

○ 版式设计的入门必读之作

学习网格系统的权威教程

○ 结合当代优秀设计，

重新诠释布罗克曼的网格理论。

○ 教会你用简单原理，

做出不一样的设计效果！

设计新经典
3
基础

设计新经典
ZCOOL 站酷
站酷推荐图书

网格系统

Grid Systems

[美]金伯利·伊拉姆 著

孟姗 赵志勇 译

网格系统与版式设计

[美]金伯利·伊拉姆 著 孟姗 赵志勇 译
上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网格系统与版式设计 / (美) 金伯利·伊拉姆著 ; 孟姗 , 赵志勇译 . — 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 : Grid Systems: Principles of Organizing Type

ISBN 978-7-5586-0553-6

I. ①网 … II. ①金 … ②孟 … ③赵 … III. ①版式 - 设计

IV. ① TS81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 255212 号

Copyright © 2004 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

网格系统与版式设计

著 者 : [美] 金伯利 · 伊拉姆

译 者 : 孟 姗 赵志勇

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 : 曹思绮

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 7.5 印张

版 次 : 2018 年 1 月第 1 版

印 次 : 2018 年 2 月第 2 次

书 号 : ISBN 978-7-5586-0553-6

定 价 : 78.00 元

ZCOOL 站酷
站 酷 推 荐 图 书

目 录

5	介 绍
7	构成要素与程序
8	限制与选择
9	构成要素的比例
10	组合
11	虚空间与组合
12	四边联系与轴的联系
13	三分法
14	圆与构成
17	水平构成
35	为《新版面设计》所做的版式设计
36	《艺术的各种流派》一书的标题页和内容页
37	包豪斯产品目录的对页
38	阿姆赫普拉兹剧院的广告
40	萨玛塔曼森网站
42	建筑和城市研究协会的平面设计项目
44	索斯比拍卖行的平面设计项目
45	《新城市风景》目录对页的版式设计
46	水平 / 垂直的构成
63	《艺术家在苏黎世赫尔姆霍斯美术馆》海报
64	耐克ACG Pro销售目录
66	苏黎世大学150周年校庆海报设计
67	1992年度瑞士最佳海报
68	夏季节日活动的对页设计
69	哥伦比亚大学建筑与规划研究生院的海报
71	倾斜构成
89	康定斯基的海报
90	《广告机械》的一页
90	《下一个电话》的一页
91	《民族报》(报纸)系列海报
92	弗莱堡市剧院海报标题页的构成分析
94	哥伦比亚大学建筑与规划研究生院演讲和展览海报
97	版式设计的层次
104	案例研究: 艾滋病病毒的确认
107	案例研究: 古巴共产主义革命的开始
112	案例研究: 李维斯牛仔裤成为时尚
116	案例研究: “如果手套不合适, 你一定无罪”
118	致谢
118	图片来源
118	精选书目
119	索引

网格系统与版式设计

[美] 金伯利·伊拉姆 著 孟姗 赵志勇 译
上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

网格系统与版式设计 / (美) 金伯利·伊拉姆著 ; 孟姗 , 赵志勇译 . —
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 : Grid Systems: Principles of Organizing Type

ISBN 978-7-5586-0553-6

I. ①网 … II. ①金 … ②孟 … ③赵 … III. ①版式 - 设计
IV. ① TS81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 255212 号

Copyright © 2004 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

网格系统与版式设计

著 者 : [美] 金伯利 · 伊拉姆

译 者 : 孟 姗 赵志勇

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 : 曹思绮

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 7.5 印张

版 次 : 2018 年 1 月第 1 版

印 次 : 2018 年 2 月第 2 次

书 号 : ISBN 978-7-5586-0553-6

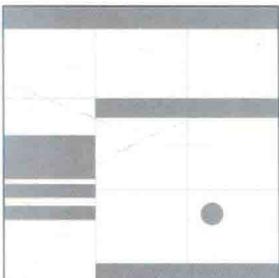
定 价 : 78.00 元

ZCOOL 站酷
站 酷 推 荐 图 书

目 录

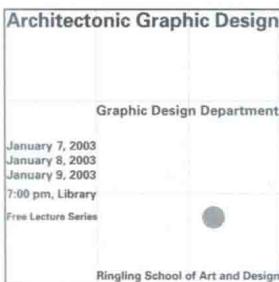
5	介绍
7	构成要素与程序
8	限制与选择
9	构成要素的比例
10	组合
11	虚空间与组合
12	四边联系与轴的联系
13	三分法
14	圆与构成
17	水平构成
35	为《新版面设计》所做的版式设计
36	《艺术的各种流派》一书的标题页和内容页
37	包豪斯产品目录的对页
38	阿姆赫普拉兹剧院的广告
40	萨玛塔曼森网站
42	建筑和城市研究协会的平面设计项目
44	索斯比拍卖行的平面设计项目
45	《新城市风景》目录对页的版式设计
46	水平 / 垂直的构成
63	《艺术家在苏黎世赫尔姆霍斯美术馆》海报
64	耐克ACG Pro销售目录
66	苏黎世大学150周年校庆海报设计
67	1992年度瑞士最佳海报
68	夏季节日活动的对页设计
69	哥伦比亚大学建筑与规划研究生院的海报
71	倾斜构成
89	康定斯基的海报
90	《广告机械》的一页
90	《下一个电话》的一页
91	《民族报》(报纸)系列海报
92	弗莱堡市剧院海报标题页的构成分析
94	哥伦比亚大学建筑与规划研究生院演讲和展览海报
97	版式设计的层次
104	案例研究: 艾滋病病毒的确认
107	案例研究: 古巴共产主义革命的开始
112	案例研究: 李维斯牛仔裤成为时尚
116	案例研究: “如果手套不合适, 你一定无罪”
118	致谢
118	图片来源
118	精选书目
119	索引

介绍

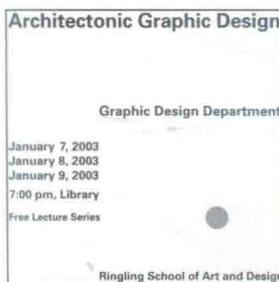

版式设计不仅可以呈现阅读信息，而且构成了页面中行与列的组成形式。利用这些机制可以在页面上创造各种块面，块面相互间的位置安排与联系，对于制造构成的视觉秩序感和统一感来说至关重要。版式设计的双重功能，使得设计师既需要考虑信息传达，又需要考虑页面构成。

版式设计，可以让设计师关注和探索在一个系统或结构内部关系中构成所起的作用。尽管一个简单的3行3列的网格结构的形式，是一个很一般的系统，但仍然有足够的弹性让设计师对其进行探索和变化。这种3×3的网格状结构也是一种三分法，当一个矩形或方形在垂直和水平方向上被各分为三份后，这个构成中的四个交叉点，就成为最佳视觉焦点。设计师可以通过定位和接近这些点的位置来安排元素的视觉层级高低。

左上的图例由6个矩形和一个圆点组成。网格中，各个元素间互成比例并相互组合，而且每个矩形至少与另外一个矩形保持对齐关系。通过内部的排列、控制矩形的比例以及调整其在版面中的位置，就可以创造在视觉上统一而舒适的构成关系。左图中间的例子是将灰色矩形替换为字形，文字的大小和位置，使版面左边形成一条轴线，整个文字信息产生明显的层级感。通过对左边三个图例的分析，我们能够发现信息的排版与构成的原则并无二致。对版面形成中抽象构成要素的理解，会使设计师更深入地领悟构成原理的作用以及设计所产生的各种视觉效果。以下即将展开的设计训练是基于该设计方法论的案例分析，由此可以让我们领悟到构成原理及其视觉效果。

对于本书和本系列丛书中的其他书籍的写作，我要感谢我的学生们，是他们启发了我；写作这些书的目的，就是要与众人分享一些最可能有用的途径和方法。设计教育是一个流动的过程，它总是在发展进化。因此，设计师和设计教育者们，我希望你们能够与我分享你们设计试验的结果，以便在本书日后的再版中加以收录。

金伯利·伊拉姆

瑞林艺术与设计学院
平面设计与互动传达系
佛罗里达州萨拉索塔市

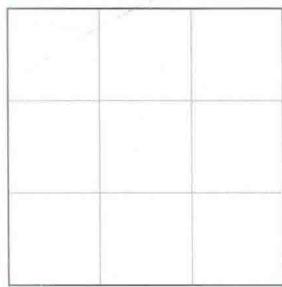
构成要素与程序

我们使用一个3行3列的网格结构作为研究形式和构成的版面。这个简单的网格状结构提供了一个探索各种构成的开阔空间——设计者可对该空间进行灵活的组织。将该版面设置为方形，是为使视觉注意力集中在其内部构成上，而不是该版面的形状和比例上。

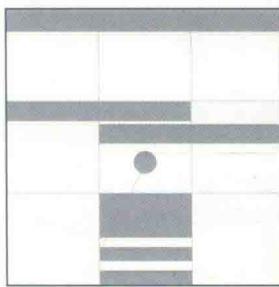
作为构成要素的6个灰色矩形，在后面的设计中会被替换为文字。另外，圆点的使用可以在构成中产生视觉控制和对照，

以此来达到平衡的目的。该圆形要素的使用十分灵活，它虽然很小，但具有极大的视觉力量。圆形容易吸引视线，同时在形状上也与矩形因素形成对比，从而增强自身的视觉效果。

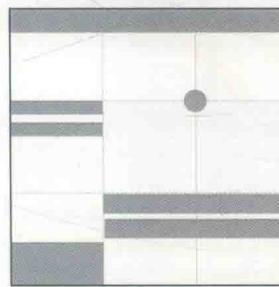
与其他构成要素相比，圆点在构成中的位置更加灵活。本书将提供一系列在复杂程度上呈递进式的动态练习，以帮助学生运用网格原理探索版式设计形式。

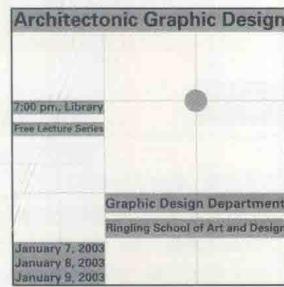
该3行3列的网格结构提供了9个视觉方块。

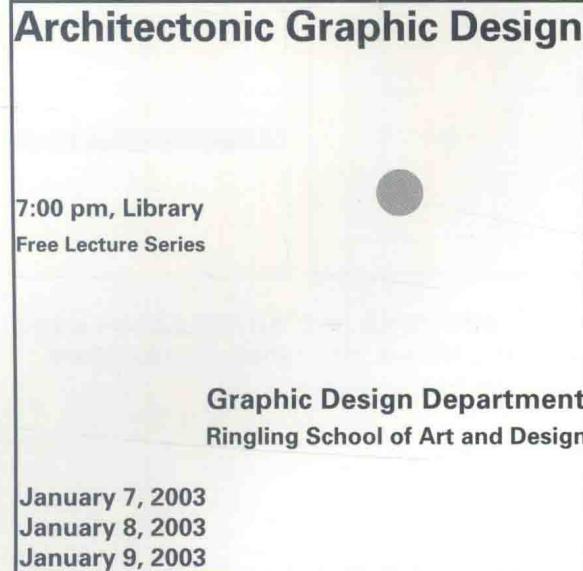
设计元素为6个灰色矩形和1个圆点。

要求设计元素在网格系统中放置。

用字行取代灰色的矩形元素（上图），呈现运用字体进行排列的构成形式（下图）。

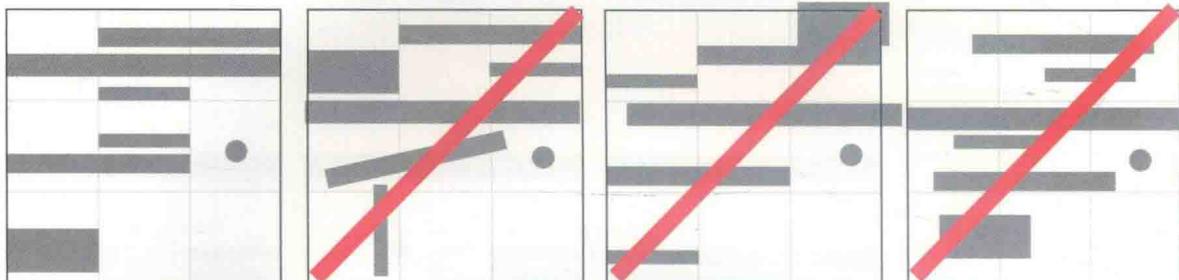

限制与选择

下面将列出矩形元素在版面中放置的一些简单规则。

- 在水平构成中，所有的矩形元素必须保持水平。在水平/垂直构成中，所有的矩形元素必须水平或垂直放置。在倾斜构成中，所有矩形必须同样倾斜或对比性倾斜。
- 所有的矩形元素必须全部使用。
- 不能有矩形元素超出版面。
- 矩形元素可以近乎相切，但不可重叠。

以上限制对于创造一个内部协调的版面构成来说很重要。在首先介绍的第一种水平构成中，构成元素必须水平放置，其他的构成系列中将会用到与其对应的放置方式。由于每个长矩形都将被替换为文字，因此在设计构成时要利用所有构成元素。三类矩形元素的长度为一个、两个、三个视觉方块的宽度。

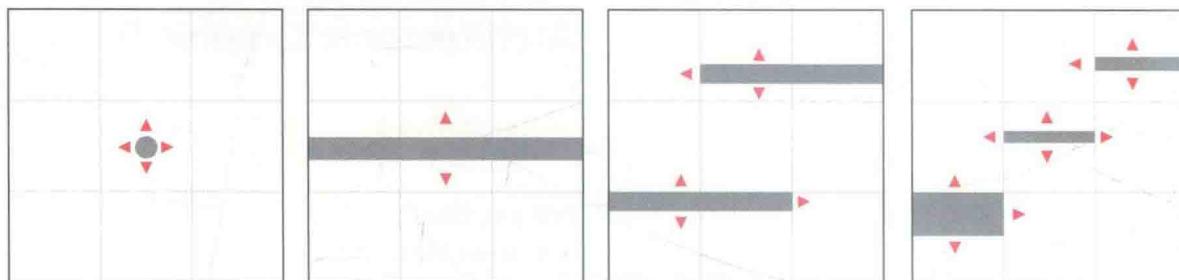

正确放置。利用了所有矩形元素且都水平放置，矩形元素没有超出版面或重叠。圆点可以放在版面中的任何位置，但不可与其他元素重叠。

错误放置。在水平构成中，构成元素必须水平放置。其他放置方式对应其他构成方式。

错误放置。构成元素不可重叠或超出版面。

错误放置。矩形构成元素的长度必须与视觉方块相吻合。

圆点可以放置在任何位置。在构成中它是较随意的元素，并不需要与网格线条对应。

最长的矩形必须与整个版面的宽度吻合，上下位置可任意调整。

较短的两个矩形所占空间必须切合任意两个纵栏，上下的位置可任意调整。

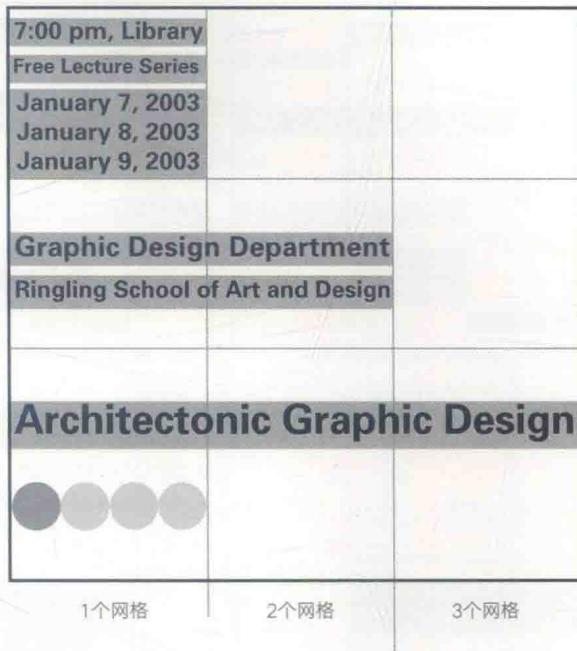
最短的3个矩形可以占据任何一个纵栏，上下位置可任意调整。

构成要素的比例

该版式为设计的成功提供了极大的可能性，原因有以下几点：第一，在版式设计的整个过程中，学生会去关注个别突出的问题，并且作出针对性的思考和决策。第二，方形版面有助于将学生的注意力集中到构成要素和排版设计上。若版面为矩形，则会使学生关注版面划分的比例问题。第三，各个构成要素互成比例可体现层级感。由于整个版面的宽度为3个小视觉方格，因此构成要素的长度之比为1: 2: 3。在简单的版

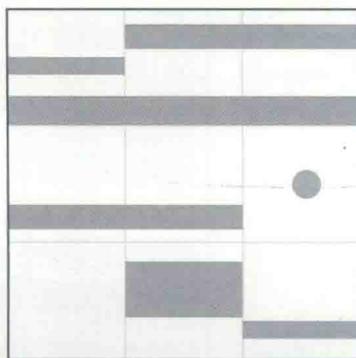
面关系中，该比例既合理又能产生视觉舒适感，对于创造协调的构成来说，除了运用视觉理论，这一限制性方法的使用也同样重要。

另外，圆点和矩形之间也成一定的比例关系。它的直径与最长矩形元素的宽度相同，并且约等于一个小视觉方块宽度的四分之一。

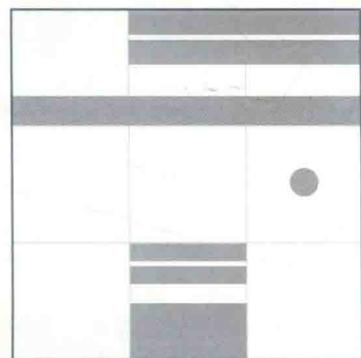
组合

元素的组合对视觉信息的传达来说十分重要。组合使得一种元素与另一元素紧密联系，产生直接的视觉关系。相同或不同元素的组合都会产生韵律感和节奏感，带来不同的整体感受。通过组合，版面形式得到简化，而虚空间则更加集中，体现出鲜明的视觉秩序感。

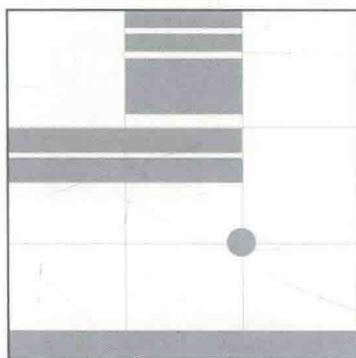
未组合元素

如果不组合构成元素，那么观看者在视觉上就需要面对七个独立元素。版面显得缺乏组织性，构成元素看起来也很杂乱。

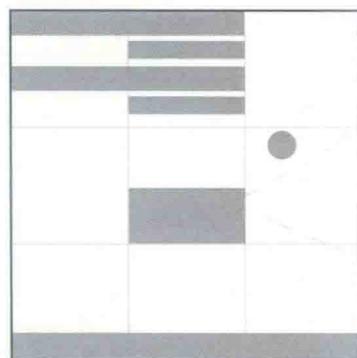
组合元素

通过组合，构成元素的数量减少，简化了组合关系，使虚空间更加集中。

相同元素的组合

相同宽度的矩形元素可以被组合在一起。

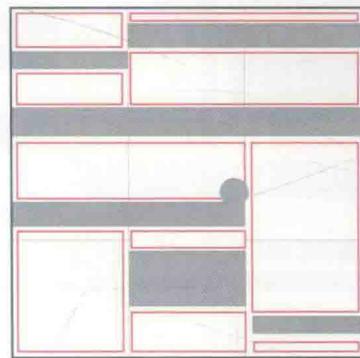

不同元素的组合

不同宽度的矩形元素可以被组合在一起。

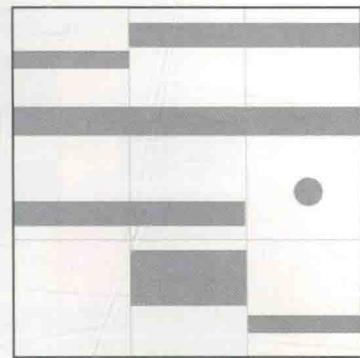
虚空间与组合

虚空间或称空白空间是指未被构成要素占据的空间。虚空间的形状和组合，会直接影响观看者对构成的感知。当构成要素未得到组合，每一个周围都是虚空间时，杂乱的虚空间就会使整体构成呈现出无序、无组织的视觉效果。当构成要素得到组合后，虚空间的数量会变少，同时平均面积变大，此时会得到一个内部协调的版面构成形式。

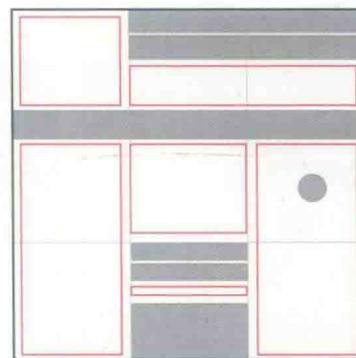
未组合：杂乱的虚空间

在这个没有组合的构成中，至少有10个矩形虚空间——如红框所示。构成显得无序，无法产生视觉吸引力。

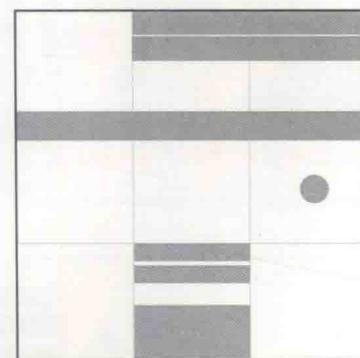
未组合：杂乱的虚空间

在这个没有组合的构成中，至少有10个矩形虚空间——如红框所示。构成显得无序，无法产生视觉吸引力。

组合后：简化的虚空间

在这个得到组合的构成中，有6个矩形虚空间——如红框所示。这些虚空间不仅在数量上减少，而且平均面积增大，提升了观看者的视觉舒适度。

组合后：简化的虚空间

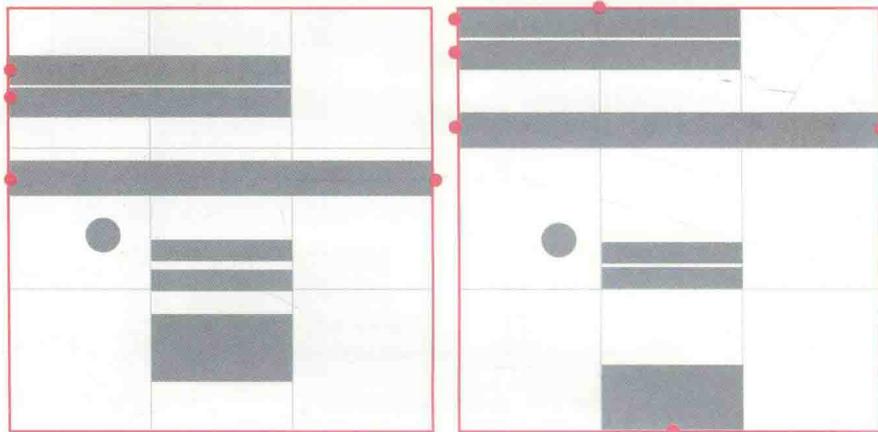
在这个得到组合的构成中，有6个矩形虚空间——如红框所示。这些虚空间不仅在数量上减少，而且平均面积增大，提升了观看者的视觉舒适度。

四边联系与轴的联系

恰当运用版面的四边，是创造和谐内部构成的关键。若无任何构成元素靠近顶端边线和底端边线——如下图所示，虚空间就会挤压构成元素，整个构成就缺乏稳固性。当构成元素靠近版面的顶端边线和底端边线时，虚空间就会得到最优化利用。整个构成形式会因视觉上的扩展而“拓宽”。

网格中的构成元素通过组合排列会形成轴线。当一根轴线出现在构成内部时，就会形成强烈的视觉联系，由此产生构成上的视觉秩序感。左边线和右边线的轴虽然也能带来构成上的秩序感，但在视觉效果上相对较弱。单独一个构成元素不能创造出一根轴线，两个或者更多的构成元素才能形成轴线。一般而言，成线性排列的元素越多，轴线会显得越牢固。

四边的联系

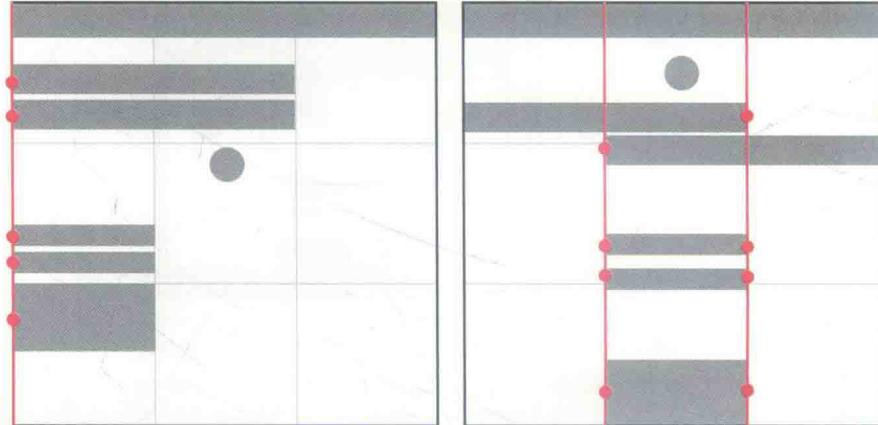
弱的四边联系

由于没有元素与顶端边线和底端边线接近，沉闷的虚空间就充塞于该构成的顶部和底部。

强的四边联系

构成元素和四边都有接触，所有空间都被激活，构成在视觉上得到扩展。

轴的联系

弱的轴线联系

在该构成中，左边线的轴线用红色标出，这种联系很弱，因为它联结的内部线列最少，而且由于这根轴线位于边线上，就使得视线焦点偏移出整个版面。

强的轴线联系

由于较多的构成元素呈线性排列在这两根轴上，因此中间一列的两根轴线具有很强的视觉冲击力。

三分法

3×3的网格系统符合三分法，即当一个矩形或者正方形分别在水平和垂直方向上被分为三份后，构成中的4个交叉点就是最吸引人的4个点。设计师可以通过位置和距离，来确定哪些点在层级上是最重要的。

运用三分法，可以让设计师把注意力放在对交点的处理上，从而控制版面空间。未必一定将构成元素直接放在交点上，因为过于靠近会使注意力全部集中到交点上。

