

平面设计师
设计精彩构图的指南
精选动感要素的秘诀
激发创意灵感的源泉

设计基础指挥

[美]吉姆·克劳 著
王毅 译

design basics

index

设计基础指南
design
basics
index

[美]吉姆·克劳斯 著
王毅 译

设计基础指南 design basics index

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计基础指南/(美)克劳斯(Krause,J.)著;王毅译.-上海:上海人民美术出版社,2008.1

书名原文:Design Basics Index

ISBN 978-5322-5230-5

I. 设... II. ①克...②王...III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第027209号

Copyright © 2004 by Jim Krause. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of the publisher.

本书简体中文版本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: 09-2006-886

设计基础指南

编 著: [美] 吉姆·克劳斯

译 者: 王 毅

封面设计: 郭 蓝

责任编辑: 姚宏翔

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 1/24 710×910 15印张

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5230-5

定 价: 58.00元

关于作者

吉姆·克劳斯从1980年代开始，就在“西北太平洋”担任设计师。他为大大小小的客户所做的设计中，有一些是获奖作品。他的客户中包括微软、麦当劳、华盛顿州苹果公司、贝尔直升机公司、帕卡/肯沃思和西雅图公立学校。吉姆也是“怎样”丛书中其他4本著作的撰写者和设计者，这4本书是：《创意设计指南》、《版式设计指南》、《色彩设计指南》和《创造性火花》。

我最好的朋友和儿子埃文，我总是感谢你。

介绍	8-11	栅格系统	92-93
		栅格样例	94-95
构图	12-121		
		解说: 评价	96-97
放置与区分(简介)	14-15	流动(简介)	98-99
距离不均等原则	16-17	引导眼睛	100-101
多点放置	18-19	名片信笺类的视觉流动	102-103
视觉协调	20-21	跨越页边的流动	104-105
线条放置	22-23	低劣的跨越页边	106-107
地平线	24-25	左、右、上、下	108-109
多根线条的放置	26-27	整体的流动	110-111
线和点的放置样例	28-29	蜿蜒流动, 搭桥因素	112-113
重新处理, 动感更强	30-31	封闭的空间	114-115
静态放置	32-33	断续流动	116-117
黄金分割	34-35		
尺寸与折叠的种种考虑	36-37		
		构图评价C.A.P	118-121
解说: 规则起作用还是不起作用?	38-39	构成因素	122-275
组合(简介)	40-41	形状研究(简介)	124-125
简单联系	42-43	工具	126-127
视觉和意蕴上的联系	44-45	形状术语	128-129
重新组合	46-47	变化: 形状和形式	130-131
分开	48-49	变化: 颜色/色调	132-133
和谐(简介)	50-51	变化: 肌质	134-135
重复	52-53	变化: 大小	136-137
视觉呼应	54-55	实际生活中的实用性	138-139
主题呼应	56-57	建构方法: 改变形状	140-141
和谐练习室	58-59	建构方法: 合成	142-143
		建构方法: 重复	144-145
解说: 层级	60-61	建构方法: 图案模式	146-147
		处理: 风格与体积	148-149
强调(简介)	62-63	处理: 动态和表现	150-151
视觉层级	64-65		
相对性	66-67	解说: 追求与众不同	152-153
大小关系	68-69		
突出的呈现	70-71	图标(简介)	154-155
立体感	72-73	形象与图标	156-157
色彩与色调强调	74-75	挑选	158-159
柔化对比	76-77	简化	160-161
		基本形状作为框架	162-163
排列(简介)	78-79	直觉与实用	164-165
排列基础知识的一些例证	80-81	一些实用方面的考虑	166-167
应该避免的排列	82-83	标识与着色尝试	168-169
规整排列与逸出	84-85		
松弛排列	86-87	辅助因素(简介)	170-171
设计中排列的实际处理	88-89	线条	172-173
随机放置	90-91	线条的各种使用	174-175

边的处理	176-177	特征和间距变化	264-265
背景	178-179	图形与文字	266-267
背景上的字体	180-181	字体和排版练习	268-269
背景上的文字区域	182-183		
视觉胶水	184-185	解说: 提交设计	270-271
解说: 剪贴艺术	186-187	构成因素评价C.A.P	272-275
图像(简介)	188-189	概念	276-339
展示图像	190-191	界定与解说	278-281
修剪	192-193	传达(简介)	282-283
选择性的修剪	194-195	注意传达	284-285
边缘处理	196-197	传达一例	286-287
Photoshop的处理	198-199	传达的结合	288-289
图像风格的结合使用	200-201	一致	290-291
收集资料照片	202-203	同一个目标	292-293
解说: “合理化”	204-205	混合传达	294-295
色彩(简介)	206-207	字体与排版的游戏	296-297
一些定义	208-209	传达练习	298-299
色彩印刷过程	210-211	主题(简介)	300-301
点色与三原色	212-213	温暖, 欢迎	302-303
创建色系	214-215	震撼的评估	304-305
探讨各种变化	216-217	调侃	306-307
借色	218-219	人的因素	308-309
预算色彩	220-221	朦胧含蓄	310-311
主题色系	222-223	奇思怪想	312-313
简洁中的力量	224-225	怀旧	314-315
培养想象力	226-227	实用性	316-317
解说: 保持冷静	228-229	统一中的变化	318-319
字体与排版(简介)	230-231	解说: 协调建构	320-321
热爱字体	232-233	创造过程(简介)	322-323
字体术语	234-235	创造过程	324-335
字体分类	236-239	评价概念	336-339
字体大家族	240-241	解说: 关于你的求职作品	340-341
易读性	242-243	印刷/网络	
文字块的可读性	244-245	附录	342-351
文字排列	246-247	印刷/网络 附录(简介)	344-345
行距与字母间距	248-249	印刷/网络 附录	346-351
首字大写字母与分段	250-251	索引	352-359
字体的强调	252-253		
分栏	254-255		
小标题	256-257		
大标题的处理	258-259		
一些要防止的错误	260-261		
字体组合	262-263		

介绍

在设计中，如同在政治中一样，只知道遵守规则的人是创造不了历史的。（本书38—39页有解说，对设计师什么时候要考虑超越或打破设计“规则”提供了一些启发。）

本书的内容以3种主要方式来展现：

视觉设计的原则。本书的主体集中于讲解怎样熟练处理好设计的3大要素：构图、构成因素和概念（参看下一页关于这设计的3个C的进一步讲解）。在本书的最后，你也会发现一些与印刷和网络制作相关的实用性建议。

对实际设计作品的评说。本书从头到尾都有这样的作品评说，为的是对设计职业和实践提供一些有用的、有操作性的见解。

练习。这是为了训练你自己的创造性肌腱。本书各个部分都设置了一些练习。尽管这不是一本设计师的操作之书，但读者完全可以通过那些动手或观察的练习来扩展他们的创造能力。本书中的这些样例、原理和练习，都既与我们的创造性大脑的本能区域相联系，又与实用区域相呼应——不管怎样，无论是艺术还是创造，都不可能是纯粹的公式或想象。

本书针对的是设计方面的新手和中等水平者。对于那些富有经验的设计师，它也可以作为一种资源，这些老手可以在本书中寻找自己的专业或个人创造性追求的新思路。

本书在这样一个前提之下提供信息：如同今天设计界绝大多数人一样，本书的读者使用——而且颇为精通——电脑以及各种平面设计软件。

与此同时，本书中谈到的那些审美原则，也不限于使用数字工具所创造的构图与形象。好的概念提取和视觉表达的原则，可以应用于所有的构图和形象——不管你使用什么手段来创造它们。

并没有什么可以刻入石头的“设计金律”——本书中也没有。尽管理解那些审美原则极为重要，但它们并不是什么必须遵守的清规戒律。

很多人发现，如果用字母归纳的方式来记忆和组织一些概念的话，那是较为轻松而且效果较好的。所以，本书的内容也就归纳为“设计的3个C”。

Composition (构图)

一个设计的构成因素如何在视觉上结合安排。构图中包括放置、组合、排列、视觉流动，以及布局上的空间区分。

Components (构成因素)

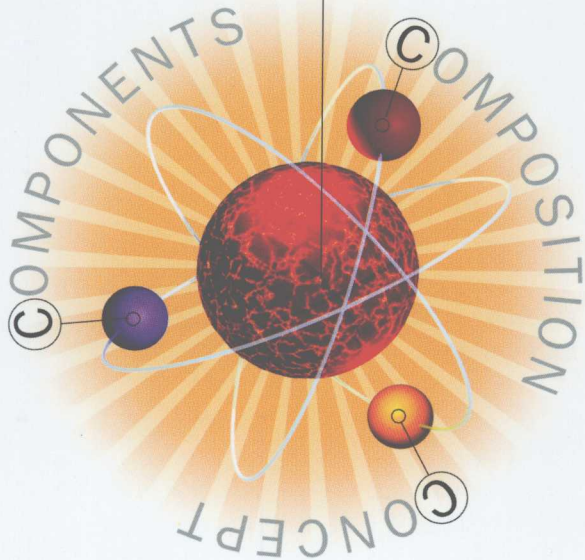
它们是设计中使用的视觉因素。照片、图画、图标、排版、划线、装饰、边缘和背景，全都是构成因素。

Concept (概念)

主题、内涵、信息和风格方面的抽象归纳。一个设计或一个形象的这种难以明说的意蕴，对于它的视觉表现和信息传达至关重要。

利用以上3个领域的一些基本原则，对于你的创造过程——无论是提取概念还是建构布局，或者是设计作品的最后定稿——都会提供一些实用的、通用的思路。

观看者与目的

对于一个设计来说，当它的构图、构成因素和概念都已到位，并且协调一致地为目标观众与目的服务时，它就成功了。

构

构成

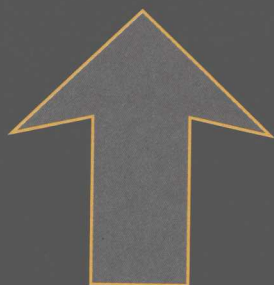
概

圖

因

念

素

Placement & Divisions

放置与区分

每一个构图都是由空白空间而开始的。

当我们在这个空间增加一个视觉因素，它作为一个信息携带者的成功或失败，依赖于3个要素：这个视觉因素的质量、它的适宜程度和它与设计中其他因素的关系。

各个因素在构图中的放置，决定了这些因素之间的空间关系，并给观看者们一些理解它们在构图中的关系和意义的线索。

好的放置和空间区分，规定着高效视觉语汇的内在语法。

绝大多数设计新手都把自己的精力放在创造构成因素上，如标志、图画、照片、标题等。它们当然是很重要的，但如果没有对放置的透彻理解，即使是最精彩的构成因素也发挥不了作用，甚至会毁掉。

想象一下：一座美妙的雕塑作品，被放置在一个拥挤的小房间里，或者是一堆垃圾之上，会是什么效果？雕塑本身的质量并不因它的放置而受影响，但放置不当的话，它要传达的信息就会受影响，会因它的周围而被遮蔽。

本章中要提出的原则先从简单的开始，然后扩展为一些相互联系的原理，这些原理可以应用于结构、焦点和视觉力量，适用于视觉设计的各种形式。

设计的要旨在于鼓励并方便观看者与被观看物之间的沟通。好的设计靠着赏心悦目的视觉效果和意味无穷的内涵吸引并保持观看者的注意，从而激活、形成了这种沟通。

我们在这里创建一个视觉语言的语汇表，先从“距离不均等原则”开始。

右页上的那个点，是放置在一个精心选择的位置上。注意从这个点到页边的水平距离和垂直距离是不同的。

这种距离的不同，就增加了趣味，在实际生活中也是这样。视觉上的变化可以让眼睛游赏，而游赏又刺激着探索，探索则把观赏者带入其中。