

Typographic Systems
美国编排设计教程

Axial 轴式
Radial 放射式
Dilatational 膨胀式
Random 随意式
Grid 栅格式
Modular 模块式
Transitional 过渡式
Bilateral 双边式

【美】金伯利·伊拉姆/著 王毅/译

美国编排设计教程

[美] 金伯利·伊拉姆著
上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国编排设计教程 / (美) 伊拉姆 (Elam, K.) 著; 王毅译. —上海: 上海人民美术出版社, 2009.1

书名原文: Typographic Systems

ISBN 978-7-5322-5905-2

I. 美… II. ①伊… ②王… III. 平面设计—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156974 号

Typographic Systems

Copyright © 2007 Princeton Architectural Press. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under the publisher.

本书简体中文版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: 09-2008-016

美国编排设计教程

著 者: [美] 金伯利·伊拉姆

译 者: 王 毅

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 赵春园

封面设计: 童 方

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷厂有限公司

开 本: 889×1194 1/24 8 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-5905-2

定 价: 58.00 元

目录

5	介绍
7	设计元素与过程
10	限制与选择
12	圆与构成
14	抽象元素
17	1. 轴式体系
18	介绍
22	小样变化
35	2. 放射式体系
36	介绍
40	小样变化
53	3. 膨胀式体系
54	介绍
58	小样变化
71	4. 随意式体系
72	介绍
76	小样变化
87	5. 栅格式体系
88	介绍
92	小样变化
105	6. 过渡式体系
106	介绍
110	小样变化
121	7. 模块式体系
122	介绍
126	小样变化
139	8. 双边式体系
140	介绍
144	小样变化
156	致谢
156	图例致谢
157	精选书目
158	索引

介绍

所有的设计都基于一个结构体系。这些体系或框架可以分成8种主要类型，每种类型还可以有无数的变化。在理解了这些基本的视觉组织体系之后，设计师可以在一个结构中灵活地安排词语和图案，可以将各种结构融合起来，或是对某种结构进行改造。版式设计是复杂的，因为那些元素要完成传达沟通的功能，另外还有一些其他的标准，如层次、阅读顺序、易读性和对比也在起作用。

版式设计体系与建筑师们所使用的“形状的语法”一词很相似。凭借“形状的语法”，各种建筑风格通过有着基本规则的构成体系而显现出来。这些“形状的语法”既可用于对风格的历史分析，也可用于设计工作。本书中这8种版式设计体系，有一个相似之处，那就是每种体系都有自己的一套独特规则，这些规则有自己的目的和意义，关注的是设计中的决策问题，可以起指导作用。由此而来的设计会成为一种视觉语言——一种依形状的语法而来的视觉语言。有趣的是，正是一种体系的重点和限制在鼓励创造性，鼓励设计师去对构成进行探讨。

设计专业的学生开始时会觉得这些体系颇为奇怪，显得笨拙，这是因为他们在印刷物或电子屏幕上很少见到它们。然而，随着本书的阅读，就会开始理解这些体系，会使得他们去实现这些体系的设计潜力。

许多设计师在设计中主要关注传统的栅格体系，意识不到其他设计体系对平面设计所具有的潜力。本书中那些视觉例证展示了众多的设计解决方案，可以让设计师、教师和学生深入思考，扩展自己的知识，在版式设计的组织方式上远远超越单纯一个栅格体系。

金伯利·伊拉姆

罗林艺术与设计学院

平面设计与传达系
佛罗里达州萨拉索塔市

设计元素与过程

对视觉组织体系的理解，可以让设计师深入把握设计过程。传统的设计教育和视觉过程，总是僵硬地与水平和垂直的栅格体系捆在一起——这是由当时的凸版印刷所决定的。但是，它现在不再是唯一的印刷方式，栅格体系也不再是秩序和有效性的唯一选择了。对于设计师们来说，已经有可能使用一些更为灵活的方式来传达版式信息，这有8种版式组织方式。这

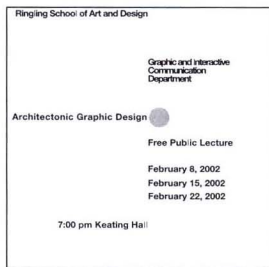
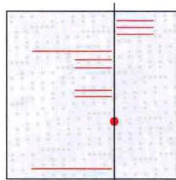
些体系扩展了版式传达的视觉语言，可以多姿多彩地邀请读者进入到文字内容之中。

通过过程展开来对这些视觉组织体系进行探讨，本书的这种做法富有针对性，而且简单。这8种体系——轴式、放射式、膨胀式、随意式、栅格式、过渡式、模块式和双边式体系，将分

所有的例证都这样来组织：右边是一个体系的样例，中间是使用同等粗细字体的构成例证，左边是使用抽象元素的构成例证。

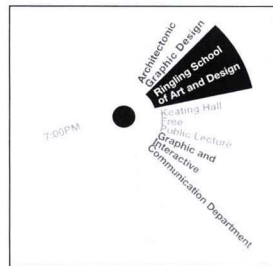
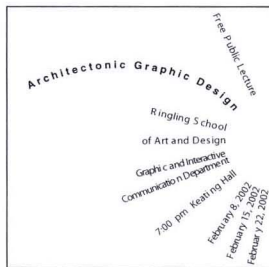
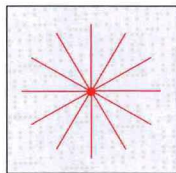
轴式体系

所有元素沿着一条轴线，或在左边或在右边来组织。

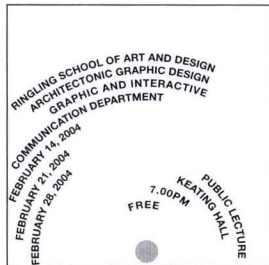
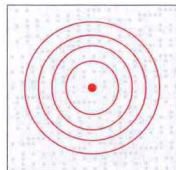
放射式体系

所有元素由一个焦点而展开开来。

膨胀式体系

所有元素由一个中心点以圆圈形式扩展。

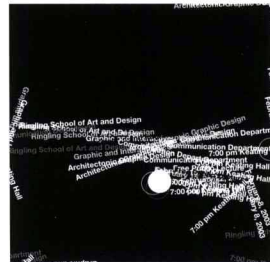
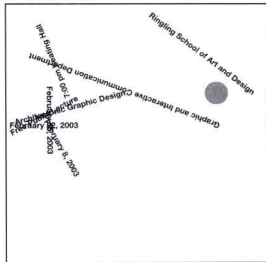
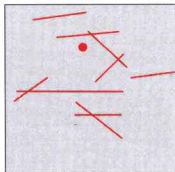
设计元素与过程

别在后面各章中讲解，设计师们的挑战就是使用这些体系来开发内容信息。反过来，这8种体系又可以用两种方式来做视觉研究。第一种是限定使用同等粗细的字体来设计各种构成，这是一种练习，可以进行各种试验，超越那些显而易见的方案。第二种则是使用各种抽象元素和色调变化，来试验各种构成方案，以强化信息的传达。

所有例证中的信息都是一样的，都是8行，这是为了把重点放在视觉组织体系的变化上。使用一样的信息，可以在各个体系之间进行清晰的比较，有利于体会不同版式的细微差别，体会视觉探讨的无限领域。

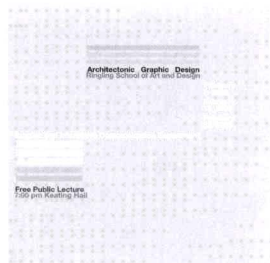
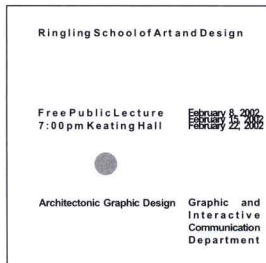
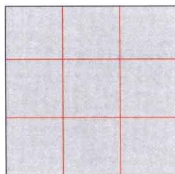
随意式体系

元素的安排似乎没有什么一定之规或联系。

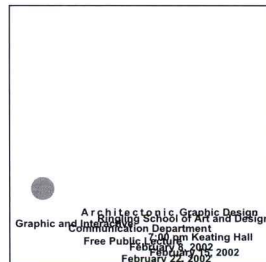
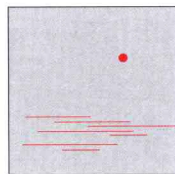
栅格式体系

一种垂直和水平分割的体系。

过渡式体系

分层排列的一种随意体系。

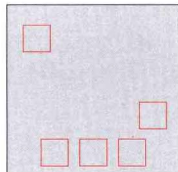
设计元素与过程

这8种体系都有自己独特的审美和视觉语言。虽然绝大多数体系不适宜于编排较长的信息，但所有这些体系都可用于富有动感的沟通传达。编排这些体系最适宜于解说性的传达，设计师

们可以对信息的色调、结构、长度和意味进行斟酌安排。以这样一种方式，版式设计就与信息融合起来，变成了一种形象，变成对读者一种富有动感的邀请，强化了它的意味。

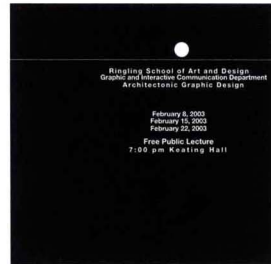
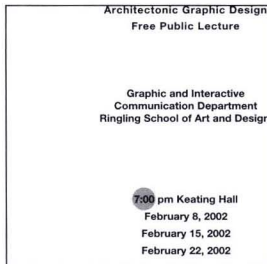
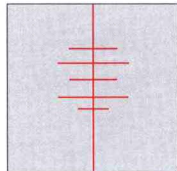
模块式体系

一系列的抽象元素作为标准模块来建构。

双边式体系

沿一条轴线，对称安排所有的文字内容。

限制与选择

在任何一个项目的设计过程中，版式设计都会受到一些限制，也会有一些选择。这些限制与选择使得版式设计中丰富而细微的变化成为可能。本书中每个构图都使用同样的8行信息，不过，字行可能会按设计师的意图断开，使得一行变成了若干

行，于是在组合上就发生了变化。被断开的字行，其阅读方式也发生了改变。行距也是可以改变的，这反过来就会造成位置和版式肌质上的变化。字间距与字母间距上的各种变化，也会导致肌质与色调的明显变化。

字行的断开

字行可能会按照设计师的意图断开，导致出现更多的行。

**Architectonic
Graphic
Design**

**Architectonic
Graphic Design**

**Architectonic
Graphic
Design**

行距

行距可以紧缩，以至于各行互搭在一起；也可以间距很宽，相当疏松。

**Architectonic
Graphic
Design**

**Architectonic
Graphic
Design**

**Architectonic

Graphic

Design**

字间距和字母间距

改变字间距和字母的间距，这会创造出不同的版式肌质。为了避免混乱，当字母间距增加时，字间距也必须随之增加。

**Architectonic
Graphic Design**

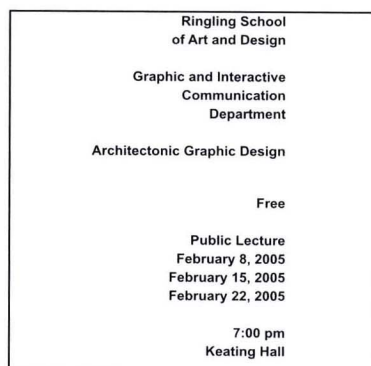
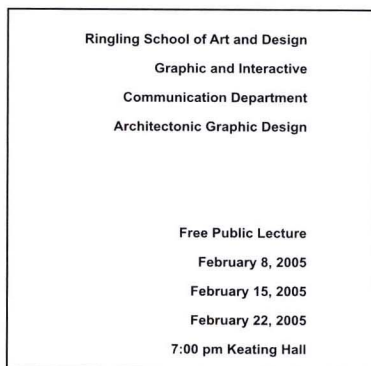
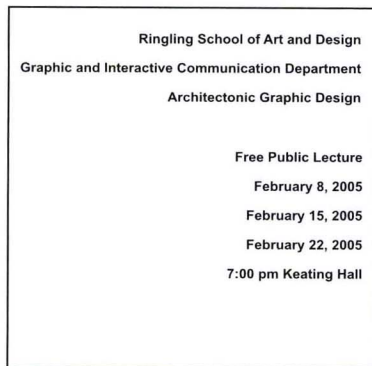
**Architectonic
Graphic Design**

**Architectonic
Graphic Design**

限制与选择

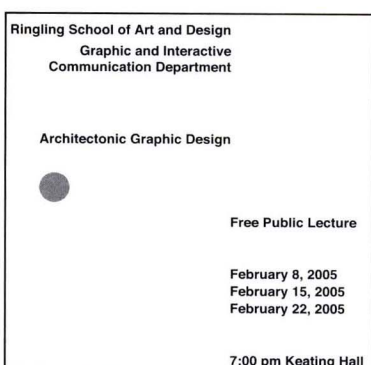
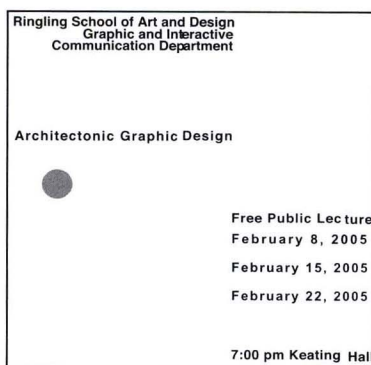
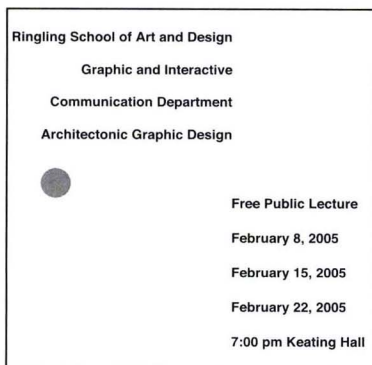
如果版面较小，其中的一些字行又过长，此时的首要选择之一就是断开过长的字行。当字行以直观上合乎逻辑的样式断开，就会致使相互联系的各行文字组合起来。组合很重要，因为它既简化构图，也增强易读性。

设计开始时，许多设计师都会认可电脑的行距默认值——大约占文本大小的20%。随着设计的深入，设计师将会对页面上的版式肌质敏感起来，开始琢磨行距的微妙处理，对版式的密集肌质和疏松肌质进行各种试验，观察效果。

字行的断开

为了更具流动性地组织信息，那条最长的字行“平面设计 with 互动沟通系”必须被断开（左图）。一旦被断开，每行文字都可以自如地在版面中挪动（中图），也可以按照逻辑循序来组合（右图）。

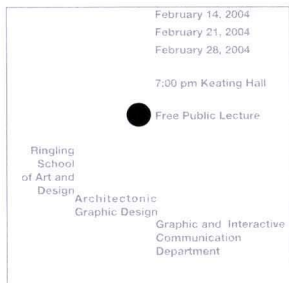
行距

在一个版式设计的开始阶段，行距通常由电脑默认值决定（左图）。随着工作的进展，设计师会在各行信息的组合上进行种种试验，改变各行之间的行距（中图）。随着设计过程中敏感度的增加，设计师会非常精心地对行距、字间距和字母间距进行计划和组织（右图）。

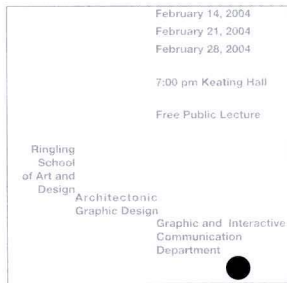
圆与构成

圆是一种通用元素，它可以应用在构图的任何地方。圆——尤其是对本书中这种字体大小和粗细一致的构图来说，是设计师用来引导观者眼睛的工具，它可以在构图中创造一个轴点，产生张力，进行强调，或在视觉的组织或平衡上发挥作用。

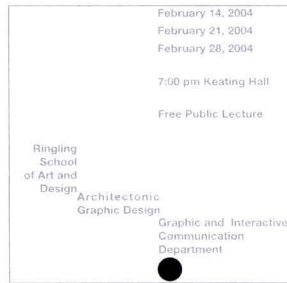
在这种字体大小和粗细一致的系列构图中，圆的放置可以使构图发生戏剧性的变化：将圆挤压放置在字行之间，可以产生张力；让圆接近一条字行或者一个词，会起到强调作用；让圆和字行排列起来，会产生组织有序的感觉。

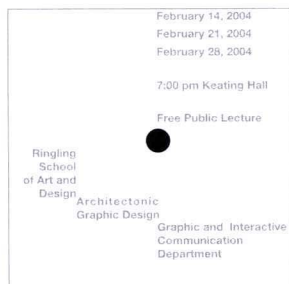
强调性的放置

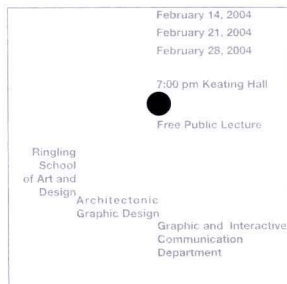
作为停止点的放置

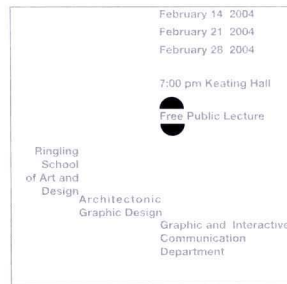
强调与张力的放置

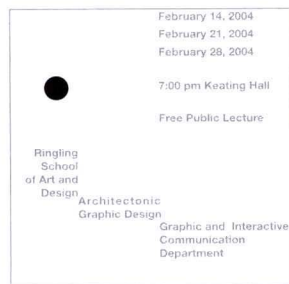
组织性的放置

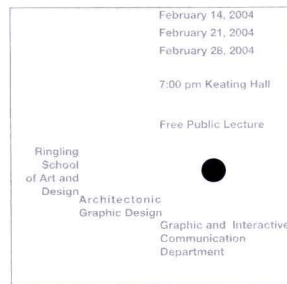
组织和强调性的放置

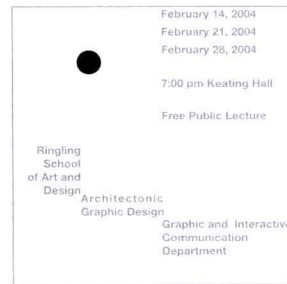
强调性的放置

平衡性的放置

平衡性放置与轴点

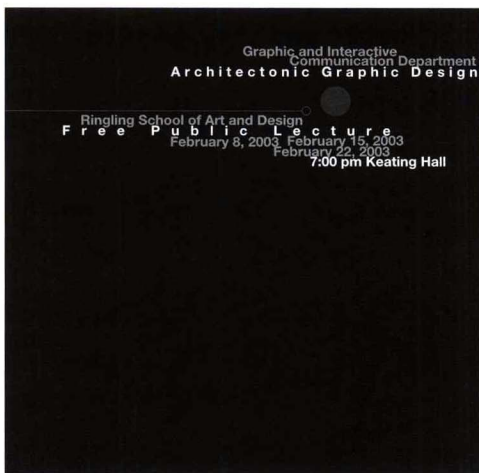

平衡性放置与轴点

圆与构成

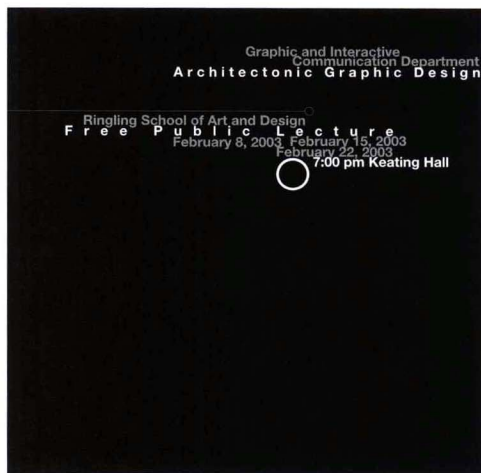
当圆放置在版面左上方，处于版面四分之一大小的这一区域时，通常就导致开始点的创建；圆放置在版面右下方，也处于版面四分之一大小区域时，会导致停止点的建立。当设计师完成了一系列构图的小样后，不妨尝试仅通过移动圆的位置来建

构另一系列的更强有力的构图。接下来就是对这些新完成的构图进行评估，这个系列也会有一些非常不同但效果都很好的处理方式。通过这样的练习，设计师会认识到，一个小小的元素可以怎样彻底改变一个版式的构图，改变对它的阅读。

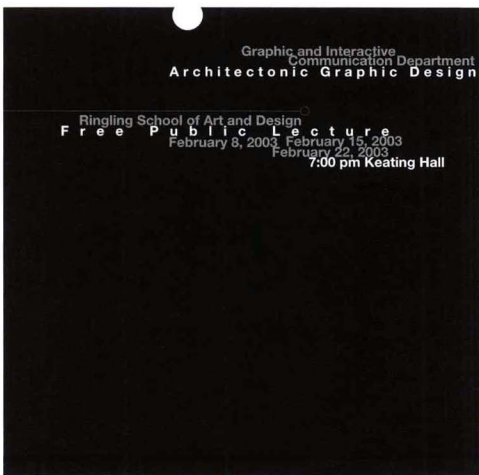
强调和组织性的放置

圆把两组文字分隔开来，强调了那些白色字行。

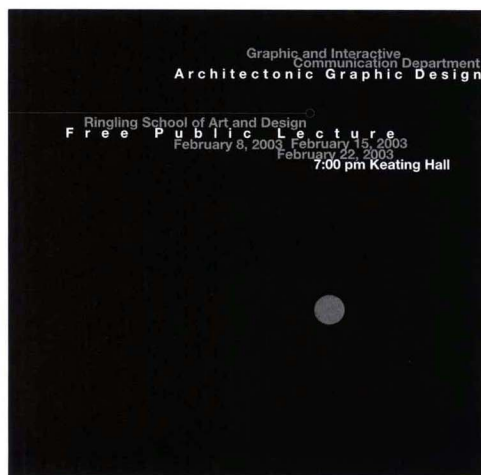
张力放置

圆通过靠近文字而产生了张力，因为眼睛会试图离开它而去阅读文字。

作为开始点的放置

圆漂浮在黑色区域内，成为眼睛进入这个构图的开始点。

作为停止点的放置

圆激活了黑色空间，成为眼睛的停止点。

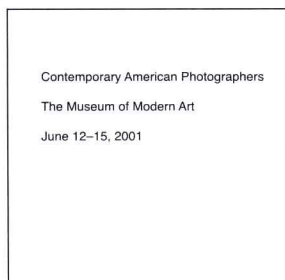
抽象元素

在版式设计中，使用抽象元素可以使构图醒目和清晰。如同排版对于信息传达会起作用一样，抽象元素也增加了强调功能、组织功能和平衡功能。抽象元素与排版结合起来使用，会成为一些颇具功能的引导，通过强化层次顺序和引导观看者眼睛而使信息传达更加清晰。另外，这些抽象元素通过传递组织和引

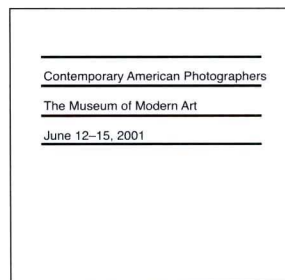
导的作用，还可以强化信息。通过构图小样的完成和完成之后的评估，设计师们已经变得很敏感了，在抽象元素和色调的处理上，同样的敏感也会发挥作用。设计师们通常会发现，版式设计的这一阶段最有趣，得到的结果也最令人满意。

线条系列

线条对一条信息既可以起组织作用，也可以起强调作用。粗细和长度相同的线条主要起组织作用。如果改变线条的粗细，线条就会创造出一种节奏感，并引导眼睛向下观看。依次改变线条的长度，会形成一条明显的斜线。线条粗细的不同变化会形成层次，通过引导眼睛去观看最粗最黑的线条。

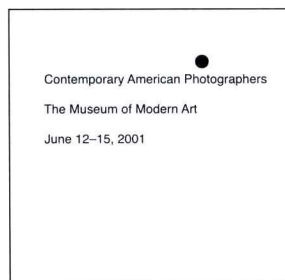
原来构图

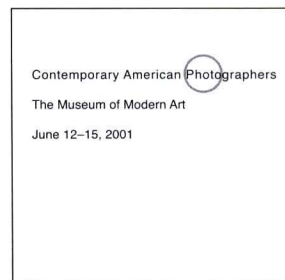
线条作为组织元素

圆系列

圆可以成为一个抽象的轴点，也可以成为一个创造层次的元素。右边的这两个图例显示出圆怎样把眼睛引向一个单词，使得这个单词成为版式中第一个被阅读的单词。

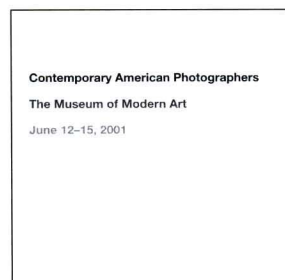

圆起到了强调和分层的作用

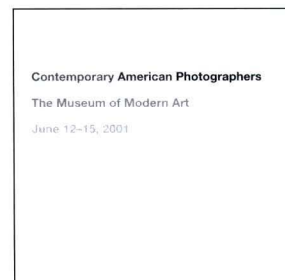

色调系列

即使是简单地对色调进行处理，也可以极大地改变信息的层次。观看者的眼睛会被白色背景中最大的一块黑色或黑色背景中一块最大的白色吸引。词语或词语的一部分可以借此得到强调，从而给信息以有意识的视觉标点。

色调的改变创造了强调和层次

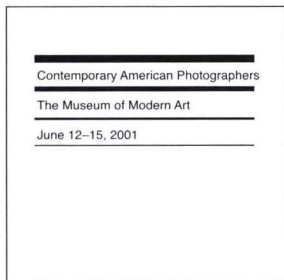

抽象元素

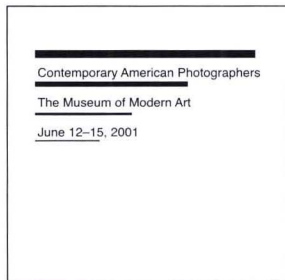
本页和上页的图例都使用了一些简单的抽象元素，比如矩形、线条、圆和色调。在线条系列中，相同长度的线条与不同长度的线条之间有着明显的视觉差别。当线条的宽度变化时，视觉上的安排就会更加复杂。圆是一种视觉上很吸引人的元素，无论多小的圆都会吸引注意力。由于这一点，用圆来作为一个强调元素很好用。最后，用色调的简单变化可以控制版式的层

次，形成信息构图的肌质。所有这些图例中的信息都是一样的，但对信息的阅读却因这些抽象元素的使用而改变了。

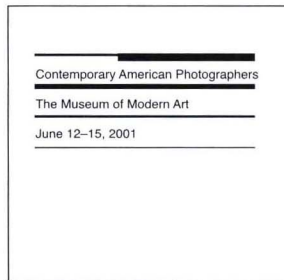
使用抽象元素应该经过深思熟虑，一定要避免对抽象元素的使用压倒了信息本身，比如色彩的分量过大，或者是过于复杂的形状。

线条作为节奏性元素

线条形成了一条斜线

线条强化着层次

