

名校名师 · 设计新锐 · 让教育与设计接轨

高等院校设计专业系列教材

# 型录设计

著者 王 俊

上海人民美術出版社

---

## 图书在版编目 (C I P) 数据

型录设计 / 王俊著. - 上海: 上海人民美术出版社,  
2006.7

中国高等院校设计专业教材

ISBN 7-5322-4661-2

I.型... II.王... III.平面设计-高等学校-教材  
IV.J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 057313 号

---

## 型录设计

著 者: 王 俊

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远

版式设计: 王 俊

封面设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16 8.5 印张

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4661-2/G · 243

定 价: 38.00 元

高等院校设计专业系列教材

# 型录设计

著者 王 俊

上海人民美術出版社

## 内容简介

**这是一套全新的设计专业教材!**

现代设计教育中存在的一个非常重要的问题,即教育同设计实践脱节,以至于教师惯性地教,学生被动地学,有些科目甚至机械地重复包豪斯以来几十年不变的程式化练习。而这些枯燥的理论、练习和当今无数新鲜的视觉设计的关系何在?设计教育到底怎样才能真正与设计实践接轨?

本丛书使用大量当代最新鲜的图像和设计资料,用最直观的方式再次证明了设计教育的核心和基础作用。精练的理论和基础,精选新鲜烫手的国际最新资料,拓展设计视野和应用,本书可学、可用、可赏、可藏,是设计人必备的案头书。

这套书作为设计的起点,可以让您一览设计教育的多样景观。其强烈的实验性与可操作性,将助您成为极富开拓性、拥有无穷创意的设计人。

## 作者简介



**王 俊**

湖南永州东安人。

2000年毕业于无锡轻工大学(现江南大学)设计学院装潢设计专业。

同年留校任教,现为江南大学设计学院视觉传达系讲师。

致力于教学、研究与设计工作。

**研究方向:**

平面印刷品设计、民族艺术研究与设计、摄影。

**主要教学课程:**

版面设计、字体设计、民族艺术研究与考察、印前技术、摄影等。

2004年出版高等艺术院校视觉传达设计专业教材《版面设计》(中国建筑工业出版社)。

多年来一直为政府机构、大型企事业单位作设计服务,多幅作品入选国内设计大赛及展览,并获得奖项,多篇设计文章和作品发表于省级专业期刊和核心期刊。

# 序

寻胜兰

江南大学设计学院视觉传达系教授

江南大学设计学院学术委员会委员

尽管在发达的电子网络设计时代,各种商业信息、文化资讯已从纸面上走向多维空间的舞台。但是,以纸张为媒介的印刷精良的商品样册、文化信息编目,仍然以其多彩的视觉语言、平展舒爽的触感,给消费者带来各种信息,也带来互动的惊喜和愉悦。

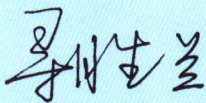
“型录”一词在英语中为“Catalog”,即:编目、目录、样册等意思,是直接与消费者接触的商业服务品目。型录设计不仅传递着商业、文化产业等各种各样的信息,还传递着企业、商务公司对消费者的具体的关怀,是消费者认识企业,了解商品、文化信息,并且与之直接互动的窗口。

型录设计的表现技巧就在于利用有限的空间,精心选择剪辑图像,艺术地组织各种相关元素,有序地展现纸品空间与图形符号之间的协调与融合。

在日新月异的信息世界中,纸品型录设计已经超越了传统商品目录的概念,以更富有创意的样式和理念展现企业的形象魅力,担当着企业内外交流的“形象大使”的作用。

王俊老师作为一位崭露头角的优秀设计师,以其睿智的设计理念、娴熟的设计技巧,活跃在平面设计和设计教育的最前沿。

这本书系统地汇总和讲述型录设计的视觉原理、图像处理技巧、编排样式、印刷执行等具体的设计方法和设计技巧,具有很强的实用参考价值。相信这本书一定能成为设计师和青年学者学习、工作上的“好伙伴”。



2006年6月15日

## 内容提要

本书通过文字应用、图像处理、视觉原理、执行流程，配以适当的印刷、材料相关的后期制作常识，为我们展示了一个个制作精美、富有创意的型录作品，同时结合设计教育的方法，深入浅出地分析了型录设计的方法和要点。本书不仅使我们眼前一亮，欣赏到优秀的设计作品，更为设计院校的学生和广告设计从业人员提供一个学习和工作上实际有效的参考工具。

## 7 第一章 型录设计概述

- 7 第一节 概念和背景
- 9 第二节 型录设计的含义

## 11 第二章 文字的应用

- 11 第一节 汉字字体
- 18 第二节 拉丁字母
- 24 第三节 字符规格
- 26 第四节 栏线的粗细
- 28 第五节 字体的搭配组合
- 32 第六节 字距、行距
- 36 第七节 基本编排形式
- 40 第八节 文字的情感与个性特征
- 42 第九节 书法情怀
- 43 第十节 文字的图像式表现

## 45 第三章 图像的处理

- 45 第一节 摄影
  - 46 一 图片编辑
  - 50 二 剪裁图片
  - 52 三 图片的形状与大小
  - 54 四 图片的应用形式
- 64 第二节 图形
  - 68 一 插图
  - 73 二 卡通漫画
  - 74 三 抽象图形
  - 76 四 数码插画

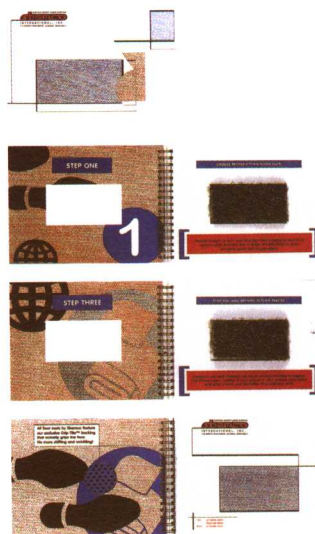
|     |                    |
|-----|--------------------|
| 79  | 第四章 图文关系           |
| 80  | 第一节 文字服从图形         |
| 82  | 第二节 图文融合           |
| 84  | 第三节 图文并置           |
| 86  | 第四节 网格 ( Grid ) 体系 |
| 86  | 一 网格体系的意义          |
| 88  | 二 建立网格             |
| 94  | 第五节 三维空间           |
| 97  | 第五章 型录设计的视觉原理      |
| 98  | 第一节 视觉流程           |
| 100 | 第二节 繁与简            |
| 102 | 第三节 计白当黑           |
| 106 | 第四节 后现代型录设计思维      |
| 109 | 第六章 型录设计的执行        |
| 109 | 第一节 型录设计的基本流程      |
| 112 | 第二节 纸张与设计          |
| 112 | 一 纸张的品种及用途         |
| 114 | 二 工业生产的纸张常见尺寸      |
| 116 | 三 常用纸张的开法和开本       |
| 118 | 四 纸张的纤维方向          |
| 120 | 第三节 拼版与页面编排        |
| 120 | 一 页面组合             |
| 121 | 二 拼版               |
| 122 | 第四节 型录手册的装订方式      |
| 122 | 一 骑马订              |
| 123 | 二 YO圈装             |
| 124 | 三 无线胶装             |
| 124 | 四 线胶装              |
| 125 | 五 精装               |
| 126 | 六 特殊的装订方式          |
| 128 | 第五节 印刷的特殊工艺        |
| 128 | 一 上光工艺             |
| 129 | 二 覆膜工艺             |
| 130 | 三 烫金工艺             |
| 130 | 四 凹凸压印工艺           |
| 131 | 五 模切刀版             |
| 132 | 第六节 型录的包装          |
| 135 | 后记                 |



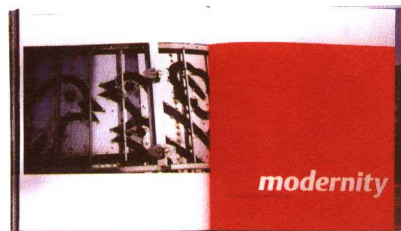
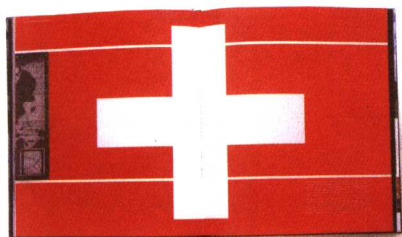
# 第一章 型录设计概述

## 第一节 概念和背景

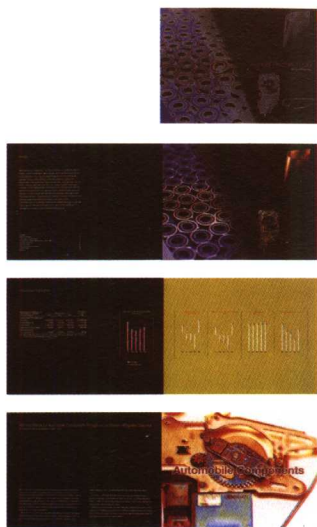
随着社会文明的进步,高科技的发展,以及市场经济竞争的加剧,各企业和机构比以往任何时候都更关注自身的形象,重视品牌的确立和强化。在这种情形下,作为视觉传达手段之一的型录设计,在积极地改变着企业和机构的视觉环境信息,它想方设法吸引大众的视线,艺术化地将资讯传达出去,并力求以艺术化的个性表现和强烈的视觉冲击力,赢得大众的视觉好感和心理认同。



钢铁制造商年报

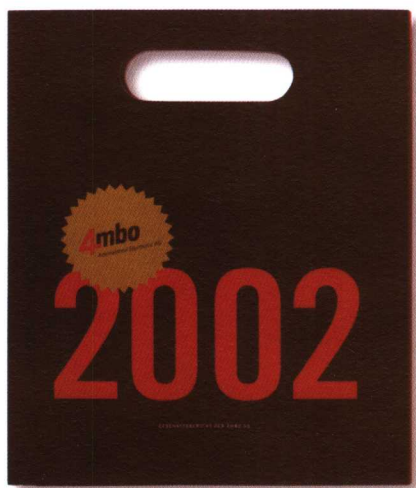


设计公司自我推广手册



矿业公司年报

从视觉传达功能的角度来讲，型录中各种充满语义的符号、色彩、图形、文字，都在影响着人们的思维、观念和情感，五光十色的视觉元素努力劝说人们接纳其中的观念和内容，最终达成一种持久的可信度。



购物袋生产商年度报告 / Stuttgart / 2002

这是专门生产购物袋的厂商，在公司的年报设计中，设计师将购物袋的形象直接应用在平面设计中，版面的上部都留一个镂空的手提缺口，可以方便读者携带，也非常准确地体现了行业特征。

## 第二节 型录设计的含义

“型录”一词在英语中叫做“catalog”，意为“编目、目录、样本”，就其特性而言，型录承载了许多商业、服务信息，是接触消费者的先行兵，一个优秀的型录设计是公司宣传和推销企业形象的好媒介。

随着平面媒体的日新月异，型录设计正从装饰性的制作转变到更清晰、更简单的信息传达，设计师对型录手册也有着全新的认识，诸如纯粹的产品目录或服务的手册也将不复存在。设计师正在积极地以更富有创意的方式来展现公司的形象，通过新的策略和制作方式，与读者之间建立情感上的联系。人们不希望看到仅有漂亮的图片而内容却平淡无奇的型录手册，设计师必须个性化地表现，让型录别具一格，脱离传统的套路，增加互动元素和与众不同的装订方式，尝试各种形状和大小的型录手册，从小巧的传单到包罗万象的多种宣传品的集合。



平面设计公司宣传手册



设计公司宣传手册

### ★实践与练习

收集商场、展览会中设计讲究、印刷精美的各种型录作品，感受型录设计千变万化的存在形式和随之而来的沟通效应。

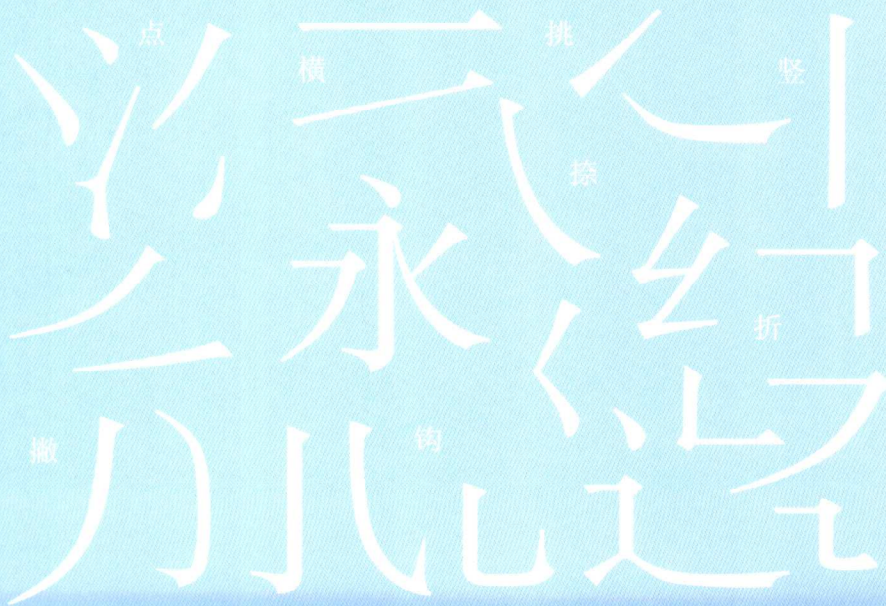


## 第二章 文字的应用

型录设计中最基本的元素就是文字,字体是指文字的风格款式,也可以理解为文字的一种图形样式。我们在这里谈到的字体,是指为了印刷媒体的需要而设计出来适合制版印刷的字体。虽然整个世纪以来,其中的若干细节有了一些变化,可字体的基本架构却没有太大的变动。自19世纪80年代以来,电脑的字库提供了各种版本、各种类型的字体供设计师使用。正因为字体类型繁多,更使得版面设计成了一种很具挑战性的设计工作,当今设计师必须不断感受与体会,来安排好这些数量有限,潜力无限的基本元素。

### 第一节 汉字字体

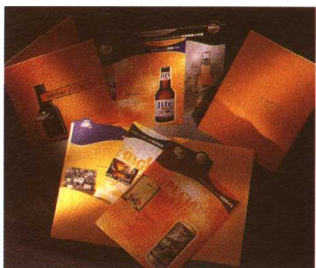
尽管汉字繁多,体式不同,笔画数差异大,但是其基本笔画是一样的,成套字体的部首也是基本相同的。



永字八法



丽胜服装型录 / 王素莉 / 2000



美乐啤酒产品简介 / 钟丽月 / 1999

#### ■ TIPS 提示

印刷技术的改革与创新促进了新字体风格的发展。

19世纪初,机械设计技术的进步和铸铁零件在印刷机械中的应用,使人们可以制作出比原来大得多的印刷版面。

20世纪60年代照相制版技术的发明预示着信息时代的来临,通过文字和图片传播,信息也变得日益简单和重要。

现在,随着计算机的广泛应用,更加快捷地变化原有字体成为可能,专业化的软件使新字体的创造更为简单和易于实现,而数码排版则进一步加快了印刷的速度。然而,无论使用什么样的技术,无论身处什么样的时代,设计师的眼睛和头脑一直是至关重要的因素。



和富麒公司简介 / 陈静慧 / 2000



亚东视觉设计作品型录 / 陈明川 / 2000

### ■ TIPS 提示

中国是世界上文明发生最早的国家之一。中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界上绝无仅有的象形文字。刻画在龟壳和牛肩胛骨上的文字,排列方式都是从右到左,从上到下,奠定了中文书写以后数千年的基本规范。

印刷术是古代中国“四大发明”之一。平面设计与印刷有着极其密切的关系,因此可以说印刷技术产生的国家——中国,是奠定平面设计基础的国家。

## 一 宋体

宋体字发端于雕版印刷的黄金时代——宋朝,定型于明朝,所以日本人称其为“明朝体”。宋体的基本笔画出自楷体的“永字八法”,其中包括点、横、竖、撇、捺、钩、挑、折等笔画。字体特点概括为:横平竖直、横细竖粗、撇如刀、点如瓜子、捺如扫,结构饱满,整齐美观,起笔、收笔及转折处有装饰角。

由于宋体字既适宜于印刷刻版,又适合人们在阅读时的视觉要求,一直沿用至今,是出版印刷使用最广泛的字体。根据字面的黑度可分为特粗宋、大标宋、小标宋、书宋、报宋等,在宋体字的基础上衍生出仿宋、长宋、宋黑等多种变体。大标宋、小标宋多用于型录的标题,书宋、报宋适合排印长篇正文。仿宋体字形娟秀,笔画细劲,多用于排印型录正文及版面中的引言、注解、图片说明等。

为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,得谓之书矣。

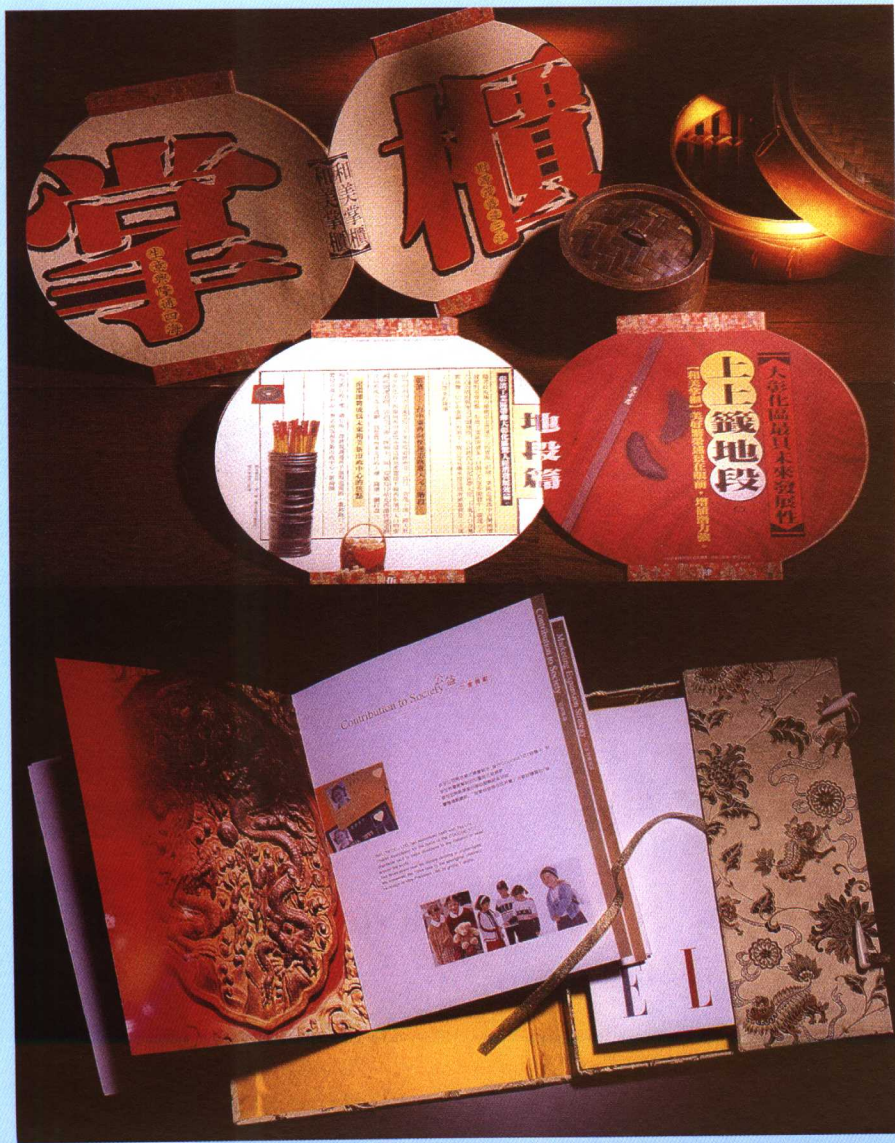
方正小标宋简体

为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,得谓之书矣。

方正书宋简体

为书之体，须入其形，若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可象者，得谓之书矣。

方正仿宋简体



和美掌柜简介 / 王富利 / 1998

对于表现中华传统文化内容的型录设计，多采用“宋体”系列的字体，宋体的笔画特征和字体结构很好地沿袭了传统雕版印刷字体的特点，隽永耐看，易读性也非常好。

仪孚公司企业简介 / 陈志 / 2000

这是一本服装公司的简介，作者用了许多历史文物的图案来表现服装公司的企业文化，型录的包装也借鉴了传统精装书籍的装订方式，因此，在正文的字体应用中，就理所当然应用了“宋体”系列的字体。



X动力设计节活动宣传折页/王俊/2002  
在这个折页的设计中,作者所有的中文都采用“黑体”系列的字体,对应所有的英文都是“AvantGarde”无饰线体。这样文字版式显得很有现代感,并且识别性良好。

## 二 黑体

黑体字是受西方无饰线字体的影响,于20世纪初在日本诞生的印刷字体。其字形略同于宋体,但笔画粗细均匀,而且没有宋体的装饰性笔型,因此显得庄重醒目并富有现代感。

我国印刷行业曾长期从日本购入宋体和黑体字模,日本则引进了中国的仿宋体和楷体字模,这种交流使两国印刷字体至今仍保持相近的风貌。

黑体字系列有:特粗黑、大黑、中黑,中等线、细等线等,在其基础上衍生出美黑、宋黑等。

特粗黑、大黑、中黑,适用于型录的标题、导语,中等线、细等线可排印正文及图片说明等。

为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,得谓之书矣。

方正黑体简体

为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,得谓之书矣。

方正中等线简体

为书之体，须入其形，若坐若行，若飞若动，若往若来，若卧若起，若愁若喜，若虫食木叶，若利剑长戈，若强弓硬矢，若水火，若云雾，若日月，纵横有可象者，得谓之书矣。

方正楷体简体

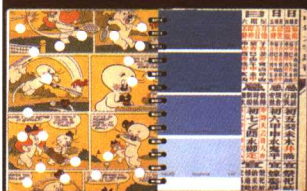
### 三 楷体

印刷术发明初期，雕刻书版大多模仿楷书名家的字迹，并无印刷体和手写体的明确区分，明代中叶宋体广为普及后，刻书仍兼用楷体。我国近代引进西方印刷技术，刻制了多种楷体活字，计算机字库中的楷体由此演变而来。

在宋体和黑体的基础上加工变化产生了多种印刷字体，现今流行的主要有：圆体、姚体、倩体、综艺体、琥珀体、彩云体等。这类字体字形结构更趋几何化，并且有鲜明的风格特征。

从历代书法作品中，字体设计者开发出许多具有手写风格的字体，源于传统书法和印文的字体主要有：隶书、魏碑、行楷、行书、舒同体、瘦金体等，现代风格的自由手写体主要有：广告体、POP体、胖娃体等。

熟知并记住每一款印刷字体的风格，在型录版面编排的时候，能灵活而准确地选择合适的字体，更好地传达信息，表现主题。宋体、黑体两大系列的字体适用范围很广泛，在型录设计使用时要反复体会与斟酌，即使在型录版面中只用其中一种字体系列，通过字号的大小、笔画粗细的变化，都足以创造出丰富的效果。书法系列的字体古朴庄重，通



Slatoff+Cohen Handmade Book

这是一本设计工作室的介绍样本，重在表现插图和字体设计，大量使用宋体字、楷体字，以表现东方文化的气质。