

InDesign

排版艺术

◎ 麓山文化 主编

配1张DVD光盘

本光盘内容包括多个排版设计案例的素材以及制作过程教学视频

5元/份

美味
美味

荐

乡里菜

科学出版社
www.sciencep.com

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

TS803.23

28

3

TS803.
28

InDesign

附光盘

排版艺术

© 麓山文化 主编

美味
滋
存

内 容 简 介

这是一本介绍使用 InDesign CS3 进行商业版式设计的实例教程。

全书通过数十个日常工作中常见的商业版式设计实例,包括卡片、书籍装帧、图书封面、报纸、宣传册、杂志、包装、海报等,全面介绍了 InDesign 的各项功能,真实再现了行业工作流程和版式设计技法。使读者在学习软件操作的同时,还能够掌握版式设计的精髓和积累行业工作经验,做到艺术与技术并重,为用而学,学以致用。

本书内容丰富,知识全面,既有技术理论讲解,也有实践操作步骤,还有印前知识和行业设计规范,内容涉及排版专业术语及用纸规格与种类、印刷输出等相关知识,实例穿插烫金、烫银、UV、覆膜、模切、装订、胶印、丝网印等印刷工艺介绍。

本书不仅可作为职业院校相关专业的教材,也是出版、印刷等相关行业版式设计爱好者的首选图书。

本书 DVD 内容为多个排版设计案例的素材以及制作过程教学视频,读者在学习过程中可以参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

InDesign 排版艺术 / 麓山文化 主编. —北京:科学出版社,
2009

ISBN 978-7-03-023786-6

I. I... II. 麓 ... III. 排版—应用软件, InDesign
IV. TP803.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 201765 号

责任编辑:但明天 / 责任校对:马 君
责任印刷:媛 明 / 封面设计:青青果园

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京媛明印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 2 月第 一 版 开本:787×1092 1/16
2009 年 2 月第一次印刷 印张:22 3/4
印数:1—4000 字数:509 808

定价:46.00 元(配 1 张 DVD)

前 言

Adobe InDesign CS3 是由国际著名的软件生产商 Adobe 公司为专业排版设计领域而开发研制的新一代专业排版软件。这是该公司终结 PageMaker 7.0 之后的替代产品,适用于编辑各种出版物,包括书籍、传单、广告、海报、包装设计以及 PDF 格式的文件和 XML 文件等。

InDesign CS3 打破了传统排版软件的局限,集成多种排版工具的优点,能够兼容多种排版软件,融合多种图形图像处理软件的技术,使用户能够在排版过程中直接对图形图像进行高要求的调整、图文配置和设计。InDesign CS3 为报纸、杂志、书籍等出版物的排版提供了一个优秀的平台,不仅可以针对文字进行排版与编辑,还可以绘制简单的图形、置入图片,使排版过程轻松、灵活。

本书是一本 InDesign CS3 的实例教程,通过将软件功能融入实际应用,使读者在学习软件操作的同时,还能够掌握版式设计的精髓和积累行业工作经验,做到艺术与技术并重,为用而学,学以致用。

全书共分 9 章,各章内容如下:

第 1 章讲述版式设计的基本概念、行业应用以及文字、图片的编排方法;

- 第 2 章系统地介绍了 InDesign CS3 的各项功能,包括操作环境、文档基本操作、页面编排与参考线的应用、主页设置、颜色设置、页面布局等;
- 第 3 章通过几个简单的卡片版式设计实例,介绍 InDesign 排版流程和基本方法,使读者掌握 InDesign 的基本操作,为后面复杂实例打下坚实的基础;
- 第 4 至第 8 章利用几个完整的实例讲解了绘制图形、置入图像、添加文本、应用样式等相关内容;
- 第 9 章通过几个其他商业案例介绍了设置特殊效果等知识。

本书内容非常丰富,知识全面,既有技术性理论讲解,也有实践性操作步骤,还有资料性印前知识和行业设计规范,内容涉及排版专业术语及必备资料、用纸规格与种类、印刷输出等相关知识点,实例穿插烫金、UV、覆膜、模切、装订、胶印等印刷工艺介绍,力求将功能用实例进行充分的体现。

本书不仅适合作为职业院校相关专业的教材,也是版式设计爱好者、社会培训班的首选教材和自学读物。

本书由麓山文化工作室主编，参加编写的有：陈志民、易盛、李红萍、李红艺、李红术、陈云香、林小群、何俊、周国章、刘争利、朱海涛、朱晓涛、彭志刚、李羨盛、刘莉子等。此外，周鹏、刘佳东、肖伟、何亮、林小群、刘清平、陈文香、蔡智兰、陆迎锋、罗家良、罗迈江、马日秋、潘霏等也作了大量的工作，在此一并表示感谢。

在本书的编写过程中，尽管作者力求准确、完善，但是仍难免出现一些错误或不妥之处，衷心希望广大读者能予以批评、指正。

麓山文化

目 录

第 1 章 版式设计概述	1
1.1 版式设计的概念与原则	1
1.1.1 关于版式设计	1
1.1.2 版式设计原则	2
1.2 版式设计的表现手法	3
1.3 版式设计的行业应用	5
1.3.1 书籍版式设计	6
1.3.2 报纸、杂志版式设计	6
1.3.3 招贴广告设计	9
1.3.4 包装设计	10
1.3.5 宣传册设计	11
1.4 版式设计的基本类型	12
1.4.1 满版型版式设计	12
1.4.2 规则型版式设计	13
1.4.3 分割型版式设计	14
1.4.4 中轴型版式设计	15
1.4.5 倾斜型版式设计	15
1.4.6 放射型版式设计	16
1.4.7 曲线型版式设计	17
1.4.8 三角型版式设计	18
1.4.9 自由型版式设计	18
1.5 文字的编排	19
1.5.1 字体	19
1.5.2 字号、字距和行距、标题	21
1.5.3 正文文字对齐的基本形式	23
1.6 图形与文字编排	26
1.6.1 图形编排	26
1.6.2 图形与文字编排的基本形式	27
1.7 优秀版式设计作品欣赏	28
第 2 章 InDesign CS3 快速入门	31

2.1	InDesign CS3 简介	31
2.2	InDesign CS3 工作环境	33
2.2.1	标题栏	33
2.2.2	菜单栏	33
2.2.3	工具箱	33
2.2.4	控制面板	36
2.2.5	图标面板	37
2.2.6	标尺	37
2.3	文档的基本操作	38
2.3.1	新建文档	38
2.3.2	打开文档	40
2.3.3	查看文档	41
2.3.4	保存文档	43
2.3.5	恢复文档	44
2.4	使用参考线	44
2.4.1	边界参考线	44
2.4.2	栏参考线	45
2.4.3	标尺参考线	45
2.5	页面操作	45
2.5.1	浏览页面	45
2.5.2	选择和更改页面	46
2.5.3	移动和复制页面	47
2.5.4	以两页跨页作为文档的开始	48
2.5.5	添加或删除页面	49
2.6	主页操作	49
2.6.1	创建主页	49
2.6.2	编辑主页	50
2.6.3	应用主页	50
2.6.4	复制主页	51
2.6.5	删除主页	51
2.7	设置颜色	52
2.7.1	颜色模式	52
2.7.2	颜色及色板面板	53
2.7.3	新建颜色	54
2.7.4	导入颜色	55
2.7.5	定义颜色色调	55

2.8 布局页面.....	56
2.8.1 选择和移动对象.....	56
2.8.2 对齐和分布对象.....	57
2.8.3 锁定和编组对象.....	59
2.8.4 叠放对象.....	60
2.8.5 图层.....	61
第3章 卡片版式设计.....	65
3.1 卡片版式设计基础.....	65
3.1.1 卡片设计内容及特点.....	65
3.1.2 卡片设计印刷工艺.....	66
3.2 名片的制作.....	67
3.2.1 创建文档.....	67
3.2.2 绘制图形.....	68
3.2.3 置入图片.....	70
3.2.4 添加文字.....	71
3.3 贵宾卡的制作.....	71
3.3.1 创建文档.....	72
3.3.2 制作贵宾卡正面.....	72
3.3.3 制作贵宾卡背面.....	76
3.4 贺卡的制作.....	77
3.4.1 创建文档.....	77
3.4.2 制作贺卡的正面.....	78
3.4.3 制作贺卡背面.....	83
第4章 书籍排版与设计.....	85
4.1 书籍排版基础.....	85
4.1.1 书籍排版的相关术语.....	85
4.1.2 书籍特殊页面的相关术语.....	88
4.1.3 书籍印刷常识.....	91
4.2 创建和保存文件.....	94
4.3 创建印刷用色.....	96
4.3.1 新建颜色.....	97
4.3.2 复制颜色.....	98
4.3.3 设置色板选项.....	98
4.3.4 删除未使用的颜色.....	99

4.4	设计章前页	99
4.4.1	打开文档	99
4.4.2	设置参考线	99
4.4.3	绘制图形	100
4.4.4	置入图像	102
4.5	设计复合字体	104
4.5.1	创建复合字体	104
4.5.2	输入文字	105
4.6	设计内文版式	108
4.6.1	制作父主页	108
4.6.2	添加文字	118
4.6.3	制作子主页	127
4.7	设计和应用样式	131
4.7.1	设置文本格式	131
4.7.2	设置段落格式	133
4.7.3	设计样式	135
4.7.4	应用样式	140
4.8	置入和管理图片	141
4.8.1	置入行间图	141
4.8.2	管理图片	143
4.9	创建书籍文件	143
4.10	制作书籍目录	145
4.11	检查文档	148
4.11.1	检查字体使用情况	148
4.11.2	检查用色	148
4.11.3	检查链接图片	149
4.11.4	检查标题内容	149
第5章	报纸排版与设计	150
5.1	报纸版式设计基础	150
5.1.1	报纸版式设计现状	150
5.1.2	报纸版式设计的特点	151
5.1.3	增强报纸版面视觉中心的方法	152
5.2	设计报纸头版	154
5.2.1	创建新文档	155
5.2.2	创建参考线	156

5.2.3	设置颜色	156
5.2.4	制作报头	157
5.2.5	排版报文	160
5.3	设计报纸内版	165
5.3.1	创建新文档	166
5.3.2	制作报头	167
5.3.3	制作新闻	169
5.3.4	制作广告	172
5.4	其他类型报纸版式设计	175
5.4.1	技类报纸	175
5.4.2	体育类报纸	186
第 6 章	图书封面设计	199
6.1	封面设计基础	199
6.1.1	封面设计常用术语	199
6.1.2	封面尺寸	202
6.1.3	封面常见用纸规格及种类	204
6.2	书籍封面的分类及其特点	205
6.2.1	儿童读物类	205
6.2.2	文学类	206
6.2.3	人物传记类	207
6.2.4	科技类	207
6.2.5	政经管类	208
6.3	创建并保存文件	208
6.4	创建参考线以划分区域	209
6.5	设计制作正封	210
6.5.1	绘制图形框架	210
6.5.2	置入图像	211
6.5.3	添加文字	214
6.6	设计制作封底	216
6.6.1	绘制图形	216
6.6.2	复制图像	217
6.6.3	添加文字	217
6.6.4	置入条形码及 ISBN 书号	218
6.7	设计制作书脊	219
6.8	封面后期工艺处理	221

6.8.1 常见后期工艺简介	221
6.8.2 制作 UV 版文件	222
第 7 章 宣传册设计	225
7.1 宣传册设计概述	225
7.1.1 关于宣传册	225
7.1.2 宣传册设计的特点	225
7.2 制作宣传册封面	226
7.2.1 创建并保存新文件	226
7.2.2 设置颜色	228
7.2.3 在主页上绘制背景	228
7.2.4 创建参考线并绘制背景	229
7.2.5 添加图形和图像	230
7.2.6 添加文字	231
7.3 制作宣传册内页	234
7.3.1 制作宣传册第 2、第 3 页	234
7.3.2 制作宣传册第 4~5 页	238
7.3.3 制作宣传册第 6、第 7 页	242
7.4 制作专色文件	242
7.4.1 专色的概念和特点	243
7.4.2 制作印刷版文件	243
7.4.3 制作专色版文件	245
第 8 章 杂志设计	249
8.1 杂志设计的相关知识	249
8.1.1 杂志设计流程	249
8.1.2 杂志设计的特点	250
8.1.3 杂志广告设计	250
8.1.4 杂志用纸规格和种类	251
8.1.5 杂志设计的发展趋势	252
8.2 设计杂志封面与封底	252
8.2.1 设计制作杂志的封面	252
8.2.2 设计制作杂志的书脊	256
8.2.3 设计制作杂志的封底	257
8.3 制作杂志目录页面	263
8.3.1 创建文档	263

8.3.2	设置颜色	264
8.3.3	置入图片	265
8.3.4	添加文字	266
8.4	杂志内文排版	268
8.4.1	创建新文档	268
8.4.2	设置颜色	269
8.4.3	绘制图形和置入图像	270
8.4.4	添加文字	273
8.5	制作杂志广告页	275
8.5.1	设置颜色	275
8.5.2	置入背景	276
8.5.3	置入图片并绘制图形	277
8.5.4	添加文字	278
8.6	其他杂志内文版式	280
8.6.1	创建新文档	281
8.6.2	设置颜色	281
8.6.3	布局页面	282
8.6.4	填充背景	282
8.6.5	置入图像	284
8.6.6	添加文字	286
第9章	其他商业版式设计	291
9.1	月历设计	291
9.1.1	创建新文档	292
9.1.2	设置颜色	292
9.1.3	置入背景	293
9.1.4	置入图片并设置其特殊效果	293
9.1.5	添加文字	295
9.1.6	制作其他月份页面	298
9.2	POP广告设计	300
9.2.1	创建新文档	300
9.2.2	设置颜色	301
9.2.3	创建参考线并绘制图形	302
9.2.4	绘制框架并置入图片	304
9.2.5	添加文字	306
9.3	DM广告设计	309

9.3.1	创建新文档	310
9.3.2	创建参考线	310
9.3.3	设置颜色	311
9.3.4	绘制背景	312
9.3.5	布局页面	312
9.3.6	置入图像	315
9.3.7	添加文字	316
9.4	海报设计	318
9.4.1	创建新文档	319
9.4.2	设置颜色	320
9.4.3	创建参考线	321
9.4.4	绘制图形和框架并置入图片	321
9.4.5	添加文字	326
9.5	产品包装盒设计	328
9.5.1	创建新文档	329
9.5.2	设置颜色	330
9.5.3	绘制包装盒的平面展开图	330
9.5.4	添加图形	334
9.5.5	添加文字	336
9.6	光盘封套设计	338
9.6.1	创建新文档	339
9.6.2	创建参考线	339
9.6.3	置入背景	340
9.6.4	添加渐变色块	342
9.6.5	添加文字	342

第 1 章 版式设计概述

版式设计是平面设计创造过程中所选择的一种版面组织、构成形式，是一种重要的视觉传达表现语言。多年来，版式设计已发展成为一门相对独立、隶属于视觉传达设计以及具有设计个性化的专业基础学科。

本章主要介绍版式设计的概念、原则、表现手法和基本类型，以及在不同行业中的具体应用。此外，本章还要讲解文字、图形编排的形式和特点，同时收录一些精心制作的优秀版式设计作品供读者欣赏。

1.1 版式设计的概念与原则

1.1.1 关于版式设计

版式设计是一种关于编排的学问，即根据特定主题需要将有限的文字、照片、示意图、绘画图形、线条、色块等有机地排列与组合，将理性思维表现在一个特定的版面空间内。它是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式，是制造和建立有序版面的理想方式，是世界性的视觉传达的公共语言。

任何一个平面空间的设计，都涉及将各种视觉元素有序地加以组合，以便最大限度地发挥这些要素的表现力。也许我们并没有意识到，在现实生活中我们几乎每天都接触与感受到版式设计的传播方式。在翻阅报刊、浏览网页的时候，或者在品读书籍的时候，更有商场中琳琅满目的商品包装，现实生活中哪怕是一张贺卡、一幅广告宣传单、一张海报……所有这些都是经过人们精心设计而展示出来的版式效果，如图 1-1 所示。

图 1-1 版式设计作品

1.1.2 版式设计原则

版式设计的目标就是为了方便人们的阅读，体现为视觉传达得迅速、准确和最优化的视觉享受。人们对版式设计作品的心理要求表现为：美观、大方、典雅，合乎不同人的品味。因此，设计中必须重视协调有效传达与审美的关系。

版式与艺术表现既对立又统一地共存于一个版面之中，它在设计中必须遵循下面一些设计原则。

1. 主题鲜明

所有信息表达都服务于主题，如图 1-2 所示。无论是文字还是所使用的图片，都是为了表达相同的主题，让人一目了然。

2. 形式与内容统一

完美的形式必须符合主题内容的表达。如图 1-3 所示，左图中音符的组合被设计为一张正在歌唱的嘴，既是对海报内容的阐述，又表达了主题，形式与内容达到统一；右图中飘扬的彩带形似主题文字 6，既说明了内容，又使画面更加生动形象。

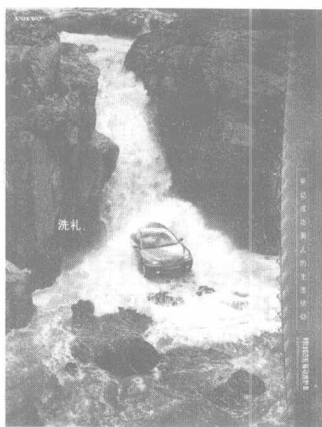

图 1-2 主题鲜明

3. 强化整体布局

将版面的各种编排要素集合在编排结构及色彩上以作整体设计。如图 1-4 所示，报纸版式中图文多而杂，设计者将不同类别的元素分开组织，不仅没有杂乱的感觉，而且还形成了一种视觉上的秩序美。

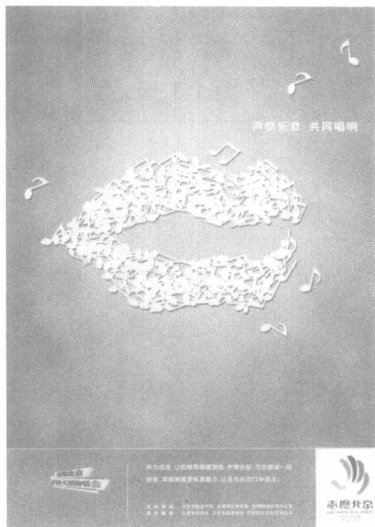

图 1-3 形式与内容统一

图 1-4 整体布局-杂而不乱

1.2 版式设计的表现手法

一个成功的产品设计能够提高人们的消费欲望，而一个成功的商业版式设计作品同样可以提高人们的阅读欲望与购买欲望，它要满足信息传递和美感传递的需要。版式设计的表现手法多种多样，总结起来，常用的表现手法有下面几种。

1. 律动

律动是以文字的骇异或集合图形的构成来表现律动的方法，如图 1-5 所示。依据造型的方法分析，一般可以分为反复及渐变两种，将这两种方法与规则或不规则现象交互使用，则可发展成无限的图形。

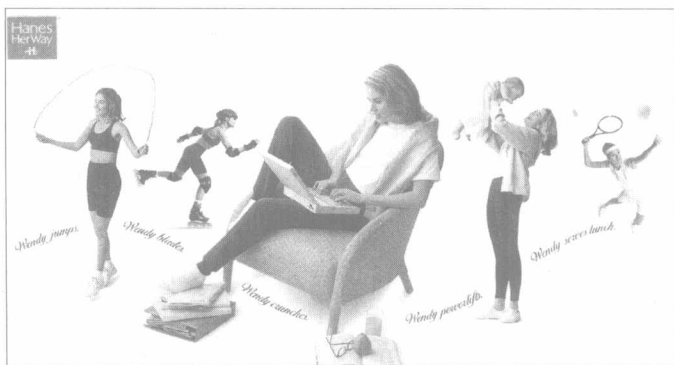

图 1-5 律动

2. 对称

对称能传达有秩序、安定、静态、庄重与威严的心理感觉。例如，左右或上下相等的造型，我们称之为实质的对称；左右或上下并非完全相等的造型，但在视觉上也能产生对称的感觉，称之为感觉的对称，如图 1-6 所示。

3. 对比

对比把相对的两个要素互相比较,例如直线和曲线、长和短、粗和细、明和暗、黑和白、大和小、深和浅、锐和钝等,产生强者更强,弱者更弱的现象,并互相强调出对方的特征,衬托而产生对比美,如图 1-7 所示。

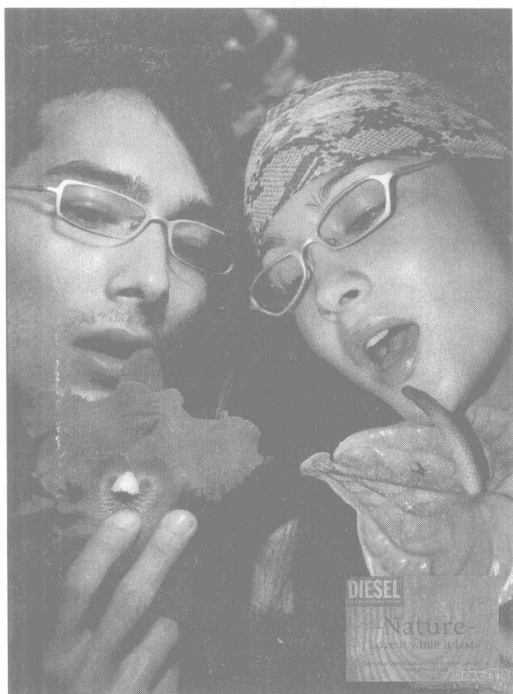

图 1-6 对称

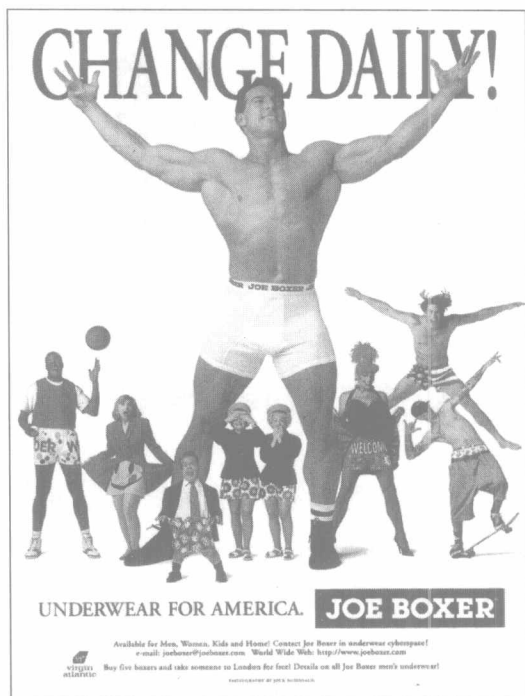

图 1-7 对比

4. 平衡

把两种以上的构成要素均匀地予以配置而达到安定的状态就叫做平衡,如图 1-8 所示。正常的平衡具有安定、静态的感觉;而不正常的平衡则呈现不安定、动态的感觉,但却有丰富的感情,比较有变化。一般造型的平衡包括实质、色彩、明暗、大小、质感等感觉的平衡。

5. 比例

在比例当中,被谈论得最多的就是黄金比例,希腊美术大多采用 1: 1.618 来求得秩序的变化美。长度比、对角线比、二分比、三分比等,都是具有规律的比例。比例通常具有秩序、明朗的特性,给人一种清新、自然的新感觉,如图 1-9 所示。

6. 调和

当两种构成要素同时存在时,若特性过于强烈或相差太远,便会产生对比现象;若两者能达到一致并且互不排斥时,便达到了调和的状态。例如黑白两色产生对比,而介于黑白之间的灰色就是一种调和,所以调和又可以用中庸来解释,如图 1-10 所示。