

2003 年
全球销售
98000 册

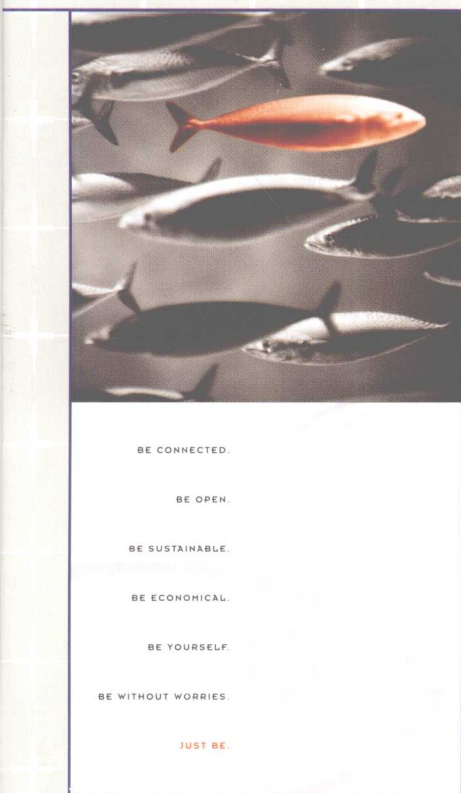
英国 版式设计 教程(高级版)

如何了解并使用
设计和排版

上海人民美術出版社

[英] 戴维·达博纳 著

英国版式设计教程 (高级版)

英国版式设计教程 (高级版)

[英] 戴维·达博纳 著
彭 燕 译

艾伦·斯旺《英国版式设计教程》的高级版

TS801.4
DI

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

英国版式设计教程 (高级版) / (英) 达博纳 (Dabner, D.) 著 ; 彭燕等译 . — 上海 : 上海人民美术出版社 ; 2004 . 6

书名原文 : How to understand and use design and layout

ISBN 7-5322-3714-1

I . 英… II . ①达… ②彭… III . 版式 - 设计 - 教材 IV . TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 007833 号

@ 2003 by Quarto Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书经英国 QUARTO 出版公司授权, 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: 09-2003-390 号

英国版式设计教程 (高级版)

著 者: [英] 戴维·达博纳

译 者: 彭 燕等

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

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: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12 10.67 印张

版 次: 2004 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 8 月第 3 次

印 数: 8001-11000

书 号: ISBN 7-5322-3714-1/J·3447

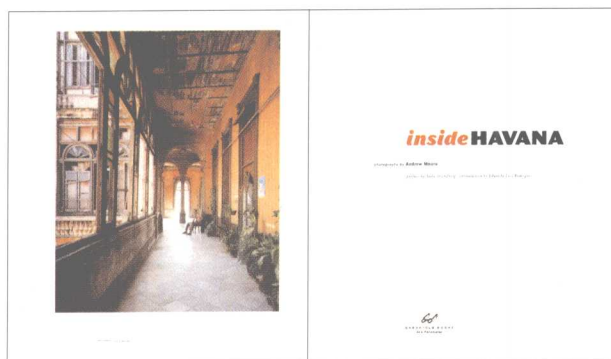
定 价: 55.00 元

目录

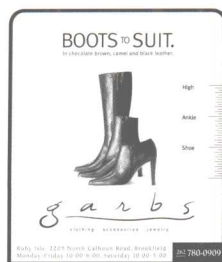
导言	6
如何使用本书	8
第一部分 设计的基本原则	10
基本形状	12
平衡和协调	26
字体	34
版面设置	42
色彩	54
信息解析	66
照片	74
文字与图片	82
第二部分 设计项目及类别	86
概述	88
标识与信笺	90
时事通讯	94
小册子	98
杂志	102
广告印刷品	106
海报	110
包装与标签	114
首页与链接	118
向客户进行的介绍	124
索引	126

导言

本书旨在讲述版式设计的全过程，既有助于初学者了解优秀设计所包含的要素，又能帮助经验丰富的设计师更新理念或进行艺术形式的新尝试。

本书分为两个部分：第一部分是设计的基本要素，包括设计师必须作出的诸如字体、色彩、构图、注释、照片等的选择。第二部分是设计项目及类别，探讨了各种不同类型的设计，如标识、杂志、小册子、广告、网页设计等，并且对每一类型的设计都专门进行阐释。第一部分和第二部分中的每一个主题都包含了一段简短的讲解，并配以专业设计水准的优秀图例和供读者尝试的练习题。

全书的一条主旨是指引读者去解析自己的作品，能够客观公正地评价你所做的努力是学习过程中的重要部分：它不仅可以帮助你成为一个好的设计师，还可以让你更清楚地意识到在任何一个设计项目中需要提出或回答的问题。同样，你也必须学会接受对你作品的批评，并且要积极面对。如果你固执己见，不考虑其他人的意见，那你可能就会止步不前。但是，对一项设计的任何评论都应有有助于设计的改进。诸如“我不喜欢这个”之类的否

第一部分

在概述后面，你会看到“设计效果”部分，其中的内容是对下两页中略图的注释。

这些特别制作的示范作品对前面讲述的设计理念进行解释。每张图都标有编号,与“设计效果”部分中相应的说明语句对应。

每一部分都附有练习题以供读者练习前面提到的设计方法。

每道练习题均
附有配图的范例答
案。

专业的范例一定会给你灵感。看看来自世界各地设计师们是如何设计出这些针对各种类别的精美作品的。

第二部分

每一类别设计项目的介绍中包括常见的实用操作技巧和使作品趋向专业化的可行建议。

在创造性设计练习中一试身手吧。练习中会提出设计的要求，接下来就看你的了。设计范例只是告诉你如何着手，而你将面临的挑战是做出自己的设计。不要忘了把你的作品给朋友和同事看看，他们的意见和建议会让你进步得更快。

对每一项专业的范例进行深入地剖析，把设计中包含的各个元素分解开来，并对每个元素进行审视，将有助于理解设计师是如何将这些要素组合起来的，他为什么要这样组合。

来自世界各地的设计范例展示了专业设计师们对各类设计项目进行的尝试。

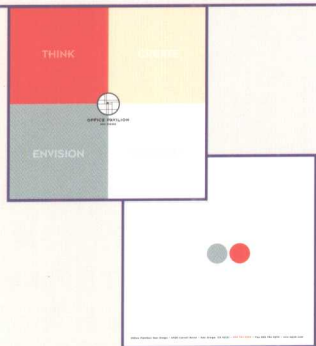

第一部分

设计的基本原则

在这部分中，图文并茂地阐述了设计过程中的各种元素，也即是最为基础的各种组成部分，如选图、选字体，再把它们组合在一起等。假如你肯花些时间，仔细阅读书中的每一页的话，对它们的阐述将会使设计对你而言易如反掌。

书中对设计中每一个组成部分都有一个简短的概述和详细的图例。后面还附有练习题及专业设计师对该题所做的范例解答，向读者展示他们是如何处理设计的基础问题的。通过揣摩这些范例，你可以看到实际设计过程中的取舍。

设计中首先要考虑的问题是设计作品的形状和尺寸。长宽比例适度是至关重要的,那样才能让你的设计与空间配合得天衣无缝。

基本形状 选形和构图

包含要素:

一项设计的版式通常要精心设计,以达到设计的目的、体现设计的功能。

在选择设计的版式时,从实际操作出发必须考虑诸如纸张大小、印刷设备可以印刷的尺寸范围等要素。你必须清楚地知道自己可以掌控的尺寸范围和要达到的设计效果。例如,如果客户需要你先寄送样张,你不至于仅凭想象设计出一件放到哪里都不合适的作品。

经济因素也是选择版式时要考虑到的。不规则图形的制作成本较高,而同样,对纸张大小不合理的裁剪造价也贵,因为它造成了不必要的浪费。

当你考虑这些琐碎因素的同时,可以从审美的角度出发,考察设计的整体感觉。你不会设计出一个导致信息残缺的版式,同样,你也不会让版面大面积空白。

如果你要用照片或插图的话,图片应该是你考虑的重心,因为文字可以很容易地围绕图片排列。如果你处理的仅仅是文字,这可能会很自然地形成一种特殊的格式——例如,如果小说排版的字块中每行字超过10到12个单词,眼睛就很容易疲劳。因此这里首先要考虑的

是确保你选择的形状无损于意思的表达。

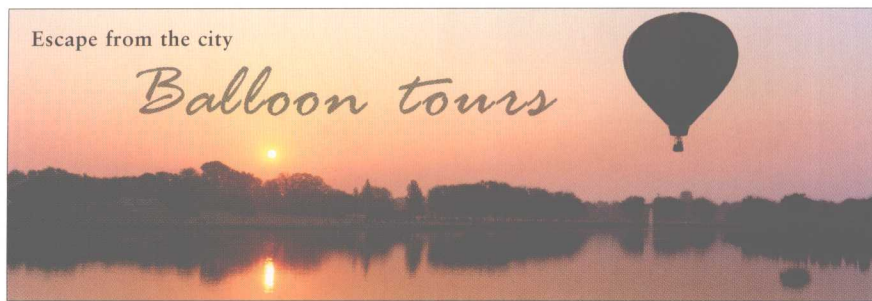
相同的情形在你构思设计中其他元素的形状时也会碰到。你需要思考周全到底要达到什么目的,因为形状是设计风格和总体感觉的基础。例如,对象是十几岁孩子的杂志应该有很多振奋人心的形状,并且也可以使版面看上去热闹非凡,但为成人进行的设计就只能是宽阔空间中一个简洁、小型的形状了。

设计效果:

1. 广告牌招贴画一定要与招贴板的大小相一致。2. 正式场合使用的文件焦点在内容,而不是设计,因此,无

论格式还是字块的排版都不能太引人注目。3. 包装的规格大小是根据放置产品的需要确定的。4. 在大街上散发的广告传单必须具备引人注目的形状,才能让人们对它印象深刻。5. 第一印象很重要——合理的版式会强化要传达的信息。6. 超市里的广告册要能够放进顾客的包中,同时还要包含许多信息——长方形并且能够折叠成许多小方块的设计是非常合适的。但重要的是,要确保设计元素不要被折痕掩盖。7. 图片的形状可以根据图片中内容的形状来确定,文字可以排列在图片四周。

8. 如果狭长的图片在水平版面中摆放不下时,也可以采用竖版。

12 July 2002

Dear Sir/Madam,

Re: Basic Design Principles by David Dubois

Quarto Publishing plc is a major publisher of high quality illustrated books for international markets. We are currently looking for a wide selection of innovative design creations to illustrate the above book, to be published first in the USA in 2003 and then around the world.

If your work covers one or more of the areas listed on page two of this letter, we would like to invite you to submit examples of your work for inclusion in this book. All work submitted will be reviewed in full by the designer and reach a broad international audience. The attached response spreads will give you an idea of how the book will look.

To submit your work please post or e-mail your prints to quarto@quarto.co.uk with work saved as a high resolution (300 dpi) image to Quarto by 1 August 2002, ensuring that:

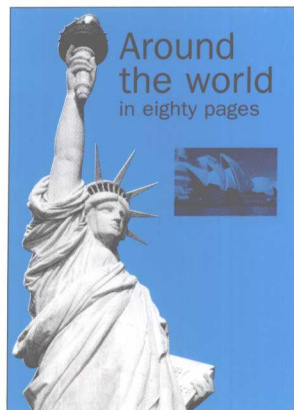
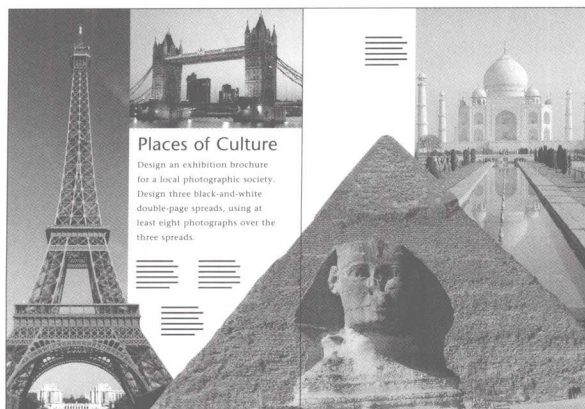
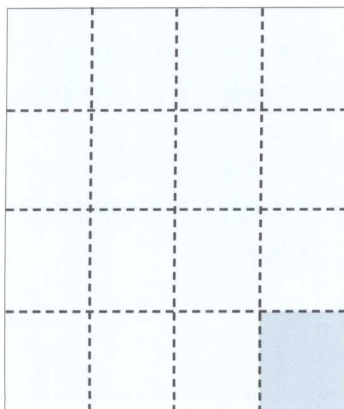
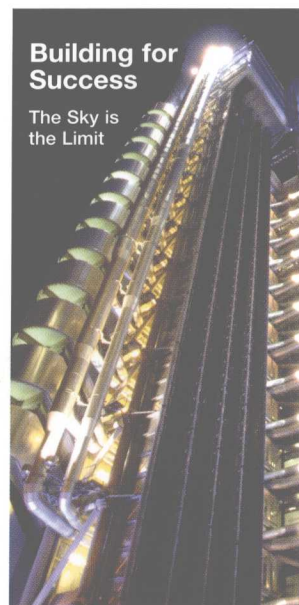
- each image is clearly labelled with your name, company name, or otherwise so we should credit
- the title of each image is visible (if we need a title, and there is none, we will carefully devise a suitable title on your behalf)
- you complete the attached SUBMISSIONS FORM listing the image with its
- you complete the attached MATERIALS PERMISSION FORM.

Remembering to label all your work clearly will help us ensure that you are correctly credited and that your images are returned safely. We can take no responsibility for material that is not labelled. Please avoid sending manuscripts or glass mounts, as these are liable to break in transit. If the work is of high financial value, we strongly recommend that you make your submission by recorded post or special delivery, in grey, using a getting box or insured. If you live in London, you may prefer to deliver the work personally – just let us know. We will take great care of all your work, especially if supplied in original, as we understand its personal and professional value to you. Finally, we ask that you share permission with clients, friends or other subjects before sending in the work.

Should your work be selected for inclusion, we would need to keep the material for six months and during this period we might need to contact you for further information.

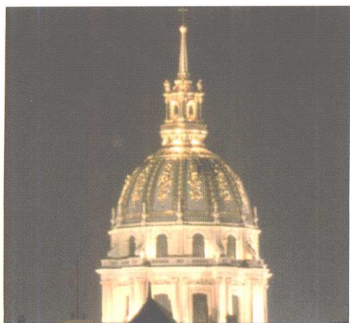
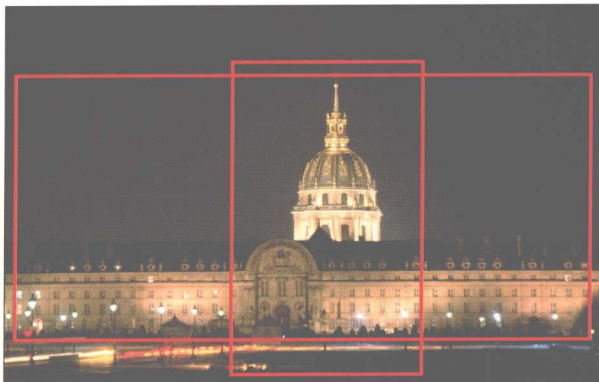
Yours sincerely,

Vicki Weber
Project Editor
Quarto Publishing plc

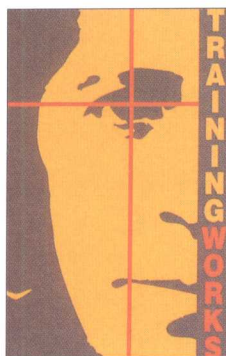
练习一

- 找一张包含大量细节、能引起关注的图片。
- 浏览图片并选择你认为最适合图片内容的形状格式。
- 尝试将这张图片变成另外一种形状格式。
- 最后，剪切出图片中引人注目的细节部分。审视一下你看到的结果。

练习二

- 找一首诗、一则菜谱，或者一套说明书。
- 将这首诗、这则菜谱或这套说明书用 11 磅字体排版并放置在 6 x 9 英寸的纸张中。
- 为文字配上插图，使说明更清楚。
- 尝试各种排版方式和形状。
- 将你的作品打印出来征求大家的意见。

1

1. 这张肖像的版式为剪切后的图片提供了恰到好处空间。
2. 这张风景的版式包含了两张较宽的照片和一张较窄的照片，这是一张为某位摄影师设计的宣传卡片。

2

ILENE PERLMAN
PHOTOGRAPHER

CHERRY PIE

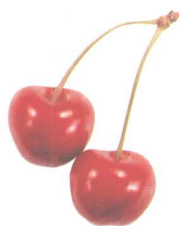
Makes 1 pie

Ingredients

2 cups all-purpose flour
1 cup shortening
1/2 cup cold water
1 pinch salt
2 cups pitted sour cherries
1 1/4 cups white sugar
10 teaspoons cornstarch
1 tablespoon butter
1/4 teaspoon almond extract

Directions

- 1 Cut the shortening into the flour and salt with the whisking blades of a stand mixer until the crumbs are pea sized. Mix in cold water. Refrigerate until chilled through. Roll out dough for a two crust pie. Line a 9 inch pie pan with pastry.
- 2 Place the cherries, sugar, and cornstarch in a medium size non-aluminum saucepan. Allow the mixture to stand for 10 minutes, or until the cherries are moistened with the sugar. Bring to a boil over medium heat, stirring constantly. Lower the heat; simmer for 1 minute, or until the juices thicken and become translucent. Remove pan from heat, and stir in butter and almond extract. Pour the filling into the pie shell. Cover with top crust.
- 3 Bake in a preheated 375° F (190° C) oven for 45 to 55 minutes, or until the crust is golden brown.

CHERRY PIE

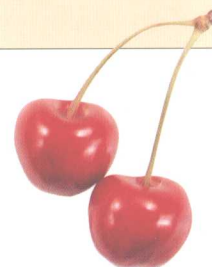
Makes 1 pie

Directions

- 1 Cut the shortening into the flour and salt with the whisking blades of a stand mixer until the crumbs are pea sized. Mix in cold water. Refrigerate until chilled through. Roll out dough for a two crust pie. Line a 9 inch pie pan with pastry.
- 2 Place the cherries, sugar, and cornstarch in a medium size non-aluminum saucepan. Allow the mixture to stand for 10 minutes, or until the cherries are moistened with the sugar. Bring to a boil over medium heat, stirring constantly. Lower the heat; simmer for 1 minute, or until the juices thicken and become translucent. Remove pan from heat, and stir in butter and almond extract. Pour the filling into the pie shell. Cover with top crust.
- 3 Bake in a preheated 375° F (190° C) oven for 45 to 55 minutes, or until the crust is golden brown.

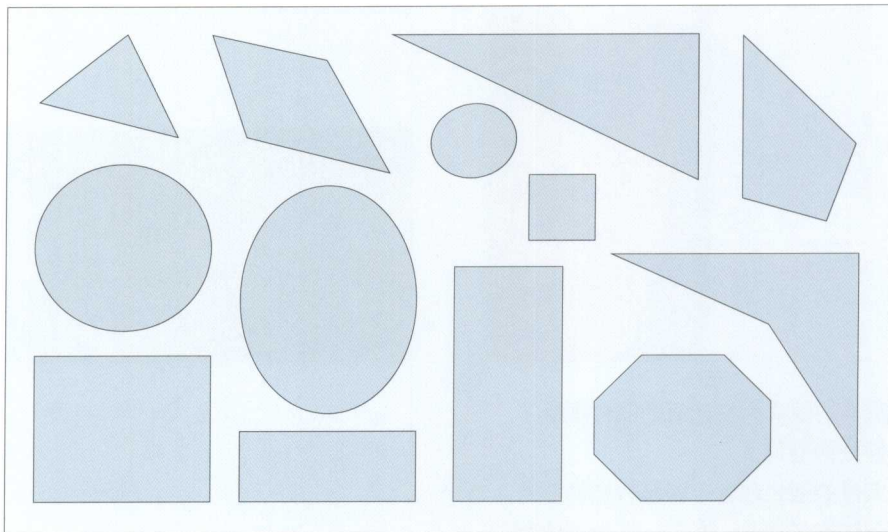
Ingredients

2 cups all-purpose flour
1 cup shortening
1/2 cup cold water
1 pinch salt
2 cups pitted sour cherries
1 1/4 cups white sugar
10 teaspoons cornstarch
1 tablespoon butter
1/4 teaspoon almond extract

练习三

- 在一张纸上画出 10 到 15 个不同的图形，并把它们剪下来。这些形状应该是可以沿着一边旋转，并且可以随意增减的。
- 按照这些形状从不同的材料上去剪切图形——彩色的纸、闪亮或表面粗糙的纸、报纸或杂志，甚至是织物的边角废料。
- 将剪下的图形放置在一张大卡片上，并按照引人注目的程度进行排列。在每个图形旁边简要注明它的审美价值。

练习四：

- 观察下列单词和设计图形，用电脑或手动将你认为最能够反映单词意思的图形与单词相匹配。单词为：粗糙、柔软、强烈、虚弱、丑陋、单调、规则、令人振奋、普通、流畅、复杂、精致。
- 完成上述练习后，再反过来做一次，选出你认为与单词意思相反的图形。
- 最后，比较这两次练习的结果。第一次练习的结果应该比较称你的心意，而第二次练习的结果就显得有些不协调，并且也不是非常准确。

