

编排设计 Layout Design

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材

中国高等院校设计专业系列教材 | 施錡 著

人民美術出版社

20%传统教学内容 + 30%最新教育理念 + 50%经典案例解析与设计项目实训

编排设计 Layout Design

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材

中国高等院校设计专业系列教材 | 施錡 著

人民美術出版社

20%传统教学内容 + 30%最新教育理念 + 50%经典案例解析与设计项目实训

图书在版编目(CIP)数据

编排设计 / 施錡编著. —北京: 人民美术出版社,
2010.6
(中国高等院校设计专业系列教材)
ISBN 978-7-102-05083-6

I. ①编… II. ①施… III. ①平面设计—高等学校—
教材 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095818号

总策划: 王 远

著 者: 施 錡

高等教育“十二五”全国规划教材 编排设计

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 010-65122581 010-65232191

发行部: 010-65252847 010-65593332 邮购部: 010-65229381

责任编辑: 王 远

封面设计: 李 巧

版式设计: 施 錡

责任校对: 黄 薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销: 人民美术出版社

2010年6月 第1版 第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印 张: 8.5

印 数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05083-6

定 价: 39.80元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目录

Contents

第一章 无处不在——编排的世界	1
想一想：关于编排设计大赛	3
第一节 编排的媒介	4
静态平面/虚拟应用/实体界面	
充电吧：中文文字编排的发展与演变	10
充电吧：西方文字编排的发展与演变	11
第二节 编排是什么	12
编排的组成/编排的重要性	
第三节 编排需要掌握什么	15
第四节 什么是好的编排	18
案例分析：运用编排原则进行版面修改	18
第一章 作业布置	20
第二章 格式塔——编排的玄机	21
第一节 元素的收纳	22
想一想：比较同一张名片的不同设计	22
案例分析：“收纳法”在编排中的应用	22
充电吧：格式塔心理学简介	23
第二节 相似原则	24
第三节 闭合原则	28
第四节 邻近原则	30
第五节 连续性原则	32
第二章 作业布置	34
第三章 色彩——编排的表情	35
第一节 关于色彩	36
色彩的三属性/编排配色的一些法则	
第二节 编排中的色彩印象	44
想一想：关于日常生活中的色彩组合	44
关于年龄的色彩印象/关于性别的色彩印象/关于氛围的色彩印象/特例	
充电吧：为什么世界各地有不同的色彩形象与偏好？	61
第三章 作业布置	62

第四章 图像——编排的眼睛	63
第一节 突出图像的编排	64
想一想：比较使用不同图像编排的情人节贺卡	64
图像在同一编排设计中的不同运用/培养黄金分割位置图像编排的意识/ 关于编排设计中图像的几个常见问题	
案例分析：图像在三等分页面框架中的编排	65
案例分析：图像在编排中要避免的误区	66
案例分析：图像与主题的关联性	69
案例分析：图像的类别与主次	70
案例分析：图像的切割方式与含义的联系	71
案例分析：图像的形状示例	72
案例分析：图像与标题的结合	76
案例分析：图像的正反编排	77
第二节 编排中的多图组合	78
案例分析：图像规整的各种方式	78
裁切规整/形状规整/叠加规整/颜色规整/风格规整	
充电吧：我国古代的书画同源	83
第三节 剩余空间与边线的处理	84
剩余空间的有效应用/关于图像的边线	
案例分析：虚空间的处理	84
案例分析：边线的处理	86
第四节 图表与图标	88
图表的设计/图标的设计	
案例分析：图表的设计	90
第四章 作业布置	92
第五章 文字——编排的语言	93
想一想：英文编排比中文容易吗？	94
第一节 编排中的字体	95
汉字与字母/字体使用规范	
第二节 编排中的词、句、段落	98
中英文文字间距/段落的编排/词、句、段落的层次编排	
案例分析：段落层次的表达方式	106
第三节 编排中的网格设计	108
什么是网格/页边距和文本区域/页边距的设定与版面规格/ 页面的分栏/版面设计中网格的统一性	
案例分析：不同页边距的设定	109
充电吧：黄金分割的趣味知识	113
第四节 自由版式设计	118
自由编排的发展/打破字与图的边界/阅读功能的减弱/字体设计的创新	
第五章 作业布置	120
第六章 实践——编排的案例	121
实际案例设计历程	122
与Onicek He先生的沟通/头脑风暴与前期准备/图像文字的准备/版面设计制作	
第六章 作业布置	128
编排设计相关资源	129
后记	130

Everywhere

第一章 无处不在——编辑的世界

编排设计在哪里？

编排设计出现在人们生活的每一个方面，因此它是每个设计领域必须掌握的基本技能。从宏观的方面来说，编排就是把人造物和周围的环境很好地排列组合起来，并达到各方面的和谐。这种行为有时是有意识的，有时是无意识的，但都反映着人们的文化底蕴和审美习惯。我们在寻求编排设计的灵感时，应该根植于这些原汁原味的生活场景。

上海龙之梦商场入口

七宝镇酱园店面

林兹电子艺术中心楼层指示标牌

浙江八卦村某不知名农家客厅中的照片

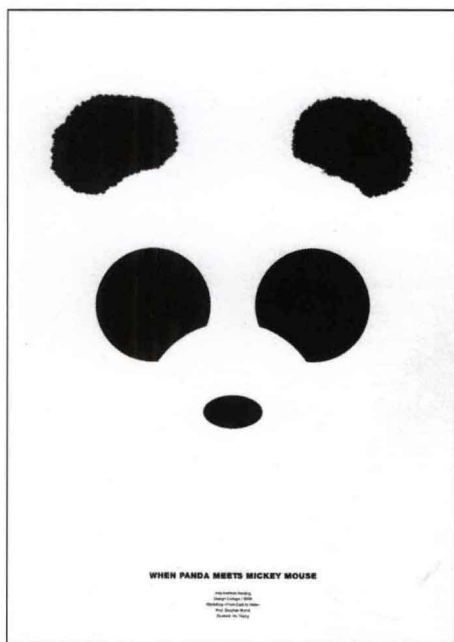

欧洲文化节海报

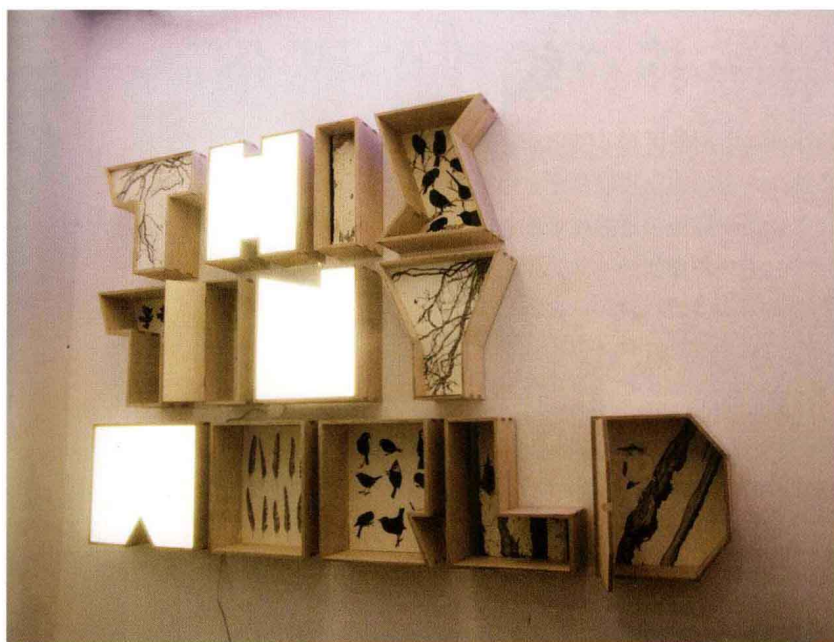
欧洲文化节海报

卡乐星户外广告

欧洲文化节店面玻璃装饰

南京艺术学院2008《从东方到西方》工作室海报

The Tiny World室内装饰设计

编排设计已经不只出现在平面设计领域，而是渗透在生活的每一方面。左上方的海报中，设计师运用图形的交错组合表现了东西方融合的理念；右上方则将编排设计立体化，应用在新的媒体上使之多元化；左下方的Bio Bag是针对每年全球使用的6亿个塑料袋引发的生态恶化而设计，它具有流动的编排设计的职能；右下方是设计书籍的封面，将编排设计融入三维真实空间后又回复二维空间，创造了无比独特的视觉感受。因此，无论我们介入何种设计行业，都与编排有着千丝万缕的联系。

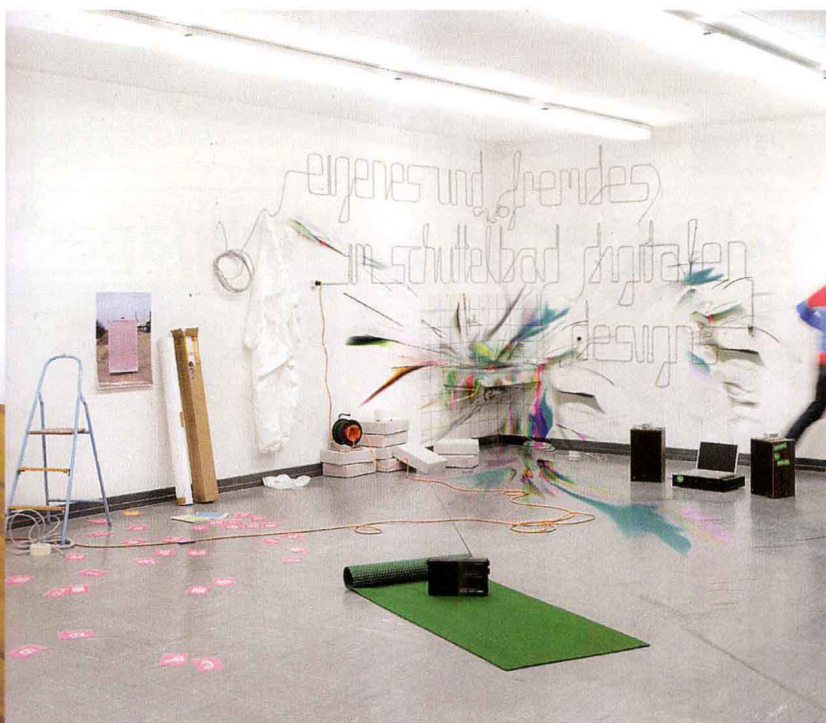
想一想

为什么在各类设计比赛中，
唯独没有“编排设计大赛”？

以上这些作品都表示编排设计应用的广泛性和延展性，而本书的目的不只是教授平面设计中的编排技巧，更在于拓展设计师在这个领域的视野，使他们能兼具理性思维和想象力，在一定的限制中发挥无限的创造力。

Bio Bag设计（生态保护目的）

Eigene und Fremdes书籍封面

第一节 编排的媒介

编排设计运用的范围非常之广。事实上,编排不可能独立存在,它总是要依附于某种媒介之上。这里再次重申,编排之所以是一切设计的基础,从本质上说是因为它的媒介几乎涵盖了日常生活的各个方面。了解编排设计建立在何种媒介上,是编排设计入门非常重要的一环。

一、静态平面

平面版式的编排是专业设计师学习编排的起点,也是最容易掌控和最值得学习的媒介。平面编排既是最简单的编排训练,又是最复杂和难度最高、最专业的编排训练。当设计师能够在平面上游刃有余地完成所有元素的编排,那么他将具有别人不具备的在三维空间和动态影像中进行编排设计的独特能力。

报纸

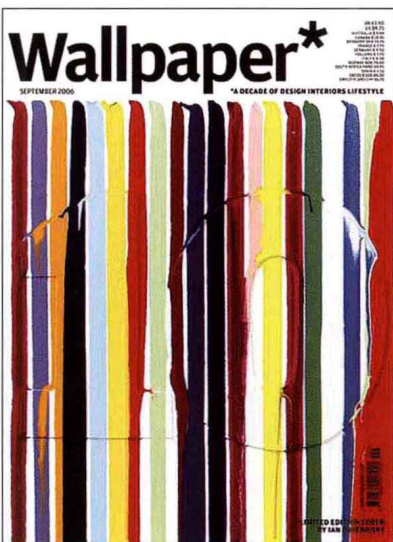
《比利时早报》

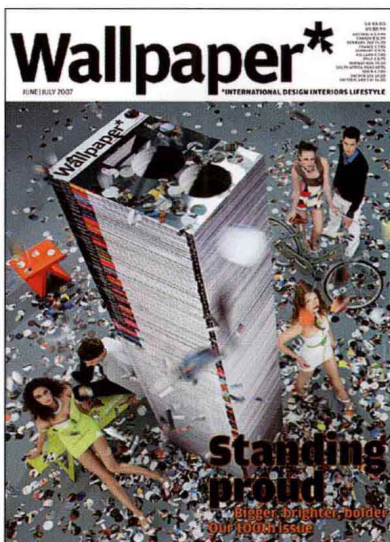
《The Hartford Courant》

左图《比利时早报》丰富的层次设计和图像、色彩编排,使报纸页面编排看上去丰富而活跃,另外,富有活力又统一的图片裁切样式更是版面的一大亮点。右图《The Hartford Courant》采取别具一格的“图绕文本”编排方式,使人的视觉中心自然地集中在主要新闻上,版面充满了紧张、活泼和优雅的矛盾吸引力。

杂志

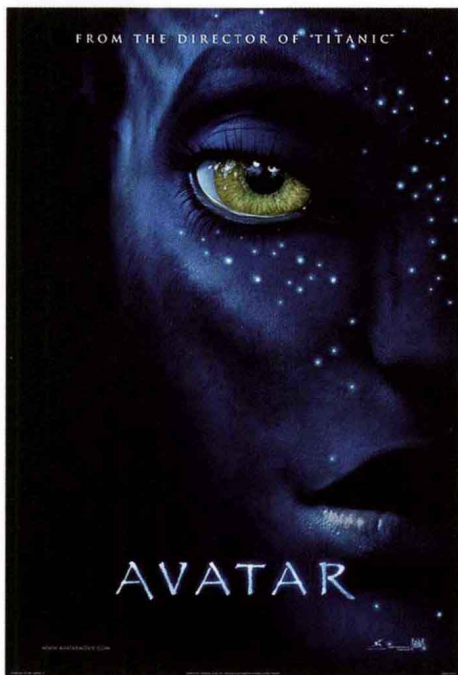

《Wallpaper》杂志封面

著名时尚设计类杂志《Wallpaper》封面设计,充分体现了《Wallpaper》广泛涵盖生活中的美感和情趣的特点。另外,《Wallpaper》每一期统一编排的形式,也使杂志保持了自己固有的风格。左图是《Wallpaper》10周年纪念日的特刊。右图的小标题和图像色彩形成了对比中的统一,小标题字体外部的轮廓线尤其避免了页面的乏味之感。

海报

《阿凡达》电影海报

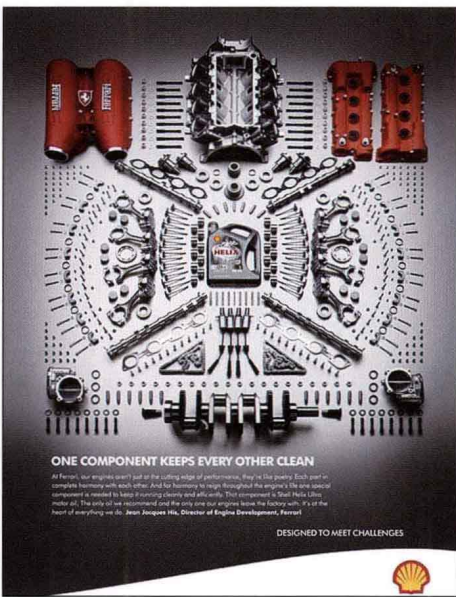
《应召女友》电影海报

同样是表现人物面部的海报，左边的《阿凡达》海报充分表现出了神秘、梦幻甚至唯美的风格，深蓝色脸颊中的浅黄色眼睛是图像中的亮点；右边的《应召女友》海报则用别具一格的大圆点，成功地塑造出充满时尚和诱惑的视觉印象。在表现面部的图像中，半脸往往比全貌更有表现力。

广告

杜蕾斯创意海报

壳牌形象广告

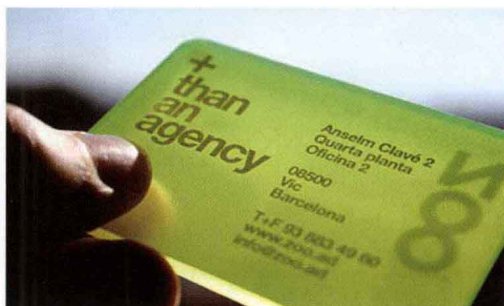
杜蕾斯的广告应用PH值的概念表现它的功能，幽默不失理性，灰色区域中的红色按钮充分地吸引人的注意力。“壳牌”广告中出色地使用了图像和文字的编排，充分表现了“壳牌”产品广泛的使用领域。“一目了然”是这两个作品的最大亮点。

设计

Yarmarka Platinum包装设计

这是两款应用不同材质的设计。左边的包装利用了透明部分露出的被包装物，将其融入整体设计中，充分地表现了产品的内容；右边的名片设计则运用了透明材质来丰富了信息的层次感，更吸引观者的眼球。

Zoo广告公司名片

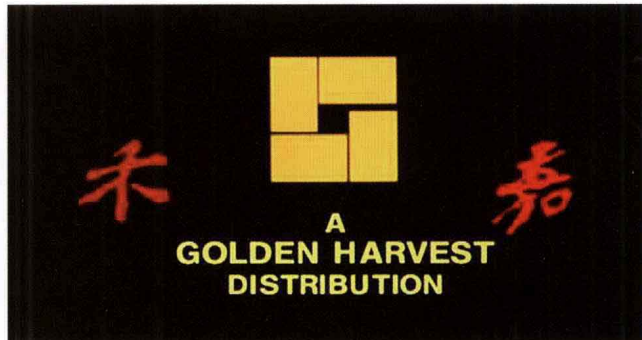
二、虚拟应用

在虚拟技术日益进步的今天，编排设计开始从平面领域拓展到了动态领域，也就是虚拟应用。但虚拟应用是不能脱离平面编排的基础的，除了平面编排外，更要考虑动态影像出现的视觉效果，可以说是将平面编排变得更加连贯和流动。在设计虚拟动画影视时，需要非常好的平面媒体编排基础，不然将无法掌控各种元素的运转。

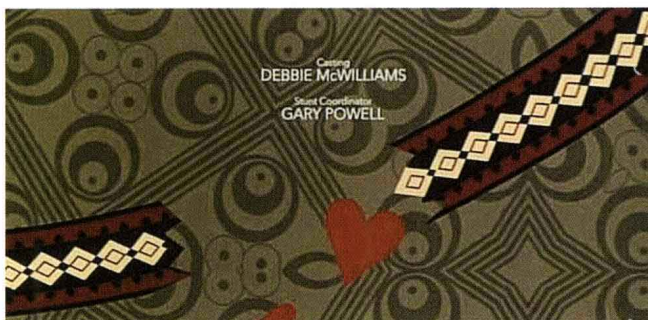
电影片头

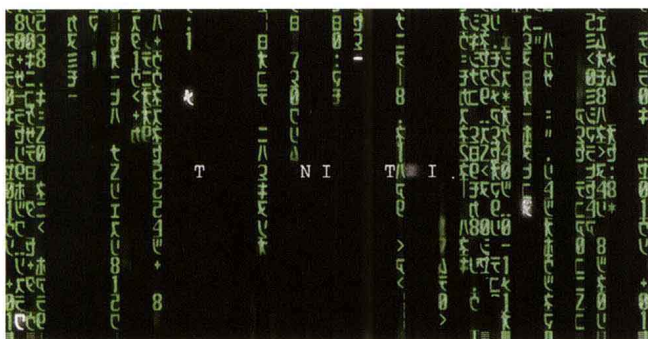
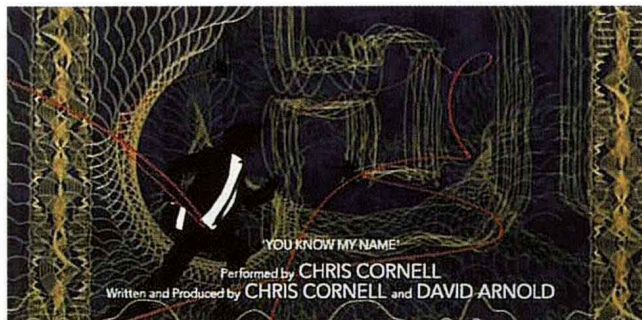
迪士尼电影片头

嘉禾影视片头

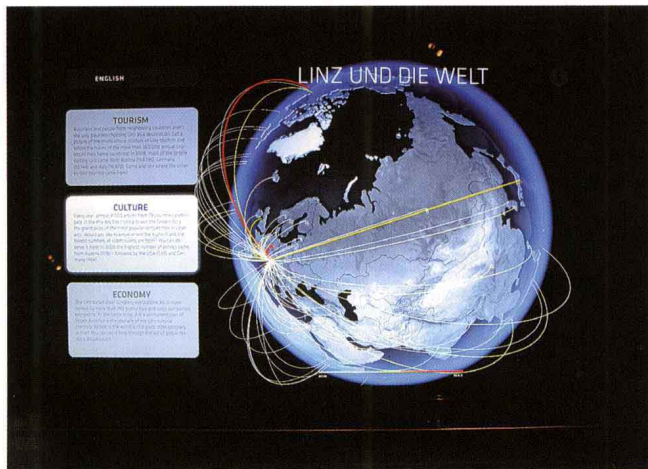
《007大战皇家赌场》纸牌与暴力片头

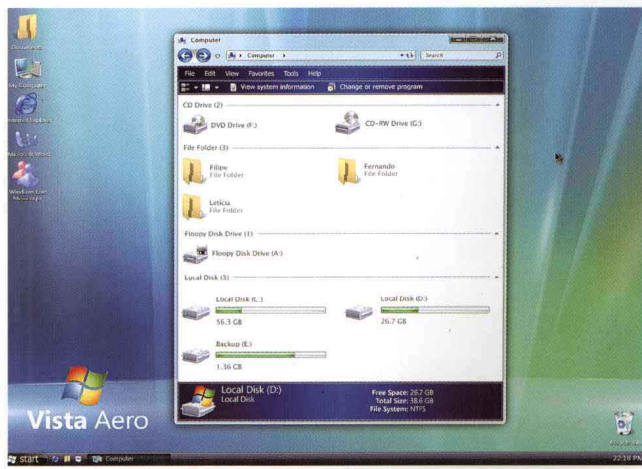
《黑客帝国》(动画版)片头

电影片头：电影公司的片头因为其独特的风格而成为公司的标志。在片头的编排设计中，可以渗透电影公司独特的文化和风格，例如嘉禾影视片头，大红的书法风格的“嘉禾”字体与黄色几何图形以及英文的组合便具有浓烈的港片特色。另外，就具体的电影来说，精心设计的片头可以充分体现电影本身的内容和氛围，《007大战皇家赌场》就体现了电影情节中暴力和纸牌之间紧张的互动关系。

电子界面

《林兹与世界》互动多媒体界面

Vista Aero界面

《魔戒》游戏界面

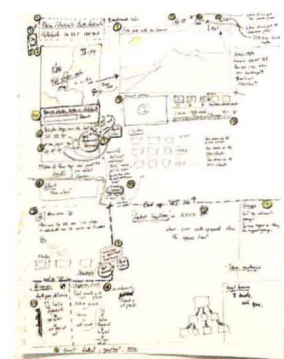
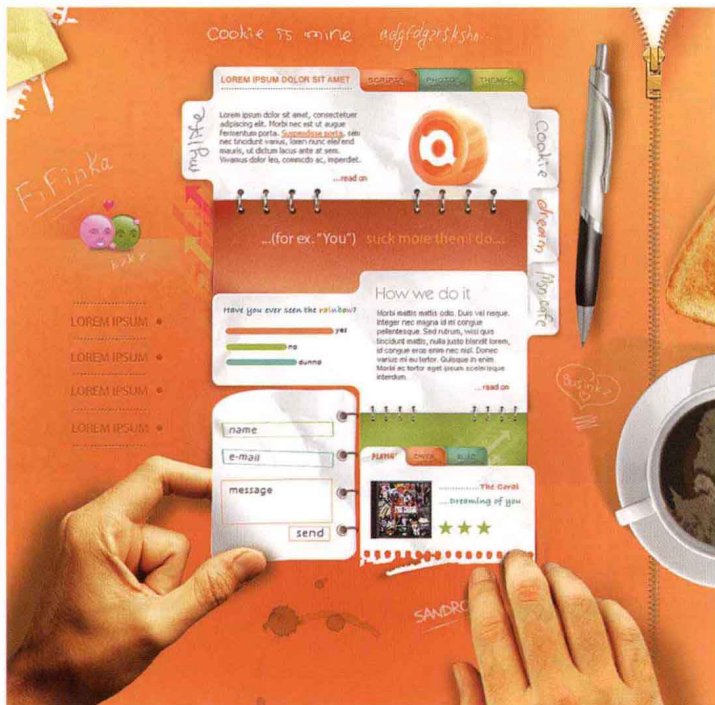

韩国桌面游戏界面

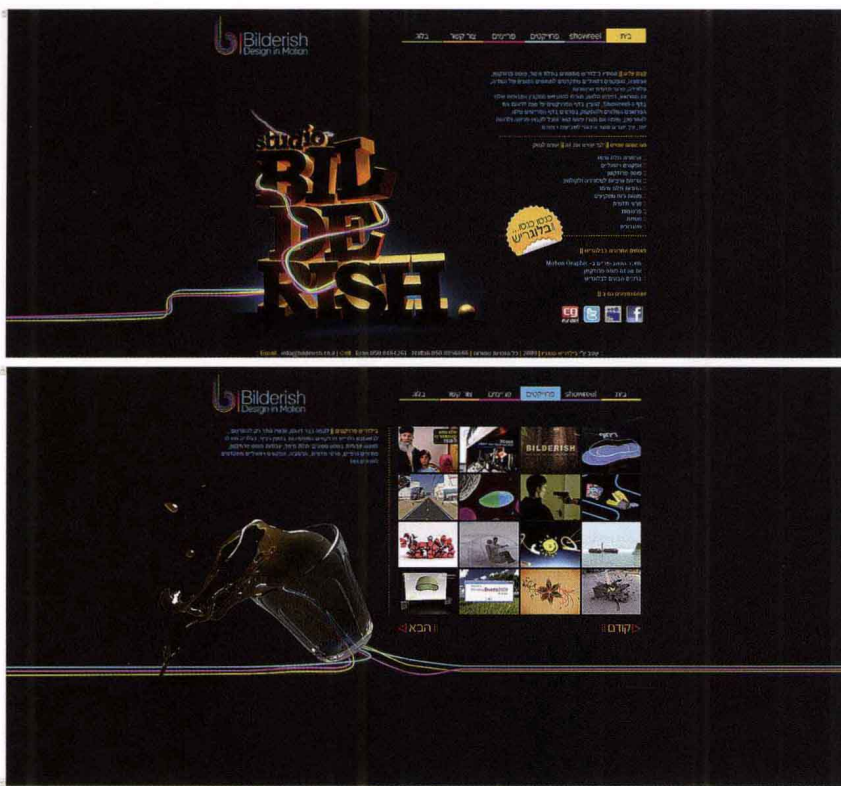
电子界面：在多媒体互动界面中的版式设计一般遵循网格的设计原则，这是因为程序的编写中，界定方形区域更为方便。另外，在设计风格上更倾向于电子化界面，为了方便操作，在区域功能的划分上更加明晰。最后，版式编排的风格也必须和电子界面背后的内容相一致，如游戏的各种界面应符合游戏的主题和风格。

网站界面

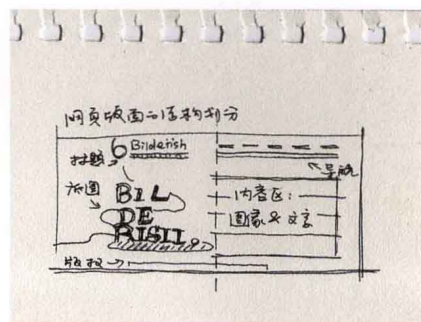

图片分享网站 Flickr 的设计草图

网站界面：网页的版式设计一般以追求平衡为主，这是为了方便人们在网上查询各种内容，但偶尔也会出现倾斜和曲线的特征。在设计草图中，可以很清晰地看出所有的内容都按照方形网格进行分类，体块感很强，结构明晰而逻辑性强。因为网页经常是基于网站的整体设计，因此在设计了基本框架后，每个页面要做到版式和风格的统一，而网页中的每块区域都是经过严格划分的。在设计网页界面前，一般都要先建立整体的模板。

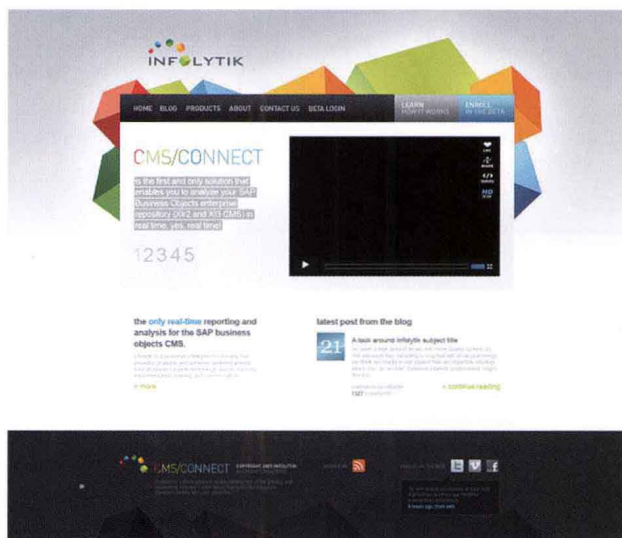
Motion Design网站设计

从左边的 Motion Design 网页设计中可以看出,在内容分栏的处理上严格遵循网格的原则,而在图像的处理上较为自由,尽量不采用规则的边线的图片,选用与底色融为一体的图像,这样就缓和了视觉上分栏过于刻板的感受。另外,图像的选用也符合“流动设计”的概念,每个页面的设计仍然统一。

Imagineair旅行网站

Inf Lytik网站设计

左边的两个页面的内容都有严格的框架划分。设计师在背景中设计了别具一格的插图,用来弱化太明显的框架结构,使版面活跃起来。

Black酒品牌网站设计

从版面布局来看,这个Black酒网站的设计主要采用了在平面媒介中常用的分栏方法。除了标题和导航之外,网页的编排采用了三栏的分栏方法,并故意设计了一些错落,以避免过于机械和简单。分栏法是设计中非常有效的编排技法,这种方法在本书的后面章节有较为重点的介绍和讨论。

三、实体界面

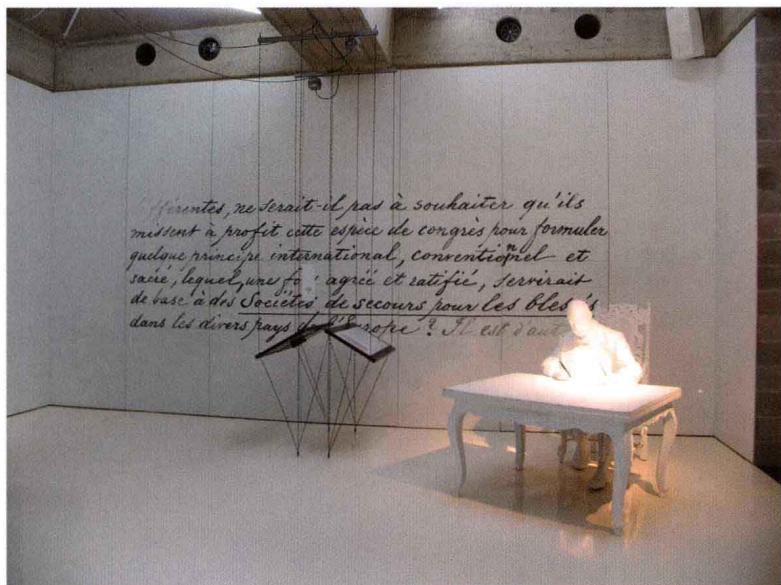
公共空间

苏黎世工艺美术博物馆摄影展

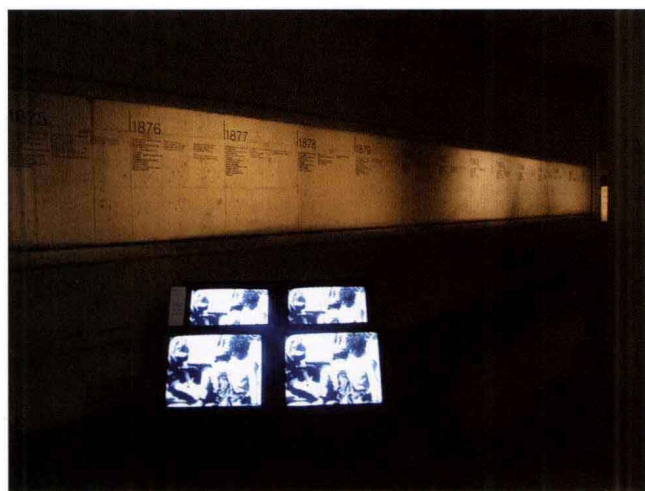

瑞士洛桑奥林匹克博物馆

国际红十字会博物馆展示

公共空间的编排设计,除了考虑二维的效果外,还要考虑三维和各个角度的“版式”。左上方的摄影展中照片的展示排列充分考虑了图像的主题、风格、色彩的统一;右上方奥林匹克博物馆中从二楼俯视一楼,可以观看到受奥林匹克基金赞助的贫困运动员的照片,而下方是赞助商的品牌展示,无论在一楼还是二楼,二维还是三维空间都充分编排了丰富的图像和信息。左图是以国际红十字会创始人亨利·度南为主题的展示,充分突出了主题,并使多媒体融入展示之中。

国际红十字会博物馆展示

瑞士洛桑自然博物馆展示

左图是国际红十字会博物馆,该博物馆具有庄严肃穆和简洁的色彩。这里运用光线的对比,充分突出了巨大展厅中的重点,石质的材质则显出朴素和严肃的风味。在右图的洛桑自然博物馆中,设计师将信息整合入三维空间,使参观者置身于360°的自然世界中,并使信息的接收更有趣味性。

中文文字编排的发展与演变

一、汉字的演变

汉字的演变是从象形的图画到线条的符号，到适应毛笔书写的笔画，再到便于雕刻的印刷字体，大致经历了以下七个阶段。

最早发现的汉字是甲骨文，它兴于殷商，是当时用来占卜和记事的一种象形文字。古人把龟甲和兽骨等动物骨骼作为书写材料，因此这种文字被称为甲骨文。殷代末期出现了金文。金文一般铸刻在青铜器上，也叫“钟鼎文”或铜器铭文，兴盛于周。西周后期，文字演变为大篆，这时笔画趋向线条化，字形结构也向规范化的方块字靠拢。秦始皇统一六国后，李斯将大篆去繁就简，改为小篆。这种字体整齐柔和，结构工整，完全脱离了图形化，成为方块字。几乎同时出现了两边撑开呈扁平形状的隶书，隶书以后的文字在文字学上被称为近代文字。

汉代隶书发展到了成熟的阶段，之后又出现了章草，是汉隶的潦草写法，到唐朝演变为“狂草”，纯粹成为抒发书者胸襟、寄情笔端表现的书法。

魏晋南北朝时期兴盛一种不像隶书和楷书的书体，多见于当时的碑刻，称为魏碑，至隋唐时期演变为楷书（又称为真书）。我们今天的印刷体其实是由楷书变化而来的。介于楷书和草书之间的字体称为行书，它书写流畅，用笔灵活，非常适于日常书写。

到了宋代，随着印刷术的发展，雕版印刷被广泛应用。为了满足印刷中雕刻刀的特质，出现了新型书体——宋体，这种字体有了横细竖粗的雏形。到了明朝隆庆、万历年间，又出现了横细竖粗、字形方正的明体，并受到了流行于明朝民间的粗壮方扁、横细竖粗的洪武体的影响，成为16世纪以来主要的印刷字体，仍称宋体。

总的来说，各个时期形成的不同字体有不同的艺术特色，篆书古朴典雅、隶书静中有动、魏碑笔力强劲、草书挥洒豪放、楷书工整秀丽、行书自由率性、宋体清新醒目。

二、汉字的结构

世界上的文字分为表音和表意两大体系，汉字属于表意文字。早期的汉字、古埃及文字和苏美尔文字，都具有象形的特征，但随着语言的不断丰富，仅仅象形不能解决问题，于是古埃及和苏美尔文字中出现了单纯表示发音的符号，而汉字则走上了另一条道路。《说文解字》中对“六书”的记载，就是指代六种汉字的组字方式，它们分别为象形、指事、形声、会意、转注、假借。

象形就是用文字将物体的外形用线条或笔画表现出来，如“日”“月”“马”“龟”“鱼”“门”等。象形字很直观，但局限性大，无法表示、区分很多类似、复杂或抽象的事物。

指事是用象征性的符号表示字义的造字方法。如“刃”就是“刀”口加一点，“凶”则是在陷阱处加上交叉符号，“上”“下”则表示事物的方向，“一”“二”“三”由横线表示，等等。

形声字由形旁和声旁组成。形旁表示字的类属和性质，声旁表示字的发音。如“江”“河”是很难用象形字和指事字区分的，但是可以通过由形旁和声旁组成的形声字区分；“樱”的木字旁表示植物，“婴”表示读音；“齿”的上半部分表示读音，下半部分是象形。

会意是利用已有的字，依据事理加以组合，表示出一个新的意义的造字方法。如“酒”是酿酒的瓦瓶“酉”和“水”合起来，“解”是“牛”“刀”“角”的组合，“鸣”是“口”和“鸟”的组合。

转注是意义上相同或相近的字彼此互相解释。如“考”“老”都是指长者，“顶”“颠”都是指头顶，“孔”“窍”本义都是孔。

假借是指假借已有的音同和音近的其他文字表现。北方的“北”无形可像，就用两人相背和语音相同的“北”来表示，另外用“壶”表示“瓠”、用“汤”表示“荡”都属于假借。

三、汉字的印刷

在印刷术发明之前，中国古代的文字雕刻，如公元前流行的印章捺印和5世纪出现的拓印碑石等方法，都为以后的印版雕刻打下了技术基础。

在造纸和制墨等方法出现后，出现了雕版印刷术，这是将文字和图像在木板上刻出阳文再涂墨拓印于纸上的印刷方法。雕版印刷从唐代开始使用，盛行于宋代，相比以前的手工抄写，雕版印刷大大方便了书籍的生产和知识的传播。我们现在所能看到的最早的雕版印刷实物是在敦煌发现的，印刷于公元868年的唐代雕版印刷《金刚经》，印制工艺非常精美。雕版印刷必须一页一版，在更正方面较难，花费人力物力很大，储存和管理版片困难，因此限制了大量印刷的可能性。但雕版印刷在初期投入方便，并有更多艺术绘画的自由。

活字印刷是由北宋平民毕昇发明的，经过反复试验，在宋仁宗庆历年间（1041~1048）制成了胶泥活字，实行排版印刷。在沈括《梦溪笔谈》中记载的活字，实际上是指胶泥活字。只要准备好足够的单字，就可以随时拼版印刷。另外，活字也便于保存、更正和修复。1965年在浙江温州白象塔内发现的刊本《佛说观无量寿佛经》经鉴定为北宋元符至崇宁年间（1098~1103）的活字本。这是毕昇活字印刷技术最早的历史见证。后来又出现了木活字和铜活字。

当代我国汉字印刷实现技术飞跃依靠的是王选教授与其科研团队发明的国产激光照排系统。这项发明使我国传统出版印刷行业仅用了短短数年时间，就从铅字排版直接跨越到激光照排，走完了西方几十年才完成的技术改造道路，被公认为是毕昇发明活字印刷术后中国印刷技术的第二次革命。

刻有甲骨文的龟骨和兽骨

汉字的演变

来自中国敦煌的《金刚经》

用来印刷的活字

西方文字编排的发展与演变

一、西文的演变

西方文字的演变不像汉字那样是连续的，而是在不同的地区、不同的时期出现不同的文字类型。

在早期两河流域文化中，当地的人们在泥板上用木片刻画书写一种象形文字，被称为楔形文字。书写者运用一些线条将文字分隔，使画面上出现一种节奏上的变化，这也许是世界上第一个在平面上对各要素进行分隔编排。同时，古埃及也出现了象形文字，看上去很像图画，书写在草纸上和插图相配合，非常美观丰富。

我们现在看到的26个英文字母起源于拉丁字母，而拉丁字母起源于希腊字母，希腊字母则是在希腊人和腓尼基人交往过程中，由腓尼基字母演变而来。据考证，腓尼基字母则由古埃及的图画文字制定，它是现代字母的开端。古希腊文字则脱离了象形，以拼音字母的形状出现。罗马帝国征服希腊后，改良希腊字母创造拉丁字母，也出现了现在著名的罗马体。罗马体横细竖粗，字母宽窄比例恰当，非常和谐优美。

进入中世纪后，由于宗教的需要，出现了哥特体，这是古代教会等机构用来抄写的一种艺术字型，是相当华丽的书写和印刷风格，多见于中世纪时的神学文献。字体竖线较粗，且多有装饰性很强的缀线，但是相当不容易辨认。

活字印刷的出现是人们迈向工业化印刷的第一步，后人将活字印刷术的一些想法重新发掘并融入字体设计中，在工艺美术运动中，威廉·莫里斯设计了装饰性字母纹样。麦金托什设计了富有形式感的Rennie Mackintosh字体，新艺术运动中奥托·艾克曼设计了Eckmann字体。

威廉·莫里斯字母设计

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rennie Mackintosh字体

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Eckmann字体

古埃及图形文字编排

石碑上的希腊字母

迈向现代西文字体的重要一步在于德国包豪斯设计学院的赫伯特·拜耶设计的无衬线字体，他有效地减少了字体的细节，为现代主义设计提供了优美简洁的字体风格并一直影响到今天。现代主义兴起后又出现了国际主义风格，设计师阿德里安·弗鲁提格设计了通用字体，这也是一种无衬线字体样式。

Univers 65
Univers 45

拜耶无衬线字体

通用字体

二次世界大战后，出现了后现代主义，它是出现于20世纪50年代末和60年代初的思潮，对“存在着可靠的现实”提出了质疑。它是对现代主义理想的背叛，认为应对生活的各方面进行解构和重组，建立一种新的秩序。后现代主义的字体设计则打破了原有的规范，对一般的设计规律进行“反运动”。

二、西文的印刷和编排

古代苏美尔的楔形文字是在泥板上刻画书写的。古埃及广泛使用纸莎草纸书写图画文字，它用当时盛产于尼罗河三角洲的纸莎草的茎制成。纸莎草直到公元8世纪时才由于造纸术的出现逐渐消失。西方进入中世纪后，出现了大量宗教手抄书，当时得到最广泛传抄的是《圣经》。手抄书在主要文字和标题上极尽修饰，而书籍的装订也由平放式装订取代了古希腊的手卷式装订，纸张则从莎草纸转变为了羊皮纸。

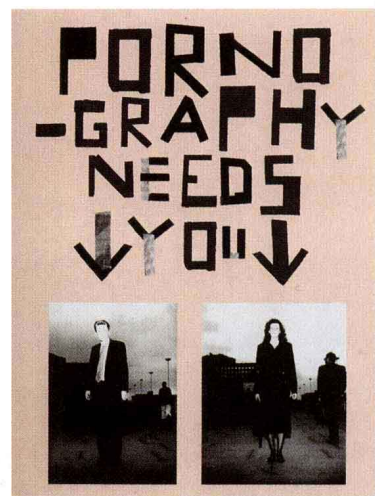
欧洲人直到14世纪才开始使用纸并用木刻雕版印刷多种书籍，但当时的大多数版面仍然只是单栏。

活字印刷的出现是欧洲人迈向工业化印刷的第一步，约翰内斯·谷登堡将印刷用于书籍出版，并使用了活字，使书籍的大量生产成为可能。他最著名的作品是《谷登堡圣经》，是使用金属活字印刷的，版面非常美丽，是欧洲印刷史上的一份珍宝。

照相排字发明于20世纪50年代，是通过胶片曝光进行排版的方式，在20世纪80年代中期，被数码排版所取代。目前电脑的广泛应用使设计师非常便于修改设计方案，方便地选择各种已设计的字体，并设计修改版式。编排设计的效率得到了前所未有的提高，然而我们应该反思，对于设计本身来说，电脑的广泛应用极大地降低了门槛，过去全神贯注精致地设计字体与版面的时代，是否一去而不复返了呢？

包豪斯宣传卡设计 Josef Hartwig

《Fuse》杂志“反铅字”海报
Fuel工作室