

数字版式设计艺术

PageMaker 7.0

Digital Layout

Adobe

严晨 编著

PageMaker 7.0

21 世纪高等院校数字艺术设计系列教材

数字版面设计艺术

严 晨 编著

机械工业出版社

本书介绍了使用 Page Maker 7.0 进行数字版面设计艺术的相关内容。全书在结构上可分为 3 个层次：讲述数字版面设计艺术的理论知识；详实具体的版面设计软件功能讲解；细致深入的优秀制作实例与分析。本书将计算机软件应用技术与艺术设计相结合，内容细致，讲解务实，全面覆盖了 Page Maker 7.0 的使用方法和应用技巧，从而提高了读者使用软件进行艺术创作的能力。

本书适合从事平面设计、三维动画设计、影视广告设计、电脑美术设计、电脑绘画、网页制作、室内外装修与设计的广大从业人员；可作为高等院校数字艺术设计专业学生和各类数字艺术设计培训班的专业教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

数字版面设计艺术 / 严晨编著. —北京：机械工业出版社，2004.8

(21 世纪高等院校数字艺术设计系列教材)

ISBN 7-111-14998-X

I. 数... II. 严... III. 数字技术—应用—版式—设计—高等学校—教材
IV. TS881-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 075921 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策 划：胡毓坚

责任编辑：蔡 岩

责任印制：施 红

北京忠信诚胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·15.5 印张·2 插页·369 千字

0001—5000 册

定价：26.00 元

凡购本图书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

序

在探索无穷大和无穷小的两个极端世界的旅程中，人们惊奇地发现，绚丽多彩的物质世界原来是由非常有限的基本单元排列组合而成的，空间排列决定了一切。设计艺术与物质世界的构建有着惊奇的相似，也是在用有限的元素构筑绚丽多彩的平面和立体世界。如《数字版面设计艺术》中在抽取平面空间的基本元素，探求这些元素空间排列组合的基本法则，提供排列组合的现代工具和方法等方面做了卓有成效的探索和尝试。此书引用了大量中外设计艺术实例，在设计艺术理论、数字方法和手段以及作品构成之间搭建了一条独特的通道，理论和实际有机地融合成了一个整体，作为数字设计艺术教程，是一本难得的佳作，也是作者长期在数字设计艺术领域不懈努力、探求科学与艺术融合的一个结晶。

北京印刷学院副院长

教授 博士

蒲嘉陵

前 言

20 世纪的艺术设计原本是从美术范畴中发展而来的，并且是随着社会的不断发展而逐步完善的。

数字艺术设计是依靠先进的制作工具——计算机，并植根于艺术设计的土壤中迅速成长发展起来的设计艺术门类，是当代最新的、最富有魅力的艺术设计学科。

数字艺术设计包含了三层含义：首先，它隶属于设计范畴，有别于单纯的绘画，具有商业美术设计的特征；其次，它要有很强的艺术性，具有一定的审美价值。第三，数字艺术设计使用的主要工具是计算机，这就要求设计者除了通晓艺术设计的方法外，还要熟练掌握计算机技术，以便创作出各种特殊艺术效果。数字艺术设计就是这三层含义汇集而成的新兴的艺术门类。

本书是“21 世纪高等院校数字艺术设计系列教材”中的一本，介绍了使用 PageMaker 7.0 进行数字版面设计艺术的相关内容。本书将计算机软件应用技术与艺术设计相结合，内容细致，讲解务实，全面覆盖了 PageMaker 7.0 的基本知识点，通过精彩的实例，详细介绍了 PageMaker 7.0 的使用方法和应用技巧，从而提高了读者使用软件进行艺术创作的能力。本书所述实例中的素材可从机工网(www.cmpbook.com)上下载。

本书由严渝仲教授审阅。学生邵丽平、王晓闻、潘蕴搏、于洋、尹艺、宋国涛、郑卓、李瑶、田少静、赵歆宇、张彦红、王振中、宋博、张盛楠、乔菁、王庆云、尹海龙、王雅楠、马帅、刘同峰、蔡亚利、周旭峰、郭蕾、张晓蕾、王瑶、王静、李鹏、陈杰、张德祥、刘思杨等提供了大量的图像资料，在此特表谢意。

作 者

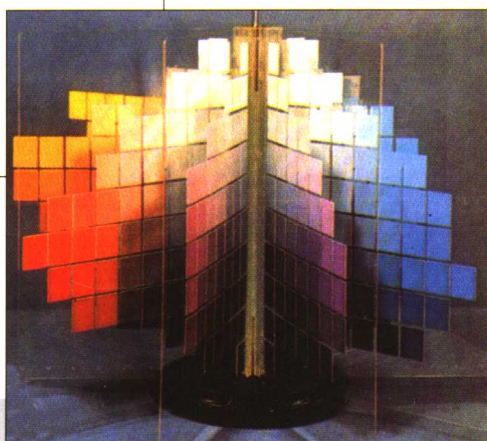

图3-29 孟塞尔色立体

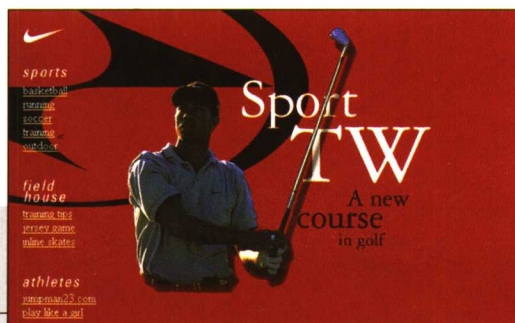

图3-32 耐克公司的网页

图3-30 可口可乐网站设计

图3-31 色彩设计作业一王瑶

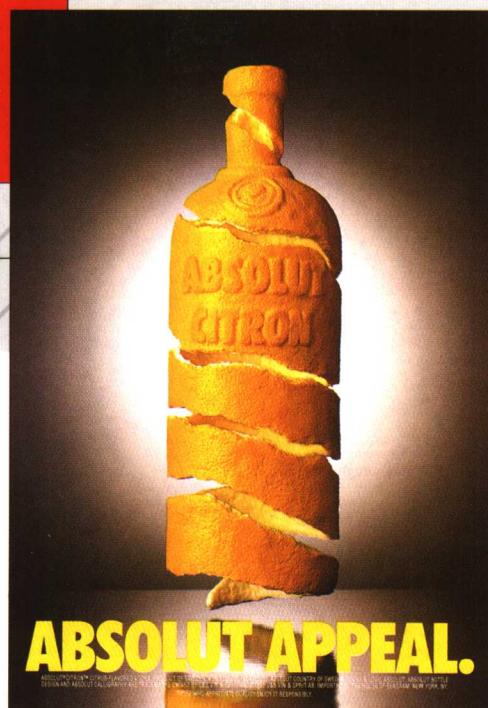

图3-33 ABSOLUT APPEAL广告

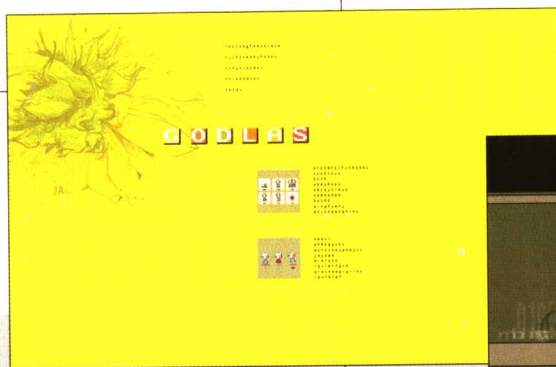

图3-34 色彩设计作业—王庆芸

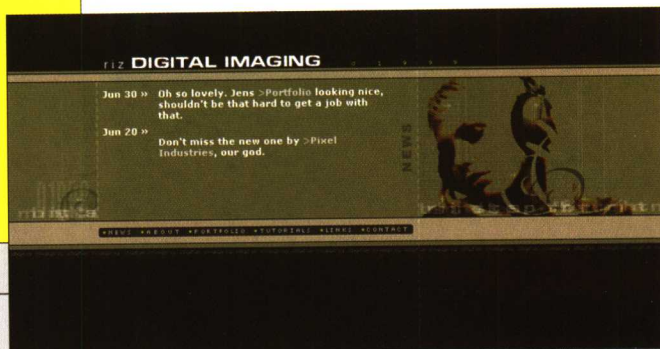

图3-36 DIGITAL IMAGING网页设计

图3-35 梵高《向日葵》

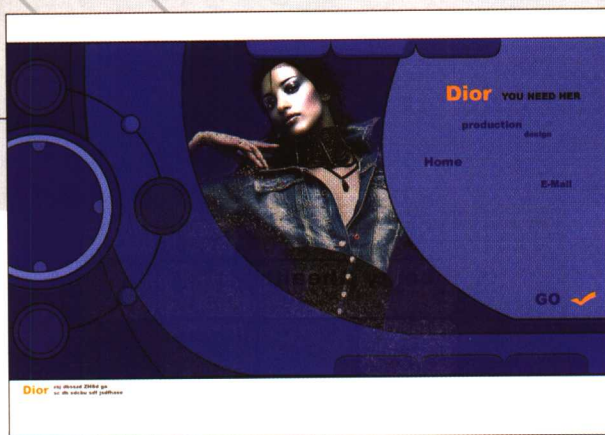

图3-37 色彩设计作业—王静

图3-38 色彩设计作业—郑卓

图3-39 色彩设计作业—李鹏

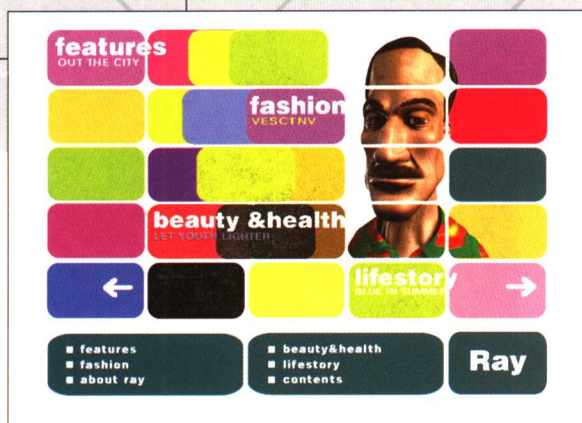

图3-41 色彩设计作业—陈杰

图3-40 色彩设计作业—乔菁

图3-42 色彩设计作业一周旭峰

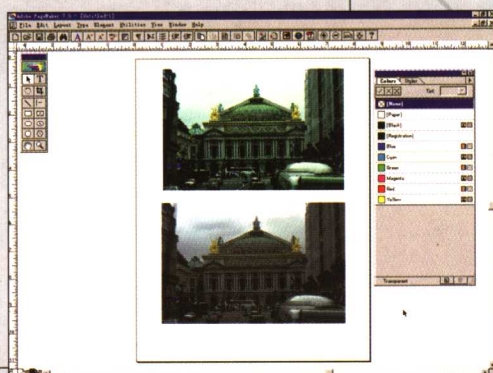

图10-37

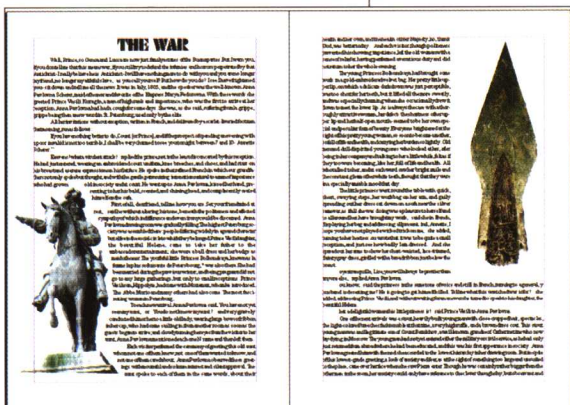

图12-19

图12-25

目 录

序
前言

第1篇 数字版面设计艺术篇

第1章 数字版面设计概述	1
1.1 西方版面设计近代发展简史	2
1.1.1 立体主义	3
1.1.2 未来主义	4
1.1.3 达达主义	4
1.1.4 现代版面设计艺术	5
1.1.5 桌面出版设计时代	13
1.2 中国版面设计发展简史	14
习题	16
第2章 版面设计的构成要素及构成手法	17
2.1 点	17
2.1.1 点的相对性	17
2.1.2 点的线化与面化	18
2.2 线	19
2.2.1 线的性格	20
2.2.2 线的方向	21
2.2.3 线的分割作用	23
2.3 面	24
2.3.1 面的外形	24
2.3.2 面的边缘	25
2.3.3 面的正负	25
习题	27
第3章 数字版面设计的基本艺术语言	28
3.1 文字	28
3.1.1 字体	28
3.1.2 字号	29
3.1.3 字距与行距	30
3.1.4 文字在版面中的类别与编排原则	32
3.1.5 文字的竖排	35

3.2 图形与图像	35
3.2.1 图形与图像的强度	36
3.2.2 图形与图像的面积	36
3.2.3 图形与图像的数量	38
3.2.4 具象与抽象的表现	39
3.3 色彩	40
3.3.1 色彩的构成要素	40
3.3.2 色彩的表情	42
3.3.3 色调的表现	45
习题	47
第4章 数字版面设计形式原则	48
4.1 比例	48
4.2 动势	50
4.3 均衡	50
4.4 对称	51
4.5 分割	53
4.6 空白	54
4.7 对比	54
4.8 统一	55
4.9 韵律	56
习题	56

第2篇 基础篇

第5章 Adobe PageMaker 工作环境	57
5.1 走进 Adobe PageMaker	57
5.1.1 Adobe PageMaker 在桌面出版中的地位	57
5.1.2 Adobe PageMaker 的安装	58
5.1.3 Adobe PageMaker 工作环境概述	62
5.2 开始工作	65
5.3 Adobe PageMaker 工具箱详解	68
5.3.1 选取工具	68
5.3.2 文字工具	73
5.3.3 绘制类工具	73
5.3.4 图文框类工具	80
5.3.5 编辑类工具	93
5.3.6 检视类工具	95
5.4 Adobe PageMaker 工具栏与面板	95
5.4.1 Adobe PageMaker 工具栏	96
5.4.2 Adobe PageMaker 主要功能面板	97

5.5	Adobe PageMaker 版面设计辅助功能	99
5.5.1	标尺	99
5.5.2	辅助线	102
5.5.3	辅助网格	105
	习题	109
第 6 章	Adobe PageMaker 的文本编辑	110
6.1	页面的设置	110
6.1.1	页面的种类	110
6.1.2	页面的设置	111
6.1.3	应用 Template Palette (模板面板)	124
6.2	文本的创建与导入	125
6.2.1	文本的主要类型	125
6.2.2	文本的创建	126
6.2.3	文本块	129
6.2.4	文本内容的编辑	134
6.3	文字属性的个性设定	138
6.3.1	文本属性的内容	138
6.3.2	文本属性的个性设定	138
6.3.3	应用菜单命令设定文本属性	140
6.3.4	应用控制面板设定文本属性	144
6.3.5	文字的特效编辑	145
6.4	段落格式的个性设定	148
6.4.1	段落格式的内容	148
6.4.2	段落格式的个性设定	149
6.4.3	连字处理	156
6.4.4	缩排与制表位	158
	习题	160
第 7 章	Adobe PageMaker 的图像编辑、特效与文件管理	161
7.1	图像的主要类型	161
7.1.1	什么是图像	161
7.1.2	图像的主要类型	161
7.2	图像的导入	162
7.2.1	导入图像格式的确定	162
7.3	图像的剪裁	164
7.3.1	裁切工具	164
7.3.2	图文框剪裁	164
7.3.3	遮色剪裁	164
7.4	图像的形变处理	167
7.4.1	图像的缩放	167

7.4.2 图像的旋转	170
7.4.3 图像的倾斜	170
7.4.4 图像的镜像	171
7.5 图像的色彩控制	172
7.6 图像的特效制作	173
7.7 使用 PageMaker 7.0 中的 Pictures 面板	174
7.7.1 创建 Category	174
7.7.2 Category 的使用	176
7.7.3 编辑自定义的 Category	177
7.8 Adobe PageMaker 的文件管理	179
7.8.1 Adobe PageMaker 的文件本质特征	179
7.8.2 Adobe PageMaker 文件的保存与打开	180
习题	181

第3篇 精 深 篇

第8章 排式与主页的设置	183
8.1 何为排式	183
8.2 定义排式	183
8.2.1 排式的新建	183
8.2.2 排式的编辑	185
8.2.3 排式的删除	186
8.3 主页面板的概念与应用	191
8.3.1 主页页面的概念	191
8.3.2 主页面板的调用	192
8.3.3 主页页面的创建	193
8.3.4 主页页面的应用	194
8.3.5 主页页面的删除	197
习题	198
第9章 图文混排	199
9.1 层的概念与设置	199
9.1.1 层的概念	199
9.1.2 图层的编辑	199
9.2 群组的概念与设置	202
9.2.1 群组的概念	203
9.2.2 群组的建立与取消	203
9.3 文本绕图的参数设定	204
9.3.1 文本绕图的主要类型	204
9.3.2 文本绕图的参数设定	204
9.4 图像的遮色编辑	206

习题	208
第 10 章 颜色管理	209
10.1 调色板的调用	209
10.1.1 调色板的概念	209
10.1.2 调色板的调用	209
10.2 CMS 颜色管理	220
10.2.1 CMS 的工作原理	220
10.2.2 CMS 的工作领域	221
习题	223
第 11 章 印刷专业知识	224
11.1 印刷要素	224
11.2 印刷流程	224
11.2.1 印前图文信息的编辑	224
11.2.2 制版	225
11.2.3 打样	225
11.2.4 印刷	226
11.3 检测与控制你的印刷品质量	226
11.3.1 印刷品的质量标准	226
11.3.2 如何检查你的印刷品质量	227
习题	227
第 4 篇 实 例 篇	
第 12 章 实例制作	229
实例一 杂志版面实例制作	229
实例二 海报版面设计实例制作	233
实例三 首日封设计实例制作	235
参考文献	238

第1篇 数字版面设计艺术篇

第1章

数字版面设计概述

在人类早期文明的发展阶段，无论是岩洞石壁上的随手涂鸦，还是在泥板或兽骨上刻写的各种象形文字，都有了最早的编排意识。由于当时各种书写材料得之不易，所以在版面的有限空间中都尽可能放满图形文字。这也是由当时的客观条件决定的，如图 1-1 所示。

图 1-1 人类史前时期岩画

随着人们对事物认识的不断提高，对版面的设计也有了新的认识和要求，使版面设计始终处于不断的发展变化中。通观版面设计的发展史不难发现，在其发展演变的过程中有两个因素发挥了重要的作用：

- 一是版面设计中技术手段发展的影响；
- 二是特定的历史文化发展背景的影响。

我们研究版面设计离不开这两个重要因素。版面设计离不开设计者的思考，而设计者的思考都是要付诸实现的，所以最终还要紧密依靠当时的技术手段来加以完成。版面设计技术手段的变化改进了人们的设计手法和思维方式。科学技术的发展使很多原来难以实现的设想变成了简单易行的方法。同时历史文化的发展直接影响着设计者的思维，改变了人们的视觉欣赏习惯，倡导并引领人们接受不同的设计风格和学说。与此同时，由于背景文化的差异，设计的审美观点和情趣也存在着重大的差异，这种种差异最终形成了不同的设计风格与流派。

学习版面设计史可以通晓迄今为止人类在版面视觉传达艺术方面的全部经验，包括对

各种设计形式和内容的探索和思考。通过对它的学习可以在 4 个方面给予我们极大的帮助:

- (1) 对各种设计思想的不断理解和融会贯通。
- (2) 对各种不同的设计表现手段及其相应风格的不断熟悉。
- (3) 把握版面设计的历史发展脉搏, 进而对未来的版面设计风格有所预测。
- (4) 形成自己独特的版面设计风格。

1.1 西方版面设计近代发展简史

谈到近代西方版面设计, 应追溯到 18 世纪初的欧洲, 此时的欧洲已逐步进入了工业革命时期。在印刷技术方面: 公元 1450 年, 德国人古登堡经过几十年的努力, 在西方第一次实现了铅字的活字浇铸, 发明了铅字印刷技术。1880 年前后, 最早的印刷机在德国制造成功。19 世纪, 英国人斯坦霍帕在自己开设的印刷厂里首次应用了全金属的印刷机。

此后, 印刷机被迅速地推广到世界各地。当时最快的机器每小时可印 1100 页纸, 印刷的尺寸也大大扩展了。与此同时, 造纸机的发明也极大地提高了制纸的效率。这都从根本上降低了印刷和出版业的成本。印刷和造纸技术的发展真正地使文化的传播实现了大普及, 促进了社会的发展, 也为平面设计的大发展打下了基础。

与此同时, 在平面印刷和设计方面具有良好基础、工业革命走在前沿的英国, 出现了一批设计家, 他们倡导了一种被称为工艺美术运动的设计风格。其代表人物就是被称为“设计之父”的威廉·莫里斯——一个几乎成为现代设计开端同义词的名字。他的设计实践涉及到家具设计、室内装饰、产品设计、图案设计、书籍装帧等众多领域。

莫里斯在他的设计作品中提倡恢复中世纪(特别是哥特时期)的装饰特点, 并收集了很多中世纪的抄本, 把其中的字体放大, 进行分析, 发展出新的改良字体。从字体设计入手发展平面设计的实践, 即把字体、文本、插图等, 通过版面的编排, 以特定的比例结合成理想的设计作品。其代表作品有《呼啸平原的故事》, 如图 1-2 所示;《乔叟集》, 如图 1-3 所示。

图 1-2 《呼啸平原的故事》——莫里斯

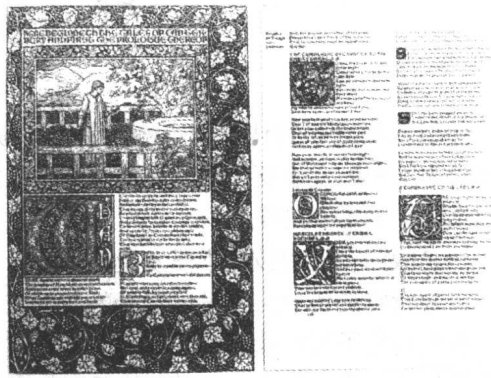

图 1-3 《乔叟集》——莫里斯

20 世纪印刷版面设计的演化, 与现代绘画、诗和建筑紧密联系。几乎可以说立体派、未来派、达达派以及超现实主义对色彩、造型等形式语言的探索, 以及纯粹精神性的个人感情状态的表达, 都直接渗入到了设计领域, 从创作观念和表现形式上影响了视觉传达设计的造型语言和感受体验方式。它们的出现与崛起最终极大地影响了 20 世纪的版面设计的变迁。

当然，真正使现代版面设计艺术开始具有 20 世纪面貌的地当归功于立体主义。

1.1.1 立体主义

立体主义产生于 1908 年的法国。“立体主义”(Cubism)一词原有嘲讽的意思，是报界针对法国画家勃拉克(Georges Braque)于 1908 年展出作品所提出的批评而得名。他们批评在勃拉克的作品中“将每件事物都还原了……成为立方体”，如图 1-4 所示。

一般认为标志立体主义风格的第一幅绘画是毕加索于 1907 年所作的《亚威农少女》。这幅画的启示来自非洲雕塑的程式化几何形，与后印象派画家赛尚的“用圆柱和球体及圆锥处理自然”有一定的相似之处。

用毕加索的话来说，立体派基本上是处理形体的艺术。立体派舍弃了完整的形体的概念，首先把完整的形体或形态加以破坏并分析，将其化解为许多小块面，然后加以组合，不是按照客观自然的形态，而是按画面自身的秩序来进行的组合，因而它呈现的艺术形象就与客观自然的形态相距甚远，如图 1-5 所示。

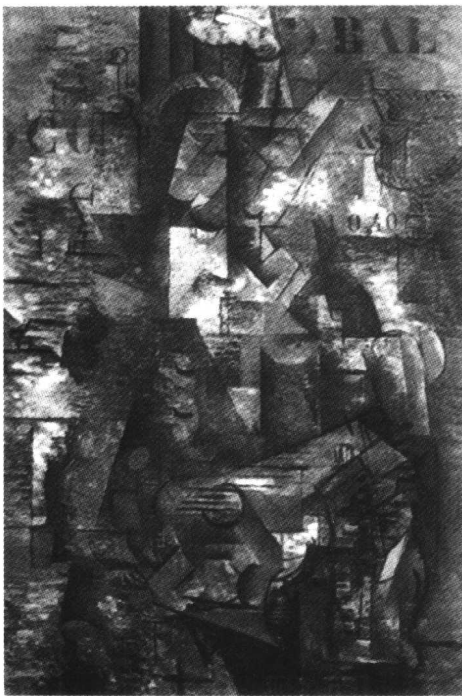

图 1-4 《马厩》——勃拉克

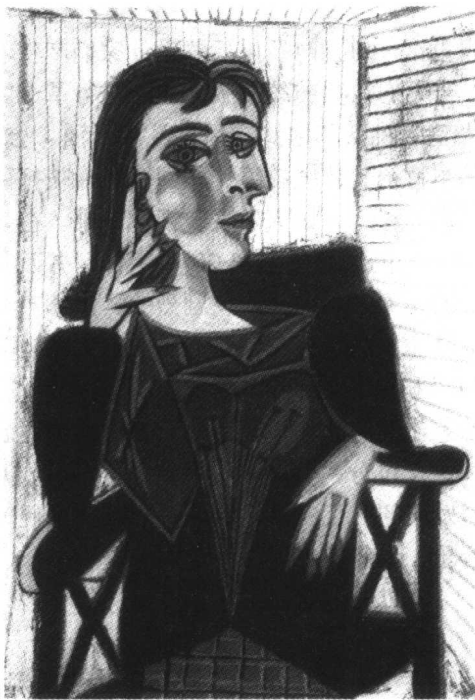

图 1-5 《Dora Maar 的肖像》——毕加索

立体派否定了透视，否定了从一个视点观察事物和表现事物的习惯观察法与表现法。不从单个视点看事物，而是将从不同视点所观察和理解的形像付诸于同一个画面，从而也表现出时间的持续性。这样的创作显然不是主要依靠视觉经验和感性认识，而是更多地依靠理性和观念，依靠思维。从这个意义上说，立体主义是极富有理念的艺术流派，它在形式上追求一种几何形体的美。当然，这也是与 20 世纪初的工业和科技的发展分不开的。