

现代版面编排与设计

沈晓辉 张秋实编

印刷工业出版社

(京)新登字 009 号

DM 100/02
内 容 提 要

本书从一个全新的角度,全面介绍了各种印刷品的版式编排与设计,包括书籍、杂志、广告、报纸、说明书、月历、名片等,将大量优秀的设计实例呈现在读者面前,以图为主,以文为辅,使人一目了然,耳目一新。

本书适合出版社、杂志社、报社版式设计人员,广告设计人员及广大用户阅读。

图书在版编目(CIP)数据

现代版面编排与设计/沈晓辉,张秋实编. —北京:

印刷工业出版社,1994.10

ISBN 7-80000-168-7

I. 现… II. ①沈…②张… III. 排版—设计 IV. TS812

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 06918 号

现代版面编排与设计

沈晓辉 张秋实编

*

印刷工业出版社出版发行

(北京复外翠微路 2 号 100036)

冶金工业出版社印刷厂印刷

各地新华书店 经售

*

850×1168 1/32 印张: 14.5 字数: 377 千字

1994 年 10 月 第一版第一次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 19.00 元

目 录

一、版式设计的范围、作用及形式	(1)
二、版式设计的基本原则	(5)
(一)实用原则	(5)
(二)形式法则	(6)
1. 比例	(6)
2. 力场(力感)	(7)
3. 对称	(8)
4. 均衡	(8)
5. 向心	(10)
6. 空白	(12)
7. 整齐	(13)
8. 对比	(14)
(三)经济性原则	(18)
三、版面要素	(19)
(一)版心	(19)
(二)文字	(21)
1. 字体和字号	(22)
2. 手写艺术字体	(24)
3. 变形字体	(25)
4. 中英文字体并用	(26)
5. 文字的编排形式	(27)
(三)行宽与分栏	(28)
(四)标题	(29)

1. 标题的分类	(31)
2. 标题的字体、字号	(32)
3. 标题的位置	(32)
4. 标题的装饰美化	(36)
(五) 照片、插图和刊头	(50)
1. 照片在版面上的形式	(50)
2. 照片在版面上所占的空间	(50)
3. 照片说明的编排	(50)
4. 插图的编排	(51)
5. 图版的面积	(52)
6. 图版的数量	(53)
7. 照片及插图的超版心处理	(56)
(六) 线及花边	(59)
(七) 底纹	(67)
(八) 页码	(71)
四、目录的版面设计	(74)
(一) 目录页的版面特点及设计方法	(74)
(二) 目录页版面设计选萃	(78)
五、图书的版面设计	(122)
(一) 图书版面特点及设计方法	(122)
(二) 图书版式设计选萃	(126)
1. 辑页(中扉页)	(126)
2. 正文	(134)
六、期刊杂志的版面设计	(142)
(一) 期刊杂志的版面特点及设计方法	(142)
(二) 期刊杂志版面设计选萃	(144)
1. 强调空白	(144)
2. 跨版	(168)
3. 图版出血	(175)

4. 以线分隔版面·····	(190)
5. 以线分栏·····	(207)
6. 版面左右一分为二·····	(222)
7. 版面上下一分为二·····	(233)
8. 版面中心分割·····	(240)
9. 版面斜着分割·····	(255)
10. 版心四周加框·····	(263)
11. 以网格约束版面·····	(283)
12. 其他·····	(302)
13. 杂志广告版面·····	(323)
七、画册的版面设计 ·····	(330)
(一)画册的版面特点及设计方法·····	(330)
(二)画册版式设计选萃·····	(331)
1. 连环漫画·····	(331)
2. 连环漫画的对白·····	(333)
3. 画报·····	(335)
4. 画册·····	(354)
八、说明书及简介的版式设计 ·····	(364)
(一)说明书及简介的版式设计特点·····	(364)
(二)说明书及简介版式设计选萃·····	(364)
九、报纸的版面设计 ·····	(393)
(一)报纸的版面特点及设计方法·····	(393)
(二)报纸版式设计选萃·····	(396)
十、月历版式设计 ·····	(441)
(一)月历版式设计的特点及方法·····	(441)
(二)月历版式设计选萃·····	(442)
十一、名片设计 ·····	(450)
(一)名片设计的特点·····	(450)
(二)名片设计选萃·····	(450)

一、版式设计的范围、作用及形式

版式的编排与设计，即书刊或印刷品的文字、插图和装饰图案等要素在既定的版面上布局形式的设计。版式的编排与设计是出版物总体设计的重要组成部分，是构成印刷品的重要环节。

书籍或印刷品发展到现代，国内外都越来越重视其版面的设计和编排，随着我国出版印刷事业和社会经济以及人们文化素养的提高，广大读者对印刷品的要求越来越高，图书的形式和概念也在发生变化，版式设计作为装帧艺术的一部分，同样要受到这种求新趋势的影响，读者将会越来越不满足几十年一贯制的陈旧版式编排方法，必然越来越对印刷品提出丰富知识与美的形式的双重要求。具有整体设计美的印刷品在市场上越来越受青睐，图书的礼品化、高档化即是这一趋势的具体体现。

印刷品的构成，就总体而言，一是它的内容，二是它的形式。拿图书来说，内容即图书的内文；形式即图书的装帧设计。装帧设计又分为美术设计和技术设计；美术设计即图书的封面、环衬及有关插图的设计。技术设计即正文版式的设计，它的工作范围是：

(1) 根据稿件的内容，包括字数的多少和繁简程度以及读者对象和使用范围等确定开本的大小。

(2) 规定版式，包括批注书名、各级标题的字体、字号及所在的位置。确定版心大小，包括每面的行数、每行字数、行间空距，天头、地脚，切口、订口的留空，以及内封、出版说明、前言、序言、目录、注解以及篇、章、节、目各级标题的排法等。

(3) 确定插图、照片的加工要求和尺寸以及它在版面的位置，对特殊插图勾画出版式图样。

版式设计具有美术设计中的平面构图技巧,是一门融艺术性、技术性和业务性于一体的综合性出版技术。版式设计除了要实现版面的形式美外,还应该具有自己的风格,这是时代的要求、读者的需要。版面设计的艺术感染力正是通过自己风格的表现手段实现的。版面设计的风格主要是指版面设计的艺术特点,即区别于一般的个性编排形式。从版面设计的意义来看,编排的艺术风格和艺术特点是可以直接影响读者的阅读心理、阅读兴趣和宣传的社会效果的。

编排的讲究,可谓是版式设计的一种现代精神。一个完美的版式设计方案,必能收到版面形式美的良好效果,具有版式形式美的印刷品必能使读者赏心悦目,从而更好地发挥它的宣传、教育、娱乐作用。

版式设计的作用归结起来主要有下述几个方面:

(1) 增加读者的阅读兴趣:有人这样形容版式:如果一本书的封面对于读者是“一见钟情”的话,版面设计则是“白头偕老”。这是因为,一本书在阅读时,版面设计的效果自始至终总是与读者形影不离的,文字群体与空白的对比、版面上的灰色值,能够给人心理上和情感上以愉快或压抑的不同反应;文字与图片的分布与剪裁,版口的大小和向不同方向的延伸都能在读者心理上引起不同的反应。明朗悦目、新颖活泼的版面,可以给人一种新奇感和愉悦感,使人在阅读过程中沉浸于美感之中,使阅读兴趣增加,产生阅读欲。艺术语言在这个有限的,同时也是广泛的空间里与各种各样的心灵在对话、交流,版面设计的作用将贯穿于读者阅读的全过程。而杂乱无章、单调沉闷的版面,则会使人产生视学和心理疲劳。可见,版面设计的效果直接影响到印刷品的“身价”。

(2) 对稿件的内容进行评价:编排与设计最重要的作用是体现编辑思想,因为版面编排不仅仅是把所要反映的稿件如实编排出来,更重要的是版面编排的先后、主次、标题的大小等包含着

版面设计者对所反映的内容的直接评价，是编辑人员用版式语言对其内容进行评价的继续，这个评价的直接表现就依赖于版面设计者的编排思想。版式语言即版面要素，主要指内容的排列顺序、标题的字体字号、正文的字体字号、题头及文尾的装饰以及花边、套色、底纹的运用等。对于文章的排列顺序，常规的做法是，重要文章排在前面，如党和国家领导人的重要讲话等；标题的字体、字号也是这样，重要文章和须引人注目的内容其标题字号要大，字体应庄重大方；正文的字体字号设计，一般文章正文多用宋体，重要的内容正文可用楷体或者用宋体字号略大些；版面的位置：在一个版面刊载两篇以上的文章时，通常将重要的内容排在上面或左边等；题头、文尾的装饰多用于对重要内容的强调，以突出重点。运用上述编排设计语言，就可以将编辑人员的思想及对印刷品内容的评价形象而直观地反映出来。

(3) 对印刷物风格进行展示：每一种印刷物，如期刊、图书、报纸等，都具有自己的风格，这个风格主要包括两个方面：一是它的内容，二是它的版式。版式设计首先要服从于它所设计的内容，还要符合各种形式的规律，在现代版式设计中，它是出于某种内容的需要，用美的形式来活跃人们视觉的一种方法。因此，版式风格是印刷物内在特性的外在表现，又反过来促进其风格的形成和强化。印刷物具有自己的特色才会吸引读者，因此，设计者应根据不同印刷物主题的需要，认真加以选择和组织，通过版面编排形式、运用简洁的版式语言抒发设计者对其印刷物的思想感情，使其在展示风格的时候，对读者产生更大的感染力。

目前，版式设计的形式归纳起来主要有三种：一种是古典版面设计，二是网格设计，三是自由版面设计。

古典版面设计是 500 多年前，德国谷腾堡确立的欧洲书籍艺术。版面设计的特点是以订口为轴心，两页对称，讲求版面的对称，常常从文、图、表的关系上表现出来。空白围绕图文组成一个规范的边框，并且全书统一。这种设计形式在当前仍处于主导

地位，处处可见。

网格设计产生于本世纪 20 年代，但直至 50 年代才明显地成为定型的版面形式。网格设计又叫标准尺寸系统、程序版面设计及瑞士版面设计，是运用固定的格子设计版面的方法，就是在书页上按照预先确定好的格子分配文字、图片、标题等的一种版面设计方法。它不是简单地把文字和图片等要素并置，而是遵循画面结构中的相互联系发展出来的一种形式法则，它的特征是重视比例感、秩序感、连续感和时代感。网格设计成功的关键是仔细地计划纵横划分版面的关系和比例，当我们把技巧、感觉和网格这三者溶合在一起灵活而创造性地进行设计时，就会产生精美大方、令人印象深刻的版面，在整体设计上给人一种清新感和连续感，具有与众不同的统一效果。网格设计目前多被用于书籍、报纸、杂志和年鉴、大百科全书及样本目录等。现在我国的杂志版面常见的二栏与三栏的组合，就是一种最简单的重叠网格。网格设计的优点是给人以规矩和约束，但如果不能灵活、创造性地应用它，反而会使版面单调和枯燥。

自由版面设计也称美国的自由版面设计，是因为这种以感性为基础的版面设计源于美国。产生的条件是照相排版工艺的应用以及照相胶片的剪辑，它可以构成活泼、多变的版面，多在教科书和类似的出版物中出现，是一种很有潜力的设计方法。

二、版式设计的基本原则

(一) 实用原则

实用，就是版式构成元素的排列组合要从人的生理和心理角度出发，使读者阅读方便、舒适。这是版面编排与设计的首要原则和重要出发点，它比形式美感的追求更重要。实用主要包括，应减轻读者的视力疲劳、顺应读者心理及有利于读者思维等几个方面。

眼睛的构造及其生理功能和活动规律表明，眼球上下转动不如左右转动灵活，而且纵向视野小于横向视野，纵向阅读眼睛易于疲劳，因此，横排的文字比竖排的容易阅读，比较舒适。所以，长篇文章和书籍宜横排而不宜竖排。横排行的长度也要适当，一般以人的最佳视域 100mm 左右（相当于五号字 27 个左右）为宜。字行过短，阅读时眼睛运动次数增多，头部摆动频繁，也容易产生疲劳，影响阅读速度和效果。当然，字行过长也不利于阅读，有实验表明，行长超过 120mm，阅读速度将会降低 5%。

实用，也要顺应读者心理。读者普遍的心理是“心逸恶劳”，因此，版面的编排如分栏、分割、排列组合等，都应顺应读者这一心理，使阅读方便省劲，例如转文不要跳页太多，同时要避免倒转；图的安置应紧跟提示段，若受地位限制使图的排列超前或移后时，不能距有关文字太远，更不能跨节，否则会影响读者阅读的兴趣和思维过程的连续性。

实用，还要有利于读者思维。读书是读者跟随作者思维进行的思维活动。所以，版式的编排设计不要违背读者思维，比如，排表时，原则上要排在自然段后，不要腰截文字；凡一面能排下的

表，要尽量避免转页排续表，一面排不下的表，转页时，一定要重排表头等，以免打断读者思维。

（二）形式法则

美是人类所普遍追求的，但对于美的认识却有许多差异。在版式的编排与设计追求美与新也不例外，自然也会有不同的看法。但从普遍意义上说，美还是有其基本的客观标准的。无论设计者怎样具有艺术个性，要想创造在形式上具有美感的版面，总还是要以人们对美的基本认识——各种带规律性的美的法则为基础。

所谓形式法则，也就是形式美的基本原则：形式美的规律是进行艺术创作的基本法则，是综括具体艺术工作的抽象规范。版式设计是版面构图学，是将文字、插图和装饰图样等内容和形式性进行通盘考虑的艺术，形式因素是构成版面艺术形式的要素和成分。因此，形式法则也是版式设计可遵循的原则。由于版式的编排与设计与绘画构图具有极为相似的形式联系，所以，绘画的基本形式因素点、线、面也被看做是版式设计的基本形式因素。

1. **比例**。版式设计形同绘画中的平面构图，无疑离不开比例所赋予的美的生命力。一块版是一个长方形的平面，由文字、图片、色块和空白等构成。“比例”具有多种含义，与版式设计有关的主要有：“比重”，即局部在整体中所占的分量，“倍数关系”，即一数为另一数的几分之几两个方面。人们沿用已久的“黄金律”就是普遍认为最美的比例形式。“黄金律”又称“黄金分割”和“中外比”，从古希腊流传至今，是公认的一种具有美学价值的比例关系。它要求在把一条线分为两部分时，其中一部分对全部的比等于其余一部分对于该部分的比，一般比例定为 $1:1.618$ ，也有的以 $2:3$ 、 $3:4$ 、 $3:5$ 、 $5:8$ 、 $5:9$ 等比值作为近似值。德国标准比例的求法是，以正方形的对角线作为长边，以正方形的一边作

为短边。这两种比例不但适用于书籍的开本，也适用于印刷品版心和图片、字组的参考。目前，图书的 32 开本和大 32 开本在长度上均低于这个比例，但未必不美，可见，“黄金律”不是绝对、唯一的美的比例，人们对于美的认识和要求是不断变化的。

正方形给人的印象是朴素、客观的，正方形在感觉上并不是正方形的，而是略宽，多被用于竖和横的图片数量大致相等的画册； $1:1.31$ 的形式有着坚固、舒适、可靠的感觉； $1:1.5$ 左右为标准比例的形状； $1:2$ 的形式能表现出文雅、高尚的风格，等等，如图 2—1 所示。一般来说，良好的比例都具有明确的性格和表现力。

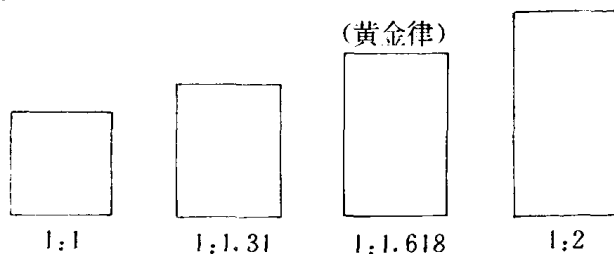

图 2—1

图书和印刷物的版面设计应根据其开本，在即定开本的范围內，研究版心的比例美和版心在开本中的比例美。比如，图书开本版面是矩形，那么版心无疑也应取同样的比例与之相适应，脱离开本比例而使版心过宽或过长的设计是不可取的。

插图在版心中的位置也有这种比例关系，一般最大应为小于版心文字 2~3 个的幅面，倘若齐版心或超版心，也会失去与版心比例的和谐美。

2. 力场（力感）。“力”本是一种触觉而不是一种视觉概念，但是，万有引力影响到心理感受，使人们对于平面上的构图和版式设计产生了力的联想。把“力”的概念借用于构图和版面的编排与设计，可以使人们对其形式法则更便于表述和理解，因此，又可以认为，人们不仅可以 from 构图和版式编排设计中感受到力的趋势，而且可以因这种“力”的作用影响到人的情感。

通常，平面上偏近上部的图文，可以引起人们心理上一种轻松、飘动和自由的想像，越是向上看，这种感觉就越强烈。平面的下半部分，给人的感受则完全相反：压抑、束缚、受限制，但是稳定和沉重。类似的感觉也存在于左和右这两个部分：图文偏向裁口一侧可以感觉舒展和轻快；偏向订口，则可能产生郁闷或束缚感，也许是受人们的眼睛感到从左向右的运动是自然的这一条件反射的影响。平面上的这种力场还可以告诉我们：图文偏向内侧，可以造成一种向心感；偏向两侧，则会造成一种离心的倾向感，感到没有力量。

“力感”是构图和版面编排与设计的基本思考凭借，认识了力场的观念，才能进一步认识对称、均衡之类的基本法则。

3. **对称**。对称是人们熟知的一种形式。对称被作为版面设计的一个最重要的设计原则。我国唐、宋、明、清以来的线装书和长久以来的国外书刊中，都长期保留着版式编排的对称形式，并沿用至今。版面构图复杂、插图较多的书稿，很适宜以对称的手法处理，或在一个版面内上下左右、对角对称；或单、双版面平行对称；或双单版面对角对称等，其实例如图 2-2、图 2-3 和图 2-4 所示。

对称具有平稳、严肃和庄重的特点，令人产生一种秩序感，但也容易出现呆板的弊病。美的对称并不是单纯地表现为平分秋色，

图 2-2 四角对称使画面产生了
平稳感

绝对的均等，比如，现代常以一种少有的平稳感觉区别于其他的对称形式。实践证明，近似对称或者在对称中包含不对称，比之完全对称的设计效果，会使严肃中隐含一种活泼因素和耐人寻味。

4. **均衡**。均衡在衡器上即为平衡。具有几倍于砝码体称的物体与砝码之间，由于支点的偏侧

SCAN...

和游砣的调节,可以使计量横杆达到水平。它不象对称那样有固定的中轴线,它的中轴线是偏置的、变动的。均衡的基本原理是对称,没有内在的对称,也就不是均衡。但均衡与对称相比,前者感觉生动活泼,因而体现着某种生气或运动感。

均衡形式是构图

中的一种平衡关系,在版面中,均衡的作用在于给画面主体以稳定、陪衬和平衡感。均衡形式在版面设计中的运用,实际上就是在一种等量不等形的情况下达到矛盾的统一。版面的均衡美是整个版面各版式构成元素之间关系的对立统一,利用各种反向力使版面达到互相呼应和协调的效果,图 2-4 双、单两页版面各要有一个令人愉快的视落点。例如,图

的安置对版面的平衡具有举足轻重的关系,安置不当便会使整个版面失去平衡;当一个版面有两幅图时,按对角线排列可使整版上下左右保持平衡;若两图左右并排,则适宜中排,让图上下的文字块尽量对称,否则会破坏平衡;假如三、四幅图簇拥一起,其间空疏密不一,上下左右参差不齐,旁串文长短多变,则是失败之举,使版面失去平衡的秩序感。所以,在版式中,均衡的形式结构主要是掌握重心、呼应和合理、自然的布局,这恰如被称物

图 2-3 左右对称

图 2-4 双、单两页版面各要素对称

体与砝码之间的平衡，其形式如图 2-5、图 2-6 和图 2-7 所示。

图 2-5 主题、插图和下部的照片横跨两页，让每页的图、字相等和有规则，以取得平衡

均衡不是绝对的，版面上的动势和变化很重要，这样才有味道，应该在此前提下求得平衡。近年来，在版式设计编排中，已基本摆脱了绝对均衡和绝对对称的传统习惯，讲究相对均衡而绝对不对称，在均衡和不对称之间寻求版面变化的动感，以达到版面新颖、生动活泼、富有高度审美效应的艺术效果。

5. 向心。向心是指版面上的整体构图向一个无形的居中或偏侧的中心聚拢，使我们的感觉中，经常意识到有一个中心。所有的组合因素，都应当在对立统一的原则下加强整个版面的整体感。版式设计中的向心感是在力感的基础上形成的。图 2-8 和 2-9 是向心的例子。

经验证明，视觉中心常常比几何中心要稍稍偏上一些，因此，在人们看来，几何中心好像是错的，因为它感觉太低了一点，而只有视觉中心看起来才舒服，符合美学上的要求。虽然这是一种错觉，但却总是与人们的直观感觉相符合，所以，对于书刊、杂

