

Robin Williams Design Workshop

平面设计

精彩范例

R

[美] Robin Williams John Tollett 著

张玉海 等译 汪 辉 审校

Peachpit Press

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

www.phei.com.cn

平面设计精彩范例

Robin Williams Design Workshop

[美] Robin Williams John Tollett 著

张玉海 等译

汪 辉 审校

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书由世界著名的平面设计师编写,讲述了怎样布局、强化视觉效果以及解决设计难点的实际经验和技巧。

书中文字清楚透彻、一目了然,并辅以上百幅印刷精美的彩色设计范例,形象生动、深入浅出,任何层次的设计者都能很容易地理解。书中阐明的设计思想,对于解决实际项目中常见的设计理论、视觉双关、版面和图形处理等方面的问题将大有裨益。不同层次的设计者都将从作者极具想像力的设计方式和精选实例中受益匪浅。

本书不仅适于具有基本设计知识的人,而且还包括那些希望进一步提高设计技巧和创造力的设计者。

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press. Copyright ©2001.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Simplified Chinese language edition published by Publishing House of Electronics Industry. Copyright ©2002.

本书中文简体版专有翻译出版权由 Pearson 教育集团所属的 Peachpit Press 授予电子工业出版社。其原文版权及中文翻译出版权受法律保护。未经许可,不得以任何形式或手段复制或抄袭本书内容。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计精彩范例:全彩/(美)威廉斯(Williams, R.), (美)托利特(Tollett, J.)著;张玉海等译
-北京:电子工业出版社,2002.1

书名原文:Robin Williams Design Workshop

ISBN 7-5053-7438-9

I.平... II.①威...②托...③张... III.平面设计 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096929号

书 名:平面设计精彩范例

原 书 名:Robin Williams Design Workshop

著 作 者:[美] Robin Williams John Tollett

译 者:张玉海 等

审 校 者:汪 辉

责任编辑:赵宏英

排版制作:今日电子公司制作部

印 刷:北京佳信达印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社 www.phei.com.cn

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编100036

经 销:各地新华书店

开 本:787×1092 1/16 印张:17.5 字数:437千字

版 次:2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5053-7438-9

TP·4290

定 价:59.00元

著作权合同登记号 图字:01-2001-5499

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系调换。联系电话:88211980 68279077

译者序

作为一名平面设计人员,你是不是有时会为面临一些设计难题而倍感苦恼,而有时又会为发现了一种伟大的创意和设计方案而感到欣喜?本书将有助于你找到设计难题的解决方案,进一步开拓你的想像力,从而发现一些新的创意源泉。

本书的作者 Robin Williams 是一位世界享有盛名的设计师,她出版的许多设计书籍都属于畅销之列,并被译成了20多种文字。本书通过一系列典型的设计实例,并配以彩色的插图,介绍了一些基本的设计原则和一些具体设计项目的设计方式。同时,这本书还针对不同的设计水平的读者,提供了有关的查阅书籍和提供设计材料的商家。

本书同时还提供了一些著名设计师的具体项目设计过程,并且附有他们的评论和个人观点。相信你一定能从中获得启发!

这本书将绝对适合不同设计水平的读者!我们衷心希望,在阅读了这本书后,你的设计水平将提高到一个新的层次!

本书由张玉海、孙杰、杨作梅、徐江、郭秀英、张信军、侯文君、曹晨等人承担主要翻译工作,另外,汪辉、闫娅男、杨作梅等同志也参加了审校和制图工作。由于译者水平有限,书中一定有许多疏漏和不当之处,还望广大读者批评指正。

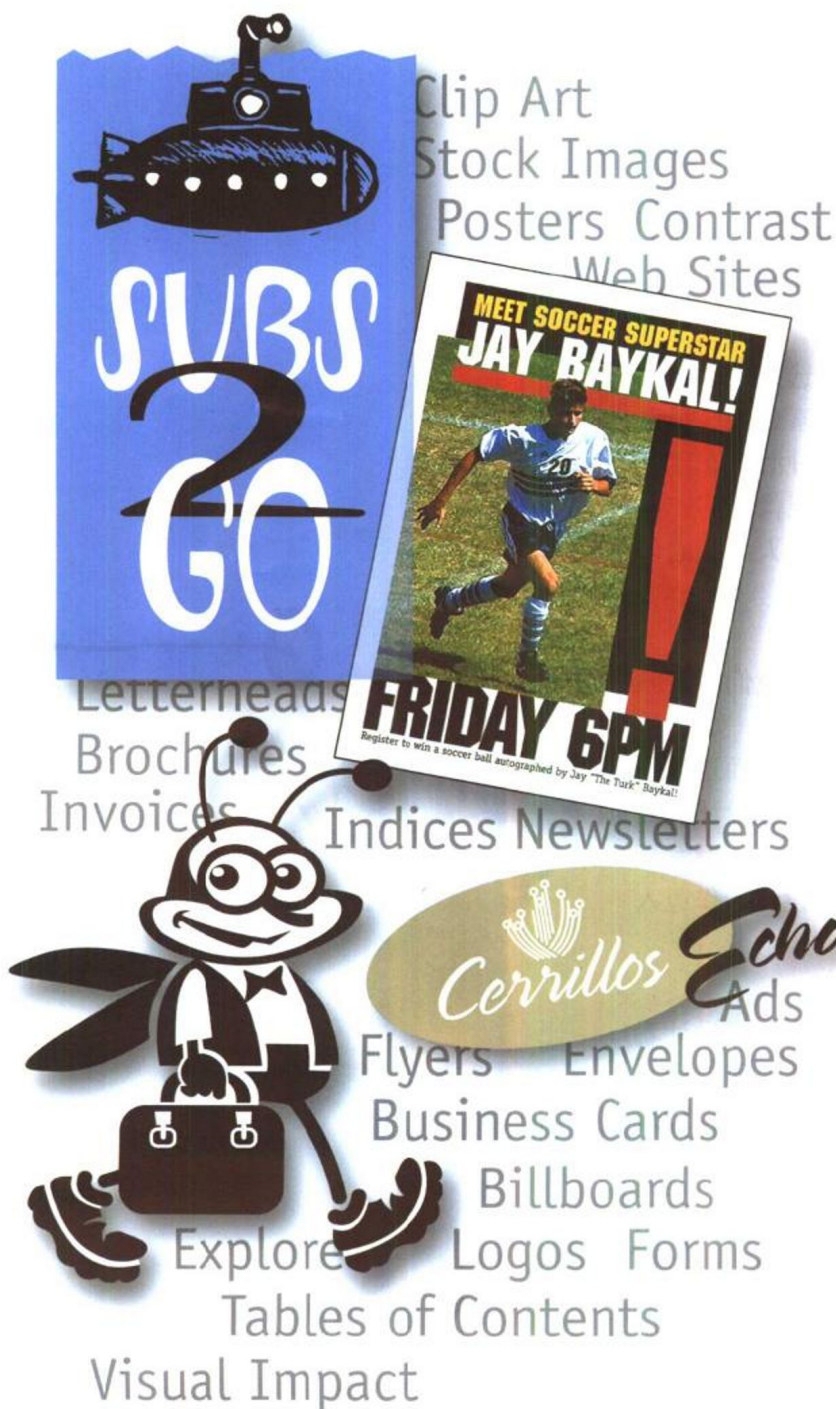

关于作者

Robin Williams 是一系列获奖畅销书的作者。这些书全部由 Peachpit Press 公司出版，包括 “The Non-designer’s Design Book”、“The Little Mac Book”、“The Non-Designer’s Web Book” 等等。Robin 从 20 世纪 80 年代初就在北美各地的一些大学、学院和设计工作室从事图形设计教学工作。作为一名平面设计和电脑技术教师，她在全世界享有盛名，她的书共被译成了 20 多种文字。

John Tollett 是一位有 30 年平面设计经验的设计师、布景师和插图画家，他曾在许多广告机构里担任自由设计人员和顾问，还与人合伙成立了一家网站设计公司。他是 “The Non-Designer’s Web Book” 和 “The Little iBook Book” 等数本畅销书的合著者。

绝对一级棒……

“整天坐着创造，真棒！”，“你可真幸运，你是在享受而不是在劳动”。听了诸如此类的评论，你是否哭笑不得？因为与此同时，为了明天早上的重要会议，你正在通宵达旦、挥汗如雨地进行最后的冲刺。你的大脑一片空白，时钟似乎也走得奇快。更糟糕的是，这件工作对你来说可是非同寻常，如果这次完成得出色，工作机会就会接踵而来，令你应接不暇。可是为什么现在这个设计看起来还是令人厌烦呢？

如果从不曾陷入这样的窘境，那你肯定是富有传奇色彩的天才设计家。你永远不会像我们这些平凡的设计者一样为工作担惊受怕，感到力不从心，缺乏安全感。如果的确如此的话，你很可能不会在此读这本书了。

但如果你只是个平凡的设计者，很高兴你与我们（Robin 和我）为

伍。所谓“平凡的设计者”，我指的是那些满怀抱负，正在完善技巧、丰富经验的人，和那些尚未功成名就，正在寻找有关设计的书籍，以期能在设计过程中获得启发的人。

真巧！你正是我们在筹划和写作这本书时心目中的读者，我们希望自己多年来积累的设计方法能对你从事平面设计有所帮助。在可以借助奇妙的数字化工具和丰富素材的今天，要想成为世界顶尖级设计师，惟一要做的就是最大限度地发挥你的想像力，再加上几个资金雄厚的客户，你完全有可能成功。

在本书中，我们试图用所选案例和本书自身的设计来传达一种勇于探索试验、把设计当游戏的精神。我们希望这种游戏态度和乐于试验的精神能够为你打开想像之门，从而将压力重重的设计任务变成令人满意的创造性训练。

在项目即将到期的压力下，我们一般倾向于采用中庸保守的设计方案，如使用 Helvetica 字体和居中对齐方式等。而这本书将鼓励人们超越这种保守思路，使设计变成一种享受。书中所列举的例子有助于触发灵感，创造性地发散思维，使你的设计工作迈入前所未有的领域。

希望本书能增加你日后作为一名设计者的乐趣，不过最重要的是，希望你能够说：“噢，我不是在工作。我只是整天坐着玩玩而已。”

目 录

第 1 章 你究竟了解多少设计基础知识	1
1.1 基本原则是什么	2
1.2 你的排版技术如何	4
1.3 你的色彩理论知识如何	6
1.4 打印的相关知识	7
1.5 你了解文件格式吗	8
1.6 你了解多少字体知识	9
1.7 你是否计划进行网页设计	10
1.8 建立一个创意档案	12
第 2 章 剪贴画的运用	13
2.1 剪贴画的种类	14
2.2 剪贴画的字体	16
2.3 背景、边框及其他内容	18
2.4 制作有创意的剪贴画	20
2.5 购买剪贴画	24
第 3 章 运用照片的技巧	25
3.1 照片的布局	26
3.2 创造性剪裁	28
3.3 照片库的新时代	30
3.4 试试黑白照片	32
3.5 双色调	34
3.6 使用特殊效果	36
3.7 别忘了插图库	40
3.8 到哪里去买图片库	42
第 4 章 挑战与对策	43
4.1 缩小选择面	44

4.2 选择外观	50
4.3 小结	61
第5章 创造强烈的视觉效果	63
5.1 尺寸	64
5.2 色彩	69
5.3 出奇制胜	72
5.4 视觉双关	78
5.5 敢为天下先	80
5.6 小结	82
第6章 徽标	83
6.1 徽标的设计	84
6.2 纯文字徽标	86
6.3 组合字体	88
6.4 字体变形	90
6.5 添加构图元素	92
6.6 添加剪贴画	94
6.7 添加插图	96
6.8 小结	98
第7章 商业名片、信头和信封	99
7.1 名片	100
7.2 信头和信封	102
7.3 字体和正文	104
7.4 信件和标签	114
7.5 小结	116
第8章 发票和表单	117
8.1 制好表单的秘诀	118
8.2 表单示例	120

8.3 设计思想	126
8.4 小结	128
第9章 广告	129
9.1 黑白广告	130
9.2 彩色广告	138
9.3 小结	146
第10章 广告牌	147
10.1 别把户外广告做成手册	148
10.2 户外广告的视觉冲击力	151
10.3 小结	154
第11章 网站	155
11.1 网站建设过程	156
11.2 小结	172
第12章 目录和索引	173
12.1 目录	174
12.2 索引	184
12.3 小结	188
第13章 时事通讯和手册	189
13.1 大量的文本	190
13.2 时事通讯的报头	198
13.3 刊头	204
13.4 手册	206
13.5 小结	212
第14章 传单	213
14.1 尽量做得生动	214
14.2 小结	226

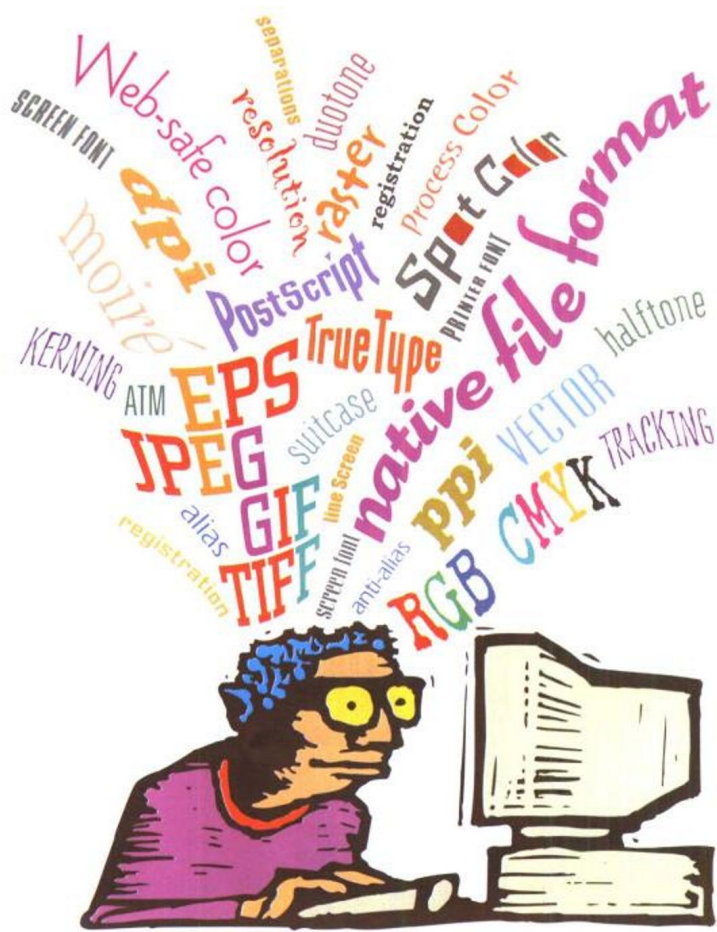
第 15 章 设计师及设计过程	227
15.1 封面设计—— John Tollett	228
15.2 徽标和符号设计—— Maggie Macnab	234
15.3 宣传材料设计—— Fred Cisneros	240
15.4 网站的设计—— Dave Rohr	246
15.5 应用图形程序 —— Carmen Sheldon	252
15.6 CD 封面设计—— Paul Shaw	258
15.7 附属说明材料设计 —— Jason Halstead	262

第 1 章

你究竟了解多少设计基础知识

在了解更高深的概念之前，请先看看你是否已经掌握了设计的基本知识。即使现在还完全是个门外汉，你也肯定能从本书中学会许多东西。在继续以后的章节之前，我们假定你已经掌握了必要的知识。Robin 此前已经为设计新手们写过很多本书，本章相当于一个试金石，如果你不能回答这里提出的问题，我们将为你推荐一些需要阅读的书。我们的问题不只与设计有关，它们涵盖了设计者完成本书作品应掌握的全部知识和工作中需处理的所有技术细节。

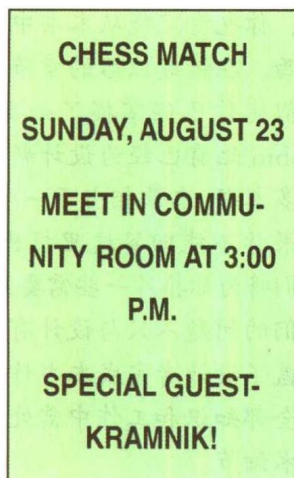
我们推荐的大部分书籍都属于“非专业设计者”系列。也许你已经是设计人员，并在非设计类图书中发现了需要学习的东西。只是你不愿意去买一本针对“非专业设计者”的书。那好，让你妈妈去买那本书，然后用棕色的纸包好后再送给你吧。在书的封面上贴一张照片，这样就没人知道你在看那种书了。你还可以把书皮撕掉，或者克服自己的心理障碍，从容地拥有它。不管自以为水平如何，每个人都有很多东西需要学习。

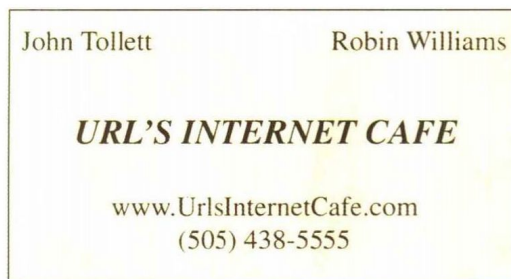
1.1 基本原则是什么

你能否解释为什么某些人能设计“作品”而另一些人却不能呢？你能否向一位客户解释为什么他们的原始设计理念不能反映其专业的服务水准，而在你改进之后却做到了这一点呢？看到一张设计拙劣的版面，你能否解释为什么它看起来很业余，并说出怎样改进才能使其变得精致一些？能够用语言清楚地表达设计概念，有助于精确地找出问题所在，迅速地制定出解决方案，使客户相信你具有高超的设计技巧。

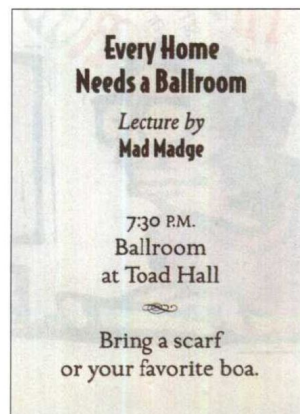
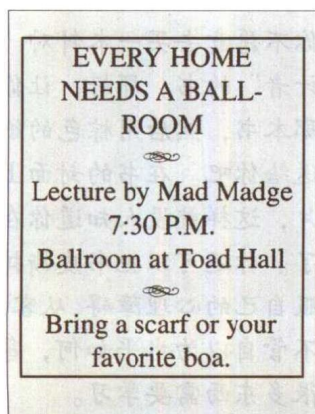
1 你能否说出使这张传单看起来很业余的至少5个原因？

2 看看下面这张典型的名片，如何断定它来自于一家本地复印店？

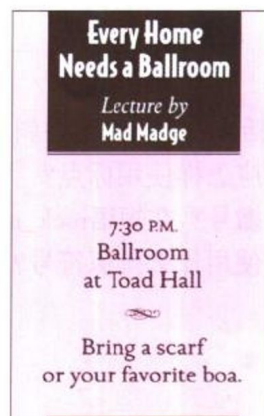
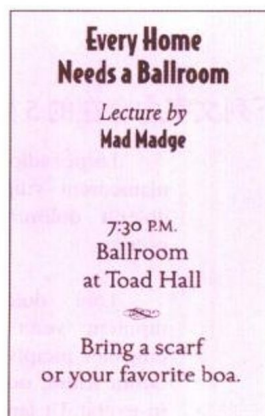
3 比较下列两种版面。它们均采用了居中对齐方式，但是其中一种看起来更精致。是什么变化使右边的那幅有一个高水准的外观？

4. 在下面的例子中,运用哪个简单的设计原则就能立即给它一种更加专业的外观?

5. 看看下面的两个版面。哪一幅更容易引起你的关注? 本例中吸引你注意力的设计原则是什么,它是如何实施的?

如果不能很轻松地回答这些问题,请阅读“*The Non-Designer's Design Book*”一书的前半部分。

1.2 你的排版技术如何

平面设计就是排版的过程。如果不对作品进行排版，那它就不是平面设计——它只是一幅不错的图画。每位设计者都需要对排版和排版技术有一个全面的了解。你的设计可能具有良好的布局、优秀的文案和精美的图片，有人可能愿意为此付给你一大笔报酬，但是如果其中的撇号看上去像是打字机打出来的，句号后面留了两个空格，那么这个设计看上去就不会那么完美了。在以前，设计者们根本不必注意这一类事情，诸如在哪儿使用撇号，问号是用于引号内还是引号外等，因为这些都是专业排版人员的工作。但是现在，则需要每个设计者像了解设计一样了解所有这些细节。

1. 迅速指出下面这个句子中存在的 5 处严重排版问题。

"Oh my gosh", cried Moll. She gasped--her
enigma was all wrapped up in Bob's integrity.

2. 请找出下面每个短语存在的排版错误。

Open 3-6 A.M. every day.

Closed May-June.

The San Francisco-New York flight.

3. 怎样录入这些符号：

® ™ ¢ © •

4. 怎样标记重音符号，如单词 *résumé* 和 *voilà*?

5. 句号放在圆括号内还是外？在斜体字或粗体字后应怎样使用标点？“its”何时有一个撇号？在短语 *rock_n_roll* 的空白处应使用什么排版符号？

如果回答不了上述问题，请阅读
“The Mac is not a typewriter” 或
“The PC is not a typewriter”，它们都是小册子。

6. 请说出下列文字中存在的 5 处排版错误：

Lorper adip endreetum velis
niamcorem vulputpat irit nim
dolenit dolorer alissis nonul-
putem.

Lore doloborti iscidunt
ulputem verci blandrem ing
euiptum incipis nosto do core
tatum iriure, od doleniam velit
ip exerat. Ut lamet nibh ea Faci
BlandreVeliscill mconumy nibh
el ex ct, veliquatue molorero
odolorting ercilit at atis adiamet
dipit ute magnim zzriliquis!
cugiatie enim ver in vulputet bre-
at.

Lorperil el ulla cor susto
odipisl zzril ing euisidunt wis
nonsequi esent ullam quam ver
at, cor senis ad tationulputpatie
mod tem deliquamconum
quissi.

请将左栏的字体设成与右栏示例一致的类型。

Slab serif	<i>a heap o' livin'</i>
Sans serif	keep the thumbmarks
Oldstyle	ye've got to sing and dance
Modern	yer soul is sort of wrapped
Decorative	a heap of sun
Script	<i>watch beside a loved one</i>

2. 请说出下面的文字在综合运用排版技术上出现的问题。怎样对其改进效果会更好一些？

Celebrate
the blips in life

THE STELLAR
nursery

3. 左边段落同右边段落的不同之处在哪里？
左边段落是如何达到如此效果的？

There are three important rules of life that will help you survive most situations. One is that your attitude is your life. Two is that you are what you take the time to become. And three is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.	There are three important rules of life that will help you survive most situations. One is that your attitude is your life. Two is that you are what you take the time to become. And three is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.
---	---

如果不能回答上述问题，请阅读
“The Non-Designer's Design
Book”一书中的第二部分。

1. 字间距、字距紧缩、对称紧缩、自动紧缩、手动紧缩、行距紧缩和追踪之间的区别是什么，怎样在软件中使用它们？

2. 如何改进下列引语的排版？

“Preparation works
much better than
optimism.”

3. 下面两个段落中哪一个更容易阅读，特别是当它并非只有一段，而是整整一页时？请说出三点理由。在不改变字体的情况下，如何改进另一段以使其尽可能容易阅读？

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

如不能回答上述的问题，请阅读
“The Non-Designer's Type Book”一书。

1.3 你的色彩理论知识如何

长期以来,平面设计者只需关心一种色彩模式——CMYK。现在,我们能在计算机上制作图片,将它们放置在网页上,或者将它们输出到彩色喷墨打印机或高端胶印机上。我们要了解在此过程中所有颜色的变化。另外,还必须知道在制作过程中和最终效果中应该选择哪种颜色模式。这不仅仅是为了最终效果,也是为了确定制作过程中应该采取的步骤。

CMYK 表示什么?

RGB 代表什么?

什么时候采用 CMYK 图片,什么时候采用 RGB 图片?

什么时候把一个图片扫描成 CMYK 色彩模式,而不是 RGB 模式?

当把颜色模式从 RGB 改为 CMYK 时,屏幕上会发生什么变化?

什么是位深(bit depth)?它对图形打印有什么影响?

分辨率(ppi,有时称为dpi)如何影响图片在屏幕和网页上的显示效果?也就是说,300 ppi的图像在屏幕上是否比分辨率为72 ppi的图像具有更好的显示效果?

如何提高显示器的分辨率?

如果不能回答上述问题,请参阅 Sandee Cohen和Robin Williams合著的“The Non-Designers’ Scan and Print Book”一书。