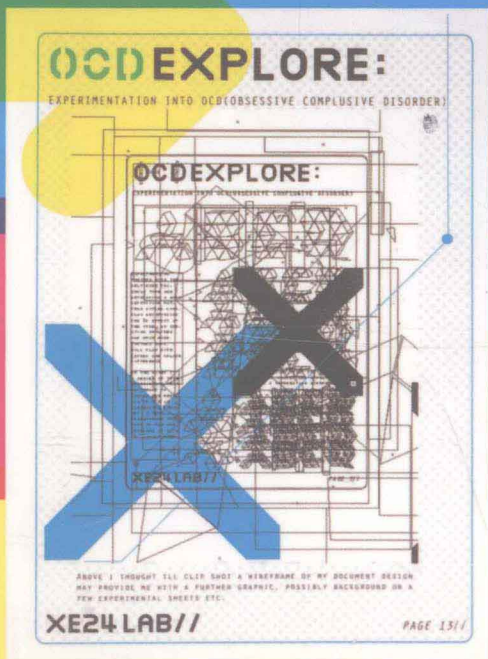
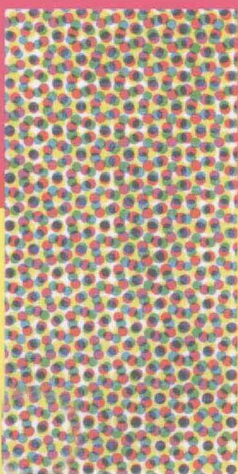

[英] 戴维·达博纳/席娜·卡尔弗特/阿诺基·凯西 著

新编英国平面设计基础教程

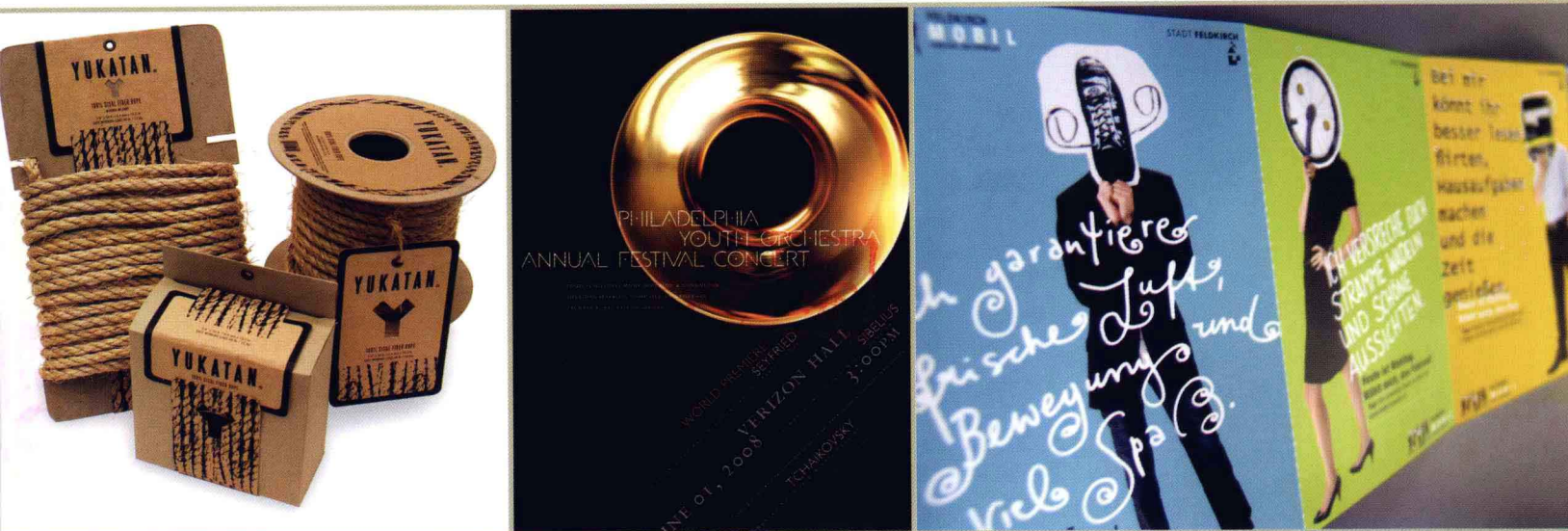
A Foundation Course for Graphic Designers Working in Print, Moving Image and Digital Media

本基础教程适用于从事印刷、动态图像和数码媒体艺术的图形设计师

新编英国平面设计基础教程

本基础教程适用于从事印刷、动态图像和数码媒体艺术的图形设计师

[英]戴维·达博纳/席娜·卡尔弗特/阿诺基·凯西 著
汤凯青 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编英国平面设计基础教程: 2010版 / (英) 达博纳,
(英) 卡尔弗特, (英) 凯西 著; 汤凯青译. —上海:
上海人民美术出版社, 2010. 11
ISBN 978-7-5322-7045-3

I. ①新… II. ①达…②卡…③凯…④汤… III. ①平面
设计—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第207595号

新编英国平面设计基础教程

原版书名: Graphic Design School Fourth Edition

原作者名: David Dabner, Sheena Calvert and Anoki Casey

原版书号: 978-0-500-28863-4

© 2010 Quarto Inc.

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: 09-2010-499号

新编英国平面设计基础教程

著 者: [英] 戴维·达博纳、席娜·卡尔弗特、阿诺基·凯西

译 者: 汤凯青

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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: 710x910 1/12 15.67印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7045-3

定 价: 68.00元

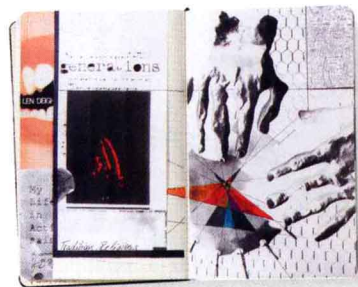

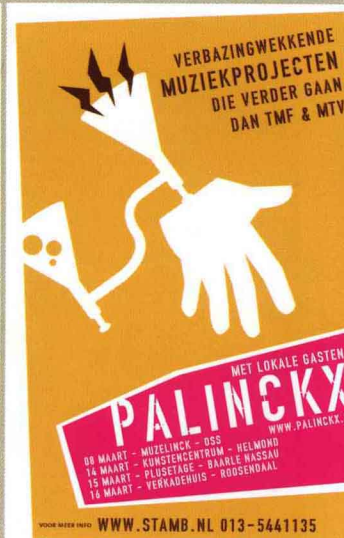
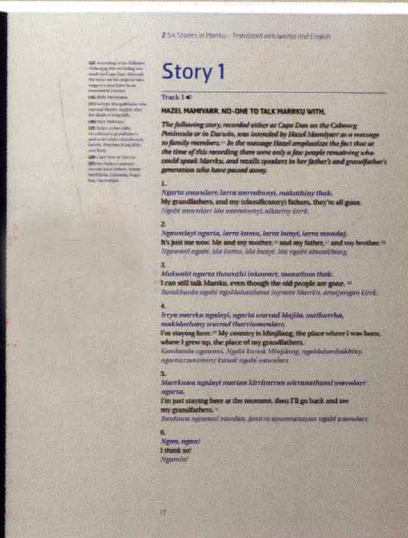
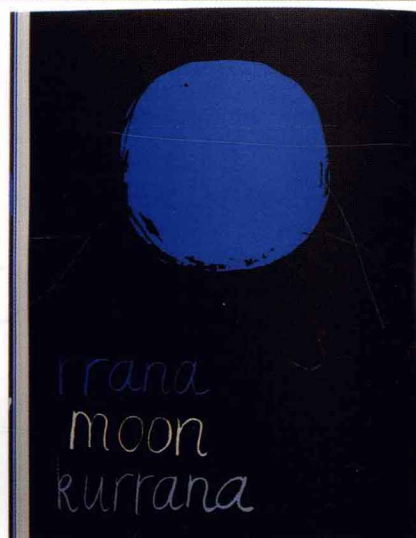
目录

序言	6
第1部分: 设计原则	8
单元1: 研究和早期概念	
基础研究	10
线性思维/横向思维	16
构思草图	18
概念的视觉化	20
图像和文字理论	22
受众、市场和概念	26
时间安排、组织和定稿	30
单元2: 构成的基本法则	
构成基础	34
形态与空间	38
对称/非对称	40
编排的基本原则	42
编排的样式	46
节奏和对比	48
尺寸和版式	52
和谐和统一	54
照片和插图	58
单元3: 字体编排的基本法则	
字体编排和语义	62
字体解析	66
了解和选择字体	70
间距	76
可读性和易读性	80

新编英国平面设计基础教程

本基础教程适用于从事印刷、动态图像和数码媒体艺术的
图形设计师

图书在版编目(CIP)数据

新编英国平面设计基础教程: 2010版 / (英) 达博纳,
(英) 卡尔弗特, (英) 凯西 著; 汤凯青译. —上海:
上海人民美术出版社, 2010. 11
ISBN 978-7-5322-7045-3

I. ①新… II. ①达…②卡…③凯…④汤… III. ①平面
设计—教材 IV. ① J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第207595号

新编英国平面设计基础教程

原版书名: Graphic Design School Fourth Edition

原作者名: David Dabner, Sheena Calvert and Anoki Casey

原版书号: 978-0-500-28863-4

© 2010 Quarto Inc.

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: 09-2010-499号

新编英国平面设计基础教程

著 者: [英] 戴维·达博纳、席娜·卡尔弗特、阿诺基·凯西

译 者: 汤凯青

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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: 710x910 1/12 15.67印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7045-3

定 价: 68.00元

目录

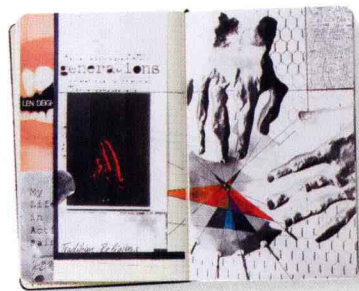
序言	6
第1部分: 设计原则	8
单元1: 研究和早期概念	
基础研究	10
线性思维/横向思维	16
构思草图	18
概念的视觉化	20
图像和文字理论	22
受众、市场和概念	26
时间安排、组织和定稿	30
单元2: 构成的基本法则	
构成基础	34
形态与空间	38
对称/非对称	40
编排的基本原则	42
编排的样式	46
节奏和对比	48
尺寸和版式	52
和谐和统一	54
照片和插图	58
单元3: 字体编排的基本法则	
字体编排和语义	62
字体解析	66
了解和选择字体	70
间距	76
可读性和易读性	80

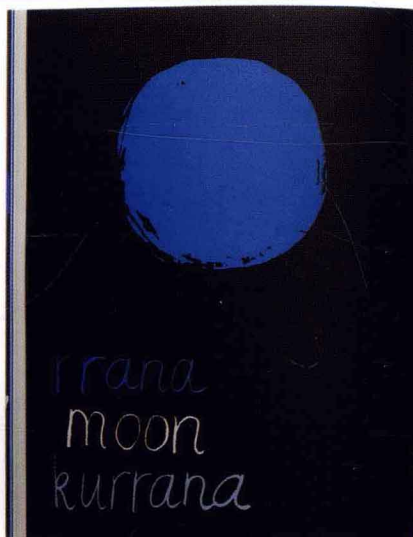
345678

重点和层次	84	PDF文件的作用	140
嵌线/嵌格和装饰字体	88	彩色校样的校正	142
图形化文字	90	印前核查	144
		电子载体的制作	146
单元4：色彩的基本法则		单元7：网站设计基础	
色彩专有名词	92	视觉设计和编码	148
色彩的易读性，对比和调和	96	互联网的语言	150
色彩的联想	98	网页的构建模块	152
信息设计中的色彩	100	用户图形界面	154
第2部分：设计实践	102	CSS	156
单元5：工具和技巧		网络标准，有效性和SEO	158
摄影基础和图片来源	104	针对不同浏览器和平台的设计	160
Photoshop	108	网站设计软件	162
图像合成和拼贴	112	个人发布	164
桌面出版系统应用程序	114	单元8：商业应用	
Illustrator	118	标志设计和品牌识别	168
3D图形	122	动态图形	170
Flash和 After Effects	124	网站设计	172
单元6：印刷流程和问题		编辑设计	174
平版印刷	126	游戏设计	176
印刷色	128	广告设计	178
数字印刷	130	信息设计	180
文件的准备和传输	132		
文件的格式和压缩	134	资料	182
色彩空间，显示器和校准	136	术语表	184
纸张和加工	138		

新编英国平面设计基础教程

本基础教程适用于从事印刷、动态图像和数码媒体艺术的
图形设计师

2 Six Stoppers to Monitor - French to German and English

Story 1

Track 1 of

HAZEL MANNYARR, NO-ONE TO TALK MARBECU WITH

The following story, recorded either at Cape Don on the Gabon or Peninsula or in Durbin, was intended by Hazel Morrison as a message to family members.²⁷ In the message Hazel emphasizes the fact that at the time of this recording there were only a few people remaining who could speak Morris, and recalls speakers in her father's and grandfather's

1. *Ngarta warrubucay; larra warrubucay; makathiny thak.*
My grandfathers, and my (classificatory) fathers, they're all gone
Ambe warrubucay larra warrubucay; allathiny thak.

Ngwuwelayi ngweta, loru kumu, loru buya, loru munda.
It's just me now. Me and my mother, — and my father, — and my brother.
Ngwuwelayi ngweta, loru kumu, loru buya, loru ngweta abuwukhuwa.

3. *Mukunhi ngweta thosidili inkawere, monathun thak:*
 I can still talk Mariku, even though the old people are gone.¹²
Batal bende ngweta ngakuhawana nyawa Nke-Eu, atajjangan kink.

Irrya merrilli ngilayi, ngatla naurud Majila, maffurtha,
makidachary naurud thauriwaolale.

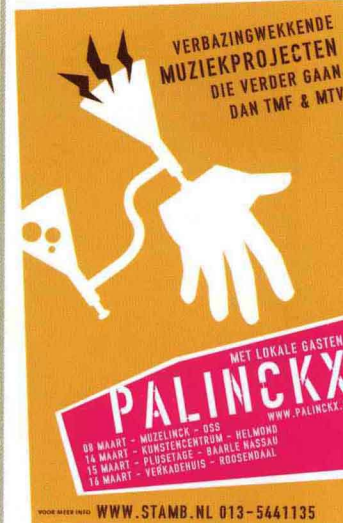
Kambarda agrestis, *Nepeta krasak*, *Mintajing*, *nyadishandookhiny*.

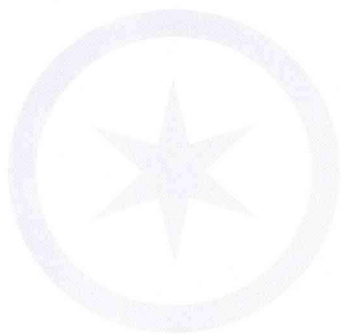
3. *Agave americana* L.

On just stepping back at the moment, then I'll go back and see

Perforatus inguinalis (Lamarck, 1801) *Perforatus inguinalis* (Lamarck, 1801)

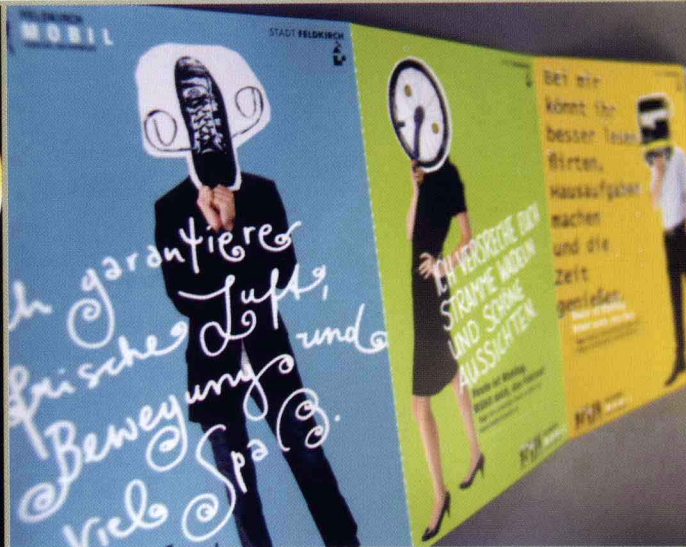
Ngam, ngam!

Ngamini²

新编英国平面设计基础教程

本基础教程适用于从事印刷、动态图像和数码媒体艺术的
图形设计师

[英]戴维·达博纳/席娜·卡尔弗特/阿诺基·凯西 著
汤凯青 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编英国平面设计基础教程: 2010版 / (英) 达博纳,
(英) 卡尔弗特, (英) 凯西 著; 汤凯青译. —上海:
上海人民美术出版社, 2010. 11
ISBN 978-7-5322-7045-3

I. ①新… II. ①达…②卡…③凯…④汤… III. ①平面
设计—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第207595号

新编英国平面设计基础教程

原版书名: Graphic Design School Fourth Edition
原作者名: David Dabner, Sheena Calvert and Anoki Casey
原版书号: 978-0-500-28863-4

© 2010 Quarto Inc.

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: 09-2010-499号

新编英国平面设计基础教程

著 者: [英] 戴维·达博纳、席娜·卡尔弗特、阿诺基·凯西

译 者: 汤凯青

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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: 710x910 1/12 15.67印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7045-3

定 价: 68.00元

目录

序言	6
第1部分: 设计原则	8
单元1: 研究和早期概念	
基础研究	10
线性思维/横向思维	16
构思草图	18
概念的视觉化	20
图像和文字理论	22
受众、市场和概念	26
时间安排、组织和定稿	30
单元2: 构成的基本法则	
构成基础	34
形态与空间	38
对称/非对称	40
编排的基本原则	42
编排的样式	46
节奏和对比	48
尺寸和版式	52
和谐和统一	54
照片和插图	58
单元3: 字体编排的基本法则	
字体编排和语义	62
字体解析	66
了解和选择字体	70
间距	76
可读性和易读性	80

345678

重点和层次	84	PDF文件的作用	140
嵌线/嵌格和装饰字体	88	彩色校样的校正	142
图形化文字	90	印前核查	144
		电子载体的制作	146
单元4：色彩的基本法则		单元7：网站设计基础	
色彩专有名词	92	视觉设计和编码	148
色彩的易读性，对比和调和	96	互联网的语言	150
色彩的联想	98	网页的构建模块	152
信息设计中的色彩	100	用户图形界面	154
第2部分：设计实践	102	CSS	156
单元5：工具和技巧		网络标准，有效性和SEO	158
摄影基础和图片来源	104	针对不同浏览器和平台的设计	160
Photoshop	108	网站设计软件	162
图像合成和拼贴	112	个人发布	164
桌面出版系统应用程序	114	单元8：商业应用	
Illustrator	118	标志设计和品牌识别	168
3D图形	122	动态图形	170
Flash和 After Effects	124	网站设计	172
单元6：印刷流程和问题		编辑设计	174
平版印刷	126	游戏设计	176
印刷色	128	广告设计	178
数字印刷	130	信息设计	180
文件的准备和传输	132		
文件的格式和压缩	134	资料	182
色彩空间，显示器和校准	136	术语表	184
纸张和加工	138		

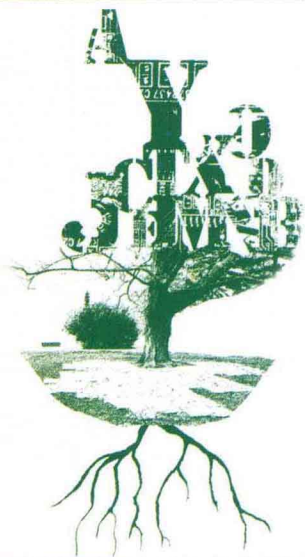
序言

无论是印刷、网络还是数字载体,所有优秀的平面设计都要遵循一定的原则,本书针对这些原则进行了全面透彻的阐述并提供与之相关的训练。书中借鉴了当今设计学院中的课程教学,并且精心挑选了一系列图例——包括学生的习作和专业作品,进一步佐证了相关的教学观点。许多教学单元还包含渐进式的训练,为以后的设计创作提供了实质性的建议和帮助。

本书的第一部分——设计原则,提出设计应具有视觉的自由性和创作的实验性,具有明确的目的或者针对特定的问题,此外还要遵循相关的设计原则,充分理解这些是进行设计和创

作的前提。在循序渐进地学习了调研、编排、色彩、摄影、形态与构成等基础知识之后,你对视觉的敏感性和对设计的理解会得到大幅度的提升。

本书的第二部分——设计实践,将会向你介绍许多宝贵的实践技巧,其重要性可以与你在第一部分所学到的设计概念和创作技巧相提并论,而且无可取代。记住:要想成为一个多才多艺的成功设计师,并不仅仅是熟练操作某个电脑软件或者将某个作品印刷成册,而是要全面掌握本书所教授的设计概念和相关技巧。从另一方面来看,成为一个优秀的图形设计师只是

这幅“金属丝网树”的作品显示了文字和图片的和谐统一,具有创意。这幅招贴运用了丝网印刷技术和印刷字体的设计。

该图是书籍《仙境》中的插图,运用了Photoshop软件,作品色彩丰富,结合多个图层进行处理,细节丰富,将图片合成技术提升到一个新的层次。

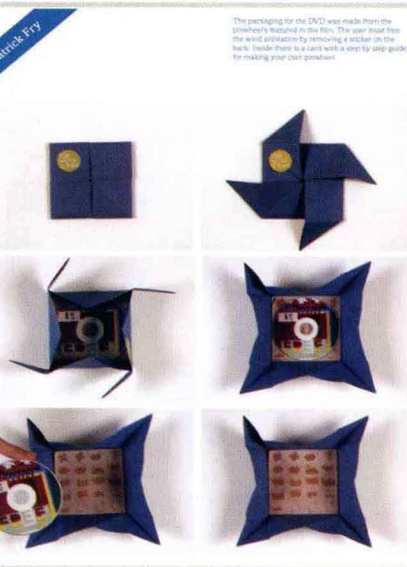

该作品在多层玻璃上呈现解构后的字体,当转到某个角度时,所有的字符元素会相互对齐,这样就能够阅读文字的内容。

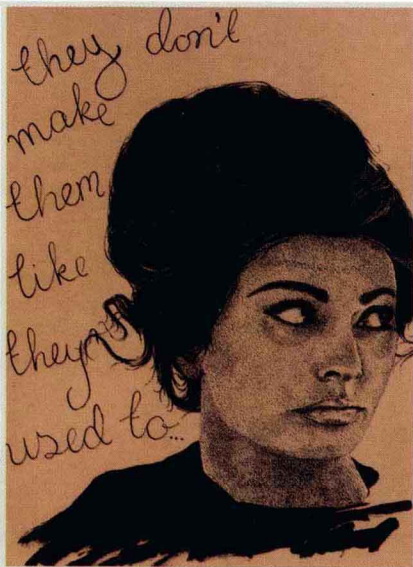
成功的一半，你还要学习实践技巧和制作技术，包括如何处理图片、设置印前文件、构建网站等等，否则你将无法完整地制作和提交你的作品。

最后，不要孤立地看待这些设计技巧，而是要将它们与设计的背景，在社会和世界中的作用联系起来。设计师（无论从事何种载体的设计）都与信息传达有所关联，他们通过设计来影响听众和观众，或者表达某种信息。这是设计师与生俱来的职责，同时还应明确设计在我们所处世界中所扮演的角色，了解其他各行业（不仅仅局限于设计趋势和软件）的发展

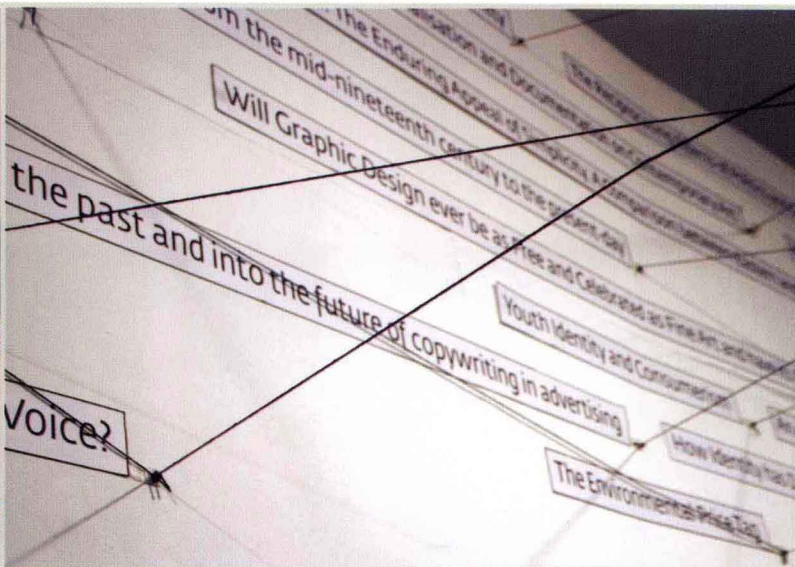
变化。虽然深入完整地探讨这些话题并不属于本书的范畴，但是敏锐的视觉和娴熟的技巧与以下这些要点是相辅相成、密切联系的，这些要点包括信息传达理论、新“全球化”受众的发展、生态学、可持续发展的设计观念以及不断发展的科学技术等。无论你要从事何种设计职业，了解以上这些知识，关注周围世界的变化，掌握各种实践技巧，三者结合能使你成为一个全面发展、多才多艺的设计师。

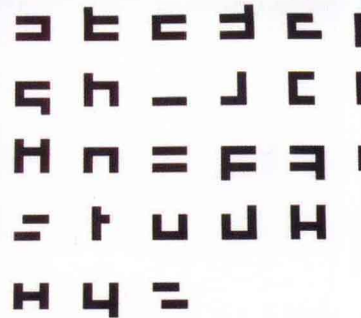
设计作品“风是自由的”主要用于天气气象的宣传推广。作品结构简单，并且在DVD包装中含有说明，使用户能制作自己的纸风车。

该插图作品结合了手写字体，营造了神秘效果，与主题相得益彰。

该图是装置设计作品“深红超链接六边形”的局部，该装置曾在2009年伦敦传媒学院展览中展出。墙上有层次地显示了学生毕业论文的题目，并用灰色丝线将各个外框相互连接，形成新的链接关系。该作品同时运用了印刷技术、装置艺术、系统论和信息设计。

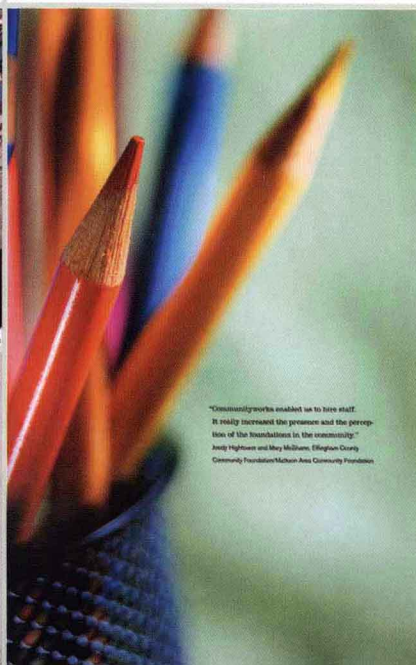
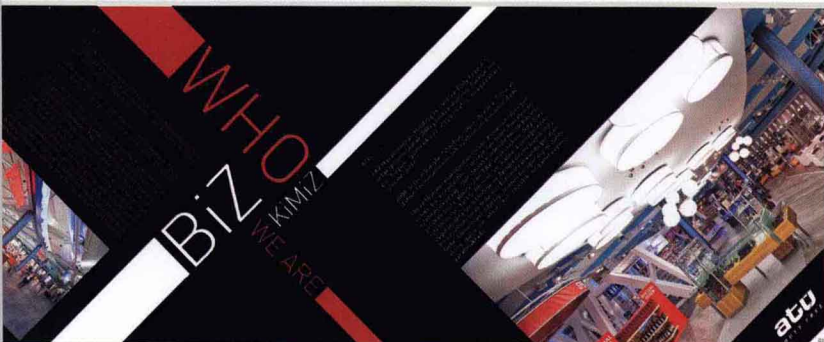

设计原则

本书第一部分涉及的内容包括相关设计原则，设计基础语言和方法的教学。任何学科和专业都有其自身的规范、条理、语汇和技巧要求。与法律、生物等专业一样，设计专业也有自己的历史、理论和实践，不同的是，设计的“语言”是以视觉为主的。设计师不但要熟练掌握视觉原则，还要敏锐观察和深入体会周围的世界以及发生的事件，这样才能针对各种不同的问题、需求和环境设计出切合主题、具有吸引力和视觉表现力的作品。简而言之，设计专业的学生不但需要深入学习与设计有关的知识，例如调查研究、概念构思、构成、排列和组织，还要非常关心周围的世界，对不断变化的设计

语境具有敏锐的意识。

第一单元通过各种主要和次要的研究方法来介绍图形理论，受众的重要性以及如何安排你的工作和时间。第二单元的中心内容是形态：对形态的理解需要观察设计中的各个元素，了解其本质和细节，同时还要对它们之间的关系体会入微。培养这些能力需要实践、耐心和细致的观察。形态包括设计基本元素（文字/图像/色彩）的构成，此外还要理解这些元素在个体排列以及在整体设计中的形状、比例、平衡和视觉动态。第三单元介绍的是印刷技术，这是一种设计师所必须掌握的重要技能，其复杂性、历史性和所具有的美感不容忽视。理

New capacity When Jay Buruff took over the Midline Foundation, it consisted of "a card table, a chair, a box with a John Deere mug, some pencils, a calculator, and some file folders," she recalls. Buruff ditched the box and bought a copier, computers, and accounting software. Several others also upgraded their computers and software. Great River Bend bought a color copier and started planning new office space.

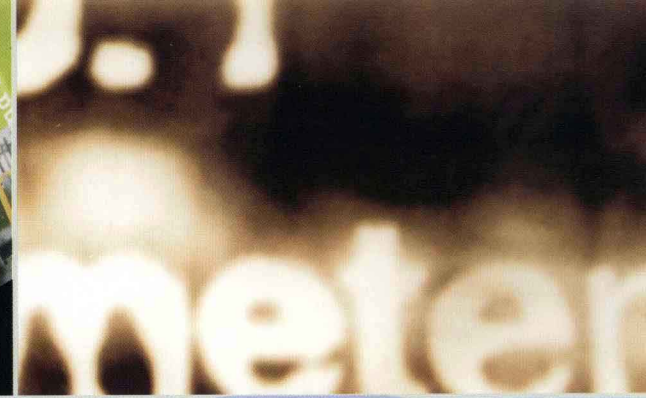
Buruff hired a design team and created a bright, strong brand for the annual report and fundraising materials.

All seven foundations applied for certification from the Council on Foundations as meeting the National Standards for Community Foundations, and twelve were certified.

But some things didn't go smoothly.

Several foundations struggled through staffing problems: too little staff, too much turnover; not the right staff for the tasks at hand.

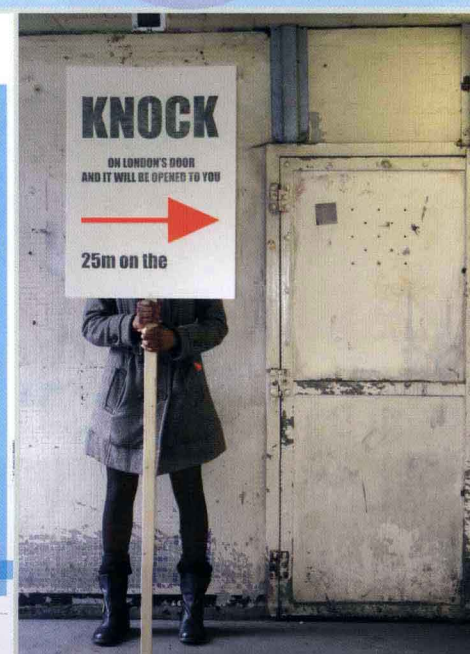
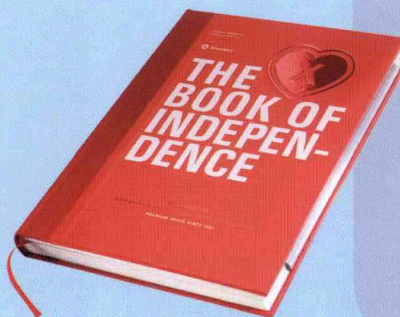
"Community works enabled us to hire staff. It really increased the presence and the perception of the foundations in the community." Amy Hightman and Mary Williams, Elgin County Community Foundation Midline Area Community Foundation

解印刷技术同时具有科学性和艺术性至关重要，本书中大多数作品都是通过印刷制作完成的。第四单元介绍的是色彩，它是设计的主要元素，主要内容包括色彩术语、色彩关系、色彩的易读性以及色彩在信息传递中的作用。

无论你将从事何种行业，从报刊编辑到网页设计，从信息设计到动态图片，这些设计基本原则将为你工作打下良好的基础，是你在选择的设计领域中前行的坚实基石。

第1部分 设计原则

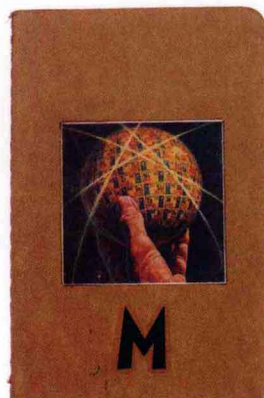
1 研究和早期概念

让事物变得有趣的第一步是对其发生兴趣。所有出类拔萃的艺术家——画家、设计师、作家、雕塑家、音乐家、剧作家——都会从所处的世界中汲取灵感，其作品内容大多来源于他们的经历和探索。他们对事物的变化和发生的事件非常敏感，而且并不局限于设计领域，而是更宽泛的世界范畴，这样他们的作品才会精彩纷呈。

“设计就是一切。一切！”

——保罗·兰德*

译者按：*保罗·兰德（Paul Rand），当今美国乃至世界上最杰出的图形设计师、思想家及设计教育家之一。

第1部分	设计原则
单元1	研究和早期概念
小节1	基础研究

你身处的世界充斥着各种媒体，经常遭受形形色色的图片和信息的狂轰滥炸。作为设计师，你必须对周围的事物非常敏感。其他艺术家和设计师的作品、设计潮流，日新月异的技术发展以及世界事件都会对你产生影响。你需要做笔记并且携带绘图本以备不时之需——时刻保持敏锐的意识和清醒的头脑。你的所见所闻很可能在将来使一些设计上的难题迎刃而解。

虽然多数人的兴趣可能相对比较狭隘，但是你必须经常开拓眼界——增长你的阅历，收集更多更广的资料——接触不同年龄、专业和生活层次的人群，使你的设计作品语境化。

- 不要只阅读一种报纸——改变每天阅读报纸的种类或者订阅多份报纸，对比其上报道的事件，关注不同报纸对同一事件信息表达的差异，针对不同的受众所采用的语言变化以及图片是否能很好地支持文字。

- 你可能无法博览群书，但是不要拘泥于只阅读一类书籍——视野要更加开阔。如果只阅读一些图形设计书籍，可能会导致你在某些方面有所缺失：虽然这些书

