

BANMIAN SHEJI
YISHU

版面设计 艺术

徐丽 主编

化学工业出版社

BANMIAN SHEJI
YISHU

版面设计 艺术

徐丽 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

版面设计艺术 / 徐丽主编. —北京: 化学工业出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-122-12385-5

I. 版… II. 徐… III. 版式-设计 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 195532 号

责任编辑: 张彦 张林爽
责任校对: 王素芹

装帧设计: 王晓宇

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张8 字数208千字 2012年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00元

版权所有 违者必究

版面设计,又称为版式设计,是平面设计中的一大分支,主要指运用造型要素及形式原理,对版面内的文字字体、图像、图形、线条、表格、色块等要素,按照一定的要求进行编排,并以视觉方式艺术地表达出来,并通过对这些要素的编排,使观看者直觉地感受到某些要传递的意思。

版面设计并非只用于书刊的排版当中,网页、广告、海报等涉及平面及影像的众多领域都会用到版面设计。好的版面设计可以更好地传达作者想要传达的信息,或者加强信息传达的效果,并能增强可读性,使经过版面设计的内容更加醒目、美观。版面设计是艺术构思与编排技术相结合的工作,是艺术与技术的统一体。

本书介绍了杂志版面构成的理论,特殊版面设计技巧,照片的理论,图解图说的理论,文字排列组合的理论以及版面设计精品赏析。

本书适合美术编辑、版面设计人员、从事报纸杂志或者平面宣传手册方面的设计人员阅读和使用,也可以作为广大美术院校或者平面广告从业人员的参考书。

本书由徐丽主编,具体分工如下:第1章、第2章和第3章由徐丽编写,第4章由韩月香编写,第5章、第6章由王雪编写。另外,李佳轩、王雪峰、刘俊红、刘茜、张丹、张业也在本书的编写过程中做了大量的工作,在此表示感谢。由于图书内容原因,书中引用了一些图片,但由于条件所限,未能与原著作人一一联系,在此向原作者一并表示衷心的感谢!本书还借鉴了日本的佐佐森刚士《版面设计》一书部分内容,在此表示感谢。

版面设计方面的图书在市面上非常少,基于这个原因编写了这本版面设计图书。此书的编写难免有不足之处,请多提宝贵的意见。

来信请寄 E-mail:skyxuli888@sina.com。

编者

2011年9月

目录 contents

第1章 杂志版面构成的理论

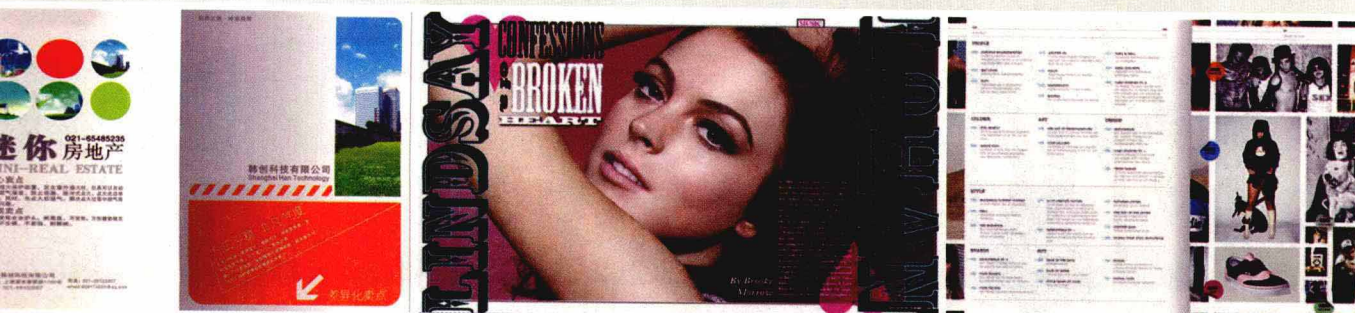
1.1 配合媒体选择适合的开本	007
1.2 依版面率决定版面的整体印象	009
1.3 依图版率决定版面的整体印象	011
1.4 利用多样化的模式进行版面设计	013
1.5 依版面设计呈现内容的先后顺序	016
1.6 引导阅读时的视线移动方向	018
1.7 有目的地设置留白	020
1.8 整理划分构成要素	022
1.9 使各项目的边线对齐的处理方式	024
1.10 统一各项目之间的间隔距离	026
1.11 灵活运用视觉心理	028
1.12 考虑在分页印刷品中的页与页之间的关系	031

第2章 特殊版面设计技巧

2.1 非图像的文字版式设计	034
2.2 小尺寸图像的版面设计	035
2.3 多个主要图版的版面设计	036
2.4 版面内的多种字体的设计	037
2.5 字体版面的灵活设计	038
2.6 多种不同产品的版面设计	039
2.7 素材的宽度和长度的不同	040

第3章 照片的理论

3.1 版面设计中所使用的照片分类	047
3.2 照片配置的先后顺序与大小的整理	052
3.3 灵活运用矩形照片与去背景照片	055
3.4 恰当的照片剪裁处理	057
3.5 考虑照片的动势与方向性	060
3.6 考虑照片之间位置的统整性	062

3.7 照片与文字的适当配置	064
3.8 与照片相关的原则规定	066

第4章 图解图说的理论

4.1 以视觉方式传达资讯的图表和插图	073
4.2 依照用途对插图进行分类	075
4.3 配合内容区别使用图表	077
4.4 配合图表来调整图表刻度	080
4.5 制作美观实用的图表	082
4.6 制作容易阅读及取得资讯的地图	084
4.7 制作容易比较的表格	086
4.8 正确地表示先后顺序的技巧	088
4.9 使用线条需注意的要点	090

第5章 文字排列组合的理论

5.1 配合整体形象选择适当的字体	097
5.2 字体与级数的设定	099
5.3 考虑到易读性的文本设计	101
5.4 段落位置与文字行宽等的统一	103
5.5 传统排版规则	105
5.6 禁忌的文字处理与调整方法	107
5.7 考虑到文字形状的设计	110
5.8 充分掌握中文和英文的差异	112

第6章 版面设计精品赏析

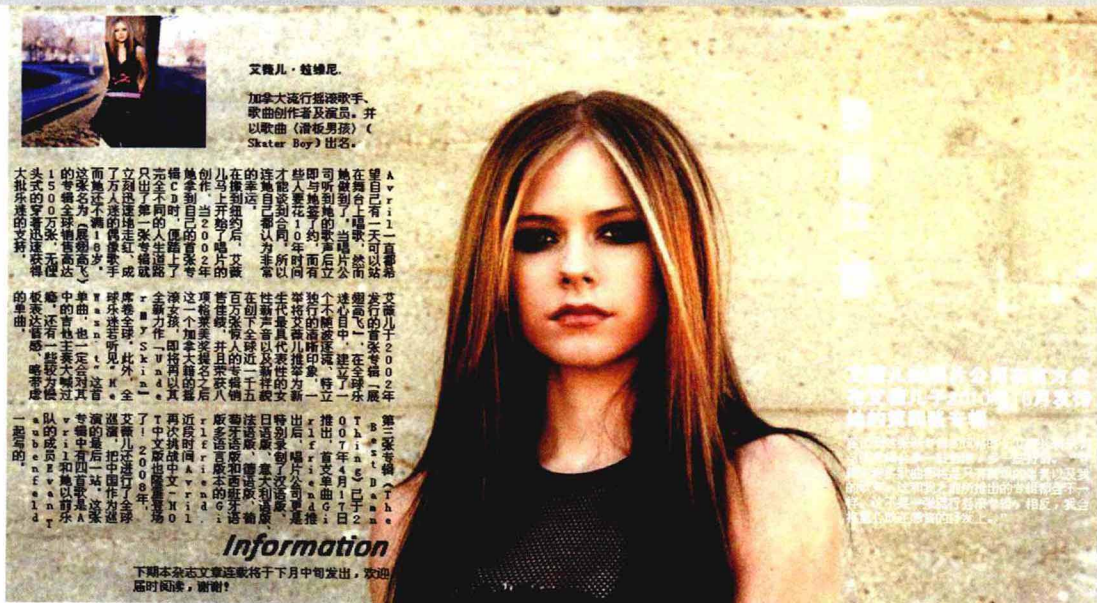
第1章

杂志版面构成的理论

Chapter 1

Before

案例作品修改前

设计要素

- 杂志的跨页专访报道
- 照片主图和个人档案用照片共2张
- 置入“从下期开始连载”的补充信息

制作不足

1. 留白处不够充足

将文字勉强挤进杂志版面的裁切线内。在裁切的时候若有些许误差，就有可能造成文字被截断而无法阅读的情形，这样的版面带有令人感觉很不安定的气氛。

缩略图

2. 动机不明确、令人难以理解的配置

安排在版面上的照片与个人档案的文字介绍，所配置的位置动机不明确。会带给人“随意放置”的印象，似乎没有经过整理的感觉。

3. 放置照片时需考虑到中间装订处

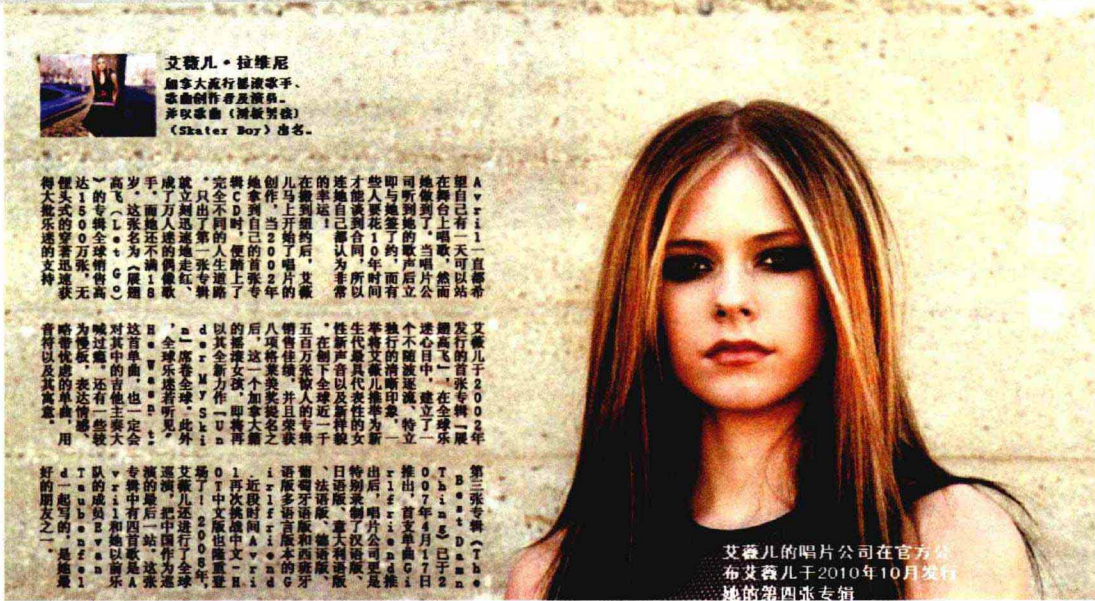
在中间装订处的文字和主图人物的脸部会相互重叠。和一般单页输出的情况不同，装订成杂志后，这个部分会被折进中间装订处而看不见。

4. 不知道该从何处开始阅读

若“Information”补充资讯的文字级数过大，有可能会让阅读者误认为是标题。在翻阅时，视线会不由自主地先移动到补充资讯的文字上，不知道接下来该从何处阅读起，造成阅读时的混淆。

After

案例作品修改后

正确操作

- 1. 适量地设置留白空间**

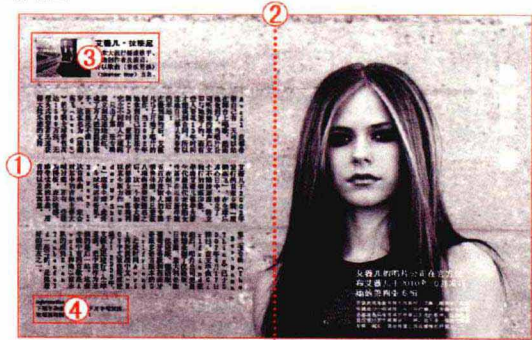
为了避免文字在裁切时会被截断，将原本过窄的书口留白空间加宽。接着在已修改过后的版面上，将内文等要素对其边线改变配置。
- 2. 将同一类别的要素集中起来**

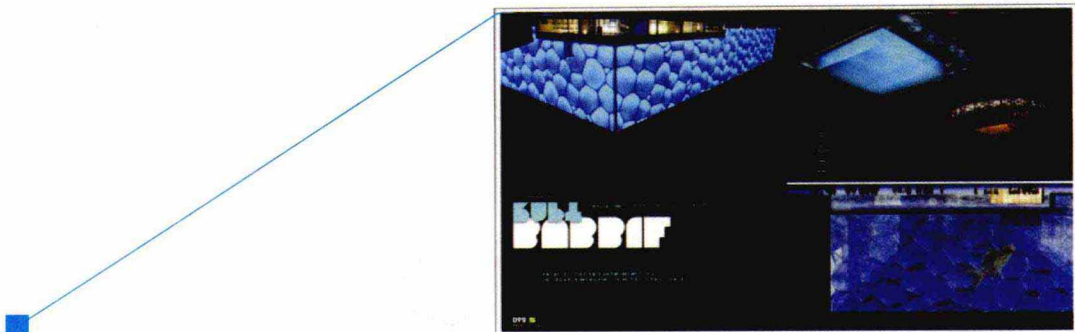
将个人档案用的照片放在个人档案介绍文字的旁边，并使照片与文字上下对齐。将属于同样用途的素材集中起来放在四周，会让读者感受到这些都是同一类别的资讯。
- 3. 将重要的部分避开中间装订处**

将主要照片的脸部或文字等重要部分避开中间装订处。在设计需经过装订的印刷品时，务必事先考虑到成品后的订装处，以确保有足够的空间。
- 4. 以先后顺序对文字大小进行调整**

将补充资讯等并不重要的文字级数缩小。而在文字要素中最为重要的标题，则需要让它变得最为醒目，以让读者第一眼所看到的文字就是标题为目标去作考量。

缩略图

长期以来，我们阅读杂志的时候，看到过许多设计得让人不禁看得入迷的作品，在本小节中，我们将谈谈关于杂志版面构成的理论。

通过不断的重新组合创造出多样化的版面设计

在设计的过程中，人们经常会认为是不存在一些既定的设计理论，那我们应如何掌握设计理论呢？

举个例子来说，设计理论就像是设计者本身的“习惯”，如果有100个人同时进行设计，那么就会出现100种各有不同的设计。而及所有优点于一身，就像是“正确答案”般的设计是不存在的。但若谈到是否有设计理论的存在，实际上是确实存在的。

就像是每本单行本的版面设计都具有各家出版社的特征一样，每位设计者本身也绝对会有“这个字体阅读起来比较舒服”、“文字量比较多，分成两段排列好了”等属于自己的处理方式与想法。而这些从常年设计经验中累积下来的习惯，进而定型，就成为了理论。其实杂志也是一样，依内容、读者层次及出版社的性质也有一些大方向的理论可循。

有了理论以后，虽然的确可以避免一些错误的发生，但是不是有时候反而会被这些理论给束缚住呢？

其实不然，即使是遵循同样的理论，

也还是会出现“这个版面设计得真棒”或“这只不过是文件排了上去而已”两种截然不同的评价与结果。

通过回过头再看一遍成品会注意到许多不妥之处

如果想从基础开始学习版面设计，有没有什么比较好的方式呢？

要想从基础开始学习版面设计，那么可以先学习画图，一开始的时候照着书去画，渐渐地发展出自己的风格，可以完全以自己的方式去做。

没有老师在身旁指导，没有人跟自己说“不可以这样制作”，以自己的方式去做，能力有可能会越来越高，但稍不注意也有可能招致巨大的失败。

另外，尽管说是以“自己的方式”去做，其实也是要参考其他书籍的设计，一边觉得“这样的设计真不错”，一边从中受到良好的影响，以尝试模仿别人的设计且自己也试着做出多种设计的方式来学习。

一旦自己所设计的作品印刷成杂志或书籍后，就会忍不住地在意起许多地方。作品刚完成的时候，通常都不太想拿起来看，搁在一旁约过半年至一年后再拿起来

《女友》

“女友”以鲜明的特色，较高的文化含量和文化品位，以信息、知识、思想和审美的高要求、高标准，精美的装帧设计和印刷，突出而成功的广告质量和效应，造就了自己的品牌优势。

考虑版面、留白处、段落等，是开始版面设计的第一步。一般的书籍，大多依据设计者本身常年累积所订下的规则，再加上各家出版社的特色来确定版面设计。

重新审视一遍初期所设计的作品，就会发觉有些地方不是很好阅读，但当时却可能曾说过“就是要有有点不易阅读、难看得懂，才会吸引住大众的目光”这样的话。

加入的素材 也会对版面造成影响

版面设计是会随着时代变化的吗？

版面设计的确是随着时代的需求在变化，当然读者群的年龄层次也是很重要的一个要素。版面设计是一项首先需决定直板或横排，然后才能开始着手进行的工作。第二次世界大战后，英文开始进入日本，在一篇文章中的英文或数字所占的数量不在少数时，因为考量到如果使用横排阅读起来会比较轻松，所以将文字横排的作品也就开始出现了。随着近年阅读文字的人越来越少，因此现今版面设计的趋势是将文章部分精简，并写成读者比较容易理解的文字。

加入版面设计中的素材，会对版面造成影响吗？

要在版面中放几张图片，是首先要遇到的问题。当然，要排进版面的插图数量越多，每一张图片的大小就必须缩小一些。也因为版面的大小是固定的，所以是不可能将所有图片全部挤进版面内的。

还有在设计版面之前，如果对方没有提供好的素材，也是无法进行的。如果对方所提供的照片很理想，那么接下来的版面设计就只需要好好地运用照片，将其充分发挥即可。像这类素材的问题，是与编辑者大有关系的。

跟编辑保持良好的沟通，是一件相当重要的课题。

我们平时所看的杂志，都是事先与相关工作人员讨论过后才开始着手进行的，所以也就不会发生设计完成的作品与客户所想象的落差过大的情形。

如果素材本身很理想，那么接下来的版面设计就只需要好好地运用，将其充分发挥即可。以每一单页或跨页中各放入一张照片并置入以不会干扰照片为主的字级较小的文字，其大胆的版面构成的方式，为整本书带来丰富的变化性。

确实地掌握报道的意图是相当重要的

——具体来说，在设计版面的作业中，如需要决定照片的配置时，该如何着手进行比较好呢？

对好像有规则可循又好像没有的部分进行设计虽然比较困难，但可以其中一个规则来做，就是将主要的要案放大，其余的则缩小一些。只是这样的规则会随着想充分发挥主图、想让读者能够理解每张图片的级别或想传达给读者的印象等想法不同而会有所改变。

如果每张照片的大小各有不同，反而容易令人感觉到土气，所以只要达成目的即可。而一味地遵循规则所设计出的整齐

漂亮的版面又会令人觉得单调乏味。所以，有时候一点点不完美的部分也是重要的要素之一。

——在设计版面时，将其内容或报道的意图考虑进去也是重要的一个环节。

现在是资讯竞争的时代，杂志必须刊载丰富的资讯才能够存活下去。在这样的形势下，为了赋予变化性，而强加进许多要素，反而会造成读者的厌烦感，所以设计者会将所有的资讯都整理得井然有序。像这样提供给读者一目了然的资讯，读者很轻松就可以从中选择自己有兴趣的部分阅读。相反，也有在跨页上仅放入一张图片的设计，为了能够更强烈地突显出其意识或主张。两种设计方式，一种是单纯地提供给读者资讯；另一种是强烈地表现其思想。

选择提供给读者一目了然的资讯，清爽整齐的版面或是富于变化性，让整体呈现出移动感的版面。随着报道的方向性或编辑的意图不同，对版面设计的需求也会有所差异。

1.1 配合媒体选择适合的开本

在制作印刷品时，首先需要决定的就是开本尺寸。

成品的尺寸，不但对版面设计有着极大的影响，也是与媒体的方向性密不可分要素。

在纸张加工成品尺寸规格中，分为A系和B系两种系列。纸张基准的A系0号（A0）为841mm×1189mm。沿着A0的纸张边对折，就是A1纸张的尺寸。以此类推，A后面的数字编号越大，表示纸张的面积越小。

然而，上述只不过是按照规定所指定的纸张规格，在坊间其实存在着许多规格外的印刷品。像是常用于单行本书籍的菊版与四六版就可说是一种已普及化的“规格”。此外，还有可令阅读者感觉新奇的特殊开本。无论是使用哪一种纸张规格，都需要从媒体的用途、印刷等多方面考量过后，再来决定开本大小。

●纸张的加工成品尺寸（依据JIS规格）

编号	A系	B系
0	841mm×1189mm	1000mm×1414mm
1	594mm×841mm	707mm×1000mm
2	420mm×594mm	500mm×707mm
3	297mm×420mm	353mm×500mm
4	210mm×297mm	250mm×353mm
5	148mm×210mm	176mm×250mm

●规格外的主要纸张加工成品尺寸

名称	尺寸
菊版	152mm×128mm 152mm×227mm
菊倍版	218mm×304mm 227mm×304mm
四六版	127mm×188mm 130mm×188mm
四六倍版	188mm×254mm 188mm×260mm
AB板	210mm×257mm
新书版	105mm×173mm

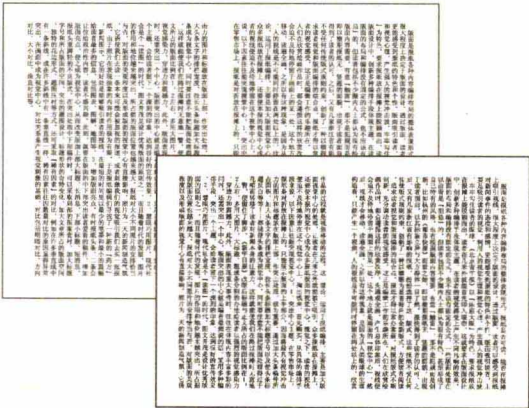
配合媒体 选择适合的开本

印刷品的特征及方向性是决定开本的主要要素。像杂志般属于重视视觉效果且资讯量满载的媒体，比较适合用较大的开本；像小说是以文字为中心的版面构成，为了方便人们携带，所以通常选用较小的开本。

此外，也需考虑到书店陈列时或读者购买回家后放入书柜时的排列状态。特殊开本因为其独特的开本储存，与其他书籍相比起来，区别性高，也比较容易引人注目；相反地，像是连载的小说或月刊等，运用相同开本的方式，会带给读者这是同一系列的印象。

而限用A系及B系的印刷品，举例来说像是一般常看到的月刊杂志是用B4开本

或A4开本、周刊则用B5开本、书籍类用A5开本或B6开本，文库本则大多使用A6开本。

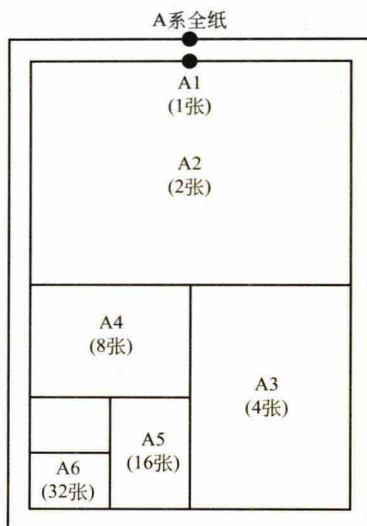

一旦改变开本大小，想当然地，所能够容纳的字数也会随之变化，最终的页数也会影响读者的印象。

考虑纸张规格 决定开本尺寸

开本与印刷时所使用的纸张及原纸尺寸的关系密不可分，因此在决定开本时，应先考虑纸张规格。A系列、B系列等的规格尺寸是全纸（全开）经过裁切后，以能够确保最佳效率且张数最多的方式所设定的。若使用特殊开本，则必须经过仔细的计算来决定所使用的纸张规格，以免造成纸张浪费，因此而耗费较多成本的例子也不在少数。

选择纸张时，需要先将印刷特性及纸质等许多的要素一并考虑进去后再行讨论。此外了解所想使用的原纸尺寸，也是相当重要的一环。一边仔细考量，同时决定出印刷品

●用纸的原纸尺寸

名称	尺寸
A系全纸	625mm×880mm
B系全纸	765mm×1085mm
四六版	765mm×1085mm
菊版	636mm×939mm
牛皮纸版	900mm×1200mm

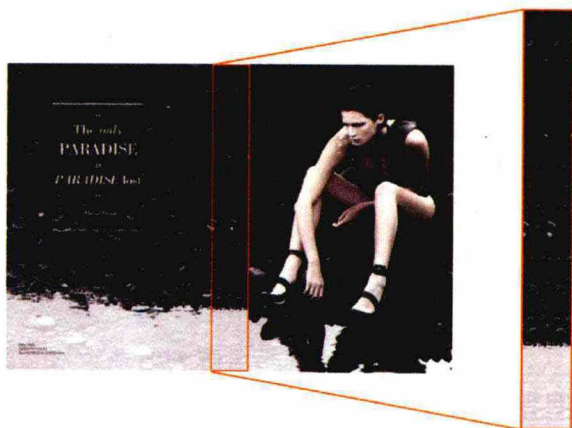
的开本。而且，通过事先了解纸张的规格，日后向编辑或客户进行提案时也会比较得心应手。

考虑日后的装订 决定留白空间

设计多页的印刷品时，必须考虑到日后的装订作业。随着装订方式的不同、翻阅书籍时的难易度与配置在装订处附近的要素，其阅读的方便性也会有所差异。举例来说，装订方式使用骑马钉的书籍，比平钉装的更容易翻阅且装订处的留白空间也可设定得较窄一些。

但另一方面，骑马钉装会随着页数增多以及裁切时的误差，而产生内侧的折页尺寸会比外侧的折页小的问题。因此，每张折页必须各事先修改1mm，以预防此情形发生。

决定好开本大小后，同时也决定出留白空间与版面。在实际进行版面设计时，事先考虑到日后的装订作业也是相当重要的一项。

挪动放置在装订处的照片使其重叠的处理方法，是考量到配置在装订处的照片在经过装订后就会变得不易看见的处理技巧。

1.2 依版面率决定版面的整体印象

在版面设计中，需要先决定上下左右四边的留白宽度，以划分出版面的面积。

根据版面大小的设定不同，成品所给予读者的印象也会有所差异，因此建议应多方考虑后再做决定。

决定好开本后，着手进行版面设计的首要工作就是决定上下左右四边的留白宽度。在多页的印刷品中，跨页的外侧称为“书口”、内侧称为“订口”。在设计版面时需要连同日后的装订作业也一并考虑进去。设定好四边的留白宽度，也就代表已决定出有多少面积可用来配置文字或照片，而这个面积就称为版面，接下来就以此版面为基准进行设计编排。版面可说是扮演着框架的角色，可帮助设计人员设

计出井然有序的杂志版面。

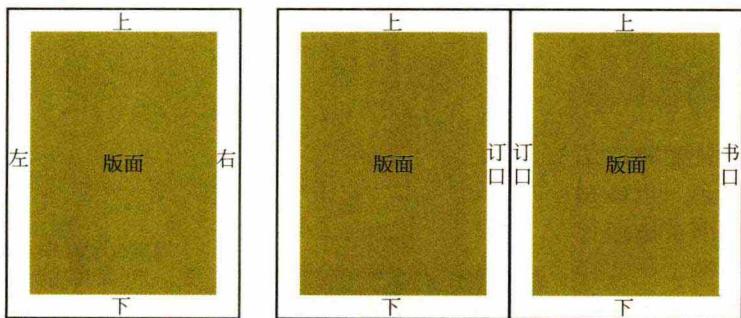
此外，版面占开本的比例被称为“版面率”。版面率越高，表示杂志版面中所容纳的资讯量越多；反之，版面率越低，则表示其提供的资讯量越少。随着版面率的高低不同，带给读者的印象也会随之改变，因此设定出合乎媒体方向性的版面率，也是一项不容小觑的作业。

在设定留白宽度时，除了斟酌版面率的高低外，还需决定出在杂志页面中的哪

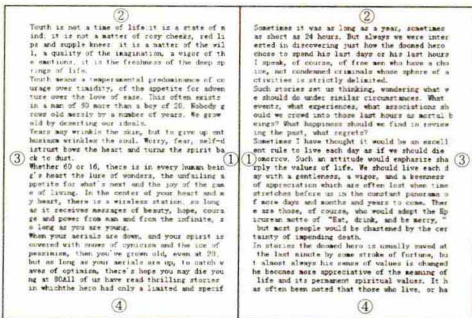
个位置要配置版面。

并不是一定要设定在上下左右的中央，尤其是在多页印刷品的制作中，因为考虑到装订而改变四边留白量的很多。但是，原则上来说必须避免在左右跨页的版面为不对称的设计。

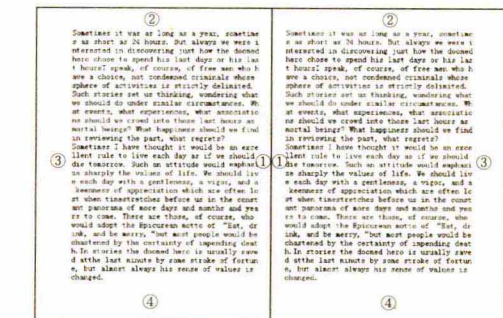
此外，在英文中以威廉·莫里斯所提倡的版面设定等，虽然具有一定的基准，但是这并不完全适用于东方语系的版面设计。设计者必须依媒体来决定适当的版面，这是相当重要的。

铺上底色的部分是版面，多页的印刷品如右图，跨页的外侧称为“书口”、内侧称为“订口”，使两者的宽度全书一致，设计成左右对称的版面。

在英文中，也有传统的版面设计基准。是由英国的威廉·莫里斯所提倡的基准。其中①：②：③：④的比例为1：1.2：1.44：1.73，以此比例进行版面设计。

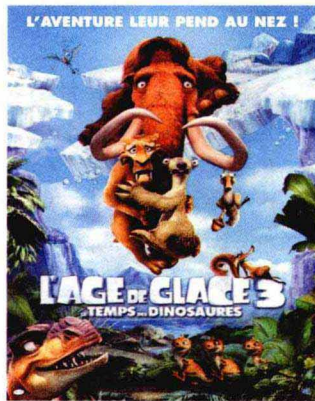
这是由英国George Allen&Unwin出版社的“Glossary of Book (书籍专门用语)”所设定的版面基准。其中①：②：③：④的比例为1：1.5：2：3或3以上，以此比例进行版面设计。

加大留白宽度 以降低版面率

决定版面这项作业，换句话说也就是指决定留白空间的宽窄。四边的留白空间越大，版面就会变得越小。以最终的结果来说，也就是使版面的版面率降低。

如同前面所述，一旦降低版面率，杂志版面上所刊载的资讯量也势必会随着减少。也就是说，在配置相同数量照片的情况下，就必须特别将照片缩小或做剪裁等处理。此外，版面率较低的印刷品，也就表示杂志版面的留白空间较大。

因此，版面率较低的作品，也比较容易营造出时尚、高贵的印象。若想让版面整体呈现出沉静稳重的氛围，就很适合采用将留白宽度加大的版面设计。

一旦加大留白宽度，版面率就会随之降低。和下方的例子比较一下，就能够轻松区别出其中的差异。

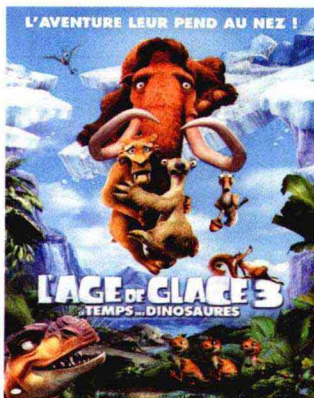

缩小留白宽度 以提高版面率

与上方的解说恰好相反，只要将四边的留白空间缩小，版面就会变大。也就是说，提高版面率，就等于是缩小杂志版面上的留白空间。一旦提高版面率，杂志版面上所刊载的要素也就会随着留白空间的缩小而增加。

与版面率较低的杂志版面相比，版面率较高的杂志版面会给人活泼热闹的印象。因此像是广告传单等媒体，想呈现出资讯量丰富的印象时，大多都会尽可能地将四边留白的宽度缩到最小，就是基于这个理由。

此外，一旦提高版面率，每张照片所占的面积也就随着变大，就能轻松呈现出生机勃勃的杂志版面。配合杂志版面所展现的方向性，适当地调整留白空间与版面率，是版面设计时相当重要的一环。

一旦缩小留白宽度，版面率就会随之提高。采用这样的方式，可使每张照片所能分配到的面积增大。

1.3 依图版率决定版面的整体印象

在版面设计的用语中，有个与版面率相似的用语称为“图版率”。

图版率是用来表示印刷品上的图片比例，是有关杂志版面整体印象的重要因素之一。

决定好版面后，接着转移到杂志版面上的素材配置作业。在此所要置入的素材不仅是单纯的文字，还包括了照片或插图等图片。通过加进这类素材，可使阅读内文从“读”转变为“看”。而图版率同时也是可左右阅读的舒适性及整体印象的关键之一。

在杂志版面上图片所占比例被称为“图版率”。因为内文文字并不囊括在

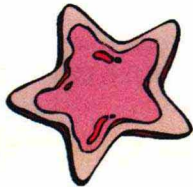
图版率的构成要素中，所以在设计时如果有一些有用的数值可作为参考，应该可帮助我们能够充分掌握住杂志版面中的文字与图片两者的比例。

举例来说，在左右跨页的版面上配置经过剪裁后的照片，此种情况下的图版率为100%。反之，像是文学小说类的书籍，在版面中并无放入任何一张照片或插图，只是单由文

字组成杂志版面。图版率较高的杂志版面会带给人热闹且充满活力的印象。与其相反的，图版率较低的杂志版面的特色则是给人严肃、稳重的感觉。

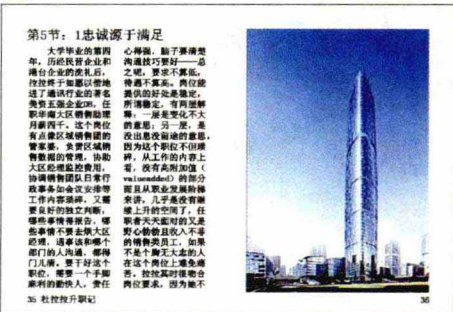
确切地掌握上述的原则并与编辑或客户互相讨论，在进行版面设计的时候，通过调整照片的大小尺寸等，只要能正确地掌握图版率，相信就可以呈现出合乎媒体意图的设计。

决定好版面后，接着转移到杂志版面上的素材配置作业。在此所要置入的素材不仅是单纯的文字，还包括了照片或插图等图片。通过加进这类素材，可使阅读内文从“读”转变为“看”。而图版率同时也是可左右阅读的

文字列是在版面设计中最基本的素材之一，是为了能够达到“读”内容的要素。文字并不包含在图版率的构成要素中。

除了文字以外，加入照片或插图等视觉性的素材，这类的印刷品也不在少数。而用来表示这些视觉性要素所占的面积与杂志整体版面的比例就是图版率。

与左方的杂志版面相比，右方杂志版面中的照片较小且文字较多。在此的图版率的构成要素为下方略图中用颜色所标示的部分。从此可知左方版面的图版率比右方的更高。

