

頂 尖 版 面 設 計

設計大師揭示他們的設計意念和靈感

頂尖 設計

版面

設計大師揭示他們的設計意念和靈感

讓你的設計躍上一個新臺階！

真正的設計工作有兩個層次。

第一，作品本身能引起人們的注意；

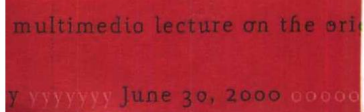
第二，（也是最為棘手的部分）它們能展現深層次的溝通
狀態、思想或感情。

《頂尖版面設計》展示在你的工作中如何傳達多元信息，包括大量極具啟發性的範例，並對其概念、字體、圖像及版式進行深入闡釋和研究。

這些資料全都是你所需要創作的手冊、圖書、雜誌、傳單和CD包裝等，它們展現給你的決非只是漂亮的圖片。

本書將讓你以最短的時間學會並證實你的設計的威力。

頂尖設計版面

設計大師揭示他們的設計意念和靈感

頂尖版面設計

所有內容 ©2002 屬 Gail Deibler Finke 所有。

中國印刷。保留所有版權，未經原出版者書面許可，任何人不得以任何方式複製本書之全部或部分內容。

HOW Design Books 系列圖書由 F&W 出版有限公司 出版

06 05 04 03 02 5 4 3 2 1

ISBN 1-58180-258-7

NC998.4 .F55 2002

741.6 — dc21

編輯 /Clare Warmke

編輯助理 /Ruth Belanger, Ava Mueller

製作 /Emily Gross

設計 /Lisa Buchanan

版式 /Kathy Bergstrom

鳴謝

感謝 Scott、Meghan 和 Marshal，他們使一切都充滿了意義；感謝所有參與創作的設計師，和他們那獨具慧眼的雇主；感謝 F&W 出版社的編輯；感謝 St. Francis de Sales 這位“作者守護神”的啟發。希望這本書能帶給讀者更多靈感。

目錄

8	導言
10	第一章 概念
42	第二章 字體
74	第三章 圖像
106	第四章 版式
139	許可
140	設計公司目錄
142	客戶索引
143	設計公司索引

有些設計會刻意掩飾它表面的信息；但東主的稟性和假想受眾的稟性，它們是掩飾不了的。

每個設計片段，不管是一張簡單的往來單據，還是一個長達一年的營銷活動，其目的都是“傳遞資訊”。以最快的速度將資訊傳遞出去是設計師的使命。對受眾來說，這些資訊有時可能是含糊和隱晦的（一般人不會去想紙張的不透明性對自己有什麼影響，也不會去想某種字體為什麼不吸引自己）；但在行家眼裡，它們卻是無比的清晰和嘹亮。好的設計師看到一盒谷粒（a box of cereal）或一個直接銷售活動，就能知道它會如何慘淡收場。更重要的是，他們還能告訴你一份設計為何能夠成功。

設計在感情的層面上觸動人心，它無須借助文字即可激發人們的感情。好的設計師知道如何讓字體講述故事，如何讓色彩創造情緒，如何讓版面釋放信息，如何讓圖像傳達情感。好的設計師還應該知道如何分析同行的設計，如何發現影響了信息傳達的設計元素。

這本書收錄了超過一百幅上乘之作，它們傳達著各式各樣的信息。設計師們詳細地披露了他們將各種設計元素（從字體到基底的各種元素）組合到一起、創造出一幅幅作品的過程。更重要的是，你還能從中發現作品的感情衝擊力的由來。

研究過這些作品後，你在處理自己的項目時將會倍感輕鬆。更加確定無疑的一點是，你將能更加遊刃有餘地研判需要傳達的信息、並以最適當的專業手段將它們展示出來。

瀏覽這本書的時候，你會發現：資訊的傳達是設計成功的關鍵。你甚至可以帶著這樣一個問題去審視所有設計師的作品：“這項設計傳達了什麼信息？”這類批判性的思考會帶給你新的啟示，讓你自己的作品恢復生機和活力。

尋找某個設計師的信息時，不要忘了，你可以根據效果來判斷一項設計的優劣。設計的效果可以很簡單，如，設計簡潔的收據可以讓人們放心地留下他們的干洗衣物；也可以很複雜，如，一項有效的營銷活動要說服公司行政人員投入百萬巨資，就需要在承諾高回報之外向他們保證：這個項目或產品反映了公司的目標，生產商很可靠，公眾一定會歡迎，等等，等等。

技巧無疑有其重要性；但要創造有效的情緒反應，僅僅有技巧是不夠的。你還需要有洞察力。有些設計師能夠憑直覺洞察到人們對設計的反應方式。有些則需要經過長時間的艱苦學習才能做到這一點。無論你如何做到這一點，這種洞察力都是優秀設計不可或缺的一部分。現在請你去感受下面 128 頁的作品，看那些設計師是如何引導你的反應的。然後你就可以回到工作台前，開始創作你的下一部“傳遞”之作了！

12/13 CATFISH HENS

14/15 SECTOR “URNABLE” 上市折疊印刷品

16 千禧通訊

17 2 PICK-UPS. 6 STRINGS AND AN ATTITUDE

18/19 《招搖》2000 年四月號

20 《招搖》2000 年十月號

21 RACHELI & CO.

22/23 HUGO BOSS 年報

24/25 第二屆世界軍事運動會圖像標準手冊

26 STUDIO TAC 立體手冊

27 高爾夫俱樂部百年紀念日菜單

28/29 MTV「裸體」手冊

30/31 概要手冊

32 ROOMS_FOR_LISTENING 海報

33 虛擬遊戲網絡設備

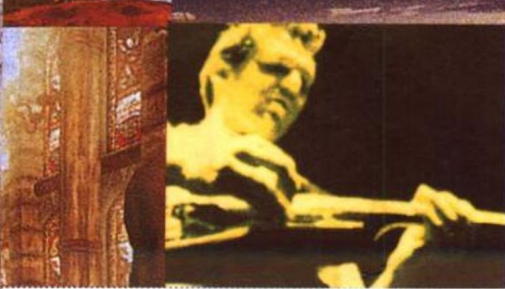
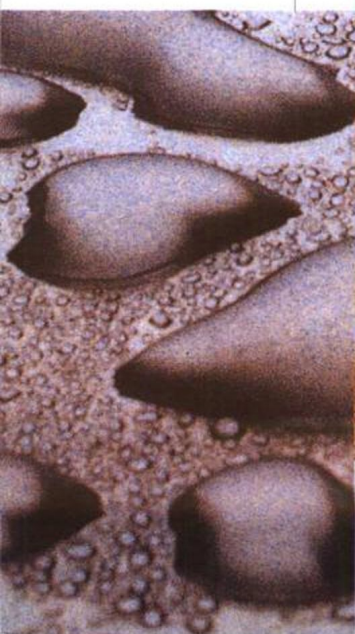
34/35 CHOP&STICK

36 AXIS 小冊子

37 PCG 數碼藝術家手冊

38/39 平常世界的一份普通宣言

40/41 00.01

第一章 概念

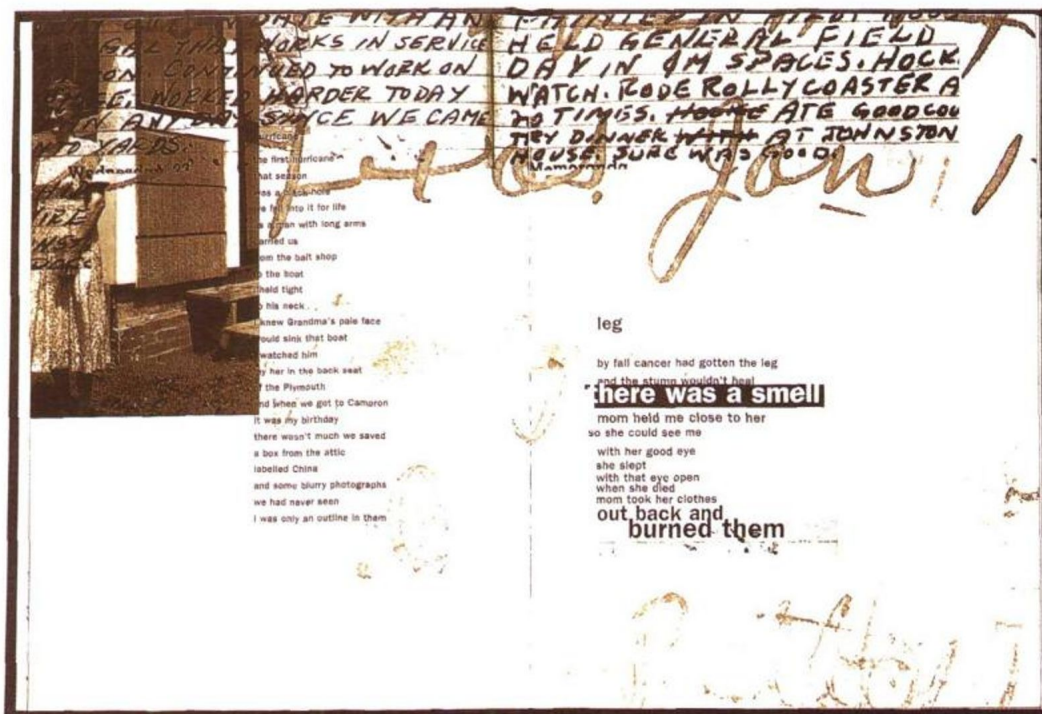
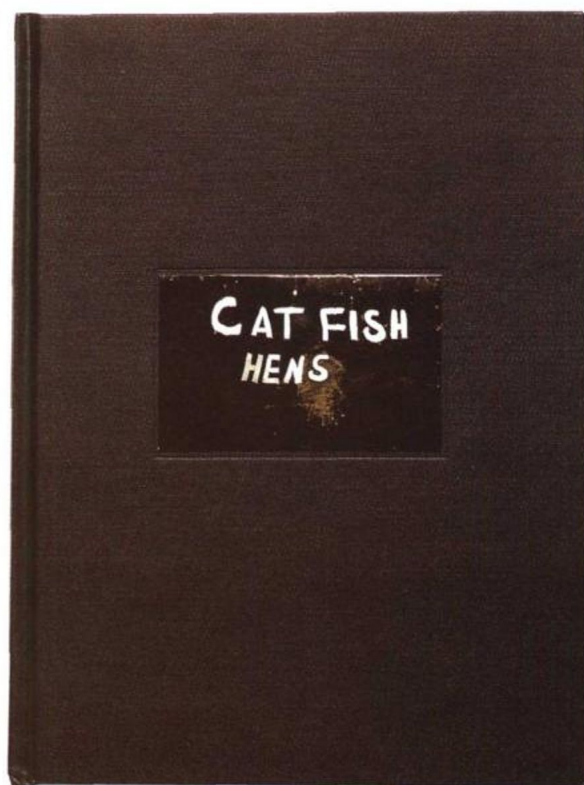
有時候，要表達一個主題，只需要一個設計元素就夠了：一個字母，一張照片，一幅畫……。誰不贊賞這類極簡主義的杰作呢？他們把全部信息濃縮進了一幅圖像，讓一幅圖像去說明一切。他們一個符號的蘊含，需要連篇累牘的文字才能道盡。

但這並不總是最好的方案。有些信息需要使用繁複的視覺、甚至是觸覺元素才能得到更好的表達。無數細碎的片段組合在一起，就產生了完整的意念。有時，這些信息是直截了當的。有時，它們是在讀者品味作品的過程中，一點點、一點點地釋放出來的。有時，直到最後一刻、當你讀到最後一幅圖像、最後一個字、或壓花的封底時，信息才躍然呈現。

不論信息是歡快的，還是憂鬱的，對讀者而言，這種多層面的作品都是一種驚喜。這正是建築大師的建築作品的平面版本：各個部分——從紙的質感到墨的光澤——加到一起，就形成了一個有意義的整體。這一章中的作品利用各種設計元素來增強本已強烈的意念，在讀者的第一瞥中將這種意念傳達開去；它將繼續這樣傳達，它會把傳達進行到底。

CATEFISH HENS

工作室 White Gas
 設計師 Mark Todd, David Shields
 插畫 Mark Todd, David Shields
 攝影 Mark Todd, David Shields
 正文 Mark Todd
 客戶 自身
 軟體 Adobe Photoshop, Quarkxpress
 紙張 Karma
 色數 兩專色
 印數 500
 單冊價 \$24
 字體 Franklin Gothic, 自創字體
 特別製作工藝 封面圖片為粘貼
 特殊字體技術 「抵抗衝動不必用正體」

“這本書是在別人的脅迫下完成的，”書頁上這樣寫著，這樣顯示著。照片和它們的邊角——有圖形，有筆記，有塗鴉，還有看起來不相干的藝術——配著些黑暗的詩，關於死亡的詩。最後，我們看到的是一幅亂糟糟的作品；它讓我們想逃，逃離這馬戲團、霉臭房間式的意境。“特別感謝那些晚輩，謝謝他們的寫作和胡鬧，”創作者 Mark Todd 和 David Shields 這樣說。

DIOS

the movie was lousy, bad acting, no plot, but there were two beautiful women.
you meet one in Germany when the war is over, she is smaller, confused by the noise.
you strangle on the phlegm but **you don't apologize.**
you give her money
to sign odd hymns
you live her money
to sign odd hymns **Sinner Man**
it is best you not see her again

Brightly with
Em

1. Co. where you gon-na run to? Oh, sin-ner
gon-na run to? Oh, sin-ner man,
to? All on that day.

2. I'll be a the rock, rock won't you hide me?
I'll be a the rock, rock won't you hide me? (2)
All on that day.

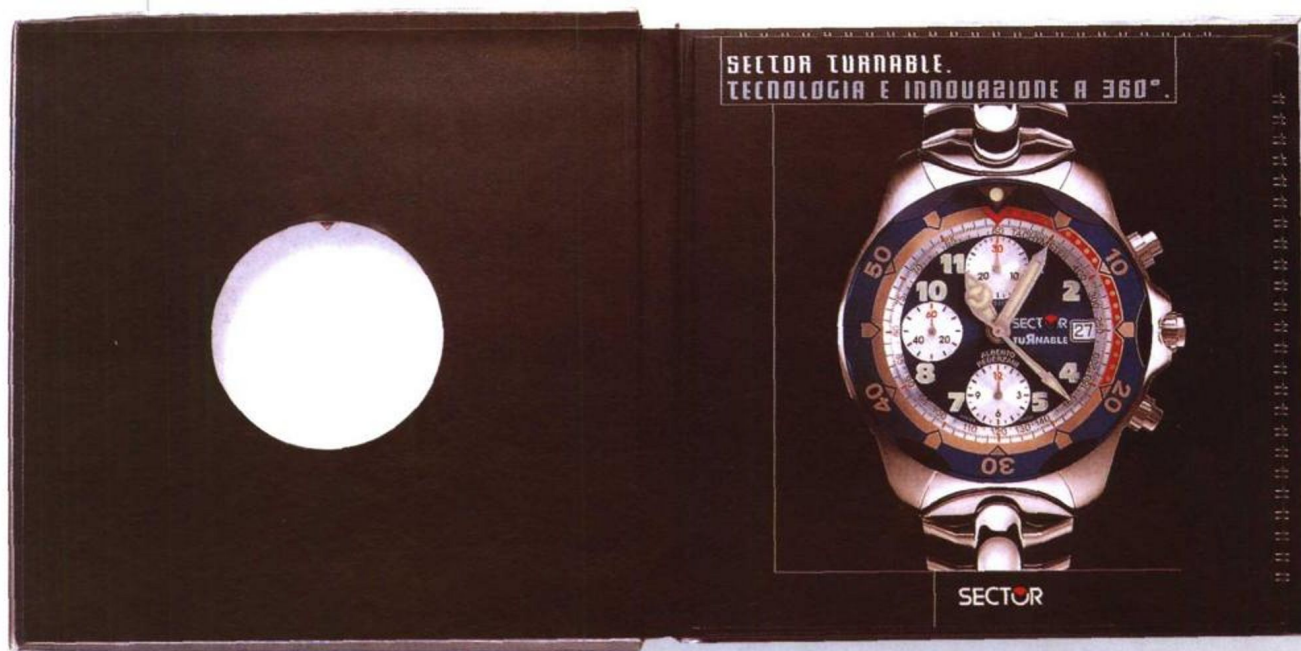
3. I'll be a the sea, sea'll be a-boiling.
Run on the sky, sky'll be a-falling.
Run on the moon, moon'll be a-bleeding.
All on that day.

Bob
he was like a dead man
the duct tape on his shoes
stuck to the floor
as he walked
it made a **Smacking sound**
for all I know he was a relative
growing some horror
in the back room
garlic on his breath
missing children
such pretty children
fat and not an inch between

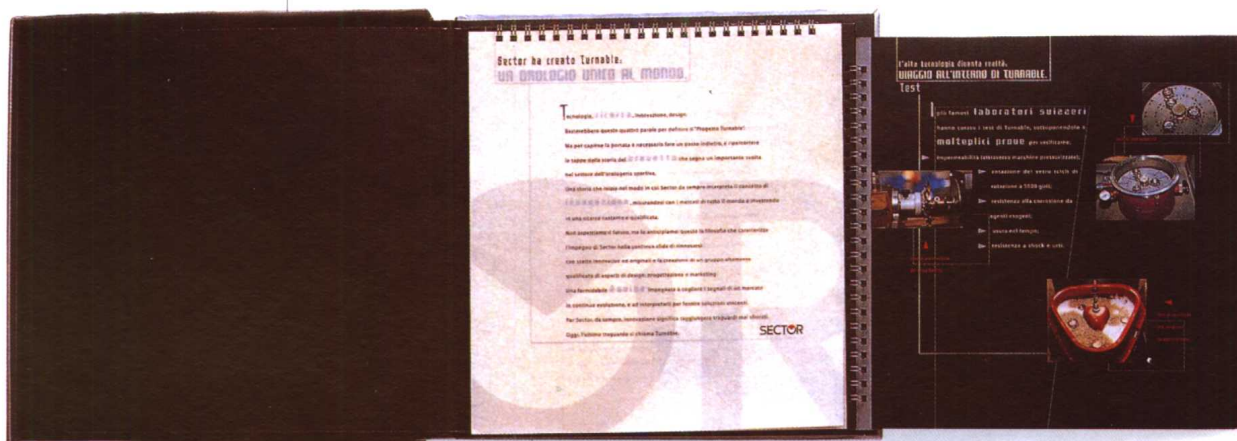
LA

SECTOR “URNABLE” 上市折疊印刷品

工作室 Inox Design
 設計師 Sabrina Elena
 攝影 Stefano Marino
 客戶 / 服務 Sector 集團 / 手錶製造
 軟體 FreeHand
 色數 四色加局部亮光油和專色銀
 字體 FF Rosetta
 特殊折頁 完整的厚紙板盒面打穿粘貼透明的保護膜，多種折頁，雙金屬鋼絲圈，光油印刷和平頭釘效果突出。

這本小冊子是為一種高精度的意大利手錶設計的。它就像它所描述的產品一樣機巧；目的在於激發人們對技藝的敬畏。固定在包裝盒內的兩本小冊子由帶塗層的上等紙製成；小冊子中詳細介紹了手表的構造和發展過程。作品的中間位置隱藏著它的心臟：一張手錶的滿版照片，上面覆有醋酸鹽材料。在那枚精巧的平頭釘的襯托下，印製的錶蓋看起來是那樣的逼真：就像真正的玻璃錶蓋一樣。

14/15

