

从历史发展、设计原则、造型要素和变化规律、美学形式、视觉流程及应用等方面，系统阐述了版式设计的基本概念与实践方法，同时通过大量国内外优秀图例和部分学生作品进行说明。

版式设计编排设计

版式设计通过有意识的图文、色彩组织编排，使读者能够按照预设好的视觉顺序，了解所要传达的信息内容。设计者首先应根据相关内容

重点而影响信息的有效传达。因此，版面的编排不仅要考虑其整体的方向性，还必须考虑到读者视线移动方式的预设。

播力高，阅读者众。尤其是报纸的连续性，更能吸引读者逐步加深印象。报纸广告的版面大体分为双页跨版、双半页跨版、整版、半版、四分之一版、三分之一版和其他不同尺寸的广

资料，包括文字、图形、色彩等信息，安排好构图形式与视觉流程，以独特的视觉秩序结构去引导读者，使读者的视线感觉被一条潜在的导线引导着在版面中移动，逐步将读者引向与主题对视的焦点。相反，如果毫无目的、盲目地进行排版，不仅会增强阅读者的负担，产生阅读疲劳的感觉，还会因版面设置无层次、无

本书包括有报纸广告、招贴广告、直邮广告、包装设计、网页设计等版面编排设计的应用案例，帮助读者了解、掌握基本设计元素点线面在实际设计中的应用，运用版式设计的视觉语言——图片、空白和字群实体，通过合理的变化，正确传达版面所要表达的信息。

告版面，可根据客户的要求和具体内容进行适当的选择。一幅报纸广告主要由商标、品牌名称、标题、广告语、文案、厂名、图形等要素构成，编排设计的任务就是发挥各种要素的机能，创造出富有个性的版面形式，抓住读者的视线，从而达到销售商品和建立品牌形象等信

息传达的目的。

招贴(Poster)，又名“海报”或“宣传画”，分布于街道、影(剧)院、展览会、商业区、机场、码头、车站、公园等公共场所。作为户外广告的形式之一，海报的适用范围很广，具有幅面大、远视效果强烈、强调瞬间视觉感受的特点。

DM是英文Direct Mail Advertising的缩写，直译就是直接邮寄广告的意思。即通过邮寄、赠送等形式，把印刷品广告有选择性地直接送到有需要的用户手中，具有便捷、保密、成本低、简单易懂等特点，因此很受市场欢迎。通过一对一的推广可以迅速提升产品在消费者心中的形象及影响力，实现产品有针对性的宣传和推广。

包装装潢是利用图形、文字、色彩和外观造型、材料等艺术手法传达商品信息的设计。它是依附于商品包装结构之上的平面设计，关系到商品的文化品位、消费者的审美需求。具有传递商品信息、美化商品、吸引消费、提高商品附加值和市场竞争力的作用。

互联网是由成千上万的网站构成，而网页是构成网站的基本元素。当一幅幅网页呈现在我们的面前，其效果或好或差，那么，做好网页设计的因素有哪些呢？图片的处理、色彩的搭配、文字的变化固然是不可忽略的因素，但除了这些，还有一个非常重要的因素——网页的版面布局。关于图片与文字我们在前面已进行了介绍，下面介绍几种常用的网页版式。

LAYOUT DESIGN

BANSHI BIANPAI SHEJI

张鹏 王志敏 主编

印刷工业出版社

版式编排设计

张鹏 王志敏 主编

LAYOUT DESIGN
BANSHI BIANPAI SHEJI

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版式编排设计 / 张鹏 王志敏主编. —北京: 印刷工业出版社, 2009.2

ISBN 978-7-80000-801-6

I. 版… II. ①张…②王… III. 版式—设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第202859号

版式编排设计

张 鹏 王志敏 主编

责任编辑: 郭 蕊

责任校对: 郭 平

责任印制: 张利君

责任设计: 张 羽

出版发行: 印刷工业出版社 (北京市翠微路2号 邮编: 100036)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京市多彩印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 200千字

印 张: 9.5

印 数: 1~3000

印 次: 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

定 价: 35.00元

I S B N : 978-7-80000-801-6

如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话: 010-88275707 88275602

前言

当今的社会正处于信息爆炸的时代,使我们正以前所未有的速度接受着多如牛毛的信息,那么作为视觉传达的重要手段之一的版式设计,就成为了我们当下在平面视觉传达设计过程中重点研究的一个方面。

本书主要针对设计专业学生和设计人员,从历史发展、设计原则、造型要素和变化规律、美学形式、视觉流程及应用等方面,系统阐述了版式设计的基本概念与实践方法,同时通过大量国内外优秀图例和部分学生作品进行说明,希望对读者有所启迪,但由于水平有限,难免有挂一漏万、失之偏颇之处,还恳请业界同仁斧正!

本书共九个章节,编写人员依次为:

第一章的编写者为文心出版社常红岩;

第二章、第三章的编写者为开封大学戚培智;

第四章的编写者为郑州牧业工程高等专科学校张鹏;

第五章、第七章的编写者为洛阳理工学院李建伟;

第六章、第八章的编写者为河南财经学院王志敏;

第九章的编写者为洛阳理工学院丁曙君。

在本书的编写过程中,由于书中引文、图例来源及整理形式不一,尽管编写组尽最大的努力核对原作者,但仍难一一标明出处,在这里还恳请设计单位和个人谅解,在此表示最真诚的歉意和最衷心的感谢!最后,感谢印刷工业出版社刘积英副社长、郭蕊和艾迪编辑在百忙中给予的大力支持!

编者

2008年12月8日

目 录

2-3

1-144

版式编排设计

1 第一章 版式设计概述

- 2 一、版式设计的定义
- 4 二、版式设计的发展趋势及意义

7 第二章 版式的历史沿革与发展

- 8 一、版面编排简史
- 16 二、版面构成运用的范围

23 第三章 版式设计的原则

- 24 一、主题性与条理性
- 27 二、艺术审美性
- 29 三、个性的多元化表现
- 31 四、整体与局部元素的统一

33 第四章 版式设计的造型要素及变化规律

- 34 一、点在版式设计上的构成及变化规律
- 40 二、线在版式设计上的构成及变化规律
- 43 三、面在版式设计上的构成及变化规律

47 第五章 版式设计中的美学形式

- 48 一、元素的重复
- 50 二、元素的律动
- 52 三、元素的对称与均衡
- 54 四、元素的对立统一
- 56 五、元素的面积配置
- 58 六、元素的突变
- 60 七、元素的虚实

63 第六章 版式设计的类型与视觉流程

- 64 一、版式设计的视觉流程
- 70 二、版式设计的类型

85 第七章 版式设计中的文字处理

- 86 一、认识文字
- 91 二、文字编排常用形式
- 96 三、文字编排的特殊表现

101 第八章 版式中的图形表现与编排

- 102 一、图形的分类
- 104 二、图片的处理形式
- 109 三、图形的编排形式

115 第九章 版式编排设计应用

- 116 一、报纸广告的版式设计
- 124 二、招贴广告的版式设计
- 130 三、直邮广告(DM)的版式设计
- 135 四、包装装潢的版式设计
- 142 五、网页的版面构成

145 参考书目

第一章

版式设计概述

(一) 本章学习思考:

通过本章的学习,使学生初步了解版式设计艺术的基本概念与应用范围以及内涵、功能等。在此基础上,让学生了解版式设计的现代发展趋势。

专 题

1. 了解版式设计的基本概念及功能、意义。
2. 如何看待我国现代版式设计的发展?

一、版式设计的定义

图1-1

图1-2

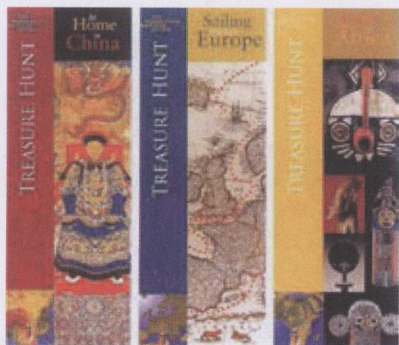

图1-3

随着知识经济的发展,人们步入了以视觉为主体的信息时代,图书、广告招贴、网页、多媒体等方面的设计形式在全方位地影响着人们的视觉感受。不同的年代有着不同的材料和技术,但是,就版式构成的形式而言,还需要有贯穿于材料和技术之间统一的美学构思。如今的版式设计,作为现代设计艺术的重要组成部分和视觉信息传递的主要手段之一,也从单纯走向了多样化。

在《现代汉语词典》中,“版式”释意为“版面的格式”,在《辞海》中,释意为“书刊排版的式样”。从现代设计中版式设计的内涵来看,《辞海》将“版式”限定在书刊排版的范畴是一种狭义的解释。广义的版式,应当是指各种平面形态中的文字或图形展示时的具体样式,甚至包括那些立体物中的某种特定的平面状态。

版式设计,也被称为版面编排。所谓编排,就是将特定的视觉信息要素(如标题、文稿、图形、标志、画面、色彩等),根据主题表达的需求,在特定的版面上进行的一种编辑和安排。编排,是制造和建立有序版面的理想方式,所以称之为版式设计。版式设计是平面设计中最具代表性的一大分支,它不仅在二维的平面上发挥其功用,而且在三维的空间和四维的空间中也能感觉到它的效果,如包装设计中的各个特定的平面,展示空间中的各种识别标记的组合以及都市商业区中悬置的标语、霓虹灯等。正如日本设计理论家、教育家日野永一所说:“根据目的,把文字、插图、标志等视觉设计的构成要素作美观的功能性配置构成,即为版面设计。”

在我们赖以生存的生活空间中,无论是在嘈杂的公共环境,还是在温馨的家庭居室,随时随处都可以找到新颖、离奇或是陈旧、蹩脚的版面设计例证:从大街小巷的标牌文字,到无孔不入的广告版面;从争奇斗艳的商品包装,到良莠不齐的书刊报纸……我们无时无刻不在所谓视觉信息的包围中。可以说,版面设计是现代信息传播不可或缺的重要组成部分。优秀的版面设计,既能引导、左右人们的视线,又能让人在接受它所传递的信息的同时,受到情趣的感染或创意的启迪;低劣的版面设计,既不能引发人们欲求的兴致,也达不

到理想的传播信息的目的,更不要说艺术的陶冶或思维的开拓了。“我们任何一个人,在日常的信息传播中,无论是自己将情感的东西传达给别人,或接受别人所传达给自己的信息,都需要通过语言或书信、书报杂志、广播电视等形式的表达。要使通常的表现形式艺术化,让那些情感真挚的内容,通过艺术形式更充分地达到视觉直观效果,就需要造型艺术家通过设计来实现。”

如果说设计是社会文化发展中人类意识的一种实现过程,那么版面设计就是人们在这种频繁的信息传递过程中体现出来的一种艺术行为和文化行为。当代社会在追求美的同时,也在要求速度;生活节奏和经济发展的加快,印刷系统和印刷条件的改观,使我们的平面广告从设计制作到电分印刷轻易就能做到图文并茂、一目了然,使各种信息能够最快地通过精美的印刷传递出去,于是版面设计就成为不容忽视、不可缺少的重要环节。

在商业设计中,版式设计是一个建立在准确功能诉求与市场定位基础之上,以有效传播为导向的视觉传达艺术。它将营销策略转化为一种能与消费者建立起沟通的具体视觉表现,通过将图、文、色等基本设计元素进行富有形式感及个性化的编排组合,以激发人们的兴趣去感受事物,并说服人们去相信事物。如今的版式设计范围可以涉及报纸、杂志、书籍、画册、产品说明书、挂历、招贴、唱片封套、网页(见图1-1、图1-2)等平面设计的各个领域。它所包含的元素主要有文字、图片、插图、线条、图表、色彩之间的配合;更细一点的还包括文字的字体、字号的确定,标题、表格的设计等(见图1-3、图1-4)。它是在一定的平面中,确定文字的排版形式,文字间的行间距,插图或表格的大小、位置,版面装饰物及色彩的使用等。

现今的版式设计已打破了原有的单纯的编排技巧,通过设计的视觉化与形象化,传递着现代的文化理念、特定秩序、美感体验等丰富的信息,以激起阅读者的关注和愉悦。为传播功能的各媒体增添更多的附加值。其设计原理和理论贯穿于每一个平面设计的始终,目的是为了能够更好地传播客户信息,使消费者在第一时间感知信息(见图1-5、图1-6)。

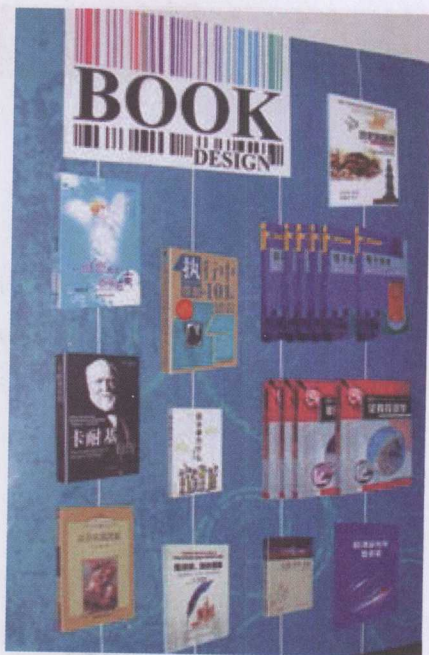

图1-4

图1-5

图1-6

二、版式设计的发展趋势及意义

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。电子媒体传递的多样化,已成为当今最具吸引力的版面构成因素。作为现代设计艺术的版面编排已经成为世界性视觉传达的公共语言,其发展趋势呈以下特点:

1 强调创意

平面设计中的创意分为两种,一是针对主题思想的创意;二是版面编排设计形式的创意。将主题思想的创意与编排技巧相结合的表现,已经成为现代版面编排的发展趋势。在编排的创意表现中,文字的编排具有强大的表现力,它生动、直观,富于艺术的表现力与传达力。文字与图形的配置,已不是简单的、平淡的组合关系,而是更具有积极的参与性和创意表现性,通过构思新颖的编排创意达成最佳配置关系来共同表现思想及情感,给设计注入了更深的内涵和情趣,是编排形式的深化及形式与内容完美的体现(见图1-7~图1-10)。

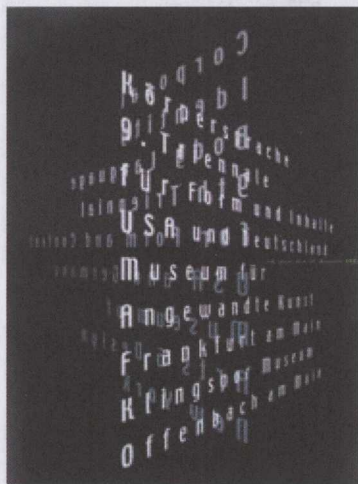

图1-7

图1-8

图1-9

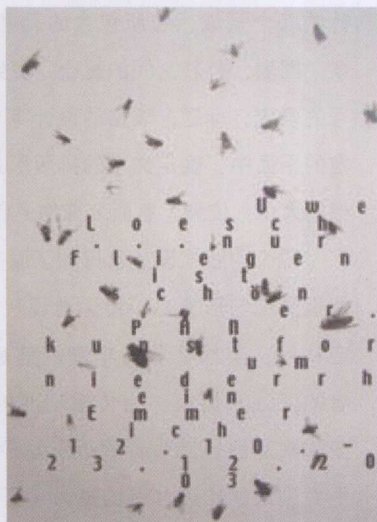

图1-10

2 凸显个性

在版式设计中,追求新颖独特的个性表现,有意制造某种神秘、无规则的空间,或者以追求幽默、风趣的表现形式来吸引读者、引起共鸣,是现代版面编排设计在艺术风格上的流行趋势。

每种设计潮流的发展和共识,都离不开对新风格的无止境的追求。其中文字除有效传达信息之外,它在版面编排中从来没有像今天这样吸引设计者对它的偏好与瞩目。图形则可以有效利用其本身所具有的趣味性进行巧妙的编排和配置,以营造出一种妙不可言的空间环境。而色彩在经过巧妙组织后,则能够使版面产生神奇美妙的视觉效果。

这种通过文字、图形和色彩的编排所制造出的独特形式,给版面编排注入了更深的内涵与情趣,使其进入了一个更新更高的境界,摆脱了陈旧与平庸,给设计注入了新的生命(见图1-11、图1-12)。

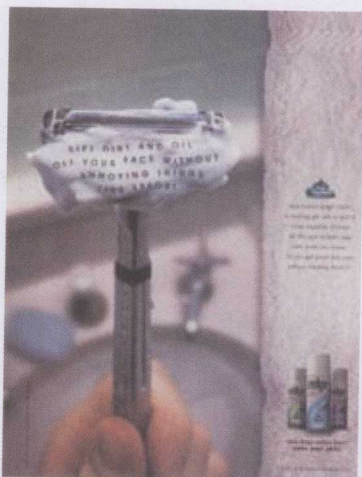

图1-11

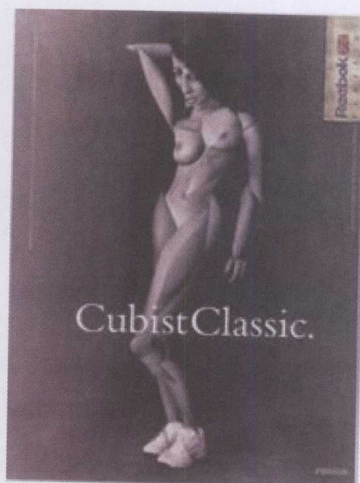

图1-12

3 传递情感

“以情动人”是艺术创作中奉行的原则。从当今世界上各大媒体的发展趋势来看,版面编排在表现形式上,正在朝着艺术性、娱乐性、亲和性的方向发展。由过去那种千篇一律的、硬性说教的、重视合理性的版面形式,取而代之深化为一种新文化、新艺术、新感受、新情趣,更加具有魅力。这种极具人情味的观赏性与趣味性,能迅速吸引观众的注意力,激发他们的兴趣,从而达到以情动人的目的。

在版面编排中,文字编排表述最富于情感的表现。如文字在“轻重缓急”的位置关系上,就体现了感情的因素,即“轻快、凝重、舒缓、激昂”。另外,在空间结构上,水平、对称、并置的结构表现严谨与理性;曲线与散点的结构表现自由、轻快、热情与浪漫。此外,出血版使感情舒展,框版使感情内蕴,留白富于联想,黑白富于庄重、理性等。合理运用编排的原理来准确传达情感,正是版式设计更高层次的艺术表现(见图1-13、图1-14)。

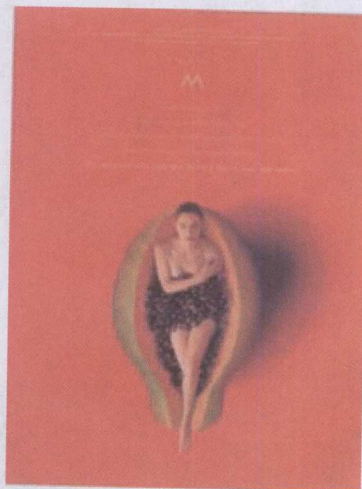

图1-13

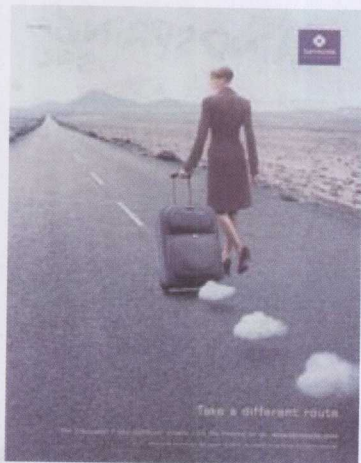

图1-14

图1-15

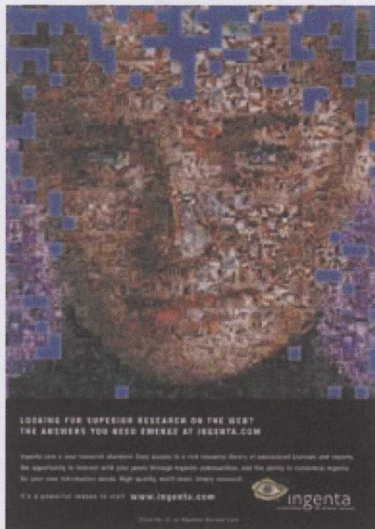

图1-16

图1-17

4 技术突破

21世纪是数码设计的时代。现代版式设计势必也受到意识形态、表现艺术的影响，并随着技术的变革进入了全新的时代。世界高新科技的发展和信息社会的到来，催生出了各种媒体的发展与更新。电视媒体动态化的视觉表现，对版式设计形成强烈的冲击，给版式设计带来了实现创意的无限潜能和高效率。版式设计以往通常是在二维状态中进行创作，在经历二维程式化的设计之后，设计师们开始致力于探索新的界面，力求打开新的思维空间。

而数码媒体和多样化组合的崭新手法，不仅使人与人之间相互联系的方法发生变革，也渗透到视觉设计领域。运用计算机对影像合成、透叠、方向旋转，图像的滤镜特殊技巧等多种处理方式，形成了一个多维空间的版面，人的想象随着时空概念的变化而延伸。这种构成方式，使版式设计不再是一个简单、单一的构成关系，而是逐渐从二维向三维到四维空间延展，构成了多视点、矛盾性空间层次的立体化，以此刺激观者，产生出前所未有的艺术形式。正是这种无限的表现手段，使其摆脱了以往大量手工的操作而有更多的时间进行多种形式的创意和思考；此外，日益细分的市场、品牌的个性化也产生出无数使人耳目一新的版式设计风格。这将成为当今版面构成的又一发展趋势（见图1-15~图1-18）。

上述的各种因素都促使版式设计从传统以强调平衡、调和到现今的律动、比例的崇尚过渡，创造出了更强烈的视觉冲击效果、动势以及理性的构成比例，来适应现代社会信息海量的传播和快节奏的生活。在新的时代背景、网络信息、市场经济和中外文化交流日益频繁的条件下，版式设计将焕发出新的生机与活力。

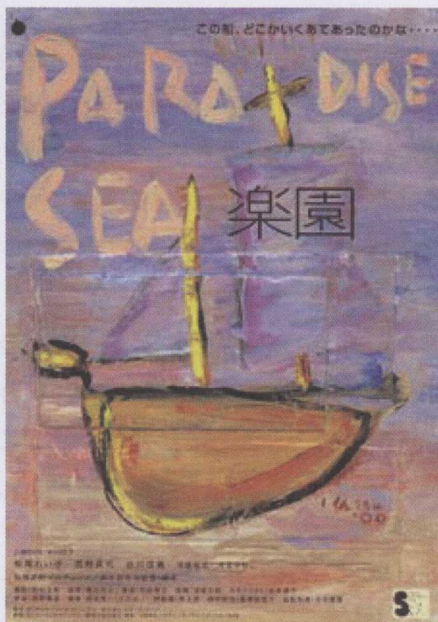

图1-18

第二章

版式的历史沿革与发展

（一）本章学习思考：

本章学习目的是使学生了解国内外版面艺术的历史、了解版式设计内涵和风格的发展变迁。在此基础上，让学生对版式设计的应用领域有所认知，以便全面、整体地把握版式设计的内涵。

专 题

1. 版式设计的发展经历几个阶段？各个阶段的艺术特征是什么？
2. 包豪斯运动对版式设计的重要意义何在？

一、版面编排简史

1 国外版式的历史

从公元前3000年两河流域的苏美尔人刻画文字符号的泥板，到公元前1800年的汉谟拉比石刻；从公元前1500年左右开始的大量埃及莎纸文书（特别是作为死者陪葬用的《死亡书》），都是人类最早的版面编排作品。欧洲工业革命以后，机械印刷取代了手工印刷，使得版面编排人员能够把更多的时间放在版面、字体和插图的设计上，同时促进了崭新平面设计风格的出现。大量的书籍、杂志、海报、包装、广告、贺卡等的发行，加快了版式设计的发展，使版面编排进入到一个新的时期。

19世纪中叶，英国设计师、色彩专家欧文·琼斯（Owen Jones, 1809~1847）写成《装饰法则》一书，该书通过大量有关美的设计原理、方法和实例，成为19世纪设计师的一本“圣经”。19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术运动”，标志着现代设计时代的到来。英国人威廉·莫里斯（William Morris, 1834~1896）最先倡导了一场工

美术运动，并随之在欧美得以广泛响应。莫里斯在平面设计上的贡献是非常突出的，他讲究版面编排，尤其强调版面编排的实用性和装饰性，通常采取对称结构，形成了严谨、朴素、大方的风格。莫里斯的古典主义设计风格，开创了版式设计的先河。直到今天，人们仍能感受到

图2-1 1896年威廉·莫里斯设计的《吉奥弗雷·乔叟作品集》扉页

这场工艺美术运动的深远影响（见图2-1）。

在英国工艺美术运动的感召下，欧洲大陆又掀起了一个规模更为宏大、影响更为广泛、程度更为深刻的“新艺术运动”。新艺术运动是19世纪末20世纪初在欧洲和美国产生与发展的一次影响相当大的装饰艺术运动，涉及上百个国家的众多领域，从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图，一直到雕塑和绘画艺术都受到影响，延续时间长达十余年，这是设计史上一次非常重要、影响力极大的形式主义运动。英国和美国的“工艺美术运动”比较重视中世纪的哥特风格，而“新艺术运动”则完全放弃任何一种传统装饰风格，完全走向自然风格，强调自然中不存在直线，强调自然中没有完全的平面，在装饰上突出表现曲线、有机形态，而装饰的动机基本来源于自然形态（见图2-2、图2-3）。

20世纪初，现代主义设计运动在世界范围内蓬勃兴起。这是一场真正的设计上的革命，通过这个运动，设计才第一次成为为大众服务的，为大工业化、批量化生产服务的活动。现代主义设计兴起于欧洲大陆，20年代达到高潮，在整个欧洲发展得如火如荼。

在俄国，以李西斯基为代表的构成主义倡导者，通过在点、线、面和色彩处理上运用规律排列、追求秩序美，以理性的、简洁的几何形态构成图形，着重于形体美、节奏美和抽象美，开创了现代版面构成的先河。他的“形式服从功能”的设计理念，影响了一代致力于版式设计的设计师，令他们受益匪浅（见图2-4、图2-5）。

在德国，通过现代设计运动的先驱沃尔特·格罗佩斯（Walter

图2-2 法国平面设计家谢列特1860年设计的海报《林中的鹿》

图2-3 美国新艺术运动设计家布莱迪1894年设计的《内陆印刷家》杂志封面

图2-4 李西斯基1922年设计的《主题》杂志封面

图2-5 李西斯基1924年为佩里康复印纸公司设计的广告

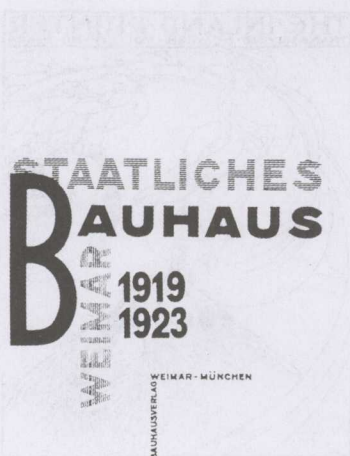

图2-6 1923年莫霍利·纳吉设计的包豪斯展览的目录

Gropius)、密斯·凡德洛 (Mies Van der Rohe) 等人的努力, 创立了世界上第一所设计学院——“国立魏玛包豪斯设计学院”, 从思维上、方法上和形式上对其后的设计产生了积极深刻的影响, 基本改变了过去设计的内涵和本质, 使现代设计达到了惊人的高度, 取得了非常重要的成果。其中莫霍利·纳吉 (Moholy-Nagy, 1895~1946) 对书籍的版面运用线条进行分割, 插图和文字根据其不同的功能填入分割后的空间, 开创了运用骨骼进行编排设计的先河 (见图2-6、图2-7)。

包豪斯的现代设计风格迅速传播到美国、瑞士、荷兰、匈牙利、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, 无不深受包豪斯的影响。包豪斯为现代版面构成打下了坚实的理论与实践基础的同时, 随着印刷技术的发展和文化的普及, 社会对于版面编排的总需求量剧增, 字体和版式设计都出现了非常大的突破性发展, 从而形成新的适应新时代变化的版面编排形式。

此外, 荷兰风格派大师蒙德里安, 运用对称、平衡、直线的构图, 也直接影响了版式设计领域。对蒙德里安来说, 形体不是表示特殊的状况和特征, 而是还原于自然所具有的、永恒的要素。在其作品

中，只运用水平线和垂直线构成，排除曲线，并在分割面上使用单纯的颜色和单纯的比例，这种基于标准化的色标，以求得最强烈醒目的视觉效果。它的基点不是建立在个人情感的表现上，而是构建在版面形式合乎逻辑、别出心裁的安排上，运用数学原理作为造型结构的依据，是一种基本上排除了绘画性的组织与比例的几何抽象艺术（见图2-8）。

随着版面编排涉及领域的不断扩展，媒介间的竞争、人们观念的变化都对印刷出版技术提出了新的要求，使读者尽快在各种媒介中找到自己的所需就成了版式设计的主要任务。“包豪斯/瑞士—蒙德里安”派推出的“静态式版式”（Static Page）逐渐替代“动态式版式”，成为版面式样的主流。所谓“静态式版式”，即设计风格乃至设计形式均保持一致，不追求变化，以报纸的版式设计为例，同一天的报纸各叠甚至各版的设计也都大体相同，形成相对固定的“信息陈列区”，读者就可以像在超市购物一样，快速寻找到自己需要或感兴趣的信息。

由于第二次世界大战的影响，现代主义设计及其代表人物移师美国，或者集中到中立的瑞士，继续他们的设计探索，在那里

图2-7 莫霍利·纳吉设计的《包豪斯丛书》书衣

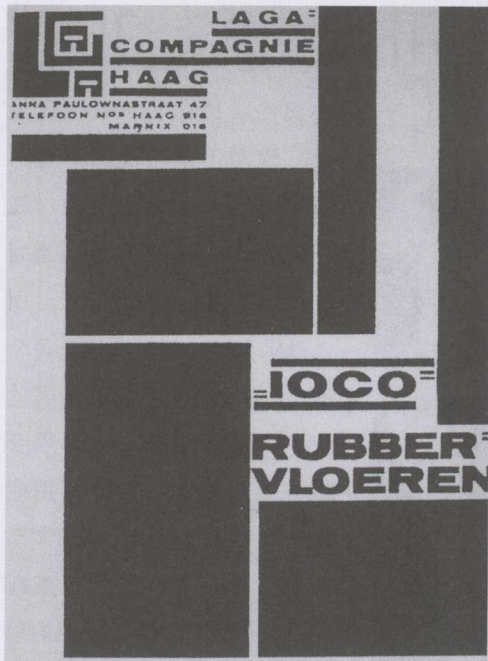

图2-8 兹瓦特1923年为一家公司设计的广告，具有强烈的风格派特征

图2-9 1948年玛特为美国最具规模的办公室家具厂商诺你公司设计的广告