

艺术设计方法与实践教程·平面设计系列

版式设计

BANSHI SHEJI

徐 舰 杨春晓 编著

设

计

路

线

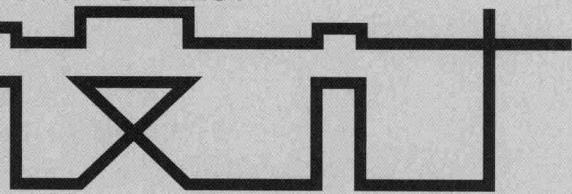

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

版式 BANSHI SHEJI

徐 舰 杨春晓 编著

设计路线图

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/徐舰, 杨春晓编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2008.10

艺术设计方法与实践教程·平面设计系列

ISBN 978-7-5624-4594-4

I. 版… II. ①徐…②杨… III. 版式—设计—高等学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第102080号

版式设计

徐 舰 杨春晓 编著

责任编辑: 邬小梅 版式设计: 蹇 佳

责任校对: 贾 梅 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023)65102378 65105781

传真: (023)65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 4.75 字数: 113千

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-4594-4 定价: 30.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

• 目录

2	第一章 版式设计概述	34	第三章 各类平面设计中版式设计的一般规律
3	第一节 版式设计的定义	34	第一节 招贴篇
3	第二节 版式设计的原则	34	一、招贴的版面创意
3	第三节 版式设计的类型	39	二、招贴的编排程序
4	一、常用版式类型	39	第二节 书籍篇
7	二、其他版式类型	39	一、图书的版面构成
15	小结	40	二、杂志的版面构成
		40	三、画册的版面构成
16	第二章 版式设计中的视觉构成元素	40	四、书籍版面的定位设计
16	第一节 文字的排版样式	45	第三节 报纸篇
16	一、文字编排的形式	45	一、报纸广告的视觉原理
18	二、文字空间的编排	45	二、错视视觉规律
18	三、文字编排练习	45	三、报纸广告的视觉流程
19	第二节 图片的排版样式	47	第四节 包装篇
19	一、图片放置(图片位置)	47	一、包装盒的版面构成
19	二、图片比例(图片面积)	48	二、手提购物袋的版面构成
20	三、图片形式	48	三、包装版面的色彩构成
23	四、图片关系(图片组合)	51	第五节 VI篇
24	五、图片编排练习	51	一、名片的版面构成
25	第三节 图形的排版样式	52	二、信笺的版面构成
25	一、图形的具象性	52	三、信封的版面构成
25	二、图形的抽象性	52	四、VI版面的整体化风格
26	三、图形的文字性与符号性	55	第六节 网页篇
27	四、图形编排练习	55	一、网络的特点
28	第四节 编排设计的视觉流程	55	二、网页的版面构成特色
28	一、单向视觉流程	55	三、网页版面构成的基本原则
29	二、曲线视觉流程	59	小结
30	三、反复视觉流程		
31	四、导向视觉流程	60	第四章 版式设计的步骤及案例分析
32	五、耗散视觉流程	60	第一节 版式设计的一般步骤
32	六、视觉流程编排练习	61	第二节 版式设计案例分析
33	小结	65	小结
		66	参考文献

前言

艺术的魅力在于对同一事物的认识总能够在不同的时间与空间中寻找到不一样的答案，这有别于大部分学科。所以，想要在艺术设计上有所成就，就必须在学习过程中不断探索和创新。本书撰写目的是作为一本版式设计的指导性教材，其目的是通过简单而清晰的思维方式，既引导读者迅速深入到版式学习中，又使读者轻松地置身于学科之中融会贯通，用自己的逻辑思维诠释版式设计。

本书作为介绍版式设计的专业书籍，其主要介绍了版式设计的一些常见的基本类型和视觉构成元素以及一些具体的方法步骤，最后综合介绍了有关平面设计里的具体分科项目及它们各自的版式特点。通过对本书的学习，使读者了解有关平面设计的版式流程，并让读者初步掌握版式设计相关知识的专业范围、性质和意义。并且读者除了掌握版式设计的基本类型及构成元素（图片、图形、文字）的综合运用之外，还有助于掌握广告类、报纸类、书籍类、包装类、VI类、网页类等设计分科的版式特点，以至于在今后的设计中进行准确的设计定位。使其能合理地运用版式构成原理，来实现“美”与“用”的高度统一。

这门课程总的来讲，其实是平面设计课程中的一门必修的专业基础课程，其中包含了很多构成课的原理，希望读者能够合理地运用以前学过的基础知识来辅助此课程的学习。这门课程的重点是版式的基本类型、版式的视觉流程和版式设计中的视觉构成元素，即图片、图形、文字的综合运用；难点是如何合理地运用图片、图形、文字的空间排列，进而找到与设计项目相适应的版式构成。

当然在这里我们要清楚地意识到“何谓好的版面设计呢？”我认为首先好版面使人从视觉上感到愉悦，再次是好版面提供了可靠的信息，最后就是好版面懂得受众者的心理需求。一个好的版式编排如果能够将理性思维个性化地表现出来的话，那么它便是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传送方式。我们在传达信息的同时，也能产生感官上的美感，并使设计在效果与功能上事半功倍。

作者

2008年2月

第一章 版式设计概述

说到版式设计，就应追溯到20世纪初欧洲的两位大师——英国的莫里斯和俄国的李捷斯基。

莫里斯是古典主义版面的创始人，被后人称为“设计之父”。其设计风格严谨、朴素大方。在版面中多采用对称式构图，并和着精美的装饰纹样，具有经久耐看的效果。他所倡导的工艺美术运动在欧美取得惊人的效果和有着广泛的影响。

和莫里斯风格正好相反的是俄国的李捷斯基，他是构成主义版面的创始人。构成主义在点、线、面和色彩处理上运用规律排列，追求秩序美。它以理性的、简洁的几何形态构成图形，并着重于节奏美与抽象美。它开创了现代版面的先河。

德国人约翰·契肖德在构成主义的基础上，使之向前发展新客观主义。他强调版面的设计功能，企图在版面设计上另辟蹊径。其设计原则是“彻底脱离传统”，追求版面的不对称，大胆运用强烈的明暗对比，摒弃了繁杂的装饰纹样，在字体上采用无饰线体，运用块面和较粗的线条，突出主题。这一设计思路已成为现代设计史上的里程碑。

1919年德国人格罗佩斯创立了“国立魏玛包豪斯设计学院”，它是现代设计的先驱与摇篮，开创了现代设计的新纪元。包豪斯的现代风格迅速蔓延至美国、瑞士、荷兰、日本等国。从广告、招贴、版面、包装到建筑、摄影、家具、日用品设计等，无不深受其影响。

随着印刷术和照相排版机的产生与广泛应用，版式设计成为更具有丰富创造力的领域。让设计师能自由灵活地张开想象的翅膀，从传统的桎梏中解放出来。随着世界高科技的发展和信息社会的到来，催生了各种媒体的发展与更新。以现代设计艺术为基础的版面构成，已成为世界性视觉传达的公共语言。它们用简单明晰的字体、图形和符号，打破了民族间的语言隔阂，加快了信息的传达，这些元素相互融合、互相交流、相互推动，共同构筑了版式的新格局，新概念。

第一节 版式设计的定义

版式(format),指书刊等的版面格式。所谓版式设计,是指在有限的版面空间里,将文字、图片、图形等要素进行合理化的组合排列。重点是运用造型要素及形成原理,把构思与计划以视觉形式表达出来。它是一种直觉性、创造性的活动。在这里我们要注意版面应不再是单纯的技术编排,而是技术与艺术的高度统一。设计者们应调动每一个设计元素,大胆尝试,使版面不再是毫无生气的简单排列。

那么何谓好的版面设计呢?首先,好版面应使人从视觉上感到愉悦,并具有很强的视觉冲击力和吸引力;其次,好版面应提供可靠的信息;再次,好版面应懂得受众者的心理需求。一个好的版式编排如果能将理性思维个性化地表现出来的话,那么它便是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传送方式。我们在传达信息的同时,也能产生感官上的美感。

版式设计的范围非常广,涉及广告、报纸、刊物、书籍(画册)、产品样本、包装、挂历、招贴画、唱片封套和网页页面等但凡具有平面设计的各个领域。

第二节 版式设计的原则

版式设计无非是让受众在享受美感的同时,接受作者想要传达的信息。

在此过程中需注意以下几个原则。①主题鲜明突出。版式设计的最终目的是使版面产生清晰的条理性,用悦目的组合来更好地突出主题,达到最佳诉求效果。按照主从关系的顺序,使放大的主体形象成为视觉中心,以此表达主题思想。将文案中的多种信息做整体编排设计,有助于主体形象的建立。比如,在主体形象四周增加空白量,使被强调的主体形象更加鲜明突出等;②形式与内容统一。版式设计的前提首先是其所追求的完美形式必须符合主题的思想内容。再通过完美、新颖的形式,来表达主题。③强化整体布局。强化整体布局即将版面的各种编排要素在编排结构及色彩上作整体设计。加强整体的结构组织和方向视觉秩序。如水平结构、垂直结构、斜向结构、曲线结构等,通过结构的合理布局加强文案的集合性,将文案中的多种信息整合成块状,使版面具有条理性,同时加强展开页的整体性,无论是产品目录的展开页版,还是跨页版,均为同一视线下展示,因此,加强整体性可获得更良好的视觉效果。

第三节 版式设计的类型

版式设计的类型一般分为:骨格型、满版型、上下分割型、左右分割型、中轴型、曲线型、倾斜型、对称型、重心型、三角型、并置型、自由型和四角型等13种:

一、常用版式类型

1. 骨格型

骨格型是一种有规律的理性的分割方法。如：在“田”字格中摆放信息。此方法的优点是能在有限的版面中容纳大量信息，充分节约空间。缺点是稍显呆板，但是如果安排合理的话也是一种非常不错形式。常见的骨格有：竖向通栏、双栏、三栏和四栏等。一般以竖向分栏为多。

在图片和文字的编排上，严格按照骨格比例进行编排配置，给人以严谨、和谐、理性之美。

骨格经过相互混合后的版式显得既理性有条理，又活泼而具有弹性。

(图1-1至图1-4)

图1-2

图1-1

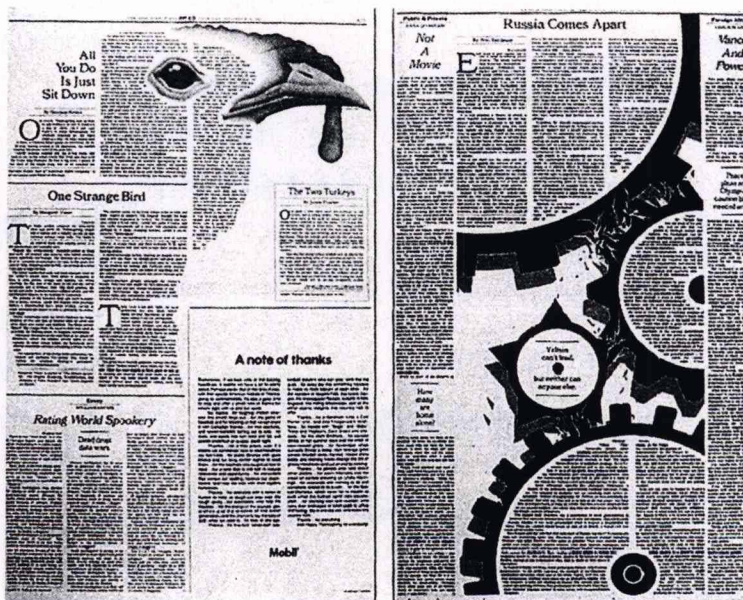

图1-3

图1-4

图1-6

2. 满版型

它是指版面以图像充满整版，主要以图像为诉示，视觉传达直观而强烈。文字布局压置在页面的上下、左右的图像上。

满版型，给人以大方、跳跃、舒展的感觉，是商品广告常用的一种形式。（图1-5至图1-8）

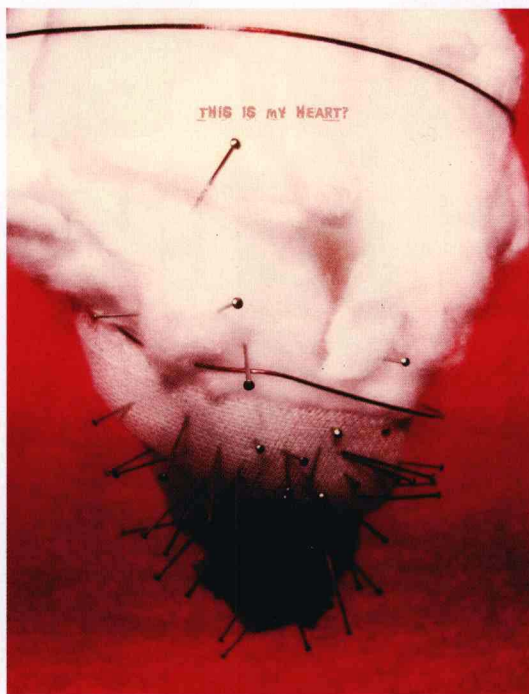

图1-5

图1-7

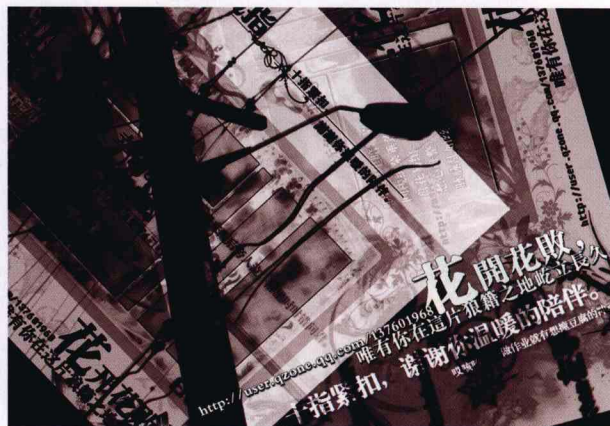

图1-8

3. 上下分割型

它是指整个版面被分成上下两部分，在上半部或下半部配置图片（可以是单幅或多幅），另一部分则配置文字。

图片部分感性而有活力，而文字则理性而静止。(图1-9、图1-10)

图1-9

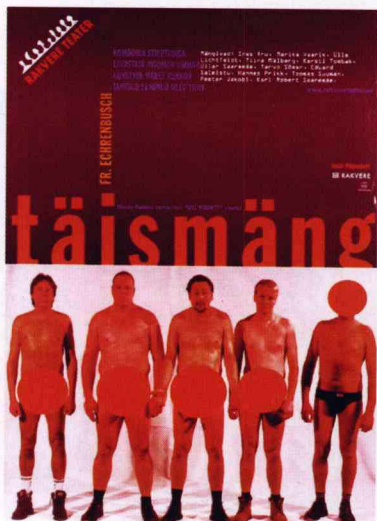

图1-10

4. 左右分割型

整个版面分割为左右两部分，分别配置文字和图片。

左右两部分形成强弱对比时，造成视觉心理的不平衡。这仅是视觉习惯（左右对称）上的问题，不如上下分割型的视觉流程自然。

如果将分割线虚化处理，或用文字左右重复穿插，左右图会变得自然和谐。(图1-11、图1-12)

图1-11

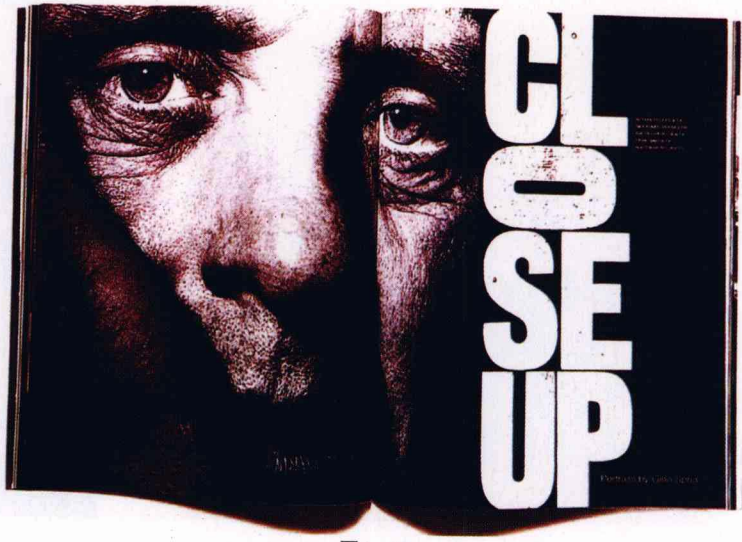

图1-12

二、其他版式类型

1. 中轴型

将图形作水平方向或垂直方向排列，文字配置在上下或左右。

水平排列的版面，给人稳定、安静、平和与含蓄之感。

垂直排列的版面，给人强烈的动感。(图1-13、图1-14)

2. 曲线型

图片和文字，排列成曲线状，给人和谐的韵律与欢快的节奏的感觉。使人在阅读时有视觉节奏感，同时也比较轻松愉悦，比较适合于儿童、娱乐读物排版。

(图1-15至图1-17)

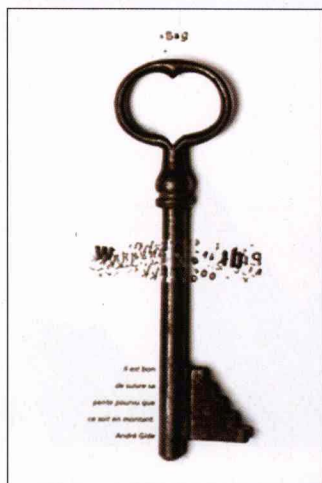

图1-13

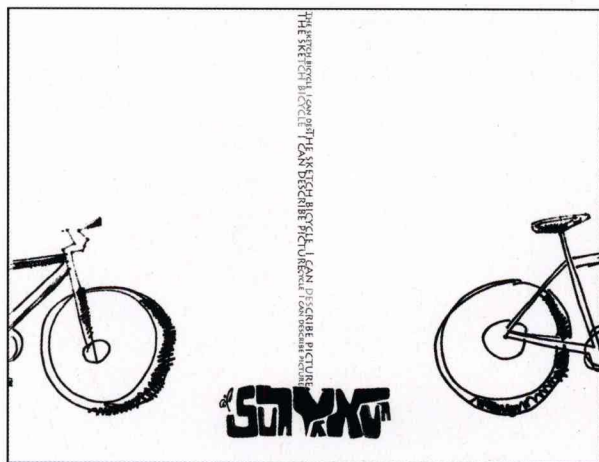

图1-14

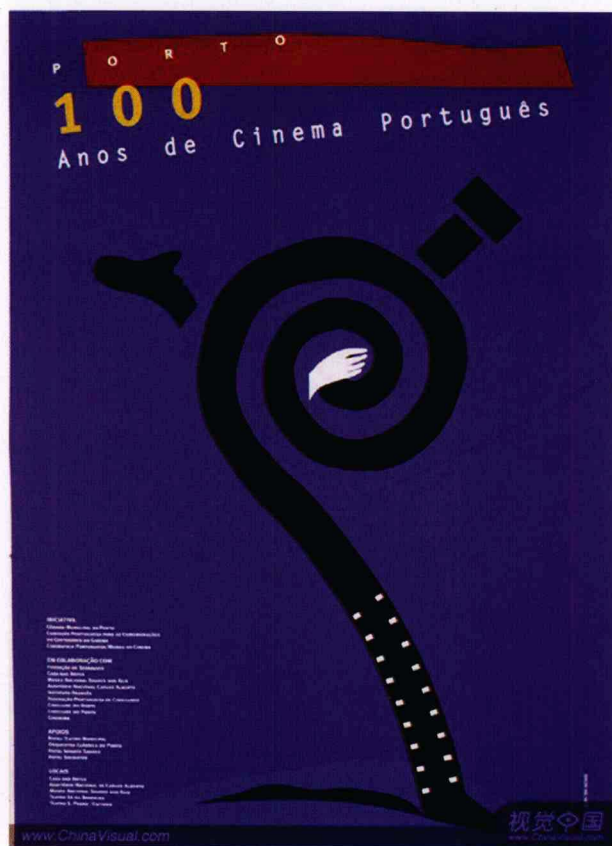

图1-15

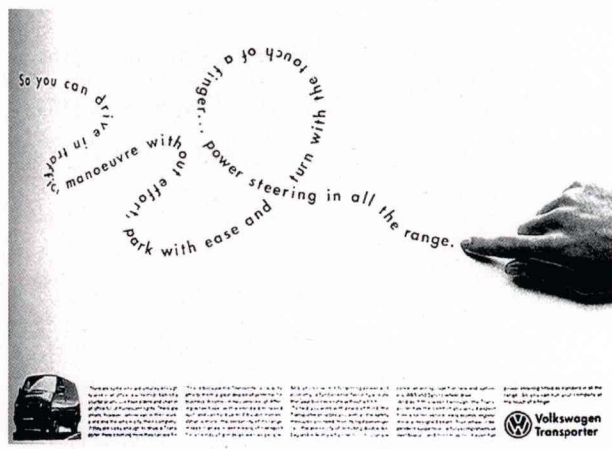

图1-16

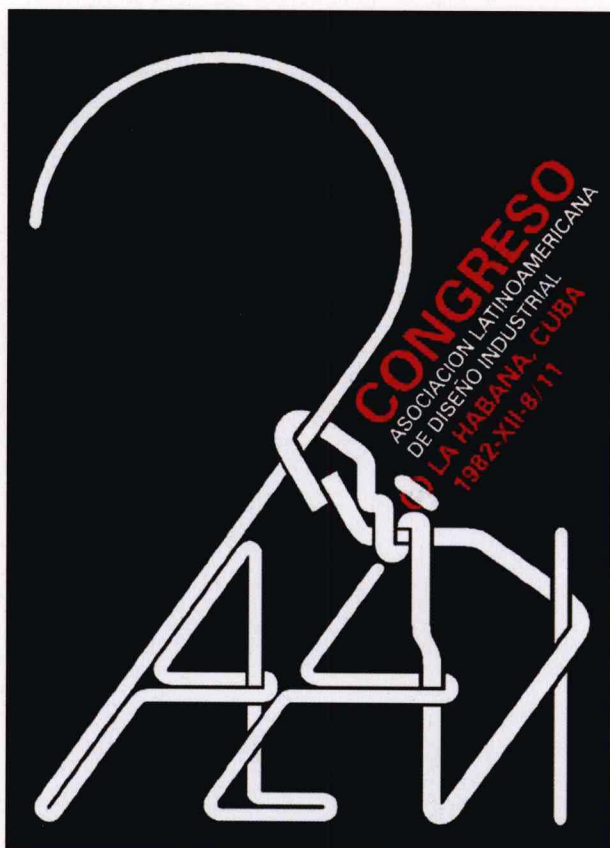

图1-17

图1-18

图1-19

3. 倾斜型

版面主体形象或多幅图像作倾斜编排, 构成版面强烈的动感和倾斜美, 同时也带给人们很强的视觉冲击力, 并迅速引起人们的注意。(图1-18、图1-19)

4. 对称型

对称的版式, 给人稳定、理性的感觉。

对称分为绝对对称和相对对称两种。一般多采用相对对称手法, 以避免过于严谨。绝对对称一般以左右对称居多。(图1-20至图1-24)

图1-20

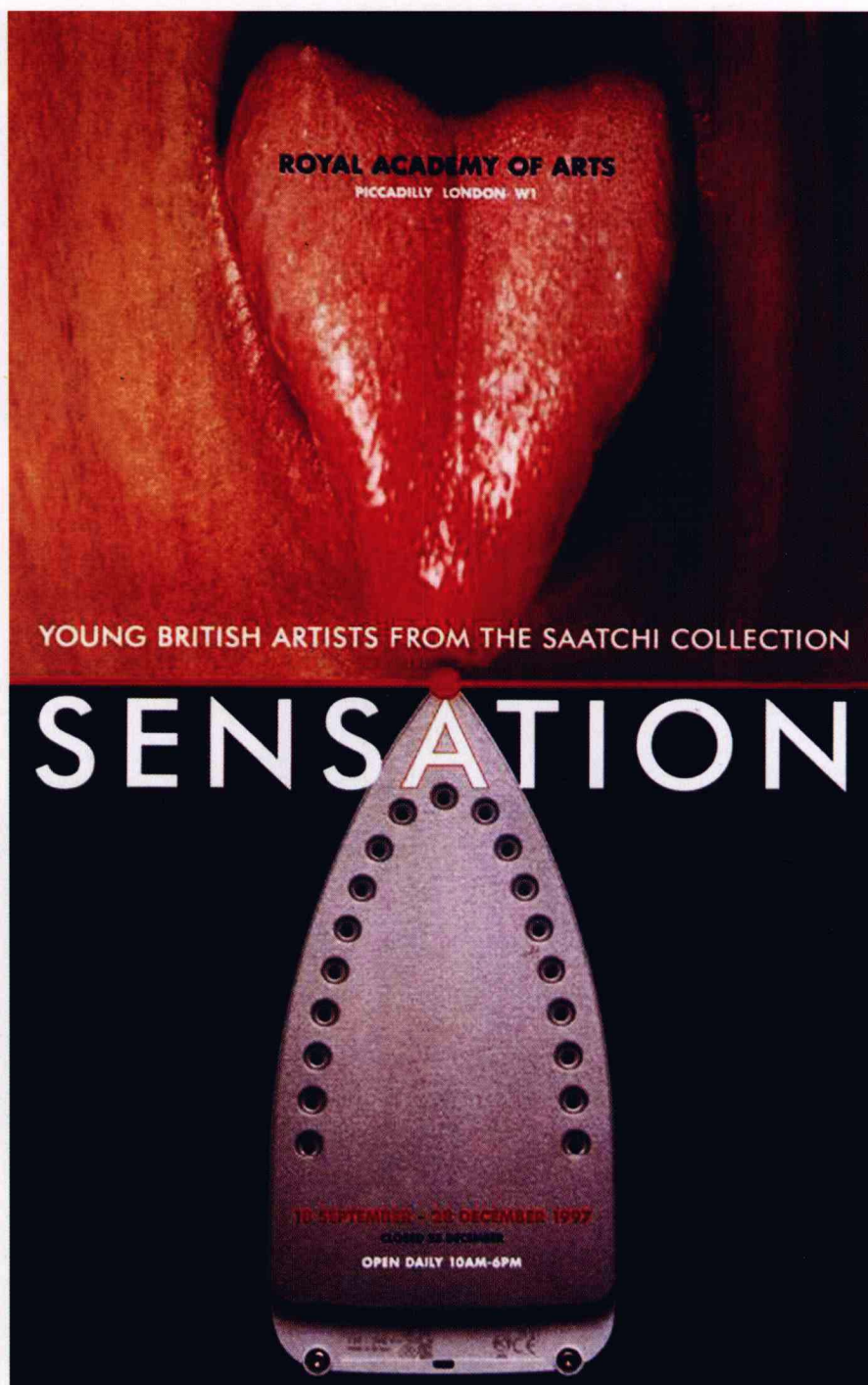
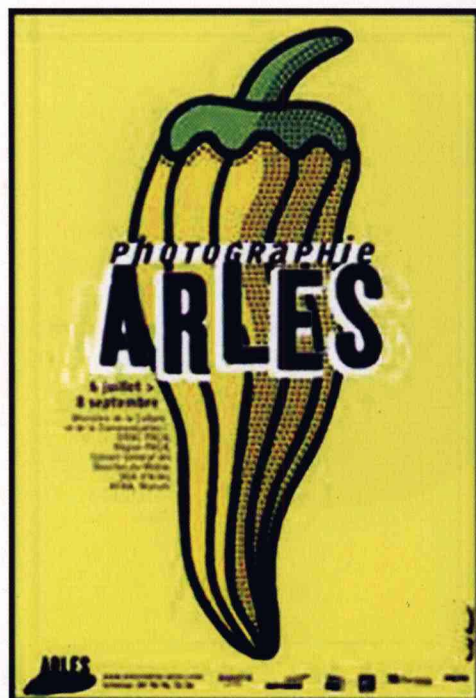
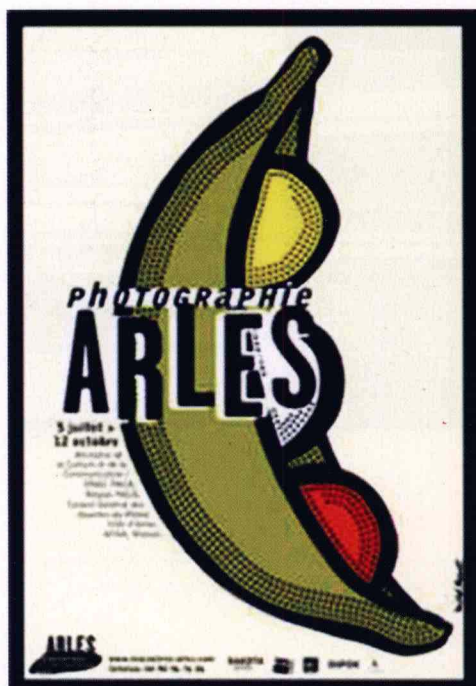

图1-22

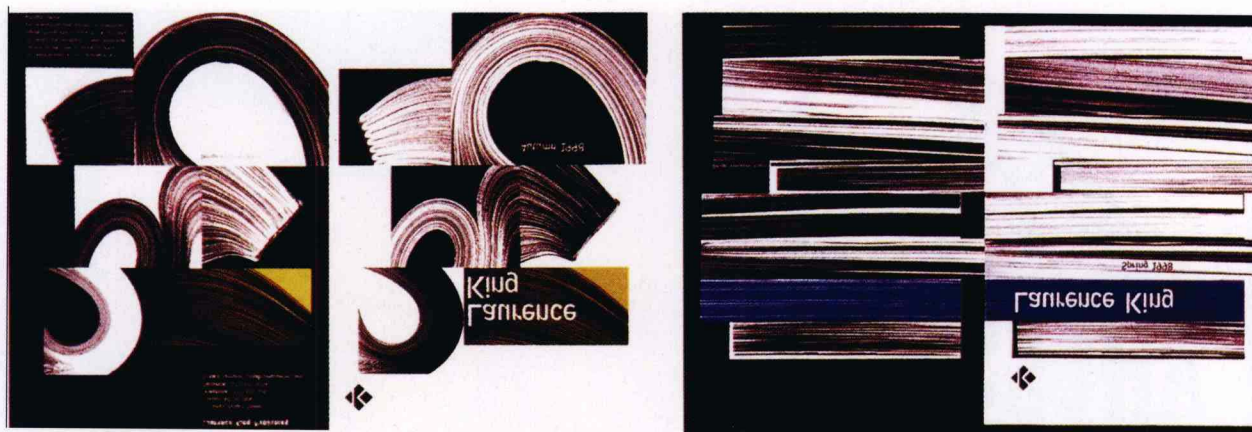

图1-23

图1-24

5.重心型

重心型版式产生视觉焦点，使想要强调的内容更加突出。(图1-25至图1-30)

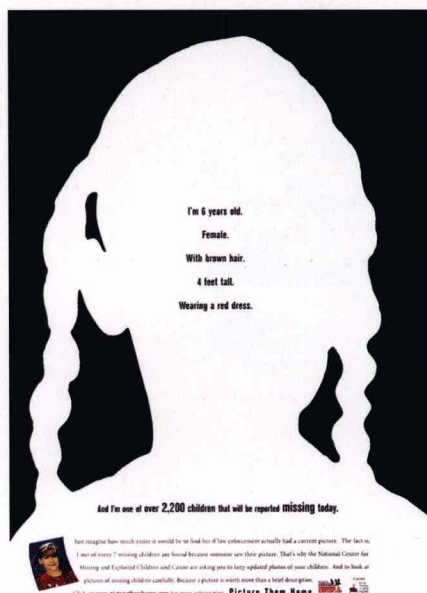

图1-25

图1-26

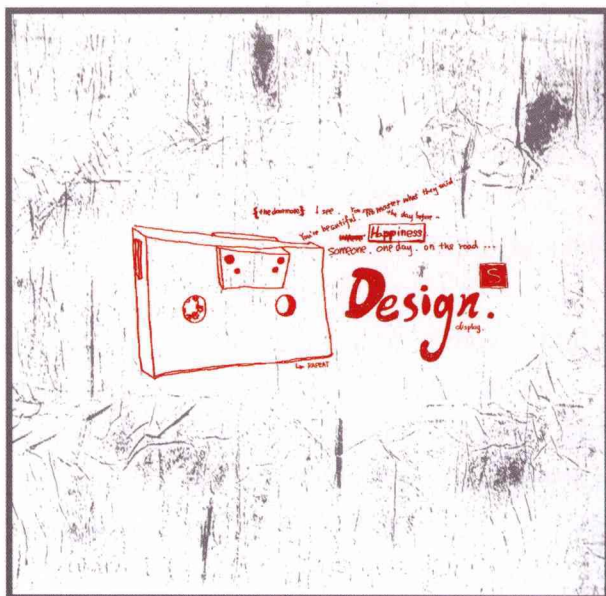

图1-27

图1-28

图1-29

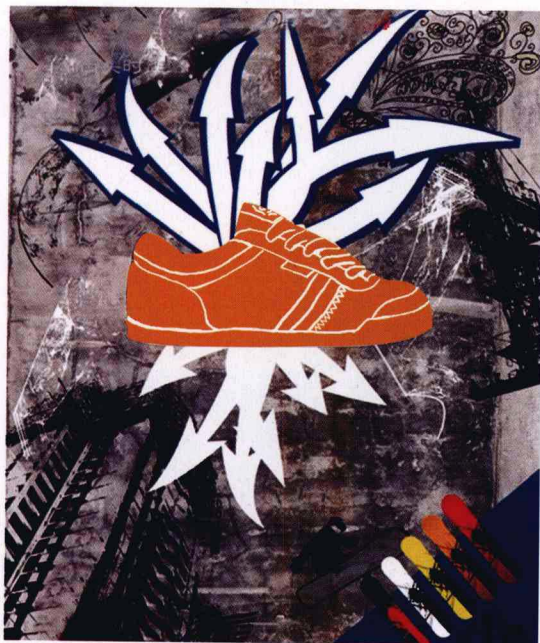

图1-30

重心型有三种类型：

- ①直接以独立而轮廓分明的形象占据版面中心。
- ②向心——视觉元素向版面中心聚拢的运动。
- ③离心——犹如石子投入水中，产生一圈一圈向外扩散的波纹式的运动。

6.几何型（圆形、矩形、三角形）

几何型的排版中含圆形、矩形、三角形等基本图形，此类形式比较容易突出主题，主要文字及主要图形都容易在短时间内给人留下印象。其中正三角形（金字塔形）最具有安全稳定因素。（图1-31至图1-34）

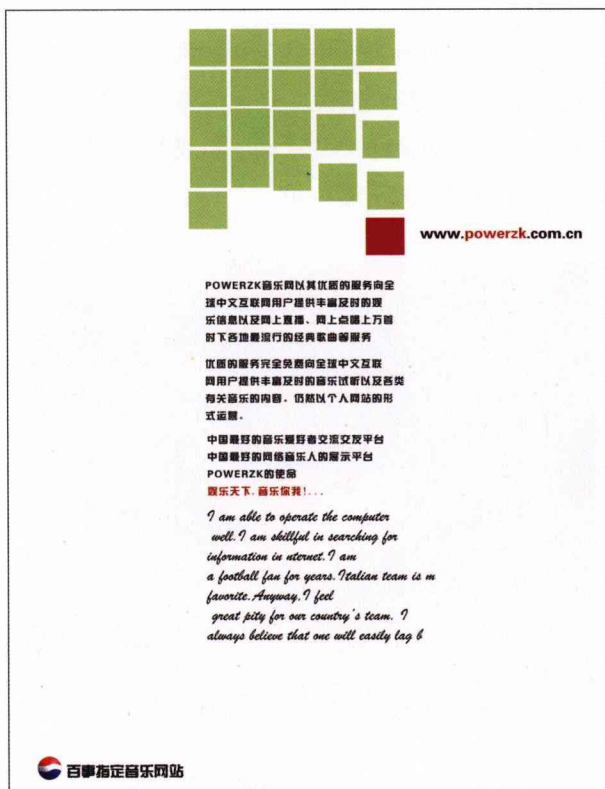

图1-31

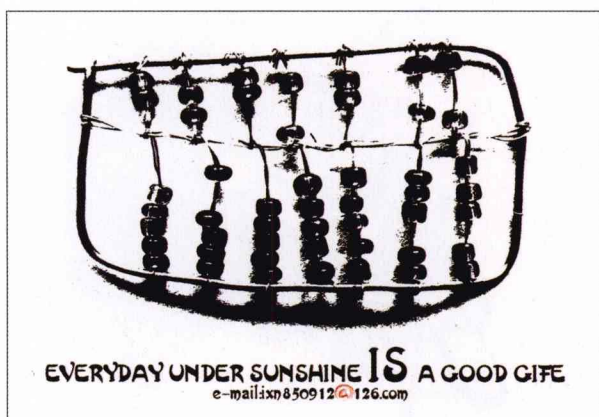

图1-32

图1-33

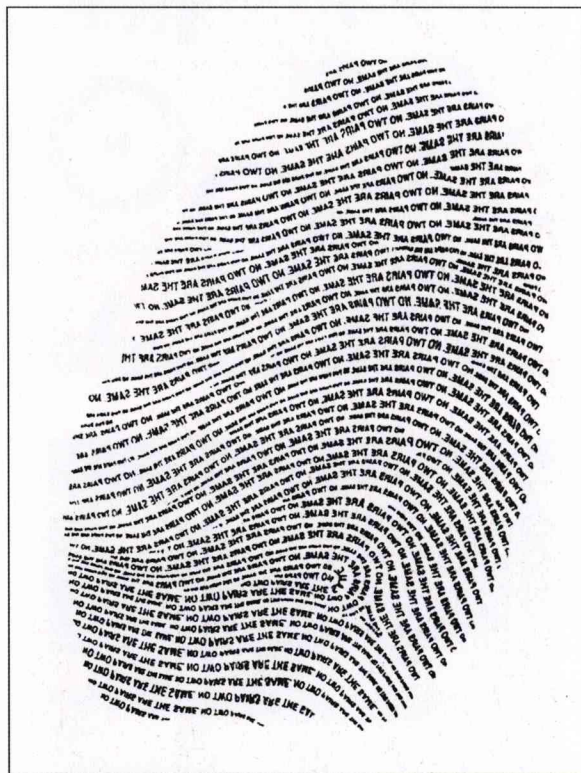

图1-34