

The Graphic Design Exercise Book

卡蘿琳·奈特、潔西卡·麥拉澤
Carolyn Knight and Jessica Maser

Packaging
Visual identity & Branding
Page layout
Music graphics
Screen-based design

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

黃素琳 譯

The Graphic Design Exercise Book

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

好設計

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

Art Director : Tony Seddon
Design : Morris & Winrow
Typeface : Glypha LT ad Interstate
Reprographics in Singapore by ProVision Pte.
Tel : +65 6334 7720
Fax : +65 6334 7721
Printed in China by 1010 Printing International Ltd.

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

312 個創意思考：平面設計必備手冊 /
卡蘿琳·奈特 (Carolyn Knight), 潔西卡·格拉澤
(Jessica Glaser) 著；黃素琳譯。-- 初版。-- 臺北
市：城邦文化，2011.10
面：公分。
譯自：The graphic design exercise book : creative
briefs to enhance your skills and develop your
portfolio
ISBN 978-986-306-014-7 (精裝)
1. 平面設計
964 100020522

著作權所有·翻印必究

作者	· 卡蘿琳·奈特、 · 潔西卡·格拉澤	Carolyn Knight and Jessica Glaser
翻譯	黃素琳	Sulin Ng
校對	王好甄、卓宣甫	Wendy Wang And Shampoo Cho
責任編輯	黃薇潔	Amber Huang, Senior Editor
副主編	林怡君	Ariel Lin, Deputy Managing Editor
叢書編輯	朱明璇	Ellery Chu, Editor
封面設計	逗點國際	Dotted Design
美術編輯	逗點國際	Dotted Design
行銷主任	洪聖妮	Sany Hung, Marketing Supervisor
行銷專員	李雯婷	Sandra Lee, Marketing Specialist
總經理	吳濱伶	Stevie Wu, Deputy Managing Director
副社長	王嘉麟	George Wang, Deputy President
首席執行長	何飛鵬	Fei-Peng Ho, CEO
出版	城邦文化事業股份有限公司	
	Published by Cite Publishing Limited	
發行	英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司	
	Distributed by Home Media Group Limited Cite Branch	
地址	104 臺北市民生東路二段 141 號 7 樓	
	7F No. 141 Sec. 2 Minsheng E. Rd. Taipei 104 Taiwan	
電話	+886 (02) 2518-1133	
傳真	+886 (02) 2500-1902	
E-mail	photo@hmg.com.tw	
讀者服務專線	0800-020-299 週一至週五 9:30-12:00、13:30-17:00	
讀者服務傳真	(02) 2517-0999 · (02) 2517-9666	
城邦客服網	http://service.cph.com.tw	
城邦書店	104 臺北市民生東路二段 141 號 1 樓	
電話	(02) 2500-1919 營業時間：週一至週五 09:00-20:30	
ISBN	978-986-306-014-7 (精裝)	
ISSN	471-770-207-614-6	
版次	2012 年 2 月初版	
定價	新台幣 620 元 港幣 207 元	

香港發行所

城邦 (香港) 出版集團有限公司
地址：香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓
電話：(852) 2508-6231
傳真：(852) 2578-9337
E-mail：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所

城邦 (馬新) 出版集團 (Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U))
地址：11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000
Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 9056-3883
傳真：(603) 9056-2833

Contents

Introduction

01 包裝 010

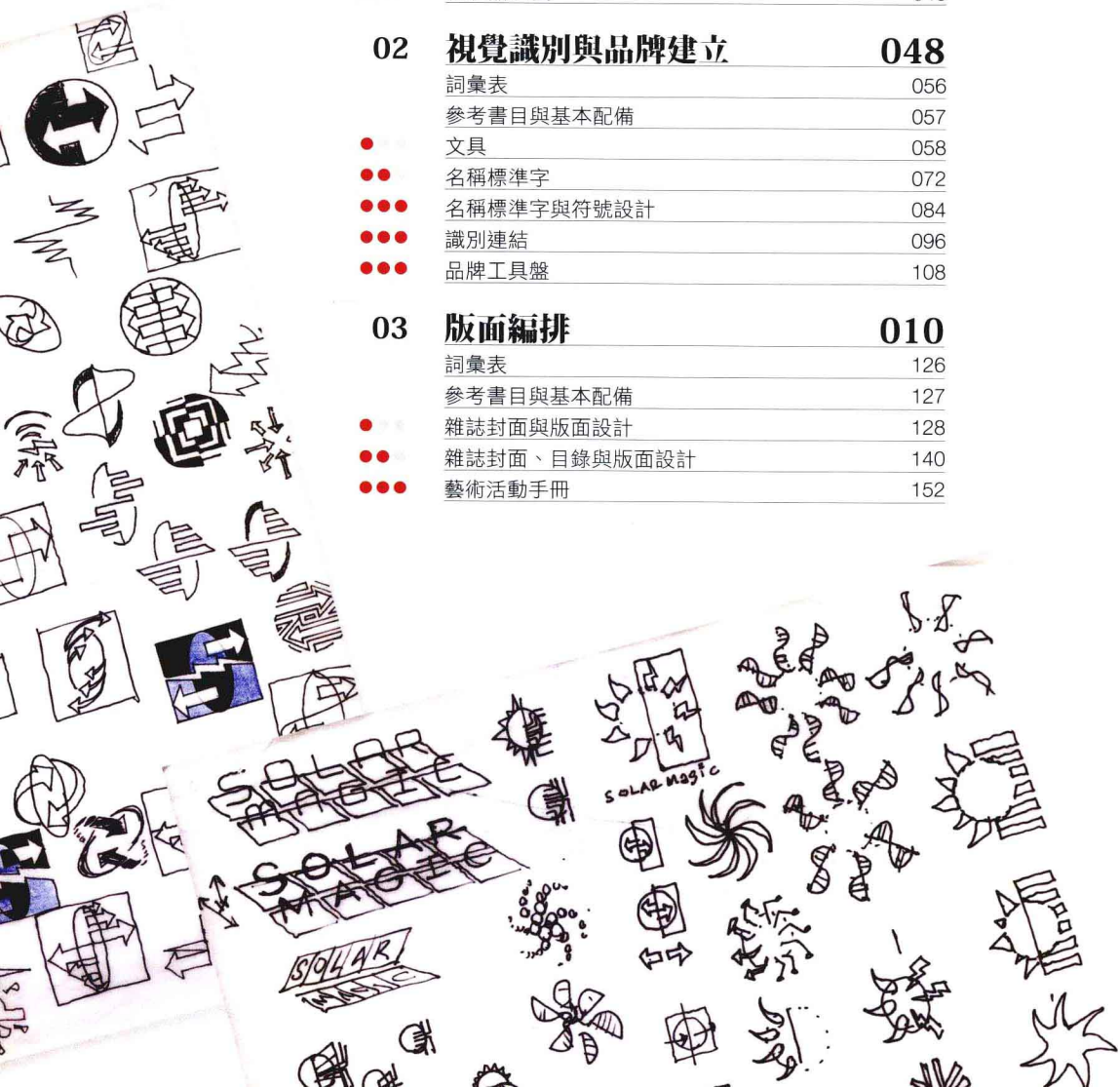
詞彙表	016
參考書目與基本配備	017
● 環保洗衣袋包裝	018
●● 茶葉包裝	028
●●● 化妝品包裝	040

02 視覺識別與品牌建立 048

詞彙表	056
參考書目與基本配備	057
● 文具	058
●● 名稱標準字	072
●●● 名稱標準字與符號設計	084
●●● 識別連結	096
●●● 品牌工具盤	108

03 版面編排 010

詞彙表	126
參考書目與基本配備	127
● 雜誌封面與版面設計	128
●● 雜誌封面、目錄與版面設計	140
●●● 藝術活動手冊	152



04 音樂類平面設計 164

	詞彙表	170
	參考書目與基本配備	171
●	專輯封面	172
●●	宣傳海報	182
●●●	專輯封面與宣傳海報	194

05 網頁設計 206

	詞彙表	210
	參考書目與基本配備	211
●	首頁與導覽系統	212
●●	電子卡片	224
●●●	旅遊網頁	236

	設計指南	248
	學生貢獻列表	250
	索引	251
	作者簡介與鳴謝	256

註 ...

每個案例都依不同的經驗和能力分級，將分別標示不同的難度為初階、中階與高階。

● Introductory

●● Intermediate

●●● Advanced

The Graphic Design Exercise Book

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

好設計

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

Art Director : Tony Seddon
Design : Morris & Winrow
Typeface : Glypha LT ad Interstate
Reprographics in Singapore by ProVision Pte.
Tel : +65 6334 7720
Fax : +65 6334 7721
Printed in China by 1010 Printing International Ltd.

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

312 個創意思考：平面設計必備手冊 /
卡蘿琳·奈特 (Carolyn Knight), 潔西卡·格拉澤
(Jessica Glaser) 著；黃素琳譯。— 初版。— 臺北
市：城邦文化，2011.10
面：公分。
譯自：The graphic design exercise book : creative
briefs to enhance your skills and develop your
portfolio
ISBN 978-986-306-014-7 (精裝)
1. 平面設計
964 100020522

著作權所有·翻印必究

作者	卡蘿琳·奈特、 潔西卡·格拉澤	Carolyn Knight and Jessica Glaser
翻譯	黃素琳	Sulin Ng
校對	王好甄、卓宣甫	Wendy Wang And Shampoo Cho
責任編輯	黃薇潔	Amber Huang, Senior Editor
副主編	林怡君	Ariel Lin, Deputy Managing Editor
叢書編輯	朱明璇	Ellery Chu, Editor
封面設計	逗點國際	Dotted Design
美術編輯	逗點國際	Dotted Design
行銷主任	洪聖妮	Sany Hung, Marketing Supervisor
行銷專員	李雯婷	Sandra Lee, Marketing Specialist
總經理	吳濱伶	Stevie Wu, Deputy Managing Director
副社長	王嘉麟	George Wang, Deputy President
首席執行長	何飛鵬	Fei-Peng Ho, CEO
出版	城邦文化事業股份有限公司	
	Published by Cite Publishing Limited	
發行	英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司	
	Distributed by Home Media Group Limited Cite Branch	
地址	104 臺北市民生東路二段 141 號 7 樓	
	7F No. 141 Sec. 2 Minsheng E. Rd. Taipei 104 Taiwan	
電話	+886 (02) 2518-1133	
傳真	+886 (02) 2500-1902	
E-mai	photo@hmg.com.tw	
讀者服務專線	0800-020-299 週一至週五 9:30-12:00、13:30-17:00	
讀者服務傳真	(02) 2517-0999 · (02) 2517-9666	
城邦客服網	http://service.cph.com.tw	
城邦書店	104 臺北市民生東路二段 141 號 1 樓	
電話	(02) 2500-1919 營業時間：週一至週五 09:00-20:30	
ISBN	978-986-306-014-7 (精裝)	
ISSN	471-770-207-614-6	
版次	2012 年 2 月初版	
定價	新台幣 620 元 港幣 207 元	

香港發行所

城邦 (香港) 出版集團有限公司
地址：香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓
電話：(852) 2508-6231
傳真：(852) 2578-9337
E-mail：hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所

城邦 (馬新) 出版集團 (Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U))
地址：11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000
Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 9056-3883
傳真：(603) 9056-2833

The Graphic Design Exercise Book

卡蘿琳・奈特、潔西卡・格拉澤
Carolyn Knight and Jessica Glaser

312個 創意思考 平面設計必備手冊

技能提升與建立作品集的創意集合

Contents

Introduction

01 包裝 010

詞彙表	016
參考書目與基本配備	017
● 環保洗衣袋包裝	018
●● 茶葉包裝	028
●●● 化妝品包裝	040

02 視覺識別與品牌建立 048

詞彙表	056
參考書目與基本配備	057
● 文具	058
●● 名稱標準字	072
●●● 名稱標準字與符號設計	084
●●● 識別連結	096
●●● 品牌工具盤	108

03 版面編排 010

詞彙表	126
參考書目與基本配備	127
● 雜誌封面與版面設計	128
●● 雜誌封面、目錄與版面設計	140
●●● 藝術活動手冊	152



04 音樂類平面設計 164

	詞彙表	170
	參考書目與基本配備	171
●	專輯封面	172
●●	宣傳海報	182
●●●	專輯封面與宣傳海報	194

05 網頁設計 206

	詞彙表	210
	參考書目與基本配備	211
●	首頁與導覽系統	212
●●	電子卡片	224
●●●	旅遊網頁	236

	設計指南	248
	學生貢獻列表	250
	索引	251
	作者簡介與鳴謝	256

註 ...

每個案例都依不同的經驗和能力分級，將分別標示不同的難度為初階、中階與高階。

● Introductory

●● Intermediate

●●● Advanced



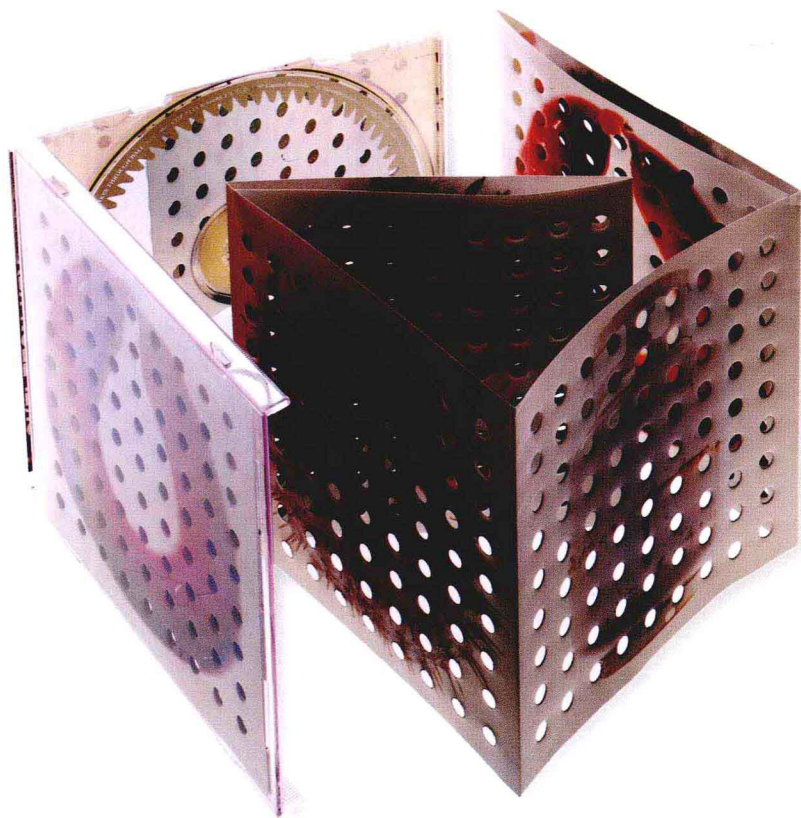
Introduction

平

面設計師喜愛追求激盪靈感和挑戰創意所帶來的快感，因此不停拓展知識與技能成為他們思維的重心。設計這個獨特的行業包含許多不同的領域，各方面都有所涉獵並不容易。工作上會遇到各種不同需求，往往很難讓作品集展現出該名設計師的能力與熱誠，小型設計工作室和代理商通常被顧客的要求所限制——因此勇敢地跨出界限，挑戰截然不同的設計將為設計師們帶來更多的啟發。

這本書提供廣泛的案例與設計方法，讓設計師有機會去拓展新的領域或增強現有，既能點燃創意又能習得新的專業技能。對剛出社會的新鮮人而言，為了在平面設計的領域裡找到一席之地，這本書會是幫助他們充實作品集的最佳工具。

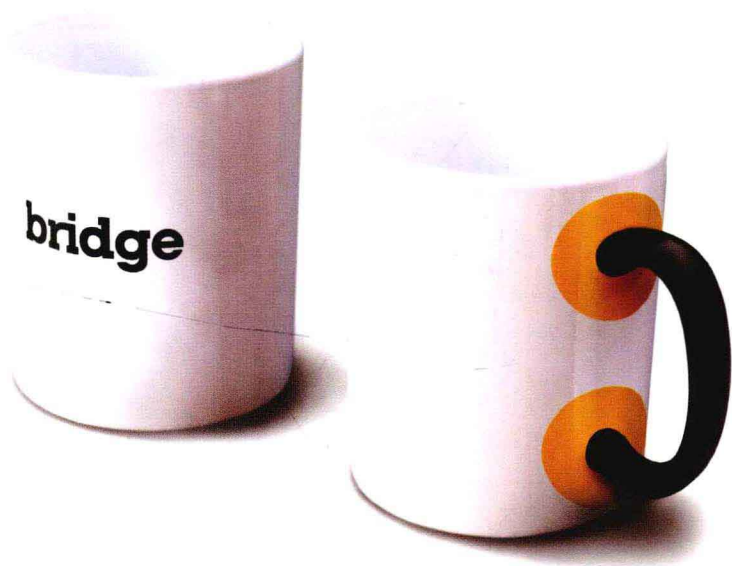
《312個創意思考：平面設計必備手冊》共分五個章節，分別專注於不同的平面設計類別：包裝、視覺識別與品牌建立、版面編排、音樂類平面設計與網頁類平面設計。最大的章節為視覺識別與品牌建立，因為它能夠影響其他平面設計領域。每個章節皆附有詞彙表、常用的工具和參考書目。平面設計師需要對許多領域有特定的瞭解，如軟體、材質和格式等，他們所用的部分專有詞彙，也可能會對不熟悉此領域的人帶來壓迫甚至畏懼感。詞彙表能讓讀者在閱讀設計方法時更容易上手，參考書目則幫助讀者更快地找到研究主題。

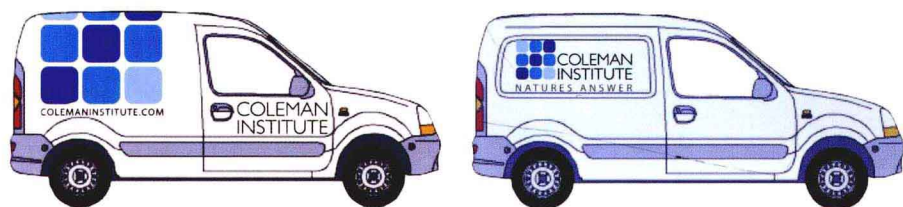


每

個章節獨立的個案可讓讀者依興趣、經驗和閱讀時間自行選擇。個案的難度循序漸進，讓不熟悉此領域的設計者可針對不同的個案練習，逐漸對自己的能力和技術建立信心。除了完整的個案以外，每一個案從開始的收集資料、描繪與建立設計稿，到設計過程與作品的呈現都針對設計方法提供建議。書內也分享了業界人士對於設計實作的寶貴經驗。

每個設計案也會使用國際設計師的作品作為案例呈現，提供不同設計面向之參考，例如顏色選擇、語言使用、主題內容、不同字體之間的關係、格式、材質、藝術風格等。不要抄襲那些作品，而是利用它們成為你的設計靈感。雖然這本書已盡量提供最全面、最具啟發性的參考資料，但能一次呈現的視覺靈感畢竟有限，你應該要利用這些內容成為你個人資料收集的開始。



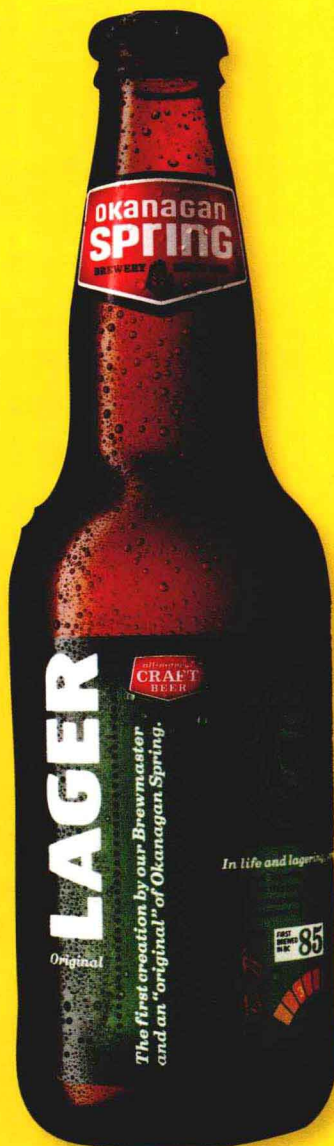
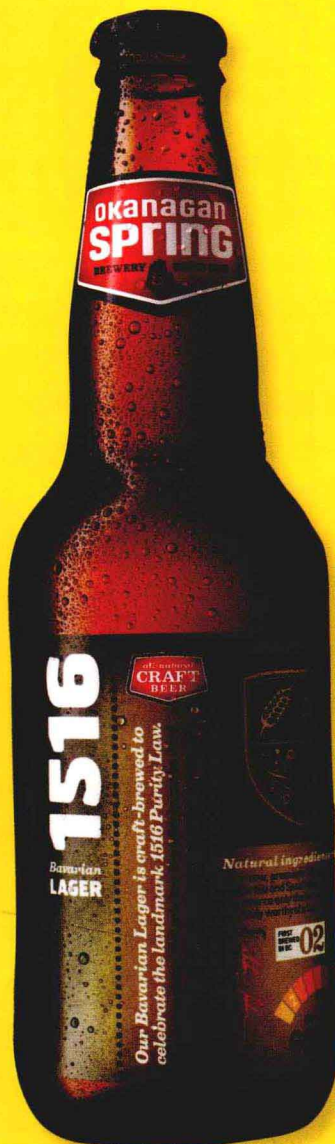
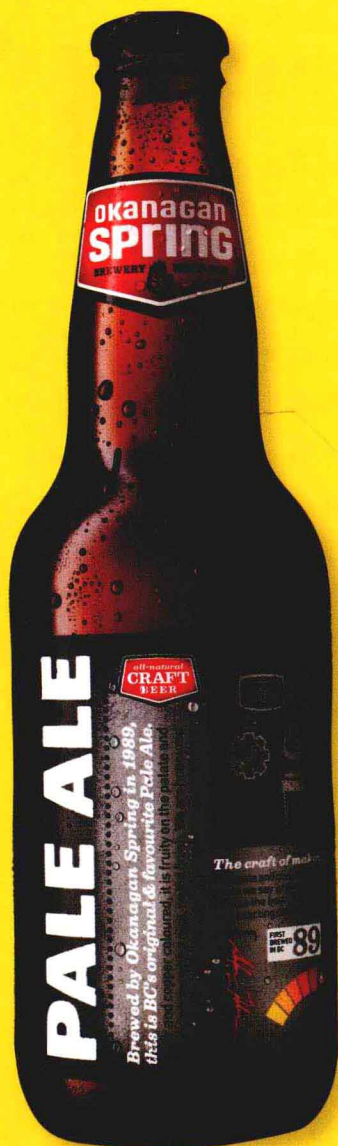


手

繪草稿與電腦製作圖的混搭使用讓每個案例的呈現更顯多元，而每個元件都附有專業的評語。要評斷一個設計方案是否有效並不簡單，你可以經由閱讀案例的設計方法，以及參考每個設計方案建議的註解，針對自己的作品尋求意見。一個設計無論多麼創新獨特，都必須遵守一套系統與常規，因此參考為學生設計方案所提供的建議，可幫助你發現自己在進行設計時的缺點，並做出調整。

電腦與專業的設計軟體是工具單上常見的項目。我們建議，當你試作書內設計案時，先使用手繪方式描繪與建立草圖，盡量發揮設計潛力，避免受電腦軟體技術的限制。但如果想要充分抓緊所有練習機會，我們還是建議把手繪草圖轉為電子檔。

不管是線上或紙本的作品集，都可參考書內提供的設計成品建議。你可以考慮利用自己設計的個人網站，或是透過現有的其他管道呈現作品。只要在搜尋網站上輸入「線上作品集」即可輕易發現。



Section 01

Packaging

包裝

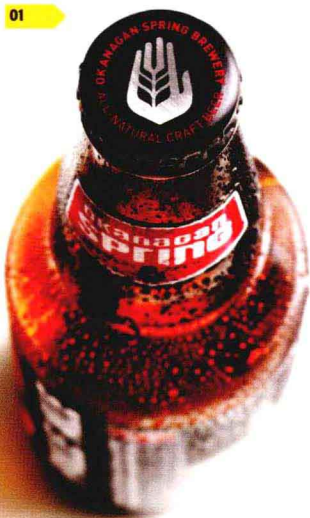
包

裝設計是平面設計中一般大眾最常接觸到的領域，因為牽涉到2D和3D：表層與結構的設計，而成為最複雜的領域之一。以下提供的案例經過了一番詳細的資料搜集過程，具挑戰性且可激發你的想像力。

許多消費者認為包裝只是一種浪費。媒體經常報導關於售後丟棄物對環境帶來的負面影響，也抨擊這些包裝最終歸至垃圾場。其實，包裝扮演了一個經常被忽略的角色。想在全球化市場中運作和獲利，生產者要儲存、分配與銷售產品，就必須透過包裝達成。有效的包裝可大大減少售前食物的浪費。利樂公司（Tetra Pak）的產品經理伊恩（Ian Williamson）強調：「包裝可延長食物的保存期限，進而降低分解循環中碳的排放。經妥善包裝的食物不會太快腐敗，也就表示可以減少食物的浪費，且降低垃圾場沼氣的排放。」

設計包裝時必須考量到環保概念，不過生產者與消費者之間的互動也不容忽視。門市架上的包裝是產品的主要賣點；消費者也許會因為接觸某廣告而購買產品，但通常還是會依照包裝上所提供的視覺設計和資訊做出購買的決定。包裝對設計師來說是一個特殊的挑戰，除了要具備保護和儲藏的功能外，在同時考量到 2D 和 3D 情況下，創造出高質感的設計。

與其他平面設計領域相比，包裝設計可運用的印刷和生



01 委託人：Okanagan Spring Brewery
設計：Subplot Design

02 委託人：NapaStyle
設計：Design by Principle

