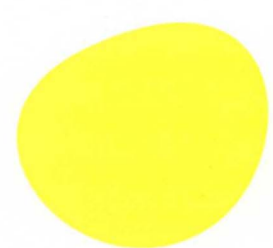
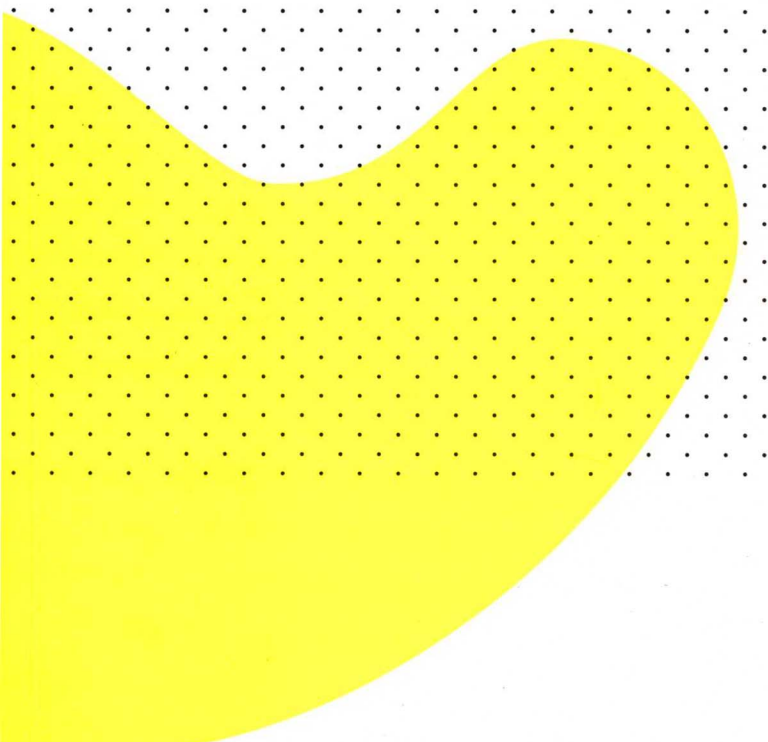


《美国视觉设计学院用书：设计元素》的升级版



平面设计入门必学

好设计的造型元素

FORM + SPACE

TYPOGRAPHY

COLOR

LAYOUT

AGE

蒂莫西·萨马拉 著

齐际+何清新+温迪 译

修订+扩容

Updated

&

Expanded

理解规则，并能适时地打破规则。

Understanding the rules and knowing when to break them.

好設計 的 造型元素

【美】蒂莫西·萨马拉 著

齐际+何清新+温迪 译

修订+扩容

Updated

&

Expanded

图书在版编目 (CIP) 数据

好设计的造型元素 / (美) 萨马拉著; 齐际, 何清新, 温迪译. — 2版. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.4
美国视觉设计学院用书
ISBN 978-7-5494-1531-1

I. ①好... II. ①萨... ②齐... ③何... ④温... III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第022597号

本书由美国 Rockport 出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

好设计的造型元素

DESIGN_ELEMENTS: A GRAPHIC_STYLE_MANUAL

著者	【美】蒂莫西·萨马拉
译者	齐际 何清新 温迪
策划编辑	冯波
责任编辑	谢赫
美术编辑	陈凌
封面设计	周安迪
责任校对	陈小英 尚永红
审读	肖丽新
出版人	彭庆国
终审	姚震西
出版发行	广西美术出版社
地址	广西南宁市望园路9号
邮编	530023
网址	www.gxfinearts.com
印刷	深圳当纳利印刷有限公司
开本	787 mm×1092 mm 1/16
印张	19.5
出版日期	2016年5月第1版第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5494-1531-1
定价	108.00元



26

造型 与空间

第一章

造型与空间 28

造型的分类 38

空间的填充 58

构成的方法 72

86

色彩 的基本原理

第二章

色彩的识别 88

色彩的相互影响 98

色彩体系 112

情感与信息 122

128

如何 选用字体

第三章

结构与视觉效果 130

风格的问题 138

文字的构成 146

肌理与空间 162

将字体当作信息 170

色彩如何影响字体 182

平面设计的含义 6

好设计的20条金律 10

麻烦缠身：何时打破本书中的所有规则？为何要打破这些规则？ 296

索引 312

供稿者 318

186

图像世界

第四章

图像的质感 188

媒介与手段 204

表现的方式 216

内容与理念 220

232

整合一切

第五章

整合字体与图像 234

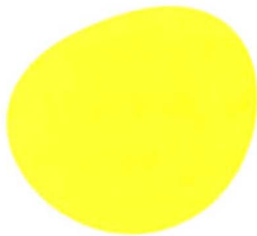
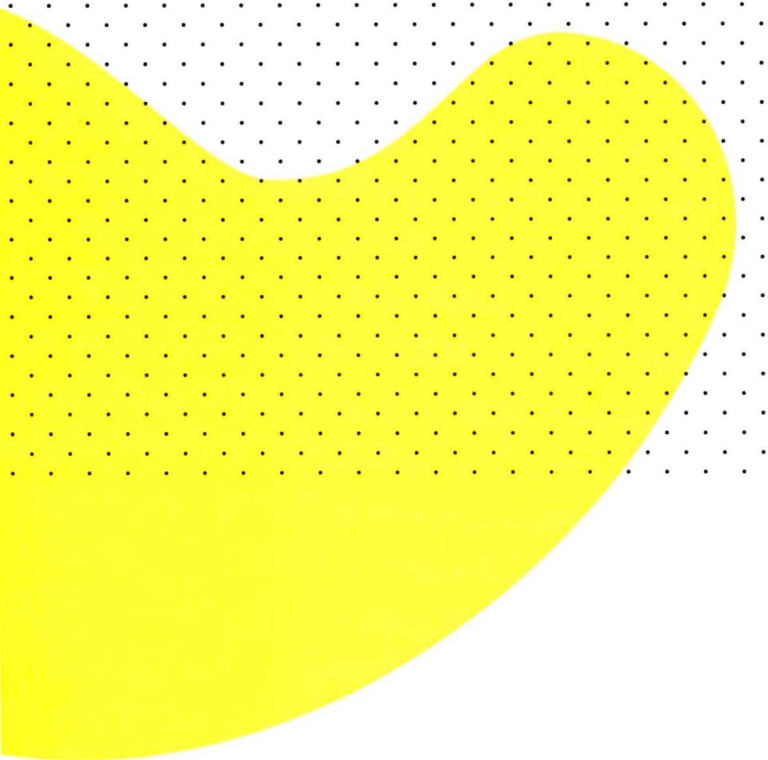
用网格进行设计 246

直觉的编排方式 264

系统的设计 272

设计程序 288

《美国视觉设计学院用书：设计元素》的升级版



FORM + SPACE

TYPOGRAPHY

COLOR

LAYOUT

AGE

蒂莫西·萨马拉 著

齐际+何清新+温迪 译

平面设计入门必学

造型元素

好设计的

修订+扩容

Updated

&

Expanded

理解规则，并能适时地打破规则。

Understanding the rules and knowing when to break them.

图书在版编目 (CIP) 数据

好设计的造型元素 / (美) 萨马拉著; 齐际, 何清新, 温迪译. — 2版. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.4
美国视觉设计学院用书
ISBN 978-7-5494-1531-1

I. ①好... II. ①萨... ②齐... ③何... ④温... III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第022597号

本书由美国 Rockport 出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

好设计的造型元素

DESIGN_ELEMENTS: A GRAPHIC_STYLE_MANUAL

著者	【美】蒂莫西·萨马拉
译者	齐际 何清新 温迪
策划编辑	冯波
责任编辑	谢赫
美术编辑	陈凌
封面设计	周安迪
责任校对	陈小英 尚永红
审读	肖丽新
出版人	彭庆国
终审	姚震西
出版发行	广西美术出版社
地址	广西南宁市望园路9号
邮编	530023
网址	www.gxfinearts.com
印刷	深圳当纳利印刷有限公司
开本	787 mm×1092 mm 1/16
印张	19.5
出版日期	2016年5月第1版第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5494-1531-1
定价	108.00 元



好設計 的 造型元素

【美】蒂莫西·萨马拉 著

齐际+何清新+温迪 译

修订+扩容

Updated

&

Expanded

26

造型 与空间

第一章

造型与空间 28

造型的分类 38

空间的填充 58

构成的方法 72

86

色彩 的基本原理

第二章

色彩的识别 88

色彩的相互影响 98

色彩体系 112

情感与信息 122

128

如何 选用字体

第三章

结构与视觉效果 130

风格的问题 138

文字的构成 146

肌理与空间 162

将字体当作信息 170

色彩如何影响字体 182

平面设计的含义 6

好设计的20条金律 10

麻烦缠身：何时打破本书中的所有规则？为何要打破这些规则？ 296

索引 312

供稿者 318

186

图像世界

第四章

图像的本质 188

媒介与手段 204

表现的方式 216

内容与理念 220

232

整合一切

第五章

整合字体与图像 234

用网格进行设计 246

直觉的编排方式 264

系统的设计 272

设计程序 288

平面设计师即传播者，是胸怀创意
并将之以视觉形态呈现出来以便于
他人理解的人。

WHAT IS GRAPHIC DESIGN?

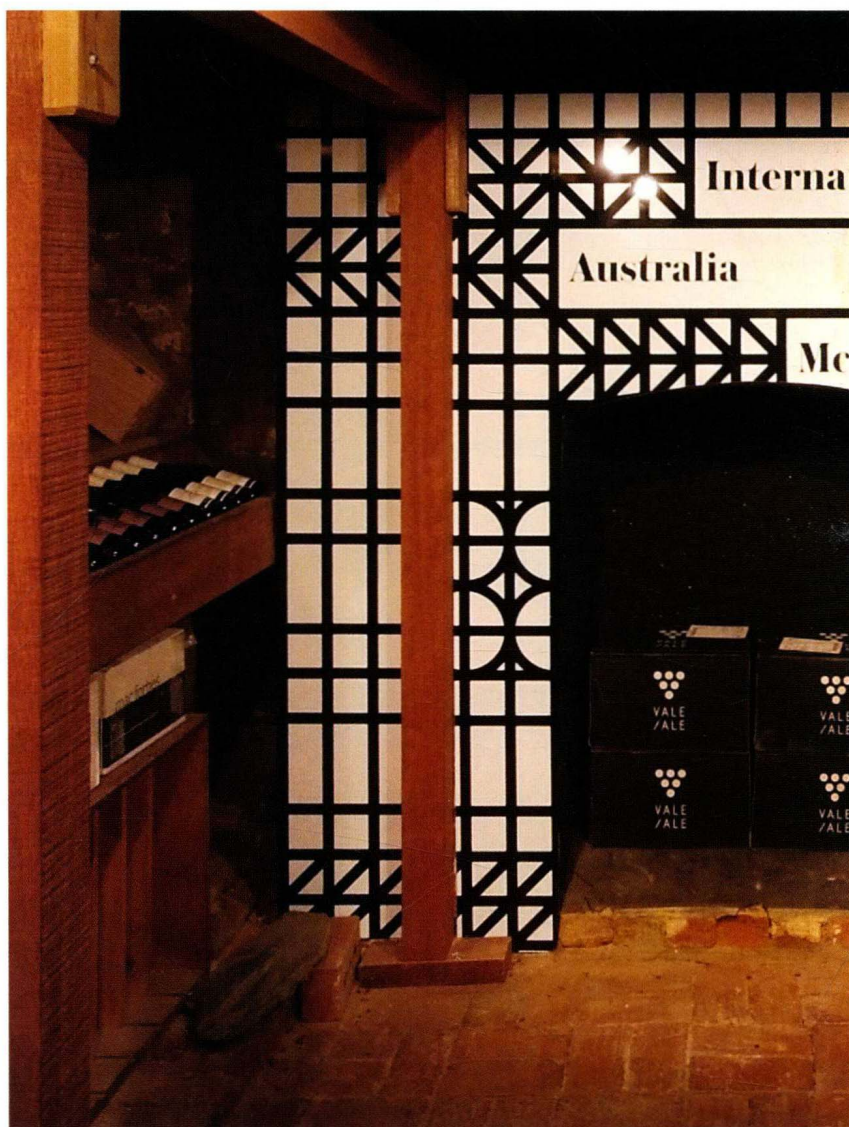
平面设计的含义



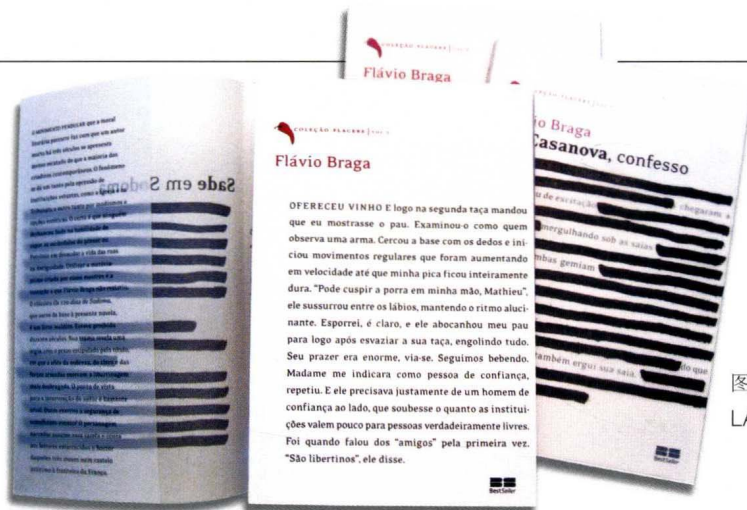
为某金融服务公
司设计的标志。
LSD, 西班牙



为某食物赈济处设计
的标志。NAROSKA
DESIGN, 德国



为某酒商设计的商标和指路牌。PARALLAX DESIGN, 澳大利亚



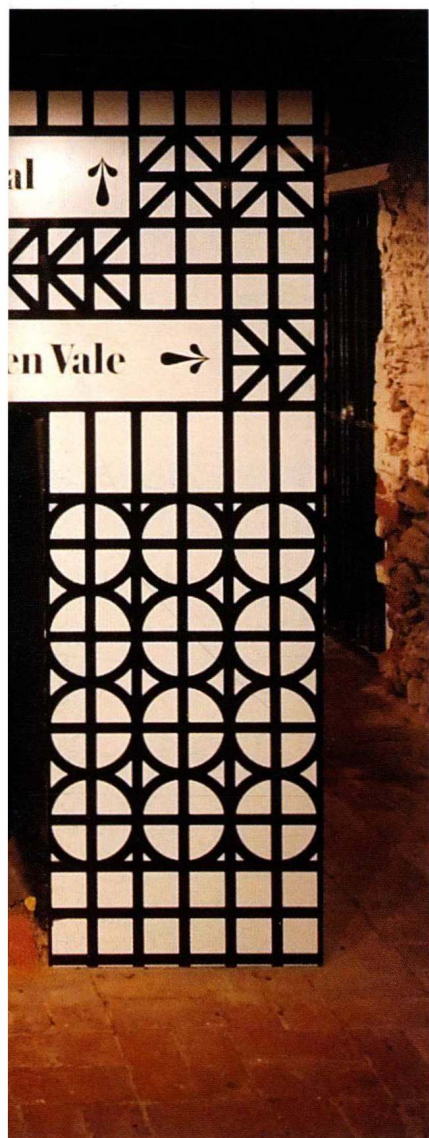
图书封面和透明护封。
LABORATÓRIO SECRETO, 巴西

设计师用图像、符号、字体、色彩和其他素材通过印刷品或屏幕来表达需要传递的思想，并把它们整合成统一的信息，从而达到引起特别反响的目的。

尽管平面设计或多或少受到字体字样或图书制作的制约，但从中世纪直到18世纪晚期、19世纪早期的工业革命，平面设计逐渐拓展至广告、期刊、标识系统和海报等领域，并且以一种适应消费者市场的新面貌出现。“平面设计”这个词本身出现得较晚[它的出现应归功于美国插画家和图书设计师W. A. 威金斯(W. A. Dwiggins)，他在1922年第一次用这个词来描述他的活动]。直到20世纪20年代，平面设计才成为一门独

立的学科，而这个词也在二战后获得广泛的运用。

相比于视觉艺术的其他学科，可以说平面设计的意图主要由委托人来界定，它是源自公司或其他组织的付费服务，而非源自设计师本人。在历史上，艺术创作一般因赞助委托而发生，直到19世纪30年代，才产生把波希米亚画家作为“自我的表达者”的意识，继而出现美术和商业艺术的分界。设计师出于哲学或战略的原因鼓励这种分界，尤其当他们开始为设计专业寻求认同感的时候，因为分界可以为其增加极大的价值。



一次营销活动的请柬。
STUDIO NEWWORK, 美国





建筑公司网站。POULIN+MORRIS, 美国

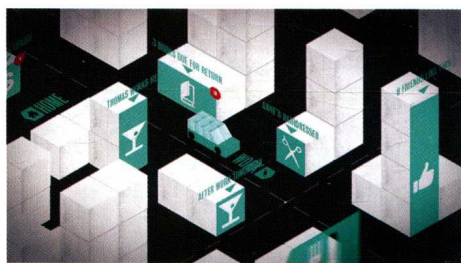
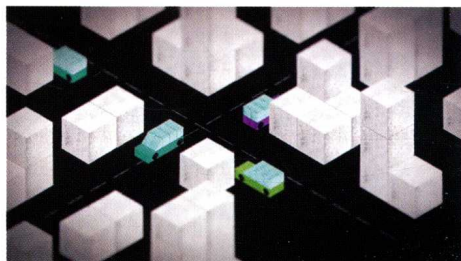
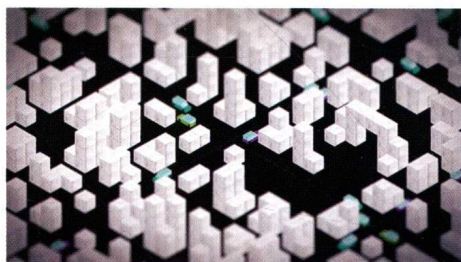
自从平面设计师被吹捧为“视觉战略家”或“文化仲裁者”的50多年时间里，也即从20世纪70年代中期开始，平面设计师作为“作者”，通过巧妙地对渴望品牌的公众进行视觉“控制”，不仅确立了合作的底线，而且打造了更为广大的后现代视觉语言环境。这一切对平面设计有着重要的影响……但是，为了防止我们忘记设计师的真正的简单本质，让我们先回到平面设计师是做什么的上面来吧。平面设计师应吸收言语概念，并赋予它们造型。

“赋予造型”是一门学问，设计师在面临五花八门的新项目时，需要用直觉来整合大量知识和技巧，并以多种方式进行创造性应用。

设计师必须了解符号学，了解知觉的过程和关系，以及通过视觉和书面材料对含义进行诠释。设计师必须具有面对海量信息的专业知识——包括指导性战略、数据表现、易读性和适用性、认

知次序以及层次问题——继而扩展至字体编排、字母设计以及阅读。设计需要熟练掌握图像制作——形状、颜色和肌理如何在引起强烈情感共鸣的同时又能传递创意、赢得美感和获得更深层次的概念。

再者，设计师必须熟悉心理学和历史知识，二者都与文化叙事、象征主义和仪式化的经验有关，与商业化和消费者共鸣（即我们常说的营销）有关。最后，设计师必须具备多方面才能，更重要的是对各种各样的技术有深入的了解，因为这些技术在实施设计方案的过程中极为必要，包括印刷媒介技术、胶片和视频、数字编程、工业程序以及建筑加工等。



动画序列。ONLAB, 德国

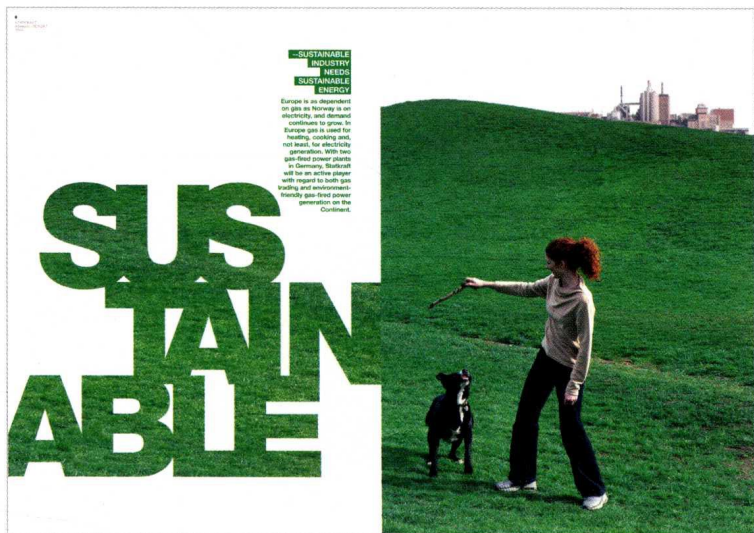
要理解设计的含义就要理解元素的造型与内容的传达，并且要认识到设计也是注解，是主张，是观点和社会责任感。设计不仅仅是组合、排列和编辑；它是要提升价值和含义，要阐明，要简化，要澄清，要修改，要突出，要改编，要说服，甚至可能要去愉悦。

设计既是一个动词，也是一个名词。是开始，也是结束。是想象的过程，也是想象的产物。

保罗·兰德（Paul Rand），平面设计师；《设计、造型和混乱》，耶鲁大学出版社，美国纽黑文，1993年

但平面设计要比组成平面设计的各方面重要，它们共同确立了有形或常常也是无形的经验整体。设计师要负责提升观众对信息的体验，使之超越字面的平凡传递和观众肉眼下的自我感受。并且美是一种作用，归根结底是有关任何视觉信息的作用。正如散文可以写得很无趣，也可以写得很率真，或者编排漂亮，或者感情奔放一样，一件具有功利意义的物品也可以设计得超乎寻常。“假如作用对于理解力是重要的”，令人尊敬的瑞士设计师威利·孔兹（Willi Kunz）在其所著图书《字体编排：大小美学》中写道：“那么造型对于情感也是重要的……我们的日常生活会因环境而变得或丰富或乏味。”

本书重点讲述平面设计有关视觉方面的知识，并且不遗余力地阐明它们与所传达信息的相关性。这是一本用户手册，有助于读者活学活用，创作出有力量的设计作品，也有助于读者提高效率和技巧，以良好的创造力面对设计师每天必须面对的诸多挑战。



为某能源公司设计的宣传册跨页图。COBRA，挪威

TWENTY RULES FOR MAKING GOOD DESIGN

好设计的20条 金律

CLASSICAL TAKEOVER

Spring
Friday October 19 1-7pm
BOXPARK
24 Bethnal Green Road
CR1 3BS 2BPP
www.boxpark.co

Summer
Saturday October 20 1-7pm
BLISS
118 1/2 Shoreditch High Street
E2 7JH 4HJG
www.blissconcertsociety.com

VIVALDI
OCT. 19-27 2012
FREE OF CHARGE
The Four Seasons

Antonio Vivaldi's *Le Quattro Stagioni* is one of the most beloved works in Baroque music, and under the most careful hands, rich interpretive variety emerges. At "Spring" or "Winter" from England you can witness contemporary and like, but if these concerts have given a little more to the experimental classical scene, then Richter has deconstructed them and fashioned a new composition from the deconstructed pieces. Using phenomenal precision to untangle the fragments and reshape the materials into new ones, Richter has created an album that speaks to a generation familiar with remixes, sampling, and mixed collages. Though he methodically reworked the recognition of pastiche, Richter has already received the full laurels and given the moments of Spring, Summer, Autumn, and Winter their own new meanings. This new recording is a glimpse of a dawn world, where a living stream and a vibrant sun rise for the world of music, only to reemerge with stark clarity and poignant melancholy.

Autumn
Sunday October 21 1-7pm
MOSS INTROPIC
213 Regent Street
E1 3AT 4RQD
www.mossintropic.com

Winter
Saturday October 27 1-7pm
BLISS
118-119 Regent Street
E1 3AT 4RQD
www.bliss.co.uk

RECOMPOSED BY
MAX RICHTER

活动海报。SANG ZHANG / 帕森斯设计学院, 美国



可以打破规则，但不能忽视规则。

戴维·朱里 (David Jury)，字体编排设计师；

《关于面部：唤醒字体编排的规则》，RotoVision出版社，伦敦，1996年

当人们谈论一个设计是“好”是“坏”的时候，他们参照的是从教育和经验获得的对于质量的概念，并且往往也参照了大量设计师和批评家前辈的经验。有时这个概念指的是美学上的概念，例如“不对称比对称更具有美感”或“您只需要一种中性字体就够了”。有时这个概念则具有功能意义，例如“如果一个有衬线字体的字号小于10磅，在纯色的背景上就不要对它进行反白处理，以防显得拥挤”。这两种理论都有助于避免缺陷，都设法取得设计的解决之道，而不至于被恼人的困难所妨碍，使每个设计发挥至极致。然而，每当人们试图去寻找能掌控质量的规则的时候，往往就会毫无头绪：“那太束手束脚了！”对于这些人，我会说：勇往直前吧。

规则，尤其是本书所述的类似标准一样的规则，都是众多经验累积的结果。同样的，规则也总有例外，可以在任何时候打破，但却不是没有理由的。打破一条规则，也许意味着强化另一条规则，也可能意味着真正的创新，在合适的背景下，新

的规则将会确立。这就是人类创意工作的作为。

要弄清楚哪些规则重要，至少在历史上被认为是重要的，及其重要的原因，重点就是弄清楚打破这些规则可能带来的后果，不至于因为疏忽而导致不合宜的事情发生。此外，规则就像向导一样，有助于引发大众对解读创意工作和评估创意工作的公共讨论。如果每样东西都可以评为“好”，就不可能有真正的“好”。中肯地说，相对论的确伟大，然而它却妨碍了最诚实的判断，结果只能是普遍存在的平庸之才的一场庆祝而已。

我们也绝不能把任何规则，包括那些衍生出来的规则，当作宇宙法则来遵守。如果不相信，请翻到本书第296页，本书所述的所有规则将在这里被毫不留情地打破。但是要知道，这些规则只是个起点，是进行设计创作时需要考虑的良好建议。而最后，将由您来决定如何或何时运用这些规则，或者干脆放弃它们，并且您要这两种决定所带来的后果有清楚的认识。

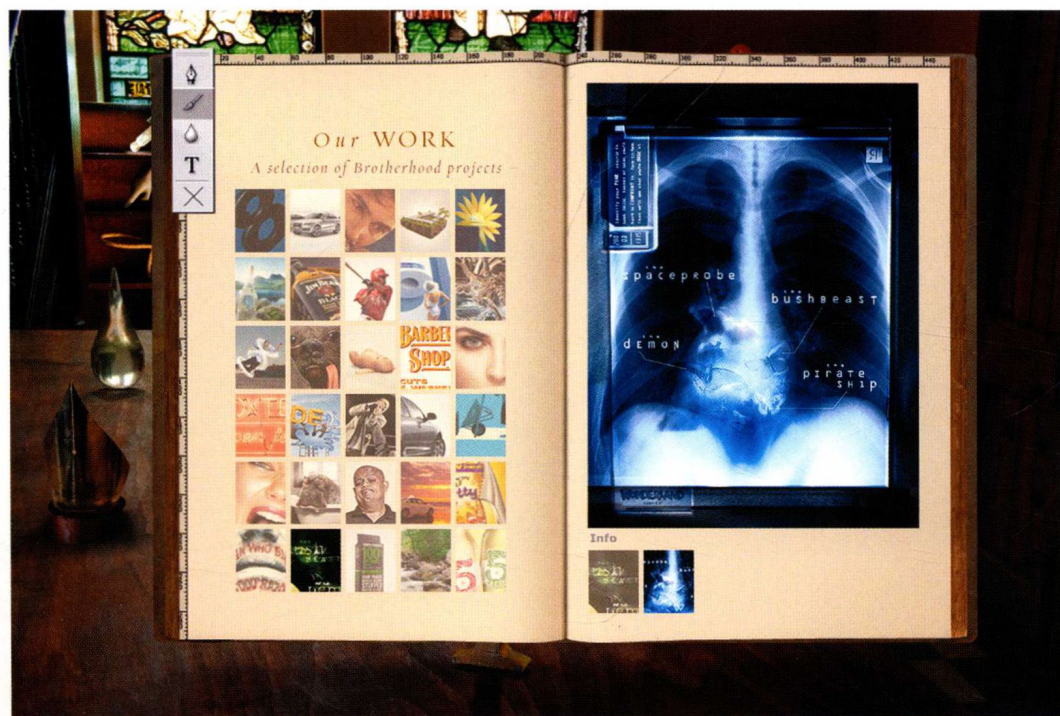


必须确立一个概念。

平面设计如果没有信息，没有故事，没有观点，没有叙述，或者没有有益的经验，就不能称其为平面设计。一件东西看起来多么漂亮都不要得意忘形，如果不具有清晰的信息，它就是个空壳，尽管它很漂亮。这就是这条规则的复杂性所在。让我们继续前进吧。



系列侦探小说，采用贴有证据标签的拉链塑料袋包装，使图书本身成为这套系列小说的物证。THOMAS CSANO，加拿大



为某数码插画工作室设计的网站，它没有循规蹈矩，而是恰当地运用丰富的图片环境，设计出类似中世纪的工作空间，并给人以颇具启发性的手稿的感觉。该工作室的作品被呈现在一本打开的图书的内页上，导航栏被安排在左上角，看起来像是一套软件程序工具。DISTURBANCE，南非