

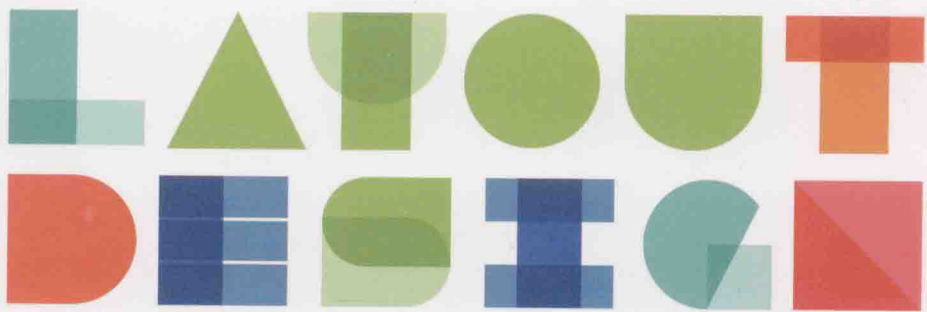
Layout Design

版式设计

就这么简单

版式设计一点都不难，
学会方法和规律，
人人都能成为版式设计大师！

刘延琪 编著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

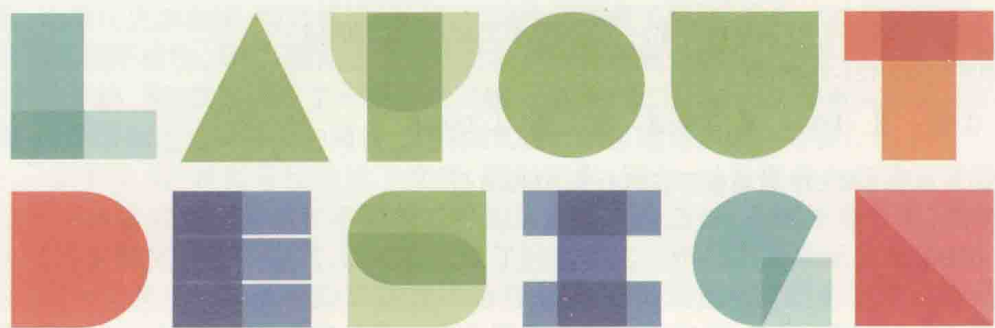
<http://www.phei.com.cn>

前言

Layout
Design

版式设计
就这么简单

刘延琪 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

内容简介

在日常生活中，我们几乎每天都在接触并感受着版式设计，可以说版式设计早已广泛地应用到了我们的精神与物质生活之中。一切社会活动几乎都与版式设计有着千丝万缕的联系，因此对于版式设计的学习也显得格外重要。本书便以版式设计为主题，通过轻松的讲解方式，试图让读者在学习中学会设计的乐趣。

本书列举了大量版式设计作品，并结合不同的知识点，针对某些作品进行了设计思路的解析，旨在使读者更为直观地了解一个版式是如何产生的。同时，本书运用了图形化的写作方式，有趣、直观且生动地表现了某些抽象而晦涩的知识点，使读者能够更加轻松愉快地完成对本书的阅读，完成对版式设计知识的了解与记忆，而这也是编者希望通过本书所达到的目的。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

版式设计就这么简单 / 刘延琪编著. -- 北京：电子工业出版社，2015.1

ISBN 978-7-121-24461-2

I. ①版… II. ①刘… III. ①版式—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 229010 号

责任编辑：田 蕾

特约编辑：刘红涛

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：三河市鹏成印业有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：14.75 字数：377.6千字

版 次：2015年1月第1版

印 次：2015年1月第1次印刷

定 价：59.80元

参与本书编写的人员：马世旭、罗洁、陈慧娟、陈宗会、李江、李德华、徐文彬、朱淑蓉、刘琼、徐洪、赵冉、陈建平、李杰臣、马涛、刘延琪。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前言

作为设计的一个重要分支,版式设计在设计领域享有特殊的地位,那么到底什么是版式设计呢?其实它就是通过一定的编排手法,将视觉元素以某种形式组合在一起,从而形成的画面。我们为什么要学习版式设计呢?不难发现,无论是出行、购物、读书或是上网,我们总是会接触到各式各样的版式设计——房产广告、网页、书籍与杂志内页等,这些版式是如何设计出来的?又如何让你所设计的版式从中脱颖而出?其实这些问题都可以通过学习版式设计找到答案,而本书也通过对版式设计各种知识点的讲解,试图让读者解决这些困惑。

本书共分为7章,第1章,为本书的总述部分,在讲解了什么是版式设计的基础上,以版式设计中的理性视觉元素——点、线、面为出发点,进一步使读者了解到版式设计的基础要点是什么。本章的最后一节旨在说明学习版式设计的重要性,从而将读者正式带领到版式设计的世界之中。

第2章同样为总述部分,介绍了版式设计的基本设计法则与思想,让读者能从总体上把握版式设计的要点。该章也进行了一些创造性的叙述,比如“网格是限制?也不是限制”,通常人们会利用网格去规范版式设计,然而有时我们却可以尝试着打破它,让版式更加新颖。而这样的叙述方式旨在让读者了解到,在设计时我们不能一味地被规则所框住,有时,逆向思维能让我们可以获取更多的设计思路与灵感。延续第2章的思路,第3章则讲述了一些获取灵感与创意的方法,试图让读者克服设计的障碍,并让读者通过对本章的阅读,了解版式设计的乐趣与切入点所在。

第4、5、6、7章则分别讲述了文字、图形图案、图片,以及图表与表格这些版式设计中具体的形象元素在不同版式中的运用方式与法则。在这些章节中,编者首先通过图形化的叙述方式,让读者大致了解到与这些不同的形象元素相关的知识要点,然后再结合大量的版式设计作品与案例,具体地解析了这些形象元素是如何运用到版式之中的,又如何更好地在版式之中运用它们。总之,读者通过对这些章节的学习,除了能够了解到一些与版式设计相关的知识点以外,还能在进行实际的版式设计时,拥有相应的设计思路与想法。

本书在每节或每章的最后适当地加入了“设计手札”与“小心设计陷阱”两个版块。在“设计手札”版块,编者选用了较为实用且与每节或每章知识点密切相关的案例作品,通过对作品创作过程或思路的分析,使读者能在学习知识点的基础上,进一步将它们运用到实际的版式设计之中。“小心设计陷阱”版块则通过版式设计时对与错的对比分析,让读者了解到设计时需要留意的注意事项。

除此之外,本书还大量地运用了流程化与图形化等与较为生动与直观的叙述方式,试图将繁复的文字叙述通过简洁而明了的图示化表述呈现在读者面前,让读者能够更加轻松与愉快地完成对版式设计的学习,这种叙述方式也是本书的特色之一。

本书由华北水利水电大学刘延琪老师编著,在编著过程中力求严谨细致,但由于水平有限,时间仓促,书中难免出现疏漏和不妥之处,恳请广大读者批评指正,提出宝贵意见。

编者

2014年7月

目录

第1章

你真的了解版式设计吗?

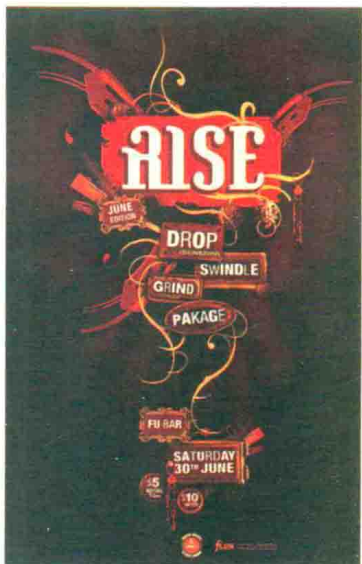
- 1.1 你是空间分配的高手吗?2
 - 1.1.1 利用好有限空间, 宰相肚里也能撑船2
 - 1.1.2 大胆取舍, 保留重点10
- 1.2 让你的版式会说话15
 - 1.2.1 具有张力的点15
 - 1.2.2 线的灵活性23
 - 1.2.3 面的铺张节奏30
 - 1.2.4 点、线、面的安排有讲究37
- 1.3 版式设计重要吗?42
 - 1.3.1 版式设计让你拥有细腻的心思42
 - 1.3.2 爱设计, 亲版式44
 - 1.3.3 随处可见的版式设计46

第2章

法则 ≠ 条条框框

- 2.1 版式设计法则也是“相对论”50
 - 2.1.1 让版式设计法则成为设计的利器50
 - 2.1.2 别让版式设计法则禁锢你的思想57
- 2.2 网格是限制也不是限制65
 - 2.2.1 认识网格也是一门必修课65
 - 2.2.2 尝试打破网格73

2.3 想让你的版式具备形式美感吗?	75
2.3.1 学会发现版式中的形式美	75
2.3.2 在发现中创新, 而不是停滞不前	79
2.4 好的版式就像导盲犬	82
2.4.1 版式中透露的视觉流程	82
2.4.2 视觉引导让版式更具效应	86

第3章

把握灵感助你进入设计天地

3.1 谁说你没有创造性思维	90
3.1.1 你也会做白日梦	90
3.1.2 你不会是一个人	95
3.2 抓住灵感的“三”原则	98
3.2.1 你有三只眼睛吗?	98
3.2.2 你有三只手吗?	100
3.2.3 你有三张嘴吗?	103
3.2.4 你有三个脑袋吗?	105

第4章

让文字在版式中发挥功效

4.1 挑选字体的小技巧	108
4.1.1 感受字体的情感与性格	108
4.1.2 选择与图形相辅相成的字体	114
4.1.3 利用对比布局选择字体	119
4.2 字号搭配有条不紊	125
4.2.1 统一的字号使版面整洁干净	125
4.2.2 大小不一的字号让版面生动活泼	127
4.2.3 文字间距也能让版式更富有变化感	130
4.3 文字颜色的选与搭	135

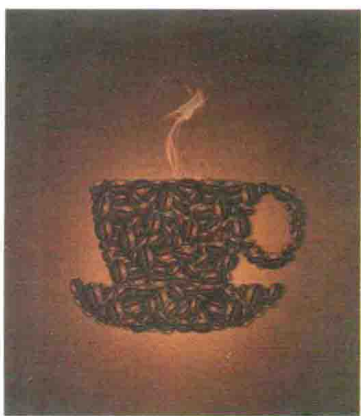

4.3.1 你要的颜色就在版式里	135
4.3.2 突出版式的重点需要区别文字的颜色	137
4.4 文字造型的魅力	141
4.4.1 文字的变形让版式更具表现力	141
4.4.2 穿好文字的“花衣服”	143

第5章

不容忽视的图形与图案

5.1 图形图案的创意体现	148
5.1.1 认识图形图案设计	148
5.1.2 图形图案设计的思维方式	155
5.2 图形图案与形式构成	160
5.2.1 图形图案的构成元素	160
5.2.2 图形图案的类别	163
5.2.3 图形图案形式构成的设计方式	166

第6章

图片让版式“亮”起来

6.1 图片的分类使版式更具有秩序感	172
6.1.1 按色调分类	172
6.1.2 按图片内容分类	176
6.2 图片比例的调节使版式张弛有度	178
6.2.1 出血图让画面更加饱满	178
6.2.2 大小组合也有规则	181
6.3 改变图片让版式更具形式美	184
6.3.1 让图片重叠	184
6.3.2 对图片进行剪裁	187

第7章

版式中的图文邂逅

7.1 图文搭配	198
7.1.1 版式中的构图形式	198
7.1.2 图文摆放有技巧	212
7.1.3 图版安排有手法	215
7.2 图解图说——生动传递信息的助手	218
7.2.1 读图时代与图表	218
7.2.2 读图时代与表格	223

第1章

你真的了解版式设计吗？

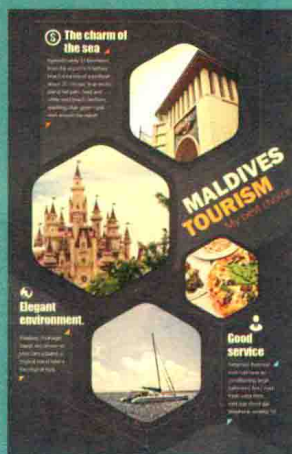
学会合理分配版式空间

1

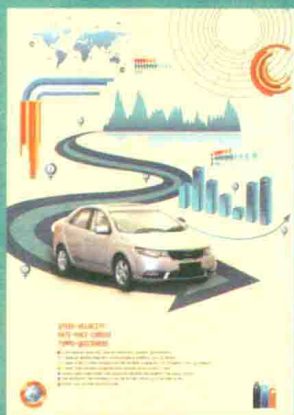
学会“点”化你的版式

2

3

学会在空间中利用线条

4

学会在版式中铺张面

1.1 你是空间分配的高手吗?

你知道什么是版式设计吗? 你知道版式设计和空间的关系吗?

本节主要从版式设计的大轮廓出发, 向读者介绍什么是版式设计, 并以空间分配为着手点, 让读者更加具体地了解版式设计的一些基础知识。

1.1.1 利用好有限空间, 宰相肚里也能撑船

观察下面的图片, 你发现什么共同点了吗?

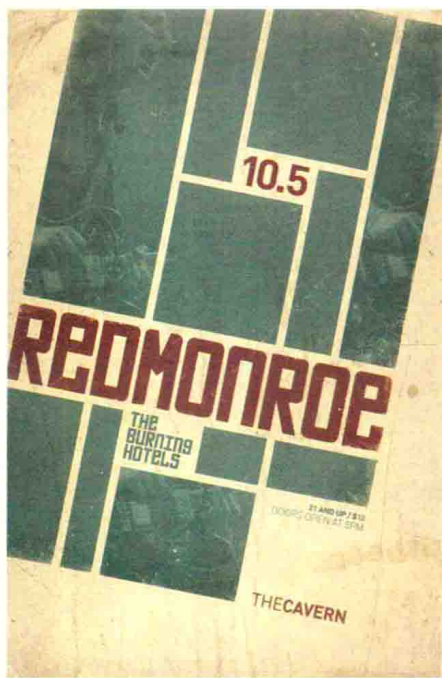

图1为画册内页。
图2为杂志内页。
图3为一则广告宣传。
图4为音乐会海报。

版式设计到底是什么?

共同点一：组合关系

上页所展示的4幅画面,它们的功能及用途虽不一样,但它们却有一些共同点——画面中都并非只存在一种元素:有使用照相机拍摄的真实的风景图片,有绘制的几何图形,也有描述性文字。

文字

图片

组合关系的引申意义

有不同的元素便会在元素间产生并存在组合关系,这种组合关系也是这4幅画面的共同点。在画面中有组合关系,便会存在对它们的编辑、安排与设计,这一过程便称为版式设计。

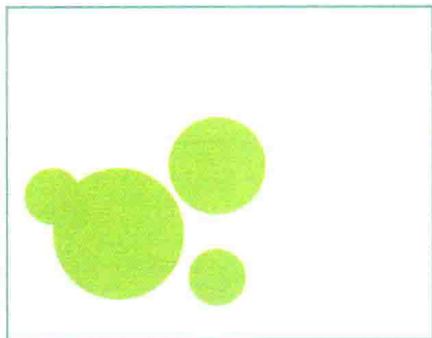

几何图形

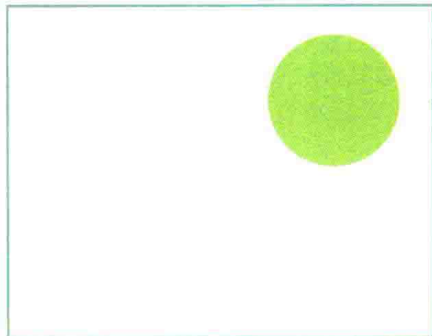
文字

图画

1

2

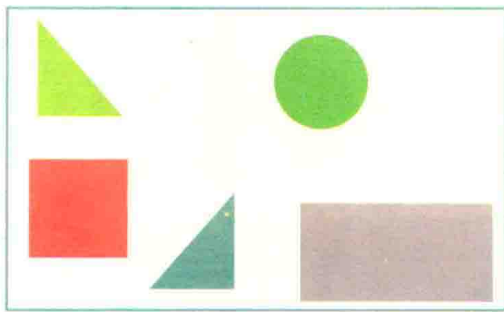
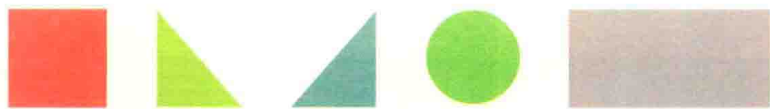
共同点二：有限空间

在画面中,即使只有一种元素出现,当这种元素的数量不止一个时,如左图1所示,也会存在编排与组合的版式设计,若这种元素数量为一,如左图2所示,其也会与框住它的空间形成组合关系,仍然存在版式设计。

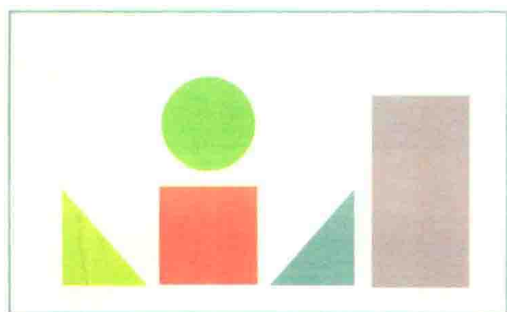
引申意义

任何一个画面都会存在框住该画面的边缘线,在这边线内的为画面内容,画面外的则不是,也就是说任何画面都会存在于有限的空间与范围内,这个空间与范围便形成了版面,在有限的空间版面内进行编排,便是版式设计。

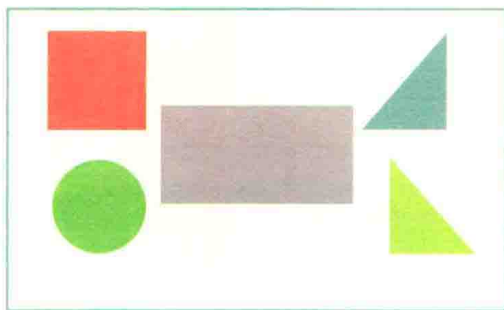
思考一下,在有限的空间内,怎样分配下面6个图形最节约空间?

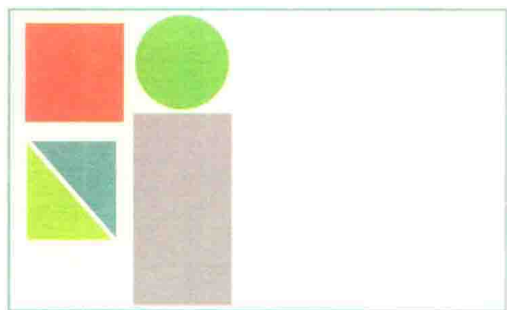
▲ 不节约空间
版面显得松散

▲ 不节约空间
版面重心偏下,却较为规整

▲ 不节约空间
版面显得死板、凌乱

▲ 节约空间
版面却显得拥挤、失重、不平衡

从节约空间角度出发

不难发现,图4中的图形排列更加节省空间,有时只需转换下图形的方向,便能使有限的空间变得更加宽广,而这不仅是节约版式空间的方法,也可以成为编排版面中元素的方法。

节约空间≠美化空间

需要注意的是,节约版式空间的编排≠美化空间,如图4所示。从某些层面而言,节约空间只是利用好空间的一种表现方式。在版式设计中,节约空间是否就等于利用好了版面空间?其判断标准并非那么简单,还与设计的具体内容与构思等相关。

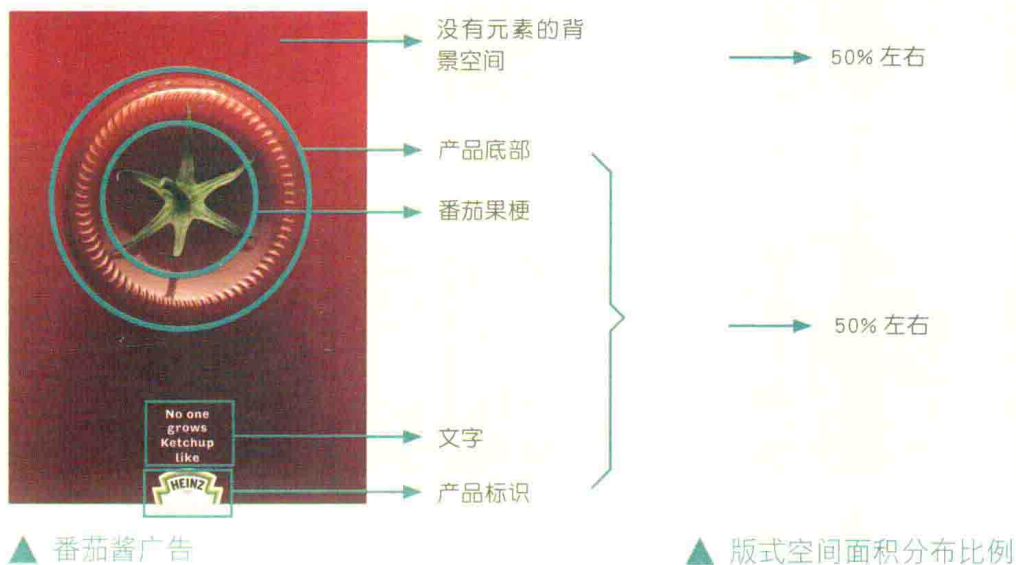
那么到底什么才算是利用好空间呢?通过下文来做具体介绍。

利用版式空间有妙招

1. 打破有限空间

如同前文所述,节约空间有时会使得版面中的元素显得过于拥挤与紧密,虽然从某种意义上看,节约了空间便等于利用好了空间,它能在有限的版面注入更多的信息,但过密的组合却不能使版式变得美观。

我们知道可以利用“转换图形方向”的方法来编排版式中的元素,元素能从紧凑的排列中为版式节约空间,而此时我们何不转换下自己的思维?仔细想想,其实有时候适当的“疏”也是节约空间的表现,相对于紧密,它也更能让版式变得美观。

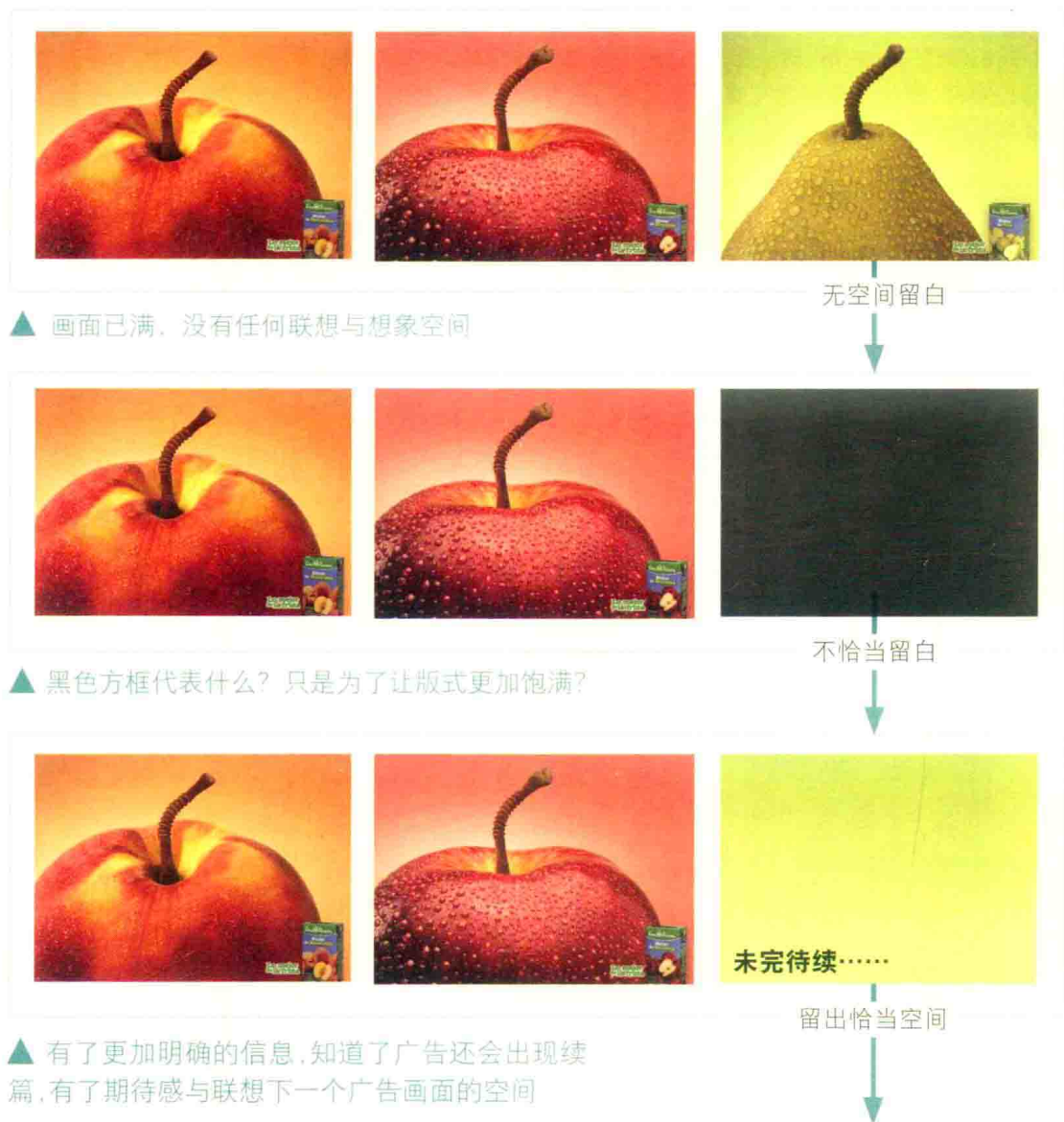

从分布数据可以看出：
广告中各元素的排列组合并不紧密，
却没有造成空间的浪费。

这是因为，
过半空间虽然没有被具体元素覆盖，
显得“空旷”，
却被点缀上了番茄酱的红色，
使其有了与版式中元素有联系的内容，
版式通过这片有限的红色“留白”，
引发观者的无限联想。

从某种层面上来说,版式中没有具体元素的“留白”空间,看似浪费了版式有限的空间,但适当装饰这片“留白”,却给大脑让出了位置,节约出了思维的想象空间。

可以说,有时“浪费”一点有限空间,就能打破这有限的空间,让思想的联想无限化,其实也是另一种“节约”空间的表现。如下面分析所示,你觉得下面哪组画面更能让你产生联想,更能让你有期待的理由?

好的广告如此,版式设计也是如此,在设计版面空间时,留出恰当的悬念空间≠浪费版面有限的空间,反而吸引了观众,打开了一片无限的天地,这也是版式设计的目的之一——吸引读者,而这也需要与版式的具体要求及主题相联系,下面通过第二点来做具体介绍。

2. 把握版式中元素的空间分配

版式设计根据作品用途与要求的不同,有可能出现在各种形状的空间中,但它都属于二维平面空间,其中最为典型的便是方形空间,如杂志、书籍、海报等的版面设计。

而把握版式与平面空间的关键在于,对将要设计的作品,其用途、功能、主题思想与风格的分析与了解,以及对所要展示的内容的解析与筛选。

如下面这两组护发素广告画面,在每组间进行对比,你觉得哪个版式更能体现广告的乐趣与用途?

缺点:在图1与图3中,左边的物体,没有露出人物的眼睛,很容易使人产生误解与疑惑,分不清物体到底是什么,因此不能很好地表现广告主题,突出广告产品。

优点:在图2与图4中,露出了人物的面部,使人明白物体为头发,加强了产品意识感,人物表情与神态也使广告显得更为有趣。

优缺点原因分析

没有规划好有限的版面空间,导致图片元素过大,不能突出广告功能与视觉感染力。

相比之下,下面的两幅画面,则将图片元素缩放至合适比例,合理利用了有限的版面空间。

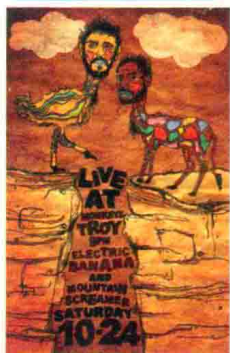
由上文的分析可知,根据版式需要重点突出的对象,以及版式的风格,合理地安排版式中元素的大小,能使版式拥有主题鲜明、突出的特点,这是版式中空间分配的目的,也是版式设计的原则之一。

我们还可以发现,上文中的案例主要以文字较少的广告版式为主,那么尝试思考一下,在文字较多、信息量非常大的版式中,该如何分配元素的空间?上面这两种方法还适用吗?

3. 宰相肚里能撑船

思考在下面的对比中,你获取了什么信息?

招贴宣传海报

产品宣传广告

目的

第一时间吸引读者眼球,传达最有价值的信息,从而达到广告或宣传的目的。

特点

属于快消品,需要使读者在最短的时间内,获取最有效信息的环境。

特点分析

在这类版式中,通常文字较少或适中,要传递出重要信息,有视觉冲击力是关键。

书籍内页

杂志内页

目的

传递实时资讯,弘扬知识文化。

特点

通常使用文字描述等方式,使读者获取更多的知识与讯息,具有保存价值。

特点分析

在这类版式中,通常文字较多,利用文字记录的方式传递信息,版面会因此显得较为饱满。