

★本书由英国著名平面设计师
鲁西安娜·罗伯茨倾情推荐

网格模板实用攻略： 可以直接使用的版式设计方案

GRIDS: CREATIVE SOLUTIONS FOR GRAPHIC DESIGNERS

目录

导言

型录、传单和小册子

展览

插画书

识别系统

杂志、报纸和时事通讯

包装

海报、广告传单

索引

书中的网格都配有CD模板；
分别是Indesign和QuarkXPress两种格式。
如果你想使用其中的模板，只需要在CD
中查找与文件名相对应的页码即可。

上海人民美術出版社

网格模板实用攻略

Grids : Creative Solutions for Graphic Designers

网格模板实用攻略:

可以直接使用的版式设计方案

Grids: Creative Solutions for Graphic Designers

王远 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

网格模板实用攻略: 可以直接使用的版式设计方案/(美) RotoVison
出版社 编; 王远译; —上海: 上海人民美术出版社; 2010·1
书名原文: Grids: Creative Solutions for Graphic Designers
ISBN 978-7-5322-6385-1

I. 网… II. ①罗… ②王… III. 版式—设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第101026号

网格模板实用攻略: 可以直接使用的版式设计方案

原版书名: Grids: Creative Solutions for Graphic Designers

RotoVison 出版社编

Copyright © RotoVison SA 2007

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of copyright holder.

本书的简体中文版经RotoVison出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2008-740

网格模板实用攻略: 可以直接使用的版式设计方案

编 者: [美]RotoVison 出版社

译 者: 王 远

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 赵 懿

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 639 x 965 1/12 18.67印张

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次

印 数: 4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6385-1

定 价: 68.00元

CD和指南

本书中的网格都配有CD模板，分别是Indesign和QuarkXPress这两种文件格式。如果你想使用其中的模板，只需要在CD中查找与文件名相匹配的页码即可。

除此之外，还有一系列向读者介绍网格设计过程的教程，你可以直接从下面的网址下载使用：

www.rotovision.com/gridstutorials

计算单位

所有的模板都以毫米或点作为测量单位。如果你喜欢以英寸为测量单位的话，绝大多数软件都提供了测量单位的转换设置。

目录

导言	008
型录、传单和小册子	020
展览	036
插画书	058
识别系统	096
杂志、报纸和时事通讯	118
包装	170
海报、广告传单	188
索引	222

导言

Introduction

对于平面设计师来说，网格设计系统是十分复杂和难以把握的，尽管如此，我们中的大多数人仍然热衷于此。但是，由于我们害怕受到网格的严格限制，因此对它爱恨交加。我们也许偶尔使用网格，不至于让同行笑话我们对网格手足无措。

最难解决的问题之一是其中的关联性。通常人们以为网格只是一系列的垂直线和水平线，难道你对网格有兴趣只是因为它更加“整齐”吗？这本书最终证明了网格最重要的意义就在于它是创造结构的“手”，是能够计算的“大脑”，它是能够洞察那些无形结构的敏锐的“眼睛”。

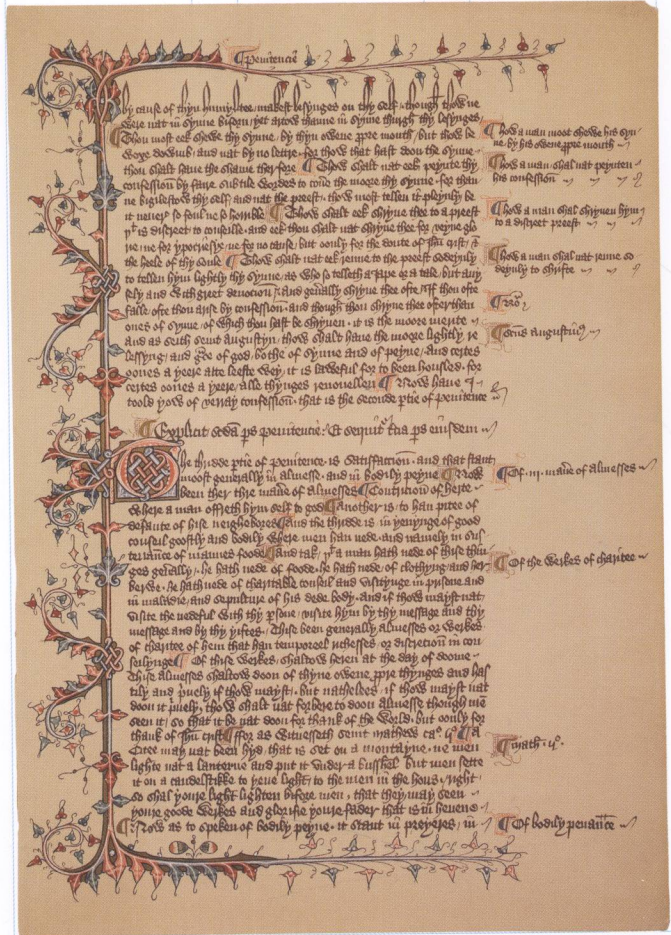
平面设计网格有点像网格线在变戏法（即使你已经发现了，但是你可能还没有去实施），帮助设计师决定在何处放置何种东西？这是只有网格才能够做得到的。使用网格的好处有很多，从心理学到功能性，当然还包括美学上的。网格解决了设计师所头疼的很多难题。网格是那个将设计语言提高到科学高度的不可思议的设计法典，它能够清除随意性编排给创造力所带来的障碍。

什么是网格？

网格将一个页面垂直和水平细分为：页边距、栏、栏间距、字体线和图片与文字之间的空间。这些细分为布局构建了一个基本的模式和系统，特别是对于多页文档来说，使设计过程变得更加快捷，并且保证了相关页面在视觉上的一致性。

最基本的网格尺寸，必须满足轻松阅读的需要。从字体的大小到纸张的规格，都是由生理和心理学以及美学所决定的。字体的大小通常由不同层级的标题以及更小一些的正文

字体所决定。列宽的词数（英文）为8到10个最合适，在整个布局里，将相关的条目归纳成组，这样做看起来有些呆板，但是非常实用。

左图
这是14世纪的英文手稿。
总体布局是不对称的，因此，版式看起来非常具有现代感。主栏被放在左边，右手边的空白用来做笔记。所有的文字都是手写体，左对齐。

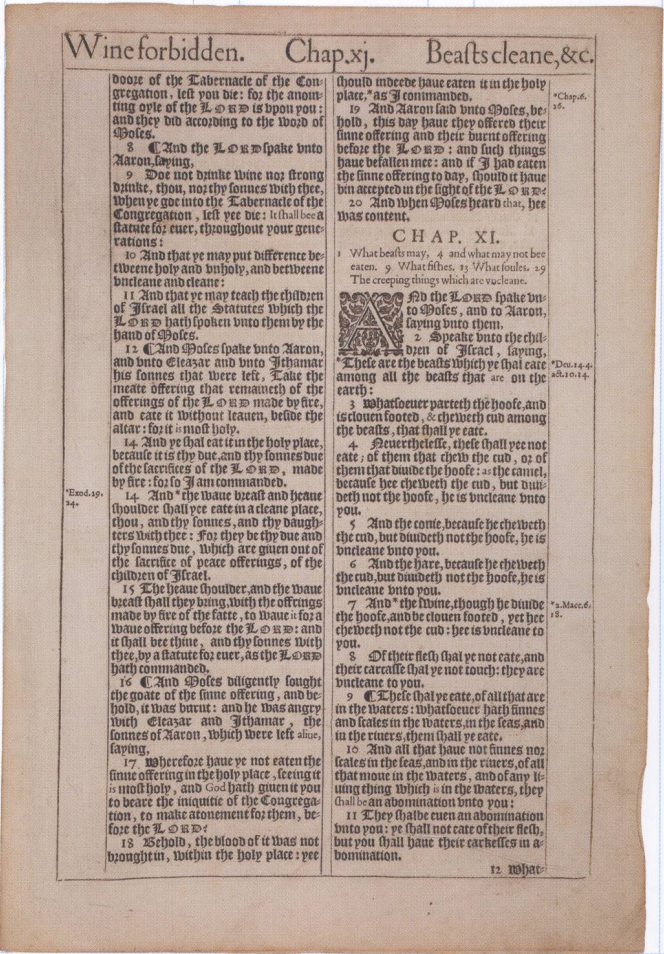
网格模板实用攻略：可以直接使用的版式设计方案

最早的五百年

哲学家和语言学家认为任何事物只有被命名后才能存在于我们的意识中，我们才能讨论它。直到20世纪中叶，才开始讨论“图形设计”和“网格”（复杂的网格结构包含了众多的栏、块、基线网格等等），这些词语不断涌现出来，这在以前是绝无可能的。但这并不是说，设计师和他们的前辈，比如商业艺术家、印刷工人、抄写员等等不曾考虑过内容、比例、空间和形式之类的问题。在排版和印刷出现之前，也有文本可以阅

读。那些宗教性的文本都是手抄本，有着出人意料的现代感，通常使用一个以上的栏，文字栏通常安排在左边，为了突出和醒目，文字使用很多种颜色和和大小的变化。正如第一辆汽车与马车类似，第一件印刷页也类似于手抄本，但是，随着时间的推移，一个主要的区别出现了，它就是推出了两端对齐的排版方式。比如，在同一个版面中，调整连续文本中的每一行，使之左、右两侧对齐，与基本上是不对称的手稿页面不同。这种左

右对齐的编排方式经过450年，直到20世纪才真正接受了挑战。

左图
虽然源于手抄本的形式，这里的文字实际上确是来自字模。这是16世纪晚期英文版《圣经》中的一页，可以看出印刷技术迅速适应了两端对齐的排版方式。文字排成两栏，以中心轴为齐对称。

比例和几何

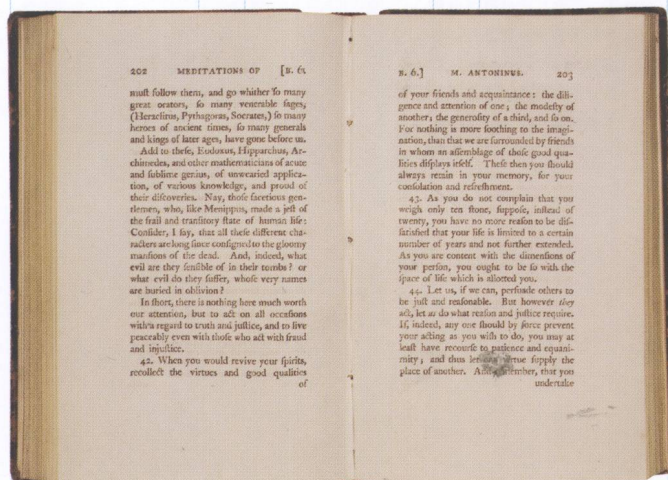
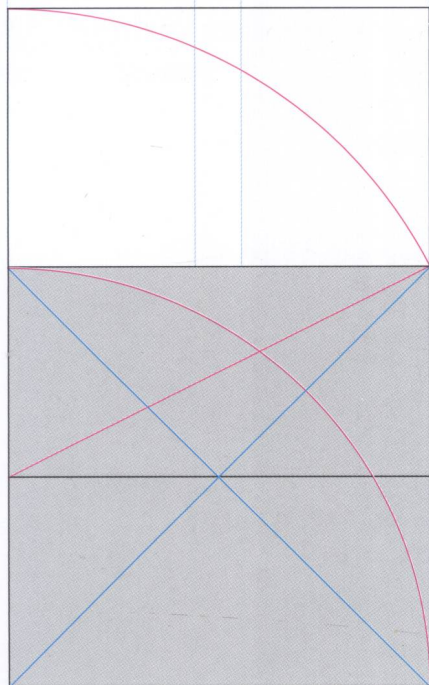
从15世纪中叶印刷术的出现，到18世纪晚期的工业革命，印刷术主要用于印刷《圣经》。除了诗歌之外，一般情况下，在一页中，字符总是以一栏为一个整体进行排列。外侧页边距一般大于内侧页边距；底部页边距总是大于顶部页边距。正像极简艺术一样，这些很少的元素在每一个页面当中也具有很重要的意义。那些页面与留白的比例，以及点、线、面和实体的关系，都是按照几何学划分的，而不是它们的尺寸所决定的。一个优美的页面，可以有许多几何学的划分方法，但是，黄金分割率通常被认为是最完美的一个。事实上，可以用三角板和圆规来划分几何空间，因此人们知道一个长方形的长、短边的黄金分割比例是1:1.618。许多当代的设计师发现这个不规则的比例并不是

最美的，而另外一些人却认为这个比例关系完美得不可思议。可以同时放大或者缩小长方形的长边和短边，所得到的长方形大小不同，但是黄金比例不变。

这个数列从第三项开始，每一项都等于前两项之和，这是斐波纳契数列的基础。这个数列以13世纪意大利的数学家的名字命名，他从许多普通的构造——从花瓣形态到螺旋形的海贝壳中，首先发现了这个数列。黄金分割与斐波纳契数列（1，1，2，3，5，8，13……）结合使用，经常被用来确定古典类书籍的整个页面和留白的比例关系。

左图

这个图表显示了怎样只使用一套三角板和圆规画出一个黄金分割的长方形。这个长方形被认为是最符合审美标准的。用三角板先画一个直角，用圆规以角为圆心画一个圆弧，穿过正方形的中心画一条水平线，再用圆规画弧就完成了这个长方形。

上图

这个展开的文章出自《马可·奥里利乌斯·安东尼奥冥想录》，出版于1792年。它使用黄金分割确定文本的面积，使用斐波纳契数列确定页边距的比例关系（内侧边距3个单位，顶部和外侧边距5个单位，底部边距8个单位）。装订线如同中心轴一样被精心

处理，正文只有一栏。外部与底部的边距大于内部和顶部的边距，这些调整保证了阅读到页面底部的时候不会出现视觉疲劳。

接下来的100年

工业革命开启了以资本为基础的经济形式，平面设计诞生了，虽然它最初并不叫这个名字。其任务是向有文化的人传达越来越多不同的讯息。印刷出版的产量惊人地增加，海报、传单，以及所有的《圣经》广告、报纸、时间表、各种形式的以信息为基础的设计等。设计突然开始了注意力的竞争。图像、最初的版画，然后是照片，都必须与日

益扩容的大量夸张的广告（标题）字体紧密结合起来。一些熟练的受过教育的印刷工人牢牢坚守在图书领域，而另一些印刷工人和排字工人虽然努力使用各种材料编排图书，但其成品未必能成为经典之作。

19世纪末，艺术家和思想家们认识到这个难题必须加以解决。虽然威廉·莫里斯和手工艺美术运动可能与现代主义风格截然不同，

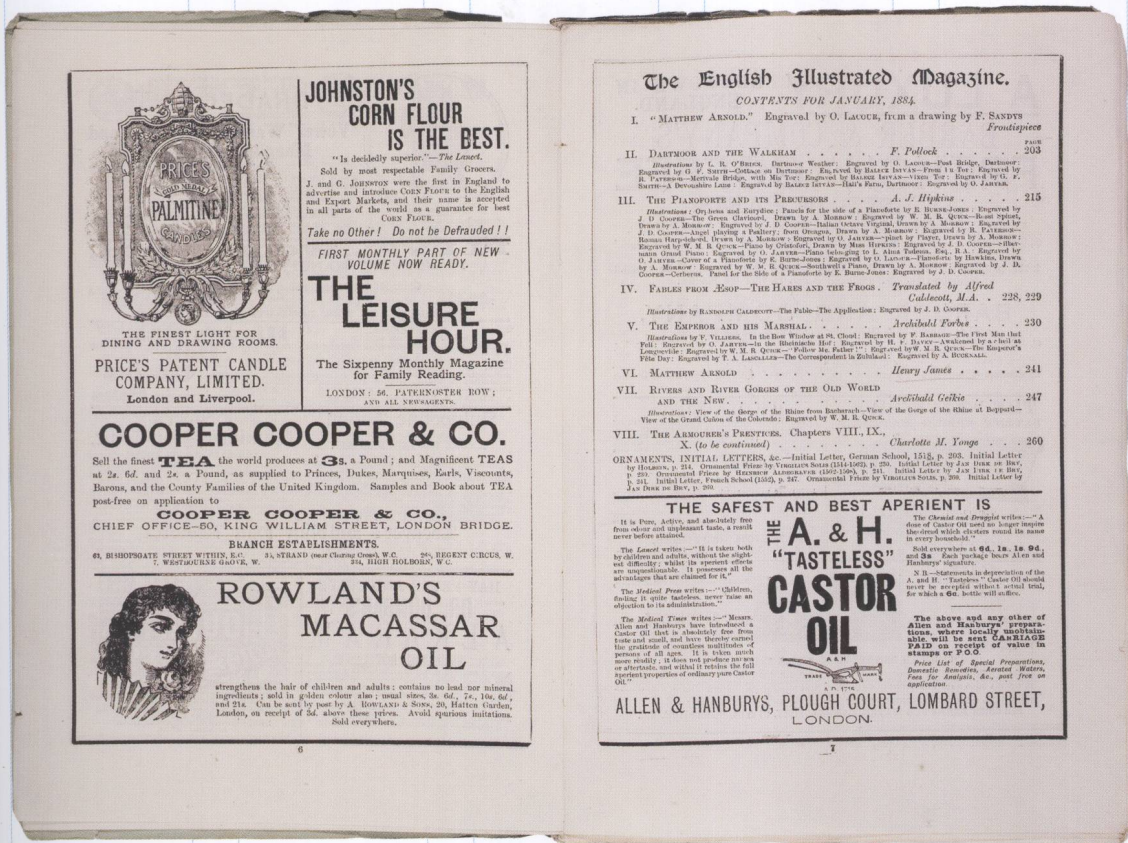
但手工艺美术运动却是其重要的前身。莫里斯确信形式和功能是密切交织不可分割的，这种思想几乎与毕加索和布拉克革命性的立体派实验同时发生。

在二维平面上表现三维空间感，其结果让人觉得很玄妙。艺术家也就是后来的设计师影响了这一结果，并作出了进一步的探索。

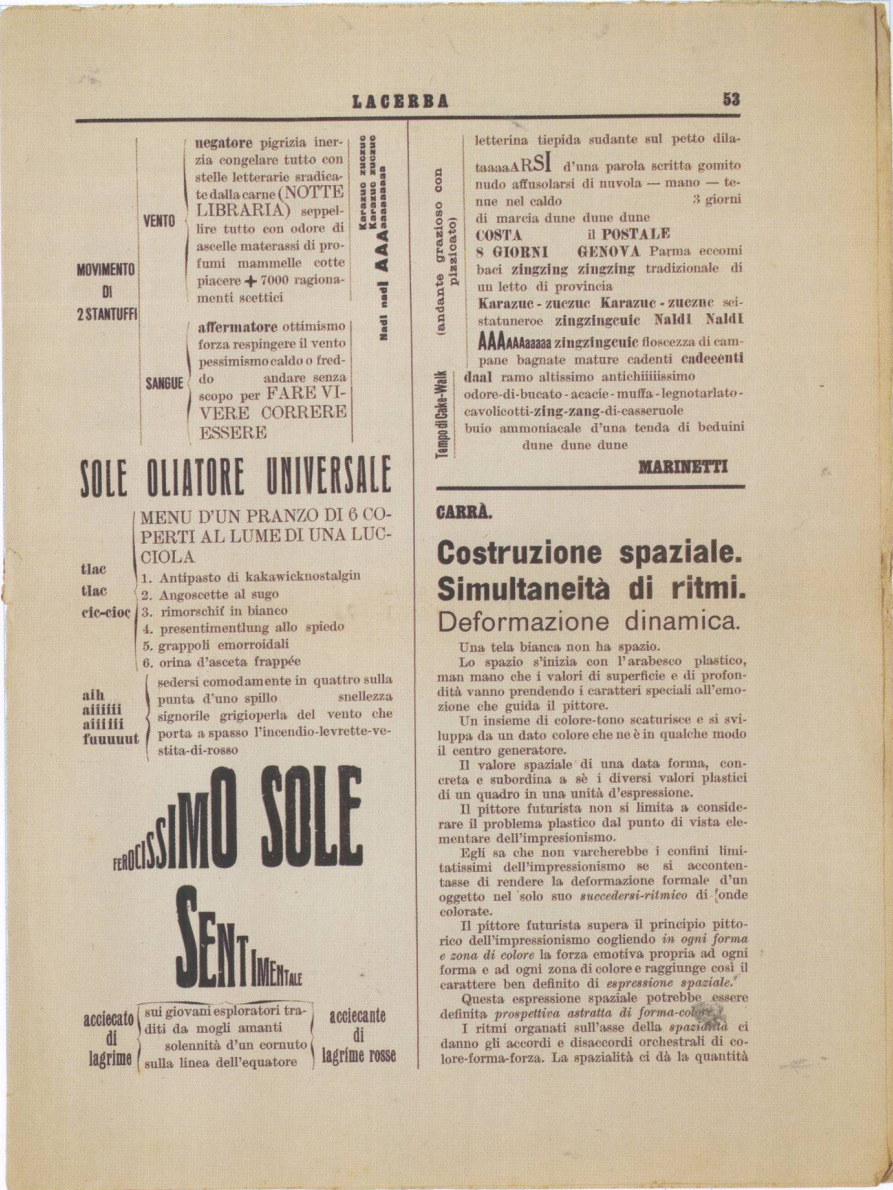
20世纪早期的艺术运动，比如未来主义、达达

左图

如同我们知道的那样，设计的诞生本身就是对工业革命的回应。从这本1884年出版的带插图的英文杂志可以看出，设计突然开始了注意力的竞争。由此造成的视觉混乱，可能有一定的魅力，但是这些随机混排的方式，往往无法使用。当代设计审视如何解决这个问题，并开始针对他们的工作探索不同的理论研究方法。

主义、超现实主义、构成主义、至上主义和表现主义，也对网格的发展有很大的影响。艺术家们试图描绘一个新的工业化时代的交通和通信的速度。他们认识到字符的力量，使用不同的角或曲线，打破以往所有的传统印刷模式；使用了极端的字符大小；使用拉长、变形的字体；常常打破字体本身纵向和横向的特性。第一次，空间成为排版布局中的一个动态的组成部分，追求动感的思潮与网格所暗含的理性和逻辑性相对立。但是，在过去，画这种坚定的线条，开启了风格派的大门，包豪斯以及赫伯特·拜耶和扬·柯尔德创造出了这种诡奇多变的字体排列方式。

上图

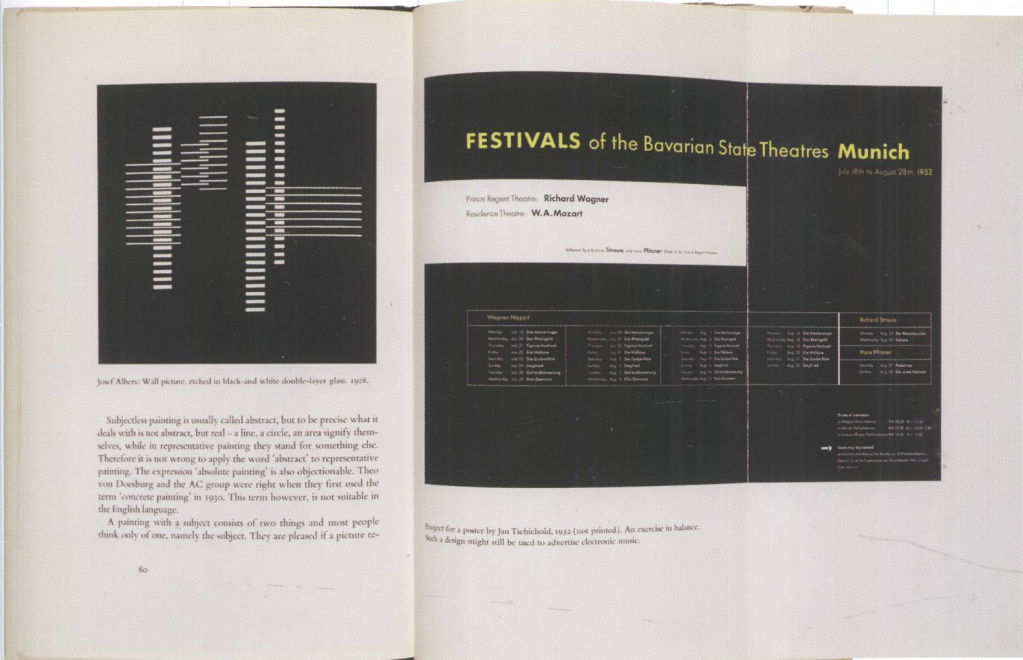
这一页选自1914年出版的
未来主义杂志《Lacerba》。
它打破了以往的布局和设
计办法，体现了20世纪早
期艺术运动的发展对网格
的影响。版面布局往往是
故意混乱，打破传统的规

则，创造了一个新的、更
加合理的版面实验空间。

风格派、包豪斯和扬·齐柯尔德

1917年，荷兰的建筑师、设计师、画家提奥·范·杜斯堡创立了风格派。对于网格设计而言，这一运动的重要性在于它探讨了功能决定形式，以及功能与形式之间的逻辑关系。风格主义者鼓吹简约化，认为简单的形式是容易实现的和大众化的，只用直线的形式，并且根除表面的装饰，而不是作为极其有限的调色板上的副产品：主要通过增减黑白来改变色彩。与风格派相关联的排版设计，是将风格派的艺术观念切实地应用于排版设计中，而不仅仅是因为艺术的缘故。皮特·茨瓦特和保罗·斯海特玛等设计师在商业广告和宣传中使用这些原则进行设计。1919年，在德国魏玛创建了包豪斯，由建筑师沃尔特·格罗比乌斯担任校长。他认为，建筑、平面设计、工业设计、绘画、雕塑等都是相互关联的，这一认识对字体和图形设计的发展产生了深远的影响。20世纪30年代，学校被纳粹关闭。在很短的时期，平面艺术家利用分析技能与抽象形式实现了规模化的设计生产，就像是政治的理想主义者一样得到了自我实现。1925年，赫伯特·拜耶被任命领导新的印刷以及广告工场，他注意排版细节，尝试有限的排版调色方法，以使视觉更加清晰，页面更易于浏览。在20世纪20年代后期和30年代，扬·齐柯尔德在两本开创性的书籍《新印刷术》（1928年）和《非对称印刷术》（1935年）中阐述了他的排版原则。扬·齐柯尔德的工作比之前更加精细化，他认为设计师类似于工程师，并认为强制性的非对称性是现代主义的核心宗旨，他所说的排版一致性是理解的基础。由左至右的文本阅读方式是合乎逻辑的，应该使用“自然”而不是“形式主义”的办法来

创造新的设计，更不应像古典主义那样强制中轴线对称。扬·齐柯尔德探讨了微妙的水平和垂直对齐方式，并且使用了有限的字体、字号大小、粗细和类型。

左图
这个展开的页面产生于扬·齐柯尔德发明的不对称印刷样式。最初发表于1935年。他认为排版一致性是理解的基础，设计师类似于工程师。他的作品仍然体现的是美学上的精致与动态化。在这里，他解释了抽象艺术与排版布局之间的平衡关系。

网格与瑞士印刷风格

他们探讨了早期现代主义的布局、空间和规模。他们谈论大众化、大规模生产带来的好处，并利用科学的语言谈论艺术。他们赞成一致性和极简性是设计的秘密特征，易于实现设计的目的。在第二次世界大战期间，以及随后的10年中，这些想法综合成为一种连贯的设计宣言，并且提供了一个新的设计策略，其核心就是网格。

网格和瑞士印刷风格是同义词。瑞士在战争期间是中立国，它不仅吸引了不少流亡的知识分子，包括像扬·齐柯尔德一样的设计师，而且最重要的是大多数和平时期的活动正常进行，像墨水和纸张这样的补给品正常配给。并且，出版物必须使用3种官方语言：法语、德语和意大利语，因此官方出版物使

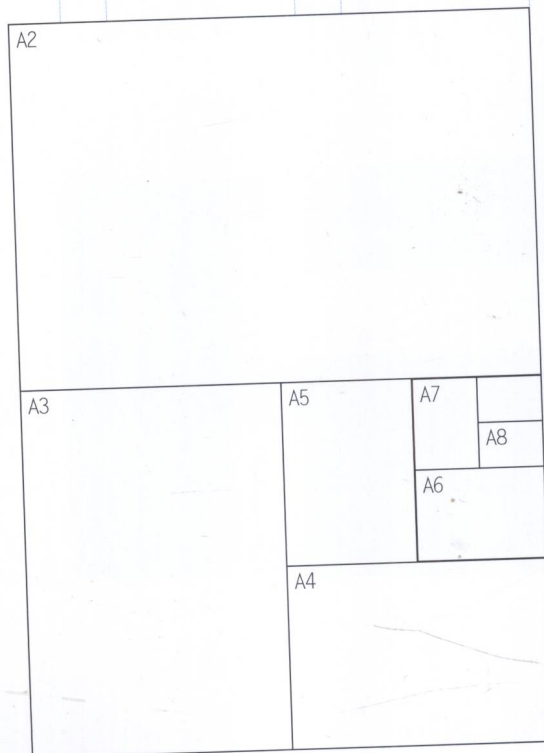
用了多栏结构，也就是模块化的方法。

一些瑞士艺术家、设计师，最著名的如马克思·比尔和理查德·保罗·罗西尔，在其绘画和平面设计中同时探索系统的形式，而平面设计师埃米尔·鲁德和约瑟夫·穆勒-布洛克曼恩也都撰写了关于网格是什么，以及如何使用的教材。他们以极其严格的态度和极大的热情来探讨网格，并将之称为整体性设计。要求统一使用各种2D、3D元素：字体、图像、图表和空间本身。尽管他们对秩序和精密度满怀激情，但是他们从未低估艺术直觉的价值。

“如果没有比例系统，无论多么有独创性，都会减弱版面样式中对象之间的相互关系……他必须充分利用直觉来处理比例关

系……他应该知道几件事物之间的关系紧张到一定程度，就会丧失和谐。但是，他还必须知道如果缺乏必要的紧张关系，又会导致单调。”

——埃米尔·鲁德，《印刷术》

左图

呼吁对于模块化设计方法感兴趣的设计师要灵活使用整开纸。对于真正的现代主义者来说，标准的纸张尺寸更加经济，能够更大限度地生产产品。此外，那些颠覆这个系统的设计师为了创造更多不同寻常的版面样式，设计了无数细分纸张规格的方式。

网格模板实用攻略：可以直接使用的版式设计方案

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com