

RotoVision

Graphic Design for Non-Designers

写给大家看的平面设计书

[美] Tony Seddon Jane Waterhouse 著
杨阳 吴朋阳 译

设计，从这里开始！

空间和布局

设计元素和过程

经典设计项目解析

如同成功的演说和动人的旋律，杰出的设计作品藉由繁多的练习打磨而成。

超越平凡的过程将助你脱离单调的轨迹。现在，你可以设计一切。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

RotoVision

Graphic Design for Non-Designers

写给大家看的平面设计书

[美] Tony Seddon Jane Waterhouse 著
杨阳 吴朋阳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

写给大家看的平面设计书 / (美) 塞登 (Seddon, T.)
, (美) 沃特豪斯 (Waterhouse, J.) 著 ; 杨阳, 吴朋阳
译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-115-22696-9

I. ①写… II. ①塞… ②沃… ③杨… ④吴… III.
①平面设计 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第086882号

写给大家看的平面设计书

-
- ◆ 著 [美] Tony Seddon Jane Waterhouse
译 杨 阳 吴朋阳
责任编辑 李 际
执行编辑 赵 轩
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
兴申发印刷制本(深圳)有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12
字数: 401 千字 2010 年 9 月第 1 版
印数: 1-5 000 册 2010 年 9 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2009-7294 号
ISBN 978-7-115-22696-9
-

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

版权声明

Graphic Design for Non-designers

978-0811868310

Tony Seddon Jane Waterhouse

Copyright©2009

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Rotovision, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright©2010.

本书中文简体版由 Rotovision 出版集团授权人民邮电出版社独家出版。

未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

内容提要

本书是备受全世界平面设计爱好者喜爱的入门图书。书中的语言和实例易于阅读和理解。作者以简单明了的语言向读者介绍了平面设计中的经典原则。另外，本书包含大量具有吸引力的实例，从海报设计到示意地图，读者会发现自己喜欢的设计项目，并跟随书中的指导进行实践，最终设计出令人满意的作品。

本书适合对平面设计工作感兴趣、乐于自己动手进行创作的读者阅读，也适用于有经验的设计人员参考。

目 录

1 设计，从这里开始！

术语表	012
工具	014
纸张	020
电脑	022
软件	024
切割与折叠	026
寻找图片	030
版权	038

2 空间和布局

利用空间	042
群组	046
注意事项	050
结构以及一致性	054
网格的妙用	058

3 平面设计中所包含的元素

直线和边框	064
照片还是插画？	066
利用数字图像	068
色彩理论	072
选择色彩	074
色彩和谐	076
字型	082
选择字体	084
字体的易读性	090
字体排列	094

4 设计过程

准备图片	100
DIY 打印	104
准备艺术作品	106

5 设计项目

便笺	112
店铺指示牌	114
菜单	116
邀请函	122
商业名片	126

申请表	132
招聘广告	136
节日海报	138
CD&DVD 封套	142
音乐会海报	148
橡胶印章	154
纪念 T 恤	158
产品吊牌	162
徽章	166
包装纸	170
示意地图	176
简报	182
促销宣传册	186

在您阅读本书之前， 我想说

无论这本书是您在书店里邂逅的，还是您的朋友作为礼物送给您的（有这么贴心的朋友，太幸运了），都或多或少地说明您与平面设计很有缘分。

某些时候您肯定曾想，如果自己能设计出那万众瞩目的作品该有多好啊！哪怕是为一挚友的婚礼设计一个小小的请柬。

但是，我不是专业设计人，又该从哪里开始呢？别发愁了，我将帮您解决这个问题。

很快，很简单！

故事开始于我与几个平面设计圈里的专家，那时候 Jane 和我正在策划一本图书，用来交会“菜鸟设计师”如何把他们那些乱七八糟的元素好好地整合在一起。而他们只是懒

洋洋地抬起眼皮，傻傻地问：“你到底想干什么，这和我们的商务设计工作有关系吗？”

问题是！呃，当然也不全是，现在学设计的学生从小就接受那些令人毫无办法的教育——专业的设计师就是要有丰富的经验，满足客户的需要！但是，设计师每天都要用到的基本理论，基本工具——用来设计宣传页、海报、标签、LOGO……——却很少有关注这些问题的图书。

本书的前半部分向您展示的是应该准备的用具与材料；控制空间与布局的技术；如何使用照片、插画、颜色和字体；开始艺术创作的准备工作；以及创建自己的输出环境。

本书的后半部分以实战为主。即使你不是专

业设计人员，对于我们精心筛选的 18 个设计项目，肯定也会跃跃欲试。每个项目的精彩讨论都是作者的经验荟萃。掌握了这些，您今后便能够自信满满地面对设计，并设计出更多既美观，又具专业水平的平面作品。

在创作本书时，我一直坚持一个理念：尽管现在大家几乎都拥有了自己的电脑，我也尽量减少有关电脑软件的讲解。实际上，本书的前半部分基本上与软件技术无关，讨论的主要是空间、色彩和结构等知识。

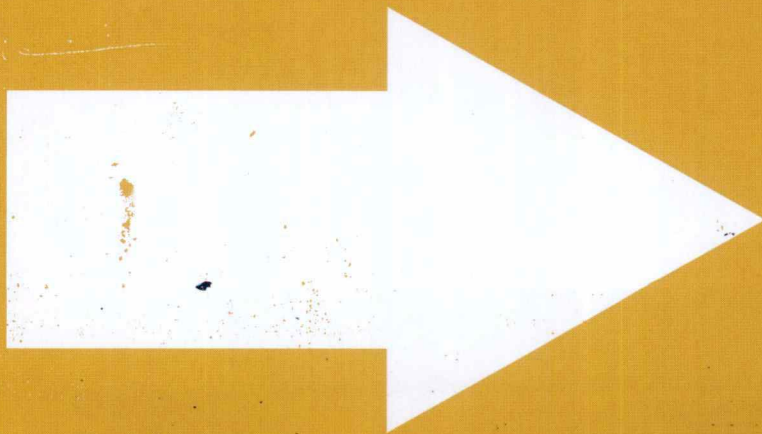
然而，平面设计与电脑应用的紧密联系是一个不争的事实。就拿我来说吧，每天到单位的第一件事情就是打开电脑，下班回家之前要做的最后一件事是关电脑……因此，我们会适当地对电脑、软件作一些介绍，至

少能让你用自己的电脑和软件来编辑图像，或者设置一些线条和字体。Adobe 公司的 Photoshop 和 InDesign 软件可以帮助你制作出令人眼前一亮的好作品。

在您准备好迈进平面设计的精彩世界以前，一定要牢记：“千万别被第一次失败所困扰，要的是保持一点耐心和想象力。”

希望您能喜欢本书的内容，也希望本书能够让您有所收获。

九九

1

设计，
从这里开始！

术语表

学习平面设计的第一步，让我们先来了解一下本书中经常涉及的术语，这样，会对后面的学习有所帮助。

ascender: 即小写字母高于 x 字母的部分。比如 b、d 和 k。

descender: 部分笔画超过基线的字母。小写字母中超过基线的字母，比如 g、q 和 p。

基线网格: 用一系列水平线条将页面分割成横行（通常以点为单位），从而使文字的排列有章可循。

CMYK: 青 (cyan)、品红 (magenta)、黄 (yellow) 以及黑 (black) 色的缩写，这是四色印刷时使用的色彩。

剪辑: 将图片中的某些部分裁剪下来并放大，即为剪辑图像。

DPI (点 / 英寸): 照片的像素，对于印刷，通常要求为 300ppi，这样打印出来的图片才能具备上佳的品质。

字体: 设计版面中使用的文字风格，更具体地说还包括文字的磅数 (比如：黑体) 以及文字的大小。

四色印刷: 彩色印刷中的三原色，即：青 (cyan)、品红 (magenta)、明黄 (yellow)，再加上黑色。在印刷时，图片首先要分解成为大小不等的网点，网点组合起来才能生成彩色的画面。

图形: 作品中的一个基本元素 (例如，一个插入的标示或者图标，或者色板)。

gsm (克重): 克 / 平方米的缩写，用来描述纸张的重量和厚度，通常我们叫它“克重”。

网版: 把图先分色，形成四色印刷中的网点，进而成像。

标题: 通常置于页面顶端的文字，表明设计作品的主题。

色调: 色彩的主要属性，比如红色或者蓝色各占多少比例，而不是指色彩的亮度或者饱和度。

版面：设计作品的版式布局。

灯箱：近似行李箱大小的物体，上有玻璃顶盖，可以用来放置相关的素材，或者用来检验色彩的透明度。你可以在家中自制一个简易的灯箱，只需要找一张厚的玻璃板或者有机玻璃板，将其平放在支架上，而后将一盏普通的桌灯放在支架的底部即可。

字体大小：字体大小是用点来衡量的，那么它的大小便可以等同于点的尺寸。一个点大约为 0.35 毫米（0.014 英寸），线条的粗细通常也是用点来计算的。

ppi：像素 / 英寸，照片的像素是用像素 / 英寸来衡量的，ppi 的数值越高，图片质量也就越好。最适宜铜版印刷的 ppi 数值为 300。

RGB：红色（Red）、绿色（Green）以及蓝色（Blue）的缩写，由它们生成图像和数字照片。

线条：一条单独的直线，它的粗细通常用点来作为计量单位。也可以以毫米和英寸计量。

无衬线字体：指字体的开始和结束笔画没有任何装饰，较有代表性的例子是 Helvetica 字体。

有衬线字体：指字体的开始和结束笔画有装饰，较有代表性的例子是 Garamond 字体。

色板：专业设计师或印厂在印刷设计作品时所使用的纸张或纸板。

色调：色彩渐变的效果，具体指色度的百分比。

幻灯片：用来指投射到荧幕上的照片影响。

矢量图：用点、线、曲线以及几何图形来构成图像，用数学公式来计算点和图形的位置和尺寸，这样更加精确。矢量图能够被复制和改变尺寸，而没有任何损失。Logo 是矢量图比较常见的应用例子。

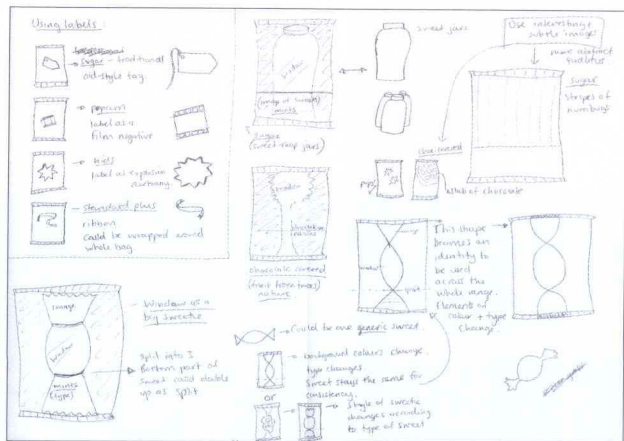
工具

假如要问平面设计中最为重要的工具是什么，那么你的回答很有可能就是“电脑”。这样的回答无疑是在我的意料之中。在稍后的章节中我们会谈及电脑，但在这之前，你首先应该拥有一支笔和一个画板，以便构建一张草图。自20世纪80年代，电脑便能够帮助我们创作诸如此类的平面设计作品，但在20年前，几乎所有的平面设计工作都要借助手绘来完成，而现在大多数专业设计师在使用鼠标前依然借助铅笔勾勒自己的设想。

我觉得直接借助电脑完成构想会存在些许困难。若想使灵感源源不断地释放，最佳的途径莫过于在纸上进行勾画。这样，你的才能不会受到电脑技术的束缚，反而能够淋漓尽致地展现。当然，你没有必要像一名专业画师那样创作，仅仅寥寥数笔便能很好地展现设计构想。

购买什么样的工具

根据自己的财力，尽量购买高品质的工具和设备。我的父亲是一名经验丰富的工程师，他经常劝诫我不要选择一把价格便宜、质量低劣的扳手，因为它有时会使我陷入绝境。类似的经验同样适用于平面设计工作，用质量低劣的钢笔和纸版做平面设计，效果无疑会令人大失所望，甚至有可能破坏还算不错的设计构思。如果你认识一些熟悉绘图工具的人，不妨听听他们的意见。而在决定购买之前，最好先查阅网上的价格，以最大限度地节约成本。

← 尽管今天利用设计软件可以轻松地完成一些设计效果，但是铅笔和纸张在形成设计构思时仍然发挥着不可替代的作用。在设计工作开始前，你最好用笔在纸上画份草图，从而确认设计理念的可行性。

马克笔

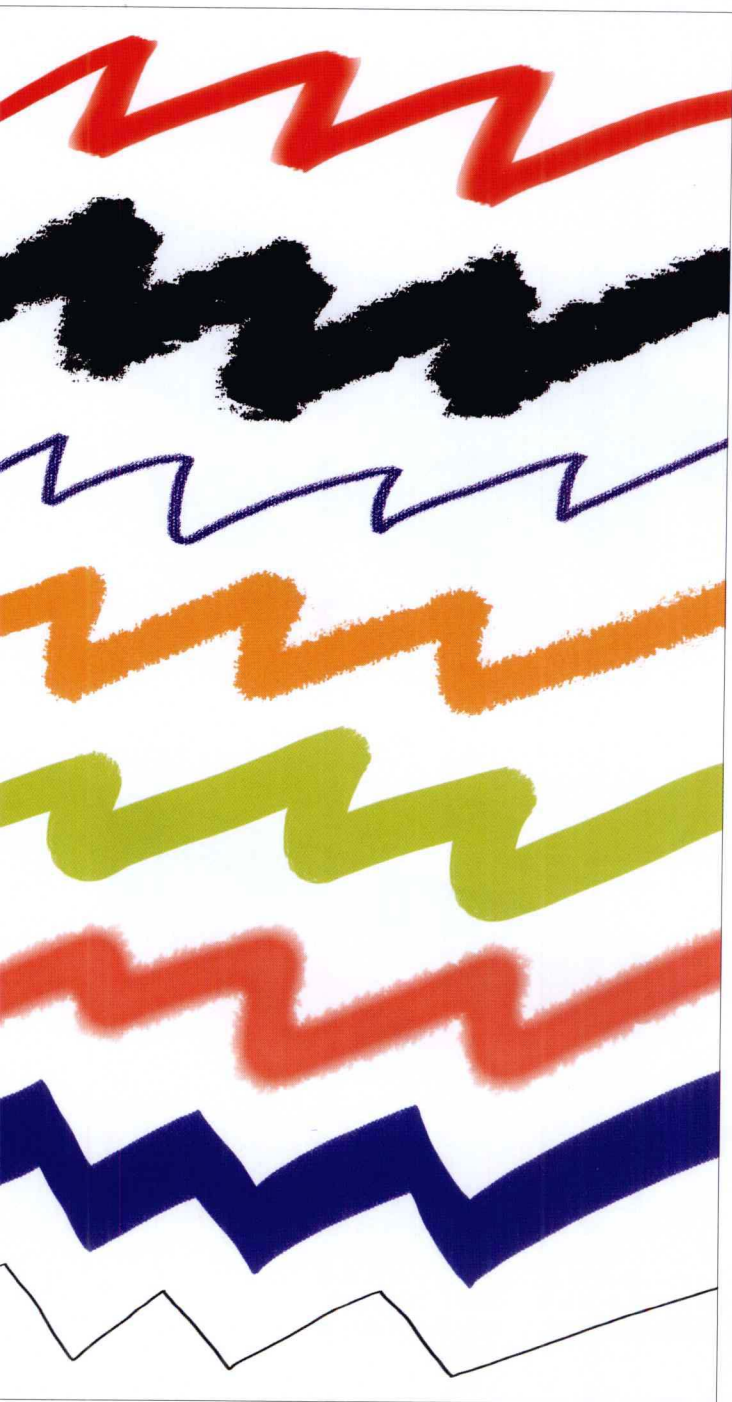
有很多牌子的马克笔（又称麦克笔）可供选择，如果可能的话，在购买之前要确认一下它的效果。购买前，商店的店员会通常让你当场试用一下。

马克笔具有“化腐朽为神奇”的魔力，能够变幻出各种各样的色彩，当然，绝佳的视觉效果与笔本身的价格是成正比的。除此之外，你可以选择 Sharpie 标记笔，但色彩有限。Sharpie 是一个值得信赖的品牌，产品品质无可挑剔，着色效果较好，而且很耐用，不会很快用完。

↑↑ 马克笔的使用范围非常广泛，具有极高的品质。它们的价格稍高点，但是购买之后你会发现的确物有所值。

↑ 个人非常喜欢这款 Sharpie 标记笔，它非常适于涂鸦或者手绘；而且价格适中，质地坚固，适合在不同的材质上涂画。

除了类型和粗细之外，马克笔的字迹的边缘效果也会给人不同的视觉感受。我个人偏爱先使用粗一点的笔勾画轮廓。但你可以用不同的方法进行勾画，比如在线条的柔和度以及粗细上做文章。涉及细节上的创作，我建议大家使用细一点的笔。对此，你可以选择 Pilot 或者 Uni-ball 品牌的笔，这两个品牌都值得信赖，创作时它们能够提供很大帮助。

布局板和描图板

对布局板的作用似乎有些夸大，然而，在布局板的白纸上马克笔可以描绘出清晰的线条；另外，由于纸张的吸水性不会太强，马克笔也不会很快干涸。如果你需要拷贝一张具有参考价值的图片轮廓的话，一个专业的描图板能够减轻你的工作量，但是，在预算有限的情况下，你可以使用价格低廉的蜡纸。记住，轻便的纸张能够使你的工作变得简单很多。

◀ 学习如何用铅笔和钢笔绘制不同风格的线条对于实现你的设计构思至关重要，不妨多花些时间进行练习。