

[美] 艾莉森·古德曼 著

平面设计的7大要素

THE 7 ESSENTIALS OF GRAPHIC DESIGN

[Research / Typography /

Contrast / Layout /

Grid Systems /

Identity Design: logos + logotypes / Critique + Analysis]

entertainment
30
NEW
MAGAZINE

↑
the change rep one more
toward the chart
si lift art nampan ycar \w gni d.d
evol ni loo a i me aetioi ont & tenuit
unit qment samont altes one gni bber
redder
mac one
mea
sizo eniwyve, all etitl, nle ch ed, qots t'no b
bowseet yinuay coower to de conwre
blo, uoy bat i ti amadele arehwyne, amityne
abood abbad blow ont to thigiew nate ogin syeb
unertal la ydad
p.d.king w eric

allison
GOODMAN

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计的七大要素 (美) 古德曼 (Goodman, A.) 著; 王群, 刘玉民译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2002.6

书名原文: The 7 essentials of Graphic Design
ISBN 7-5322-3243-3

I. 平... II. ①古... ②王... ③刘... III. 平面设计研究 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第 039110 号

The 7 Essentials of Graphic Design. ©2001 by
Allison Goodman. Manufactured in China. All rights
reserved. No part of this book may be reproduced in
any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems,
without permission in writing from the publisher, except
by a reviewer, who may quote brief passages in a review.

本书经美国 F&W 出版公司授权, 由上海人民
美术出版社独家出版

本书中文版权由上海市版权代理公司帮助获得
版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2001-219 号

平面设计的七大要素

编者: 美国艾莉森·古德曼

译者: 王群 刘玉民校

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 姚正富

技术编辑: 陶文龙

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编 200040)

经销: 全国新华书店

印刷: 上海中华印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 7.5

印次: 2002 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 0001—3000

书号: ISBN 7-5322-3243-3/J · 3052

定 价: 49.00 元

react

right

left

这本关于大脑功能的小册子是通过设计传递信息的绝妙例子。关于左右大脑的主题通过列举与左右脑有关的功能来得以阐明，对字体的色彩及黑与白的处理更强调了这些区别。为了进一步深化大脑主题，关于右脑的文字被安排在了左边，反之亦然，形象地说明了大脑的实际工作状态。简单的字体处理通过大块的文摘式版而得以进一步的加强。

- ▶ 设计公司 洛伊/鲁宾诺设计集团公司
- ▶ 设计者 罗伯特·洛伊、阿什莱·莫斯

analyze
focus
logic
intellect
plan

L R

create
vision
passion
emotion
react

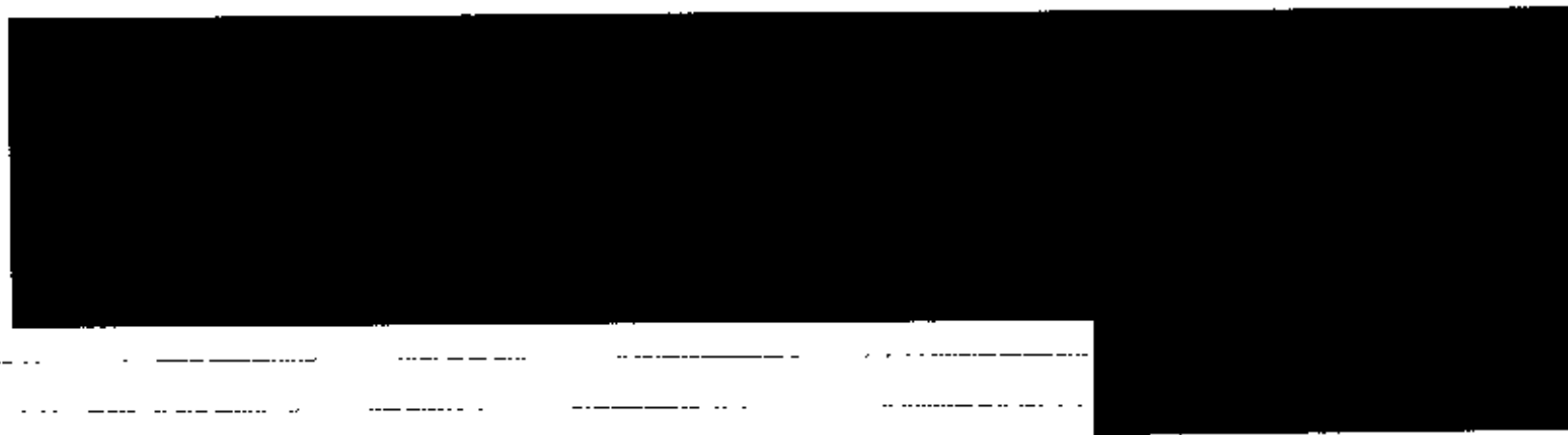
平面设计的七大要素

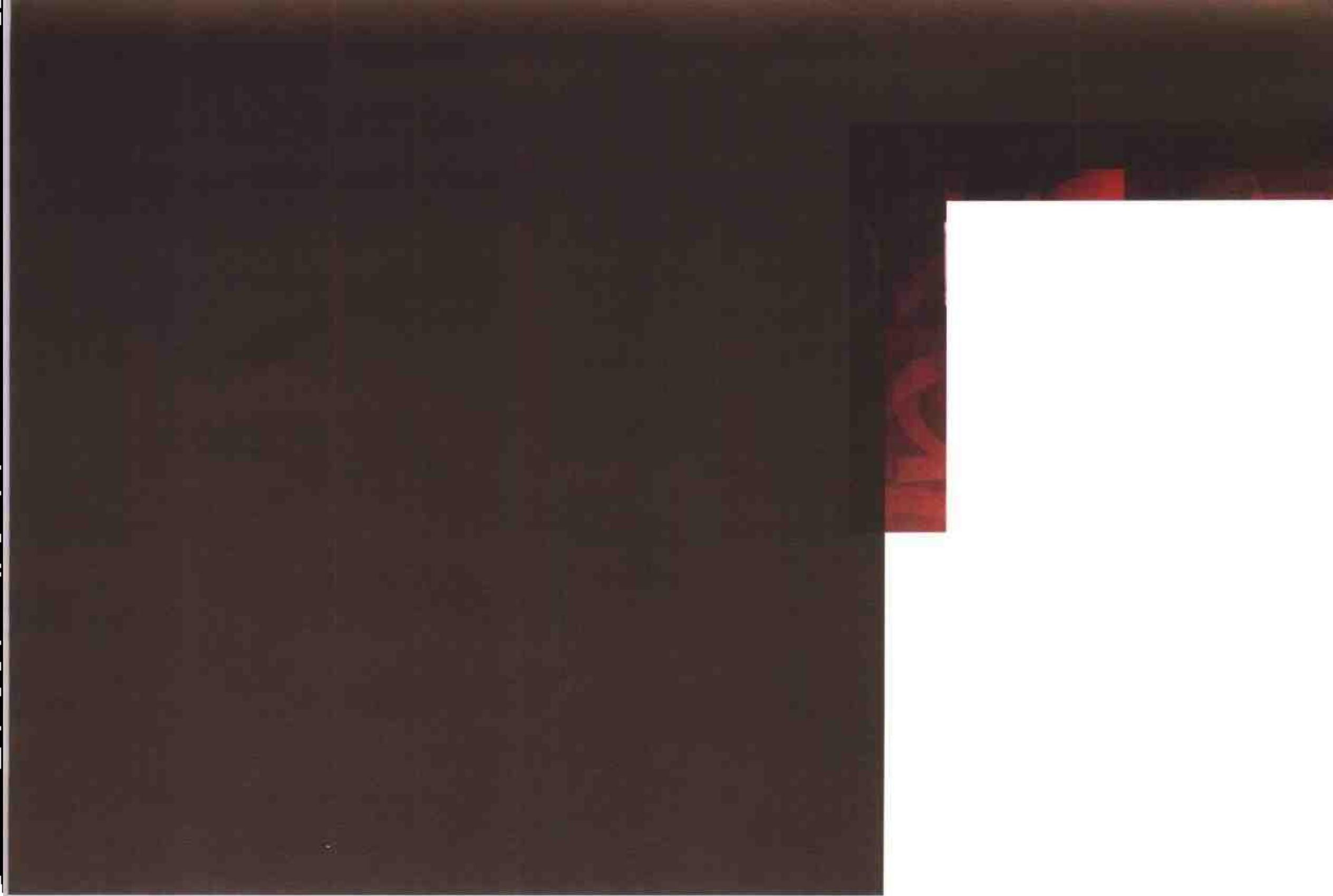

平面设计的七大要素

[美] 艾莉森·古德曼 著

王 群 译 刘玉民 校

平面设计的七大要素

[美] 艾莉森·古德曼 著

王 群 译 刘玉民 校

The 7 Essentials of Graphic Design. © 2001 by Allison Goodman. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review.

本书中文简体字版由美国F & W出版公司授权上海人民美术出版社独家出版。未经许可, 本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

本书中文版权通过上海市版权代理公司获得。

合同登记号: 图字: 09-2002-219

献 辞

谨以本书献给三位了不起的女性。

首先，献给我的外祖母露丝·布洛姆，她给了我智慧和灵感。

其次，献给我的祖母特尔莎·古德曼，她通过为我的大学教育作担保，部分地实践了她独立的理想。

最后，献给充满热情和责任感的我在大学本科时的教授凯伦·莫亚。

感 谢

由于教学工作对本书的诞生起到了积极而实在的作用，我首先要感谢我的许多学生和我的老师们，他们多年以来给了我设计的灵感和思路。我要感谢雷蒙·缪诺兹、安迪·戴维逊和朗·琼斯，是他们邀请我于艺术中心任教并一直给予我支持。

我还要感谢建议我编写此书的我的同事佩特罗拉·弗伦提克斯和给予我专业指导的HOW设计出版社的林恩·海勒、林达·黄、克莱尔·沃姆克和金·艾格利科拉。同时，我也要感谢慷慨地提供设计实例的许多设计工作室。最后，我要深深地感谢我的丈夫丹尼尔和我们的两个孩子。

o.b.king w / eric clapton rock me baby all jarrau
we're in this love together school of fish 3 strange
days ringo starr weight of the world hadde brooks
anytime, anyplace, anywhere alabama if i had you, old
lame kenny rogers coward of the county fleetwood
mac
red
burn
o.b.i
pond
the

table of CONTENTS

目 录

绪论/08/

第一章 调查研究/10/

第一节 客户想告诉你怎样一个故事?

第二节 研究策略

第二章 印刷排版/22/

第一节 印刷排版艺术

第二节 字体发展历史

第三节 字体设计

第四节 字体的个性特征

第五节 字体技术和术语

第六节 字体的组合

第三章 对比/42/

第一节 外形传递视觉冲击力

第二节 在各元素间建立先后顺序

第三节 对比和明暗

第四节 通过色彩形成对比

第五节 不拘一格(合乎情理)

01

02

03

above nature and
above
time

04

第四章 版面设计/54/

- 第一节 好的版面能给观众恰当的引导
- 第二节 构成清晰等级的基本元素
- 第三节 绘制草图的七条规则
- 第四节 网上设计的构想

05

第五章 网格系统/74/

- 第一节 规则
- 第二节 运用网格系统的理由
- 第三节 网格的形成
- 第四节 网格不仅仅是由线条构成的

06

第六章 标识设计/90/

- 第一节 完美的形象
- 第二节 标识设计的三个策略
- 第三节 设计过程
- 第四节 四个建议策略
- 第五节 实际运用

07

第七章 批评与分析/102/

- 第一节 开发你的设计眼光
- 第二节 基本原理的最后总结

绪 论

【“事实上我们生活

在一个被精心设计过的世界里，
因此我们将无法

在别的世界里生存。”】

——拉尔夫·凯普曼《通过设计》

绪 论

在我实践并教授平面设计的20年中，我对这门艺术的迷恋和执着从未动摇过，这个职业不断地挑战着我的左右脑，培养着我对创造的极大热情，它同时也为我提供许多机会来思考我的行为在总体上对世界的影响。每次为客户设计作品时，我总要作大量的研究和探索，它为我提供了各种不同的经历，在创作中，我探索爵士乐和古典音乐的不同理念、女性的权力、棒球、偏执行为、餐饮及环球旅行——这里仅举几个例子——我有机会研究各个不同的主题，所涉及的面比我想像的要丰富得多。教书能给自己增加许多不同的经历，学生们能不断提供给我新的想法，他们把他们对文化及设计的思考带进课堂。

成为一名平面设计师是十分有趣的事，它给予你训练和经历，而最主要的是你对这个世界的“思考”及如何与这个世界上别的居民进行交流。当学生问起他

们该读些什么杂志来使自己成为世界顶级的设计师时，我回答说：“你喜欢的每日报纸及《纽约人》杂志”。当然，他们希望我推荐一些实在的设计方面的杂志。《纽约人》是我个人的选择，但阅读报纸却是必须的，因为如果你不了解这个世界，你就无法与别人交流，也就是说，关于平面设计的书籍和其他一些艺术类出版物是增加创意和灵感的绝佳途径（不要犹豫，尽量模仿你最喜爱的设计师，在经过足够的训练之后，你将形成你自己独特的风格）。

本书的意图是希望为你提供有价值的参考，通过对基本理念的解释，并辅以前成熟甚至复杂的作品来说明这样一点，即基本要素是成功设计的基础。我写作本书的过程是对自己这么多年来作为职业设计师和教师工作的反思和升华，把自己许多不同的设计思想规律化并变成文字是一件有趣的工作，就像人们用语言表达自己的思想一样。我希望本书能增强你对平面设计的兴趣，我也希望你的职业经历能提供你一个成长的机会，作为个人也作为一名设计师。

The background of the page features a stylized illustration. At the top right, there is a lamp with two adjustable shades, one of which is illuminated. The lamp is mounted on a wall. Below the lamp, there is a large, white, curved shape that resembles a stylized 'C' or a large bracket. In the bottom left corner, there is a small, rectangular inset showing a portion of a clock face with numbers and hands.

第一章

调查研究

每位客户都有一个故事要讲述。作为设计师，你的任务是尽力表达客户所从事的工作或所处机构的真实本质，不经调查研究是不可能做到这一点的。学会发现并揭示客户的故事，那么你的设计过程将获得更多信息，你的目标在开始阶段就更明确！

01

CHAPTER

opportunity
(spa for hands & legs)
noun. 1. The perfect
environment
a varied
pedicure
services
rejuvena
solution
hand & foot
everyday

【“创意可能在难题中诞生，

难题反过来则会变成答案的一部分。”】

——保罗·兰德《设计师的艺术》

【“设计师必须考虑用户的性质

和他们的需求。”】

——麦尔可姆·格利亚

第一节 客户想告诉你怎样一个故事?

在设计过程的视觉设计阶段真正开始之前,有一个调查研究的阶段,这个阶段给你一个机会,把你自己融入将进行专心设计的这个项目的“文化”氛围中,

这是一个拓展你的视野的机会,不仅给予这个项目更多的设计灵感,甚至会丰富你的业余生活。

这一阶段在总体上也许并不富有吸引力,但它对于一个成功的设计却是至关重要的,彻底的探究将帮助设计师:

(1) 用新鲜的信息丰富滋养自己的想像力;

(2) 给设计师和客户一个机会,就项目的最终目标达成共识。

了解客户生意的所有方面,从顾客简介到贸易手段,这都是十分重要的。

在这个温泉疗养地的名片上,色彩的选择与水、矿物泥、海草等天然材料保持一致,随意但清晰的 Hands On 标识清楚表明客户十分了解顾客对价格适中的温泉疗养地的期望值。这些是设计师在设计的前期阶段通过向客户了解情况而获得的。

- 设计公司
弗伦提克斯设计工作室
- 创意主管
佩特罗拉·弗伦提克斯
- 设计者
佩吉·吴

第二节 研究策略

不同的研究策略可以单独或合并使用来帮助设计师及客户明确一个成功设计的基础是什么:

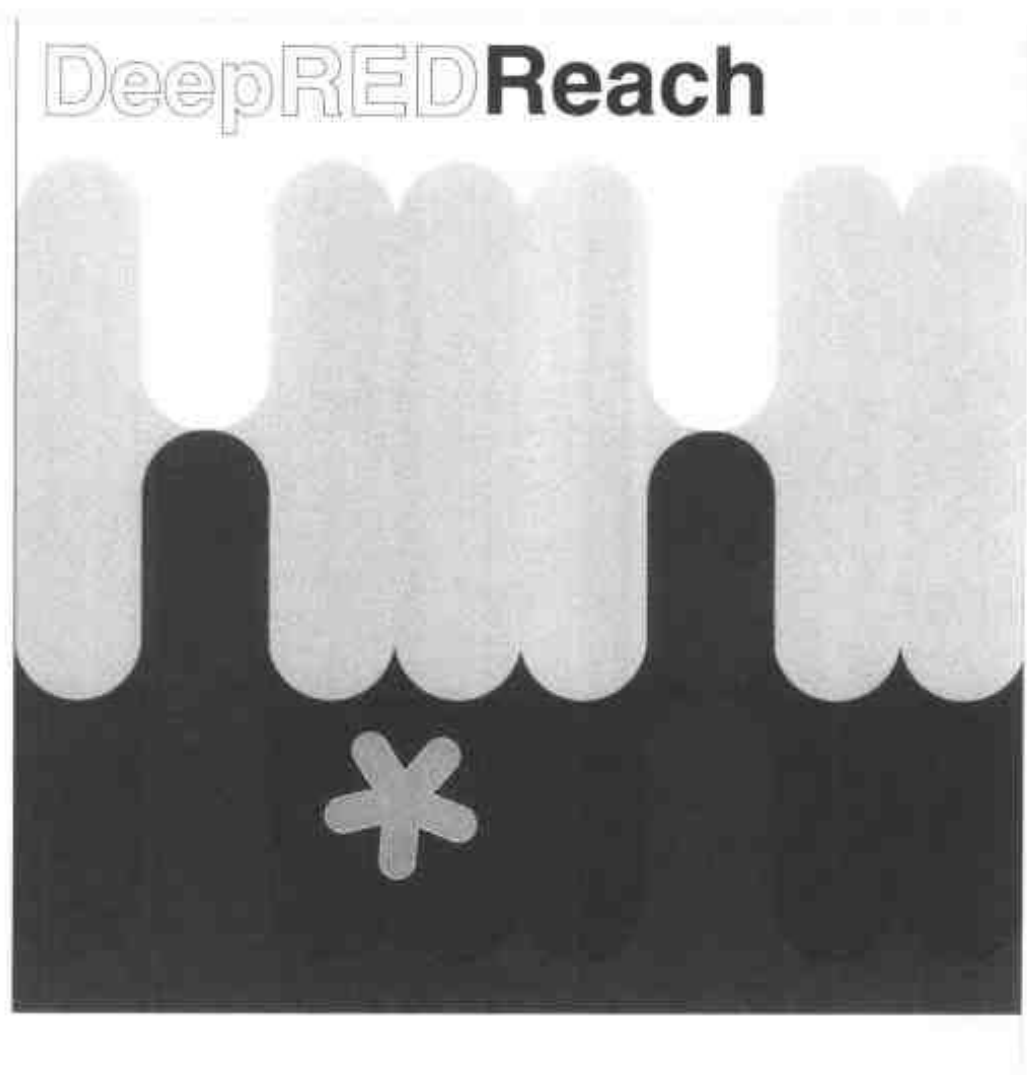
(1) 问题及答案:

这个策略涉及询问客户你在高中新闻课程上曾问过的相同的问题: 谁? 什么? 什么时候? 哪里? 为什么? 怎么样? 在组织“时髦的服装店”项目的调查中, 经过对调查结果的简要分析, 你会发现该店的图案设计应能吸引35至60岁年龄段的女性, 她们在给家人和朋友选购礼物时较少考虑价格因素, 相反, 较多考虑服务、创意及品牌。

(2) 寻找现存的例子:

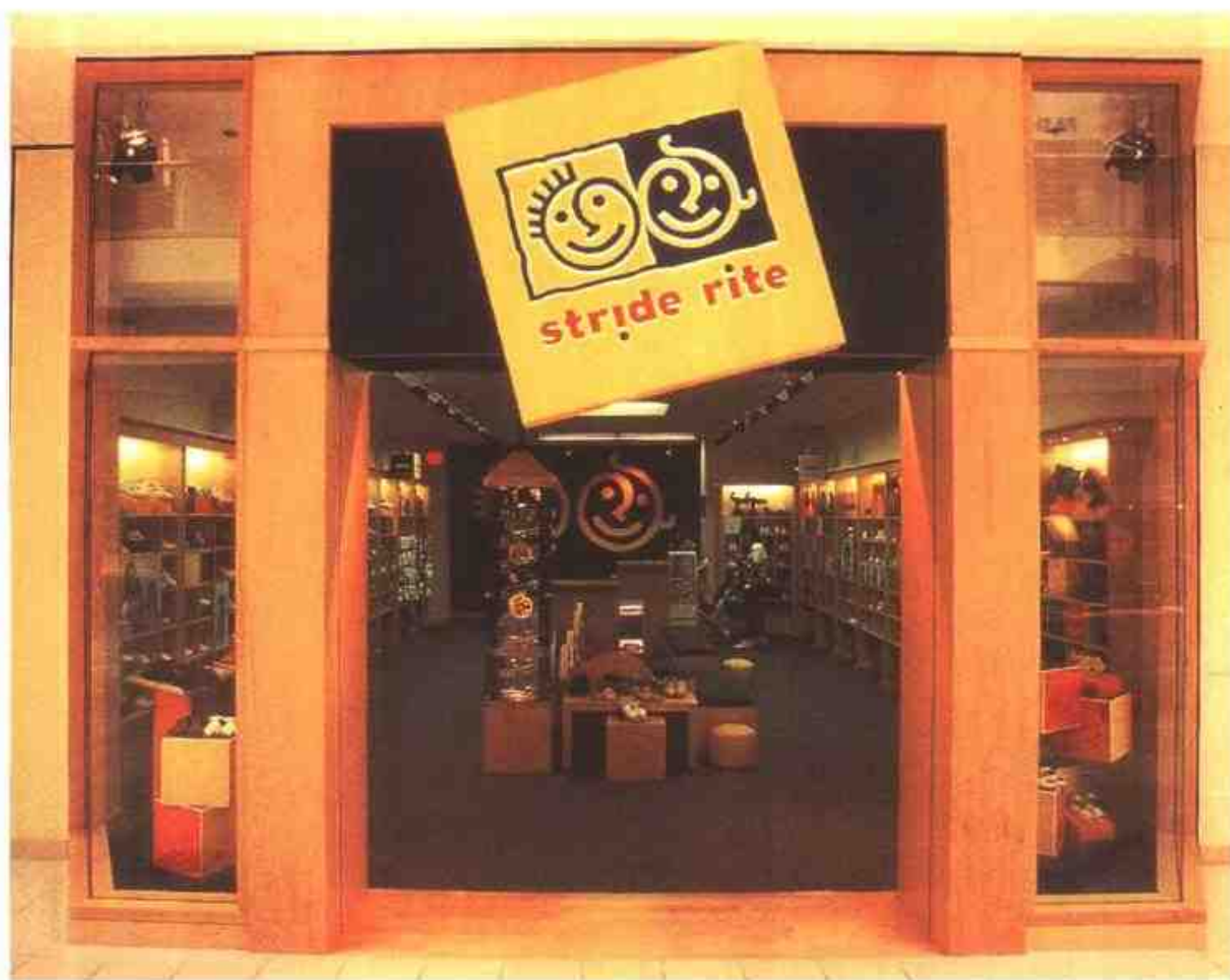
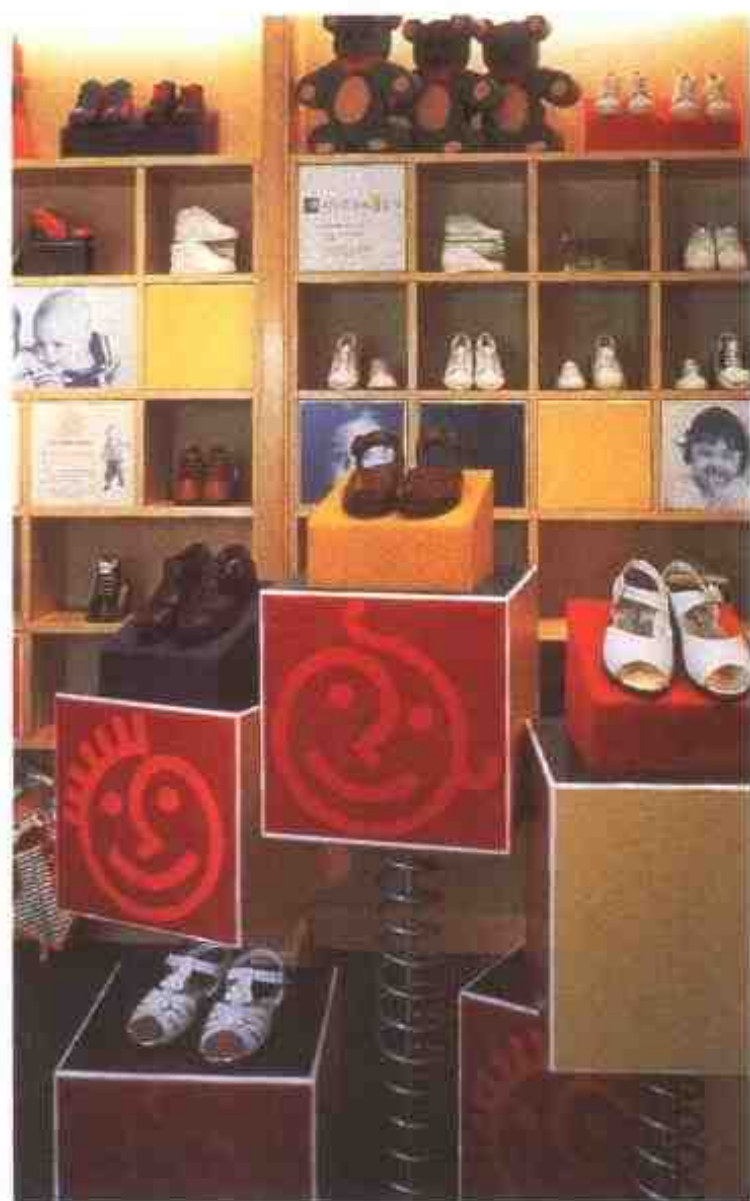
还是以上面所举的高档服装店为例, 如果你已经发现你的客户准备把这个项目制作成非常具有比佛利山庄品味的作品, 那么你可以作一些市场调查, 参观一下你所在城市最高档的地方, 收集丰富的资料, 观察一下类似的商店是如何通过平面造型来表现自己的, 购物卡、购物袋、店面的印象等等都是有用的收集素材。毫无疑问, 你将慢慢发现符合某

种零售企业的平面造型趋势, 把这些调查研究的结果组织、分类并面呈客户可能是成功调研的一个基础。如果想对现存的平面设计实例进行进一步研究, 那么你可以在迎合被你的客户预测为目标市场的那一部分人群的品味的出版物中

这是流行智力竞赛时间! 这张CD在设计时设计师想到了A) 米恩·艾尔瓦雷多还是B) 纳特·提克和斯克瑞普? 如果你不太肯定, 请阅读《创造独特情景》一书。

- 设计公司 半流质设计公司
- 设计者 麦克·洛尔

精确的市场调查 Stride Rite 的目标市场是受过良好教育、具有社交意识的年轻母亲，她们看重物品的价值和品质，依据这些信息，在为这家零售商店重新设计时设计者运用了手画的脸部图案，但画得干净利落也十分有趣，一切围绕“成长中的快乐”这一主题展开，强劲有力的商店标识清晰地传递着这一信息。在这些实例中，商店的基本定位及标识被仔细地运用在标牌、展示牌及包装用品上。

- 设计公司 塞尔伯特·珀金斯设计公司
- 创意总监 罗宾·珀金斯、克利福德·塞尔伯特
- 设计者 罗宾·珀金斯、朱利亚·达吉特、米歇尔·费兰、姆伦·科森、基姆·里斯、约翰·鲁兹

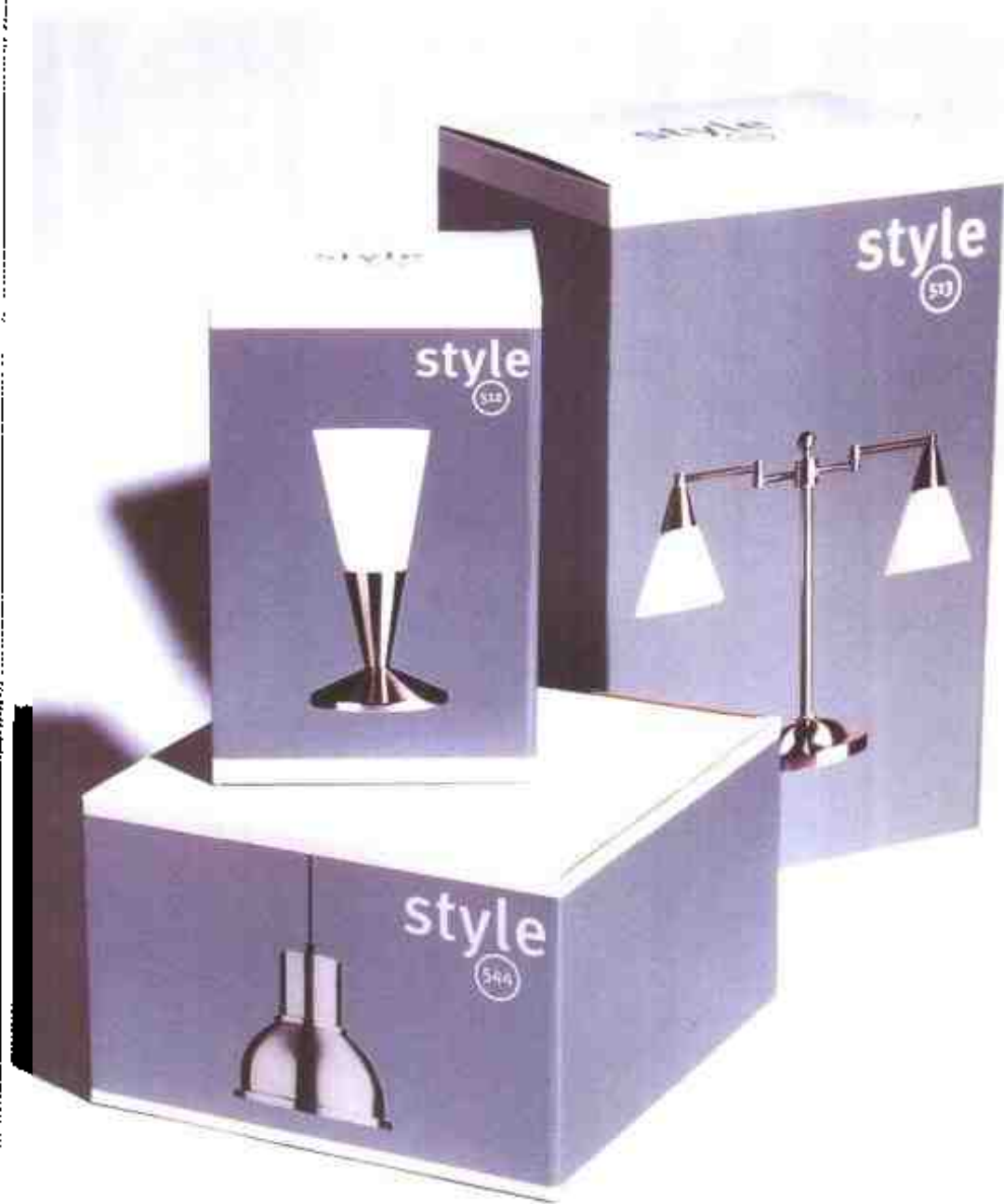

1 9 9 6 s p r i n g

寻找相关的实例。对于时髦高档的服装商店,时尚类杂志可以提供专用标识的实例和总的平面造型设计风格,这些可替代市场调查。

(3) 创造独特情景:

这个过程在客户对设计的最终对象不太清楚的时候,或者当你不能马上领会客户在回答你的问题时所给的暗示时会有帮助。独特情景的创造包括为一名想像中的理想的顾客编写一个假定的故事。高档服装店的情景设计可能是这样的:“朱恩·艾尔瓦雷多是一名芝加哥富有的社交界名流,现年55岁,她的丈夫是一名成功的整容外科医生,有三个成年的女儿。朱恩正在为长女准备婚礼,需要购买为女候相准备的大量礼物,朱恩很关心这些礼物是否有创意,是否适合不同的人……”而在另一方面,为滑雪板运动所做的广告在感觉上会截然不同:“提克和他高中同学纳特和斯克瑞普都在圣诞节得到了一些零花钱(大约50美元),他们在计划如何好好利用剩下的那一段寒假……”

在每个实例中,完整的情景设计应涉及顾客简历、购物动机、对价格的期望、所需结果,甚至包括能帮助设计者和客户明白这一平面造型设计的最终目的的项目总体信息。你可以通过调研的回顾和对客户需求的总体了解设计一个情景,也可以通过让客户描述他们心目中理想的顾客来设计一个情景,两种方法都能帮助获得客户对设计方向的总体评价,这是任何一个设计项目明智和必要的步骤。

在决定包装的一系列标准时,人们提出的一个问题是:什么改变了,什么没有改变?在这组灯具包装中,唯一需要改变的是直接传递商品信息的元素,即产品形象及编号(在品牌名称下的圆圈内),这样的设计使人一看便明白这是一个系列产品。

- 设计公司 设计者 有限公司
- 创意总监 斯蒂夫·西科拉
- 造型设计者 道恩·塞尔格、约翰·莫斯、杰里·斯坦贝克

值得一提的问题

调研怎样能帮助设计项目作出预算?

即使少量的调研也能帮助进行项目预算,包括设计费用和额外成本。

(1) 设计费用:有几种方法来帮助理解设计项目的总体费用及相关的支出。

▮▮▮ 列表:对设计费用作出正确估计的一个方法是分析整个设计项目,列出你认为每个阶段(订合同、调研、构思、设计进展、旅行、行政管理、设计的最终定稿和制作等)所包含的一切东西,然后估计一下每个步骤所需的时间,把这些时间加起来,再翻一倍(不是开玩笑,每个人的估计都会偏低),然后乘以希望得到的每小时报酬。在开始这个步骤前,先大约估计一下设计费用,然后看所得到的两个数字是否接近,如果不是,选择较高的那一个。

▮▮▮ 咨询:估计设计费用的另一个方面是向更有经验的人咨询,他可以是另一名设计师或一本书,如美国造型设计学院的价格指南(虽然许多人认为他们的收费标准高得有些离谱),或者可以是一个曾雇佣过设计师的朋友或生意上的熟人(但不是你的实际客户)。不管你怎样估计费用,重要的是分阶段估计,在签订合同时说明,然后在整个项目期间请客户递减性地支付,这种支付方式可确保在项目接近尾声时不会有客户不愿支付的情况发生。通过前期支付费用高于后期支付的方式可以防止客户把你的创意拿去给一个收费较低的人来进行最后的加工制作(可悲的是,这种事在世界上确有发生)。

(2) 制作预算:不应把预计的制作费用作为调研阶段的一部分拿给你的客户看(最好能让客户明白你的创意设计——如果客户只能支付一本8页的小册子,那又何苦设计成16页呢),请印刷厂的专业人员及其他供应商一起参与预算不失为一种明智的做法,他们知道花时间参与对项目的预算并提出各种不同的建议只会增加他们最终被选中做供应商的机会。

SOUNDFUTURE

SOUNDFUTURE

216 NORTH LUCERNE BOULEVARD TEL (323) 462.1676
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90004 FAX (323) 462.1677

www.soundfuture.com

Sound Future 的名片设计运用了多种元素，凸版印刷手段呈现现代感，有一点“数字翻新流行”的味道。标识类似于字母 CD，但又像一个漩涡。该名片的设计表明客户想传递一种实验性开放的态度。

设计公司：吉格设计公司

SOUNDFUTURE

216 NORTH LUCERNE BOULEVARD
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90004

www.soundfuture.com

图形和线条在这张CD包装上相互交织,在视觉上产生相互交融的节奏,垂直的一排横线令人联想起吉他的指板,两种色彩的简单运用并不限制设计的丰富性,设计者通过交叉印刷、逆转印刷及双色图片把黄黑两种色彩完美交织在一起,设计者是在充分了解客户需求后才作出这样的选择的。

安妮·波迪克 安妮·波迪克工作室

Via Motif 的设计理念通过背景的网址及色彩的选择传递着这家公司的印度尼西亚背景，产品目录表表现包容及信息化两大特点，丰富密集的形象与清晰有序的产品折页清楚地表明 一个是用来为未来的买主提供样品的，而另一个是用来订购的。

- 设计公司 弗伦提克斯设计工作室
- 创意总监 佩特罗拉·弗伦提克斯
- 设计名称 安妮亚·波瑞西维兹佩特罗拉·弗伦提克斯

清晰连贯的信息在旅行标识方面显得尤为重要。在环境平面设计中，大量的指示标志强调了重要信息。在这组拉斯维加斯麦凯伦机场的标识中，清晰明了又风格独特的指示标牌与地面的简要地图设计和机场辅助设施的霓虹广告相呼应。

- 亨特设计协会
- 约翰·坦布尔、丹尼斯·李、斯蒂夫·荷南德兹

A collage of various graphic design elements including a 'POP RAP' label, a 'THIRTY FIVE' record sleeve, a 'SOLD AND PLATINUM' certification, a hand holding a vinyl record, and a 'WTF' logo.

第二章

印刷排版

印刷排版可以被看作是一门不为人知的艺术, 不能因为消费者没有注意到你聪明的版面设计就认为排版是不重要的。有了这些基本字体, 你可以传递任何信息。

02

CHAPTER

A small graphic of a face with a wide, open mouth, appearing to be screaming or shouting.

WTF

【“没有文字，没有书写，

没有书籍，便没有历史，

也没有人性这一概念”】

——赫曼·海斯

ARTHUR DEL.
Music for the Garden

第一节 印刷排版艺术

印刷排版是用艺术手段呈现文字的一种方法,是平面造型设计的基础,印刷排版和书面文字的运用在很大程度上是平面造型设计和其他设计,如时装、建筑和产品等不同的地方。

在热排版时代,熟练的技术工人会全身心地投入排版工作,而现在,随着电脑桌面排版系统的诞生,排版工具交到了每个人手中,排版艺术反而渐渐衰退了。但我们必须记住的是排版是一门艺术,不能完全交给电脑来完成。要真正熟练掌握排版艺术往往需要很多年的实践。和许多需要长期的努力追求的东西一样,最初的步骤是至关重要的:对字体的发展历史、设计、技术和词汇作一个基本的了解将有助于为成功的版面设计奠定坚实的基础。

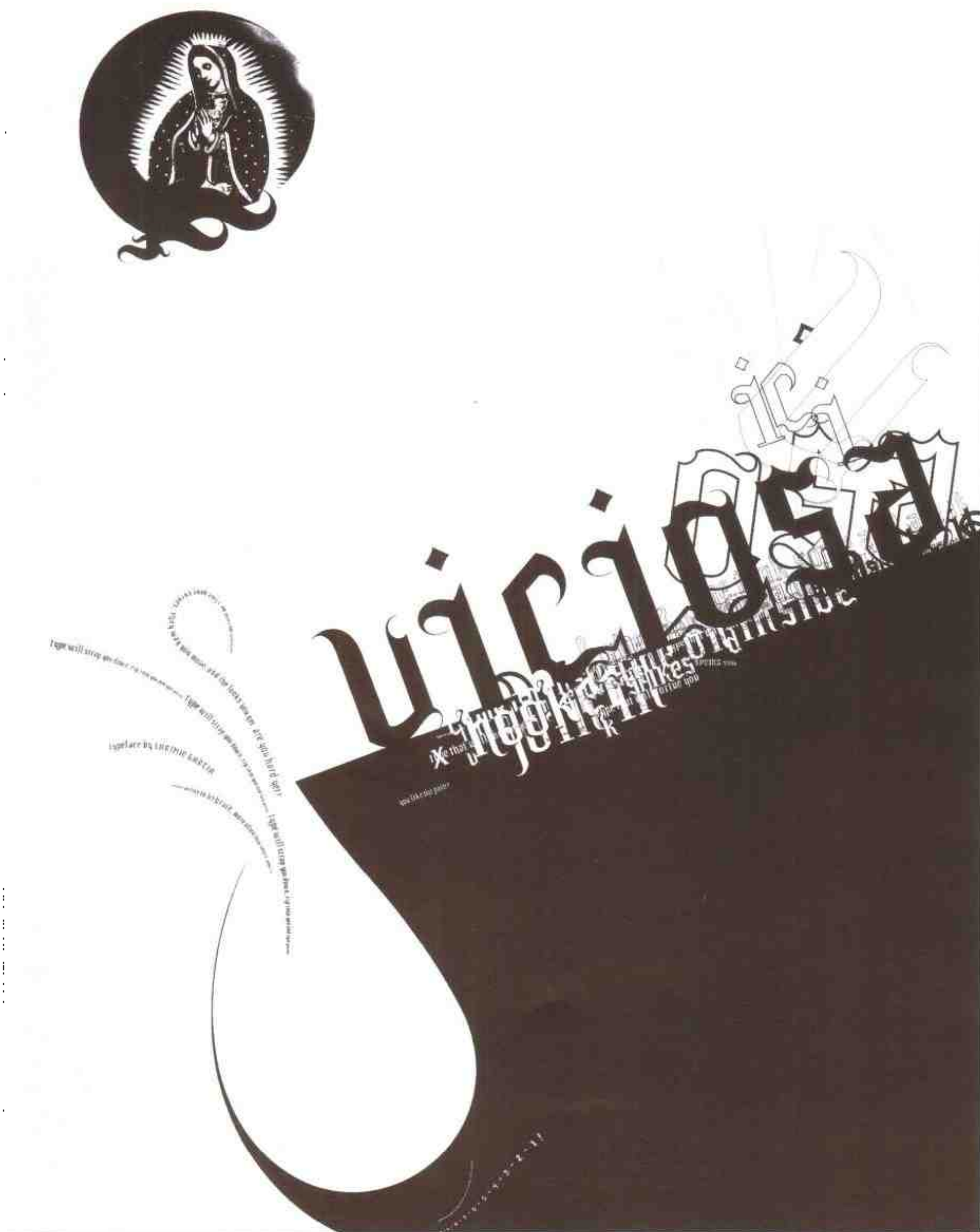

这家著名的玩具商店的网站的首页使用了不同的字体、不均衡的底线,阴阳字体及图形的相互交叉渗透,所有这些都突出了“玩”这一基本主题。

- 设计公司 瑞泽费什公司
- 创意主管 彼得·塞德勒

在这幅字母 *Viciosa* 的展示图中, 这些字母的哥特式有机组合的特点被多次反复, 请注意文字的排列和背景图形是如何成功地衬托了字体设计的正规语言特点的。

- 设计公司 吉格设计公司
- 字体及海报设计 莱瑞米·加西亚

第二节 字体发展历史

和几乎所有艺术门类一样，版面设计也经历了历史变迁和技术的改进。对于今天的设计师来说，对于从凿子到运用电脑的像素这一段排版设计历史有个基本的了解可以帮助设计出最恰当、最成熟甚至最独特的当代版面样式。

大多数人通过直觉对字体的发展历史有一定的了解，并且能区分“过时陈

旧”的字体和当代新型字体的不同特点，这是因为字体的设计往往渗透着一个时代的特征（见图 2.1）。

第三节 字体设计

字体发展史最基本的特点是随时代不同而不同：老式的、过渡性的、现代的和数码的，前三种往往可以在视觉上加以分辨，第四种具有无法估量的发展前途，数码设计字体的兴起促进了人们对新型字体设计的尝试。虽然这四种字体设计都有独到之处，它们的基本特点也是显而易见的。

▮ 老式：这一范畴的字体往往有衬线，反映出传统字体设计的特征。请注意字母中倾斜的轴线，这是从古代沿留至今用于镌刻字体的凿子类工具所特有的痕迹（见图 2.2）。

▮ 过渡性：虽然大多数过渡性字体也有衬线，但字母中粗细线条的反差已不如老式的那样明显，同时，字母中的轴线趋于垂直，使字体本身看起来更清晰更具手工绘制的特色（见图 2.3）。

▮ 现代：进入这一时代，字体设计及其他许多不同种类的设计都趋向清晰简洁，为迎合现代特征，字体设计被简化，

FIG. 2.1

typography
typography

哪种字体更“古老”？虽然在今天两种字体都被采用（玛莎·斯图沃特生活杂志经常采用这两种字体），但它们依然反映着它们被设计的那个时期的审美特征。盖拉芒德字体（Garamond）可追溯到16世纪，而吉尔·圣斯（Gill Sans）是于1927年设计的机械时代的字体。

FIG. 2.2

OLD STYLE

Garamond
Caslon 540
Bembo

FIG. 2.3

TRANSITIONAL

Baskerville
Bodoni

FIG. 2.4

MODERN

Gill Sans
Futura
Univers 55
Frutiger

FIG. 2.5

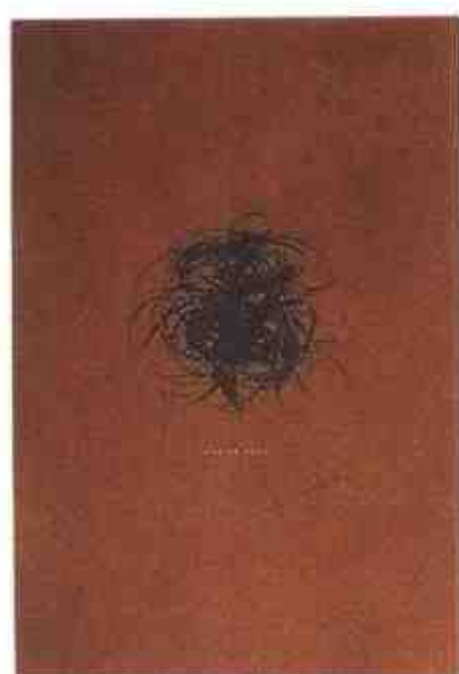
DIGITAL

Matrix
Out West
Mrs. Eaves
Crash

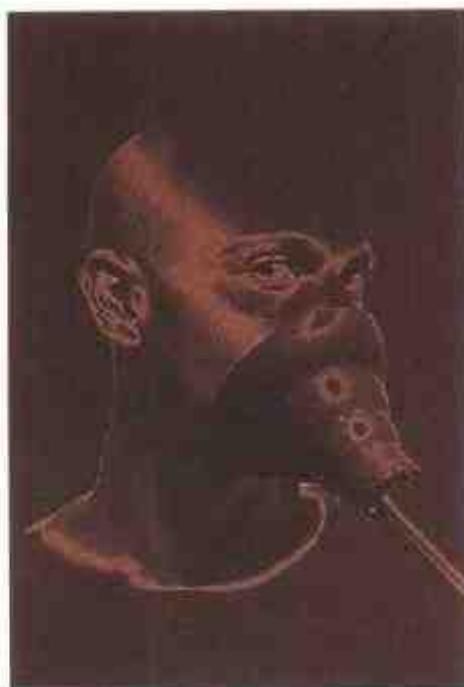
衬线逐渐被去除，线条不再有粗细之分，干净利落，更具机械绘制的特点（见图2.4）。

数码：电脑桌面排版系统的出现使所有字体设计的尝试成为可能（见图2.5），有些字体如伊夫斯夫人字体明显继承了老式字体的风格（据说伊夫斯夫人本人是字体设计师约翰·巴斯克威尔的情人，不管这是真是假，以她名字命名

的字体明显地受到了巴斯克威尔设计的影响）。其他字体尽量体现独特的现代文化气息，如 Crash 一词的设计传递着与以嘈杂、不和谐为特征的格朗基摇滚乐和不景气的经济有密切关系的颓废气息。

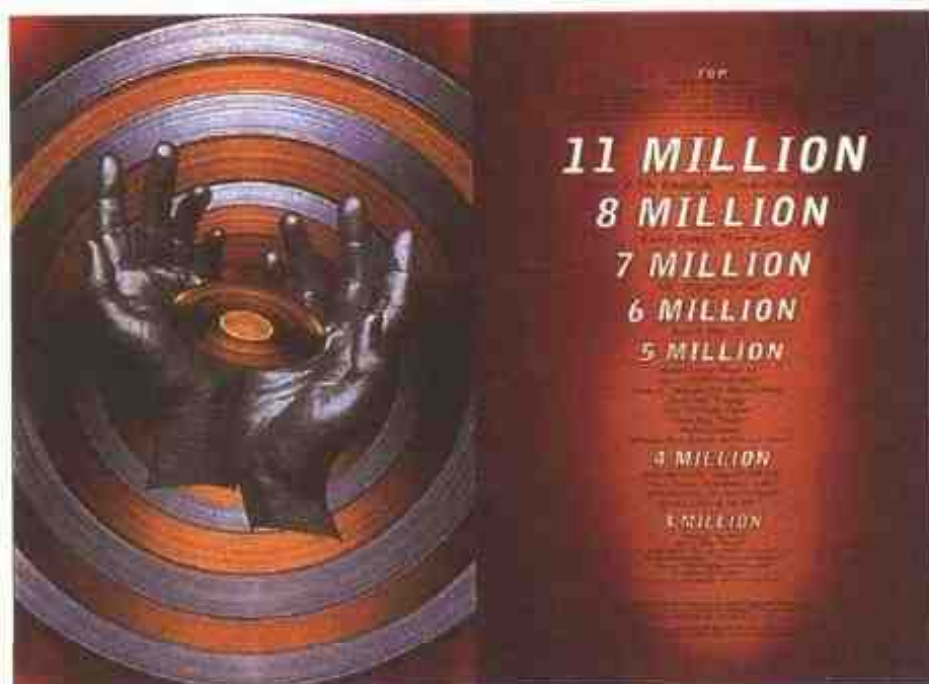
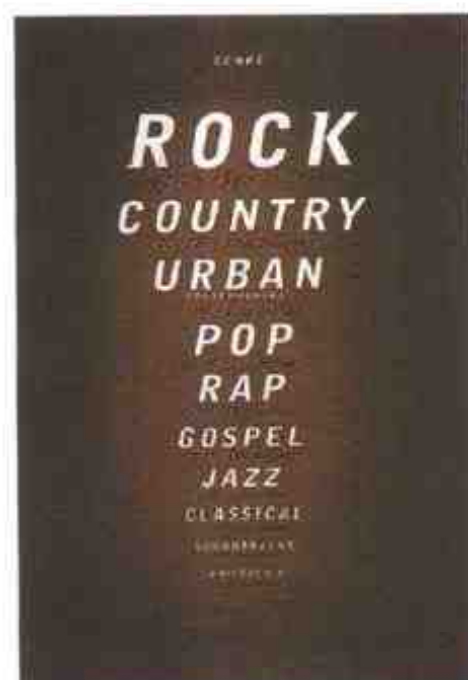

rewind
Fast forward

WORLD
WIDE

EVERYBODY HAS BEEN THERE AND LET ME TELL YOU THE STORY

这份年度报告通篇使用了创新的字体，如第二幅中的“rewind”和“fast forward”两个词的字体设计反映了它们所表现的动感。倾斜和反向的字体安排反映出唱片播放速度不正常时的怪异。所有这一切使这份设计成为出色的产品包装。

— 设计：美国音像制品工业协会

— 网页设计：内尔·阿什比

这张“快乐”CD的标题字母的色彩饱和度的变化在视觉上产生跳跃感。这里所展示的多种包装都是为一个12张CD组成的系列设计的，每张CD表现一个不同的音乐主题，精心设计的**花朵造型**、**明亮的色彩**、**明暗度的变化**及**生动的字体处理**都表现了“快乐”这一主题。

- 设计公司 克利弗德·斯托尔兹设计公司
- 艺术指导 克利弗德·斯托尔兹
- 设计者 塔米·多森、克利弗德·斯托尔兹
- 客户 温德海姆·黑尔公司

虽然许多其他的字体也可选择作为

设计项目的开始，但设计师必须考虑和充分利用一种字体本身所传递的重要信息，以符合设计项目的要求。

第四节 字体的个性特征

想像一下世界上只有三种字体，波多尼字体(Bodoni)、高德字体(Goudy)和德莫克拉提卡字体(Democratica)，而你的客户是一家井然有序的市场，一家律师事务所和一支哥特式乐队，哪种字体分别符合这三个客户呢？和人一样，字体也传达着不同的性格特征，设计者必须充分考虑字体特征所传递的信息。例如，高德字体是在崇尚经独特设计后呈有机植物状以抵御大工业时代遗留的影响的工艺美术运动中于1915年设计诞生的，而于1818年设计诞生的波多尼字体恰恰相反地接受了工业化带来的活力，干净、精确、有着方正的衬线。德莫克拉提卡字体的视觉风格反映出哥特时代的特征，而它的设计时代却是20世纪末期。

Benita's Organic Haven
Fenton, Fenton & Partners
dead prophet

值得一提的问题

我怎样可以学到新的有趣的字体？

你可以从印刷品和销售字体的公司在网上颁布的目录中找到各种最新的字体，你可以去访问以下三个网站：Adobe <adobe.com/type/main.html>，Emigre <emigre.com> 和 ITC(国际字体公司)<itcfonts.com>。Adobe和ITC有许多传统的字体，但也提供许多全新的不同寻常的字体，Emigre在新型字体设计方面一直处于领先地位，拥有著名的设计师如Ed Fella, P. Schoettl, Makela和Zuzana Licko，作为市场运作的一部分，Emigre和ITC同时出版有关字体设计和平面设计的有趣的杂志，这些杂志专门介绍他们不同的字体设计。

值得一提的问题

什么是字体？什么是一副铅字？

一副铅字是指从同一种基本设计中派生出的一系列字体，其中每种字体都不尽相同，但从属于同一副铅字。

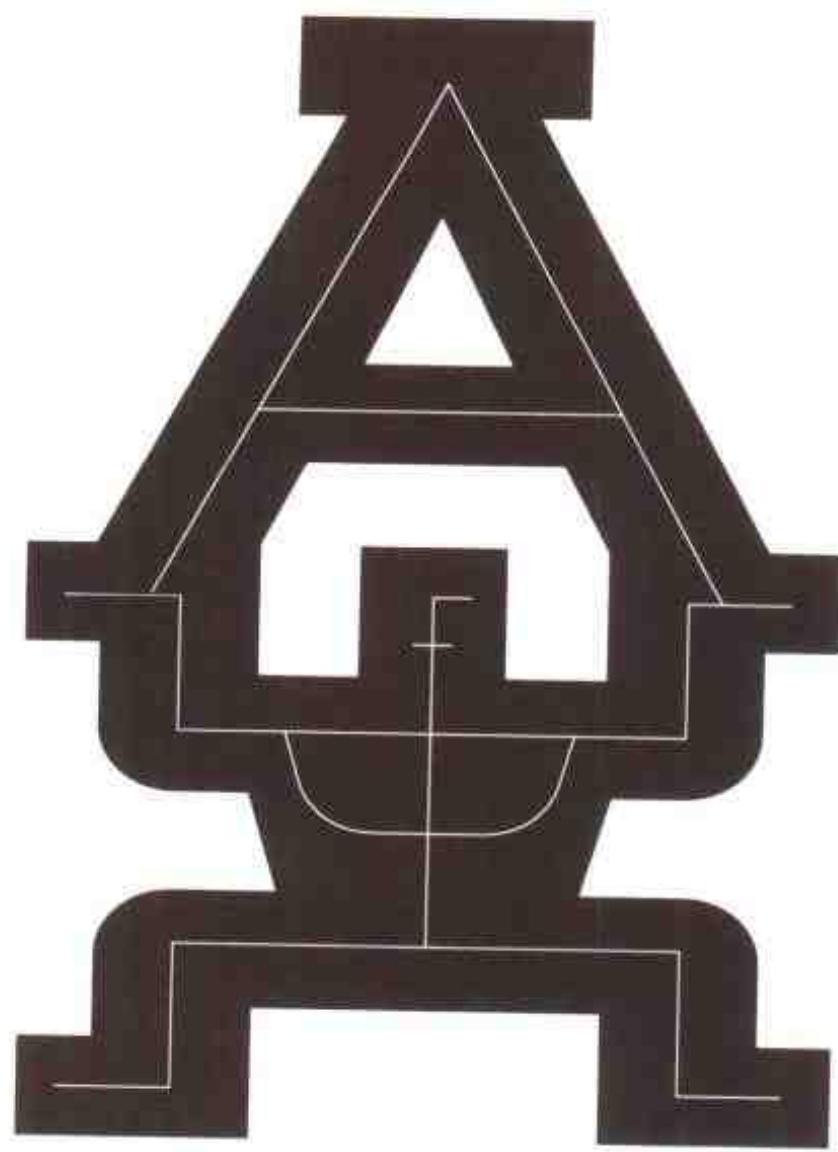

30

波多尼字体的结构内涵与人物造型的舒缓形成对比，字体游戏式的布局缓解了结构上的机械，两个构成元素起到了相互弥补的作用。

- 设计公司 吉格设计公司
- 艺术指导及设计 莱瑞米·加西亚

字体结构上厚重的衬线非常适合作奥斯汀体育馆的标识，A字强劲的比例和粗犷的线条与人物造型融为一体，A字的底部衬线正好充当举重运动员的手，中心的白色线条帮助人物造型被更好体现出来。

- 设计公司 RBMM

第五节 字体技术和术语

随着各种桌面设计系统的出现，运用不同规格的字体进行设计已不再需要专业培训，原先对字体处理的专门词汇和技术知识往往被忽略，不幸的是，这种情况发生在原来能确保设计成功的一些最基本的训练之中。掌握大量信息之后熟练运用的字体与一般的设计师设计的

字体有很大差别，最佳设计的效果往往是传统字体设计训练的结果而不是由于掌握了最新的流行趋势，以下这些术语以及对它们如何影响各种不同的成功字体的解释将有助于创造漂亮、易于阅读的字体。

The Interface brands give us a breadth of solutions that just aren't available from other companies. The product quality is better. The service is great. It all adds up when you're working on a limited budget.

KEN DUTTON
Design Director, The Home Depot

We have specified Interface products for
**all of our 350 facilities
worldwide.**

The qualitative advantages of the product are obvious. But it also means a great deal to us that Interface has a strong environmental conscience and has found ways to make a better product in a better way.

BOB LORBER
Director of Design, Wal-Mart Stores

jump!

这些字体选自一份年度报告, 在传统字体中穿插了意想不到的变化, 新旧字体的并列设置增添了视觉吸引力。请注意中央对齐格式是如何辅以少量的左边对齐和右边对齐格式的。

设计公司: VSA 伙伴公司

One world learning helps organizations learn how to achieve sustainable business performance. We don't practice reengineering. And we don't offer prepackaged recipes for success. We simply help companies and the people within them create meaning and define a greater purpose for themselves. Then, we help connect that purpose with performance. We're really just sharing with others the same thinking that has made Interface so successful. The result can be a truly empowered organization. But it won't happen without courageous leadership from the top down. Looking at it in terms of a one world ropes exercise, the CEO has to jump off the pole before everyone else does.

DAVID BERNER
President, One World Learning

One world learning helped me jump up to expectations. Honestly, I hope this lives up to expectations. Honestly, I'm a little skeptical.

(three months later)

The people in our company who have been through one world learning have a much better understanding of how they can help our company be more successful as we progress on our journey to improve the culture at PGA. It was a powerful catalyst for change for our people, not just as employees, but as parents, partners and professionals.

KEN TAPPAN
President, PGA Group of America

Some of the most intriguing people in history—Chief Joseph, Susan B. Anthony, and Winston Churchill—are a few examples—were living comfortably, quiet lives when, through crisis or upheaval, they were suddenly transformed into true leaders. They reinvented themselves and became heroes, representing for all of us what is best about humans. Companies can do the same thing. I think Interface is an example of that.

WALTER BRUNING
Director of Parks, Monuments & Historic Sites Development Services
National Redoubt, Advisor to The Nature Conservancy
Board Member, U.S. Green Building Council and GreenSource America

“New ideas,
both large and small,
are fostered
here like no place
on Earth.”

U.S. News & World Report, December 28, 1998, January 4, 1999
from “America's Best Workplaces,” an article celebrating 18 Americans and
the CEOs who have helped improve jobs for all in American culture
© 1999 U.S. News & World Report, Inc. All rights reserved.

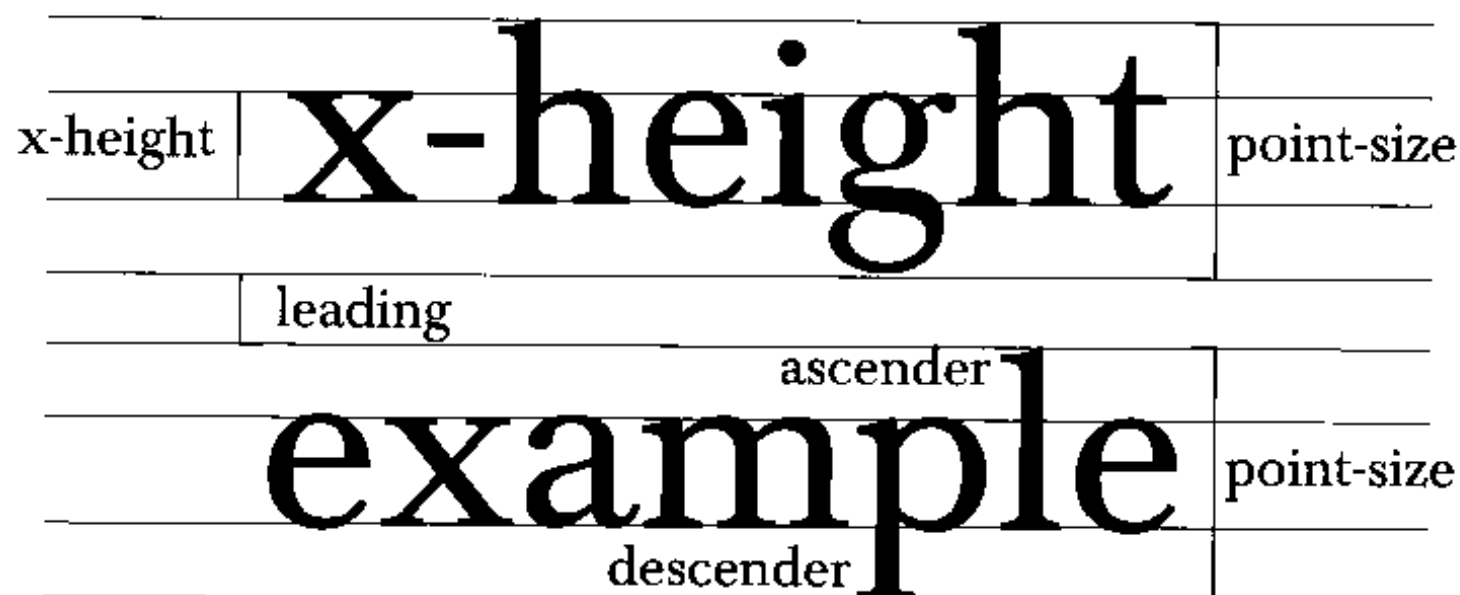

点的大小和x高度：

铅字的大小被称为点，每一点相当于1/72英寸（当然，这没有必要记住），任何字体的点的大小是从字母上长部分顶端到下伸部分顶端的距离（见下图），而字母顶部到底部的距离被称为x高度，因为这是视线集中的部位，所以，虽然总体上6点的字体比12点的字体更小、更难阅读，但影响可读性的不仅是大小，更重要的是字体的设计。

加空铅

字体规格上另一个需要考虑的因素是加空铅，即每行之间的间隔。“加空铅”这个术语可以追溯到字体用金属铸造，然后用打磨好的铅条来分隔每一行字体那个时代，虽然今天金属字体仅用于一些特殊方面，这个术语却一直沿用至今。

visual compatibility

X-高度对字体外形起着至关重要的作用，当两种字体如盖拉芒德字体和弗如提格(Frutiger)字体在同一段落里混合时，设计者最好把盖拉芒德字体适当放大以便在视觉上与其他字体保持和谐。在这个例子中，弗如提格字体比盖拉芒德字体小20%。

9/9 (nine point type with no extra leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future. For more information on mitigation, contact your local emergency management office.

9/11 (nine point type with 2 points of leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future. For more information on mitigation, contact your local emergency management office.

9/13 (nine point type with 4 points of leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future. For more information on mitigation, contact your local emergency management office.

11/9 (eleven point type with 2 points leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future. For more

11/11 (eleven point type with no extra leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced

11/13 (eleven point type with 2 points of leading)
Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future. For more

请注意，对可读性而言，行距的增加比字体大小更重要，行距太小会造成视觉上的混乱，尤其当相邻两行的字母上长部分和下伸部分“钩”在一起时。

字母间距

虽然电脑会通过自动清除来决定单词中字母的间距，但有经验的设计师会给正文或标题的字母专门设计间距，它包括扩大或压缩每个字母前后的细小空间。

正文的字母间距应通篇保持一致，而为标识或标题设计字母间距时，每个字母应使用统一标准，每个字、每个空间可单独处理。

每行长度

大脑和眼睛在感到疲劳并游离于所阅读的材料之间所能承受的每行长度极限据测为39至45个字母的长度，但如本文所讨论的所有其他规格一样，每行长度的设定应从总体出发加以考虑。

yarn (too close)

yarn (normal tracking)

y a r n (too spread out)

如果字母间距太小，可读性会受到影响。在这个实例中，“yarn”变成了“yam”。如果间距太大，单词的结构遭到破坏，读者不得不停下来在脑子里对单词进行重新组合。

弹子原理

要使字母之间保持相同的距离并不难,但要使每个单词的字母间距相等就完全不同了,每个字母的形状都会使这个字母看起来更远离或更靠近别的字母。使每个单词的字母在视觉上平均分布的一个方法就是想像每个字母之间的空间里被投入了弹子,然后调整字母间距以使每个间距看上去被投入了相同数量的弹子。看下面的例子,a-r-b之间的距离原本太靠近,而b和l又分得太开,通过适度调整,字母之间距离最终完全相同了。其他方法还有把单词打印在纸上(不是电脑屏幕上),然后把纸倒过来或斜着看,这样更能发现哪个间距上还需投入更多或更少的弹子。

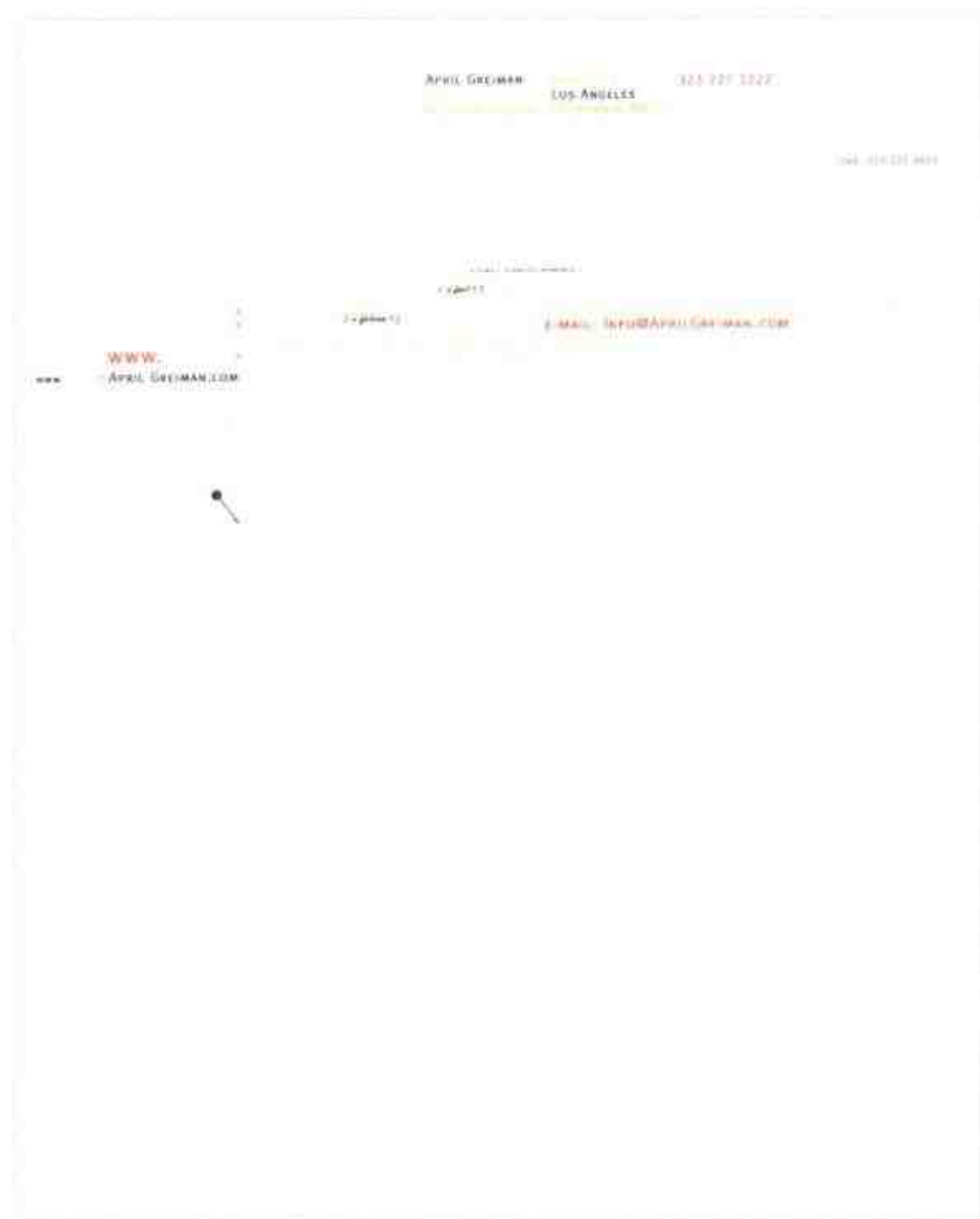
marbles
marbles

Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future.

Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as checking local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future.

Mitigation includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency happening, or lessen the damaging effects of unavoidable emergencies. Investing in preventive mitigation steps now, such as check-ing local building codes and ordinances about wind-resistant designs and strengthening unreinforced masonry, will help reduce the impact of tornadoes in the future.

这里哪个段落更易于阅读? 你会觉得三个段落一段比一段更容易,最后一段令眼睛和大脑最舒服。记住每一列的长度极限大约为39到45个字,不要让读者感到太紧张。

字体在这个信头上跳动。层次、大小、色彩、明暗、重复和出人意料的语言（有一行小字是这样的：“一种纯科学的方法！”）都有助于创造一种活跃的气氛。有趣的是，同样这些设计原则也清晰地传递着信息，办公室名称、电话号码和电子信息在这些信息中占据主导地位。

设计者 艾普尔·格瑞曼 格瑞曼斯基实验室

字体格式：

有些设计项目会借助某些字体格式来达到某种效果，但不要认为你不能尝试新颖的格式（在你学习了以下所列的基本格式之后）。

左边对齐：这也许是最舒服的格式，因为读者可以沿着左边垂直的轴

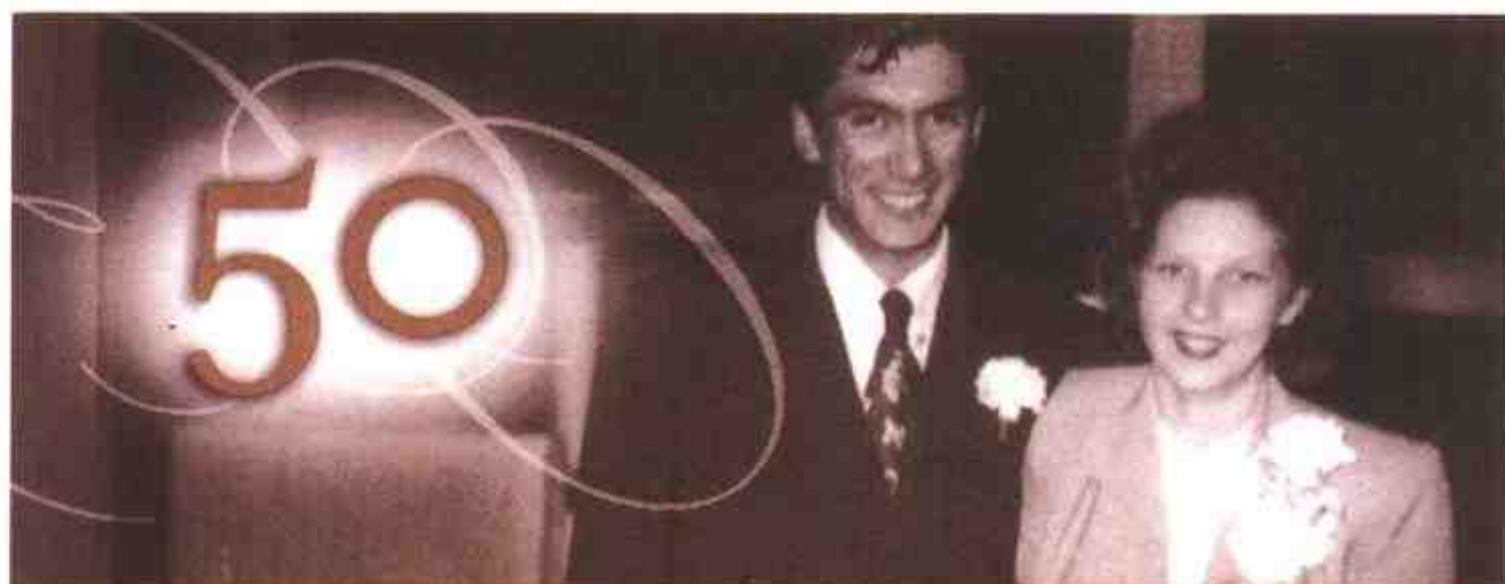
线很方便地找到每一行的开头，而右边的空白使整个段落显得很自然。

右边对齐：这种格式只适用于少量的字体（如标题等），因为每一行起始部分的不规则增加了阅读的时间和精力。

中央对齐：和右边对齐一样，这种格式也只限于较短小的内容，较适合启事和邀请等。

左右对齐：这种格式十分适用于报纸、杂志和其他一些需要充分利用版面的出版物，缺点是为了使每一行左右对齐，有时字母的间距会变得不均匀。

自由格式：这种格式最具有时代感，并随着 20 世纪一些诗人，如阿波利纳尔（Apollinaire）等人的努力而逐渐深入人心，虽然设计这种格式需花许多时间精力，但它确实为设计师提供了无限的可能性。

The children and grandchildren of

ADOLPHE & SHIRLEY
GARCIA

request the honor of your presence

at the celebration of their

FIFTIETH WEDDING ANNIVERSARY

Saturday, the Twenty-Fifth of September

Nineteen Hundred and Ninety-Nine

12:00 to 4:00 in the afternoon

Lunch will be served from 1:00 to 2:30

Gladys L. Lemmons Senior Community Center

450 East A Street Oakdale, California

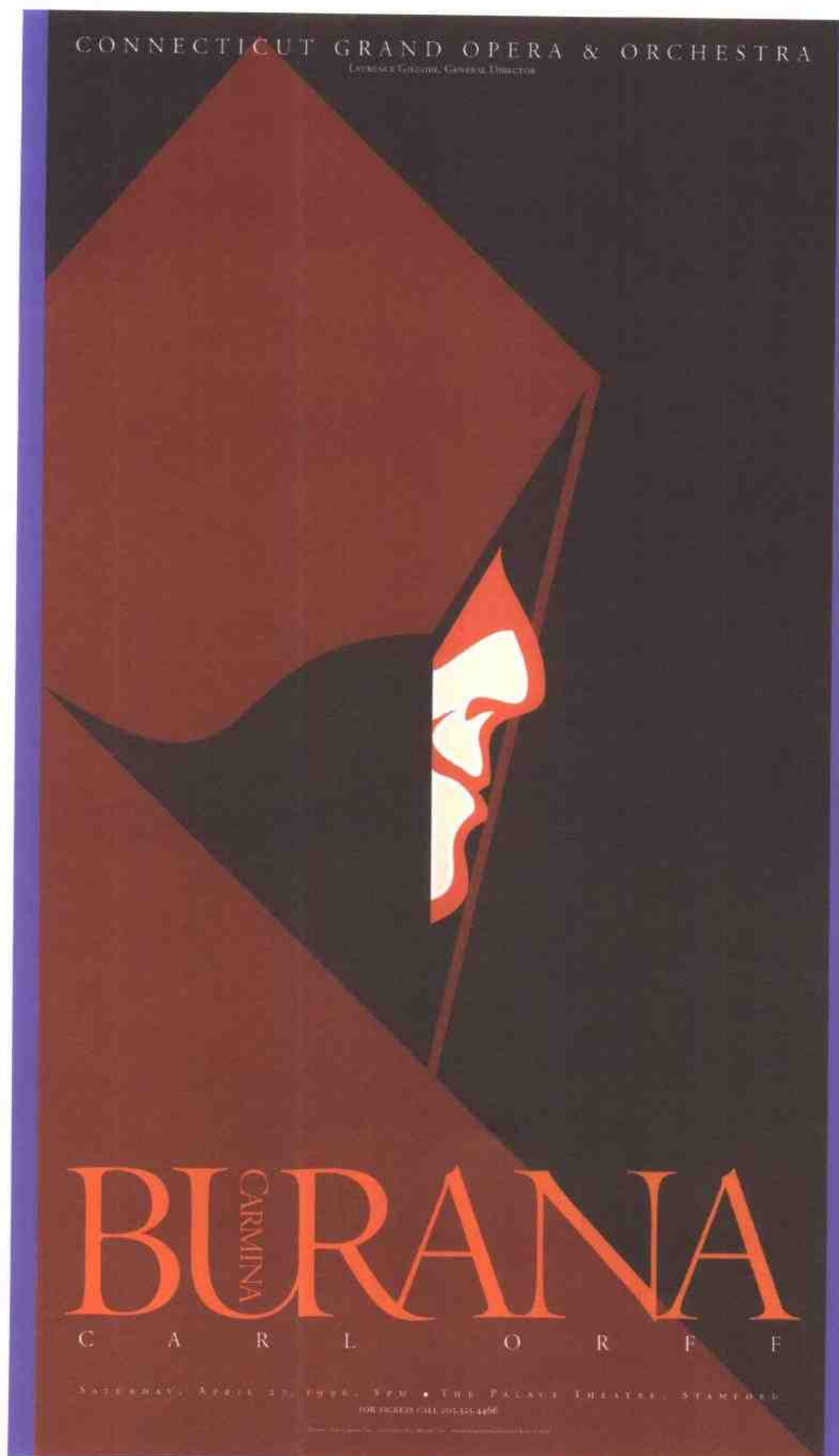
A GIFT TREE WILL BE AVAILABLE

CASUAL ATTIRE PLEASE

这份结婚五十周年邀请函熟练地使用了几种不同的格式，正文（白色）使用中央对齐格式，辅文采用黑色，左边对齐格式，底部的装饰符号处于中间，左右两边字体采用自由格式，效果是正规和随意相结合，非常适合这个既隆重又以家庭成员为主的场合。

- 设计公司 吉格设计公司
- 设计师 莱瑞米·加西亚

在这幅海报中, 这些传统字体柔和的弧线'与图形坚硬的线条形成有趣的对比。专用标识 Carmina Burana 中字母 U、R 和 A 的处理称为弧线联结。在设计中, 这种两个或多个字母的联结可以获得一种特定的效果。在这个实例中, 这种联结方式也起到一定的补救作用, 否则 R 和 A 之间在视觉上有一个空白 (见“弹子原理”)。同时也避免 U 和 R 之间视觉上的线条的重复。在文章中, 弧线联结常被运用在 ff 和 ii 组合中, 尤其是在有衬线的字体中, F 的底部衬线往往会干扰 I 的点或相邻的 F。

- 设计: 汤姆·福勒有限公司
- 设计 & 排版: 托马斯、G·福勒

第六节 字体的组合

在同一副铅字中选用不同的字体是在同一份设计中寻求变化和突出重点的可靠方法，使用有联系的字体同样可以帮助避免视觉上的混乱。如果你确实需要选用完全不同的字体，你可以遵循以下这些简单要领：

[1] 除非有更好的理由，把各种明显不同的字体加以混合比把各种区别不太

明显的字体混合效果更好。

[2] 一次不要混合使用太多不同的字体，可以考虑改变字体大小、分量或字面，但不要一次改变全部三个方面。

[3] 老式字体往往能较好地与亚现代的字体混合，这是因为亚现代字体在设计时融合了老式字体的风格，同时兼具现代字体的简单，这使不同字体既不相同，又能相互协调。

[4] 考虑一下在这一章前面谈到的字体的不同规格特征。同一份设计中的不同字体应有自己的大小和间距，以便相互之间和谐。

值得一提的问题

怎样才能灵活运用字体的不同变异？

● 本章所提到的字体的各种规格特征必须在所选字体上相互协调，一种字体的规格处理并不适用于另一种，甚至不适用于不同大小或色彩的同种字体，在正式设计处理前先做些实验性的工作可以帮助避免失败。

值得一提的问题

如果版面设计不错，为什么担心呢？

● 你能否设想一下客户或顾客在心里想道：“这些主意不错，但版面设计却没有充分理解文章的内容。”不！相反，读者需要的是清晰明了的内容，这样你就有了与他们交流的机会，布局良好的字体是交流的基本组成部分。

What's right with this picture?

这份年度报告的第一页回答了封面上的问题，不同大小的字体的使用不仅强调了信息的肯定部分，同时传达了一种谈话式的较为随和的态度

- 洛伊 / 鲁宾诺设计集团
- 罗伯特·洛伊
- 斯坦利·克利米克

Everything.

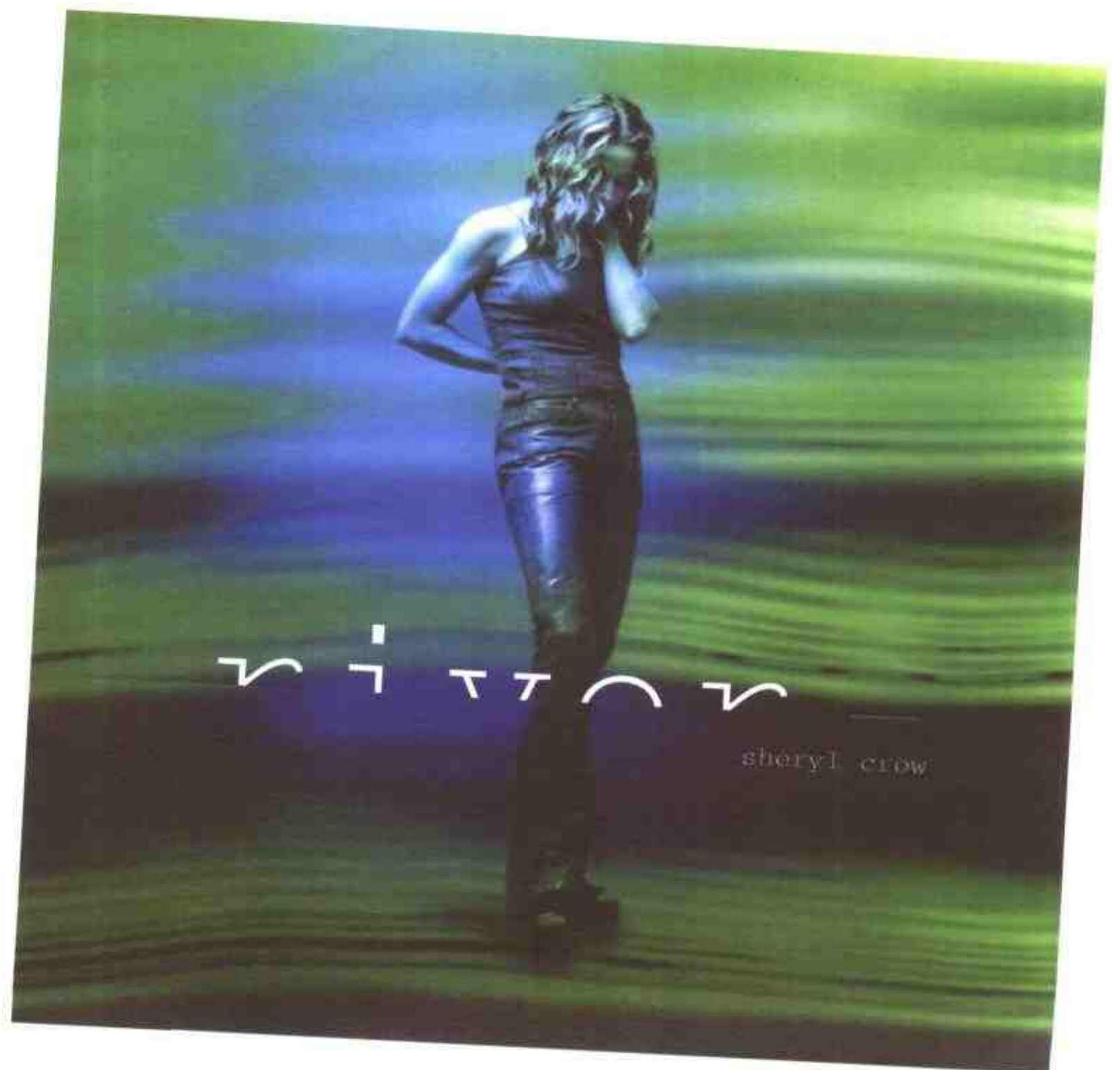
In 1996, Kaufman and Broad made **the right moves, at the right time, in the right way.** It was also the right time to look at our business from a completely different perspective.

Financial Highlights

	1996	1995	1994	1993	1992
Revenue	\$1,797,341	\$1,683,208	\$1,196,371	\$1,002,894	\$808,196
Operating income ¹	175,111	43,814	75,876	55,700	45,497
Net income ²	14,717	77,088	40,736	124,781	94,000
Operating per share ³	0.28	0.19	0.23	0.28	0.27
Book value per share	11.34	9.81	8.69	7.42	6.00
Dividends per share	\$1.14	\$1.10	\$1.04	\$1.00	\$0.90

¹ Operating income does not include the effect of the 1996 restructuring charges of \$1.1 million. ² Net income includes the effect of the 1996 restructuring charges of \$1.1 million. ³ Operating per share is based on the weighted average number of shares outstanding during the period.

Kaufman and Broad, Inc. is a publicly traded company.

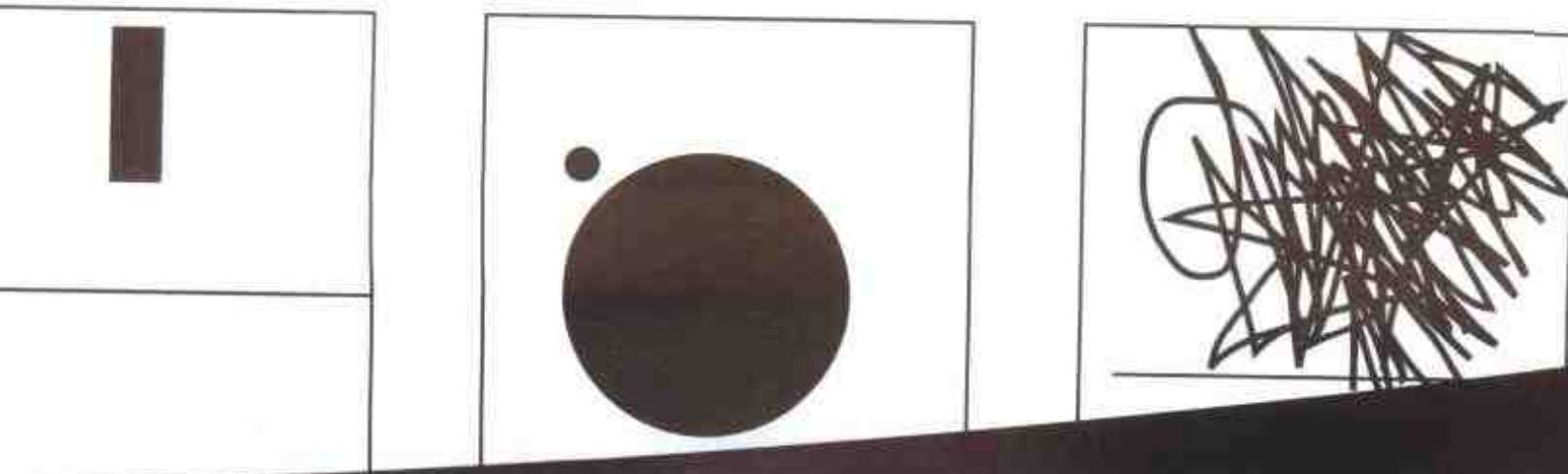

第三章

对比

对比不仅可以使设计具有视觉吸引力,同时也是帮助传递设计理念的重要组成部分。对比的运用可以告诉我们先看哪一部分,再看哪一部分。有幸的是,可运用许多不同的方法来达到对比的效果,在这方面,你尽可以发挥你的想像力。

03
CHAPTER

[1997 年 12 月 25 日]

1997 年 12 月 25 日

1997 年 12 月 25 日

1997 年 12 月 25 日

——布瑞德伯利·汤普林

CANTIN

适度使用大小、形状、质地和比例来形成

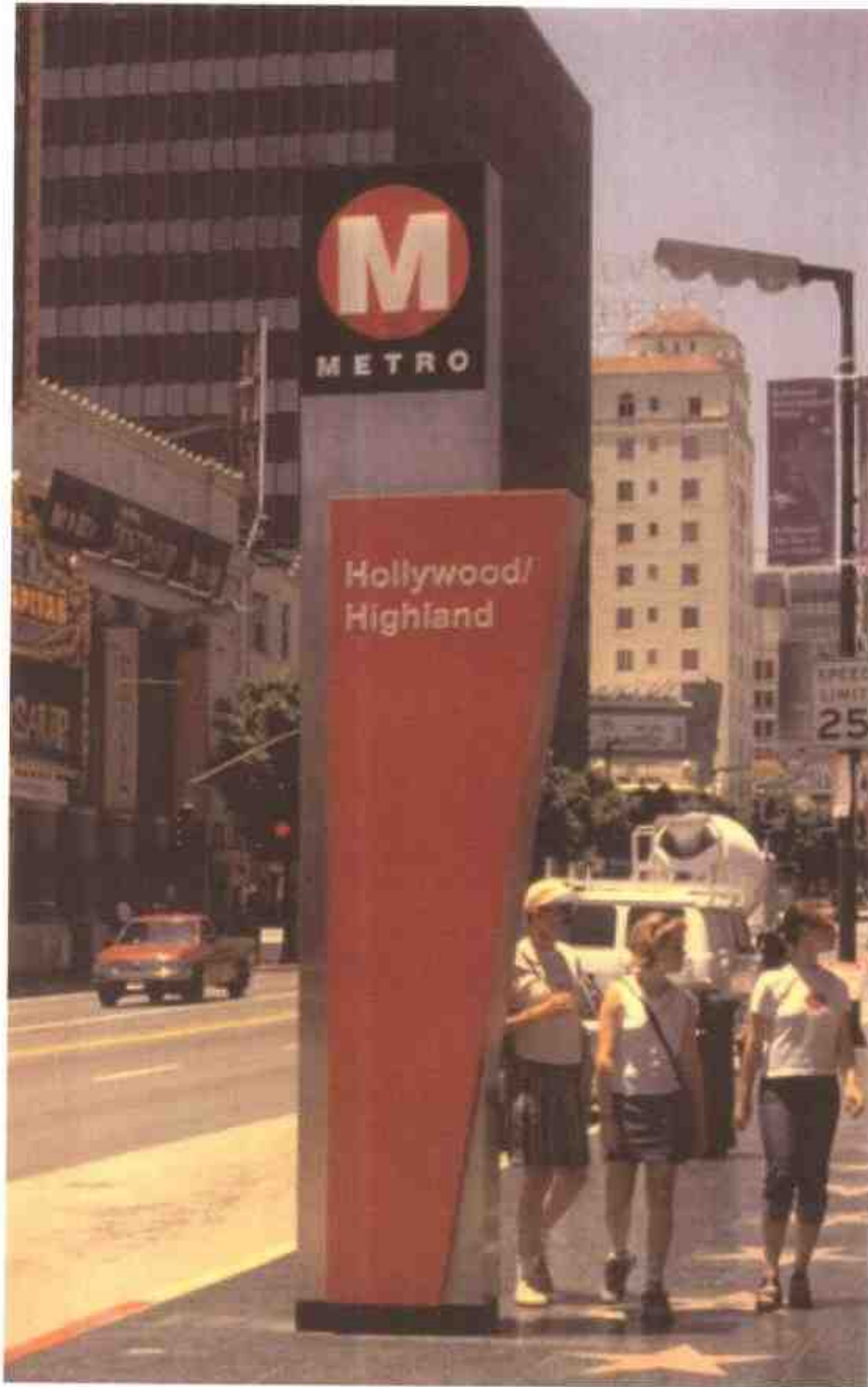
对比是成功设计的一个基本特征。

第一节 外形传递视觉冲击力

把平面设计的构图和布局推向极致；

往往是通过对比进行成功设计的关键，

没有视觉上的对比，设计往往陷于平庸，

简单、强烈，但充满活力，这个公共交通标识的外形使它在喧嚣杂乱的街景中显得格外醒目。

- ▶ 设计单位：亨特设计协会
- ▶ 设计人员：约翰·坦布尔、珍妮弗·布莱斯勒、威恩·亨特

license no 541688 box 1550 oakdale california 95361 tel.fax 209.847.6308

LARRY A. GARCIA
LANDSCAPE COMPANY

tel.fax 209.847.6308
box 1550 oakdale california 95361

LARRY A. GARCIA
LANDSCAPE COMPANY

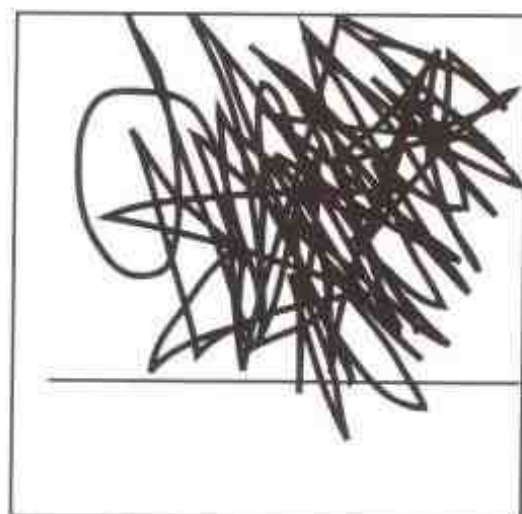
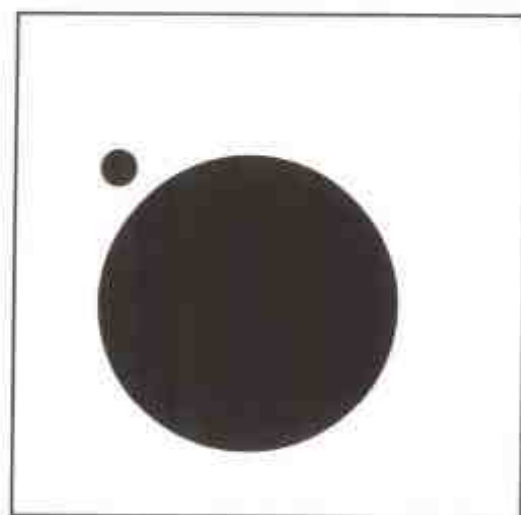
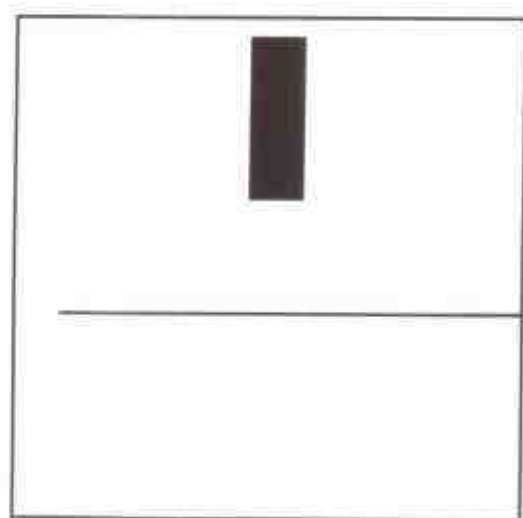
license no 541688

box 1550 oakdale california 95361

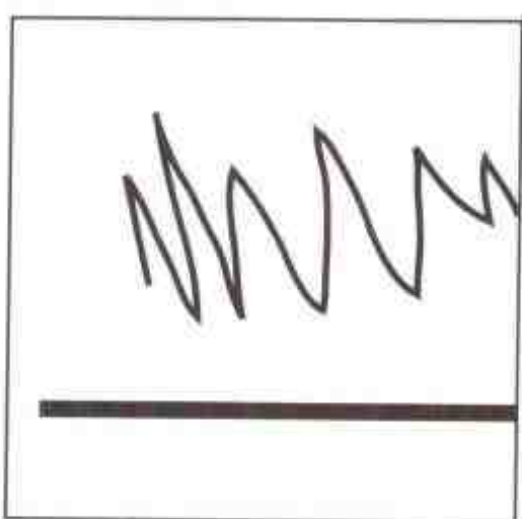
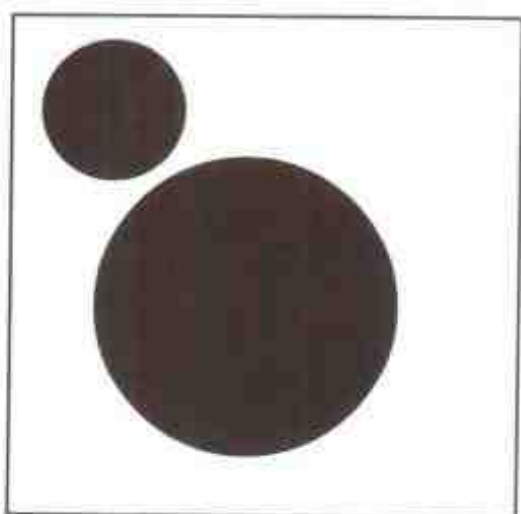
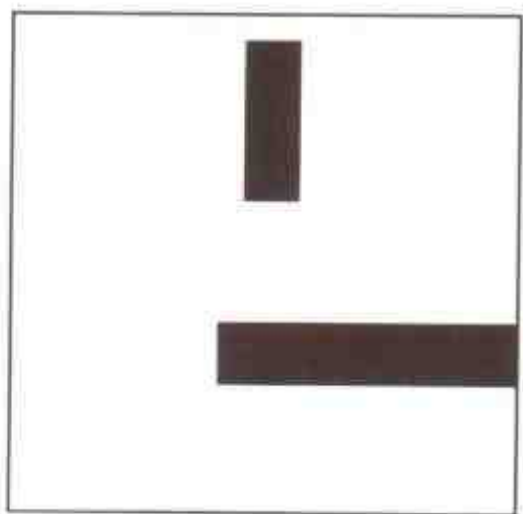
LARRY A. GARCIA
LANDSCAPE COMPANY

虽然有些名片设计一味追求完美的结果，但这家景观公司的名片却主要针对实际的东西：草的形状和结构清晰的字体同时传递一个重要信息：你家的草坪可能需要专人保养！

莱瑞米·加西亚
吉格设计公司

第一行的每一图案都运用了截然不同的元素,但与第二行的图案相比,这种差别被渐渐缩小了。对比强烈的作品更加强调分量、大小和质地的不同。

第二节 在各元素间建立先后顺序

运用对比可以帮助设计作品具备清晰而又价值的层次感,而层次感就是观众接受信息并理解它们的顺序,一旦设计作品吸引了观众的视线,观众以适

当的顺序漫游于作品之中,这点是关键的,即他们能理解哪些是最重要的信息,哪些是次要的,等等。对比和第四章将讨论的其他布局手段是设计具有丰富层次感的关键。

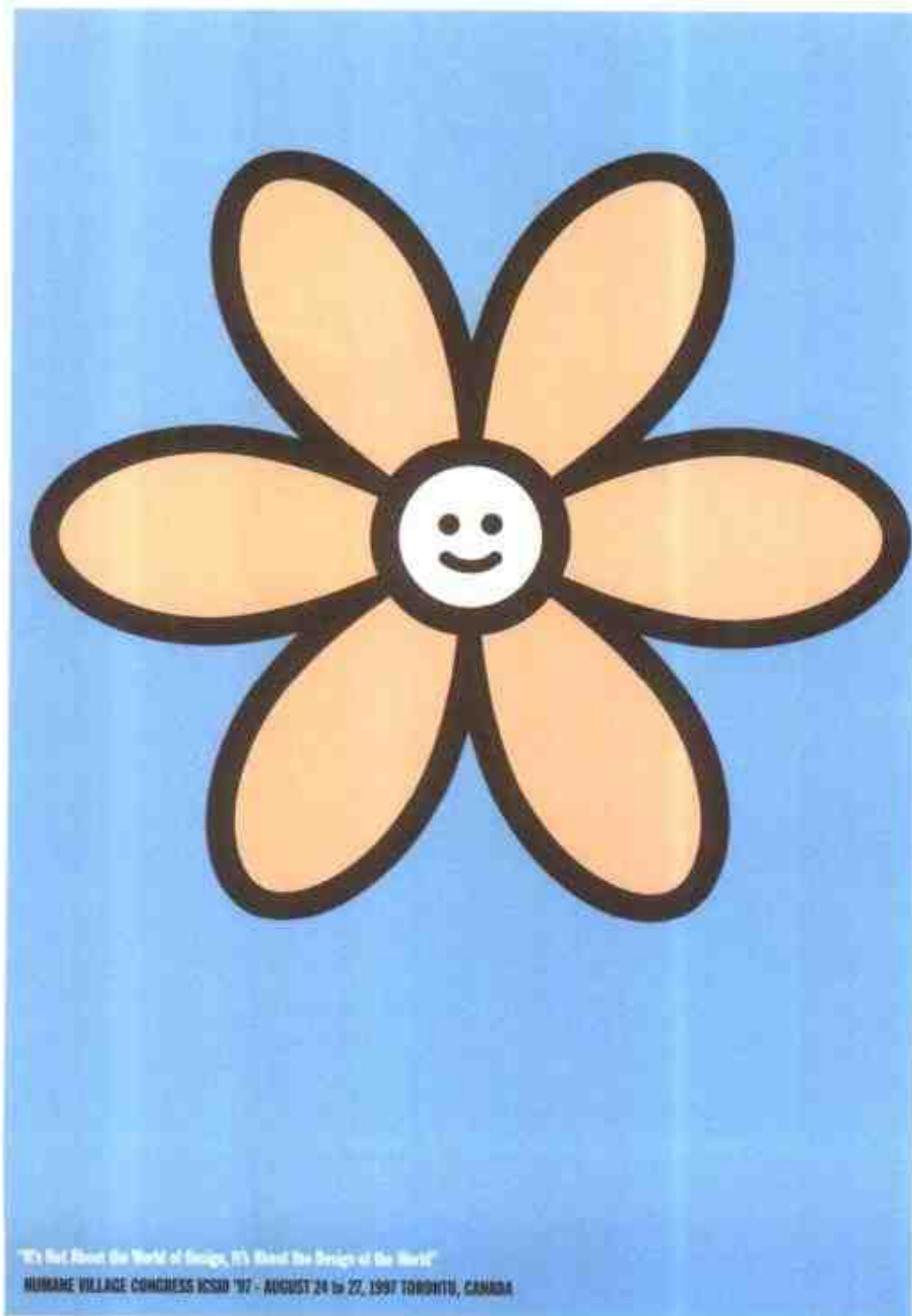

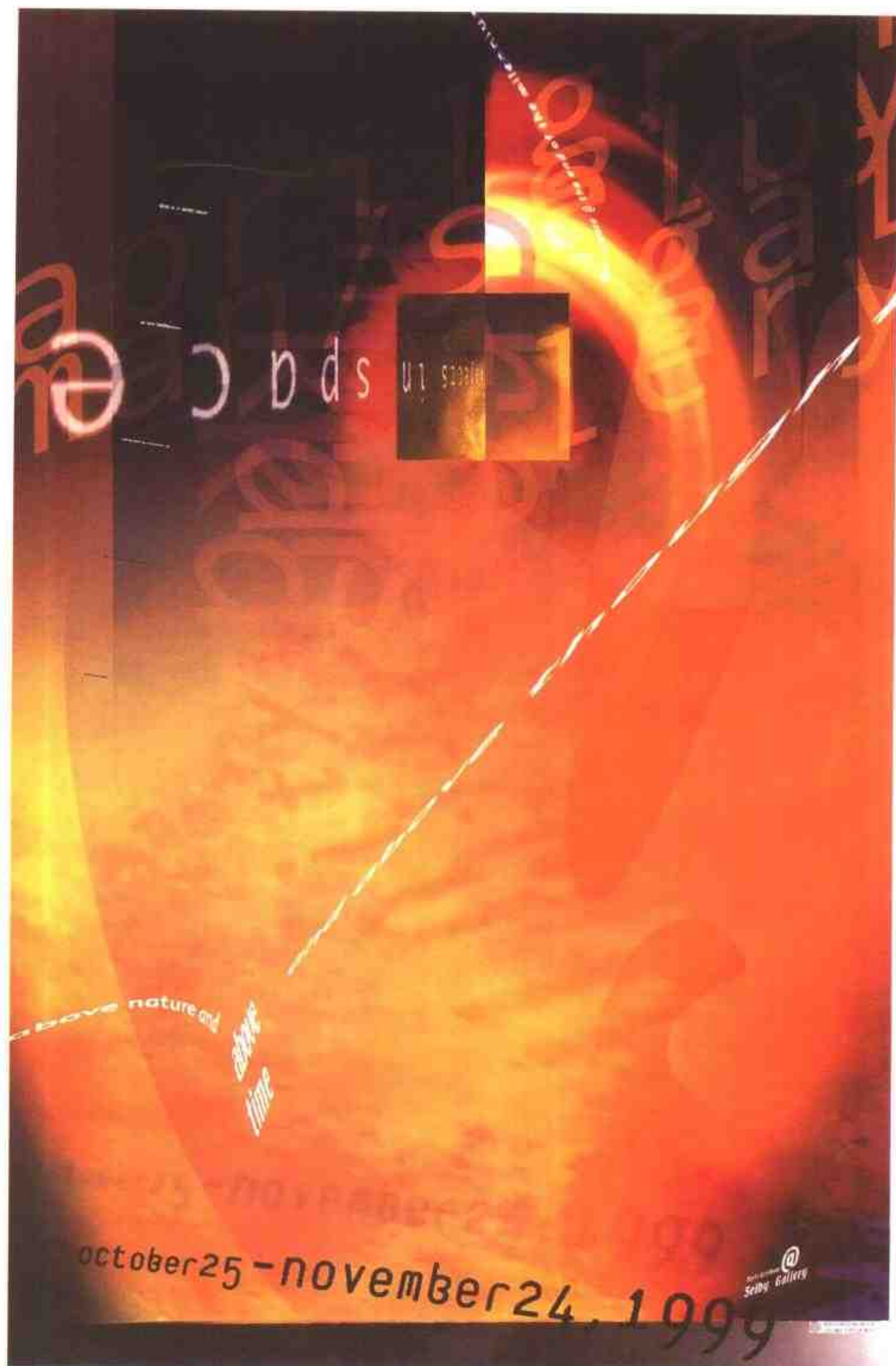
在这个滑雪板公司的标识中,复杂的字体被同样复杂的形状包围,而这种形状并不是简单地模仿这些字体。图形的轮廓和字体的差异在视觉上造成紧张感,同时这也是企业文化所要求的。否则,滑雪这项时髦新鲜的运动的涵义将被淡化。字体和图形之间的紧张感造成强烈的视觉冲击力,而这对于公司的企业文化来说则是基本的要求。

- ▲ 设计公司 吉格设计公司
- ▲ 设计人员 莱瑞米·加西亚、埃德瓦多·夏弗林

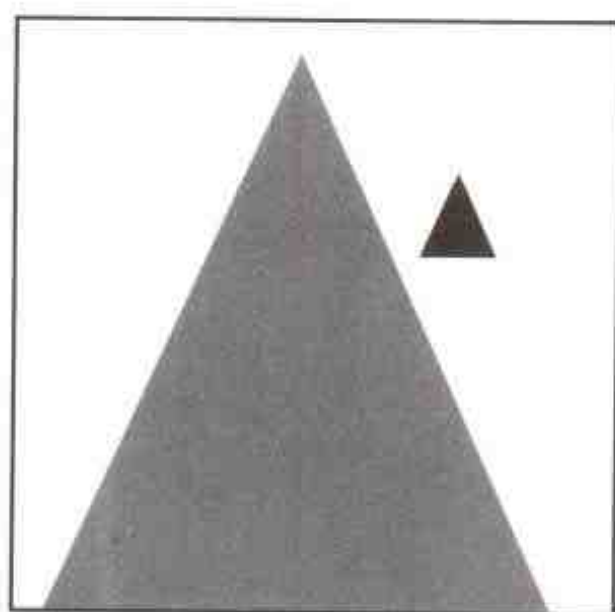
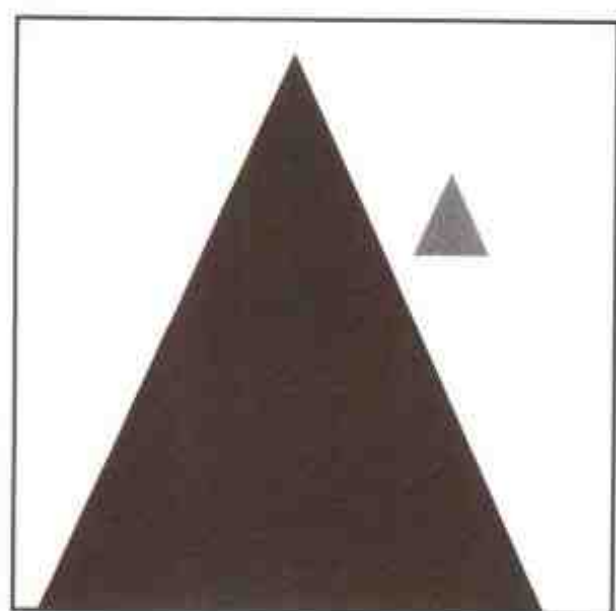
✱ 人 生 如 夢 一 轉 眼 間 已 經 過 去 了 許 多 年 月 日 時 分 秒 鐘

图形的涌动和字体的变形使这幅海报呈现火焰般的梦幻漩涡，但当观众进一步仔细探究时，海报底部对比强烈的字体便跃入眼帘。和许多试图模仿她的作品的人不同的是，艾普尔·格瑞曼在设计上进行的边缘探索总能履行设计师传递信息这一最重要的义务。格瑞曼从70年代后期新浪潮运动开始便一直处于设计的边缘状态。80年代起她便开始在设计中运用数码工具。这种探索过程一直持续到今天。

艾普尔·格瑞曼 格瑞曼斯基实验室

第四节 通过色彩形成对比

色彩是另一种使设计师能在一幅作品中创造对比效果的相当复杂的工具。虽然对于色彩布局而言，眼睛是最好的裁判，但与画家、设计师和客户交流时如能对色彩达成共识无疑是十分有帮助的。色调、明暗和饱和度是美国艺术家阿尔伯特·亨利·门塞尔（Albert

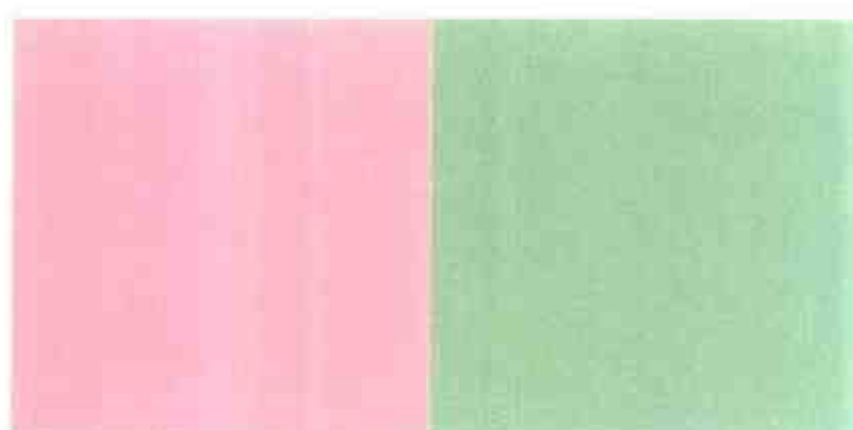
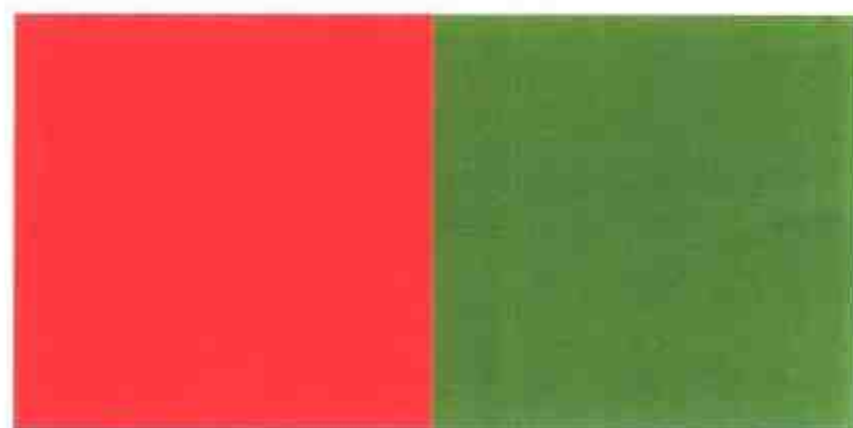
Henry Munsell）用来说明色彩的三个特性的术语，它们表明色彩的品质，利用它们，可以很好地调整各种色彩在作品中的协调性。

▀▀▀ 色调：色调指每种色彩独特的性质。

请想一下色轮或者彩虹的色谱，在这些例子中，每一种颜色（红、橙、橙红等）都是一种不同的色调。

▀▀▀ 明暗：每一种颜色都有明暗之分，例如，浅绿和深绿。任何颜色的深浅就是它的明暗。

左上角的红绿组合显示的是色彩的纯色调、高饱和度和中度明暗。按顺时针方向转动，下一组合中色调变成了紫红和黄绿，但饱和度和明暗不变。左下角的组合中明暗度提高而色调不变。

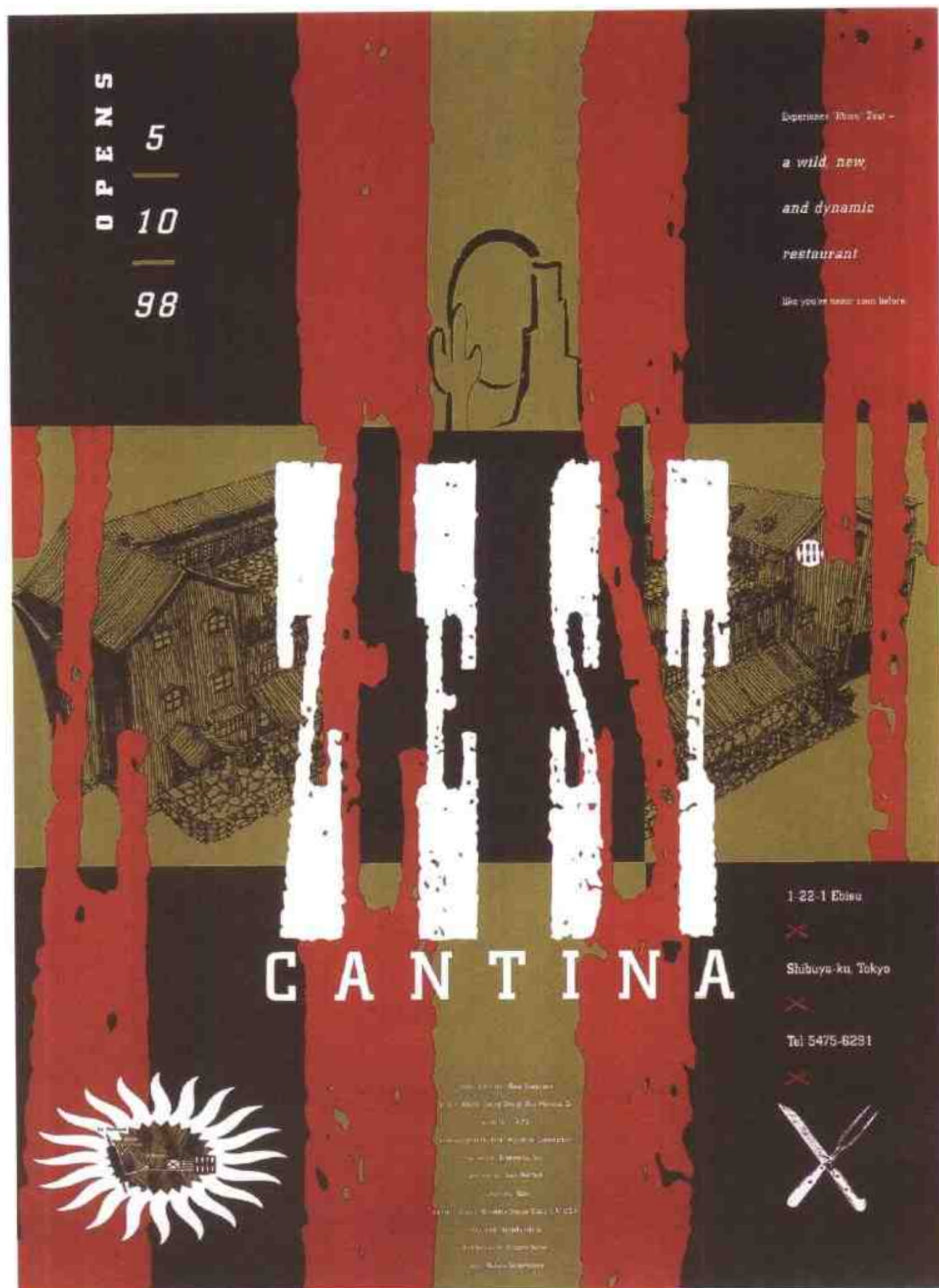
这些吉蒂博物馆的礼品袋表现了精心设计的明暗相同的色彩组合，虽然每个礼品袋使用不同色调，但它们的相对明暗度和饱和度都一样，这是把不同物体有机联系在一起的成功手段。

设计 金贝尔设计协会

■■■ 饱和度：饱和度就是颜色的“纯度”或亮度，任何颜色都可沿着饱和度轴线把它变得更亮或更模糊。饱和度和明暗度是有区别的，如：高饱和度的鲜蓝色可以变成低饱和度的灰蓝色，而不需要加深或变浅，或变成另外一种蓝色调。左边的色彩组合表明两种相当普通的色彩红

和绿，是如何通过明暗、饱和度和色调来达到不同的效果的。这些组合不仅从技术的观点看是不同的，更重要的是使人在心中产生不同的文化联想，一种组合可能令人联想到圣诞节，而另一种可能较适用于婴儿的护理院。运用色彩可以为一幅作品增添视觉感染力和有价值的信息。

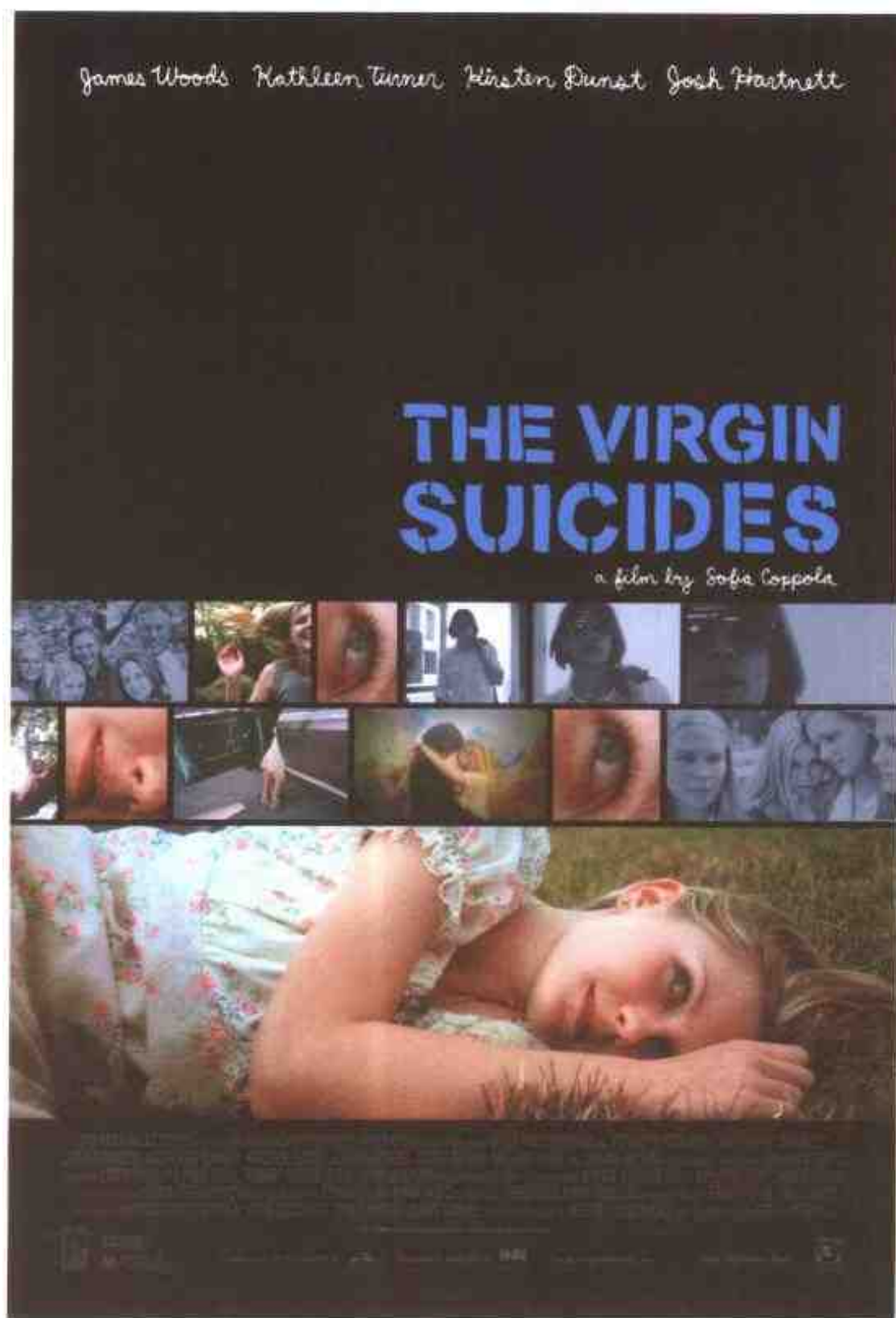

这幅海报的特点是它的全球意识，这是东京一家较大规模的三层饭店的广告，其格调和字体设计遵循现代原则，并使民族性和国际性完美结合。铁锈红和橄榄绿的色彩组合实际上是墨西哥国旗色彩的低饱和度再现，这也充分说明了色彩与身份的紧密联系。

- 设计：佩特罗拉·弗伦提克斯
- 设计：佩特罗拉·弗伦提克斯
- 设计：佩特罗拉·弗伦提克斯

色彩和形象是这幅电影海报的两大基本元素。它们都利用重复来产生强烈的视觉冲击。片名的蓝色与主体形象中妇女的蓝色眼睛相呼应,该形象的局部同时在两排小型画面中得到强化,所有这些使这幅海报的总体布局呈现强烈的节奏感。

—— 全球道格豪斯公司

第五节 不拘一格(合乎情理)

我有时用下面这个笑话来说明一个被大力推进得太远的概念:

问题:把灯泡拧进去需要多少个荒诞主义者?

回答:一条鱼。

在设计强烈对比时不能走极端,以免作品在视觉上显得荒诞,对比还是应该在有一定联系的字体、图形元素、形象和色彩间达到应有的效果。

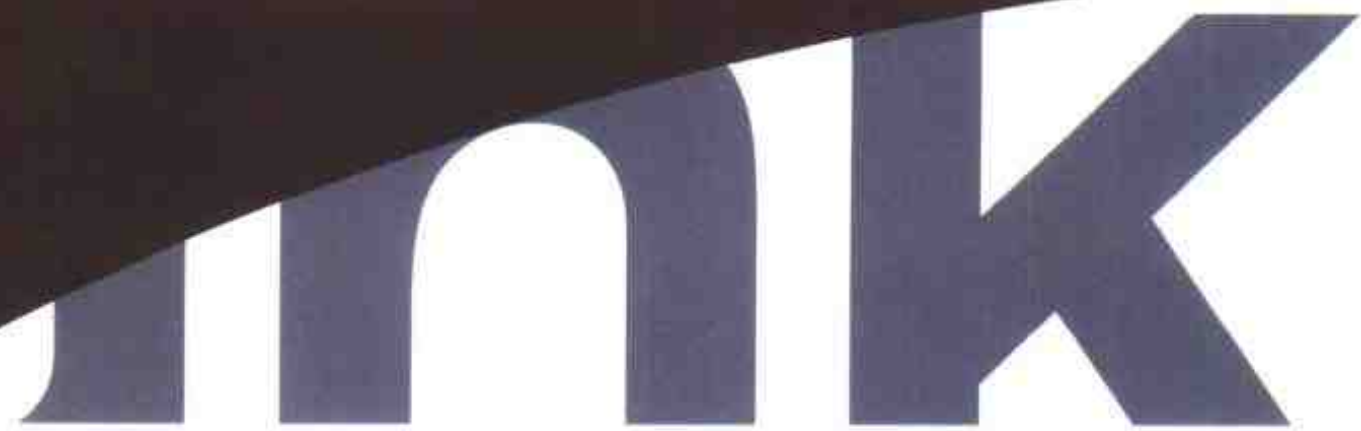
值得一提的问题

如何能成功复制色彩?

成功运用色彩对任何设计师来说都是一种挑战。通过印刷或重新组合来再现色彩给设计过程增加了技术挑战,电脑屏幕上的色彩基本偏浅,与打印机印出的色彩不能吻合,同时,每台打印机的调试标准都不一样,复制色彩有自己独特的方法。这里有两个方法可以帮助使最后再现的色彩符合你的设计意图:

[1] 在设计初期就与印刷工交换意见,也许印刷工可以给你一些建议,这样最终的产品能符合设计要求。

[2] 把设计移交给印刷工时,提供一份样本,这样印刷工就有机会直观了解最终产品大致是什么样的,以便在操作中符合设计要求。

ink

g e e h r y

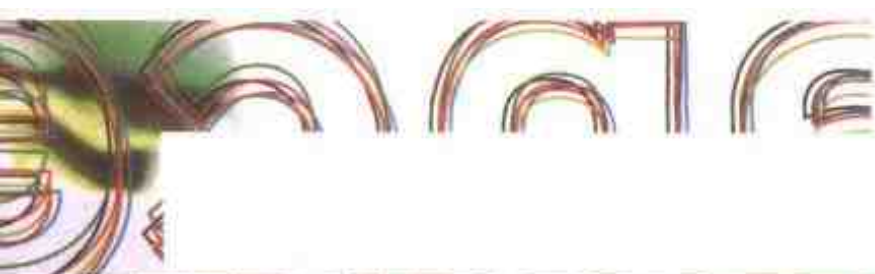
When
there s
suppo
some

第四章

版面设计

设计作品的版面对于观众就好比一幅地图，这么说吧：坐车旅行时有一位自信的明确目的地在哪儿的司机不是最好了吗？那些观看设计作品的人需要感到这个设计师是熟悉他要走的路的——而版面就是使这一切成为可能的地图！

CHAPTER 4

ERASURE IN MY ABRA

ICE CLARKE and ANDY DE

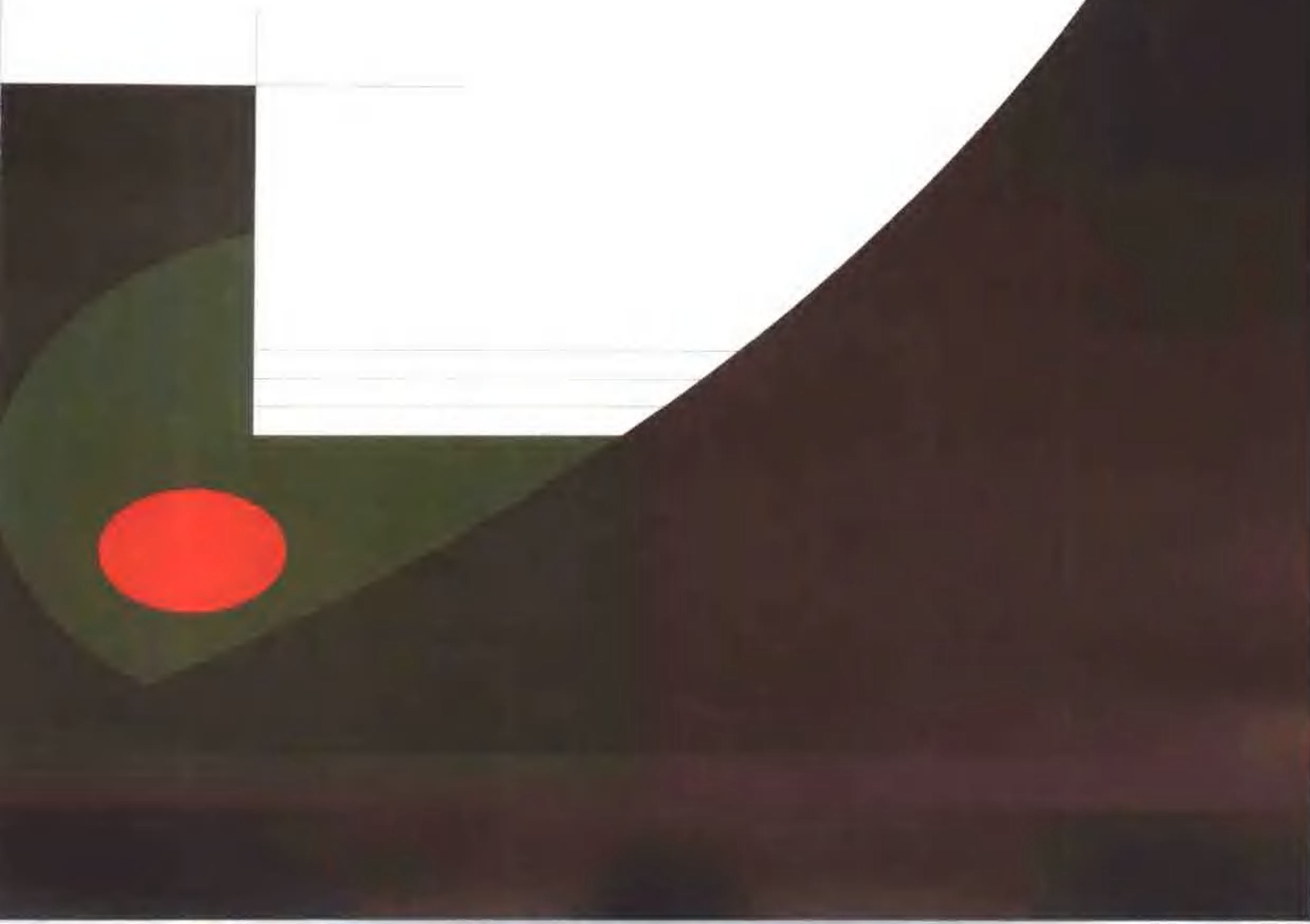
【“你必须指明一篇”

文章从哪里开始。

开始文章的方法有很多。

你可以选择你喜欢的方式”】

——内维尔·布鲁迪《内维尔·布鲁迪
的设计语言》

这些“舞蹈月”的海报连续6年每年5月出一份，这一事实说明两点：1) 设计师与客户之间存在一种长期的相互信任的合作关系；2) 设计师对正规语言有着良好的理解，这两点都值得欣赏。虽然作品设计间隔达一年之久，但作品的明暗风格没有变，在整个系列中，字体安排几乎是一样的，只是在大小和位置上作出变化以适应摄影形象的动感变化，使每幅作品都给人新鲜感。观众每年看到这幅海报，会有旧友重逢的感觉，但同时它带来全新的故事，令你耳目一新。

- 设计公司 视觉对话
- 设计 弗利兹·克瑞特克、伊恩·瓦瑞西（2000年海报）

第一节 好的版面能给观众恰当的引导

在电影《绿野仙踪》(The Wizard of Oz)中，当多萝西不知翡翠城在哪里时，稻草人给她指了很多不同的方向，这个情节对于无脑的稻草人来说恰是恰当的，但对于设计版面来说就糟糕透了。版面应给观众提供明确的方向，成功的版面设计应该清晰明了，哪个信息最重要、观众应按什么顺序来观看设计作品都应一

一交待清楚，这称为信息等级，即使在似乎偏爱视觉混乱的当代设计作品中，设计师还是会运用信息等级使观众理解所要传递的信息。

several party
 Saturday, May 2, 8:00 pm
 at the dance company
 538 Massachusetts Avenue
 Central Square, Cambridge
 it's free

for more info call (617) 547-9363

a month-long celebration of dance in Cambridge
 may dance month

sponsored by the dance company and the City of Cambridge

several party
 Saturday, May 2, 8:00 pm
 at the dance company
 538 Massachusetts Avenue
 Central Square, Cambridge
 it's free

a month-long celebration of dance in Cambridge

sponsored by the dance company, the City of Cambridge, the Massachusetts Council on the Arts and the Cambridge Institute

for more info call (617) 547-9363

dance month

several party
 Saturday, May 2, 8:00 pm
 at the dance company
 538 Massachusetts Avenue
 Central Square, Cambridge
 it's free

a month-long celebration of dance in Cambridge
 may dance month

for more info call (617) 547-9363

sponsored by the dance company and the City of Cambridge

several party
 Saturday, May 2, 8:00 pm
 at the dance company
 538 Massachusetts Avenue
 Central Square, Cambridge
 it's free

a month-long celebration of dance in Cambridge
 may dance month

for more info call (617) 547-9363 or
www.dancemonth.com

dance month

sponsored by the dance company and the City of Cambridge

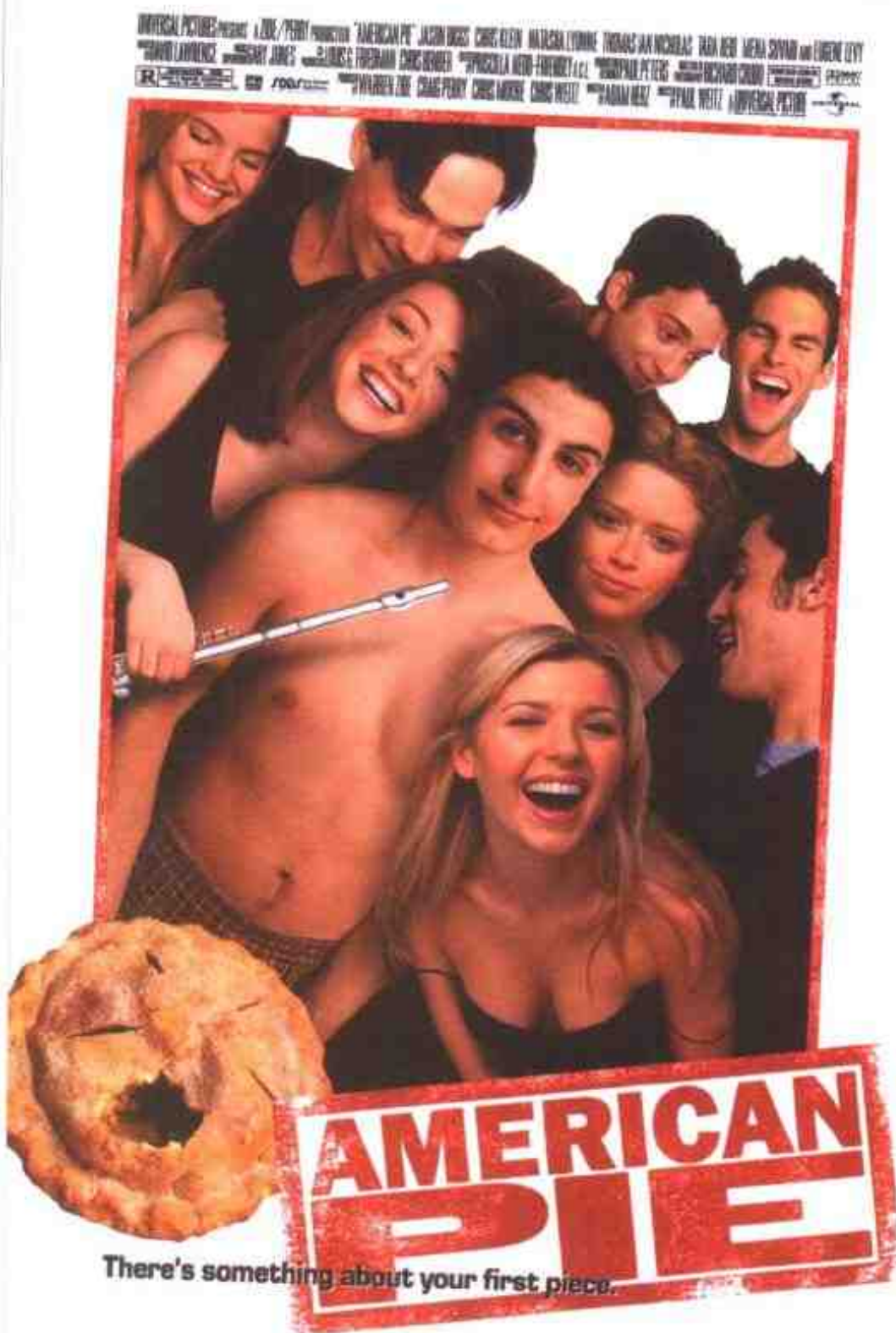
第二节 构成清晰等级的基本元素

信息的等级处理是成功设计的关键策略之一，它指的是对版面中各元素进行不同的处理以形成差别，这种差别引导观众依据重要性依次递增原理来观看一幅设计作品。

当视觉元素形成明显的等级同时又有机统一时，设计师往往是运用了以下一个或几个设计策略。

[1] 视觉反差：能形成视觉反差的因素有大小、明暗、分量、空间留白、位置、形象、背景、质感和色彩。反差是不同元素间的并列，这种不同可造成强烈的视觉吸引力。

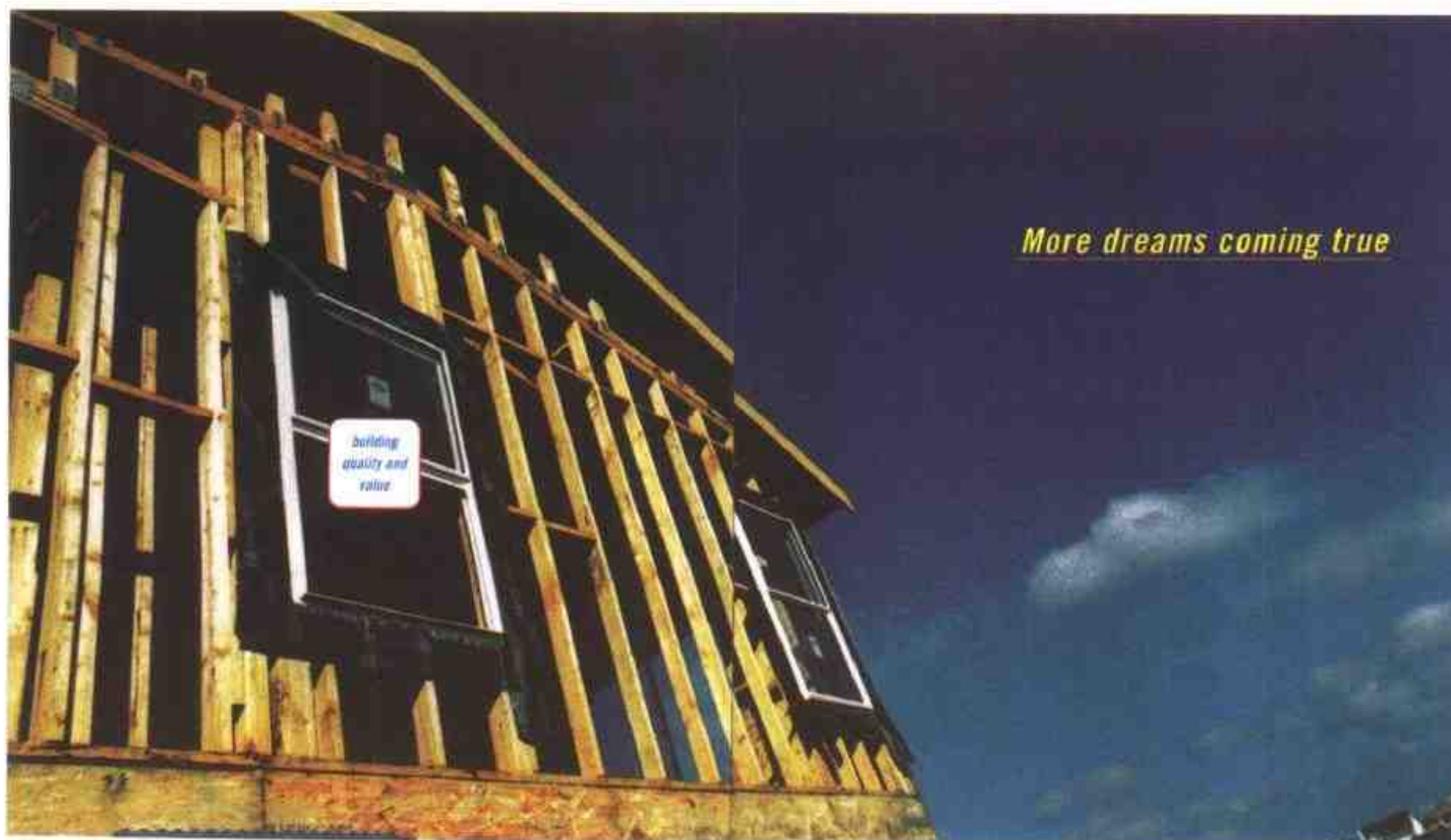
[2] 对称及不对称平衡：请想像一下坐在跷跷板上的两个孩子，如果他们大小差不多，他们可设法使自己处于对称

这幅海报看上去充满活力，它实际上运用了十分成熟的设计技巧来暗示这部影片中“某些东西有些不对劲”。请注意每种元素是如何被表现得有些歪斜的，不是完全呈现一定的角度，而是稍微有些倾斜，而且倾斜得又都不一样，甚至整幅画面都是稍稍倾斜的，这种稍带角度的版面设计在视觉上形成动感，但很微妙，令人有些不知所措。

设计公司 全球道
格豪斯公司

平衡位置，但如果两个孩子大小不一样，更重的那个必须往中间移动些两人才玩得起来，这样就形成了不对称平衡，这种方法在设计中十分有用。对称的版面设计通过镜子原理达到平衡，往往被用来达到平静的设计效果。而不对称布局则通过难以预测的更生动的造型来达到平衡，运用不对称，多元素之间的关系形成“特别设计的不平衡性”。

“3”在很多设计形式中是结构性很强的数字（如金字塔），在1999年度考夫曼和布劳德的年度报告中，字体设计的三个元素（标题、电脑键盘和正文）形成视觉三角形。在报告的金融部分，有三张图表，这些简单不对称的版面布局有力地增加了信息传递的力度，让观众视线一直留在作品上。

- ▲ 考夫曼 / 鲁宾诺设计集团公司
- ▲ 考夫曼 / 罗伯特·洛伊、埃立克斯·曹

Building affordable homes is far more than a philosophy - it's our strategic edge. We're a low-price leader in every one of our markets, offering great value to first-time and first move-up buyers. That enables us to build volume and market share, which creates even more COST SAVINGS that we can pass back to our customers. It means that more young families who never thought they could afford a home can fulfill their DREAMS with Kaufman and Broad.

13

Just as the home buying process begins with listening to our customers, it ends with us. At Kaufman and Broad, every last detail about the home is checked and confirmed, and every question a customer has is answered. We then leave our buyers with the best homebuying gift of all - an unsurpassed 10-year limited WARRANTY.

14

bnfwer^{or. 95} Fastforward 45 THAT AND BEYOND THE RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA

虽然这份美国音像制品协会的年度报告涉及一些枯燥的金融信息，但音乐事业的感觉通过清晰的边缘设计被传递出来（希望更多了解这份年度报告的版面设计，请参阅第28页）。

美国音像制品工业协会
设计者 内尔·阿什比

CONSUMER

24 PROFILE

THE 1995 CONSUMER PROFILE GIVES THE MUSIC INDUSTRY VITAL DEMOGRAPHIC INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE BUYING MUSIC AND RECORDS IN THE UNITED STATES. YOU MIGHT HAVE HEARD THAT ROCK AND COUNTRY ARE OUR FAVORITE KINDS OF MUSIC. THAT'S TRUE. BUT DID YOU REALIZE THAT RAP RECORDS ARE THE SECOND MOST POPULAR TYPE OF MUSIC PURCHASE? THE FOLLOWING CONSUMER PROFILE BREAKS DOWN THE MUSIC MARKET BY AGE, SEX, AND OTHER DEMOGRAPHIC STATISTICS FROM 1995.

An increasing number within our consumer profile regards the high importance people place on music in their everyday lives. When we asked all consumers, including people who did and did not buy music, we found that on a scale of 1 to 10, music plays a significant role for them with a mean score of 6.6. The ranking increased to a very healthy 7.6 when asked where they listen to music, with the people who bought music. Americans clearly love and depend on their music of choice, which is especially true for Classical music fans, who were more likely than buyers of any other music genre to give Classical a perfect "10" on their scale of importance.

The consumer demographic information presented throughout this report was compiled by Chilton Research Services under the guidance of the RIAA's Market Research Committee. A lot of data must be processed each month, and we interviewed over 1,000 people to determine their past-month purchases of pre-recorded music. Data from the monthly survey is tabulated quarterly, weighted by age and sex, and then projected to reflect the U.S. population age and sex distribution. The reliability of the data is 1% percent at a 95 percent confidence level.

GENRE
ROCK IS STILL KING

ROCK
33.5% (\$4.1 billion)

COUNTRY
16.7% (\$2.0 billion)

URBAN
CONTEMPORARY
11.3% (\$1.4 billion)

POP
10.1% (\$1.2 billion)

RAP
6.7% (\$825 million)

GOSPEL
3.1% (\$382 million)

JAZZ
3.0% (\$356 million)

CLASSICAL
2.9% (\$357 million)

SOUNDTRACKS
2.8% (\$345 million)

CHILDREN'S
2.7% (\$332 million)

生动版面的弹球原理

在电子游戏风行之前，娱乐中心里摆满了弹球机。弹球游戏的要点是运动机器的两块板把球击入机器的弹性区域，在这里，球上下跳动，游戏者则应竭力使球接触得分区域，球弹跳的时间越长，分越高。请用弹球原理考虑你的平面设计，使观众的视线停留在游戏区域，接触版面内所有的元素。这意味着多种元素间必须存在一种动态的关系——不全部排列在一边（观众的视线会游移出去），也不能全部排列在上部（视线会在底部滑掉）。就如弹球游戏一样，用一个细小但特别的元素（也许是个页码）使视线处于运动之中，那么交流得分就会越来越高！

请注意你的眼睛是如何在这幅设计作品中漫游的。这幅作品的版面是弹球原理的完美体现，因为各元素（尤其是一个红色元素和上方形成鲜明反差的字体“Lounge”）之间的关系使观众眼睛不仅聚焦于某一点上，同时能漫游其间，使观众有机会接受所有被提供的信息。

- 公司：美国音像制品工业协会
- 创意：设计师内尔·阿什比

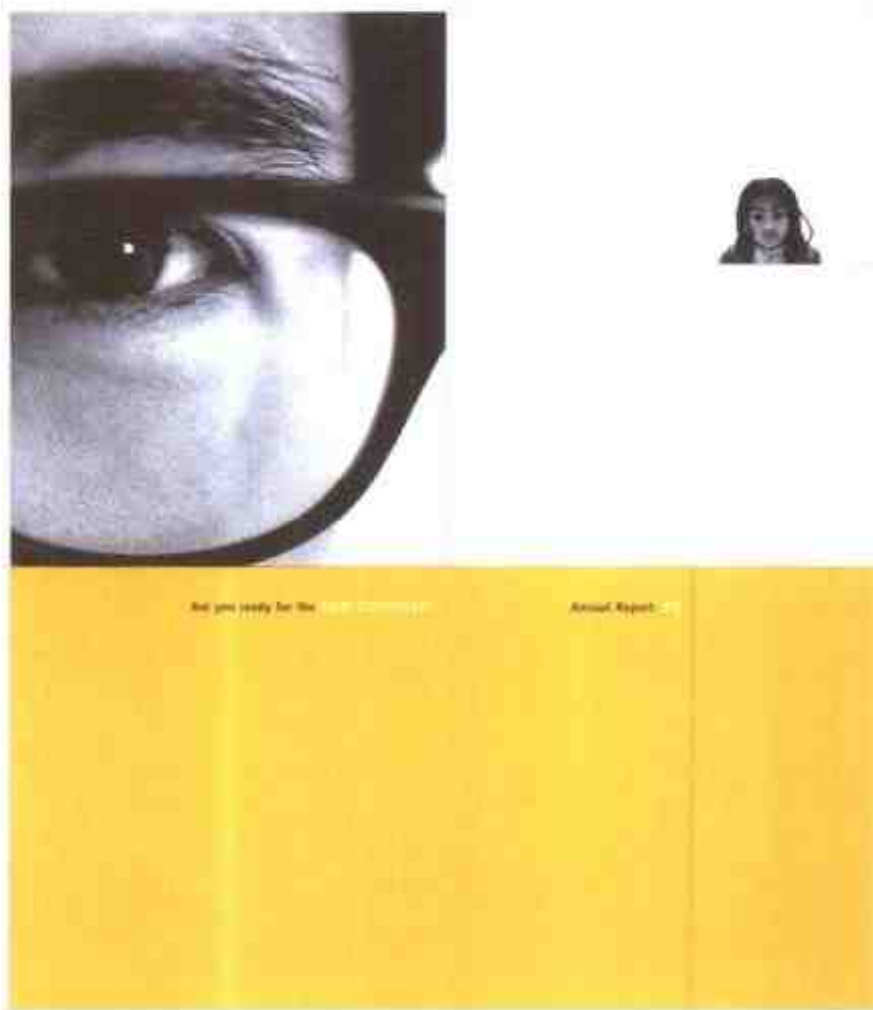

[3] 视觉节奏:想像一个没有特写镜头

或远景的电影或一首所有音符时值都

一致的歌——这将非常单调乏味。我们

周围的世界因节奏而变得丰富多彩,海

这份年度报告的封面设计通过运用摄影作品的对比清楚地告诉人们大小比例能制造深度错觉,使同一平面上的两个元素看起来好像离得很远。

设计公司 金贝尔设计协会

值得一提的问题

? 什么是空间留白?

对空间留白的理解有很多方式,但不应该把它理解成是一块没有被利用的空白,开放式空间是版面设计的关键工具,它通过在重要元素周围提供一个安静的区域来引导视线走向这个重要元素,并为设计增添一份成熟(请想一下蒂芬妮的包装和可乐瓶的包装)。白色或开放式空间对于视觉平衡是十分重要的,不管是对称的还是不对称的平衡,甚至有些字母如果没有空间留白无法阅读,你可以把空间留白想像成心灵的一个避难所——每天至少需要花几分钟来清理自己的头脑和进行思考。

浪、心跳,甚至城市的各种声音,你的设计

也应如此。视觉节奏可以通过设计中

元素的变化来达到,方法有以下这些:

为各种元素安排一个规则的体系,

然后打破这个体系。

在大小比例上设计一个出其不意的

变化。

把某一元素移出它原有的位置。

去除某一预料之中的元素。

改变某一元素的量,例如某一页上

典型的字数。

[4] 深度:平面设计当然是在平面上

进行的,然而,许多设计作品的共同特点

是在平面上运用和表现三维深度。赋予

设计作品以深度的三个方法是改变大小、

层次和前景/背景关系。色彩和对比也

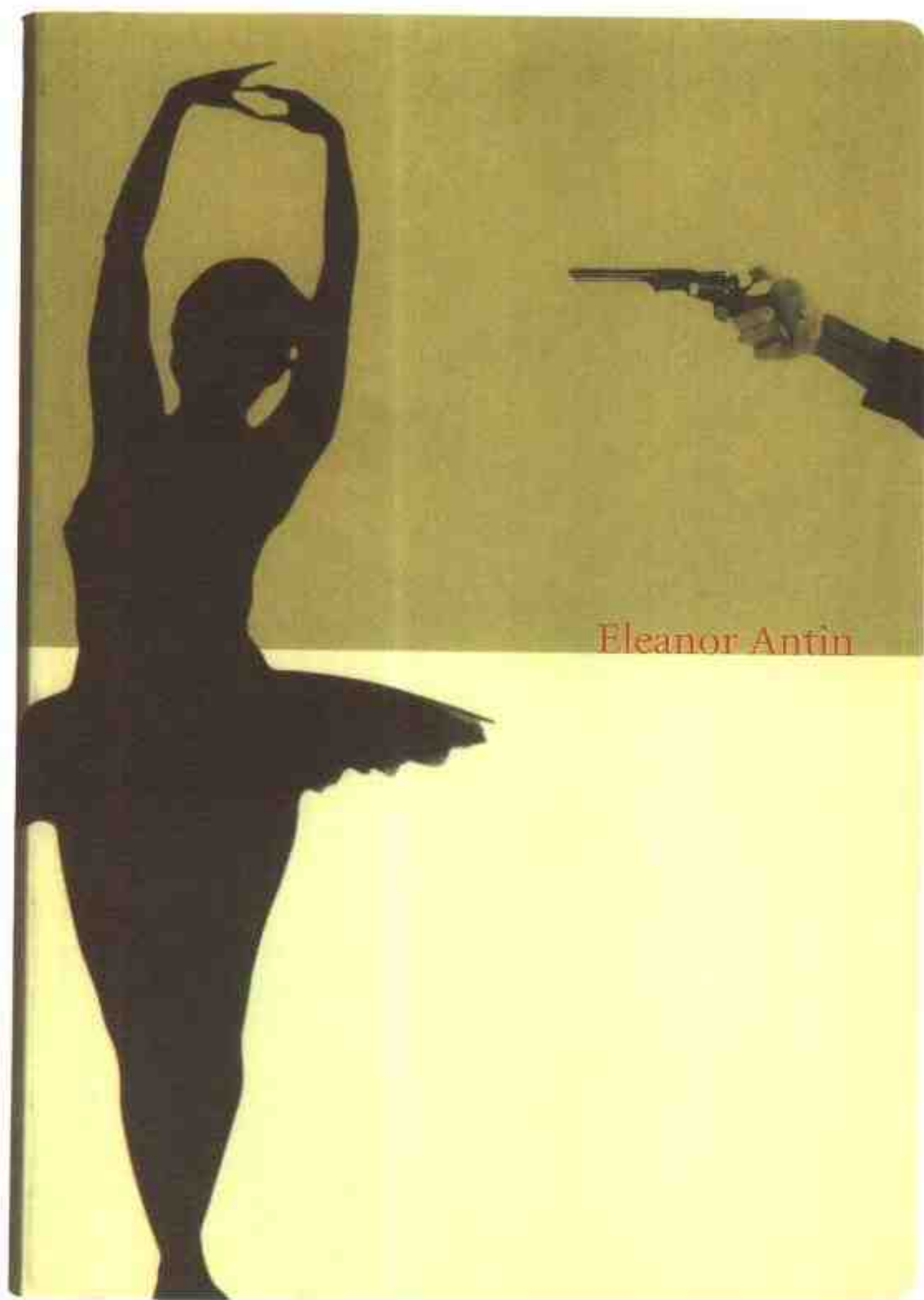
能部分地起到增加视觉深度的作用,例

如,对比最强烈,色彩最明亮的元素往往

有向前移动的感觉,而对比不明显的元

素看上去往往离得较远。

[5] 隐含的空间：这是平面设计中最富戏剧性的设计方法，事实上，用戏剧表现手法最能解释这一原则：请想像一下舞台外敲门的声音，或者演员在看到

谁用枪指着这个芭蕾演员？我们不知道，但有一点是肯定的——这个为某个演员设计的目录封面是隐含空间的一个精致的实例，两个人物之间的故事展开，至少在思维上，远远超过了设计作品的实际版面。

设计：劳斯坦·柯苏塔设计公司

舞台上实际看不到的东西时的表情，在

这两个例子中，舞台的实际空间通过暗

示被扩展了。在设计中，被隐含的空间是

设计者在作品之外特意安排的区域，大

小（一个物体被扩大以至于超过了某

页的边缘）和重复的运用（一系列形象或

字母排列着走下这一页）是达到隐含空

间效果的两种常用手法。

除了帮助建立一个视觉等级之外，

以上方法同时也有助于在版面布局上制

造视觉紧张感，这是指版面的多种元素

之间存在着一种生动明了的对话关系。

版面布局中如果没有恰当的不可知因素

和兴奋点，这种设计作品往往会被人忽

略，因为它不能吸引视线。

这个册子的封面设计是表明构图可以制造视觉紧张感的绝好例子，黑色长方形和红色正方形相互叠在一起，看上去好像随时会坍塌下来。

- 设计公司：莫克设计公司
- 艺术指导 / 设计者：米切尔·莫克
- 作者：米切尔·莫克、达敏·马丁、小雷蒙德·本海姆

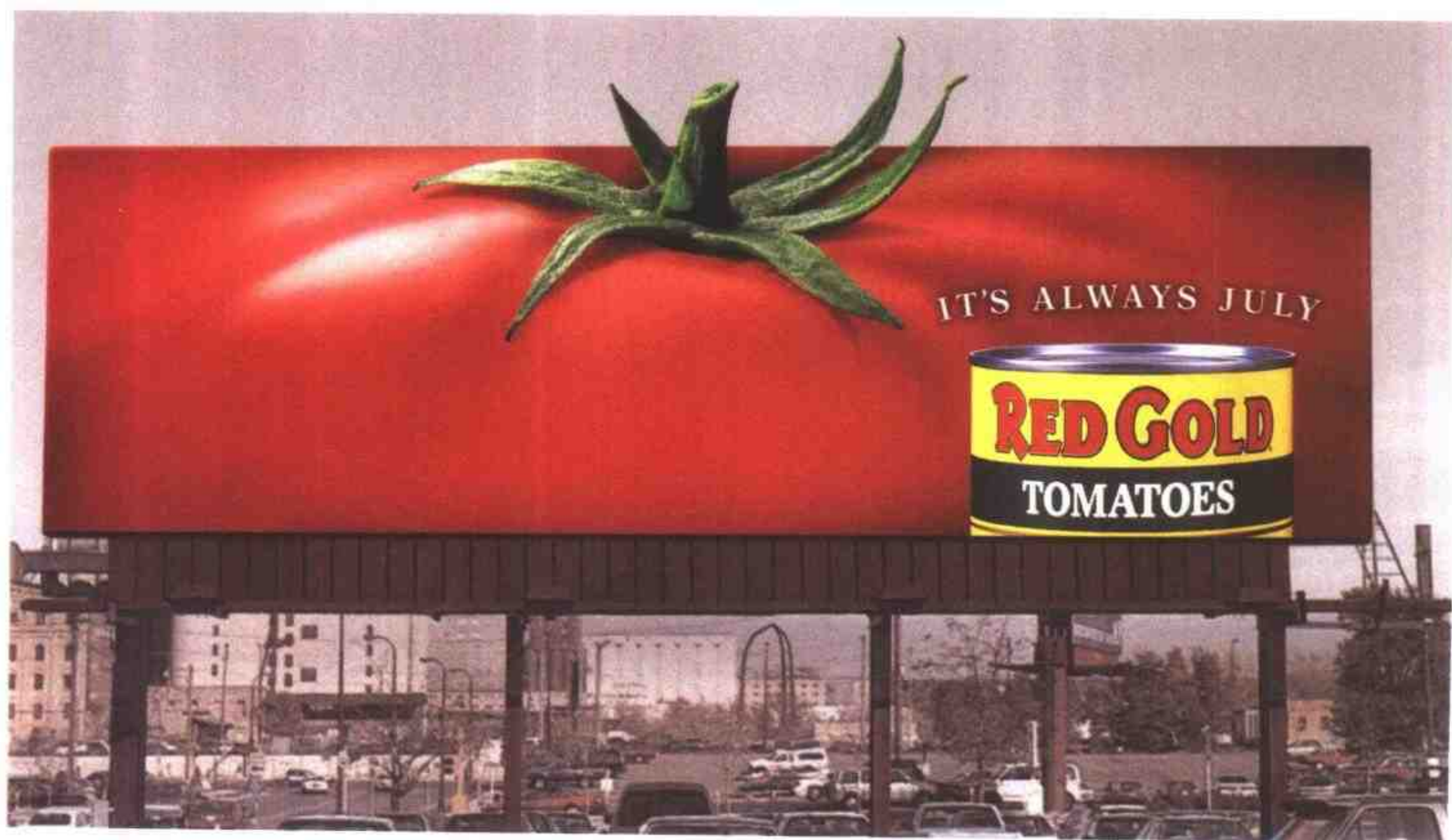
frank

When I began to find my style there simply wasn't much of a support system for anyone trying something different. There were not a lot of people I could talk to. The established firms guarded their turf and considered the few of us who were trying to innovate as interlopers a threat to their sense of security.

I guess I am still struggling with my own insecurities, despite all the recent publicity my work has had. Every time I grapple with a design problem I will always feel as vulnerable as I ever did, that is what makes me self-censored like most creators.

在这幅版面设计中，细细的斜线使整个版面生动起来。不仅是因为其他元素都是方方正正的，斜线两侧的元素完全不同，在视觉上形成对比，也造成紧张感。

- 设计公司：埃立克·格瑞比尔设计公司

这个番茄是如此巨大、成熟和多汁，它好像不应该只是一块广告牌，这是人们看到这个形象时的第一印象。如果把番茄的形象置于长方形广告牌之内，效果便没有如此鲜活。把番茄的梗做成立体形状，并突出于广告牌之外，这个创意进一步强化了形象，与边缘的直线形成反差，并且有助于人们把抽象的红色形状看成是一只番茄。

- 设计公司 扬&拉里莫尔广告公司
- 创意主管 杰夫·拉里莫尔
- 艺术指导 帕姆·凯里赫
- 摄影 托德·马丁斯
- 数码插图 杰夫·杜汉姆
- 写作 斯科特·蒙哥马利

值得一提的问题

我该使用什么样的工具？

当然，你有字体、照片、插图、背景和诸多平面设计元素来帮助你完成版面设计，但问题是你如何运用这诸多元素，例如，在设计正文时，不同字体不同密度会产生不同明暗区域，质地也会有所不同。这些质地也称为字体的色彩，可以用来产生微妙的视觉紧张感。另一个有用的工具是空间留白，它可以产生较为平静的感觉。创造性地使用这些元素的方法之一是考虑对所传递信息起相反作用的方案，然后把这些方案“表演”出来。以下对比可以产生良好的对比效果：

✦ 完美 / 不完美	✦ 动态 / 静态
✦ 整体 / 局部	✦ 原始 / 现代
✦ 稳固 / 摇晃	✦ 严肃 / 随意
✦ 聚焦 / 模糊	✦ 单一 / 多重
✦ 留住 / 离开	

COPING and GROWING

Americans in the 20th century have seen much triumph, brilliance and ingenuity; they have also lived through periods of profound loss and tragedy: war, economic recession and depression, political unrest, natural disasters, the threat of nuclear annihilation, and the decline of once great urban centers. These difficult times often affect young people deeply. The arts offer them an important outlet for coping with the emotional effects of public and personal crises. The use of the arts to help young people in jeopardy is evident throughout the century — from the special federal and local programs created to combat the devastating effects of the Great Depression, to initiatives designed by teachers to strengthen the resolve and allay the fears of young people in times of war, to more recent efforts to get teenagers at risk off the streets and out of trouble.

The arts provide a safe container for every person or every culture or every group to express things about coming into being as an adult, dealing with hardship, dealing with a sense of beauty. No other activity provides us with that. [The arts and humanities] allow us culturally, individually to say things we might never get to do.

Arkus Uribe, Director of Programs, Center for Contemporary Arts of Santa Fe Teen Project

Case study: Rise AND Shine Productions

Founded in 1985 by a diverse, multi-ethnic team of artists and educators, Rheedlen's Rise & Shine Productions is a Harlem-based social services organization dedicated to empowering young people and their communities through the creative use of language, the arts, and media technologies. In after-school, in-school, and community workshops, the teachers and artists involved in Rise & Shine Productions help students to develop basic skills in the language and visual arts, as well as in scriptwriting, video, and other electronic media. The program creates a safe environment for young people throughout New York City to direct, write, and star in videos that explore the problems and issues that are central to their lives. The program's major goal is to encourage media literacy in young people in order to help them to think for themselves and to question and counteract negative, stereotypical media images that perpetuate self-destructive behavior, such as truancy, teenage pregnancy, alcoholism, and drug abuse.

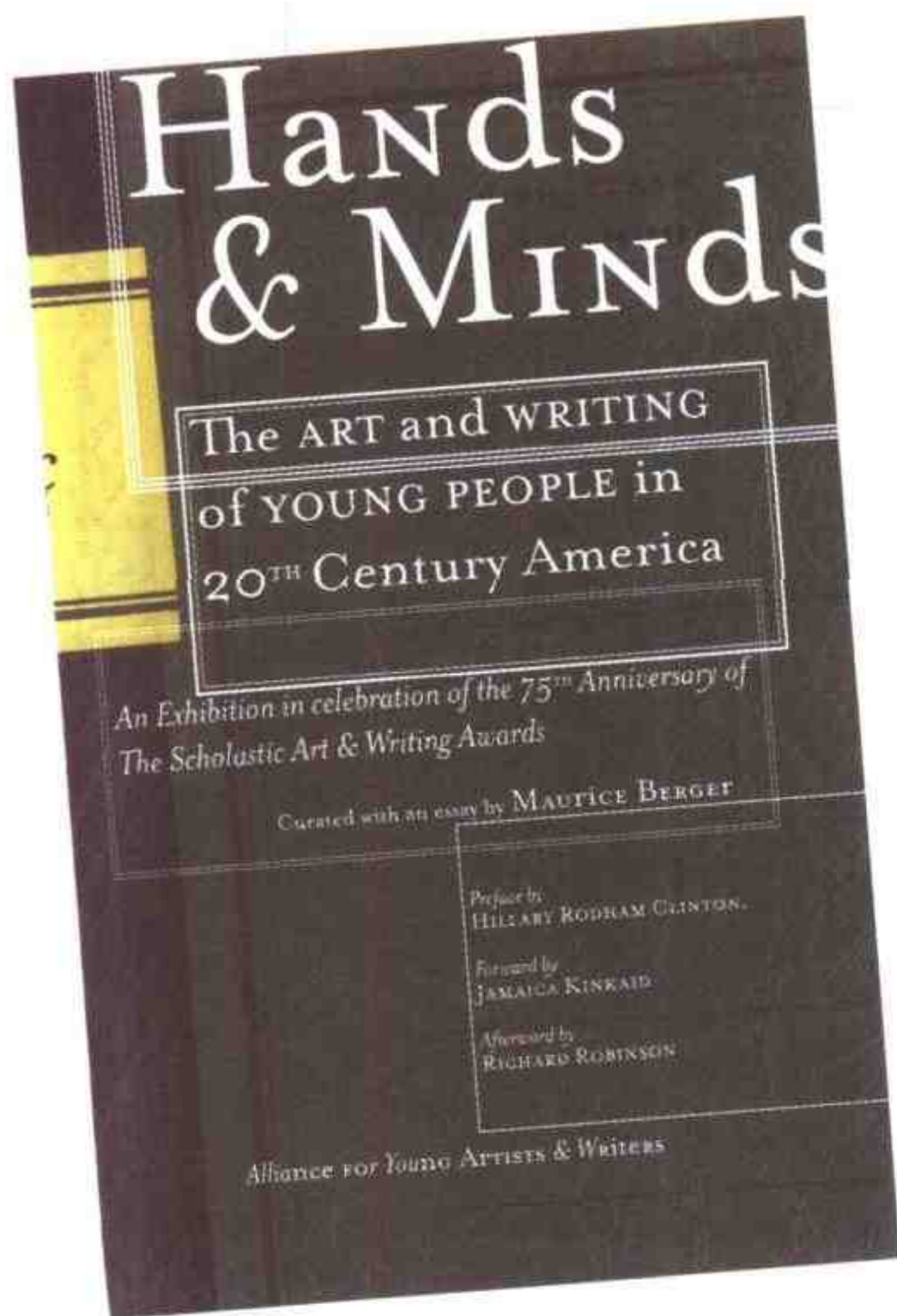

24

25

这份展览目录的设计营造了新旧交融的气氛，与展览的内容是过去75年中中学生的写作和艺术作品一样，目录的同步设计风格似乎很适合它所服务的对象。这种超越时间的印象是同时使用现代和古典格调的结果。长方形边缘细细的嵌线很具古典特色，而使这些嵌线重叠在一起的手法又是颇为现代的。首字母的大写（如“Coping”一字下面的字母A）是很老式的风格，而伊夫斯夫人字体的运用又穿过几个世纪把人带到了现代。最后，其现代风格的人物形象设计把整幅作品定位在了现在。

- 设计公司 拉尔夫·阿普博姆协会
- 文字作者 莫瑞斯·伯格
- 设计 迈托·弗雷德里科·波洛纳

这本家具公司未来作品小册子的主题解释了空间是如何被运用于生意、文化和技术方面的。功能性的黑白图形、简单的文字处理及统一的标题字体体现了统一有序的风格，而彩色拼贴图案则反映了工厂的杂乱现状。通过对色彩（尤其是黑色）及起到补充作用的图形的运用，每幅作品形成反差的因素有机地合在了一起。

BBK 工作室

第三节 绘制草图的七条规则

绘制草图是构思的一个阶段，应具有两个目的：第一，把头脑中已有的想法描绘在纸上，第二，帮助产生新的想法，而后者更容易被人遗忘。多年以来，

当我在分析自己和学生绘制草图的过程中，我总结出以下几条规则使构思阶段成为诞生新的创意的摇篮：

[1] 用较浓较软的铅笔绘制草图，软铅笔可以使草图看起来更像草图而不是最后的作品，更可以使设计者在构思阶段保持新鲜的头脑。

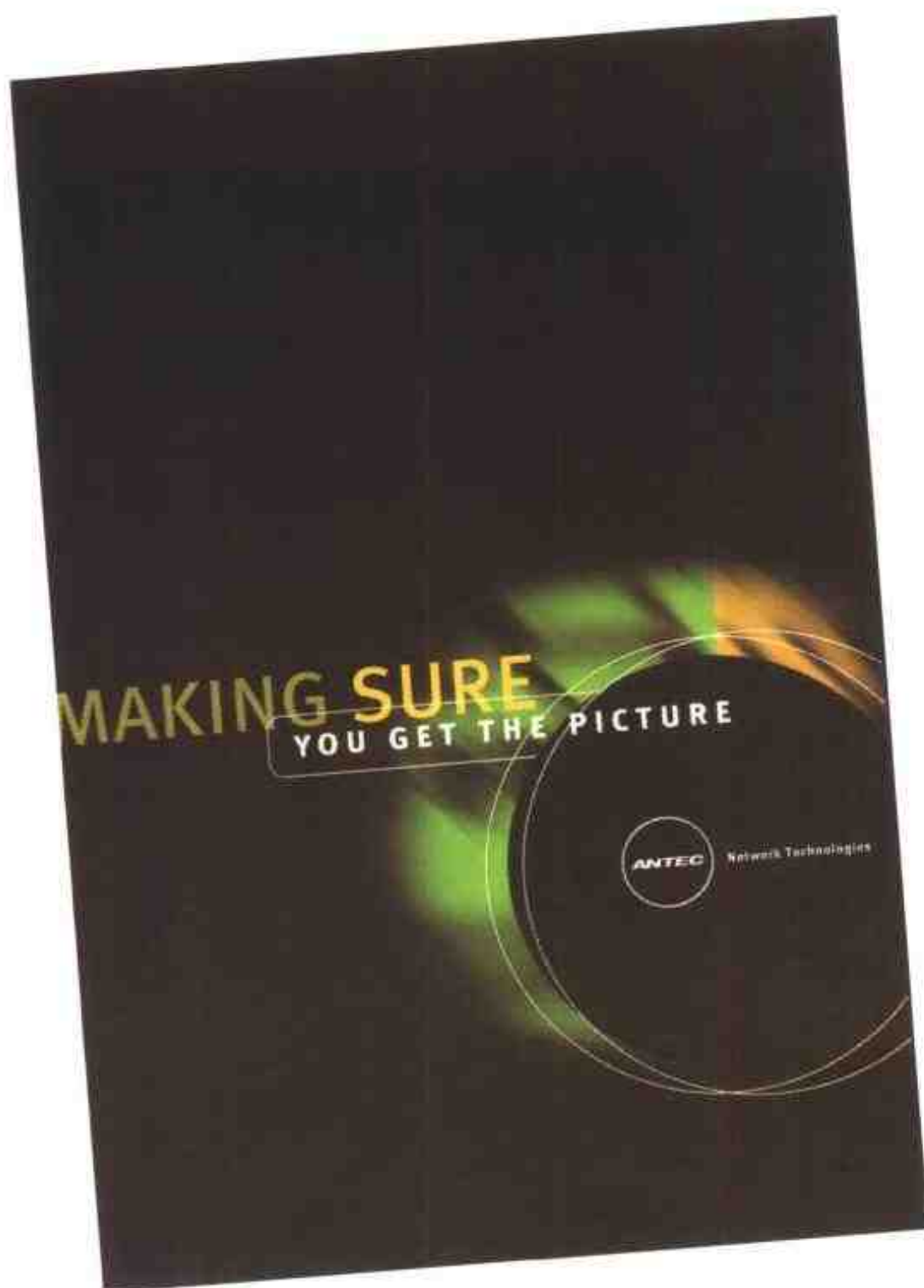
[2] 不要把你的构思放到事先画好的方框里去，有些构思可能要画大一点，有些可能要小一点……有些需要放在中央而有些要放在边缘，让这些构思有自由活动的空间。在把这些有点杂乱的想法记录下来之后，你可以把它们加以整理，然后拿给客户看。

68

这些画面设计的三个主要元素——西文字体、中文字体和水墨画——形成独特的关系。西文字体和中文字体都是传递信息的，但西文字体更多地起到结构性的作用。中文字体和水墨画自成一体，而同时西文字体和水墨画又形成鲜明的反差。红色的印章进一步把多种元素统一起来。

设计公司：埃立克·格瑞比尔设计公司

无意嘲笑广播技术,但这些东西看起来不太有趣,虽然是你的客户推销的产品,那么,这就看你如何设计了。在这本小册子中,最先进入人们视线的是形成鲜明对比的明亮色彩和强有力的图形,而照片被设计者聪明地放在了次要的位置。

- 设计公司 威吉斯设计公司
- 艺术指导 鲍伯·威吉斯
- 设计者 麦特·泰勒

MAKING SURE YOU GET THE PICTURE

Of course, you'll enjoy all the advantages that are an inherent part of working with a global leader. In fact, there are 2,500 people all over the world with the singular goal of helping you succeed. From the earliest planning stages to the design, implementation and ongoing operation, we're there to guide, train, answer questions and walk you through every step of the way.

With ANTEC Network Technologies, you'll never again have to settle for a promise, a device or anything less than the absolute best.

**PICTURE SOMETHING BETTER.
PICTURE SOMETHING REAL.**

HFC network from headend to home

This rack is all you need to provide high-quality advanced services.

Laser Link® Transparent 1550 nm Transport System

Operational costs are reduced drastically because less power is required, the equipment is in one spot, minimal training is necessary and maintenance is simplified.

FOR THE FIRST TIME, A 1550 nm NETWORK CAN DELIVER TARGETED SERVICES. This is made possible with a 1550 nm broadband network. Impossible, you say? Not any more. By combining dense wavelength division multiplexing (DWDM) technology with 1550 nm transmitters and Erbium-Doped Fiber Amplifiers, ANTEC Network Technologies pioneered the creation of the first transparent 1550 nm system that enables you to target forward path services, such as advertising or video on demand, to subscribers. The inherent scalability and flexibility of the technology makes it a perfect match for the HFC network. The transparency of our DWDM broadband architecture means there's no conversion from optical to electrical back to optical at the hub. And, it also means that targeting a service to a particular node only requires routing activities at the headend, and not at the hub site. That's a huge advantage. This "all-in-one location" technology reduces the costs associated with real estate and training, plus it enables personnel to work at a single site. The technology is also more affordable and easier to deploy than alternatives such as SONET. In addition, you can now deploy our block conversion technology at your headend and hub to upgrade return path bandwidth while minimizing fiber requirements.

PICTURE THE POSSIBILITIES.

开全新的局面,例如,谁说标题一定要放

在每一页的最上方?

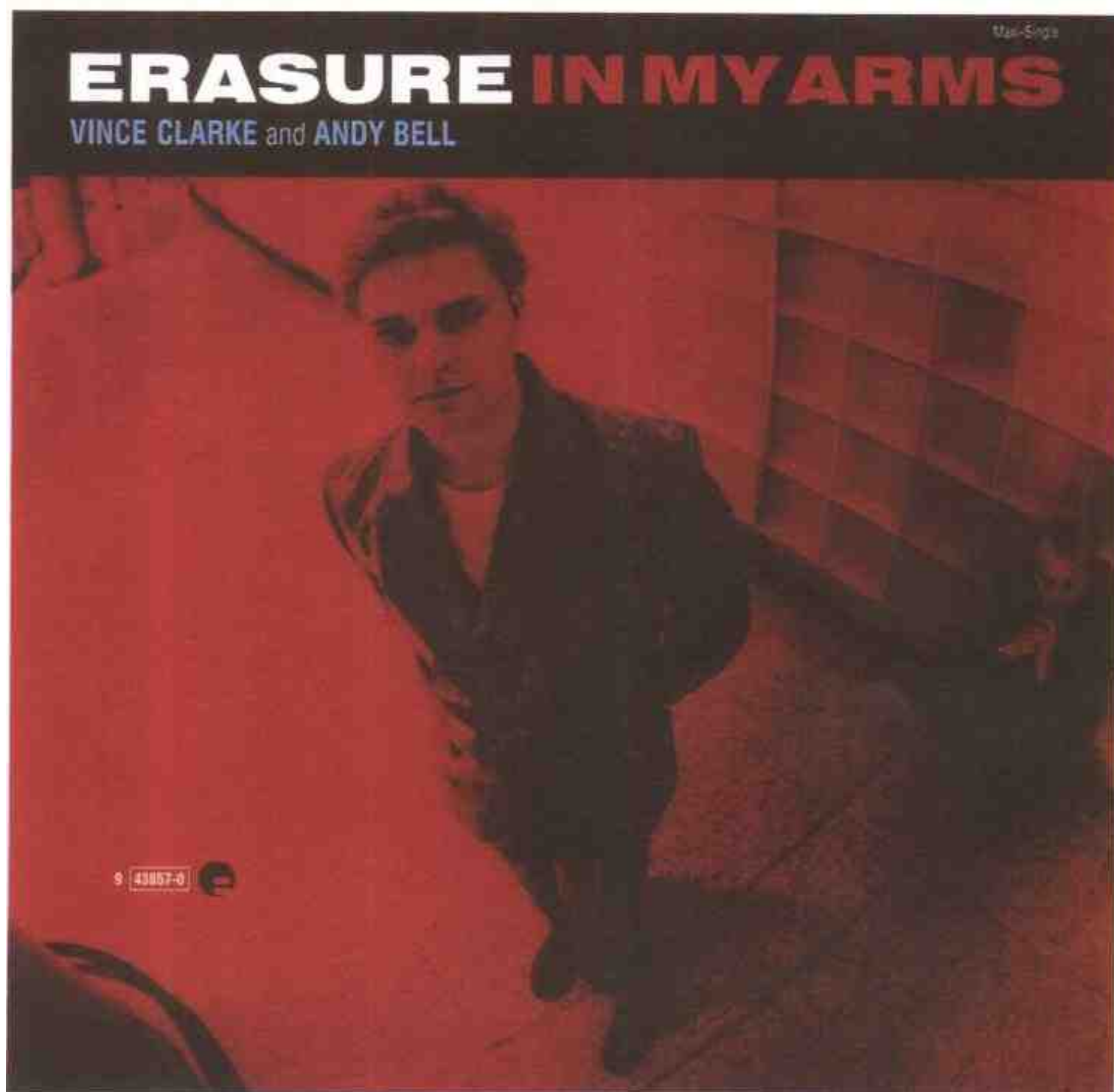
[3] 改变你绘制草图的步骤。如果你总是以同样的方式开始这个过程,那么你设计的所有草图都有可能是一样的,把不同元素推到这个过程的最初阶段会有助于发现新的可能性。

[4] 改变各种元素在纸上的位置和大小。设计者似乎会无意地把某一元素放在同一位置或给予相同的尺寸(重复好多次)。把一个元素放在不同的位置会打

[5] 至少对于你的一些设计稿而言,不要把你认可能成为作品的一部分的某个元素安排进去,例如,关于“时间”的海报如果没有钟会是什么样子? 如何不通过雪或冰在视觉上表现冬季的概念? 提出这些问题后,你有可能会有更具创新意识的主意。

[6] 把绘制草图的过程分成几个阶段,那么当你每次回到这个项目上时,你会具有新的眼光。过一段时间后重新审视你的草图,看看你做了些什么,问自己还没有发现什么(重温这些规则会帮你找到问题的答案),找到的答案可以帮你进入尚未发掘的领域。

[7] 绝不要在绘制草图期间在脑子里整理这些主意,想到了,就画下来,没有例外,每个主意都可能是好的。最终的作品中也许不会用到某些主意,但它们可以帮助你作出选择。只有画下来,才能知道好还是不好!

这张CD封面上,照片的独特角度与字体的直线处理形成鲜明对比,乐队名称和唱片名称的并列设计及字体与照片中的红色使多种元素有机地统一在一起。

设计公司 吉格设计公司
设计 莱瑞米·加西亚

第四节 网上设计的构想

几十年来指导平面设计的原则同样适用于网上设计,但在这个新的环境下进行设计还必须面对额外的挑战。在你开始之前,最好使自己熟悉网上的各种技术,但对初学者而言,以下几条原则可能会有所帮助:

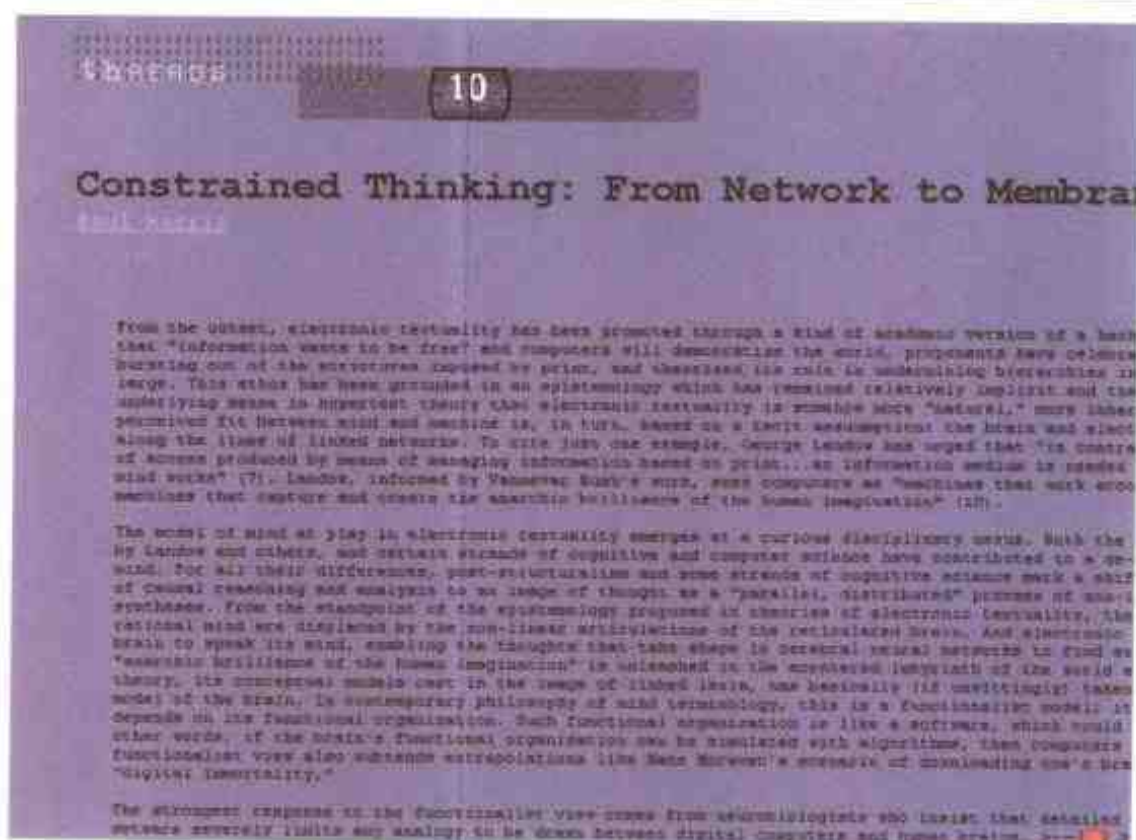
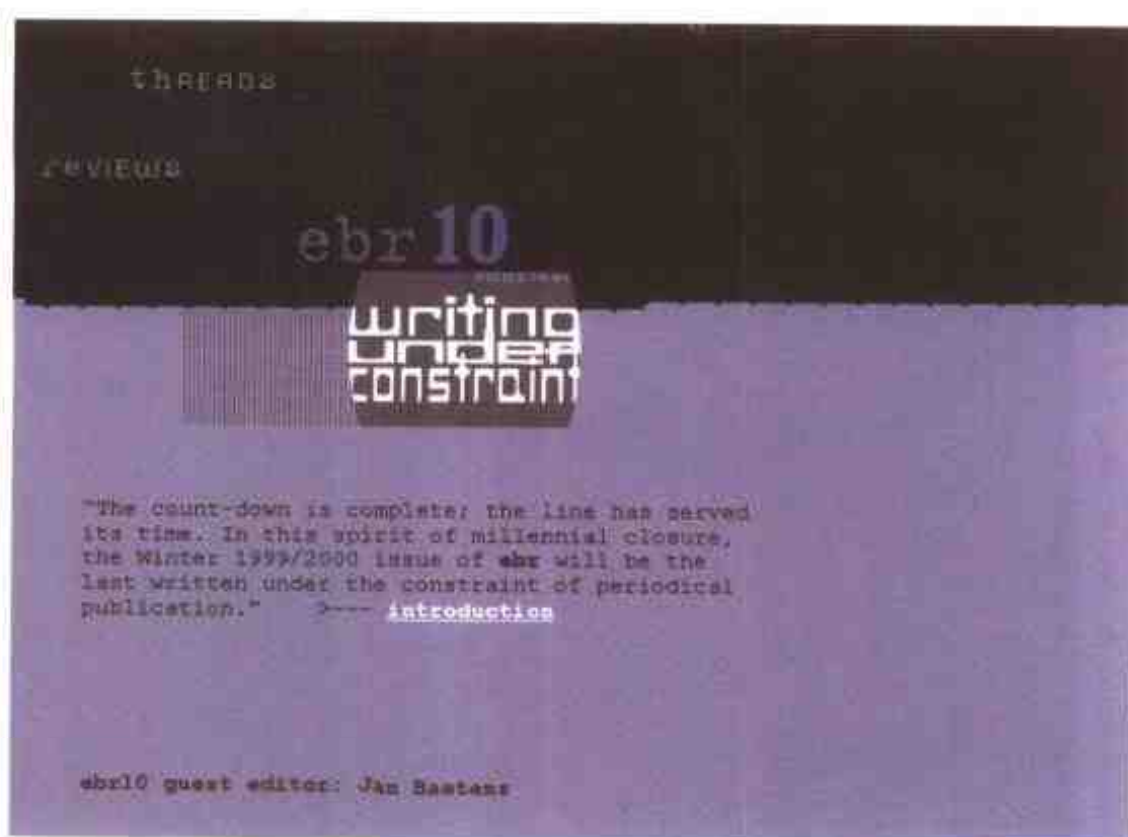
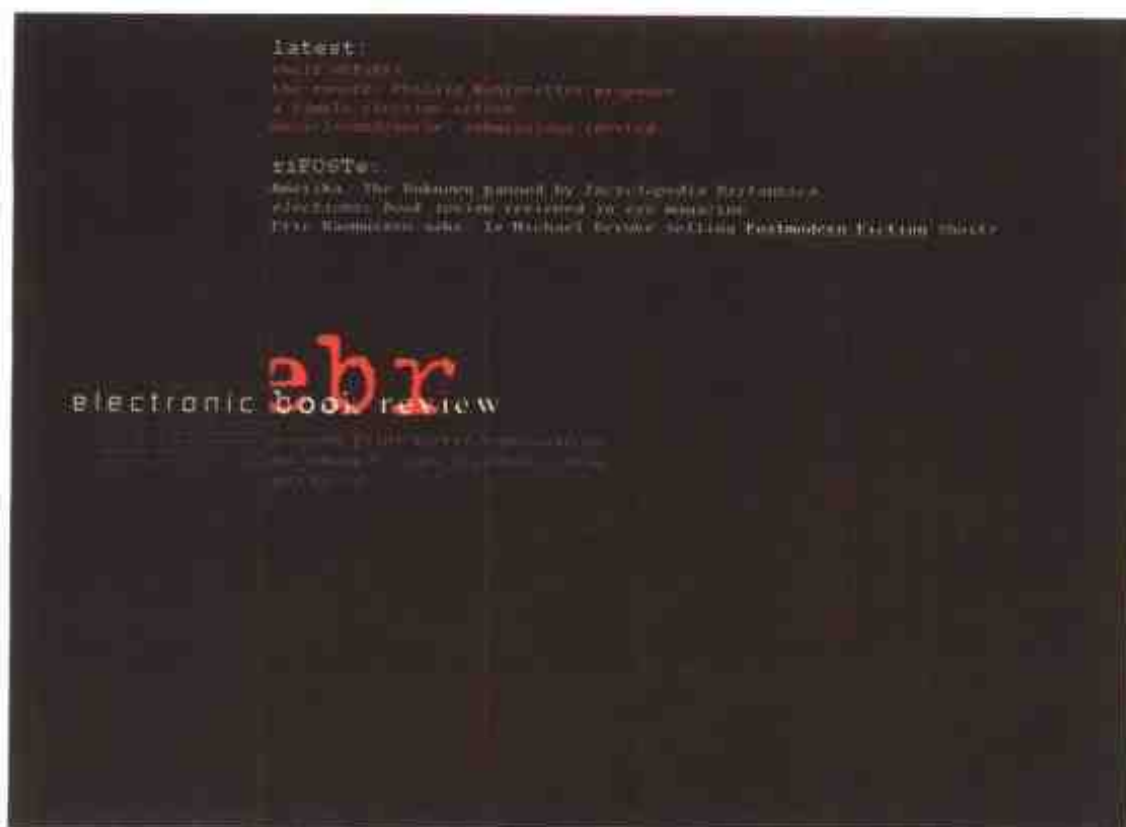
▀ 网站建立技术:电脑网站与书本是两种完全不同的媒介,书本的每一页可以被向前或向后翻动,而在网站内,用户可以全方位翻阅每一页,甚至从一个网站跳到另一网站。网站的结构是成功的关键。

▀ 浏览器的协调性:和印刷品不同的是网页设计可依赖视角的不同而产生变化,浏览器、浏览器背景及用户电脑的容量都会影响网站的外观及功能,有经验的设计师知道在不同情况下反复修改他们的设计,以便使网站不仅能发挥应有的功能,更能最大程度地吸引用户。

▀ HTML:网页的背后是字符源(通过选择浏览器中的“view”不是“source”

可看到),这种称为超文本标记语言的字符构成了网页上的一切,这是万维网的工作原理。与程序设计师一起工作以解决对超文本标记语言的理解问题是很多设计师运用的策略。

▀ 所见即所得编辑:“织梦者”等程序使设计师得以把熟悉的版面设计转变成网页设计,它们会自动运用超文本标记语言使设计作品按网上要求进行运作(这也就是它们被称为“所见即所得”WYSIWYG 编辑的原因)。虽然这种方法很方便,但任何使用数据库或具有电子商务特点的网站都需要专业的程序设计。

色彩重新审视一项设计，这样可使设计者重新调整多元素间的对比和大小。

声音和活动画面：网页设计中两个逐渐变得不可或缺的元素是声音和活动画面。声音可强化视觉符号(如电影片头的音乐)，同时增加视觉深度。随着宽带技术的发展，活动画面设计越来越普遍，小到某一个跳跃的标识，大到满屏幕的动画。局限于电影标题或广播图表的平面设计技巧被广泛地运用于网页设计。网上设计为设计师提供了新的机遇，同时也把平面设计置于多媒体趋同的十字路口，要求设计师不断开拓，不断掌握新的专业技能。

这份电子书评是典型的网上出版物，促进了印刷品与屏幕出版物之间的相互转换，把新的评论方式融入网页之中。与印刷品不同的是，电脑可以如展开卷轴般地把文字显示于屏幕。这里所显示的目录与文章只是片断，原作品较好地反映出读者、编者、设计师和文字作者在数码出版物中的相互关系。

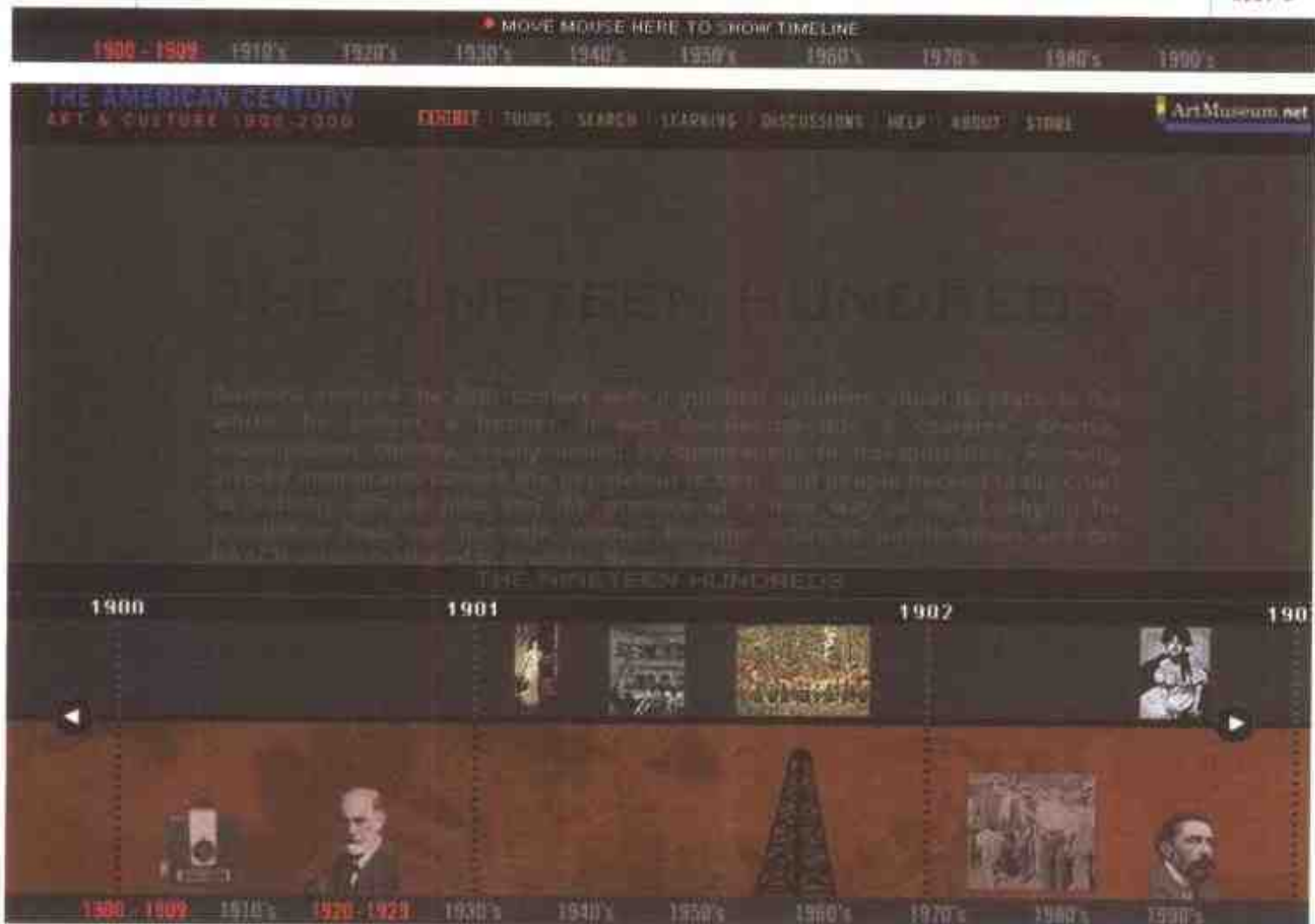
屏幕上的对比及可读性：电脑屏幕自动设置的亮度有好处也有坏处。虽然屏幕可显示明亮生动的色彩，但有时可读性会受到影响，评估设计的可读性的方法之一是重新设置显示器，使用黑白

设计 安妮·伯迪克 安妮·伯迪克工作室

为结合在惠特尼美国艺术博物馆举办的“美国世纪”展览，瑞泽费什设计公司设计了一个网站，展示选自展览会的200幅作品及对作品主题、事件和社会热点的文字说明。这个网站设计的结构是十分重要的，因为用户会水平或上下浏览这些作品，并进入某一面对作品作进一步了解。网络系统可使用户对屏幕有全面的了解，如这幅爱德华·柯蒂斯摄影作品，屏幕上的信息对此作了全面的介绍，这个网站真正符合信息时代因特网作为催化剂的承诺。

- 设计：瑞泽费什设计公司
- 客户：戴维·毕纳、托马斯·穆勒
- 合作：肯戴尔·托马斯

1/50 Life. Child mortality in 1960 was 250 deaths per 1,000 live births in the developing world. Today it is 100.

第五章

网格系统

网格系统对于没有经过专门训练的人而言是无形的，但它是设计过程中一个微妙而关键的部分。网格不仅为出版物或其他媒介提供了基本构架，而且为它们创造了一种节奏。

5

CHAPTER

[F12] 9.17. *Math. Zeit.* 1969.

松花江流域水土流失

——马歇尔·麦克卢汉、昆丁·福伊尔《媒体的运用》

TOP TEN W
(F)

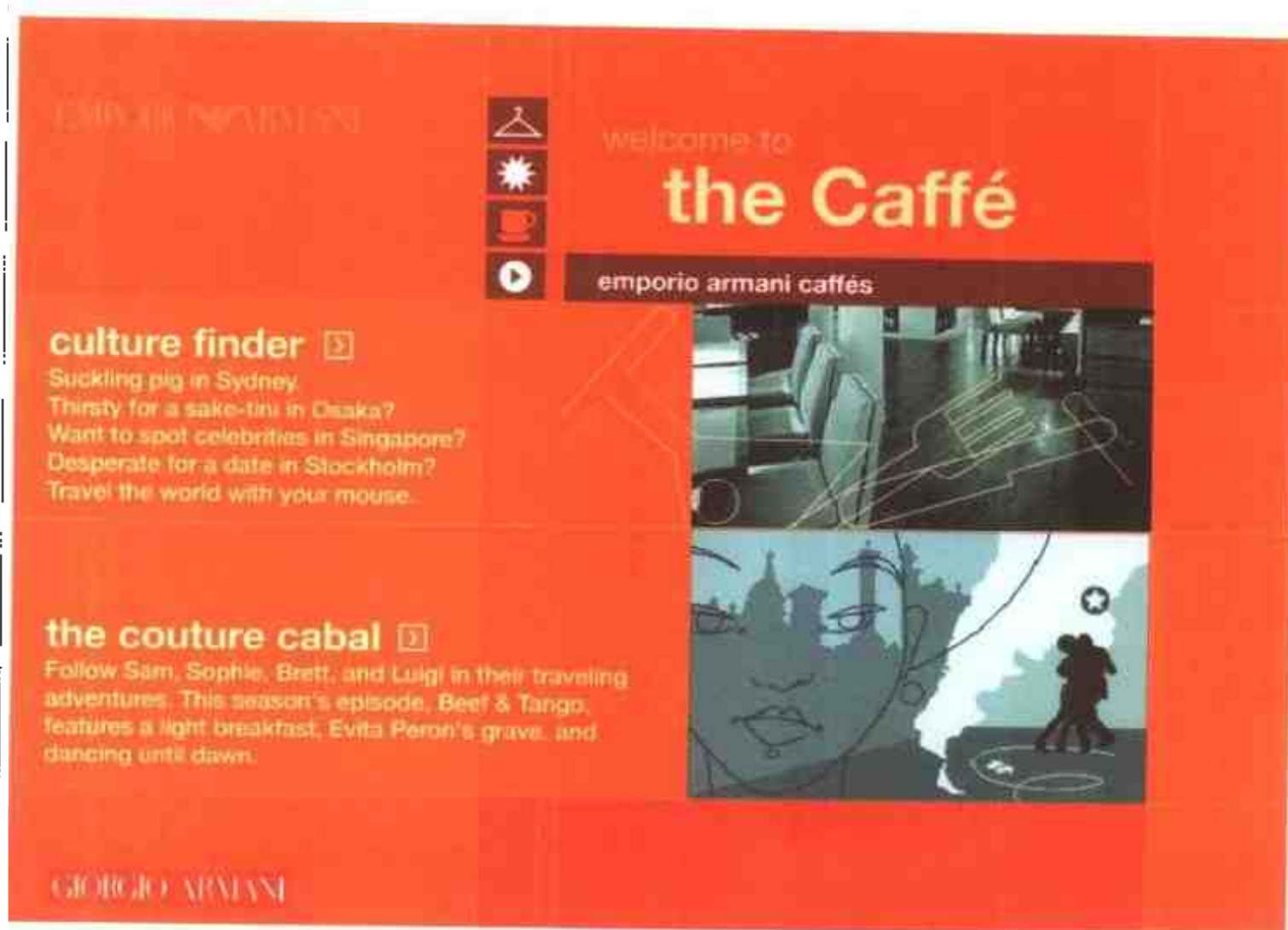
THE FUTURE

FUGED (pronounced "fugee") is a new kind of music. It's a fusion of jazz, funk, soul, and rock. It's a sound that's been around for a long time, but it's never been so popular as it is now. It's a sound that's been around for a long time, but it's never been so popular as it is now.

第一节 规则

为书籍、小册子、杂志和报纸所作的设计往往有一些相同的元素：正文的布局、为插图和照片留出的空间、标题、页码、边注等。为了成功安排这些元素，设计师们创造了一套基本的布局原则，称为网格。虽然在最后完成的作品中，这些网格的线条是看不见的，然而，它们的效果却是显而易见的：网格对于构成视觉的统一是非常必要的。

虽然“网格”这个术语会令人产生僵硬呆板的联想，而在设计过程中把网格想像成一个非常有用的起点会产生良好的设计效果。一个经精心设计的网络系统能使设计规则得到最佳发挥，它不会限制设计的创造性，相反，它为设计提供了一个坚实的基础，并在此基础上使创造力得以发挥和升华。

在网上设计中，网格被用来对信息进行视觉上的分类组织，同时把屏幕分隔成技术上可行的区域。在这份设计稿中，网格线条被故意留在那里，这些细线不仅表明了网站的结构，并且使页面上大片的橙色区和照片区形成对比。

- 设计单位 瑞泽费什公司
- 设计主管 戴维·华纳
- 设计人员 丽贝卡·布鲁迪、肯戴尔·托马斯、特拉维斯·罗杰斯

第二节 运用网格系统的理由

运用网格系统的理由有以下这些:

[1] 最普遍的理由也许是出于为多页数或多主题出版物提供可重复使用的系统的必要。想像一下每个月设计师必须为某一份杂志从头开始提供一份全新的设计稿,为每一篇文章,每一个主题,这几乎是不可能的。杂志和毫不留情的出版期限最充分地说明了网格系统如何可以使设计过程达到一体化。网格系统的使用可使许多最基本的设计元素得以保留,每次使用时只作局部的修改。除了为杂志、小册子和报纸提供可靠的设计指导思想之外,网格也使系列设计作品有统一外观。这对培养和针对某一读者群是不可或缺的。

这份系列产品的包装设计表达了以下几个要点: 1) 设计风格的一致表明了这是系列产品,有助于产品身份的确认; 2) 不变的元素(色彩、字体处理和空间留白——蓝色空间)使包装上最重要的元素——商品本身——突显出来; 3) 设计风格的一致性使不同大小和构造的包装有机统一起来,再次使商品本身在琳琅满目的零售环境中得以脱颖而出。

- 设计者有限公司
- 设计者 斯蒂夫·西科拉
- 设计者 格瑞·派奇(厨房定时器和园艺用具)、斯蒂夫·西科拉、斯科特·萨瑞斯、汤姆·里多尔(茶壶和三明治炉)

风格上的相似，如果以后要添加其他元素，设计的整体布局也不会显得杂乱。

[2] 第二种网格是在为一次性运用的设计作品进行设计的过程中逐步发展起来的，这种网格为设计师提供一种内在的逻辑一致，有了这种网格策略，一份设计即使只运用一种元素也会体现出某种

[3] 信息设计是最严格地运用网格系统的方面，在这个平面设计的次范畴内，设计师运用网格帮助自己使重要信息尽可能清晰醒目地被传递出来，网格在这个方面被普遍利用的例子便是图表，它能最迅速有效地传递信息。

Minneapolis College of Art and Design

M

Minneapolis College of Art and Design

2501 Stevens Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55404

M

Minneapolis College of Art and Design

M

Amanda Farney
Director of Public Relations
Chair, Minnesota Arts Communications
Minneapolis College of Art and Design
2501 Stevens Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55404
612-874-3793 612-874-3798 fax
amanda_farney@mcad.edu
www.mcad.edu

M

Minneapolis College of Art and Design

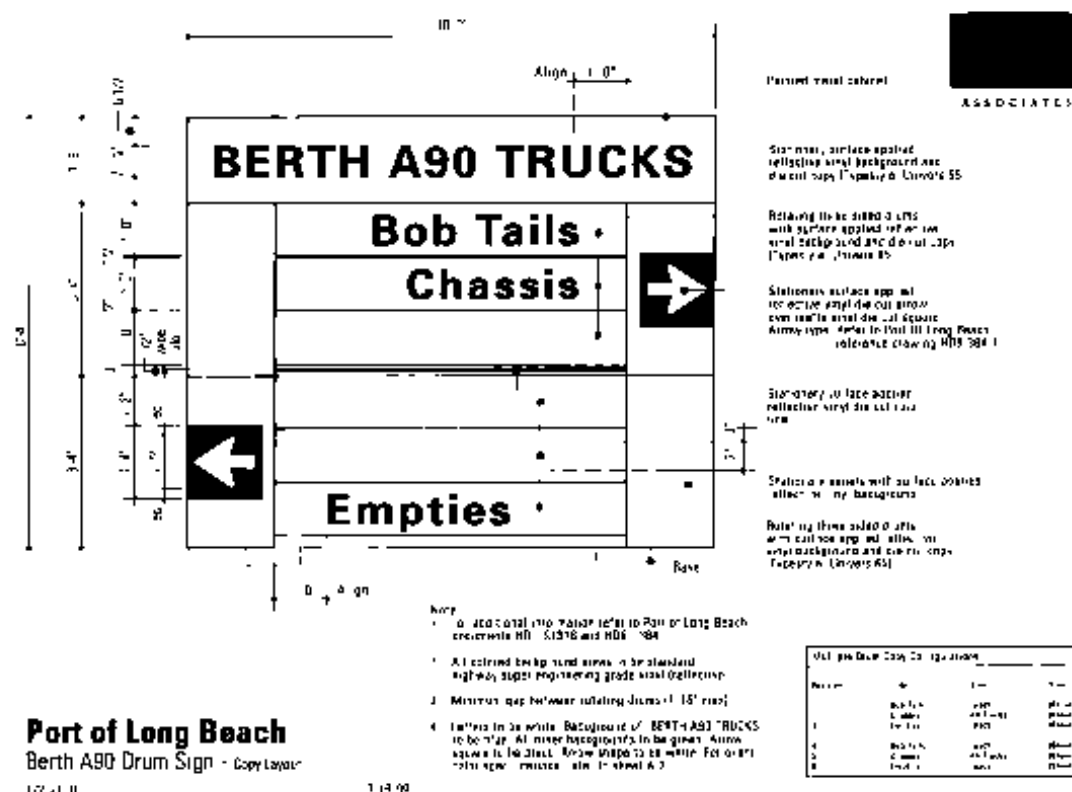
2501 Stevens Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55404

这组信封信笺包装绝好地说明了一个最初的设计决定是如何影响后来的其他决定的。所得结果往往统一有序便于识别。M标识是两种字体的混合，一个古典，另一个现代，含义很清楚，说明该校的教学方法是新旧兼容的。与此呼应的校名也使用两种字体，左边的老式字体和右边的现代字体有机结合。在名片设计中，不同的字体变化形成一条垂直的网格线条。在信头、信封和邮寄标签上，大片的白色空间使字体位置的变化成为可能。

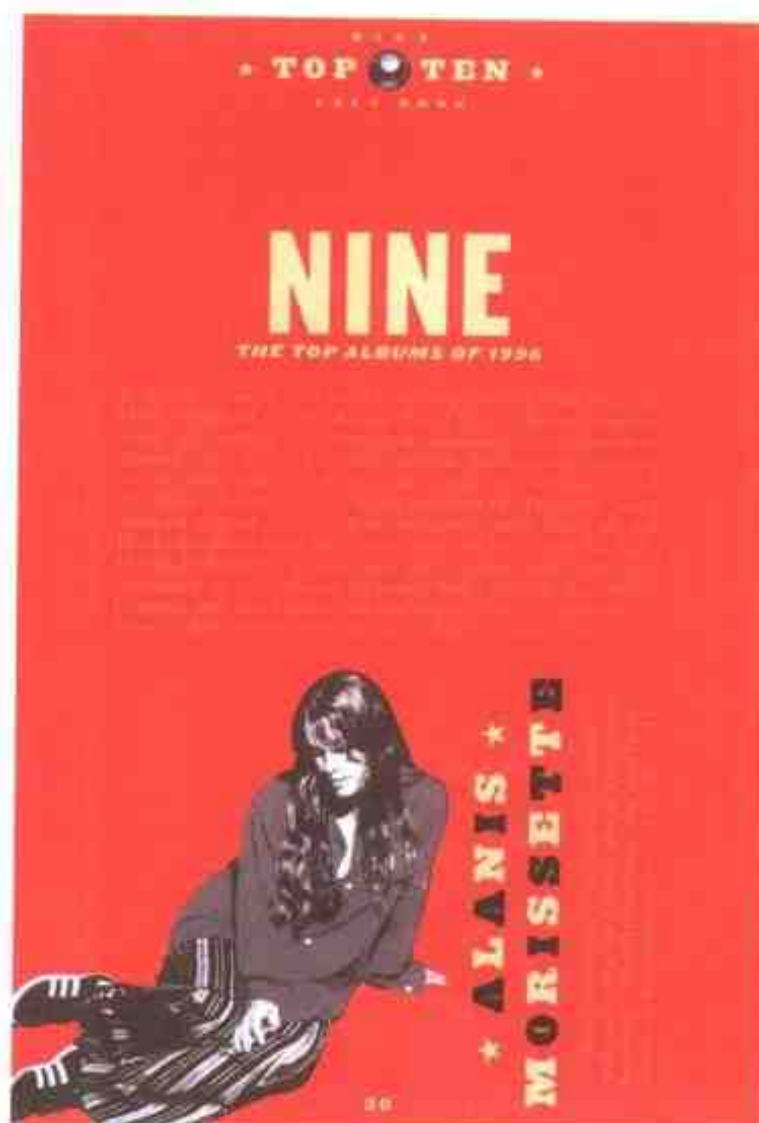
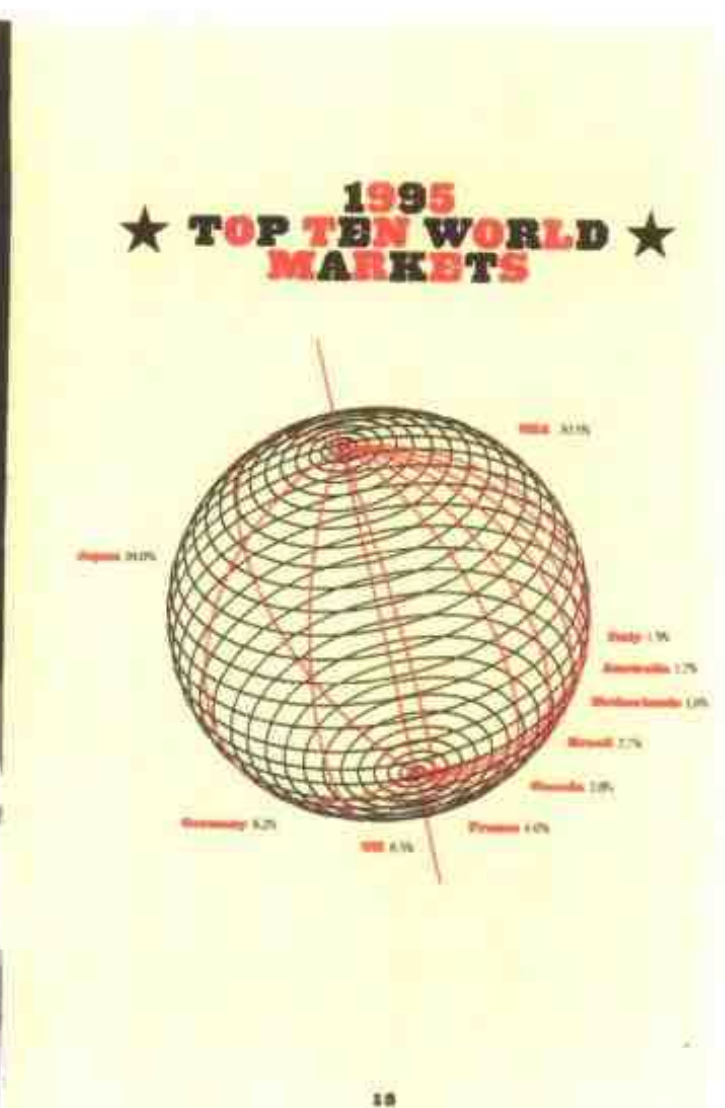
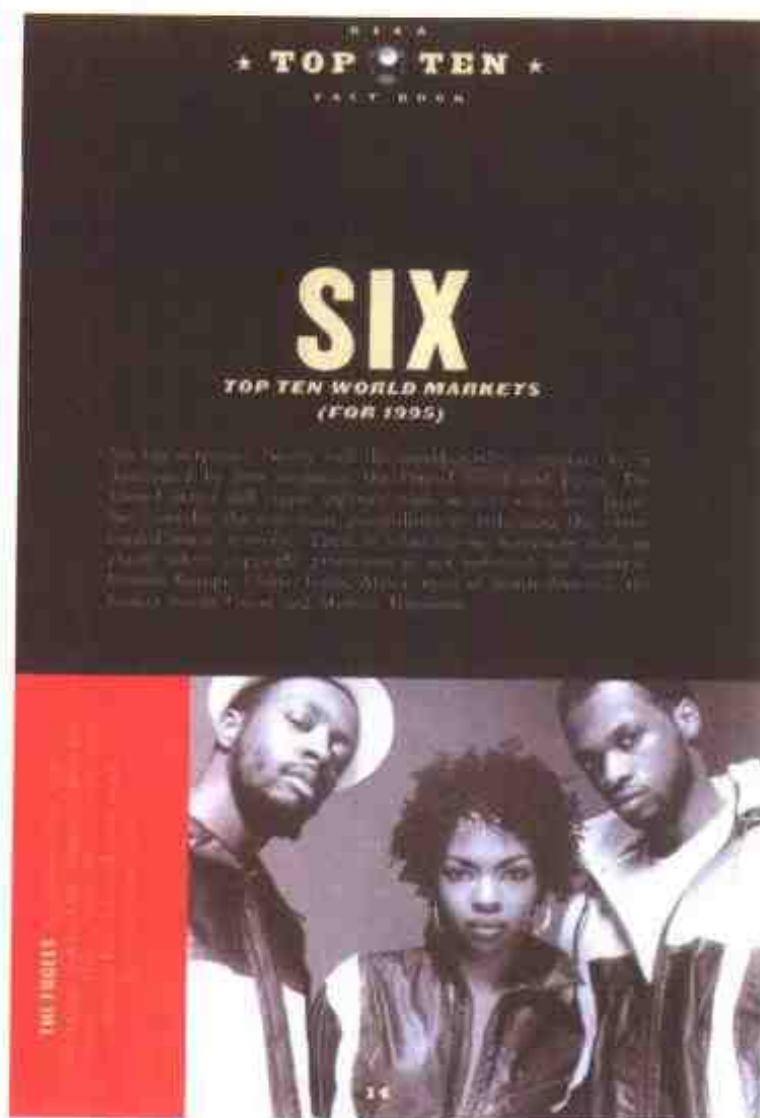
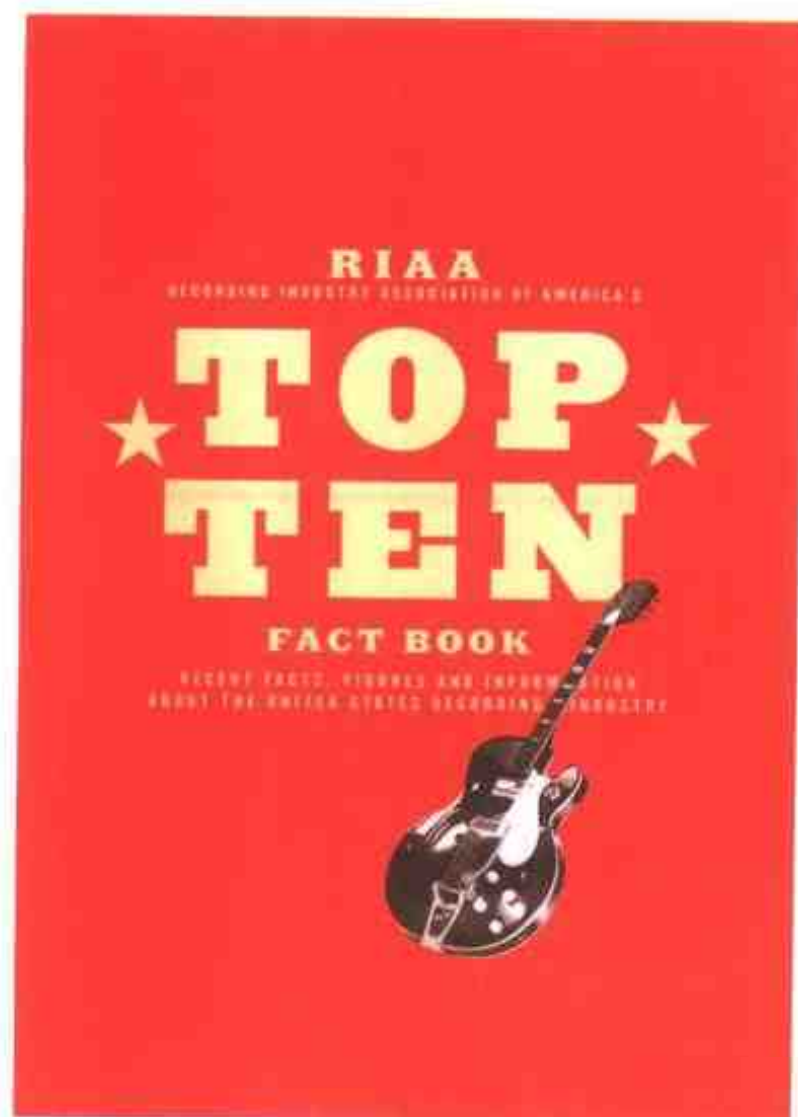

路牌等指示环境和方向的平面设计包括一些在印刷设计中并不十分典型的步骤。在设计中,按比例缩小的模型首先被制作出来并加以分析。出于制作的需要,设计师必须绘制机械草图,表明各部分规格。这里所列举的长滩港指示路牌的设计步骤充分说明了这一切,最后的作品醒目地竖立在繁忙的港区里。

- 设计公司 亨特设计协会
- 设计师 约翰·坦布尔、丹尼斯·李

A-1

谁说信息设计不能制作得有趣一些？这本音乐公司的信息小册子充满了明亮的色彩和创新的布局，例如球形的图表非常适合这些表示全球市场占有率的数据。

- 设计者：美国音像制品协会
- 设计灵感/设计者：内尔·阿什比

第三节 网格的形成

关于网格的形成没有神奇的模式也没有商业机密,然而,它又是十分令人迷惑的。我是在观看另一位设计师为一本小册子起草和形成网格的过程中对网格突然有了突破性的理解的。这种机会不是经常有的,在这里我想给各位提供一些更实际的关于网格形成的一些看法。

在构成网格以便可重复利用时,考虑以下几点策略会有所帮助:

[1] 参考你十分欣赏的杂志或其他出版物的网格系统,可以先把它们按原尺寸复制下来,用描图纸和彩色铅笔把你认为存在的网格线条描摹下来,标明栏目、边线、底线、页码的位置、照片的位置等等。然后把同一张描图纸移到另一份版面设计上去,看看有没有一致的网格布局,如果有的话,记录下来,然后再把它移到第三份设计上去,重复这一过程。通过这种分析(可尝试不同的出版物)你会发现哪一个是最基本的网格结构,设计师是如何把它制作成不同的版面形式的,这有助于你自己的网格系统

的形成和发展。

[2] 以上方法也可用于你自己的设计作品。如果你设计了一份作品,但不知该如何扩展成一个网格系统,那么,你可以用描图纸描下75%的网格线条,再把它移到第二份版面设计上去,以此类推,不断地进行前后比较,看看哪些有效,哪些不起作用,直到得出最后的网格系统。通过这种方法,你可以设计出自己的网格系统。

[3] 如果是设计一份内在的或单一使用的网格系统,那么你可以先从某一元素着手,让网格从这里慢慢发展,如,标题字体可提供左右垂直网格线条,也提供了水平坐标,利用这些指导性标记来

再谈一谈空间留白

空间留白是设计中一个必要的元素,它包括通过网格系统形成的版面。网络系统应标明被填满的空间和应留白的空间。通过在基本布局中留出空白边线,设计师可以使版面看起来更有序,更成熟,同时也为额外的设计元素留出了空间。

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

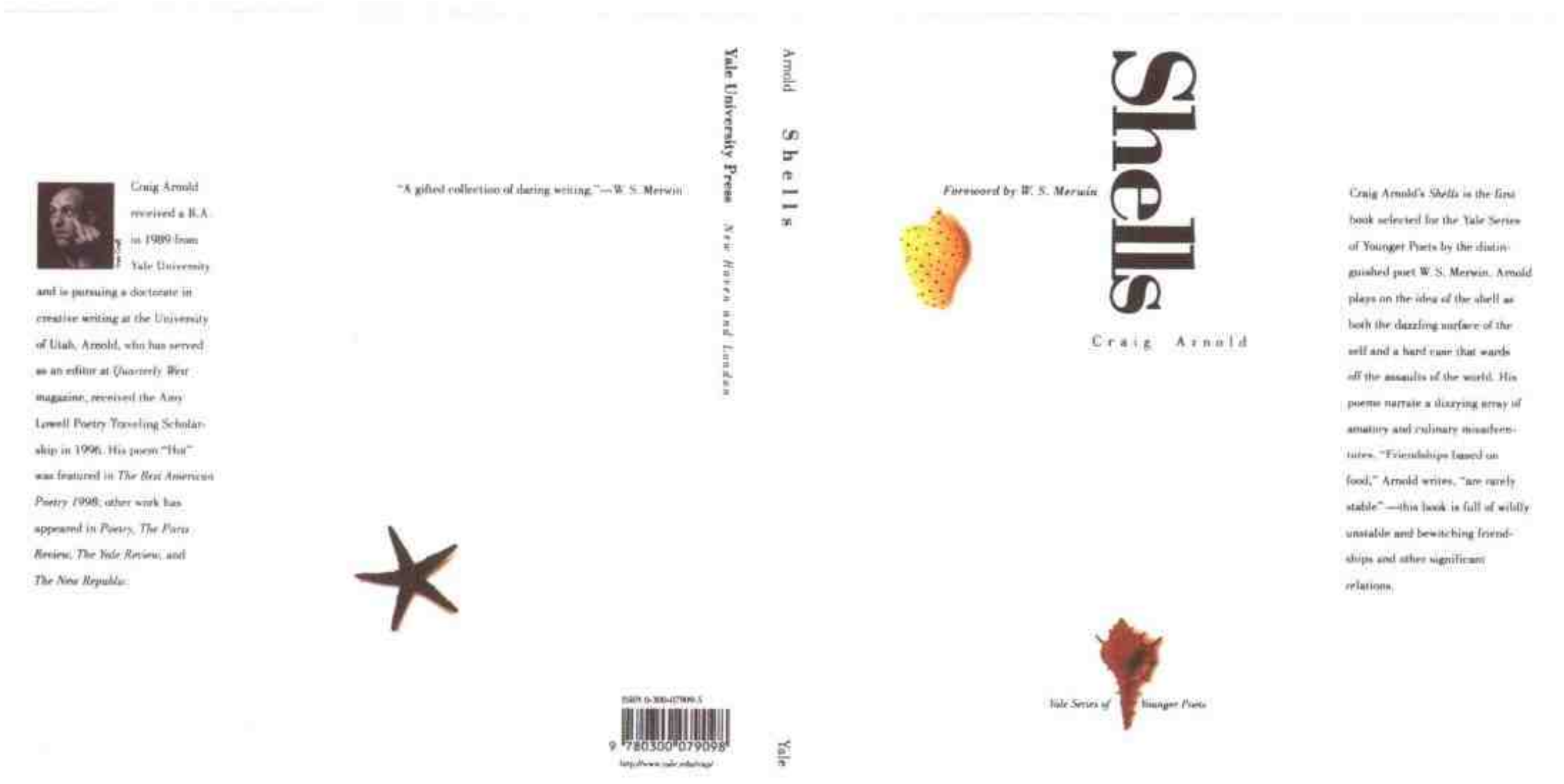
Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

Notes on Consolidated Financial Statements

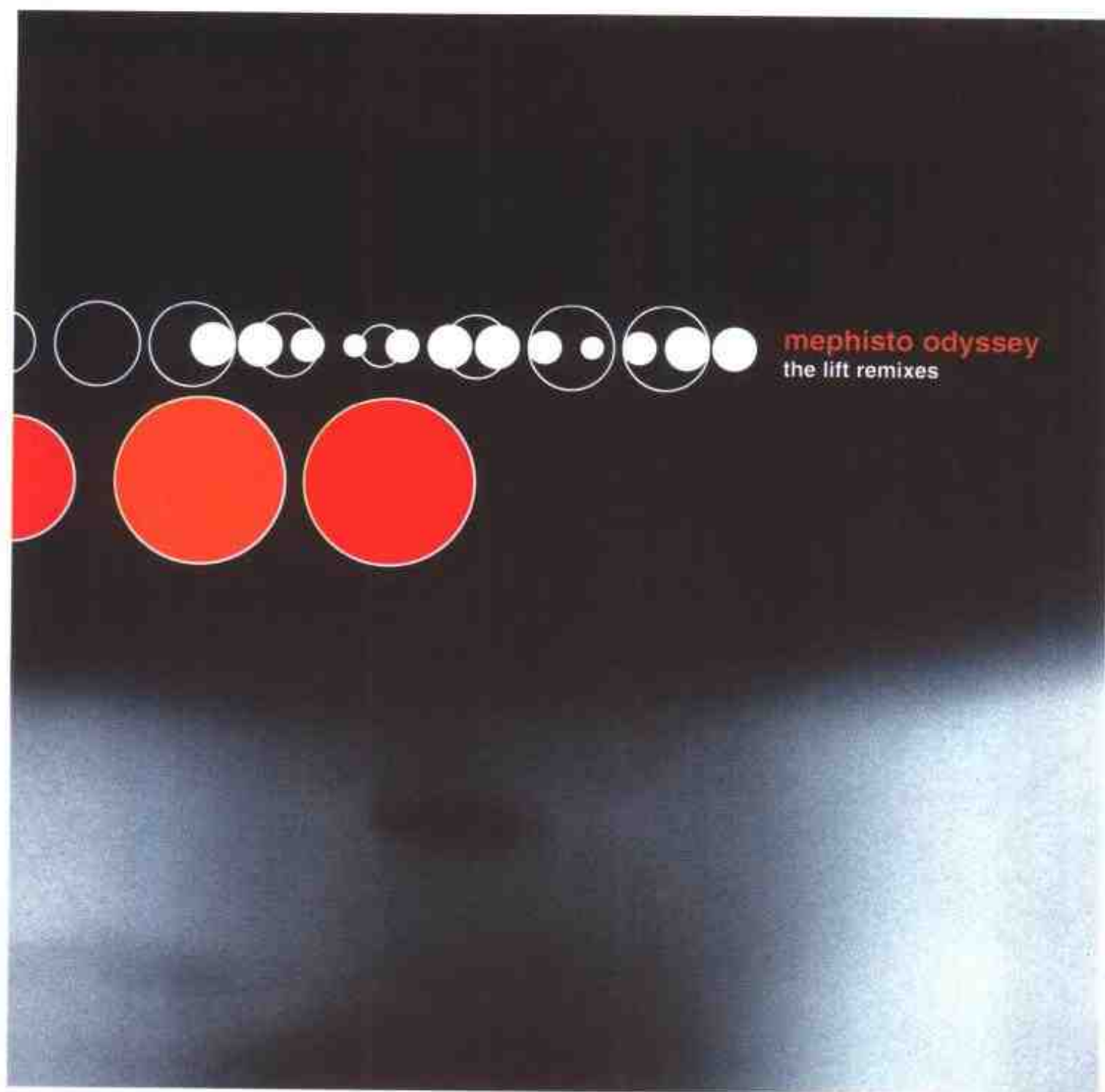
这份财务年度报告的网格系统利用了单一的正文档，并在每一页顶部留出大片空白，这些空白除了安置标题字体外与密集的文字排列形成鲜明的反差。

- 设计公司 洛伊/鲁宾诺设计集团公司
- 设计人 罗伯特·洛伊、阿什莱·莫斯

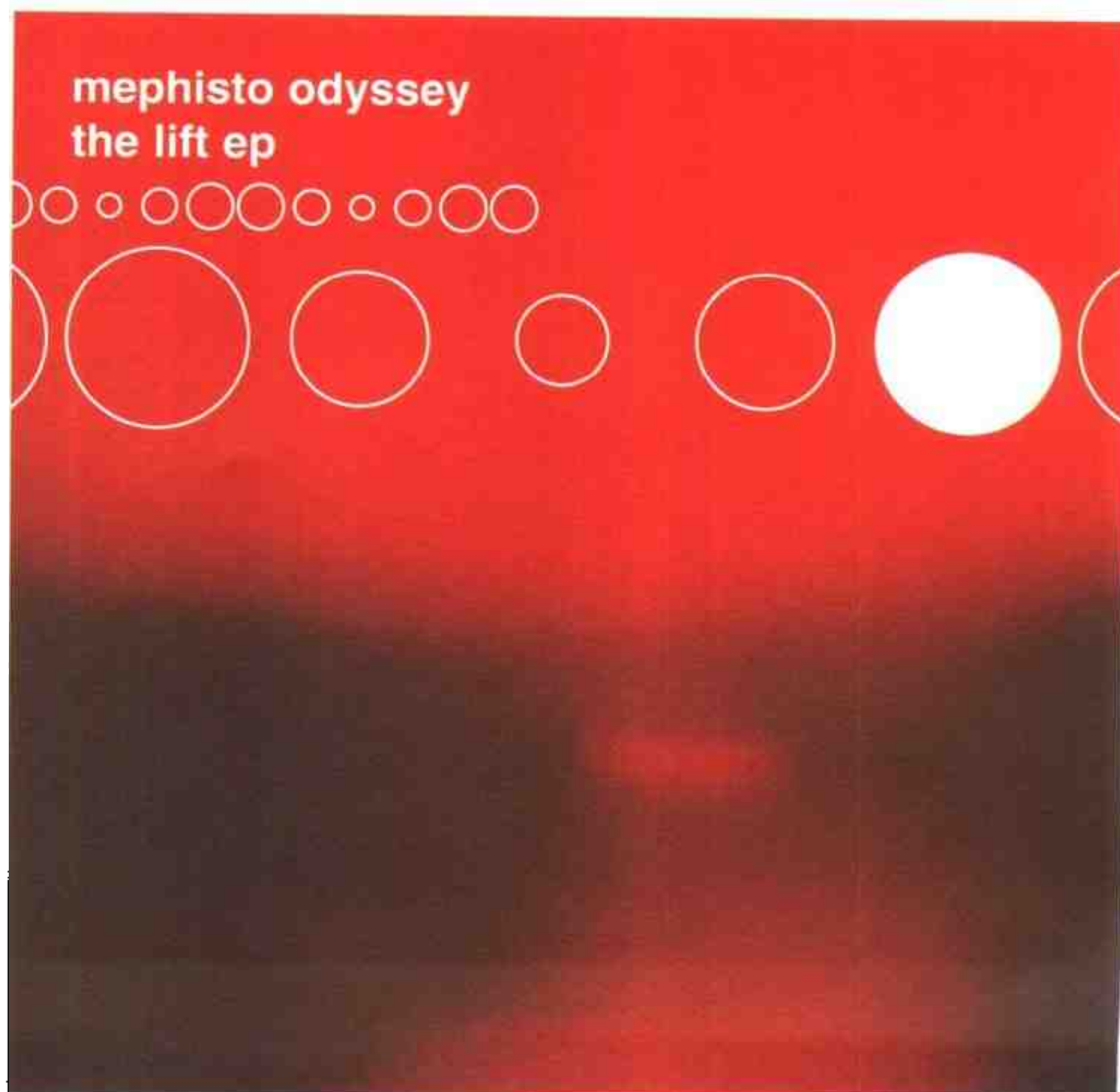
这张平铺的书籍封面表明了网格系统是如何在三维空间指导多元素的排列的。看不见的网格线条确保了空间的有序分割。请注意水平排列的并列的引述、封面的出版说明和封二的文字。书名和封面底部的红色贝壳构成一根垂直的网格线条。另外，波多尼字体的独特运用使设计更增添了一份结构性的优雅。

- 设计者 索尼娅·斯堪隆

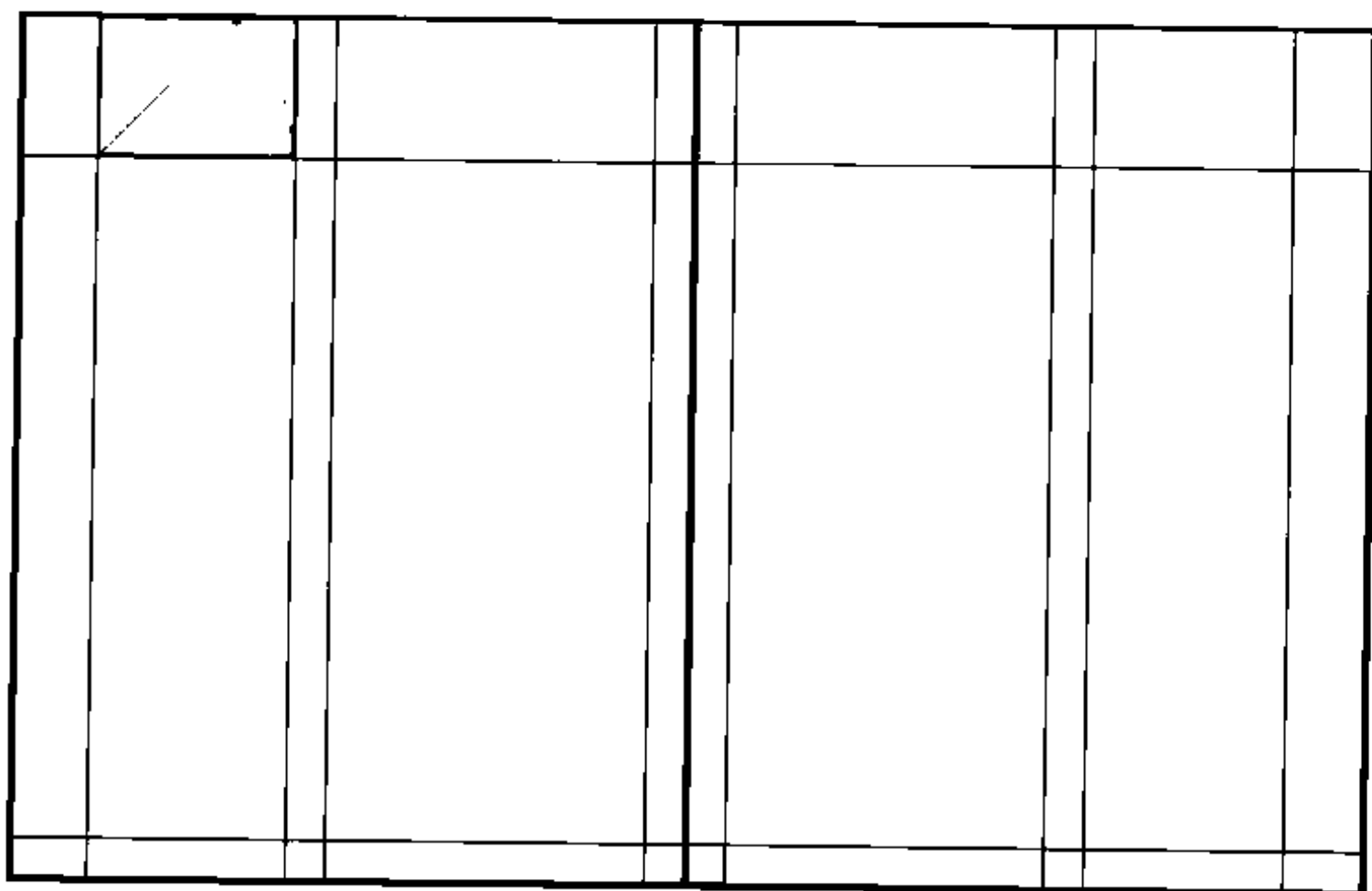
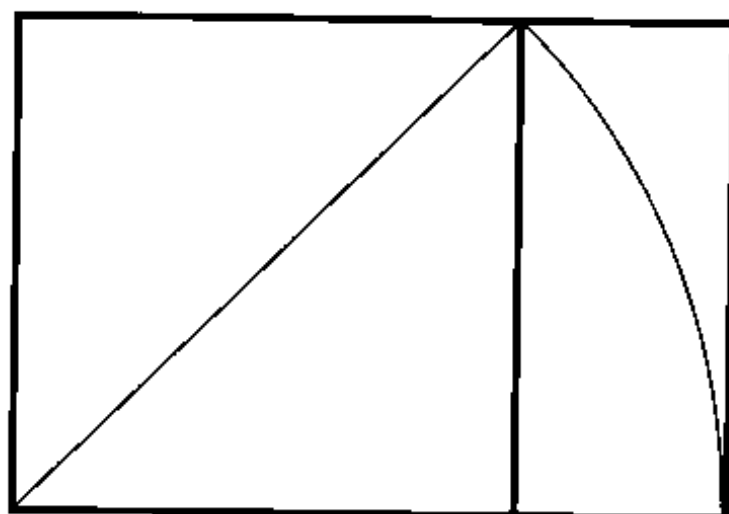
这两张CD封面是同一设计的两种变形。虽然没有严格的网格系统，但有效的视觉形象确保了设计的有机关联，大小不等的圆圈的水平排列、背景形象的反复使用和左边对齐的字体安排都使这两幅设计在风格上达到统一。

- 设计公司 半流质设计公司
- 设计者 麦克·洛尔

安置其他元素，直到有必要找出另一根网格线条，然后利用某一新的元素去找出这根新的网格线条的位置，这个方法可以和前面提到的方法一起使用。

[4] 最后，这是设计师们经常使用的用来把版面进行最佳分割的方法，即两

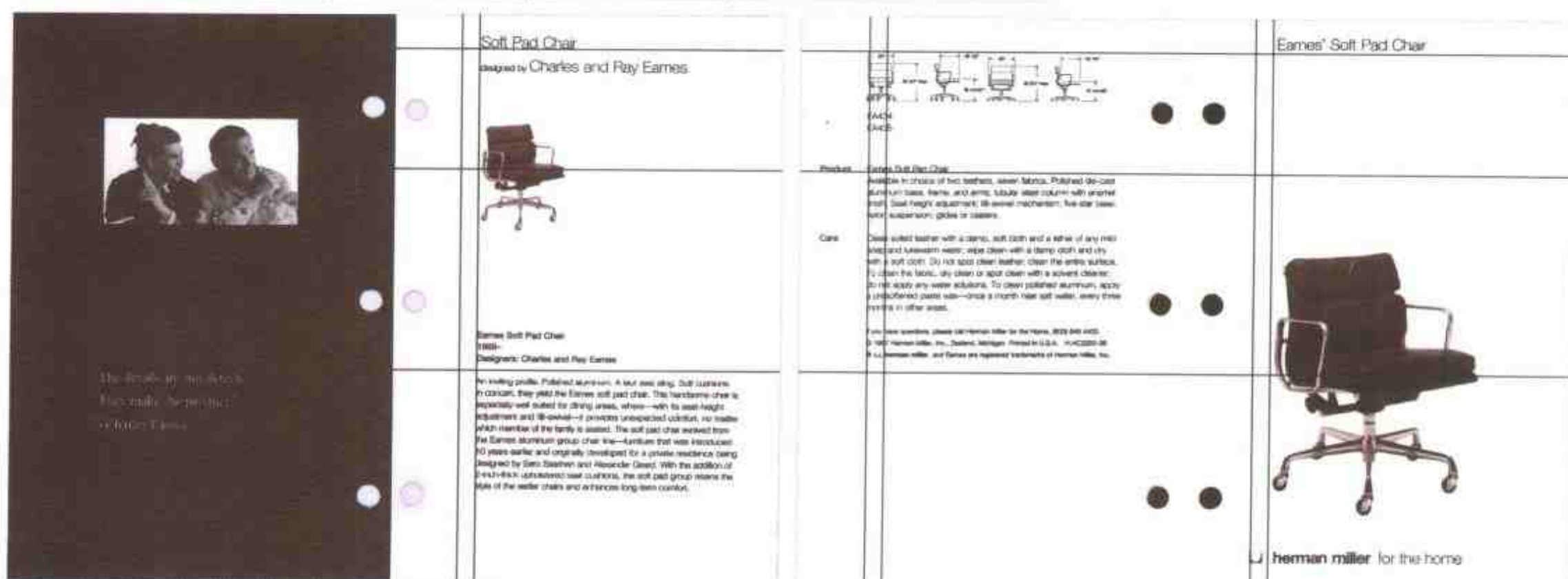
甚至一张标准的 $8\frac{1}{2} \times 11$ (21.6cm \times 27.9cm) 的纸张也可根据经典比率进行分割。在这个网格系统中，栏目的宽度大约是 5 和 8，这取自斐波那契数列，水平的网格线条由顶部的根-2 长方形决定。

条经典的数学公式：斐波那契数列和根-2 长方形。在斐波那契数列中，每数等于前面两数之和，根-2 长方形是两边的比率为 1 和 2 的平方根之比的长方形，可以通过一个正方形的一边和它的对角线作另一边形成。两者都在人工设计中广泛运用（有意或无意），自然界中也有不少这样的比率。经典的黄金分割比率和鹦鹉螺形状常被看作是最完美的分割比率，本页所列的图片显示了这两条公式是如何被用来形成网格系统的。事实上任何数学的原理都有助于网络系统的形成。

I.D.杂志的特写文章熟练地运用了大小比例字体和对称平衡等手段。如图所示，网格系统的基础是两个宽度相同的垂直栏日，辅以稍窄一些的水平宽带。绪言部分故意超出所规定的栏日及通栏的照片都使每一页版面具有自己的个性，同时不会削弱整体的网格结构。

- 设计者 I.D. 全体员工
- 设计指导 路克·海曼

这几份版面设计选自家具目录的可折叠式内页，每一页遵循严格而成熟的网格系统，使家具的特性占主导地位。双线所表示的版面分割表明左边对齐的文字处理。实物图片的中心线条与文字说明的上部边线被置于同一水平线上，似乎反映出家具四平八稳的特性。

- 设计公司 BBK 工作室

第四节 网格不仅仅是由线条构成的

在所有网格系统的实际运用中，构成网格的“无形的”线条只是一部分，字体、色彩和照片的运用都应是网格系统的组成部分。视觉和结构等决定因素实际上强化了网格系统的运用，以下例子

说明了这些元素与线条联合使用的重要性。

在信息设计中，要特别注意字体的统一，例如地图上所有的国名、城市名和其他名称必须使用统一的标识，而图表中表示不同项目的不同的字体也最好具备某些共性。

在信封信笺包装上，色彩、字体和布局的统一可使不同设计同属一个系列的特点表示出来。

在杂志布局中，对某一元素的统一处理为某些特殊元素的处理打下了基础。这可用乐队来打一比方，在音乐安排中某些乐器一直担任基本音符和节奏的任务，这样独奏的乐器就成了主角，即使在爵士乐即兴演奏中，也总有一定的和弦作为基础。变化的元素和不变的元素之间的某种平衡是多页数设计的关键一步。

值得一提的问题

● 如何使每一页版面都生动有趣？

有些多页数版面设计不需要有太多变化，如字典等，但其他如杂志、小册子等需要形成一定的节奏以吸引读者，这常常被称为连续设计，每一页不同元素和相同元素间的平衡应构成某种节奏。想像一下去巴黎的旅行，博物馆是重要的景点，但参观了三天之后，你感到想换一下节奏，于是，你花了一天时间购物或去卢森堡公园放松一下，而不是把最后一天也花在参观博物馆上。系列设计也一样，设计者应知道什么时候保持一致，什么时候有所变化。

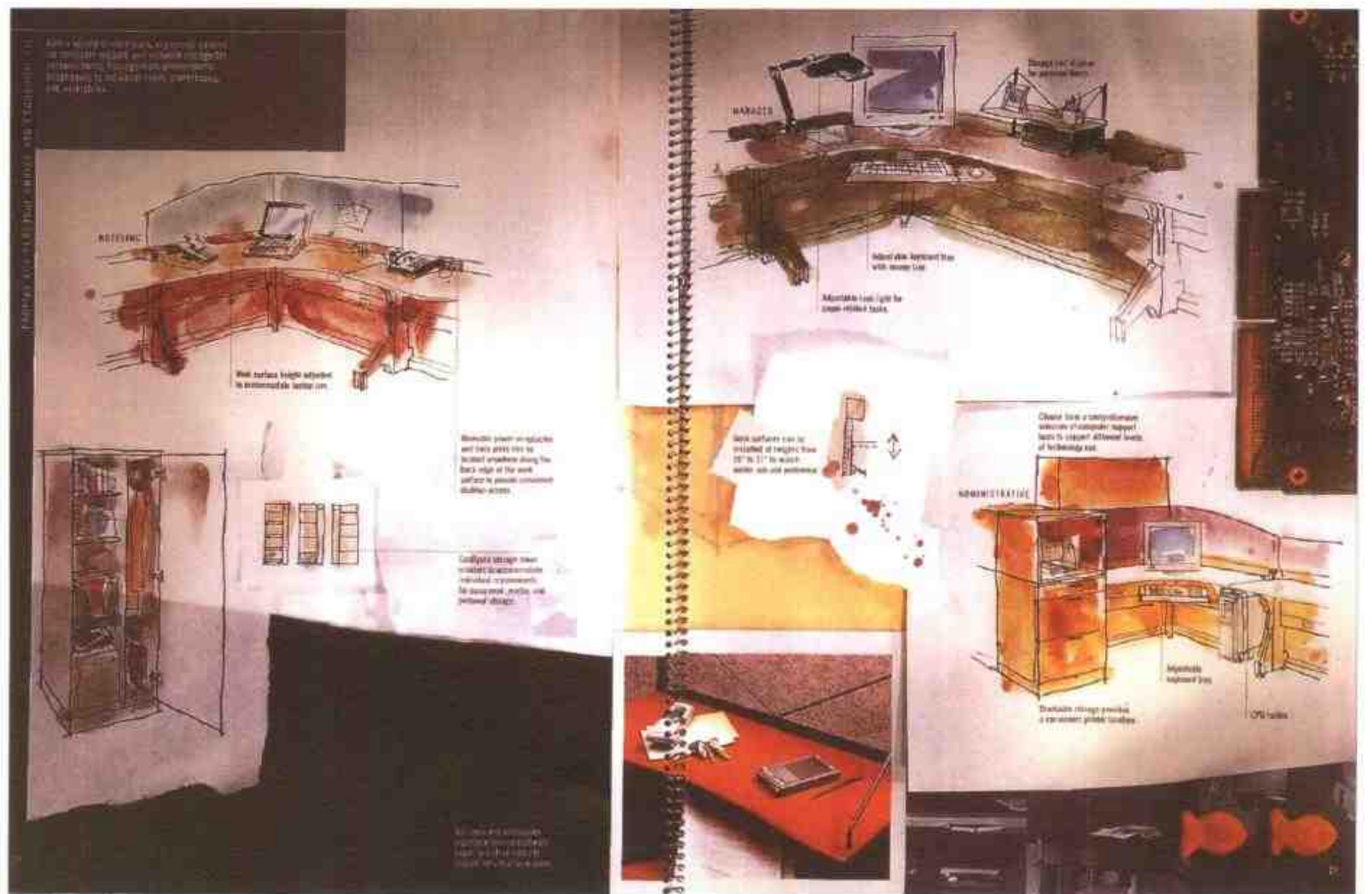
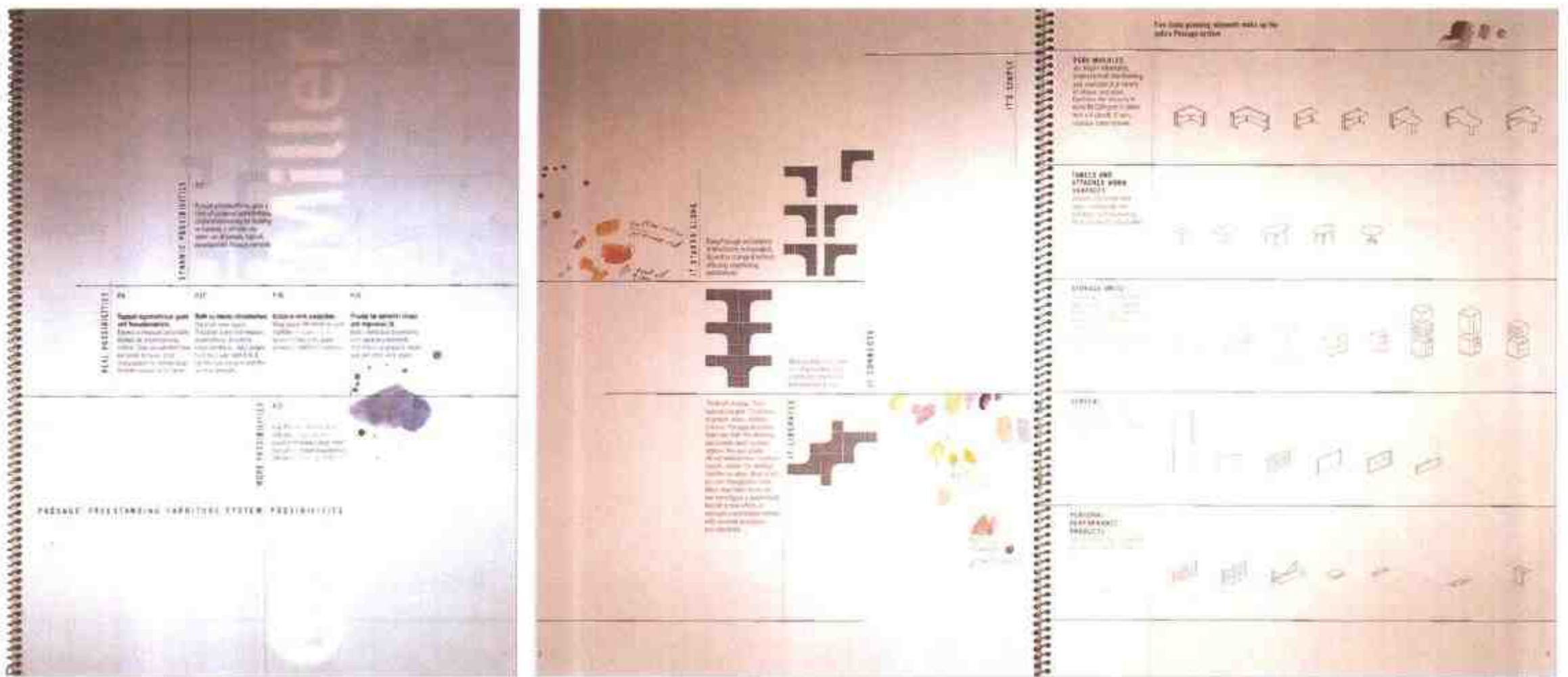
在开始连续设计前，最好按照网格系统把所有元素都放在它们应有的位置上，然后进行调整，翻动每一页，看看是否需要变化，在必要的地方设计一些例外，但不要太多，否则整体结构就被破坏了。记住：在制造意外效果前应首先安排意料之中的各种元素。

值得一提的问题

● 如果网格系统不符合某一特殊情况该怎么办？

没有哪一个网格系统是全能的，有时偶然聪明地打破这种格局有助于帮助：1) 解决一个独特的版面设计问题，2) 在系统内部制造一些兴奋点。例如，在某一栏目中创造一根新的网格线条以打破原先的格局，但要注意的是如果你不断打破这一格局，那么也许你该重新考虑原来的网格系统，或者尽量不要过多地破坏原先的格局。

在这份设计中，材料起了很重要的作用，半透明的浅蓝色的封面上只有两种元素（左下角的小标题和反转印刷的白色字体）。封面的网格系统在书中依然起着作用。家具的草图和颜料的随意涂抹旨在告诉人们这些家具是如何被制作出来的。客观的家具信息和主观的家具安排之间的差别通过视觉对比被表现出来。

设计公司·BBK 工作室

第六章

标识设计

专用标识及标识图案

每家公司和组织都需要被认可和接受，客户需要设计师为他的公司创造一种能被高度识别的形象——某种能高度概括他们特点的东西。这是种令人兴奋的挑战，这一章里提出的许多建议可以使你成为标识设计的明星。

CHAPTER 06

【“用最少量的材料

和最少量的精力

——什么也不浪费

——去获得最佳效果”】

——洛·丹西格

引自 AIGA 的第 19 期平面设计年刊

第一节 完美的形象

平面设计的标识是一家公司、服务或零售类企业的理想化的符号象征。当古希腊人在思考视觉象征时（虽然他们也许没有想过专用标识或标识图案），他们对如何用一种符号来代表各方面不尽相同的某一事物感到迷惑不解。有谁

可以肯定地说某一符号就代表了榆树而不是别的什么树？一个结论就是每一组东西中的一个例子都具备某种完全相似的理想本质，正是这种本质帮助人们判断周围的多种事物，赋予每种事物一个特定的身份。在确定身份的过程中，平面设计师们找到了这种本质，并把它作为最终的身份标识。

这张某个网络编程及咨询公司的名片没有去体现网络公司的全球性形象，而是选择运用“drawbridge”字体象征性地表示在纷繁的网络世界（橙色字体）中搭起的一座桥梁，字体的大小与明暗使它从背景中突现出来，充分表明公司在网络业的独特地位。

- 设计公司 视觉对话
- 设计者 弗利兹·克瑞特克

这是一份为一家高级宾馆设计的标识，宾馆的名称字母W单独成为雅致成熟和纯粹的象征符号。在色彩上，经典的象牙色和灰色更增添了尊贵的气派。同时，把W设计成雕刻的图形更强化了宾馆与周围环境的相互作用。所有这些元素都增强了宾馆高贵独特的氛围。

设计：艾姆达什公司

第二节 标识设计的三个策略

标识和标识图案要么是抽象概念化的,要么把多种视觉元素结合起来去创造一个理想化、便于记忆、便于快速阅读的平面设计符号。以下是这些策略的实例分析:

■■■ 耐克商标的钩形标记是速度与优雅的视觉体现,它不仅仅局限于某种运动或鞋子,而是抽象地表现了古希腊神话中胜利女神的翅膀。抽象不仅可使形象简化,而且也增加了适用面。即使你不知道希腊神话,耐克的象征符号也会令你联想到翅膀,它暗示着自由与速度,这些都会对公司产生积极的影响。

■■■ 严格地说,一个偶像应是任何一种代表或象征符号,而一个被偶像化的标识的目的是能使观众以最快的速度加以辨认并产生积极的联想。例如,红十字标记(实际上是一个红色的加号)能使人联

想起紧急救助和同情心。在设计中,通过对形象的认真挑选、分辨和抽象化,一种符号可以被提升到新的高度,产生认知和文化上的重要意义。

■■■ 保罗·兰德设计的IBM公司的标识图案是一个极其简洁然而持久耐看的符号,它由公司名称(国际商用机器公司)的三个首字母和条纹状图形组成,十分形象地反映出数码信息产业的特点。

通常,这些方法会被设计师综合利用。例如,苹果电脑公司的专用标识——苹果(代表教育)这一象征符号与彩虹图形(代表希望和运气)结合在一起。虽然在今天不算什么全新的创意,但当苹果公司刚打进市场时,容易操作的电脑的概念是不可思议的,这也就是为什么一个充满乐观向上精神的标识对于公司的形象和市场策略具有不可估量的作用的原因。

值得一提的问题

专用标识与标识图案有什么区别?

人们通常容易把它们混淆起来。标识图案的主要特征是针对词或字母展开,字母通常包含有图案,而专用标识是非文字的形象化的符号象征。有的标识使用其中一种,有的两种都用。

这个市场策略

咨询公司的标识图案和专用标识采用漫画中表示人物心理活动的气泡和天空的形象来表示创意和献计献策,字体的水平设置强化了云和气泡的形象,而同样气泡形状的商业名片能给人留下更深的印象。

- 设计公司 视觉对话
- 设计者 弗利兹·克瑞特克、伊恩·瓦瑞西

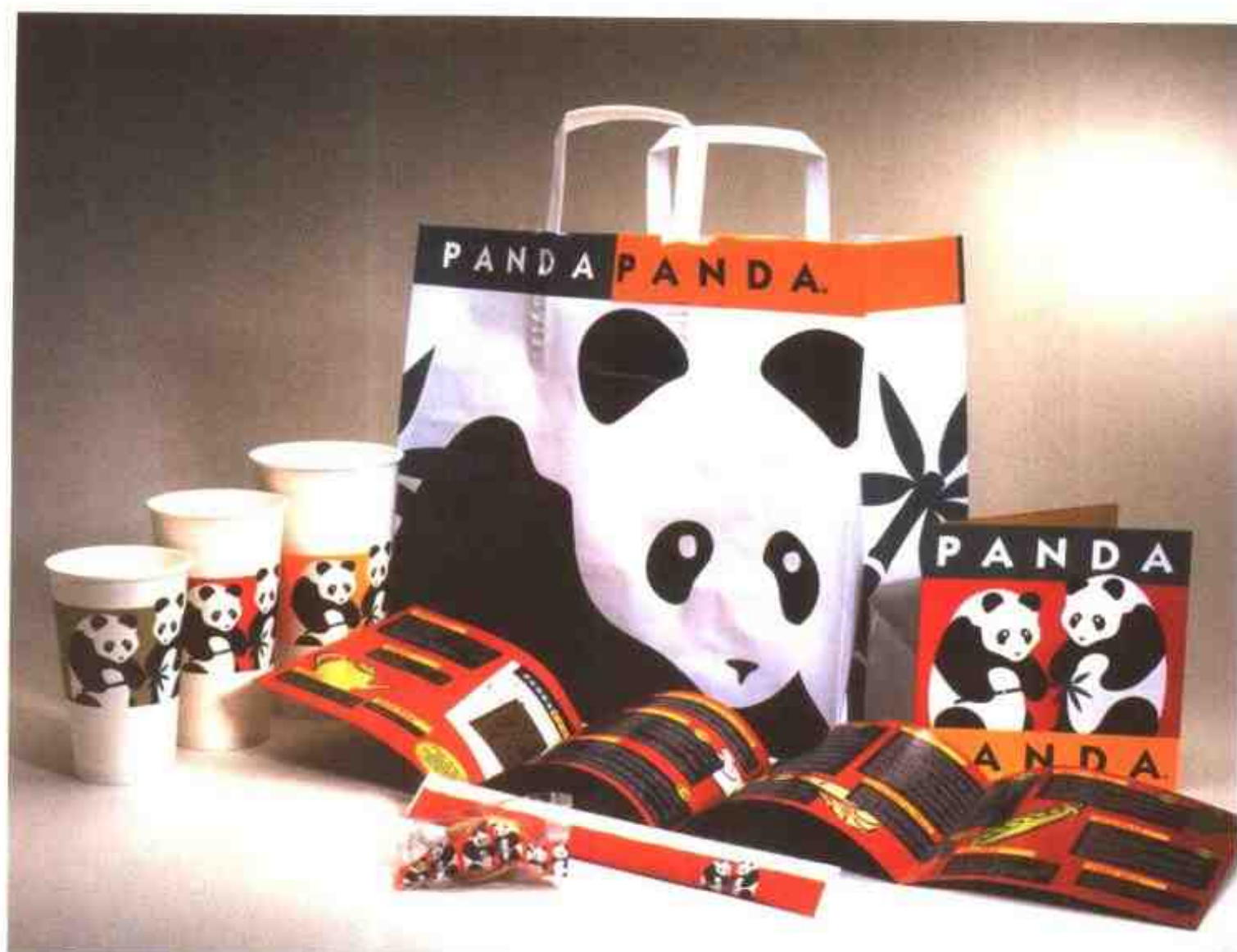
第三节 设计过程

不管标识设计的策略是抽象化、偶像化还是两者兼用,所有设计都必须经过一个相似的过程才能成为一个纯粹的视觉象征,这个过程步骤包括:提炼、转化、定型和简化,所有这些步骤对于把最初的一个概念转变成为一个持久的视觉标识而言都是至关重要的。

[1] 提炼:这个步骤包括考虑所有可能的形象和符号,对这些形象和符号

加以提炼,选出最具潜力的,然后考虑哪个形象值得进一步探究,并画出草图(见第四章“绘制草图的七条规则”)。

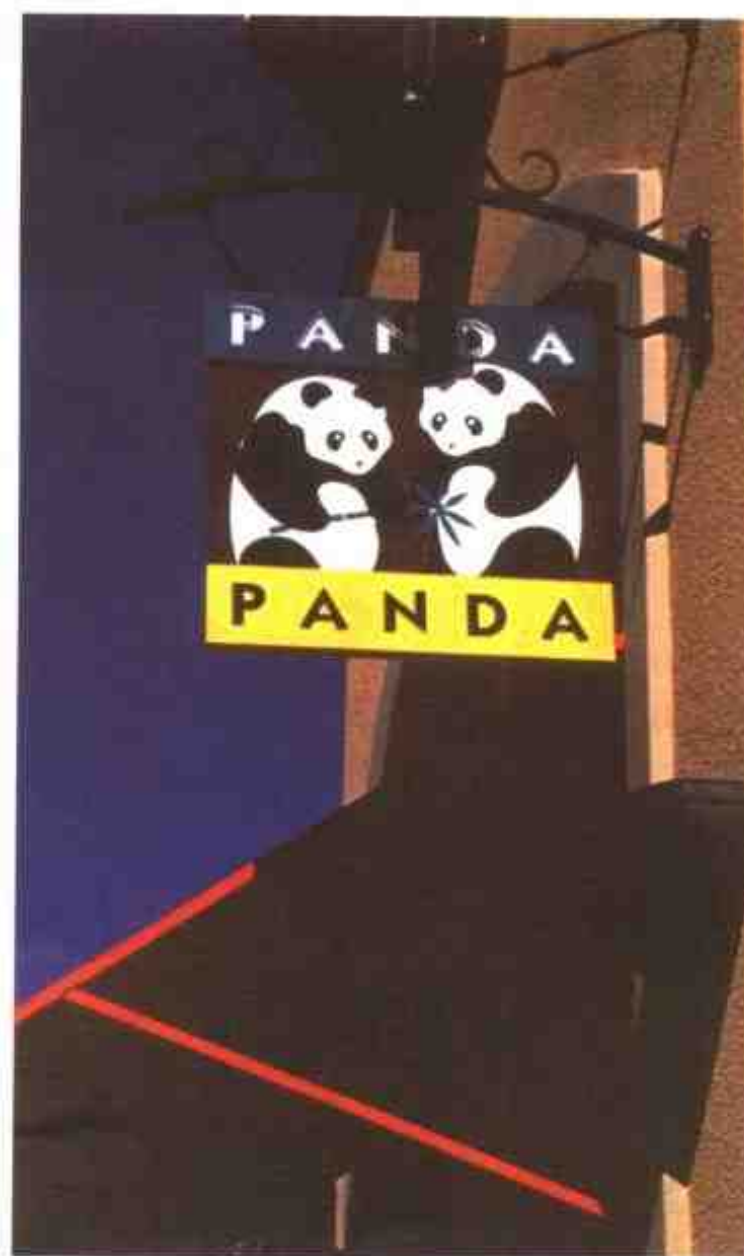
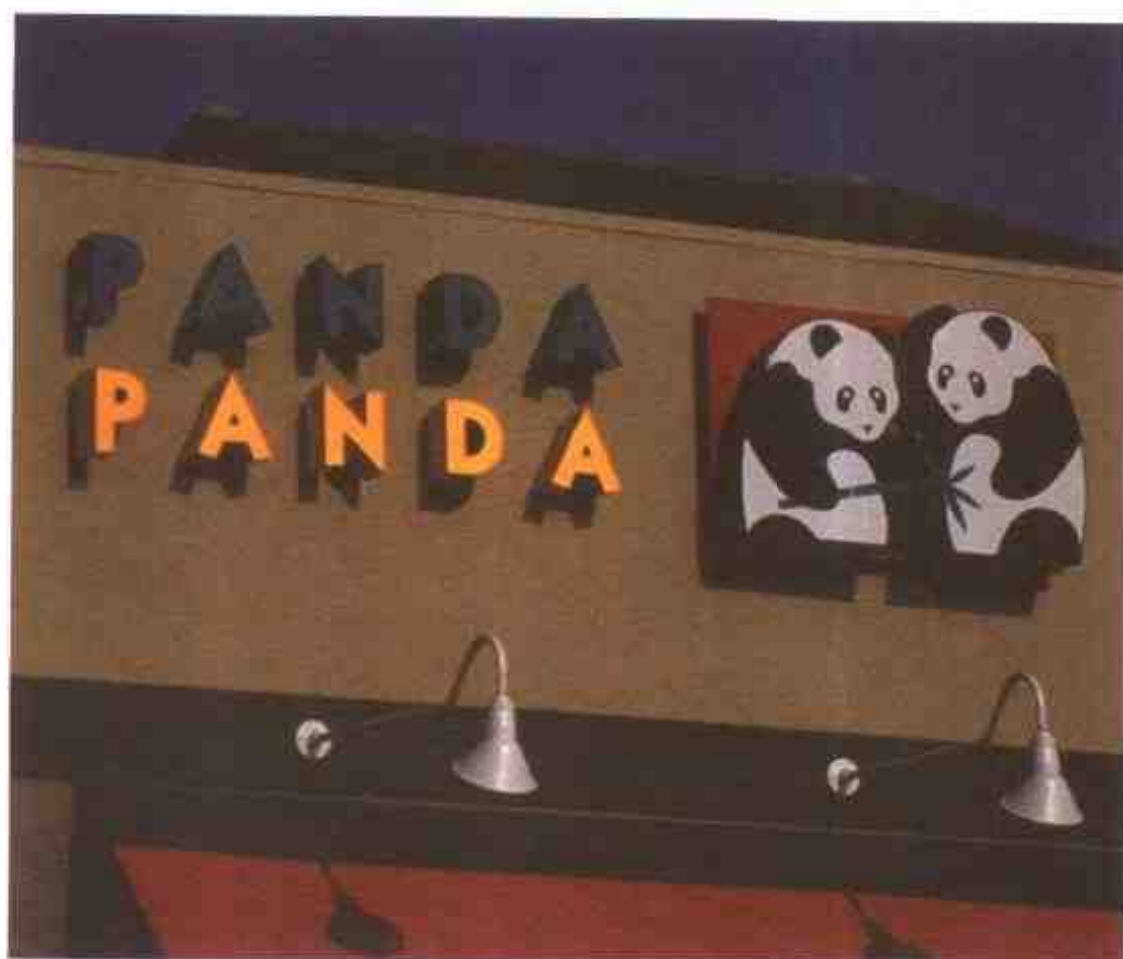
[2] 转化:这个阶段要求通过使用多种绘图技巧、字体、形式、线条、形象和视觉效果(如,手绘还是机械绘制)等手段把挑选出的元素以平面设计的方式转化成理想的代表符号,这个过程有时被称为实物转化,即把一幅真实的图画经过加工后转化成只保留能反映标识特性的元素的平面设计符号。

平面设计可广泛运用于从小型印刷物品到大规模的环境布置的各个领域。在这个饭店的标识中，平面设计涉及到了从筷子包装到建筑物标记的各个方面。标识除了符合物品的固有尺寸之外，还十分灵活地充分利用了特定的环境因素（请注意标识上方和下方的标识字体）。

这个标识的另一个有力元素是熊猫头部的实物转化，耳朵的底部线条及上半身的黑色区域勾勒出头部轮廓，使标识极大地被简化，同时又清晰明了。购物袋的设计也运用了基本设计原理，白色的背景与标识头部的白色融为一体，形成形象—背景的模糊。

设计/公司 亨特设计协会

这个“帝王茶业”的标识采用了马的形象，椭圆形线条同时令人联想起茶叶的芳香。这匹马的形象似乎取材于国际象棋或某种纹章，对于这种“帝王”饮料十分妥帖。

- ▲ 马利·波伦设计公司
- ▲ 马利·波伦

[3] 定型：一旦所有设计所需的元素被决定后，这些不同的元素必须经定型而达到视觉上的统一，即使那是经特意设计而形成反差的元素，也必须与其他元素有一定的内在联系。

[4] 简化：标识设计的关键考虑是尽量设计得简单明了，一个标识必须看上去悦目，经彩色或黑白更制后效果依

然显著、精细的线条、小点或精制的质地都可能最终影响标识的实用性，在电脑上使用单一色彩反复打印一个标识并尽量打印得小，可以帮助你评估在非完美条件下标识的清晰程度。仔细研究微小的形象，也可以有效地帮助你看清你的作品在远处被观看时的效果。

一个关键的视觉策略：形象—背景模糊法
通过出其不意或稍带神秘的手法赋予设计作品以活力是值得一试的，使用形象—背景模糊的手法就是其中之一，简单地说，形象—背景模糊法就是在作品的某一部分被设计成背景的元素在另一部分中成为了主体。

这个公园的标识是形象—背景模糊法的完美例子，黑色的树叶图案中隐藏着白色的树叶，这种设计方法可以制造十分连贯的视觉符号，在这个实例中，黑白树叶是完全不可分割的，同时，大片的树叶形状和优雅细致的茎更增添了视觉上的完整性。

- ▲ 马利·波伦设计公司
- ▲ 马利·波伦

第四节 四个建议策略

[1] 围绕标识的某个既定字体展开

设计：第二章中我们曾谈到每个字体都有自己的特性，这个特性在标识设计中可以被充分利用。首先，按草图设计中的适当尺寸（大约1英寸或2.4厘米高）排版并打印某个单词或字母，然后用描图纸快速描下这些字母，接着便是对字母进行加工，赋予多种变形，考虑是否添加一些其他元素如背景等。

[2] 设计连字弧线：标识的字体设计的目标之一便是赋予各字母一定的连

续性，把这些字母连起来的方法之一是使用连字弧线使连接显得自然贴切。

▮ [3] 添加手绘元素：手绘的形式往往是标识的基础，如果你想达到这种效果，可使用以下两种方法：把这些字写得很大或很小，然后通过计算出“自然”大小把手写字体中的单调因素去除掉只保留有趣的部分。字母写得极不自然有时也往往会收到意想不到的效果。写完之

A Q U A S T A R
P O O L S

这个水中星星的标识成功运用了实物转化和形象背景模糊法，同时，标识字体的尖头处理与星星的尖头相呼应，使标识与标识字体在整体上达成一致。

- ▶ 设计公司：斯奎尔斯公司
- ▶ 设计时间：1987年 保罗·布莱克

这个标识字体中两个字母T的处理表现了字体与符号相结合从而创造一种兼单词与形象于一身的标识。两个T连接在一起，创造出电脑集成电路片上常见的形状，黑色椭圆形的厚重与白色字体的细巧形成鲜明对比。

- ▶ 设计时间：1987年 金贝尔设计协会

98

frizzante

在这个标识设计中，设计师从某一基本字体开始展开设计，并注意细节，尤其是花饰斜体字母F和Z。

- ▶ 设计公司：马利·波伦设计公司

搭配可以获得极不寻常的效果。

[4] 把字体与一个或两个单独的形

象相结合：这个策略对于标识设计尤其

重要，在某种程度上，这是字体连接在图

形上的反映。两个著名的例子是保罗·兰

德设计的 Westinghouse W. 标识，他把

字体与电流形象结合起来，还有沙尔·贝

斯的 Girl Scouts 标识，他把三个女性侧

面像设计成了四叶式的立体交叉。

后，用复印机重新设置这些字母的大小并输入电脑。

■ 在手写字母时可尝试多种材料和工具，如使用眼线笔和餐巾纸或2英寸宽的油画笔和包肉纸都可能达到极佳的手绘效果。通过不同书写材质和工具的组合

Nocturnia

这个标识具有明显的手写字母特征，虽然最终结果带有明显的个人风格，但字体粗细变化和弧线特征使标识字体之间有一种内在的连贯和一致。

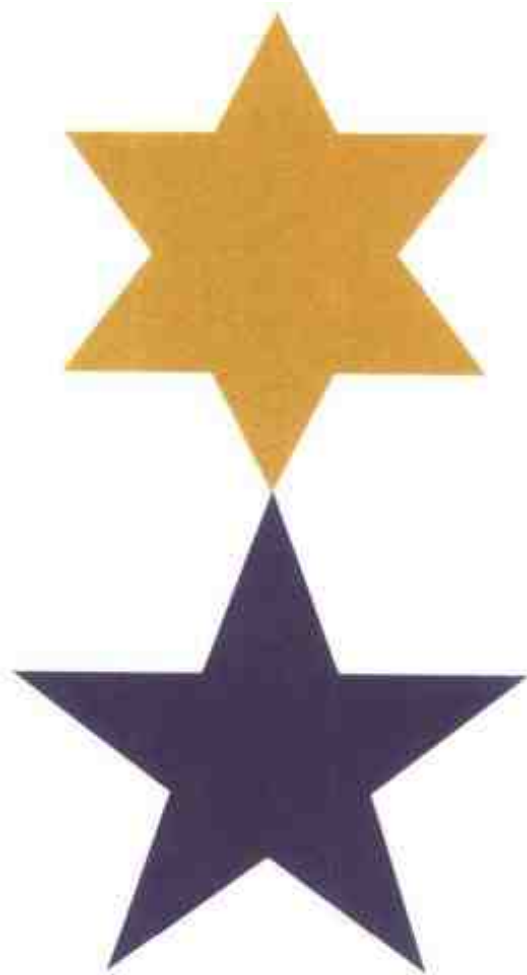
设计公司 埃立克·格瑞比尔设计公司

右面的这个珠宝设计公司的标识运用了椭圆形的字体，代表客户的首字母 S 和 E，很优雅。上面的标识字体本身创造性地增强了视觉效果。

设计公司 马利·波伦设计公司

设计师 马利·波伦

在这个美国—以色列公共事务委员会的标记中，两大元素在形象上十分接近，但在意义上都有很大差别，每颗星都带着自己独特的政治性，两颗星的接触显示了国际关系的本质。

设计公司 贝思·辛格设计公司

艺术指导 贝思·辛格

设计者 詹姆斯·罗德斯

客户 美国—以色列公共事务委员会

第五节 实际运用

平面设计的标识通过实际运用便成为了标识系列,最普通的例子便是信头、信封和商务名片的设计,其他的例子包

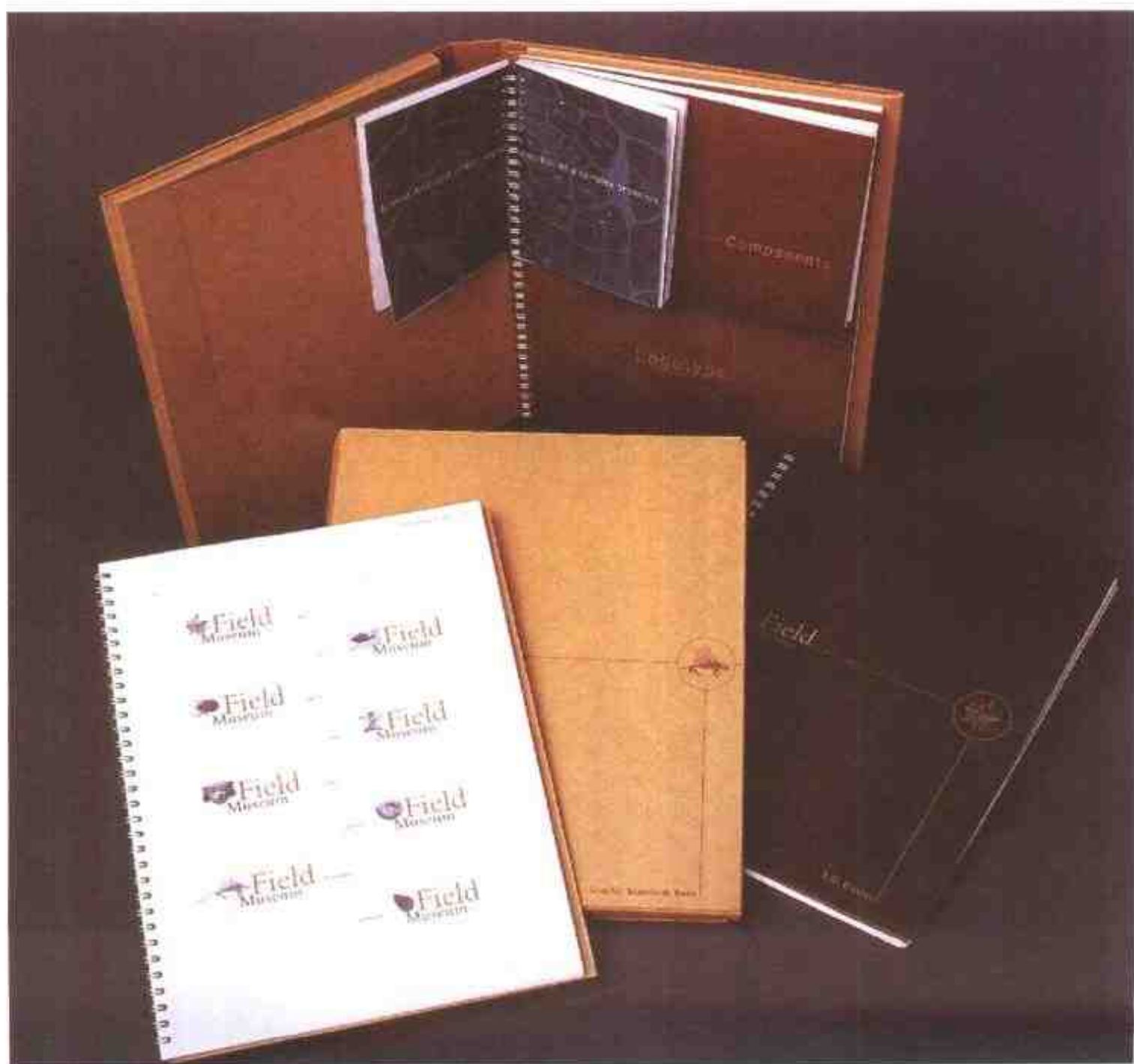
括邮政标签和体例样本。广泛使用标识的还有零售标记、包装、录像标签、书夹式火柴纸板及文件夹等。

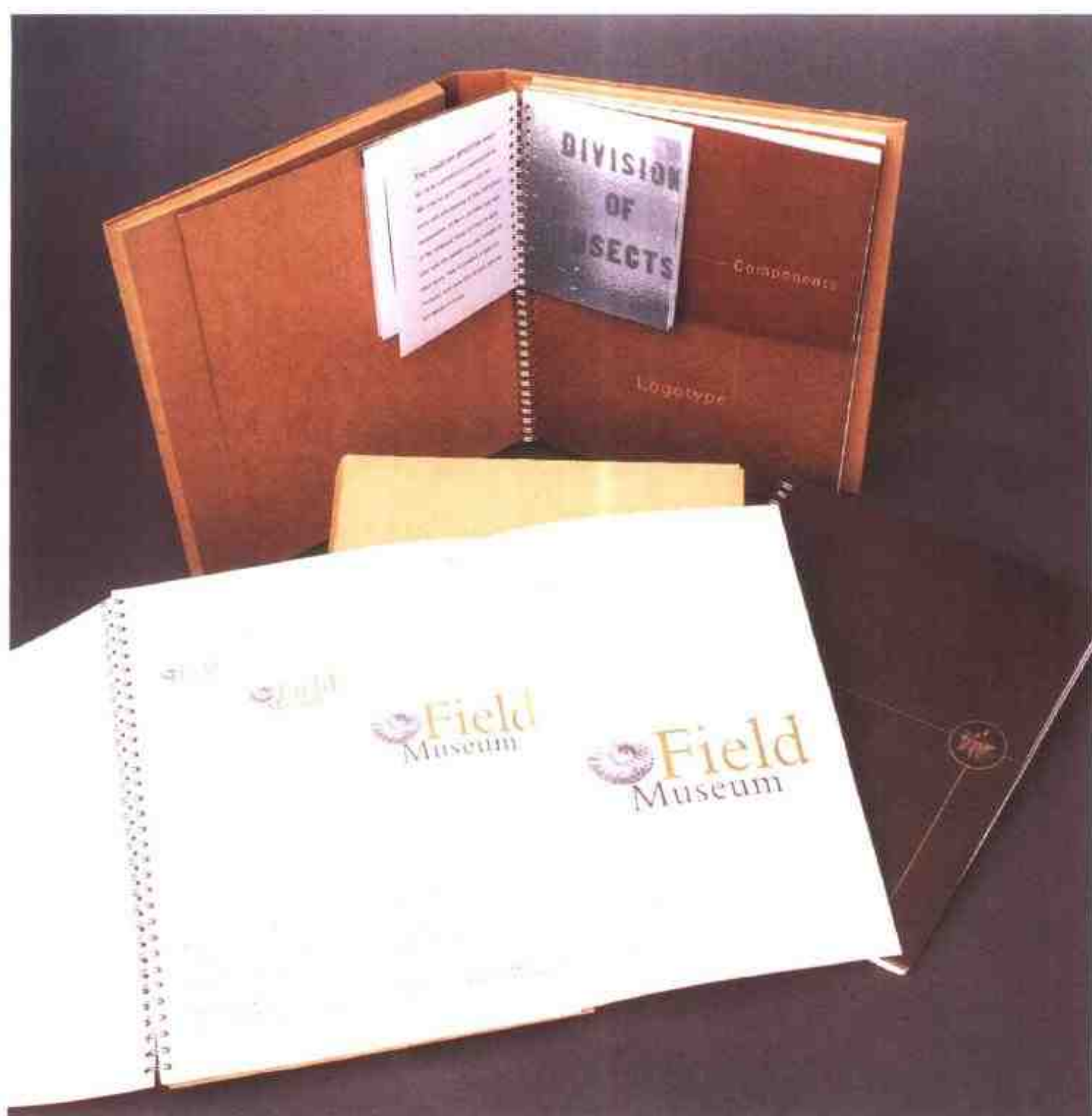

值得一提的问题

什么是体例样本?

标识设计工作一旦完成或不再专属于某一设计师时,它往往会被误用、被重新设计,使用不恰当的色彩或未经授权添加新的元素。由于标识的作用是成为某一公司的形象代表,这种滥用现象应尽量避免。体例样本概括了标识使用方面的注意事项,用文字和实例说明标识的使用范围,一些大公司也在网上提供体例样本,以便所有员工能获得标识的复制技巧和使用等方面的精确信息。

当客户是个综合性机构，如芝加哥的非尔德博物馆，并且标识被广泛使用在不同方面（招牌、小册子、信头及文件夹等）时，标识设计必须灵活，能适应不同物品的需要，不能完全雷同，而同时又保留基本的元素以保证视觉上的连贯性。在这个实例中，设计师在整体结构不变的基础上创造出了灵活多变的标识体系，而体例样本又将为设计师在未来的设计工作中提供指导。

- ▶ 设计公司 里尔设计公司
- ▶ 主创人 马高特·珀曼
- ▶ 设计者 马高特·珀曼、凯瑟琳·伍德曼、艾米·陈
- ▶ 文字作者 尤金·里勒
- ▶ 摄影师 约翰·威恩斯坦
- ▶ 客户 菲尔德自然历史博物馆

第七章

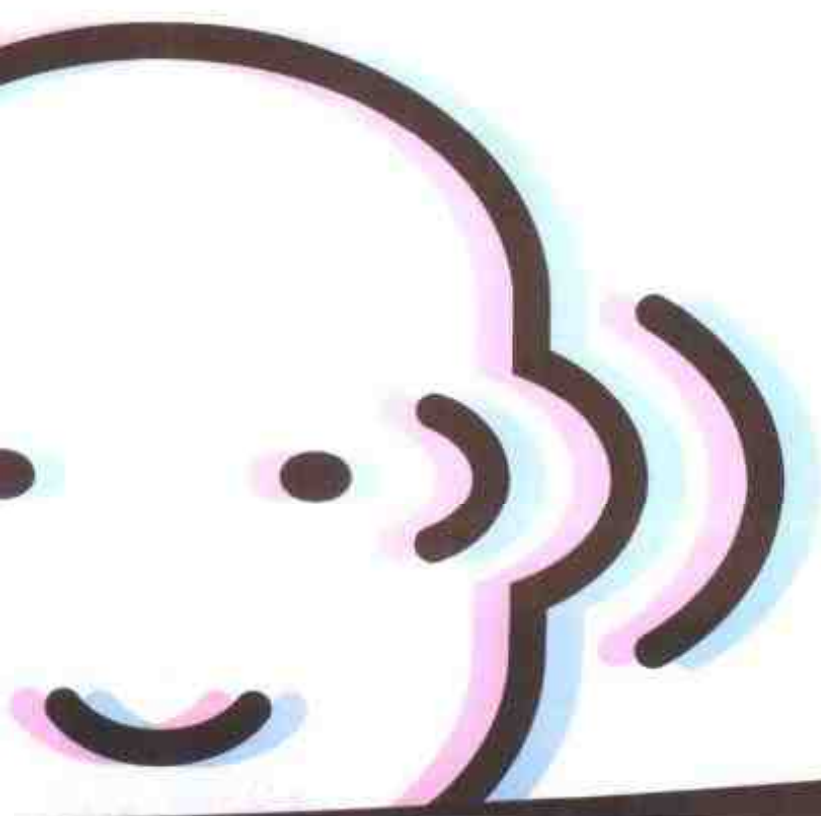
批评与分析

设计师必须想出最好的最具想像力的主意，但这并不意味着他们不会受市场上现有作品的影响。学会审视其他的设计作品是怎样传递信息的，只会改进你自己的作品——开拓你的视野，为你提供无限的可能性！

7

CHAPTER

[查理·伊姆斯： “形式追随功能”]

—— 查理·伊姆斯

“形式追随功能”

[查理·伊姆斯： “形式追随功能”]

—— 查理·伊姆斯

[查理·伊姆斯： “形式追随功能”]

“形式追随功能”

—— 查理·伊姆斯

ACD 杂志：“新型媒体、新型叙述方式？”

第一节 开发你的设计眼光

设计出理想作品的重要步骤之一便是具有识别他人的优秀作品的独特眼光，所以，在这最后一章中，我将要讨论的是第七个要素，即如何培养批评的眼光和技巧。作品分析与批评被认为是艺术指导或设计指导的典型工作，这固然不错，但对于设计师来说，

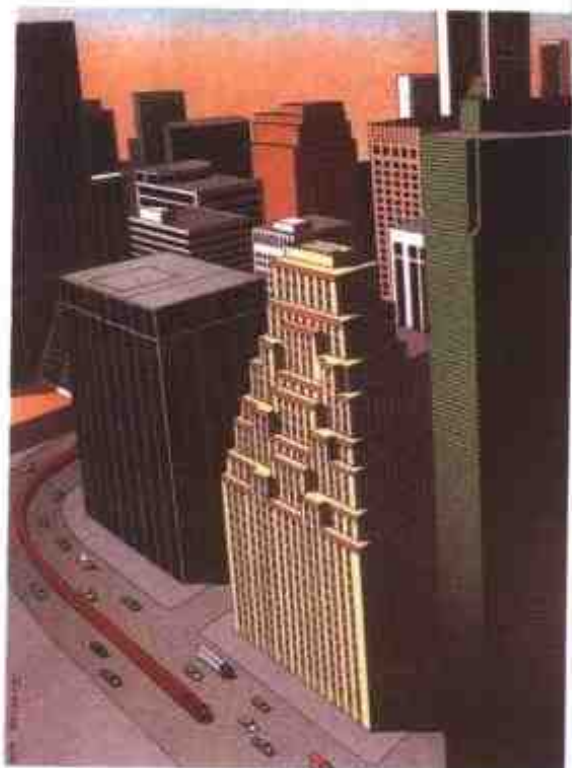
加强自己的艺术批评和鉴赏力也是非常必要的。通过仔细观察和分析，培养自己的“设计眼光”。通过批评，你拓展了自己的视觉和文字语汇，最终你成为自己最好的艺术指导，通过把自己的分析技巧运用在对别人作品的评判上，你最终会很自信地把这些技巧运用在自己的作品中。通过把批评转化为设计过程中一个标准的步骤，你将会不断成为一名更

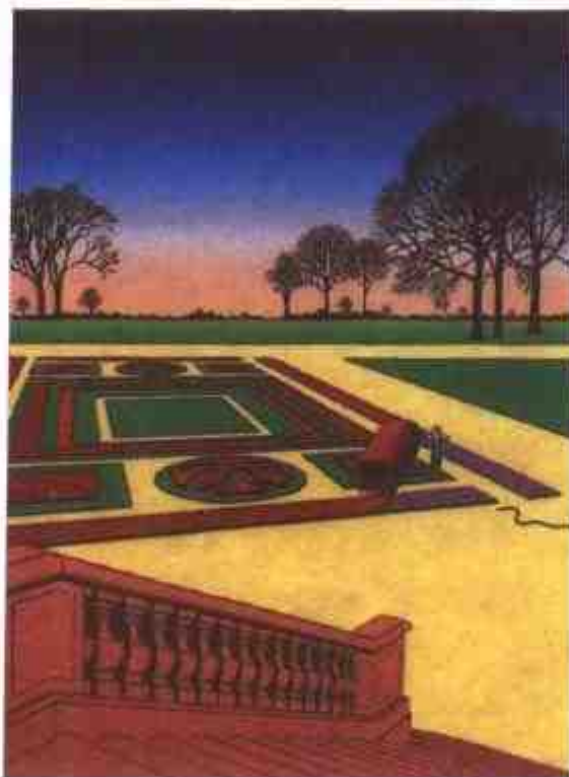
NEM娱乐公司在整个20世纪都具有重大影响。NEM三个字母的交叉排列看上去像视力表中的像素，而整幅作品的平稳结构表现出俄罗斯构成派等早期艺术设计运动的风格。作者通过大小不同字体的排列组合赋予作品以动感，同时，标识字体的排列又构成无形的线条指导其他文字的布局（如“nem entertainment corp”字样与N的左边一竖对齐）。

- 马利·波伦设计公司
- 马利·波伦

On Herman Miller

and 1992 Financial Statements of Herman Miller, Inc., and Subsidiaries

The necessity of options

Somebody once told me the only tragedy in life is to be without choices. Whether that's true or not, I would certainly say that having options—seeing them, creating them, taking advantage of them—is a characteristic of healthy organizations. Perhaps seeing and judging options is the CEO's responsibility, but I tend to think that at Herman Miller it should be everybody's job. Options make for improvement, change, and renewal.

Options are part of what we provide to our customers.

这份年度报告的简洁明快使人联想起小学教科书，5 1/2 英寸 × 8 1/2 英寸（14 厘米 × 21.59 厘米）的尺寸比普通的年度报告略小，清新明快的插图和简洁的字体为设计作品增添了健康友好的色彩。如果年度报告是体现公司特点和解释经济状况的机会的话，这份年度报告提供了一幅清晰的图景：虽然这一年度公司的经济状况不太好，但前景是乐观的。

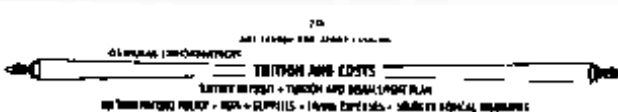
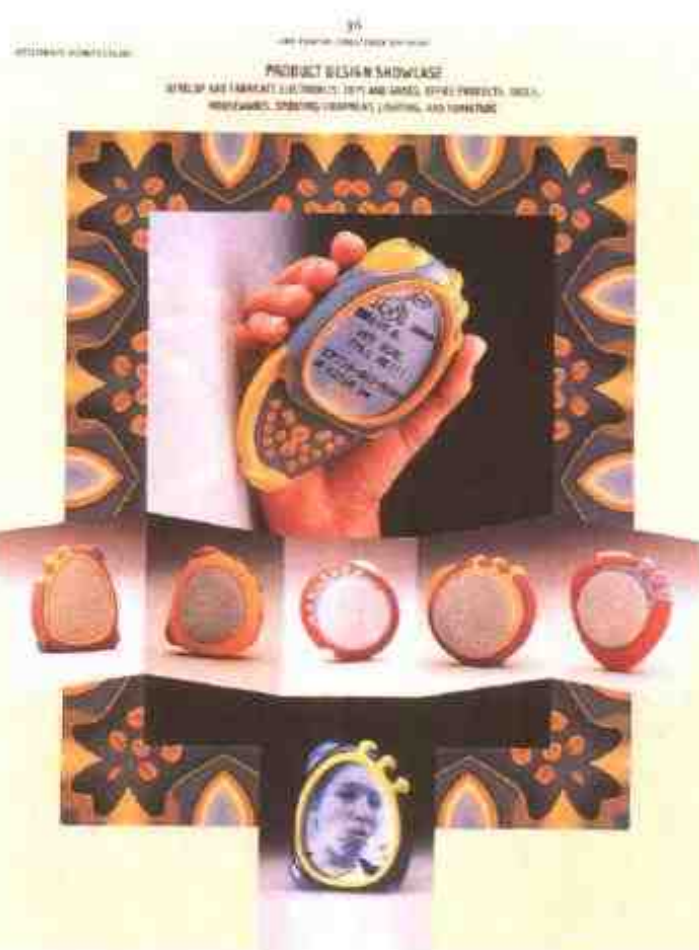
- 设计公司 BBK 工作室
- 设计 斯蒂夫·弗莱克豪姆
(荷曼·米勒有限公司)、
扬·金 (BBK 工作室)

1992 Financial Statements
Herman Miller, Inc., and Subsidiaries

81	Fiscal 1992 Financial Highlights
83	Graphic Review of Operations
85	Management's Discussion and Analysis
92	Review of Operations
94	Quarterly Financial Data
96	Stock and Earnings Highlights
97	Consolidated Statements of Operations
98	Consolidated Balance Sheets
100	Consolidated Statements of Shareholders' Equity
102	Consolidated Statements of Cash Flows
104	Notes to Consolidated Financial Statements
118	Report of Independent Public Accountants
119	Management's Report on Financial Statements
120	Corporate Officers
121	Board of Directors
122	Facilities
126	Office Furniture Dealers
134	Miscellaneous Dealers and Customer Centers
138	Shareholder Reference Information

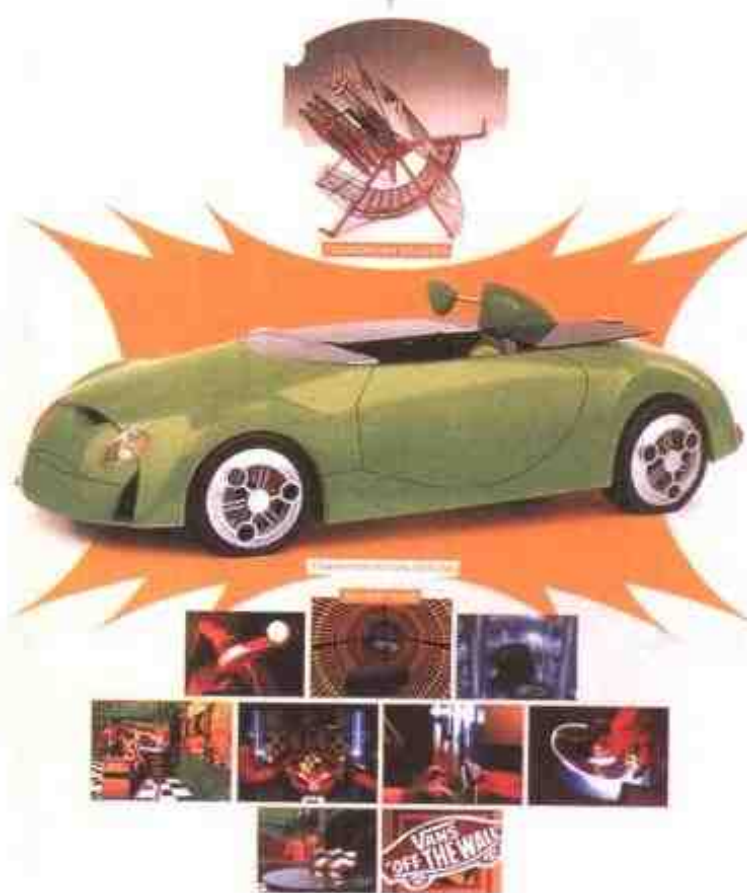
我必须承认我十分欣赏丹尼丝·克里斯普的设计作品。所以当我告诉她她为艺术中心设计学院设计的目录就好比是把酸泼在了和服店里时，我是真心在赞美她。克里斯普作品中对称的运用总是出其不意的，然而却非常有效地平衡了过于华丽的形象处理。万花筒式重复的图形排列有序，毫无杂乱之感。内页中对称的使用更有利于目录中信息、字体等的处理。克里斯普在挑战视觉艺术极限的方面作出了自己的努力。

- 设计公司
- 艺术中心设计学院
- 副总裁 创意主管
- 斯图尔特·弗路立克
- 设计指导 艺术指导
- 丹尼丝·冈萨雷斯·克里斯普
- 摄影
- 斯蒂夫·A·海勒
- 设计助理
- 艾森·格莱德斯通
- 雅斯明·凯恩
- 编辑
- 朱莉·舒尔
- 制作经理
- 艾莉·艾斯纳
- 数码摄影
- 艾森·格莱德斯通

Tuition and Costs	
NEW STUDENTS	Each semester's tuition covers a full-time program (12 units or more). Tuition may be paid in full at the beginning of the semester, or for an extra, non-refundable charge of \$45 it may be paid in three equal payments due by Friday of the first 15th, and by the end of the semester. Full tuition for the first semester for those electing the accelerated program is due no later than the Friday of the first week of the semester. Payments received by the Accounting Office after 4:00 p.m. on Friday of the first week will automatically be transferred to the Enrollment plan and carry the 5% additional charge. This also applies to payments sent by mail.
200*	
NEW STUDENTS	\$9,575 per semester (includes tuition deposit) OR ON THE PAYMENT PLAN \$10,000 (includes \$45 fee) To calculate installment, the college deducts \$400 of the tuition deposit and then calculates three payments: 1st: \$2,284 (includes a deduction of the remaining \$400 of the \$400 tuition deposit) 2nd and 3rd: \$2,208
CONTINUING STUDENTS	\$10,000 (includes \$45 fee) To calculate installment, the college deducts the \$400 tuition deposit and then charges three equal payments of \$2,208.
200*	
NEW STUDENTS	\$10,525 per semester (includes tuition deposit) OR ON THE PAYMENT PLAN \$10,950 (includes \$45 fee) To calculate installment, the college deducts \$400 of the tuition deposit and then calculates three payments: 1st: \$2,330 (includes a deduction of the remaining \$400 of the \$400 tuition deposit) 2nd and 3rd: \$2,220
CONTINUING STUDENTS	\$10,950 (includes \$45 fee) To calculate installment, the college deducts the \$400 tuition deposit and then charges three equal payments of \$2,320.

All the fees of publication, 2000 tuition rates, were not yet been determined.

As faculty language students in brainstorming discussions that extend far beyond aesthetics and styling considerations.

Cross-cultural and multi-disciplinary elements provide the ground in which innovative thoughts, so vital to the generation of a new typology of products, can grow.

Robin brought a highly professional attitude and sense of purpose to the classroom. His representations included product and graphic designers, engineers, as well as marketing and advertising executives. As a result of the project, a total of seven final models were chosen by the sponsor for a traveling international exhibition of next-generation communications products.

THOMAS R. ROBINSON
Associate, Product Design Department

Tuition Refund Policy
Tuition cannot be refunded after the beginning of a term unless a student is dropped by the college or if a student submits a formal written notice of withdrawal to Enrollment Services. Refunds are based on the last date of attendance or the date of withdrawal as established by the college. Pre-application fee, tuition deposit, tuition deposit holding, and enrollment plan fee are not refundable. The amount of refund is calculated from the last date of attendance as a percentage of the full tuition for the entire semester, according to the following schedule:

Amount of Time	Refund
Before the beginning of the semester	100%
Through the end of the second week	80%
Through the end of the third week	60%
Through the end of the fourth week	40%
After the end of the fifth week	20%

First-time payers of Art Center will be entitled to a refund of up to \$2,000 if it is determined that the student is unable to attend. A pro rata refund will be based on the total of tuition and fees minus other refundable charges as defined in the Higher Education Institutions of 1992. First-time students who have completed more than 60 percent of their first semester at Art Center will receive a refund based on the Art Center schedule.

FEES
A number of courses carry special fees. These include model shop courses, some photography courses, professional computer education, and film-making classes. Students are advised of these specific fees prior to registration. They may vary from term to term and are subject to change. This schedule is on the same schedule as tuition.

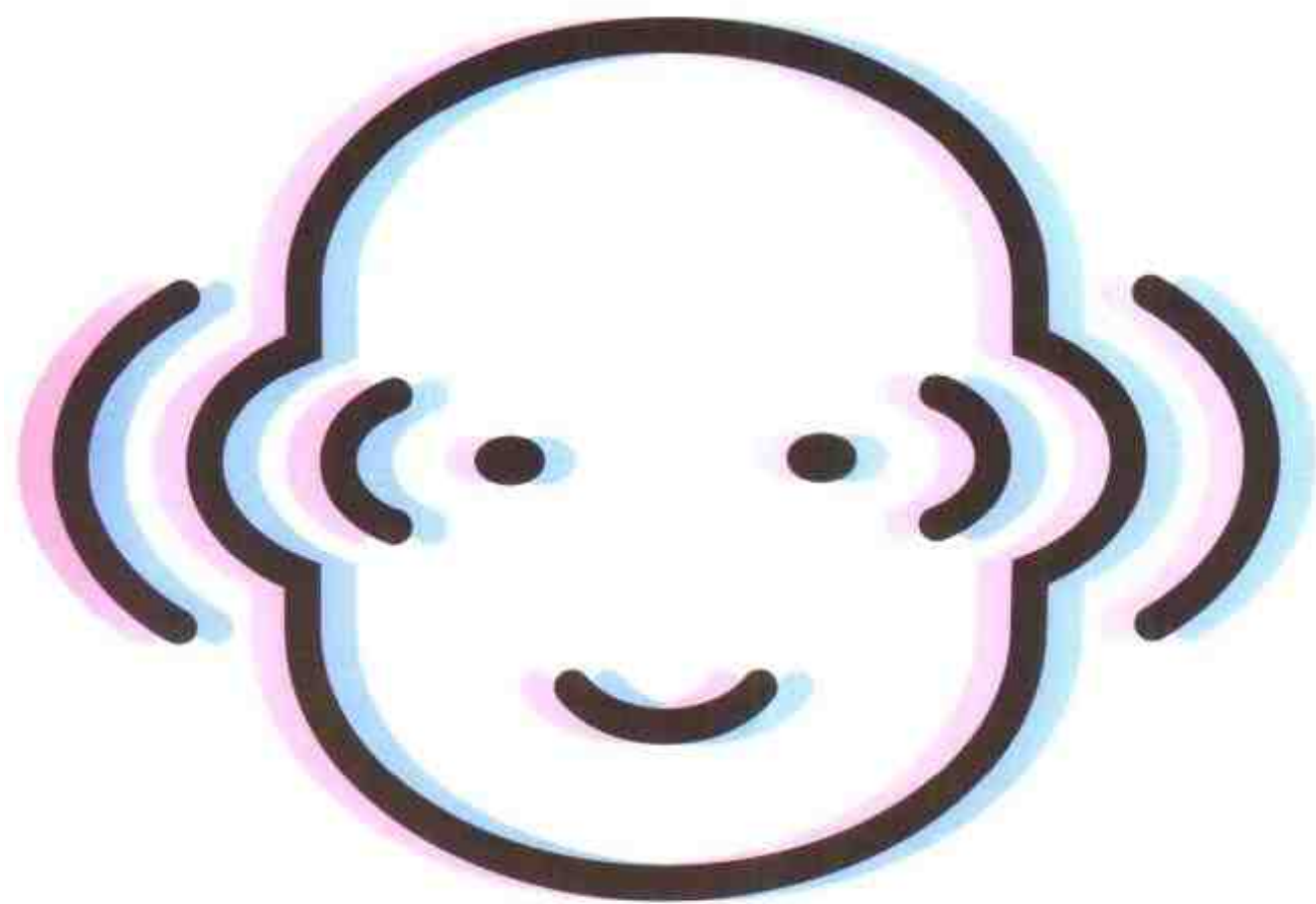
SUPPLIES
In addition to tuition and fees, students must provide their own supplies and equipment. Art and design majors should budget approximately \$1,250 per term for expendable supplies. Also

\$350 for personal equipment is needed in art classes. Photography students are given a list of required supplies and equipment on acceptance. The estimated maximum cost per term for expendable photographic supplies is approximately \$2,500 for the first and second semesters and may increase during subsequent semesters. At the end of each first semester, photography students must purchase 1st and second semester cameras ranging in price from \$2,500 to \$5,000 each. Film majors will also need approximately \$2,500 for expendable supplies during each of their first two semesters. This cost should be expected to increase in subsequent semesters as more advanced film projects are completed. We recommend that film students buy a consumer-level camera and compact film VHS tape entry to their first semester. These figures are approximately and may vary according to market rates and individual projects.

Although Art Center provides computer facilities for required courses, an strongly recommend that students purchase their own computer. These estimates do not include purchase of a computer.

LIVING EXPENSES
Art Center does not provide room and board, and expenses vary based on the size of room and distance from campus. However, we estimate an average student for a room and food per semester to be \$3,000. Students should allow an average of \$1,000 for personal expenses and \$500 for transportation each semester.

ART CENTER STUDENT HEALTH INSURANCE
All Art Center students are covered by a student health insurance policy included in the tuition table. It may not be renewed or replaced by other policies. Renewed students may apply and pay for coverage for spouses and children. Brokers describing this coverage and claim forms are available from the Human Resources Office.

这个儿童警戒标记很有效,因为它同时表现了一个甜甜的婴儿和一个处于紧张状态的婴儿形象。三重色彩的使用告诉人们什么地方一定出了问题,但笑脸又缓和了灾难的威胁。脸部的声波震动表明婴儿监护器的实际功效,同时也表示对婴儿护理中机械设备所起作用的关注。

设计者: RBMM 公司

为出色的设计师。本书的设计作品实例分析是依据每章节的内容安排的,而在这最后一章中,所安排的作品更全面,不仅分析了相关的设计原理,而且涉及到它们的文字叙述和文化背景。我希望这种更全面的安排能为你提供一个不断参与设计批评的机会,无论是在办公室还是在大街上,仔细观察你周围的设计作

品,找出它们的成功或失败之处。

与别人交流心得,想一想你是如何感知平面设计的,然后把这些细致的想法和批评作一个全面的总结。

值得一提的问题

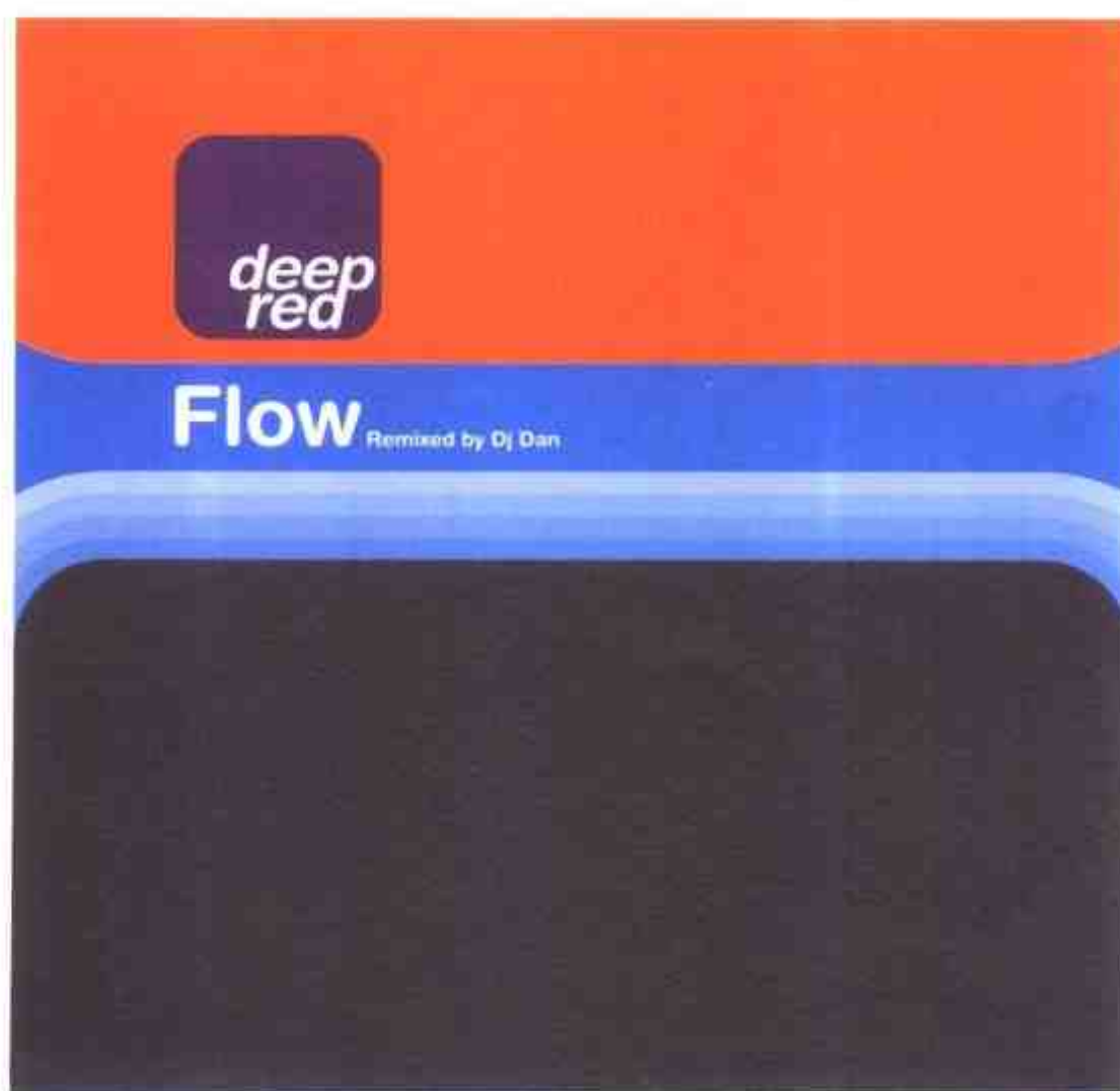
什么是设计?

设计,在很大程度上,是把语言之外的多种因素与书面语言信息相结合的艺术。当我们说话的时候,我们的非语言因素,如手势、音调和表情都极大地增强了我们的交际能力(有时,只要非语言信息就足够了——一个微笑、一个点头、一个握拳)。从技术上说,一份小册子的最初设计稿与最终的设计版本有许多共同的元素,就好比谷物在装进棕色包装袋后味道依旧一样,这种交流是平淡的。设计能增加交流的层次和深度,但当数据和非语言元素(字体、色彩、构图、材料等)被用来传递信息时,所有这些元素能和谐统一地表达一个清晰的概念。一份好的设计作品总是应该传递某个新鲜的信息,你的设计作品必须保证一个不识字的人能明白设计的大概意图,只有这样,所有这些语言之外的因素才能算目标明确,设计才能算成功。

在这份为南加利福尼亚建筑学院 (SCI-ARC) 设计的小册子和地图中，设计师把清晰的信息与看似地图的形象结合起来，这些现象实际上是作者对洛杉矶街景的主观解释，它们强化了探索的概念。

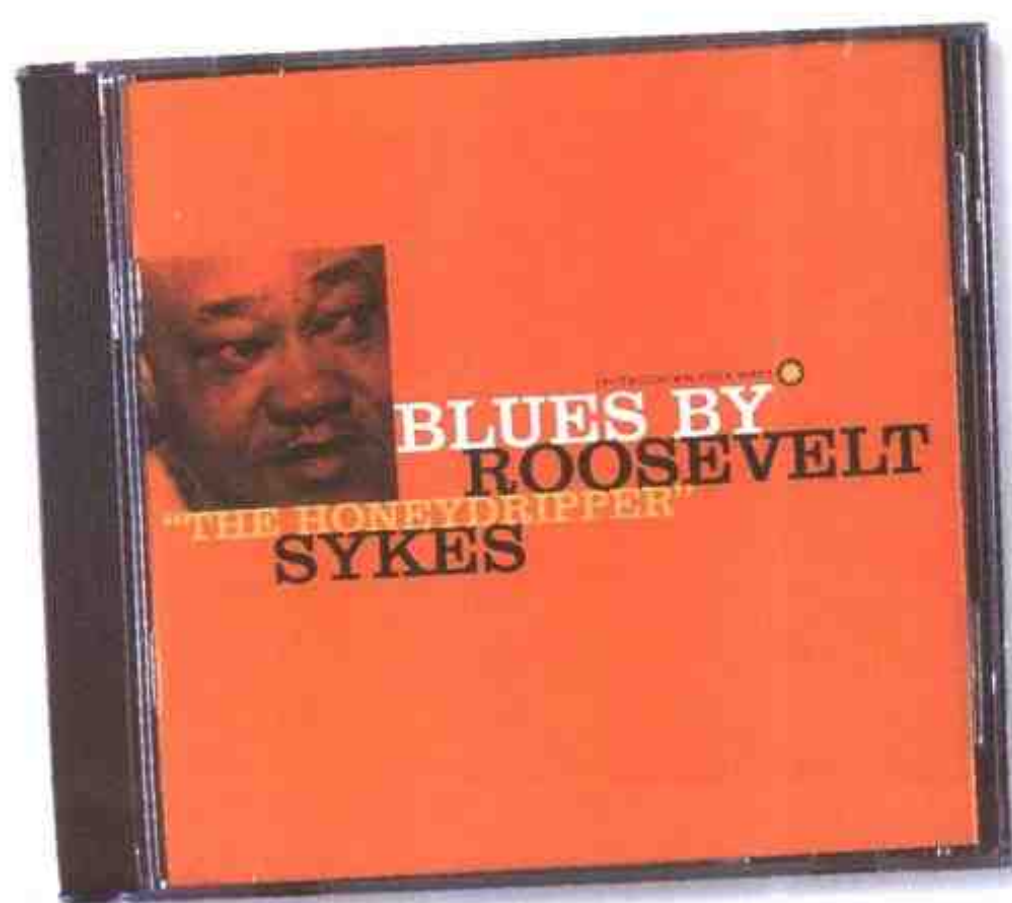
设计者：艾普尔·格瑞曼 格瑞曼斯基实验室

这张CD封面的外形与蓝色代表的“水”元素及标题不太和谐，作者运用了几个视觉技巧：小的深色正方形与大的深色图形相呼应，产生形象—背景关系，乐队名称中的字母d和p被明显地连接在一起。

设计公司：半流质设计公司

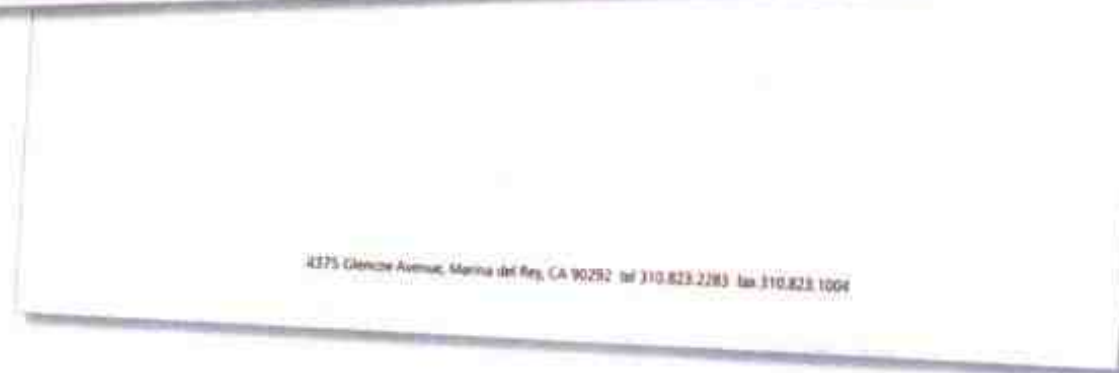
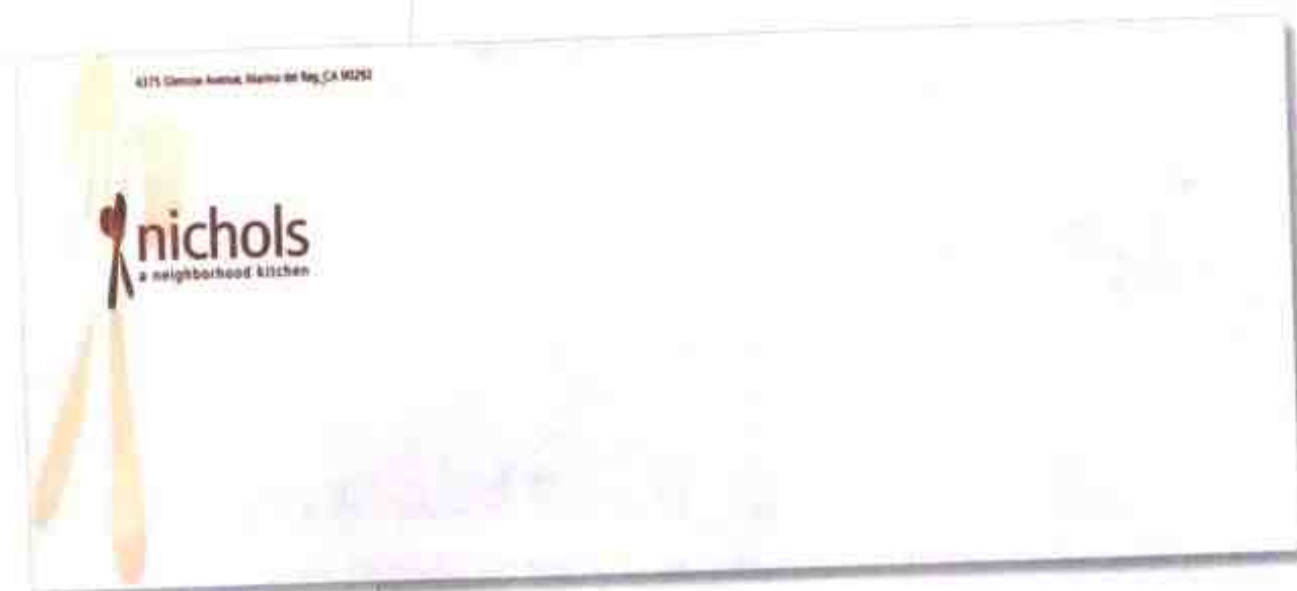
设计者：麦克·洛尔

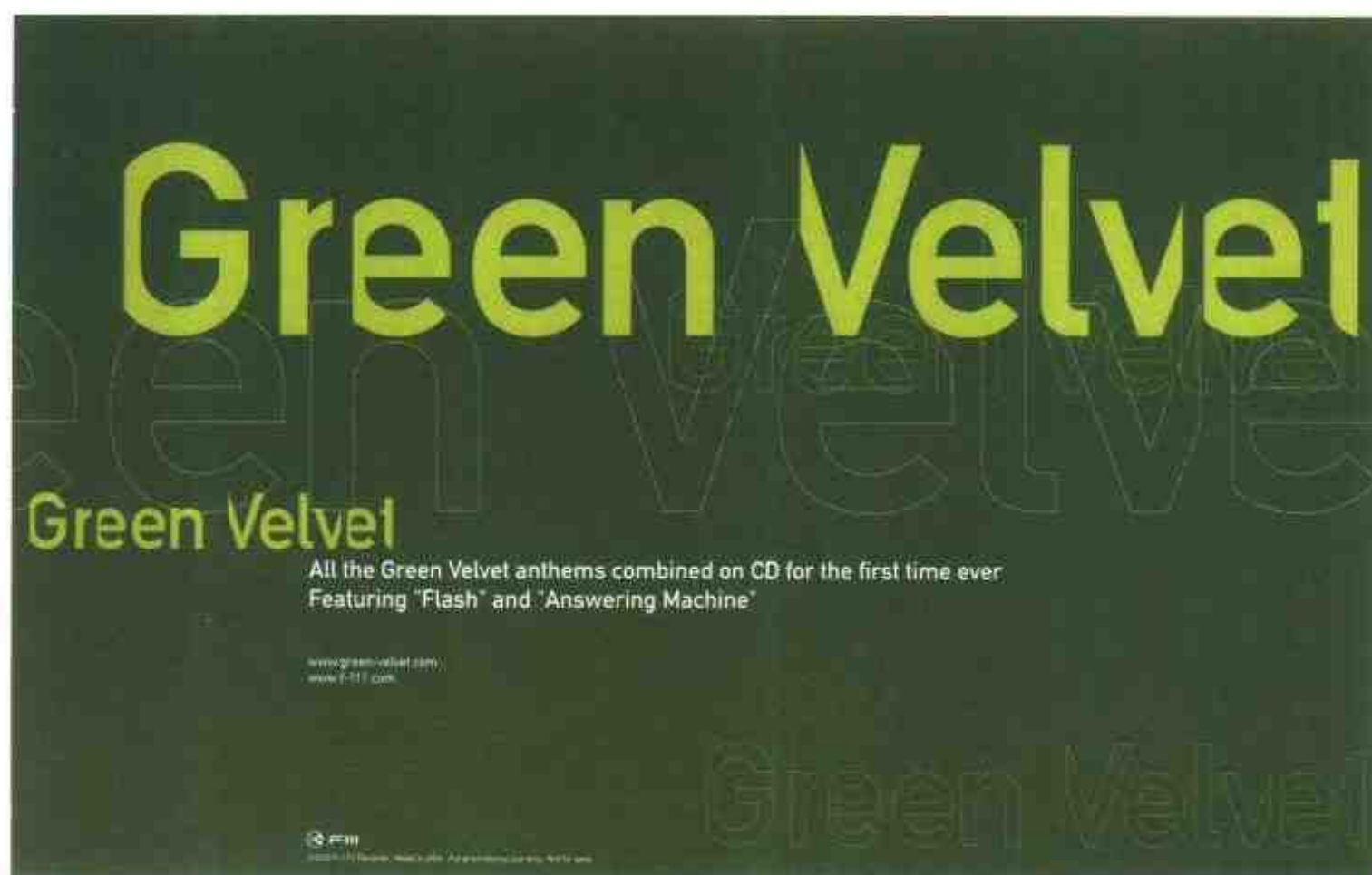
nichols

a neighborhood kitchen

这份标识设计是如何表达作者对这家饭店的文字描述即“友好的社区厨房”的概念的呢？设计者作出两个具体的决定，第一，选用小写字体，也许这是因为小写字体是在人写字体之后发展的，小写字体代表了更友好随和的语言；第二，选用重叠的餐具作为视觉暗示，这些餐具不仅布局漂亮，色彩柔和，使用了形象—背景模糊法，更主要的是它们的放置很随便，增强了标识所要表达的宽松随意的就餐气氛。

- 设计公司
弗伦提克斯设计工作室
- 创意主管
佩特罗拉·弗伦提克斯
- 设计者
特蕾西·刘易斯

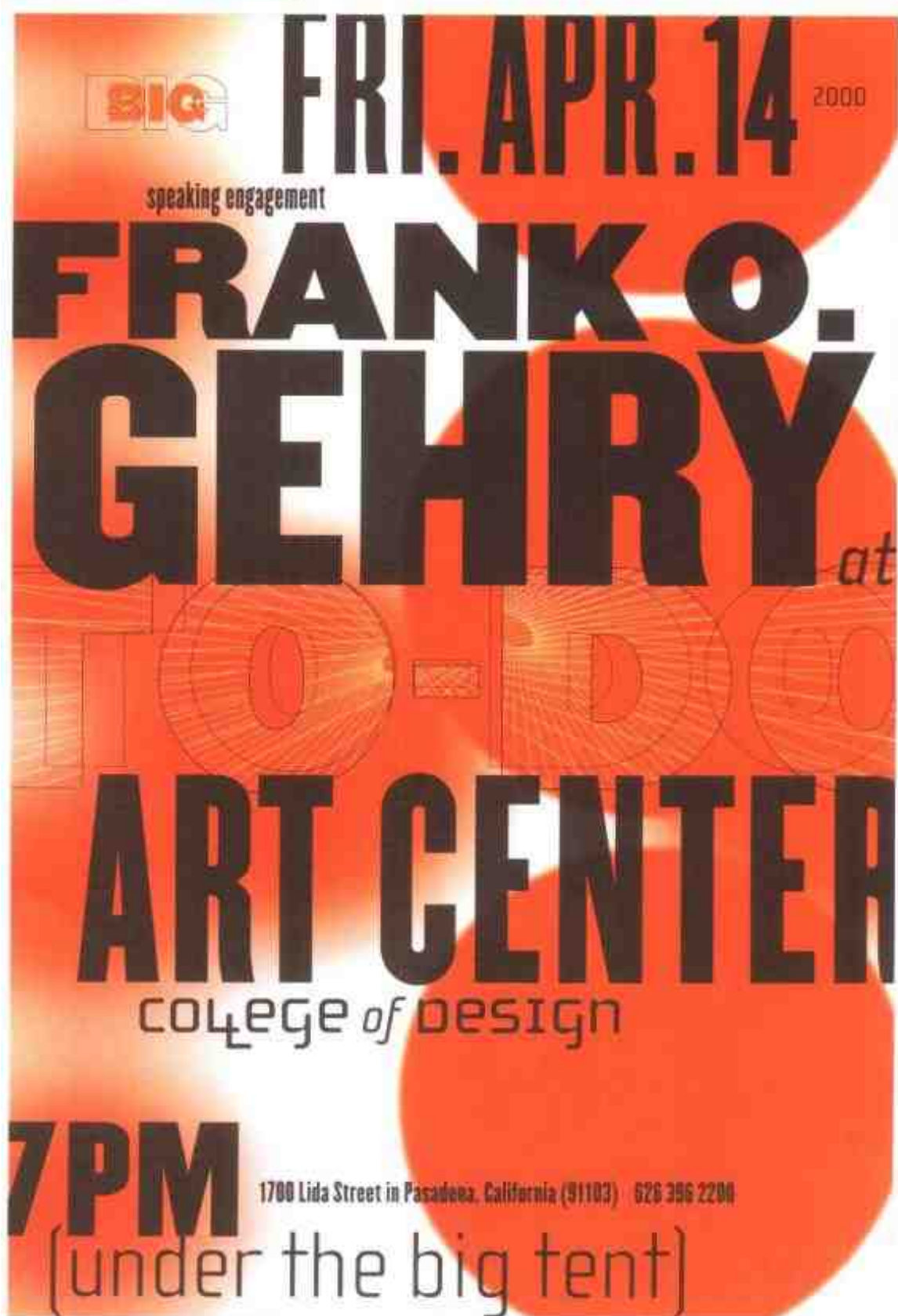
谈到当代设计，如音乐海报等，人们容易说作品的吸引力在于它的嬉皮风格，但设计态度只是作品的一部分，因为在这些作品中基本的设计原理依然起效，如：这幅作品中的标题字体与字体的轮廓形成双差，同时，标题字体的交替反复和层次感赋予整幅作品以深度和节奏感。最后，请注意白色的字体与字母n的左边一竖对齐，这与主要字体的流动感形成对比，而字母左侧的直线创造一种被切掉的感觉，这样，作品的所有元素都能相互呼应，和谐统一。

设计：半流质设计公司
客户：麦克·洛尔

$[\omega \alpha s f(a)^2]$

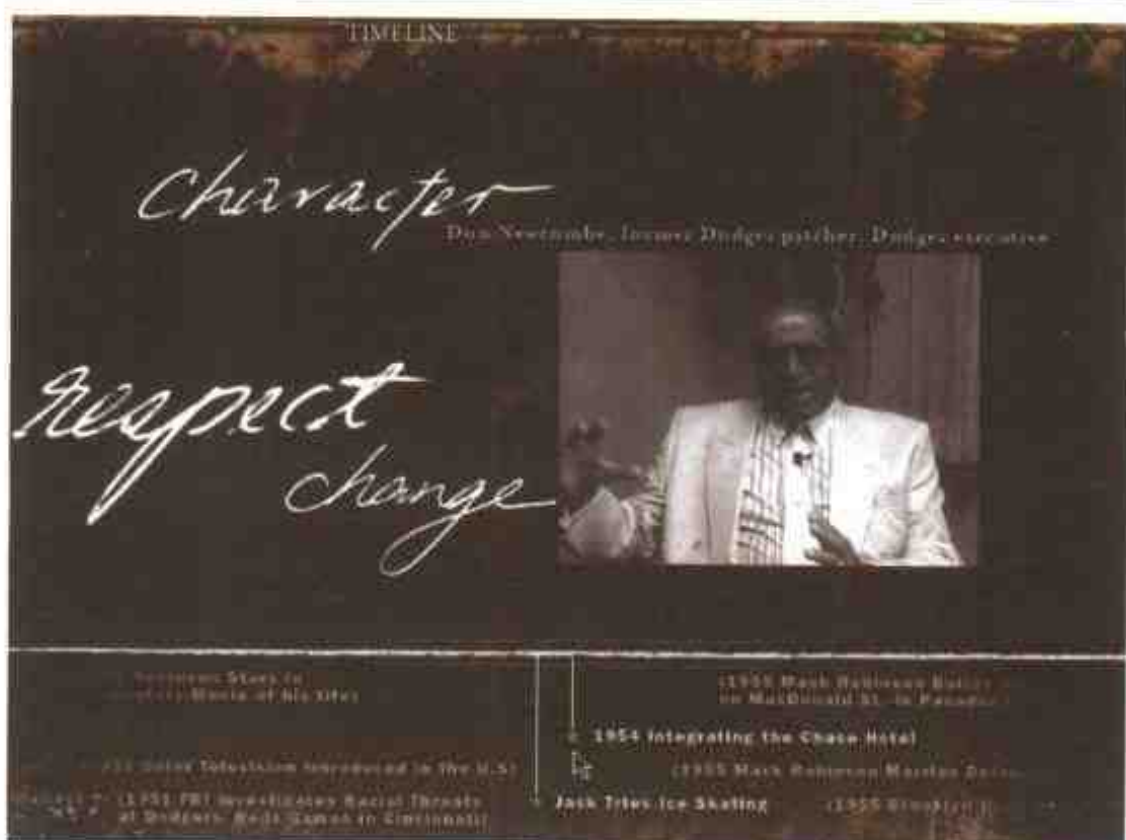
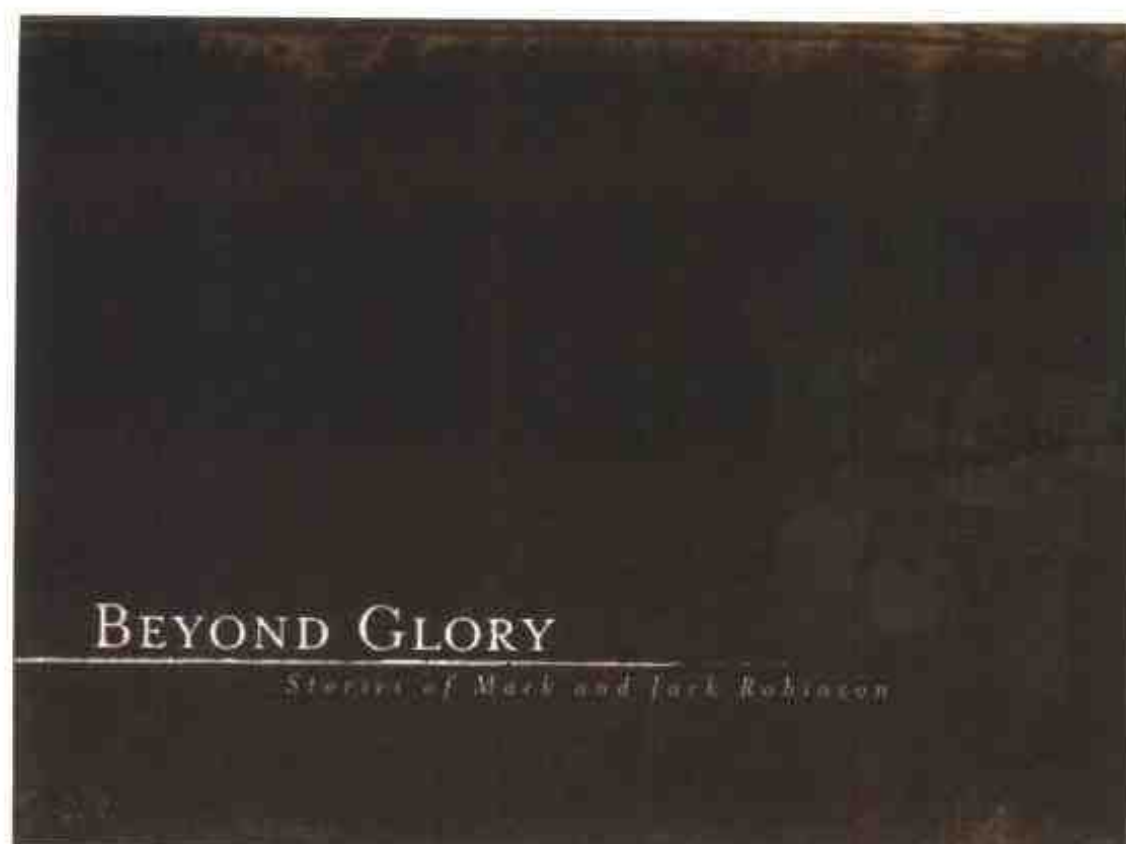
这个非赢利性质的学生经济资助服务中心的标识非常聪明地利用了数学符号和字母的组合，这种组合的效果承认了高等教育与经济状况的关系。

设计：吉格设计公司
客户：莱瑞米·加西亚

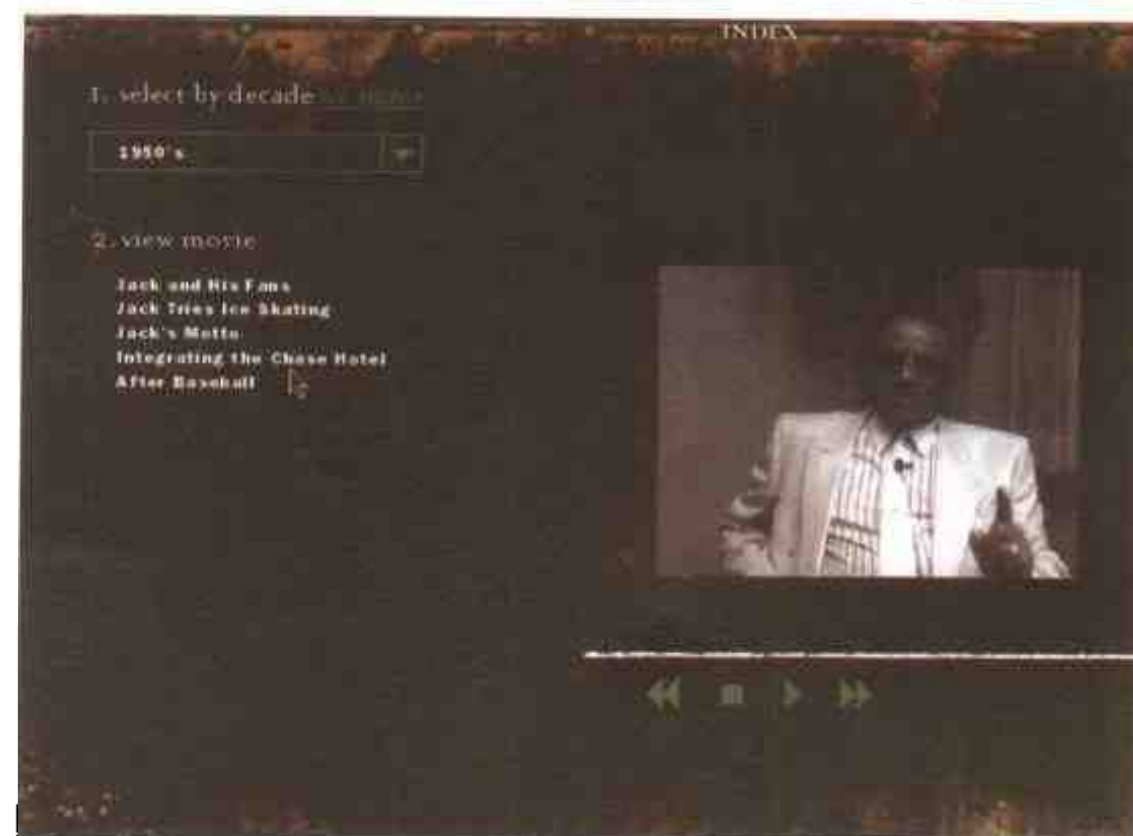

这是一份世界知名的建筑师作讲座的预告还是应该贴在电话柱上的拳击赛广告？这便是这份设计的有趣之处，虽然弗兰克·加里确实是一位世界知名的建筑师，但海报的拳击语汇承认他必须经过一番“争斗”才能将他的创造力转化为现实。

设计：艺术中心设计学院
客户：莱瑞米·加西亚

这些从关于著名的棒球运动员杰基·罗宾逊和他的奥运会冠军兄弟麦克的性格描述的CD-ROM中选出的场景选用了两种字体作为最基本的设计手段。这些手写的字体利用了笔迹与性格的关系，而日期选用的字体十分客观地反映了现实，设计师充分利用了字体的个性特征。用户可以十分方便地选择录像采访或只读采访的书面记录。

艺术中心设计学院

贝聿·布朗、安德鲁·戴维逊、迈克尔·德拉霍特、艾莉森·古德曼、乔·海恩林、黛博拉·海代耶、伊纳·金、鲁迪·曼宁、里昂·J·纳加亚、大洛琳·尼安米伊、R·保罗·塞默尔、劳拉·西尔瓦、基诺·吴

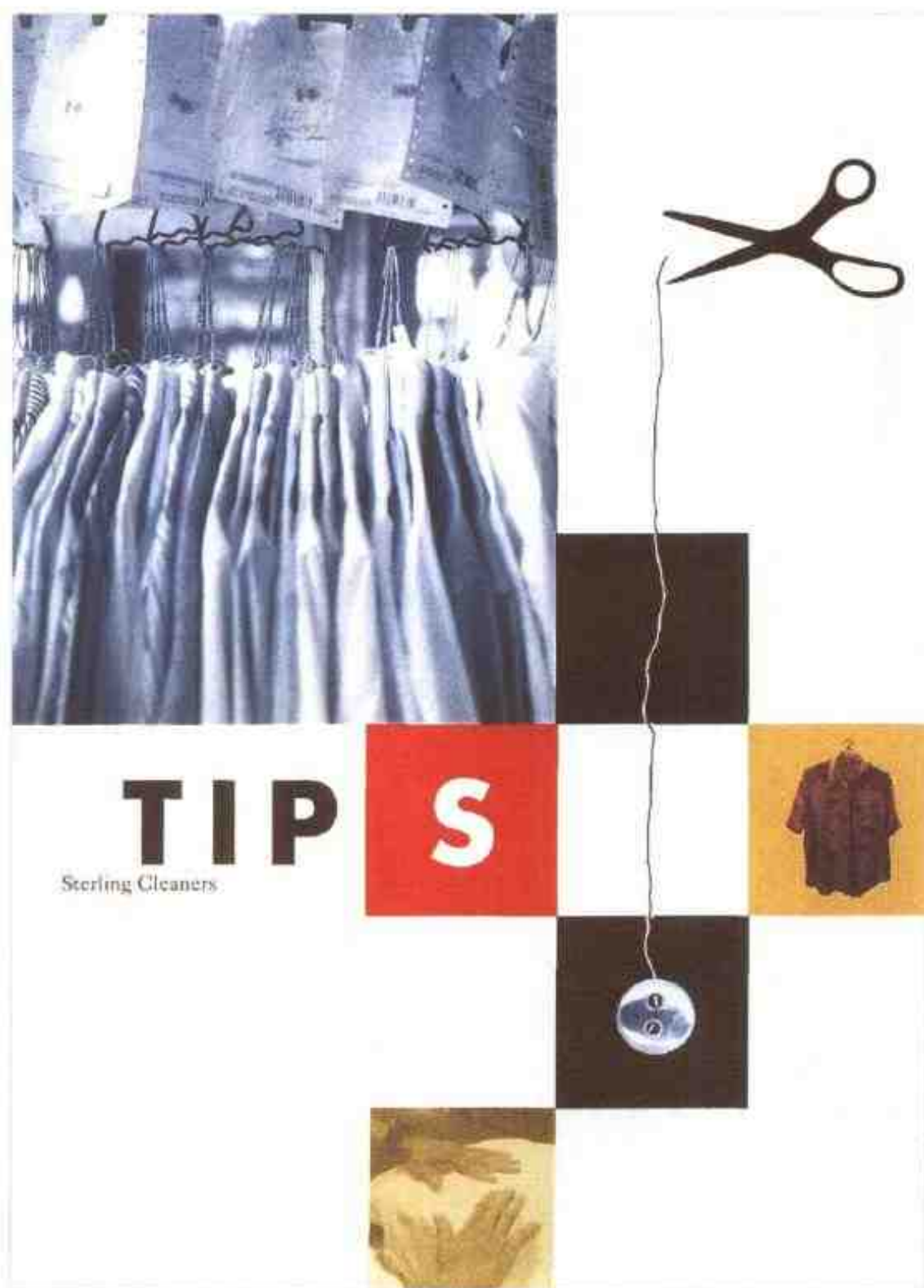
戴维·卡森是20世纪后期字体创新方面的先锋之一，他擅长在作品中制造紧张感。旅行这个主题常常衍生出迁移的概念，而卡森在海报中间使用的接缝使人感觉在离开和到达之间空间和时间的失落。海报上的字体几乎全部向右对齐，仿佛预示着设计朝某一方向发展的趋势。

设计 戴维·卡森

这张广告的整体美感淡化了正方形结构的僵硬和呆板，确定带来了干洗店整洁有序的感觉，而色彩饱和度和明暗的变化使原本枯燥的主题变得生动有趣。

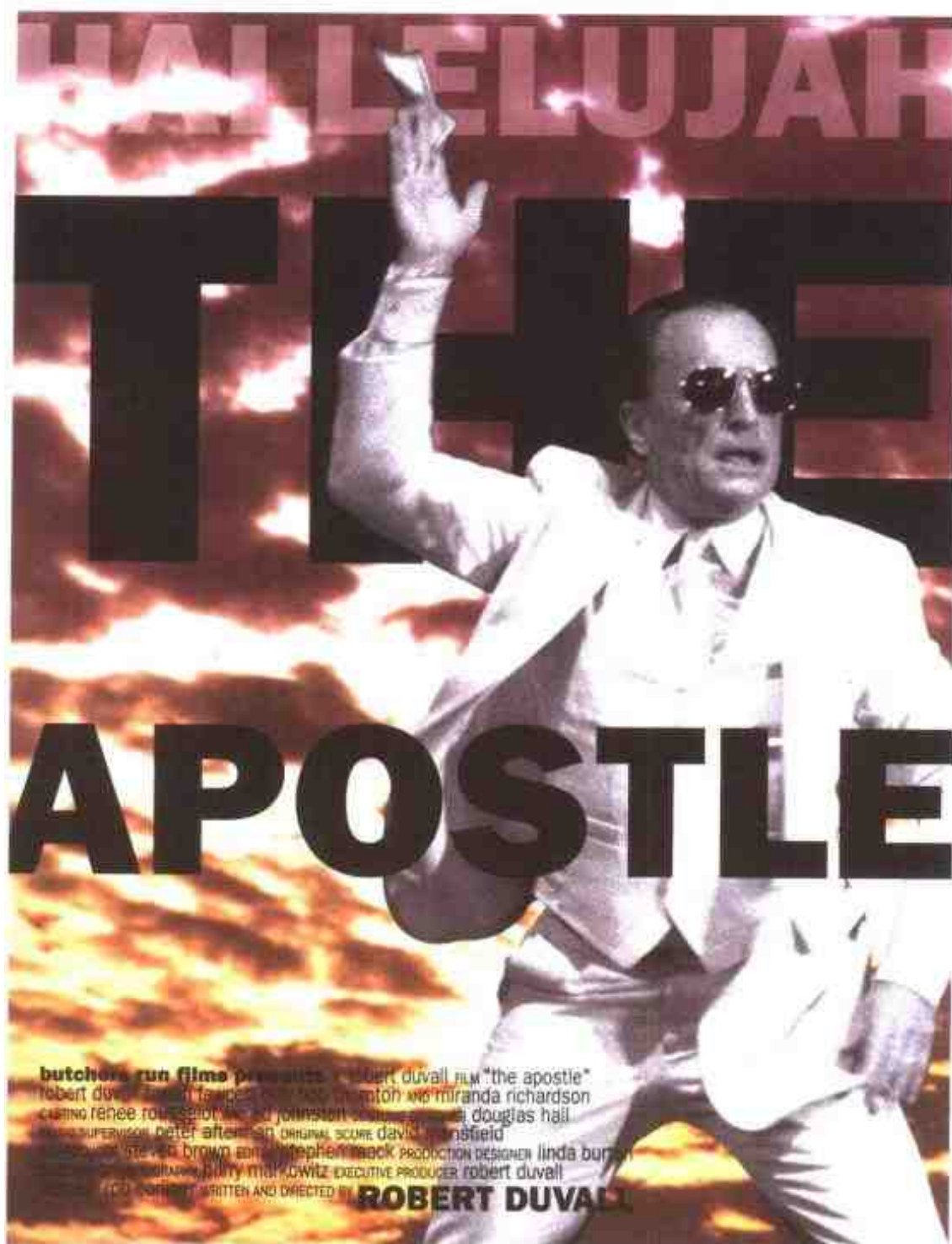
设计公司 马利·波伦设计公司

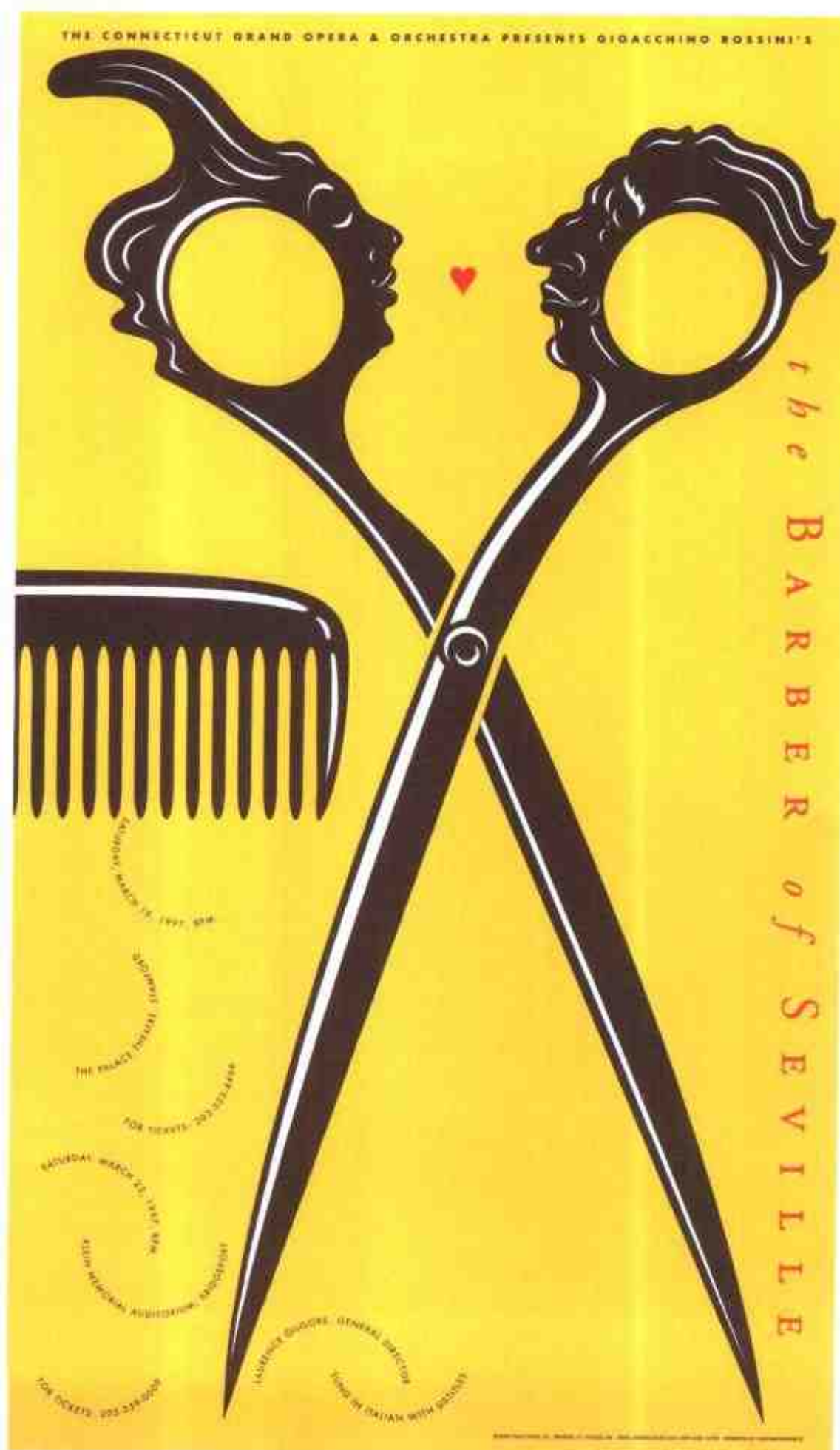
»»»

这张电影海报十分简洁但效果显著,作者通过十分简单的色调和有效的对比创造了十分有力的视觉语言,不同明暗和位置的字体(人物前后)制造出动感的深度,同时,天空的暖色调和人物的冷色调形成色彩对比,最后,天空中风起云涌的景象和人物的动作与字体的四平八稳形成鲜明对比,所有这一切制造出真实的紧张感,使人仿佛身临其境。

设计公司 全球道格斯豪公司

115

«««

这张海报的特点是聪明地把图片与文字元素结合起来。剪刀手柄处两张脸之间的情感关系通过中间一颗小红心得以加强,演出信息通过剪下的碎发来表示,增加了画面的动感和节奏。呈对角线的剪刀和水平状的梳子及垂直的标题构成布局上的动感,所有这一切都告诉人们这出歌剧的喜剧成分。

设计公司 汤姆·福勒公司

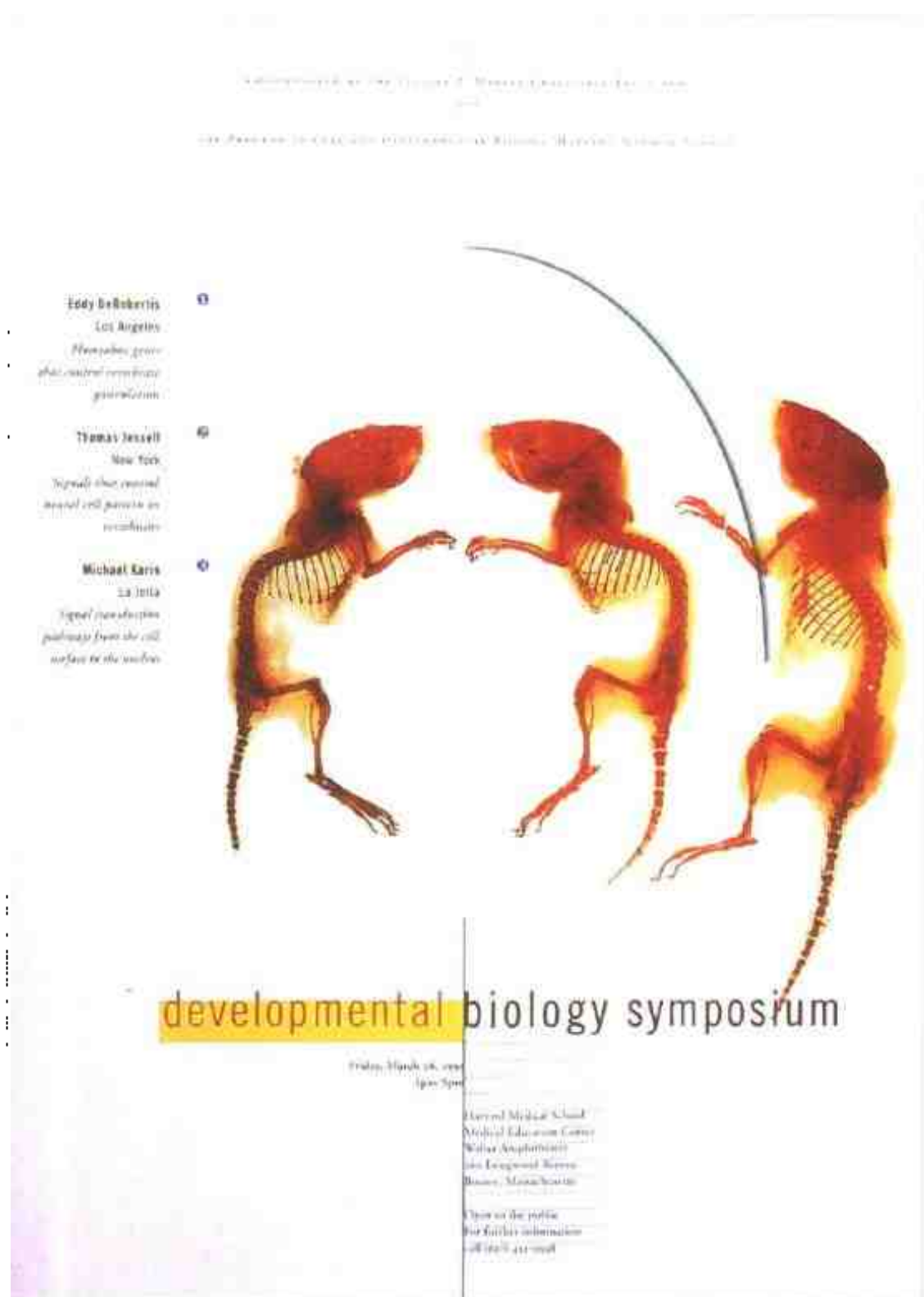
设计及插图 托马斯·G·福勒

第二节 基本原理的最后总结

保罗·兰德在他的论文“工艺和艺术”中写道：“正如没有无工艺的艺术和没有无规则的工艺一样，世上也没有无幻想无创意的艺术。两者的融合创造出了千变万化的艺术。”

不管作品是用什么手段设计出来

的，基本的设计原理保证了设计的成功，这一点是大家一致公认的。本书的目的便是解释这些原理和规则，指出它们是如何渗透到多种类型的设计作品中的。学习设计的基本要素，了解它们是如何影响和指导你的作品的，这便是研究并实践平面设计的乐趣之一。

视觉对话设计公司成功地在这张为一个生物学专题讨论会设计的海报中为转基因老鼠增添了某种美感。除了这些奇怪的啮齿动物形象之外，海报的成功在很大程度上归功于中轴线的运用，大多数元素依这条线而展开，字体都向这条线靠拢，甚至两只相似的老鼠也依这条隐形的线而呈左右对称状。唯一没有向中轴线靠拢的发言者名单实际上也与最右边这只老鼠依中轴线而左右对称。

- 设计公司 视觉对话
- 设计 弗利兹·古瑞特克

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 平面设计的七大要素

作者 =

页数 = 1 1 6

S S 号 = 0

出版日期 =

V s s 号 = 9 9 7 7 1 3 0 6

封面页	
版权页	
前言页	
绪论	
第一章	调查研究
第二章	印刷排版
第三章	对比
第四章	版面设计
第五章	网格系统
第六章	标识设计
第七章	批评与分析
附录页	