

统一 & 多元
UNITY & VARIETY

优质设计的十大通用法则

THE NATURE

设计
原点

THE
NATURE OF
DESIGN

意义
MEANING

DESIGN

布局
PLACEMENT

一切回到设计的原点

本书适用于任何从事设计工作的人员，包括平面设计师、建筑设计师、工业设计师、服装设计师，以及热爱艺术的您。

【美】佩格·菲蒙 约翰·维甘 著

张晓飞 编译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计原点 / (美) 菲蒙, (美) 维甘著; 张晓飞编译——
上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
ISBN 978-7-5322-7605-9

I. ①设… II. ①菲… ②维… ③张… III. ①设计—普
及读物 IV. ①J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第225687号

设计原点

原版书名: The Nature of Design

原作者名: Peg Faimon, John Weigand

Copyright©2004 by Peg Faimon and John Weigand

All rights reserved. No other part of this book may be reproduced in any form or by
an electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems
without permission in writing form the publisher.

本书的简体中文版经HOW Design Books 出版社公司授权, 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: 09-2010-597

设计原点

著 者: [美] 佩格·菲蒙 约翰·维甘

编 译: 张晓飞

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 张逸婷

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海市长乐路672弄33号

电话: 021-54044520

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 13印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次印刷

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7605-9

定 价: 49.00元

设计原点

THE NATURE OF DESIGN

优质设计的十大通用法则

【美】佩格·菲蒙 约翰·维甘 著

张晓飞 编译

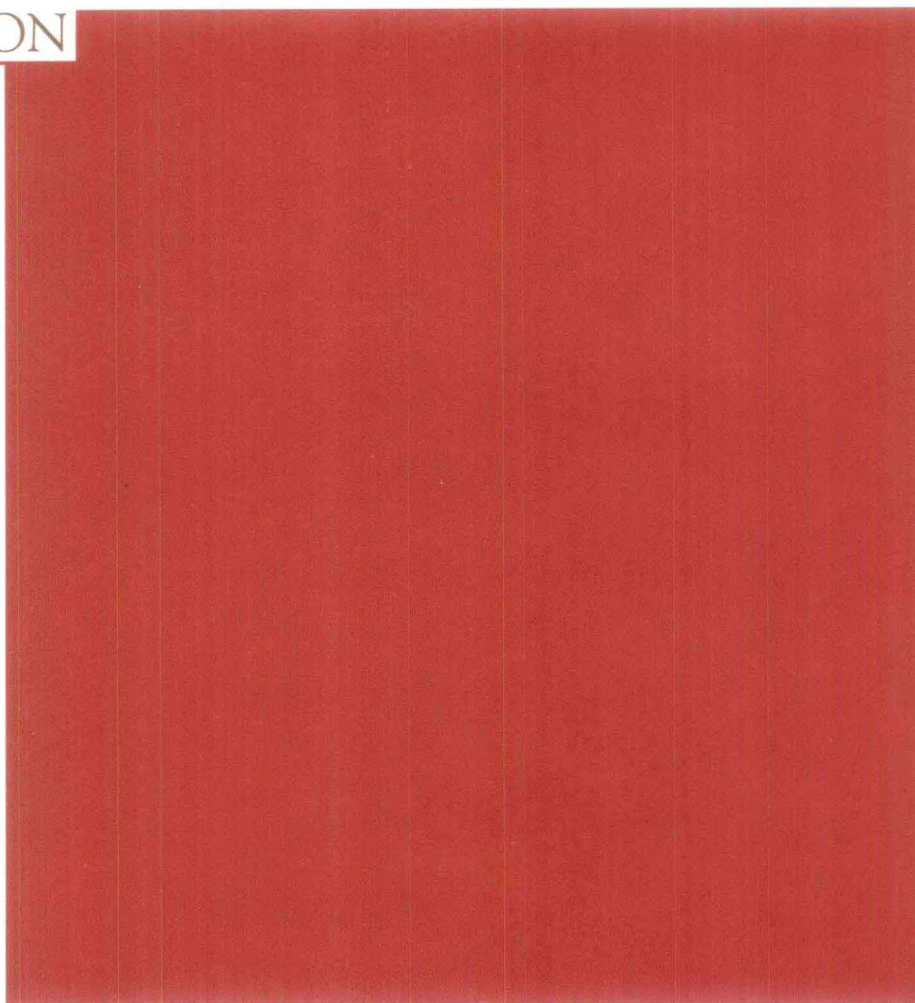
上海人民美術出版社

目录

第一章：引言 introduction	4	第二章：元素 elements	10
第三章：原则 principles	24	第一节：统一&多元	28
		第二节：群组	38
		第三节：韵律&图样	50
		第四节：连接	64
		第五节：对比	76
		第六节：背景&缩放	94
		第七节：平衡	104
		第八节：布局	120
		第九节：比例	130
		第十节：意义	142

第四章：流程 process	168	第一节 商标设计	172	第二节 办公室空间设计	180
第三节 奶油壶设计	188	第四节 建筑立面设计	196		

INTRODUCTION

1 + h INTRODUCTION

引言

● 设计/DESIGN

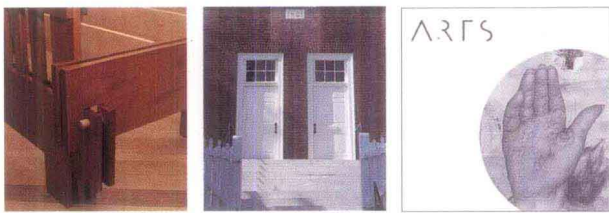
在脑海中精密的思考与规划，把它当成目的，发现特定的功能或问题，呈现解决与发展的根本方案。

看世界， 学会设计的本质

社会的进步，科技的发展，使我们每天不管走到哪里，都能发现设计：坐的椅子、穿的衣服、读的杂志、开的汽车、住的房子、走的街道。大自然中，万物到处都呈现出设计与美的一面，甚至连一片树叶、蝴蝶的翅膀，不只是展现美感而已，其中还蕴含了设计的意念。

通过设计，可以让原本物件的美与丑得以超脱本质，并以新的面貌与特质呈现出来。设计的本质影响着对世上所有事物的理解，即使大众可能不太了解，但心中的辨析原则、审美取向和品位也都可以左右我们对事物的喜好。这些设计的本质将会指导椅子与蝴蝶翅膀的设计方向，为“好设计”提供一套大众所共识的架构。

“好设计”的设计原则人人可学

我们可以用心去体会和研究这些原则，同时结合观察周围的世界，慢慢领悟和吸收。不管采取哪种方式，原则都可以学习和传授。有悟性和才气的设计师对它们了然于心，在设计时习惯成自然，我们把这种能力归为直觉、本能或更高层的天赋。也许的确如此。不过，设计的技巧和对设计的理解可以通过长期的观察和学习去慢慢领悟，无论是大师还是设计新人都能借此增进对设计的了解。

视觉沟通和语言技巧一样重要

整体来说，西方世界对设计基础教育稍嫌不足。小学与中学算是最需要的设计教育阶段，却几乎看不见这类教学。大专院校方面（若学生主修视觉艺术）通常做得比较好，但即便如此，学生却往往必须仰赖直觉解决问题，等到作品完成后才获得意见。虽然，我们的社会对学习视觉沟通或视觉诠释不太重视，但笔者认为，这些技巧和阅读写作的语言技巧一样重要。

要说明设计原则，无法比照采用物理、数学或经济学原则的科学精确度。简而言之，它们无法清楚归类，但亦非毫无弹性。通常设计师会极力挑战、扭转或重新诠释一项或多项原则，让原则变得不那么绝对和教条，能因不同诠释而有所差别，且基本架构（即整套原则）依旧不变。

身为设计老师（兼学生），作者看到设计教育的几项缺点，也正好点出本书的几个大的方向和目的：

平面设计师、建筑师或工业设计师的字眼卡在我喉咙里，给我局限感，一种专门行业的特定感，一种跟社会与形式本身的关系，不足、不完整的感觉。想用这套不恰当的称谓形容一种活跃的生活，就设计师尚未定义的本质看来，不过是以管窥天罢了。

——阿尔温·卢斯蒂格 Avin Lustig (设计师)

1

不同设计领域有共通的设计原则

本书说明了横跨多重设计领域的设计原则。和平面设计师有关的原则，通常也跟建筑师、工业设计师、室内设计师、时尚设计师、造景设计师脱不了关系；但是，我们通常在各自的范畴内教学，并分开探讨了二度空间与三度空间的技巧，其实两者有很多共通点。只有说明设计原则的通用性，我们才会融会贯通，把世界视为共同的视觉空间，它是由互为关联的设计决策组成的。

2

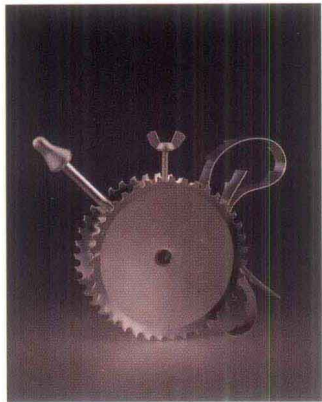
了解设计原则有助于落实创作

本书以清楚简洁的方式详列设计原则。正因为原则不是纯科学，而是设计师可以质疑、颠覆的，所以要具体列出原则通常会比较困难。一些设计入门书不会去定义原则，而是定义设计的元素，让读者对设计语言有一定程度的了解，却没有说明落实设计所需的原则，实在很可惜。点出特定的设计原则或许看似说教，却可以以讨论的方式架构一些共识，让大家对设计了解得更透彻，这就是本书的初衷。读者可以、也应当质疑本书说明的几项原则，怎样做才更好。本书有几处图片与文字，就是为了激发这类质疑而特别设计的。提出的问题越经得起深思熟虑、推敲和讨论，就越有学习成果，对设计的领悟也更透彻。

3

强调图像思考的设计基础学习

本书的格式简单，搭配图解。太多谈设计基础的书流于冗长、刻板，读者要辛苦研读才能从中领略根本的原则。设计师是

视觉思考的人，设计原则的论述也应该以视觉与图像为主才合理。我们尽量把长篇大论浓缩成精简的叙述，以视觉图像取代简单的说明。

4

从案例分析看透设计的起承转合

我们以对照不成功与成功的设计案例来说明设计原则。比起遵守原则的案例，忽略特定设计原则的例子通常更具启发性和对照性。为了互相对照，在许多例子中，我们以电脑修图方式，把原始设计修改为较成功或不成功的例子，目的在于教学，以及清楚界定合理和非合理的设计原则。

5

巧妙的操作设计原则

据作者了解，受过专业训练的设计师能够巧妙操作这些设计原则，创造出精彩作品。因此，我们在第三章的“意义”里，放了几个这类操作的例子。

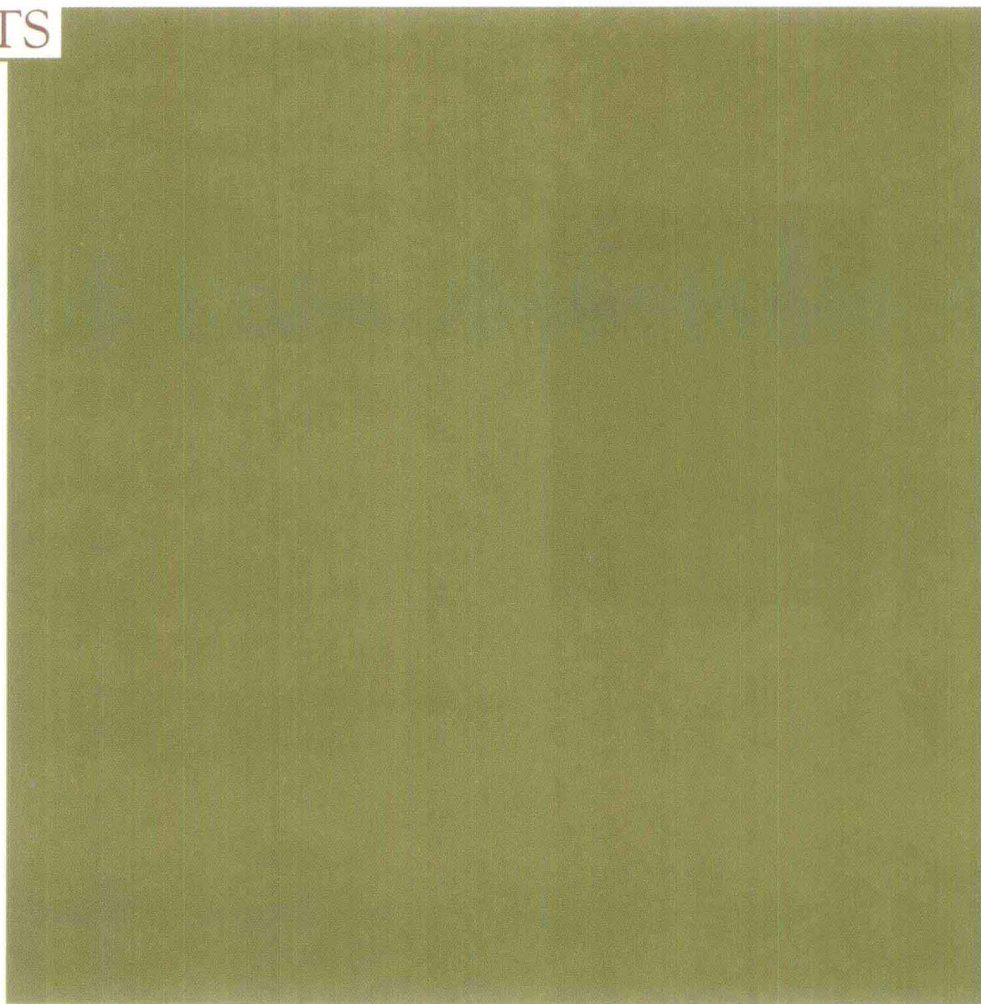
6

以个案研究说明原则的应用

为了避免让原则停留在抽象概念，我们以个案研究来说明原则的应用，让这些“设计故事”，展现、结合原则并协同运作的方式，得出复杂、系统的设计流程。

本书主要对象为想要培养设计技巧，或是想以更敏锐的视角欣赏与观察世界的人。请仔细阅读文字，更要仔细端详图片，对两者都提出疑问。我们诚挚希望本书可以帮您提升设计敏锐度与鉴赏力。祝您阅读愉快！

ELEMENTS

2th ELEMENTS

元素

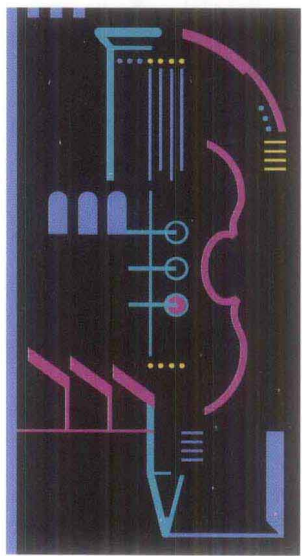
- 元素/ELEMENTS

个别的单元，组成复杂整体的一部分，
也是决定流程结果的因素之一。

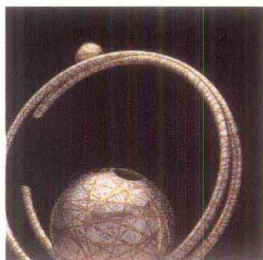
设计是什么？以最好的方法组合元素，从而达到特定目的的计划。

查尔斯·伊姆斯 Charles Eames (设计师)

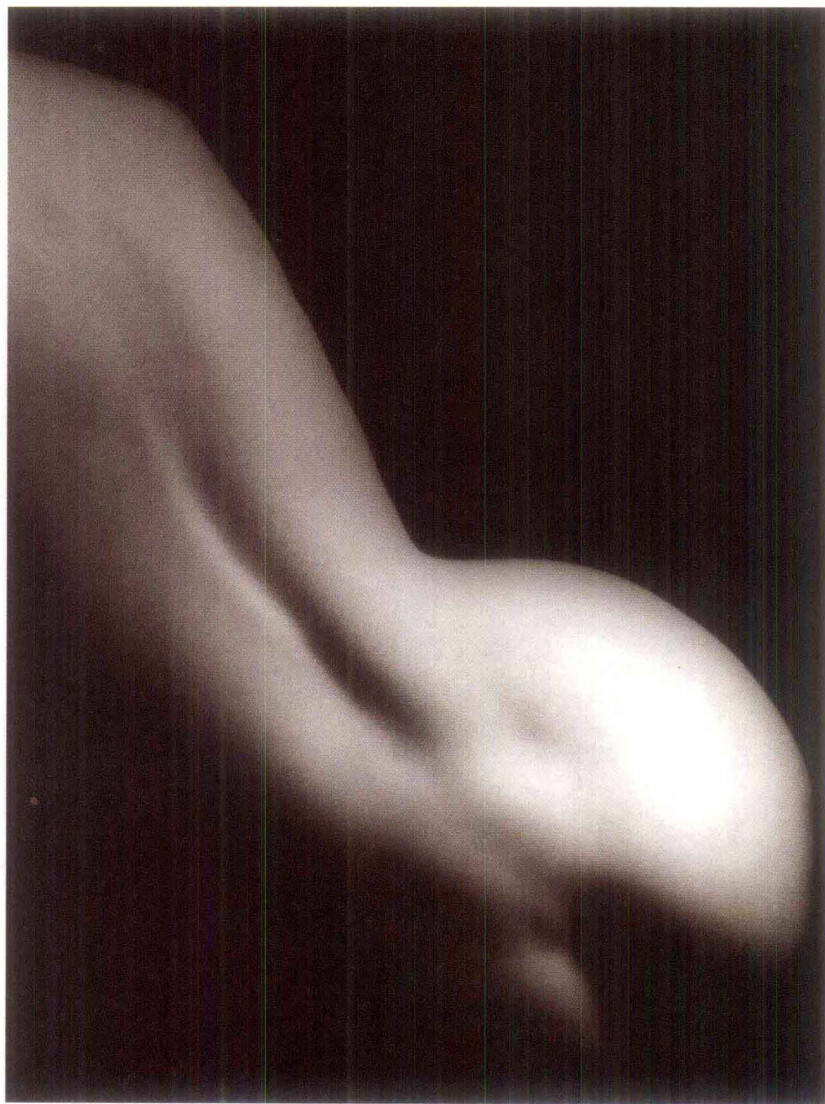
元素泛指任何艺术的视觉成分，包括建筑设计、室内设计、工业设计、平面设计、家具设计、园艺或时尚设计等。曲线、直线、形状与体积，再搭配多种不同的颜色、光线、明暗、材料与质感，形成设计。元素有别于下一章要探讨的原则，原则为元素的组合指导方向，教我们“怎么做”。如果元素是成分的清单（两条曲线、五条直线、一种形状、带点红色），原则便是指引元素的组合，以形成解决问题的方案（组合两条直线与一种形状，混合到平衡与比例匀称为止，以颜色和明暗增添对比，加入线条营造韵律感等）。把元素和原则巧妙地结合在一起后，我们就能创作出完美的东西：设计就此产生。

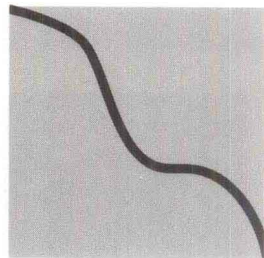
自然界中不存在线条，所谓线条，是指在不同色彩或色调的会合处，由人们通过想象在它们之间补充的那种线条。

我们觉得很美的图像，其主题往往没有构图来得重要。
最吸引我们的就是曲线。

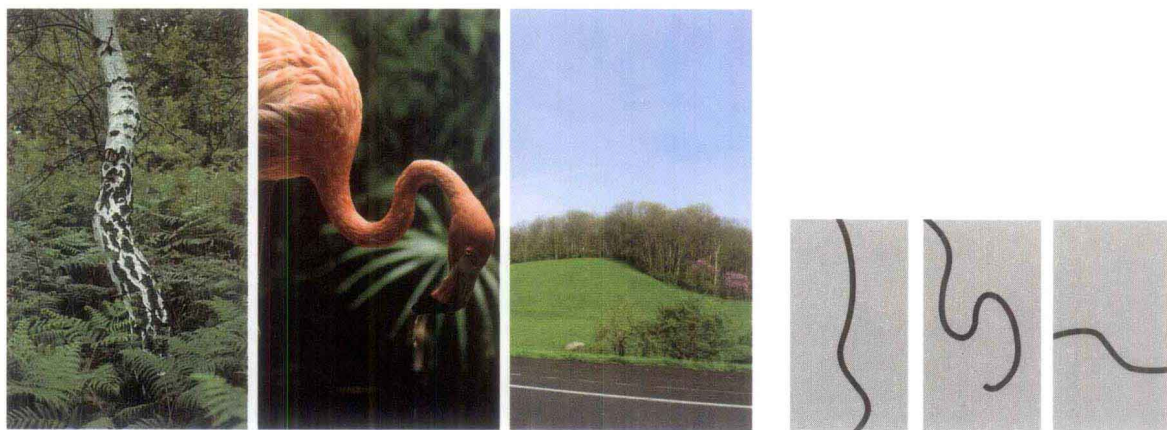

简单的曲线

仔细观察，自然界中到处都有曲线。

自然界的物象千姿百态、千变万化，树枝、栏杆、管道、荷花的枝干、缠绕的电线等等，这些有机或无机、自然或人工的景物，无不以各自的生命形态“切割”着空间，赋予着某种情绪和张力。仔细观察，不难看出，正是这些大自然的“线性”分割，使空间产生了远近层次、疏密变化。

设计的线条

