

第4章

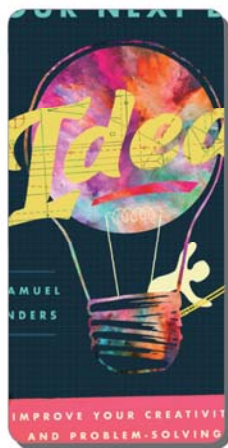
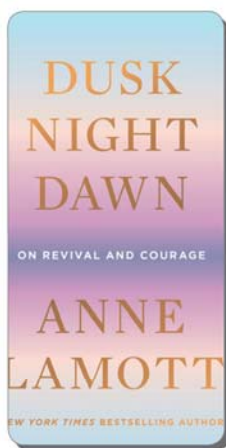
书籍装帧中的版式设计

学习目标

版式设计是将文字、图形、色彩有组织地编排在版面上的过程。版式设计并不是简单的内容编排，它会影响视觉信息的传达，设计师要根据内容表达的需要来设计版式。同时，也要让版面的呈现效果符合审美规律。在视觉上给读者以美感。

赏析要点

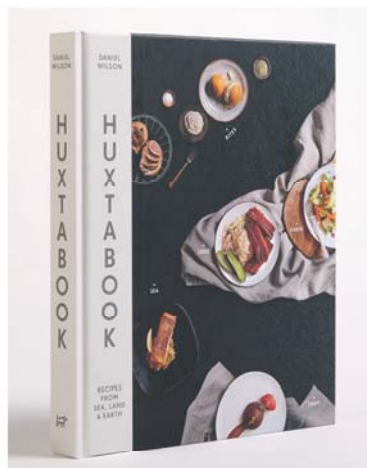
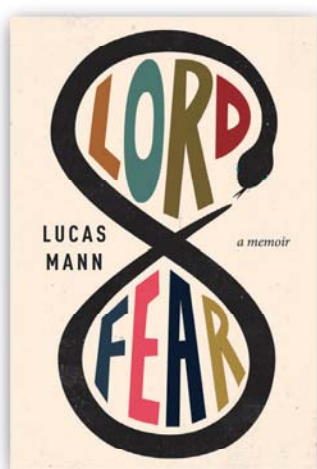
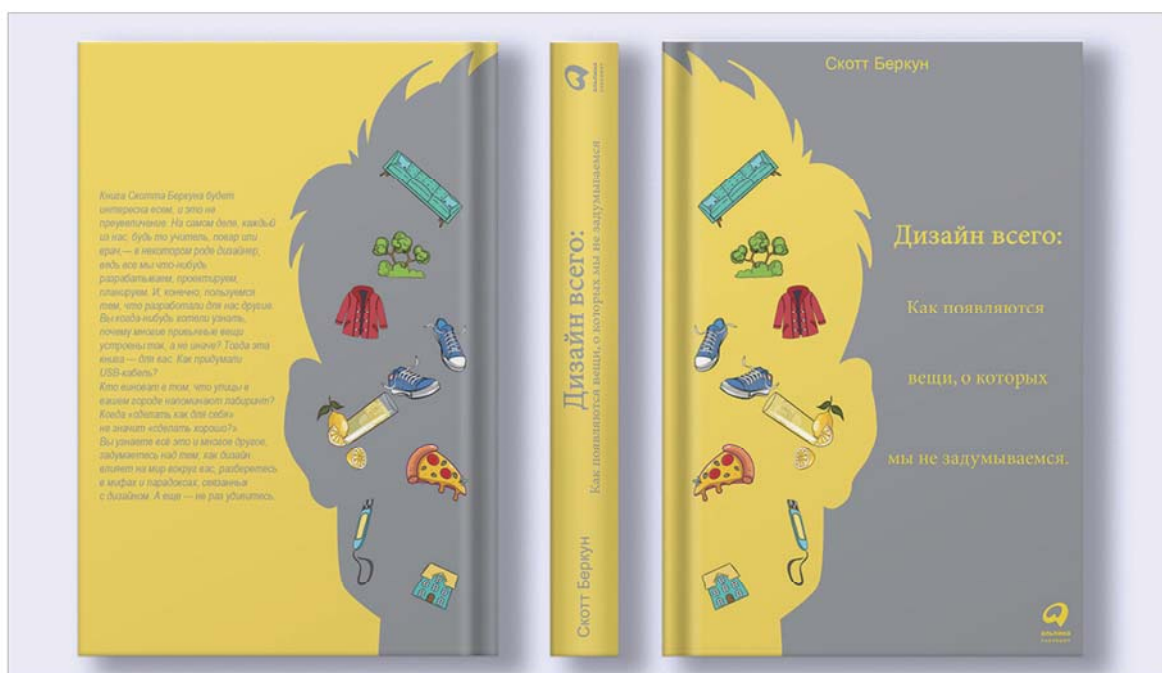
版式设计的原则
版式设计的基本要素
版式设计的布局秩序
版式设计的视觉流向
版式设计的信息表达
中轴型布局
重心型布局
并置型布局
斜线型布局

4.1

版式设计的基本概念

版式即版面格式，也是艺术设计的一种形式。在书籍装帧设计中，版式设计是设计师必须掌握的一项基本技能，不管是封面、环衬还是内页，都离不开版式设计。版式设计的主要目的是更好地传递信息。因此，版式设计要为内容和读者服务，发挥“信息桥梁”的作用。

4.1.1 版式设计的原则

平面刊物和电子刊物都涉及版式设计。书籍装帧的版式设计就是在既定的开本基础上，对内容、图形和装饰等进行编排，编排时要遵循以下设计原则。

1. 思想性原则

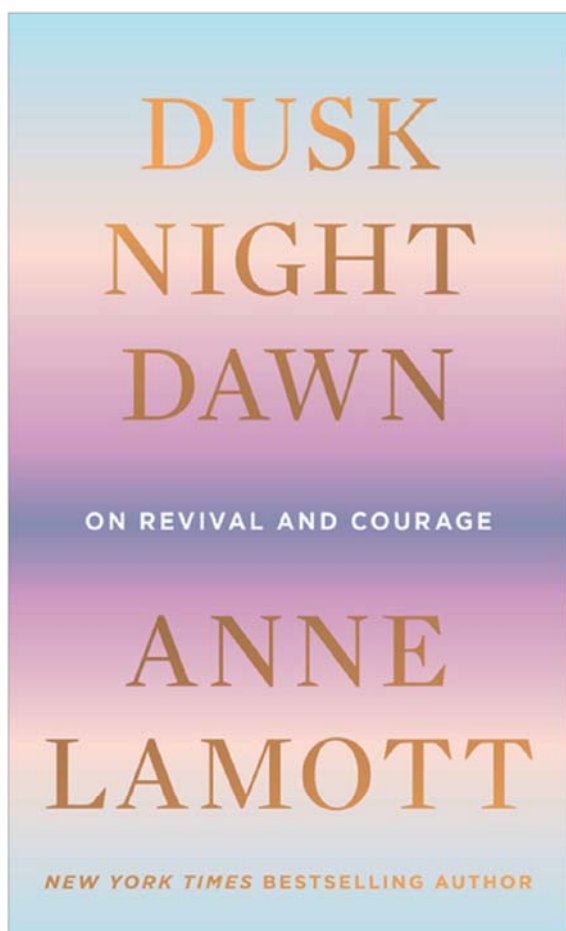
思想性是指版式设计要体现书籍的主题思想，通过内容的合理安排，将信息传递给读者，使读者理解信息含义。下列是一本医学杂志的版面效果，该杂志每一期的版式设计都体现了思想性原则，根据主题的不同，选用不同的视觉识别符号，并将这些视觉符号放在版面的显眼位置，在图形的一旁用文字说明当期杂志的主题，版式设计简单明了，使读者一眼就能理解信息内容。

2. 美学性原则

版式设计也要满足视觉上的美感需求，没有美感的版面就会让读者失去阅读的兴趣。因此，版面设计也要赏心悦目。适当运用美学原理来设计版面，能够让版面更具有审美情趣，也能增强书籍对读者的吸引力。

下列左图运用了框架式构图方式，版面空间的有序划赋予画面极强的美感；右图在色彩上运用了渐变手法，把黄昏、夜晚、黎明的色彩融入其中，同时也与书名相互呼应Dusk,Night,Dawn: On Revival and Courage。两本书的版面看起来既舒适美观，又体现了书籍的主题。

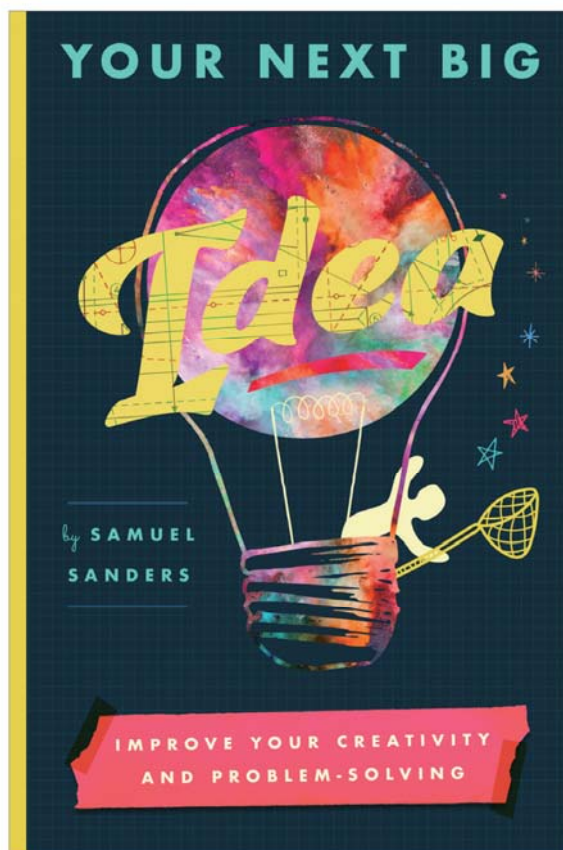
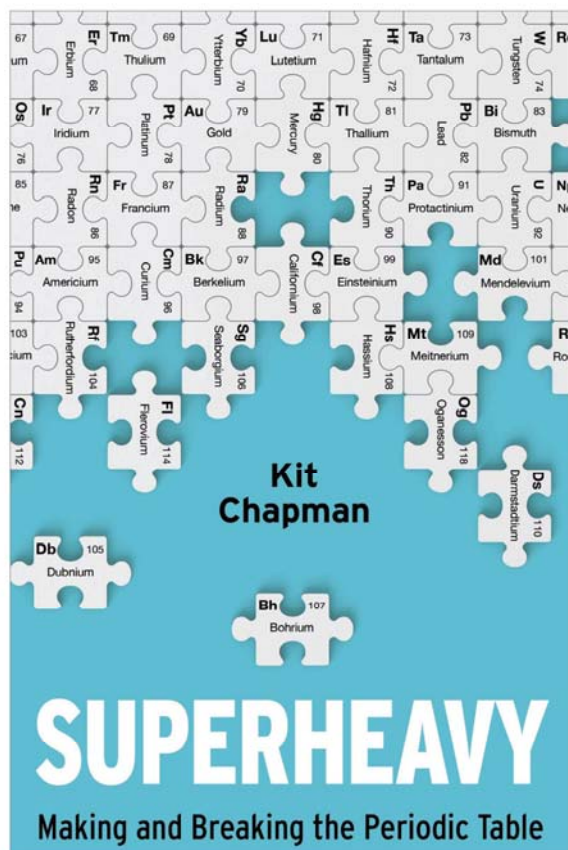

3. 引导性原则

作为一种视觉传播方式，版式设计也要发挥视觉引导的作用。从设计的角度来看，构图、色彩、文字都可以成为引线，引导读者去阅读和思考。

下列左图是一本科学与自然类书籍，版面设计综合运用拼图与元素周期表，尽可能突出主要信息，信息传递极具层级表现力，并增强了信息传递的引导性。右图的书

籍介绍了如何在职场和生活中提高创造力和解决问题的能力。视觉元素按照从上到下的方向排列，使内容的阅读具有很强的引导性，中心的多彩灯泡和文字“idea”概括了主题。

4. 创意性原则

书籍的版面设计也可以靠趣味性和独创性来取胜，有创意的版式设计无疑能在视觉上吸引读者的注意力。下列书籍的版式具有鲜明的个性，能够强化读者的记忆。

4.1.2 版式设计的基本要素

版式设计有3个重要的基本要素，包括点、线、面，通过这3个基本要素的有序安排可以设计出各式各样的版面空间。

1. 点

在版面中，点是最基本的元素，一个字、图形都可以看作是点。点可以位于版面的任何位置，不同位置的点会带来不同的心理效应。点有聚焦视线的功效，也可以起到填补空间、点缀空间、活跃空间的作用。

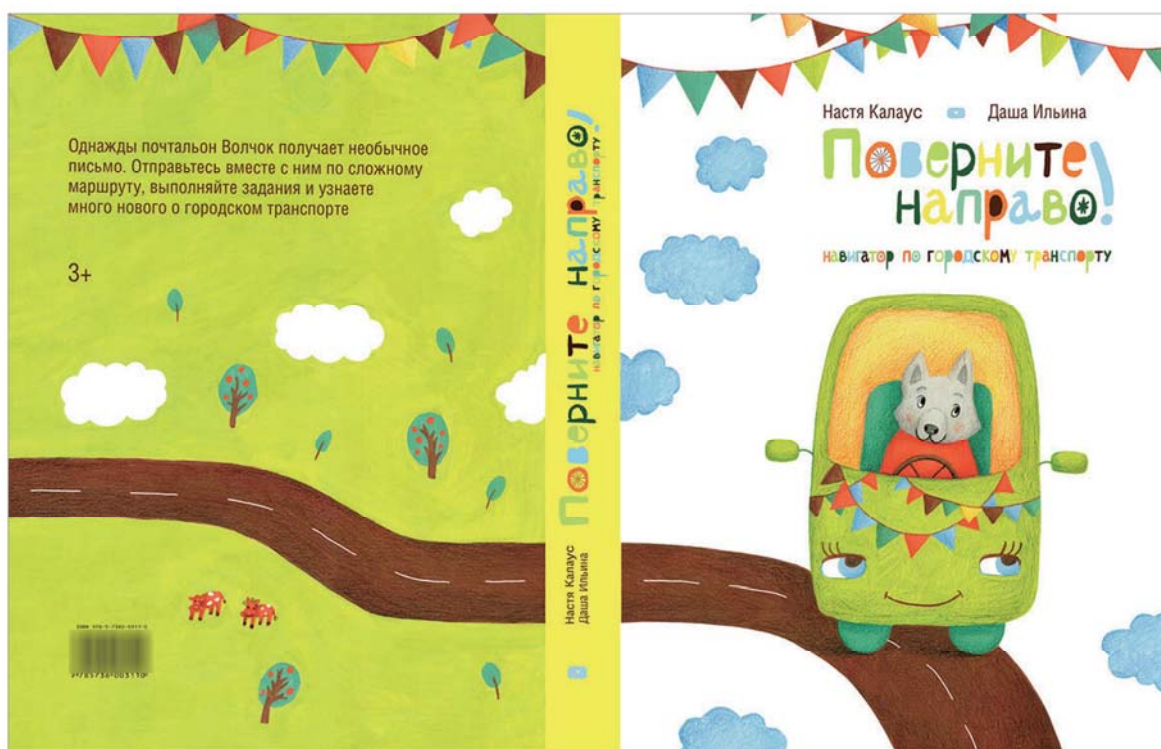
点有不同的形状，方形的点看起来平稳大方，圆形的点看起来饱满圆润，三角形的点看起来更张扬，不规则的点更富有个性。从位置上来看，点可以居上、居中、居下、居左、居右。在进行版式设计时，可以根据设计需要来灵活安排点。下列封面中的圆形就是典型的点，左图的点排列整齐，具有稳定感，右图的点为不规则排列，有倾斜之感。

2. 线

线是由点移动产生的轨迹，版式设计中的线可以有多种形式，一段文字、几何线条、连续排列的图形都是线的表现形式。每一种线都有其个性特征，直线刚强有力，曲线柔和优雅，将线运用于版式设计中，可以获得各种不同的效果。

线具有分割画面的作用，也能构成各种装饰要素以及图形，作为重要的设计要素，线在版面中会占据比较大的空间。线具有延伸性，这使得线还具有视觉引导的作用，它可以通过方向、排列设计来引导视觉。下列书籍封面中的彩旗、路都是线。

3. 面

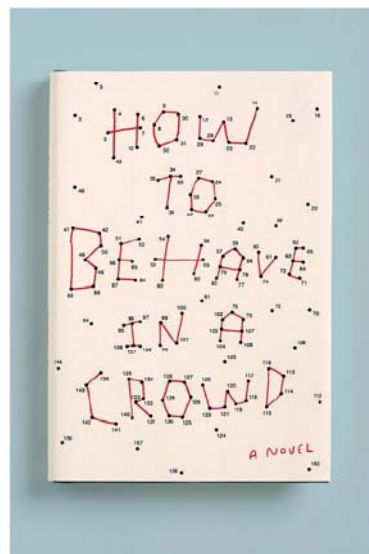
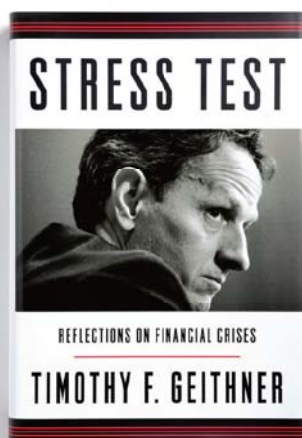
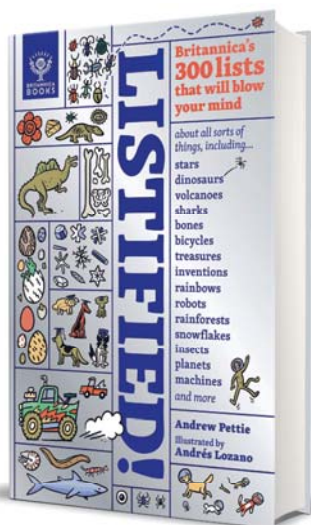
面可以由点聚集而成，也是线移动的轨迹。面有长度、宽度和形状，它能划分版面区域，让版面更富有变化。面的区域划分作用能让版面显得条理清晰，在进行信息阅读时，可以给读者明确的区域划分暗示。下列书中的文字、图形都构成了面。

4.2

版式设计的基本要求

版面编排可以有多种视觉表现和风格样式，但是优秀的版面设计都必须符合版面编排基本要求。好的版式设计能使书籍主题突出，在图文的编排上，并不是简单的搭配，而会有层次、方向。在进行版式设计时，要把握3个方面的基本要求，包括版式设计的布局秩序、视觉流向和信息表达。

4.2.1 版式设计的布局秩序

版式设计的整体布局应有明确的秩序性，要让读者在阅读时有清晰的条理，知道书籍的主题思想是什么，内容应该如何阅读。如果版面的布局没有秩序，图文编排松散、各自为政，就会让读者在阅读时摸不着头脑，也无法表达创作者的思想情感，使版式设计失去其应有的价值。

CMYK 26,77,87,0
CMYK 84,56,47,2

RGB 202,89,47
RGB 45,106,124

CMYK 16,23,89,0
CMYK 10,8,8,0

RGB 232,199,26
RGB 233,233,233

思路赏析

该设计作品内容的布局遵循从左往右，从上往下的设计原则，而采用图文搭配的方式既可以减少读者的视觉疲劳感，也能够增强阅读的趣味性。

配色赏析

画面中有橙色、绿色、黄色等色彩，色彩丰富但色调风格保持一致，看起来和谐统一，字体选用黑色，在彩色背景下也能很好地识别。

设计思考

书籍内页一般以内容为主，版式设计上更要注重秩序性。为避免排版混乱，图文搭配时常采用上图下文、上文下图、左图右文、右文左图的布局方式。

	CMYK 6,25,64,0	RGB 248,204,106
	CMYK 12,37,15,0	RGB 230,180,191
	CMYK 43,21,4,0	RGB 159,189,227
	CMYK 0,0,0,0	RGB 255,255,25

同类赏析

该设计作品以垂直布局方式安排版面空间，把整个版面分为上、中、下3个部分，构图牵引着读者从上往下阅读，最后将视觉重心留在版面中心。

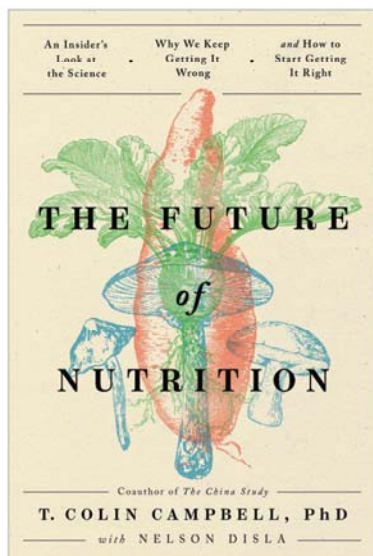

	CMYK 44,40,53,0	RGB 161,150,122
	CMYK 35,51,62,0	RGB 183,137,101
	CMYK 24,23,28,0	RGB 203,195,182
	CMYK 72,57,100,21	RGB 83,93,40

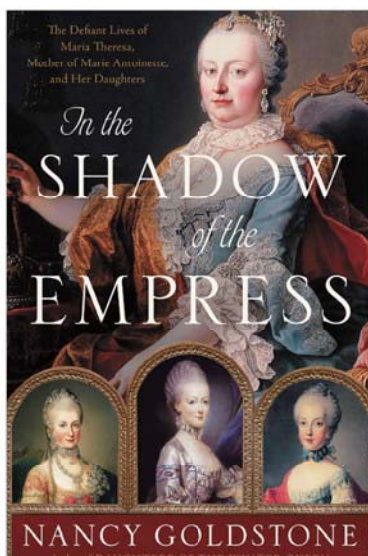
同类赏析

这本适合儿童阅读的棋类游戏互动书，棋盘游戏的背景是受儿童欢迎的童话故事，版面分割平衡，数字、曲线、图形的布局很有秩序感。

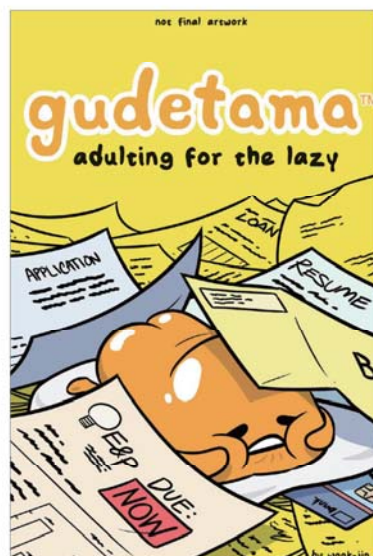
其他欣赏

其他欣赏

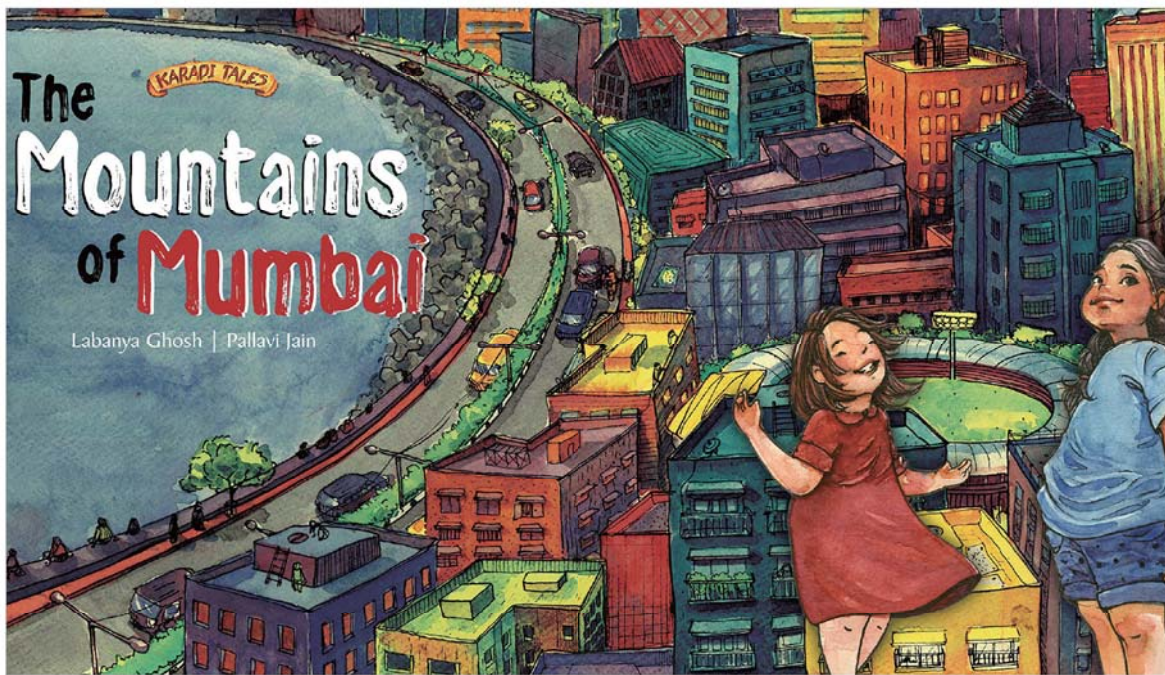

其他欣赏

4.2.2 版式设计的视觉流向

视觉流向即视觉流动的方向，人们的阅读总是从一个点移动向另一个点，这样就形成了视觉流向。版式的视觉流向要从阅读舒适度和节奏变化两方面来考虑，从人们的阅读习惯来看，基本的视觉流向规律是从上到下、从左到右，因此，大多数书籍都会按垂直、水平的方向来编排元素。在此基础上，还可以让视觉流向富有节奏变化，让版面看起来更生动。

CMYK 67,41,42,0
CMYK 37,82,73,1

RGB 101,136,142
RGB 179,76,69

CMYK 20,6,73,0
CMYK 47,9,76,0

RGB 224,226,91
RGB 156,197,63

思路赏析

这是一本适合儿童阅读的图画书，为横向长方形开本，左文右图的版面设计方式可以引导读者的视线首先注意到图书的标题，其次才是人物，视觉流向呈直线性特征。

配色赏析

该书的封面绚丽多彩，红色、黄色、绿色……这些色彩都符合儿童的喜好，水彩质感的插图向儿童展现了一座城市的迷人风采。

设计思考

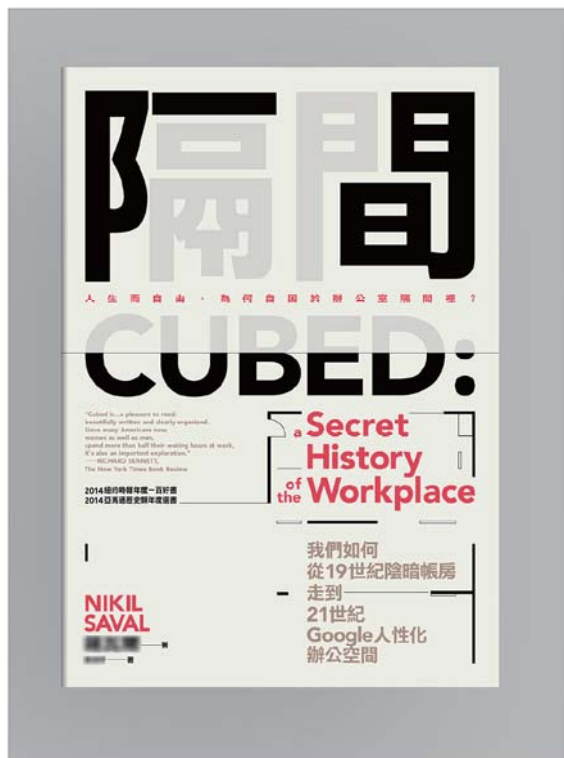
文字的编排可通过大小、色彩变化来让内容呈现富有节奏感，图形上的线条变化也可以提升版面的吸引力。本案例的图形有直线、曲线、斜线，因此看起来并不呆板。

	CMYK	59,13,53,0	RGB	114,182,143
	CMYK	5,81,87,0	RGB	240,82,37
	CMYK	71,24,40,0	RGB	73,159,160
	CMYK	33,94,96,1	RGB	189,46,38

同类赏析

这是一本介绍“龙”的图画书，开本尺寸接近于正方形，将图文都安排在版面的中心，将视线焦点固定于中心区域，一眼就能锁定主要内容。

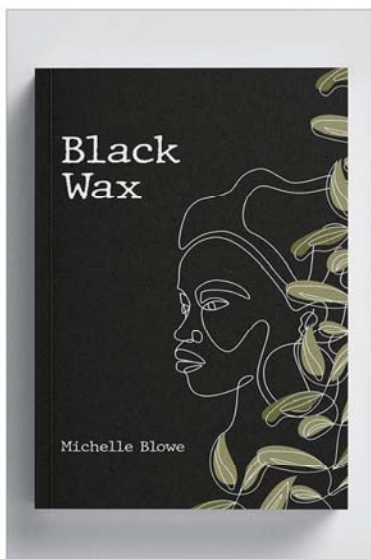

	CMYK	7,4,10,0	RGB	241,242,234
	CMYK	93,88,89,80	RGB	0,0,0
	CMYK	15,87,64,0	RGB	222,65,74
	CMYK	41,42,51,0	RGB	169,149,125

同类赏析

版面被分为多个“隔间”，版面设计既简单直观又具有创意，整体布局呈现水平和垂直视觉流向，视觉节奏上也极具跳跃感。

其他欣赏

其他欣赏

其他欣赏

4.2.3 版式设计的信息表达

版式设计的信息表达应满足清晰性和易读性的要求，清晰易读的版式能够帮助读者理清思路，增进对内容的理解。另外，信息层次清晰的版面也能减少阅读的疲劳感。当一个版面中有多种信息时，在版式设计上就要体现条理性，通过大小比例、面积关系、色彩/线条分割、留白等方式将各种信息分类传递。

CMYK 75,65,63,19
CMYK 17,27,28,0

RGB 77,83,83
RGB 220,194,179

CMYK 24,18,17,0
CMYK 92,87,88,89

RGB 202,203,205
RGB 0,2,1

思路赏析

该杂志的内页版面设计，图形和文字错落排版，既不影响图片识别，也不影响内容阅读，文案内容有段落层次感，阅读起来更轻松。

配色赏析

内页背景分别使用了灰色和棕色，较深的背景选用较浅的字体，较浅的背景选用较深的字体，从色彩上保证了内容的可读性。

设计思考

版式设计包含内容、图形以及色彩安排等，当有多段文字内容时，要对文字进行行、段安排，避免过量的信息堆积，以减轻读者阅读的压力。

	CMYK 19,100,100,0	RGB 216,8,24
	CMYK 32,25,24,0	RGB 184,184,184
	CMYK 15,32,90,0	RGB 232,184,24
	CMYK 82,15,17,0	RGB 227,218,209

同类赏析

该书内文的版式设计非常注重清晰性和易读性，文字有大小对比，一种作为标题，一种作为正文，用线条分割板块，内容层次一目了然。

	CMYK 5,7,13,0	RGB 246,240,226
	CMYK 9,84,94,0	RGB 232,74,26
	CMYK 81,54,48,2	RGB 60,109,123
	CMYK 94,96,60,45	RGB 27,27,45

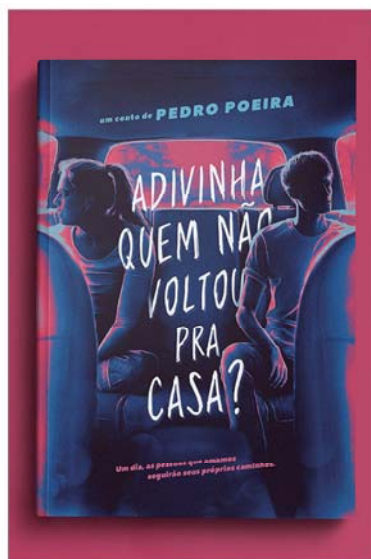
同类赏析

该书封面设计采用图文搭配的方式，文字安排在空白处，文案部分的行距、段落安排适当，字体有大小、色彩上的区别，内容阅读清晰明了。

其他欣赏

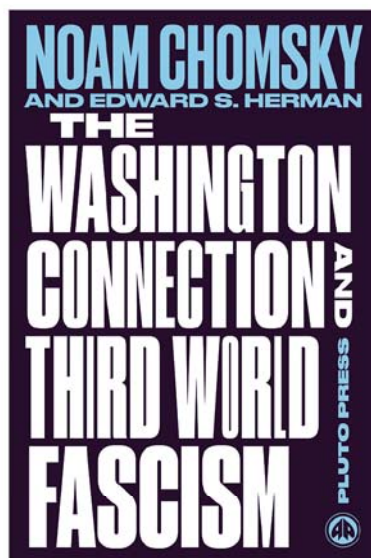
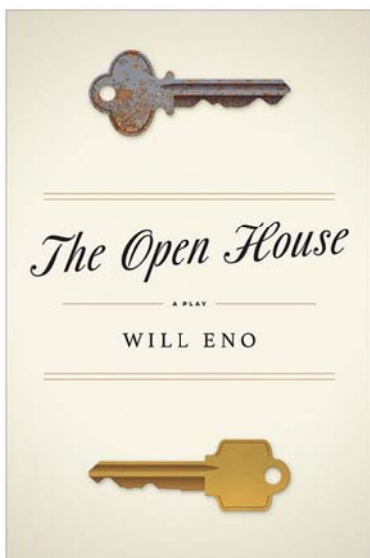
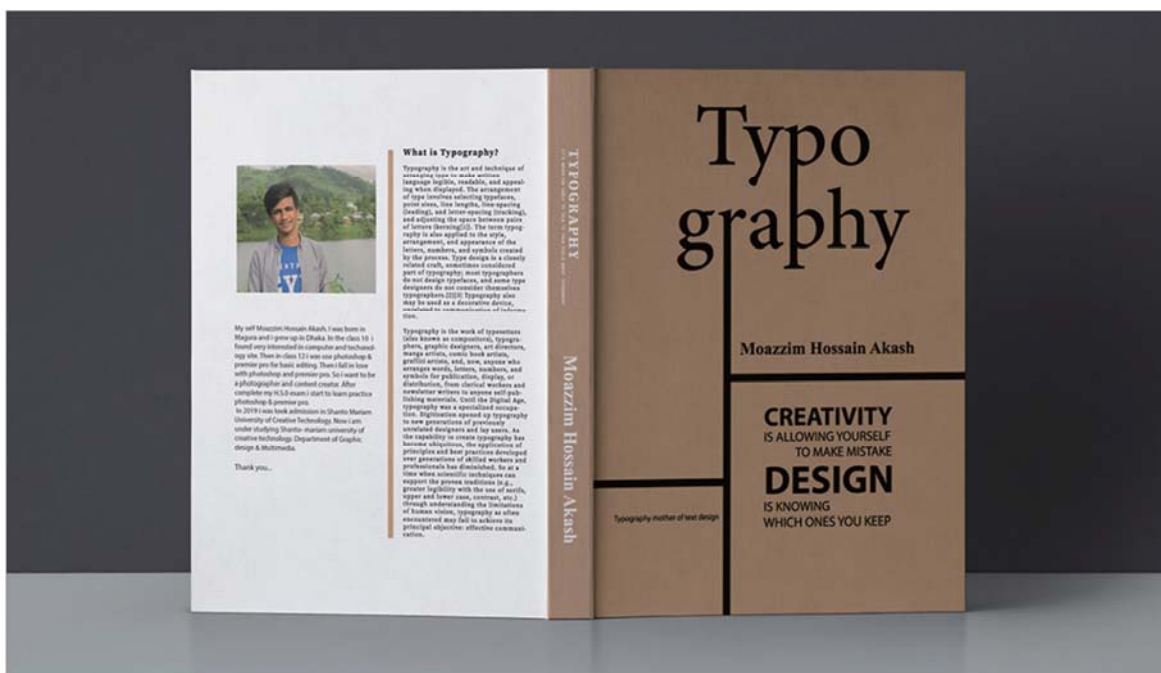
其他欣赏

4.3

版式设计的常见布局

在对视觉元素进行艺术化、秩序化编排的过程中，会涉及视觉元素的布局问题。版式设计的布局方式有多种，常见的有中轴型布局、分割型布局、重心型布局、并置型布局等。这些布局方式都有一定的规律可循，设计师可以从这些常见的布局方式中找到版面设计的灵感。

4.3.1 中轴型布局

中轴型布局是指将主体视觉元素沿垂直或水平的中轴线排布，这种布局方式常会给人一种平稳、安静的视觉感受。采用中轴型布局时，版面常常会呈现出对称的特性，画面中的视觉元素也很有秩序感，看起来规整稳定、醒目大方。如果主体面积足够大，还会使画面产生很强的冲击力。

CMYK 77,97,62,47
CMYK 33,90,90,1

RGB 58,22,50
RGB 189,59,46

CMYK 45,56,96,2
CMYK 13,10,10,0

RGB 163,122,43
RGB 228,228,228

思路赏析

作为系列丛书，该书籍的装帧设计体现了丛书的整体性。以字母作为主要视觉形象，整体风格高度统一，字体给人的感觉既优雅又具有一定的戏剧性。

配色赏析

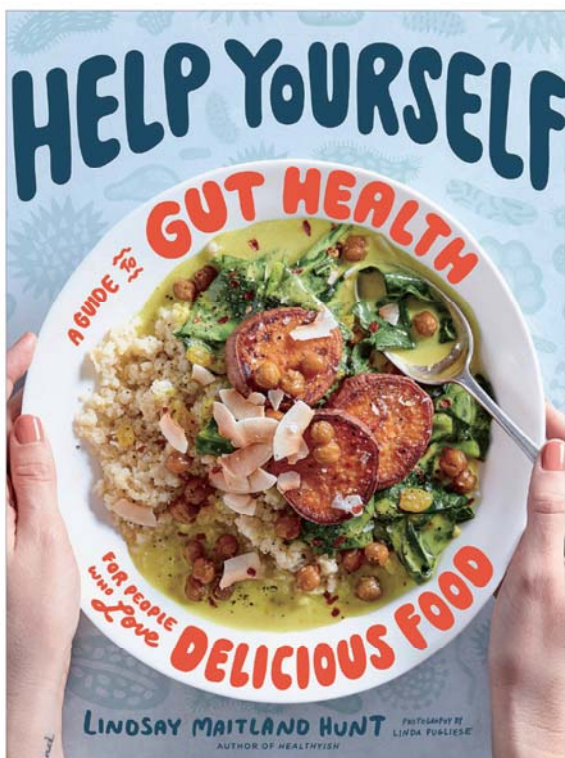
每本书的背景虽色彩不同，但风格和谐统一。从配色可以看出3本书之间的关联性，如第一本书的字体选用了第三本书的背景色，配色上体现了系列丛书的特征。

结构赏析

字母以中轴线为轴心居中依次排列，视觉上很有秩序感，在文字的周围增添了曲线线条，线条有粗有细，与文字相互呼应，使整个版面产生了一种行云流水般的艺术感。

设计思考

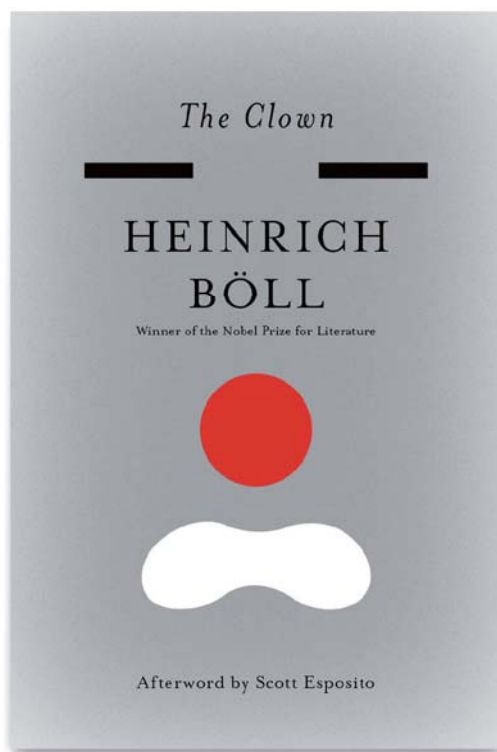
丛书的装帧设计要在设计形式上具有统一性，包括开本、材质、封皮、装订方式和版式的设计，要给读者留下“这是一套书”的印象。

	CMYK 24,7,3,0	RGB 204,225,242
	CMYK 5,82,81,0	RGB 240,80,48
	CMYK 96,76,50,14	RGB 0,69,98
	CMYK 5,4,1,0	RGB 244,245,249

同类赏析

这本书的文字、图片居中排列在版面正中，图片的展示醒目大方，整体布局呈现出对称的特征，主体对象得到很好的突出。

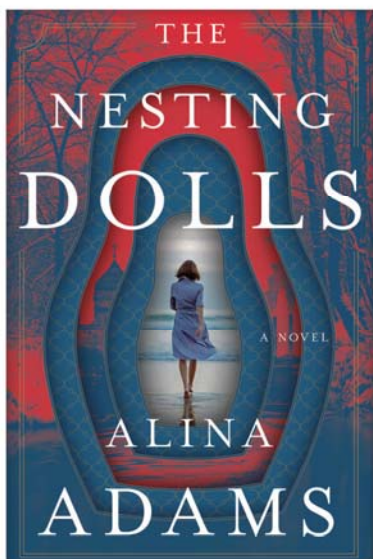

	CMYK 39,30,28,0	RGB 170,171,173
	CMYK 12,96,90,0	RGB 227,28,35
	CMYK 0,0,0,0	RGB 255,255,255
	CMYK 93,88,89,80	RGB 1,1,1

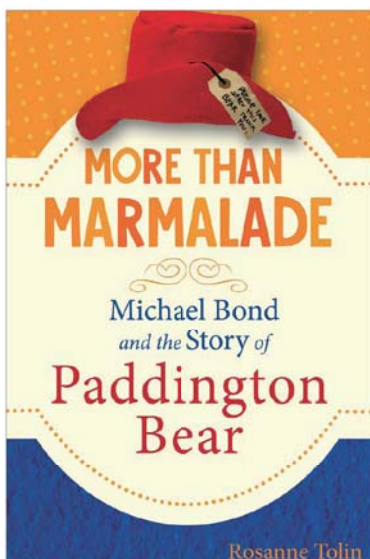
同类赏析

这是一本长篇小说，“The Clown”是小丑的含义，封面设计以中轴布局方式将小丑形象融入其中，红色的鼻子尤为突出。

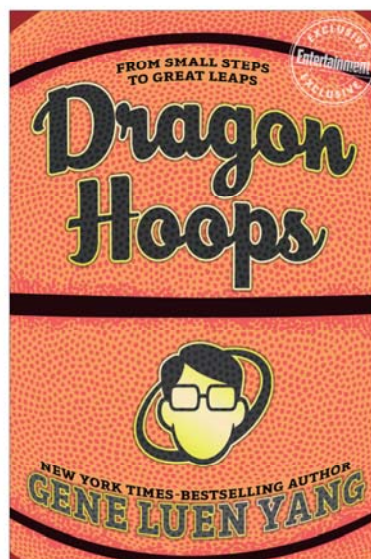
其他欣赏

其他欣赏

其他欣赏

4.3.2 分割型布局

分割型布局是指将版面分割为几部分，分别安排图片和文字。以常见的左右分割型布局为例，就是将版面划分为左右两部分，比例并不固定，可以根据内容设定为1:2或1:1等，然后在左右两个部分中安排视觉元素。分割型布局结构稳当，版面看起来更加和谐、严谨。

CMYK 83,95,40,6	RGB 76,47,103
CMYK 12,27,91,0	RGB 239,195,2

CMYK 85,37,100,1	RGB 4,130,59
CMYK 16,58,79,0	RGB 222,134,62

思路赏析

这本书籍讲述了一个超级英雄的故事，封面也将这个超级英雄作为主体，放在视觉的中心位置，版面中的图形元素充分体现了故事发生地的特色。

配色赏析

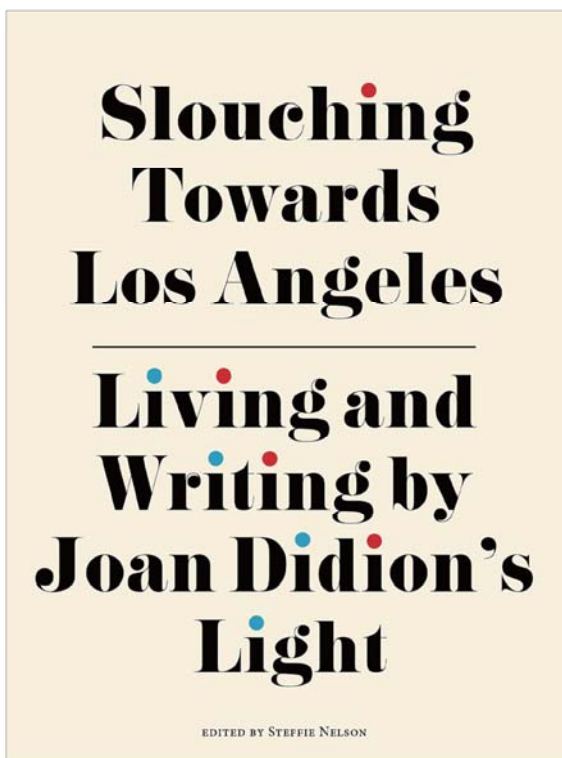
该封面的色彩相对比较丰富，使用了紫色、橙色、绿色等色彩，用色彩来吸引读者的注意力。封底的色彩更简洁，能使读者专注于封底文字的阅读。

结构赏析

该书封面采用分割型布局方式，按照一定的比例将版面分割为多个部分，主体人物占据的面积最大，其他元素占据版面的各个位置，版式的布局设计具有平衡感。

设计思考

分割线可以是实体的线条，也可以是留白、色彩、图片背景等，分割线可以帮助读者理清版面层次，留白能让版面具有空间感，根据版面需要还可采用其他分割方式。

	CMYK 3,6,13,0	RGB 251,244,228
	CMYK 93,88,89,80	RGB 0,1,0
	CMYK 77,29,12,0	RGB 12,153,206
	CMYK 18,97,89,0	RGB 217,32,40

同类赏析

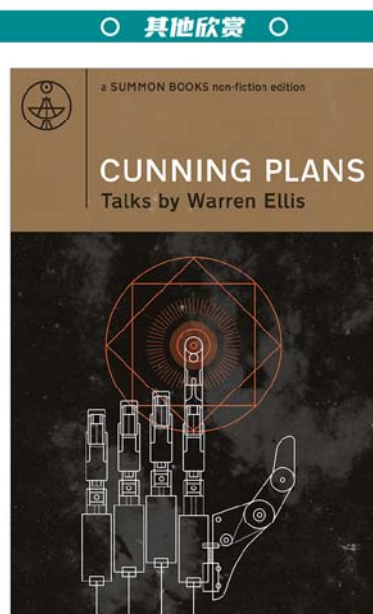
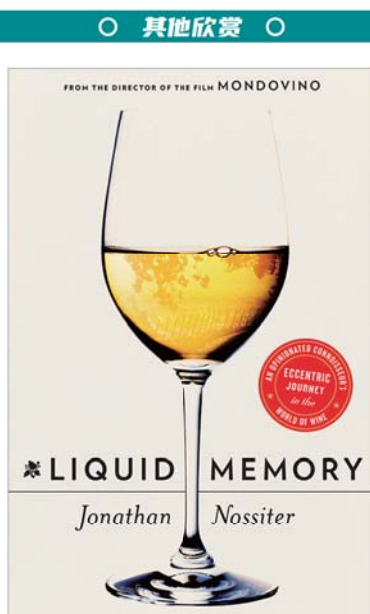
上图是一本随笔书的封面。封面的横向的分割线把版面分为两个部分，同时也实现了文字内容的分割，这里的分割线可以理解为“：”。

	CMYK 60,5,0,0	RGB 83,200,253
	CMYK 0,96,93,0	RGB 250,11,14
	CMYK 10,0,35,0	RGB 243,254,188
	CMYK 69,71,63,23	RGB 89,73,76

同类赏析

该版面按照1：2的比例分割，文字占1/3的版面空间，图形占2/3的版面空间，这样的比例分配属于三分线分割，是版面设计常用的分割法则。

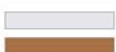
4.3.3 重心型布局

重心型布局是指为版面设计一个明显的视觉重心，使视觉焦点更加明确、直接。重心型布局有3种主要的布局形式，一是向心布局，让视觉元素向中心聚拢；二是离心布局，让视觉元素向外发散；三是让一个主要的视觉元素占据版面中心。这3种布局方式都具有聚焦视线的作用。

CMYK 11,8,11,0
CMYK 69,60,61,10

RGB 232,233,228
RGB 95,97,92

CMYK 9,7,6,0
CMYK 39,62,86,1

RGB 235,236,238
RGB 176,114,57

思路赏析

Port杂志定位于男士时尚服饰、艺术设计与生活，封面设计体现了杂志定位，版面编排、配色和风格都具有统一性，能给读者留下较为深刻的印象。

配色赏析

该封面以黑色、白色、灰色为主色，无彩色系的搭配让杂志更显深刻。在黑、白、灰的主基调上加入一些彩色文字，如红色、橙色等，使文字更醒目。

结构赏析

杂志的版面设计十分简洁，主要特点是将主体人物放在版面的中心，将杂志名靠上排列，版面中有明显的视觉重心，读者的视线会集中于人物本身。

设计思考

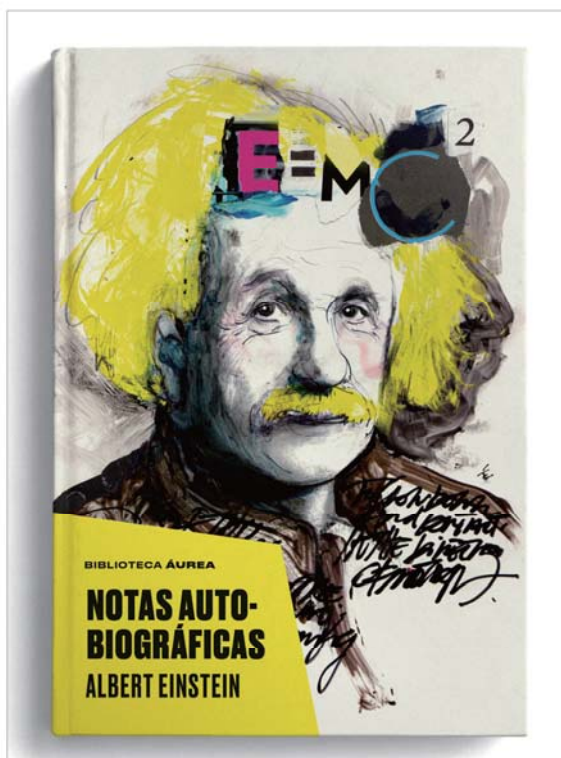
杂志的装帧设计要体现杂志本身的风格和定位，本案例定位于男士时尚、艺术类杂志，因此封面的视觉主体为男士人物写真，女性时尚杂志则可以以女性人物写真作为主体。

	CMYK 0,0,0,0	RGB 255,255,255
	CMYK 70,12,24,0	RGB 55,180,202
	CMYK 4,67,76,0	RGB 242,119,60
	CMYK 9,32,89,0	RGB 244,189,24

同类赏析

该版面中的干扰元素较少，曲线围绕视觉主体运动并形成视觉焦点，视线会自然地聚焦在版面的中心，更利于传递书名信息。

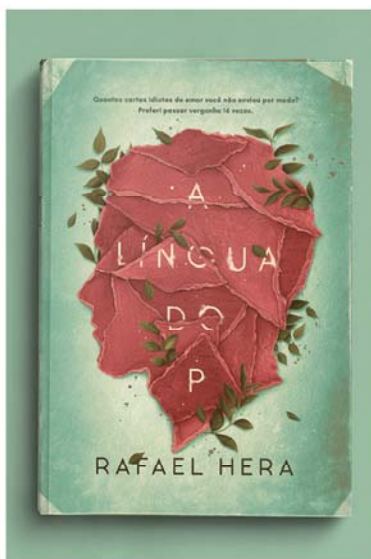

	CMYK 9,6,12,0	RGB 238,238,228
	CMYK 18,10,90,0	RGB 230,220,8
	CMYK 29,94,26,0	RGB 198,36,119
	CMYK 93,88,89,80	RGB 1,0,0

同类赏析

该封面主体人物占据版面的中心位置，使人看到封面的第一眼，就会自然地与主体人物进行对视，版式设计发挥了突出主体、聚焦视线的作用。

其他欣赏

其他欣赏

其他欣赏

4.3.4 并置型布局

并置型布局是指将相同或相似的视觉元素按照一定的规律重复排列在版面中。视觉元素的并置排列可以产生对比效果，由于排列具有一定的秩序性，又会让版面显得有节奏感。当要强调某一视觉元素时，也可以使用并置型布局，将要强调的视觉元素重复排列在版面中。

	CMYK 69,62,58,10	RGB 97,94,95
	CMYK 95,20,19,0	RGB 196,197,199

	CMYK 17,14,90,0	RGB 233,215,13
	CMYK 3,3,3,3	RGB 248,248,248

思路赏析

该杂志定位于金融、财务、经济、职业、创业等内容，上图展示了一篇文章的内页版式设计效果，文章主题是关于投资的，将货币上的人物头像作为视觉元素，形象非常贴切。

配色赏析

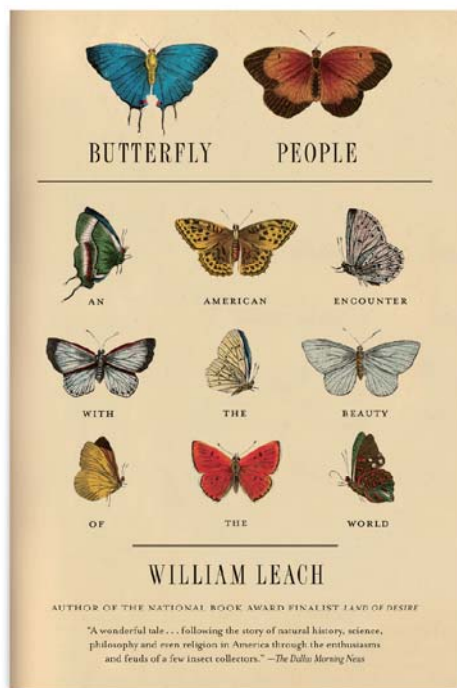
极致灰与明亮黄是2021年的流行色，杂志内文的设计也采用了这一组流行色搭配方案。灰色暗沉忧郁，黄色活力灿烂，在大面积的灰色中加入黄色，版面就有了“曙光”。

结构赏析

多条斜线并置排列在版面中，斜线的运动方式一致，但粗细有所不同，视觉上没有喧闹感，而是带来了次序性和跃动性的效果，整体布局具有现代设计感。

设计思考

将同一视觉元素做大小、位置不同的重复排列，可以获得对比效果。有一定联系但不同的视觉元素并置布局，能够产生相对的对称美，视觉元素的位置也可以灵活调整。

	CMYK 8,14,33,0	RGB 241,224,181
	CMYK 82,39,37,0	RGB 7,132,154
	CMYK 28,18,31,0	RGB 197,200,179
	CMYK 34,98,93,1	RGB 186,35,42

同类赏析

这是一本关于蝴蝶的编年史，封面上不同的蝴蝶规整地排列在版面中，画面严谨统一有秩序感，同时也突出了主体对象。

	CMYK 6,14,87,0	RGB 255,223,6
	CMYK 4,11,18,0	RGB 249,234,213
	CMYK 0,1,8,0	RGB 255,253,241
	CMYK 89,87,70,60	RGB 25,25,37

同类赏析

这是一本设计类书籍，书中展示了如何根据自己的设计剪裁上衣，封面将不同款式上衣整齐排列，体现了服装剪裁的各种变化。

其他欣赏

