

高等学校转型发展系列教材

版式设计实训教程

Layout Design Training Course

张 力 孔皙婧 © 主编

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

高等学校转型发展系列教材

版式设计实训教程

主 编 张 力 孔哲婧

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计实训教程 / 张力, 孔哲婧编著. -- 北京 :
中国轻工业出版社, 2016.4
高等学校转型发展系列教材
ISBN 978-7-5184-0841-2

I. ①版… II. ①张… ②孔… III. ①版式设计—
高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 048456 号

责任编辑: 杜宇芳

责任终审: 劳国强

封面设计: 刘志伟

策划编辑: 林媛

版式设计: 胡亚丽

责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京联兴华印刷厂

经销: 各地新华书店

版次: 2016年4月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张 6.25

字数: 137千字

书号: ISBN 978-7-5019-5184-0841-2 定价: 40.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

150915J3X101HBW

版式设计是平面设计或平面技术必学的一门课程，相关教材和参考书几乎也是最多的，既然如此，还有必要再编一本教材吗？这是本书的立意焦点，也是这么多年平面教学中最应该清理的问题。

首先清理第一个问题，在这个领域里，需要学习版式设计的人应该分成两大类型，第一类是艺术设计人员，第二类是熟练技术人员。艺术设计是美术院校中要解决的问题，他们从基本美术技能开始，到各种平面艺术，是着眼于艺术原创的研究。他们所学的一些专业课程，如广告创意、品牌 VI、字体设计、书装及版式设计，都是表现艺术的应用手段。他们要求有过硬的艺术审美和艺术表现力，表现美是他们的最终目标。而第二类熟练技术则可能不需要原创能力，也不需要太高的美术基础，技术操作是他们的目标。例如，印刷厂的排版、出版社的排版、广告公司的画册和系列型广告的平面操作，要求的是软件特别熟练，对印刷或广告制作所要求的完稿技术和设备材料所需要的实用工艺非常了解，对媒介物，如纸张、电子媒介等的种类、特征、工艺和应用了解越多越好。只要有一定的基本审美，其余的就是速度效率，以及印刷和广告成品的工艺要求，这和艺术表现所需要的技能几乎是两个方向。

对应这两种培养方向，教育也应该有两种类型，一种是美术院校，另一种是职业技术学院。同理，教材也必然应该有两种类型，一种是艺术教学型，另一种是技术训练型。可惜目前几乎所有涉及艺术设计的院校都是沿用着专业美术院校的课程方式，而版式设计类教材也大致如此。其实，这些教材差不多也都在讲两件事：一是艺术规则，另一个是版式规则。但从艺术设计角度说，一切规则都是艺术创作的枷锁，艺术表现是释放，是不受限制的自由创新，艺术类学生只要掌握了艺术理论和表现技能，一切材料和视觉元素都只是他们的道具而已。从这一意义说，版式设计应该改为精品鉴赏，规则只是一条起跑线，学习者需要更广泛的营养和更高的参照点。针对非艺术起点的学习者，技术是第一位的。这是本书必须诞生的原因之一。

本教材针对熟练技术方向，采用临摹训练的方式，使学习者由简单到复杂、从单纯文本，甚至小卡片入手，到图文混排，再到底色应用，要求目标是从临摹版式规则到记住规则，最后到熟练的速度效率，再配合应用实践的补充，达到与岗位接轨，直接培养到位。而与此课相配合的，是审美基础、软件基础，因为版式练习乃至工作的绝大部分操作平台是计算机和软件，数字时代的媒体几乎都依靠数字技术。因此，包

括数字信息采集，如基本摄影、PS 技术、矢量平面软件、文本软件等的基本操作必学必会，这些必须在进入版式课程之前基本解决。本教材就是在此之后的实用培训包，就是将各种类型的应用版式由浅入深的排列，针对社会实用的广覆盖，令学习者临摹、临摹、再临摹，欣赏、欣赏、再欣赏，规则、规则、再规则。

这就是本教材的全部目标和立意。

关于书的写法，有一本美国人写的书，书名叫《写给大家看的设计书》（著作者 Robin Williams）。我本人很欣赏这本书，很像一本使用说明，语言方式如同和读者对话，有时还有点日常口语，是用读者的理解水平讲解，简单而易于理解，读起来很亲近。我们有些教材太八股，词句太官方，居高临下，像是一本严肃的政治报告。

这本“设计书”也是讲版式设计，和我计划写这本教材的初衷和教学方法大抵一致。但因为它是英文的，里面的示范也是英文的，多数读者会由于语言的限制难以领会示范例图中的语段分组依据，在字体应用时，英文的字体、字号和所表达的文化内涵也不符合我们教学，中国的汉字特征和应用规则有更深刻更悠远的文化历史，中国要立于世界，以文字为主体的版式设计必须表现中国的特点，这些都没办法让我们借助任何外版书籍达到和完成我们的教学目的。总之，必须诞生一本符合我们的教材，本教材便学习了一些类似的外版书籍的表达方式，力求贴近读者，最好也适合自学。

编 者

第一课 必读、必懂、必记、必遵守	1
一、版式设计是平面设计的基本技术	1
二、版式设计是以文字信息为主的平面设计技术	3
三、版式设计从有文字符号记录时期开始	5
四、版式设计规则	7
(一) 表达清楚	7
(二) 阅读次序	8
(三) 符合读者习惯	9
(四) 纯技术也要有审美	10
(五) 阅读能力不可忽略	11
五、特别提示	11
六、本书学习者的技能要求和学习目标	12
七、一个重要要求	16
第二章 大众型商用印刷品版式练习	19
一、课前预备：印刷品的一般规则	19
(一) 什么是 DM	20
(二) 什么是位图和矢量	20
(三) 关于软件和文件互换	20
(四) 关于模版	21
二、临摹练习	22
三、常见问题	32
第三章 公文式印刷品	35
一、课前预备：学一点字体审美规则	36
二、临摹练习	38
三、书籍的正文排版的一般规则	57

(一) 正文	57
(二) 书眉	57
(三) 页码	57
第四章 模版化商用印刷品	59
一、课前预备: 商用印刷品的常用类型	59
二、临摹练习	61
第五章 设计型书籍、作品集	71
一、课前预备: 版式设计的形式表达	72
(一) 关于形式表现内容	72
(二) 设计型书籍和作品集	73
二、示范练习	74
(一) 设计类书籍	74
(二) 作品集	76
第六章 纯设计、表现型版式	83
一、课前预备: 复习一点形式艺术、平面构图审美原理	84
(一) 均衡	84
(二) 骨骼	84
(三) 平衡	85
(四) 黄金比例	86
(五) 网格	87
二、版式设计可以从多种技术角度入手	87
(一) 文本版式表现	87
(二) 字体变化表现	89
(三) 图形表现	90
(四) 图像表现	90
(五) 模切工艺	91
三、实践印刷常识	93
参考文献	94

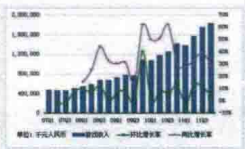
第一课 必读、必懂、必记、必遵守

一、版式设计是平面设计的基本技术

简单说，版式设计原是指在纸媒印刷品上的图文排版过程。这些纸媒包括广泛应用的公众信息记载与传播媒介，如书籍、期刊、报纸；商业信息传播媒介，如 DM、海报等；办公与政务信息传播媒介，如公告、文件、书信、报表等；此外，还有印刷包装类，如各类包装盒、包装贴、包装袋等。随着信息化时代的进步与普及，版式设计更成了许多静态或动态电子媒介的首要工作，包括手机、计算机在内的诸多数字媒体界面等。表 1-1 列出了多种纸媒和数字媒体。

表 1-1 各种纸媒和数字媒体

名称	示例	名称	示例	名称	示例
书籍		期刊		报纸	
DM		海报		公告	
文件		报表		包装	
网页		手机界面			

二、版式设计是以文字信息为主的平面设计技术

文字和图像是平面媒介传播信息的主要手段，相比，图像有其直观性，是人脑接受信息中由视觉到脑到识别的最直接的反应通道。而文字是在人类有了语言文字以后更有效的信息传播手段，文字语言的传播其实是间接的，经过人的视觉到脑到识别之间需要文字到形象的概念转换，而且要人们识别文字信息还要经过漫长复杂的语言文字的学习训练，但文字传播因语言的丰富而更利于抽象概念、事件过程和思维逻辑的表达，是图像信息所无法比拟的。

版式设计从文字在页面中的排列规划开始，或辅助以图像，或在页面中添加装饰，或变换色彩，一是使文字信息的陈述表达能够被读者顺利阅读领会，二是让页面的表现风格更具有适合内容的视觉美。

世界上文字有国度的区别，我国的文字有历史区别，也有民族的区别，汉字又有众多字体的区别。在版式设计中，首先是不同的文字、字体在字形上反映不同的地域和时代。例如，粗黑体字的刚毅厚重，细宋体的轻盈利落，隶书感觉古典，细黑体现代时尚等；字大时感觉豪爽，字小时感觉精致细腻；其次，文本的排列方式表现出不同风格和文化层次。整齐时工整规则，排列自由时活泼动感；字间与行间紧密时紧张不透气，松散时自由放纵。再次，字的外观笔画还可以多种变化美化、添加装饰等制造出更为完美的视觉姿态。所以，仅文字的版式就足以自由发挥出无限的表现力。

在版式设计中，如果把一页版式比作一出戏，文字就是戏中的角色，众多的文字以其不同的个性组合在版面中并服从一场戏的整体设定。这时，画面在版面中或者属于内容的例证，或者属于背景，或者被改变成装饰，这场戏就有了完整的场景和情节。这也就是说，为了一场戏的完美——在版式设计中是为了一页乃至一整本印刷品的完美——对文字的外观形式必需有如同导演选择适合角色的演员一样，对字体、字号、颜色及外形是否要变化等做出符合全本的决策和精确设计。总之，不管做一名艺术的版式设计师，还是熟练的版式工作者，对文字外观的敏感度都是最先要得到训练的。表 1-2 列出了多种板式和中文字体变化应用。

表 1-2 多种版式和中文字体变化应用

单纯文本板式	图文混排板式
	

续表

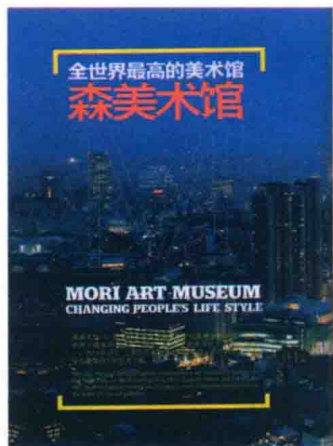
英文字体版式

中文版式

有图像背景版式

以图像作装饰的版式

中国少数民族文字版式

中文字体变化应用

三、版式设计从有文字符号记录时期开始

如果是说，一切有关文字、图像符号应用于信息记录与传播时都需要或简单或复杂的版式排列，哪怕只是简单刻写在石头上的信息记录，那么版式设计这门技术就可以上推到所有人类信息平面记录遗迹中，这包括甲骨文、岩画、埃及的楔形文字等，如图 1-1 所示。

图1-1 古代文字和图像符号

有了系统文字的时代，版式设计就有了明确的技术和规则，如钟鼎、竹简、帛片等。

有学者曾说，版式设计归根结底是字体的设计，足见字体形式在版式设计中的地位。在中国，字体形式的演变历经了无比丰富的历史过程，所谓真、草、隶、篆等，这在手书、碑刻、钟鼎铸造中表现都很丰富。到了工业时代，机器推动着铅字步进速度效率的高速路，而用于排版印刷的铸模铅字又成为汉字字体的应用局限。在印刷字体中，除宋体、黑体、仿宋外，自由书体应用极少，大约仅有隶书、魏碑体之类，那些漂亮洒脱的手书体，因为需要用模板锌块的方式，所以局限于少数标题，很难成为批量铅字排版于正文，如图 1-2 所示。

到了如今的数字时代，数字软件乃至无胶片制版印刷，让铅字成为真正的历史，也让数字化字体表现力得以释放，诸多中国特色的手书字体也能够进入计算机字库，这使得版式设计在字体上几乎没有了障碍。

图1-2 古代字体形式

在实际应用中,信息时代也推动阅读的快速化,许多不易辨认的手书字体还是不常用于大篇幅的正文。用于网页或手机界面的供于阅读的正文字体也很少追求特别个性的字体,因为复杂的字体导致存储资源占用成数倍的增长,不利于界面刷新。所以,极简的字体形式又成为现代视觉版式的主流,如图1-3所示。

图1-3 网页和手机界面

四、版式设计规则

(一) 表达清楚

版式设计为文字信息传播服务，版式画面可以有文字、图像、装饰、背景底纹等，字体本身作为视觉元素也可以当作构成视觉画面的元素进行变化，包括排列，组合，色彩以及文字本身的大小、笔画粗细、变形重组、色彩肌理等。但无论如何都必须保证阅读清楚。在现代设计中表现手法众多，软件技术便捷，几乎可以不受限制地发挥各种想象，但基本信息的说明文字也一定需要清晰明了，在设计中，只顾效果而破坏字体的辨识是一种误解。表 1-3 列出了正确表达阅读的版式和过分强调表现的版式。

表 1-3 正确表达阅读的版式和过分强调表现的版式

正确表达阅读的版式	
------------------	---

续表

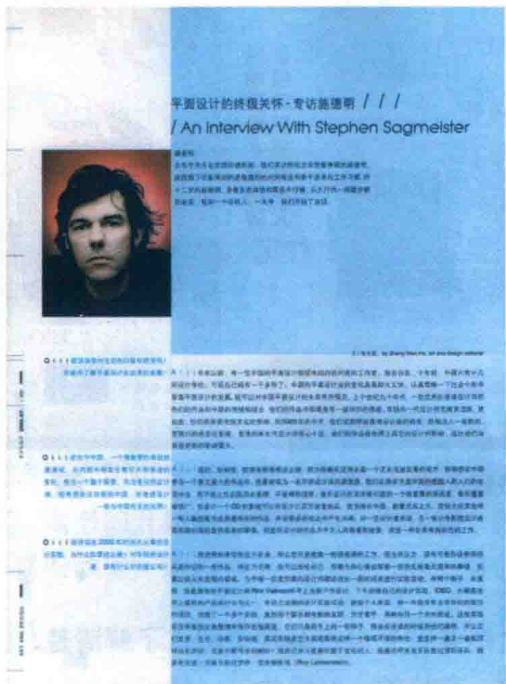
过分强调表现
的版式

(二) 阅读次序

尤其在以文字为主的版式设计中，文本信息众多，更要注重排列次序。

读者的阅读方式完全掌握在设计师手中，各层次标题是否很容易被找到，内容中的关键词句是否需要读者在第一时间发现，都掌握在版式设计者手中。当需要突显和强调某些标题或词句时，设计中有很多表现手法，如字体变色、字号加大、笔画加粗、字下垫色、增加符号指示等，如图 1-4 所示。在分有多层次标题的文章排版时，标题的层次秩序必须保持清楚，同一层次标题表达方式尽量一致，正文字体大小尽量一致，以使读者不必在寻找文章层次上太伤眼力，消耗时间。设计即是服务，版式设计更是服务的一种，不可因过分注重手法表现为难读者。

**2010
WHITNEY
BIENNIAL**
惠特尼双年展：政治之光

2010年蒙特梭利双年展作品展出的封面，是现任美国总统奥巴马、奥巴马夫人Michelle Obama和墨西哥第一夫人Francisca Bonami和墨西哥第一夫人Gabriela Carrion-Murayari开设的墨西哥艺术之家蒙梭利的政治批判性展览。也有“拉大旗作虎皮”的意思，而是借口阿连索的总统是“暴君的艺术家”，称她是在为她的内政、外人不得而知，但这样看，墨西哥的艺术评论家对蒙特梭利双年展比为她们的画廊展览，还来得有分寸。

藝術史和電影的 *Germanic Artistry* 相似，當年以三十七歲之齡，成為首位「漢語現代化」運動之藝術史家。此一「漢語現代化」運動，係由胡適所提倡，旨在將中國傳統文學現代化，將中國文學與世界文學接軌。胡適在 1917 年發表其著名論文《文學改良芻議》，主張文學應以白話文為基礎，而非文言文。此一運動對中國文學史研究產生了深遠影響，也影響了中國藝術史研究。胡適的藝術史研究，主要集中於中國傳統藝術史，而非西方藝術史。胡適的藝術史研究，主要集中於中國傳統藝術史，而非西方藝術史。胡適的藝術史研究，主要集中於中國傳統藝術史，而非西方藝術史。

品。然而，多倫多被譽為「北美藝術之都」，*think different* 廣告系列首創者奧蘭多·布隆迪(Orlando Blundy)最近則將目光投向了多倫多。布隆迪是加拿大著名廣告公司奧多姆與多倫多的代表，他曾為林林總總的加拿大知名品牌設計過廣告。

布隆迪與Carlyle Wheeler女士情同姐妹，這位時尚界名人與他合作甚多。最近布隆迪在《多倫多星報》上為多倫多、美國、紐約與倫敦三處城市設計了一組名為「多倫多」的廣告。廣告以「多倫多」一語為首，後面接上各種與多倫多有關的詞，比如「多倫多的人」、「多倫多的食物」、「多倫多的建築」等。廣告中還有一張多倫多著名建築的圖片，上面寫著「多倫多」。

布隆迪與Wheeler女士在多倫多生活多年，他們在1994年結婚。Wheeler女士在多倫多生活多年，她曾為多倫多設計過廣告。布隆迪與Wheeler女士在多倫多生活多年，他們在1994年結婚。Wheeler女士在多倫多生活多年，她曾為多倫多設計過廣告。布隆迪與Wheeler女士在多倫多生活多年，他們在1994年結婚。Wheeler女士在多倫多生活多年，她曾為多倫多設計過廣告。

[illegible]

图1-4 各种表达方式

（三）符合读者习惯

中国文字古时为竖排版，文字由上向下读，文章由右向左读，现在多符合国际习惯，即文字由左向右读，文章由上至下排。这些并不影响读者，所谓符合读者习惯似乎更应当说设计形式符合内容。例如，由三联书店出版的、赵广超先生的《笔记·清明上河图》，书中内容便是竖排版式，因为是在帮助读者赏析古代名画长卷，尊重了画卷的欣赏秩序，同时也向读者暗示了阅读此书的文化背景需求。图 1-5 所示为各种表现风格。

图1-5 各种表现风格

(四) 纯技术也要有审美

版式设计如同便利店里的陈列, 陈列者自然要首先对货品种类特点了解清楚, 大的、小的, 怕冷的、怕热的、易碎的、易腐的, 有味的、好看的等。然后计划它应当的类型分组, 应当的位置, 依照计划分别上架, 摆放时则要考虑次序排列的美观, 让顾客容易找到并喜欢购买。图 1-6 所示为图文次序清晰的设计。

图1-6 图文次序清晰的设计