

頂尖設計師教你學平面設計，4個不可不知的設計法則



設計的上下左右



羅蘋·威廉斯 (Robin Williams) / 著 張好菁 / 譯

文化大學 蘇宗雄教授 / 審訂 增訂中文字體設計篇

最受歡迎的設計入門書，一次弄懂設計、字體、顏色的基本知識，看得懂、用得上的設計法則！

The Non-Designer's Book
系列總印量超過 70 萬冊！

日本 Amazon「藝術設計類」
風雲暢銷書

●
●
●
●

無論你是用Mac或Windows系統
4大設計法則讓你成為人人稱羨

「的老手，

本書是平面設計界暢銷作家羅蘋積數十年功力的精華之作，經典著作首次全彩問世。
透過淺白、輕鬆的文字，

羅蘋向大家介紹優質設計運用的超簡單原則，以及這些原則背後的邏輯。

從書中豐富的實例，你會學到在設計美麗且有效的作品時什麼看起來最棒（為什麼如此）。

本書將帶給你啟發，在你陷入設計泥淖時拉你一把！

學會羅蘋的方法，設計門外漢也能快速上手，輕鬆脫穎而出。

●●
4大設計法則
輕鬆上手

設計前，
設計後，
感覺大不同！

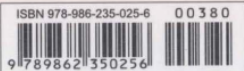
用顏色
為你的設計加分

結合●●
不同字體
創造最佳效果

●● 平面設計
●● 祕技
獨家傳授

●●
讓你的設計
看起來
很專業

P11007 定價380元 HK\$127



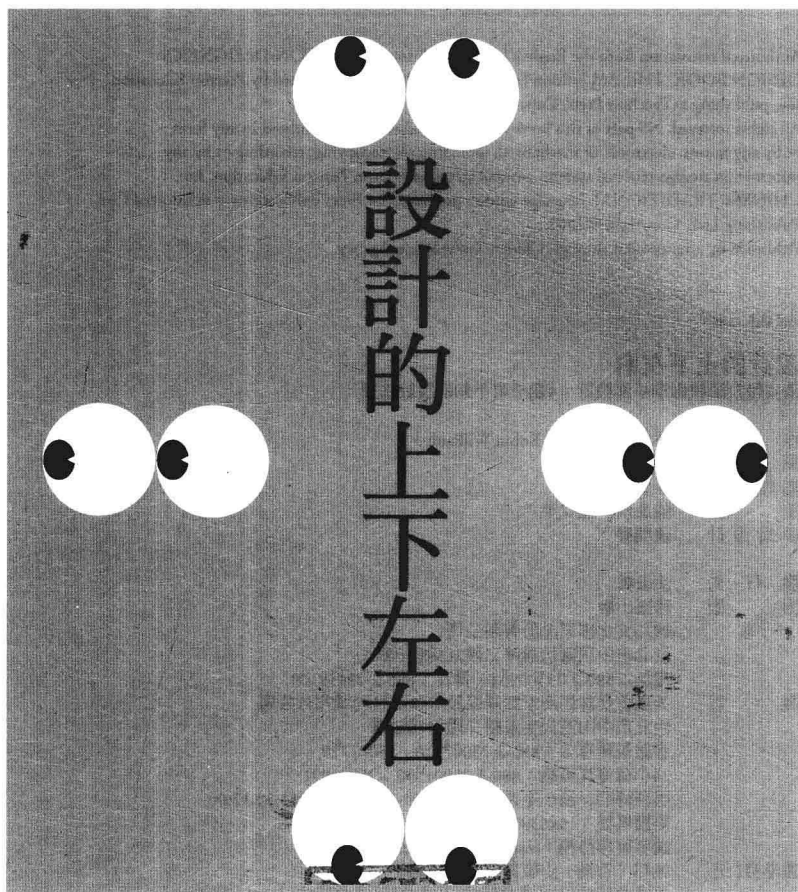
城邦讀書花園
www.cite.com.tw

cite 城邦

臉譜

The Non-Designer's Design Book, 3rd Edition

頂尖設計師教你學平面設計，4個不可不知的設計法則



羅蘋·威廉斯 (Robin Williams) / 著 張好菁 / 譯

設計的上下左右：頂尖設計師教你學平面設計，4個不可不知的設計法則／羅蘋·威廉斯（Robin Williams）著；張好善譯。--初版。--臺北市：臉譜，城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2009.05
面：公分。--（藝術叢書：F11007）
譯自：The Non-Designer's Design Book, 3rd Edition
ISBN 978-986-235-025-6（平裝）

1. 平面設計 2. 圖案 3. 字體
964 98006609

Authorized translation from the English language edition, entitled NON-DESIGNER'S DESIGN BOOK, THE, 3rd Edition by WILLIAMS ROBIN, published by Pearson Education, Inc, publishing as Peachpit Press, Copyright ©2008

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CHINESE TRADITIONAL language edition published by Faces Publications, a division of Cité Publishing Ltd., Copyright ©2009.

Published by arrangement through Chinese Connection Agency

藝術叢書 F11007

設計的上下左右

頂尖設計師教你學平面設計，4個不可不知的設計法則

作者 羅蘋·威廉斯（Robin Williams）
譯者 張好善
副總編輯 劉麗真
主編 陳逸瑛、顧立平
美術設計 陳瑀聲

發行人 涂玉雲
出版 臉譜出版
城邦文化事業股份有限公司
台北市中正區信義路二段213號11樓
電話：886-2-23560933 傳真：886-2-23419100
發行 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區民生東路二段141號2樓
客服服務專線：886-2-25007718；25007719
24小時傳真專線：886-2-25001990；25001991
服務時間：週一至週五上午09:30-12:00；下午13:30-17:00
劃撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw

香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
電話：852-25086231 傳真：852-25789337
E-mail：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所 城邦（馬新）出版集團 Cité (M) Sdn. Bhd. (458372U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：603-90563833 傳真：603-90562833

初版一刷 2009年5月5日

城邦讀書花園
www.cite.com.tw

版權所有·翻印必究（Printed in Taiwan）
ISBN 978-986-235-025-6

定價：380元
（本書如有缺頁、破損、倒裝、請寄回更換）

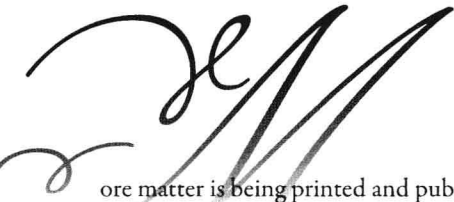
獻給卡門·雪登 (Carmen Sheldon)

我的設計同道

我的生活良友

獻上摯愛

ㄟ.



ore matter is being printed and published today than ever before, and every publisher of an advertisement, pamphlet, or book expects his material to be read. Publishers and, even more so, readers want what is important to be clearly laid out. They will not read anything that is troublesome to read, but are pleased with what looks clear and well arranged, for it will make their task of understanding easier. For this reason, the important part must stand out and the unimportant must be subdued

The technique of modern typography must also adapt itself to the speed of our times. Today, we cannot spend as much time on a letter heading or other piece of jobbing as was possible even in the nineties.

相

較於過去，現在印刷出版品愈來愈多，每家出版商無不希望自己的廣告、文宣或書籍有讀者群。出版商、甚至讀者，都希望內容重點能明確地凸顯出來。沒有人想看需要費心才能讀懂的文章；相反地，清楚、良好規畫的版面一定受歡迎，因為這種版面的內容變得更容易理解。基於這個原因，內容重點要突出，次要內容則不需太明顯……

現代文字編排技巧也必須隨著時間演進而發展。如果像1990年代那樣，要花上許多時間才能了解信件標題或其他文件，身為現代人的我們絕對無法接受。

讓 · 契克爾德 *Jan Tschichold 1935*

易讀性這個功能常流於浮面和被過分強調，代價則是喪失個性。

美國平面設計巨擘
保羅 · 藍德

The **function**
of Readability is often
ta-ken
too literally and over-
emphasized at the Cost
of INDIVIDUALITY.
Paul Rand 1914 • 1996

字體

Museo Spada
Garamond Premier Pro Regular
and Italic
Type Embellishments One

字體

Flyswin
Schablonen Rough
Helvetica Regular
[S] [r] [h] [a] [b] [l] [l] [o] [n] [a] [l] [l] [a] [b] [i] [a] [l] [r] [o] [u] [g] [h]
[P] [o] [s] [i] [t] [t] [i] [v] [e]

Contents

這是在找的书嗎？.....	10
---------------	----

設計原則 Design Principles

約書亞樹的頓悟	11
四個基本原則.....	13

相近	15
相近原則摘要.....	32
基本目的.....	32
如何達成目標.....	32
注意事項.....	32

對齊	33
對齊原則摘要.....	50
基本目的.....	50
如何達成目標.....	50
注意事項.....	50

重複	51
重複原則摘要.....	64
基本目的.....	64
如何達成目標.....	64
注意事項.....	64

對比	65
對比原則摘要.....	80
基本目的.....	80
如何達成目標.....	80
注意事項.....	80

複習	81
相近.....	82
對齊.....	83
重複.....	84
對比.....	85
隨堂測驗第一回：設計原則.....	86
隨堂測驗第二回：重新設計廣告.....	87
摘要.....	90
色彩運用	91
神奇的色相環.....	92
色彩關係.....	93
補色.....	94
三色組.....	95
分裂補色三色組.....	96
近似色.....	97
暗色與淡色.....	98
創造自己的暗色與淡色.....	99
單色.....	100
暗色與淡色的組合.....	101
留心色調.....	102
暖色系與冷色系.....	103
如何選擇顏色？.....	104
CMYK 與 RGB；印刷與網頁.....	106
CMYK.....	106
RGB.....	107
印刷品與網頁的分色模式.....	108
續談設計技巧	109
系列設計.....	110
名片.....	111
名片設計技巧.....	114
格式.....	114
字體大小.....	114
保持風格一致.....	114
信箋抬頭與信封.....	115

信箋抬頭與信封設計技巧	118
信封大小.....	118
製造視覺焦點.....	118
對齊.....	118
第二頁.....	118
傳真與影印.....	118
廣告傳單	119
廣告傳單設計技巧	122
製造視覺焦點.....	122
採用有對比效果的小標.....	122
重複.....	122
對齊.....	122
通訊刊物	123
通訊刊物設計技巧	126
對齊.....	126
段首縮排.....	126
不要用 Helvetica 字體！.....	126
易讀的內文.....	126
摺頁文宣	127
摺頁文宣設計技巧	130
對比.....	130
重複.....	130
對齊.....	130
相近.....	130
明信片	131
明信片設計技巧	134
你的重點是什麼？.....	134
抓住閱讀者的注意力.....	134
對比.....	134
報紙廣告	135
報紙廣告設計技巧	138
對比.....	138
字體選擇.....	138
反白.....	138
網站	139
網頁設計技巧	142
重複.....	142
清晰／易讀性.....	142

字體	145
和諧.....	146
衝突.....	148
對比.....	150
摘要.....	152
字體類別	153
古典體.....	154
現代體.....	155
方塊襯線體.....	156
黑體／無襯線體.....	157
書寫體.....	159
裝飾體.....	160
注意事項.....	161
隨堂測驗第三回：字體分類.....	161
隨堂測驗第四回：粗細轉折.....	162
隨堂測驗第五回：襯線.....	163
摘要.....	164
字體對比	165
大小.....	166
粗細.....	170
結構.....	174
樣式.....	178
方位.....	182
顏色.....	186
對比技巧組合.....	192
摘要.....	193
隨堂測驗第六回：對比或衝突.....	194
隨堂測驗第七回：準則.....	195
對比組合練習.....	196

補充資料

融會貫通了嗎？	197
設計流程.....	198
練習.....	199
好，重新設計這張海報！.....	200

隨堂測驗解答	201
---------------	-----

本書字體	205
主要字體.....	205
現代體.....	205
古典體.....	206
方塊襯線體.....	206
黑體.....	207
書寫體.....	208
裝飾符號.....	208
裝飾體.....	209

附錄一 參考工具	210
OpenType.....	210
迷你詞彙表.....	211
參考資料.....	211

附錄二 中文字體的設計原則	212
中文字體的基本筆劃.....	212
中文字體的分類.....	213
中文字體的版面編排.....	215
中文字體的文字遊戲.....	217

中英名詞對照表.....	219
--------------	-----

It stinks. (它糟透了。)

Herb Lubalin

But, is it appropriate? (但是，這適合你嗎？)

Edward Gottschall

Is this book for you?

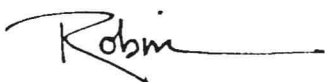
這是你在找的书嗎？

本書適合所有需要編排設計版面，卻沒有任何相關背景或未曾接受正式訓練的人。我不是僅指那些需要設計漂亮包裝或冗長手冊的設計者，下面這些人也可以看看本書的內容：祕書被老闆指派編排通訊刊物；教堂志工要張貼布告通知會眾；小企業主要設計自己公司的廣告；學生想以整齊美觀的報告獲得高分；專業人士了解吸引人的提案會贏得更多掌聲；老師知道學生比較喜歡條理清楚的上課內容；統計學者明白層次分明的數據及條例會吸引人閱讀而非讓人昏昏欲睡，還有很多類似的例子。

我的假設是你沒時間或者沒興趣學習平面設計或文字編排，卻想知道如何讓你的版面更具美感。嗯，這本書寫作的出發點是老生常談了：「知識就是力量。」大部分人看到差勁的版面編排時，會說不喜歡這樣的設計，卻不知道該怎麼修改。我會在書裡提出四個基本概念，幾乎每件出色的設計作品都運用了這些清楚又具體的概念。如果你不知道問題出在哪裡，又該如何修正？一旦你明瞭這些概念，就會注意到這些概念是否已運用在你的版面上。一旦你能指出問題所在，就能找到解決之道。

本書並不是要取代四年的設計學校課程，我也沒說你在讀完這本薄薄的書之後，理所當然地就成為優秀的設計者。但是，我真的可以跟各位保證，你處理版面的方式將大為改觀。我相信，如果你遵循這些基本原則，你的作品看起來會更專業、更有架構、更一致，也更有趣。而且，會讓你覺得自己很厲害喔！

祝順利



The Joshua Tree Epiphany

約書亞樹的頓悟

本章內容簡短，主要是概述**四個基本原則**。在接下來的章節中，每個原則都有詳細說明。但是首先，我想先告訴各位一則小故事，這個故事讓我了解「叫出名字」（name things）的重要性：**說出名字是駕馭事物的關鍵**。

許多年前，我收到一本辨識樹木的書，作為聖誕禮物。當時，我在父母家中。等拆完所有的禮物之後，我決定走到屋外去辨認住家附近的樹種。出門前，我瀏覽了書籍部分內容。其中，約書亞樹因為只需要兩個辨識技巧，成為書上介紹的第一棵樹種。嗯，約書亞樹看起來真的很奇怪，當時我看著圖片，自言自語地說道：「喔！北加州根本沒有這種樹，這樹長得可真怪。如果我曾經看過，一定能馬上想起來，不過我從來沒見過它。」



所以，我帶著書出門了。我的雙親住在六棟房子的巷子盡頭。其中四家的前院就種有約書亞樹。我住在這棟房子已經十三年了，卻對這種樹毫無印象。我在那條街上走走看看，發現新搬來的人家都在做庭園造景，心想一定是苗圃在舉行大拍賣，其中至少八成的住家前院都種了約書亞樹，而我以前從來不認識它！

一旦我認識這種樹（也就是我能叫出它名字的時候），就發現到處都看得
到它。這正是我想表達的觀念：一旦你知道東西的名字，就能意識到這個
東西的存在，就有能力凌駕它，擁有它，掌握它。

接下來你將學會一些設計原則的名稱，這樣一來，你就能掌控你的版面。

Good Design Is As Easy as 1-2-3

1. Learn the principles.

They're simpler than you might think.

2. Recognize when you're not using them.

Put it into words -- name the problem.

3. Apply the principles.

You'll be amazed.

字體

Times New Roman Regular
and Bold

Good design is as easy as ...

1

Learn the principles.

They're simpler than you might think.

2

Recognize when you're not using them.

Put it into words — name the problem.

3

Apply the principles.

You'll be amazed.

字體

Univers 75 Black

Univers 65 Bold

Cochin Italic

Potrzenie (numbers)

優質的設計就像下面三個步驟一樣簡單

1

學習原則。

這些原則遠比你想得還簡單。

2

當你忘了運用這些原則時，要有所警覺。

將問題形諸於文字——給問題一個名稱。

3

應用這些原則。

結果將不同凡響。

四個基本原則

每一份設計出眾的作品中，都會包含四大原則，下面先簡單介紹說明。雖然我把原則分開來一一介紹，但請記住：每個原則是互相關聯的，單單只應用一個原則的機會不多。

對比（Contrast）

對比的觀念是：避免版面上的項目過於相似。如果字體、顏色、大小、線條粗細、形狀、留白等項目不相同，這個作品看起來會非常突出。對比經常是版面上最重要的視覺特色，可以在第一時間吸引讀者的目光。

重複（Repetition）

在整件作品中，設計重複出現的視覺元素。你可以重複運用顏色、形狀、質感、空間配置、線條粗細、字體、大小、圖像概念等項目。重複有助於架構安排，也能強化一致性。

對齊（Alignment）

版面上的項目不能隨意安排。在同一版面上，每個項目應該與其他項目有某些視覺上的關聯性，這樣一來，整個版面看起來會更整潔、更精緻、更鮮明。

相近（Proximity）

版面上相關聯的項目，要群聚分組。如此一來，這些項目會成為一個視覺單位，而非數個分散的單元，這有助於歸納資料，減少雜亂，讓讀者清楚了解整個架構。

嗯……

我從浩瀚的設計理論中整理出這四個原則。我認為這些概念應該有適當、好記誦的縮寫，協助記住這些原則。嗯……這四個原則有一個好記但不甚恰當的英文縮寫——CRAP（糞便、胡說之意）。不好意思。

Good
communication
is as

stimulating
as black coffee . . .

and just
as hard
to sleep after.

ANNE MORROW LINDBERGH

良好的
溝通
就像
純咖啡一樣
刺激

但事後
一樣令人
難以成眠。

安·莫若·林白

Proximity

相近

在設計新手的作品中，我們常會發現一連串的文字、詞語及圖表布滿整個版面，連角落都不放過，幾乎沒有留白。初學設計的人似乎害怕留下任何空白。當設計的元素四處散落，不僅版面看起來雜亂無章，讀者可能也無法立即理解內容。

羅蘋的相近原則：**將相關的項目歸集在一起**，使它們看起來確實彼此靠近。當讀者看到這些相關項目時，會覺得它們是一體的，而非一堆毫無關聯的瑣碎項目。

設計者不應該將彼此不相關的資料項目，編排在相近（附近）的版面上，因為在讀者了解版面內容與架構的過程中，項目之間的相近效果是最直接的視覺線索。

簡單舉個例子來說明這個概念。請看下面左邊那一排，你對這些花有什麼感覺？可能會覺得這些花有某種共通點，對吧？至於右邊這一排，你有什麼感受？最後四種花似乎與其他花類有什麼不同。你馬上就會有這樣的感覺，不需特別思考就有這種體會。你知道最後四種花類與其他花類稍有不同，因為這些花的編排方式看起來與名單中的其他花類有所區隔。這就是相近概念：在版面上（或生活中），**型態相近的事物表示彼此相關**。

My Flowers

Marigold
Pansy
Rue
Woodbine
Daisy
Cowslip
Carnation
Primrose
Violets
Pink

My Flowers

Marigold
Pansy
Rue
Woodbine
Daisy
Cowslip

Carnation
Primrose
Violets
Pink

我的花單

金盞花
三色堇
芸香
忍冬
雛菊
野櫻草

康乃馨
報春花
紫羅蘭
石竹花

字體

Spring Regular
Formata Light