

基础系列

【美】金伯利·伊拉姆
Kimberly Elam

栅格系统 与 版式设计

Grid systems

本书通过大量的20世纪设计案例，从简·奇尔切奥得的《新版式》的版式设计到鲍豪斯的平面设计，再到耐克的产品目录，对栅格系统作了全面的、通俗易懂的介绍，并给出了详细的版式设计步骤。本书中展示的设计策略，超越了简单的功能主义和简约主义的教条，使得版式设计成为一种真正的动态传达方式。

栅格系统 与 版式设计

【美】金伯利·伊拉姆

王昊译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

栅格系统与版式设计 / (美) 伊拉姆 (Elam, k.) 著;
王昊译. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006. 1
书名原文: Grid System
ISBN 7-5322-4534-9

I. 栅... II. ①伊... ②王... III. 版式-设计
IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 106516 号

© 2005 Princeton Architectural Press

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. 本书经美国 Princeton 建筑出版社授权, 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 09-2005-577 号

设计基础系列

栅格系统与版式设计

著 者: [美] 金伯利·伊拉姆

译 者: 王 昊

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 戈 弋

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

开 本: 750 × 1100 · 1/16 9.5 印张

印 刷: 中华商务联合印刷 (广东) 有限公司

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-6000

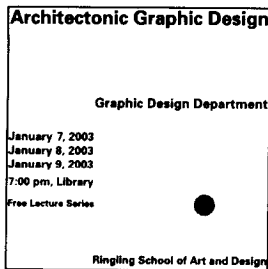
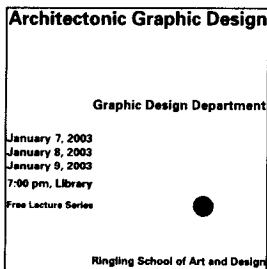
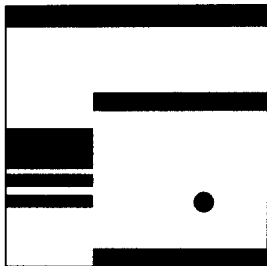
书 号: ISBN 7-5322-4534-9/J · 4105

定 价: 48.00 元

栅格系统与版式设计

目 录

5	介绍
7	构成要素与程序
8	限制与选择
9	构成要素的比例
10	组合
11	虚空间与组合
12	四边联系与轴的联系
13	三的法则
14	圆与构成
17	水平构成
35	为《新版式》所做的版式设计
36	《艺术的各种流派》一书的标题页和内容页
37	鲍豪斯产品目录的对页
38	阿姆赫普拉兹剧院的广告
40	萨玛塔曼森网站
42	建筑和城市研究协会的平面设计项目
44	索斯比拍卖行的平面设计项目
45	《新城市风景》目录对页的版式设计
46	水平/垂直的构成
63	Zürcher Künstler im Helmhaus 海报
64	耐克 ACG Pro 销售目录
66	苏黎世大学 150 周年校庆海报设计
67	1992 年度瑞士最佳海报
68	夏节活动的对页设计
69	哥伦比亚大学规划和建筑研究生院的海报
71	倾斜构成
89	坎丁斯凯的海报
90	《Reklama Mechano》的一页
90	《下一个电话》的一页
91	National-Zeitung (报纸) 系列海报
92	弗赖堡市剧院海报的构成分析
94	哥伦比亚大学规划和建筑研究生院演讲和展览海报
97	版式设计的层次
104	案例研究: 爱滋病毒的确认
107	案例研究: 古巴共产主义革命的开始
112	案例研究: 利瓦伊牛仔裤成为时尚
116	案例研究: “如果手套不合适, 你一定无罪”
118	致谢
118	图片致谢
116	精选书目
119	索引

版式设计不仅提供阅读的信息，而且是一篇文章中由行列织成的肌质。这些肌质形成了页面上各种矩形的基调。这些矩形的安排联系，对于一篇文章中的秩序感和统一感来说至关重要。版式设计的这一身二任，就使得设计师既要考虑传达，又要考虑构成。

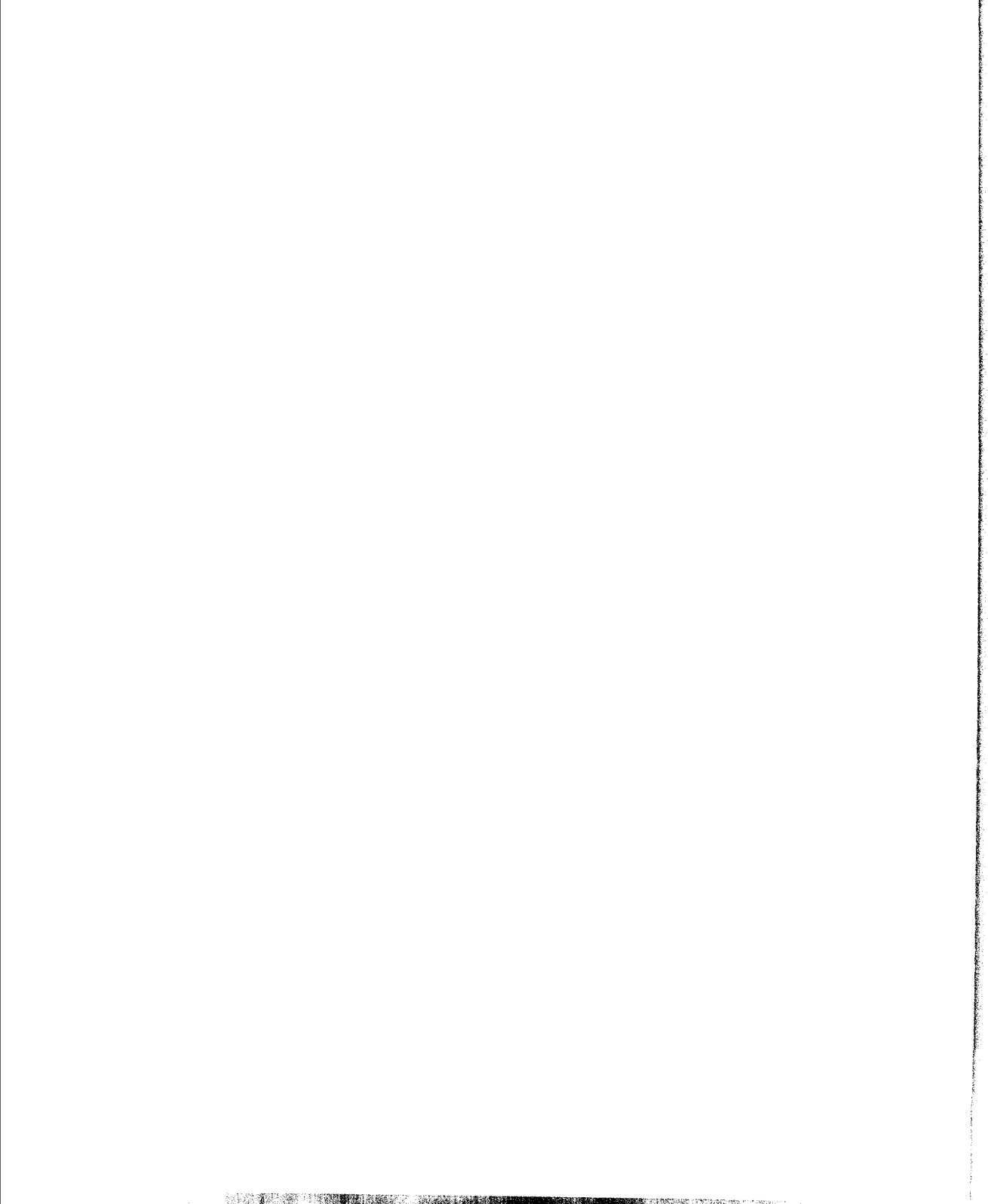
一个版式设计，可以让设计师关注和探索在一个系统和一个结构内部，构成能够起什么作用。一个简单的3栏加3排的格状结构，尽管是一个很一般的系统，但仍然有足够的弹性让设计师进行探索和变化。这种3×3的格状结构也与三的法则相适应。当一个矩形或方形被垂直和水平地分为二份之后，在这个构成中的四个交叉点，就成为最佳的视觉焦点。设计师可以使用定位和接近的处理来决定这些点中的哪些在层级上最为重要。

左边这个例证是一个简单的6个矩形加一个小圆的构成。它的要素是每个矩形的比例和组合，安排在这个栅格中，每个矩形至少与另外一个排列起来。这种内部的排列，那些矩形的比例以及在这个版式中的放置，就创造了一个统一而视觉舒适的构成。然后，把那些灰色矩形换成字行。通过字体的大小和放置，以及版式左边形成的一个排列轴，这篇文字信息就形成了明显的层级。对这三幅图样进行分析，表明与字体信息相连的构成原理与这二者整体上是一致的。对版式肌质抽象构成要素的理解，会使设计师更深入地领悟构成原理的作用，领悟设计的各种视觉力量。这是一个方法论的案例分析，可以让我们领悟到这些构成原理及其视觉力量。

在本书和本系列丛书中的其他书籍的写作上，我要感谢我的那些学生们，他们启发了我：这些书籍的目的，就是要与众人分享一些可能证明是有用的途径和方法。设计教育是一种流动的过程，它总是在发展进化。设计师和设计教育者们，我邀请你们与我一起分享你们试验的结果，以便在本书以后的再版中收录进去。

金伯利·伊拉姆

罗林艺术和设计学院
平面设计及互动沟通系
佛罗里达州萨拉索塔市

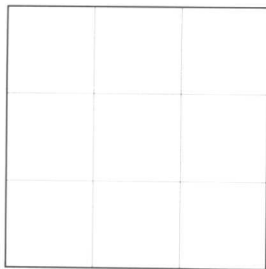
构成要素与程序

一个3栏加3排的结构，就是我们研究肌质和构成的版面。这个简单的格状结构提供了一个探索各种变化的开阔空间——在一个得到了控制的、组织起来的空间内进行探索。由于现在这个版面是一个方形，所以视觉注意力会集中在其内部构成，而不是它的形状和这个版面的比例。

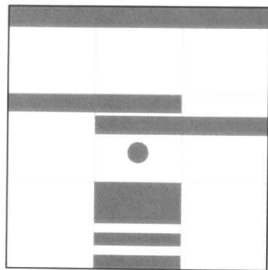
6个灰色的矩形——它们在后面会转换成视觉信息的字体大小，其就是一些构成要素。还使用了一个小圆，以提供一种平衡因素，即构成的视觉控制，和对比。

这个圆在构成中完全是一个活跃有力的因素。即使它非常小，也具有极大的视觉力量。任何圆，不管其大小，在几乎所有的构成中，差不多都具有这种力量。人的眼睛喜欢圆，要拥抱它。它在形状上与矩形因素构成了对比，这一方面提供了视觉兴趣，另一方面又增加了圆本来就有的视觉力量。比起其他要素来，它在这个构成中的位置并没有规定死，仍可以出现在任何地方。

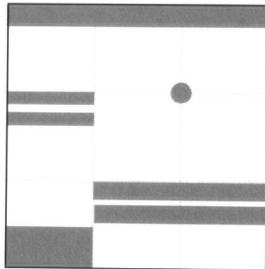
对于探索构成、肌质和相互关系等视觉原理的学生，本书将提供一系列越来越复杂、越来越动态的练习，以帮助他们提高。

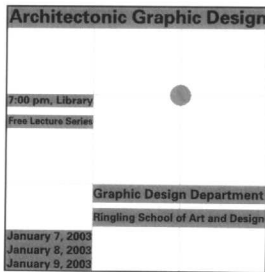
这个格状结构是横的3栏加纵的3列，总共提供了9个视觉方块。

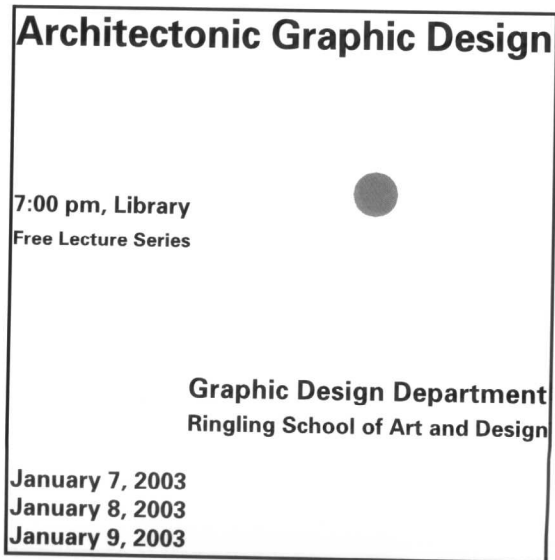
这里的构成要素是6个灰色矩形和一个小圆。

这些构成要素在这个格状结构中进行了安排。

用字行取代了那些灰色的构成要素（上图），出现了一种字体排列的构成（下图）。

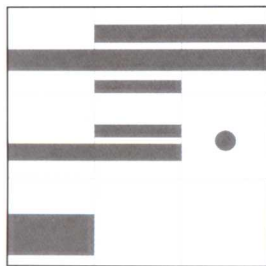
限制与选择

一个版面。一些构成要素。一些简明的规则。作为学生。你现在得到的就是这些。

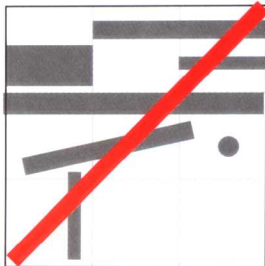
- 在水平系列中，所有的矩形要素必须保持水平。在水平 / 垂直系列中，所有的矩形要素必须为水平或为垂直。在倾斜系列中，所有的矩形必须同样倾斜或对比性倾斜。
- 所有的矩形要素都必须使用。
- 不能有矩形要素超出这个版面。

- 矩形要素可以差不多相切，但不能重叠。

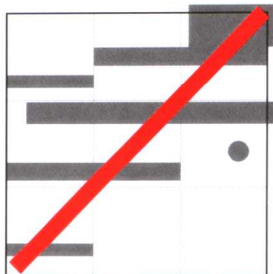
由于这是一个版面的构成，所以，对于创建一个内部协调的整体来说，这些限制很重要。在第一个系列中，构成要素必须保持水平，在后面的其他系列中还会有别的处理。所有的要素都要用到，这一点很重要，因为每个长条都代表一行字，在后面就要用字行取代这些矩形。所有矩形要素的长度要正好吻合一个、两个或三个视觉方块的宽度。

正确。所有矩形要素都是水平的，所有的要素也都用上了，要素也没有超出版面，没有重叠，圆可以放在版面任何地方，但不要重叠在其他要素上。

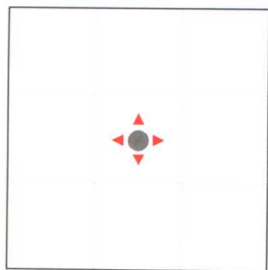
错误。在第一个系列中，构成要素必须保持水平。后面的一些构成练习，将会运用垂直和倾斜的要素。

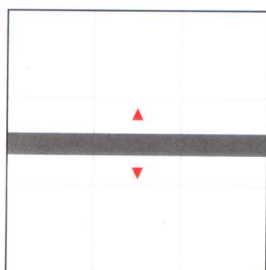
错误。构成要素永远不能重叠，永远不能超出版面。

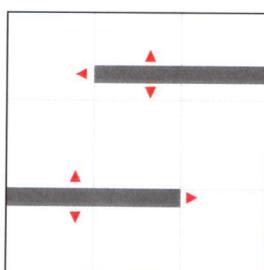
错误。构成要素的长度必须吻合横格。

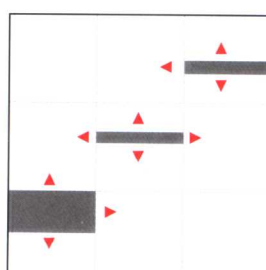
圆可以占据任何位置。在这个构成中它是一种随意的因素，并不需要与栅格线条呼应。

最大的矩形必须与整个版面左右的宽度吻合，上下的位置可以随意调节。

次次的两个矩形所占空间，必须切合或右边的两个横栏，或左边的两个横栏；上下的位置可以随意。

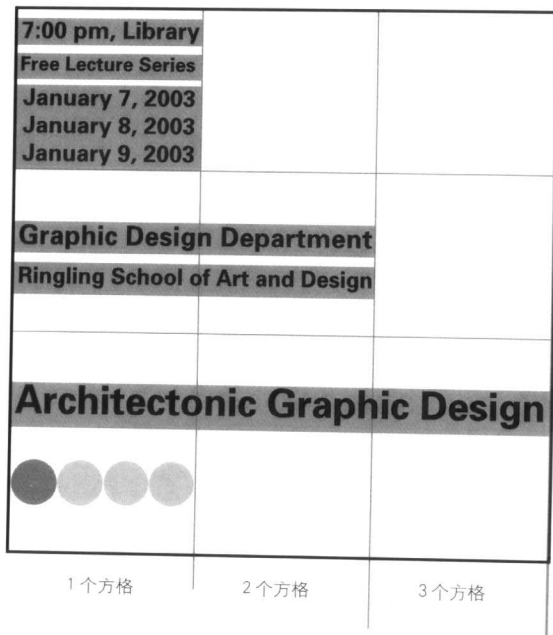
最小的3个矩形可以占据任何一个横栏，上下的位置可以随意。

构成要素的比例

这个设计的目的是要展现设计成功的可能性,有几个原因可以做到这一点。首先,在这个设计上,学生会去注意那些构成要素,并且构思的过程将被指向这些要素。其次,方格版面所起的作用,就是要让学生注意要素和构成,如果用长方型版面的话就会分心于它的比例问题。第三,有一个大小的层级,这个层级通过各要素之间的比例表现出来。由于整个版面的宽度为

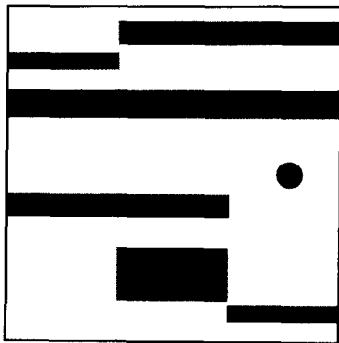
3个小方格,所以,所有要素的长度之比就是1:2:3。在简单的构成结构中,这个比例感觉舒适而且合理,对于创造一个协调的构成而言,这和其他所有视觉理论一样,非常重要。

圆和矩形也形成了比例关系。它的直径相当于一个小方格的四分之一,同时,它的直径也大致与最长矩形的宽度相同。

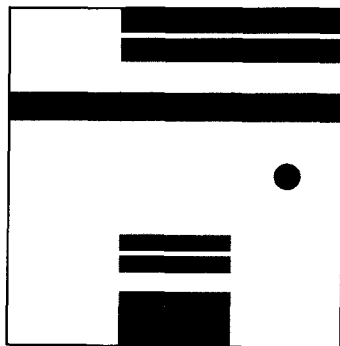
组合

在视觉信息中，要素的组合是很重要的。组合使得一种要素与另一要素紧密联系，产生直接的视觉关系。相同和不同的要素，组合在一起就产生了韵律感和节奏感，也产生了大片的肌理感。通过组合，版面构成被简化，而虚空间或未被使用的空间区域得到强化，鲜明的视觉秩序感建立起来。

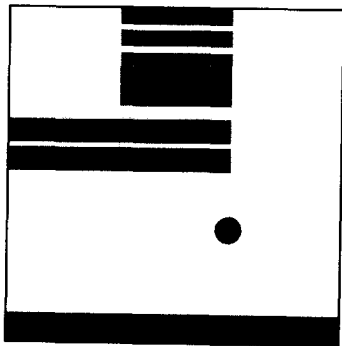
没有组合

如果不组合构成要素，那么观者在视觉上就需要面对七个独立要素，版面显示的是缺乏组织，这些要素看起来也显得很杂乱。

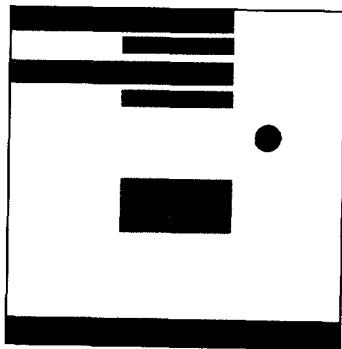
组合要素

通过组合，构成要素的数量减少，结构简化，并且强化了虚空间。

组合相同的要素

相同宽度的矩形要素可以被组合在一起

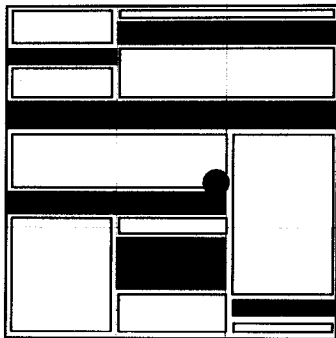

组合不同的要素

不同宽度的矩形要素可以被组合在一起

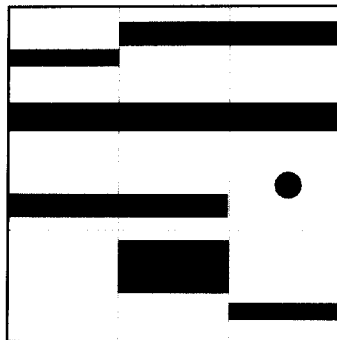
虚空间与组合

虚空间或白色空间，就是那些没有被构成要素占据的空间。这些空间的形状和构成，会对观看者怎样感知版面产生直接的影响。当那些构成要素没有得到组合，每一个周围都是虚空间时，这些虚空间就会显得杂多，整体构成显得无序、无组织。当那些构成要素组合在一起后，虚空间就变少也变大，一个简化之后感觉上更加协调的整体构成就建立起来。

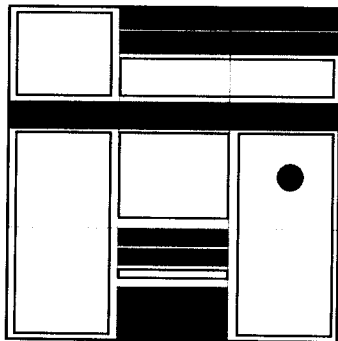

未组合：杂乱的虚空间

在这个没有组合的构成中，至少有10个空白矩形——它们用红框显示出来。这个构成显得无序，在视觉上毫无吸引力。

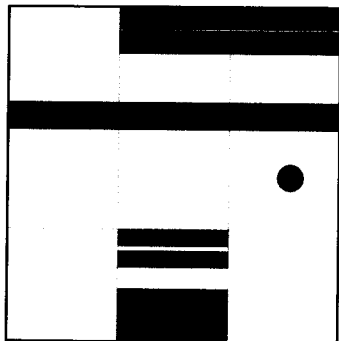

未组合：杂乱的虚空间

组合后：简化的虚空间

在这个组合过的结构中，有6个空白矩形——它们用红框显示出来。这些空间不仅在数量上减少，而且也变得更大，所以看起来更加舒适。

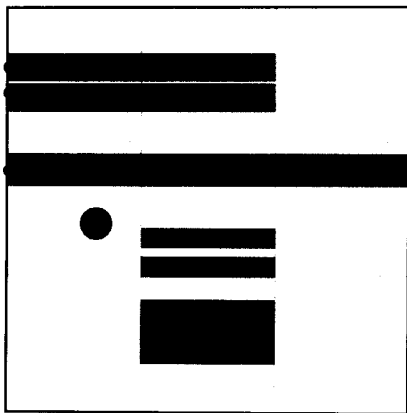
组合后：简化的虚空间

四边联系与轴的联系

用好版面的四边，对创造出和谐的内部结构是至关重要的。如果没有任何构成要素靠近顶端边线和底端边线——如同下图所示，虚空间就会挤压构成要素，整个结构就显得漂浮无根。当构成要素靠近版面的顶端边线和底端边线时，虚空间就会得到最好的利用。虚空间会变大，整个构成会因这种视觉扩展而显得更为大气。

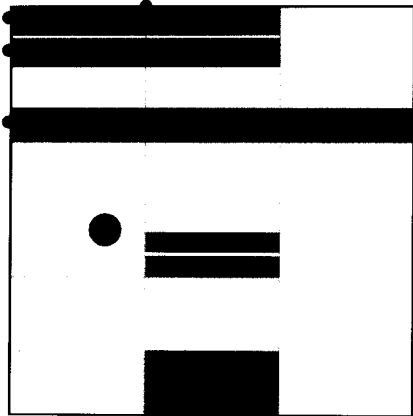
栅格中的构成要素会形成一些轴列。当一根轴出现在结构内部时，就形成了鲜明的视觉关系，结构就有了视觉秩序感。左边线和右边线的轴虽然也能给结构带来秩序感，但在视觉上显得很弱。单独一个构成要素不能创造出一根轴，两个或者更多的构成要素才能建立起轴来。一般而言，成线性排列的要素越多，轴就会显得越牢固。

四边的联系

弱的四边联系

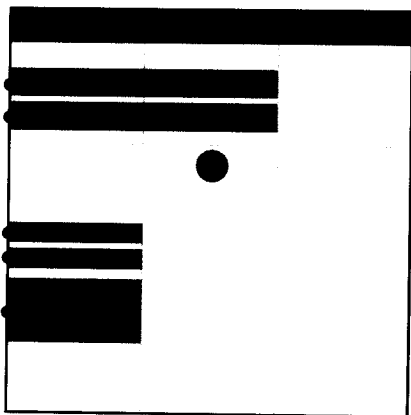
由于没有要素连着顶端边线和底端边线，沉重呆滞的空白空间就充塞于这个构成的顶和底。

强的四边联系

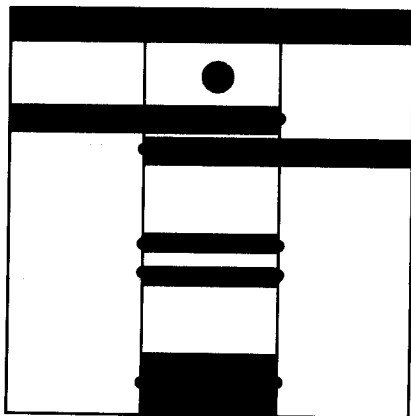
由于构成要素和四边都有接触，所有的空间都被激活，版面也看起来很舒展。

轴的联系

弱的轴联系

在这个结构中，左边线的轴由红线来显示，这种联系很弱，因为它联结的内部线列是最少的，而且由于这根轴是在边线上，就使得眼睛离开了整个版面。

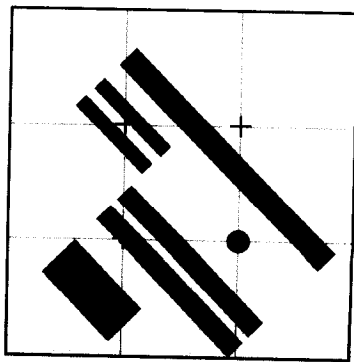
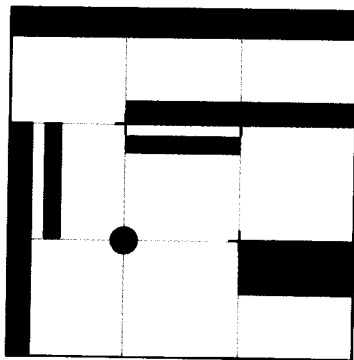
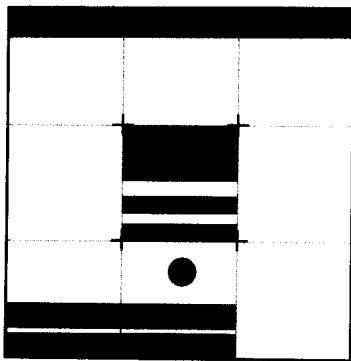
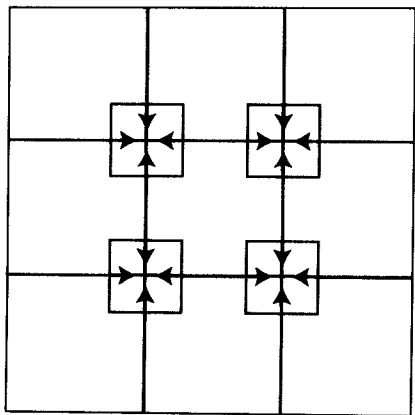
强的轴联系

中间一栏上的这两根轴在视觉上就感觉强健有力，因为有更多的构成要素线性排列在这两根轴上。

三的法则

3 × 3 的栅格系统吻合三的法则，也就是说，当一个矩形或者正方形，被水平地和垂直地分成为三份后，结构中的4个交点就是最吸引人的4个点。设计师可以使用位置和距离，来决定哪些点在层级感上是最重要的。

知晓三的法则，可以让设计师把注意力放在它们会最为自然出现的地方，从而控制构成空间。不必将构成要素直接放在交点上，因为过于靠近会使注意力集中到它们上面。

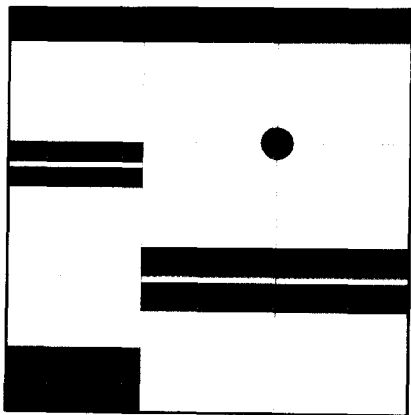
圆与构成

作为一个活跃的要素，圆可以在结构中任意放置。当圆靠近字行时，它就会使人注意到这些字行，并且对字行进行装饰。当圆放在字行中间时，它就既隔开了字行，同时也对字行起到组织的作用。如果让圆远离文字要素，在观看版面时，它就会吸引目光，并且控制视觉流程，可以起到使构成趋向平衡的作用。圆放在各个不同的位置，都会改变一种构成的观赏方式。

在所有的构成中，圆变成了一个符号，一个与矩形构成了对比的要素。它可以是轴的支点，可以是张力要素，可以是一个起点或者停留点，还可以起到视觉组织或平衡的作用。对设计师来说它是一个工具，可以有意识地使用它，以调控出自己想要的视觉回应。

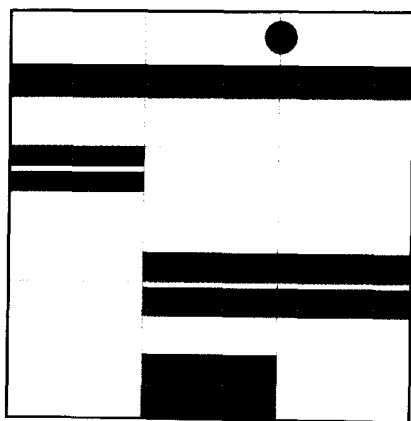
圆的潜在功能：

- 激活空间
- 轴的支点
- 张力
- 起点或停留点
- 组织
- 平衡

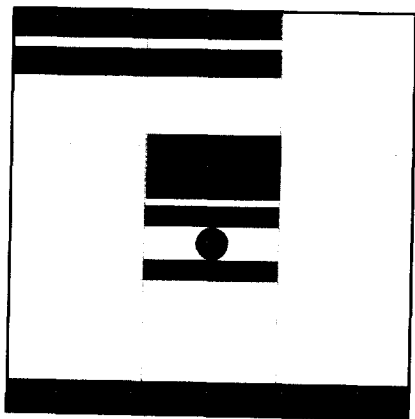
平衡放置和轴的支点

当圆的放置显示了它和栅格的联系，就产生了一种视觉平衡感。从结构的四周来看，这个圆也是一个轴的支点。

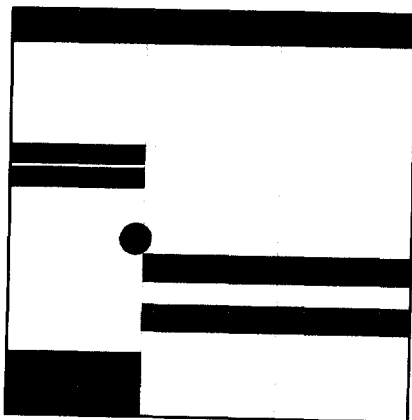
激活空间

当圆在狭窄的空白空间中占据了一个位置时，这个空间变得活跃起来，在结构中产生了较强的不对称感，看起来也更加有趣。

张力

当圆放在与其他构成要素非常接近的位置时，就出现了视觉张力。

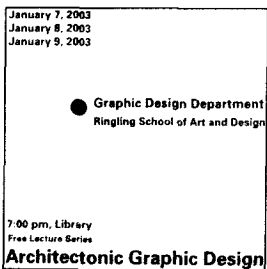
张力

让圆靠近一个近90度的角上，就会强化形状和张力的对比。

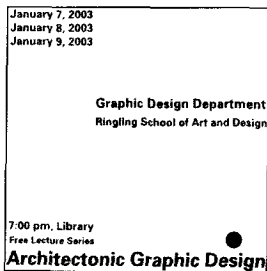
在这一页上，所有的版面构成都相同，唯一不同的是圆的位置有所改变。圆的黑色让它的位置得到注意，它的放置会明显改变观看者观看版面时眼睛的运动。

会把这些字行隔开，并把它们组织成一些单独的群体，并导致对每一行文字的额外强调。把圆放在一个常被空白空间包围的位置上，会使圆变成轴的支点。当圆被紧紧地围在文字和边缘之间时，就会同时产生视觉张力和对这行文字的强调。

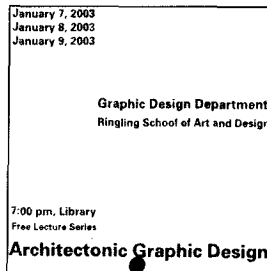
把圆放在文字附近常导致对文字的强调。当圆变成一个起点时，这种强调就会改变结构的层级。圆放置在几行文字中间，

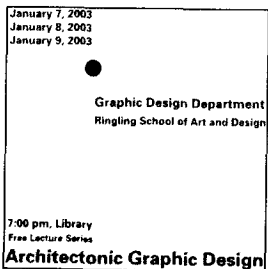
强调起点的位置

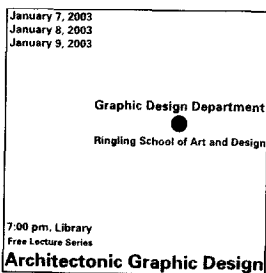
强调停留点的位置

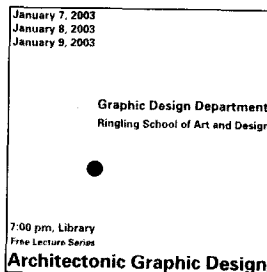
强调张力的位置

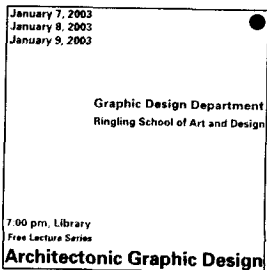
组织的位置

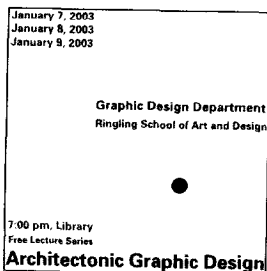
强调和组织的位置

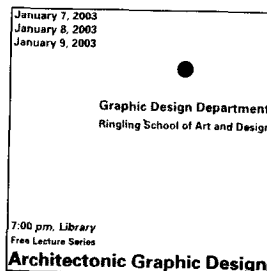
组织的位置

平衡的位置

平衡的位置和轴的支点

平衡的位置

