

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

LAYOUT DESIGN

版式设计

张洁 兰岚 编著

中国建筑工业出版社

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

LAYOUT

DESIGN

版式设计

张洁 兰岚 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 张洁, 兰岚编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.10

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达

ISBN 978-7-112-18604-4

I. ①版… II. ①张…②兰… III. ①版式-设计-高等职业教育-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第250520号

本书选取平面设计中最具代表性的4种平面作品,分别介绍其对应版式设计规律,并讲解如何使用常用的平面设计软件完成制作环节。全书分为两大部分:第一部分概括地讲解版式设计的视觉要素和原则,第二部分分为4个项目,分别以海报、光盘包装、宣传册及书籍杂志作为实训项目,具体讲解运用平面软件进行版式设计及制作的方法,本书配有光盘,光盘中包含所有项目实训中的使用素材,方便广大师生读者使用。

本书是高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达专业教材之一,作者具有丰富的平面设计经验及多年高职高专艺术设计教学经验,可作为视觉传达专业相关课程教材,也可供平面设计从业者及爱好者参考使用。

责任编辑:李东禧 唐旭 陈仁杰 吴 凌

责任校对:张 颖 刘梦然

高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达 版式设计

张洁 兰岚 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京缤索印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:6 $\frac{1}{2}$ 字数:155千字

2016年2月第一版 2016年2月第一次印刷

定价:49.00元(含光盘)

ISBN 978-7-112-18604-4

(27768)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“高职高专艺术设计专业规划教材·视觉传达” 编委会

总 主 编：魏长增

编 委：(按姓氏笔画排序)

王 威 王 博 牛 津 兰 岚 孙 哲

张文鹏 张绍江 张 洁 张 焱 李 洁

李 晨 李 井 谷 丽 庞 素 胡 萍

赵士庆 郭早早 贾 辉 靳鹤琳 潘 森

樊佩奕

序

2013 年国家启动部分高校转型为应用型大学的工作,2014 年教育部在工作要点中明确要求研究制订指导意见,启动实施国家和省级试点。部分高校向应用型大学转型发展已成为当前和今后一段时期教育领域综合改革、推进教育体系现代化的重要任务。作为应用型教育最基层的众多高职、高专院校也会受此次转型的影响,将会迎来一段既充满机遇又充满挑战的全新发展时期。

面对众多研究型高校转型为应用型大学,高职、高专作为职业技术的代表院校为了能够更好地迎接挑战,必须努力提高自身的教学水平,特别要继续巩固和加强对学生操作技能的培养特色。但是,当前职业技术学院艺术设计教学中教材建设滞后、数量不足、种类不多、质量不高的问题逐渐显露出来。很多职业院校艺术类教材只是对本科教材的简化,而且均以理论为主,几乎没有相关案例教学的内容。这是一个很大的问题,与当前学科发展和宏观教育发展方向是有出入的。因此,编写一套能够符合时代发展需要,真正体现高职、高专艺术设计教学重动手能力培养、重技能训练,同时兼顾理论教学,深入浅出、方便实用的系列教材就成了当务之急。

本套教材的编写对于加快国内职业技术学院艺术类专业教材建设、提升各院校的教学水平有着重要的意义。一套高水平的高职、高专艺术类教材编写应该有别于普通本科院校教材。编写过程中应该重点突出实践部分,要有针对性,在实践中学习理论,避免过多的理论知识讲授。本套教材邀请了众多教学水平突出、实践经验丰富、专业实力雄厚的高职、高专从事艺术设计教学的一线教师参加编写。同时,还吸纳很多企业一线工作人员参加编写,这对增加教材的实用性和实效性将大有裨益。

本套教材在编写过程中力求将最新的观念和信息与传统知识相结合,增加全新案例的分析和经典案例的点评,从新时代的角度探讨了艺术设计及相关的概念、方法与理论。考虑到教学的实际需要,本套教材在知识结构的编排上力求做到循序渐进、由浅入深,通过大量的实际案例分析,使内容更加生动、易懂,具有深入浅出的特点。希望本套教材能够为相关专业的教师和学生提供帮助,同时也为从事此专业的从业人员提供一套较好的参考资料。

目前,国内高职、高专艺术类教材建设还处于起步阶段,还有大量的问题需要深入研究和探讨。由于时间紧迫和自身水平的限制,本套教材难免存在一些问题,希望广大同行和学生能够予以指正。

总主编 魏长增

2014 年 8 月

前言

2014 年秋,我与其他几位老师接受编写高职高专艺术设计视觉传达专业教材的工作。在构思之初,自己对 7 年的教学经验进行反思,也总结自己在教材使用过程中的一些思考。这套教材定位于高职高专项目教学理论与实训结合,侧重于实训项目,经过与编辑、领导同事几次商议,确定了本书框架。在撰写过程中,自己不断思考如何以深入浅出的语言将版式设计理论知识与制作过程介绍给大家,经过不断筛选最终确定 4 个实训项目作为书中实例。又经过 10 个月的深思熟虑及多次推翻想法、调整删减文案,才构成今日呈现在您面前的这本书。

作为系列教材中的一本,本书对版式设计的视觉元素、设计原则及常见出版类型的版式设计方法进行介绍。版式设计作为平面设计的基础环节,直接影响信息传达效率和作品的视觉感受。平面设计之初,设计师选择设计语言和素材,接着融汇对主题的理解在有限的版面空间里对素材进行编排,通过修剪素材、平衡文字图像比重、排布位置关系、调整色彩方案,最终确定平面作品的版式方案。

本书共分为两个部分,第一部分是概述内容,着重介绍版式设计的概念、点线面等平面视觉元素及版式设计原则;第二部分选取 4 个典型平面作品类型,以实训项目形式分别介绍版式设计的方法和制作过程,其中穿插知识点和技能点作为相关知识的补充。

本书书稿的完成须感谢天津中德职业技术学院艺术系艺术设计教研室同事的支持与帮助,靳鹤琳主任多次指导书稿框架,王威老师、李晨老师在软件技术上给予大力帮助。特别感谢天津仁恒北洋置业有限公司市场营销部提供本书项目三实例,感谢马晓潼先生对本书素材收集的支持。同时感谢家人的支持和照料。

本书书稿完成后 1 个月,爱女如意诞生,女儿 4 个月时,本书付梓出版,这本书作为礼物送给她,愿她健康并智慧地成长。本书由张洁、兰岚二人合作完成。其中张洁编写字数约 10 万字,兰岚编写字数约 5 万字。本人深知,在版式设计领域自己资历尚浅,可以算作学生,本书还有很大空间有待修改完善。希望各位读者朋友及同行不吝指正。作者联系方式:designjie@163.com。

天津中德职业技术学院 艺术系 张洁

2015 年 8 月

目录

序

前言

1 概述

7 项目一 海报版式设计制作

8 1.1 海报版式设计介绍

17 1.2 海报版式设计分析与赏析

19 1.3 海报版式制作实训：南京青奥会海报的版式设计制作

27 项目二 光盘包装版式设计制作

28 2.1 光盘包装版式设计介绍

30 2.2 光盘包装版式设计分析与赏析

34 2.3 光盘包装版式制作实训：圣诞歌曲 CD 外包装及内盘贴的版式设计制作

49 项目三 宣传册版式设计制作

50 3.1 宣传册版式设计介绍

56 3.2 宣传册版式设计分析与赏析

61 3.3 宣传册版式制作实训：地产楼盘宣传册的版式设计制作

75 项目四 书籍及杂志版式设计制作

76 4.1 书籍及杂志版式设计介绍

81	4.2 杂志版式设计分析与赏析
83	4.3 杂志版式制作实训：旅游杂志的版式设计
96	参考文献

图 1-1-1 旅游杂志版式设计

概述

看到图 0-1 中两幅生活中常见的平面设计作品时,你有什么感觉?能不能从中理解设计师传达的信息?你一定能看出设计时运用了哪些设计语言(如文字、图像、色彩),这些设计语言的运用在排布上有哪些特点?

在左边的海报中,占据版面最大面积的是右上方巨大的年轮图像,这也是视觉的重点,年轮图像的选择暗示出设计师想表达时间的概念;而为了平衡版面重量,设计师在左下角放置文字,既点出海报的宣传主题,又以文字水平放置给观者以稳定感。

右边是一张单页宣传单,标题“跟我学汉语”字号与色彩突出,能直接吸引观者视线,同时传达宣传意图,这可能是为一个汉语培训机构所设计。设计师巧妙地拆解汉字的偏旁部首及笔画,拼接出后方两个说汉语的人物图案,图案斜对角放置,使画面有一定张力,而标题的横向占据中心位置,起到统筹平衡的作用。左上角放置的段落文字细化宣传单内容,左下角的位置是机构的名字和联系方式。文字的色彩与图像区分明显,有前后层次感。

通过对日常生活中平面设计的观察可以发现,除去选择设计语言(设计元素,如图像、文字等)表达设计者意图外,设计语言的页面布局往往首先吸引观者视线并直接影响表达效果。这就是版式设计的重要作用。

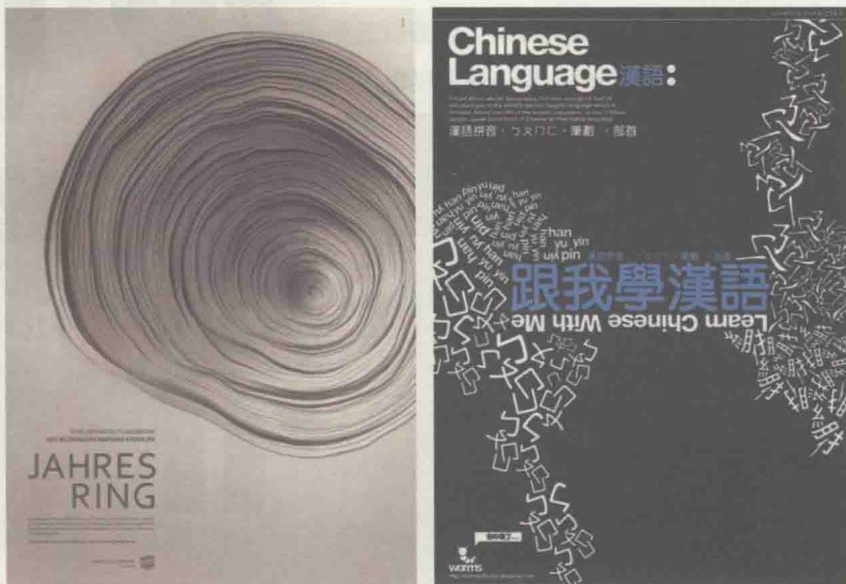

图 0-1 生活中常见平面设计作品

1) 版式设计的概念及应用领域

所谓版式设计,就是在有限的版面上,将文字字体、图形图片和颜色色块等视觉元素进行有机的排列组合的视觉传达过程。“版式设计”一词译自英文“Layout Design”,这个概念既有在平面内进行布局的含义,又有对三维空间、展示内容进行布置安排的含义,既传达了信息,同时也给观者带来视觉上的美感。这里我们说的版式设计一般指为报纸、杂志、书籍、画册、产品样本、招贴宣传画、唱片封套包装和网页页面等平面传媒形式进行布局设计。

2) 版式设计基本视觉要素

版式设计是设计师对设计语言进行合理的布局过程,而这里的设计语言是指在平面设计中用到的字体、图形图像、色彩、构图方式、注释等。从几何学意义上,视觉空间的基本元素是点、线、面。不管版面的内容与形式如何复杂,设计师选用何种文字图像表达信息,最终都可以简化到点、线、面的设计上来。在版式设计师眼中,一个字母、一个页码数可以理解为一个点;一行文字、一行空白,均可理解为一行线;数行文字与一幅图片,可理解为面。于是,版式设计可以视为设计师在平面空间内合理安排点、线、面的工作。

(1) 点在版面上的构成

点的感觉是相对的,它是由形状、方向、大小、位置等形式构成的。这种聚散的排列与组合,带给人们不同的心理感应。点可以成为画龙点睛之“点”,和其他视觉设计要素相比,形成画面的中心,也可以和其他形态组合,起着平衡画面轻重,填补一定的空间,点缀和活跃画面气氛的作用;还可以组合起来,成为一种肌理或其他要素,衬托画面主体。

图0-2是美食杂志的1张内页设计,3只勺子中的美食可视为版面上的“点”元素。3个点分别对应3个食谱,放大的点首先吸引读者目光,同时对版面起到提领和分割的作用,看似随意的放置又活跃了版面。

图0-3中的“点”元素是放大的页码,这里用黑色区分文字的绿色,“点”元素起着引导、强调、活泼版面构成的作用,也是视觉的焦点。同时,“点”的排布遵循线的引导,使版面均衡有规律。

在图0-4中,不同人的观点被作成段落文字,

图0-2 版面中的“点”元素1

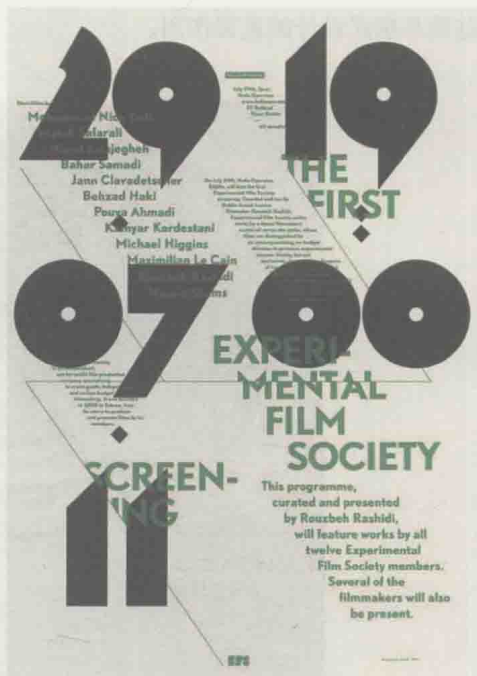

图0-3 版面中的“点”元素2

以矩形框的形式散落放置在版面上,类似聊天软件中的对话框,看起来亲切又有趣。红色背景放上黑色大标题,设计师反向运用“点”——把正文归结为“点”,设计出其不意。

(2) 线在版面上的构成

线是点的发展和延伸。线的应用在版式设计中可以很多样。文字构成的线,往往成为标题,占据着画面的主要位置;线也可以构成各种装饰要素,以及各种形态的外轮廓,它们起着界定、分割画面各种形象的作用。作为设计要素,线在设计中的影响力大于点,视觉上占有更大的空间,它们的延伸带来了一种动势。线可以串联各种视觉要素,可以分割画面和图像文字,可以使画面充满动感,也可以在最大程度上稳定画面。

图 0-5 是报纸版面的一页,整体版式是竖直型的,中间竖立的灭火器是版面“线”元素的体现。版面上黄色的引导线指明数据与文章中信息的关联。

图 0-6 是一本杂志的目录对页,设计师用图片从左上到右下拼接成斜线,杂志不同分类的标题放置在线的两侧,增强文章间的关联。“线”的设计使版面气氛活跃,杂志内容被很好地分类,便于读者寻找。

图 0-7 是一张杂志的内页,是典型的用“线”元素分割版面的应用。在这个版面中,左下角大片面积被用线连成的树形图占据,水平和竖直的线构成鸟类进化的图谱,配以浓重的黑色标题、人物照片直接表明了版面内容。右上部的大段文字以分栏形式排布,分栏是最常用的长文章排布方式,栏间的短线既起到分割的作用,又能表明信息的阅读方向,使各块面积间具有连续性。

(3) 面在版面上的构成

面在版面空间里占有的面积最多,因而在视觉上要比点、线来得强烈、实在,具有鲜明的特征,也是三种元素中最容易被识别的。在现实的版式设计中,面的表现包括面的色彩、肌理等形式,同时面的形状和边缘对面的表现也有着很大的影响,除了熟悉的基本几何形态,根据设计内容而变化的自由形态也在现代版式设计作品中常见。在 3 个基本视觉要素中,面的视觉影响力最大,它们在画面上往往是举足轻重的。

图 0-4 版面中的“点”元素 3

图 0-5 版面中的“线”元素 1

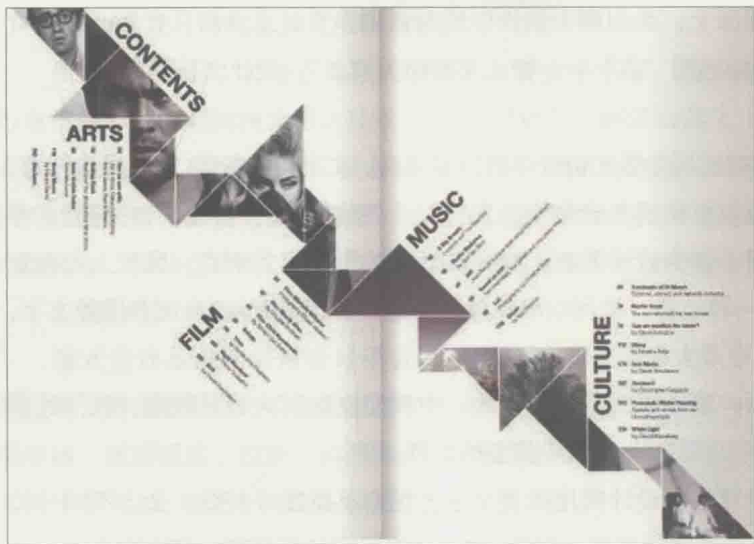

图 0-6 版面中的“线”元素 2

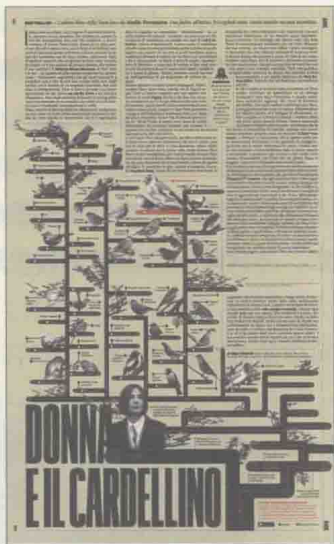

图 0-7 版面中的“线”元素 3

在图 0-8 中,设计师选用文字这一设计语言配以重复的图形元素,通过排布段落文字及图形元素来构成版面中的“面”,3 个“面”分别表达不同内容:聚会名称、聚会信息、人群(平衡画面)。这里的“面”可以视为自由形态的“面”,在海报、宣传页等设计中常用,其表达不受限制,较为自由。

在图 0-9 这页杂志内页中,人物形象的图片相比其他元素占据空间最大,也最吸引读者视线,放置在画面底部,起到稳定画面的作用。上部文字段落以斜线切分版面,形成三角形“面”,倒置的三角形有不稳定感,吸引视线到人物图片中,与图片相呼应。

此外,现代版式设计中,常出现的整版图片的版式形式也属于“面”元素的应用。为避免图片单调乏味,有时在图片上方叠加半透明的文本框放置文字内容,形成前后层次,也具有虚实对比的效果。

版式设计中,点、线、面相互依存,相互作用,组合出各种各样的平面形态,构建成千变万化的版面。

3) 版式设计的原则

无论版式设计如何千变万化,有一些基本原则是设计师必须遵守的。

(1) 主次分明

任何一个平面版式的排布都要首先遵守主次分明原则。设计师在设计之初就要明确平面作品要传达的设计思想,在进行元素选择和版式排布时,都要围绕一个视觉中心来进行。在版面中,视觉中心不只是占据主体位置,还要其他设计语言与之配合,并突出这个主体。同时,观者对内容的关注永远大于形式,因此无论是字体还是图像选择都要以明确主题为主要目的,不要单纯追求形式而忽略传达的信息(图 0-10)。

(2) 遵循审美法则

现代版式设计往往突破固有的版面分割法则,设计师在排布视觉元素时突破常规,按照个人审美进行设计,看似无章可循。但无论设计风格如何变化,人类基本的审美法则依然是

图 0-8 版面中的“面”元素 1

图 0-9 版面中的“面”元素 2

图 0-10 版面要主次分明

不变的设计准则。节奏与韵律、对比与统一、秩序与变异、虚实与留白等审美法则同样适用于版式设计。设计师应娴熟运用审美法则，合理安排视觉元素，在规律中寻求创新（图 0-11）。

（3）符合媒介形式

不同平面媒体因对象不同，版面尺寸不同，风格不同，版式设计的程序略有区别。设计师在进行设计之前要先了解设计对象的特点，再有针对性地寻找设计素材。设计元素要符合平面媒体的性质、定位及特定要求。

另外，随着时代发展，除去报纸、杂志、书籍等传统的传媒形式，现代传媒形式呈现出多样、立体化发展趋势，各种新型媒介不断出现，光盘、网页、手机界面等载体的版面要求多界面、动态的版面设计风格。设计师不仅要掌握传统的设计手段，还要不断学习适用于新媒体的设计软件。同时设计语言应适应时代发展，不断充实丰富（图 0-12）。

图 0-11 遵循审美法则 创新版式排布

图 0-12 版式设计要符合传媒形式

4) 版式设计基本流程

(1) 设计元素累积

设计开始前是进行设计素材收集的阶段。在这个阶段,设计者围绕设计主题充分展开想象。比较常用的创意方法有头脑风暴法,即很多人坐在一起,围绕一个主题进行发散思考,凡是想到的相关物品、形象都可以罗列下来,也可以在他人想法基础上再进行联想。一段时间过后,将这些想法逐步筛选,选择出最能贴合设计主题且易于表现设计主题的形象或物品来作为设计的主角。这种方法不仅应用于平面设计中,也广泛用于很多领域中,是一种有效的短时间内积累构思的创意方法。照片、影像、文字、故事等都可以作为设计的初始素材。

(2) 元素初步探究

而若已经有设计素材,则直接可以执行一个通用的版式设计技巧:即把所有需要用到的元素都堆放到版面中,不用考虑最终的设计稿是什么样子,而是简单地堆积设计元素。版式设计就是将这些元素以舒服的视觉方式进行组合,从而使得观者能清楚理解设计者意图。

将这些设计元素都堆积在版面上之后,可以开始进行移动,尝试着不同的位置放置不同内容。当你移动这些元素时,没准会遇到心仪的版式方案,这可能就是可行的方案了。这样能保证在头脑中流动着元素的位置影像,而不是面对一张空白版面发愁。

(3) 确定版式方案

在刚刚经历的元素排布中,可能有一到两个方案是设计者比较喜欢的,但个人的喜好并不是那么重要,重要的是这个方案需最能展现设计主题,也就是观者一看到这个方案,就能明白设计者所表达的含义是什么。

从众多不同排布中选择出合适的方案,也许需要征求其他设计者或观者的建议。

(4) 处理设计素材

版式方案确定后,需要进一步确定版面中视觉重点是文字还是图片,若为文字,则标题、字体、字号、排布位置要醒目,占大面积篇幅;若为图片,则需要对所用素材进行先期处理,并保证图片为视觉中心。设计者需要考虑观者的视觉流程、基本的平面构成规律等,来处理这些设计素材的相互关系,如文字和图片大小、位置、轻重、粗细关系等。

不要忘记,在这个阶段,需要不断调整版面,创造符合设计主题的版面格调,并且不断地尝试、修改。

(5) 软件制作版式

选择设计者最擅长的软件进行细致的制作,这也是版式设计的最后一个阶段。在这个阶段,除了要用平面软件处理设计元素外,还要考虑当文档较大时可以切分成几个不同文档,最终再组合起来提交,这需要用到专业的排版软件。当然,任何制作好的文件都需要转换格式,再根据后面印刷环节的要求进行提交。

以上就是版式设计的一般流程,针对具体的设计要求和主题,流程上可能会有一些差别,但总体的流程是不会有太大出入的。

项目一 海报版式设计制作

项目任务

本项目通过对海报版式设计方法的讲述使学生掌握海报版式设计的基础知识：了解海报的功能和分类、海报版式设计中的视觉要素、海报中的标题字体设计及标题与图片的组合规则；并通过一份海报制作使学生掌握海报设计构思方法、使用 Illustrator 软件制作版式的方法。学生需要完成课上实训项目和课后练习。

重点与难点

海报的版式设计视觉要素、标题字体设计、标题与图片的组合、运用 Illustrator 软件进行海报版式设计与制作。

建议学时

8 学时（4 学时讲解基础知识，4 学时实训练习）。

1.1 海报版式设计介绍

1.1.1 海报的功能与分类

海报是极为常见的一种招贴形式，通常指单张纸形式、可张贴的广告印刷品。海报是最古老的商业大众传播形式之一，非商业组织及公共机构也可以用此宣传方式。其特点是：传播信息及时，成本费用低，制作简便。

海报可分为公共海报和商业海报两大类。商业海报用于宣传商品信息，例如商品广告、企业介绍、促销信息等；公益海报多用于电影、戏剧、比赛、文艺演出等活动的宣传，通常要写清楚活动的性质，活动的主办单位、时间、地点等内容。海报的语言要求简明扼要，形式要做到新颖美观。

1.1.2 海报的版式视觉要素

曾有人提过，设计一张平面作品基本有三个主要目标：①吸引别人注意；②创造令人难忘的视觉印象；③传达一种信息。而在海报设计中，最为重要的是吸引人注意和传达信息。海报通过张贴的形式，让人们通过短暂浏览获取信息，正因为这一特性，在一幅海报中，最重要的设计原则是引人注目及快速、准确传达信息。因此，版式设计的一切形式都要为信息传达服务，海报的版式要素要紧密围绕海报的主题，通过形式和色彩的运用突出重点信息，其他信息不要过多，要让观者在一瞥中记住主要信息。

成功的海报没有过多的图片和文字，因为复杂的设计会引起视觉上的混乱，而这种远距离张贴的宣传形式也不允许观者细细品读。海报标题的位置及字体往往能展现设计主题，设计师常用图形图像配合标题共同传达信息。下面就分别从标题排版及字体和标题与图片组合两个方面讲解海报的视觉要素。

1.1.2.1 标题的排版与字体设计

1) 标题的排版

在海报版式设计中，标题被认为是一个词组或者一句简短的话，它的呈现形式是文字。

文字放置在整张版面中直接点明设计主题，因此尤为重要。图 1-1 模拟一个标题在空间中的不同排版效果所带来的视觉感受。

如图 1-1 所示，图中 ABCD 分别为标题在版面中四种不同位置：图 A 中，标题在页面正中偏上位置，是常规版式设计中用到的放置标题位置，在较为严肃的海报设计中（如发布政府信息等）常见。这样的排版给人一种平衡的心理感觉，适合传达信息内容中规中矩或较为严肃认真的情况使用；图 B 中，标题贴近页面顶端，产生不稳定感，且较为吸引观者视线，这种情况下，版面必须依靠其他视觉元素进行补充才能达到视觉上的平衡；图 C 中，标题在页面正中底部，一般来说，其上方有其他视觉上重点元素存在，标题起到归纳总结的作用；图 D，是一种较为现代的排版方法，一般在标题为较短时使用，上下需要有其他元素补充，或标题单独占据版面成为一页。

在图 1-2 中，图 E 为标题充分放大字号，使其水平宽度与页面宽度相近，起到视觉上的张力作用，突出主题；图 F 则相反，标题缩小字号到视觉能接受的最小，处于页面正中位置，若周围无其他元素，这样的缩小标题反而会吸引观者靠近，从而更加关注此处信息。在海报设计中，若采用这种排版形式，须注意页面大小及观看距离和标题字号的关系，过小的字号不适合应用于海报，因为海报是供张贴阅读的；图 G 中，标题靠近页面边缘，这也是现代版式设计的一种不平衡设计法，这样的放置能使观者视线伸出页面，产生张力；图 H，标题改变一贯的放置方向，常用在竖式排版中，但若下面配合横向图片，也会起到突出主题的对比效果。

在图 1-3 中，图 I 是标题任意角度倾斜放置的排布方法，这种排布方式使版面较为活泼，且标题形成无形的分割线，将上下内容区分开；图 J、K 中的标题呈圆弧状且向一侧弯曲，一般与周围元素形状相配合，打破文字与页面平行的传统，可用在儿童类海报设计中；图 L 中标题形式为曲线，除起到分割作用，也活跃了版面形式，但注意与周围元素配合好，避免出现形状上的冲突。

大家在设计标题位置时，可参考以上的排版方式，也可彻底打破传统，分割、组合标题中的文字，创新视觉效果。

2) 标题字体选择

在版式设计中，除了标题放置位置需要精心安排外，不可避免地要遇到标题文字的选择与设计问题（有些教材称为字形设计），下面我们来简要探讨下海报标题字体的设计。

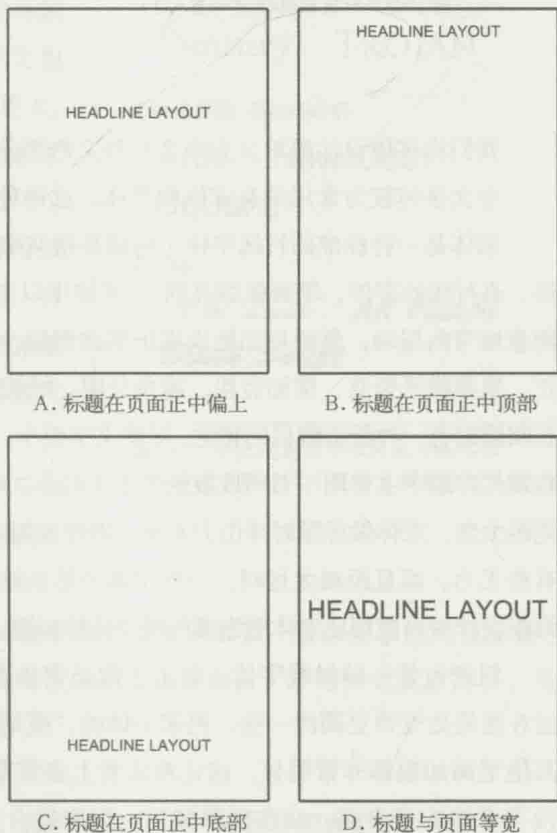

图 1-1 标题不同排版位置 (1)