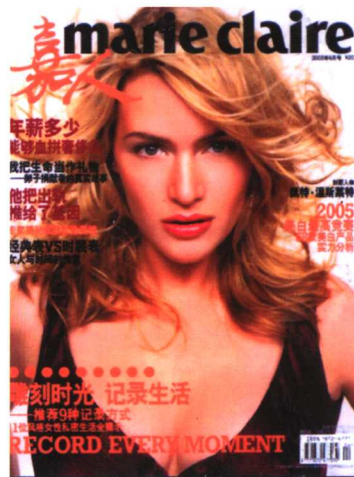
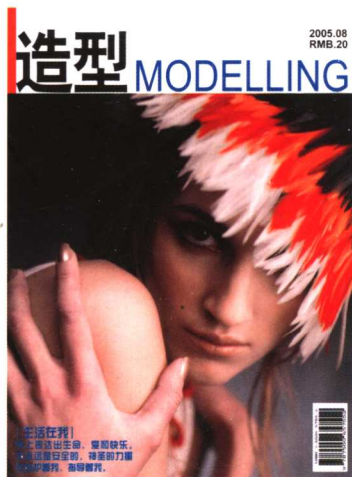

A PRACTICAL GUIDE
TO DESIGN AND LAYOUT
OF CHINESE MAGAZINE

中文期刊版式全攻略

时空意匠工作室 王阳 萧兰 编著

全部中文原创实例
探索版式设计技巧
展示栅格系统魅力
面向杂志从业人员

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

中文期刊版式全攻略

时空意匠工作室

王阳 萧兰 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权所有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中文期刊版式全攻略 / 王阳, 萧兰编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2006.1
ISBN 7-5640-0693-5

I. 中... II. ①王...②萧... III. 中文-期刊-版式-设计 IV. ①G213 ②TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第154141号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (发行部) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱 / chiefeditor@bitpress.com.cn

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京华联印刷有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 15.75

字 数 / 380千字

版 次 / 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印 数 / 1~5000册

定 价 / 108.00元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 李绍英

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

说明：感谢《时装》、《男人装》、《建筑意》、《明星时代》、《美人坊》等杂志提供资料图片。感谢周涛、贾罗威、马石磊等几位老师提供人物和静物图片。本书中所涉及其他图片大多来自互联网，均为我们收集、整理、研究、演示所用，许多图片所有者无法一一联络，在此一并表示感谢。

关于我们

我们是时空意匠工作室，一个快乐的集体。工作室成员多为原杂志从业人员，现主要从事书籍装帧。这本书可以说是我们过去工作的一个总结。我们把自己的一些经验、体会拿出来与大家分享，希望能得到您的支持。

献丑了！

(按顺时针方向): 萧兰 (即书中“老萧”)、冷小璐、王阳、大姐、小景、刘玉坤 (即书中“大坤”)

《中文期刊版式全攻略》编委会

出品：时空意匠工作室

顾问：陈冠中 萧 默

编委：王韶辉 姜 虹 张 艳 王 潼 黄柯可 和明霞 冷 伟
王 洋 刘 凯 李 沙 刘 璇 王瑞海 王 彤 许飞雪
王建忠 郭 鹏 李 冰 霍 彬 赵 凌 耿 超 唐必欣
王伟达 曹 茗 秋 林 萧 龙 李胜超 景建斌 黄 鸥
张达维 胡奇炜 王爱莲 路映红 周 涛 范 宣 刘雍文

总策划：刘玉坤 萧 兰 王 阳

主 编：王 阳 萧 兰

编 辑：刘玉坤 高 勇 徐真挚

设计制作：萧 兰 胡奇志 冷小璐

E-mail:skyj@vip.sina.com

序

新杂志，新美编

文◎陈冠中

我在1993年的时候，曾经想在北京办各种杂志，包括新闻周刊、女性杂志、儿童杂志，其中只有新闻周刊最终由后来的几代能人办出来了。那还是市场化程度比较低的年代。

到了2000年我再次回到北京，杂志市道已大变，开始进入战国时代，一手争读者，一手抢广告，都已经“商业化”，并开始重视包装。随后几年的竞争只有更激烈，杂志的容貌也急剧蜕变，以致到今天，拿着较出色的中国杂志去到欧美、日本，当地同行也另眼相看。

或许我们编采内容包括文章和图片其实并没有尽如人意，但我们的包装已有惊人进步，这里包装是指纸张、印刷、装订、开本、厚度手感、版面设计、颜色、字体、标题、图片以至影响定位的整体视觉风格——广义的美编领域。我甚至可以大胆地说，现阶段我们的许多时尚杂志，大致而言已经是形式胜过内容。

对广告商甚至一些读者而言，视觉效果往往扑面而来，先入为主，而第一印象又对定位、质感和购买决定有过大的影响，可想象杂志外貌是多么受主事者重视，这情况相信还会延续很长时间，是今后杂志的必争领域之一。

以后我们除了有“名主编”之外，也会有“名美编”，像王家卫的电影离不开张叔平的美术指导和杜可风的摄影那样。

美编技巧的普遍提高只能说是基本功、第一步，并不保证杂志的成功，因为还得有特色，这才难。

杂志的设计一般有周期，有人在风格上突破成功，引来模仿者，大家学习市场领袖，并快速消化成功者的特色，短时间可能都有相对好效果，这时候进入风格趋同的稳定期，杂志之间面目模糊，视觉投资的边际效应锐减，但读者好像还没觉得腻闷，仍一期一期地买，天下太平，其实暗涌处处，行内的敏感者可能已在求变，新进市场的竞争者也必别出心裁，读者随时倒戈。

所以新杂志还是有机会的。

我觉得过去五年的中国女性时尚时装杂志的美编水平全面提升之时，风格基本上也走进趋同期，我估计2005、2006年出版的新杂志，有必要在设计风格上有所突破。

任何好的设计风格都有能量耗尽的一天。在美国，说到杂志设计，总会提到上世纪60年代的《君子》(Esquire)杂志，那时候它每期都有别出心裁的专题(如这里原创的《新周刊》)，而传奇性的美编乔治·莱斯(George Lois)则总能想到一种又贴题、又幽默、又有视觉冲击力的概念化封面设计，著名例子有安迪·沃霍掉进打开铁盖的金宝牌西红柿汤罐里快要遇溺，或尼克松总统坐在女人化妆桌前化妆。可是，日子久了，美国读者就不想看这种“言之有物”的封面，加上时尚品味的改变，最后《君子》也只得改，改成什么呢？改成名人封面。

名人封面也曾经挺有新鲜感，如70年代纽约的颓废波普先锋杂志《访问》(Interview)，和80年代香港的《号外》，主要都是以艺文时尚圈名人与明星做封面，但因拍摄手法、造型和色彩(包括不自然色彩、单色或黑白)与主流杂志有差异，效果还说得过去，但后来怪异手法看多了就见怪不怪，震撼力度就低了。

现在大部分时尚杂志都以名人、名模、明星做封面，往往还要塞上很多标题，大家都在这样做，对零售为主的时尚杂志来说，如何在血肉模糊的报亭和零售点杀出重围，的确苦煞美编。但有什么办法呢，现行手法看似仍有效，舍此还有更能突出自己、符合定位的可持续方法吗？(答案：理论上，应该是有的，江山代有才人出。)

其他的杂志类型，也得讲究美编，新闻财经汽车计算机科技家居旅游地理饮食生活杂志，都得优化版面，追求读者与广告商喜欢的呈现手法。

就算是文化学术刊物，也应有设计感，可以简朴，但不应简陋，可以是极简的酷，可以是狂野的酷，可以是乡土的酷。文人不见得就要丑，上世纪三四十年代我们的文人办的杂志，设计上往往带有法国新艺术以至俄国构造主义的风格。文化杂志应该是最酷的才对。

现在的杂志出版人或主编都应该是全方位的，就算不懂设计，也要有设计感，至少懂得用好美编。而美编也不再是单打独斗的事，要能够以创意设计来配合甚至强化杂志的定位和整体的卖相。接下来的，可能是美编的黄金年代，甚至会冒现“明星美编”，只是，设计可以有性格，美编却不能只玩个性。

前言

关于这本书

大家好！

完成这本书的是一个团队。很荣幸，我能够代表这个团队在书的最前面发言。

下面，我来介绍一下这本书的来龙去脉。

起因：

策划这本书的动机很简单：我们几个过去都是杂志的从业人员，积累了一些经验，经常在一起交流。有一天，聊着聊着就发现：既然大家都有这么多心得体会，那干嘛不汇集起来，编一本书，让更多的人分享？于是一拍即合，大家开始合作，开始“著书立说”。

最初的想法有点单纯，就是做一本专门谈“格子”的书。我们发现，现在的杂志虽然品种越来越多，包装也越来越讲究，但版式好看的，并不多。说不好看，其实是不合理。之所以不合理，就是因为缺乏基础训练。“格子”是西方平面设计中的基本理念，也是最严谨、最科学的方法，但在咱们这儿还没有得到广泛的认知和应用。所以，将这个概念拿出来介绍，应该会对广大从业人员有所帮助。

不过，进入到实际操作，却远比想象的困难。首先，我们不是名家，不是大师，在业内也不算“腕儿”，一下子进入这么严谨的题材，心里难免发虚。其次，第一次编工具书，没经验，在编写过程中经常迷失方向，导致走了不少弯路，反复推翻自己，晕头转向。此外，对书的前途也一直担忧，虽然对内容有信心，但就怕编不好，或者弄出来没人看，那不就白干了？

过程：

第一个难题是定位。这本书给谁看？给美编看；给什么样的美编看？杂志的美编；给什么水平的美编看？是初级的、中级的，还是刚入门的？这是个问题。

经过反复讨论，我们感觉其实对象的定位并不那么重要，关键是内容的定位。我们曾经想面面俱到，但很快发现那根本不可能。如果说有个美编惊喜地发现这本书里的每一个字都是他想要的，那我们不信；但如果某个美编失望地指出这本书里没一个字是他需要的，那我们也不信。概括地说，这本书的定位是基础，一个美编在工作中可能遇到的任何基础问题。即便是讲版式设计理念和技巧，也是最基础的，没有花哨的创意或演变。

第二个难题是结构。按说讲格子，那就踏踏实实讲就行了。可是我们发现，还不能孤立地讲。因为这个理念是由西方传过来的，它的应用大多是在西文系统里，生搬硬套的话，咱们消化起来会有距离，缺乏针对性。

于是，我们紧扣“中文期刊”这一主题，力求将外来的理论与我们的实践紧密结合，让这本书成为真正的“实战指南”，而非“佳作赏析”。既然切入了实际，那就要谈一些更实用的东西，如杂志的基本概念、各部分的功能、美编的职责、编辑部的构成等等。应该说，设计理念与技巧只是这本书的一部分，还有更多的内容，是围绕“杂志”这一更广阔的主题展开的。

再有就是细节的表现。由于当今杂志的概念跟过去有了很大不同，再谈过去那些空泛的理论已经没什么意义，倒不如注重表现一些实用性的东西。我们列举了大量的实例，不是展示和赏析（这类书已经不少了），而是紧密结合实战，举一反三，不厌其烦，掰开了嚼碎了，就为了打好基础。

同时，对于“美编”这一职务，也没有孤立地看。书中一些章节和内容虽然和排版无关，但和美编的日常工作息息相关，这也是为了结合实际，立体化地展现新时代“美编风采”。

咱们国家越来越发达，大家的日子也越来越好。随着杂志业的前景不断发展壮大，相信会有更多的人加入其中。未来的竞争中，专业化、职业化人才将必不可少。可能和有些人的观念不同，我们认为现在还不是“耍”的时候，还是得学习，静心学习，脚踏实地。

结果：

最终，这本书成了现在这个样子，一本工具书、参考书。它看上去很规矩，甚至有些古板：字小，图多；文字不算优美，色泽也不很光亮。没办法，我们不是教授，也不是大师，没法居高临下为你传授秘笈（按理说，这份工作早该有人做，我们只不过是做了件该做的事儿，为大家服务而已）。我们能做到的，是以一种放松的方式，跟你交流一下关于杂志美术设计方面的相关事宜。话虽然轻松，但内容却很严谨，实用价值巨大，拿起来就能用。

本书的目标对象：杂志美编（当然，我们也希望所有的杂志从业人员都能看一看），年龄：20~40岁，性别不限，相貌不限，性格不限，兴趣不限，婚姻状况不限，性取向不限……

全书一共七 chapters，每章分若干小节，中间配有附件“大坤时间”和“老萧的话”，作为正文的补充。每章最后，有几篇文章作为附录，供提高和参考使用。全书的最后一部分作为整体的附录，收录了一些实用性很强的辅助资料。我们尽量把标题划分得细致些，把文字表述得清晰些。也许看到某个地方你会觉得啰嗦，没关系，反正是谈基础，啰嗦些没坏处。

既然是谈设计的书，就要图文并茂。书中所有版式样例都是我们自己做的，好不好看不敢保证，但尽量科学、严谨。我们在编排和选取版式上下了不少功夫，样例中的所有正文都是汉字，希望能给你带来最直观的帮助。如果有错误、遗漏或者不清楚的地方，非常希望你能和我们联系，地址和邮箱都写在书里。

感谢北京理工大学出版社的陈竑老师。没有他的大力支持，恐怕这本书无法这么快就问世。

特别要感谢的几位：陈冠中先生，沈及明老师，萧默老爷子，沈清女士，林明谦先生，朱锆老师，周涛老师、马圣明老师、马石磊先生、王洋女士，还有黄鸥、胡奇炜、阿嘉、张希、许飞雪、高江林。此外，还要向北京唯准工作室的国际友人们致谢。

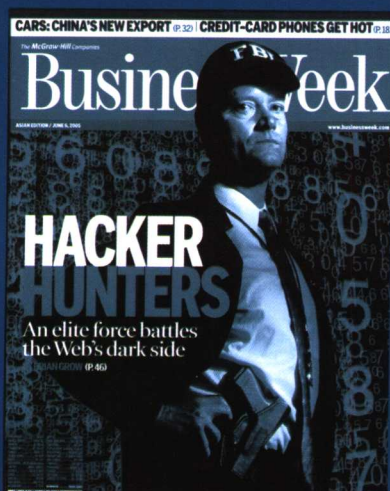
由于书中部分资料收集自网络（主要来自一些国内的设计、编辑和传播论坛），本着“人人为我，我为人人”的精神，向那些素不相识的兄弟姐妹们致以崇高的敬意。

第一次“抛头露面”，两手空空，七上八下，忐忑自然不言而喻。疏漏、错误之处在所难免，希望广大读者能及时给予反馈，以利共同进步。

时空意匠工作室
王阳
2005年11月·北京

I

中文期刊版式全攻略

001 **第一章 自我定位**
我是一个美编

003 **「大坤TIME」**

005 **「老萧的话」**

附录：

006 杂志社各部门职能和编辑部的构成
008 关于我们这个职业的思考

013 **第二章 度身定做**
认识杂志

016 **一、杂志的外观**

- ☐封面 ☐封底 ☐书脊 ☐封套 ☐夹页
- ☐拉页 ☐小礼品 ☐广告刊例
- ☐篇章页 ☐页序 ☐别册 ☐海报
- ☐纸张 ☐印刷 ☐装订 ☐开本
- ☐前扉页 ☐后扉页 ☐卷首页 ☐版权页
- ☐目录页 ☐栏目 ☐正文
- ☐图片/插图 ☐广告页 ☐软宣

022 **「大坤TIME」杂志多发区**

023 **二、杂志的版面设计**

023 **「老萧的话」另类小结**

附录：

024 世界杂志简史
025 中国杂志业的发展
027 杂志的类型

031 **第三章 跃跃欲试**
进入排版前的准备工作

032 **一、版心**

- ☐天头 ☐地脚 ☐栏
- ☐对版 ☐页码 ☐暗页码 ☐另页起

034 **二、构成杂志内容的主要元素**
(一) 文字

- 1. 文字概念名称
 - ☐栏题 ☐大标题 ☐副标题 ☐引言
 - ☐著作标题 ☐正文 ☐中标题
 - ☐小标题 ☐抽文
 - ☐QA ☐附件 ☐图说 ☐表格
 - ☐表注 ☐图表 ☐背题 ☐结束符

2. 选择合适的字体

(1) 中文

- ☐宋体 ☐老宋 ☐仿宋 ☐黑体 ☐楷体
- ☐篆书 ☐隶书 ☐草书 ☐正书 ☐行书
- (2) 英文衬线体、无衬线体、手写体
- (3) 中英文字体并用

038 **「大坤TIME」字体与版面**

(二) 图片

- ☐照片 ☐印刷品 ☐反转片
- ☐数码文件 ☐插画

1. 常见图片格式

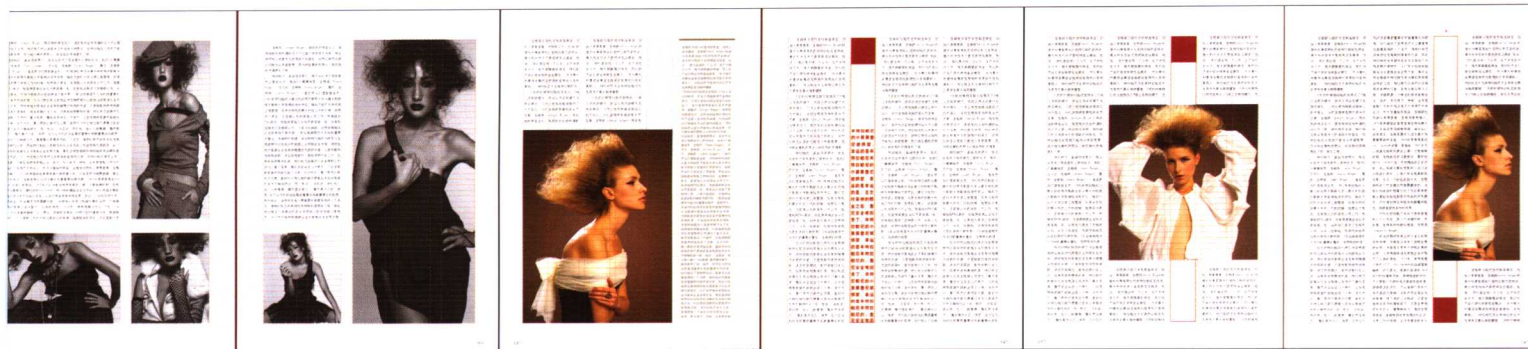
- ☐JPEG格式 ☐TIFF格式
- ☐GIF格式 ☐EPS格式

2. 购买图片的途径

043 **「老萧的话」设计人员应具备的基本素质**

附录：

044 各种常用字体的特点
050 绘画与设计
053 展示的元素

055 **第四章 循规蹈矩**
栅格的概念与制作

056 **一、栅格的概念**

057 **「老萧的话」 被遗忘的格子**

058 **二、栅格的制作**
(一) 横向栅格的制作
(二) 纵向栅格的制作

067 **三、段式的设定**
(一) 什么是段式
(二) 段式的设定

069 **四、字体集的重要性**
(一) 什么是字体集
(二) 字体集的设定

070 **五、认识颜色**
(一) 色彩的基本原理
☐色相 ☐明度 ☐纯度

(二) 混色原理
☐加法混色 ☐减法混色

072 **「老萧的话」 人们对色彩的普遍认识**

075 **「大坤TIME」 色彩心理和色彩感情**
(三) 一些常用色彩的特点
☐红色 ☐橙色 ☐黄色 ☐绿色 ☐蓝色
☐紫色 ☐褐色 ☐白色 ☐黑色 ☐灰色

(四) 摄像色彩
☐黑白点阵图模式 ☐灰阶图模式
☐双色调模式

(五) 色彩模式
☐RGB色光三原色 ☐CMYK印刷四原色

附录：

- 080 Quark Xpress快捷键一览
- 085 平面设计的历史发展
- 089 栅格设计系统的前世今生
- 091 平面设计的国际性与民族性

093 **第五章 融会贯通
版式设计**

- 094 **一、对开版面的版式设计**
☐ 对齐原则 ☐ 段式统一
☐ 比例与适度 ☐ 秩序美
☐ 留白 ☐ 变化与统一

097 **「大坤TIME」“一图胜过千字”**

- 098 (一) 开篇页
108 (二) 双栏
114 (三) 三栏
122 (四) 四栏
130 (五) 五栏
138 (六) 七栏

146 **二、单页的版式设计**

- 154 **三、版式设计的节奏**
(一) 版序图
(二) 页面节奏
(三) 专题页面

161 **「大坤TIME」页面检查**

- 附录：
166 欧美版式设计主要潮流及代表人物
170 栅格系统基本变化演示图

187 **第六章 知己知彼
印前与印刷**

- 188 **一、印前**
(一) 整理电子输出文件
☐ 检查档案名称 ☐ 检查档案
☐ 检查字体 ☐ 检查图像

(二) 与印前公司的交接与跟进
☐ 分色 ☐ 修图和替图 ☐ 打样

189 **「老萧的话」我和“师傅们”的往事**

- 190 **二、印刷常识**
(一) 平版印刷
☐ 平版印刷的优点
☐ 平版印刷的缺点
☐ 平版印刷适用范围

(二) 凸版印刷
☐ 凸版印刷的优点
☐ 凸版印刷的缺点
☐ 凸版印刷适用范围

(三) 凹版印刷
☐ 凹版印刷的优点
☐ 凹版印刷的缺点
☐ 凹版印刷适用范围

- (四) 网版印刷
- ☐ 网版印刷的优点
 - ☐ 网版印刷的缺点
 - ☐ 网版印刷适用范围

- (五) 无版印刷
- ☐ 无版印刷适用范围

193 「大坤TIME」谁足印务

- 附录:
- 194 平面设计输出十大陷阱

197 **第七章 承上启下**
我的编辑部

- 198 一、编辑流程
- (一) 合理的编辑部构架
 - (二) 合理的编辑流程

201 「老萧的话」请保护你的杂志

- 202 二、美编与他人的配合
- (一) 与流程编辑的配合
 - (二) 与文编的沟通
 - (三) 与其他部门的合作

203 「大坤TIME」谁不想遇到一位好主编

- 附录:
- 204 校对符号
- 205 《华盛顿邮报》图片处理之15条军规
- 206 你的杂志哲学是什么
- 207 创办新杂志应该注意的几个问题

- 附赠
- 208 一、杂志专业词汇中英文对照表
- 中英对照出版印刷词汇
 - 英中对照出版印刷词汇
- 223 二、PHOTOSHOP技巧138条
- 230 三、纸张厚度一览

238 跋：师父领进门，修行在后人

第一章 自我定位

我是一个美编

美编，顾名思义，美术编辑；不写字，光排版；使用苹果机，经常吃苹果；不一定坐班，但出刊之前肯定要加班；工资不高，但也不低；喜欢美的东西，可长得不一定美。美编是设计师，是一本杂志的视觉专家，同时还肩负着视觉创造者、摄影师和漫画家的猎头、期刊的制作专家和整个编辑部的管理者等重任。

从这里开始，我们进入本书的正文。无论你有什么职务，出版人、主编、美术总监，还是编辑、记者、流程编辑，都请先随着我们的讲述，来好好认识一下“美编”这个人。之所以设立这个章节，主要目的是想帮助大家端正一下态度，同时也给真正从事美编工作的朋友们一个巨大的支持和鼓励，树立起足够的信心，以保证完成这本书的阅读（^_^）。

“我热爱美。也许我没有学过美术，也许我不会画画；或许我五音不全，或许我丢三落四，不过，不管怎么着，我真的热爱美。”

这段话看上去很冲动，有点天不怕地不怕的意思。我们引述它的主要目的是想让你放松，建立信心，对你将要从从事的工作有足够的勇气和把握。不推荐你以上述语言作为去杂志社面试的开场白，但推荐你阅读完这本书，带着它去迎接新工作或改善旧工作。

首先，我们要来谈一个问题：美编是谁，或者说美编是干什么的（注意，不是“干什么吃的”，那是在你没看这本书之前的状态。呵呵）。

美编嘛，顾名思义，美术编辑；不写字，光排版；使用苹果机，经常吃苹果；不一定坐班，但出刊之前肯定要加班；工资不高，但也不低；喜欢美的东西，可长得不一定美，等等等等。

完全正确。但是……下面的话但愿没把你吓着：

“美编是设计师，是一本杂志的视觉专家，同时还肩负着视觉创造者、摄影师和漫画家的猎头、期刊的制作专家和整个编辑部的管理者等重任。”——by 大坤

不会吧，我这么重要呐！没错，你可不得了。你的事情非常繁多，你的工作非常艰巨，你的责任非常重大。你就是老板的贤内助，你就是员工的勤务兵，你就是公司的启明星，你就是……总之，任何奖章啊，都有我的一半，也有你的一半。当然，实现所有这一切的前提就是——明确一个美编的职能和定位。

上面那段话是大坤说的。大坤是这本书的媒体指导，是贯穿全书的关键人物。他很老练，也很狡猾，在各种媒体打拼多年，能上能下，伤痕累累。然而可贵的是，他始终没有放弃信念，总结了一套既精辟又实用的经验理论，将分批、分段、分量拿出来与大家交流。