

高等教育艺术设计教材

BAOKANBANMIANSHEJI

报刊版面设计

刘丽 编著

中国纺织出版社

高等教育艺术设计教材

报刊版面设计

BAOKAN BANMIAN SHEJI

刘 丽 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书生动、细致地阐述、分析了报纸书刊版面设计的美学原理和过程,主要包括版面的编排手段、版面的结构以及版面的布局等内容,并附有大量经典、成功的版面设计作品,使读者易于理解并掌握版面设计的要领。本书适合作为艺术设计院校的专业教材;适合艺术设计自学者和爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

报刊版面设计/刘丽编著. —北京:中国纺织出版社,2003.1

高等教育艺术设计教材

ISBN 7-5064-2321-9/J·0108

I. 报… II. 刘… III. 版式-设计-高等教育-教材

IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 033112 号

策划编辑:朱 涛 范 森 责任编辑:姜娜琳

责任校对:陈 红 责任设计:何 建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

电话:010-64160816 传真:010-64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2003 年 1 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:7.25

字数:170 千字 印数:1—5000 定价:22.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前言

QIANYAN

艺术设计,是以美化人们衣、食、住、行、用为目的的装饰性与实用性相结合的专业。艺术设计专业的人才必须具备艺术设计的专业基本功和较强的专业设计能力。对以上两种能力的具备,是通过学习下列课程才能达到的:①美术基础——素描、色彩、中国画;②装饰基础——图案(具象装饰变化)、构成(抽象装饰变化);③设计基础——字体、版式、透视、制图、画法、印刷、摄影、计算机应用;④专业课程——服装设计、服装面料设计、服装工艺学、服装史论;装潢设计、广告设计、标志设计、包装设计、书籍装帧设计;环境艺术设计、室内设计、室外设计、家具设计、展示设计、店面设计等等。

我们邀请清华大学美术学院、中央美术学院、北京服装学院的知名教授以及其他专业设计机构的知名专家合作编写了这套系统完整、适用于高等艺术设计专业的学习用书;是高校、成人自考、设计师、自学者的学以致用的实用教材。

在编写过程中,我们提倡既要重视传统文化,又要吸取国外精华;既重视实用性,又重视装饰性与科学性;力争做到强化基础,掌握画法,丰富构思,充实设计;使其成为既符合时代需要,又富有专业特色的高等教育艺术设计教材。

由于时间仓促,本套教材难免有不当之处,真诚希望读者批评指正。

崔栋良

2002年2月春节于北京

目录 MULU

一、版面	001
二、版面空间	004
(一)强势	004
(二)栏	005
三、版面设计	007
(一)版面的编排手段	007
(二)版面的结构	021
(三)版面的布局	033
(四)版面的设计	044
四、作品欣赏	058
五、结束语	105

一、版面

版面是报纸书刊内容编排布局的整体表现形式,它反映出出版物的个性。出版物是否可读、易读,是否醒目、吸引读者,在一定程度上取决于版面。

版面是最先对读者视觉、心理产生作用的。虽然读者在阅读报纸杂志时,想看的是它的内容,也就是上面的文字或图片,但引导读者去选择内容的往往首先是版面。因为在阅读之前,读者对其内容并不十分清楚,甚至是一无所知,因而无法根据内容去选择。而版面的编排却可以向读者发出直观的信息——版面设计有的清新含蓄、文文雅雅,满纸的书卷气;有的设计语言精练,带棱带角,跳跃幅度大,充满了活力,表现了很强的个性;也有的以其高雅端庄的气派区别于其他版面;还有的版面设计则拥挤杂乱,让人透不过气来,烦躁而“无心恋战”。只有那些能够引起读者注意,给人以深刻、生动印象的版面,才能吸引人,进而通过目录或标题的提示了解其内容,从而做出选择,决定取舍。

每种出版物都应该有其自己的个性,有个性才能有别于其他,从而满足各个层面读者的不同需求。内容能够体现个性,个性往往也表现为形式的独特性。如读者拿到某种出版物时,即使不看报头、不看封面,只看版面,便可知这是哪家的报纸或是哪家的杂志(见图1-1、图1-2)。可见版面的个性正是出版物内在个性的外在表现。

图 1-1

(1)

二、版面空间

版面编排是借助于一定大小的纸张所提供的空间而进行的,是体现出版物编排思想的一种手段。这种表现报纸书刊等出版物编排的一定大小的纸张所提供的空间,称之为版面空间。只有认识版面空间,才能充分利用它来为版面编排思想服务,才能使这个小天地活跃起来。在版面空间的各个局部之间存在着强势上的差别。

(一) 强势

以报纸为例。报纸版面基本有对开、四开两种。一般情况下,每种报纸至少分为四版,多则几十版、上百版。表示各个版面先后次序的是自然版序。自然版序并不是表示版面重要程度的序号。在报纸的若干版中,必有一个版是最重要的,是用来刊登要闻的。读者看报的一般习惯总是先看第一版,之后翻页,视线自然落在第三版上,然后再看第二版。因此,报纸一般将第一版作为要闻版。但是,由于版序主要是依据读者的阅读习惯而定的,因此也不是千篇一律不可改变的。例如,因为伦敦多雾,英国的《泰晤士报》在报摊上零售时容易受潮受污变形,故不把要闻版放在第一版上,而是放在报纸的中间,第一版则被用来刊登广告。

一般来说,右边版的强势要优于左边版,即第三版优于第二版,第五版优于第四版,以此类推。

在同一版面的各个局部之间,其强势又有什么区别呢?人们在看东西时,习惯于从上而下,尤其是横排版,字行的连接是自上而下的。把一个版横截为二,版面则分为两个区,即上半版和下半版,从强势上看,上半版优于下半版。无论是横排版还是竖排版,上半版都要比下半版更容易引起读者的注意(见图2-1)。如果将版面垂直平分,则全版分为左半版和右半版两个区(见图2-2)。在左半版和右半版之中,哪个更具强势呢?这取决于报纸是横排还是竖排。如果是竖排,字行的连接是自右向左,读者在阅读时先注意的自然是右面,这时右半版相对于左半版就具

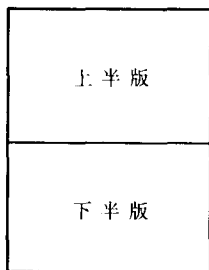

图 2-1

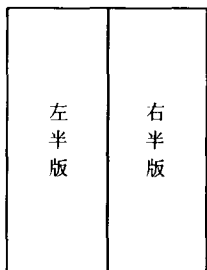

图 2-2

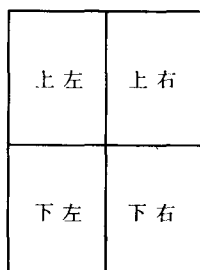

图 2-3

有较大的强势。如果是横排版则完全不同,文字是自左至右排列的,那么左半版就要比右半版更容易引起读者的注意,从而具有更大的强势。

如果将上述两种版面进行重合,版面则分为上左、上右、下左、下右四个区(见图2-3)。对于横排版来说,“上左”是“上半版”与“左半版”的重合,因此是具有强势的版位,其次为“上右”。如果我们仍然沿用自左向右的阅读习惯来分析,则“下左”应优于“下右”。但是在实际阅读中,读者的视线是经“上左”至“上右”,然后自然下滑至“下右”,这比视线移至“下左”更为省力,因此,一般来说,“下右”的强势优于“下左”。

总之,以横排版报纸为例,版面空间的不同强势为:上半版优于下半版,左半版优于右半版,上左优于上右,下右优于下左。版面各个局部之间以强势大小所排列的次序,称为区序。版面区的划分是无形的,不是直接表现出来的,它只是读者阅读心理上的一种划分。而直接表现于版面上的划分是栏。

(二) 栏

印版或印刷成品版面的印刷面积叫版心。版心边沿至成品边沿的空白部分叫版口;版心上边沿至成品上边沿的空白部分叫天头;版心下边沿至成品下边沿的空白部分叫地脚(见图2-4)。

版心通常被分成若干栏——二栏、三栏、四栏不等,然后将文字和图片安排进去。

分栏的作用主要有以下四个。

1. 阅读的需要

每行文字的长度限制在最易于阅读的视野范围内,以尽量减少人眼与头部的移动。分栏过多,则栏过窄,阅读时视线移动频繁,容易造成眼睛疲劳;分栏过少,则栏过宽,阅读时易产生错行而影响阅读效率。

2. 增加变化

现代的出版物,尤其是书刊的发展变化很大,很少有像20世纪80年代以前的

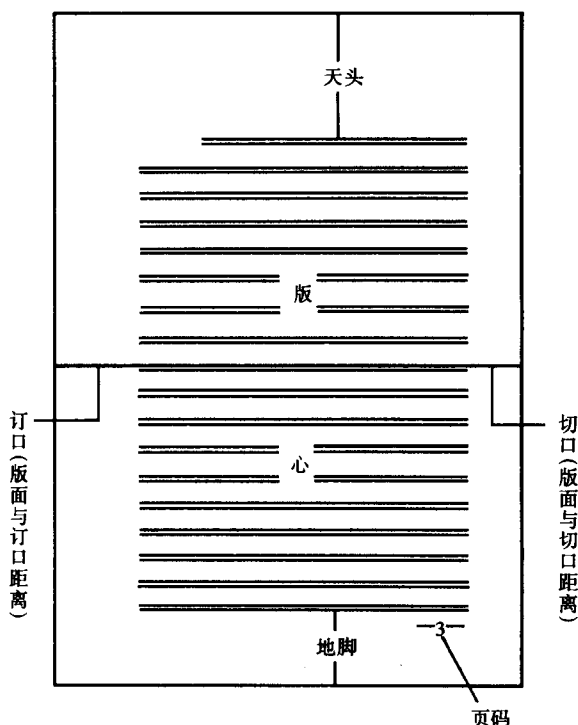

图2-4 版心样式

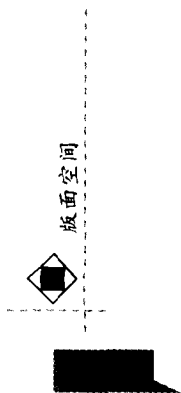
书刊那样大竖行大横行地排列,而是增加了栏的变化,使版面活泼生动起来。呆板、缺少变化的排列,对于标题和图片的配置都已经不适用了。

3. 增“色”

如果把版面中的图片、标题看成是“黑”,把一个个文字组成的面看成是“灰”,那么版心四周的边白——天头、地脚、订口和切口以及分栏后版心上留出的一行行空白就是“白”。栏与栏之间一行行的空白,打破了版面一片灰的单调,使版面清爽明朗。这就如同礼堂里坐满观众的排排座椅中的通道,让拥挤的礼堂空气流通,人也可以自由往来。版面的空白即是读者阅读时透气的“通道”。

4. 增加立体感

例如,横排栏是自上而下垂直划分的,每一栏的宽度相等。因此,栏的分割是版面的纵分割。由于栏的出现,使版面上产生纵、横交错的效果,增加了版面的立体感,从而使版面显得丰满、充实,更加生动。

三、版面设计

版面设计(或称版式设计),是随着出版业的发展而发展的。早期的期刊、报纸,其版式都是十分简单而呆板的,大多是一篇接一篇,按照同一种格式编排的,标题也缺乏变化,使人读起来单调而乏味。

版面设计由最初的简单粗糙到现在的精细生动,让人看起来赏心悦目,既增加了阅读兴趣,又提高了阅读效率。当版面设计成为自觉地、有意识地体现编辑意图的手段之后,版面设计便发生了质的变化——从原本只是技术性的工作变为同时具有艺术性、思想性的工作。这就使版面设计不仅仅是单纯地追求形式美,而是开始追求体现内容、体现编辑意图的形式美。通过版面设计,可以突出重要的文章,可以暗示不同意见的文章孰重孰轻,可以使文章之间的逻辑关联凸现出来,引导读者阅读,以弥补内容结构导读作用上的不足。

版面设计是在确定了出版物的开本、印装方式和用料的前提下,对出版物的每一个版面所进行的设计。版式设计包括版心尺寸、版心四周的空白,正文的编排是横排还是竖排,每页的行数、每行的字数,字距、行距和段间的空距、分栏数,正文的字体、字号,标题的位置、字体、字号、占行和排法,图在版面上的配置,图注的位置、字体和字号,以及注文、页码、书眉等内容的设计。

由于版面是由文字、标题、图片和空白四个主要部分构成,版面设计除了要遵循装帧设计的一般原则外,还应着重考虑版面中正文、标题和图片的配置。

(一)版面的编排手段

1. 字体、字号

文字和图形一样同属视觉符号,是视觉传达设计的重要组成部分。文字的表现形式具有相当大的可塑性,既有规律性又有极大的自由度。文字的自身结构又具视觉图形意义,尤其是汉字,从平面设计的角度讲,无疑是有史以来人类最成功的设计之一。汉字的字形结构具有强烈的图形特质,是当今世界仅存的象形文字。字体的造型变化构成了各种形状和风格。每一个字符均可作为一个独立的单位,既可排列成线,又可集结为面,是版面设计中的最基本元素。

(1)强势不同

各种字体、字号所具有的强势不同。一般来说,大号字比小号字醒目;同一字号的黑体字要比其他的字体有力、突出。因此,大号字比小号字、黑体字比其他字体的字强势要大。

字体的大小是如何规范的?

①活字:活字的大小共分七个不同的“号”,1号最大,7号最小。后又增添新4号、新5号、新1号等。

1958年出版事业管理局规定:以“点”为活字和字模的计量单位,每点规定为0.35 mm。

字号和点数的换算可依照表3-1进行:

表 3-1

单位:mm

字 号	点 数	字 号	点 数	字 号	点 数
初 号	42.00	新 2 号	18.00	新 5 号	9.00
小 初 号	36.00	3 号	16.00	6 号	8.00
1 号	27.50	4 号	13.75	7 号	6.00
新 1 号	24.00	新 4 号	12.00	—	—
2 号	21.00	5 号	10.50	—	—

点数制是国际铅字计量制,英文为“Point”,因此,新4号就写成“12 P”,新5号就写成“9P”。口语称之为12磅、9磅。

②照排字:照排字的大小是由字模板上的字按比例级数放大或缩小得来的,与活字字号不对应。照排字单位为“K”,规定1 mm为4K,即1 K=0.25 mm。

常用的5号字即10.50 P,其字身高是3.675 mm,在用照排字时,就要代之以字身高相似的14 K(3.5 mm)字或15 K(3.75 mm)字。新5号是9 P,字身高是3.15 mm,在用照排字时,就要代之以12 K(3.0 mm)字或13 K(3.25 mm)字。照排字的大小与活字略有差异,因此在版式设计时应加以注意。

(2)字体的风格

在汉字印刷中常用的字体有宋体、仿宋体、长仿宋体、楷体、黑体五种。此外还有隶书、等细、魏碑体、篆书等等。

各种字体所具有的风格不尽相同。

宋体是印刷物中最常用的字体,是由明万历年间所用的雕版书字体衍变而来的,是我国最早采用的汉字印刷字体。其结构特点是笔画平正,横细竖粗,风格大方端庄,典雅工整。

仿宋体的结构特点是横、竖笔画都较纤细,风格清秀雅致。

长仿宋体是由仿宋体拉长变化而来的,因此长仿宋体较仿宋体更为纤秀、细长,有亭亭玉立之感。

如果报纸期刊用宋体为正文的常规字体,以仿宋体排个别篇章,如排散文,不仅可与文章体制相称,版面也因字体的变化而产生清新感。如果变更常规,用长仿宋体来编排短小的抒情诗、抒情散文、散文诗等等,也会给版面增添一些抒情的色调。

楷体早于仿宋体出现。它的结构特点是笔画圆通婉曲,近乎手写体。其风格亲切,易认易学,流畅自然,如“小家碧玉”。

黑体是一种早年从日本引入的字体。其结构特点与仿宋体相反,横、竖笔画都又粗又重,方正如削,圆头黑体起、收笔均呈圆形。黑体结构严谨,视觉效果强烈,风格浑厚,很男性化。

隶书,古朴飘逸,比较儒雅,很有中国味儿。

而方圆体,优美圆润,年轻,比较时尚。扁黑体、扁宋体,既有力又文雅,非常耐看……不同的字体,表现出不同的风格,在版面上洋溢着不同的色彩,因此要根据不同的出版物,不同的稿件,不同的版面位置和不同的功能,如书籍报刊标题用,书籍目录用,古典书、诗词用,书籍报刊正文用,注释、说明、图注用,地图用,唱片、广告说明用,辞海、工具书、汉语大字典用等,来选用不同风格的字体(见图3-1)。

中 黑	立志不随流	仿 宋	立志不随流
大 黑	立志不随流	特 粗 宋	立志不随流
楷 体	立志不随流	粗 圆	立志不随流
魏 碑 体	立志不随流	中 圆	立志不随流
书 宋 一	立志不随流	细 圆	立志不随流
书 宋 二	立志不随流	细 等 线	立志不随流
中 宋	立志不随流	中 等 线	立志不随流
大 宋	立志不随流	小 隶 书	立志不随流
字 典 宋	立志不随流	大 隶 书	立志不随流
长 宋	立志不随流	篆 书	立志不随流
报 宋	立志不随流	长 美 黑	立志不随流

图3-1

2. 线条

线条是除字体、字号以外,用得最多的版面编排元素。在版式设计诸元素中,线是极富变化的一个元素,对版面起多方面的作用,运用得好,是其他元素无法替代的。

版面上的线可分为组合线、无形线与有形线三种。

(1) 线条分类

①组合线:组合线本身并不是具体的线,而是视觉上可以感觉到的线。任何一份报纸、一本书籍和杂志,映入读者眼帘的首先是由一个个字(点)组成的“行”,而这“行”在视觉上就是一条条的线。直排版形成的是竖线,横排版形成的是横线。从视觉上说,这些线在版面上占有主要地位,没有这些线就没有面,版面就是由这些线组成的。

②无形线:是指给读者视觉留下感觉而实际并不存在的线,在版面上就是指行间空和栏间空。行与行之间空白形成的无形线,总是与一个个字排列形成的组合线平行,两者是白黑相间,

在版面上形成色彩的对比。横排版,在视觉上形成横向的黑白相间的线;竖排版,则形成纵向的黑白相间的线。

③有形线:是指版面上实际存在的可见的线,如正线、反线、点线及波纹线、文武线等(见图3-2)。

(2) 线条的作用

组合线的变化余地很小,其变化主要是点的变化,即其组成成分如文字字体、字号的变化。在版面设计中运用点的变化时,要考虑到因字体、字号的变化而引起的组合线的变化。此外,就是因分栏而引起的版面纵向分割使组合线的长度发生变化。而有形

线在版面上的变化却是极其丰富生动的:

①强势:重要的稿件可以借助线条使其突出。如给某篇稿件加框,则此篇稿件会因与其他稿件在版面处理上的不同,而引起读者的注意,因而增加了强势。

②区分:稿件与稿件之间加以线条,能将多篇稿件清楚地区分开来,便于读者阅读(见图3-3)。

③结合:如果给几篇稿件加以相同的框线或装饰线,这几篇稿件就会自然地组合在一起成为区别于其他稿件的一组文章、一个整体。专栏、专题等常采用这种手法来处理(见图3-4、图3-5)。

④表情:线和点都是表达情感的非常丰富的语言,选择恰当,则适合多种场合。和曲线相比,直线方向明确,有简明、单纯、大方的视觉效果;垂直线,体现出一种正直和坚强、挺拔和刚毅;水

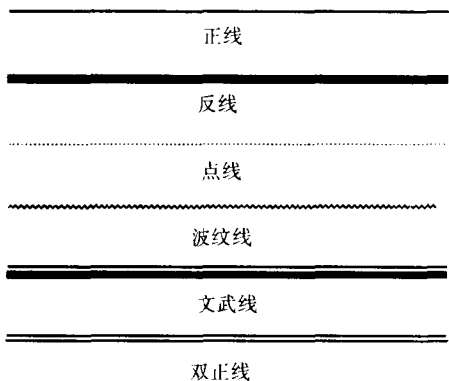
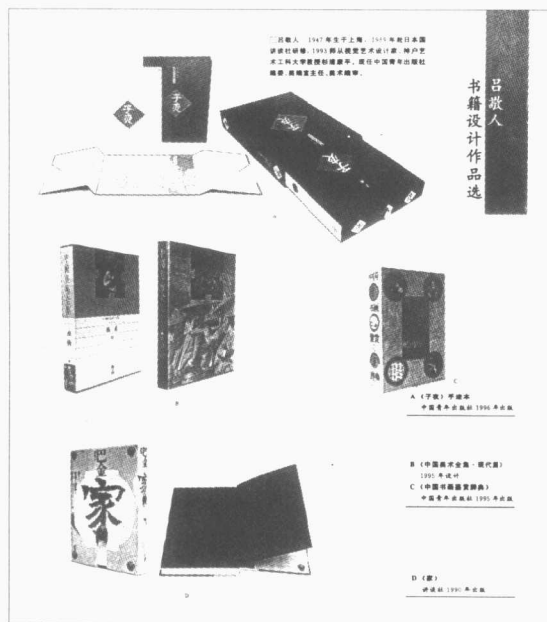
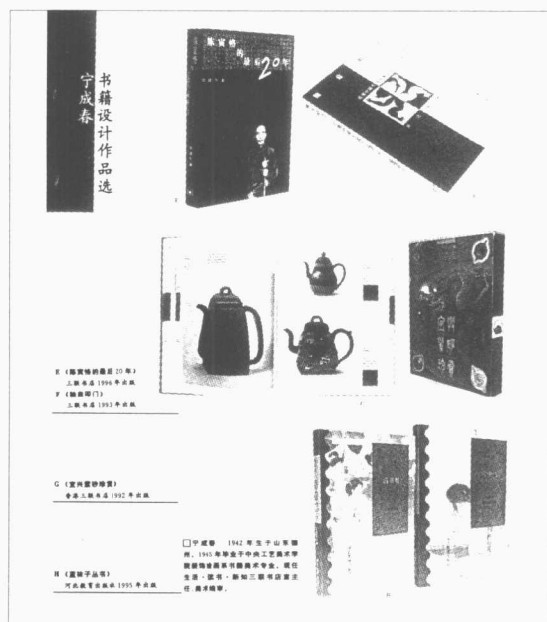

图3-2

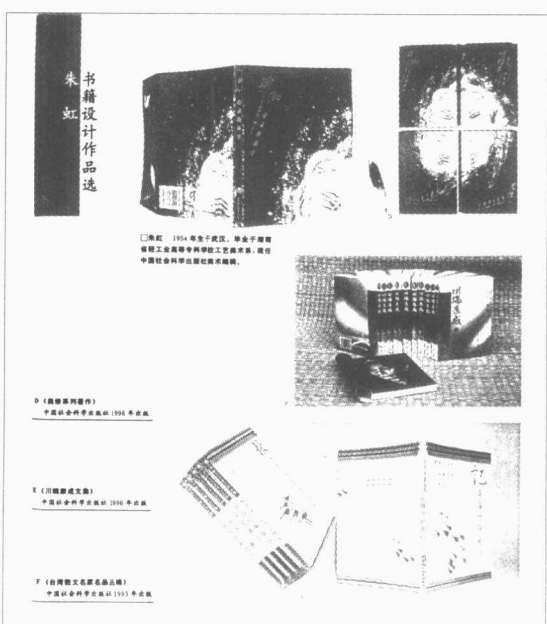
(1)

(2)

(3)

(4)

图 3-4