

说版 解图

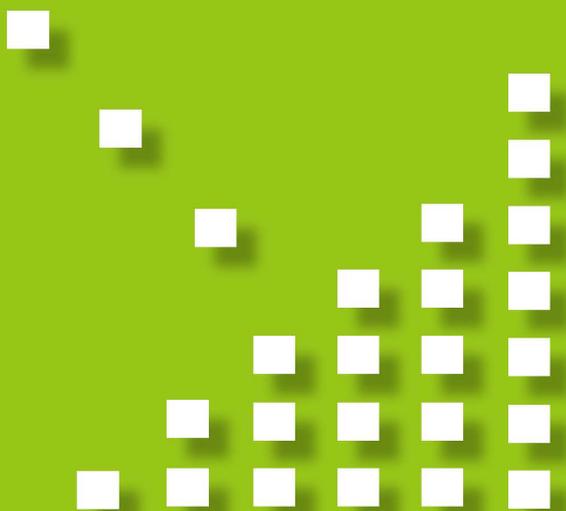
——现代商业版
式设计百例详解

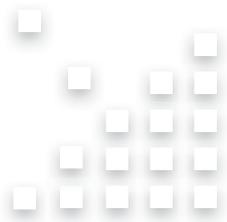
SHUOBANJIETU

XIANDAI SHANGYE BANSHI
SHEJI BAILI XIANGJIE

夏 军 著
韦娇林

广西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

说版解图——现代商业版式设计百例详解/夏军, 韦娇林著. —南宁: 广西科学技术出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-80763-997-8

I. ①说… II. ①夏… ②韦… III. ①商业广告—设计 IV. ①J524. 3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第126425号

说版解图

——现代商业版式设计百例详解

夏 军 韦娇林 著

出版发行 广西科学技术出版社

(社址/南宁市东葛路66号 邮政编码/530022)

网 址 <http://www.gxkjs.com>

经 销 广西新华书店

印 刷 广西大华印刷有限公司

(厂址/南宁市高新区科园路62号 邮政编码/530007)

开 本 890 mm × 1240 mm 1/16

印 张 10

字 数 130 千字

版 次 2013年6月第 1 版

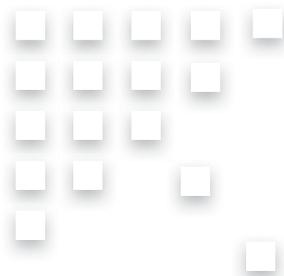
印 次 2013年6月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80763-997-8

定 价 160.00 元

本书如有倒装缺页, 请与出版社调换

谨以此书纪念《少年科技博览》

作者简介

夏军，广西艺术学院动画艺术语言学术硕士研究生、现代插图专业研究生，具有十余年出版设计工作经历，先后担任广西科学技术出版社美术编辑、总编办副主任、数字与网络出版办公室副主任等职位，多篇设计论文发表在相关学术期刊上，油画和设计作品多次参展获奖及登载于相关刊物上，多年兼任高等艺术院校的教学活动，拥有丰富的理论结合实践的教学经验。

作者简介

韦娇林，毕业于广西艺术学院美术学院，现是广西科学技术出版社美术编辑。1999年至今一直从事商业杂志、图书装帧工作，有丰富的图书装帧经验，设计的图书《广西红树林主要害虫及其天敌》获2010年度中国西部第十六届书籍艺术交流暨优秀作品评选会设计二等奖、2010年度第五届桂版图书优秀装帧艺术设计奖三等奖。发表学术论文《平面构成基本元素在商业图书封面设计中的实践与运用》、《动漫人才色彩基础训练的思考与探究》。

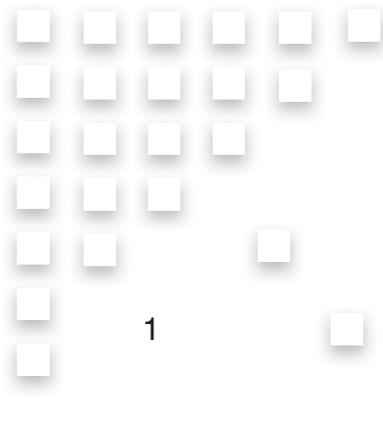
科学与艺术的完美结合

(代序)

广西艺术学院设计学院硕士研究生夏军同学日前把他的专著《说版解图》电子版发到我的邮箱，请我写个序言，我长期从事新闻出版工作，但对美术的研究不深，也可以说是门外汉，但从编辑学和期刊特色的角度来看，可以发现《说版解图》这本书的设计范例和内容，基本创作的素材均来源于少年科普期刊《少年科技博览》杂志，这使《说版解图》这本书从一定意义上而言，带有广西少年科普期刊发展的阶段性历史性意义，在一定程度上集中体现了广西少年科普事业的历史面貌和发展历程。

《少年科技博览》期刊是于1996年由广西科学技术出版社正式申请，广西新闻出版局通过审核上报国家新闻出版总署，1997年经国家新闻出版总署批准的连续性期刊正式出版物，1998年正式出版，全国公开发行，我任《少年科技博览》的第一任社长。当时《少年科技博览》是一份在全国科普界和少年儿童中具有一定影响力和传播力的少年科普期刊，《少年科技博览》栏目设计、作者稿件、美术设计都比较新颖和前沿，读者来信和发行商的反映，《少年科技博览》页码的设计风格有时代时尚，字里行间处处透射出编辑和设计人员的用心构思和艺术追求，体现了科学性、艺术性和趣味性的完美结合。《少年科技博览》在广西这个经济文化落后的边境南疆出版，有一定的传播力、影响力，得益于国家新闻出版总署报刊司的支持和关怀，得益于全国少年儿童科普作家的厚爱和帮助，还得到了社领导班子的充分信任和《少年科技博览》的编辑和美术编辑的全身心的工作投入。

《少年科技博览》曾经是广西科学技术出版社少年儿童科学普及期刊读物方面的一面旗帜，充分追求并实现了少年科普出版工作的社会化效益，同时在出版企业形象推广以及一般图书的长期商业广告推广等方面作用明显。记得《少年科技博览》杂志编辑部能长期维持在5人以内正常运作，这其中就已经包括了全部的编辑、美术编辑、发行人员，每期

杂志的采编、排版设计工作都由编辑和美术编辑全部完成，这样的出版工作效率就算是在现在来看也是非常高效率的，这也充分体现了期刊成员艰苦奋斗的创业精神和在经济效益方面的可持续发展性。

通过分析《少年科技博览》办刊过程，可以看到艺术设计和电脑排版技术对于现代出版工作高效和直接的支持作用，同时也应重视美术编辑的创作工作环境和赋予设计人员必要的设计自由，以便在出版工作流程中最大化地激发设计人员工作主动性和创造性。

从目前国内专业出版社图书出版类型上来看，技术和设计相结合的图书在出版类型上还是比较单一。西方的商业设计艺术起源于工业革命和包豪斯建筑设计技术，印象主义绘画来源于现代科学光色理论研究，国外的艺术和技术从来就是两个紧密结合的概念。《说版解图》这本书的策划出版将成为设计构成理论和电脑平面设计相结合的有效范例之一，而这方面的书籍在提高人们现代审美素质修养和艺术教育培训等方面有一定的现实价值。

由于《说版解图》这本书所针对的读者对象比较广泛，不属于小众读者出版物，因此在图书发行市场方面应该没有太大局限性，同时该书在读者图文阅读介面方面设计得非常灵活，所有观点都有直观化标示和讲解，因此个人认为这是一本充满艺术个性和出版理念先进的图书，而充分以读者阅读审美需要为出发点的技术类书籍是具有一定图书出版市场潜力的。

从另外一方面来看，《说版解图》是由美术编辑主动策划和美术编辑出身的作者完成全部写作的图书，这是本书的另一大出版特色。作者本人在写作的同时还顺便完成了全书页码的专业电脑设计排版工作，出版时将能直接节省印前排版费用和缩短编辑校改周期，从出版社出版流程来看这样的图书市场化运作能力是非常高效而直接的。

长期以来，美术编辑在一般专业出版社的定位就是图书装帧设计，许多资深美术编辑虽然拥有图书出版职业资格证书却始终没有参加本社图书开发和自主选题申报的权利，甚至不少出版社存在主观贬低轻视美术编辑业务工作的现象，那么对于现在市场化的图书开发工作，美术编辑应该如何定位和主动参与，这本书提供了良好的范例和答案。

该类图书的出版能进一步有效引导和解放出版社美术编辑的图书市场主动开发和创造能力，同时在有效扩展专业出版社图书出版方向方面有重要意义，以此为榜

样，可以预期将会带来更多的相关专业图书的出版需求，进一步产生更大的直接性社会效益和经济效益，从而使专业出版社能够有效扩展自身图书出版方向以占有更宽广的图书市场份额。

当今我们所处的时代是信息时代，扩大、加快信息的传递量和传递速度，期刊担当着重要任务，期刊可以向广大科技人员传播知识和信息，给科研、生产、设计、教学人员以启迪和思考，使其融化、吸收先进科技知识。普及性、群众性、愉悦性、通俗性、文化类期刊，不仅能向人们传播文化知识，而且还能使人们在受到教育的同时，得到欢快、娱乐和健康的审美享受。期刊不仅是人类科技文化发展的记录，而且也是储存科技信息和文献的宝库。期刊作为一种出版物形态，影响到整个国家政治、经济、社会、文化的发展。当前正是期刊改革与发展的关键时期。期刊作为一种文化产品，发展历史较长，影响范围很广，社会的发展对文化建设和作为文化产业的期刊业发展具有极其重要的影响。

作为为少年儿童培养科学情趣和正解审美观的少儿科普期刊，更具有全面的素质教育功能，是进行素质教育的最好读物，能帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质、审美素质、心理素质、身体和劳动技能素质。优秀的少儿科普期刊将会为少年儿童所喜爱。少儿科普期刊的审美素质教育功能美是客观存在的，美在形态上有多种多样的表现，如自然美、社会美、艺术美、科学美。美的本质又具有不同的层次，以事物外在感性形式所呈现的美，是一种感性美，它能被人的感官所直接感受；以事物内在结构的和谐、秩序所体现的美，是一种理性美。爱因斯坦的广义相对论发表以后，许多物理学家都认为它是一个漂亮的理论，是现代物理学中最美的一个。著名物理学家玻恩称赞它像“一个被远远观赏的艺术品”。这里，科学家们发现的就是一种理性美，理性美是高层次的美。少年儿童由于知识水平和认识能力的限制，对美的认识很粗浅，有时甚至是不正确的。他们认为的美，通常是穿得漂亮，长得好看等一些外表的东西，以至于出现“追星族”这样的现象。尽管他们天天学习各种知识，但一般是被动接受，并不能发现其中蕴含的美。少儿科普期刊开设的“科学与美”、“科学与文化”、“科学与艺术”等栏目不仅能把科学知识

介绍给广大少年儿童，而且还能阐释科学知识和科学产品中包含的精美结构、严密的逻辑体系和崇高的真理价值，使他们受到美的教育，提高他们欣赏美的能力和水平，获得创造美的方法和技能。如学习几何时，指明几何图形中包含的对称美，物质结构中存在的黄金分割规律等。

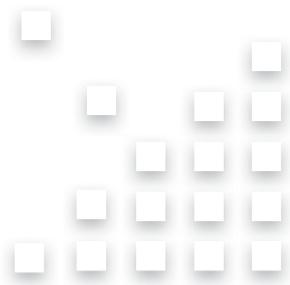
当今社会，科技高速发展，社会变化日新月异，竞争异常激烈。少年儿童面临学习上的困难、人际关系的复杂、升学的压力等问题，常常会产生焦虑、嫉妒、自卑、消极、恐惧、自我评价不当种种心理障碍。少年儿童随着生理、心理的发展变化，进入“人生第二次诞生期”，他们逐渐关闭曾经敞开的心扉，有些事情开始对父母、老师、同学保密了，但由于知识所限，自己又不能全部弄懂，因而需要一位可以替他们排忧解难又最好不需见面的朋友的帮助。少儿科普期刊正好能充当这一角色。少儿科普期刊的内容具有较强的科学性，小朋友都把它看成是一位值得信赖的朋友，都愿意把心理话跟它说，因而在心理教育方面可以起到很好的作用。少儿科普期刊具有全面的素质教育功能。在全社会倡导素质教育的今天，只要广大少儿科普期刊工作者开动脑筋，有针对性地开设提高少年儿童各方面素质的栏目，少儿科普期刊不仅会受到广大少年儿童的欢迎，而且也会受到学校和家长的青睐和肯定。

2013年“五四”前后上演的电影《致我们终将逝去的青春》，上演5天票房就突破5亿元，这部感动人生的青春电影的女主人翁——郑微，在电影结束时说过很经典的一句话：“青春是用来怀念的”，这句有人生的哲理的话体现了青春全部的意义。

时光流逝，前人走过的路已经草木青葱，也许后人将会慢慢忘却我们曾经所做过的一切，唯有这本书，唯有那深深的友情和共同的信念将会珍藏在彼此心中。

※ 黄健同志系中国期刊协会常务理事，广西区人民政府参事，广西新闻出版局党组副书记（正厅级）、副局长，广西文联副主席，广西期刊学会会长，编审，博士硕士生导师。

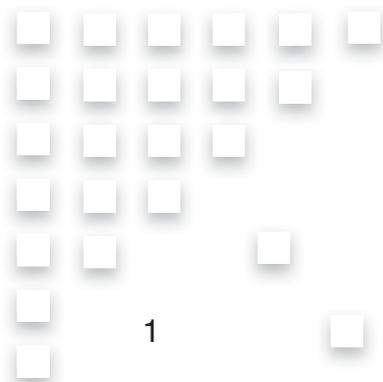
前言

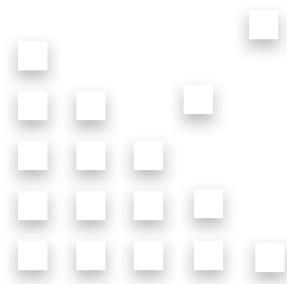
众所周知，如果从理论指导实践的角度来看，那么很多专业的设计构成类理论书籍是非常抽象而难以在生活中实际运用的，但是不可否认的是，没有现代构成理论就不会有现代设计和视觉美感原则。

回顾自己走过的设计道路，长期以来笔者非常希望能遇到一本真正是从实践的角度来分析美感构成因素的图书，一方面这样的图书可以让自己尽快而直接地从别人的实践过程中得到经验教训，另一方面更重要的是，始终觉得学习人类艺术知识和设计抽象感受必须要讲究传授的角度问题，纯粹的技术性指导或者层次性太强的学术理论也许都不利于提高普通大众感受艺术的能力，人的美感培养应该是一种慢慢沁润人心的过程，而这种过程就应该像是我们小时候听大人讲的故事一样简单而直观，但是这些点点滴滴的积累却最终培养了我们整个人的审美修养水平。

这本书全部是采用笔者的商业杂志版面设计作品来进行构成分析，开始写作时也曾想以小概全，想把封面、版面、招贴、包装等不同设计领域都写进这本书来，但是后面自己明白了一个道理：一个人一段时间里只能去想怎么做好一件事情。

专一性不等于简单性，其实艺术是最讲究

兼容并蓄的学科，设计的任何表现形式都来源于设计者的美感修养，只要设计者基本掌握了设计作品内涵的美感分析和构建方法，那么在外在表现形式上，这样的设计者只是缺乏在各个不同设计领域的具体实践经验而已。我们永远都不应该简单地判断某位设计者只适合做某方面的设计工作，因为任何方面的成功都不是偶然的现象，任何艺术设计方面的成熟都必然有艺术家内在的构成理论在支撑，笔者也相信任何不同水平的读者都应该能在这本书里找到自己需要的设计方法和提高自己的审美修养素质。

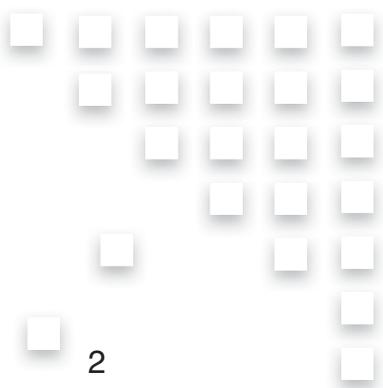
个人认为，以提高普通大众的视觉审美修养为目的的图书，应力求语言的通俗性和非技术性，尽量注意特定软件的不相关性和专业名词的不涉及性，需要将专业性强的抽象设计概念多用文学性的比喻描述方式化解开来，如此方能极大地提高读者受众的广泛性，作者应努力将多种类别的系统性设计知识融会贯通全书，使读者在阅读的过程中不知不觉地提高了自己的视觉欣赏水平和综合审美能力。

关于设计，长期以来它的创作过程被神秘化了，普通大众不理解艺术美感素质的培养和训练方法，因此一直认为自己应该是被设计者，却不知道提高艺术审美能力是任何人一生的修养历程。

“设计者并不一定只能是设计师，每个人都应该主动去设计自己的生活，设计自己的人生。”这就是笔者写这本书最想说的话。

夏 军

2012年3月于广西南宁

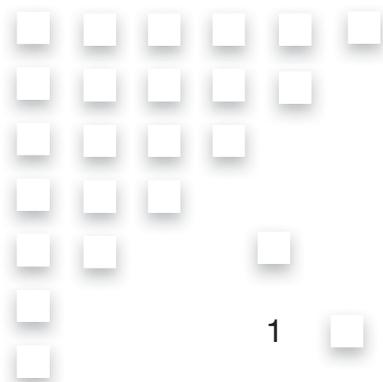
目录 contents

第一部分 理论与实践

优美版面设计的20条规律····· (2)

第二部分 商业版式百例详解

1. 图文混排的基本形式····· (8)
2. 文章主题与设计风格的关系 ····· (12)
3. 跨版面设计有统一性和整体性优势 ····· (16)
4. 文字密集型的图文版面设计 ····· (22)
5. 复杂图文版面的设计要点 ····· (24)
6. 版面色彩构成规划 ····· (28)
7. 版面的简洁性与主题图形引导 ····· (30)
8. 版面设计人员的专业素质与兴趣因素 ····· (37)
9. 依靠构成原理就能批量完成设计工作 ····· (40)
10. 构成问题是版面设计的核心问题····· (45)
11. 色调在版面上的暗示意味····· (48)
12. 图文完全分离的版面如何进行统一规划····· (50)
13. 巧妙利用图文框和动感图形搭建版面结构····· (52)
14. 多主题版面设计····· (56)
15. 条目式百科全书型版面设计····· (57)
16. 预制复杂混合性底图的版面设计····· (58)
17. 长篇幅版面的成套版式设计····· (62)
18. “少就是多”的功能主义设计风格····· (64)
19. 怎样打造视觉冲击力强的版面····· (66)
20. 版面的设计意境与氛围····· (68)
21. 组合型版面是版面设计的主要形式····· (72)
22. 黑白版面的设计难度高于彩色版面····· (74)
23. 商业时尚类版面是工作的主要范畴····· (76)
24. 跨版面设计的优缺点和前提条件····· (78)

目录 contents

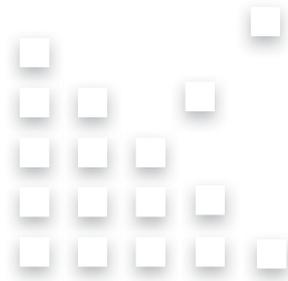
25. 怎样用最简洁的方式去烘托版面意境·····	(80)
26. 密集型版面的跨版面设计要点·····	(82)
27. 平面构成的“图形重复”设计范例·····	(84)
28. 版面的框架性结构的重要意义·····	(86)
29. 设计者需要对版面题材有基本概念·····	(88)
30. 版面设计风格应该符合文章的精神·····	(90)
31. 色彩心理学在版面色调上的决定作用·····	(92)
32. 立体构成在版面设计上的心理节奏感·····	(96)
33. 用简单素材高效打造版面整体效果 ·····	(100)
34. 多主题和多文字量的统一解决办法 ·····	(104)
35. 成熟的版面是含蓄的设计 ·····	(108)
36. “账单式”版面怎样提高设计机动性 ·····	(109)
37. 实践经验不足导致设计失败的范例 ·····	(110)
38. 图文框的版面设计应用 ·····	(112)
39. 发散的设计图形思维不受狭隘的主题限制 ·····	(114)
40. 版面设计的整体感受是设计者的核心能力 ·····	(116)
41. 版面布局与黄金分割律 ·····	(118)
42. 版面设计者的意识需要有足够的深度 ·····	(120)
43. 怎样设计有现代感的技术性版面 ·····	(124)
44. 学术性版面的典雅要求 ·····	(127)
45. 爱心和敬业精神是设计者的基本要求 ·····	(128)
46. 怎样提高版面的精神感染力 ·····	(130)
47. 平面设计的均衡原则不能被简单理解 ·····	(132)
48. 提高学术性版面的时尚感 ·····	(135)
49. 充分利用空间机动性打造“酷”版面 ·····	(137)
50. 密集图形为主的版面设计要点 ·····	(138)
问题版面范例简述·····	(140)
单页POP海报 ·····	(144)
后记 ·····	(148)

第一部分 理论与实践

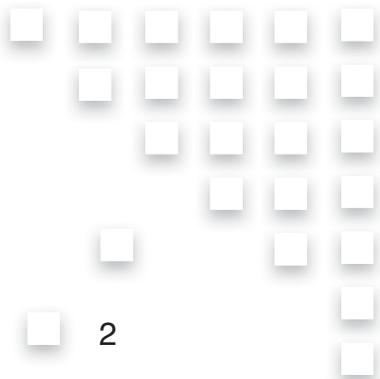

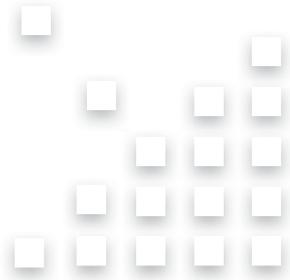
优美版面设计的20条规律

我们知道设计是人类理性的表现，任何优美的设计形式都是有其内在规律和原则的，每个人都可以自由地去追求设计的个性化表现，但是绝对不可以忘记任何复杂的表现形式都是依靠简单的构成理论在内部支撑。

Rules can be broken-but never ignored.
可以打破规则，但是不能轻视规则。

——David jury

（1）商业设计是一种服务性的行业

这是商业设计和纯粹艺术最重要的一点区别，纯粹的艺术可以追求个人和个性的极端化表现，但是商业设计要讲究大众的普适性和可接受性，因此我们应该把商业设计工作理解为一种服务性的行业，设计的过程实际上也是一个沟通交流的过程，充分地理解和表现商业目的是设计的核心原则。

（2）设计的目的是出于人类本身的需求，因此需要研究人类心理学

人类心理学是非常复杂而且存在多种分类方法的学科，在美国，心理学主要分为四大领域：认知心理学、发展心理学、实验心理学、工业与组织心理学，我们研究商业设计一般需要了解与其直接相关的色彩心理学、广告心理学、社会心理学、消费心理学等应用心理学知识。

（3）现代设计注重功能主义和商业市场的统一结合

德国的包豪斯设计风格提出了“少即是多”的设计原则，把设计与产品的功能紧密地结合起来，第二次世界大战后以美国为代表的资本主义经济繁荣时期提倡设计服从于商业的一切需要和实践，这些主要的设计发展过程体现了现代设计的灵魂与实质。

（4）设计中的均衡原则要灵活运用

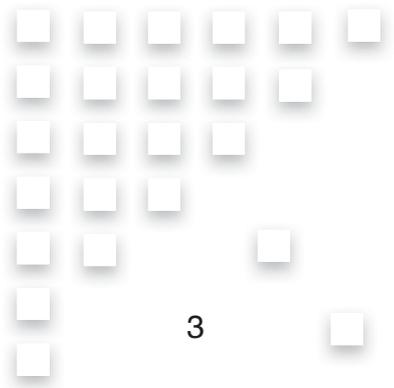
均衡绝对不能简单理解为对称，均衡是一种感觉，有多方面的理解和运用方式，事实上不同的对象在设计环境中的分量感觉是不一样的，比如有生命的东西就会感觉重于无生命的，人类的形象分量要重于动物，每个设计者都会在自己心中有某种标准，大胆运用起来，我们将会发现自己的眼睛加上思想才是设计中最重要测量方式。

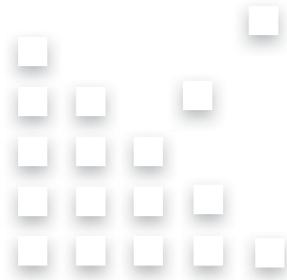
（5）要根据主题首先产生主体概念规划

想象力可能是人类与生俱来的最重要天赋，而且想象力会由于每个人的生长环境差异而造成不同的个性，在设计上我们应该注意不要去生产和复制，每个人其实都会有想象力，将它们找到并和现实主题结合起来。

（6）设计要注意选择形式，倾向感要明显，不能犹豫不定

事实上任何艺术创作都会面对形式感的基本问题，如同我们的语言表达方式一样，同样的主题和想象有成百上千种表达方式，但是也许只有少数几种是合适的，怎样最完美地去表现自己头脑中的想象，将是每个设计者在设计过程中最有价值的体现。

(7) 设计就是创造

什么是创造？创造过程就是尽量去把彼此间毫无关系的东西互相联系起来。我们应该不断地把简单的东西进行加工，然后再进行有目的和有意义的组合，事实上设计的过程也是体现了整个人类改造大自然的本能意识。

(8) 色彩感觉很重要

必须统一设计作品色调色彩，不能没有规划地做到哪算哪，如果没有色调规划，你就一定不会知道应该怎样去改变手上设计素材的色调属性；如果没有色彩修养，作品颜色将会庸俗不堪而很难达到高雅和谐的境界。

(9) 统一安排黑白灰关系

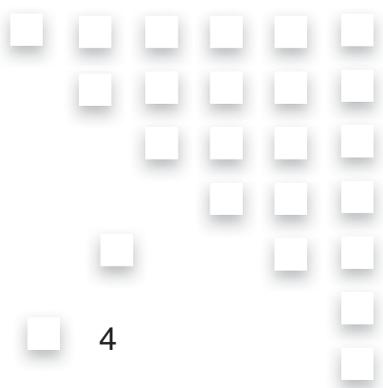
如果说色彩感觉是带有天赋的成分，那么对于黑白灰的基本色调关系应该就是纯粹理性的思维方式了，黑白灰关系是造型艺术的基本要素，如同建筑的钢筋和水泥，是我们版面设计的最基本关系之一。

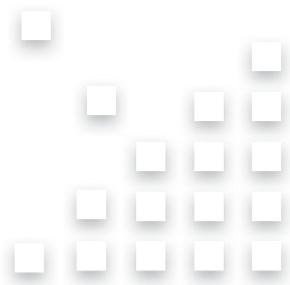
(10) 版面设计要有主题核心来进行引导性阅读

版面的核心是什么？也许是一张吸引人的主题图，或者是标语性的文字，或者就干脆是某种特定的图形排列方式，任何版面设计都应该讲究主次有序，散乱无章的版面是无法吸引读者的注意力的。

(11) 可以借鉴成熟的作品，但是绝不能把设计方法套路化

不可否认设计工作方法上确实是有许多流行化的套路，但是我们应该多从尊重设计工作本身和体现自己的存在价值方面进行创新性工作，每个人的想象力和个性是如此的的不同，我们应该学会找到自己思想里与众不同的闪光之处。

(12) 要把文字当作图形来理解和设计

在版面设计上，任何文字的存在都应该首先考虑它们的图形化组合方式，这应该也是美术设计者和文字工作者之间在意识思考方式上的最本质区别，无论是文本板块的本身形态还是多文字彼此的组合构成，设计者都应该将其理解为版面的图形元素来进行思考规划。

(13) 版面标题设计需要让字体组合起来

本书里有很大篇幅是专门研究版面标题的设计方法，标题文字设计其实也就是研究一个字体图形化的组合形式，当然这样的组合方式要由不同版面的具体需要和条件来决定。

(14) 同一个版面不要运用太多的字体

初学者最容易犯的一个设计错误就是喜欢采用大量不同字体来装饰版面，甚至会用五颜六色的字体来装饰文字本身，这其实也是由于设计者在设计思维意识上尚未将文字理解为图形化的一种主观表现形式。

(15) 设计者的想象力不应该受到版面幅面的限制

人类的想象力是很广阔的，我们不能将自己无限的想象力限制在有限的版面范围内，也就是说，我们应该去思考怎么用两三个图形的重复去暗示和引导读者想象幅面外的无尽图形元素，成熟的版面其实是含蓄的设计，所谓“意在画外，言不尽意”就是一种设计思想的境界。

(16) 版面是有生命的，需要有呼吸的空间

虽然在商业社会的现实压力下，设计者很难做到版面能够拥有太多自由的空间，但是我们必须明白任何经过设计的版面都应该是有生命的，需要留下“气眼”来让它透气和呼吸。

