

Graphic Design Essentials

平面设计精要

技巧、创意和软件
(Photoshop+Illustrator+InDesign)

[英] Joyce Walsh Macario 著
高红 译

Typography

Information

Images

Visual Themes

Layout

Logo Design

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

C14006730

TP391.41
4739

[英] Joyce Walsh Macario 著
高红 译

北航

C1693801

人民邮电出版社
北京

TP391.41
4739

图书在版编目(CIP)数据

平面设计精要：技巧、创意和软件：
Photoshop+Illustrator+InDesign / (英) 马卡里奥
(Macario, J. W.) 著；高红译. — 北京：人民邮电出版
社，2013.10
ISBN 978-7-115-32500-6

I. ①平… II. ①马… ②高… III. ①图象处理软件
②图形软件③电子排版—应用软件 IV. ①
TP391.41②TS803.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第167649号

版权声明

Graphic Design Essentials: Skills, Software and Creative Solutions
Copyright©2009 Laurence King Publishing Translation©2013 Posts & Telecommunications Press
Chinese translation rights arranged with Laurence King Publishing Ltd.
Through Andrew Nurnberg Associates International Limited.All rights reserved.
中文简体字翻译版由安德鲁·纳伯格联合国际有限公司授权人民邮电出版社出版。

内 容 提 要

要想创作出效果出色而又引人瞩目的设计作品，不仅需要灵感，还需要具备实际操作的能力。对于有抱负的设计师们来说，本书是首选的指导教程。本书采用“设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目”的讲解模式，对优秀的设计作品背后的概念进行了清晰的讲述，同时结合了对核心软件(Photoshop、Illustrator 和 Indesign)的使用指导。这是一本真正将设计与软件紧密结合的图书，读者可以从中学到如何从无到有进行设计，并且选择最合适的软件予以实现。

本书所针对的读者是那些想要在平面设计的创作中取得成效的人们，其中包括对这个领域充满兴趣但又缺乏专业或软件知识的初学者，也包括有一定基础但想让自己的作品更加出色的设计师。

-
- ◆ 著 [英]Joyce Walsh Macario
译 高 红
责任编辑 赵 迟
责任印制 方 航
- ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：10
字数：442千字 2013年10月第1版
印数：1-3000册 2013年10月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2012-7083号
-

定价：59.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

北航

C1693801

前言

我的工作室距离波士顿有几站电车的路程。当我在这里写作这本书的时候，偶尔会从三楼的窗口向外张望。窗外树木环绕，树冠演示着季节的更迭。工作室里堆满了我珍藏的设计书籍。我的狗狗Archie就卧在我的旁边，头枕在一摞较低的书堆上。在隔壁的房间里，我的丈夫正在耐心地等待着材料的打印，为了查看最新的文稿，他把球赛都停掉了。

这本书是爱的果实。它的灵感来自于我的学生们以及我自己从进入设计这一行就积累的亲身经验。我撰写它的目的是想帮助初学者迅速掌握平面设计的要领，同时也想反映当今平面设计的一个真实状态——我们的创作是一个将设计原则与相关软件功能紧密结合的过程。

这本书所针对的读者是那些想要在平面设计的创作中取得实效的人们，其中包括急于起步的初学者，他们对这个领域充满兴趣，但又缺乏专业或相关软件的知识。在我所教授过的1400名学生中，大多数就属于这个群体。我在本书的构思和创作过程中，就是考虑到他们的这些需求，以帮助他们在平面设计这个专业中快速有效地建立起稳固的基础，掌握作品的制作能力，不管他们学习这些技能是想将来从事设计这个职业，还是为了补充诸如广告或销售等其他工作的需要。这本书对另外一些人也有可用价值，这些人并不参与某个学术项目，只是自己愿意学习一些设计知识。

尽管我是在家里的工作室写作这本书的，但是书里涉及的很多实践活动都是在课堂上发生的。1995年以来，我开展的课程一直将设计的基本原理、实例分析与应用软件的操作技巧结合起来。在教学中所介绍的当代设计流派代表作都是从世界各地不同的工作室和代理商处收集而来。这些课程给学生带来了很大的启发。本书收录了其中的很多内容，同时对它们潜在的原理进行了讲解。我观察到那些历史性的平面设计经典作品对新人们的吸引力很大，并且能够激发他们的灵感，所以在书中选择了一些杰出案例加以赏析，时间跨度长达100年。本书还介绍了哪种专业软件的使用技巧对学生们来说比较具有挑战性，并且讲授了最佳的学习顺序，以利于他们学到其中最有用的功能。书中推介的几款软件Photoshop、Illustrator和InDesign都是按照循序渐进的过程逐步进行演示的。演示中不但强化了设计原理，还给出了专业技巧的提示。这些培育技能的练习很受欢迎。在一些实际操作中，一个具有喜剧色彩的图像或者一段能带来启示的文字都会帮助参与者缓解任务复杂性的压力。总而言之，这本书的写作意图是要帮助读者打下扎实的设计原理基础，同时提高操作专业软件的实战技巧。

开始的时候不需要经验。书中介绍的软件使用技巧从基本要素开始，内容逐步增加，难度由浅至深。我们建议读者按照顺序阅读本书，这样可以最有效地掌握一套有用的技能。即便是那些已经有了一定知识的读者，我们依然主张通读每一个技巧部分，因为这些内容提供了设计 and 专业策略。当完成了这本书的学习之后，你将会像专业人员那样使用Photoshop、Illustrator和InDesign这些软件，并且懂得哪种软件最适合用来完成哪类任务。此外，书中的分析和所安排的设计项目也为读者提供了独立的创作机会，利用这些机会，读者可以训练每一种专项的操作能力。在介绍每个设计项目的时候，我都加入了学生的创作练习。通常有追求的设计者都懂得如何欣赏其他人的作品，因为这些作品可能表现出作者的洞察力，揭示出他们努力追寻的内涵，甚至会有所超越。

本书的教程遵循了这样一个程式：设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目。采取这样的策略既可以有效提高设计基本原理的水平，同时能够培养出平面设计作品的制作能力。书中正文在开始时，首先讲解了基本设计原理和软件使用技巧，然后教授了主要的排版、图像和设计布局知识，同时进入更加复杂的题目、软件功能和操作能力，最后以完成具体的项目作为结束。

本书第1部分是全书概览，配有图像，通过这些图像对每一章要讨论的题目做出简介。在这里，我们将一起对专业设计进行分析，揭示出其中潜在的原理。第一款软件使用技巧的讲述从Adobe Photoshop开始。在这个过程中，你会通过修改一张有趣的照片，学会如何使用照片处理工具及如何进行色调的调整。这些工具既具有挑战性也是必须要会使用的。本书的网址是www.laurenceking.co.uk/graphicdesignessentials。

登录之后，你可以在那里找到所有书中练习里使用的文件。

第2部分讨论的是设计元素（颜色、方向、线条、形状、尺寸、纹理和色值），特别对颜色做了强调。通过学习这一部分，你会了解使用哪些元素可以达到引人注目的效果。你将学会如何辨别颜色的变化和对颜色的混合处理，既包括在印刷中也包括在数字屏幕的形式下。这一部分介绍的软件是Adobe Illustrator。在对颜色理论进行巩固的同时，也教给读者基本的绘图方法，以及有关矢量和位图的图像知识。

第3部分的内容整体研究铅字。我们将探讨从排字术语到字体选择，以及版式编排策略等诸多细节。在一些我们喜欢选用的字体中隐藏着有关著名的排字先人，比如Baskerville到Brody的有趣典故，我把它们加入书中。这一部分的软件技巧练习从字体的选择和安排开始。然后你们将学习如何使用Illustrator钢笔工具迅速有效地掌握高一级的电脑绘图技能。本部分选择的实践项目将为你提供独立而激发创意的机会，使你在操作过程中巩固学到的字体基本原理，并对新掌握的软件技巧加以实践。在项目部分配有学生的字体作业图例。

鸣谢

第4部分的主题是图像。我们将在这一部分中讲解采用什么样的策略去发现和选择最适当的照片和插图。读者将学会如何从几个资料源头获取数字图像，以最佳品质将它们复制出来，和需要遵守的版权相关规定。这一部分还对所有普通数字文件的种类做了清晰而有用的解释。最后，本部分教授的Photoshop软件使用技巧组合概括了图像处理中的基本要点：剪裁、版权、三分之一法则和数字图像尺寸的术语。

第5部分讲授布局，它是成功设计中一个积极能动的组成部分。我们将在这一部分探讨如何建立有效的焦点、路径布局和网格。本部分介绍的软件是InDesign并且布置了训练高级技能的两项操作练习。练习要求读者分别创作出一个路径布局和一个网格布局。路径布局的广告练习项目配有学生的作业图例。

第6部分的关注焦点是Logo设计，介绍了创作独特标志需要采用的方略。书读至此，大家已经对设计原则和软件的基本知识有了个切合实际的了解和掌握，所以我们在此推荐展开一个关于概念和项目的创作过程。过程中涉及的软件技巧包括高级绘图方法和Pantone（潘通）色卡的应用。这个项目展示了几个学生的设计方案，提供了一个独立创作Logo的机会。你可以利用这个机会将对Logo和Illustrator软件的新理解运用于自己的创作中。

第7部分讨论的是视觉主题。在这一部分中，我们将向读者展示如何把前面介绍过的题目以多页设计的形式集中表现出来，诸如网站、包装、杂志和年度报告。本部分还向读者呈现了从几个不同国家采集的编辑主题案例，案例中展现了重复与变化的布局手法。最后的软件技巧应用练习是一个四页的InDesign项目，项目过程需要同时进行Photoshop的编辑来完成一个CD包装的设计。这个最后项目提供的机会是让大家能够利用刚刚学到的设计和软件使用技巧将自己对音乐的选择通过视觉的表现加以诠释。然后是四个学生的创作实例连同他们的设计理念为这一部分的全部内容画上句号。

第8部分为读者提供了有价值的信息，包括Mac和个人电脑上的快捷键，以及本书引用所有术语的综合词汇表。

在网站上，你可以找到本书所有软件技巧章节中使用的文件。

首先我要对我丈夫John的天赋和他在冗长的编辑过程中所表现出来的耐心深表感激。他是我在本书创作过程中的一个巨大鼓舞。

在这个项目的进行中，我如此幸运地得到了出版人Laurence King和艺术指导Angus的支持，他们的建议将无疑增加本书的可读性。我必须对以下这些人表达我的谢意：其中有能够给人带来惊奇的发行经理LeeR，有了他，这个项目才得以最终完成；我的编辑JohnJ和RobertS，他们需要忍受我的大量电邮，却总是给予令人欣慰的回复；还有RogerFT赋予这本书以精美的设计，我肯定这一点任何人都不会有异议；还有JoL、SimonW、PeterK和LKP团队，感谢他们为了这本书的完成所做的一切。

对于那些评论家们我想表示感谢，他们慷慨地提供了有思想、有价值的信息反馈。他们是一个优秀创作团队中重要的组成部分，这个团队使这本书的问世成为可能。

我要将好多的谢意送给来自世界不同地方的设计者，他们为这本书贡献了他们的作品。我非常高兴能够与我的学生们共同分享那些作品带给我们的启示。

很多人在这个项目的进行过程中施与了他们的天才和帮助，我想将我的诚挚感谢献给他们：其中有我的母亲Lois，是她给予我终生的艺术教诲；我已经去世的父亲Francis是他鼓励我写作，他是我做这个项目的最初起因，为此我深感庆幸；还有我的兄弟姐妹和侄女侄儿，他们的爱一直都是一种慰藉。

我想热烈地拥抱我可爱的朋友们，他们为这本书的成功投入了特殊的才能，其中有充满创作热忱的Liz、善于思考的编辑Dottie、具有作者洞察力的Jessica和设计感觉丰富的Safoura。

特别要感谢Andy的慷慨忠告和Peter为学生们的CD包装作品所进行的拍摄。

我要问候我以前的学生，对他们在这个项目中贡献的作品和热情深表欣赏。最后为英国设计专业的学生Lou举杯，他通过电子邮件教会了我很多东西。

祝愿所有人获得幸福与成功。

Joyce Walsh Macario

2008年6月于美国 马萨诸塞州 布鲁克林

1

Introduction 导读

- 8 导读
- 9 经典案例：Neville Brody - 图形艺术信息海报
- 11 设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目
- 16 设计分析：环境图形
- 17 Adobe Photoshop软件介绍
- 18 设计+软件使用技巧1：
Photoshop套索、图层和复制的应用
- 23 要点总结
- 23 软件使用技巧总结
- 23 推荐读物

2

The Elements of Design 设计元素

- 24 设计元素
- 25 经典案例：Stefan Sagmeister- Lou Reed海报
- 31 设计分析：设计中的元素
- 32 经典案例：Lucien Bernhard- Priester Matches海报
- 33 颜色
- 37 Adobe Illustrator软件介绍
- 40 设计+软件使用技巧2.1：
Illustrator的绘图功能
- 43 设计+软件使用技巧2.2：
Photoshop的位图和滤镜
- 44 位图
- 44 矢量图
- 47 设计分析：补色网格
- 48 设计+软件使用技巧2.3：
Illustrator 的色彩分析和绘图
- 51 要点总结
- 51 软件使用技巧总结
- 51 推荐读物

3

Typography 排版

- 52 排版
- 53 经典案例: Piet Zwart - Drukkerij Trio (Trio Printers)
产品目录海报
- 55 字体种类: 衬线字体分类
- 57 经典案例: Neville Brody - 为伦敦的英国艺术字铸造
厂出品的FF Blur字体设计的明信片
- 58 非衬线字体
- 61 格式
- 65 排字指南
- 65 Adobe Illustrator 的文字、绘图和高级文字工具
- 66 设计+软件使用技巧3.1: Illustrator 的文字工具
- 69 设计项目1: 歌词的布局
- 70 设计+软件使用技巧3.2:
Illustrator的图形工具和路径文字工具
- 72 设计+软件使用技巧3.3:
Illustrator的钢笔工具和区域文字工具
- 75 设计+软件使用技巧3.4:
Illustrator的钢笔工具、曲线和路径文字输入
- 76 设计+软件使用技巧3.5:
使用Illustrator将文字转换成图形
- 78 设计项目2: 俚语文字
- 78 设计项目3: 诗歌的布局
- 79 要点总结
- 79 软件使用技巧总结
- 79 推荐读物

4

Images 图像

- 80 图像
- 81 经典案例: Milton Glaser - Bob Dylan海报
- 82 插图
- 86 经典案例: Herbert Matter - 瑞士旅游海报
- 87 摄影
- 88 分辨率: 高、低、好、坏
- 89 TIFF、EPS、JPEG、GIF、PNG和PDF文件格式
- 89 获取数字图像
- 92 设计+软件使用技巧4.1:
图像资料库, Photoshop的好剪裁与坏剪裁
- 94 设计+软件使用技巧4.2:
Photoshop的图像尺寸
- 95 要点总结
- 95 软件使用技巧总结
- 95 推荐读物

Layout 布局

- 96 布局
- 97 经典案例：Helmut Krone和Julian Koenig — 为大众汽车设计的广告
- 98 路径布局
- 100 设计分析：路径布局
- 101 Adobe InDesign软件介绍

- 102 设计 + 软件使用技巧5.1：
InDesign的图像置入和路径布局

- 105 设计项目4：路径布局广告
- 108 经典案例：Herbert Bayer - Kandinsky 展览海报
- 109 网格布局

- 112 设计+软件使用技巧5.2：
InDesign 的网格布局

- 115 要点总结
- 115 软件使用技巧总结
- 115 推荐读物

Logo Design Logo设计

- 116 Logo设计
- 117 经典案例：Paul Rand - Eye Bee M海报
- 119 Logo的种类
- 122 设计分析：Logo的类型
- 123 创作流程

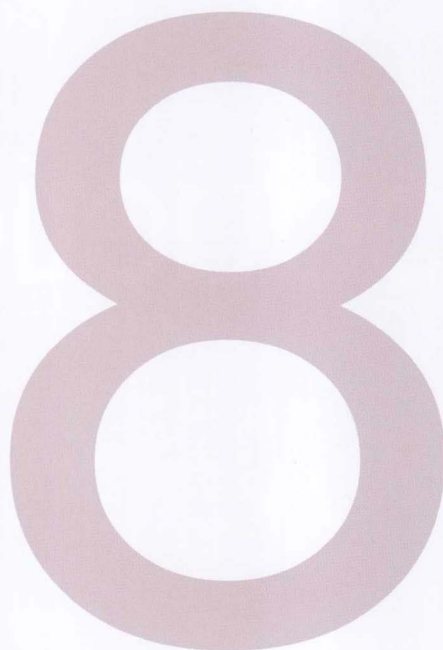
- 126 设计 + 软件使用技巧6：
使用Illustrator将文字转换为轮廓，
重新绘制字母和图案

- 130 设计项目5：Logo 设计
- 131 要点总结
- 131 软件使用技巧总结
- 131 推荐读物

Visual Themes 视觉主题

- 132 视觉主题
- 133 经典案例: Saul Bass — 《金臂人》
- 137 视觉层次
- 137 编辑主题
- 139 设计分析: CD包装设计
- 140 设计+软件使用技巧7:
InDesign高级图像, 文字输入和页面布局,
Photoshop的加深工具
- 148 设计项目6: CD包装设计
- 151 要点总结
- 151 软件使用技巧总结
- 151 高级软件使用技巧推荐读物
- 151 有关视觉主题的推荐读物

Information 信息

- 152 信息
- 153 Mac和PC上的快捷键
- 154 词汇表
- 155 参考书目与推荐读物
- 155 贡献者
- 157 索引

C14006730

TP391.41
4739

北航

C1693801

人民邮电出版社
北京

TP391.41
4739

前言

我的工作室距离波士顿有几站电车的路程。当我在这里写作这本书的时候，偶尔会从三楼的窗口向外张望。窗外树木环绕，树冠演示着季节的更迭。工作室里堆满了我珍藏的设计书籍。我的狗狗Archie就卧在我的旁边，头枕在一摞较低的书堆上。在隔壁的房间里，我的丈夫正在耐心地等待着材料的打印，为了查看最新的文稿，他把球赛都停掉了。

这本书是爱的果实。它的灵感来自于我的学生们以及我自己从进入设计这一行就积累的亲身经验。我撰写它的目的是想帮助初学者迅速掌握平面设计的要领，同时也想反映当今平面设计的一个真实状态——我们的创作是一个将设计原则与相关软件功能紧密结合的过程。

这本书所针对的读者是那些想要在平面设计的创作中取得实效的人们，其中包括急于起步的初学者，他们对这个领域充满兴趣，但又缺乏专业或相关软件的知识。在我所教授过的1400名学生中，大多数就属于这个群体。我在本书的构思和创作过程中，就是考虑到他们的这些需求，以帮助他们在平面设计这个专业中快速有效地建立起稳固的基础，掌握作品的制作能力，不管他们学习这些技能是想将来从事设计这个职业，还是为了补充诸如广告或销售等其他工作的需要。这本书对另外一些人也有可用价值，这些人并不参与某个学术项目，只是自己愿意学习一些设计知识。

尽管我是在家里的工作室写作这本书的，但是书里涉及的很多实践活动都是在课堂上发生的。1995年以来，我开展的课程一直将设计的基本原理、实例分析与应用软件的操作技巧结合起来。在教学中所介绍的当代设计流派代表作都是从世界各地不同的工作室和代理商处收集而来。这些课程给学生带来了很大的启发。本书收录了其中的很多内容，同时对它们潜在的原理进行了讲解。我观察到那些历史性的平面设计经典作品对新人们的吸引力很大，并且能够激发他们的灵感，所以在书中选择了一些杰出案例加以赏析，时间跨度长达100年。本书还介绍了哪种专业软件的使用技巧对学生们来说比较具有挑战性，并且讲授了最佳的学习顺序，以利于他们学到其中最有用的功能。书中推介的几款软件Photoshop、Illustrator和InDesign都是按照循序渐进的过程逐步进行演示的。演示中不但强化了设计原理，还给出了专业技巧的提示。这些培育技能的练习很受欢迎。在一些实际操作中，一个具有喜剧色彩的图像或者一段能带来启示的文字都会帮助参与者缓解任务复杂性的压力。总而言之，这本书的写作意图是要帮助读者打下扎实的设计原理基础，同时提高操作专业软件的实战技巧。

开始的时候不需要经验。书中介绍的软件使用技巧从基本要素开始，内容逐步增加，难度由浅至深。我们建议读者按照顺序阅读本书，这样可以最有效地掌握一套有用的技能。即便是那些已经有了一定知识的读者，我们依然主张通读每一个技巧部分，因为这些内容提供了设计 and 专业策略。当完成了这本书的学习之后，你将会像专业人员那样使用Photoshop、Illustrator和InDesign这些软件，并且懂得哪种软件最适合用来完成哪类任务。此外，书中的分析和所安排的设计项目也为读者提供了独立的创作机会，利用这些机会，读者可以训练每一种专项的操作能力。在介绍每个设计项目的时候，我都加入了学生的创作练习。通常有追求的设计者都懂得如何欣赏其他人的作品，因为这些作品可能表现出作者的洞察力，揭示出他们努力追寻的内涵，甚至会有所超越。

本书的教程遵循了这样一个程式：设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目。采取这样的策略既可以有效提高设计基本原理的水平，同时能够培养出平面设计作品的制作能力。书中正文在开始时，首先讲解了基本设计原理和软件使用技巧，然后教授了主要的排版、图像和设计布局知识，同时进入更加复杂的题目、软件功能和操作能力，最后以完成具体的项目作为结束。

本书第1部分是全书概览，配有图像，通过这些图像对每一章要讨论的题目做出简介。在这里，我们将一起对专业设计进行分析，揭示出其中潜在的原理。第一款软件使用技巧的讲述从Adobe Photoshop开始。在这个过程中，你会通过修改一张有趣的照片，学会如何使用照片处理工具及如何进行色调的调整。这些工具既具有挑战性也是必须要会使用的。本书的网址是www.laurenceking.co.uk/graphicdesignessentials。

登录之后，你可以在那里找到所有书中练习里使用的文件。

第2部分讨论的是设计元素（颜色、方向、线条、形状、尺寸、纹理和色值），特别对颜色做了强调。通过学习这一部分，你会了解使用哪些元素可以达到引人注目的效果。你将学会如何辨别颜色的变化和对颜色的混合处理，既包括在印刷中也包括在数字屏幕的形式下。这一部分介绍的软件是Adobe Illustrator。在对颜色理论进行巩固的同时，也教给读者基本的绘图方法，以及有关矢量和位图的图像知识。

第3部分的内容整体研究铅字。我们将探讨从排字术语到字体选择，以及版式编排策略等诸多细节。在一些我们喜欢选用的字体中隐藏着有关著名的排字先人，比如Baskerville到Brody的有趣典故，我把它们加入书中。这一部分的软件技巧练习从字体的选择和安排开始。然后你们将学习如何使用Illustrator钢笔工具迅速有效地掌握高一级的电脑绘图技能。本部分选择的实践项目将为你提供独立而激发创意的机会，使你在操作过程中巩固学到的字体基本原理，并对新掌握的软件技巧加以实践。在项目部分配有学生的字体作业图例。

鸣谢

第4部分的主题是图像。我们将在这一部分中讲解采用什么样的策略去发现和选择最适当的照片和插图。读者将学会如何从几个资料源头获取数字图像，以最佳品质将它们复制出来，和需要遵守的版权相关规定。这一部分还对所有普通数字文件的种类做了清晰而有用的解释。最后，本部分教授的Photoshop软件使用技巧组合概括了图像处理中的基本要点：剪裁、版权、三分之一法则和数字图像尺寸的术语。

第5部分讲授布局，它是成功设计中一个积极能动的组成部分。我们将在这一部分探讨如何建立有效的焦点、路径布局和网格。本部分介绍的软件是InDesign并且布置了训练高级技能的两项操作练习。练习要求读者分别创作出一个路径布局和一个网格布局。路径布局的广告练习项目配有学生的作业图例。

第6部分的关注焦点是Logo设计，介绍了创作独特标志需要采用的方略。书读至此，大家已经对设计原则和软件的基本知识有了个切合实际的了解和掌握，所以我们在此推荐展开一个关于概念和项目的创作过程。过程中涉及的软件技巧包括高级绘图方法和Pantone（潘通）色卡的应用。这个项目展示了几个学生的设计方案，提供了一个独立创作Logo的机会。你可以利用这个机会将对Logo和Illustrator软件的新理解运用于自己的创作中。

第7部分讨论的是视觉主题。在这一部分中，我们将向读者展示如何把前面介绍过的题目以多页设计的形式集中表现出来，诸如网站、包装、杂志和年度报告。本部分还向读者呈现了从几个不同国家采集的编辑主题案例，案例中展现了重复与变化的布局手法。最后的软件技巧应用练习是一个四页的InDesign项目，项目过程需要同时进行Photoshop的编辑来完成一个CD包装的设计。这个最后项目提供的机会是让大家能够利用刚刚学到的设计和软件使用技巧将自己对音乐的选择通过视觉的表现加以诠释。然后是四个学生的创作实例连同他们的设计理念为这一部分的全部内容画上句号。

第8部分为读者提供了有价值的信息，包括Mac和个人电脑上的快捷键，以及本书引用所有术语的综合词汇表。

在网站上，你可以找到本书所有软件技巧章节中使用的文件。

首先我要对我丈夫John的天赋和他在冗长的编辑过程中所表现出来的耐心深表感激。他是我在本书创作过程中的一个巨大鼓舞。

在这个项目的进行中，我如此幸运地得到了出版人Laurence King和艺术指导Angus的支持，他们的建议将无疑增加本书的可读性。我必须对以下这些人表达我的谢意：其中有能够给人带来惊奇的发行经理LeeR，有了他，这个项目才得以最终完成；我的编辑JohnJ和RobertS，他们需要忍受我的大量电邮，却总是给予令人欣慰的回复；还有RogerFT赋予这本书以精美的设计，我肯定这一点任何人都不会有异议；还有JoL、SimonW、PeterK和LKP团队，感谢他们为了这本书的完成所做的一切。

对于那些评论家们我想表示感谢，他们慷慨地提供了有思想、有价值的信息反馈。他们是一个优秀创作团队中重要的组成部分，这个团队使这本书的问世成为可能。

我要将好多的谢意送给来自世界不同地方的设计者，他们为这本书贡献了他们的作品。我非常高兴能够与我的学生们共同分享那些作品带给我们的启示。

很多人在这个项目的进行过程中施与了他们的天才和帮助，我想将我的诚挚感谢献给他们：其中有我的母亲Lois，是她给予我终生的艺术教诲；我已经去世的父亲Francis是他鼓励我写作，他是我做这个项目的最初起因，为此我深感庆幸；还有我的兄弟姐妹和侄女侄儿，他们的爱一直都是一种慰藉。

我想热烈地拥抱我可爱的朋友们，他们为这本书的成功投入了特殊的才能，其中有充满创作热忱的Liz、善于思考的编辑Dottie、具有作者洞察力的Jessica和设计感觉丰富的Safoura。

特别要感谢Andy的慷慨忠告和Peter为学生们的CD包装作品所进行的拍摄。

我要问候我以前的学生，对他们在这个项目中贡献的作品和热情深表欣赏。最后为英国设计专业的学生Lou举杯，他通过电子邮件教会了我很多东西。

祝愿所有人获得幸福与成功。

Joyce Walsh Macario

2008年6月于美国 马萨诸塞州 布鲁克林

1

Introduction 导读

- 8 导读
- 9 经典案例：Neville Brody - 图形艺术信息海报
- 11 设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目
- 16 设计分析：环境图形
- 17 Adobe Photoshop软件介绍
- 18 设计+软件使用技巧1：
Photoshop套索、图层和复制的应用
- 23 要点总结
- 23 软件使用技巧总结
- 23 推荐读物

2

The Elements of Design 设计元素

- 24 设计元素
- 25 经典案例：Stefan Sagmeister- Lou Reed海报
- 31 设计分析：设计中的元素
- 32 经典案例：Lucien Bernhard- Priester Matches海报
- 33 颜色
- 37 Adobe Illustrator软件介绍
- 40 设计+软件使用技巧2.1：
Illustrator的绘图功能
- 43 设计+软件使用技巧2.2：
Photoshop的位图和滤镜
- 44 位图
- 44 矢量图
- 47 设计分析：补色网格
- 48 设计+软件使用技巧2.3：
Illustrator 的色彩分析和绘图
- 51 要点总结
- 51 软件使用技巧总结
- 51 推荐读物

3

Typography 排版

52 排版

53 经典案例：Piet Zwart - Drukkerij Trio (Trio Printers)
产品目录海报

55 字体种类：衬线字体分类

57 经典案例：Neville Brody - 为伦敦的英国艺术字铸造
厂出品的FF Blur字体设计的明信片

58 非衬线字体

61 格式

65 排字指南

65 Adobe Illustrator 的文字、绘图和高级文字工具

66 设计+软件使用技巧3.1：Illustrator 的文字工具

69 设计项目1：歌词的布局

70 设计+软件使用技巧3.2：

Illustrator的图形工具和路径文字工具

72 设计+软件使用技巧3.3：

Illustrator的钢笔工具和区域文字工具

75 设计+软件使用技巧3.4：

Illustrator的钢笔工具、曲线和路径文字输入

76 设计+软件使用技巧3.5：

使用Illustrator将文字转换成图形

78 设计项目2：俚语文字

78 设计项目3：诗歌的布局

79 要点总结

79 软件使用技巧总结

79 推荐读物

4

Images 图像

80 图像

81 经典案例：Milton Glaser - Bob Dylan海报

82 插图

86 经典案例：Herbert Matter - 瑞士旅游海报

87 摄影

88 分辨率：高、低、好、坏

89 TIFF、EPS、JPEG、GIF、PNG和PDF文件格式

89 获取数字图像

92 设计+软件使用技巧4.1：

图像资料库，Photoshop的好剪裁与坏剪裁

94 设计+软件使用技巧4.2：

Photoshop的图像尺寸

95 要点总结

95 软件使用技巧总结

95 推荐读物

Layout 布局

- 96 布局
- 97 经典案例：Helmut Krone和Julian Koenig — 为大众汽车设计的广告
- 98 路径布局
- 100 设计分析：路径布局
- 101 Adobe InDesign软件介绍

- 102 设计 + 软件使用技巧5.1：
InDesign的图像置入和路径布局

- 105 设计项目4：路径布局广告
- 108 经典案例：Herbert Bayer - Kandinsky 展览海报
- 109 网格布局

- 112 设计+软件使用技巧5.2：
InDesign 的网格布局

- 115 要点总结
- 115 软件使用技巧总结
- 115 推荐读物

Logo Design Logo设计

- 116 Logo设计
- 117 经典案例：Paul Rand - Eye Bee M海报
- 119 Logo的种类
- 122 设计分析：Logo的类型
- 123 创作流程

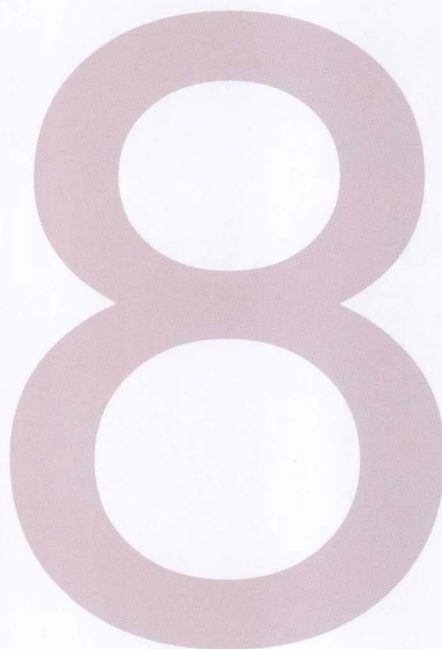
- 126 设计 + 软件使用技巧6：
使用Illustrator将文字转换为轮廓，
重新绘制字母和图案

- 130 设计项目5：Logo 设计
- 131 要点总结
- 131 软件使用技巧总结
- 131 推荐读物

Visual Themes 视觉主题

- 132 视觉主题
- 133 经典案例：Saul Bass — 《金臂人》
- 137 视觉层次
- 137 编辑主题
- 139 设计分析：CD包装设计
- 140 设计+软件使用技巧7：
InDesign高级图像，文字输入和页面布局，
Photoshop的加深工具
- 148 设计项目6：CD包装设计
- 151 要点总结
- 151 软件使用技巧总结
- 151 高级软件使用技巧推荐读物
- 151 有关视觉主题的推荐读物

Information 信息

- 152 信息
- 153 Mac和PC上的快捷键
- 154 词汇表
- 155 参考书目与推荐读物
- 155 贡献者
- 157 索引

Introduction

导读

设计概念+举例+分析+软件使用技巧+项目

设计分析：环境图形

Adobe Photoshop软件介绍

设计+软件使用技巧1：

Photoshop中的工具：套索、层和复制

要点总结

软件使用技巧总结

推荐读物