

Layout Essentials

100 Design Principles for
Using Grids

破译网格设计

(美) 贝斯·托恩德罗 著
潘克建 赖桃 译

广西美术出版社

Know the Components
Learn the Basic Structures
Assess the material
Put first things first; do the math
Go Easy on the reader
Determine an order
Consider all elements
Define space with color
Communicate using Space
pacing sets the tone
Give the subject matter a face
design with ample margins
Work in proportion
Give columns equality
Design for function
Rules Rule!
Use the entire area
Use typography to define zones in the grid
Mix Quirks with consistency
Alternate formats
Make it look simple
Define Columns typographically
Avoid Overcrowding
Lower the Columns
Shift Shapes
Get off the Straight and narrow
Mix it up
Control a variety of elements
not lost in translation; Be clear
Website Basics
Break it down
Leave some breathing room
Be Rational
Vote for an ordered world
Modules do not need to be squared off
Think of the page as a whole

Layout
Essentials

100 Design Principles for
Using Grids

破译网格设计
Layout Essentials

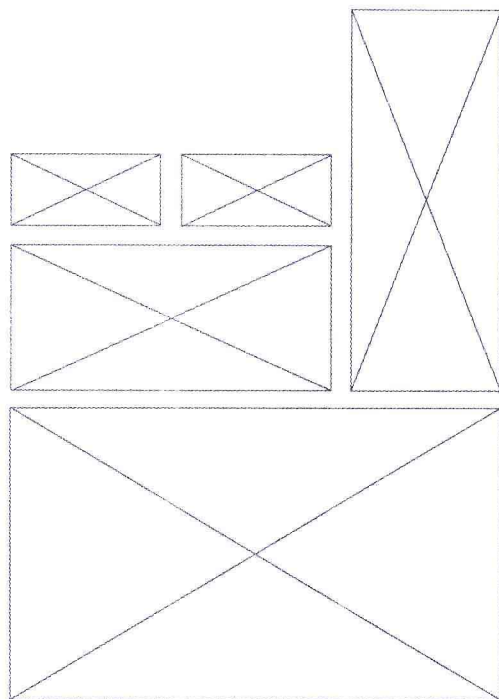
破译网格设计

Layout Essentials

100 Design Principles for Using Grids

(美) 贝斯·托恩德罗 著
潘克建 赖桃 译

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

破译网格设计 / (美) 托恩德罗著; 潘克建, 赖桃译. — 南宁:
广西美术出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5494-0528-2

I. ①破… II. ①托… ②潘… ③赖… III. ①版式—
设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第095634号

本书由美国Rockport出版社授权
广西美术出版社独家出版
版权所有 侵权必究

破译网格设计 Poyi Wangge Sheji

原版书名 / Layout Essentials:
100 Design Principles for Using Grids
原 著 / (美) 贝斯·托恩德罗 (Beth Tondreau)
翻 译 / 潘克建 赖桃
责任编辑 / 冯波
装帧设计 / 陈凌
责任校对 / 曾珍 陈小英
审 读 / 林柳源
出 版 人 / 蓝小星
终 审 / 黄宗湖
发 行 / 广西美术出版社
地 址 / 广西南宁市望园路9号
邮 编 / 530022
网 址 / www.gxfinearts.com
印 刷 / 深圳当纳利印刷有限公司
开 本 / 889mm × 1194mm 1/16
印 张 / 13
出版时间 / 2012年6月第1版第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5494-0528-2/TS · 30
定 价 / 78.00元

献给帕特：

本书列举的数条规则当中没有一条能真正打动你。

目 录

在版式设计中，网格是最容易引起误解和误用的元素。网格只有用在你想用的素材上时才会有用。

——德里克·伯德萨尔 (Derek Birdsall)
(摘自《书籍设计》)

8 导论

网格操作准备

- 10 网格的构件元素
- 11 基本的网格图表
- 12 选择合适的网格
- 13 格式文本
- 14 层级结构信息
- 15 网格与图像
- 16 整合网格、文字和图像
- 17 色彩
- 18 空间
- 19 节奏感与流畅性

网格设计操作

- 22 单列网格
- 28 双列网格
- 42 三列网格
- 52 多列网格
- 62 模块
- 72 表格与图表
- 82 主导元素：色彩
- 90 组织规则：色彩
- 102 水平层级
- 112 当文字构成网格时
- 122 既丰富又实用
- 134 空旷但不沉闷
- 140 看似无网格的设计
- 148 有机的形状
- 156 瑞士网格
- 166 嵌入网格
- 174 重建网格
- 180 分层网格
- 186 网格与动感
- 194 打破常规

- 202 术语表
- 203 推荐书目
- 204 设计师名单
- 206 入门速成指南
- 208 致谢

在文字问题全部解决之后，
网格真正的成功取决于设计师
是否超越网格结构所蕴涵的整体
性，然后用它来创造一部分动态
的视觉表述，这些部分可以让读
者保持对整本书中每一页的兴趣。

——蒂莫西·萨马拉 (Timothy Samara)
(摘自《建立和打破网格》)

导论

……劳森伯格 (Mr. Rauschenberg) 先生……把网格作为一种基本的构图工具，他因此而获得了尊重。

——迈克尔·金梅尔曼
(Michael Kimmelman)
(摘自《论网格设计对
罗伯特·劳森伯格的重要
性》，《纽约时报》，
2008年5月14日，劳森伯
格讣告)

网格用来给读者组织空间和信息。它给整部作品提供规划。

网格给信息提供了围栏，同时也是规定和维持秩序的一种方法。

虽然网格已经使用了许多世纪，但是很多图表设计师还是把网格与瑞士人联系在一起。在20世纪40年代的时候，人们热切希望维持秩序，因而创造了一种可以提供视觉信息并且更加系统化的方法。几十年后，网格设计被认为既单调又乏味，成为一个“设计师恐龙 (designersaus) ”的标志。而如今，网格设计再次被看作基础性工具，无论是行业新手还是具备几十年经验的老手都依赖此种工具。

在本书提供的100条规则当中，每一条规则都是重要的，它帮助你设计版式、构建体系或场地。每一条规则都采用几年前设计和出版过的作品 (包括新旧媒介) 来对网格设计进行图表式的详细说明。

我希望《破译网格设计》中所提供的例子可以提供指导，提高兴趣和带来启示。同时，读者要记住：在交流中，有一条最基本的规则，就是要把排版和设计 with 所用素材联系起来。

网格操作准备

1. 构件须知 Know the Components

网格的主构件包括栏目、模块、空白、空间区、流线和标志。

栏目

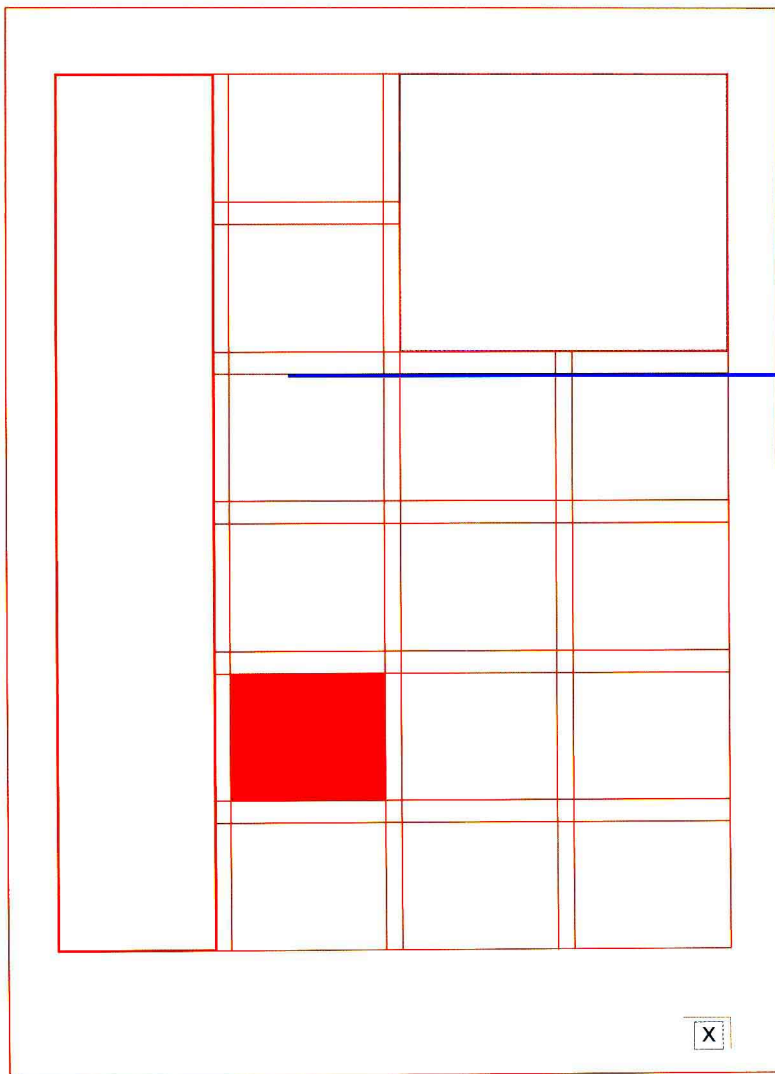
指能容纳文字和图像的栏目容器。页面或屏幕栏目的宽度和数量依据内容的不同而不同。

模块

是指从连续的空间中分离出来的单个的分块，能提供连续的、有序的网格。相连的模块可以建立不同尺寸的行列模块。

空白

指缓冲区。代表修剪区（包括边槽）和页面内容之间的空间数目。空白区还可以提供诸如注释和说明文字等二级信息。

空间区

指可以为文字、广告、图像或其他信息构成特定区域的模块组或栏目组。

流线

指可以将空间分成横条的线，即行的对齐方式。流线不是一条实线，它是一种利用空间和构件元素引导读者阅读的方法。

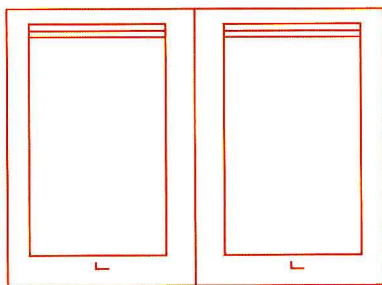
标志

帮助读者寻找文件。标志标明出现在同一个位置的素材的方位，包括页数、页首标题和页脚（标头、页脚），以及图标。

2. 基本结构知识 Learn the Basic Structures

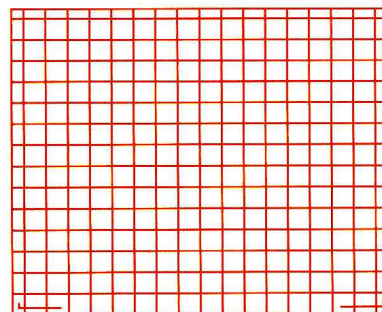
单列网格

一般用来指连续的文本，如论文、报告或书籍。页面及对开页面的主要特点是文本区。

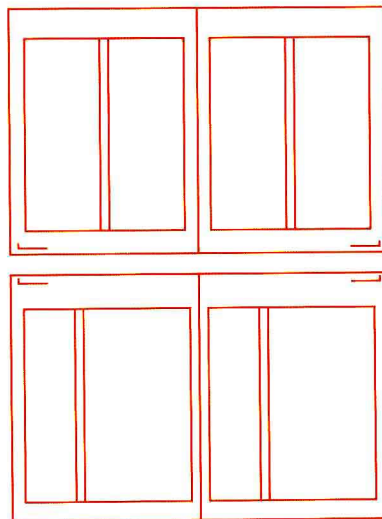
模块网格

对于需要处理复杂信息的作品，如报纸、日历、图表和表格等，模块网格是一种最好的选择。它可以把横栏和竖列结合起来，把整个结构排列成较小的空间小块。

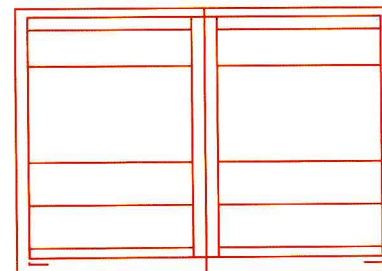
双列网格

用来控制许多文本或在分隔的栏目中提供各种不同的信息。两列的宽度既可以均等，也可以不均等。理想的分配是，当一列的宽度大于另外一列的宽度时，较大的栏目比较窄的栏目要大一倍。

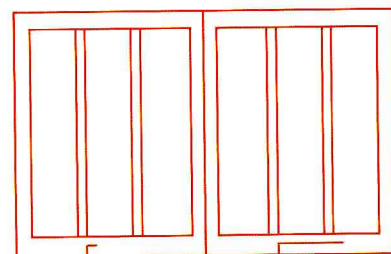
层级网格

用来把页面分成小区。很多层级网格都由横栏构成。

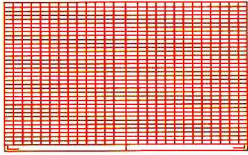

多列网格

能够提供比单列和双列栏目更多的灵活性，可以把不同宽度的多列栏目结合起来，这对杂志和网站很有帮助。

3. 素材的评估 Assess the Material

在设计网格的时候，所有的元素如内容、空白、图像的数目，以及需要的页码、屏幕及图板的数目等都要考虑进去。总而言之，内容决定网格的结构。虽然采用什么样的网格取决于每一个特定的设计问题，但是下面还要给大家提供一些基本的指南：

*当处理一份连续的文本如论文或书籍时，可采用单列网格。单列网格的文本也许没有多列网格那样吓人，而是更加豪华，从而适用于艺术类书籍或各种商品目录。

*对于较复杂的素材，双列或多列网格更具灵活性。那些可以进一步分为两列的栏目可以提供最大的多样性。网站多采用多列网格来管理一大堆信息，比如故事、视频资料和广告等。

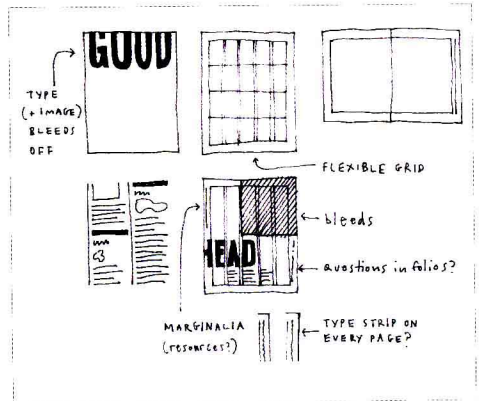
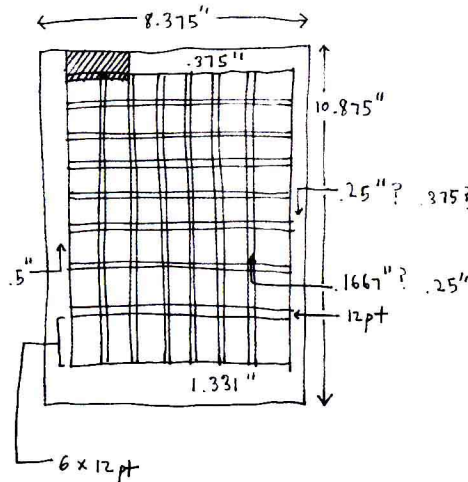
*对于信息量大的素材，如日历或安排表的信息，可以采用模块网格。它利于把信息单位变成便于管理的小块。它也可以应用于占据许多信息区域的报纸。

*树状网格按照横栏的方式把页面或屏幕分开，对于一般的网站用处很大。网站根据信息块按照顺序排列，以方便读者阅读。同时，方便翻动页面。

所有的网格都要创建顺序，都需要计划和计算。无论设计师是用像素、派卡，还是毫米作为单位来设计，网格处理中的理性秩序的关键在于确保所有的数字都合情合理。

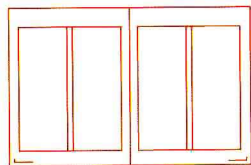
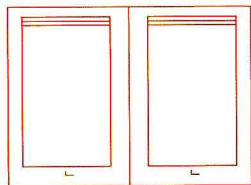
项目
《好》杂志 (Good Magazine)
客户
《好》杂志社 (Good Magazine, LLC)
设计
公开 (Open)
设计师
司各特·斯托维尔 (Scott Stowell)

这些大师级的设计师设计的草图告诉我们网格设计是如何形成的。

这些草图向我们展示了一本杂志可能最终形成的网格版式。

4. 优先事优先做；做好计算 Put First Things First; Do the Math

首先考虑主要文本，然后分析项目的复杂性，因为大多数的项目都有限制性，例如规格、页码、色彩。在关注内容的同时，也要把所有的项目标准考虑在内。

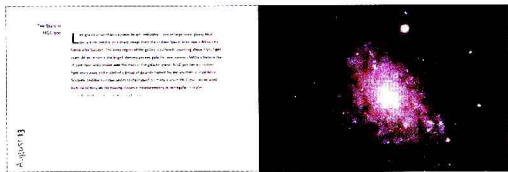
一旦掌握了页面或屏幕的尺寸和基本文本之后，就必须考虑如何让这些元素适用于页面。如果仅仅是文本处理，可以把文本放进指定的页码上。如果还需要包括图像、标题、文本框或者图表之类的素材，首先选择文本所需要的空间，之后剩下的空间可以考虑放置图像、图表和其他信息。同时，要时常计算好所有元素的数量。

当决定了基本的方法，选好素材和匹配度之后，就可以全身心地投入标题和层级网格细节的设计了。（参见下一条规则）

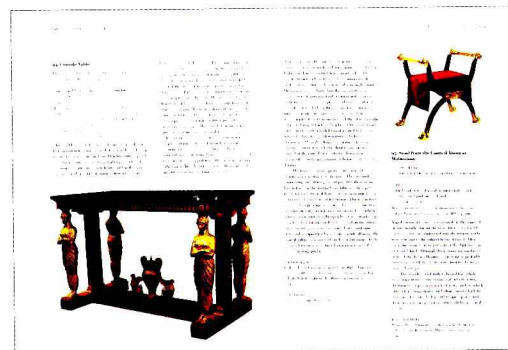
排版设计须知：

文字的肌理取决于规格、距离、宽度和分行。每一个连续文本的肌理要保持一致性，以方便读者阅读。同时也给整个文本提供一个常见的规格。

当处理许多文本时，既要考虑文字的功能性，也要考虑其美观性。假如文本构成一个连续的故事，就要求有足够大的距离，行与行之间要有足够的距离，满足较长的阅读体验的需要。如果栏目过窄，为避免单词之间留有缺口，要么把文字变小，要么有选择性地把齐平的材料放左边，不齐平的材料放右边。

本书的天文学图像采用单列网格形式表现了遥远太空的理念。

有许多文字的商品目录使用双列网格形式，容纳了文本和框架图像。

项目

天文学与权力符号 (Astronomy and Symbols of Power)

客户

哈利·N.亚伯拉姆斯公司 (Harry N. Abrams, Inc.)

设计总监

马克·拉里维埃尔 (Mark LaRivière)

设计

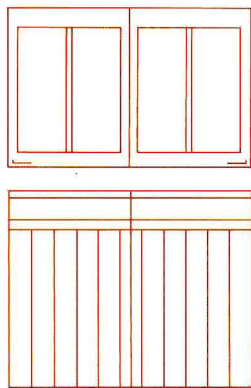
BTD_{NYC}

设计师

贝斯·托恩德罗 (Beth Tondrlou)、苏珊·戴尔奥托 (Suzanne Dell'Orto)、司各特·阿姆布罗斯诺 (Scott Ambrosino) (仅设计天文学部分)

单列或双列网格的选用取决于文本的内容和范围。

5. 轻松应对读者 Go Easy on the Reader

素材是否有标题，是否有副标题，是否有列表，是否有作品编号，如果没有的话，是否需要以上的任何一个或者全部，这些都是要思考的。如果要凸显重要信息比非重要信息更重要的话，就要使用大号和黑体字或者其他的文字。不同的文字和文本的大小以及粗细也可以把不同素材的文字分开，但是要尽量简洁。如果没有一个清晰的文体风格的话，太多不同的文体风格就显得混乱。

虽然文本的大小很重要，空间距离也很重要，可是标题的定位以及周边空间的数量也传达出它们的重要性。

为了使不同的、多样化的素材便于分析，要把它分解成片段以方便阅读。拖拽的引语在视觉上等同于听觉的字节。要使用工具条和文本框来把信息分解成小段，以便于浏览。排版设计可以帮助客户很快地理解内容。

项目 (左图)

权利的符号 (Symbols of Power)

客户

哈利·N. 亚伯拉姆斯公司

设计总监

马克·拉里维埃尔

设计

BTD NYC

古典式的排版设计使用 Bodoni 字体，反映拿破仑时期所展示的艺术品。

项目 (右图)

蓝图 (Blueprint)

客户

玛莎·斯图尔特多媒体公司 (Martha Stewart Omnimedia)

设计总监

德伯·比舍普 (Deb Bishop)

设计师

德伯·比舍普

现代排版设计要求版面整洁、信息量大、坚定而自信。

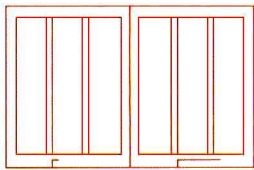

如果只能使用一种字体的话，一种简洁的方法是结合使用罗马大小写字母以及斜体大小写字母的字体，建立一个层级网格。对于更加复杂的信息，则使用不同的字体和规格来处理文本段落。

采用多样化的字体和规格，把素材放进框内，这些方法都能最大限度地容纳很多信息。

6. 顺序的选择 Determine an Order

很少有一幅作品会把所有图像的规格都设计成一样的。正如文本可以传达信息一样，图像的规格也表明一个事件或主题的重要性。

有些公司把图像规格顺序列在版面设计之前；也有的公司依赖设计师来排列顺

序，或者使用多种规格来达到赏心悦目的效果。当然，为了便于阅读，一些复杂的图像需要大一些的规格。除通过规格凸显其功能和动态外，一些作品也需要多样化的形式才能紧紧地抓住读者。

图像的宽度可以是半列、一列、或者两列。偶尔通过打破网格以增加戏剧效果，能引起读者对图像的关注。也可通过所填充的空间量的方式来提示图像的重要性。

项目

《阶段》杂志 (étapes: magazine)

客户

《金字塔/阶段》: 杂志 (Pyramyd/étapes: magazine)

设计师

安娜·图尼克 (Anna Tunick)

图像的多样化字体、可以给视觉作品建立一种层级关系。

halte-jeux

58 | 2.2008

des collaborations s'installent à nouveau. Et quand les projets échappent à la facilité du décor gratuit, du "graphique", quand ils réintroduisent la question du sens, c'est généralement autour de la typographie que ça se passe, en assumant quelque part une fonction d'information... Avec l'information comme alibi, mais pas uniquement... Si on revient sur le débat de notre discussion, à Bobigny, tu as fait quelque chose qui ressemble à une enseigne, mais c'est quand même le mot "Danse" que tu as écrit, et non pas "Centre national de la danse"! Et quand tu fais une proposition pour le tramway de Nice, tu ne produis pas une sculpture abstraite: c'est quand même d'un "T"! pds: Oui, mais il y a des gens qui vont passer devant pendant des années sans décrypter ce "T"... Il y a même quelque chose d'un peu plus

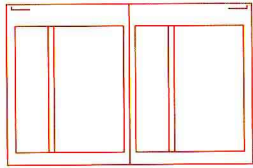
subtil: j'ai toujours mis la face bleue dans un sens de circulation, et la face rouge dans l'autre: quand tu es entre deux stations, tu sais dans quel sens tu vas...

o: Elle est donc vraiment très fonctionnelle, ton intervention!

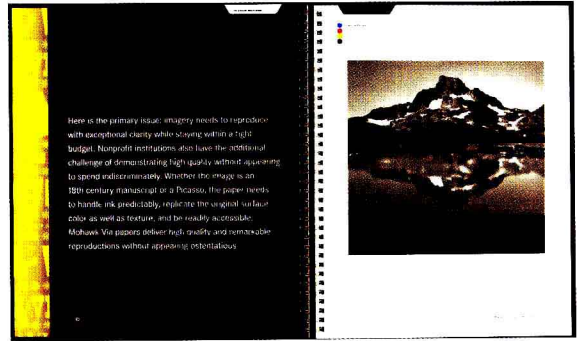
pds: Oui et non... Parce que c'est une chose qui ne se proclame pas. Et quand l'enseigne est de profil...

o: On ne sait pas où on va? ●

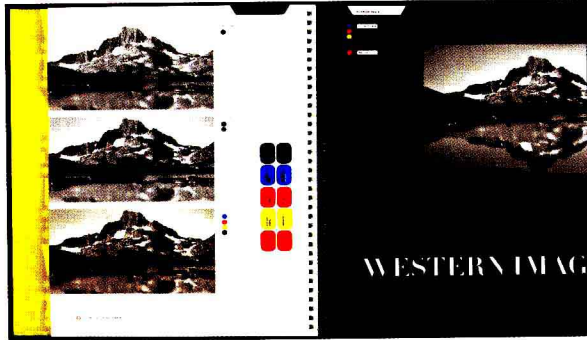
7. 综合考虑所有元素 Consider All Elements

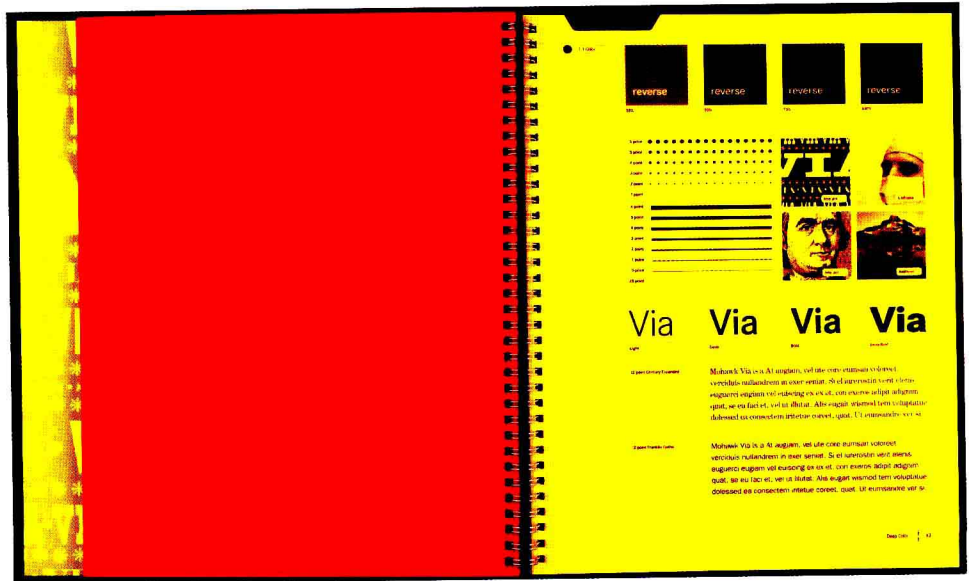
根据媒介或项目的不同，可以通过在一列或一个区域里展示文字，在另外一列或一个区域里展示图像的方式，让网格独立分解不同的元素。大部分的网格都是综合运用文字和图像的，确保无论是文字还是图像，都要给读者传达一个明确的信息。

上图：凸显文本。图中，文本本身为一个页面，图像为另一个页面。

左图和下图：网格可以采用水平排列图像、下方标以图片说明的方式，跨越不同的栏目。也可以将图像垂直堆放，图片说明放在图像的任何一边。

项目
《莫霍克人的生活大手册》
(*Mohawk Via The Big Handbook*)

客户
莫霍克艺术纸品公司 (Mohawk
Fine Papers Inc.)

设计
亚当斯·莫里欧卡公司 (AdamsMorioka, Inc.)

设计师
西恩·亚当斯 (Sean Adams)、
彻斯·泰隆 (Chirs Taillon)

在这张纸质的推介书中，网格展示了多样化的图像。