

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划 教 材

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 编排设计

21 SHIJI GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE GUIHUA JIAOCAI

主 编：文卫民 李 莉

副主编：黄红梅 严海岸 邓红霞

ART

国家一级出版社 | 湖南人民出版社
全国百佳图书出版单位

21 世 纪 高 等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 规 划

现代编排设计

主 编：文卫民 李 莉
副主编：黄红梅 严海岸 邓红霞

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

现代编排设计 / 文卫民, 李莉主编. -- 长沙 : 湖南人民出版社, 2011. 8

(21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-7513-5

I. ①现… II. ①文… III. ①平面设计 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第095637号

现代编排设计

出 版 人: 谢清风

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 文卫民 李 莉

本册副主编: 黄红梅 严海岸 邓红霞

责 任 编 辑: 龙仕林 杨丁丁 段莉苗

编辑部电话: 0731-82683328 82683306

装 帧 设 计: 蒋 烨 杨丁丁

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-82226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2011年8月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-7513-5

定 价: 58.00 元

21 世纪高等学校美术与设计专业规划教材编委会

顾 问：黄铁山 朱训德

主 编：蒋 烨 刘永健

副 主 编：（以姓氏笔画为序）

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编 委：（以姓氏笔画为序）

于 斌	山东农业大学	朱建军	南通纺织职业技术学院	陈敬良	湖南对外经贸职业学院
马 旭	东莞理工大学	朱璐莎	湘潭大学	陈罗辉	湖南工业大学
方圣德	黄冈师范学院	许长生	广西师范大学	罗仕红	湖南师范大学
文卫民	长沙理工大学	许砚梅	中南大学	周益军	湖南工业大学
文泊汀	湖南工业大学	吴 魁	湖南工业大学	周红惠	湖南工业大学
尹晓燕	湘潭大学	吴 晶	四川大学	周海清	长沙师范专科学校
尹建国	湖南科技大学	吴艺鸣	永州职业技术学院	孟宪文	衡阳师范学院
尹建强	湖南农业大学	严家宽	湖北大学	邹海霞	湖南涉外经济学院
王 忠	长沙理工大学	邹夫仁	湖南人文科技学院	欧阳心力	湖南师范大学
王 礼	长沙环保职业技术学院	邹湘平	宁波大学	胡 忧	湖南师范大学
王 健	长沙理工大学	何 辉	长沙理工大学	胡 嫔	长沙学院
王幼凡	怀化学院	何永胜	武汉科技学院	柳 玉	长沙学院
王锡忠	湘西美术学校	坎 勒	中南大学	贺 克	杭州广播电视大学
丰明高	湖南科技职业学院	陆序彦	湖南人文科技学院	洪 琪	湖南理工学院
毛亦农	湖南理工学院	张 雄	湖南工程学院	段 辉	湖南工程学院
毛璐璐	湘潭大学	张文斌	东华大学	赵持平	湖南商学院
邓美珍	湖南师范大学	张永年	湖南工业大学	席志强	衡阳师范学院
叶经文	衡阳师范学院	张明春	景德镇陶瓷学院	殷 俊	长沙理工大学
冯松涛	黄冈师范学院	李 伟	湖南商学院	唐 浩	湖南工业大学
卢盛文	湘潭大学	李 刚	武汉科技大学中南分校	唐卫东	南华大学
田 勇	川音成都美术学院	李 洁	长沙理工大学	唐宇冰	湖南女子职业大学
田绍登	湖南文理学院	李 洁	湖南工艺美术职业学院	郭建国	湖南城市学院
过 山	杭州电子科技大学	李 巍	邵阳学院	郭韵华	青岛农业大学
刘 丹	湖南农业大学	李月秋	邵阳学院	曹上秋	景德镇陶瓷学院
刘 俊	吉首大学	杨艳平	湖南工业大学	曾景祥	湖南科技大学
刘克奇	湖南城市学院	杨乾明	广州大学	曾宪荣	湖南城市学院
刘玉平	湖州职业技术学院	杨球旺	湖南科技学院	蒋 烨	中南大学
刘文海	中南林业科技大学	肖 晟	湖南工业大学	谢旭斌	中南大学
刘永健	湖南师范大学	肖德荣	中南林业科技大学	谢伦和	广州美术学院
刘寿祥	湖北美术学院	陈 杰	中南林业科技大学	蔡 友	湖南大众传媒学院
刘佳俊	益阳职业技术学院	陈 耕	湖南师范大学	廖建军	南华大学
刘燕宇	湘潭大学	陈 炜	长沙理工大学	黎 青	湘潭大学
刘磊霞	怀化学院	陈 新	长沙民政职业技术学院	颜 璨	湖南师范大学
朱和平	湖南工业大学	陈升起	湖南城市学院	燕 杰	中南大学

《现代编排设计》编委会

主 编：文卫民 李 莉
副主编：黄红梅 严海岸 邓红霞
编 委：（以姓氏笔画为序）

万长林	湖南理工学院	张 雄	湖南工程学院
王 忠	长沙理工大学	张玉山	中南林业科技大学
王佩之	湖南农业大学	陈升起	湖南城市学院
文卫民	长沙理工大学	周海清	长沙师范专科学校
尹月玲	河北师范大学	唐 志	长沙师范专科学校
邓红霞	甘肃联合大学	黄喜云	湖南理工职业技术学院
孙舜尧	湖南师范大学	黄红梅	邵阳职业技术学院
刘 倩	武汉软件工程职业学院	曹 阳	中南林业科技大学
江朝伟	长沙理工大学	曾庆舒	湖南文理学院
严海岸	长沙理工大学	童献文	长沙理工大学
李 莉	长沙理工大学	蒋湘平	邵阳职业技术学院
肖德荣	中南林业科技大学	蒋剑平	邵阳学院

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套21世纪高等学校美术与设计类专业规划教材。该规划教材是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该规划教材的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该规划教材写一个序,因此,对该规划教材第一期开发的教材我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,规划教材的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。规划教材设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。规划教材主编蒋烨、刘永健是我国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。规划教材各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套规划教材一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。规划教材是在提取、整合现有相关教

材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥规划教材本身的美育作用,规划教材编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使规划教材内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套规划教材的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏月

序

编排设计是一种创造性的设计活动，是平面设计学科中的重要环节，它研究视觉传达设计的形式美感。多年来，编排设计已发展成为一门相对独立的、具有设计个性化的专业基础学科，在设计基础教科课程中起到越来越重要的作用。当前，编排设计课程不仅仅是平面设计方向最重要的设计基础课程，另外在数字媒体艺术、网页设计、多媒体设计、建筑环境招标书等诸多方面也得到广泛的应用，而且，在一些高校将其作为艺术设计专业各方向的专业基础必修课开设，这培养学生对于版面内构图、图文编排的创新性设计方法，对于艺术设计、工业设计、服装设计等专业的设计基础教学都大有裨益。

笔者经过多年的编排设计课程教学，在认真研读前人所著教材的基础上，结合教学实践，编写了该教材。本教材力求全面系统地介绍编排设计的基本要素、基本原理及视觉流程、网格设计方法，对于编排设计的具体应用通过大量的应用实例结合欣赏的方式进行讲解，考虑到本教材的使用者多为设计艺术院校低年级同学，软件操作不熟练，第六部分增加了编排设计软件的应用实例，由于篇幅有限，仅对目前编排设计的常用软件CorelDRAW, InDesign

进行粗略的讲解。

本教材在编写过程中得到了各方的帮助，在这里感谢长沙理工大学李莉、童献文、江朝伟，邵阳职业技术学院蒋湘平、黄红梅等多位教师的大力支持，他们为本教材的撰写提供了大量优秀案例。同时书中还选用了一些优秀的编排设计示例图片，由于时间原因无法一一联络到，已尽量注明作者，在这里一并致以衷心的感谢，并请有关作者见书后与我们联系。（电子邮箱：wenminart@163.com）

希望通过此书为各位同仁及热衷于版面编排设计的各界人士提供交流、切磋、共同提高的平台，若各位读者中有优秀的编排设计作品实例，可以发往笔者电子邮箱，以期下期改版刊用。

本教材通过大量国内外优秀图例和部分学生作品进行说明，希望对读者有所启迪，但由于水平有限，难免有挂一漏万、失之偏颇之处，还恳请业界同仁斧正！

编者

2011年7月

目 录

第一部分 编排设计概论

- 一、编排设计的基本概念 / 2
- 二、19 世纪前编排设计的历史发展 / 6
- 三、近现代世界编排设计的发展过程 / 10

第二部分 编排设计基本要素

- 一、文字的编排形式 / 16
- 二、图形与编排 / 22
- 三、色彩与编排 / 28

第三部分 编排设计基本原理 及视觉流程

- 一、编排设计的点线面构成要素 / 40
- 二、编排设计的基本类型 / 50
- 三、编排设计的视觉流程 / 56

第四部分 编排设计网格系统

- 一、编排设计的网格系统 / 62
- 二、网格系统的类型 / 66
- 三、网格结构的设计方法 / 72

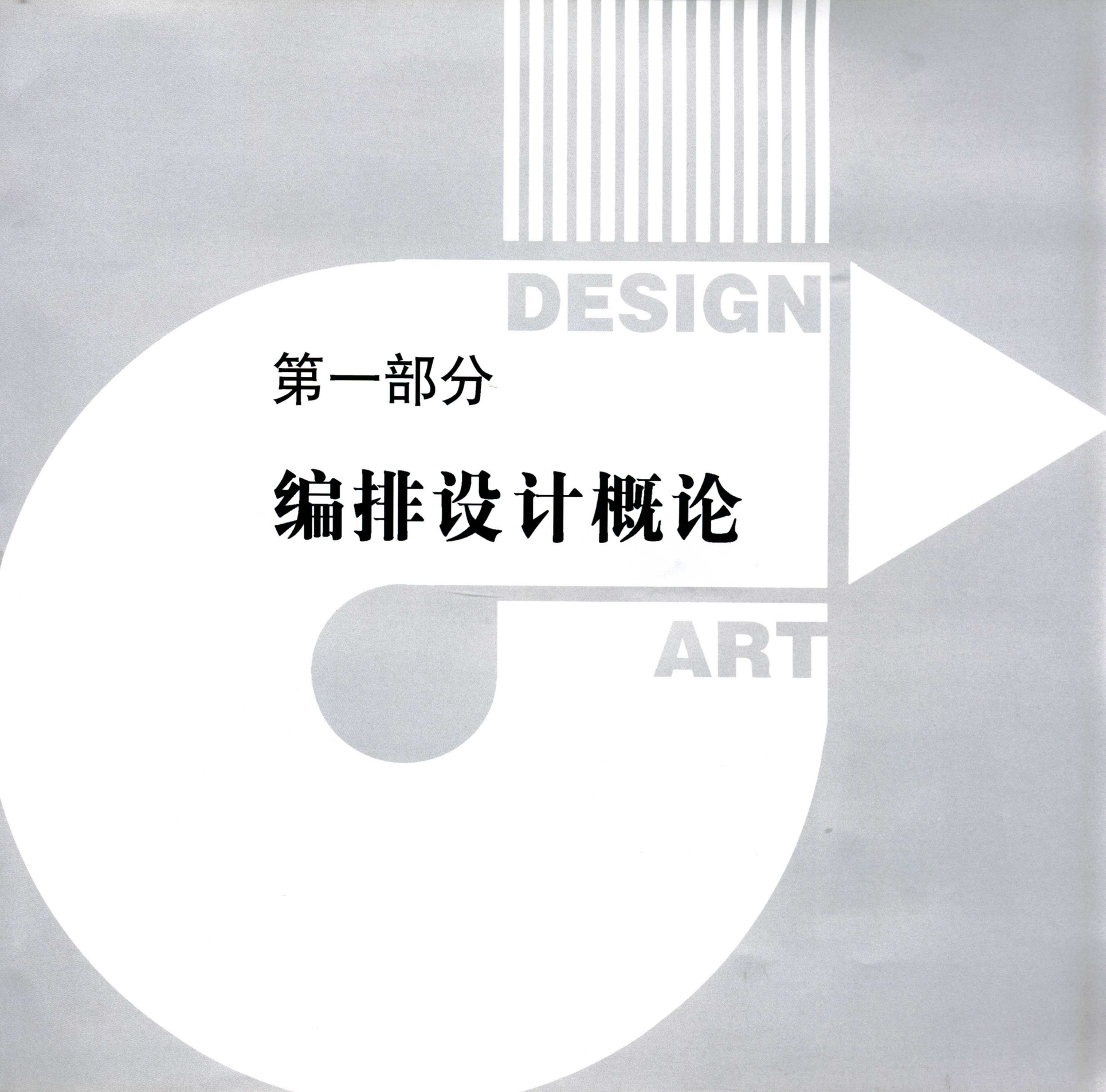
第五部分 编排设计的应用与赏析

- 一、包装的编排设计 / 78
- 二、招贴海报的编排设计 / 81
- 三、期刊、报纸的编排设计 / 84
- 四、书籍装帧的编排设计 / 87
- 五、网页及多媒体界面的编排设计 / 90
- 六、宣传样本的编排设计 / 96
- 七、VI 项目的编排 / 98
- 八、展板的编排 / 102

第六部分 编排设计软件应用实例

- 一、编排设计常用软件 / 106
- 二、CorelDRAW 平面编排设计案例 / 107
- 三、InDesign 编排设计案例 / 111

DESIGN

第一部分

编排设计概论

ART

一、编排设计的基本概念

(一) 什么是编排设计

在国内,编排设计常常被称为版式设计,这实际将编排设计的范围定得过小,在过去的教学体系中,并没有编排设计这门课程,一些学校将其纳入书籍装帧中的版式排版的范围。

编排设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美规律,结合各种平面设计的具体特点,运用各种视觉要素及构成要素,同时结合文字、图形、色彩及其他视觉要素加以组合编排、进行艺术表现的一种视觉传达设计手法。需要设计师将平面设计中各种要素(图片、文字、色彩等)加以重新组合调度,并在结构及色彩上作整合安排的一种视觉传达表达方式(见图1-1-1、图1-1-2)。

编排设计的英文名字为LAYOUT,意思是在一个平面空间上进行调度。LAYOUT可以翻译为:布局,既有建筑方面的概念,也有其他设计如平面设计、展示设计、多媒体设计的任务与要求。

图1-1-1 字母、图形简洁明了,看似简单的编排包含作者的精心设计

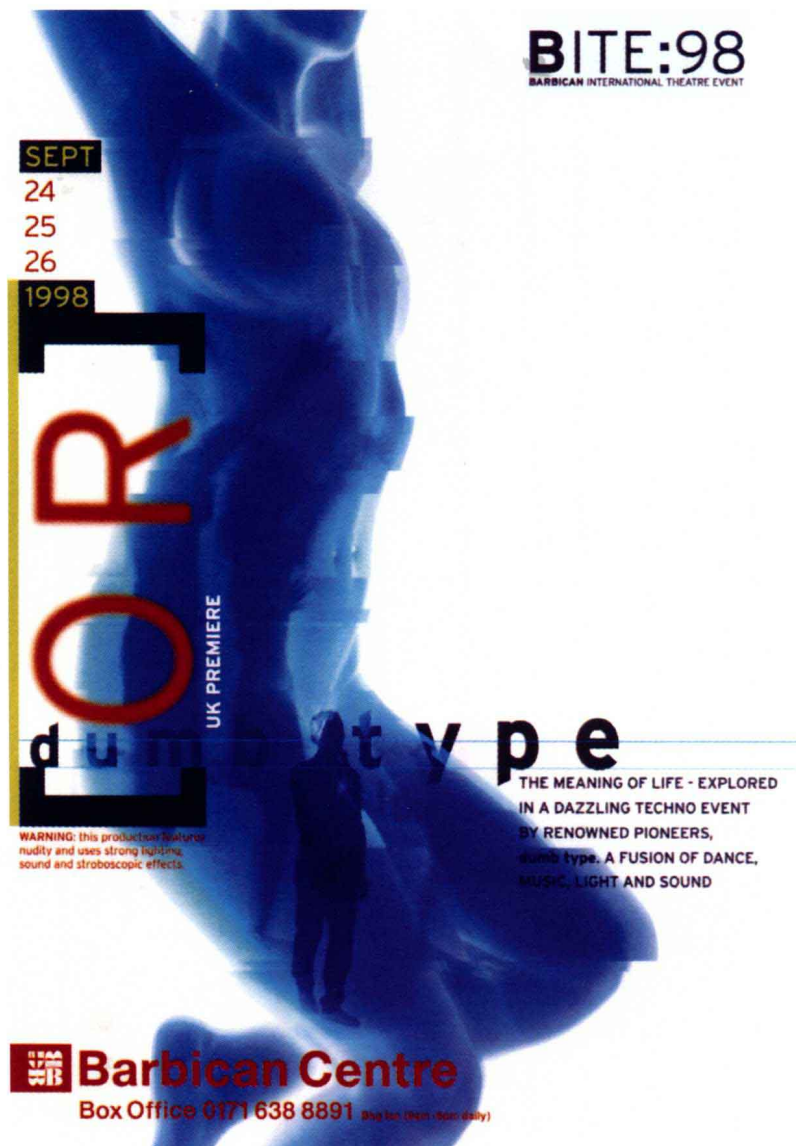

图1-1-2 编排设计是文字、图形、色彩等诸多元素的综合构成

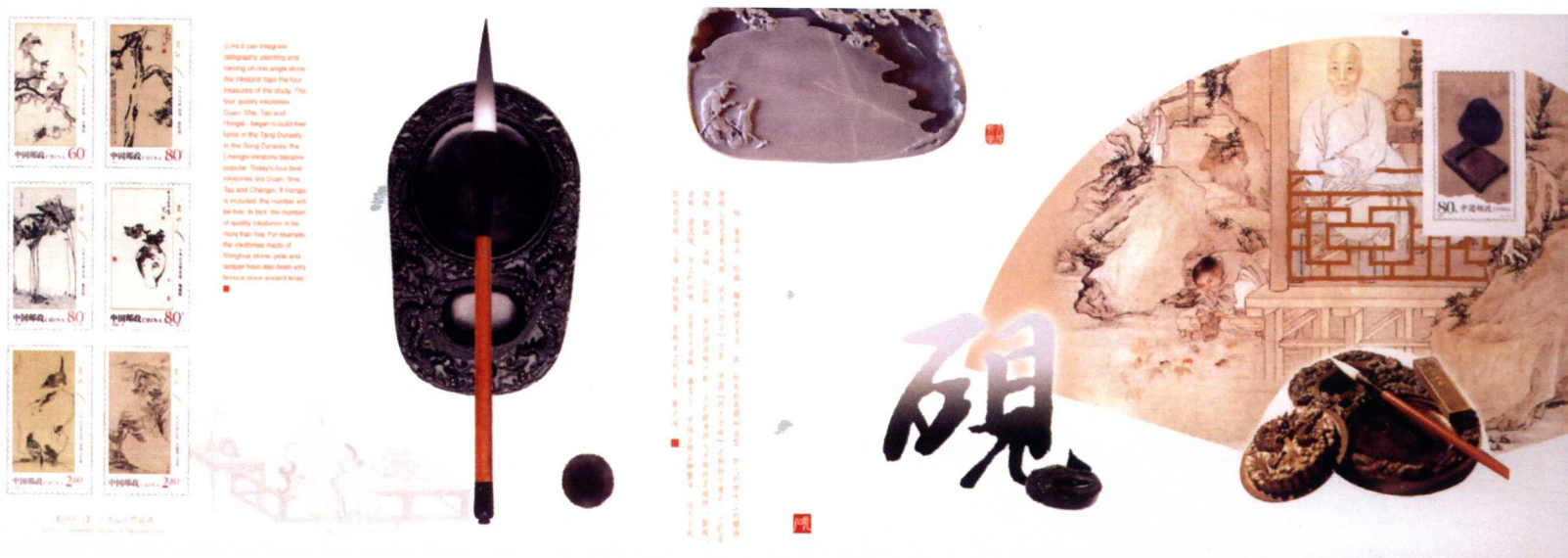

图1-1-3 文房撷英精装邮票册内页编排设计, 现代科技与传统图案的结合, 重点突出, 点线面完美配合, 使读者一目了然
编排设计: 北京彩石大方艺术设计中心

(二) 学习编排设计的意义

在视觉传达设计中, 编排设计是一种研究视觉传达的方法, 是培养设计师基本审美和画面调度能力的重要手段, 是将各种文字、图形及其他一些视觉要素, 利用形式美的法则按照内容的需要和审美规律、灵活应用各种视觉要素, 进行组织、编排、规划的一种视觉传达设计方法, 简而言之, 编排设计就是对视觉元素进行选择, 艺术化地处理图形、文字等视觉元素, 精心组织版面构成要素。

编排设计是专业基础课程, 是在对空间、形态、色彩、力场、动势等设计要素和构成要素认知和研究的基础上, 对这些要素的组合规律、对他们的表现可能性及其与表现内容的关系进行全面的学习研究, 为以后的专业设计课程, 如包装设计、招贴广告设计、企业形象设计(CI)、多媒体编创设计等课程打下基础。学生学习好编排设计, 可以有效地掌握画面的视觉元素构成、组合、排列的方法, 处理好彼此间的关系, 并在将来的各种视觉传达设计中可以直接地加以运用(见图1-1-3、图1-1-4)。

图1-1-4 书籍设计需要书套、封面、扉页、内页、书脊、封底等多方面的整体编排。《朱熹榜书千字文》由吕敬人设计工作室设计, 书套、封面、内页的完美编排设计诠释了中国的优秀传统文化

（三）编排设计的重要要素

在编排设计中,文字与图形是最重要的两个元素,文字与图形的合理排列是编排设计所需要解决的首要问题,再看似简单的版式也贯穿着版面空间表现的诸多问题,比如信息群组、空间分割、视觉流程、网格系统、形式美法则的应用等等。需要设计师把握好编排设计的基本原理和规律,对视觉要素进行富有形式化和个性化的组合,使读者能轻松愉快而又印象深刻地阅读编排内容。

图1-1-5 编排设计中,文字与图形是最重要的两个元素。该邮品纪念章套装设计中文字、图形、色彩、空间分割、视觉流程比例均搭配完美

（四）编排设计的发展趋势及运用范围

过去编排设计主要应用于书籍、杂志、报纸等纯平面纸质印刷品的版式编排,目前由于互联网的高速发展,编排设计的相关理论及其视觉编排方式已经广泛应用于网页设计、多媒体界面设计、手机移动终端界面设计、电视视频版面设计、户外广告、展示设计、建筑环境设计提案等诸多领域,所以说编排设计已经跳出单纯平面设计的范畴,是一门相对独立的设计艺术形式。

编排设计应用的范围相当广泛,目前主要应用于杂志、报纸、书籍、画册、DM单、挂历、招贴、CD封套、产品包装、展板、网页等(见图1-1-5至图1-1-10)。

图1-1-6 多媒体界面设计也是以编排设计为基础 设计: 童献文

图1-1-7 包装产品中的编排设计应用

图1-1-8 现在网页、多媒体、包装、海报、宣传册等都需要编排设计的理论知识支撑。一般来说,只要存在图与文的编辑元素就存在编排设计

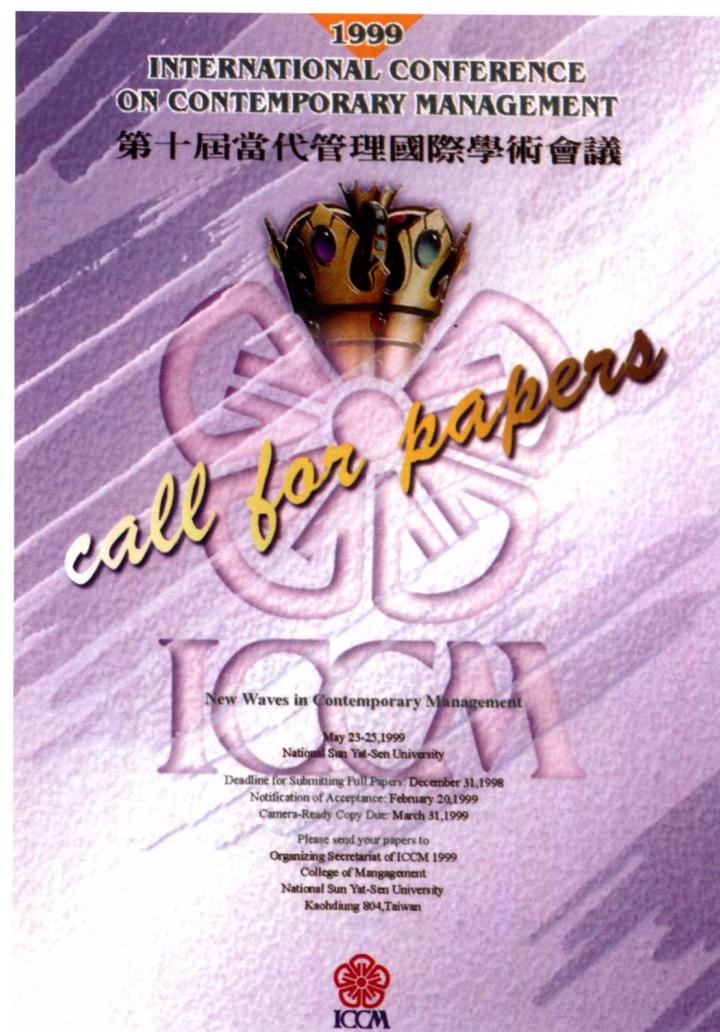

图1-1-9 宣传海报中的编排设计应用

图1-1-10 菜谱的编排设计应用

二、19 世纪前编排设计的历史发展

（一）早期文献资料中的编排方式

在人类的早期文明发展阶段，无论早期原始人群在岩洞石壁上的绘画涂鸦，还是在泥板、兽骨、龟甲上面刻绘的各种象形文字，就具备了早期的编排意识。

早期的两河流域文明(古巴比伦文明)，就在文字编排方式上面有着特定的贡献。当地人们在泥板上书写的象形文字，被称为楔形文字。这些在泥板上书写的象形文字被一些线条将文字分隔，使画面出现一种节奏上的变化。这也许是世界上对一个平面上各种要素进行分隔处理的最早尝试。

中国古代的甲骨文和青铜文是一种特殊的文字，文字中既有象形的成分，也有会意、仿音的造字元素。尽管在文字的组合方面没有特定的框架，但在文字的笔划之间做了疏密的组合处理，甲骨文和青铜文的组织构成为以后中国文字的发展演变奠定了基础(见图1-2-1至图1-2-3)。

图1-2-1 早期的两河流域文明时期，在泥板上书写的楔形文字

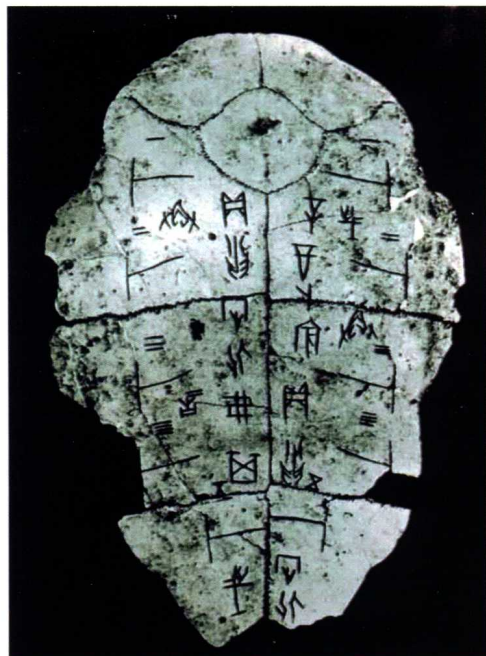

图1-2-2 出土于河南省安阳“殷墟”(约公元前1339—1281年)的甲骨文，也称“龟甲文”、“卜辞”、“占卜文字”、“契文”、“殷契”等，是殷商刻在龟甲、兽骨上记载占卜、祭祀等活动的文字，是目前发现最早的成熟文字。甲骨文已具备了中国古代文字编排的雏形

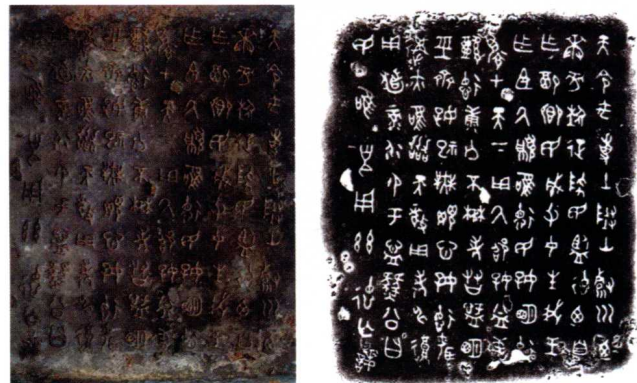

图1-2-3 铸有大禹治水铭文的青铜器遂公盂，展示了中国古代青铜文字的编排形式

（二）东方古代文献的编排设计

西周、春秋战国直到秦汉时期，古代文献大量使用竹简作为文字载体记录在上面，由于竹简的特定形态及毛笔的书写形式，决定了中国古代文字特定的书写方式：自上而下，自右而左。这种书写形式也决定了中国古代文献的编排方式，由此，具有鲜明特色的中国传统编排形式在世界编排史上独树一帜。当今，大部分需要表现中国古代传统文化的编排，都要运用到这种自上而下、自右而左的编排形式。

中国古代传统文化为世界文化发展做出了卓越的贡献，中国的四大发明中的印刷术和造纸术，对整个世界文明的发展和传播起着革命性的推动作用。造纸术在东汉就发展起来了，随之印刷术也逐步地被发明和完善，从而使当时的印刷和设计走在世界前列。

早期的印刷术为石板拓印，从唐代起，木板印刷被广泛应用，现存最早的木板印刷品《金刚经》（印刷时间大约在公元868年），编排形式运用了插图与文字结合的方式，对后世的编排设计影响巨大。书籍整体编排中，中国人运用自己的纸张印刷和装订技术，在唐宋时期就已形成与西方完全不同的方法和风格（见图1-2-4至图1-2-6）。

中国的书籍编排由于纸张和木版印刷技术上的原因造成了书籍上的许多装饰线条，这些线条不经分割画面，是图形和文字按照其功能组合，同时也有着装饰画面的作用。编排中既有满画面的单页插画，也有将插图插入文字页的编排形式。中国文字的竖排和从右到左的阅读、书写方式，造成了东方与西方书籍完全不同的编排方式。

图1-2-4 世界现存最古老的雕版印刷书籍《金刚经》（公元868年印制）。这件由7个印张粘接而成、长约1丈6尺的《金刚经》卷子，图文编排风格凝重，具有成熟的东方编排特色

图1-2-5 中国古代雕版印刷的编排设计形式

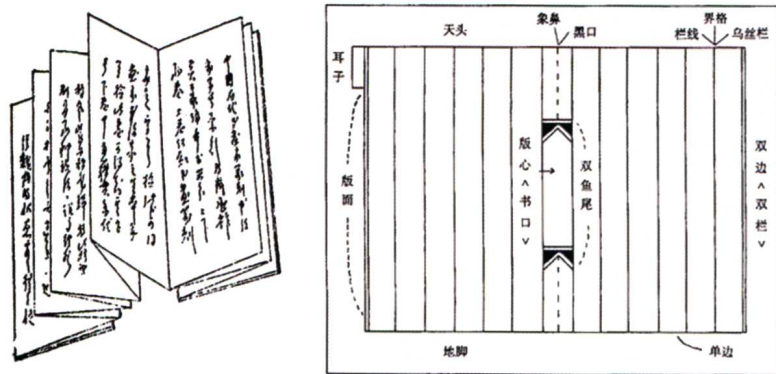

图1-2-6 宋版书的装订及编排形式

（三）西方中世纪书籍和印刷品的编排设计 发展及演变

西方中世纪的平面设计，主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍。由于中国的造纸术还没有传播到欧洲，人们主要运用非常昂贵的羊皮进行书写。一本《圣经》需要书写者花四五个月的时间进行书写、绘制。所以书籍在当时非常贵重，只有少数贵族统治者才能享用。

那时的羊皮书具有很高的艺术价值，许多书籍运用了金银等贵重材料，图案装饰华美，刻画细腻，文字也运用了各种装饰字体。特别是图案运用了许多植物的曲线组合，形成了一种色调均匀的肌理。插图与文字之间不像中国书籍那样有着明显的界限，常常交叉在一起，但整体色调却层次分明(见图1-2-7)。

直到14世纪以后，欧洲才建立自己的造纸厂，纸张才被广泛使用。有了纸张，欧洲的书籍设计才有了根本性的变化。德国版画艺术家阿伯里奇·丢勒(Albrecht. durer, 1471-1528)为许多书籍进行编排与装帧设计(见图1-2-8)，他为《启示录》设计的15张木刻插画，是德国木刻艺术的经典之作(见图1-2-9)。他的编排方式灵活而不失严谨，在1525年，他还出版了书籍编排设计的理论专著《运用尺度设计艺术的课程》，具体讨论了运用几何比例和图形的方式进行字体和版面编排的问题，同时他还在字体设计中运用了模数的方式。丢勒对拉丁字体进行了全面和科学的改进、完善，使得字体设计高度地理性化。在丢勒等一批杰出设计家的带领下，德国的书籍装帧设计具有很强的插图风味，强调复杂的绘画表现，版面层次丰富。同时一些设计家也开始注意画面插图和文字的色调对比，运用不同的外型插图，造成画面的变化。由于印刷技术水平的提高，字体越来越精细，不断缩小，在一些书籍中出现了一定的留白。这在以往珍惜每一寸空间的书籍中是极少见的。

15世纪末开始，德国的印刷和设计方法流传到欧洲各国，在欧洲引发了一个平面设计、字体设计的发展高潮。法国设计家乔弗雷·托利(Geoffroy tory, 1480-1533)运用严格的数学方法对字体进行了设计，规定了字母进行分析和组合的基本原则(见图1-2-10)。

在18世纪，由于洛可可艺术的影响，各种曲线装饰和花体字成为基本的设计要素，非对称的华丽版面布局成为一种时尚(见图1-2-11)。

图1-2-7 欧洲中世纪抄写在羊皮纸上的《圣经》，羊皮书运用了金银等贵重材料进行装饰，图案华美，刻画细腻，文字也运用了各种装饰字体

Durer, A. Apocalypse: St. John Swallowing the Book Presented by an Angel

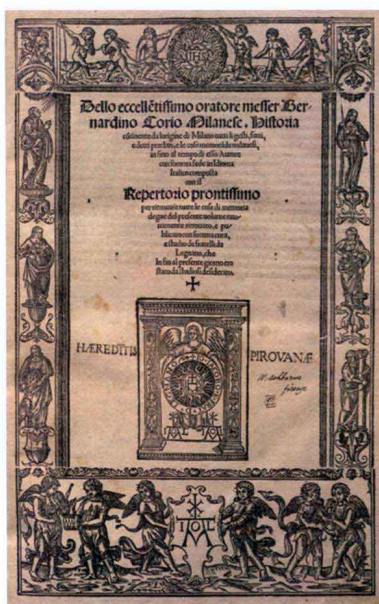

图1-2-8 丢勒设计的图书插图及版面编排

图1-2-9 德国版画艺术家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht.durer, 1471-1528)出版的版画——《启示录》。《启示录》是《圣经》最后充满恐怖幻想的经文，其目的是告诫信徒若不笃信上帝，必遭天谴。《启示录》15章中，最具代表意义的是这幅《四骑士》。照《圣经》原意来看，从远而近，分别是：“征战”(开弓放箭)，“杀伐”(挥剑乱砍)，“饥荒”(注意：是个胖子)，“死亡”(瘦人瘦马)，他们是上帝派往人间杀戮恶人的战士，正在奋力作战。凭借《启示录》，丢勒一跃成为名冠欧洲的画家

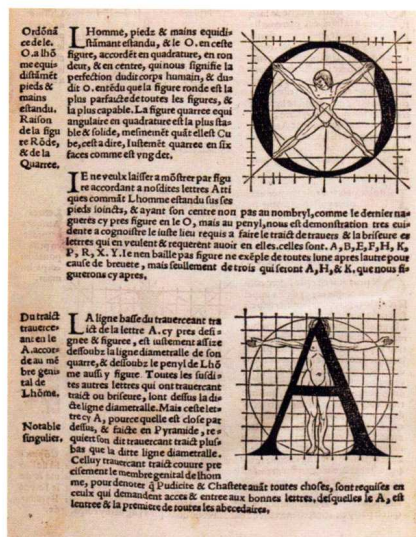
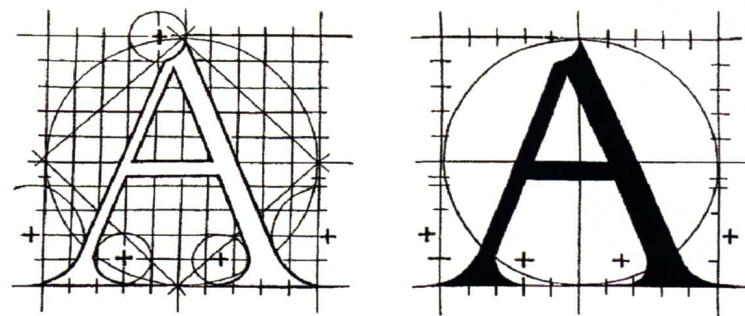

图1-2-10 法国设计家乔弗雷·托利(Geoffroy tory, 1480-1533)运用严格的数学方法对字体进行了设计，规定了字母进行分析和组合的基本原则

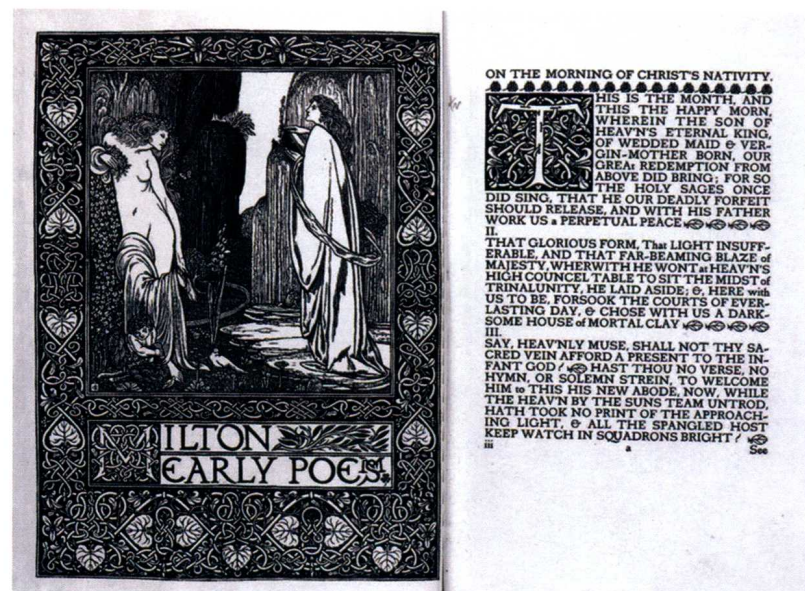

图1-2-11 18世纪的书册编排设计，受洛可可艺术的影响，各种曲线装饰和花体字成为基本的设计要素，非对称的华丽版面布局成为一种时尚