

平面设计原理

[全新修订版]

页面结构

*

页面结构是子结构，经常是不可见的，但它是设计好坏的决定因素。

The Elements of Graphic Design

空间

*

空间即空白。空白是设计不可或缺的元素。空间是我们所见万物固有和普遍存在的依托。

统一

*

统一是设计的一种状态。各部分之间相互作用，形成整体的形象。设计缺乏统一就会杂乱无章难以阅读；但设计中没有多样性，就会味同嚼蜡、毫无生气、缺乏情趣。必须在二者之间建立起一种平衡。

[美] 阿历克斯·伍·怀特_著

ALEX W. WHITE

王敏_译

字体

*

字体是凝固的声音，其中形象地包含着音色、语调和节奏，正如主持人绘声绘色地说台词。

平面设计原理

[全新修订版]

The Elements of Graphic Design

[美] 阿历克斯·伍·怀特_著

ALEX W. WHITE

王敏_译

图书在版编目(CIP)数据

平面设计原理: 全新修订版 / (美)怀特
(White, A. W.) 著; 王敏译. —重庆: 重庆大学出版社,
2015.4
书名原文: The elements of graphic design
ISBN 978-7-5624-8741-8
I. ①平… II. ①怀… ②王… III. ①平面设计
IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第280787号

官方微博: 楚尘文化

公众微信: ccbooks

平面设计原理(全新修订版) pingmian sheji yuanli

[美]阿历克斯·伍·怀特 著
王敏 译

策划编辑 张维
责任编辑 高雅洁

重庆大学出版社出版发行
出版人 邓晓益
社址 (401331)重庆市沙坪坝区大学城西路21号
网址 <http://www.cqup.com.cn>
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 880×1240 1/16 印张: 13.5 字数: 284千
2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷
ISBN 978-7-5624-8741-8 定价: 68.00元

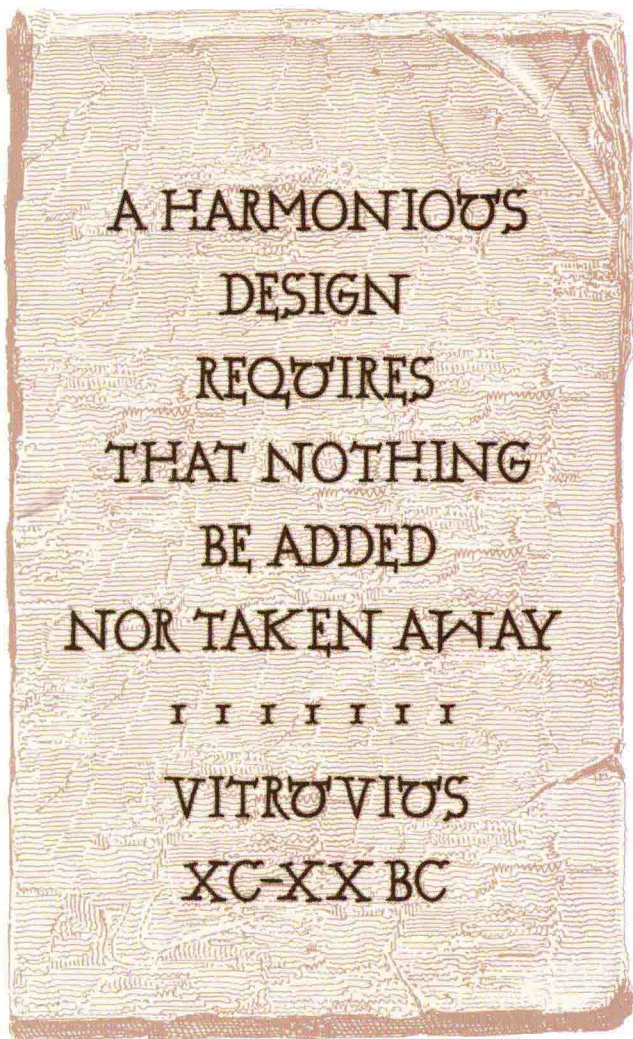
本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书,违者必究

铁锹与干草叉之间的功能差异就在于后者所缺少的金属部分。

本书关注事物的视觉呈现,但我认为所述内容均值得深究。

维特鲁威 (Vitruvius) 曾预言了下一页中的第 3 个步骤。就一项设计而言, 在“没什么错”和“没什么对”之间存在着巨大的差异。就个人的工作来说, 能够辨别哪些是正确的, 对于组织材料以清晰无误地表达是至关重要的。仅凭“没什么错”, 并不能够确保设计对信息的传递是成功的。在设计中, 为了达到精确简洁的要求, 务必要确定设计师的选择是正确无误的。

这里所采用的刻字, 是笔者从土耳其以弗所 (Ephesus) 刻在墙上的字改编而来的, 其年代约在公元 1 世纪。

前言

绝大多数设计教育关注在内容上的整合, 有时也会着意于对内容的些许创新。本书则关注形式和设计中几近被人忽视的至关重要部分: 背景空间与形态之间的关系——它仍在被忽视。本书是一种信念的反映, 即“是”什么比“不是”什么更重要。

当空间在设计中作为一个无处不在的组成部分时, 它便具有了生命力。它偕同一种原创性的视觉理念, 来定义什么是“伟大的”设计。

剔除无关紧要的琐碎步骤后, 充满活力的空白空间便增加了抽象性, 这对于“复杂的”设计而言是至关重要的。然而, 抽象化也可能并无益处, 当必要的标志去除以后, 信息就会变得模棱两可。所以抽象化的目标便是在隐喻与明喻之间找到一种平衡。在抽象化的运用中, 判断力是至关重要的, 并且通过实践与体验而得到强化。

与数学只能有一个单一的“正确”答案不同, 设计有许多可供选择的解决方案, 需要由设计师从中找到最佳方案。尽管传递信息的实验总是一种受欢迎的方式, 但如若 (设计师) 仅仅是恣意地炫耀个人最新的视觉实验, 那么设计就被滥用了。

另一方面, 千篇一律也不是好的设计 (即使其基本结构关系相当好)。为什么呢? 因为雷同的设计不能够俘获或吸引住浏览者的兴趣。而好的设计以其灵活性与精心创设的一致性相呼应, 这样某些引人入胜的东西将会脱颖而出。设计师通过揭示价值、增强可读性和凸显内容等手段为其读者提供服务。

无论是平面设计、工业设计、室内设计还是建筑设计, 都是将毫无关联的各个部分有机地组织在一起的过程。每一门学科的活动都要与实体和空间相关联, 并且都必须回答这样三个问题: 设计中须采用的要素是什么? 这些要素有什么用? 需要什么样的结构使这些要素结合在一起?

当你牢记设计只是一个过程而非结果时，设计就变得简单了：

“好设计”的定义之一，就是在设计师的自由驰骋与单调乏味之间达成一种平衡。

1、对给出的问题予以界定。由于给出的问题通常是显而易见的，往往要重新予以界定。而对问题的再次界定务必要抓住关键。假如在对问题重新界定的过程中，你不能更加清楚地知道自己应如何去把握材料，就无法准确无误地再次界定该问题。

2、熟悉材料。要“吃透”材料，至少也要了解它。

3、从纷繁复杂的材料中提取本质的东西，不要遗漏，也不要贪多。这就是精确的界定。

4、提取出要点，使读者对重要性一目了然，并具备视觉吸引力。读者不会去读一开始就不感兴趣的信息。

5、统一各要素，使之不至于形成冲突。放大字体并非解决之道，也无法让读者明白这些内容的重要性。牢记，要预先熟悉内容。

致谢：

谨以此书献给已故的克莱尔（Clare）——她就像空白空间（之于设计）一样，是将一切密切联系在一起的黏合剂。她是一位卓尔不凡的女士。她的思想仍在传承。

出版商塔德·克罗福德（Tad Crawford）负责本书的质量和校对。编辑莎拉（Shea Connelly）将我从错误的窘境中解救出来。在撰写本书的最初阶段，查拉·霍尼（Charla Honea）提出的深刻见解和建议使我受益匪浅。感谢克莱德·汉克斯（Clyde Hanks）的巨大鼓励。感谢每天都将办公室收拾整洁的伊莎贝拉（Isabela）。还有杰出的学者劳瑞·巴克（Larry Bakke，1932—1990）教授、出类拔萃的设计师卡尔·戴尔（Carl Dair，1912—1967）、优秀的教师尼尔·比特纳（Neil Bittner）、著名教授斯图尔特·沙尔（Stuart Schar）、好兄弟简·维伍（Jan VW），你们可向他们请教。

阿历克斯·伍·怀特

于西港市

1235. 静待拆封的假人

平面设计原理

空间、统一、页面设计与字体编排

目录

前言 vi

引言 1

第一部分 空间

- 1 空间即空白 17
  - 2 对称与非对称 39
  - 3 空间的历史发展：六个时间轴 52
-

第二部分 统一

- 4 统一与空间 71
  - 5 设计的七要素 81
  - 6 如何运用设计的七要素 97
-

第三部分 页面设计

- 7 页面：作为可视结构 109
  - 8 连接要素与页面 125
  - 9 三维空间 137
-

第四部分 字体

- 10 倾听字体的声音 149
  - 11 排版的技术细节 161
  - 12 特排字体 177
  - 13 正文字体 189
-

版本记录 202

译后记 203

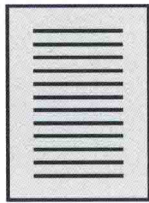
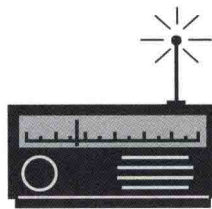
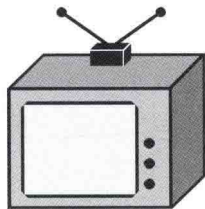

对于读者而言，清晰度和明度是设计师在信息中所附加的部分。这些被包裹的人体模型就像是尚未展现的信息。

“完美的交流方式是面对面的交流。你可以看见我、听到我的声音、闻到我的气息、触及我。其次的交流形式是电视，你能够看见我，并听到我的声

音。再次则是收音机，你可以听见我的声音，但却看不到我。其后就是印刷品了。你看不到我也听不到我的声音，因而你

只能从印在页面上的内容，来解读我是一个怎样的人。那也正是版式设计被运用的原因。”阿伦·伯恩斯（Aaron Burns，1922—1991）

引言

没有什么比时间与空间使我感到更为困惑；然而，也没有什么（比时间与空间）更使我少于烦恼，尽管我从来就不去思考它们。——

查尔斯·兰姆（Charles Lamb，1775—1834）

设计意味着进行筹划。设计过程的目的在于能够达到条理分明而避免凌乱和随意。条理分明对于读者而言是有益的，可以使其更易于理解一个组织过的信息。因此，一则有条理的信息被认为是好的设计。但恐怕要翻遍成堆的设计年鉴，你才会明白“好的”评判标准是随着时间而改变的。很显然，风格与时尚是设计不可忽视的两个方面。史蒂芬·A. 克里门特（Stephen A. Kliment）在杂志《建筑实录》（*Architectural Record*）的一期评论中建言：“不要将风格与时尚相混淆。风格源自客户与社会的实际需求。时尚则是那些急于展现优雅与精致的人们所采取的一种肤浅行为的表现。”莱斯利·西格尔（Leslie Segal）在《图表设计》（*Graphis Diagrams*）的引言部分说道：“相对于设计功能的复杂性来说，简洁是衡量设

一份传播者的工作 3

提升一则信息的价值，使其成为一块“吸引读者的磁石”。

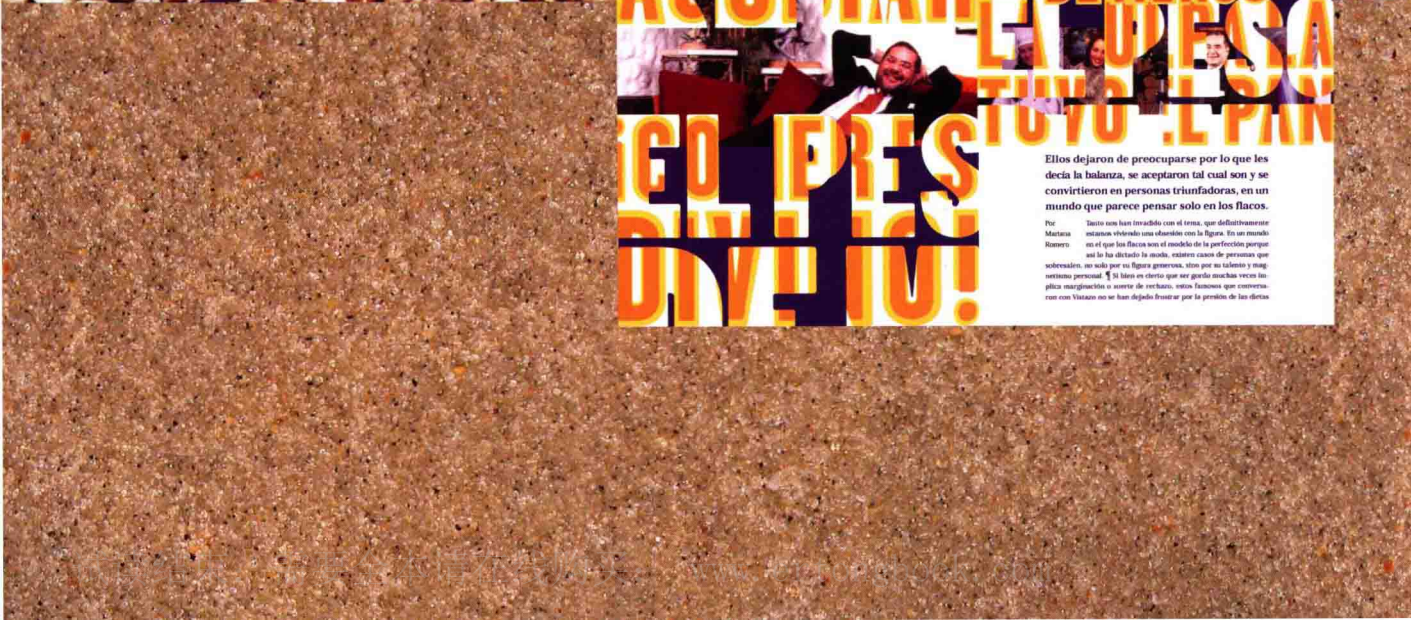
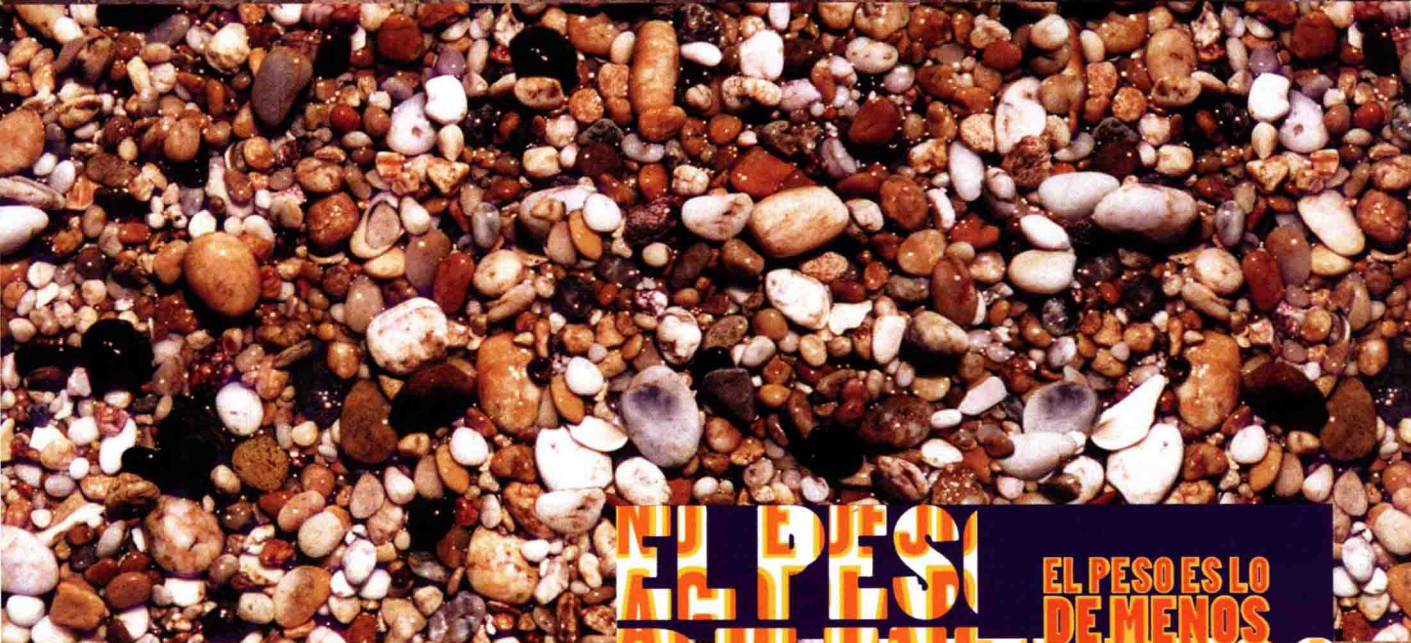
对意义的心理探寻 7

相似性与差异性产生一个明显的交会点。

以空间吸引读者 11

空间就像空气一样：是设计呼吸的必需品。

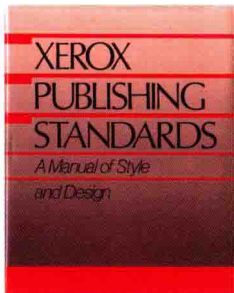
EL PESO ES LO QUE MENOS TIENE

Ellos dejaron de preocuparse por lo que les decía la balanza, se aceptaron tal cual son y se convirtieron en personas triunfadoras, en un mundo que parece pensar solo en los flacos.

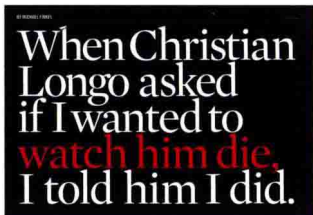
Por **Marlene Romero**

En este mundo tan travado con el tema, que definitivamente estamos viendo una alianza con la figura. En un mundo en el que los flacos son el modelo de la perfección porque así lo ha aludado la moda. Existen casos de personas que sobrepasaban en su figura generosa, pero se les valió y su destino personal. Si bien es cierto que ser gordo muchas veces implica marginación o sentir de rebato, estos ejemplos que contrastan con el mundo nos enseñan algunas cosas por la gestión de los dietas.

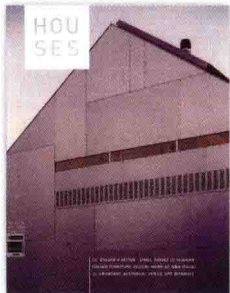

《施乐出版标准》，是一本详尽的关于如何组织、编辑和管理具体内容，以确保资料有效、易于阅读和理解的长达 400 页的参考书。

视觉的刺激吸引浏览者关注页面，激起他们的好奇心。我想任何读者都会翻开此页，至少会去读这个故事的第一段。

这本杂志的封面去除了不必要的元素和组成部分而达到视觉的简洁，剩余的部分形成一个合乎逻辑且完整一致的系统。

优良的设计能够轻松地进行引导，从而使浏览者愿意阅读下去。这家网站的网页设计就非常简洁，准确地表达出了对该品牌的体验。

设计的过程揭示了其意义在于从所有的信息中筛选出最重要的一条。这要通过几个阶段来完成，首先要去除大量没有价值的内容，其后逐级地在有效的信息中仔细寻找，甚至达到极其精微的程度，这往往表现在精细巧妙的排版调整中。最后明确最为重要的信息，例如在这本杂志的内容梗概 (opening spread) 中，设计师强调了其对读者的重要性。

设计是否优雅和简明的标准。例如，给出两个同样简明的设计，传达信息更多的就更简洁。反过来，两个设计传递相同的信息，越简明的则越简洁。不简洁 (粗糙) 会使设计频繁失败。”

一份传播者的工作

使页面上的材料 (被读者) 阅读和理解是一个视觉传播者的首要职责。施乐公司颁布的《施乐出版标准》(*Xerox Publishing Standards*)，是一份内容完整且具有里程碑意义的公司设计方案。在该标准中，他们这样描述了其基本的设计原理：“页面设计的基本目的是视觉识别与易读性。这些目的是通过统一的版式、空白空间和图形的有效利用，以及对‘行’的有效把握实现的……多次重复，在视觉上形成必然的联系可以引导视线，并帮助读者快速浏览。作为一块纯粹的表现区域，所留出的大块空白空间 (在视觉上) 使标题‘突出’且使宽大的图像得到扩展。”

把页面设计得吸引人至关重要——就像一块“吸引读者的磁石”。视觉的刺激将读者引入页面，激起他们的好奇心，并使他们积极主动地汲取信息。视觉的简洁性在于去除了不必要的元素和组成部分，使得剩余的部分

“凝练过的比原有的更好。”
——路德维希·密斯·凡·德·罗 (Ludwig Mies van der Rohe, 1886—1969)

Correction.

As most of you know, one of our proudest boasts is the fact (properly researched) that 3 out of 4 architects specify California redwood for their own homes. Now, along comes "Record Houses of 1967" with 4 out of 5 architects' own homes featuring redwood.

Our advertising people, unaccustomed as they are to understating, explain it this way: When you have a concentration of quality such as "Record Houses," the ratio of redwood inevitably increases.

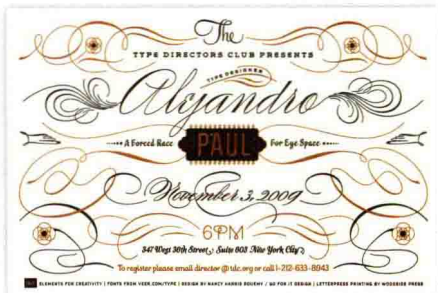

无须用空间去做什么
社会并没有因过度的建设而使
风景更加秀丽，设计师也不能
采用过多的内容使页面更为诱

人。这张图片，显示了长岛的一
个区域从 1947 年至 1951 年间
前后发生的变化，是最早的大片
土地开发和建设郊区的例子。

这张请柬是刻意将信息承载过
满的一个例子，页面中只留有
狭小的空白空间。虽然亚历杭
德罗·保罗（Alejandro Paul）

设计的字形帅气且表达得较为
出彩，但其对空间的运用相当
于左图中土地的开发。

设计师所做的一切工作，就是
有效地帮助缺乏耐心的读者轻
松地投入对文本的阅读，小说
往往就是这样（设计）的。假
如标题简短，就会形成视觉简
练、面积较大的留白空间，并
产生趣味性的效果，从而使我
们乐意去读这个 1967 年版的
广告副本，至少会看第一句话。

形成一个合乎逻辑且完整一致的系统。优良的页面设计
要尽可能使人易于读懂，从而鼓励读者去阅读和理解。

读者会对协调的页面结构做出反应。所以设计师
的工作不是以大量的信息将所有的空间填满来打动读
者，因为那只会使读者在泛滥的信息面前不知所措。

试想一下将咖啡倒在一只杯子里面的情形。如果
倒得非常满，在你品第一口咖啡时，难免会溢出来洒
在身上。我们把好东西注入得过多，就会出现一个问
题——很可能弄得一团糟。这与一次性给予读者过多
信息时他们所做出的反应恰好相同。这就是一个适得
其反的问题，读者的反应是予以回避。

安贝托·艾柯（Umberto Eco）对威廉·兰道
夫·赫斯特（William Randolph Hearst）在圣西门的
城堡进行描述时，对物品过多的现象这样写道：“城堡
总体给人印象最深刻的不是从半个欧洲掠夺来的大批
古董，也不是人为地把假的同真的混合在一起所呈现
出的浑然天成，而是一种拥堵感，困扰着人的决心而
不留丝毫空间……因此，这个拼凑出来的杰作，成了
鬼魂出没的恐怖空间（horror vacui），这就是对城堡的
印象。物品多得令人抓狂，无法居住……”

所以再次强调，设计师的工作不是去填充所有的空

这些咖啡的印渍表明，再好的
东西装入过多也会弄得一团糟，
无论是杯中的咖啡还是页面信
息过多均会适得其反。要避免
这种现象出现，就不能将咖啡
杯倒得太满，要在页面中留出
一部分空间。

读者们在大量的信息中找寻少量有价值的内容，就如同在海滩上的贝壳中寻找海玻璃一样。

通过外部形态传递含义。使一个要素的外形与其含义相一致，有助于对信息的理解。这显然

是一种有明确指向的设计方案，与随意的设计方案相比要更为精彩且备受赞誉。

将形态替换能够引人注目，主要是意想不到的对比效果所致。这件由面包制成的衬衣吗？当这件“早餐系列时装”（Breakfast Collection）的衬衣采用了“面包色”（bread colored）时，就产生了新的感觉。

这张图像令人震惊之处，就在于将熟悉的和不熟悉的东西并置在了一起。对于艺术的定义已有很多，但这件作品比大多数艺术品更有感觉，就在于艺术使熟悉之物变得不再熟悉了。依此标准，这辆大众甲壳虫汽车就成了艺术品。此外，创意的定义是“以原创性、富于表现力和想象力为特征”。

间。而是要使信息易于被接受且动人心弦。页面留白空间的最佳用处在于帮助读者浏览信息，而不是为了使页面更加赏心悦目。关键在于提高页面信息的可吸收性。

对意义的心理探寻

随着人类的进步，我们所获得的一个重要特质就是发现周围潜在的危险以及区分周边环境差异的能力。任何不规则的运动或是一种不同的颜色，甚至纹理，都值得我们予以关注。毕竟，这种潜在的危险有可能吞噬我们。对人类而言，关注差异性已成为一种进化的优势。因此，当现代人看到一份打印的文件或一个监视器的屏幕时，眼睛会本能地和下意识地在要素中寻找相似性和差异。我们找寻的独特之处，因对比而凸显出来。

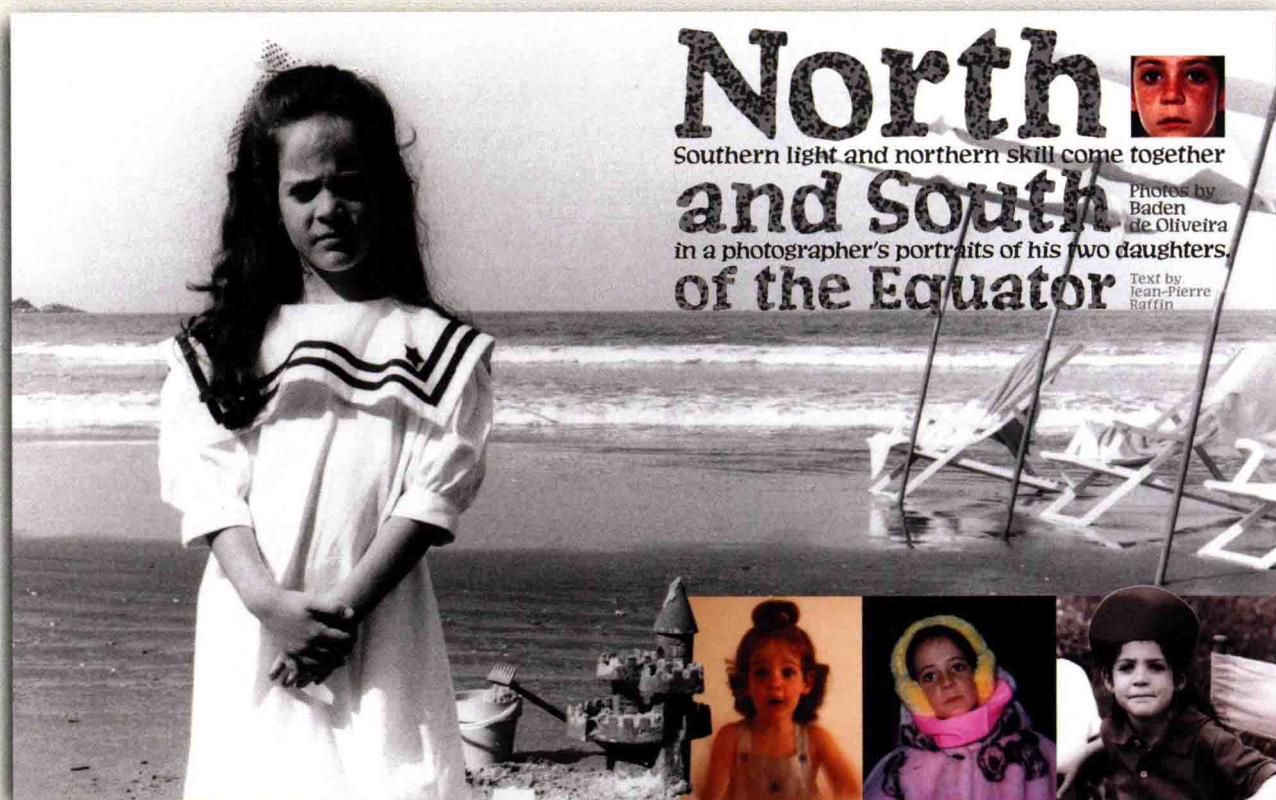
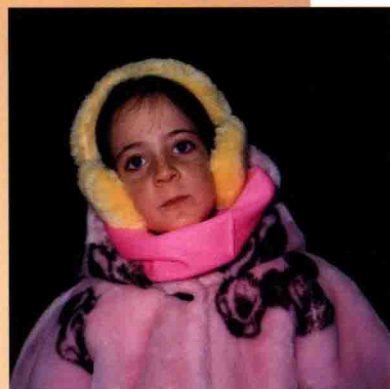
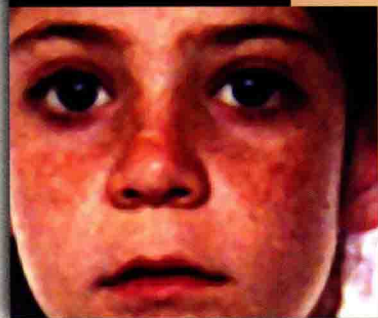
感性认识就如同在海滩上找寻海玻璃（sea glass）。我们期待着一个有价值的特殊斑点或一丝光亮，或是比我们所见过的石头和贝壳更有价值的线索。人类的大脑对图像和少量的文字进行筛选，它本能地将相似的元素进行简化和分类。如果人在脑海中不能轻易地将各要素相互联系起来，就会感到混乱不堪。大多数读者都不愿花费更多的努力去深究信息的意义或重要性。他们可能太忙，或许对这个主题不感兴趣。

“艺术不是一面镜子，而是一把锤子。”纽约 SOHO 区的涂鸦

Southern light and northern skill come together in a photographer's portraits of his two daughters.

Photos by Baden de Oliveira
Text by Jean-Pierre Raffin

North and South of the Equator

North and South of the Equator

Southern light and northern skill come together in a photographer's portraits of his two daughters.

Photos by Baden de Oliveira
Text by Jean-Pierre Raffin