

視覺設計叢書 6

圖文編輯

丘永福 編著

藝風堂出版社

48.036/49/6

圖文編輯

丘永福 編著

序言

近年來受聘參加各地區編輯研習講座，見到研習員認真的進修精神，令人敬佩，但是在有限的講座時間裡，欲探討圖文編輯的知能，只能淺嚐即止，無法做深入分析，或舉證更多的實例提供比對參考。市面書店亦有數冊與編輯相關的書，但它們大多數是從印刷專業的領域來探尋，文中對編務只著重在完稿的步驟；也有從文字編輯的角度來著眼，偏重於介紹寫作的方法，而針對圖文編輯的結構、原理等甚少觸及。出版品的種類、形式繁多，但是其基本構成元素不外乎文字和圖畫，圖文的巧妙搭配則是藝術表現的極致，也因為它具有藝術性，設計家在應用文字和圖畫的組合上，便能發揮各自的藝術涵養，編出具有美感的版面效果。一份刊物能從版面形式產生生理機能的視覺美，再加上文詞內涵衍生心理機能的美感，必定是受人青睞的優良出版品。也能使閱讀的人賞心悅目。

電腦與印刷科技已日新月異，進步神速，對於編輯者而言，電腦已成為編輯的另一副手和腦，它不但清晰明快，更可以做到精確完美，完善的電腦出版系統能承擔出版品印前作業的全部流程，使印刷科技在縱的結合上更臻完備，對提昇印刷品質和效率，實有不可磨滅的功勞。圖文編輯所探討的範圍除了對基本元素的認識之外，有關圖文組合的方法以及電腦之應用也是不可忽略的課題。本書編撰的目的是希望提供初識者有一基本的認知，對於從業者能給予正確的圖文編輯概念，以提昇編輯及出版品的水準。有人說：國內有一流的印刷機、一流的電腦出版系統，但卻沒有比比皆是的一流編輯設計人才，頗值得我們反省與深思。

本書的內容採圖文並舉的方式，把一個概念或實務，透過圖表或實例參考比較，使讀者能一目了然，明確的分辨出文中所欲表達的意念。全書共有五大篇幅，首先就圖文編輯的概

念、類型及編輯者的素養概括介紹，期使從業者能了解自己所扮演的角色，非從業者也能知曉圖文編輯的真正意涵。其次就圖文編輯的要素，分析編輯應用的文字、數字、符號、畫面等各要件，使讀者能明白各要件的專業知能，例如文字除了表意之外，尚需將文字由表意的範圍提昇到「文字的感情」境界，如何恰當運用、以及依據形式原理、視覺心理、印刷科技等如何輔助圖文的呈現等，則是本章所探討的課題。第三部分則探討版面規畫的原則、結構型式及構成的方法等，著重在實務性的說明與舉證。第四部分是以電腦出版系統的認識及資料庫類別與應用等做深入淺出的概括式介紹，希望編輯人能邁入電腦化作業的領域中，第五部分則約請設計家提供精心的設計作品，但是因篇幅的限制只能就書刊、雜誌、報紙型錄等類型選擇部分呈現，期盼讀者能由名設計家作品中領悟編輯的藝術性，進而提昇自己圖文編

輯的水準。

本書的出版承蒙設計家王士朝、李男、林磐聳、柯鴻圖、張碧珠、張裕慈、楊宗魁、葉國松、蘇振明等提供精心的編輯作品，以及可靠資訊股份有限公司李總經理台生鼎力相助，使得本書能順利出版，特此一併申謝。圖文編輯是一份具挑戰性、又具藝術性的設計工作，所涉及的層面甚廣，筆者所舉圖例及相關知識，或有欠周延之處，尚祈設計先進惠予指正。

八十三年十月於台北市

目次

2 • 序言

4 • 目次

6 • 作者簡介

7 • 【壹】緒 論

8 • (一)圖文編輯的概念

9 • 編輯的意念

10 • 編輯的元素

19 • 圖文編輯的趨勢

22 • (二)圖文編輯的類型

22 • 依開本(尺寸)分類

25 • 依編輯內容分類

25 • 依時間分類

25 • 依編輯用途分類

26 • (三)圖文編輯者的素養

26 • 具有旺盛的求知心

26 • 長於分析與比較

26 • 善於領悟美的表達

27 • 【貳】圖文編輯的要素

28 • (一)文字造形

28 • 中文字體的類型、結構及標示

37 • 外文字體的類型、結構及標示

46 • 數字、符號的類型、結構及標示

48 • (二)畫面的形式

48 • 畫面的類型及表現方法

49 • 畫面取捨及標示

54 • (三)形式原理

54 • 形式原理的認識

63 • 形式原理的應用

64 • (四)視覺心理

64 • 立體與空間

68 • 方向與羣化

70 • 錯視與圖地

74 • 色彩機能與應用

76 • (五)印刷科技

- 76 • 印刷原理
- 82 • 印刷流程
- 84 • 印刷資材
- 87 • 【參】圖文編輯的版面規畫**
 - 88 • (一) 版面規畫的原則
 - 88 • 視覺性
 - 90 • 統一性
 - 98 • 韻律性
 - 100 • 空間性
 - 102 • (二) 版面結構的型式
 - 102 • 以紙張開數區分
 - 104 • 以內容區分
 - 106 • 以排列方向區分
 - 108 • 以欄數區分
 - 109 • (三) 版面構成的方法
 - 109 • 構成法則
 - 111 • 版面構成的程序
- 114 • 完稿原則與方法
- 118 • 版面形式舉例
- 125 • 【肆】圖文編輯與電腦**
 - 128 • (一) 電腦出版系統
 - 138 • (二) 資料庫的類別與應用
- 141 • 【伍】圖文編輯的實例**
 - 142 • (一) 書刊型
 - 164 • (二) 雜誌型
 - 168 • (三) 報紙型
 - 174 • (四) 型錄
 - 180 • 附錄
 - 182 • 參考書目

作者簡介

丘永福

- 國立臺灣師範大學美術學系設計組畢業。
- 國立臺灣師範大學美術研究所暑期班結業。
- 經歷／曾任師院實小、國中、高職廣告科教師。
 - 雜誌社、出版社、美術編輯。
 - 錦冠出版社廣告設計叢書總編輯。
 - 台北市立師院社團指導教師。
 - 台北市國民教育輔導團輔導員。
 - 國立編譯館教科用書編審委員。
 - 救總職訓所中文電腦排版班講座。
 - 三榮商業股份有限公司顧問。
 - 可靠資訊股份有限公司顧問。
 - 巧師設計工程有限公司顧問。
- 現任／台北市立松山高級中學美術教師。
 - 教育部國中、高中美術課程標準委員。
 - 教育部五專共同科目「藝術概論」課程標準委員。
- 著作／「國民中學美術」(三冊)、「國民中學美術教師手冊」(三冊)、「造形原理」、「設計基礎」、「字學」等書，並於刊物上發表美術教育、設計知能等文章數十篇。

春

緒論

之的
美

【壹】緒論

近年來，由於個人電腦的普及化和辦公室資訊化效率的追求，再加上各種電腦軟體不斷的開發與充實，已為現代人提供了便捷而且又具美感的圖文表達。往昔，圖文的安排是屬於編輯人員的專業知能，莫測高深；反觀今日，任何一件文書資料的呈現，都可藉著電腦的輸入、編排、到列印出所欲表現的文件，一氣呵成。一份文稿不再是筆墨書寫參差不齊的版面，而是有規矩、有法度的視覺美感表達，有鑑於此，版面編排的知能已成為現代國民應具備的基本能力之一。

圖文編輯的知能可從兩方面來探索，一為一般國民所應該具備的知能，大體而言是普通的編輯概念和原則，另一方面則屬於專業性的編輯人員，其研究的內容較廣而深入，除了具備理論的認知之外，更需要明瞭構成元素每一環節的相互關係及實務的體認與經驗累積。因此，本書在編寫時，力求兩者兼顧，以專業編輯的角度為主軸，輔以原則性的歸納，以求淺而易懂，以照應非專業者亦能取法乎上，提升圖文編輯的水準。

圖文編輯應用的範圍甚廣，小則一張名片、信函，大則書刊、報紙、看板等，其傳達的方式以平面、印刷的形式呈現最多，使用的資材以紙為主。因此，在探討圖文編輯時，對於印刷科技及紙的認識亦不可忽略，在本書的篇幅裡，將隨時導入相關的資材與技術，並輔以實例驗證加深讀者的印象。

（一）圖文編輯的概念

筆者曾參加多次編輯實務的研討(研習)會並擔任講座，在研習會裡見到來自各方的編輯

工作者，大家相互切磋，獲益良多。綜括參與的人員大致有兩種，一為文字編輯，另一為美術編輯，此二種職司不同的編輯工作，各有專長，如何協調溝通完成編輯任務，乃為編輯時常遇到的課題。欲整合文編與美編，首先應使編輯群認識下列三項主題——「文編和美編的角色如何扮演，編輯意念為何」、「編輯時有那些基本元素可資應用」、以及「如何掌握圖文編輯的趨勢」等，茲分述於後：

◆編輯的意念

編輯是一項重組的工作，其巧妙處是將編輯所需的各元素作有創意的安排，是理性與感性兼具的設計創作。猶如廚師般，一個極為普通的烹飪素材，在不同的調理下，所烹調出來的食物不論菜色、味道等也各具風味，烹調手藝的表現正如編輯技巧的巧思，懂得編輯組合的藝術境界，則所表現的作品必能獲得大家的讚賞。換言之，「編輯」乃是將文圖做合理、適宜的彙整組合，經由設計程序並透過印刷科技，呈現出圖文最精緻完美的作品。

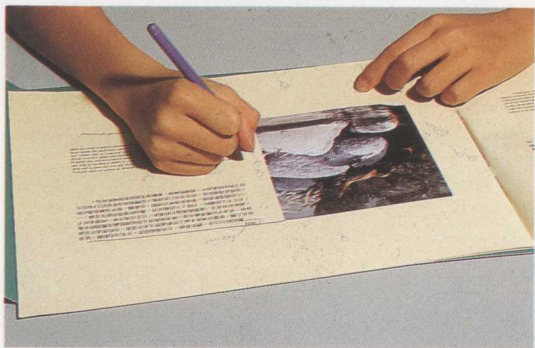
一本書刊或一份報章雜誌，係經過編輯的過程——藉著文稿的整理校對、圖片的繪製、字體的選定、圖文的安排完稿，再透過製版、印刷、裝訂等完成之。整個程序是有計畫的，而編輯者負有前段的創意安排工作，製版、印刷、裝訂階段則負有品管的監督工作。由此可知，編輯者是全程參與的創意總監兼品管師，可稱得上是圖文傳達的靈魂人物，成品良窳的決定者。

編輯工作並非一人所能勝任的，他是工作群組的結合，一般稱為「編輯群」，編輯群裡有兩種重要成員，一為文字編輯（簡稱文編），另一則為美術編輯（簡稱美編）。文字編輯在編輯

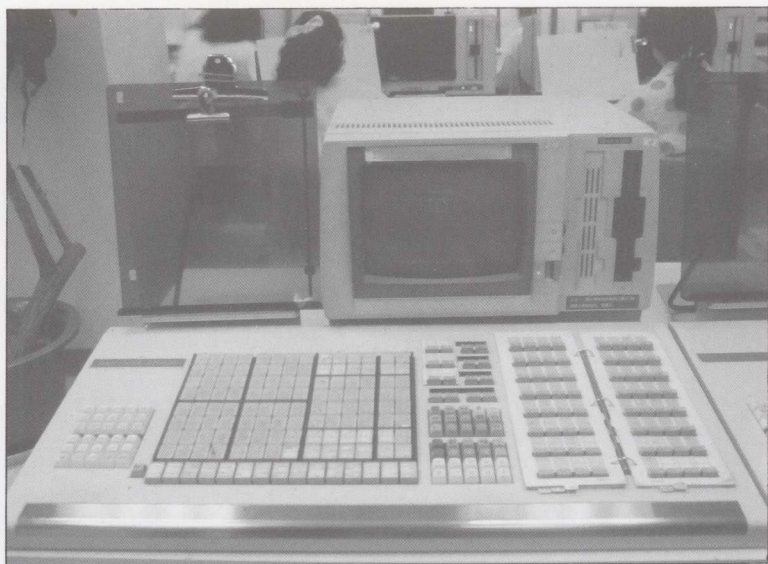

● 琳琅滿目的各種書刊。

工作上，主要負責主題企畫、約稿、撰稿、審稿、校稿等，而美術編輯則負責版式設計、繪圖、攝影、編排完稿、印刷校樣等，各有職司各負專業職責。文編與美編孰輕孰重，難下定論。以往，編輯群裡較重視文編，一份刊物大都以文字為主，追求詞藻的華美，內容的暢達，正是文編展露文學才華與涵養的機會，美術編輯只擔任封面設計及內頁空白處補白（畫張插圖）的工作，二者從屬的關係極為明顯。今日，由於印刷、攝影、電腦繪圖科技的不斷提升，美術編輯的角色日益重要，它不僅輔助文字編輯的文稿說明之不足，更藉著美術編輯的版面規畫，呈現具有藝術性的視覺美，使閱讀者在文圖妥當的安排下，舒適地瀏覽賞心悅目的書刊。甚至於，今日讀者在閱讀書報時首先感受的是整體的視覺美感，由封面的設計看起，再翻看內頁的圖面，大體瀏覽感受一下全書的

● 美術編輯負責版面設計及打樣之校訂。

● 電腦出版系統。

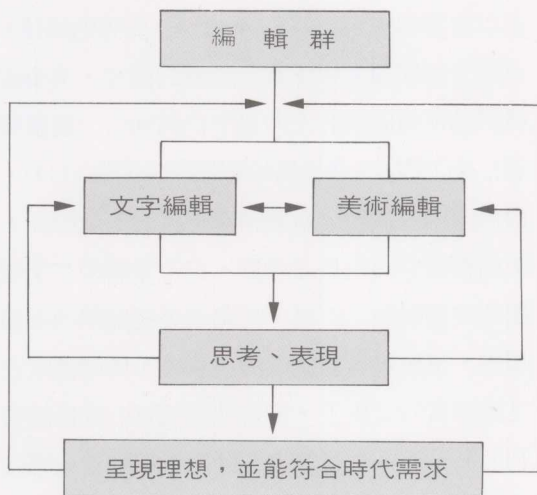
美，如果美術編輯表現佳，再輔以充實的內容則必然成為一份好的刊物。

有鑑於上述文編與美編的角色，在編輯群裡兩者應該相互輔佐，共同規畫有內涵又兼具視覺美感的版面，進而樹立編輯風格。欲提升版面編輯的品質，文編與美編的地位同等重要，兩者應具備本身的專業素養之外，尚需了解對方基本的專業知能，截長補短，使二者具備相同的認知程度，有多角度的視野，才不致於有所偏廢。電腦科技日新月異，在編輯的應用上也有驚人的突破，從事編務工作的觀念也有重大的改變，桌上型的出版系統(Desktop Publishing System, 簡稱為DTP)，是經由一人來操作，而完成文編與美編的工作，即顯示編輯工作已邁入「文編」「美編」二者融合為一的編輯新境界，因此，今日的文編或美編都需要了解與操作電腦出版系統，文編與美編在思考、表現時，除了應該具備文字校正、文藻修飾、畫面繪製、文圖搭配及印務管理等能力之外，更需要掌握住編輯工作的內涵及時代需求，切忌一成不變。一個成功的編輯群若能把握住編輯理念，並兼顧時代需求，則編輯的出

版品才具有可讀性，也能促成出版品廣為流通，形成一個良性互動的關係。

◆編輯的元素

就圖文編輯的功能而言，編輯的構成元素不外乎文字、畫面、色彩及版型等，版型是編輯版面的骨架，而文字、畫面及色彩則是它的肌理，骨架與肌理經由編輯人員賦予創意的組合，而產生具有視覺美感的文件或出版品。茲將各元素說明如下：

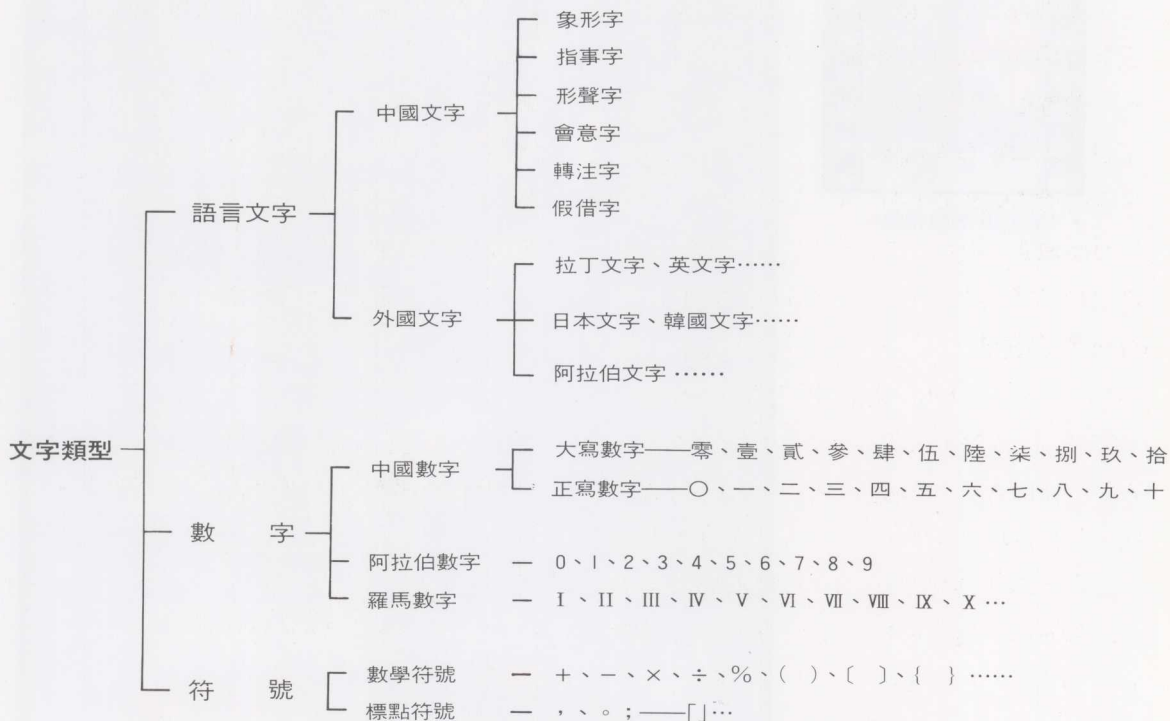
● 編輯群的互動關係。

■文字

文字是傳達情感、記錄事物的符號，縱觀古今中外的文明社會莫不以此來做為延續文化、傳遞經驗的具體表徵。文字的類型因各種族、地域而有不同，大致可以區分為語言文字、數字及基本符號等。語言文字係傳達語言情感的，由於文化演進的差異，人類的語言文字可以區分成兩大類：一為中國文字，一為外國文字，中國文字字體屬於方塊字，由橫、豎及斜等筆法表現。外國文字則包括了目前通行於世界各地的文字，如英文字、阿拉伯文字、日本文字、韓國文字等不下數十種，同時各有其特殊的造形與書寫結構，就以英文字體而言，字形屬長形體，以橫、豎、斜、曲等筆法表現。數字則以阿拉伯數字為世界共通的字形，如1、2、3、4、5、6、7、8、9、0共十個字形，但是

各文化體系仍產生許多各自獨立使用的數字，例如中文字體裡就有大寫的數字(即國字字體)——零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾等共十一個字，又有正寫的數字——〇、一、二、三、四、五、六、七、八、九、等共十個字。此外，也有應用羅馬數字——I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X等。基本符號則包括了數學符號——+、-、×、÷、%、()、[]、{ }等，標點符號——，、。『 』；……等。

綜括上述多種文字的類型，應視需要而定，但是必須認清，每一類文字均有多種不同樣式，而每一種樣式的文字、數字與符號自成一組，形成與風格統一而不相悖，也就是一般人所稱的「同一套的文字」或「同一組的文字」。

● 圖文編輯中的文字類型。

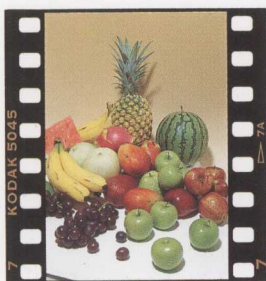
■畫面

畫面一般稱之為「圖」，可以具體呈現事物的真貌，一張成功的畫面能清楚而直接呈現出主題的意象，圖文編輯上使用的畫面大致包括照相圖、手繪圖、電腦圖、表格等四個範疇。

①照相圖：凡是利用攝影科技及暗房技巧所攝製的畫面均屬於此，照相圖最具真實感，畫面也最清楚而精緻。照相圖一般是利用相機拍攝，由於攝影用不同的底片，依色彩區分：可分為黑白、彩色兩類。若依尺寸分則有 135 正片或負片、120 正片或負片、4×5 正片或更大的尺寸底片等，應用在圖文編輯時負片沖洗成光面照片或以正片攝製的畫面，在製版印刷時

可以達到最佳的效果。

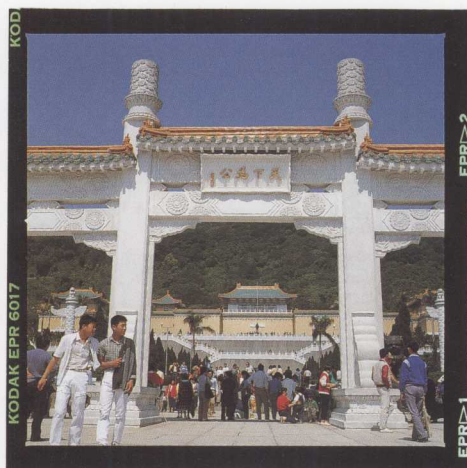
②手繪圖：包括線描圖、彩色圖等，線描圖也可以稱之為單一色稿圖，它是以黑色墨線繪製為主，在圖象的內部或背景亦可加入各種網紋底飾，如漫畫的畫面就常以此種方法來增加圖象的視覺變化。手繪圖如果依材料區分，則有多種類型，如水彩圖、彩色筆圖、麥克筆圖等，要繪得更細緻可以透過噴修技巧，做出色彩柔美、光鮮、立體的視覺之美。手繪圖形具有多樣的變化，可依各種內容繪出寫實（具象）與非寫實（抽象）等有創意的畫面，尤其在表現思想性或超現實性的意念時，手繪圖最能發揮表達的訴求力。

● 135 正片的照相圖。

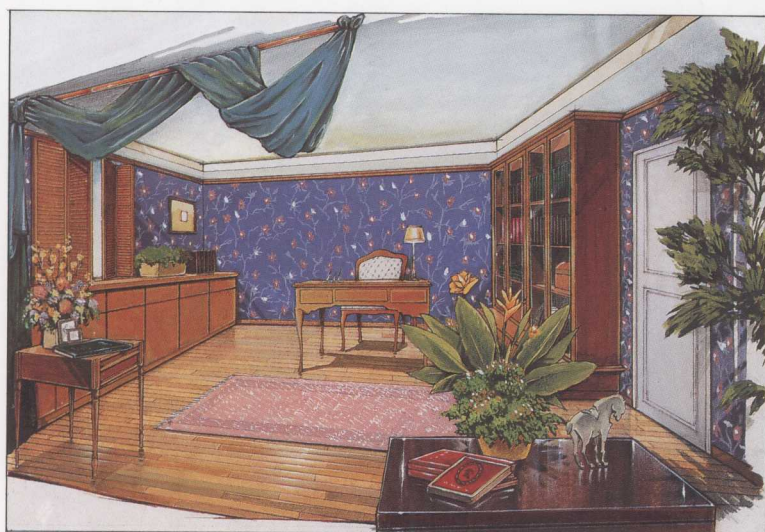
● 4×5 正片的照相圖。

● 120 正片的照相圖。

● 手繪的線描圖。

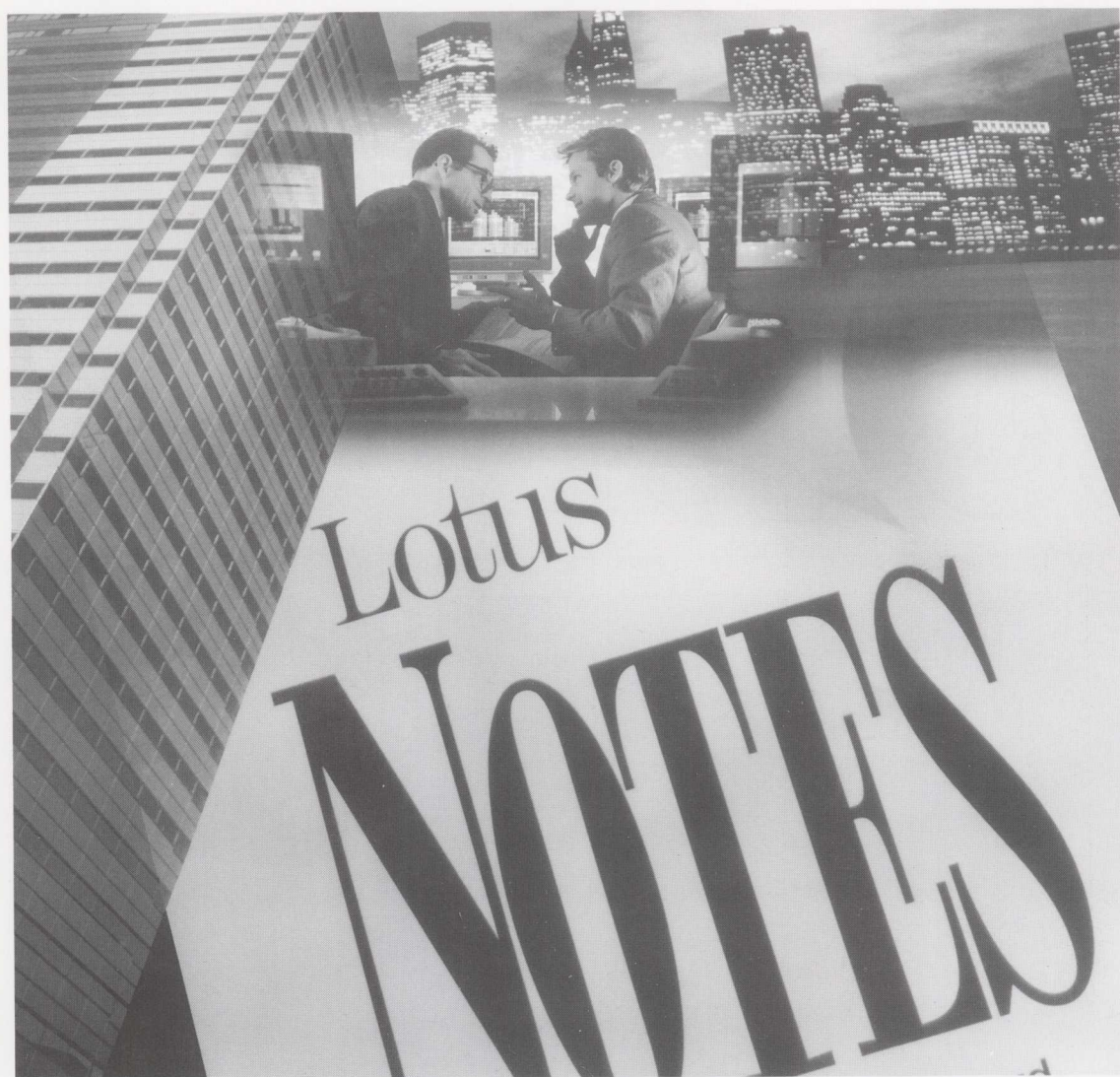

● 麥克筆表現的透視圖。

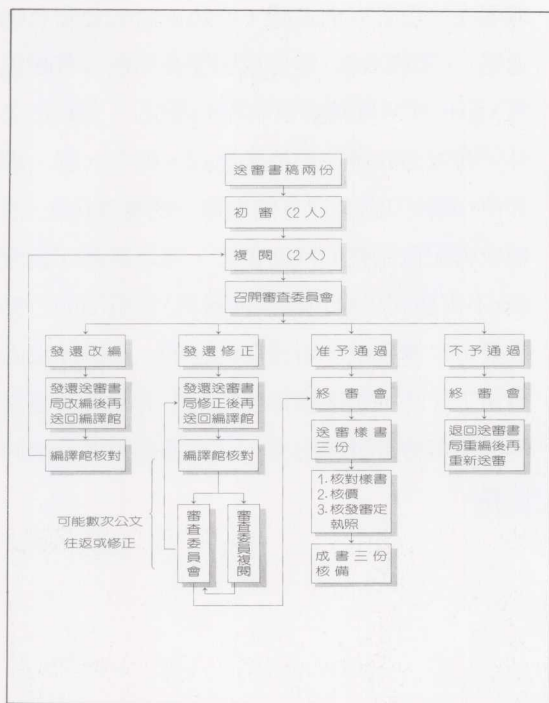
③電腦圖：是電腦科技的完美表現，它可以彌補手繪圖形不精細的缺憾。經過電腦及繪圖軟體，結合人的巧思創意，把二度空間或三度空間的影像做各種組合變化，製作出色彩瑰麗、圖象精美的作品，再經過最佳的輸出系統即可獲得高品質的電腦圖象。電腦繪圖目前為設計、廣告界應用最普遍的一種表現形式。

④表格：一般均把表格歸屬在文字的範圍裡，而未單獨列出，是不正確的。表格是將原有複雜的語言描述文字，去蕪存菁，集結成單

純化的圖表呈現，因此表格的型式可以分為兩大類，一為表型、另一為圖型，表型是應用垂直與水平座標組成表格樣式，可藉著縱橫座標的交集處了解其相關的意涵。圖型的展現更具體明確，一般常見的有圓餅圖、長條圖、曲線圖、系統圖、剖面圖等，給予大眾深刻的印象，在圖文編輯裡出現的機率也有逐年增高的趨勢，不論政治、經濟、軍事、文化等各方面都需要透過表格來化繁為簡，簡明扼要的比較出相互的異同。

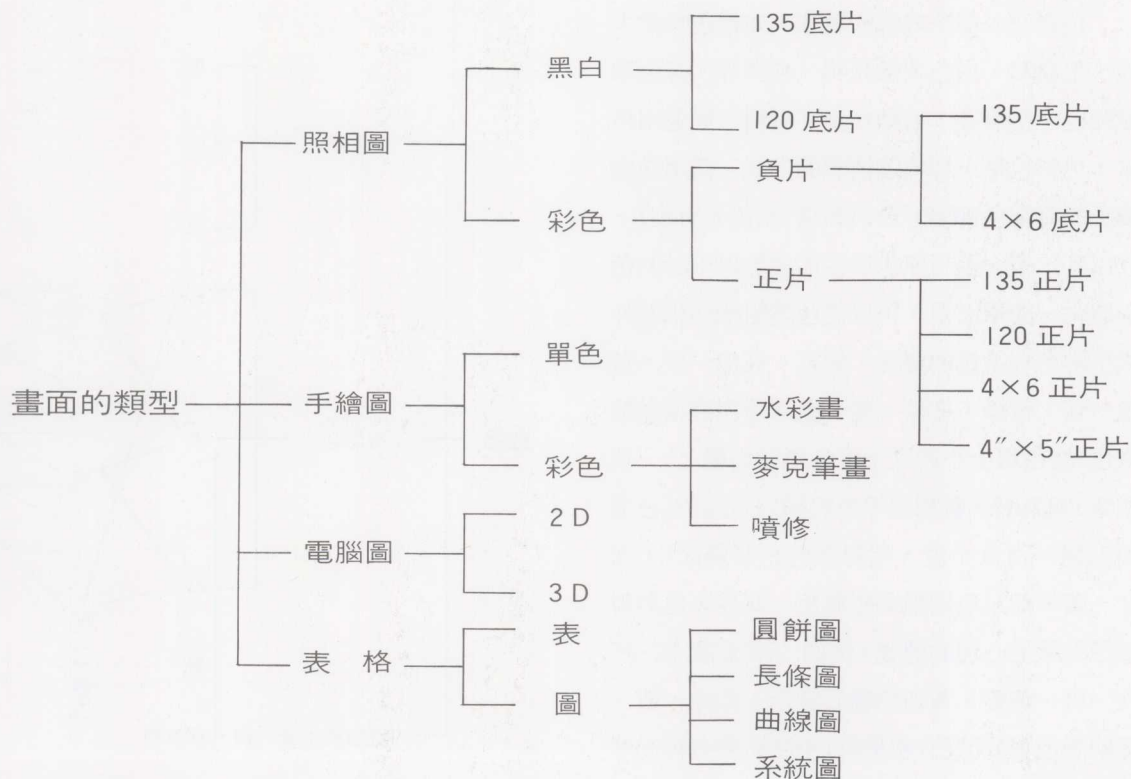
●電腦繪圖／葉國松。

● 流程表。

● 統計圖表。

● 圖文編輯的畫面類型。

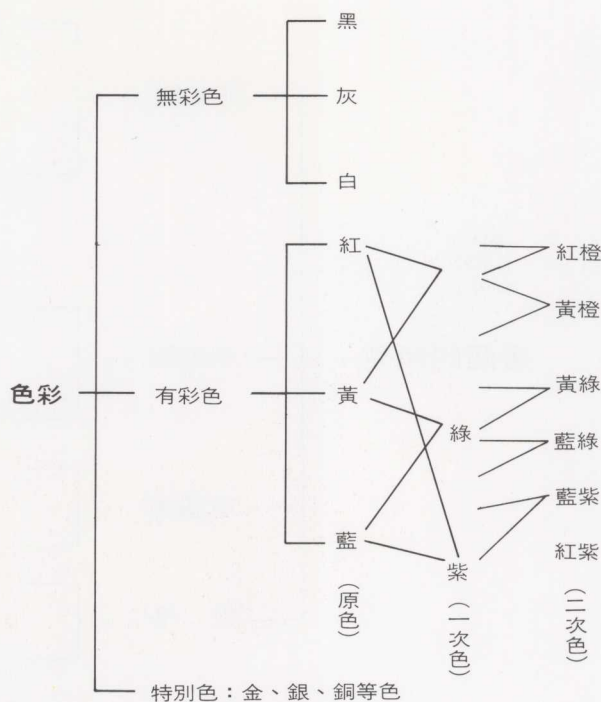
■色彩

色彩是圖文表現的精神與氣質，予人良好的視覺感受。色彩包含無彩色的黑、灰、白及有彩色等，不論文字或圖形都可以用色彩來表現。從事編務工作的人對於黑白明度階調的應用，需要有敏銳的辨識能力，圖文編輯以黑白和色彩安排使用得最多，因此，編輯者不僅要懂得使用黑白的明暗對比之外，還要明辨灰階調的表現特色，適當的應用在編輯上。

編輯都曾遇到彩色圖片要印成黑白時，此張照片是否可以達到好的結果，如果缺乏無彩色的認知，則常會出現印出的圖片黑成一團，或灰成一片，達不到好的視覺效果。欲分辨這幅彩色圖片，可將眼睛眯起來，即可辨識照片的明暗層次是否清晰，如果明暗清楚則印製成黑白圖面必定完美，反之則否。能善用灰階調的圖文編排，其版面效果必佳。

色彩予人約定成俗的聯想，如綠色象徵大地、生命等，白色象徵光明、純潔等，黑色象徵死亡、空無等，若是在圖文編輯方面運用得當，色彩也是一種傳達情感的方式。應用在編輯上的有彩色都屬於色料範疇(和色光有別)，它由紅、黃、藍三原色衍生而成數以千計的色彩變化，簡單而言，可以從色環組織的相關性來了解色彩系統的屬性，如紅、紅橙、橙、黃橙、黃、黃綠，紅紫、紫、藍紫等色群稱為類似色(在色環上小於九十度的色彩均屬之)、黃和紫，紅和綠，藍和橙等色組稱為對比色(在色環上呈一百八十度，相對應的色彩屬之)，而紅、黃、藍三色則稱為相異色。此外，色彩尚給予人產生心理的感覺，例如：冷暖感(紅、紅橙、橙、黃橙、黃等色屬於暖色，藍綠、藍、藍紫等色屬於涼色)輕重感(明度亮者有輕的感覺，明度暗則有重的感覺)、前進後退感(暖色

或明亮的色彩有前進感，涼色或暗的色彩有後退感)、膨脹收縮(暖色或明度亮的色彩有膨脹感，涼色或明度暗者有收縮的感受)。有彩色之外，在版面亦會使用特別色彩，如金、銀、銅等色，或於印刷表現時使用單一的特殊色彩(油墨中有配色完整的特別色彩，可以直接印製而成，不需要利用原色相混而獲得)對版面的色彩效果可以達到設計者預期的目的。當處理版面編務工作時，如果懂得應用色彩的特性，妥當的把色彩特質發揮出來，必可獲得版面編排的佳評。

● 圖文編輯的色彩類別。