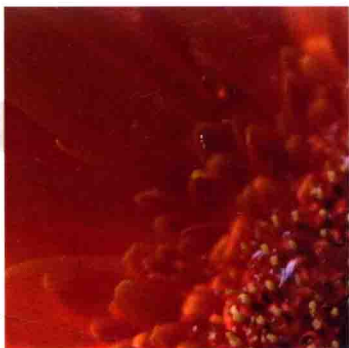
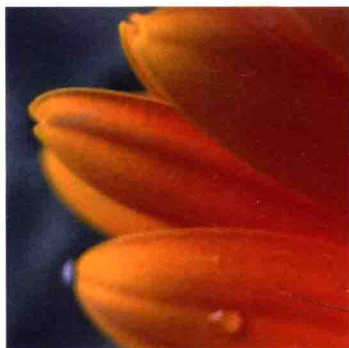

平面设计师的完全教程

White space is not your enemy

——涵盖平面、网页与多媒体视觉设计的终极指南

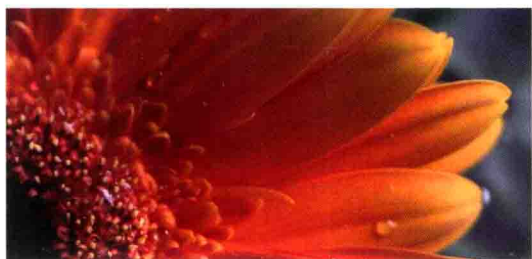
[美] 凯姆·格罗姆百思凯 (Kim Golombisky)

瑞贝卡·哈根 (Rebecca Hagen) 著

王伟译

上海人民美術出版社

 Focal Press
Taylor & Francis Group

平面设计师的 完全教程

涵盖平面、网页与多媒体视觉设计
的终极指南

[美] 凯姆·格罗姆百思凯

瑞贝卡·哈根 著

王 伟 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计师的完全教程——涵盖平面、网页与多媒体视觉设计的终极指南 / [美] 格罗姆百思凯 (Golombisky, K.), 哈根 (Hagen, R.) 著; 王伟 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.01

书名原文: White space is not your enemy

ISBN 978-7-5322-8182-4

I. ①平... II. ①格... ②哈... ③王... III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第246061号

White space is not your enemy / by Kim Golombisky & Rebecca Hagen / ISBN: 978-0-240-81281-6

© 2010 Taylor & Francis Group. All rights reserved.

Authorized translation from English language edition published by Focal Press, part of Taylor & Francis Group LLC; All rights reserved; 本书原版由Taylor & Francis出版集团旗下, Focal出版公司出版, 并经其授权翻译出版。版权所有, 侵权必究。

Shanghai People's Fine Arts Publishing House is authorized to publish and distribute exclusively the Chinese (Simplified Characters) language edition. This edition is authorized for sale throughout Mainland of China. No part of the 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. 本书中文简体翻译版授权由上海人民美术出版社独家出版并在限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal. 本书封面贴有Taylor & Francis公司防伪标签, 无标签者不得销售。

Right manager: Ruby Ji

合同登记号: 图字: 09-2011-767

平面设计师的完全教程

——涵盖平面、网页与多媒体视觉设计的终极指南

著者: [美] 凯姆·格罗姆百思凯 瑞贝卡·哈根

译者: 王伟

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙铭

封面设计: 王伟

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 710×910 1/12 印张 23

版次: 2014年1月第1版

印次: 2014年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-8182-4

定价: 78.00元

献给南佛罗里达州立大学传播学院的学生们!

提示

在这个领域，知识和最佳实践处在不断的变化中。一旦新的研究和实践拓宽了我们的视野，必须改变研究方法、专业实践或者诊断方法。

从业人员和研究员总是有赖于他们自己的实践和知识来评估信息、使用信息、重建秩序和整合，实践亦鉴于此。在使用信息时，包括承担责任的各方，都应该考虑自身信息的安全性和他人信息的安全性。

就法律层面而言，关于一个产品要承担、推卸的责任或其他方面的问题，或者所包含的任何方法、过程、产品、指示或者观点，对个人或者财产造成的任何伤害或者破坏，不管出版商还是作者本人，分销商或者编辑，均不承担任何义务。

献给南佛罗里达州立大学传播学院的学生们！

前言

这本书是为视觉传达的从业人员而作。不管你是媒体从业人员还是希望很快成为其中一员，我们希望通过这本书来介绍图形设计和版式。假如你工作繁忙，我们也尽量以简单易懂的讲述方式来讲解基本知识，以免打扰你的工作。

我们的理念

本书并不是一本万能的书。但是，我们还是希望把一些典型的复杂问题分开来讲解。

1. 新闻、公共关系、广告和市场：

在现实世界中，我们认为不同的传播方式实际上是一种交互方式。今天的传播专家均是视觉专家，甚至是作家。对所有从事传播的人来说，视觉是传播的基础。同时，新闻和艺术传达之间依然保持着某些神秘，我们依然对他们保持敬畏。

2. 电子媒体和印刷出版：

新媒体出现了，但传统媒体并没有消逝，我们同时拥有了新媒体和传统媒体。信息传达需要两者的灵活性，我们更倾向于跨平台的信息传播和视觉传达。

3. 视觉传达、设计和版式：

我们整合了在传统意义上被分离的三种信息渠道：视觉传达、图形设计和版式设计。设计人员需要掌握一些版式的初级基础。但是，不要把这些初级基础奉为视觉设计的圣经，也不要当做训练设计眼光的范式。死记硬背这些规则不仅容易忘记，也使你在创新方面步履蹒跚。

主题

为了巩固理解概念和练习效果，本书通过三个主题章节来反复阐述：

1. 设计一个令人印象深刻的图形需要完成四件事：能够抓住观众眼球、能够控制观众视线流、覆盖足够的信息、能够唤起人类情感。
2. 所有的设计包括三个模块：视觉、字体和留白。
3. 设计师在学会创新之前需要先学会常规的设计范式。

语调、语汇和风格

留白是谈话中有意识处理并令人感到放松的部分。大多数人发现教科书毫无吸引力。我们采用了非正式的语调和语汇来表达，以避免类似传统教科书的表达方式。这样，我们的学生阅读起来就不会感到不适。

我们的目标就是要使留白有助于快速轻松地阅读。我们要用一种明智感性又不单调乏味的方式来表达信息。

我们采用了美联社的表述方式作为我们的表述风格——有个别地方按自己风格来表述。

章节预览

虽然每个章节按承前启后来设计，但读者仍然可以进行跳读或选读。不管作为基本的文本材料还是补充性材料，我们希望这本书仍然能发挥作用。

第一章到第四章阐述了写本书的原因。没有耐心或不太关心的读者可以跳过这四章，以便迅速提高自己的技巧。

- 第一章回答了一些老生常谈的问题：“什么是设计？”
- 第二章提醒设计师在设计前期的“调研和头脑风暴”阶段要远离计算机。
- 第三章倡导“版式的作用”，这允许我们在最大范围的框架内布局，同时也为从事视觉设计、字体设计和留白设计提供指导。

- 第四章预先列出视觉、字体和组合设计中最常见的“布局错误”，清单里共列举了“13个显而易见的错误”。

自第四章开始，无论在教室还是办公室，读者可以学到足够的基本技巧来设计方案。所以，第五章到第七章详细讲述了设计的基本细节：

- 第五章把读者带到“艺术原理”这一章，学习设计的基本元素和基本原则，让自己的眼睛变得更敏锐。
- 第六章解释“网格”的作用，其作为组织复杂的、不同屏幕或不同页面的视觉设计框架发挥的作用。
- 第七章开始对布局的组合和空间进行填充，从纵横比、焦点到视觉关系、模块，结合一些诸如黄金比例和格式塔理论来进行设计。

接着读者可以进一步深入研究字体、色彩和视觉设计的高级原理：

- 第八章进一步讨论了从字体样式到艺术字体创作原理。
- 第九章讲述了“选择色彩和运用色彩”，分析了来自文化、科学、技术之外的色彩灵感。
- 第十章详细讲述了关于“照片和插图”的技术以及技术和伦理之间的关系。

接着我们开始触及到更加复杂的设计：

- 第十一章我们对“用最少空间充分表现信息”的“信息图表”设计作一次简要的解释说明。
- 第十二章阐述了“故事版：用视觉说话”和运动图像的基本概念，如视频、电影和动画。
- 第十三章开始转向视觉方案设计，如“多媒体组件”，包括幻灯片、视频、音频、动画和交互。
- 第十四章介绍了“字体和色彩的错误用法、导航和GUI（图形用户界面）”等视觉方面的问题。
- 第十五章记录了从纸张打印、折叠、装订到商业印刷品的详细细节。

◆ 第十六章用几句话作为总结。“感谢阅读，欢迎指正”。

每一章还包括一些简短的练习，书后附有词汇表。

我们也邀请读者访问本书的网站：

www.whitespacedesignbook.com

不管你有怎样的职业轨迹，视觉传达如何设计和如何布局的方法基本一致。这本书向任何一个学习传播专业的学生、追随者或后来者都作了深度的分析，同时，本书也跨越了传统媒体和新媒体，简明扼要的内容和实用的资源适合任何平台上的任何人学习。

目录

平面设计师的完全教程：涵盖平面、网页与多媒体视觉设计的终极指南

提示 **前15**

前言 **前17**

chapter 1

什么是设计？ **1**

让图像和字体在空间里共舞

- 形式服从功能
- 设计驱动视觉文化
- 用图形说话
- 计算机普及了图形设计
- 图形设计计划
- 让图片和文字在同一空间里说话
- 了解原理，如果有足够的理由，请打破这些原理
- 练习

chapter 2

远离计算机 **9**

开展调研和头脑风暴

- 调研
- 头脑风暴
- 小样手稿
- 练习

chapter 3

今天我们需要这样设计

21

版式的作用

- 为什么版式会发挥作用
- 版式发挥作用的因素
- 步骤1: 页边距
- 步骤2: 栏
- 步骤3: 图形
- 步骤4: 图注
- 步骤5: 大字标题
- 步骤6: 准备排印的书面材料
- 步骤7: 标记
- 总结
- 练习

chapter 4

版式错误

31

13个显而易见的错误

- 错误1: 不停地闪烁
- 错误2: 扭曲的照片
- 错误3: 使用无修饰的图片
- 错误4: 过粗的边框
- 错误5: 没有设计边距
- 错误6: 全部居中的版式
- 错误7: 转角过于凌乱
- 错误8: 不善于利用留白
- 错误9: 背景过于复杂
- 错误10: 关注字体本身, 使用到字体反转、笔画、大写和下划线, 请三思
- 错误11: 不合理的列表编号
- 错误12: 孤立效果
- 错误13: 调整字间距
- 练习

chapter 5

艺术原理

43

设计的基本原则和要素

- 元素1: 空间
- 元素2: 线条
- 元素3: 形状
- 元素4: 尺寸
- 元素5: 图案
- 元素6: 肌理
- 元素7: 明暗
- 规则1: 焦点
- 规则2: 对比
- 规则3: 平衡
- 规则4: 运动
- 规则5: 节奏
- 规则6: 透视
- 规则7: 统一
- 练习

chapter 6

什么是网格?

57

什么时候我们需要它?

- 网格
- 创建和使用网格
- 其他设计网格的方法
- 突破网格限制
- 练习

chapter 7

版式

69

指定文字和图像的位置

- 我怎么知道把哪些元素放哪里?
- 把剩下的元素放哪里?

- ✦ 秩序和组织
- ✦ 在同一屏显或页面上布局多个主题
- ✦ 布局多个页面
- ✦ 总结
- ✦ 练习

chapter 8

字体

85

你在无形中受到了伤害

- ✦ 字体、字型、字族、字形
- ✦ 字体类别
- ✦ 选择和使用字体
- ✦ 应用字体风格
- ✦ 排版大段文字
- ✦ 从报纸吸取养分
- ✦ 字体：不仅仅为了阅读
- ✦ 锦上添花
- ✦ 练习

提示：你需要了解标志设计

chapter 9

色彩基础

111

选择和运用

- ✦ 色彩的力量：冲击、组织、情感
- ✦ 怎样选择色彩：文化特征
- ✦ 怎样选择色彩：历史特征
- ✦ 怎样选择色彩：自然特征
- ✦ 怎样选择色彩：色彩科学和色轮
- ✦ 色彩技术：那不是我要的色彩，怎么了？
- ✦ CMYK色彩空间
- ✦ RGB色彩空间
- ✦ 设计色彩的技巧
- ✦ 色彩原理
- ✦ 练习

chapter 10

添加视觉效果

131

照片和插图

- 图像表达信息
- 分辨率、文件格式和尺寸
- 选择多张图片
- 编辑伦理
- 社会的多样性
- 从哪里获得照片?
- 哪里的图片不能拿?
- 照片的替代品
- 练习

chapter 11

信息图像域

153

用最少空间充分表现信息

- 信息图表简史
- 如果可能,你也许需要用到信息图表
- 21世纪多媒体信息图表
- 混合
- 伦理和道德
- 设计信息图表
- 练习

chapter 12

故事版

167

用视觉说话

- 入门
- 镜头
- 透视
- 视点
- 视角

-
- ✦ 运动
 - ✦ 连续
 - ✦ 转场
 - ✦ 灯光
 - ✦ 字体
 - ✦ 音效
 - ✦ 故事版以后
 - ✦ 练习

chapter 13

越来越多的多媒体组件

183

- ✦ 图像的作用
- ✦ 视频
- ✦ 声音
- ✦ 动画
- ✦ 交互媒体
- ✦ 练习

chapter 14

网站

195

小小屏幕上的主角

- ✦ 网络如何工作(5秒)
- ✦ 你对网站有什么期望
- ✦ 设计网站
- ✦ 为网站准备图形
- ✦ 设计网页或者网站
- ✦ 考虑其他因素
- ✦ 一个网站并不总是工作的最佳工具
- ✦ 多媒体站点
- ✦ 时刻保持小心谨慎
- ✦ 练习

chapter 15

适合印刷

219

概述纸本和印刷

- 印刷前做足计划：选择纸张
- 印刷类型和印刷商
- 对印刷作出评估
- 准备文档以备印刷
- 给印刷商：一份检查清单
- 现在干什么？
- 印刷供应商的其他服务
- 练习

chapter 16

总结

241

你已经了解了很多，感谢阅读

- 万物皆在变化
- 天下无新鲜事
- 必要时雇用专家
- 鸣谢

词汇表

245

什么是设计？

让图像和字体在空间里共舞

Photo © Gary - Fotolia.com