

强有力的页面设计

顶尖设计师

展示设计理念

体现设计灵感

盖尔·代卜勒·芬克[美] 编著
克莱尔·沃姆克[美]
韩春明 翻译

安徽美术出版社

强有力的

页面设计

147 114 00 64 12 56 31 8 3435 87 5 768 92 175 84 8 35 6 43 15

顶尖设计师展示设计理念
体现设计灵感

盖尔·代卜勒·芬克[美] 编著
克莱尔·沃姆克[美]
韩春明 翻译

安徽美术出版社

强有力的页面设计

顶尖设计师展示设计理念
体现设计灵感

强有力的页面设计

147 114 00 64 12 56 31 8 3435 87 5 768 92 175 84 8135 643 15

顶尖设计师展示设计理念
体现设计灵感

盖尔·代卜勒·芬克[美] 编著
克莱尔·沃姆克[美]
韩春明 翻译

安徽美术出版社

致谢

· 谨将我衷心的感谢献给：
· 斯科特、梅根和马歇尔——编写本书的所有工作因他们而富有意义；
· 书中作品的所有设计师和赏识、聘用他们的所有客户；
· F&W 出版社的诸位编辑；
· 圣 - 弗兰西斯·塞尔斯——作者的赞助者、灵感的激发者。
· 我希望本书将带来更多的灵感。

目录

引言

理念

字体

图像

版面设计

出版许可

设计公司地址录

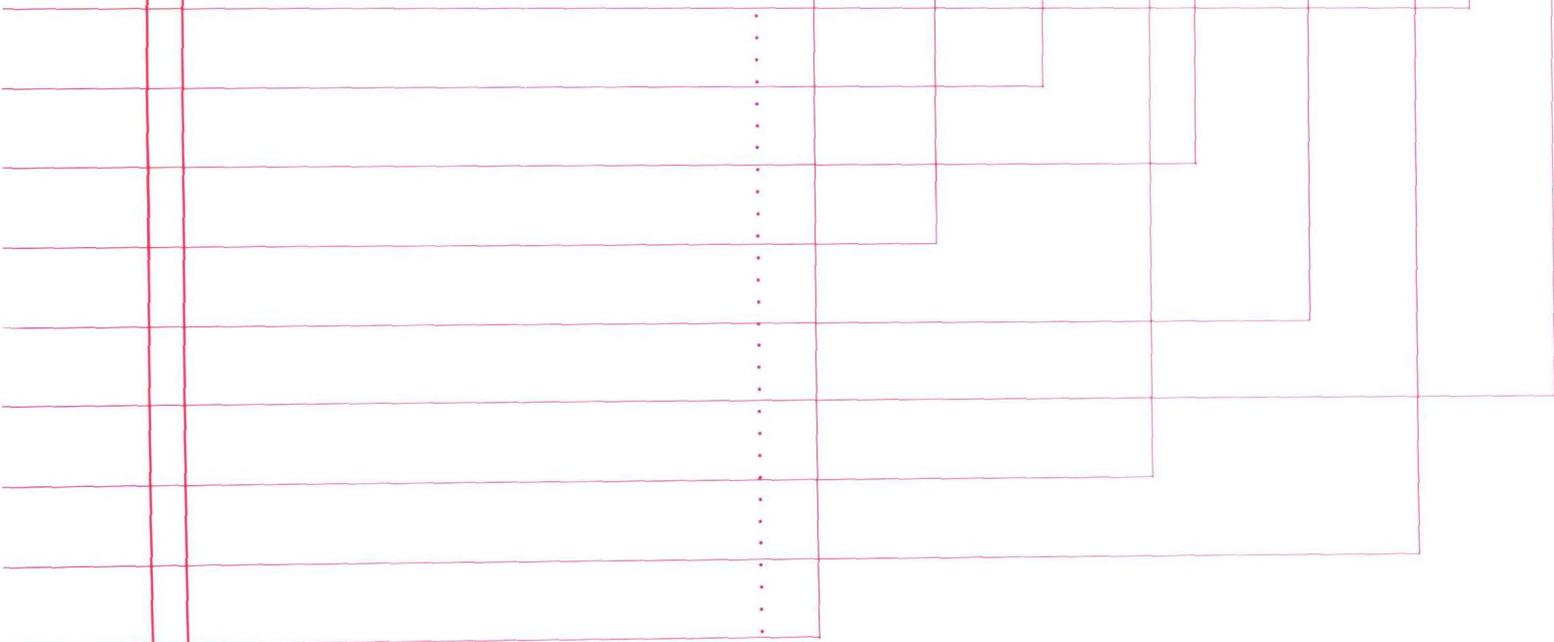
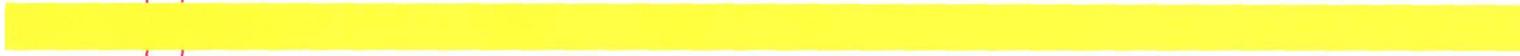
客户索引

设计公司索引

[Redacted]

[Redacted]

143 064 74 562 10 8537 140 425768 106 1759 1424 8 135 13943 15

一项设计即使有意掩饰其外在的信息,也难免会泄露出它的另一层面——是哪种人或哪类机构委托制作了这一设计,预期受众又是哪一类人。

从一张简单的提取单到持续一年的市场营销战略,每件设计作品都在传达着一种信息。设计师的工作就是,以最有效的方式传递这些信息。虽然,这些信息对于受众而言往往不是显而易见的(一般人不会去思考纸张的透明度对他们产生了何种影响,也不会去思考他们为什么被某种字体强烈吸引,而对另一种字体却毫无感觉),但是,这些信息在具有良好训练的人眼中却一目了然。一个优秀的设计师只要对一只麦片盒或一个营销广告方案看上一眼,就会判断出这个设计为什么失败。同时,一个更重要的技能是看得出优秀的设计为什么会成功。

设计旨在触动人们的心灵,能不用文字而激发他们的情感。优秀的设计师能通过鲜明的字体讲述生动的故事,通过恰当的色彩创造各种心境,通过版面布局将信息有条不紊地表达到位,通过图片传递多种情感。优秀的设计师还知道如何去分析其他人的作品,看出不同的设计选择是怎样增强或淡化信息的。

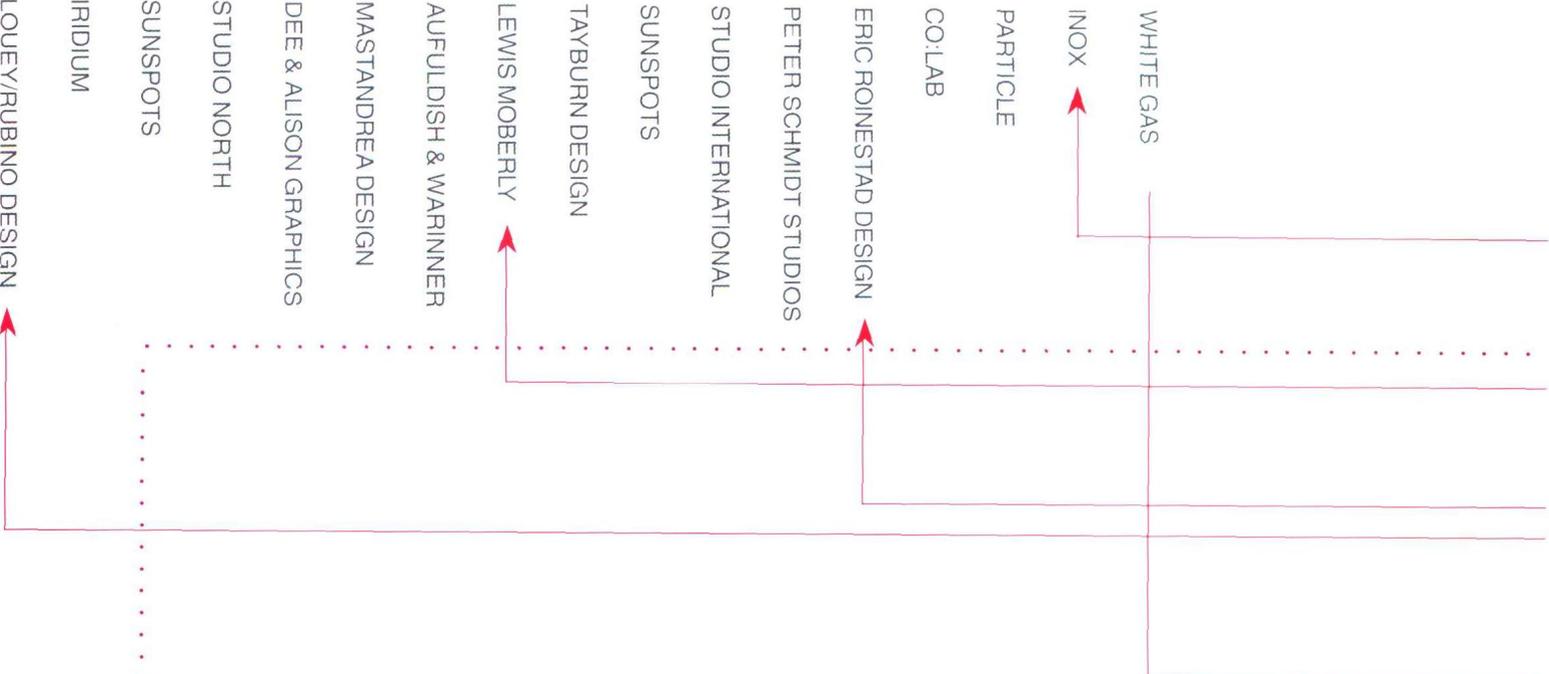
在本书中,你会看到一百多项优秀的设计,它们通过各种手段传递着不同的信息。作品的设计者展示了多种多样的手法,从字体字形到底托衬垫的每一个细节。但更重要的是,你将发现他们是如何赋予每件作品以强烈的情感的。

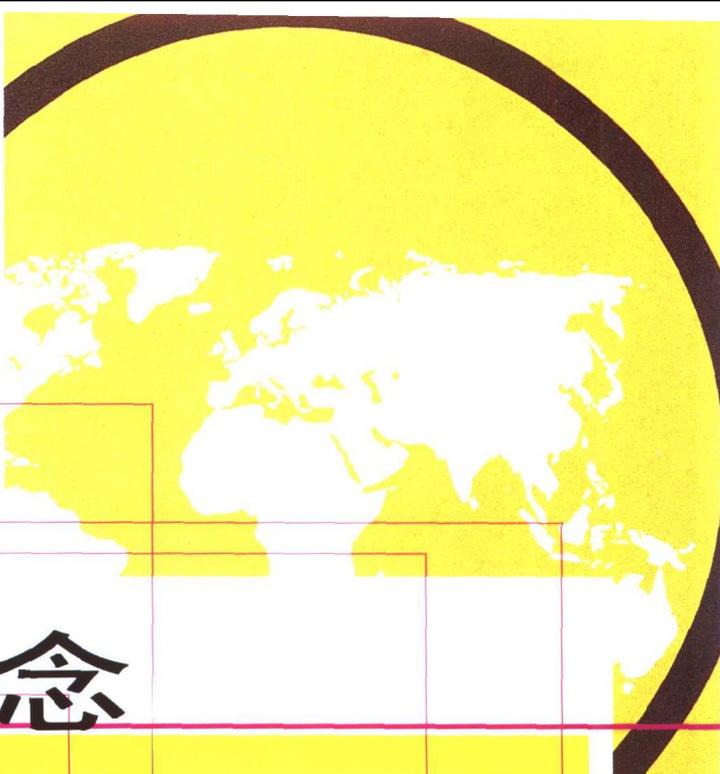
具备了这层认知,你就能更好地掌握自己的设计项目。更确切地说,你将能更好地处理你所要传递的信息,把握好如何运用手中的工具将它们予以充分的展示。

当你翻阅本书的时候，你会发现优秀设计的关键在于传递信息。“这个设计传达了怎样的信息？”请带着这个问题去评价一下每位设计师的作品。分析评价的思考将带给你新的启示，而这种启示将使你能为自己的设计项目创造新的生命力。

在寻找设计方面的信息时，请记住：区别一个设计的好坏，应看其效果。那些效果或许很简单：一张简洁的提取单据可以让人们放心地把衣物交给干洗店。那些效果也可能很复杂：一个有效的市场营销活动可以让公司的经营者们信服地投入几百万资金，这不仅是因为有着高额的回报，而且是因为该项目能充分体现公司的宗旨。设计的制作者是值得信赖的，其作品也必将获得大众的欢迎。

尽管技能十分重要，但是要创造出富有感情的作品，使受众产生共鸣，则需要更多的心血。同样，它也需要对人的理解。人们对设计会有何种反应，有些设计师对此有着一种本能的了解；另一些设计师则须花费很长的时间、投入大量的精力去体会。无论这种洞察力是如何获得的，它对创作好的作品均至为关键。下面，请让你自己沉浸在本书大量的设计佳作中吧，体会设计师如何引导你的心智，令你产生共鸣。当你看完本书，你将更加胸有成竹，在工作中创造出件件辉煌耀眼的佳作！

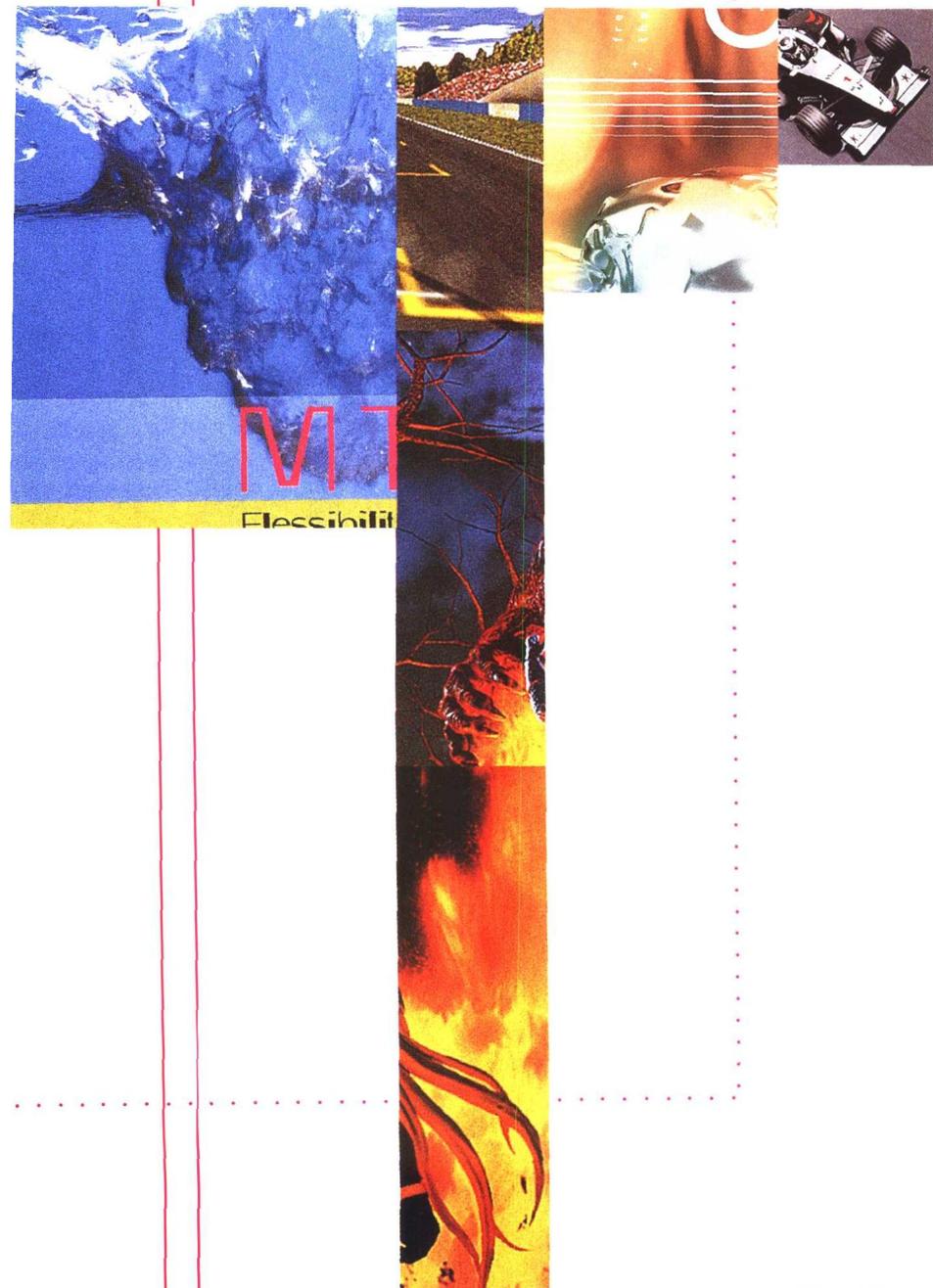
章节 1 理念

147 28 00 64 12 56 31 8 34 35 87 5 76 8 40 175 84 18 35 6 43 15

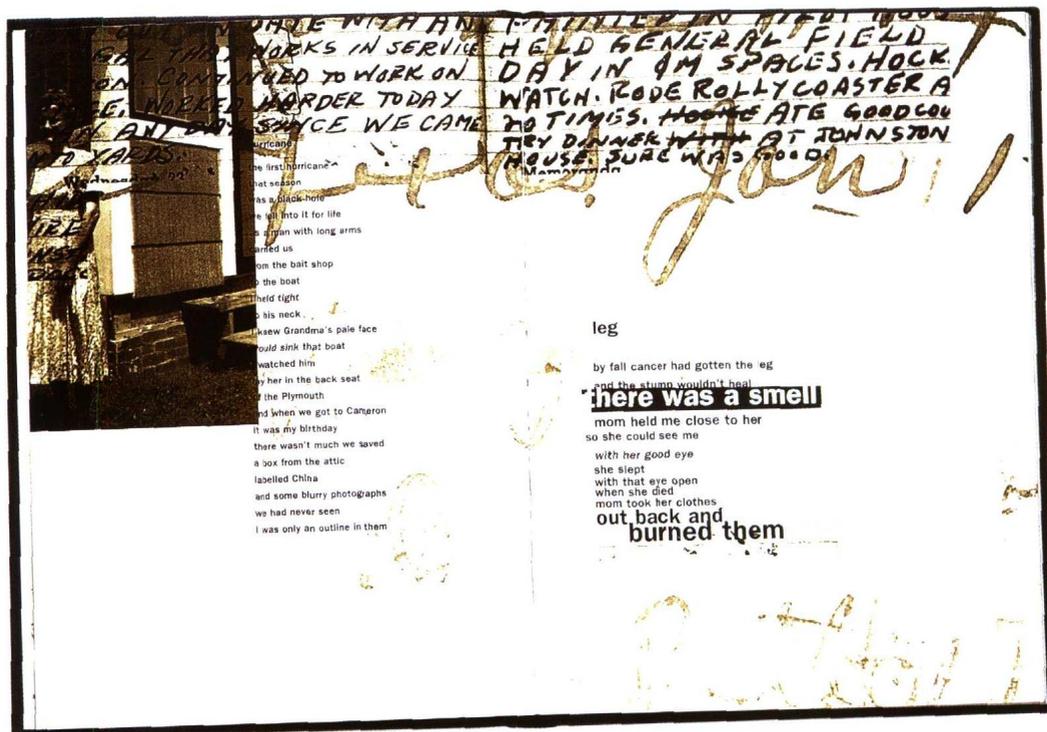
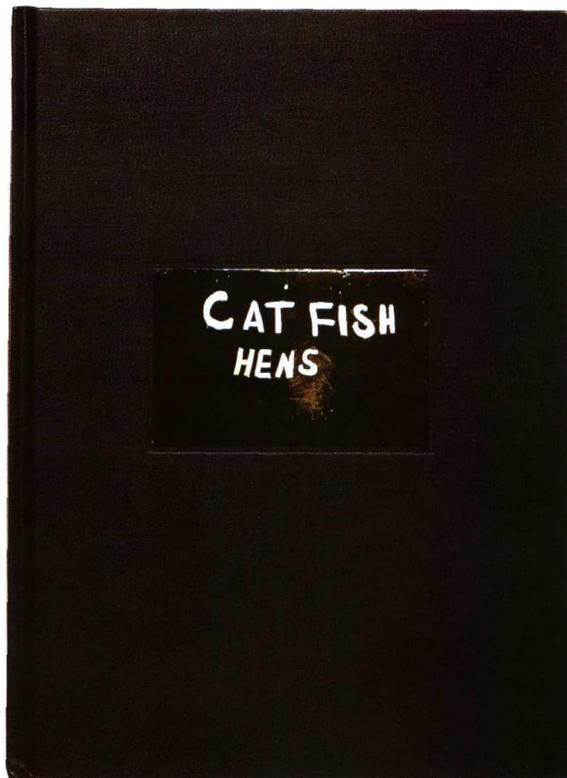
有时候只需要使用一个设计元素——一个字母、一张照片、一个插图——就可以诠释一个设计的所有内涵。有谁会不钦佩这种高度简洁而又寓意深远的杰作呢？这种设计把需要传递的所有信息浓缩为一个图像，把需用大段文字表达的意思压缩在一个简短的符号中。

但这并不总是最好的方法。有时，通过大量的视觉甚至触觉元素，一些信息会得到更好的诠释。多种元素的共同作用可以通过零散部分的有机组合传达整体的信息。有些信息是直截了当的；有些信息则需要用户一点一滴地体味，才能逐渐显现；还有些信息直到最后一刻才会清晰明了，只有当你看到最后一幅图像，最后一个词语或者带有凸饰的封底时，一切才会豁然开朗。

无论一个信息是令人欢欣的还是使人忧郁的，多层面的设计总能让人赏心悦目。设计精美的印刷品恰如建筑大师设计的高楼大厦一样，作品的每一个部分，从纸张的质感到油墨的光泽都会交相辉映，创造出寓意深远的杰作。本章内所包含的设计项目利用了每一种设计元素，旨在强化其设计理念，深化与读者的交流沟通。这种交流从读者的第一眼开始，直到最后一瞥，贯彻始终。

- 工作室: White Gas
设计: 马克·托德、大卫·希尔兹
插图绘制: 马克·托德、大卫·希尔兹
摄影: 马克·托德、大卫·希尔兹
文字撰写: 马克·托德
客户: 自用
软件: Adobe Photoshop, QuarkXPress
纸张: 卡马纸
色彩: 二色, 配色
印刷数量: 500
单位成本: 24美元
字体: Franklin Gothic、实体字
特别工艺: 封面照片粘附
特别字体: “避免毫无必要地把字搞正的欲望。”

在该书的致谢页里有这样一句话：“本书是助道之作。”该设计充分显示了这一点。照片、剪贴图式的插图、注释、涂鸦式的图画和看起来毫不相关的艺术，伴随着一些晦涩难懂的诗，而大部分诗句又都是关于死亡的。作品制造了一种令人不安的效果，使读者不想靠近那些马戏团和带霉味的房屋。创作者马克·托德和大卫·希尔兹写道：“感谢朱尼尔致以特别的谢意，他为我们提供了一些文字和替代品。”

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 **you don't apologize.**
 you give her money
 to sign odd hymns
 you live her phone, see her again
 to sign odd hymns **Sinner Man**
 it is best you not see her again

Brightly w
 Em

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

2. Verse
 n to the rock, rock won't you hide me?
 n to the rock, rock won't you hide me? (2)
 All that day.

3. Verse
 n to the sea, sea'll be a-boiling.
 Run the sky, sky'll be a-falling.
 Run the moon, moon'll be a-bleeding.
 All 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 hornt
 in the back room
 garlic on his breath
 missing children
 such pretty children
 fat and not an inch between

“能旋转的”赛克特表盒

工作室: Inox Design

设计: 塞布丽娜·埃琳娜

摄影: 斯蒂芬诺·马里诺

客户/机构: 赛克特集团公司/手表制造商

软件: Macromedia FreeHand

色彩: 四色套印, 局部上光, 加配银色

字体: FF Rosetta

特别设计: 一体纸板盒, 圆形轧切、透明塑料胶
粘封面, 多重折叠, 双圆形金属丝装
订, 特色醋酸脂印制和无头钉

如其所介绍的产品一样, 这个宣传册的制作同样含有高超的技艺。它能激发起你对意大利手表精湛制作工艺的钦佩。每套宣传册装订成一体盒, 内有两本精制仿羊皮纸手册, 详细说明手表的构造和研制过程。隐藏在中心位置的是该设计的核心部分: 一整幅醋酸脂印制的手表照片。由于用灵巧的无头钉固定, 其表针面恰如真实的手表玻璃表面, 能够旋转。

