

设计新经典

ZCOOL 站酷
站酷推荐图书

○首度详解八大版式设计体系，
○全面展示上百种版面编排方案，
○为传达经典版式
与前沿设计思维之美。

Typographic Systems of Design

设计

2

基础

编排设计 教程

[美] 金伯利·伊拉姆 著

赵志勇 耿婷 译

上海人民美术出版社

编排设计教程

[美] 金伯利·伊拉姆 著 赵志勇 耿婷 译
上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

编排设计教程 / (美) 金伯利·伊拉姆著; 赵志勇, 耿婷译. —上海: 上海人民美术出版社, 2018.1 (2018.2 重印)

(设计基础丛书)

书名原文: Typographic Systems of Design

ISBN 978-7-5586-0588-8

I. ①编… II. ①金… ②赵… ③耿… III. ①平面设计—教材
IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270338号

Copyright © 2007 Princeton Architectural Press. All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

Right manager: Doris Ding

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: 09-2017-306

编排设计教程

著 者: [美] 金伯利·伊拉姆

译 者: 赵志勇 耿 婷

责任编辑: 丁 雯

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 张志奇工作室

版式设计: 蔡丝雨

技术编辑: 季 卫

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: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年2月第2次

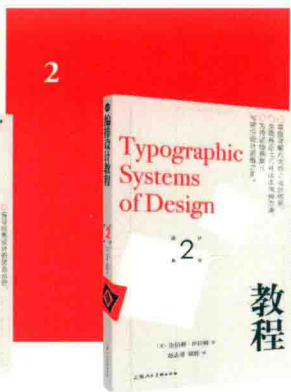
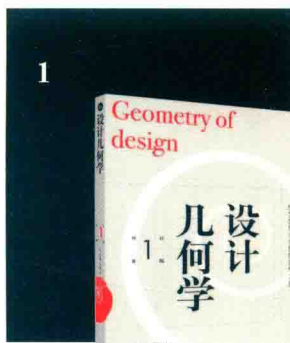
书 号: ISBN 978-7-5586-0588-8

定 价: 78.00元

作者介绍

金伯利·伊拉姆（Kimberly Elam），
平面设计师，作家，教育家，
在美国佛罗里达州萨拉索塔的瑞林艺术
与设计学院任平面设计系教授，
曾获罗伯特·巴克利杰出教育家奖，
俄亥俄州立大学杰出教学校友奖。
著有《设计几何学》《网格系统与版式设计》
和《编排设计教程》，
在全世界被翻译成七种语言，
被广泛用作大学有关设计
和建筑课程的基础教材。

编排设计 教程

金伯利·伊拉姆著作

设计基础系列

《设计几何学》

《编排设计教程》

《网格系统与版式设计》

欢迎关注
上海人民美术出版社
天猫旗舰店

欢迎关注
上海人民美术出版社
微信公众号

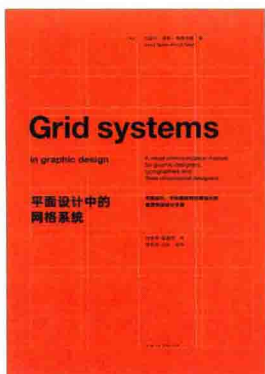
欢迎关注
上海人美第一工作室
微信公众号

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

扫二维码查看

设计新经典 系列更多图书

平面设计中的网格系统

包装结构设计大全
(全新修订版)

日本版式设计原理

信息图表设计入门

让创意发生

为设计 发声

ZCOOL 站酷
www.zcool.com.cn

扫一扫, 下载站酷APP
把站酷和酷友装进手机

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	轴式体系介绍
22	轴式体系样例变化
35	2. 放射式体系
36	放射式体系介绍
40	放射式体系样例变化
53	3. 外扩式体系
54	外扩式体系介绍
58	外扩式体系样例变化
71	4. 自由式体系
72	自由式体系介绍
76	自由式体系样例变化
87	5. 网格式体系
88	网格式体系介绍
92	网格式体系样例变化
105	6. 过渡式体系
106	过渡式体系介绍
110	过渡式体系样例变化
121	7. 模块式体系
122	模块式体系介绍
126	模块式体系样例变化
139	8. 对称式体系
140	对称式体系介绍
144	对称式体系样例变化
156	致谢
156	图例致谢
157	精选书目
158	索引

编排设计教程

[美] 金伯利·伊拉姆 著 赵志勇 耿婷 译
上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

编排设计教程 / (美) 金伯利·伊拉姆著; 赵志勇, 耿婷译. —上海: 上海人民美术出版社, 2018.1 (2018.2 重印)

(设计基础丛书)

书名原文: Typographic Systems of Design

ISBN 978-7-5586-0588-8

I. ①编… II. ①金… ②赵… ③耿… III. ①平面设计—教材
IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270338号

Copyright © 2007 Princeton Architectural Press. All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

Right manager: Doris Ding

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: 09-2017-306

编排设计教程

著 者: [美] 金伯利·伊拉姆

译 者: 赵志勇 耿 婷

责任编辑: 丁 雯

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 张志奇工作室

版式设计: 蔡丝雨

技术编辑: 季 卫

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: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年2月第2次

书 号: ISBN 978-7-5586-0588-8

定 价: 78.00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	轴式体系介绍
22	轴式体系样例变化
35	2. 放射式体系
36	放射式体系介绍
40	放射式体系样例变化
53	3. 外扩式体系
54	外扩式体系介绍
58	外扩式体系样例变化
71	4. 自由式体系
72	自由式体系介绍
76	自由式体系样例变化
87	5. 网格式体系
88	网格式体系介绍
92	网格式体系样例变化
105	6. 过渡式体系
106	过渡式体系介绍
110	过渡式体系样例变化
121	7. 模块式体系
122	模块式体系介绍
126	模块式体系样例变化
139	8. 对称式体系
140	对称式体系介绍
144	对称式体系样例变化
156	致谢
156	图例致谢
157	精选书目
158	索引

介绍

任何平面设计的形式都基于一个结构体系，这些体系或框架可以归纳为8种主要类型，每种类型可以有无数的变化。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文字和图形，可以将各类结构融合起来，或是对某种结构关系进行改造。版式设计过程本身是复杂的，因为版式中的元素不仅要完成传达沟通的功能，另外还有视觉层级、阅读顺序、易读性和对比关系等标准，也都在起到作用。

编排设计体系与建筑师们所使用的“造型语言”一词很相似。凭借“造型语言”，各种建筑风格通过有着基本规则的构成体系而呈现出来。这些“造型语言”既可用于对风格的历史进行分析，也可用于设计工作。本书中这8种编排设计体系，有一个共同之处，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——一种依造型语言而来的视觉语言。有趣的是，正是一种体系的特点与限制在激发创造，鼓励设计师去对构成形式进行探索。

开始时，设计专业的学生会觉得这些体系颇为奇怪并且显得笨拙，这是因为他们在印刷品中或电子界面中很少见到它们。然而，通过本书的阅读，设计专业的学生会理解这些体系，还会使它们去发挥出这些体系设计中蕴藏的潜力。

许多设计师在设计中特别关注传统的网格体系，但意识不到其他设计体系对平面设计所具有的价值。本书中展示了众多视觉设计的最终解决方案，可以让设计师、教师和学生深入思考，扩展自己的专业知识，充分理解网格，掌握更多的组织方式来解决编排设计问题。

金伯利·伊拉姆

瑞林艺术与设计院
平面设计传达系
佛罗里达州萨拉索塔市

设计元素与过程

视觉体系的建构,可以让设计师深入把握设计过程。传统的设计教育和视觉设计过程,总是机械地与水平和垂直的网格体系捆在一起——这是由当时的凸版印刷技术所决定的。但凸版印刷现在已不再是唯一的印刷方式,网格体系也不再是秩序和有效性的唯一选择。对于设计师而言,已经可以通过使用8种编排组织方式,来选择一些更为灵活的方式传达版

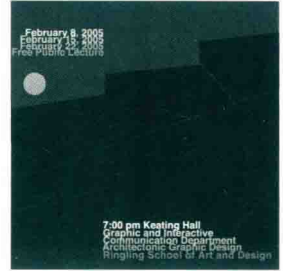
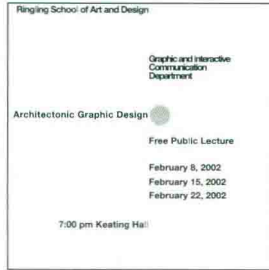
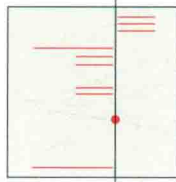
式信息。这些体系增加了版式传达的视觉语言,引导读者进入到多姿多彩的文本内容之中。

以过程为导向对视觉组织体系进行探讨的方法既简单又有针对性。这8种体系——轴式、放射、外扩、自由、网格、过渡、模块和对称体系,将分别在后面各章中讲解,设计师们的挑战

本书中所有的例证都将这样来组织:右边作为体系的样例,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。

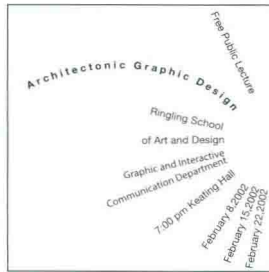
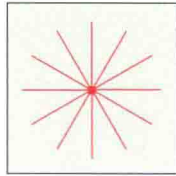
轴式体系

所有元素沿一条轴线或左或右被加以组织。

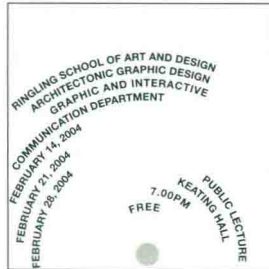
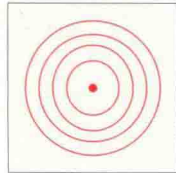
放射式体系

所有元素由一个焦点扩展开来。

外扩式体系

所有元素由一个中心点以圆圈形式扩展。

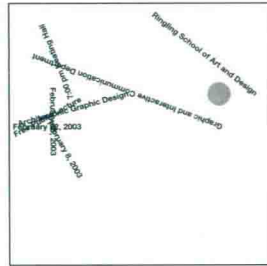
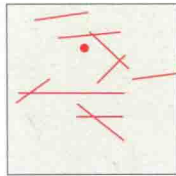
设计元素与过程

就是使用这些体系来设计内容信息。同时，这8种体系又可以用两种方式来做视觉研究。第一种是限定使用磅值一致的相同字体来设计各种构成，此过程可以通过多个清楚的效果图充分检验某个编排体系，超越那些显而易见的方案。第二种则是在构图中使用各种抽象元素和色调变化，检验强化信息的传达。

下文中所有构图都要用统一的文本信息，一共8行，这是为了把重点放在视觉组织体系的变化上。之所以使用同样的信息，是为了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，产生无限的视觉体验。

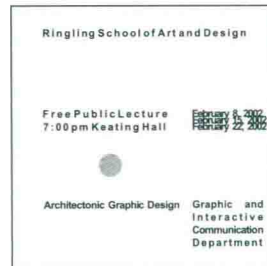
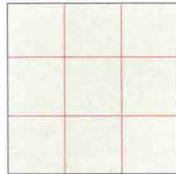
自由式体系

元素的安排打破一定的标准或联系。

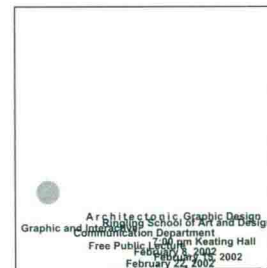
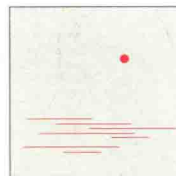
网格式体系

一种垂直和水平分割的体系。

过渡式体系

讲究分层渐变排列的一种自由体系。

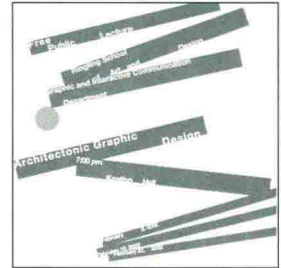
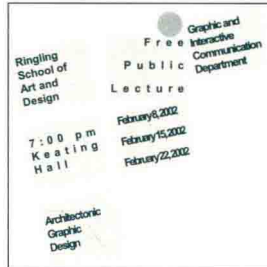
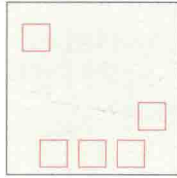
设计元素与过程

这8种体系都有自己独特的美感和视觉形式。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,为寻求版面的最佳表达方式,设计师们可以对信息的色调、结构、长度和内容进行斟酌安排,使版式

设计与信息融合起来,形成新的图式,变成对读者的视觉动线引导,强化了它的意味。

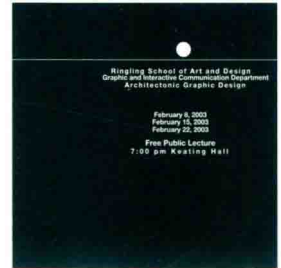
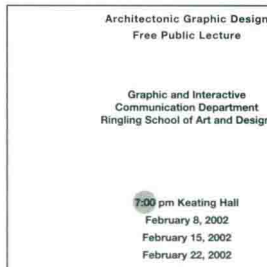
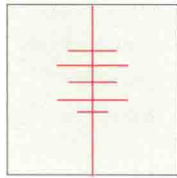
模块式体系

一系列的抽象元素作为标准模块来建构。

对称式体系

沿一条轴线,对称安排所有的文字内容。

限制与选择

在设计过程中，每种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，字行也可能按设计师的意图断开，使得一行变成了若干行，当然，这在

组合上会引起变化。被设计师断开的字行，其阅读方式也会发生改变；行距也可以被改变，这反过来会造成位置和版式形式上的变化；字母与单词间距上的各种变化，也会导致形式与色调的明显变化。

字行的断开

字行可以按照设计师的意图断开，导致出现更多的字行。

行距

行距可以紧缩，使各行紧挨在一起；间距也可以很宽，保持足够疏松。

字距和字母间距

改变字距和字母间距会创造出不同的版式效果。为了避免混乱，当字母间距增加时，字距也必须随之增加。

