

国际平面设计基础教程

LAYOUT

版式设计

根据网格编排各设计要素……

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯/编著



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



Academia

J506
50
:2
2006

国际平面设计基础教程

LAYOUT

2 版式设计

根据网格编排各设计要素……

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯/编著

詹 凯 张匡匡/译



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

LAYOUT

Published by AVA Publishing SA
Chemin de la Joliette 2, Case postale 96
1000 Lausanne, Switzerland
Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2005

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission
of the copyright holder.

Acknowledgements

Design and text by Gavin Ambrose and Paul Harris
Original photography by Xavier Young
www.xavieryoung.co.uk
Original book and series concept devised by Natalia Price-Cabrera

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由瑞士AVA出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870

中国青年出版社
010-64069359 84015588转8002
E-mail: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

版权登记号：01-2006-1872

图书在版编目(CIP)数据

国际平面设计基础教程 / (英) 安布罗斯 编著, 詹凯, 张匡匡译. — 北京: 中国青年出版社, 2006

ISBN 7-5006-6984-4

I. 国... II. ①安... ②詹... ③张... III. 平面设计—教材 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第044427号

书 名：国际平面设计基础教程——版式设计

编 著：(英) 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 84015588 传真：(010) 64053266

印 刷：深圳市鹰达印刷包装有限公司

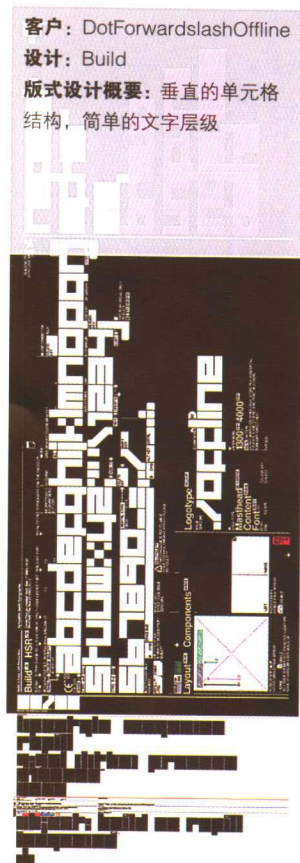
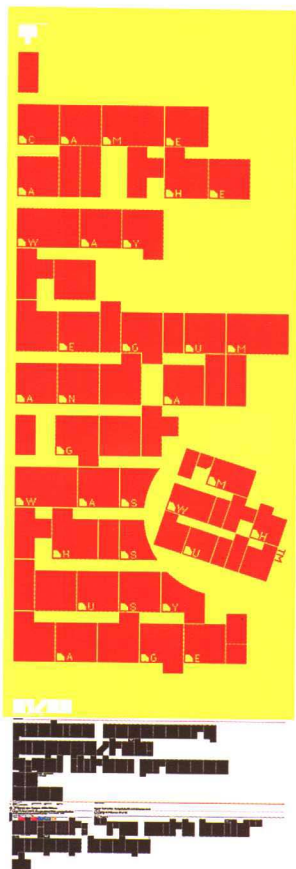
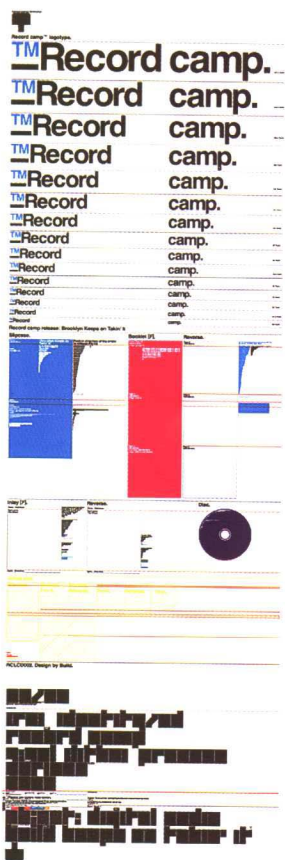
开 本：787×1092 1/32 总 印 张：27.5

版 次：2006年10月北京第1版

印 次：2006年10月第1次印刷

书 号：ISBN 7-5006-6984-4/J·745

总 定 价：249.00元 (共5册)



客户: DotForwardslashOffline

设计: Build

版式设计概要: 垂直的单元格
结构, 简单的文字层级

Computerlove

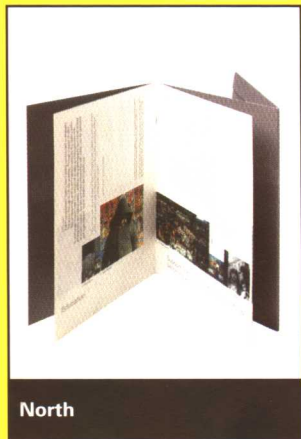
这些横幅是由Build工作室为Computerlove国际平面设计展而设计的, 所有的横幅采用140cm × 400cm大格式打印的。

(从左至右) 第一个横幅是为Record乐队一首名为“布鲁克林在继续被剥夺”的校园音乐而设计。位于中间的横幅是为Pinpop乐队的混音版而设计其上印有: 我想尽一切办法来到贝尔哥姆, 我所得到的只是一个臭徽章!。第三个横幅是为Refill Mag乐队的混音版而设计。

这种被夸大格式的横幅体现出一种垂直模式的结构——独特的系列字体相互堆叠并且与主要设计元素占据横幅的中央版面, 把次要的信息编排在横幅的下面——形成了一个简单的层级结构。

目录

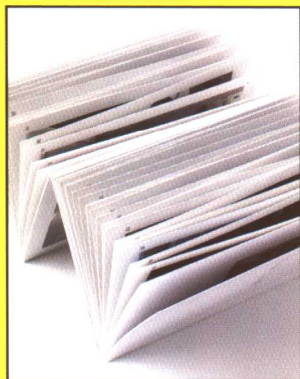
简介	6
如何获取书中最重要的信息	8



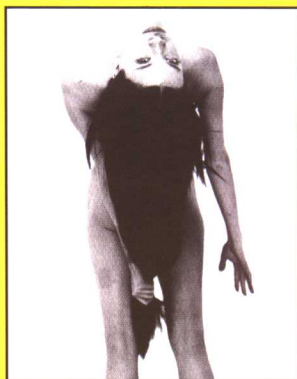
基础	10
排版	12
页面与设计	18
黄金分割	24
对称式网格	26
对称形式	28
对称式栏状网格	32
对称式单元格	36
非对称式网格	40
网格的应用	44
建立网格	48

网格	52
基线网格	54
交叉对齐	56
图片	60

页面上的设计要素	66
对齐方式	68
连字符号和两端对齐	74
字体层级	76
排列	82



Aboud Sodano



SEA Design



Studio Myerscough

形式和功能	86
分开的书	88
风格借用	94
创新	96
拼接	98
装订	102

版式设计的应用	108
图文尺寸	110
索引	114
导向	118
页面区分	122
结构与无结构	130
纸张工程	134
裱图框	142
并置	148

打破常规	154
无网格设计	156

术语表	160
结语	172
致谢	174
联系方式	176

简介

版式设计关注的是设计中文章和图片的安置。它们应该放在设计作品的哪个位置，这与各元素以及整个设计主题相关联。这一切都会影响到内容的可识别性、读者的接受程度，以及读者的情绪反应。版式设计可以有效地传达设计作品所包含的信息，也可以阻碍信息的传达，富有创意的版式设计能体现出一种美感和价值感，所以说，理解版式设计可以使内容传达更确切。

此书介绍了现代设计中版式设计的基本准则，许多基本准则是数十年之前的，也有数百年之前的，尽管在电脑出版盛行的今日，我们仍然对这些准则有不同的争议，但这些版式设计的基本准则是现代电脑设计程序中无法找到的。我们相信，如果你能掌握和平衡应用这些准则，就一定可以做出精彩的版式设计。

此书的一些商业设计项目，是由一些著名的现代设计工作室设计完成的。他们通过应用版式设计的基本准则，并非用一些由电脑程序提供的现成的版式设计格式，而做出了十分优美、精致的设计作品。

版式设计的基本准则

本章节主要介绍版式设计的基本准则和编排设计要素的方针准则，以及讨论不同设计辅助网格的使用方式和页面解析。

网格

使用不同的网格能产生多种文字和图片的设计效果。本章的例子主要介绍了字体元素的网格选择。

页面中的设计要素

本章节探索了设计辅助网格和文字与图片编排之间的关系。

形式与功能

设计的意图或设计的具体要求将会影响版式设计的决策。本章节主要介绍多种规格的版式设计和后处理工艺的选择。

应用中的版式设计

不同类型的内容需要不同的版式设计和结构要求。本章节讨论了版式设计的定位、内容的并置以及页面空间的分配。

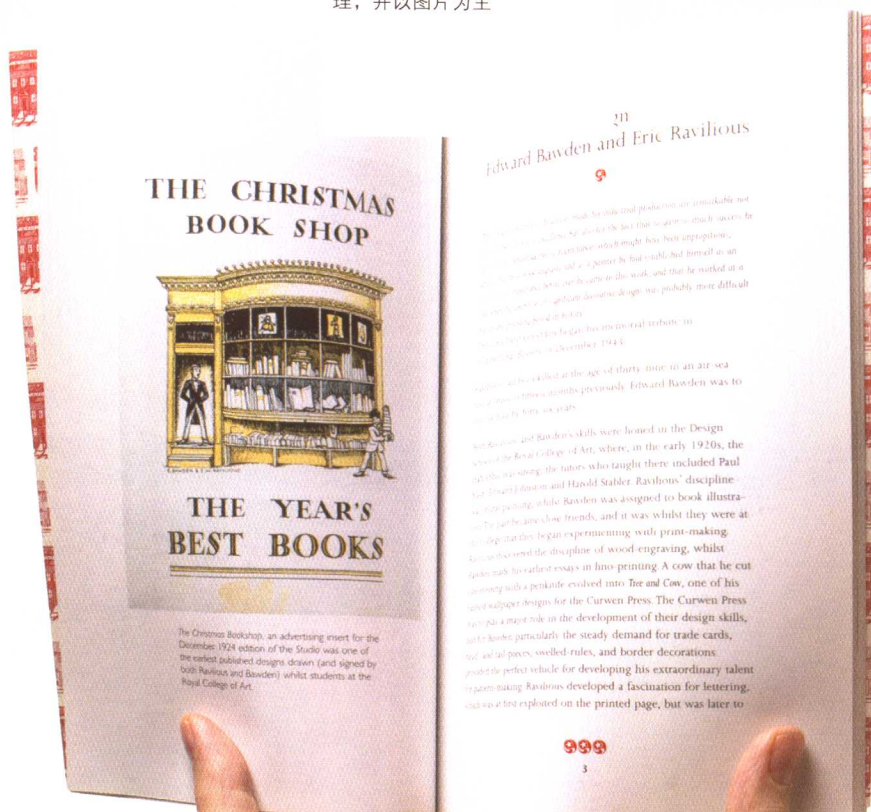
打破常规

如果一个设计师放弃设计辅助网格而进行文字与图片的编排，将会产生怎样的结果呢？本章节我们将会看到一些成功的和失败的版式设计结构，以供一起学习和讨论。

客户: Fry Art Gallery

设计: Webb & Webb

版式设计概要: 简单的文字处理, 并以图片为主



设计

《设计》一书是伴随着一次展览而制作的, 书中收录的作品是由政府邀请的艺术家为纪念1953年伊丽莎白二世加冕礼这一历史事件而设计制作的。

Webb & Webb设计工作室为本书采用了一种特殊的版面设计, 表达了对书中历史性内容的重视。此外, 由于字体的设计比较简单, 所以, 可以使观众的焦点仍然聚焦在图片上。同时, 在图片上方都有一个标题, 在每一页的底部中间都有页码标注。

如何获取书中最重要的信息

此书通过具体主题章节来介绍版式设计不同方面。每一章节都例举了一些现代著名设计工作室的优秀作品，同时还详细解释了设计背后的深层因由。

主要设计准则被单独列出，便于读者理解这些设计准则是怎样被运用到设计实践中的。

清晰的指示系统

每一章节都有一条指示语，它可以使读者能迅速找到感兴趣的部分。

简介

特别部分的简介勾画出了一些将被讨论的基本设计理念。

并置

148 149

并置

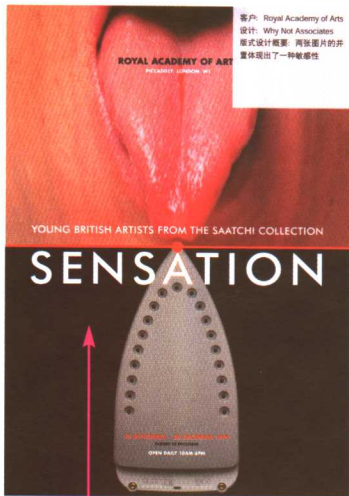
并置是一种使图片之间形成对比的特殊的图片编排方式，“Juxtaposition”（并置）这个词源于拉丁语的“Juxta”，意思为旁边、捆绑位置。

在平面设计和版式设计中，设计师一般会采用并置的形式来表达两种或更多的设计创意以及区分这两种创意之间的关系。如右图，设计主要关注的是舌尖和熨斗的形状之间的关系，以及它们之间所产生的视觉感受。

并置或许含有相似或完全不同的意思——两个东西基本上相同或完全不同，这或许只能从整体设计环境中才可以看出来。很多设计师在他的设计方案中采用并置的方法来暗示一种想法与感受——读者或自己才可以体会到的感受。

感觉（右图）

此海报由Why Not Associates工作室为在英国伦敦皇家美术学院展出的名为“感觉”的展览而设计。设计把这两个原来没有任何关系的物体用并置的方法将其联系起来。舌头和熨斗具有类似的形状，但此设计却表达了更为丰富的意义。舌头去碰触有电源的熨斗，一定会有一种强烈的疼痛感。舌头会往后缩，所以我们或许能感觉到海报传达的是一种不适感和一种退缩感，这刚好符合了“感觉”这个展览的性质——展出的是一些富有争议的现代艺术作品。因此，此海报很好地体现了这类展品的性质。



客户: Royal Academy of Arts
设计: Why Not Associates
版式设计概要: 两张图片的并置体现出了一触即发的感觉

提示
设计到海报可以含蓄地表达，也可以通过并置信息被提示出来。读者对设计信息进行解释从而得到设计所带传达的意义。在上面的例子中，我们可以体会到两个并置的图片所传达出的“感觉”。

文字解释

在每个例子中，每个要点都有文字来详细阐述。

例子

主要介绍一些现代设计师做的商业设计项目，以及这些商业设计项目之中所涉及的设计准则。

图表

通过图表展示了一些设计基本准则的实际应用，丰富了设计理念。



基础

客户: Corbis

设计: Segura Inc.

版式设计概要: 用图片直接体现
最新时尚



基础

版式设计基础主要是指版式设计的基本准则，是根据美的准则，把一些设计要素合理地编排进页面空间之中，所以也可以称作为规格和页面空间的管理。版式设计的主要目的是展示视觉化的和文字性的信息，使读者能轻松地获取所有的信息，达到与书的充分交流。一个优秀的版式设计（不论何种形式）可以将复杂的信息编排得十分合理，以便于读者迅速找到其所需要的内容。

版式设计主要解决了设计工作中常出现的实用性与审美性的需求。例如展现方式，无论通过何种形式来展现内容——不管最后是采用杂志、网页、电视平面或包装等形式——这些都无关紧要，重要的是符合上述两种需求。版式设计中没有什么黄金准则，内容是最重要的。例如，指导手册会采用不同的方式来展现其内容，这一点与百科全书的版式设计一样，同时也说明了一点——版式设计的重心是固定的、不可改变的。本章节将会告诉读者一些不同的方法，用不同的格式来编排不同类型的文字信息。

“把设计辅助网格看作是一个秩序系统，是一种理性设计的表现，说明设计师是有规划、有明确定位地来设计其作品的。”

——约瑟夫·穆勒·勃洛克曼（Josef Müller-Brockmann）

Corbis（左图）

这些目录册式的散页由芝加哥的SeguraInc，工作室为Corbis图片库而设计，采用很简单的版式设计以最大限度的空间来加强图片的视觉冲击力。每页的指示信息编排得十分简单——重点地编排在页面的左手边或页面的底部。其设计意图十分简单——抓住读者的目光。

其版式设计是采用并排的方式把不相关的图片排放在每一张散页上。让读者去建立它们之间的联系——不穿上衣的女人和电视里的躯干，一把梯子和一个伸着脖子的女人，一只蜘蛛和女人的腿……每一对图片都可以通过它们之间的视觉传达形式和主题来建立联系。这表明了版式设计的灵活性和巨大潜力，通过合理应用版式设计是完全可以实现不同的设计意图的。

排版

排版是指在裁切、折叠、修整等工序之间，即为印刷做准备的页面秩序和位置编排。了解出版物是怎样进行组合的，在设计版式之前掌握这些知识是非常重要的。

例如，本书采用四种纸张印刷——亚光纸、无光纸、光面纸和牛皮纸。如右图表所示，白色标记的第1、2、4、6、8和10书帖印刷在亚光纸上；蓝色标记的第33书帖印刷在无光纸上；橙色标记的第5、7和9书帖印在光面纸上；灰色标记的书帖(16页)印在牛皮纸上。

此书采用不同纸张印刷，产生了色彩的差异、人们阅读感的差异以及纸张自重的差异。光面纸比亚光纸感觉要亮一些，因为它的表面比亚光纸要光滑。同理，由于无光纸的表面粗糙，所以人们在触摸它时会感觉比亚光纸和光面纸更厚一些。如果你仔细观察，会发现亚光纸和光面纸之间是有细微的差别的——因为光面纸本身太亮容易产生反光，会影响阅读，所以它适合于印刷图片。而亚光纸由于反光没有像光面纸那样强烈，所以印刷文字和图片都比较适合。

排版方案图清晰地告诉了设计师采用亚光纸、光面纸、无光纸和牛皮纸印刷的具体页码，这样每一页码都被编排在不同的位置。由于排版方案图用各种不同的排版色差标出了具体采用的纸张、类型和具体印刷的方案，所以在一定程度上节约了成本。同理，排版方案图还能帮助设计师最大程度地（比原先要多）安排专色印刷的页码。此外，至于出版物采用四色印刷或是单色印刷，这与排版关系不大。

页码

页码指出版物页面的排版和编号方式。

排版色差

排版色差是指用不同的颜色标示出出版物采用专色印刷或者采用不同纸张印刷的页码。

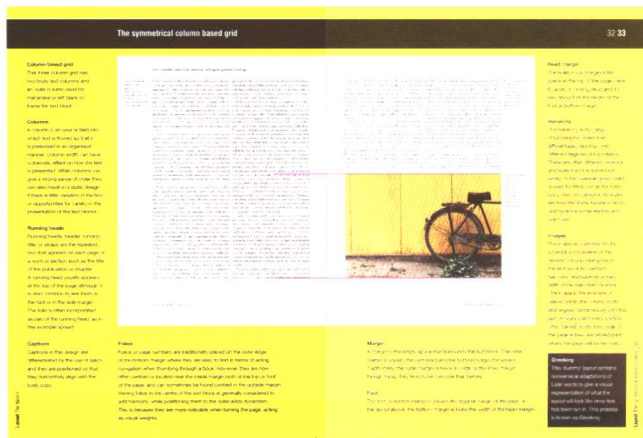
运用一个排版方案

此图表说明了这本书怎样标出四种不同的纸质的页码，采用不同色彩印刷以及体现不同设计感觉的排版方案。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176

一个排版方案是指一个出版物所有页面的基本编排。它体现出一本书采用什么样编排方式以及设计师的编排决策。

白色页面（第1、2、4、6、8和10书帖）采用亚光纸打印；橙色页面（第5、7和9书帖）采用光面纸打印；蓝色页面（第3书帖）采用无光纸打印；灰色页面（第11书帖）采用牛皮纸打印。

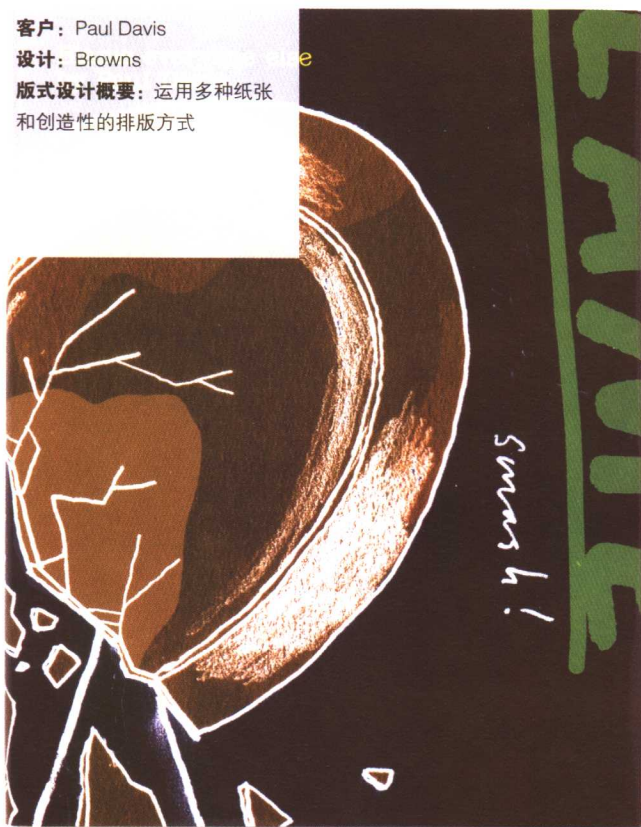


书中纸张变换意味着不同纸张有着非常不同的打印效果。本书32页与33页就体现出了两种不同的印刷质量。亚光纸上的颜色(32页)比无光纸的图片色调(33页)显得更亮些。所以我们要记住一点：纸张的选择会直接影响色彩和图片输出的最终效果。

客户: Paul Davis

设计: Browns

版式设计概要: 运用多种纸张
和创造性的排版方式



纸张

使用的纸张有:

Woodstock Rosa140gsm

Sirio Miele, Cherry&Nero140gsm

Sirio Bruno140gsm

Sirio Smeraldo170gsm

Mega Gloss 130gsm

Ikono Silk Ivory 135gsm

Chromolux Alu Sliver 80gsm

Chromolux700gsm

Munken Lynx 130gsm&170gsm

Munken Pure 170gsm

Mustang Offset 70gsm

右边图片展示了对纸张的运用, 这种视觉效果单靠印刷是不可能产生的。此外, 富有肌理感的纸张加强了设计的视觉效果。

Chromolux纸

是一种高光附膜卡纸, 其白色表面十分漂亮。

光面纸

是一种经打磨的具有高光表面的纸张。

丝面纸

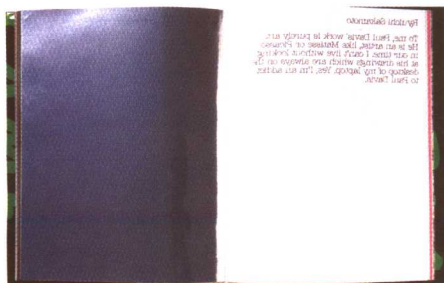
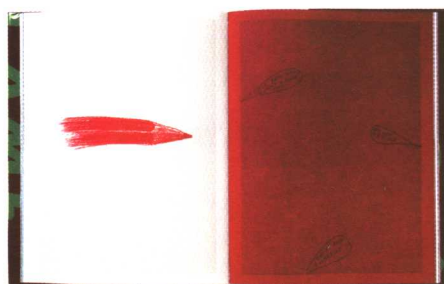
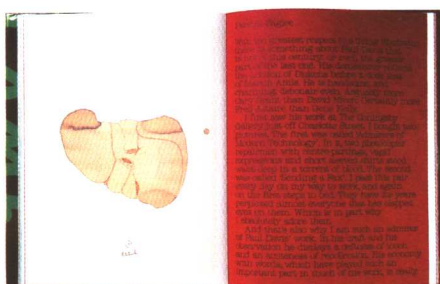
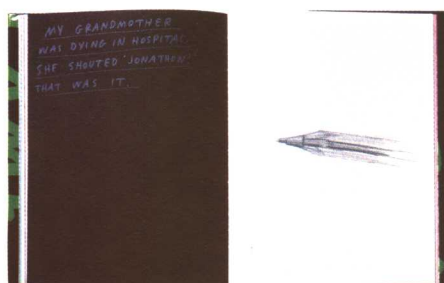
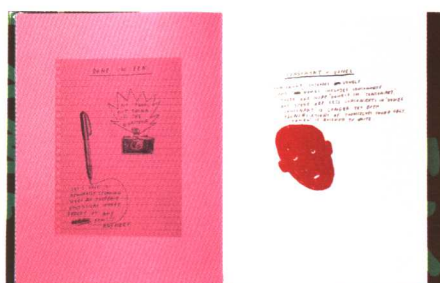
是指一种表面略粗糙, 有点像油画布表面的纸张并易于裁切。

胶印纸

是一种用于大量印刷的价格相对便宜的纸张, 其表面比较光滑但在其上有一些自然纹理或图案。

责怪他人

这本限量发行的书籍是由艺术家保罗·戴维斯 (Paul Davis) 编辑, 由Browns工作室设计。全书一共应用了13种不同材质的纸张——从附膜纸到无膜纸, 从彩色纸到光面纸——纸张与图片结合产生了极其丰富的视觉效果。文字页与光面卡纸相对, 并采用了反转印刷方式印刷文字, 统一了纸张与印刷的风格并呈现出了各种不同视觉符号的特殊效果。此外, 不同磅值的字体和合理的编排产生了明显的信息层级和文字导航, 使出版物更富有条理性。多种纸张的应用体现出了一种融合, 就好像艺术家自己往其速写本里贴上各种注明标签一样。



客户：Tate Britain

设计：North

版式设计概要：采用出血图片印刷的版式设计，整书由两个专色印刷的6个彩色书帖以及18个插页组成。



四色印刷的插页书帖

这些采用高光纸印刷的书帖被固定在出版物的书脊上。插页与出版物的上页面对齐，所以在页面的底部露出了一定的空隙，以方便读者可以看到其他下面的页面。