

Visual design

Ninety-five Things You Need to Know

[美] 吉姆·克劳斯 著
(Jim Krause)

傅婕 译

视觉设计法则

你不可不知的 95 个原则

机械工业出版社
China Machine Press

Visual design

Ninety-five Things You Need to Know

视觉设计法则

你不可不知的 95 个原则

[美] 吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著 傅婕 译

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉设计法则：你不可不知的 95 个原则 / (美) 吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著；傅婕译. —北京：机械工业出版社，2019.3

书名原文：Visual Design: Ninety-five Things You Need to Know

ISBN 978-7-111-62076-1

I. 视… II. ①吉… ②傅… III. 视觉设计 IV. J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 034208 号

本书版权登记号：图字 01-2014-6664

Authorized translation from the English language edition, entitled Visual Design: Ninety-five Things You Need to Know, ISBN 978-0-321-96815-9 by Jim Krause, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, Copyright © 2015 by Jim Krause.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanic, including photocopying, recording, or by any information storage retrieval system, without permission of Pearson Education, Inc.

Chinese simplified language edition published by China Machine Press. Copyright © 2019.

本书中文简体字版由 Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区) 独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签，无标签者不得销售。

视觉设计法则：你不可不知的 95 个原则

出版发行：机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037)

责任编辑：曲 熠

责任校对：李秋荣

印 刷：中国电影出版社印刷厂

版 次：2019 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：215mm×215mm 1/20

印 张：11%

书 号：ISBN 978-7-111-62076-1

定 价：99.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88379426 88361066

投稿热线：(010) 88379604

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

前言

倘若要我形容本书的基调，从图文两个角度而言，本书通俗易读、开门见山而不乏奇闻轶事，严肃认真又不失诙谐幽默。换句话说，就如同与痴迷创造的朋友交流设计或艺术时，那种热情活力与专注投入（夹杂着戏谑与俏皮的玩笑）。

本书面向广大设计师、插画家、摄影师、艺术家以及因职业或个人目的而进行艺术创作的人。书中提供了丰富且广泛适用于美学、风格、色彩、文字编排及印刷等多个领域的设计准则。此外，重要的一点是，本书从主题到画面视觉，剖析了那些令人着迷的构图、插图与照片创作背后所体现的概念与巧思。

全书共 95 个原则，每个原则探讨一个主题，每个主题的篇幅也大致均等。内容呈现上，英文版选用了 Helvetica 字体及杂锦字体（Dingbat，由符号、图像及装饰元素构成的字体）。那么问题来了：为何选择这几种字体，又为何设定 95 个原则？

首先，设定 95 个原则源于出版上的考虑，100 个原则虽更完整，但难以控制在 240 页的篇幅中，仅此而已。但这并不代表书中舍弃了某些重要内容。很显然，细小的方面总是可以归纳合并成一个更大范畴的主题。

而 Helvetica 字体及其在书中所扮演的角色，也体现了本书的一个主要目标，即为设计师提供丰富且有益的养分的同时，减少内容呈现方式引起的过度干扰。

之所以选择 Helvetica 作为正文及图片文字的字体，原因很简单：Helvetica 不仅适于烘托各类主题基调（想象一下，那种极细字型标题透出的简练优雅，以及黑体字型烘托的威严气势），也能扮演低调的辅助元素，呈现构图或插图中其他视觉元素营造的氛围。还有哪种字体能在多样性上与之媲美？我想不出第二个答案。

此外，本书图片大多使用杂锦字体与装饰图形充当核心元素，原因很类似：亦如 Helvetica

字体，杂锦字体从不喧宾夺主，因而能烘托呈现各类主题的构图与画面。

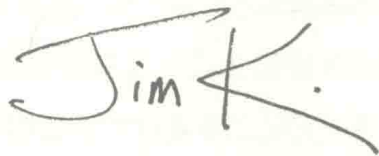
综上，本书借 Helvetica 和杂锦字体体现内容、传达概念、呈现画面的目的在于：激发读者的灵感与创意的同时，降低视觉元素的干扰。但从视觉感官而言，希望你喜欢这种通过字体传达主题的独特方式。我还有两点要说明，一是本书内容的深度，二是书中提及的软件。

对于一部分主题，本书阐述得全面而透彻，例如构图与美学范畴的相关知识（主要在第 1~6 章涉及）。而其他主题，则会在后续发行的“Creative Core”（创意核心）系列书籍中单独成册，详细阐述，譬如文字编排与色彩等。相较于这些书籍的内容，这部分主题在本书中所用笔墨确实略少。不过，对读者而言，依然能从中收获丰富、实用兼具教育意义与启发性的知识与养分。

本书所涉及的软件，也是大多数设计师、插画家及摄影师在设计与艺术作品创作中普遍使用的三大法宝：Adobe InDesign、Illustrator 与 Photoshop。提及这些软件时，书中大多不会指明具体应点击哪些按钮，或选择哪些下拉菜单中的选项。因为软件的发展日新月异，而我希望本书传达的知识，能比技术或软件更加经得起时

间的磨砺与考验。因此，当你在书中读到某软件能够帮助你完成某任务时，如有可能，希望你打开该软件菜单栏中的帮助手册，查阅当前软件版本针对这类情况的处理方式。（于我而言，探索菜单栏，熟悉各类工具与功能，这才是习得软件的最佳方式。）

最后，感谢你抽空阅读本书。这是我在设计、创意与数码摄影领域的第 14 本书，其内容凝结了我的创作理念，也饱含了我的初心。希望你喜欢，也希望在个人与职业发展的视觉艺术创作中，对你有所裨益。

Jim Krause

JIMKRAUSEDDESIGN.COM

目 录

页码	序号	主题
		前言
VIII	第 1 章	版面设定
2	原则 1	比例尺寸
4	原则 2	定义边界
6	原则 3	边距
8	原则 4	栏
10	原则 5	网格
12	原则 6	打破网格
14	原则 7	背景
16	原则 8	背景板
18	第 2 章	空间布局
20	原则 9	动态间距
22	原则 10	静态布局
24	原则 11	对称与不对称
26	原则 12	对齐与不对齐
28	原则 13	黄金分割比例
30	原则 14	上下层叠
32	原则 15	方向多样
34	原则 16	极简主义
36	原则 17	刻意复杂
38	第 3 章	视觉引导
40	原则 18	视觉层次

页码	序号	主题
42	原则 19	关联性
44	原则 20	构图框
46	原则 21	色彩引导
48	原则 22	线条
50	原则 23	指向元素
52	原则 24	视觉流与视觉牵引
54	原则 25	封面与内页的关联性
56	第 4 章	视觉传达
58	原则 26	图形简化
60	原则 27	图形构建
62	原则 28	主题性
64	原则 29	视觉特效
66	原则 30	具象派艺术
68	原则 31	摄影
70	原则 32	裁剪与容纳
72	原则 33	视觉载体
74	第 5 章	风格规划
76	原则 34	一致性
78	原则 35	弧线的特征
80	原则 36	适宜
82	原则 37	明度与表达
84	原则 38	其他风格
86	原则 39	混搭风
88	原则 40	时代感

页码	序号	主题
90	第6章	赏心悦目
92	原则 41	视觉纹理
94	原则 42	重复
96	原则 43	图案
98	原则 44	纵深感与视错觉
100	原则 45	透视
102	原则 46	标注
104	原则 47	刻意混乱
106	第7章	色彩认知
108	原则 48	色彩感知
110	原则 49	色相、饱和度与明度
112	原则 50	明度第一
114	原则 51	色轮
116	原则 52	色彩联想
118	原则 53	定义调色板
120	原则 54	数码选色工具
122	第8章	色彩与传达
124	原则 55	强烈的配色
126	原则 56	略微或全面降低饱和度
128	原则 57	内敛与高调
130	原则 58	多样性的活力
132	原则 59	色彩的关联性
134	原则 60	在限制中充分发挥

页码	序号	主题
136	第9章	文字编排
138	原则 61	字体分类
140	原则 62	字体的声音
142	原则 63	流行趋势
144	原则 64	细致入微
146	原则 65	间距
148	原则 66	文字编排的层次感
150	原则 67	自定义文字设计
152	原则 68	协调与冲突
154	第10章	潜移默化
156	原则 69	主题设定的重要性
158	原则 70	控制表达力度
160	原则 71	并置
162	原则 72	评估受众
164	原则 73	评估竞争对手
166	原则 74	头脑风暴
168	原则 75	储蓄创意
170	原则 76	质疑一切
172	第11章	保持美观
174	原则 77	保持决断
176	原则 78	与时俱进
178	原则 79	确立优先级
180	原则 80	重视明度

页码	序号	主题
182	原则 81	留心切点
184	原则 82	以全新视角重新审视
186	第 12 章	实用知识点
188	原则 83	CMYK
190	原则 84	印刷知识
192	原则 85	纸张
194	原则 86	印刷校对
196	原则 87	数码印刷
198	原则 88	所见即所得
200	原则 89	网页安全色?

页码	序号	主题
202	第 13 章	启发与进步
204	原则 90	从卓越中学习
206	原则 91	记录, 思考, 领悟
208	原则 92	关注身边的美好
210	原则 93	收集素材
212	原则 94	放手
214	原则 95	拓展与前进
216	术语表	

版面设定

比例尺寸

版面构图与布局就好比舞台。之上的图片、标题、文字、图形、标志、纹饰与色彩就是舞台上的一个个演员。每个演员的站位，谁来担当主角，谁又来扮演配角，一切的一切，都由设计师负责筹划与安排。

2

但首先，作为设计师，你是否了解当前这个“舞台”的形状与大小？版面的尺寸是否是预设的，诸如广告、宣传册或是特定尺寸的网页等？倘若这样，直接在限定的方圈内，设计出令人着迷的作品即可。

另一方面，你是否有权决定版面的形状、尺寸及比例，例如定制化的宣传册、海报或印刷资料等？如果可以，不妨进行头脑风暴，构思一些常规通用的，以及非常规的构图布局方式。

标志设计同样需要形状比例上的考量。首先，构思出大致（或确切）的形状：正方形、矩形、三角形、圆形、椭圆形抑或不规则形状。然后考虑：相比之下，标准比例与更宽、更高或不规则的比例，哪种能更好地体现标志的外观与功能？

尝试各类比例尺寸、构思版面布局、考虑内容的安排及风格概念时，均可采用勾画草图的方式。草图（也称作样图）是一种视觉化的速记方式，通常用于快速勾勒思路与草案，尺寸不大，也不必过于精细整齐。草图可帮助设计师随时随地记录灵感，无须惜墨如金。因为对设计师与插画家来说，通常写写画画若干张草图后，好的灵感才会慢慢浮现。

定义边界

通常来说，纸张的边缘就是版面构图的物理边界。

在标志、照片、插图和广告设计中，为了装饰点缀、组合各类元素或与页面其他视觉元素区隔开，通常会使用线条或色块定义边界。

定义多种组合元素的边界时，1pt 等粗线的线条，以及虚线、双线、三线、装饰线或手绘线条，都是很好的边界元素。而色带、重复图案或装饰元素，则可定义版面的边界。此外，也可以通过加暗、提亮、渐晕虚化或模糊边缘的方式，

设定版面或插图的边界。而将色彩或图像作为背景，也是定义边界的一种方式。

边界的定义有时精确严格，有时却模糊不明（留意右图中的字母 e 与边界框的关系）。

此外，划定边界前，不妨好好思考如何设计边界元素，以更好地映衬和凸显画面的风格主题。例如，在边角处，围绕一些卷曲状的或其他装饰线条，可烘托珠宝类名片尊贵优雅的气质。而粗糙的手绘线条勾勒的标志，则体现出当下时装设计师潇洒不羁的风格。

inside
out

边 距

画面元素（标题、文字、图像、标志等）与边界之间，要留出多少边距呢？答案不是唯一的，却是每位设计师在每一次设计前都应思考的问题。

倘若你希望版面整洁、轻盈，且有松快的呼吸感，则应采用疏松的页边距，适度留白。倘若你希望营造一种喧嚣混乱之感，则不妨减少过度的留白，通过图像、装饰元素的排版及文字的编排，建立起紧实局促的视觉观感。

除了视觉审美上的考量外，还应考虑实用性。例如，为一则广告设计版面，倘若可用的版面局促狭小，且所有广告均紧密排布在同一页面上，该如何处理？假如遇到这类情况，就请在内

容与版面间留一些边距，以避免广告内容不慎与相邻的视觉元素混杂在一起，难以辨识。（有时，这对设计师而言是一个挑战，意味着要和广告文案的撰稿人紧密合作，精简文案字数，保证最终的呈现。）

四周页面边距的大小可相同，亦可不同。哪种方式最合适？如果拿不准，请参考动态间距与静态间距的优势对比（详见原则 9 和原则 10），再下决定。

为厚实的书籍或杂志设计内页时，要留出较多的页边空白，因为装订线^①会占据一部分页面空间。

① 如遇生僻的术语，请查阅全书最后的术语表。

上边距: 0.75 英寸

右边距: 1 英寸

S	o	m	e	*	*	*	*	*	*
*	*	*	s	p	a	c	e	s	*
*	w	e	r	e	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	m	e	a	n	t
t	o	*	b	e	*	*	*	*	*
*	*	f	i	l	l	e	d	*	*
*	a	n	d	*	s	o	m	e	*
a	r	e	*	b	e	t	t	e	r
*	l	e	f	t	*	*	*	*	*
*	*	*	*	e	m	p	t	y	*

下边距: 0.70 英寸

栏

如我们常见的那样，栏是一种纵向的参考框架，能够将文字、图像及装饰图形以合理有序的方式组织编排在一起。

它是设计师和读者的好帮手。对设计师而言，以栏为基准规划页面布局，比如选择数量、设定间距以及编排文字与图片时，是严格遵守还是打破栏的参考约束，可以说是一种定义视觉审美与风格自由度的手段。

观者重视这种框架带来的秩序感，这使他们相信，自己不会在浏览版面内容的过程中迷失其中。栏提供了一种井然有序的阅读框架，保证信息可简洁有效地传递给观者。

对观者来说，恰如其分的栏宽会带来愉悦的阅读体验。栏宽过宽，浏览换行时，视线容易迷失，难以找到正确的位置。栏宽过窄，又会频繁出现断字与换行符，打断浏览的连贯感。

因而，运用栏的参考框架时，要设定合理的数量、宽度与间距。栏与栏之间要留足间距，避免视线迷失，也不要过宽，避免削弱内容之间的关联性。

设计时请尝试不同的设置，考虑页面所能承载的最大与最小栏数，然后问问自己：从实用性与风格两个方面考虑，哪个数量最为合适？