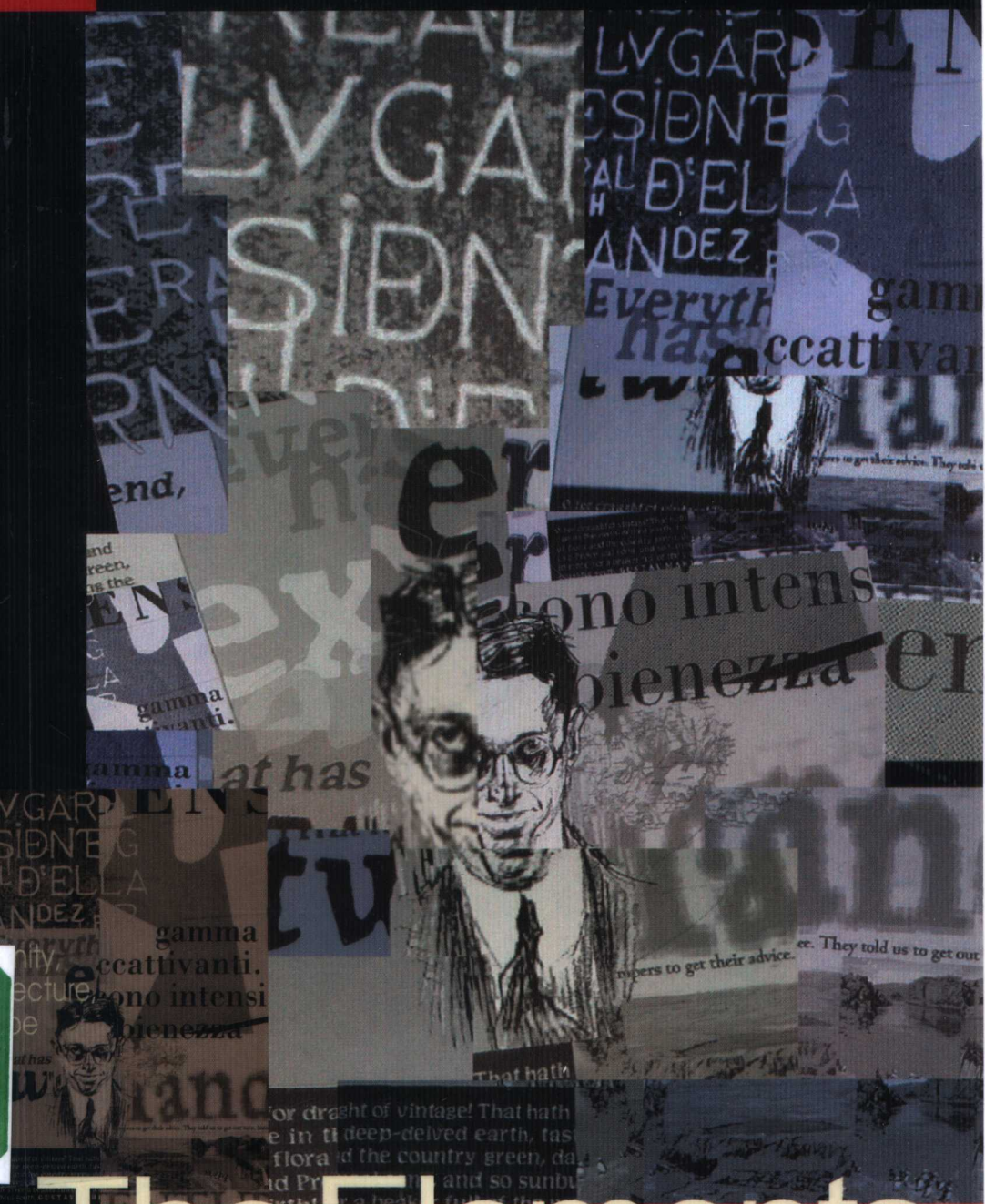

[美] 阿历克斯·伍·怀特 著

平面设计原理

The Elements

OF GRAPHIC DESIGN

上海人民美術出版社

平面 设计 原理

空白空间，协调
性，页面设计，和
字体

[美] 阿历克斯·伍·怀特
黄文丽 文学武 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计原理/(美)怀特(White, A.W.)著;黄文丽,文学武译. —上海:上海人民美术出版社, 2005.1
(2005.5重印)

书名原文: The Elements of Graphic Design
ISBN 7-5322-4192-0

I. 平... II. ①怀...②黄...③文... III. 平面设计
IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第114258号

THE ELEMENTS OF GRAPHIC DESIGN by ALEX W. WHITE,
ALEXANDER W. WHITE

Copyright: ©2002 BY ALEX W. WHITE

This edition arranged with JEAN V. NAGGAR LITERARY AGENCY, INC
through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN,
All rights reserved.

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:09-2004-502

平面设计原理

著 者:(美)阿历克斯·伍·怀特

译 者:黄文丽 文学武

策 划:姚宏翔

责任编辑:姚宏翔

封面设计:姚正富

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 电话:54044520)

印 刷:上海市印刷十厂有限公司

开 本:636×965 1/16 印张 10

版 次:2005 年 1 月第 1 版

印 次:2005 年 5 月第 2 次

印 数:4501-8750

书 号:ISBN 7-5322-4192-0/J·3833

定 价:28.00 元

☞铁锹和干草叉的功能区别
就在于中间缺失的那块金
属片。

“平面设计已经成为我们后现代视觉语言的一个核心组成部分，并且发展成为一种至少是和它所表现的文字和意象一样重要的意义载体。因此，后现代空白空间就成为很重要的空白领域，有待发展”。
凯思·罗伯斯坦《论平面设计》

本书是关于事物看起来是怎样的，但认为它所说的值得说得更清楚。

“设计不是简单就行，而
是不能复杂。”佚名者的
话

前言

在编写前一本书《字体的应用》的过程中，我就开始被空白空间(white space)，一个生机勃勃的、隐藏在印刷文字和图像后面的空间研究所吸引。我开始迷上了空白空间的重要性和“不要占满所有空间”的必要性的理论研究。因此，就有了我1992年5月在纽约发表的一篇题为《页面设计：什么是最重要的及其原因》的讲稿，对设计中空白空间和抽象的研

究彻底改变了我的咨询和教学方法。它们对精妙而引人注目的设计而言是至关重要的。一个能够恰当处理空白空间和抽象的设计师能够更好地处理设计中遇到的问题，因为，他已经培养了更加准确和批判地观察形状的能力。

通过去掉一些无关紧要的细节，抽象可以使理念表现得更为清晰。然而，抽象也可能是有害的，当一些可辨的标志去掉后，主题可能会变得模糊。在运用过程中，谨慎和判断都很重要，而且会随着实践和经验的增多而提高。

不像教学，其中可能只有一个“正确”答案，设计则可以有许多的解答，要靠设计师从中找到最佳的。设计并不是借机向同行炫耀你的最新视觉见解。另一方面，单一也不是好的设计，

即使那种单一设计的基本结构是好的，为什么？因为，总是相同的东西会让那些仅仅只是随意浏览者昏昏欲睡。好的设计要在精心创造的协调性和灵活性中间找到平衡，使其其中的一些精妙之处能够显现出来。设计师们要通过不断地学习，创作出令人满意的作品，为读者服务。

不管是平面设计、工业设计、室内设计还是建筑设计，设计都是一个选取不相关的部分，并把它们有序地组合在一起的过程。每门学科都有已经建立的正确理念和有待发展的空白领域，但它们都得回答以下三个问题：这门学科的要素是什么？这些要素有什么用？需要什么结构才能使它们结合起来？

A HARMONIOUS
DESIGN
REQUIRES
THAT NOTHING
BE ADDED
OR TAKEN AWAY

XXXXXX

VITRUVIUS
XC-XX BC

① 维特鲁维尤斯预言性的一步³。对于设计而言，“没什么不好”和“没什么好”有着巨大的差别。能够分辨出作品中好的地方，对于清楚明了地整理材料是至关重要。仅仅是没什么不好，并不能保证设计在传达信息的含义时就是成功的。设计中必须要有好的地方，才能达到设计的优美、简洁。

好的设计的定义之一就是在单一性和设计师的随心所欲中找到平衡点。

本书献给克莱尔，他就像设计中的空白空间一样，把所有的事物都组合在一起。

当你记住设计是一个过程，而不是一种结果时，设计就变得很简单了。

①对所给的问题下定义。这通常是一个重新定义的过程，因为给你的问题显然是很清楚的。重新定义必须针对实际问题。如果你自己都不能更清楚地知道如何处理材料，你就不能精确地对这个问题重新阐释。

②了解材料。彻底消化它，至少，理解它。

③从大堆混乱的材料中提取最本质的。不可少，也不可多。这就是定义的简洁性。

④抽出重点，使读者对它的重要性一目了然，并使它视觉上醒目。不能让读者止步的信息没人会看。

⑤使所有的要素统一、协调，不能顾此失彼。

感谢：

■塔德·克罗福德、李兹·范·胡斯和尼科拉·波特，他们保证了本书的质量及清晰。与他们的合作非常愉快。□查拉·霍妮，拉什维尔的一位作家和编辑，叫我“spay-shul”，当我最早告诉她本书的计划时，我误会了她的意思，以为是“特殊的”（special），而她的意思是“空间的”（spatial），至今她还会笑。查拉的深刻见解和建议使我受益匪浅。□克莱德·汉克斯莫大的鼓励。□伊丽莎白·斯尼克斯·罗辛哈，伊莎贝拉每天都把办公室布置得干净、舒适。□优秀的学生拉里·巴克。□杰出的设计师卡尔·戴尔（1912—1967）。□优秀的教师奈尔·比特纳。□斯图阿特斯卡·杰出的教授。□简·维伍。你们可以向他们请教。□接下来，我还要特别感谢莉莉安，并把我的爱献给她。她使我有时间写成你们手中的这本书，我不是说我们本来应该在一起的时间，也就是说，在曼哈顿消遣的时间，而是说你平时帮我赢得的时间。你总是用你那美妙的声音，慷慨大方地说“关上门”。

Alex N. White

阿历克斯·伍·怀特
纽约城

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

North and South of the Equator

Photos by *Baden de Oliveira*

By Jean-Pierre Raffin

North and South of the Equator

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

By Jean-Pierre Raffin Photos by *Baden de Oliveira*

目录

前言 viii

概论 1

第一部分 空间

第一章： 空间就是空白处 13

第二章： 设计中的对称和不对称 31

第三章： 空间理论发展史的五阶段 40

第二部分 协调性

第四章： 协调性和空间 51

第五章： 设计的七个组成部分 57

第六章： 如何运用设计的七个组成部分 69

第三部分 页面设计

第七章： 可视结构： 页面 77

第八章： 要素和页面的协调 87

第九章： 三维空间 95

第四部分 字体

第十章： 倾听字体的声音 103

第十一章： 排印技术细节 111

第十二章： 特排字体 121

第十三章： 正文 129

术语汇编 136

文献目录 140

设计师一览表 142

索引 144

版权标记 148

C内容要吸引读者。上面这个版面设计显得很混乱，因为铅字的使用和主题思想不协调，各要素之间几乎完全没有任何联系。小标题的印刷“色彩”不均匀，空白空间非常平均地分布在对开页上。下面这幅则更醒目，更好理解，因为其中的连贯性，即事物之间的连接，使读者能够毫不费力地从一个要素转到另一个要素。另外，铅字的恰当运用表现出强烈的震撼力。文字按照一种揭示它们自然顺序的方式排列（其中还包括为利于理解，被分割的小标题），一些空间有意被留成空白。

“最好的交流方式应该是面对面的。你可以看见我，听到我的声音，闻到我的气味，摸到我。其次是电视：你可以看到我，听到我的声音。再次是收音机：你可以听到我的声音，但看不见我。接下来，就是印刷品了。你看不见我或听不见我的声音，因此，你必须能够从印刷页面上的东西来理解我是什么样的人，那正是排印设计所能派上用场的地方”。阿雷·本斯（1922—1991）

概论

设计师的工作1 心灵对意义的探寻5 利用空间吸引读者7

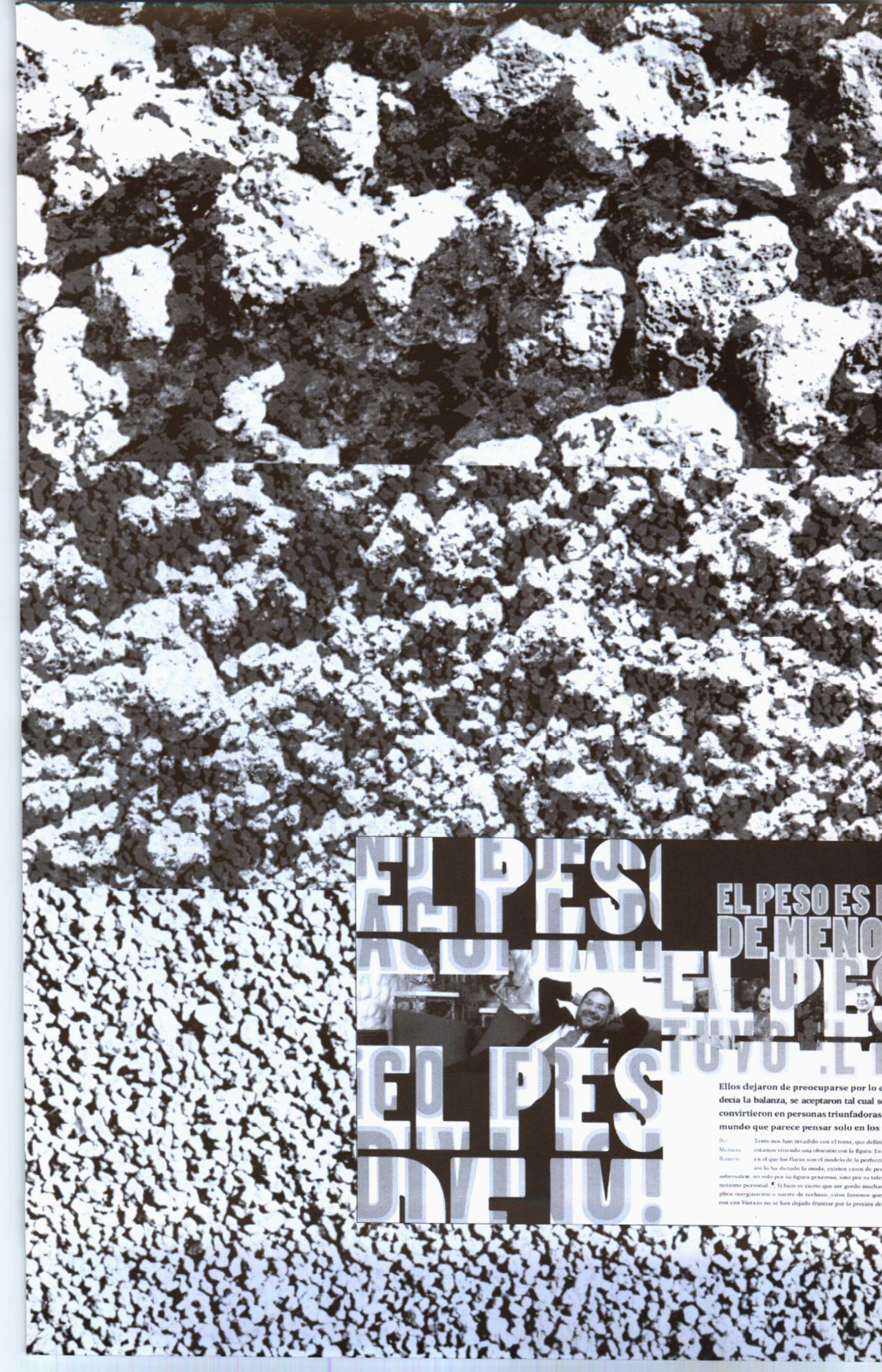
没

有什么比时间和空间更让我困惑的，但也没有什么比时间和空间更让我确信的了，因为我从来没有就考虑过它们会为什么存在——查尔斯·兰布（1775—1834）

设计意思就是策划。设计的过程就是从混乱和随意中找到条理。条理有利于读者，他们可以很轻松地理解一个条理清楚的信息。因此，有条理的设计被认为是好的设计。但是只要看看近来的一堆设计年刊，你就会发现设计好坏的评判标准是随时间而变化的。很显然，风格和时尚是设计中不可忽略的两个方面。斯蒂温·阿·克里蒙特在《建筑历史》杂志评论中写到：“不要把时尚和风格混淆起来。风格是在社会和顾客的实际需要中形成的。时尚则是一些急于表现优雅或老练的人所表现出的一种肤浅的状态”。莱斯里·西加在《平面图》一书的概论中说：“相对于设计功能的复杂性来说，简洁是衡量设计是否简单和优美的标准。例如，假定设计同样简洁，传达更多信息的则更好。相反，传达同样信息的两幅设计，更简洁的那幅更优美，粗糙常常会使设计失败。”

设计师的工作

使页面上的材料能被读者理解和吸收是视觉艺术家的主要职责。施乐公司在推出《施乐出版标准》中，完成了一个具有里程碑意义的方案（第6页）。在里面，他们这样描述他们的设计原则：“页面设计的主要目标是视觉认知和清楚易读。这些目标必须通过和谐的排印，有效地利用图画和空白空间，有节制地利用（字行）来完成……多次重复，在视觉上形成必然联系可以引导视线和帮助读者快

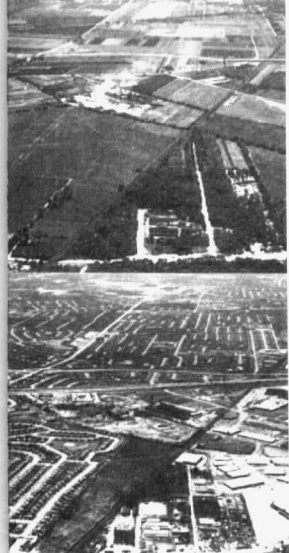
EL PESO ES
DE MENOS
EL PESO
TUVO
EL PESO
DE

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

De
Mariano
Riquelme

Tanto nos han instalado con el tema, que definimos a alguien viviendo una obsesión con la figura. Es en el que los fitness son el modelo de la perfección, así lo ha dictado la moda, existen casos de personas que no solo por su figura gozaron, sino por su talante personal. Si bien es cierto que son gente muy activa, no se trata de un mundo de rechazo, estos famosos que con sus vidas no se han dejado frenar por la presión de

速浏览。设计中，留出大量的空白空间作为空白表现领域，使标题“突出”，大的图画得到视觉上的延伸。”

让页面看上去诱人是非常重要的——“像磁石一样吸引读者”。视觉刺激把读者带入页面，激起他们的好奇心，使他们主动地参与理解和吸收传达的信息。要取得视觉的简洁性，就要删除不必要的因素，把那些留下来的要素，逻辑、协调地组织在一个系统中。好的设计要尽可能地明白易懂，这样，可以鼓励读者阅读，使他们更易于理解。

读者会对协调的页面做出积极的反应。我们的工作不是要占满所有的空间，纯粹以大量的信息来打动读者，那样，读者只会被过多的信息淹没，而不知所措。

想像倒在杯子里的咖啡。如果杯子倒得非常满，当你抿第一口咖啡时，难免不会把咖啡溅到你自己身上。好的东西挤得太多，也会出现问题。这与一下子给予读者太多的信息，他们会做出的反应正好相同。这也是一个问题，他们的反应是回避。意大利作家和符号学专家安伯图·爱科在描写威廉·兰道夫·哈斯在圣西门的城堡中这样写到东西过多这个问题，“城堡总体印象给人最深的不是从半个欧洲掠夺来的大量的古董，也不是人为地把假的和真的组合在一起所表现出来的浑然一体，而是一种过于拥挤的感觉，那种强烈的不留一丝空间的决心，不给人留下任何联想的空间，这就是经过手工摆弄过的杰作，被可怕的VACUI, THAT IS HERE ACHIEVED。东西多得令人无法居住……”所以，再次强调，设计师的工作不是要填满所有的空间，而是要使信息清楚易懂和吸引人。

页面空白空间的最佳使用能够帮助信息易于浏览，而不仅仅是使页面看上去漂亮，那是自然而然的结果。关键在于提高页面的可理解性。

❶ 什么是需要空间的？社会并没有因为过多的建筑物而使地球风景更美，设计师也无法因为使用过多的信息而让页面显得更诱人。

“好比新更重要”。卢德威·米斯·范·德尔·罗（1896—1969）

❷ 设计过程是非常重要的。设计过程是一个从次要信息中筛选找到最重要要素的过程。这分几个阶段完成。首先要去掉大量没有价值的信息，然后，在相对重要的信息中仔细寻找，逐渐分离，最后找出最重要的信息，设计师以此来提高它的重要性，并把它呈现在读者面前。

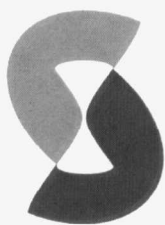

☞形状替换可以引起人们的注意，因为它产生了意想不到的对比效果。

☞利用物质形状表达意思。让要素的形状与它的意义协调，可帮助传达信息的含义。

☞为芬兰一个保险商做的这个标识语中格式化的“Y”的形状很容易辨认。但可能要稍长一点时间才能辨出“S”的形状，它代表了公司名称的另一半，Suomi—Yhtio。

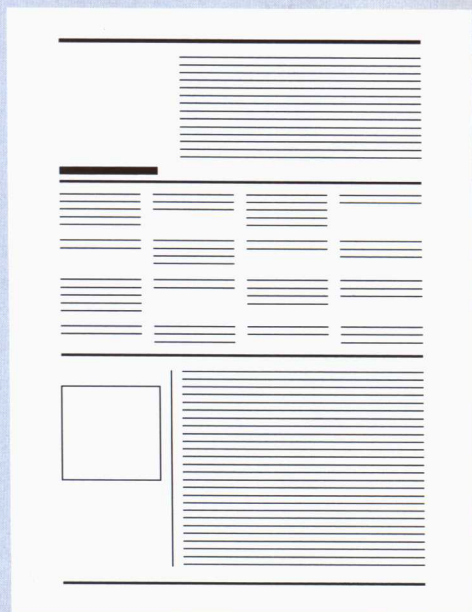
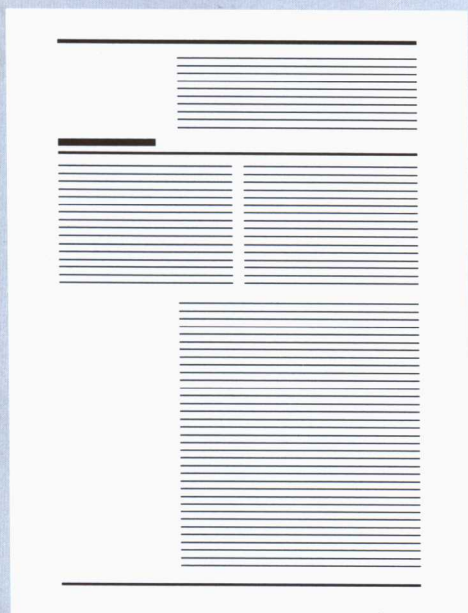
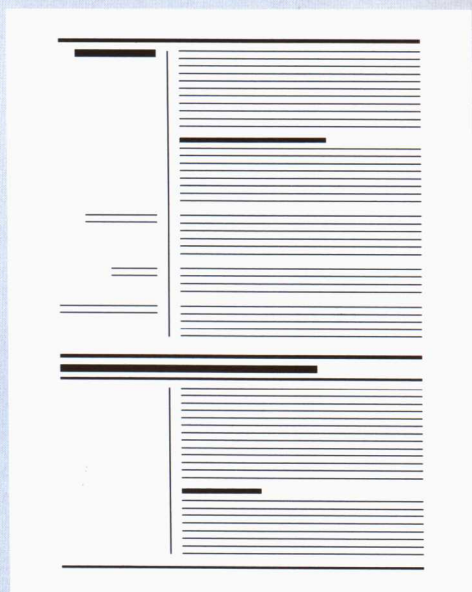
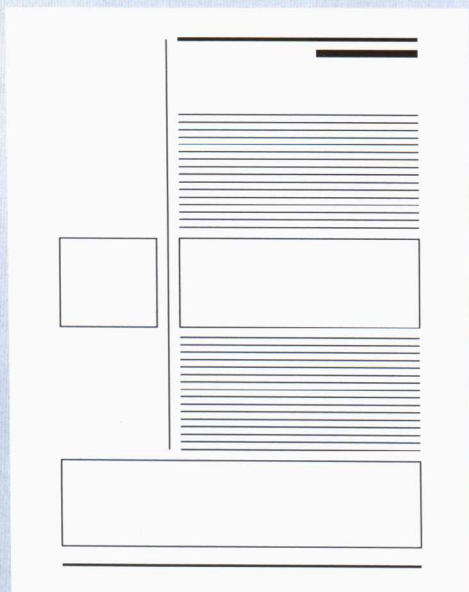
心灵对意义的探询

随着人类的进化，我们获得的一个重要特点就是看见周围潜在危险的能力，分辨环境的不同之处。在过去，任何移动不规则的、颜色或构成与众不同的物体都值得我们的注意，毕竟，它有可能会吃掉我们。留心不同之处的能力，慢慢成为人类进化过程中形成的一种优势。因此，当我们现代人看一份印刷的文件或监视器荧光屏时，我们的目光会凭直觉、下意识地寻找要素中的相似与不同。我们在寻找独特之处，这是由相对不同原理所决定的。

设计就犹如从沙中筛选贝壳。人类大脑筛选出有用的意象和少量的字体。它本能地简化和分类相似的要素。如果读者不能轻易地把这些要素连接起来，就视为混乱。大多数读者都不愿多花力气去挖掘信息的含义及其重要性。他们也许太忙，也许对这个不感兴趣。实际上，许多读者都在下意识地寻找那些可以让他们停止阅读的理由。这是很费力的工作，需要全神贯注，我们都有点疯了。正如人们对广告语的要求，“告诉我好的，告诉我真实的，要不然，亲爱的，你就见鬼去吧”。

设计是一个寻找和展示视觉信息内容中内在相似与不同之处的过程。如果相似点没有很快显现，可能就要花很多时间去找。但寻找相似点是设计师的分内工作。

除了寻找环境中的相似点和不同点，我们还在寻找我们看见的事物的物质形状所隐含的含义。事物的形状会给我们某些启发。20年前，变形金刚出现，并很快成为最畅销的玩具。它们的畅销就在于这个理念：一个物体可以伪装成另一个物体。设计师们试图通过使用字体、图画和空间来揭示信息的含义，如果使用得当，含义阐释得很清楚，那么交流的目的就达到了。如果使用不当，含义就会因为不恰当的选择而显得混乱，或者被信息表面所表现的漂亮掩盖。

出版物要有条理性和灵活性。

有条理的空白空间可使标题突出，帮助读者很快找到他们需要的信息。从这些《施乐出版标准》中的样品，我们可以看出大的主要的版面与正文十分吻合，显得很简洁。小的版面则使标题十分突出，并且为想像留下了特定的空间。这种基本的页面结构具有极大的灵活性，可以放入各种不同组合的材料。

成功的设计必须尽可能充分而简洁地描述内容，这就是设计中优美的含义。原则上，读者必须没有意识到他们的阅读行为，因为这样的阅读才是真正毫不费力的。在设计中，多并不就意味着更好。在使用字体、图片或其它任何符号时，都必须要精练。如果达不到什么目的（或者，仅仅只是为了装饰），就不要用。尽管近年来我们看到了大量的令人眼花缭乱的设计作品，但设计质量的好坏是与它的简洁和清晰成正比的。

利用空间吸引读者

LP唱片在歌曲之间相对空一点的唱片材料中留有狭窄的空间。歌曲的排列方式很相似，因为供唱针移动的螺旋形唱片纹道被紧密而协调地隔开。歌曲间的空间很平滑，黑色的唱片上仅被一道唱片纹中断，这些可视分隔物使读者可以数出歌曲的数目，估计它们的相对长度，当我们录音时，它们就可以作为提示。数字媒体为我们提供了更为精确的信息，但它们本身都不能在唱片上被肉眼看见。

唱片上歌曲间的停顿与空白空间的表现方式很协调。空白空间吸引了读者，使页面看上去易懂，没有任何危险，可控制。空白空间留得太多，会使页面看上去拥挤——只有当你就想达到这样的目的，才行。留很多的空白空间几乎是不可能的。我说的是“几乎”，因为，如果在一大堆的没用过的空白空间中打转，也就是说，纯粹为了空白而空白，而不是为了信息的传达，你们一定会发出反对的声音。相比难读、拥挤的页面，读者可能会更注意不到或拒绝空白空间太多的页面。

可读性是一个术语，指一个物体足以吸引读者。不能与“清楚易读”混淆起来。

后者指一个物体或文字足以让人辨认。

只有当它确实是有助于传达信息的含义，才可以把页面占满。如此处所示。否则，一张过分拥挤的页面只会使读者反感。

“艺术不是一面镜子，艺术是一把锤子” 纽约索霍区的一首打油诗。