

方法和语言

n
一种对应问题的方式

n
一种由特定群体使用的交流体系

人民美術出版社

Ethical:
aware-
ness/
reflect-
ion/
debate

av
academia

平面

设计基础

01

沈礼 译

方法和语言

人民美術出版社

Ethical:
aware-
ness/
reflect-
ion/
debate

av
academia

图书在版编目(CIP)数据

平面设计基础 / (英) 安博斯, (英) 比尔森编; 沈礼译. — 北京: 人民美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-102-06846-6

I. ①平… II. ①安… ②比… ③沈… III. ①平面设计 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第181146号

平面设计基础

出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: 01056692048 56692090

发行部: 01056692193 56692185

策划: 王远

责任编辑: 薛倩林 陈林

中文设计: 陈林

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵丹

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经销: 人民美术出版社

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 12.5

2014年9月第1版 第1次印刷

印数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-06846-6

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

AVA书籍出版

由AVA出版社印刷
Rue des Fontenailles 16
Case Postale
1000 Lausanne 6
Switzerland
Tel: +41 786 005 109
Email: enquiries@avabooks.com

由汤马森和哈德逊出版社发行
Distributed by Thames & Hudson (ex-North America)
181a High Holborn
London WC1V 7QX
United Kingdom
Tel: +44 20 7845 5000
Fax: +44 20 7845 5055
Email: sales@thameshudson.co.uk
www.thamesandhudson.com

美国及加拿大地区由:
英格拉姆有限公司出版发行
1 Ingram Blvd.
La Vergne TN 37086
USA
Tel: +1 866 400 5351
Fax: +1 800 838 1149
Email: customer.service@
ingrampublisherservices.com

英语协助办公室
AVA Publishing (UK) Ltd.
Tel: +44 1903 204 455
Email: enquiries@avabooks.com

©AVA 出版社 SA 2011
本书版权归属出版社所有。未经授权允许,
请勿将本书以出版物, 复制品, 电子读物等
任何形式出版再版。
ISBN 978-2-940411-35-1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

由新加坡AVA 图书出版有限公司出版发行
Tel: +65 6334 8173
Fax: +65 6259 9830
Email: production@avabooks.com.sg

本书所有内容, 文字, 图片著作权已查明作
者。版权及著作权信息如有遗漏, 出版社将
会在再版过程中进行更正。

英国电影学院奖 ➡

斯莫尔工作室

本作是由塔维斯·库伯恩在斯莫尔
工作室指导下, 为2010年英国电影学
院奖颁奖典礼制作的作品封面。此张插
画描绘了电影《拆弹部队》(The Hurt
Locker) 中的一个场景, 这仅仅是为此
次庆典所作的众多佳作中的一幅。

- 6 序言
- 8 如何充分利用本书
- 10 主要工具

12 第一章/时代背景

- 14 当代实践
- 16 历史
- 26 交流沟通
- 28 社会态度
- 32 工作室访谈：劳伦斯·泽阿根
- 34 课后练习：艺术创作背景

36 第二章/创意理念

- 38 调研
- 40 创意生成
- 46 创意展开
- 54 探索与研究
- 58 交流想法
- 62 制作纹样
- 66 创意实践
- 70 工作室访谈：弗雷德·迪肯
- 72 课后练习：探索创意

74 第三章/工作室

- 76 研讨会
- 88 制作工艺
- 90 技术
- 92 捕捉图像
- 94 工作室访谈：丹尼斯·Y·市山
- 96 课后练习：丰富的媒介材料

98 第四章/设计语言

- 100 设计语言
- 102 信息与含义
- 110 探索视觉图像
- 116 字体,字母与图像
- 120 探索字体
- 124 空间,平衡与层次
- 132 网格
- 138 工作室访谈:伍特·德·冯格
- 140 课后练习:字体

142 第五章/反馈

- 144 设计过程
- 148 创作反馈
- 158 测试
- 164 理念呈现
- 166 工作室访谈:莫拉克·麦耶斯考
- 168 课后练习:混合要素

170 第六章/设计常用格式

- 172 格式与型号
- 178 文档格式
- 182 色彩系统

- 185 附录
- 186 总结
- 188 参考书目
- 190 索引
- 192 感谢
- 193 职业道德

平面

设计基础

C1

沈礼 译

方法和语言

人民美術出版社

Ethical:
aware-
ness/
reflect-
ion/
debate

ava
academia

图书在版编目(CIP)数据

平面设计基础 / (英) 安博斯, (英) 比尔森编; 沈礼译. — 北京: 人民美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-102-06846-6

I. ①平… II. ①安… ②比… ③沈… III. ①平面设计 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第181146号

平面设计基础

出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: 01056692048 56692090

发行部: 01056692193 56692185

策划: 王远

责任编辑: 薛倩林 陈林

中文设计: 陈林

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵丹

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经销: 人民美术出版社

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 12.5

2014年9月第1版 第1次印刷

印数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-06846-6

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

AVA书籍出版

由AVA出版社印刷
Rue des Fontenailles 16
Case Postale
1000 Lausanne 6
Switzerland
Tel: +41 786 005 109
Email: enquiries@avabooks.com

由汤马森和哈德逊出版社发行
Distributed by Thames & Hudson (ex-North America)
181a High Holborn
London WC1V 7QX
United Kingdom
Tel: +44 20 7845 5000
Fax: +44 20 7845 5055
Email: sales@thameshudson.co.uk
www.thamesandhudson.com

美国及加拿大地区由:
英格拉姆有限公司出版发行
1 Ingram Blvd.
La Vergne TN 37086
USA
Tel: +1 866 400 5351
Fax: +1 800 838 1149
Email: customer.service@
ingrampublisherservices.com

英语协助办公室
AVA Publishing (UK) Ltd.
Tel: +44 1903 204 455
Email: enquiries@avabooks.com

©AVA 出版社 SA 2011
本书版权归属出版社所有。未经授权允许,
请勿将本书以出版物, 复制品, 电子读物等
任何形式出版再版。
ISBN 978-2-940411-35-1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

由新加坡AVA 图书出版有限公司出版发行
Tel: +65 6334 8173
Fax: +65 6259 9830
Email: production@avabooks.com.sg

本书所有内容, 文字, 图片著作权已查明作
者。版权及著作权信息如有透露, 出版社将
会在再版过程中进行更正。

英国电影学院奖

斯莫尔工作室

本作品是由塔维斯·库伯恩在斯莫尔
工作室指导下, 为2010年英国电影学
院奖颁奖典礼制作的作品封面。此张插
画描绘了电影《拆弹部队》(The Hurt
Locker) 中的一个场景, 这仅仅是为此
次庆典所作的众多佳作中的一幅。

Orange British Academy Film Awards 2010

Orange
BRITISH ACADEMY
FILM AWARDS

- 6 序言
- 8 如何充分利用本书
- 10 主要工具

12 第一章/时代背景

- 14 当代实践
- 16 历史
- 26 交流沟通
- 28 社会态度
- 32 工作室访谈：劳伦斯·泽阿根
- 34 课后练习：艺术创作背景

36 第二章/创意理念

- 38 调研
- 40 创意生成
- 46 创意展开
- 54 探索与研究
- 58 交流想法
- 62 制作纹样
- 66 创意实践
- 70 工作室访谈：弗雷德·迪肯
- 72 课后练习：探索创意

74 第三章/工作室

- 76 研讨会
- 88 制作工艺
- 90 技术
- 92 捕捉图像
- 94 工作室访谈：丹尼斯·Y·市山
- 96 课后练习：丰富的媒介材料

98 第四章/设计语言

- 100 设计语言
- 102 信息与含义
- 110 探索视觉图像
- 116 字体,字母与图像
- 120 探索字体
- 124 空间,平衡与层次
- 132 网格
- 138 工作室访谈:伍特·德·冯格
- 140 课后练习:字体

142 第五章/反馈

- 144 设计过程
- 148 创作反馈
- 158 测试
- 164 理念呈现
- 166 工作室访谈:莫拉克·麦耶斯考
- 168 课后练习:混合要素

170 第六章/设计常用格式

- 172 格式与型号
- 178 文档格式
- 182 色彩系统

- 185 附录
- 186 总结
- 188 参考书目
- 190 索引
- 192 感谢
- 193 职业道德

平面设计这个专题既复杂又充满着活力。其影响之深，创造之广，使这个领域成为一个充满挑战、激动人心的专业。然而，如果对它所蕴含的理念和创作的基本过程没有充分了解，便草率步入职业设计师的行列，这并非明智之举。

本书旨在介绍平面设计实践与学习过程中最常用的方法，以及与设计语言词汇间最本质的联系。系统完整的专业知识会成为学生在设计过程中创造、探索和分析新理念的工具与技术。

难道还有比这里更好的地方吗？ ➡
亚当·哈耶斯

这是一幅为市民农园展会绘制的作品，在英国伦敦大学学院医院NHS信托基金会上进行了展出。本作品的设计，展现了将文字写作作为设计要素的技巧应用与驾驭能力。在整个过程设计中，我们必须同时考虑展现“什么”和“如何”展现。

第一章 文化背景

本章将会探讨一些历史上的设计师面临的热点问题，以及其对当今设计师的影响。

第二章 创意理念

在这一章中，我们将会探索一些设计技巧，常用于提升的设计概要，解决设计的难题。

第三章 工作室

实现设计师的创作过程是多种多样的。在这一章中，我们会联系实例并探讨它们是如何影响最终设计方案的。

第四章 设计语言

传递信息是视觉交流的核心。本章我们着眼于利用设计来传达含义的多种方法。

第五章 反馈

不断探索新的模式与图像会引领创造性的结果，但这是一个反复推敲、展示和呈现并最终定稿的过程。本章将会介绍几种可行性的方法以及它们对于最终结果的影响。

第六章 设计常用格式

最终将会介绍设计师约定俗成的常用格式，这在设计最终定稿时是必须遵守的原则。

本书介绍了多种不同层次的设计过程，以及在本科阶段常用的设计语言与技巧，每一章节分别围绕不同的专题进行探讨。

标题

每页左上角标注出每一大章中的独立子章节。

清晰的导航

导航条清楚地向阅读者标出上一章节，本章节与下一章节。

Idea generation

The best results are achieved by using the right amount of effort in the right place at the right time. And this right amount is usually less than we think we need. In other words, the less unnecessary effort you put into learning, the more successful you'll be... the key to faster learning is to use appropriate effort. Greater effort can exacerbate faulty patterns of action. Doing the wrong thing with more intensity rarely improves the situation. Learning something new often requires us to unlearn something old.

Tony Buzan

Lateral thinking

Lateral thinking, also referred to as parallel thinking, is a method of idea processing that encourages a person to discover or learn something for themselves. A 'heuristic' approach (experimentation, evaluation or trial and error) can be used to reach an outcome which has rules that are only loosely definable.

Lateral thinking was devised as a method of creative thinking by Edward De Bono and first appeared in the title of his book, *New Think: The Use of Lateral Thinking*, published in 1967. De Bono's approach is based around the idea that vertical or logical, linear and critical thinking has limitations. In order to facilitate creativity, De Bono proposed that conventional patterns of brain behaviour would need to be disrupted – formulating new ideas should not be left to chance.

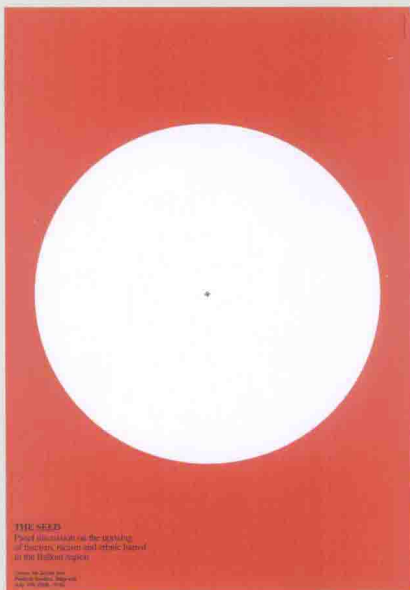
Lateral thinking is centred on the process of reasoning and solving problems through an indirect and creative approach.

The Seed ● Futro (Svetimir Stojanovic)

By adopting a lateral approach to the problem, and with the desire to express a strong commentary, Svetimir Stojanovic at Serbian design studio, Futro, created this powerful piece of political symbolism. The design piece – a poster to promote a conference on the uprising of fascism in the Balkan region – features the Nazi swastika reduced to represent a seed, which, if left, could grow into something more potent.

42-43

← Research **Idea generation** Idea mapping →

引证

引证从历史与实践的角度支持并强化了主题。

每一章节选取的图例以及具有创造性的作品，均为设计师与学生的代表作。这些作品反映了在时代背景下平面设计与研究探索所取得的成果。

The workshop

The workshop environment affords the opportunity to experiment and play. It is also the place where traditional approaches can be explored and tested for their suitability for future usage and as a means to respond to an assignment brief and project. Workshops generally centre around the introduction of new skills, such as print- and mark-making processes and book binding. These workshops, or introductory classes, usually provide an individual with a unique learning experience and inspiration. Not all workshops necessarily focus around purely traditional skills. Digital workshop sessions, for example, introduce software applications and advanced image manipulation techniques.

Print making

Earlier, we looked at how mark-making and sketching might be used to create and develop design ideas, resulting in a single print or a single piece of work.

Print making is a collection of techniques (linocut, woodcut, drypoint, engraving, etching, screen printing, woodblock and letterpress) that enables the creation of copies of a piece of work. These processes also help to further develop mark making, which when exercised and analysed, provide opportunities for the manipulation of ideas.

Woodblock

Wood has been used for printing repeat text, illustrations and patterns on to textiles and paper for almost 2000 years.

Unlike other modern printing technologies, woodblock printing, and its derivative, letterpress, produce results that have a unique beauty and quality.

Woodblock posters
Anthony Burill

These self-initiated woodblock posters were printed using traditional techniques. The eclectic mix of typefaces makes for a series of deceptively simple posters. Printed on to coloured stock, these statements are given gravitas by their sheer scale and attention to detail.

I LIKE
IT.
WHAT
IS IT?

76-77

文字

由粗体字写成的段落对每一部分进行介绍，并细分至子栏目。

题注

图片注解提供图像信息并进行解释说明。

例作

从设计师，原创者与学生的实例作品中反映出时代背景下的设计理念。

这里所列出的常用工具会帮助你完成工作室的作业。同时，这些重要的设计工具会帮助你从学校过渡到专业工作环境。

高品质的专业用具会使设计过程容易许多，其设计结果也会更加精准。熟悉一系列专业用具，会给设计作业提供更多的选择，并会快捷高效地完成预期效果。

1
高倍放大镜（放大镜）
对印刷品做精准校稿

2
橡皮
橡皮的种类多种多样，例如清洁橡皮，可塑橡皮，针对水彩笔的乙烯橡皮以及用于清洁透写纸上绘图墨水的非腐蚀橡皮。

3
潘通色卡
潘通色卡用于匹配显示器色与印刷色。

4
铅笔
你需要准备不同型号的铅笔，如6H（硬）至3HB（软）。同样，自动铅笔会在勾线和速写方面起到很好功效。

5
胶带
不同胶带有不同的功效，它们可以用来框画或是制作样本。魔术胶带由于不会在复印品中出现，因而十分常用。

6
滚筒
可用于将裱画的边及复制品压平。

7
小刀、刀片
3、4号手术刀，以及10号替换手术刀片是绝佳的选择。

8
绘图专用笔
绘图笔有不同型号，如0.35号，0.5号和1号。

9
布料记号笔与纸张记号笔
各种粉笔及马克笔可用于在纸张、硬板及织物上测绘。

10
型号规格量尺
用于手工绘制网格与设计布局。

11
素描与绘画工具
炭芯笔、炭笔、炭精笔、粉彩笔、石墨笔，水粉颜料、水彩颜料，丙烯颜料，为设计师提供了多种的选择。

12
裁切器
用于实验性取图并编辑图片。

13
胶水
不同类型的胶水，用于不同介质，例如针对纸张的有喷雾型胶水。

