

版式设计 完全手册

THE
LAYOUT
BOOK

第二版
SECOND
EDITION

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 著
黄舒梅 译

- 200+ 彩色整套版式设计案例
- 50套 版式设计基础骨骼模板示例
- 5个 世界领先设计工作室的最新理念
- 10位 世界知名设计师经典案例研究
- 7项 针对基本知识的强化训练章节

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

版式设计 完全手册

THE LAYOUT BOOK

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 著
黄舒梅 译

The Layout Book 2e

copyright © 2015 Bloomsbury Publishing Plc.

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Translation © 2017 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

版式设计完全手册 / (英) 加文·安布罗斯, (英) 保罗·哈里斯著; 黄舒梅译.

— 北京: 中国青年出版社, 2017. 8

书名原文: The Layout Book 2e

国际新媒体艺术教程系列

ISBN 978-7-5153-4793-6

I. ①版… II. ①加… ②保… ③黄… III. ①版式-设计-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第132603号

版权登记号:01-2017-3539

责任编辑 张 军

助理编辑 杨佩云

封面设计 彭 涛 邱 宏

国际新媒体艺术教程系列：版式设计完全手册

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 / 著 黄舒梅 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 13

版 次: 2017年10月北京第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4793-6

定 价: 65.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

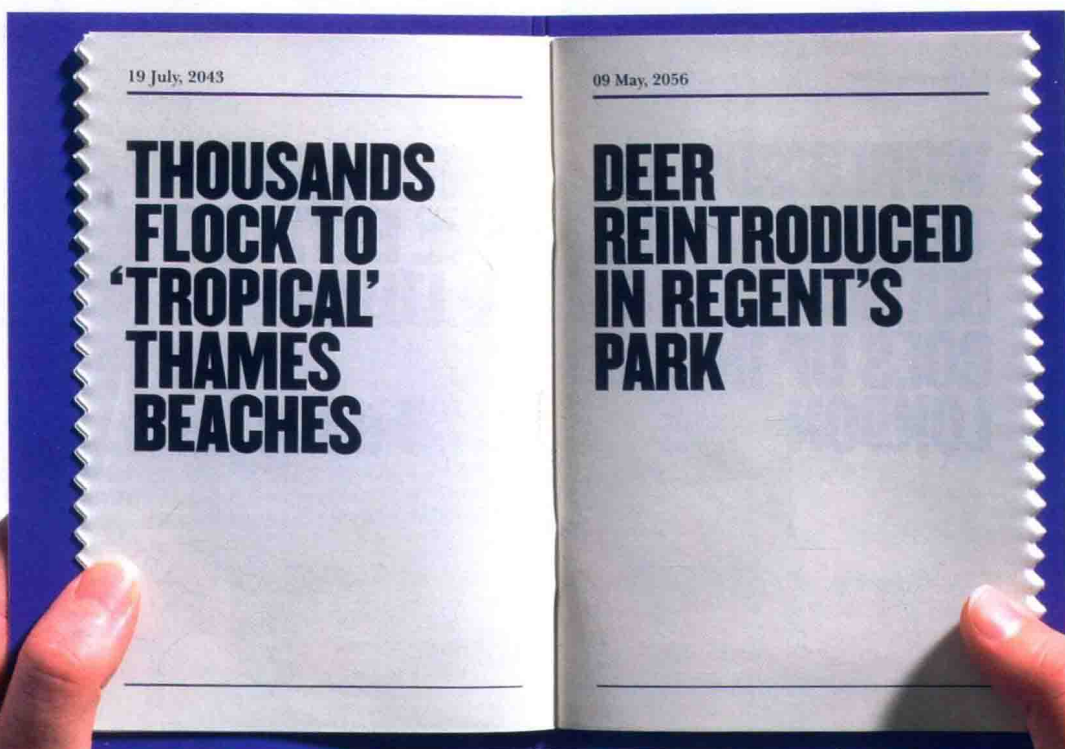
读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录

本书中列举了很多世界各地当代与历史上的版式设计作品，里面所涵盖的案例能为广大设计师在版式设计过程中提供很好的灵感启发。

图中所展开的是“打造未来伦敦”运动案例研究中的一个对页设计，它由英国帽子戏法设计工作室（Hat-trickDesign）为客户兰德证券集团（Land Securities）所创作，画面由报纸头条一般超大号字体的标语组成，构成形式十分简洁，在四周大量留白的衬托下，这些标语内容极具视觉冲击力。

前言

Chapter 1 历史背景

历史背景	13
数列和比例	18
黄金分割	20
范德格拉夫原理	26
维拉尔·德·奥内库图表法	30
斐波那契数列	32
优先数	36
特殊数列	38
勒·柯布西耶	42

Chapter 2 基本原理和“守则”

基本原理和“守则”	45
叙事——我们能读懂什么？	46
我们是如何浏览页面的？	47
节奏感	48
图案和纹样	52
页面中的图形语言	54
点和圆	58
线条	62
平衡	68
相对度量单位与绝对度量单位	72
动态矩形	73
比例	74
ISO国际纸张标准尺寸	76
书籍开本	78

Chapter 3 网格和规格

网格和规格	81
网格分割法	82
基于屏幕显示的网格	84
网格	86
分栏	87
内边距和栏间距	88
栅格或模块	90
基线网格	92
其他灵活元素	94
复合网格	98
方向	102
成角倾斜	104
横排版	110
突出强调	114

Chapter 4 页面中的设计对象

页面中的设计对象	117
----------	-----

10

版式设计中的专业术语	118
是一种魔力？还是一种应用研究	120
并置	124
排版	126
行距和字体	130
断字和齐行	131
对齐	134
缩进	136
层级关系	142
页宽	150
画面层次	152
留白	160
肌理排版和排版色彩	166
画框	172

Chapter 5 业界访谈

业界访谈	175
鲍勃·阿夫迪西/Aufuldish&Warriner设计工作室	176
安妮特·施塔曼/fliegende Teilchen设计公司	178
南茜·斯科劳斯和托马斯·威代尔/	180
斯科劳斯-威代尔工作室	
彼得·道森/Grade设计公司	186
迈克·沃辛顿能否更加真实？	188
——关于“伪真相”时代里的艺术	
大卫·皮尔森/字体的图形化	192

Chapter 6 版式设计练习

版式设计练习	195
专题训练一	196
范德格拉夫网格	
专题训练二	198
海报设计	
专题训练三	200
综合编辑训练	
专题训练四	202
版式训练专题	
专题训练五	203
《二维世界》概念设计	
专题训练六	204
视觉叙事和叙事形式	
专题训练七	206
6x6凸版印刷协作项目	

致谢

208

版式设计 完全手册

THE
LAYOUT
BOOK

第二版
SECOND
EDITION

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 著
黄舒梅 译

200+ 彩色整套版式设计案例

50套 版式设计基础骨骼模板示例

5个 世界领先设计工作室的最新理念

10位 世界知名设计师经典案例研究

7项 针对基本知识的强化训练章节

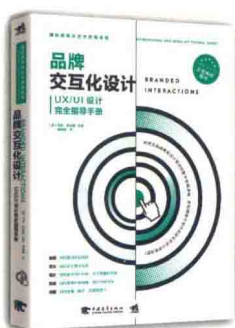
国际新媒体艺术教程系列

ISBN: 9787515347936

定价: 65.90 元

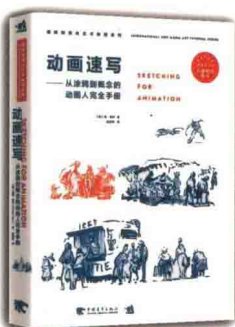
208 页全彩印刷

ISBN: 9787515347950

定价: 89.90 元

264 页全彩印刷

ISBN: 9787515347943

定价: 89.80 元

256 页全彩印刷

更多系列新书持续更新中

敬请期待

扫描二维码，关注@
中青雄狮官方新浪微博

扫描二维码，关注中青
雄狮官方微信公众平台

版式设计 完全手册

THE LAYOUT BOOK

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 著
黄舒梅 译

所谓平面设计就是对多种元素进行合理规划 and 安排，由此我们能找到表现创意的最佳方式。

—— 查尔斯·伊姆斯 (Charles Eames)

图中所展示的是老黑胶唱片工厂 (Old Vinyl Factory) 活动中心的外观设计。该建筑位于英国海恩斯镇，由麦耶斯考夫工作室 (Studio Myerscough) 操刀设计，在本书第 50 页中对此有更多详细介绍。

The Layout Book 2e

copyright © 2015 Bloomsbury Publishing Plc.

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Translation © 2017 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

版式设计完全手册 / (英) 加文·安布罗斯, (英) 保罗·哈里斯著; 黄舒梅译.

— 北京: 中国青年出版社, 2017. 8

书名原文: The Layout Book 2e

国际新媒体艺术教程系列

ISBN 978-7-5153-4793-6

I. ①版… II. ①加… ②保… ③黄… III. ①版式-设计-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第132603号

版权登记号:01-2017-3539

责任编辑 张 军

助理编辑 杨佩云

封面设计 彭 涛 邱 宏

国际新媒体艺术教程系列：版式设计完全手册

[英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 / 著 黄舒梅 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 50856188 / 50856199

传 真: (010) 50856111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司

开 本: 787 x 1092 1/16

印 张: 13

版 次: 2017年10月北京第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-4793-6

定 价: 65.90元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 50856188 / 50856199

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

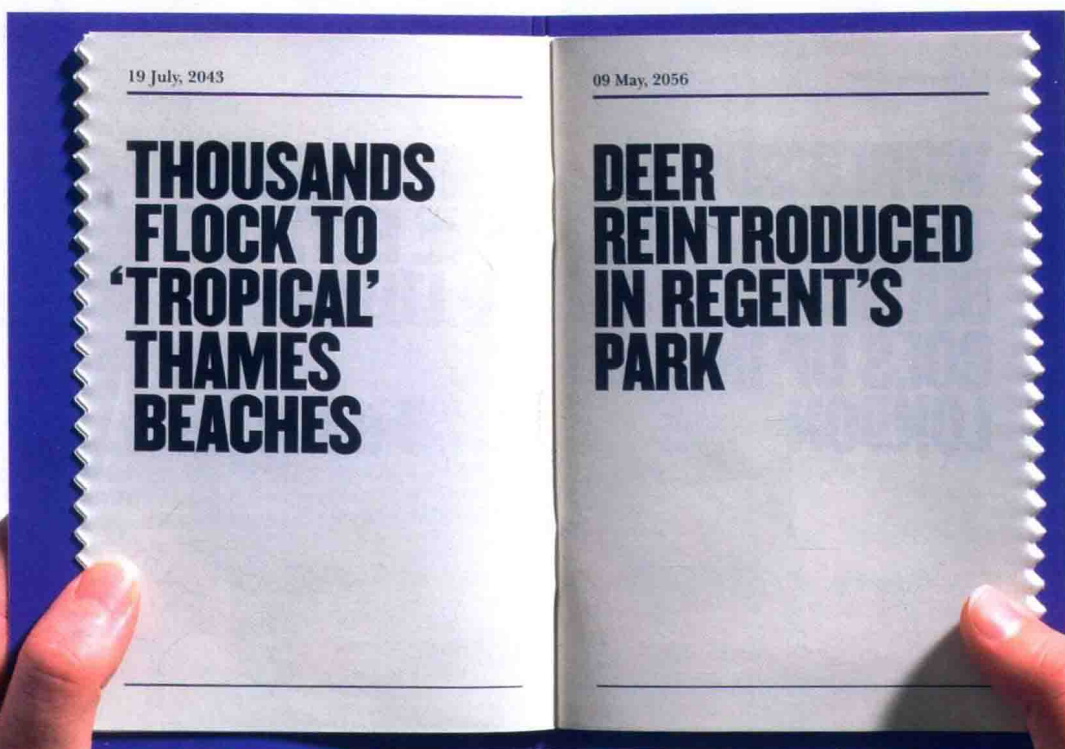

布鲁赫八首小品三重奏室内音乐会招贴 (*Bruch 8 Pieces Chamber Music Recital*)

这是一张马克斯·布鲁赫三重奏 (单簧管、中提琴与钢琴) 作品音乐会的招贴, 由美国斯科罗斯-威代尔 (Skolos-Wedell) 工作室设计, 采用了成角倾斜的版式设计, 画面中的文字和图形浑然一体。

目录

本书中列举了很多世界各地当代与历史上的版式设计作品，里面所涵盖的案例能为广大设计师在版式设计过程中提供很好的灵感启发。

图中所展开的是“打造未来伦敦”运动案例研究中的一个对页设计，它由英国帽子戏法设计工作室（Hat-trickDesign）为客户兰德证券集团（Land Securities）所创作，画面由报纸头条一般超大号字体的标语组成，构成形式十分简洁，在四周大量留白的衬托下，这些标语内容极具视觉冲击力。

前言

Chapter 1 历史背景

历史背景	13
数列和比例	18
黄金分割	20
范德格拉夫原理	26
维拉尔·德·奥内库图图表法	30
斐波那契数列	32
优先数	36
特殊数列	38
勒·柯布西耶	42

Chapter 2 基本原理和“守则”

基本原理和“守则”	45
叙事——我们能读懂什么？	46
我们是如何浏览页面的？	47
节奏感	48
图案和纹样	52
页面中的图形语言	54
点和圆	58
线条	62
平衡	68
相对度量单位与绝对度量单位	72
动态矩形	73
比例	74
ISO国际纸张标准尺寸	76
书籍开本	78

Chapter 3 网格和规格

网格和规格	81
网格分割法	82
基于屏幕显示的网格	84
网格	86
分栏	87
内边距和栏间距	88
栅格或模块	90
基线网格	92
其他灵活元素	94
复合网格	98
方向	102
成角倾斜	104
横排版	110
突出强调	114

Chapter 4 页面中的设计对象

页面中的设计对象	117
----------	-----

10

版式设计中的专业术语	118
是一种魔力？还是一种应用研究	120
并置	124
排版	126
行距和字体	130
断字和齐行	131
对齐	134
缩进	136
层级关系	142
页宽	150
画面层次	152
留白	160
肌理排版和排版色彩	166
画框	172

Chapter 5 业界访谈

业界访谈	175
鲍勃·阿夫迪西/Aufuldish&Warriner设计工作室	176
安妮特·施塔曼/fliegende Teilchen设计公司	178
南茜·斯科劳斯和托马斯·威代尔/	180
斯科劳斯-威代尔工作室	
彼得·道森/Grade设计公司	186
迈克·沃辛顿能否更加真实？	188
——关于“伪真相”时代里的艺术	
大卫·皮尔森/字体的图形化	192

Chapter 6 版式设计练习

版式设计练习	195
专题训练一	196
范德格拉夫网格	
专题训练二	198
海报设计	
专题训练三	200
综合编辑训练	
专题训练四	202
版式训练专题	
专题训练五	203
《二维世界》概念设计	
专题训练六	204
视觉叙事和叙事形式	
专题训练七	206
6x6凸版印刷协作项目	

致谢

208

本书着眼于包含大量日常生活元素的案例来探讨广义上的版式设计，同时也研究了大量平面设计的商业实战案例，展示了重要设计原理如何活学活用。可以说跨界融合是本书的内核所在，因为本书展望了一个重要课题——我们如何从耳熟能详的素材中获取创意和灵感的源泉？

右侧这张图片中所展示的是保林·莫里斯联合设计公司（Poulin+Morris）为美国雪城大学（也被称为锡拉丘兹大学，位于美国纽约州雪城）纽豪斯公共传媒学院（Syracuse University S.I. Newhouse）所创作的景观设计作品中的一部分，设计师运用了大量线条元素，意在空间中形成一种水平运动暗示，从而引导观众移步前行，继续参观。

每当提起“版式设计”这个专业词汇时，我们的脑海里会不假思索地闪现出创作主题、图形和字体这些平面设计领域熟悉的因素——上述情况是站在一个设计师的视角来看问题。虽然平面设计还是一个年轻的行业，但是其中所涉及的基本原理早在古代就已被人们发现，并在文艺复兴时期被反复研究。一般来说，我们对印刷品、建筑立面图、招贴设计、影视和数码形式的作品都十分熟悉，其实这些形式多样的艺术表达方式背后所包含的重要原理早在数个世纪以前就已经存在了，而且这些原理将超越设计师现在所面临的任何技术进步和局限性的存在，并且会世代传承下去。本书注重于探讨对版式设计有参考价值的重要原理和设计法则，以及这些原理构成的来龙去脉，而不是拘泥于谈论技术发展历史以及其对版式设计所产生的影响等机械教条式的内容。同时本书还着重列举了大量实用性极强的案例，譬如：如何选择合适的画幅尺寸，如何营造视觉均衡的感觉，以及如何利用版式设计帮助我们处理更棘手的实际问题。

本书交叉融合了多个学科的知识概念，绘画艺术家、新媒体工作者以及印刷品设计师等多个行业领域的专家学者们都可以百家争鸣，畅所欲言，广泛交流各自的创意想法。在文艺复兴精神看来，无论熟悉还是陌生的领域都值得我们研究探索。如何同时满足多个学科的实际需求？如何平衡学术实验和商业可行性之间的需求？其实这两对矛盾的需求是不谋而合的。同是面临老问题和新挑战，设计师们一直渴望找到更好的解决方案，很多答案就暗藏在历史研究以及先人们所总结的基本原理定律之中。

在互联网信息洪流冲击和其他新媒体日益膨胀的趋势下，人们身处海量信息和多元文化的世界中。设计也不例外，这意味着我们不仅可以大胆尝试更多新的可能性，还可以从现有事物中挖掘出更多的灵感。在技术发展进步的今天，平面设计早已不是什么神秘的学科，而是能让大家都受益的行业。这一现状带来了新的课题：为什么人们面对不同的版式设计时会有不同的反应？为什么选用这个字体元素看起来要比之前的更加顺眼呢？摆在设计师面前的难题，仅仅通过机械重复和照搬照抄是没法解决的，还是得从融会贯通本书中的基本原理做起才行，这些知识都将成为设计师职业生涯中的无价之宝。我们已经步入一个流线型数字媒体的时代，大家的创作方式已发生了翻天覆地的变化，而生活和消费媒体仍然在不断发展进步。下一个二十年、十年、哪怕是五年是什么模样？更重要的是，我们能给未来创造什么呢？

communications

Id. Meeting each other and forming li

day? Sure. Watch TV, listen to the radio, enjoy a magazine? Why not? F

my Smothe

ce is good."

the most accomplished teachers who can be found

"Newhouse changed my life for

NEWHOUSE SCHOOL

We gratefully acknowledge the following alumni and friends
whose generous gifts have made Newhouse 3 and the renovation
of the Newhouse Complex possible.

play for 100% . . . 1997

. Newhouse School

umni, professors and othe

test of democracy is fre

"Music is the fountain of youth.

