

领略世界级大师的设计魅力！设计师不可不读的经典力作！

写给大家看的设计书：实例与创意

Robin Williams Design Workshop

修订版

[美]Robin Williams John Tollett 著
杨庆康 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给大家看的设计书：实例与创意 (修订版)

[美] Robin Williams John Tollett 著

杨庆康 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

写给大家看的设计书：实例与创意 / (美) 威廉姆斯 (Williams, R.) , (美) 托列特 (Tollett, J.) 著 ; 杨庆康译. -- 3版 (修订本). -- 北京 : 人民邮电出版社, 2015.3

ISBN 978-7-115-38340-2

I. ①写… II. ①威… ②托… ③杨… III. ①平面设计 IV. ①J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第014090号

版权声明

Robin Williams Design Workshop, second edition (ISBN: 0-321-44176-1)

Robin Williams and John Tollett Copyright © 2007

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press.

All rights reserved.

本书中文简体版由美国 Peachpit Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可, 对本书任何部分不得以任何方式进行复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Robin Williams John Tollett
 - 译 杨庆康
 - 责任编辑 赵 轩
 - 责任印制 张佳莹 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 13.8
 - 字数: 453 千字 2015 年 2 月第 3 版
 - 印数: 8 001—11 000 册 2015 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2009-5746 号

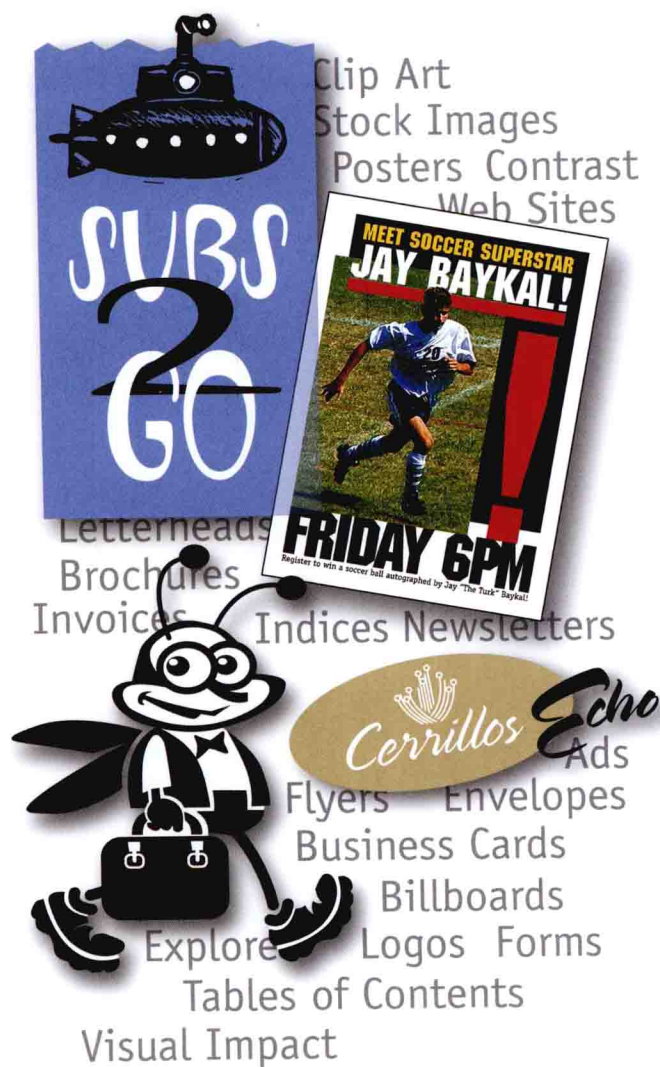
定价: 69.00 元

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

内容提要

本书是两位世界级设计师的经典合著。他们用简练有趣的语言让复杂的设计问题变得通透易懂。从标志到名片，再从广告牌到宣传册，这里汇集了你经常遇到的设计项目，以及 6 位明星大师的精彩设计实例。阅读本书，不仅能够使你在设计中有章可循，还会激发你的设计创意。本书实例丰富，简明易读，适合设计专业学生以及设计相关行业的读者阅读。

前言

这一定很不错……

难道你对以下的评论不感到厌烦吗？“整天坐在那里去创意设计一定很不错。”“你太幸运了，不用工作就可以享受乐趣。”而你却在为明天早上的一个大型会议熬夜工作，你的头脑一片空白，钟表似乎也比平常走得更快了。或者，更糟糕的是，这份差事可能已经算是你的一次大休，如果这个项目做得好，紧接着你会迎来更多超乎你需求的工作。可是，设计为什么看上去如此令人厌烦呢？

如果你从来没有陷入上述窘境，或许是因为你是一个传奇式的设计天才，你从来都不需要应付恐惧、匮乏、不安全感、猜疑和我们这群凡人设计师的局限。如果真是这样，恐怕你就不会读这本书了。

如果你只是一个凡人设计师，欢迎你，很高兴得知我们并不孤单。说到“凡人设计师”，我指的是那些正在增进技能、获取经验的道路上前行的有志设计师，那些现在不出名（还未出名）的设计师，那些正在苦苦寻觅设计类书籍以丰富知识、提供有关设计过程的真知灼见的设计师。

嗨！真巧啊！那正是我们写作和设计本书时设定的目标读者。我们希望，我们在设计中实际使用的方法会对你，并在你处理平面设计项目时有所帮助。拥有了极好的数字工具和各种资源，唯一妨碍你成为世界顶级设计师的，就是缺少一个机遇，让你释放对这个世界的想象力。不过，机遇和有实力的客户，迟早会来的。

通过我们用到的实例和本书自身的设计，我们试图传递一种精神——充满乐趣地进行设计探索和实验。这种切身体验到的乐趣能够开启你的想象之门，从而将紧张的任务转化成令人满意的、有创造力的练习。

当面临交付截止日期带来的时间压力时，我们都会倾向于采用最安全的设计方法，比如使用常规字体和利用居中对齐法进行设计。但是本书鼓励你超越上述设计方法去探索，并且在探索的过程中收获乐趣。这里举的几个例子旨在帮助你激发灵感火花，发散创造性思维，从而令你在工作中完成以前所不能完成的事情。我们希望这本书可以让你在将来的设计师生涯中获得更多的乐趣。但最重要的是，我们期望听到你这样说：“哦，我不是在工作，我每天都在玩儿。”

目录

灵感闪光

1. 你已经知道多少了？	3
2. 用好剪贴画	15
3. 使用照片	27
4. 理解设计的挑战和方法	45
5. 创造视觉冲击	65

项目

6. 标志	87
7. 名片、信纸和信封	103
8. 发票和表格	121
9. 广告	133
10. 广告牌	151
11. 网站	161
12. 目录和索引	179
13. 简报和宣传册	195
14. 宣传页	219

设计师和设计过程

John Tollett 平面设计师	234
Harrah Lord 书籍设计师	240
Brian Forstat 网页设计与开发	248
Carmen Sheldon 平面设计教师	256
John Burns 字体艺术家	262
Robin Williams 平面设计师	268

灵感
闪光！

许多设计师在遵守规则与打破规则上同样无能，而好的设计师两者都能兼顾。

吉姆·艾丽

沙凡那港艺术与设计学院

1. 你已经知道多少了?

在这一部分中，我们想要确认，在给你灌输更多先进理念之前，你已经拥有了基本的知识储备。当然，即使你还不具备这些基础，你也可以从本书中学到很多东西。但是为了进一步讲解知识，我们假设你已经对设计有了一定的了解。因为我们已经为刚入行的设计师写过许多书籍了，因此这个简介就有了一点“试金石”的意义。如果你不能回答这些问题，可以先看一下《写给大家看的设计书》。这些问题不仅仅局限于设计方面，而是关于当代设计师为了做出自己的成果所要知道的所有东西，以及我们要圆满完成工作所必须面对的技术层面上的东西。

我们推荐的大部分书籍都在“写给大家看的设计书”（Non-Designer's）系列中。或许你现在已经是一名设计师，但是发现在“写给大家看的设计书”中还有你需要学习的东西，可是你又难以“屈尊”去买那些为“非设计师”准备的书。那么，恳求你妈妈去把它买回来，用棕色纸包装后再寄给你。再在封面上贴一张照片，这样就没人知道你拥有“那样”一本书了。要么把封面撕掉，或者自己克服一下，放轻松！我们所有人都要去学习更多东西，不论我们认为自己现在正处于什么水平。

¹ 已由人民邮电出版社引进出版。

基本原则都有哪些？

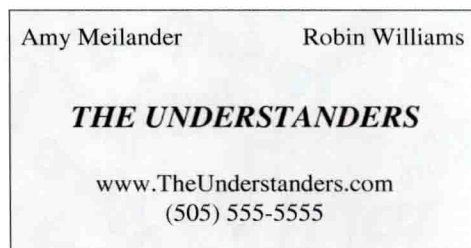
你能否用语言来说明为什么一个设计“有效”而另一个无效？你能否向客户解释清楚为什么他们那愚蠢的设计想法不能体现他们的专业服务水平，而为什么经过你改进的新版本却可以做到？当看到一个设计糟糕的页面时，你能否用语言解释清楚为什么它看起来那么幼稚，并且用语言阐明为了使它看上去更加精致，还要做些什么？能够用词语来解释概念可以帮助你抓住问题的关键，快速找到解决方法，让你的客户信服你超群的设计能力。

如果不能回答这两页的问题，你需要仔细阅读《写给大家看的设计书》。

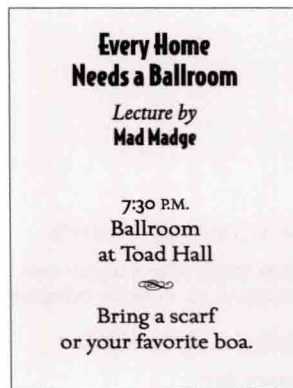
1. 你能否给出 5 种理由来说明为什么下面的宣传页看起来很外行？

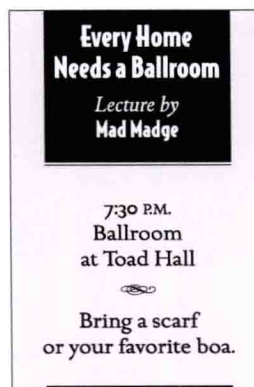
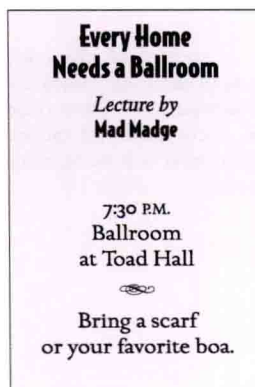
2. 观察下面这张典型商业名片的布局，你是怎样识别出它来自本地某家复印店众多样本中呢？

3. 比较这两种设计。它们都是中心对称的，但是其中一个比另一个看起来更加精致。尽管右边的设计仍然是中心对称布局，但什么样的变化令它的外观更好看了呢？

5. 观察这两种设计。你的眼球自然而然地被哪一个设计吸引住了？在这个例子中，能够吸引你眼球的设计原则可以用什么词语表达？它是怎么做到的？

4. 在下面的例子中，应用哪一个简单的原则能够立即使它看起来更加专业？

你的排版设计能力如何？

平面设计就是文字。如果作品上没有文字，就不能称之为平面设计——那是美术。每一位设计师都应该对字形和排版设计有一个彻底的了解。你可能拥有一个出色的布局、一个很棒的文案和一张完美的照片，并且有人可能已经为此付了一大笔钱，但是如果你的撇号看起来像从打字机里掉出来的，句号后面留出了两个空格，那么你就没有自己想象得那么好。很久以前，设计师并不必担心诸如撇号属于哪里，问号该在引号内还是引号外的问题，因为专业排字工人会做这些工作，但是现在每一位设计师都应该像了解设计本身一样去了解这些细节。

1. 快速说出下面句子中 5 处严重的排版错误。

"Oh my gosh", cried Moll. She gasped--her
enigma was all wrapped up in Bob's integrity.

2. 下面每一个词组都有什么排印上的错误？

Open 3-6 A.M. every day.

Closed May-June.

The San Francisco-New York flight.

3. 你怎样才能打出这些符号 ® ™ ¢ © • ？

4. 比如在下面的句子中 résumé or voilà，你如何设置重音符号？

5. 句号应该位于插入语的外面还是里面？你如何处理那些直接跟在斜体或粗体之后的标点符号？什么时候“its”里面有一个撇号？下面这个短语的空格中应该填哪些排字符号：rock _n_ roll ？

6. 说出下面一栏文字中的 5 个排版错误。

Lorper adip endreetum
velis niamcorem vulputpat irit
nim dolenit dolorer alissis nonul-
putem.

Lore doloborti iscidunt
ulputem verci blandrem ing
euiptum incipis nosto do core
tatum iriure, od doleniam velit
ip exerat. Ut lamet nibh ea Faci
Blandre Veliscill mconummy
nibh el ex et, veliquatue molorero
odolorting ercilit at atis adiamet
dipit ute magnim zzriliquisl
eugiatie enim ver in vulputet bre-
at.

Lorperil el ulla cor susto
odipisl zzril ing euisidunt wis
nonsequi esent ullam quam ver
at, cor senis ad tationulput-
patie mod tem deliquamconum
quissi.

1. 将左边一栏中的字体种类与右边一栏中代表性的例子相匹配。

粗衬线字体	<i>a heap o' livin'</i>
无衬线字体	keep the thumbmarks
古体字	<i>ye've got to sing and dance</i>
现代印刷体	yer soul is sort of wrapped
装饰体	a heap of sun
手写体	<i>watch beside a loved one</i>

2. 你能说出下面样式组合中出现的问题吗? 怎样才能使图像更加有力度?

Celebrate
the blips in life

THE STELLAR
nursery

3. 哪些东西是左边段落拥有而右边段落没有的? 这种技巧能达到什么效果?

There are three important **rules of life** that will help you survive most situations. **One** is that your attitude is your life. **Two** is that you are what you take the time to become. And **three** is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.

There are three important rules of life that will help you survive most situations. One is that your attitude is your life. Two is that you are what you take the time to become. And three is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.

1. 字间隔空、特定字距调整、字距配对、自动字距、手工字距、区域字间距和字距调整之间的区别是什么? 在软件中你是怎么应用它们的?

2. 为了从排版技术上改善下面这句引语, 必须做些什么?

**“Preparation works
much better than
optimism.”**

3. 观察下面两段话。哪一段更易于阅读, 尤其是当它不仅是一个段落, 而是整篇文章时? 说出 3 个理由。不改变字体, 怎样做才能使另一段尽可能地易于阅读?

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

如果你无法回答上面这些问题, 请先阅读《写给大家看的设计书》。

你的色彩理论如何？

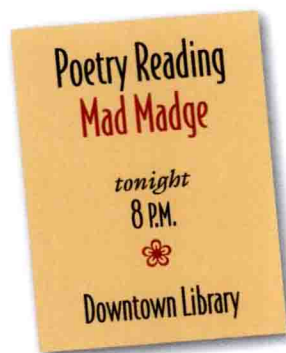
以前的平面设计师只需要为一种色彩担心——CMYK，而现在因为我们在电脑上处理图像，把图片放到网页上，用台式彩色喷墨打印机或高档胶印机打印图片，所以我们必须理解在这个过程中所有的色彩变化，并知道应该选择哪种颜色模式，这样做不仅仅是为了最后结果，也是为了过程中的每一步。

1. CMYK 代表什么？
2. RGB 代表什么？
3. 什么时候使用 CMYK 图像？什么时候使用 RGB 图像？
4. 什么时候你会将图片扫描成 CMYK 格式，什么时候选择扫描成 RGB 格式？
5. 当你将颜色模式由 RGB 调为 CMYK 时，屏幕上会发生什么变化？
6. 什么是位深度？它如何影响打印的图像？
7. 每英寸像素总数（ppi，有时称做 dpi）如何影响屏幕上展现的图像，比如网页上的图像？也就是说，在屏幕上 300ppi 的图像比 72ppi 的图像看起来更好吗？
8. 如何改进你的显示器的分辨率？

印刷怎么样?

在本书中我们可能会用到下面问题中出现的一些术语。我们必须假设，如果你购买了这本高级的设计类书籍，当我们在谈论诸如“注意这个龟纹（moire pattern）”、“这个网屏（halftone screen）太粗糙了”或者“叫打印员来，弄清楚他们想用多大的每英寸线数值（lpi）”时，你了解我们指的是什么。但即使你不了解这些术语，也不会影响你阅读本书！我们只想让你知道，如果你想了解这些知识，可以在哪里找到它们。

1. 这本书是用三色、四色、五色还是全色印刷的？
2. 什么是专色？
3. 什么是原色？
4. 每英寸像素总数（dpi）如何影响纸面打印图像？也就是说，尽管都用全色，300dpi 打印的图像比 72dpi 的图像看起来更好吗？
5. 什么是线屏？每英寸线数值（lpi）如何影响打印的图像？
6. 什么是网板？
7. 什么是双色版？如何制作？
8. 什么是龟纹？为什么要避免它？怎样避免它？
9. 什么是四色网目调（separations）？
10. 什么是染色？
11. 什么是色品，什么时候会用到它？
12. 下面展示的宣传页是一色、两色还是三色作品？设计师需要为几种墨色付款？

你知道文件格式吗？

本书中我们会提及 EPS、TIFF、GIF 和 JPEG 格式，并且我们假设你知道它们的含义，哪一个程序能够创建哪一种文件格式，原始文件格式是什么，怎样使用每一种格式？

1. 什么是**原始**文件格式？
2. 什么是**光栅**格式？
3. 什么是**矢量**格式？
4. 什么是 **EPS** 格式？
5. 什么是 **TIFF** 格式？
6. 什么是 **GIF** 格式？什么时候会用到它？
7. 什么是 **JPEG** 文件？
8. 什么是**压缩方法**，什么时候需要用到它？
9. 上面提及的几种格式中哪些是**压缩格式**？
10. **EPS** 和 **TIFF** 格式中哪一种更适合用非 PostScript¹ 语言的打印机来打印，比如彩色喷墨打印机？为什么？

11. 对于一个印刷项目来说，哪一种格式最适合用来**扫描**逼真的图像？

12. 下面的图片最有可能是 TIFF 格式还是 EPS 格式？

13. 下面的图片最有可能是 TIFF 格式还是 EPS 格式？

¹ PostScript 是标准化语言的代表，是一款与设备无关的打印语言，即在定义图像时可以根本不考虑输出设备的特性（例如打印机的分辨率、纸张大小等），而且它对文本和图像实行同样的处理过程，这就给处理字体带来了极大的灵活性。——译者注