

平面设计的语言

[美] 理查德·波林 (Richard Poulin) | 编著

学设计必须掌握的26条基本法则

专业设计师必备的参考手册

让你从全新的高度理解平面设计的真正含义,帮助你:

- 了解平面设计的基础原理
- 掌握平面设计的基本方法
- 有效整合设计元素
- 将信息传达实现视觉转换
- 点亮创作的灵感火花

中国青年出版社

平面设计的语言

学设计必须掌握的26条基本法则

[美] 理查德·波林 (Richard Poulin) | 编著

曹帅 | 译

中青雄狮

中国青年出版社

法律声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统。读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>
中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

Copyright © 2011 Rockport Publishers, Inc.
版权登记号：01-2011-7196

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计的语言：学设计必须掌握的 26 条基本法则 /
(美) 波林编著；曹帅译。—北京：中国青年出版社，
2011.12
ISBN 978-7-5153-0453-3
I. ①平… II. ①波… ②曹… III. ①平面设计—通俗读物
IV. ①J506-49
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 255620 号

平面设计的语言：

学设计必须掌握的 26 条基本法则

[美] 理查德·波林 (Richard Poulin) | 编著 曹帅 | 译

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑：郭光 唐丽丽
责任编辑：蔡苏凡 潘莉莉 傅丽叶
封面设计：王世文

印 刷：利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本：787 × 1092 1/16
印 张：18
版 次：2012 年 2 月北京第 1 版
印 次：2012 年 2 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-0453-3
定 价：78.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：
www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正
字体：封面用字包括：方正兰亭黑系列。

平面设计的语言

学设计必须掌握的26条基本法则

[美] 理查德·波林 (Richard Poulin) | 编著

曹帅 | 译

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统。读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

Copyright © 2011 Rockport Publishers, Inc.

版权登记号：01-2011-7196

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计的语言：学设计必须掌握的 26 条基本法则 /

(美) 波林编著；曹帅译。—北京：中国青年出版社，

2011.12

ISBN 978-7-5153-0453-3

I. ①平… II. ①波… ②曹… III. ①平面设计—通俗读物

IV. ①J506-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 255620 号

平面设计的语言：

学设计必须掌握的 26 条基本法则

[美] 理查德·波林 (Richard Poulin) | 编著 曹帅 | 译

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：郭光 唐丽丽

责任编辑：蔡苏凡 潘莉莉 傅丽叶

封面设计：王世文

印 刷：利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：18

版 次：2012 年 2 月北京第 1 版

印 次：2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0453-3

定 价：78.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正

字体：封面用字包括：方正兰亭黑系列。

前言 6

1 点 (Point) 12

2 线 (Line) 20

3 形状 (Shape) 30

4 形体 (Form) 40

5 光 (Light) 48

6 颜色 (Color) 58

7 纹理 (Texture) 72

8 面积 (Scale) 82

9 动势 (Movement) 92

10 空间 (Space) 102

11 平衡 (Balance) 112

语言 (lan·guage \ˈlɑŋ-gwɪj, -wɪj\ *n*)

- 1 a:** 在一个特定的群体里,人们通过单词或短语,并结合其相应的语音、语调表达其背后的含义,从而实现交流的方法。
- 2 b:** 口头表达的形式或者习惯,特指风格。

目录

- 12 对称 (Symmetry) 122
- 13 不对称 (Asymmetry) 130
- 14 张力 (Tension) 140
- 15 闭合 (Closure) 150
- 16 表达 (Expression) 158
- 17 抽象 (Abstraction) 168
- 18 色调 (Tone) 178
- 19 对比 (Contrast) 188
- 20 图底关系 (Figure-Ground) 198
- 21 框架 (Frame) 208
- 22 比例 (Proportion) 218
- 23 图像 (Image) 226
- 24 图案 (Pattern) 236
- 25 版式 (Typography) 246
- 26 网格 (Grid) 260
- 术语表 270
- 参考书目 272
- 索引 276
- 资料来源 286
- 作者简介 288
- 献词 288
- 致谢 288
- 图片来源 288
- 版权声明 288
- 定义说明 288

任何一个人想使用一门新的语言来进行交流，首先必须彻底掌握这门语言的基本原则和基本常识，比如诸多定义、功能和习惯用法。《平面设计的语言：学设计必须掌握的26条基本法则》这本书让学习平面设计的学生和从事平面设计的设计师能够进一步深入了解平面设计的基本要素及其语言准则，了解它们是什么，它们为什么重要，以及如何有效地使用它们。

现在，市面上一些类似的设计基础类书籍仅仅将目光聚焦于学生读者，使用一些学生的作品来阐释他们所谓的基本原则，这对于学生读者来说无论是在内容还是在关注点上都是非常局限的。然而，这本书打破了这种局限，书中不仅收集了学生作品，还选择了一些在世界范围内最为成功和最有影响力的设计从业者的作品，展示了他们是如何将这些基本法则运用到自己的设计中的。这本书既有学生作品又有专业设计师的作品，对于初学设计的学生和刚刚工作的年轻设计师来说，都是一本非常有意义，且能令人过目不忘并从中寻找到灵感的参考书。

任何一位平面设计师成功的基础都依赖于他们对平面设计基本法则的掌握。这些基本法则将伴随设计师学习和工作的全过程，是他们寻找灵感并激发创意的基础，促使他们设计出内涵丰富、印象深刻的作品，最终实现视觉传达的目的。

为了真正地理解视觉传达，平面设计师必须首先懂得什么是“视觉”。学习这门学科或者提升视觉效果就像是在学习一门新的语言，只不过它有自己独特的字母、单词和语法。书中这些简洁明了的信息可以提升你的视觉素养，同时书中还使用了一些令人耳目一

新、印象深刻且形象生动
 “你看的动作并不重要，重要的是你
 所看到的结果。” 的案例来激发和加强你观

亨利·戴维·梭罗 (HENRY DAVID THOREAU, 看的感受。

1817-1862)

美国作家、诗人、自然主义者

《平面设计语言：

学设计必须掌握的26条

基本法则》一共26章，每一章都分别诠释了平面设计中的一种基本要素（平面设计师的设计基础）和设计法则。请不要把本书26个章节中所涉及到的设计法则和元素当作惟一的权威解释，毕竟它们只是一个参考，是在西方语言的基础上构建出来的设计基础。

本书图文并茂，讲述以往平面设计的标准，对每一种平面设计的基本元素和法则进行了阐述，并进一步深入探讨什么是平面设计法则，它们为什么重要，以及如何更加有效地使用它们。

此外，每一章都以字典中的词语定义开始，借此来阐明我作为一名教师的人生信条。我特别喜欢问我的学生们强调书面文字的重要性，甚至还强调不要理所当然地去理解任何一个单词。平面设计师是视觉的阐释者，但是如果我们不能对文字形式产生足够的敬意并进行深入分析，那么我们就不能成为一位合格的传达者。进一步说，我坚持让学生们去查字典，以便时刻提醒他们这些单词（不管是认识还是不认识）的意思。我坚信这样会加深他们对最终呈现出来的东西的理解。通过这本书，我希望读者也能做到这一点。

视觉传达如同书面交流和口头交流一样，涉及到语言的分析、计划、组织以及最终问题的解决。当你在写或者说时，你会选择使用恰当的词语，并考虑如何把它们组织在一起，以便有效地传递你要表达的信息。在视觉传达方面，我们也可达到同样的效果。不同的是，平面设计师更多依靠的是直觉。

“平面设计师面临最大的挑战是如何把数据转变为信息，然后再赋予信息丰富的内涵。”

凯瑟琳·麦科伊 (KATHERINE MCCOY, 1945—)
美国平面设计师、教育家

平面设计法则是设计师更加合理有效地使用设计元素的基础框架，它可以让你的视觉传达变得更加容易理解且富有意义。设计元素是回答平面设计师视觉语言中“是什么”的问题，而设计原则就是回答“为什么”的问题。如果我们把这两个方面紧密地结合在一起并加以利用，它们就会让设计师“说”的话更容易让人理解、更大众化，也更形象生动。我们从来都没有把写一个句子看成是一件了不起或者不同寻常的“创新是生产力的源泉，能打破看待物品的惯性思维，让你在想象的世界里自由驰骋，按照自己意愿创造出属于自己的多彩世界，同时还要用挑剔的眼光来审视这一切。”行为。这是因为我们从很小的时候就学习了写作和口头交流的基本要素和法则。不幸的是，我们却不能把这些使用到视觉传达中。但是，正如我们学习拼写、语法和句法一样，我们也可以学习视觉传达的基本原则。

奥利弗·萨克斯 (OLIVER SACKS, 1933—)
英国神经学家、作家、诗人

平面设计的基本要素和法则包括点、线、形状（面）、光、颜色、平衡、对比和比例等，这些都是平面设计师用来设计并最终实现视觉传达的重要语汇。没有这些最基本的要素，视觉传达将变得非常困难，且无法沟通，你也将无法向观众“吐露心声”。

“世界上最难看到的东西就是摆在你眼前的东西。”

歌德 (GOETHE, 1749-1832)

德国作家

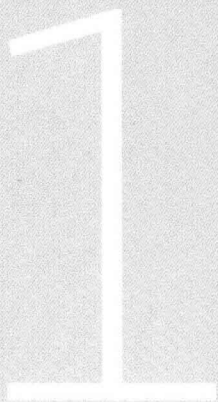
我写这本书的目的就是希望读者在寻找与平面设计

相关的重要信息、灵感与指导时，能够时不时地翻一翻这本书。无论是学习平面设计的学生，还是从事平面设计的设计师，都迫切需要这样一本全方位的参考书来为他们提供重要的信息和设计灵感。

我也真心希望《平面设计的语言：学设计必须掌握的26条基本法则》这样一本为数不多的重要参考书能够被时代所牢记。

点 (point \ 'pɔɪnt \ n)

4 a: 一个零维度的几何元素, 可以通过一系列有序的坐标来定位。

“观念就像是一个出发点，一旦你开始精心策划，它就会随着想法开始不断变化。”

毕加索 (PABLO PICASSO, 1881-1973)
西班牙画家和雕塑家

点是构建所有视觉传达元素和设计法则的基础，在平面设计师的脑海里它还是所有几何元素中最简单和最纯粹的一个。除此之外，在几何、物理、矢量图形和其他领域中，点也是最基本的元素。

巴黎第七大学 (Paris Diderot Université) 的标志采用字母相互交叉的方式形成视觉焦点, 表现为两个可视元素, 即线条相交所产生的点。交叉的点既是单词 Paris 字母 i 中的一部分, 同时也是单词 Diderot 中 i 的一部分, 这样在视觉上就产生一个焦点, 从而把两个单词进一步融合在一起。这个设计在整体信息传达中体现出一种强烈的向心力和凝聚力。

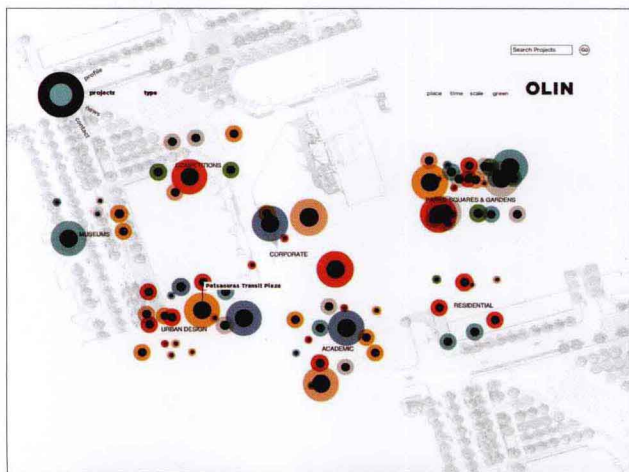
卡特琳·扎斯克 (CATHERINE ZASK)
法国巴黎

université
PARIS
DIDEROT
PARIS 7

定义

点有很多种不同的定义。它被认为是欧几里得几何学的框架中最重要的元素之一。欧几里得 (Euclid, 公元前325—前265) 是现代几何学的创始人, 一开始他给“点”进行了模糊定义, 即“没有其他组成部分的东西就是点”。

点虽然只是一个抽象的元素, 却能精确地表明方位, 但同时你又看不到也感觉不到它。点是一个没有面积可言的方位或者地点。在排版中, 点就代表一
(下接第16页)

左图展示的是 Olin 公司的网页。Olin 公司是一家以景观设计、城市设计和规划为主要业务的设计公司, 公司的网站将不同尺寸的圆点作为第一层级的导航工具, 帮助浏览者获得具体信息, 比如文档、项目类型和公司新闻。同时, Olin 公司也通过网站界面中移动的圆点, 视觉化地表现出该公司宏观和微观上的组织架构, 从而进一步传递出 Olin 公司是一个有机的、充满生命力的团队。

PENTAGRAM设计工作室
美国纽约

通用电气公司台灯海报

彼得·贝伦斯

德国慕尼黑

彼得·贝伦斯(Peter Behrens, 1868—1940)是一位真正的理想主义者,是现代主义时期第一位“文艺复兴”式的设计师,他在不同的学科之间游刃有余——绘画、建筑、产品设计、家居设计和平面设计。贝伦斯的创作才能无穷无尽,他也是第一位在视觉传达和建筑之间追求实现无障碍设计的领军人物,是现代主义运动的发起者之一。

年轻的时候,贝伦斯在他的家乡德国汉堡就已是一名艺术家、插画师和书籍装订商。1899年,贝伦斯成为新建达姆施塔特艺术家聚居区(Darmstadt Artists' Colony)的第二位成员,在那里他设计并建造了属于自己的房屋,甚至包括里面所有东西。在达姆施塔特,他意识到自己其实更喜欢一些简洁的、具有几何形式感的艺术,而不是像当时装饰艺术新艺术那样有机的、弯曲的线条艺术形式。在19世纪早期,他是德国建筑改革的领导人之一,也是第一位在工厂和办公室建筑中使用砖、钢筋和玻璃这些现代建筑材料的设计师。

作为一名教师,无论是在工业设计还是在日常生活用品和产品的设计中,他的想法和教学理念都影响了一大批学生,甚至改变了20世纪世界范围内建筑和设计的发展方向,其中就包括路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)、勒·柯布西耶(Le Corbusier)、阿道夫·迈耶(Adolf Meyer)和德国包豪斯设计学院(Bauhaus School)的创立者沃尔

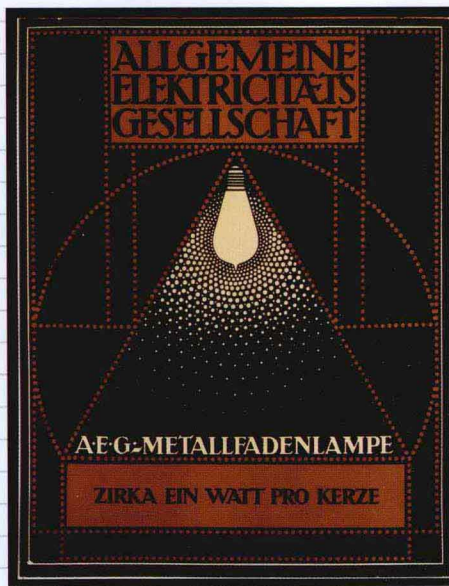
特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)。

1907年,德国最大的电气设备和工业产品生产商用电气公司(AEG)聘请贝伦斯担任他们的艺术顾问。在通用电气公司工作期间,他对公司的品牌视觉环境进行了全方位的统一,比如办公室、工厂以及一些视觉传达的材料。

在通用电气公司的众多设计中,最能体现贝伦斯设计哲学的案例就是1910年为通用电气公司的最新产品——一款科技领先的台灯或者灯泡制作的广告海报。很显然,这幅海报完全遵照现代主义的设计元素和法则来设计。海报的构图由规则的网状结构和基本的几何形状构建而成,如正方形、圆形、等边三角形。三角形的图案设计为灯泡构建了一个视觉焦点,简洁、抽象的圆点图案表现了灯泡散发出的光线和光晕。几何图案和线条对海报的构图进行了分隔,同时海报中圆形和三角形图案的边框都是由小圆点组合而成的,同样意在表现灯泡的光线。

贝伦斯将这种设计方法定义为:“设计不是装饰性的功能形式,而是在于创造出能够和物体的特点相匹配的形式,从而显示出它在技术上的优势。”

贝伦斯视觉设计的方法不仅对整个通用电气公司的企业文化产生了重大影响,同时也成为了第一个企业形象和品牌设计的成功案例。毫无疑问,在20世纪后半叶,这种设计方法成为了设计行业中一股不可逆转的力量。

彼得·贝伦斯和 德国通用电气公司海报