

[英]林赛·马歇尔 莱斯特·米彻姆 著
谭 浩 译
飞思数字创意出版中心 监制

设计

从图片开始

63位国际设计师的图片使用术

HOW TO USE

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

设计

从图片开始

63位国际设计师的图片使用术

[英]林赛·马歇尔 莱斯特·米彻姆 著
谭浩 译 飞思数字创意出版中心 监制

HOW TO USE

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

本书从初学者的视点出发,将图片制作前须做的知识储备到具体如何制作图片,以及列举一些出色的图片例子对图片制作过程进行了详细的阐述,用简单易懂的语言带你走进图片制作的世界。

本书共7章,包括设计时如何选择图片、如何设计图片的结构与布局、图片信息的传达、图片的色彩、图片的潜在价值,以及图片的制作等内容,从理论到实践,由浅入深地讲解了图片的制作过程。

本书内容丰富,结构清晰,技术参考性强,适合作为大众、图片制作爱好者、从业者、设计专业学生等的自学读物。

Text © 2010 Lindsey Marshall and Lester Meachem

Translation © 2012 The Publishing House of Electronics Industry

This book was designed, produced and published in 2010 by Laurence King Publishing Ltd.

本书简体中文版专有出版权由Laurence King Publishing Ltd.授予电子工业出版社,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2012-4980

图书在版编目(CIP)数据

设计,从图片开始:63位国际设计师的图片使用术/(英)马歇尔(Marshall,L.), (英)米彻姆(Meachem,L.)著;谭浩译.——北京:电子工业出版社,2012.9

书名原文:How to Use Images

ISBN 978-7-121-17797-2

I. ①设… II. ①马… ②米… ③谭… III. ①图片处理 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第178071号

责任编辑:侯琦婧

文字编辑:陈德芳

印刷:北京利丰雅高长城印刷有限公司

装订:北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开本:787×1092 1/16 印张:11.75 字数:300.8千字

印次:2012年9月第1次印刷

定价:59.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

目录

绪言	5	引导受众留意图片传达的信息	96
图片的历史和背景	7	巧用视觉连续性	99
哪些行业需要用到图片?	8	视觉协同或言语协同	101
谁是图片的预期受众?	8	意义的传达	106
人类为什么要使用图片?	9	案例研究: Photophiliac, Zane Manasco, 直布罗陀	116
何处需要使用图片?	11	5 色彩	119
何时需要使用图片?	15	印刷业中的用色	122
1 设计时如何选择图片	17	灰度	128
挑选有效的图片	18	色彩关系	131
确认制作图片的媒介	23	色彩联想	138
选择合适的图片	23	色彩的制作	141
如何获取图片	24	案例研究: 摇滚吉他风格, 约翰·克莱门森	142
明确设计的受众	26	(John Clementson), 伦敦和布莱顿	142
考虑图片传达的意义	26	6 图片的潜在价值	145
设计师的社会责任	27	图片的缩放	146
法律责任: 版权	28	图片的裁剪	148
案例研究: 第5届柏林当代艺术双年展标志设计, 卢多维克·巴兰德 (Ludovic Balland)	30	图片的处理	151
2 图片设计的结构与布局	33	图片的编辑	155
图片中元素的收集	34	相机拍摄角度和视角	155
设计前的准备工作	36	案例研究: 《镜花缘》(Flowers in the Mirrors),	156
内容与设计结构、布局息息相关	39	《香港科学馆》(Hong Kong Science	156
巧用网格线	46	Museum), 尼古拉·张, 香港	156
印刷风格与模板	50	7 图片的制作	159
对齐图片和文字	53	图片的大小和分辨率	160
惯例	53	纸张重量和纸面光泽度	163
案例研究: Reactype, Parc & Maul	54	印刷工艺	168
3 构图	57	颜色的制作	172
什么是构图?	58	装订	174
确定受众	59	交付印刷前需要注意的问题	176
构图原则	60	处理数码图片的小贴士	177
引导受众的视线	81	案例研究: Bastardised, 邦奇设计公司,	180
将图片与文字联系起来	84	伦敦 克罗地亚, 新加坡	180
案例研究: Juvelen 1, Grandpeople	88	术语表	184
4 图片信息的传达	93		
传达信息或说服劝导	94		

绪言

这本书创意新颖、内容翔实，且颇具实用性，介绍了一些使用图片的方法。通过阅读该书，读者可以获得在不同条件和用途下选择图片、使用图片的实用知识，除此之外，本书还具有一定的启发和借鉴意义。

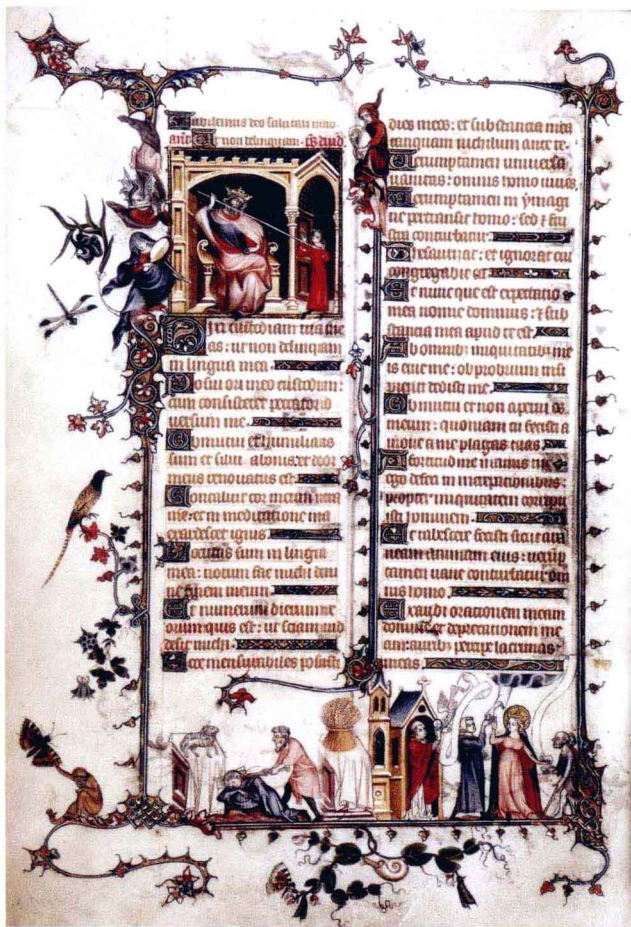
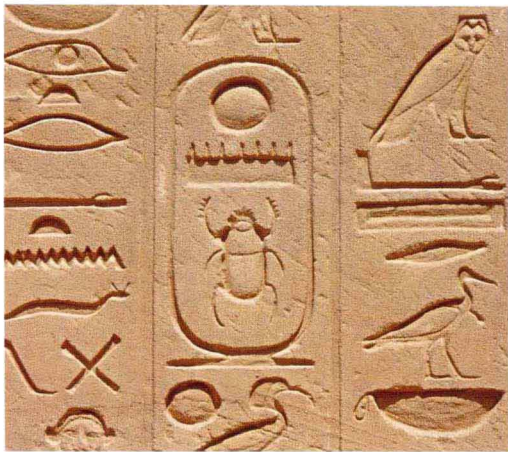
本书的前后章节之间都是互相关联的，但在内容上也可独立成章，这样读者既可从头至尾地依序阅读，也可按章随意翻阅。本书的各章节涵盖了以下内容：谁是图片的预期受众，人类为什么使用图片，何时需要使用图片，如何使用图片，图片的选择，如何构建一个设计，构图、沟通、色彩的使用，最大化图片效用，图片的制作等。在我们讨论这些实际问题之前，先简单地了解一下人类过去使用图片的历史和背景，这将帮助我们理解现今使用图片的一些做法。

对页：安娜·弗朗西斯卡蒂的图片展示了一种制作图片的快捷且富有创新性的方法。

① 左上图：几千年前画于洞穴岩壁上的象形图。至今图像中的大部分人物和动物都还清晰可辨。

左下图：埃及的象形文字，它们是一些事物的风格化图片，代表着某些音节或声音。

右图：中世纪的泥金装饰手抄本。这种手抄本用图片烘托内文，同时具有装饰的作用。

图片的历史和背景

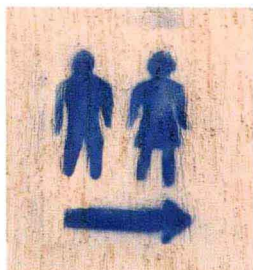
纵观人类历史，图片一直是作为一种交流工具来使用的。我们可以在某些洞穴里找到早期人类使用图片的例证，比如在距今已有 12 000 ~ 17 000 年历史的法国拉斯科洞穴中发现的那些神奇的巨幅壁画。最早的时候，图片是人类进行一切交流的基础，然而，随着社会形态和交流方式变得越来越复杂，人类逐渐开始用字母和类似的书写方法取代了图片来进行交流。即使我们用文字取代了图片，但正如今天你所看到的，图片仍然是人类互相交流的重要手段。中世纪早期的手写文稿都配有说明图片，以便人们更好地理解手稿内容。因为那时候大多数人不识字，朗读文稿的人就会一边读一边向人们展示这些插图；进行布道的时候，文稿朗读者还会用图片来题词。同时期的各种文明发展出了各不相同的交流方式，但图片始终是一种重要的交流手段，埃及的象形文字就是用一种抽象化和风格化的方式来表现事物的 ❶。

表意符号是一种表征观念、行为或传达抽象概念的图像或符号，它并不描绘具体的事物。而与表意符号相同，象形图是表征事物的图像，也是许多交流方式的基础。虽然表意符号和象形图因文化不同而有所差异，它们仍然是当今我们最为熟悉的图像 ❷。

15 世纪，印刷机的发明使图片和文字的大规模生产成为可能，人类的交流方式和图像的使用方式都发生了革命性的变化。在此之前，特别是在西方国家，人们要么用手工雕刻，要么用雕版印刷来刻写文字和绘出图片。这是一种非常费时的制作方式。15 世纪还出现了一种叫做铜版印刷的科技发明，有了它，人们能够大规模地制作画面逼真、细节丰富的图像，这样图片应用的范围就更加广泛了。人们还发明了各种更好的制作图像的方法，最值得一提的当然是半色调网印和摄影术。近年来，数字图像和文字制作技术的快速发展，标志着人们对图像的应用达到了顶峰 ❸。

❶ 这幅图可以看成是一张代表自行车的象形图，也可以看成是一个表意文字，表示的是一个可供人们骑车的车道或地点。

❷ 画中的象形图代表一男一女。箭头作为一个表意文字，指示出男女厕所的方位。

❸ 这幅木刻画中画的是一个女修道院院长。图片选自杰弗雷·乔叟（Geoffrey Chaucer）15 世纪创作的《坎特伯雷故事集》。乔叟（约 1343—1400），英国诗人。创作有《百鸟会议》《好女人的故事》等。

哪些行业 需要用到图片？

如今，各种数码图片随手可得，也可以非常便利地自己动手制作，这也意味着许多行业中都要用到图片。除了那些一听便知需要用到图片的行业（例如编辑设计、网站设计、信息设计、产品设计和纺织品图案设计）之外，在考古学、法学（证据采集）、市场营销、广告、建筑和教育等领域也要用到图片。很多人，比如客户经理，会利用图片来帮助他们更好地进行业务陈述或文稿演示。

谁是图片的 预期受众？

图片说明：这幅模板印刷的涂鸦作品传达的信息是，人类应该摒弃共产主义（用锤子和镰刀表示），但该画并未清楚地说明应该用什么来取代共产主义。

图片的受众是人，正因如此，它们很容易被误读和误解，这一点似乎显而易见，但值得我们注意。人类有着不同的文化、语言和视觉语言，因此选择能够恰当传达信息并易于特定受众理解的图片十分重要。我们将在第 4 章中对此问题做进一步讨论。

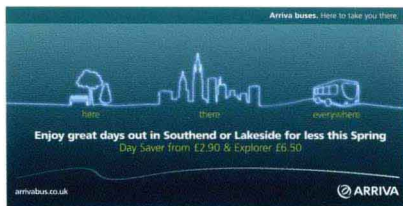
人类为什么 要使用图片？

人们经常用图片代替文字，对文字进行补充说明，或者用图片来吸引读者的注意力，比如杂志总会刊登名人的照片；而在做宣传和广告时，人们则喜欢采用风格大胆且颇具震撼力的图片。

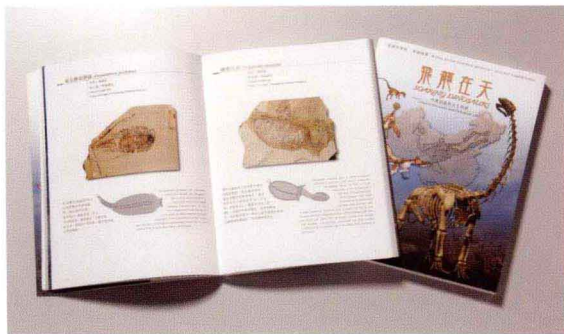
除了上述两个用途，图片还有规劝和告知的功能。各类广告大量使用图片，以劝说人们购买某种商品或服务。这是因为图片能够更快地传达信息和被受众理解，而要充分理解文本则需花费更长的时间。留意一下广告牌、杂志、报纸，还有网站和电视，你会发现，基于文本的广告设计是少之又少的。使用图片提升了信息传播的灵活性，让信息的受众人数更多；同时图片设计者的发挥空间也更大了。同一张图片的用途可以是不一样的，如可以在一则花店广告中，用一支玫瑰的图片来劝说人们前来购花；也可以用同样的图片告知人们有关花朵结构的信息。大多数情况下，图片可以强化信息的传达，同时也具有很好的说服力，因为它们比文字更易于理解，也无须进行信息的转化。^①

图片在帮助人们理解指令说明方面作用巨大。这样的例子大家都能举出一两个来，比如参照图片，就能知道如何滴眼药水；或者更复杂点的问题，如何组装平板家具等。图片还可以作为教学用具和参考资料，例如，医学图片可以帮助我们识别某些疾病或异常。^②

除了用作规劝和说明的目的外，图片还有许多其他用途，如引导读者、讲述故事、表达概念等；还可用来阐述文本中的观点、传达情感和动作，如一张画有靴子的图片代表着暴力和侵略；图片还能起到对文字进行补充说明的作用，或者可用一张图片对两段文字进行视觉上的分隔，或者如在连环画和儿童画册中看到的那样，图片成为了主要的交流方式。不过大多数设计作品并不只依赖图片，文本和图片的混合编排、共同作用形成了多数视觉传达的基础。^③

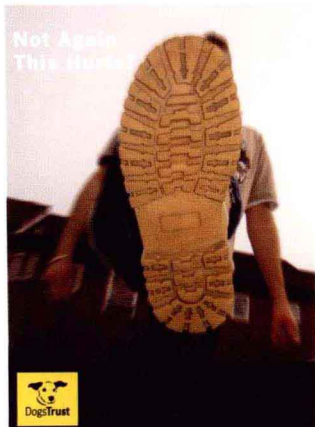

^① 一幅时刻表和一幅海报向我们展示了同一幅图片可用于不同的目的。在第一幅图中，巴士图像的使用是要向读者告知时刻表的内容，随后读者被引向右边的广告，而广告则利用巴士的图像来推广公司的服务。

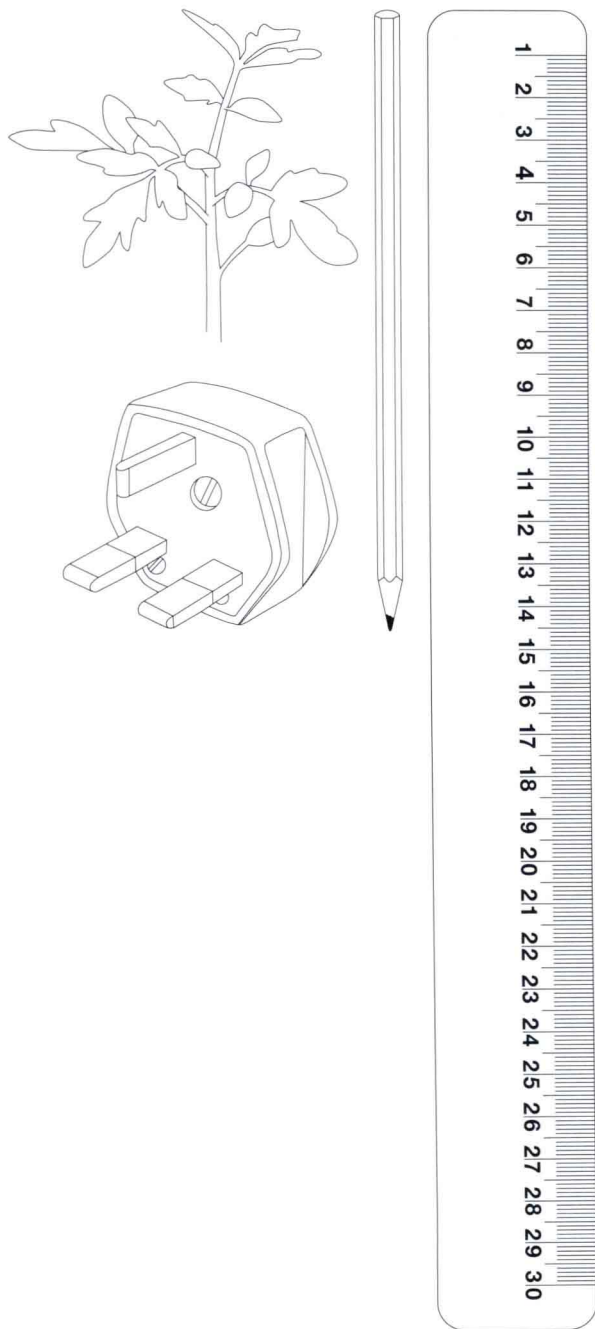
^② 在这张跨页书名页中，尼古拉·张 (Nicola Chang) 为了向读者传达一些更加详细的信息，采用了化石的照片和表示这些石化生物本来样子的简图。

^③ 在这幅海报中，卢克·库克 (Luke Coker) 设计了一只似乎要跃出海报的鞋底来代表暴力。这是卢克的毕业设计作品之一，并不代表他对慈善的看法。

动手

我们决定做一个非常简单的活动，比如种下一粒种子，让它长成植物；或者给某个家用电器装个插头。要求只用图像（不许用文字）来制作一组说明图，用类似如下所示例子的方法来描述如何完成这项活动。

How to use the stamp

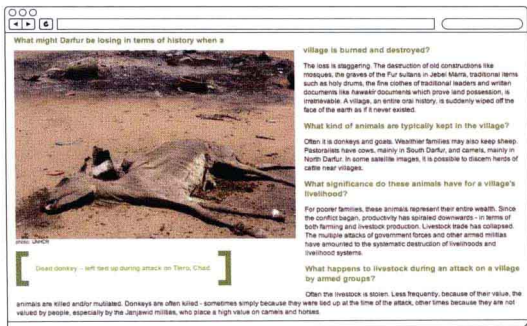
马修·戴 (Matthew Day)
曾经用一组图片来说明如何利用
撕下来的邮票。

何处需要 使用图片？

图片在日常生活中随处可见，我们通常意识不到它们的存在。如同优秀的字体设计一样，好的图片设计通常不容易被我们注意到。但如果这些图片无法引起人们的注意，而我们需要的又正是这些图片所带来的冲击力，它们也许就是无效的。右图所示的就是一张具有冲击力的图片。**①**

每天，我们都会以不同的方式，带着不同的目的消费掉成千上万的图片。购物的时候，我们会看到商品包装、标识、标签、标牌和购物陈列点的图案设计。这样以来，商离家不用在电视、杂志和网站上打广告，也能在很短的时间达到提升销量的目的。

我们通常将图片视为一种视觉提示。例如，在家具的产品目录上，商家总是在真实的家居环境中呈现他们的产品和人们正在使用这些家具的画面。这样做的目的是暗示这些家具的用途，同时告诉读者，使用这些家具能够改善他们的生活方式。在网页设计方面，这样的例子更多，因为我们使用软件更加便利了，静止的和动态的图片对于信息的传达极其重要。在人们浏览网页时，图片就像一把“钩子”，吸引着人们继续浏览，并引导他们进入网站中来。**②**

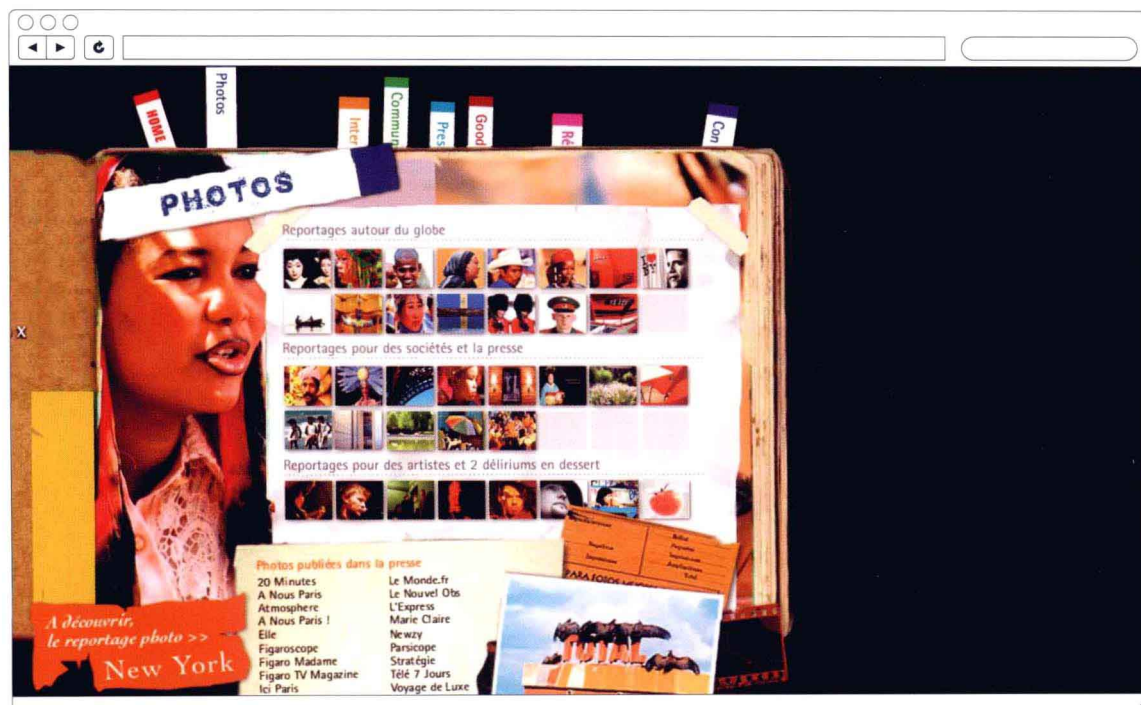

① 这是来自国际特赦组织网站的截图画面，网站运用这些富有冲击力的图像警示人们关注正在某些国家发生的那些令人发指的事情。

② 这是某份家具产品目录中的一页。图中所示的是正在使用中的家具，居中的图像是一个儿童正在使用椅子的动态图片。

这组来自 Petit Carnet 网站的截图有效地利用了图片来吸引读者, 在保证读者对网站拥有持续兴趣的同时, 也体现了网站内容的丰富性。

① 这是一个有关林业的网站，它也是将图片作为主要交流方式的例子，其弹出信息和说明信息同样是基于图片的。

