

<<优设计>>

图书基本信息

书名：<<优设计>>

13位ISBN编号：9787121124983

10位ISBN编号：712112498X

出版时间：2011-4

出版时间：电子工业

作者：(英)夏洛特·里弗斯|译者:苑蓉

页数：160

译者：苑蓉

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

前言 当今互联网上的资源如此丰富，让我们一度以为读书的时代即将结束。

然而，事实并非如此。

相反，书籍销售量每年仍旧持续增长。

随着科技的日新月异，排版设计的创新让人们更加需要并喜爱读书，因此创新的设计成为拯救书籍销售量的一方良药。

想想看，我们中有不少人每天都花很多时间，盯着屏幕——电脑、电视、iPod，还有手机。

因此，不时地看看书还真是一种新鲜的消遣。

哪怕只是随便翻翻，感觉也是不一样的。

另一方面，当今一些引人注目并极具创新性的设计作品也开始渗透入书籍出版业中。

在本书中，我们收录了来自世界各地的书籍设计作品。

像杂志出版商一样，出版这些书的团队大都精简独立，自行创作并出版。

许多顶尖之作都出自创意人之手，也是创意人的好参考。

如果你去逛艺术设计书店，就会发现书架上琳琅满目地摆放着设计精美的书籍和设计师专著。

其中一些比较出名，例如：S,M,L,XL（意为《小、中、大、特大》）、阿布德·索达诺（Aboud Sodano）专为时尚设计大师保罗·史密斯（Paul Smith）制作的You Can Find Inspiration in Everything（意为《一切都可以成为你的灵感》），以及厄玛·布（Irma Boom）的Sheila Hicks: Weaving as Metaphor（意为《希拉·希克斯：编织的隐喻》）。

除此之外，不少主流出版商也制作了设计精美的书籍。

例如，费伯出版社（Faber & Faber）重新制作了他们曾经出版的Poetry Essentials（意为《精华诗歌选集》）。

他们为整套书设计了盒式书套，并为每本分册配上了风格迥异的精美文字。

达伦·沃尔（Darren Wall）说：“我们开始经营费伯出版社的时候，首要目标之一就是与设计师合作，让他们像给唱片公司和广告公司做设计那样帮我们制作新颖精美的作品。

我感觉出版业的设计水平好像总是滞后于其他创意行业，所以非常想做一些引人注目，甚至并超出预期的封面来挑战人们的视觉感官。

另一个经典的例子，就是My Penguin（意为《我的企鹅经典》），这是企鹅出版集团

（Penguin）在2006年出版的一套六册装经典名著合集，其中包括了弗吉尼亚·伍尔夫

（Virginia Woolf）的The Waves（中文《海浪》）和简·奥斯汀（Jane Austen）的Emma（中文《爱玛》）。

分册的封面采用空白设计，让读者们设计自己的封面，再把作品上传到网络图片库。

2004年制作的Great Ideas（中文《企鹅经典系列》）同样值得一提，当中收集了众多政治和哲学辩论思想。

全书由大卫·皮尔森（David Pearson）负责设计。

尽管当时经费紧张，他还是完成创作了一系列出色的封面，并赢得了数项设计大奖。

很难说排版设计最早是什么时候出现的，不过可以肯定，早在15世纪中期，尤其是活字印刷术出现后，这一专业就兴盛起来了。

The Gutenberg Bible（中文《古登堡圣经》）便是第一部代表力作，它的问世推动了排版设计此后的剧烈变革。

在出版界，有几个里程碑事件是不得不提的。

1947年，扬·契柯（Jan Tschichold）加入了企鹅出版集团。

之后他进行了一系列改革，从此奠定了现代书籍设计的基准。

设计与出版结合的佳例并不止于此，设计师布鲁斯·茅尔（Bruce Mau）就是纽约地带图书出版社（Zone Books）的一个法宝。

奇普·基德（Chip Kidd）在纽约克诺夫出版社（Knopf）的创作也让人眼前一亮，《今日美国

<<优设计>>

》(USA Today)称他“与摇滚明星不相上下”。

制作工艺愈发重要，是影响排版设计的另一个因素。

因为这意味着设计师能以更多方式让他们的作品独树一帜。

在书籍制作中，需要考虑的因素非常多。

例如，选用何种材质的纸？

用什么油墨？

什么字体？

封面的文字要不要凹凸印？

这些都是需要设计师悉心斟酌的。

正如SEA设计工作室 (SEA Design) 的乔恩·道林 (Jon Dowling) 所说：“设计在于选择，一个设计的成功取决于我们设计师是否有学识和审美能力做出好的选择。

从选择纸张、字体和图片，直到作品的完成，整个设计过程必须紧扣内容精华。

但是设计也要有分寸，既不能对内容造成干扰，更不能占用内容的空间。

一个好的封面首先要在书的。

要是没有优良的设计，如何解释书籍内容的品质呢？

正如企鹅出版集团的吉姆·斯托达特 (Jim Stoddart) 所说：“优美的文字固然值得一读，但书籍是融合了各种元素的整体，是人们与之交流并用来收藏的对象，所以它的外观和质感至关重要。

”设计师文斯·弗罗斯特 (Vince Frost) 也赞同这个观点，他说：“书籍设计的优劣取决于设计师是否尽善尽美地体现了书的内容。

否则就好比顾客去一间优雅的餐厅，却吃到了难以下咽的食物。

所以说，一本书的设计，方方面面都要完美。

”话虽如此，设计师尼克·贝尔 (Nick Bell) 觉得，还是有太多书因为封面设计不良而让整本书尽失容颜。

但我们别无他法，还是继续以封面来判断一本书的设计优劣，尤其是那些特别热爱精美设计，也特别厌恶拙劣设计的人。

本书旨在展示新颖的书籍设计，这些设计挑战常规，带给读者一些意想不到的东西。

不论是小说类还是纪实类书籍，都有一个共同点——那就是它们都极其特别，让人过目难忘。

因为消费者对设计领域日益关注，所以设计师必须不断地努力来满足他们对审美的要求。

而他们当中的成功典范，也将在这本书中展示。

夏洛特·里弗斯 (Charlotte Rivers)

<<优设计>>

内容概要

本书列举了许多国外优秀图书设计的封面、封底、书脊、内页、包装形式，时尚感颇强，对设计人员有较大的启发作用。

本书不仅介绍了图书包装设计的创意灵感，同时还揭示优秀图书设计的行业规则和设计方法，对于设计行业、图书包装、出版社的从业人员来说具有较好的案头参考价值和收藏价值。

每章都有对知名设计师的专访，希望给读者广阔的了解和思考空间，带来无限的创意启发，提升自己的设计水平。

本书适合设计师、设计专业师生学习参考。

<<优设计>>

书籍目录

Chapter 1 图书封面与包装

彩色多用途纸画册-Kid Acne、摄影作品集-Buried
 年报年鉴-国际平面设计协会 (AGI) 年报
 访谈录-All Men Are
 Brothers、三本书-Attityd/Milj & ouml;/Planering
 短篇小说集- Majas Morsas Kompis Sambo、摄影集-Martin
 Mischkulnig
 展览教材-In Limbo、雨果伯斯奖-The Hugo Bass Prize 2004
 岩板设计书-The Conversation、参展图书-RADAR
 旅行中的艺术品-Lost、小说-Under the Skin
 ?书-Friends With You Have Powers
 !、多内容图书-Worldchanging
 短篇小说集-The Fahrenheit Twins
 素描作品集-Takehito Koganezawa: Drawing、摄影作品集-Mexico
 画集-Robert Rymann、迷幻艺术作品-Mushroom Girls Virus
 当代瑞士平面设计界的总汇-Altitude、介绍历史的书-F & ouml;hrenwald
 专访：布雷特·菲利普斯 (Brett Phillips)
 专访：何见平 (Jianping He)

Chapter 2 设计作品 052

旅行见闻-Karlssonwilker 's 12 Days in Serbia
 作品集-Frost* (sorry trees)、当代艺术家系列丛书
 “百年校庆”年刊-V7 1、最优秀诗集-Poetry Essentials
 作品集-Head, Heart & Hips
 教育哲学书-Looking Back, Thinking Ahead
 线装精装书-Owning Art、概念艺术图书-87
 人与太空-Man and Space、设计作品集-Freestyle
 女性健康书-Extraordinary Friendships Through Breast Cancer
 r
 食谱-Breakfast Lunch Tea
 世界大都市地图集-Metropolitan World Atlas
 全球诊治HIV讨论大会后出版图书-Why We Must Provide HIV Treatment
 Information
 艺术家作品集-Tate Modern Art series、双年展图书-The Unhomely
 字体图书-Popper、小说丛书-Contemporary Fiction series
 杂文集-Get Off of my Cloud、作品集-Dise & ntilde;o +
 Ideas
 英国各高校100个新发现和新进展-EurekaUK
 专访：达伦·沃尔 (Darren Wall) 092
 专访：乔纳森·埃勒里 (Jonathan Ellery) 093

Chapter 3 印刷与加工

玩具团队-Neighbourhood、时尚摄影集-TuuliTastic
 对房子的礼赞-De Illusie 1991-2006
 艺术展品-Jennifer Steinkamp、版面活泼的书-Hin und Her
 图形小说-Odysses、限量手工“书”-& THORN;e B úkk
 特写镜头-Surface Seduction、另一个宇宙的故事-A Fairy Find

<<优设计>>

品牌设计精品集-Material by Product

“草稿本”-La Cambre Mode[S]1986-2006

画廊艺术-Formation and Form: West Space 1993-2003

毕业生名录-A Book of one Hundred and Sixty One Students and Their Work

城市风光-Cityscapes、品牌标识集-Leave Your Mark

码头构建计划-VOLT.A.、小说-Bedlam、“奢侈”-Vardags Lyx

荷兰-The Small Home World Atlas

专访：乔·马瑞安奈克 (Joe Marianek) 128

专访：大卫·皮尔森 (David Pearson) 129

Chapter 4 体验延展

摄影集-Against My Killer、宣传书-Think Tank、纪念册-Fifty

纪念册-RISD Yearbook 2003、盒装明信片书-Douglas Gordon's

The Vanity of Allegory、公司介绍书-Action Spaces

海报书-Flip the Script、字典里的旅程-Lexicon

作品集-Imi Knoebel:Primary Structures 1966/2006

街头艺术-The Art of Rebellion 1/The Art of Rebellion

2

专访：尼克·贝尔 (Nick Bell)

专访：吉姆·斯托达特 (Jim Stoddart)

联系方式和致谢

<<优设计>>

媒体关注与评论

“书籍的设计应该匹配其中的内容。
设计者应先透彻地理解内容，然后将其视觉化。

”——何见平（He Jianping），德国 “好的书籍封面会微笑着面对读者，并且态度真诚；也会跟读者握手交谈，观点坚定、明朗。

”——乔·马瑞安奈克（Joe Marianek），美国

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>