

[日]内田广由纪 编 祖秉和 张希广译

FH-7 & PS-Q7(Tropical Red)

DOUBLE & REVERSE

[illegible]

版面设计艺术 实用手册

装帧设计：杨华如
影印设计：张英
责任编辑：杨华如
张世林
张英

版面设计艺术实用手册

[日] 内田广由纪 编

祖秉和 张希广译

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

中国建筑工业出版社印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米1/16·28.25印张

1989年1月北京第1版 1989年1月北京第1次印刷

印数2,500册 定价30元

ISBN 7—5039—0243—4/J·60

本书的特点和使用方法

(一)把版式设计的原则和手法图解化。

把手法和原则变为容易理解的形式，以具体作品为例进行介绍。看到图例及说明，就能很好理解什么样的手法会产生什么样的效果，搞清照片的数量和构图手法与所表现的形象是怎样的关系。

(二)围绕生活中的设计实例进行介绍。

本书中的图例均选自读者身边的小册子和杂志。设计手法在这些印刷品中是常见的，从而便于读者理解。换言之，身边十分活泼的出版物中存在着设计的手法和原则。

(三)版式设计手法和形象效果的调查结果。

对改变照片的尺寸或空白，会产生怎样的形象等问题，本书对十四种手法做了调查。得到了与传统版式设计一致的结论。(因一些原因调查表格未做翻译，但可供研究者参考。)

(四)本书分上、下两篇，每篇各分四部分。上篇以文字表现为中心，论述了版式设计手法及原则。下篇是以照片和插图为主题构成的。

——编译者

序 言

版面设计是书籍艺术的重要组成部分，它的设计原理不仅存在于书籍、刊物和一切印刷品中，也可以说它的构成原理是适用于所有艺术门类的。

在我国古籍中，早就非常重视版式设计，例如：天头地脚，行栏牌界等等。但是到了近代，由于出版事业的发展，视觉习惯的改变，过去的版式设计已经远远不能适应现代生活的需要。”版式疏朗，字大悦目”只能符合几净窗明的阅读环境，当今时代不仅要求美，而且要求速度。生活节奏和印刷条件的改变，使我们的印刷品能真正做到图文并茂、一目了然，使各种信息能够通过出版物更好地快速传递出去，版面设计就是非常重要的必不可少的媒介。

我国出版界和一些缺乏版面设计经验的人，较长时期对版面设计没有足够的重视，往往认为版面设计只是技术问题，不是艺术，或者以为反正是白纸黑字，规定一个格式了事，不必进行设计。这样至使我国的书籍艺术，长期忽视总体，仅仅在封面、插图上下工夫，达不到整本书的和谐统一，是有害于书籍艺术事业发展的。记得一位长期从事版面设计工作的同志讲得好，他说如果说一本书的护封和封面对于读者的作用是一见钟情的话，而版面设计则是白头偕老。因为一本书在阅读时，版面设计自始至终，总是与读者形影不离的。

书籍艺术是一种特殊的美学现象，其所以特殊，不仅因为它具有与绘画近似的插图和封面设计，而且具有一般美术家不能或不易理解的版面设计。版面设计一般不具有绘画形象，但又不是抽象绘画。它是视觉传达的重要手段，它的实体集字群与虚空间的对比，它版面上的灰色值，能给人心理上和感情上以愉快或压抑的不同反应。它文字与图片的剪裁和分布，版

口的大小和向不同方向的延伸，不仅是在追求版面的变化，而且象文字的结体一样，有不可言传的移情作用。

如果说版面设计是技术的话，那只是问题的一方面，它实际是技术与艺术的高度统一，密不可分。因为在运用主从、统一谐调、对称、对比、均衡、节奏、韵律等等艺术规律，来规划版面的同时，必须谙熟各种印刷技术、制版、甚至于装订技术，因为页码成帖及穿插，也直接关系到一本印刷品的编排水平。因此，可以说版面设计是对装帧艺术家的艺术修养、技术知识的全面运用和检验。

《版面设计艺术实用手册》的出版，对书籍艺术界、出版界从事版面设计的同志来说是十分需要的；对提高书籍和刊物的整体设计水平也是会大有帮助的。该书将设计的原理、手法，用形象的图解方法并结合生活实际，作了十分细致具体、生动的介绍。这种比较系统地介绍现代版面设计原理的专业书籍翻译介绍到我国来还是首次，值得推荐。它不仅对书籍出版界，对刊物、画报和一般以文字为主、以图为主或图文并重的视觉媒介，甚而至于广大美术工作者，在提高构思、构图、设计能力及丰富艺术修养方面，都值得认真推敲和借鉴。

希望不仅将它看成是一本专业版面设计参考书，也同时是一本提高平面设计修养的教材但要仔细玩味才能有较大收获，因为这些原理和方法虽然深入浅出，但都是从实践中付出心血才能获得的。

中国出版工作者协会
装帧艺术研究会 副会长

邱陵

ASE 14/05

文字的编排与设计

祖秉和译

目 录

1 序

文字的编排与设计

1 第一部 编排构成的原理

- 2 A 大小对比
- 4 B 粗细对比
- 6 C 明暗对比
- 8 D 疏密对比
- 10 E 各种对比
- 12 F 统一与协调
- 14 G 平衡
- 16 H 节奏感
- 18 I 起与承
- 20 J 主与从
- 21 K 字群与字距、行距
- 22 L 质感
- 24 M 图与地, 阳图与阴图
- 26 N 左右的重心
- 27 O 强调
- 28 P 零乱分散
- 30 Q 留空白

- 32 R 集中与放射
- 34 S 空间的封闭
- 36 T 字体种数
- 38 U 跳跃率
- 39 V 文字的粗细
- 40 W 格的约束力
- 42 X 版面率

43 第二部 设计的手法

- 44 A 抓住四角和对角线
- 46 B 面的构成
- 48 C 使造形参差错落
- 50 D 杂音①图与文字叠印
- 52 杂音②文字与文字叠印
- 54 杂音③为文字加边
- 56 杂音④文字印在剪纸上
- 58 杂音⑤将文字削损或抓裂
- 60 杂音⑥摄影中出现的模糊形象
- 61 杂音⑦印刷的飞白
- 62 杂音⑧制版屏幕

- 64 E 群化
- 65 F 镶在围框里
- 66 G 文章的开头加以强调
- 68 H 花字、画字
- 70 I 机制的装饰字体
- 72 J 手写文字①毛笔、钢笔
- 74 手写文字②蜡笔、万能笔、剪纸

- 76 K 利用原物的表现手法
- 78 L 用笔记的形式记载
- 80 M 将文字具象化
- 82 N 分离排列
- 84 O 变形成为长体、斜体字
- 86 P 文字群体的变形

89 第三部 文字群体的基本要素

- 90 A 文字群体的基本要素
- 92 B 文字群体的四种类型
 - ①左右均取齐
 - ②行首取齐、行尾听

	其自然
	③中间取齐
	④加楔儿
94	C 版式纸
96	①竖排通栏
98	②竖排双栏
102	③竖排三栏
104	④竖排四栏
106	⑤竖排五、六、七栏
108	⑥横排通栏
110	⑦横排双栏
112	⑧横排三栏、四栏
114	⑨变形版式
116	D 字体的三个系列
118	E 线①划分开
120	线②圈起来
122	线③强调
124	线④将正文分割开
126	线⑤控制空间
128	F 符号①造形化
130	符号②强调

133 第四部 文字的编排形式

134	A 标题①位置
136	标题②特殊的表现
138	B 副标题
139	C 头衔与简历
140	D 小标题①明朝体
141	小标题②哥特体
143	小标题③将符号放在文首
144	小标题④在文首加以强调
145	小标题⑤着重线
146	小标题⑥用线加以强调
147	小标题⑦用线圈起来
148	小标题⑧在线上印白字
149	小标题⑨复合手法

150	E 前文
152	F 正文
156	G 图版说明
162	H 引出式图版说明
166	I 注释
168	J 页码与书眉
170	K 有特色的书眉
172	L 词典式的书眉
174	M 终结号与休止号
176	N 一个点
178	O 围框记事
180	P 对话
184	Q QA 形式(问答形式)
188	R 细目版面
192	S 扉页
196	T 目录
202	U 版权页

图版的构成与设计

209 第一部 版式设计的原则

210	A 图版的面积
218	B 图版的件数
224	C 方形版式、出血版式和处理版式
232	D 格子的限制性
238	E 块状组合与散点构成
244	F 主题的形象
250	G 以身体动态来表达语言
252	H 背景的主题
254	I 选择一个局部
256	J 图解式的照片
258	K 插图的样式
264	L 视角的意义
270	M 视线
276	N 头部照片的剪裁原则
278	O 彩色与单色
280	P 版面的尺寸

282	Q 空白的效果版面使用率
290	· 光琳和宗达(个别分析)

295 第二部 造型的原理

296	A 大小对比
298	B 质感的对比
300	C 曲线与直线的对比
302	D 明暗的对比
304	E 位置的对比
306	F 动与静
308	G 均衡
310	H 统一与融合
312	I 主与从
313	J 起与承
314	K 导线
316	L 对称
318	M 节奏
320	N 比例
322	O 突出重点
324	P 向心和扩散
326	Q 均等和集中
328	R 形状的形象
330	S 正与负
332	T 水平线
334	U 垂直线
336	V 斜线

343 第三部 构成的种类

344	A 上下分割
346	B ₁ 在天地之间安排重点
348	2在天地之间安排带状位置
349	3把天地的两头作为重点
350	C ₁ 左右一分为二
351	2中心分割
350	3┐形的对比

352 4 强调左右两端

354 D 斜线分割

356 E 压住四角

358 F 对角线

360 G 黑白相间

362 H 四角不相同

364 I 由大到小

366 J 涡形

368 K 向心

370 L 在中央形成一个中心

372 M 钩形的空白

374 N 正三角形

376 倒三角形

378 横向三角形

377 O N 字型

378 P 并列

380 Q 远近感的表现

382 R 立体的表现

384 S 全景表现

387 第四部 构成手法

388 A 点支配着空间

390 B 四周色回起来

392 C 从四周透露出主题

394 D 挂着

396 E 物与物之间隔

397 F 分割再组合起来

398 G 统一调子

399 H 位置统一

400 I 编组

404 J 图版与文字的空间

406 K 中缝

408 L 照片的外形

414 M 美人照片式的表现
手法

416 N 以耸人听闻的表演来
引人注目的广告

418 O 噪音式表现

422 P 一页的展开

428 Q 制版中的加工

434 U 文字的变化

436 V 字体

437 W 文字的粗细

438 X 文字噪音式表现

第一部 編排构成的原理

A 大小对比

大小对比使强劲与纤细互补

大字给人以强有力的感觉，但缺乏纤细的感觉。大小文字配合使用，可以互相缓解其缺点，并产生生动活泼的对比关系。大小对比是文字组合的基础。

对比小，表现稳静

大小差别小的话，给人以稳静、舒畅的感觉。③⑤⑩可说是其典型。与①的强烈对比关系相比，它们具有稳静的性格。⑤的特粗的明朝体文字（明朝体文字是日本活字字体的一种）的独特表现是协调的。

① 大字表示强劲，小字暗示产品工艺精细。

Liberty CD
V10

② 左肩的小字给整体以紧凑感。

特集 音の復権

③ 细的直线表现出纤细感。

NOTES
ON
BETTE
Somewhere under the rainbow...
By Craig Karpel

In the fall 1964 number of *Parade* Review, there appeared an article by Susan Sontag titled *Notes on "Camp"*. It was considered to be an important article by people who consider articles. Cocktail partygoers of the day had to read it or make believe they had. Sontag proposed to describe "the sensibility of an era." "Camp," said she, "is one way of seeing the world as an aesthetic phenomenon. That way... is not in terms of beauty but in terms of style." Among the "random examples of items that are part of the canon of Camp"

④ 因为大字笔道细，对比关系和缓。

⑤

祭りからメディアまで

⑥ 与强劲的图形相对抗的文字群体。

⑦ 小字独具效果。

⑧ 黑地使文字效果突出。

⑨ 小字具有生气。

個性にあわせて、最適の1本を約束するヤマハ。

YAMAHA
●アライズ・パイプ 4%・4%・4%・4%・4% ●USL-SL-L-ML
 YAMAHA 42-80014 (11-11)

⑩ 因为大小的差别小，具有舒畅感。

水冷・V4
 2サイクル・ピュアスーパースポーツ
RZV500R

●標準現金価格：¥ 825,000 (北海道、沖縄を除く) ●カラー：シルキーホワイト

⑪ 大字笔道细，产生舒适的对比。

⑫ 小号的汉字给大字标题以强劲感。

●来る人の身になって

N

●設計された

T

●カーアクセサリーが

E

●これまで、あったらうか

R

●クルマとライフスタイルに

I

●新しい接点を求める人に

O

●ぜひ使ってみてほしい

R

human journal

「家庭画報」今月の人びと

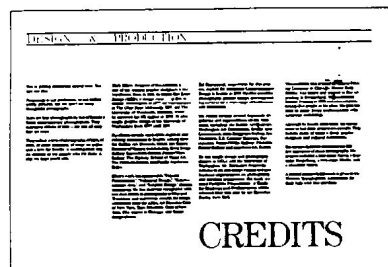
女・エコロジスト

生 態 学 者

⑬ 行间的小字为整体增添韵味。

Parkway to Wilkinsburg exit;
 Ardmore Blvd. past WTAE;
 after 3 lights, left on South;
 5 blocks (short) to Wood;
 Wolford Realty, 2nd floor, 729.

⑭ 天头地脚的大小文字形成对比。

⑮ 粗体文字与特小文字形成对比。

Come see
40 minutes of
great commercials
uninterrupted by
lousy programs.

⑯ 标题文字不太大。

B 粗细对比

粗细对比是男性性格与女性性格对比

字体粗则男性性格强，字体细则女性性格强。①是其代表，粗细对比很强烈。

取粗细的一方为主体

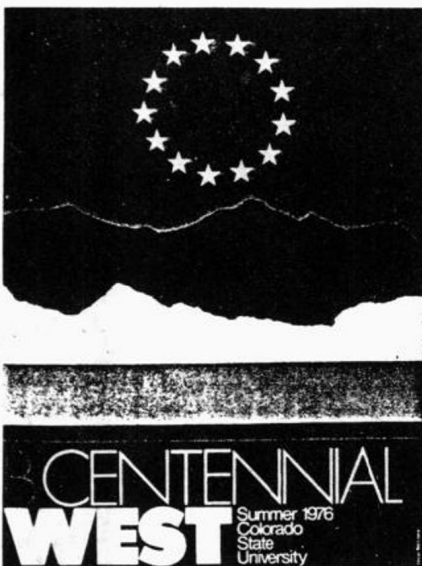
细字多粗字少，容易取得平衡。⑦和⑧是相反的例子，以粗体大字为主体，故不平衡，具幽默感。

DAY DREAMER

② 细字容易表现女性性格，粗体字则效果相反。

e-2

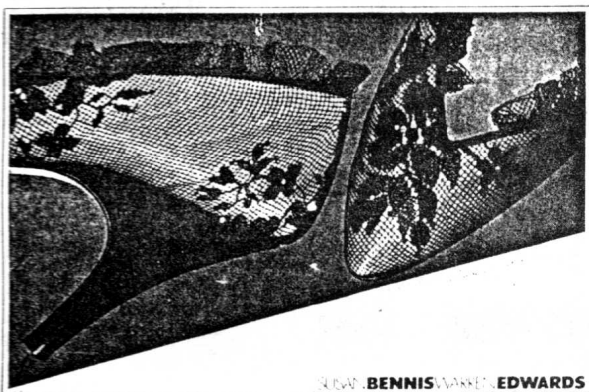
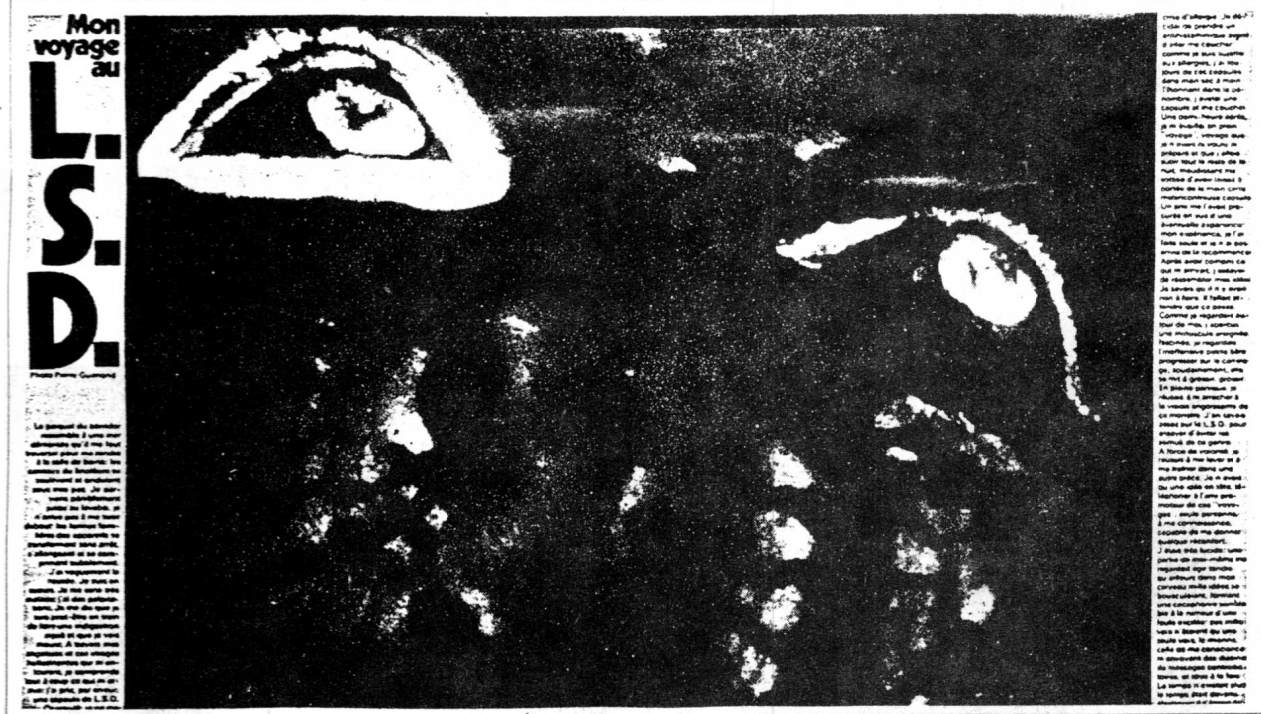
③ 将粗体字WEST放在左下角，给画面带来变化。

I pledge allegiance to
Helvetica
and to the aesthetic
for which it stands,
one typography, sans serif,
with sizes and weights for
all?

④ 仔细看，不只有两种粗细，各行有微妙变化。最引人注目的是从上边数第二行的粗体字，最下一行的字和它形成对比。倒数第二行为空行，使对比更加强烈。上边的六行有粗体，有细体，又有斜体，但它们都属于海尔维希字体系列。

① 字头特粗，表示强调。

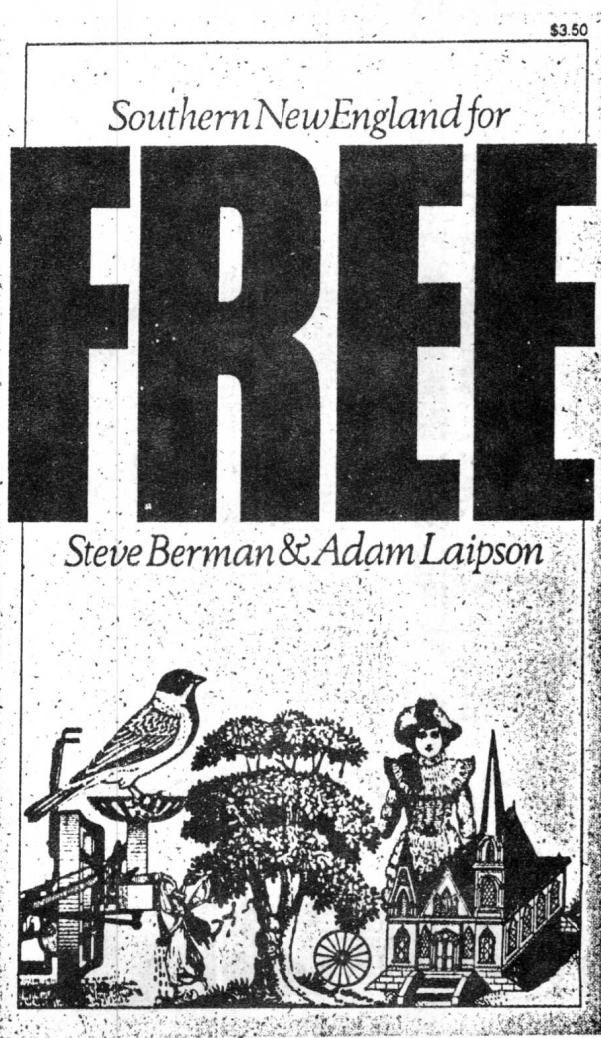
⑤ 粗体大字集中在小面积上，对比强烈，但有自然的感觉。

⑥ 文字离开上边的图形，强调版面变化。

⑦ 与理论相悖的粗细关系，是别具一格的表现方式。

⑧ 上下的细字，与图版相融合。

C 明暗对比

黑暗与明亮形成对比

白昼与黑夜、月亮与太阳、冬天与夏天的对比，也可说是明暗的对比。明亮的造形和黑暗的造形出现在同一画面上时，就形成使人感到有时间差别的空间。

日本式房间，很讲究暗（表、正式、明）裏（里、私的、暗）之分。即使是同一空间（房间），白天和夜里的使用方法完全不同。明与暗，也是太阳地儿和背阴的关系。明暗对比表现出从背阴窥视明亮地方或从明亮地方窥视黑暗地方的情趣。

① 从中央被垂直切断的空间是“亮部”。

② 照片的黑暗部分给人以背阴的感觉。

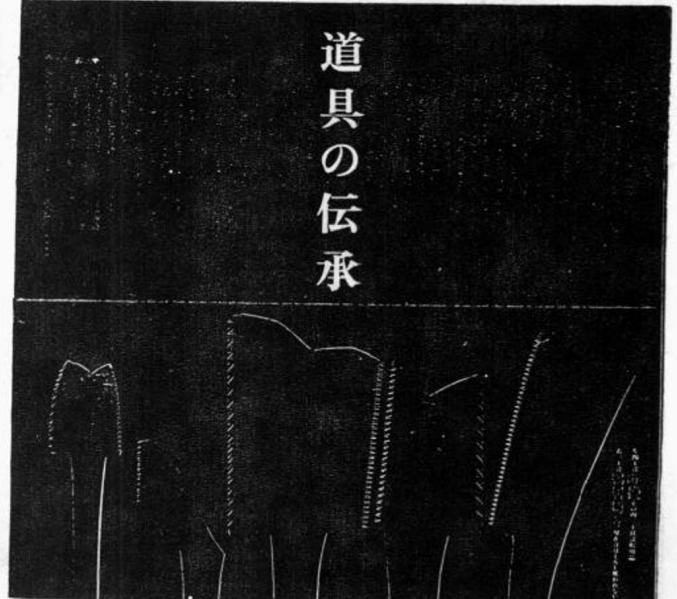

④ 用左右对称形式，对比文字和底色。

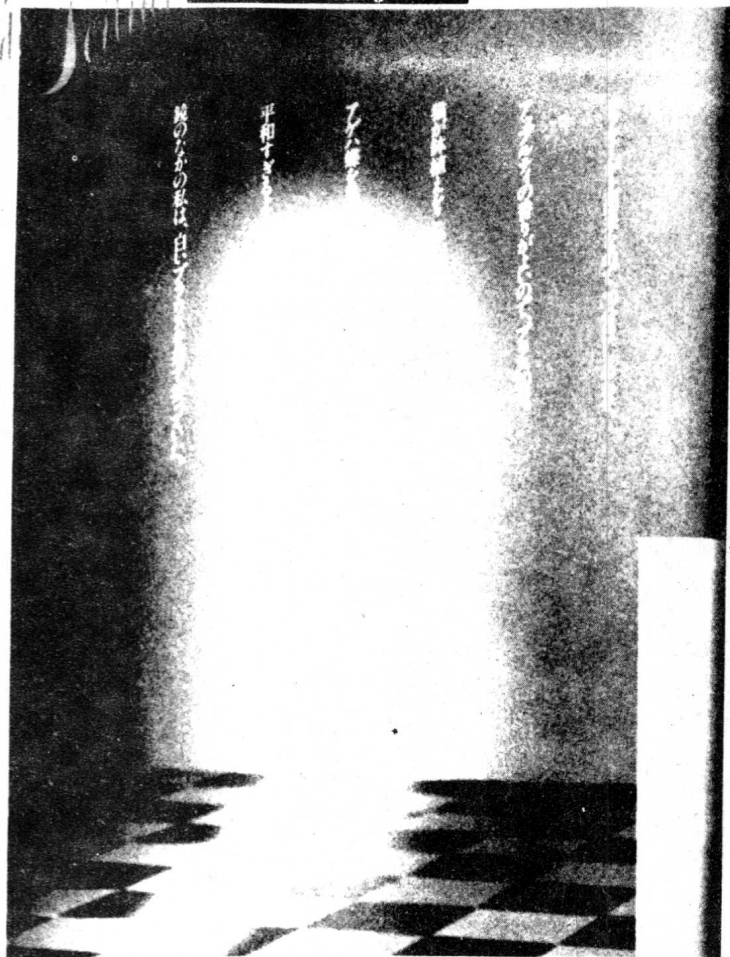
③ 右边中央的黑面形成暗部。

⑤ 整个版面都是黑的，中央的标题和锯齿形线条给人以强烈印象。

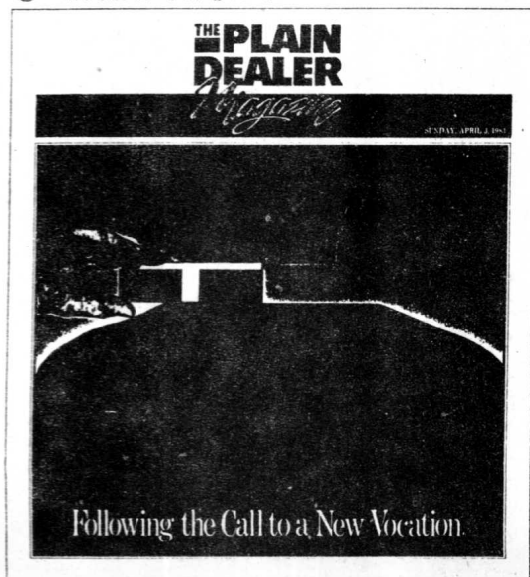
Pacific

ファッション・雑誌 6月

⑥ 好象是从石造的黑暗的室内窥视室外的明亮光线的静谧的空间。

⑨ 引人注目的明暗共鸣。

空間のグラフィ

⑦ 用简单的形状组合成明快的构图。

⑧ 将小字放在大黑面中。

⑩ 左边的年份部分的黑地与右边的亮部形成对比。

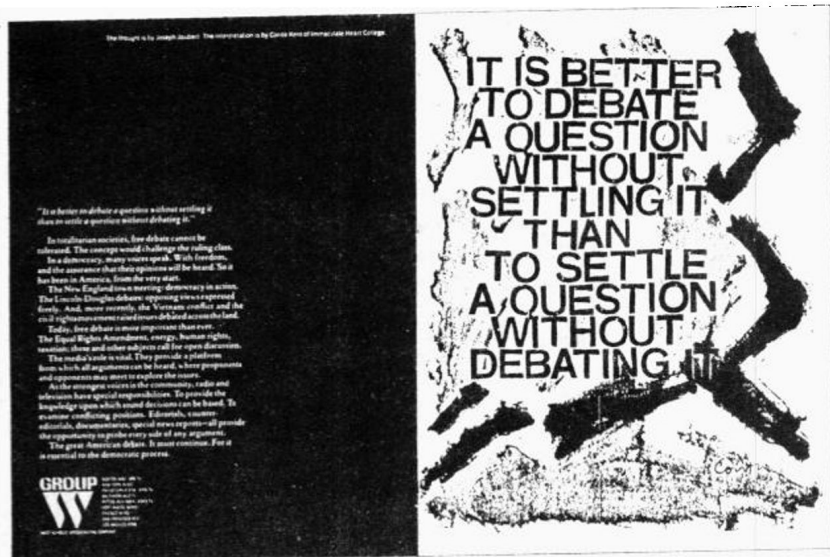
1853	1	二代誕生 (初代の子の息子)	明治維新中東洋ペリー 参府に参
1879	27	明治憲法 (明治憲法は「ア」二代誕生後制定)	明治憲法を制定
1880	28		明治憲法を制定
1881	29	明治憲法の制定後	明治憲法の制定
1884	32	西條工務局長 21歳 明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1885	33		明治憲法を制定
1886	34	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1887	35	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1888	36		明治憲法を制定
1889	37	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1890	38	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1891	39	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1892	40	明治維新後 多く参府する	明治憲法を制定
1893	41		明治憲法を制定
1894	42		明治憲法を制定
1895	43		明治憲法を制定
1896	44		明治憲法を制定

D 疏密对比

质感的对比

触感或肌肤感，也叫质感。在造型上具有重要作用。这种质感也可以叫做疏密感。与大小对比等相比，

有比较难以理解的成分。本页介绍的例子，也具有大小、明暗等对比，但从疏密对比的观点来看更容易理解作者的意图。

① 右页的粗犷、热闹，与左页的舒暢、整洁形成对比。

② 照片比较小，文字更小，空间安排很好。

