

设计师by design 实务手册

印刷、设计者必备手册

专业设计、流行技术及样板图库之集锦

【新加坡】林青山 著

the
Graphic
Designer's
Essential
Handbook

图书在版编目 (CIP) 数据

设计师实务手册/林青山著. —上海: 上海人民美术出版社, 2003.8

ISBN 7-5322-3624-2

I. 设... II. 林... III. 平面设计-手册
IV. J506-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058116 号

Copyright © Lim Ching San (IN ENGLISH CHINESE)

本书经 Lim Ching San 授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2003-095 号

设计师实务手册

著 者: [新加坡] 林青山

译 者: 邵 旻 夏 雨

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 张 璿

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 960 × 640 1/8 28.5 印张

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 0001-4510

书 号: ISBN 7-5322-3624-2/J · 3367

定 价: 88.00 元

作者简介

林青山 (Lim Chingsan) 于1985年创立 Octogram Design Pte Ltd. 此前他是一位美术教师、书籍设计师和出版经理。曾在澳大利亚、日本和瑞士接受过印刷设计的专业训练。1991年受联合国教科文组委派在北京设立一间出版工作室。除从事其视觉设计及传媒咨询外，他还经常在新加坡各院校讲学。

J506/15

设计师实务手册

by design

the Graphic Designer's Essential Handbook

印刷设计者必备手册

专业设计

流行技术及样板图库之集锦

(新加坡) 林青山 著 邵旻 夏雨 译

上海人民美術出版社

By Design (1990—2001)之版权属新加坡 Octogram Publishing Pte Ltd, 版权所有, 翻印必究。By Design

(先前之 MAC-graphics), 第一版——MAC-graphics 1990, 第二版——1992, 第三版, 附有光盘——1995。

商标专利: Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Acrobat Reader, Photoshop, Illustrator,

PageMaker, InDesign, Quicktime, PostScript and ImageReady 均系 Adobe Systems Incorporated 之商标。

Macromedia, the Macromedia logo, Director, Dreamweaver, Flash and FreeHand 系 Macromedia, Inc. 之商

标或注册商标。QuarkXPress 为 Quark, Inc. 之商标。Painter 为 Fractal Design 之商标。CorelDraw 为 Corel

Corporation 之商标。Kodak and Photo CD 为 Eastman Kodak Company 或其子公司的商标。PANTONE 为

Pantone, Inc. 之注册商标。Focaltone 是 Focaltone Color System 的商标。Canon 是 Canon Inc. 的注册商标。

Apple, Mac OS, MAC, Macintosh, G3, G4, iMac, iBook 和 ColorSync 均为注册在美国或其他国家的 Apple

Computer, Inc. 之商标。Microsoft, Windows 和 Windows NT 为注册于美国或其他国家的 Microsoft Corpo-

ration 之商标。所有其他的商标都是它们的拥有者之专利。

Typography 字体排版

1

明体 / 黑体
方明体 / 装饰体
文字版面的构成
字体色彩
字体缩放 / 大小
字体变形 (A-Z)

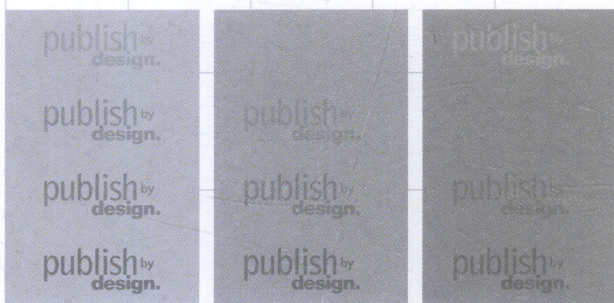
12
14
16
18
20
22

Type and tints 字体与平网

2

平网上的正相 / 反相文字
正相 / 反相的平网文字
不同平网上的文字

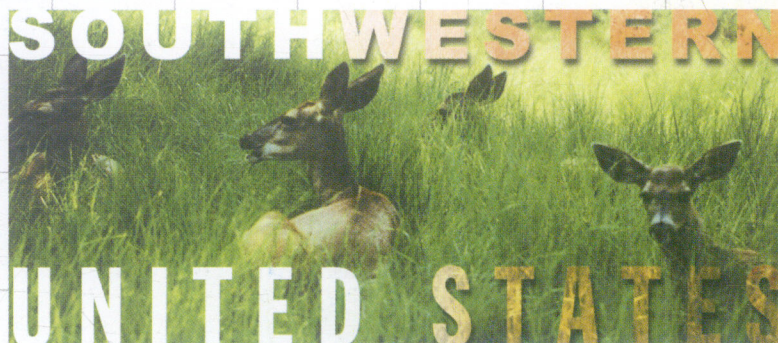

Type and image 字体与图像

3

半色调图像上的文字
半色调图像上的渐变文字

34
36

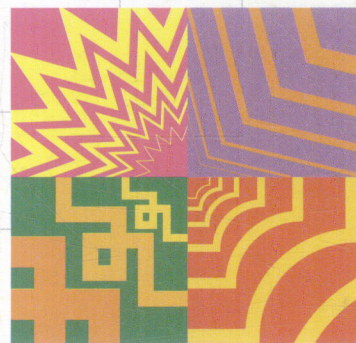
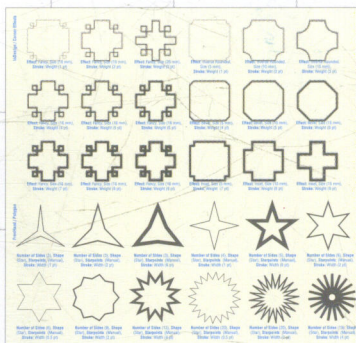
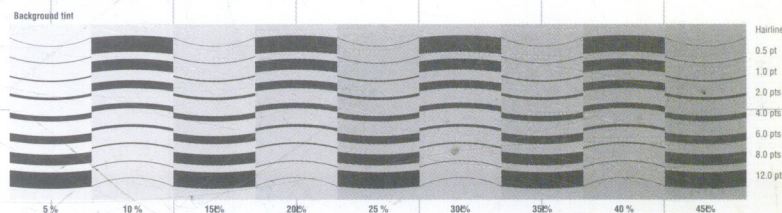
Rules and shapes 线条与图形

4

线条与边界
线条与底色
几何图形的变化 / 平网

40
42
44

26
28
30

Line screen 网线

5

35/65 线图例

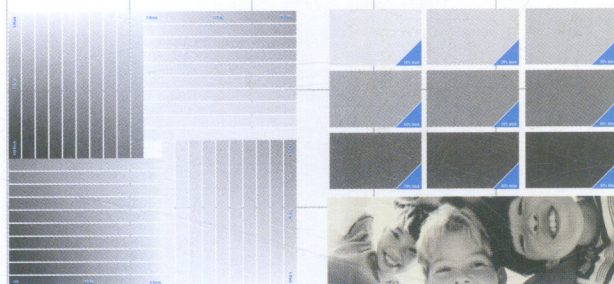
48

100/150 线图例

50

35-150 线渐变

52

Line art 线画

6

点阵式图案填充

56

质感与自定的底纹

58

字母变形 / 墙纸

60

线画的缩放

62

线画的斜向变形 / 透明感

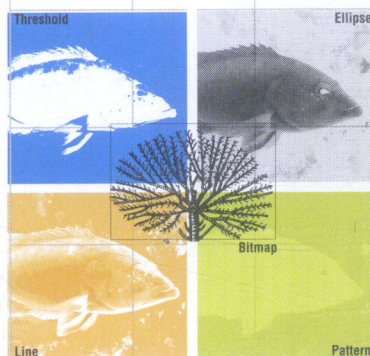
64

线画中的渐变功能

66

平网上的线画

68

Halftone image 半色调图片

7

不同强度下的单色半色调图片及专色上的黑白图像

72

反相或套印中, 不同对比度的黑白及专色半色调图像

74

半色调图像的变化

76

重新设置双色调及三色调

78

双色调及三色调的中途曝光

80

双色调和半色调的色调分离

82

掌握双色调、三色调及四色调

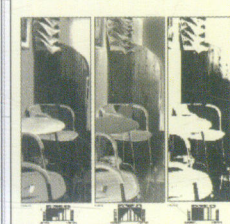
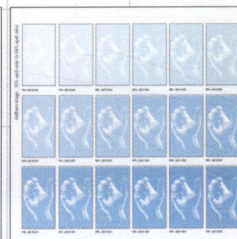
84

正相 / 反相半色调

86

半色调换版效果

88

Designers' templates 设计图样

8

常见的排版软件

92

版式图例

94

Color combination 配色

9

单一色系配色

同类色配色

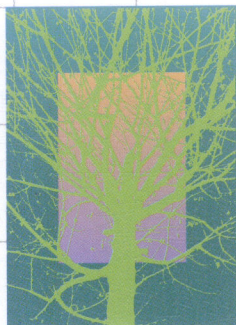
对比色配色

补色配色

彩色与灰色

四色配色

线画配色

98

100

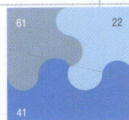
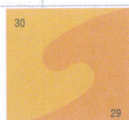
102

104

106

108

110

Process color 四色印刷

10

色相环

白、灰及黑底上的颜色

如何处理 CMYK 印刷色

Focoltone 配色简介

5% cyan
20% magenta

10% cyan
20% magenta

25% cyan
30% magenta

35% cyan
40% magenta

45% cyan
50% magenta

55% cyan
60% magenta

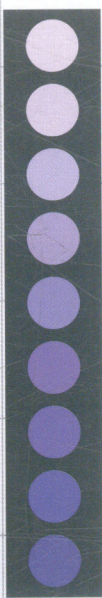
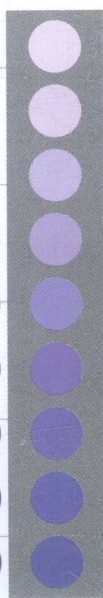
65% cyan
70% magenta

75% cyan
80% magenta

85% cyan
90% magenta

95% cyan
100% magenta

100% cyan
5% black

114

116

120

124

Background : 50% black

Background : 100% black

Digital imaging 数位图像

11

滤镜效果

色彩处理

128

130

Step-by-step tutorial 步步点击

12

像素

蝴蝶

网络色彩

水珠

半调图案

文字嵌入

弹洞

金属液体

光、阴影与色彩

表面分割

风格化的人物

图解式地图

动感的纸牌

万花筒

浮雕效果

三维定位

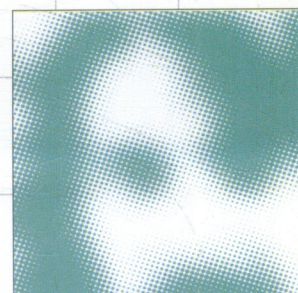
纹理效果

地球

扭曲的图形

海报

金属零件

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

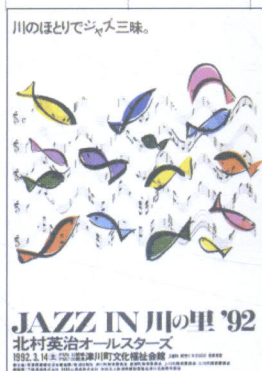
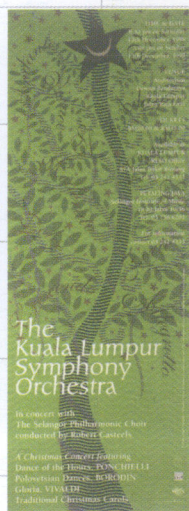
172

174

Designers' gallery 作品艺廊

13

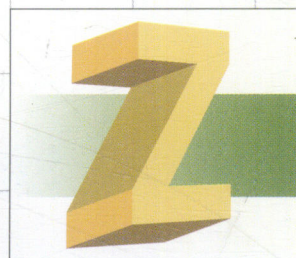
Werk-Haus Sdn Bhd	178
GER II 公司	180
ArtOne 设计及传媒公司	182
Luck-1	184
Outside Directors 有限公司	186
调色板公司	188
Alex Plans 公司	190
Terrapin 图形设计公司	192
Lieber Brewster 设计公司	194
Octogram 设计有限公司	196
Amoeba 公司	198
Kajetan 设计有限公司	200
Wishart 设计有限公司	202
Savage 设计公司	204
MartinRoss 设计公司	206
Kan & Lau 设计顾问公司	208

Designers' lingo 术语、技巧与提示

14

术语	212
技巧与提示	216
色彩系统	224
电子出版如何将文件转换成 PDF 文档	226

导言

《设计师实务手册》乃 1990 年出版的 MAC-graphics Int , 该书出版以来已有三个修订本, 它们是英文版、简体中文版、繁体中文版。此续篇可用来指导你运用如 photoshop / Freehand / Pagemaker / QuakXpress 等软件来从事设计和印刷工作的整个过程, 具有很高的实用性。循序渐进的技巧技术将会极大地帮助你快速出品, 并伴有图解和文字解释。它们将足以开拓读者的视野。此书为读者展示了字体、网屏、图形和线条的广泛应用。它诠释了电子出版(在网上运用 PDF 和 HTML 来完成文字出版工作)以及怎样运用 ColourSync 在每个步骤中控制配色。最后, 那些书中所展示的激发灵感的设计师的作品, 将成为你的设计追求中的指路明灯。

序

虽然英特网和电子商务已经极大地改变了当今的商业行为，印刷仍然是传媒业的重要组成部分。书籍给人以一份闲适。随着电脑和软件运用的日益强化，设计者的作用也突现出来。专业技术在如今的传媒业中成为致胜的关键，拥有一定资源的一小群人即可完成在20世纪需要许多人才能完成的工作。21世纪的新知识经济已为设计师们呈现了空前的机会，无论是印刷、网络还是多媒体都是如此。掌握了平面设计中的各项基本技术，通过正确运用字体、平网、图形和色彩，制作出可读性很强的页面，将会产生大不相同的效果。其终极目的是使信息得以强化，使读者在最小的空间里领会信息。《设计师实务手册》不仅再度介绍了取得较好设计及出版效果的关键要素，同时希望通过展示那些设计样板来刺激设计者们的灵感，从而创作出更好的作品。此书及一张光盘将成为你今后从事出版业的强效催化剂。

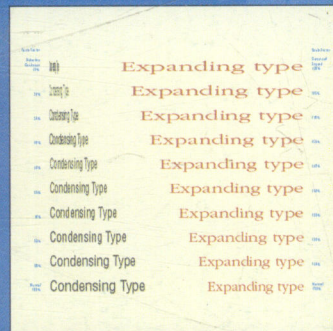
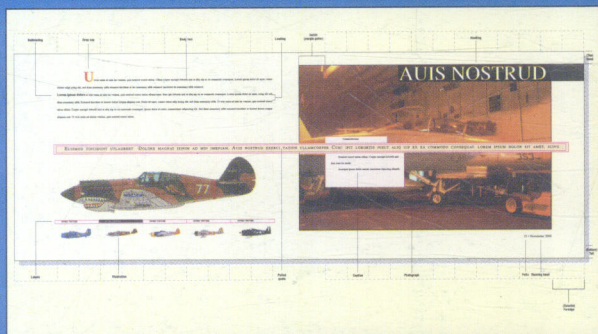
策划人 / 作者：林青山

T 字体排版 Typo

字体排版是一门有效运用字体的艺术。其任务是清晰地传达文字意义，并使之达到视觉上的满足。国内外知名的字体制作公司所发行的字体已达成千上万种。但要以字体来有效地传达信息，就必需对视觉的几个基本要素（空间、线条、栏位、行间、大小、粗细等）能敏锐地悟出个中真味。把这些要素考虑周到才能使排列出来的版面既美观又有可读性。一般我们把字体分为四个主类：明体（Serif）、黑体（Sans Serif）、方明体（Slab Serif）及装饰体（Decorative）。

明体 / 黑体	12
方明体 / 装饰体	14
文字版面的构成	16
字体色彩	18
字体缩放 / 大小	20
字体变形 (A-Z)	22

graphy

衬线字体类(宋体类)

M ABCDEFGHIJKLMNOP
PQRSTUVWXYZ

历史:
1495年,该字体
由弗朗西斯科·
格里福受威尼斯
印刷商奥尔德
斯·马努蒂尔乌
斯之约而发明。
它是一种十分流
行的“老式”字
体,广泛应用于
各种字体设计,
尤其在书籍字体
设计中更为普遍。

特征:
有粗笔画与细
笔画,但两者之
间区别不大。
衬线:
深圆弧形的粗
形衬线。
强调:
略微强调竖向
笔画。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

其他衬线字体

Baskerville
Bodoni

Courier New
Concorde

Garamond
Goudy

Janson
Palatino

Georgia
Times

Korinna
Tiepolo Book

无衬线字体类(黑体类)

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

历史：
Helvetica 字体
由马克斯·麦
尔迪格发明于
1957 年，该字
体十分常用，
可读性强且字
形平稳。

特征：
所有笔画粗
细均等。
衬线：
无衬线。
强调：
无明显的笔
画强调。

W

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

其他无衬线字体

Avant Garde
Eurostile

Gill Sans
Arial

Frutiger
Futura

Helvetica
Kabel

News Gothic
Univers

平衬线字体类

历史:

在 Herb Lubalin 的字体原形 Avante Garde 基础上, 汤尼·迪·斯皮格纳设计了 Lubalin Graph。明朗的字体风格使之很适合各种字体规格与设计类别。

Q

特征:

有粗细笔画之分, 但差别不明显。

衬线:

等粗的直角平衬线。

强调:

竖向笔画无明显强调。

ABCDEFGHIJ

KLMNOPQR

STUVWXYZ

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

1234567890

其他平衬线字体

Glypha
Berthold City™

Serifa Roman
Courier