

威利庫茲
(Willi Kunz)

版面構成：

+ 整體架構 細膩之美

a	b	c	d	e	f
g	h	i	j	k	l
m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x
y	z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9

編排設計
元素

龍溪圖書

威利庫滋
Willi Kunz

版面構成：整體架構和細膩之美

龍 溪
設 計
叢 書

版面構成：
整體架構＋細膩之美

作 者.....Willi Kunz
美術編輯.....楊美智
出 版 者.....龍溪國際圖書有限公司
中文版權.....龍溪國際圖書有限公司
及 發 行 台北市四維路204號1樓
 E-mail : info@longsea.com.tw.
 http : //www.longsea.com.tw.
 TEL : (02)2706-6838
 FAX : (02)2706-6109
郵政劃撥.....1294942-3
印 刷 所.....蜂鈞印刷
出版日期.....2005(二版)
定 價.....500元

本書文字、圖片均已取得原出版社中文版，合法著作權及發行，凡涉及私人運用以外之營利行為，須先取得本公司及作者同意，未經同意翻印、剽竊或盜版之行為者，必定依法追究。

【版權所有・翻印必究】
■本書如有裝訂破損缺頁請寄回退換■
ISBN 957-9437-61-0

引言	8
----	---

1

編排(版面)設計元素	12
------------	----

2

設計上的各個層面	48
----------	----

3

細膩之美和整體架構	92
-----------	----

4

作品解析	126
------	-----

版面構成：

整體架構與細膩之美

龍 溪
設 計
叢 書

版面構成：
整體架構＋細膩之美

作 者.....Willi Kunz
美術編輯.....楊美智
出 版 者.....龍溪國際圖書有限公司
中文版權.....龍溪國際圖書有限公司
及 發 行 台北市四維路204號1樓
 E-mail：info@longsea.com.tw.
 http：//www.longsea.com.tw.
 TEL：(02)2706-6838
 FAX：(02)2706-6109
郵政劃撥.....1294942-3
印 刷 所.....蜂鈞印刷
出版日期.....2005(二版)
定 價.....500元

本書文字、圖片均已取得原出版社中文版，合法著作權及發行，凡涉及私人運用以外之營利行為，須先取得本公司及作者同意，未經同意翻印、剽竊或盜版之行為者，必定依法追究。

【版權所有・翻印必究】
■本書如有裝訂破損缺頁請寄回退換■
ISBN 957-9437-61-0

版面構成：整體架構和細膩之美

In order to know an object, I must not its external but all its internal qualities.

序言

編排（版面）設計是一門字體設計和圖文整合的工作是一門藝術，整篇文章的內容可能變得生動易讀又令人賞心悅目。事實上，唯有遵守設計上的基本原理，才能創造出一流的設計作品，不管是報紙、雜誌、書刊；或是海報、包裝、電子媒體等皆然。在剛開始的時候，印刷之父格登堡（Gutenberg）創造了活字字組，雖然歷經了現代主義所發展出來的視覺性變革，但這些原理直到今天的電子媒體（超文件、網際網路、甚至是未來任何一種形式的公開討論）雛形已成的年代裏，依舊沒曾改變。

本書就是從編排（版面）設計原理的出發點，來解釋原理的運用方式，並以本身二十五年來專業經驗中的例子，來向大家說明這些原理的力量和多樣的變化。事實上，編排（版面）設計：整體架構和細膩之美。這本書，藉由理論和實際作品之間的相互應證，來為各種創意領域上的平面設計師、建築師、和專業人士等，提供藝術性和技術性的指導方向。除此之外，本書還分析了圖形設計在當今媒體當道的文化裏所扮演的角色，希望能藉此喚醒大家以批判性的欣賞眼光去看待各種平面構圖中（前景）的傳播內容和（背景）隱含的意味，以及兩者之間的各種不同關係。

有關編排（版面）設計的書，都只是展現作品的成果而已，未曾探討到設計的過程，以及設計的原理。充其量不過只是作品選輯罷了。在循環不斷的流行風裏，學生們一窩蜂地模仿明星的舉止裝扮；設計師則是盲目地跟著潮流而行；而一般大眾則被淹沒在各種平面刊物的《大海裏》，完全不知道如何尋找和欣賞好的平面作品。本書希望能在這個資訊氾濫的年代裏，為你指出一條新的思考方向。

資訊時代已然來臨。然而儘管有人再度預言，平面媒體將隨著資訊時代的來臨而逐步凋零，卻不料各種平面刊物竟然日益蓬勃。事實上，在1930和1950年代的時候，就曾有人說過：「《這個東西》的出現一定會扼殺掉《那個東西》的存在。」可是結果卻證明，不管是廣播電台還是電視媒體都沒能威脅到報紙、雜誌、甚至各種書刊的存在。就算到了1980年代，有些辦公室已經創造出不用紙張的辦公室了，可是也無法抹煞各種平面媒體的存在價值。相反的，不管是居家、辦公、甚或是兩地之間的通勤，我們所接觸到的平面資訊愈來愈多。結果變成我們愈來愈沒有時間去細讀每一個項目，也愈來愈不願意被那些設計品質很差的平面內容所愚弄。所以你也一點也不驚訝竟然有這麼多的平面印刷刊物被棄之如敝屣，令人不屑一顧。

如果平面印刷刊物算是問題的徵結，那麼電子媒體就可以解決一切的問題嗎？答案是肯定的，也是否定的。事實上，書本和電腦各有千秋，各擅其長。如果想在內容經常變化的龐大資料來源裏頭尋找一點資訊，電腦就是最佳的媒介物。比如說：資料庫、市場報價和《電腦佈告欄》等。此外電腦還有一個好處，那就是你可以隨時丟掉那些過期的資訊，它們會像乙醚一樣地蒸發掉，根本用不著做什麼垃圾掩埋的工作。但是你如果想要長時間地閱讀一些很複雜的內文，電腦就稱不上是什麼好的媒體了。所以大部份的人不會連續好幾個小時都盯著電腦的螢光幕，他們會把內容列印出來，直接閱讀書面的東西。事實上，他們的這個動作就是在《出版》一頁、一章或一本個人編輯下的刊物。

電腦的圖形軟體能力已經把完稿人員和設計人員兩者的

角色合而為一了，同時也消除了我們對傳統技術標準的需求。現在的排版設計在創造上更具個人色彩性，也更具視覺標準性了。然而尺度標準還是很重要的，因為沒有了它們（沒有了基本的原理），編排設計就無法在視覺上進行溝通傳播，就像語言沒有了文法和字彙，就無法進行口頭溝通一樣。編排（版面）設計：整體架構和細膩之美就是在闡述這些原理。尤其特別的是，本書一開始先分析空間、結構、順序、對比、形狀、和對應體，然後再驗證這些設計元素是如何去運用，創造出平面媒體和電子媒體上的成果。

編排設計方法並不是唯一的。但是你如果想要創造和欣賞各種不同的設計風格，你就有必要先去瞭解排版設計背後的各項原理；瞭解這些原理，你就可以盡情揮灑。編排設計的基本原理雖然簡單卻強而有力，它會讓你的成果千變萬化、不落俗套。

書是一種既常見又熟悉的格式。它們很好使用，也很好搬運。它們不用什麼複雜精細的軟體，也用不上價值不菲的硬體。書本可以利用感官上的滿足為內文帶來一些文學樂趣（紙張品質、編排設計、印刷裝訂等呈現出來的觸感、視覺感受和美學特質等）。此外，書本若是被放在圖書館的書架上，就會散發出某種《靈氣》，好像在向人告知，它們是智慧的結晶、歷史的傳承，這些都是掛在架上的CD所無法擁有的，也無法取代的。

儘管我們老是拿書本來當作平面印刷的基本範例，但是電子媒體也可以用來展現文字和影像，而且它們的設計一定要有條理，對被動的觀眾來說，必須要有說服力才行。此外，互動式媒體還要求整個構思設計一定要讓主動的使用者感到很容易理解，而且很方便。事實上，超文件就是一個很極端的例子，它的原始設計必須在架構上面面俱到，才能去迎合包容各種結構、重組和數不清的《作者》個體戶所呈現出來的手法。很諷刺的是，這樣的結構也是採自於1455年印刷之父格登堡所首創的基本排版原理。

今天很重要的一點是，我們應該要分清楚基本視覺原理和傳統技術標準之間的不同。事實上，後者的產生大部份是發生在設計和排版這兩種專業技術各自為政的時候。那時候，活字的字面、尺寸、和每行的長度都必須說清楚，才能把設計和排版之間的工作協調好。當然無可避免的，這些規格要求就成了溝通的方法，甚至自成一家——反倒成為用來設計和評估排版設計的一種技術標準。

引言	8
----	---

1	編排(版面)設計元素	12
2	設計上的各個層面	48
3	細膩之美和整體架構	92
4	作品解析	126

引言

只要開口說話或寫字，我們就在進行溝通傳播。不管是說的語言還是寫的文字，都會讓我們顯得那麼地獨一無二。說出來的語言是短暫的、無形的，一說出口便蒸發不見。而寫下來的文字則需要空間來容納這些目視得到的形體，它是永恆、具體的。因此，視覺語言藝術下的編排設計，當然也是一種溝通傳播的方式。

文字就像語言一樣，是功能性的，也是表達性的，它可以同時兼顧實用和美觀這兩種目的。文字的功能就是溝通傳播，它可以有效傳達字面上的意義和背後的情緒感受。事實上，這是一種認知性的差事，利用的字母和文字都是讀者可以辨識和理解的。而真正一流的編排設計，就取決在訊息意義的詮釋上：詮釋愈是敏銳，設計就愈強而有力。

假如說理解力只認知功能用途，那麼受到各種表現形式牽制的，一定就是情緒感受了。表現形式是設計上的美學要素，它可以吸引大家的注意，讓人產生參與感，甚至帶來許多歡樂。環境中美學特質的不同會讓我們的日常生活或豐富或貧乏。一棟被棄置的大樓，不僅令人不屑一顧，也讓人感到消沉，所以對我們的心理也會造成影響。同樣地，設計不良的視覺傳播，不僅影響了我們的鑑賞力，也帶來了視覺上的污染。

編排上的表現形式和訊息內容，這兩者是密不可分的。即便是最簡單的設計，都不僅僅是客觀傳達某種訊息而已，它還會提供一些主觀的線索，讓我們去詮釋其中的內容。而編排設計就是在為表現形式和功能用途這兩者進行整合和平衡的工作，因為它非常清楚這兩者的同等重要性。光有功能沒有形式，只會流於乏味；光有形式而沒有功能或用途，又顯得缺乏內涵。

也許平面設計師所面臨到的最大困難，就在於如何操控這個平衡點。有趣的視覺效果也許可以促進訊息的傳遞，但是卻可能喧賓奪主。若是表現形式勝過於訊息內容，那麼形式就會成了訊息本身，而內容當

然就顯得乏善可陳，甚至言而無物了。這種設計乍看之下，也許蠻新鮮刺激的，不過卻缺乏深度，沒有說服力。從另一方面來說，如果表現形式不合理，整個編排就會變得很生硬，一點也引人注意，結果訊息的傳達也許很清楚，可是印刷上的美學目的（激發情感、讓人產生愉悅的感受）卻都消失不見了。

有種說法是整個編排設計若是深具視覺挑戰性，就可以煽動讀者去解讀其中的訊息。這一點已經不管用了。因為「複雜」只會成為一種阻礙，讓人望之卻步。因為資訊愈來愈隨手可得，相對地，每一份資訊所分配到的時間也愈來愈少。注視時間被縮短了，專注力也降低了，結果當然是略過那些很難理解的訊息，只吸取簡單易懂的內容。編排設計的目的不應該只是讓人解讀其中的資訊內容而已，而是應該讓人讀得輕鬆愉快才對。只要想一想我們每天所面臨到各種資訊，你就會相信我所說的一點也不假。

創造出一種獨一無二的美學辦法，這要比創造出一種可以有效溝通，但又同時兼備視覺美感的辦法，要來得簡單多了。設計師一定要盡其可能地確保設計作品中的美感並沒有喧賓奪主其中的訊息內容。如果你沒有把握的話，最好還是謹守最基本的編排設計原則，那就是以實用性功能為主，天馬行空式的自我表達為輔。因為在我們所身處的這個視覺混亂年代裏，簡單的作法反而會有出人意表的效果。

一幅令人賞心悅目的設計作品在效果上當然要來的好多了。但是「賞心悅目」這個字眼卻是很具爭議性的。唯一可以確定的是，絕對不會有兩個人以同樣的方法來欣賞同一件作品或創作出一模一樣的設計作品。其中一個人可能會理智分析其中的視覺成份；另一個人則可能直覺體會出設計作品中所帶給人的和諧感受。這就是鑑賞力的不同。這種不同差異會產生很多的變化，甚至對設計作品的好壞帶來不同的聲音。

要是沒有分析性、一致性的條件為本，就可能只是任由一些曖昧不明的見解、「有勇無謀」的直覺反應、或者是不合格的權威人士來作出決定而已，結果只會造成設計師和客戶的各說各話。最後的下場不但是離理想很遠，（因為缺乏重要的工具）根本就是無藥可救了。

對編排設計來說，瞭解傳播理論、清楚編排的原則、認識你的預設觀眾、以及掌握溝通傳播的目的，這些都算是很有幫助的工具辦法，但一味屈從於美學上的曖昧觀點則不然。事實上，這些原則都是設計上常用到的一般基礎原則，我們可以根據這些原則來評估設計的好壞。它們著重的是設計的過程，讓我們在設計的過程中可以得心應手地處理各種情況。只要是設計上所出現的問題，都可以拿來和語義性、句法性或語用性的各種標準來加以對照衡量。

對任何設計來說，你都要注意客觀的目標是什麼，也要考慮到設計的整個過程。可是光是這樣並不能確保一定會有好的作品出現。因為好的編排設計必須能創造出知覺性的主觀效果，換句話說，就是美感上的享受。

要判定眼前的設計有沒有美感，這比判定訊息內容究竟清不清楚要難多了。因為美學的品味是一種很個人主觀性的東西，而且因文化而異。若想要決定哪一種視覺風格或哪一種視覺技巧最能夠貼切表達出某種訊息，這可比選擇字眼或拼湊語句來傳達主客觀內容要來得難多了。因為這個世界上沒有任何視覺

字典，也沒有視覺文法，可以讓你界定各種視覺圖形的微妙意義。美學必須適應周遭的環境（也就是發生溝通傳播的所在地）。把美學貼切運用在整個環境背景下，這可不是件簡單的過程，因為你不只要考慮歷史和文化的背景，也要考慮圖形的表現材料、社會經濟狀況、和預設觀眾群的教育程度。

許多設計師把各種視覺要素之間的關係（句法）列為最優先的考量。事實上，只強調視覺句法，往往會損及了句中的意義（語義）和各個要素的效果，甚至也會影響到讀者（語用）。對設計師來說，這件設計作品可能很搶眼有趣，不過卻無法引起讀者的共鳴。所以說，在一開始的時候，就不應該只顧及到視覺上的句法安排，因為如果只是著重於句法的安排，訊息就沒辦法傳達清楚。反倒是應該先瞭解預設觀眾的表達方式，這還比較重要。在很多個案裏，設計師所面臨到的抉擇是：究竟該滿足自己的美學品味和企圖心？還是該為不同品味需求的觀眾，創造出另一種設計呢？為了要找出一種可以維繫溝通、又能激發讀者的美學標準、並加以運用之，設計師們應該要不斷擴展、提昇自己的知識水平和視覺感受度。

新科技的快速引進，使得整個編排設計過程對自己的角色定位產生了迷惑。電腦已經取代了汽車，成為我們消費者最崇拜迷戀的對象。電腦的力量、程式和種種潛能，早已成為一種無止盡的討論主題，人們對它的無知程度就相當於對它的崇拜程度一樣。不管什麼東西，只要被冠上了「數位」的頭銜，就意謂著最先進、最優良的意思；其它的則是過時的、不好的。但是靠著電腦的輔助所實際製造出來的東西品質（在這裏不是指由電腦所製造出來的東西）卻很少引起大家的討論。於是漸漸地，大家都忘了這些優良的品質全是拜設計師智慧之所賜，而不是軟體的功勞。這也正是傑出的設計和二等設計不同之處。

儘管小規模出版業和各式電腦與日俱增，但它們都無損於設計師的重要地位。事實上，電腦的成功更意謂著大家對好的設計有更高的要求。如果我們找不到什麼好的定義來解釋後工業資訊時代（post-industrial information age），那麼「更多的訊息」應該是個還不錯的註解。意思是說有更多的訊息有待我們分類、篩選、並以普羅大眾可以理解、欣賞、和利用的方式來加以描繪表現。因為我們已經被各種資訊給淹沒了，所以唯有富含思想又敏銳的設計才能引起我們的側目，讓自己鶴立雞群於其它二等設計之上。

資訊時代也意謂著設計師將要面臨全新的挑戰，這些挑戰包括：電子媒體、虛擬實境、互動性電視節目、以及其它許多正在發展當中的表現模式。有一些技術是設計師原本就具備的，其中包括資訊內容的組織安排和視覺展現；言語和視覺之間相互影響的操控方法，這些都是新興媒體中非常基本的東西。但是這並不表示設計師就不需要再學習什麼新的技術，而是說舊有的技術並不會被淘汰掉。編排設計裏頭的語義性、句法性、和語用性原則都是一些很必備的基礎原則，不僅可以讓你運用在舊有的挑戰上，就算是碰到全新的挑戰也可以派上用場。唯有在這些基本原則上扎下紮實的根基，才有能力去作各種變通，製造出更有生氣、更有創意的作品出來。

如何把這些原則運用在這個資訊已然泛濫又人心渙散的時代裏呢？若是編排設計正打算往全新的方向進行探索，這些基礎原則會阻礙創意的發想和個人的潛能發展嗎？其實不管我們做什麼事情，編排設計也好、過日子也好，原則都是很重要的。原則本身並不是個死胡同，它只會給我們一個方向，讓我們自由自在地在其中詮釋。它就像一張街道圖一樣，乍看之下很清楚明瞭，可是絕不會告訴你最後的終點站在哪裏。即便你嚴格遵守各項原則，最後的結果也常是很出人意表的。

現在的編排設計所根據的原則和幾世紀前沒什麼兩樣。

其實只要字母、單字、和句子不變，這些原則當然也就維持不變了。不管我們瞭不瞭解某個訊息，這都不表示視覺傳播上的設計只需要著重訊息的傳遞就可以了。設計作品理當要對讀者具有啟發性，同時也要延續編排設計的價值和歷史。一流的編排設計讓我們相信它不僅能以最直搗問題核心的辦法來解決設計上的問題，也能發揮它最大的極限潛能。

在編排設計中，能夠延續傳承下來的都不是革命性的產物。也就是說最新的和最熱門的東西並不能立刻完全取代舊有的、冷門的東西。反而是那些漸進式的產物才會傳承下來，它們都是從舊有的傳統中發展出來的，可是卻能和現代的環境背景互相呼應。它的延續與否全在於它能否對編排設計的表現形式和鑑賞程度作出貢獻。

我現在可以感受到設計師們的那種焦慮心態。是因為對千禧年的恐懼嗎？還是因為對設計的命運地位感到無法掌握？或是因為科技變遷的腳步過快？還是患了純粹的資訊焦慮症而已？

對千禧年來說，視覺傳播只是由少數幾群人在進行資訊的交易買賣。隨著十五世紀凸版印刷的發明，這個世界就把資訊帶進了大量生產和普及的第二階段當中。但是大眾傳播的力量只侷限在那些備有印刷設備，並有能力接觸到專家的少數人身上。直到1980年代，隨著個人電腦、圖形軟體、和電子媒體的誕生問世，溝通傳播又進入到第三個紀元，每個人都可以傳送和接受資訊。這就是資訊的民主化，不過也免不了會帶來一些無法預期的後果。

其它的社會壓力也帶來了一些變數。環保的考量讓我們對傳統印刷媒體的未來感到懷疑。人們的閱讀習慣和注意力也有了根本上的改變：只要透過全球資訊網，就可以立即交換世界各角落的資訊內容。有愈來愈多的媒體都認為，它們的觀眾群不再靠主動的閱讀和反省深思來處理這些資訊，而是靠瀏覽的方式和聽覺來處理各式資訊。像電視、影帶等電子媒體全都在促銷各種資訊速食，它們不只是「美味」，也很容易「消化」。設計師們絕對可以適應現代文化中的各種複雜事物和各式挫折，只要他們能學會靈活的思考就沒問題了。也就是說從手邊的資訊當中粹取最精華的部份，然後再整合進自己的方法裏頭，最後再根據原則（而不是風格）來進行創作的工作。

設計不是一種按部就班的工作。在你面臨到各種溝通傳播的問題時，它沒有什麼一定的良策可以作為解決之道。事實上，平面設計師只能靠走一步算一步來解決問題。只要碰到了問題，他們就要立刻評估眼前的狀況，根據自己對編排原理的瞭解、視覺的鑑賞能力、以及個人的觀點來作適當的應變。就是這樣的基礎能力才使得設計師具備了靈活的變通彈性和足夠的智慧，去面對這個步調快速的現代世界以及它所帶來的種種挑戰。編排設計也因此而變得生動有趣，值得你為它付出一輩子的努力。

1

編排(版面)設計元素

編排設計是
由幾個有限的元素所組成的：
字母、數字和標點符號。

除了美學偏好、設計理論和創作
方式會不斷的改變之外，
以上各個元素的基本形式
在過去以來，
都是維持不變。

英文字母系統起源於拉丁文，
而且一直，
都和西方世界的生活密不可分。
同時也孕育出他們的文化和環境。
視覺傳播系統因而展現出，
強而有力又多樣化，
而且能精確簡要地紀錄
所有的事實、思想、和感受。