

basics of **Design**

平面设计基础教程

——版式设计 with 文字编排

[美] 丽莎·格雷厄姆 著
周 珊 译

平面设计基础教程

——版式设计 with 文字编排

[美] 丽莎·格雷厄姆 著
周 珊 译

上海人民美術出版社

LISA GRAHAM

BASIC OF DESIGN, 2E

EISBN: 978-1-4018-7952-5

Copyright © 2005 by Delmar, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

Shanghai People's Fine Arts Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act.

No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权上海人民美术出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building, Singapore 068808

北京市版权局著作权合同登记号 图字 [09-2010-603] 号

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签，无标签者不得销售。

Right manager : Ruby Ji

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计基础教程——版式设计 with 文字编排 / [美] 格雷厄姆 著; 周姗 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2011.1

ISBN 978-7-5322-7079-8

I . 平… II . ①格… ②周… III . ①版式—设计—教材

②美术字—字体—设计—教材 IV . ① TS881 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 229876 号

平面设计基础教程——版式设计 with 文字编排

著 者: [美] 丽莎·格雷厄姆

译 者: 周 姗

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

统 筹: 余晓诗

封面设计: 丁 雯

技术编辑: 季 卫

出版者: 上海人民美术出版社 (地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印刷者: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 21

版 次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5322-7079-8

印 数: 0001~4300

定 价: 58.00 元

目录

前言	7
本书适合的读者	7
本书背景	8
本书内容安排	9
本书特点	10
本版新加入的内容	11
关于作者	11
鸣谢	12
建议和反馈	14
第一部分 设计和排版基础	15
第一章：在设计之前	16
确定什么是你想要表达的信息	17
确定你的读者是谁	18
选择一个版式设计	20
文案撰写小提示	22
设计原则纵览	26
设计过程概览	28
小结	33
小测验1	34
第二章：强调	35
为什么要用强调原则?	37
确定什么是最重要的内容	39
强调的技巧	41
运用强调技巧的例子	44
过犹不及	49
高级页面分析：强调	49
小结	52
小测验2	52
练习	53

第三章：对比	55
为什么要用对比原则?	56
运用对比技巧的例子	58
高级页面分析：对比	68
小结	70
小测验3	70
练习	73
第四章：平衡	76
为什么要用平衡原则?	78
对称和非对称平衡	79
小议比例的问题	80
运用平衡技巧的例子	81
高级页面分析：平衡	95
小结	98
小测验4	98
练习	99
第五章：对齐	101
运用对齐来改进你的设计	104
文本对齐	115
分组相关元素	118
运用对齐技巧的例子	120
高级页面分析：对齐	130
小结	132
小测验5	132
练习	133
第六章：重复	135
协调和格式塔	138
运用重复技巧的例子	142
过犹不及	153
高级页面分析：重复	154
小结	158
小测验6	158
练习	159
第七章：视线流	160
什么是视线流?	160
文字流	161

图像流.....	166
运用视线流技巧的例子.....	168
高级页面分析：视线流.....	173
小结.....	176
小测验7.....	176
练习.....	177
第八章：图像.....	178
图像能够增强效果.....	178
照片.....	181
插画.....	189
小议剪贴画.....	192
文字变图像.....	194
装饰字形.....	198
图像使用的视觉规则.....	198
小结.....	200
小测验8.....	200
练习.....	200
第九章：色彩.....	203
色彩初体验.....	203
颜色的隐藏含义.....	204
色彩和电脑.....	206
运用色彩技巧的例子.....	208
使用色彩的小贴士.....	210
小结.....	211
小测验9.....	212
练习.....	212
第二部分 文字排版基础.....	215
第十章：术语纵览.....	216
基本文字术语.....	217
文字解剖.....	218
字体.....	218
字型和字族.....	219
字号.....	222
粗细度.....	222
字母间距、行距和字间距.....	224
文字对齐.....	226
字行长度.....	228

字体分类	228
字体软件格式	238
小结	240
小测验10	240
练习	242
第十一章：一些简单的文字排版规则	243
使用很多对比	246
重申强调	252
保持字体选择的简洁	252
避免冲突	255
常用的字体组合	256
字体使用指南	260
小结	263
小测验11	264
练习	265
第三部分 项目和资源	267
第十二章：重点	268
文具套装	269
徽标和标志语句	274
传单	277
横幅	282
海报	285
新闻通讯	287
简历	291
书籍封面	292
CD封套和标签	294
小结	296
练习	296
第十三章：工具和资源	302
鉴赏指南	302
常见的设计工具和技术	303
桌面应用软件	305
剪贴画和字体资源	307
有用的书籍和杂志	308
词汇表	312
索引	316

前言

本书适合的读者

本书适用于各种文化程度的平面设计初学者。“平面设计初学者”指的是所有热切希望提升自己页面设计能力的人士,无论是在社区学院,或者大学里学习平面设计的学生,还是各个领域希望提升自己页面水平的工作人员,都适合这个称谓。本书的写作目标,是让任何无论有没有先天的“艺术天分”的人,都能学会设计更好的页面。以我15年在大学进行平面设计课程教学的经验来看,最成功的学生不是最有天赋的学生,而是那些用心学习设计原则,并且充分地把它运用到自己的页面中去的学生。一个人设计的成功,不在于他的天分,而在于他的刻苦努力和不懈动力。

我写作本书所持有的一个坚定信念,是设计不只局限于那些天赋异禀的人,只要有动力和在设计原则上具有完备的基础知识,任何人都能设计出成功、漂亮的页面。所以,本书的读者,是任何希望有效地创作出视图优美的页面的人,无

论他有没有先前的训练或者正式的工作职位。而有些读者可能已经知道自己的页面需要改进，但是却不得其法。本书将通过最简单明了的解释、事例和练习，涵盖基本的设计和版面原则，使每一位希望改进自己页面的读者从中获益。从本书中收获最多的读者是（但不仅限于他们）：

- 学习文字设计和排版的学生。
- 希望为自己的课堂提供有趣的展示、横幅与课堂讲义的教师。
- 希望设计出属于自己的徽标、名片和广告的小型企业家。
- 认为一份好的论文不仅要写得好而且要排版整齐的学生。
- 突然临危受命，要为公司设计报纸广告的秘书。
- 必须向他的上级，或者是上级的上级在正式汇报中提供文字、表格、图表、销售数字和其他材料的工作者。
- 需要设计一份满意的简历、有多年工作经验的工作者或者是大学刚毕业的学生。
- 几乎没有受过任何设计培训，但必须让平面设计通俗易懂、引人入胜、布局合理的人。

本书背景

作为大学教授，我有着教授各个等级的平面设计和平面设计技术课程的丰富经验。在我多年的教学中，我教授的艺术与平面设计的理论与课程相当丰富：二维设计、造纸学、绘画、色彩理论、创造性设计方法论、传统与数码插图、数字艺术、广告设计、文字排版、版面设计、包装设计、设计代表作选辑设计、印刷出品、出版设计、商标设计、动态文字艺术设计、

网页设计和多媒体。在每一门课上我都发现，那些熟练使用基本设计原则，并把它们运用到自己作品中去的学生作品总是最优秀的。

《平面设计基础教程——版式设计 with 文字编排》，通过文字解析、图解示例和动手练习，介绍了基本的设计原则。作为初级教程，本书的定位是它的读者只有很少甚至是完全没有设计方面的背景训练。

本书内容安排

本书的写作预设是其读者没有充足的时间深入地学习平面设计，但同时希望设计更好的页面。秉承这个宗旨，本书中所出现的设计原则，是为了能够迅速提高你的页面设计和排版的能力。

第一章到第九章将介绍基础的设计原则，以及如何运用图像、色彩和排版来为你的设计添彩。为了提高你对于设计原则的认识，在每一个设计原则章节之后都会有一个高级页面设计分析的部分。在这个部分中，包括对于“修改前”的页面的分析，以及在“修改后”的页面中指出修正了的错误。配有箭头的解释文字将直接指出设计中的优缺点，使你清楚地看出区别。本书这个独特的编排将让你清楚地发现一个设计中哪一个部分设计得好，哪个部分不好，以培养你的鉴赏眼光。很多同类的书籍也会提供一些公认的优秀设计作品，却不会解释为什么有些细节不够好以及一个设计者如何能够改进这些瑕疵。每一章结束之后的练习能加强你对于重要概念的理解。

第十章到第十一章集中讨论了拥有悠久历史的文字排版的基本概念，以及如何识别、选择和运用文字排版来突出你要传达的信息。第十二章是有关一些普遍的设计项目的（比如说徽标、公司新闻通讯和名片），以及在执行每一个项目时所需要特

别注意的地方。这些章节末尾的练习让读者能在动手的过程中学习到：学习设计的最好方法就是积极参与设计。第十二章末尾的练习，如果读者认真完成，能组成一整套的设计代表作选辑，包括徽标、文具、海报、书籍封面和 CD 标签的设计。第十三章的内容包括：一篇鉴赏向导，以帮助你分析自己和他人的作品，常用的设计工具和技术，以及其他你可能会使用到的资源的介绍。

本书特点

本书经过精心编辑，对于主要设计原则有了全面的介绍。书中的信息旨在迅速增加读者对于设计知识的了解。以下为本书的主要特点：

- 本书所涵盖的内容是基本设计原则，实用有效，语言平实明了。
- 本书的编排合理，使平面设计简单易懂。
- “修改前”与“修改后”的作品向读者展示如何将设计原则、色彩和文字排版运用于自己的设计作品中；同时这些作品也展示了设计者如何在提高页面的组织和可读性的同时，提高页面的视觉效果。
- 高级页面分析部分能提高读者的分析水平，帮助读者甄别这些作品对于基础设计原则的运用是否得当。
- 大多数章节末尾的技能提高练习和小测试将加强读者对于最重要的设计理念的掌握。
- 全面的文字排版术语的纵览将提高读者对于文字排版的意识，因为文字排版无论对于手写页面还是电子页面都是最基础的环节。
- 本书紧凑的版式方便读者快速地扫读最重要的设计信息。

本版新加入的内容

本书新版本旨在成为没有系统课程学习、自学设计的初学者和进行系统学习的学生的阅读资源。新版本的特点：

- 更多实际直白的说明文字，详尽地解释设计原则。
- 每个章节末尾新加入的练习题能帮助读者复习他们刚刚学习的内容。更加有难度的练习会分散在书中，只要花上一点时间和精力，这些练习习作可以是你设计代表作选辑的一个很好的开始。
- 增加了 65 幅新图像，其中包括 23 幅彩图，使本书更具视觉欣赏性。
- 高级页面分析部分会在视觉上比较优秀和糟糕的设计，明确指出糟糕的视觉元素，并对其进行详细解释，同时提供修改意见使设计更加完善。

关于作者

丽莎·格雷厄姆是得克萨斯大学阿灵顿分校艺术系的副教授和平面传播专业的学科带头人。她的学生曾多次获得设计大奖赛（从 2001 年到 2004 年期间总计超过 100 次）并从业于美国各州，尤以在得克萨斯州的广告与设计机构中任职的最多。丽莎从事电子设计与网络设计的教学工作已逾 15 年，她出版的书籍专业功底扎实。除本书之外，她还编写了《交互设计基本原则》（汤姆森·德尔马学习出版社，1998）。2002 年，她荣获美国平面艺术协会著名的“光明教师奖”。麻省理工大学的多家期刊上都有对她的介绍，如《电脑音乐杂志》、《李奥纳多》和《特拉诺瓦》。

鸣谢

非常感谢我的学生们愿意充当本书中练习和设计项目的“试验品”。如果没有他们对于本书的支持，本书的写作不可能进展得这么顺利。感谢吉姆·吉什、婕米·威查对于本书的信任，因为他们的鼓励和支持，我的信心得到了增强。同时感谢汤姆森·德尔马、拉里·美因、汤姆·斯托福和妮娅姆·马修斯，他们都在关键的时候给予了本书专业的指导。

在此也对一直支持我的柯特——我的丈夫表达我的爱意和感谢，他只是在得知我要出版本书第二版的时候略有微词。当我在深夜长时间在键盘前工作的时候，他乐观的态度与支持对我来说尤为重要。

同时一如既往地感谢对我恩威并重的父母唐和玛丽。

汤姆森·德尔马学习出版社与作者本人也在此感谢以下对于本书提出宝贵意见和给予专业指导的人士：

Frank Abnet

密歇根州奥瓦索市奥瓦索贝克莱学院平面传播系

Rebecca Gallagher

纽约州纽约市凯瑟琳·吉布斯学校数字媒体传播系系主任

Mary Griffith

南达科他州苏福尔市东南技术所平面传播系

Therese LeMelle

纽约州纽约市凯瑟琳·吉布斯学校视觉传播系

Don Mangione

密歇根州马斯基根市马斯基根贝克莱学院平面与网络系系主任

Phyllis Owens

新泽西州布莱克伍德市卡姆登镇学院电脑平面系

Elaine Reeder

新泽西州布莱克伍德市卡姆登镇学院电脑平面系

Terry Rydberg

威斯康星州皮沃基市沃基肖镇技术学院平面传播系

Carl Schumann

康涅狄格州诺沃克市凯瑟琳·吉布斯学校视觉传播系

丽莎·格雷厄姆

2005

建议和反馈

汤姆森·德尔马学习出版社与作者本人欢迎您的建议和反馈。如果您的建议能够惠及他人，请让我们知道，以便在本书再版时予以加入。

如果您有任何问题或建议，请联系出版社：

或者电邮作者：

lsergraham@sbcglobal.net

单位换算表

1 英寸 = 2.54 厘米

第一部分

第一章：在设计之前	16
第二章：强调	35
第三章：对比	55
第四章：平衡	76
第五章：对齐	101
第六章：重复	135
第七章：视线流	160
第八章：图像	178
第九章：色彩	203

设计 和排版基础

本书第一部分将具体讨论基本的页面设计和排版设计：你在设计之前应当注意些什么、理解设计原则和它们对于页面排版的影响、色彩的力量、探讨不同类型的图像以及它们的使用范围。为了更清楚地介绍设计原则，我将它们分散在各个章节中，具体解释它们的定义、怎样运用它们提高页面设计水平，以及为什么你需要同时使用多种设计原则。此外，我在每一章节中还加入了不同的视觉实例以便整体呈现这些概念。

需要注意的是，虽然我已经将设计原则分散在不同的章节中，但是它们是相通的。在选取的图例中，每一个页面排版中所有的设计原则都会被标注出来，以便增强读者对于它们影响的理解。当多种设计原则融会在一起，它们提高页面排版效果的力量是最大的。

第一章： 在设计之前

目标：

- 学习如何定义你的设计项目。
- 理解确定读者的重要性。
- 了解针对读者来设计的重要性。
- 大致了解什么是文案撰写和其在页面设计中的运用。
- 浏览设计原则，提高对其的理解。
- 熟悉设计过程。
- 大致熟悉设计元素和进程的基本术语。

许多初学者在还没有想好他要表达什么之前，就开始在页面上堆砌图像和文本。在你将宝贵的时间和精力投入设计之前，应该先在脑中有明确的目的和计划。在设计之前你需要先知道四点。

1. 你要表达什么（目的）
2. 你希望谁接受你的信息（读者）
3. 你希望读者在怎样的页面版式（format）上阅读到信息（大小、形状和页面的功能）
4. 基本的设计原则