

用户体验视角下的书籍版式与字体设计研究

徐苗^{1*}

(¹ 广州理工学院 艺术设计学院, 广东 广州 510540)

摘要: 在数字化时代, 书籍仍是传承文化、传播知识的重要媒介载体, 书籍版式与字体设计是提高读者阅读体验设计的重要因素, 本文从用户体验的角度出发, 对其进行研究分析, 首先分析用户体验理论在书籍设计中应用的方法; 再讲解书籍版式设计中的重要法则及关键性设计元素, 字体设计的风格和字体的选择等; 接着通过书籍设计的空间布局、色彩运用、创新手段来进行解析说明; 并结合相应案例对书籍设计方法做出思考, 本研究旨在给当下的书籍设计师提供出相应的参考借鉴, 并提升书籍视觉的舒适度和阅读的价值度。

关键词: 用户体验; 书籍; 版式; 字体设计

DOI: <https://doi.org/10.71411/jyyjx.2025.v1i8.958>

Research on Book Layout and Font Design from the Perspective of User Experience

Xu Miao^{1*}

(¹ School of Art and Design, Guangzhou Institute of Science and Technology,
Guangzhou, Guangdong, 510540, China)

Abstract: In the digital age, books remain important media carriers for inheriting culture and disseminating knowledge. The layout and font design of books are crucial factors in enhancing the reading experience of readers. This article conducts research and analysis from the perspective of user experience. Firstly, it analyzes the methods of applying user experience theory in book design. Then explain the important rules and key design elements in book layout design, as well as the style and font selection of font design, etc. Then, through the spatial layout, color application and innovative methods of book design, an analysis and explanation will be provided. Combined with corresponding cases, thoughts are made on the methods of book design. This study aims to provide corresponding references for current book designers and enhance the visual comfort and reading value of books.

Keywords: User experience; Books; Layout; Font design

引言

伴随着社会经济发展以及文化、科技水平的发展, 人们的阅读习惯和阅读方式都已经发生了非常大的变化。书籍作为一种文化传播及知识传播的重要工具, 在不断流传过程中起着重要作用。书籍在版式和字体设计上做的越好, 就越能吸引人去阅读, 也能让阅读者的阅读体验更佳。立足于书籍的设计需求进行深入的研究分析, 通过从用户体验的角度探讨书籍版式及字体设计具有较强的必要性。

基金项目: 广州理工学院 2023 年新开专业选修课 (项目编号: 2023XZXK38)

作者简介: 徐苗 (1991-), 女, 广东广州, 硕士, 研究方向: 视觉设计

通讯作者: 徐苗, 通讯邮箱: xmjxyx@163.com

1 用户体验理论及其在书籍设计中的应用

1.1 用户体验理论概述

所谓用户体验（User Experience,简称 UE/UX），是针对用户在运用产品、系统、服务的过程所获得的一种主观感受。ISO 9241-210 标准将其定义为“人们对产品或服务的认知印象和回应”，着眼于最终应用的效果。实际上，用户体验就是全面用户界面设计的一部分，其涵盖了视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等各种感官体验；也涵盖情感、认知、行为等方面的体验。总体来看，除了要达到功能上的目的，更重要的是让用户愿意用，能用好，且在这个过程中让自己感到愉快并满足^[1]。

在现今时代，产品的设计或者服务的设计都将用户体验当作最基础的要素，在了解了用户需求以及用户的期望和喜好以后，再设计出来的产品就可以更贴合用户的期望，并且能够得到用户的喜爱以及对于产品保持长久的兴趣。

1.2 用户体验在书籍设计中的重要性

在书籍设计时，加入用户体验的设计可以更好地吸引读者的注意，让读者享受阅读的乐趣，可以让书籍设计更受到读者的喜爱；而没有从用户体验的方面考虑的书籍设计可能会使得读者在阅读书籍的过程中味同嚼蜡，产生厌烦、不想读下去的现象，如果基于用户体验去研究书籍设计将可能更有意义。在版式以及字体的设计过程中结合用户的体验有利于提高书籍的设计水准，让书籍的设计风格更加契合用户的需求^[2]。

1.3 用户体验理论在书籍设计中的应用原则

基于用户体验，书本的设计首先要注重读者为先，从简单易懂、情感化设计、具备可读性的角度设计书本内容。其次，书籍设计的目的就是给广大读者提供好的阅读体验。由此可知，书籍设计师应该把读者放在第一位，一切以读者为中心，以读者的阅读习惯、需要以及喜好为基础进行设计^[3]。另外，书籍设计师们也应当通过书籍的内容、大小、字型及风格；确定书中插图、色彩搭配、版式与编排等方面都能够满足读者的要求来做到这一点。书籍整体要尽量做到简洁明了、干净利落，切勿因为大量装饰及杂乱元素的存在让读者在使用的过程中产生迷茫感和不知所措的感觉。除此之外，书中更要注重一些对用户的引导功能，如果读者可以通过较为简单的图标等形式找到自己所需要的信息，则无疑会大幅度提高其阅读的效率。最后，书籍本身的内容如果能与读者取得共鸣并激发起读者的兴趣，那么整个书籍也就成为了一部富有人情味的作品。而这样的作品才是最为优秀的。同时需要注意的是，无论怎样，书籍设计都必须注意可读性，这是书籍设计的一个重要要素。可读性也是判断一部书籍作品是否合适的最基本的因素。作为一个设计师需要保证书籍的版式、字体、用色是否符合人们的阅读习惯、阅读规范，从而让读者能够阅读并且能够明白。

2 书籍版式设计研究

2.1 书籍版式的原则

书籍设计版式应注重功能性、易读性、统一性、美观性的原则。

书籍设计侧重信息传达，依据字体大小、粗细及颜色突出主次轻重的关系，通过构建板块间的序位关系来显示逻辑清晰的效果，依照读者习惯设定版心大小以及版式变化^[4]。

通过缩减阅读成本，合理地对内页行长和行距做减法设计。控制文字与背景颜色对比度，在深色系文字配以浅色系背景或浅色系文字配以深色系背景下做优化。和谐的对比度，不杂乱的文字、图片等元素会让内容更易呈现给读者，提升读者获取有效信息的几率，提高阅读效率。

书本的整体制作的版式要有统一的风格，如正文所用的字体、字号、行距等要完全统一，在规范统一的准则之下给人的观感更加齐整有韵律，方便读者有良好的阅读体验^[5]。

书籍版式设计应遵循美观性的原则，通过合理的版面设计和装饰性元素的运用，营造出独特的视觉效果。这样能够吸引读者的目光，同时能够提高书籍的整体视觉吸引力。

书籍版式设计一定要做到美观，将文字与视觉设计相结合，在此基础上还要用巧妙的设计，用装饰元素体现美轮美奂的效果，以增强书籍的趣味性和艺术感，引起读者的视觉观感。

2.2 书籍版式的要素

文字作为书籍正文版式设计的主要设计要素。设计师应根据书籍的主题和风格，选择与之匹配的字体、字号大小和字间距以及行距，保证文字清晰可识别。文字之间的间距要确保内容的可读性的间距和表示内容之间相关性的相间距两种，把握好这两种间距的平衡尤为重要。图片和文字两个排版要素，按照统一的标准间距来表现彼此之间的关系很重要，统一的间距是要考虑的问题，平衡两者之间的关系很重要。同时，还可以通过文字版式来营造特定的需求和情绪，如使用加粗、斜体或不同字体颜色来突出一些重要内容。在选择字体搭配时，应注意不同字体之间的协调性和统一性，避免使用过多不同的字体和字号导致版式页面混乱。

图片是书籍内页版式设计中重要的设计要素。通过对图片处理和排版，能够极大程度上丰富书籍的内容，从而增强读者的阅读体验^[6]。图片的间距能有效的表现出各图片之间的关联性，以及彼此之间结合的强弱，因此在安排图片间距的时候应设置一定的标准，提高各部分内容的可识别性。设计师在设计时应选择与书籍风格统一的图片，图片的处理方式根据设计的需要进行选择，比如对图片进行角版、挖版、出血版的设计，角版沉静，挖版活泼，出血版舒展、大气，但有时单一的编排方式，会使版面显得呆板、单调。书籍版面设计中可以将图片处理方式灵活穿插运用，安排好图片位置和大小，使版面更加生动，但要确保文字与图片的编排达到和谐统一的视觉效果。

留白也是构成书籍页面版式的重要因素之一。有目的、灵活的运用书籍页面的空白，设计恰当的留白，设计出来的页面会呈现出更美观的视觉效果，可以营造出简洁、明快的视觉效果，增加页面的呼吸感，提高书籍的吸引力。同时，留白还可以缓解读者的阅读疲劳，提高阅读效率。留白的多少根据书籍的主题以及想营造的氛围来确定，留白多，内容元素少，内容所占的面积小，营造出平静而典雅的页面效果；留白少，内容元素多，内容所占的面积多，整个页面会呈现出热闹、充满活力的视觉效果。

2.3 书籍版式的技巧

书籍版式设计是文字与视觉艺术的融合，需兼顾功能性、美学性与阅读舒适度。在进行版式设计的时候可以通过一些技巧提升读者的阅读体验。

正文设计中文字尽量选择便于阅读的衬线字体，标题类可以选择无衬线字体，大小保持逐级递增或采取对比搭配的方式（可以考虑采用衬线字体+无衬线字体）^[7]。行距、段距方面要进行合理的设定。例如在《设计中的设计》（如图1所示）这本书中采用了1.8倍行距，并且设置段前空行使得正文部分更有可读性，层次感更突出。诗歌类书籍排版通过缩进、分行、留白把控全书的节奏感，泰戈尔诗作《飞鸟集》就是典型的例子，运用了大量留白使得诗句意境上空灵传神，其本身的形式就摆脱了具体的形象束缚，营造一种形式自由且意象丰富的氛围。在书籍版式与字体设计中也同样需要注重细节，比如：页码、标题、注释等部分的处理。通过细节处的处理使书籍整体的版式质量有所提升，读者阅读起来的体验也会更好一些。

图1 书籍《设计中的设计》 (日) 原研哉 (图片来源于网络)

当进行图文设计的时候，需要考虑平衡信息与视觉^[8]。图片与文字的比例要根据书籍内容类型调整，如艺术画册图片占 70%以上，学术著作图片占 20%-30%。在图片设计中要考虑到出血设计：将图片延伸至出血线 3mm，增强画面沉浸感，一般在摄影集或杂志类书籍的设计会经常用到图片的满版设计。下图为广州理工学院招生宣传手册内页设计，该页面使用跨页大图配简短文字说明，形成视觉冲击（如图 2 所示）。

图 2 广州理工学院招生宣传手册内页设计 1 (图片来源于作者设计)

环绕式排版，以文字围绕着图片排版，针对不规则形状的图片，需要调节文字与图片的距离，在 2 mm 以上；图文块状组合排版，则是把图片和文字分块摆放，用空白或者是边框划分，例如上图 3 这一页文字的排版设计采用了“图片+标题+描述”的网格排版设计，运用了对称、平衡排版，在《乔布斯传》封面上，用人的肖像图加文字的方式进行了左右对称的设计（如图 4）。

图 3 广州理工学院招生宣传手册内页设计 2 (图片来源于作者设计)

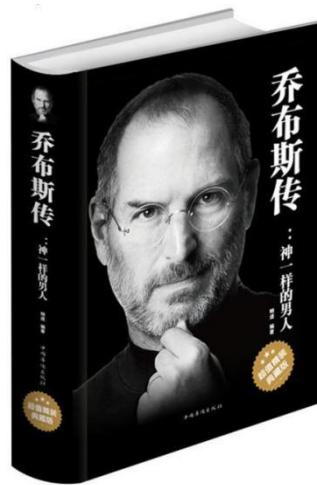

图 4 《乔布斯传》封面设计（图片来源于网络）

3 书籍空间布局与节奏营造

3.1 书籍内页版面设计

网格系统的应用在书籍内页版面设计中经常会用到，为提高书籍页面的易读性和版面设计效果，设计师通常把版面分为通栏、双栏、三栏以及多栏。通栏比较适合小开本的版面，通栏过长导致阅读疲劳。双栏栏的设计长度比较适合阅读，三栏的设计是杂志期刊常用的方式，比较自由活泼，易读性较好，适宜于大开本的版面。在对页面进行分栏设计时：正文如果分 2-3 栏，栏宽一般为字号的 20-30 倍（比如 10pt 字体栏宽 200-300pt）。双栏、多栏结构的栏间应留 1-2 个字符宽度的空白或以栏线分割。基线网格的运用中，对齐文字行距与图片底部，确保页面元素垂直节奏统一，如图 5 所示《包装与设计》杂志页面中插图底部与正文基线对齐^[9]。

图 5 《包装与设计》杂志页面（图片来源于作者拍摄）

3.2 书籍模块化设计布局

书籍设计的模块化布局就是将书籍的内容拆分成一个个具体的能够被界定功能且相互独立

的小模块，通过一套规范统一的模数体系进行标准化、系统化的排版设计而形成的视觉图像，不仅能体现出排版人对于书籍的编排意图，而且可以使书籍更具有实用性的同时提高书籍的可读性和美观性^[10]。将页面分割为标题、正文和图等不同部分（如图 6 所示），并且将它们加以隔离（例如用留白或边框等等），以不同的大小、格式和形状构成整个页面，并用规则的页边距进行分隔（天头>地脚>内边距（订口）>外边距（切口），比例为 2：1.5：1：1），形成文字的画面效果（如图 7 所示）。页面中运用负空间设计，在关键元素周围保留大面积空白，如诗歌集通过留白的运用突出诗句的孤独感。《无印良品》画册中多处采用留白手法，用大面积留白传达“简约自然”的品牌精神。页码与装饰元素的设计，页码的位置一般在外下侧或天头居中，要避免遮挡正文内容，可以用小字号或者正文同字体。页码也可以做装饰性设计，通过颜色、增加背景色等突显。在正文中也可以使用装饰元素，比如在章节开头用首字下沉、分隔线或图标引导读者阅读。

图 6 广州理工学院招生宣传手册内页设计 3 (图片来源于作者设计)

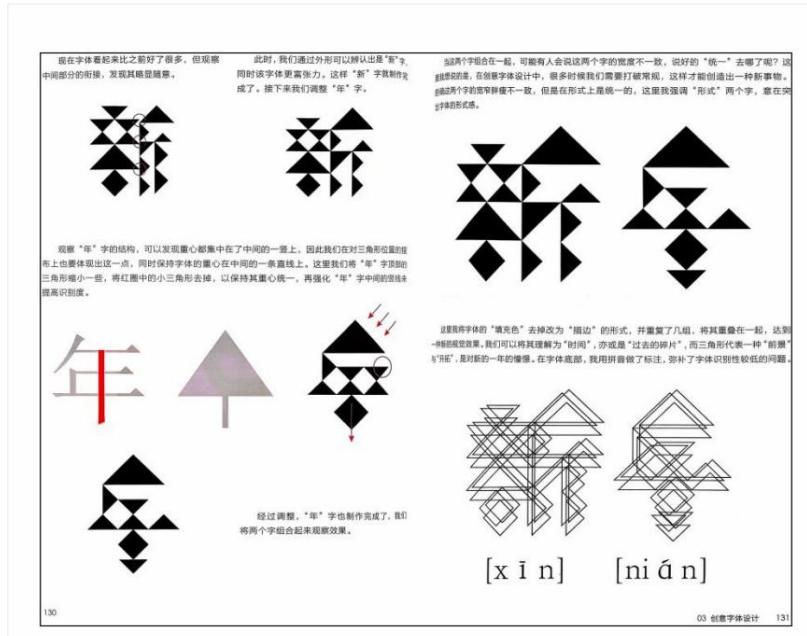

图 7 《创字录》书籍页边距（图片来源于作者拍摄和绘制）

4 书籍色彩传递情感与层次

4.1 书籍色彩的情感

色彩通过对视觉神经的刺激而作用到人的心理，不同的色彩传递给人的情绪是不同的。恰当到位的色彩运用，不仅给人以美感，还能促进人思考，激发人的各种联想、想象，从而使人对色彩产生情感的共鸣。书籍设计的主色调选择上，应根据色彩心理学考虑。根据书籍的内容情感选择主色，如儿童读物类一般建议用明快色彩（黄、橙、红等颜色），学术著作类用沉稳色调（灰、蓝）^[11]。科技类书籍的色调一般选择蓝色、绿色等，需强调科技感、神秘感，强调权威性，也可搭配少量亮色作为点缀，增加视觉层次感，不宜使用高纯度的色相对比，以免过于花哨而分散读者的注意力。艺术类书籍注重视觉的直观效果，图片多，强调色彩与图文的编排和搭配关系，表现各艺术门类的特点。色彩的选择常常打破常规，求异求新，可根据艺术门类的特点选择色彩，如美术类书籍可采用丰富多彩的色彩展现艺术作品的多样性。文化类书籍的主要通过文字传达情节性和抒情性，色彩设计需从色彩、图形等元素中展现文字中丰富生动的形象，营造特定的意境。可根据书籍内容选择具有情感象征意义的色彩，如温暖的橙色或红色表现激情与活力，深沉的蓝色或紫色表现历史厚重感，清新的绿色或黄色表现自然与希望。通过多样的情感色彩打造独特的视觉感受。

4.2 书籍色彩运用

在书籍设计中，色彩是必不可少的影响阅读体验的重要因素。书籍内页应合理运用色彩来增强书籍的视觉效果和吸引力，注意避免过于花哨或刺眼的色彩搭配。色彩的运用中也要考虑好对比与调和，文字与背景要根据具体的情况进行调整^[12]。比如深色文字搭配浅色背景，黑字白底。或者浅色文字配深色背景，白字黑底，白字蓝底等，要注意避免低对比度的颜色设计，如灰字灰底。（如图8所示）图片色彩与页面主色协调，比如美食类书籍用橙色的图片搭配浅色的背景，在色彩上有呼应。图片的色调选择和书籍的整体色彩保持一致和协调。

图8 文字和背景对比度图例（图片来源于作者设计）

5 创新手法突破传统框架

5.1 非对称与动态布局

用倾斜元素营造动感效果是书籍设计中常采用的方法，比如日本设计师杉浦康平曾在《银花》杂志的封面上把文字和图像全部倾斜了23.5°，契合地球自转轴角度，唤起人们对于宇宙运转最

初的直观感受。书籍页面中用 15~20°的文字倾斜带来动静对比的同时又兼备可读性，增加强烈的视觉冲击力。倾斜元素打破了传统的平面构成方式，让书籍本身具有了动态的生命力，如果核心视觉元素，比如，标题、主图倾斜 15~30°，而辅助性的元素倒着倾斜呈现，有利于制造动感、秩序。

打破网格的自由布局有助于强化书籍中的部分页面的视觉冲击力^[13]。如章前、节前、关键页等用自由布局，运用图文错位、打破网格边界的方法来制造视觉聚焦，带领读者进入阅读状态。比如杉浦康平所著《亚洲的书籍、文字与设计》，其章节开端就是将倾斜的几何块面与文字相互重合后留下的空隙作为版面的主要构成方式，并利用留白的方法创造出具有节奏感的韵律形式，其中还巧妙的加入了东方美学的虚实对比之美；吕敬人在《敬人书籍设计教程》中用大格的文字，小格的图片错落搭配，结合自然形轮廓图片突破网格局限，使版面有序且生动。在书中每部分内容开始都会出现将部分打破规整构图来制造焦点的方法，以此引导读者以沉浸的方式进行阅读。

5.2 交互式版式设计

目前，在新技术的助力下，AR 增强、可变字体等新技术又为阅读带来新的体验。AR 增强可以通过图像识别与空间定位技术，在用户扫描特定页面后打开一个动态的内容页面，例如用户扫描了动物插图，该插图就会直接变成逼真的 3D 模型呈现在用户面前，并且用户还能通过与其发生互动，让知识以一种更加直观、有趣的形式带给用户更好的探索欲望^[14]。可变字体则是根据实际阅读场合的不同而变化的，可根据环境光线、阅读时间等因素调整字体的粗细与字间距。如果是在白天，则可以将字体调到细一点，字间距缩小一点，更能增加信息量；如果是晚上或者是光线比较暗的时候，则应将字体调得粗一些，字间距拉开一些，这样能给读者减轻眼睛的压力，避免眼睛太疲惫^[15]。如《The Wanderer》这本书的电子版就可以做到允许读者自定义字体、背景色和行距，同时支持根据环境光线自动调节字体粗细与间距的功能。读者通过滑块可自由调整字体宽度、粗细，一个文件可生成 144 种预设样式，提升了用户的阅读体验。

5.3 材料与工艺创新

书籍设计探索的过程中，书籍的设计和制作中不断出现新的材料和工艺；书籍是通过一定的材料形式，如特种纸及特种装订工艺等增加其美观性以及可互动性。Zhao 等研究发现，材料创新可显著提升书籍的可持续性与吸引力^[16]。如特种纸及触感纸可以给人们带来非常细腻且独有的感受，读者能感受到不一样的东西；荧光纸在一定光源下能够给人们带来不一样的感受；PVC 带来的是一种若隐若现，朦朦胧胧的效果。比如常见的艺术类的画册，大部分的书籍封面都采用局部 UV 工艺，也就是对局部关键区域（如主体图形、文字等）做特殊的表面处理，使其能够增加某种纹理或者产生一种特殊的感觉，提升书籍的局部重要区域，带来更强的质感和美感，从而能起到良好的吸引眼球的作用。模切工艺能创造镂空的视觉效果，立体书的设计中，运用模切工艺剪切成各种奇妙有趣的形状，为读者带来梦幻般的阅读体验，让书籍不仅传播知识，更成为一件精美的艺术品。

6 结语

受互联网潮流的裹挟，优秀的书籍需要有优秀的书籍设计作为支撑。如何做出一本好的书籍设计？本文从用户体验的视角出发，深入探讨了书籍版式与字体设计的原则、关键要素及书籍版式设计的实用技巧，希望能给正在从事书籍设计的人一些帮助，助力设计更具吸引力与阅读价值的书籍。本文指出，优秀的书籍版式设计，要符合功能性、易读性、统一性和美观性这四个准则，然后再通过合理的版面布局、科学合理的色彩搭配以及将文字和图片进行有机结合，再加上巧妙使用留白等这些技法，在书籍版式设计方面做到精益求精。此外，本文还讨论了创新手法在书籍版式与字体设计中的应用，非对称与动态布局、交互式版式设计、材料与工艺上的创新使得书籍设计可以实现书籍的实用价值与美学价值并重，这样的书籍必定会深受人们的喜欢，从而带给人们不一样的阅读体验。

总之，基于用户体验视角来研究书籍版式和字体设计的方法，有利于提高书籍的质量，满足读者的需要。以后随着读者需求的变化，随着科学技术的发展，书籍的设计还需要有更宽广的空间去开拓，设计师还要不断的开拓进取，为读者营造优质的阅读体验。

参考文献:

- [1] Norman D A. Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition[M]. New York: Basic Books, 2018.
- [2] [美]金伯利·伊拉姆. 棚格系统与版式设计[M]. 王昊, 译. 上海: 上海人民美术出版社.
- [3] Sanders E B-N. Participatory Design in Typography: Bridging User Needs and Aesthetic Innovation[J]. Design Issues, 2021, 37(2): 89-104.
- [4] Tinker M A. Legibility of Print: A Century of Research on Font Readability[J]. Visible Language, 2022, 56(1): 22-39.
- [5] sun I 视觉设计编著. 版式设计法则[M]. 电子工业出版社, 2012.
- [6] 邓心怡. 数字化汉字字体设计的用户体验研究: 以“思源黑体”为例[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2023.
- [7] 周峰. 字体设计[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2024.
- [8] 吕敬人. 敬人书籍设计教程[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2012.
- [9] [日]佐佐木刚士. 版式设计原理[M]. 北京: 中国青年出版社, 2010.
- [10] 王文广, 阅宇. 古籍整理中的版式用户体验: 以《毛诗传笺》为例[J]. 中国出版, 2022(3): 45-50.
- [11] 李航, 谢晋业. 数字化境遇中的汉字字体设计: 从思源黑体看动态适配性[J]. 装饰, 2021(5): 78-83.
- [12] 李冠林, 沈艳. 动态字体设计在儿童书籍中的交互体验研究[C]//Proceedings of the 10th China International Conference on Digital Publishing (DPC).
- [13] 杉浦康平. 亚洲的书籍、文字与设计[M]. 上海: 三联书店, 2019.
- [14] Barrass, S. Augmented Reality in Digital Publishing: Enhancing Reader Engagement[J]. Journal of Digital Media & Interaction, 2020, 5(2): 45 - 59.
- [15] Bigelow, C., Holmes, K. Variable Fonts: A New Frontier in Typography[J]. Typography Quarterly, 2019, 32(3): 12 - 25.
- [16] Zhao Y, Liu X X, Wang H, et al. Material innovation in book design: A sustainability perspective[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 386: 135678.