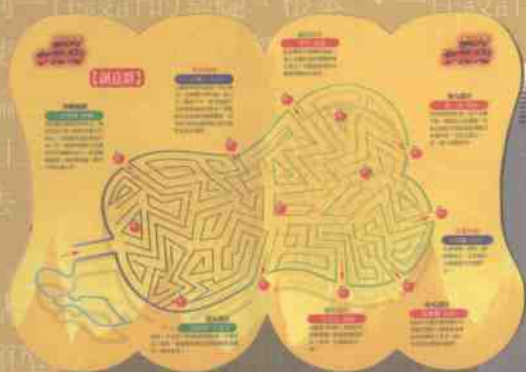

編排設計

楊勝雄 主編

藝風堂出版社

文圖相輔，意念加成
——國旗人權海報設計

「人權」是人類文明進步的基石，也是人類共同追求的理想。在國際人權日（12月10日）即將來臨之際，我們以「保護人權」為主題，設計了這幅海報。海報以「PROTECT HUMAN RIGHTS」為標題，並配以一個由多個小人組成的圖案，象徵著人類的團結與力量。海報的設計旨在喚起公眾對人權問題的關注，並呼籲大家共同為保護人權而努力。

新古典舞團
THE NEO-CLASSIC DANCE COMPANY

編 排 設 計

編 著 者 藝風堂出版社編輯部

主 編 楊勝雄

編 輯 張碧珠 張惠如 陳曉霏

發 行 人 羅東釗

出 版 者 藝風堂出版社

行政院新聞局出版事業登記證

局版臺業字第2940號

地 址 台北市大安區泰順街44巷9號

網 址 www.yftpublisher.com.tw

E-mail yft@ms25.hinet.net

電 話 (02) 23632535

傳 真 (02) 23622940

郵撥帳號 1265604-7號 藝風堂出版社

製 版 魚麗彩色製版有限公司

印 刷 大勵彩色印刷股份有限公司

出 版 西元2002年5月初版

定 價 420元

本書如有缺頁或裝訂錯誤,請寄回更換。

版權所有・翻印必究

編排設計 / 藝風堂出版社編輯部編著；楊勝雄

主編，-- 初版，-- 臺北市：藝風堂，2002〔民91〕

面：公分

ISBN 957-8494-44-0（平裝）

I. 排版-設計

477.22

91008702

J524
11

編排設計

楊勝雄 主編

藝風堂出版社

目次

6 · 壹 · 緒論	35 · (二) 圖像
7 · (一) 編排的定義	35 · 圖像的種類
8 · (二) 編排設計的意義	35 · 手繪圖
10 · (三) 編排設計的現代與未來	36 · 照相圖
12 · 貳 · 版面編排要素	37 · 數位圖
12 · (一) 文字	38 · 圖像的表現
13 · 認識字體	38 · 大小變化
13 · 認識字體結構	39 · 圖框的表現
18 · 字體辨識	40 · 去背
18 · 瞭解字體性格	41 · 出血
21 · 標題的表現	42 · 電腦影像處理
21 · 連字	47 · (三) 色彩
21 · 手寫文字	47 · 色彩的特性
22 · 圖化文字	47 · 說明性
23 · 裝飾字	48 · 象徵性
23 · 電腦字	48 · 識別性
24 · 重點的表現	49 · 色彩的心理感覺
26 · 文字的編排	49 · 明視度與注目性
27 · 字體的選擇	51 · 色彩的嗜好
29 · 文字編排形式	52 · 色彩的聯想
29 · 齊頭齊尾的編排	52 · 色彩調和與配色
30 · 齊頭不齊尾	53 · 色彩調和
31 · 齊中的編排	54 · 配色的原則
32 · 文字排成圖形	57 · 色彩配色的形式

60・參.版面編排與編排美學

60・(一)編排的美學

61・均衡

63・比例

63・黃金比例

63・等差級數

63・等比級數

65・對比

65・大小的對比

65・明暗的對比

65・粗細的對比

66・曲直的對比

66・質感的對比

68・律動

70・統一性

72・(二)版面編排

72・版面尺寸

73・紙張的開數

75・常見的版面尺寸

76・版面率

78・編排要點

78・主從關係

79・動線的規劃

83・空間感

86・肆.版面編排形式

87・(一)單張式版面編排

87・單張式版面編排法

92・單張式版面編排

92・垂直線的編排

94・水平線編排形式

96・斜線編排形式

98・對角線編排形式

100・等分割編排形式

102・十字形編排形式

104・圓形編排形式

105・S形編排形式

106・L形編排形式

107・三角形編排形式

108・C形編排形式

109・複合形編排形式

110・(二)成冊式版面編排

110・成冊式版面編排法

120・成冊式版面編排

122・文字排列方向

127・欄位的配置

132・標題排列形式

134・圖文編排形式

148・提供作品者簡介

序 言

設計與藝術最大的區別在於前者是有條件的、有限制的，必須受客觀環境所左右，而藝術則是自由創作不受牽絆的。設計的重點在於如何在眾多的條件限制下，透過設計將產品、主題傳達給訴求對象，進而獲取實質的效益。而編排設計是更任何一件設計的基礎、根本，因為一件設計作品縱使有引人入勝的視覺誘惑，但如缺乏完善的編排做為根基，雖然能吸引觀者的目光，還是無法將設計物的主題、內容傳遞出去。

編排設計是一門字體設計與圖文整合的工作，更是一門藝術。如何藉由視覺的整理與配置，使設計物成為強而有力的組織、發揮最大訴求效果則是編排設計的重點所在。而一件成功的編排設計必須是表現形式與訊息內容兼備的，即便是一件簡單的設計，都不僅僅是客觀傳達訊息而已，他還會提供一些主觀的線索，讓讀者去思索其內容、意義。編排設計就是在為表現形式與訊息內容進行整合的工作，因為就任何設計而言，光有訊息內容而缺乏表現形式，則會使作品流於乏味，但光有表現形式卻缺乏訊息內容，則又將顯得缺乏內涵、深度。但有一點是初學者必須謹記的，有趣的視覺效果雖有助於訊息的傳達，但卻不可有喧賓奪主的表現，如無法確

保視覺美感的表現不致喧賓奪主，最好還是以實用性功能為主，切勿汲汲於視覺美感的表現而忽略了編排設計傳達訊息、內容的基本要求。

一般談到編排設計原則，大都是依賴設計者的感覺來做處理，或憑藉豐富的實務經驗來從事設計，很難整理出一套有系統的編排理論來。其實編排設計與其它設計在基本設計原則上可說是大同小異，編排設計者只要能瞭解傳播理論、清楚編排的重點、認識預設的觀看對象以及掌握設計溝通、傳達的目的即可成就出一件成功的編排設計作品來。除此之外，多看、多學、多吸收他人的編排經驗也將有助於增長個人的編排能力。

近年來，國內設計者在與國際設計界頻繁互動及資訊、觀念的交流下，不但編排設計的重要性為設計者所認同，更有眾多學者、設計者積極的投入編排的研究，在作品的表現上也因對編排理論有深入的研究與探討，在本書中即就編排的意義、編排元素、編排美學、編排形式等做深入的介紹，書中更以大量、多樣化的平面設計作品做為編排範例，期藉由此書的出版能對國內編排設計教育有所幫助。

楊勝雄

壹・緒論

壹·緒論

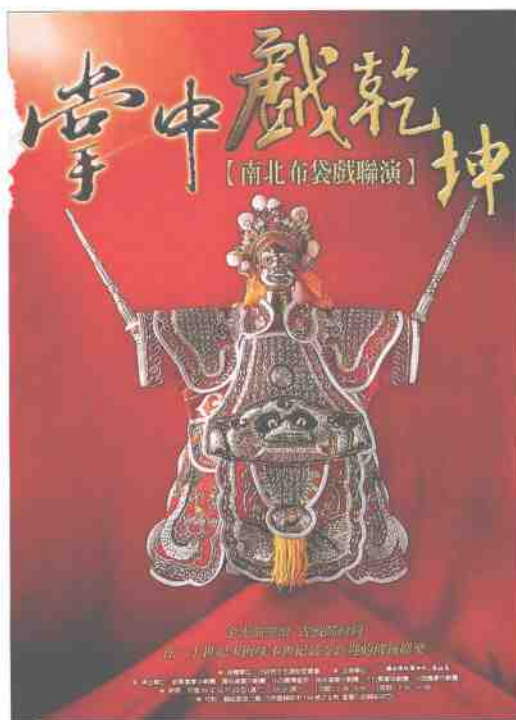
創意 (idea)、表現技法 (technique) 與編排 (layout) 三者是平面設計的三大支柱。一件優秀的平面設計作品，必須藉由創意、表現技法與編排三者巧妙的配合，才得以創作出成功的作品、發揮設計傳達的功能，因為對一件平面設計作品而言，創意、表現技法與編排三者是息息相關的，雖然創意與表現技法是必備的，但如空有好的創意、高超的表現技法，卻缺乏完善的版面編排，還是無法創造出好的作品來。

平面設計的創意與表現技法就如同人的形貌，容易引人注意，吸引他人的

目光。這也就是一些造形性、視覺性強的設計如文字造形、插畫、影像的表現或是各類型的表現技法之所以受到重視的原因，而編排設計就如同人的內在美、氣質般，因其是內蘊的、是隱性的美感設計，所以常不自覺的被忽視。平面設計長久以來汲汲於創意與技法的表現，對於版面經營則甚少鑽研。而在談及版面編排時，則往往以「經驗」、「感覺」來處理，很難有一套版面編排的基本理論得以傳授，但對初學者而言，「經驗」、「感覺」是很籠統的，想要領略個中精髓則不是件容易的事。其實，編排

目錄		
序	2	
導讀	3	
第一章 認識哺乳動物	9	
什麼是哺乳動物／身體的構造／台灣哺乳動物的源起／日夜行性／多樣的環境／哺乳動物的食物／新生兒的形態		
第二章 野外觀察與記錄	23	
動物的追蹤與辨識／足跡的觀察／足跡的記錄／步態的觀察／步態的記錄／獸徑的觀察／食跡與食痕的觀察／排泄物的觀察／遺體的觀察／特殊的觀察與記錄法		
第三章 台灣的陸生哺乳動物		
臺灣哺乳動物		
台灣山羊	44	
奔跑在峭壁上的生存好手		
山羌	54	
亞科動物中的小個子		
梅花鹿	62	
消失在西部平原的悲劇動物		
水鹿	70	
迷霧林中的鹿科王者		
台灣野豬	76	
最兇猛最聰明的肉食高手		
臺灣黑熊		
登山甲	84	
身披甲冑的哺乳類		
臺灣獼猴	93	
日行性的群居動物		
臺灣黑熊	102	
行蹤飄忽的山中巨靈		
黃喉貂	110	
美麗而兇猛的群居者		
黃鼠狼	116	
大量的小型掠食者		
獾	122	
穿梭在森林底層的夜間覓食者		
水獺	128	
傍水而居的清潔肉食者		
野香貓	136	
隱匿林間的無聲獵食者		
白鼻心	141	
縱橫在樹枝上的探果能手		
食蟹類	148	
尾毛蓬鬆的食蟹蟹客		
石虎	154	
貓科家族中的小型猛獸		
雲豹	160	
季風林中最神秘的動物		
臺灣野兔	168	
適應力驚人的荒地棲息動物		

●一件優秀的平面設計作品，必須藉由創意、表現技法與編排三者巧妙的配合，才得以創作出成功的作品、發揮設計傳達的功能／「台灣哺乳動物」目次頁編排設計／徐偉設計／大樹文化事業股份有限公司提供。

●任何一件作品縱使有引人入勝的視覺誘惑，如缺乏完善的編排做為根基，其雖然能吸引觀者的目光，但還是無法將設計物的主題、內容傳遞出去。左圖／「掌中戲乾坤」海報／楊勝雄設計。右上圖／「台灣野豬」內頁編排／徐偉設計提供。右下圖／「動靜皆美」小冊封面／楊勝雄設計。

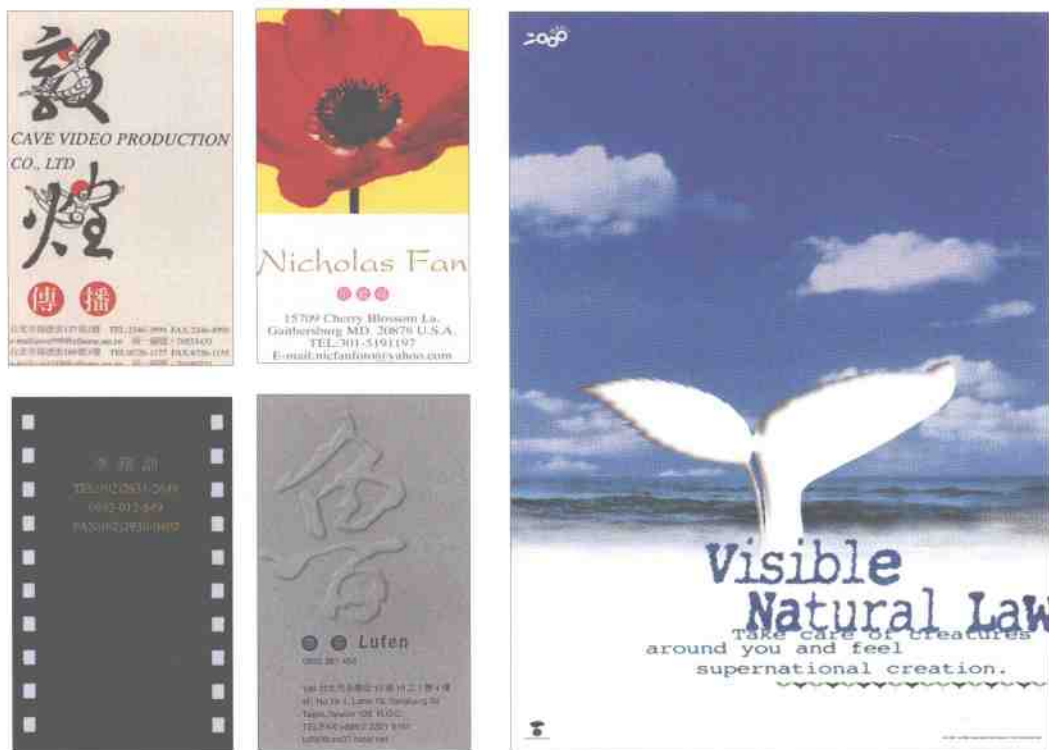
設計是任何一件設計作品溝通傳達的基礎。因為，縱使一件作品有引人入勝的視覺誘惑，卻缺乏完善的編排做為根基，其雖然能吸引觀者的目光，但還是無法將設計物的主題、內容傳遞出去。

近來在超強電腦圖形表現能力的發展下，已經將完稿人員與設計人員兩者的角色合而為一，更使得傳統的技術、設計原理原則被忽略。而現在的編排設計在整體的表現上除更具個人色彩外，更以視覺性掛帥。也因缺乏設計的基本原理，使得編排設計無法在視覺上進行溝通，這就如同語言沒有文法與語彙，就無法進行言語的溝通一樣。編排設計並非萬靈丹，但如要創造或欣賞各式不同的設計風格，就必須先去瞭解編排設計背後的原理，也惟有瞭解這些原理才

可以盡情表現。而編排設計的基本原理雖看似簡單卻強而有力，它將使得設計千變萬化、不落俗套。由此可見，編排設計是平面設計中多麼重要的一環。

(一)編排的定義

編排 (Layout) 是一門圖文整合的工作，更是一門藝術。所謂編排指的是如何將文字、圖像及色彩等要素，藉由視覺的整理與配置，使其成為強而有力的組織、發揮最大訴求效果的技術。其主要是要使文章、平面設計物的內容變得生動易讀、賞心悅目，更是一種溝通傳播的方式。「Layout」一詞國內譯為「編排」、「佈置」、「配置」，一般慣稱為「編排」，在本書中也統一用編排來說明。

●編排的應用範圍甚廣，小到一張名片、卡片、信函，大到書刊、報紙、海報等，都須藉由編排設計讓其成為一個強而有力的組織架構，並將正確而明快的情報傳達給讀者。左圖／名片設計／楊勝雄設計。右圖／「自然定律」海報設計／王炳南／啟普廣告設計提供。

編排主要是處理各構成要素的均衡、調和、律動、視覺動線及空間配置等關係，使平面設計物成為一個強而有力的組織架構，進而將情報正確而明快的傳達給讀者。編排的應用範圍甚廣，小到一張名片、卡片、信函，大到書刊、報紙、海報等，而傳達的方式主要是以平面的、印刷的形式呈現居多。

(二)編排設計的意義

華麗的外表還是需要充實的內在做支撐，編排設計也不例外。任何一件設計物都有其目的性，絕非僅止於視覺面的表現。因為光有功能沒形式，只會流於乏味，光有形式而沒有功能或用途，

則又顯得缺乏內涵。華麗的視覺雖可以在剎那間吸引目光，但如無紮實的架構、充實的內容，即無法達到溝通、傳達的目的。就編排設計而言，表現形式與內容訊息是密不可分的，其不僅僅是客觀傳達某種訊息，更可提供一些主觀的線索去詮釋其中的內容。表現形式與內容訊息的關係就如同鮮花般，鮮豔的花朵總是視線焦點的所在，殊不知沒有穩固的根莖來輸送養份、向下紮根，就無法綻放美麗的花朵。以海報的設計為例，華麗的視覺表現，的確可以達到了吸引目光的目的，但在吸引觀者視線後，如無進一步的內容安排，還是無法將海報主題傳達出來，而這整體的配置、佈局就有賴編排來完成。

同樣地，空有訊息內容，若無視覺美感來統合還是稱不上是一件成功的編排設計。就編排設計而言，瞭解傳播理論、清楚編排原則、認識預設的對象，以及掌握溝通傳達的目的都是設計的基本原則。編排設計者可以根據這些原則來處理整個版面編排，讓整個編排設計作業得以順利完成。這些編排的基本原則固然重要，但如單憑這樣卻不能確保一定會有好的作品出現，因為編排設計必須能創造出知覺性的效果，也就是視覺美感的享受。判定作品是否具有美感，要比判定內容是否清楚要來的困難許多，因為視覺美感的判定是主觀且因文化的差異而有不同的評斷標準。編排美學必須要能適應周遭的環境，但這並非

簡單的事，其除了要考慮到歷史與文化背景外，更要考慮到圖像的表現、社會狀況及預設對象的種種條件。

如何讓編排上的表現形式與訊息內容取得平衡點，是一般平面設計師所面臨到最大的困難，因為有趣的視覺效果也許可以促進訊息的傳遞，但也可能會有喧賓奪主的情況發生。若視覺表現形式勝過訊息內容，就會使得內容乏善可陳，甚至言而無物。

此外表現形式若不合理，則會使得編排設計顯得生硬，無法引人注意，結果是訊息清楚的傳達了，卻無法兼具激發情感、使人產生愉悅感受的視覺美感效果。

●就編排設計而言，表現形式與內容訊息是密不可分的，其不僅僅是客觀傳達某種訊息，更可提供一些主觀的線索去詮釋其中的內容／內門鄉名產／楊勝雄設計。

●華麗的視覺表現的確可以達到海報吸引目光的作用，但在吸引觀者視線後，如無就內容做整體的配置、佈局就無法將主題傳達出來／國立中正文化中心演出海報／楊勝雄設計。

(三)編排設計的現代與未來

在電腦科技的快速發展下，已使得編排設計的角色定位產生了迷惑。人們對電腦無知的程度，就如同對其崇拜的程度一樣，不管任何事物只要掛上「數位」二字，就意謂著先進、優良的意思，殊不知這些優良的作品都是拜設計者的智慧所賜，電腦不過是個輔助工具罷了。但在這個資訊時代，也意謂著設計者將面臨全新的挑戰，如電子媒體、網際網路、虛擬實境等正在蓬勃發展的表現模式。資訊內容的組織安排與視覺表現是設計者原本就具備的技術，但言語和視覺間相互影響的操控方式，則是新興媒體中非常基本的要素。但這並不表示設計者不需學習新的技術，而是說

舊有的原理原則是不會被淘汰的。

編排設計的一些基本原則都是必備的基礎原則，其不僅可以讓設計者運用在舊有挑戰上，更可以應付數位時代的新挑戰。對編排設計而言，唯有在文字造形、圖像表現、構圖美學等基本原則上做深層的紮根動作，才有能力應付各式變化，製造出更有生氣、更具創意的作品來。

近年來，國內設計者在與國際設計界頻繁互動及資訊、觀念的交流下，不但編排設計的重要性為設計者所認同，更有眾多學者、設計者積極的投入編排的研究，在作品的表現上也因對編排理論有深入的研究與探討，不但在視覺表現上更加精緻外，在設計傳達上也更加充實、有意涵。

●在電腦數位科技的快速發展下，相信編排設計的基本原則，不僅可以運用在舊有挑戰上，更可以應付數位時代、挑戰未來設計／「卡片設計」封面／楊勝雄設計。

●對數位時代的設計而言，唯有在文字造形、圖像表現、構圖美學等基本原則上做深層的紮根動作，才有能力應付各式變化，製造出更有生氣、更具創意的作品來／國光劇團北京公演海報／楊勝雄設計。

貳 · 版面編排要素

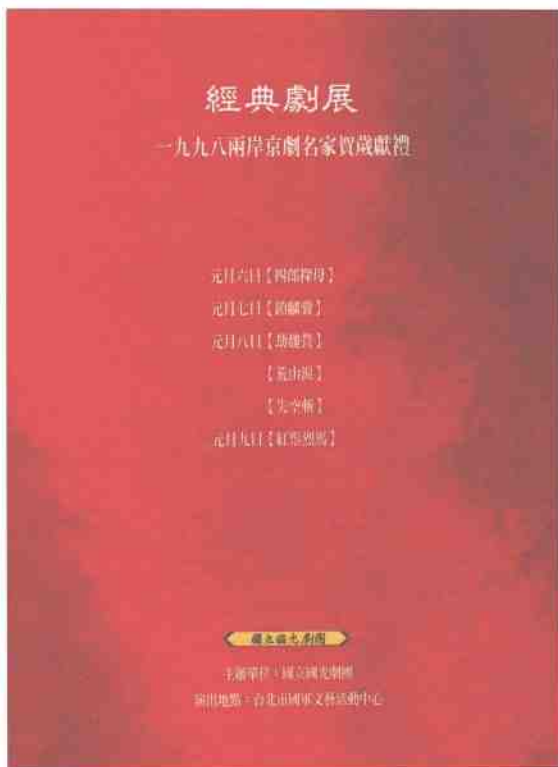
貳．版面編排要素

版面的編排要素不外文字、圖像與色彩三者。這三種要素各有各的特色與功能存在，相互間更有著一層相輔相成的關係。要做好版面的編排必須先對這三種要素的特性與功能有一番瞭解後才行。故以下茲就文字、圖像及色彩的特色與功能表現做一簡單介紹。

(一)文字

「文字」是人類溝通的重要媒體。對人類而言，會使用文字並非人類的本

能，任何一種文字都必須透過學習才懂得其意義。在設計的領域裡，文字早已成為視覺傳達的重要媒體之一。而在版面編排設計中，文字更是一個重要的元素，舉凡標題、內文、說明文、書眉、頁碼等，都是由文字加以構成的。由此可知，文字的地位是何其重要。對文字而言，除了閱讀性外，還要具備視覺的美感。所以除了自身訊息的傳達外，如何為讀者創造出一個舒適的閱讀環境則成了文字編排設計的一門重要學問。而

●在版面編排設計中，文字更是一個重要的要素，舉凡標題、內文、說明文、書眉、頁碼等，都是由文字加以構成的／「經典劇展」節目單／楊勝雄設計提供。

●除了自身訊息的傳達外，如何為讀者創造出一個舒適的閱讀環境則成了文字編排設計的一門重要學問／「台灣賞樹情報」內頁編排／徐偉設計／大樹文化事業股份有限公司提供。

要塑造出圖文兼備、形意相成的設計文化，更須由認識字體、培養個人對文字造形的基本素養做起。以下茲將文字編排所該培養的基本素養歸納如下三點：

◆認識字體

「工欲善其事，必先利其器。」，對文字編排設計而言也是一樣。要將文字妥善的運用，就必須先從認識字體開始，因為惟有從基本認識做起，才可以掌控字體、朝表現編排設計的大道邁進。在認識字體方面，除了可以做到基本的辨識功夫外，還必須對字體的構造、字體的基本性格、特色做深入瞭解，才可以對文字駕輕就熟、運用自如。

◎認識字體結構

辨識字體必須先找出各個字體的特徵，而在辨識出字體特徵前則須對字體的構造有基本的認知。文字的種類甚多，在此即以國人常用的中文、英文及數字三種文字為主，簡單的分析此三種文字的結構。

■中文字的結構

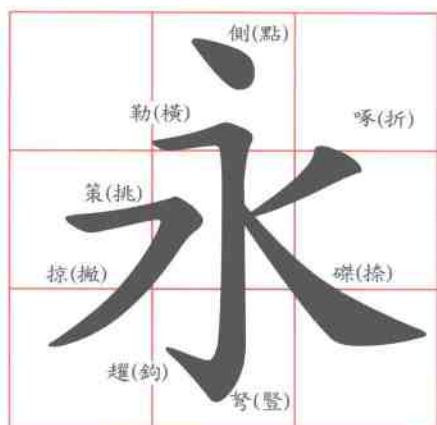
中國文字與其他文字有所不同，在分析其結構前必須先瞭解中文字的造字由來。中文字的形成是由形，進而音、義演化而來。換言之，中國文字是由形象為首，而形成形、音、義三者合一的文字。中國文字的創造方法可歸納為象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，也就是「六書」。所謂象形是指畫一物象圖形，作為代表某一物的字，如「日、月、鳥、魚」等字就是象形文字。指

●中文的形成是由形、進而音、義演化而來。而象形是指畫一物象圖形，作為代表某一物的字，上圖由左至右、由上而下分別是「山、水、日、魚、鳥、月」的象形文字。

事則是用記號造成的字，雖然很抽象，但看到這些記號就可以讀出是什麼字，如「一、二、三」，一看就是數字的1、2、3。形聲字是指一半是「形」、一半是「聲」，形表示資料或形狀、聲則是指發聲，六書中此類型字最多，如「江、河、筒、鳩」等均屬之。會意常常是將兩個或兩個以上的字，合成一個新意義的字，如上「小」、下「大」是為尖；在「田」中出勞力者為「男」；拿著「帚」的「女」人是為「婦」。轉注是指兩個或兩個以上的字，彼此的意義大致相同，也就是由一個字義衍生出多個字形。假借，顧名思義就是本來沒有這個字，而把別的形義相近字借來應用。也就是一字的聲義輾轉引申，以表示其它事物，字不增多，字義增多。

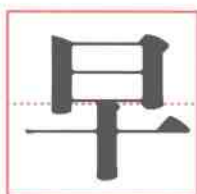
由六書的解釋、舉例來看，中國文字的形成和構造是別具一格且十分有趣，這也是研究文字，及從事文字設計者必須瞭解的基本知識。而在瞭解了中國文字造字法則後，接下來再一同來看看中國文字的基本構造。

● 永字八法圖示。

中國文字包含了許多不同的字態和外形特徵，主要是以楷書中書寫基本筆劃的「點、橫、豎、撇、捺、挑、鉤、折」等八法，也就是永字八法中的「側、勒、努、掠、磔、策、趯、啄」，而此八法雖只是書寫的基本筆劃，無法包括所有的字形結構，但對於中文初學者而言，卻是文字造形訓練的開始。

中文字除了永字八法的基本筆劃外，其組合結構與外在造形也是一大特色。在組合方式上主要可分為左右構成、上下構成、左右和上下構成及左右或上

● 上下或左右構成的字。

● 左右和上下構成的字。

● 上下三分法構成的字。

● 左右三分法構成的字。