

АКАДЕМИЯ 2005

ПАТОПСИХОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ГАРОЛЬД НАПЛАН

БЕНДЖАМИН СЕДОК

ПСИХИАТРИЯ

МАРИЯ КОРКИНА

1983

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА

МАРИНА ЦИВИЛЬКО

ВАЛЕРИЙ МАРИЛОВ

НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

版面设计基础

编著 / 沈晓丽

THE FUNDAMENTALS OF LAYOUT DESIGN

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

TS881

22

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

版面设计基础

编著 / 沈晓丽

THE FUNDAMENTALS OF LAYOUT DESIGN

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

项目负责 冯芳华 王开元

责任编辑 韦 冰

书籍设计 张 浩

技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

版面设计基础 / 沈晓丽 编著

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.5

(21世纪高等院校艺术设计专业教材)

ISBN 978-7-5394-2181-0

I .版…

II .沈

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038371号

版面设计基础

© 沈晓丽 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 湖北三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 3000册

版 次: 2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

定 价: 38.00元

主要参考书目

- 《书籍设计》 余秉南 湖北美术出版社 2001 年
- 《设计心理学》 李彬彬 中国轻工业出版社 2001 年
- 《TRADE SECRETS OF GREAT DESIGN》 STAFFORD CLIFF Rockport Publishers.Inc 1999
- 《Graphis Design Annual 1》 Midison Square Press 2002
- 《THE BEST OF BROCHURE DESIGN 07》 WILSON HARVE Rockport Publishers.Inc 2002
- 《THE BEST OF BROCHURE DESIGN 06》 CHERYL DANGEL CULLEN Rockport Publishers.Inc 2001

作者简介

周靖明

1986年毕业于西南师范大学美术学院，获文学学士学位。后就职于中国包装进出口总公司四川省分公司从事专业设计工作。1989~1998年留学德国，学习视觉传达设计教育，同时任职于德国设计公司从事平面设计工作。迄今与多所德国高校保持良好的合作关系。

现为四川音乐学院成都美术学院视觉传达设计系主任、教授，硕士研究生导师。

中国包装技术协会设计委员会全国委员、《中国设计年鉴》编委、四川省美术家协会设计艺术委员会秘书长、《中国·西南设计年鉴》主编、《包装与设计》杂志理事、“中国商业美术设计师”四川省专家组成员。

招贴作品《消失的沙漠》参加2005年日本国际博览会亚洲环境设计；招贴作品《和而不同》参加“中国元素”·中国平面设计国际巡回展；书籍设计作品获得第六届全国书籍装帧艺术展整体设计优秀奖；招贴作品《开放》参加韩国仁川2004年国际设计展；吉祥物作品《蓉蓉》获得第六届中国花卉博览会吉祥物优秀奖；招贴作品《足球之门》获得首届中国足球主题海报展一等奖；为四川音乐学院成都美术学院设计的院标获得2002年“中国之星”最佳标志设计大奖；招贴作品《我的家园》（系列）参加日本名古屋“四川·贵州·香港现代海报展”；招贴作品《一气呵成》获得首届中国设计艺术大展优秀奖。多幅作品入编《中国设计年鉴》、《中国·西南设计年鉴》。在专业设计杂志上发表了《思维的创新训练》等多篇论文。出版了高等艺术院校设计专业丛书《图形创意》（合著）。

《21世纪高等院校艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民
委 员：(按姓氏笔画排列)

王心耀	方湘侠	田亚洲	华 勇	朱 涛	许开强	汤 军
李也青	李汉平	李国庆	朱明健	李 明	向极鼎	陈孟昕
陈顺安	陈 义	杨高钰	杨进珉	杜卓选	杜筱玉	严家宽
张 杰	张 昕	张 威	严学武	汪尚麟	汪义候	沈晓丽
金 波	范汉成	周 平	周 干	周益民	宗 微	钟孺乾
侯云汉	涂 伟	唐鸣岳	舒湘鄂	盛恩养	章 翔	曹金明
曾维华	蔡江宇	魏光庆	欧阳志	欧阳巨波		

参编院校

湖北美术学院	中央民族大学
湖北工业大学	北京服装学院
湖北大学	北京林业大学
湖北第二师范学院	上海交通大学
湖北经济学院	上海大学美术学院
湖北师范学院	上海工程技术大学
湖北民族学院	华南师范大学
武汉大学	华南理工大学
武汉理工大学	广州美术学院
武汉科技大学	广东工业大学
华中师范大学	深圳大学
华中科技大学	山东大学
中南民族大学	山东艺术学院
中国地质大学	温州大学
武汉工程大学	南京工程学院
江汉大学	景德镇陶瓷学院
长江大学	湖南文理学院
三峡大学	湖北工业大学商贸学院
武汉科技学院	湖北大学知行学院
武汉工业学院	华中师范大学影视传媒学院
黄冈师范学院	江汉大学现代艺术学院
黄石理工学院	武汉理工大学华夏学院
咸宁学院	武汉科技大学中南分校
襄樊学院	华中科技大学武昌分校
孝感学院	华中科技大学文华学院
荆楚理工学院	中南民族大学工商学院
	武汉工业学院工商学院
	华中师范大学汉口分校

前言

随着艺术设计教学不断发展变化,版面设计的面貌与审美也有了与往日不同的含义。版面设计的多元化、人性化是探讨的重要课题,从人的因素来考虑与人有关的一切活动,它涉及科学、心理学、时间、空间等。版面设计肩负着双重使命:一是成为信息传达的重要媒介;二是通过阅读版面能引起与观者情感上的共鸣。在版面中所谓情感是发生在人与版面形态之间的感应效果,形与形式格局的物理刺激在人的知觉中造成一种强烈印象,并唤起一系列的心理效应。因此本书很多地方延续了构成学的思维方式。构成学对版面设计的创造性思维的启发,对内容与形式的完美统一及以人为本的设计理念探讨有更深层次的意义。

本书从教学实际出发,遵循艺术设计教学的基本规律,注重课程的知识结构,贴近教学实践、贴近学生需求,具有较强的应用价值。让学生在学习版面设计时,对本课程基本概念、相关理论知识、以及各类基础版面设计的方法有系统的了解。按照理论与教学实践并重、相互渗透的原则,力图构建一种科学合理的教学模式。

本书结合了大量的教学实践成果,书中列举了许多学生版面设计的优秀习作,其目的,一是使这些进入大学第一次接触专业课(因为版面设计是包装设计、广告设计、书籍装帧设计、企业形象设计等的先行课程)的学生,面对这些作品时比面对大师设计之作和世界设计名作更容易沟通和接受;二是考虑到版面设计课程所处的时间、位置及与前面基础构成课的衔接关系(版面设计通常是艺术设计专业基础“三大构成”课之后首先要上的专业设计课程);三是版面设计课程除讲授理论外,还要完成较多的课题设计练习,需要循序渐进地去完成。本书在图片的选用和范例分析上有着清晰的实践过程和思路,有较强的可操作性,使学生学习起来更方便、更快捷、更容易理解。

本书配有教学课件光盘,提供提纲性的课件和高清晰版的图片范例,不仅方便老师充实教学内容,而且使学生更清晰地领悟其课题设计练习的操作流程。

本书适用于高等艺术设计院校及艺术设计专业的学生,也适用于艺术设计专业人员和相关研究人员。

本书在编写的过程中得到湖北美术出版社的大力协助,在此表示感谢!书中借鉴了许多参考资料,谨向这些资料的作者表示诚挚的谢意!书中有不妥或错误之处,敬请广大师生及专家给予批评指正,以便再版时修改。

编者

目 录

第 1 章 版面设计概述	6
第 2 章 版面设计构成要素	7
2.1 点、线、面	7
2.2 黑、白、灰	12
2.3 空间构成	14
第 3 章 版面设计形式法则	16
3.1 位置	16
3.2 方向	17
3.3 空白	19
3.4 比例与分割	22
3.5 对称与均衡	24
3.6 渐变、重复、特异	30
3.7 节奏与韵律	33
第 4 章 版面设计构思与创意	36
4.1 形式与内容	36
4.2 局部与整体	38
4.3 信息性、审美性、趣味性	39
第 5 章 版面设计构图原理	42
5.1 构图原理习作范例	45
第 6 章 版面设计文字编排	48
6.1 文字	48
6.2 字号	50
6.3 字距与行距	50
6.4 文字编排的形式	51
第 7 章 版面设计图片编排	61
7.1 图片的编排形式	61
7.2 图片的位置	65
7.3 图片的面积	65
7.4 图片的数量	66
第 8 章 版面设计图形编排	67
8.1 图形创意	67
8.2 图形编排形式	72
第 9 章 版面设计应用	78
9.1 书籍版面设计	78
9.2 样本、宣传册版面设计	81
9.3 产品包装版面设计	86
9.4 招贴广告版面设计	90
9.5 各类卡片版面设计	92

第1章

版面设计概述

学习目的

了解视觉传达设计的基本知识。

通过理论讲授,使学生了解版面设计的性质和任务;认识版面设计在平面艺术设计中的位置及作用;了解版面设计的应用范围;正确理解版面设计形式与内容的关系。

通过理论讲授、范例分析来阐述版面设计中具象要素和抽象要素各自的特点和相互间的关系,使学生认识和了解点、线、面以及黑、白、灰在版面中的价值和作用,进一步启发学生以抽象思维去观察和认识版面设计中的各要素。

学习提示

要求学生了解版面设计中各要素在不同的运动轨迹下所产生的不同节奏和韵律,掌握各要素形态的变化规律和互相协调的方法。

重点: 以点、线、面及黑、白、灰的对比关系构筑丰富的版面空间效果。

难点: 阐述版面设计中以点、线、面抽象思维去观察和理解事物。

版面是一切平面视觉传达设计的舞台。人们接触到的各种印刷品——书籍、报刊、广告招贴、商品包装、名片、卡片等都离不开版面设计这道工序。版面设计将文字、图片、图形根据其特定内容的需要,恰当地组织在版面上。版面设计意味着对印刷品可视部位每一细节的推敲。其中,图形、图片的精心安排,文字的巧妙运用,空间的合理组构等,设计应使它们之间形成互相联系的整体,从而使版面设计思想、信息准确、快捷地传达给读者。版面设计是通过情感的传递引起观者的共鸣和心灵上的沟通。任何形式的运用都应注重与内容的统一,都应有助于主题思想的传达。在版面中所谓情感是发生在人与版面形态之间的感应效果,形与形式格局的物理刺激在人的知觉中造成一种强烈印象时就会唤起一系列的心理效应。从人的因素来进行分析,它涉及到科学、心理学、时间、空间等。版面设计肩负着双重使命,一是信息传达的重要媒介,二是使读者通过阅读版面产生美的遐想与共鸣。版面设计并不是单纯的技术编排,而是技术与艺术的统一体,是感性与理性的融合。好的版面设计能使功能和艺术性得到充分的体现。准确、快捷地传达思想信息是版面设计的目的,如果抛开了这一原则单纯追求形式,这个形式必将是空洞、浮华、没有生命力的。当设计的思想、理念通过特定形式能够深刻、生动、准确地反映出来时,才体现出了版面形式的真正价值,才能够实现传达信息的这一目的。(图1-1-1、图1-1-2)

课后思考

版面设计的目的与任务。

主要阅读参考书目:

1. (日)视觉设计研究所. 版面设计基础. 北京:中国青年出版社, 2004
2. 陈雅丹. 基础版面设计. 哈尔滨:黑龙江美术出版社, 1995

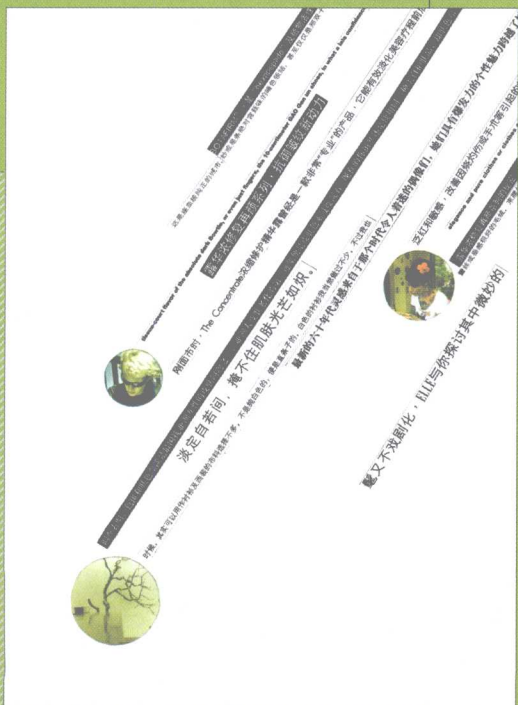

图1-1-1

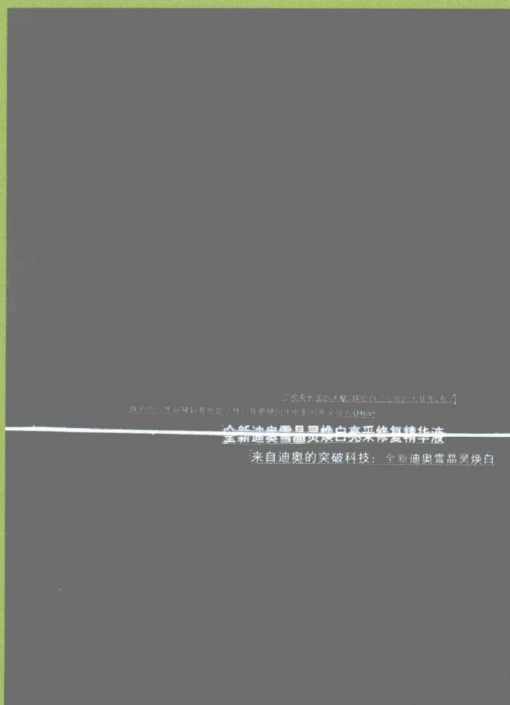

图1-1-2

第2章 版面设计构成要素

2.1 点、线、面

版面设计中的具象要素是文字、图形、图片等,抽象要素则为点、线、面,无论版面上的内容与形式多么复杂,最终都可以归纳到点、线、面上来。以抽象的点、线、面观察、认识、理解事物能从自然中解脱出来,更注重精神与情感。在版面中,一个字母、一块极小的图形可以理解为点,一行字、一条带状的图形可以理解为线。一组字、一块空白、一幅图可以理解为面。点线面在不同运动轨迹的引导下会产生不同的节奏和韵律,动与静、刚与柔、虚于实的感受通常来自点、线、面的方向、位置、空间的相互作用以及排列组织。通过点、线、面的分散与集中,拉开了版面的空间层次,形成了虚实、强弱之韵律。高明的设计师善于在版面中造就一条潜在的运动轨迹,将零散的点、线、面编织于充满韵律的运动之中,以美的旋律引导读者的视线,使所要表达的思想信息能够极其巧妙、轻松自如地传达给读者。

课堂点评:

(图2-1-1)作品以文字为版面构成的主要元素,大的文字作为面,小的文字作为点,点面对比,也是大与小的对比、黑与白的对比,其对比效果强烈且活泼。

(图2-1-2)版面以通常的两栏形式格局,左边一栏被文字打破了由上而下的横向排列形式,自由排列更加突出了文字的线形感,加上字母的点缀,画面呈现出清晰的点、线、面的运动旋律,使最为普通的版面因素构成了轻松自如的画面效果。

(图2-1-3)文字由点到线,再由线到面,构成了版面的基本格局。文字组成的线和点的动感排列,活跃了气氛,使版面静中有动,同时也拉开了版面的空间层次。

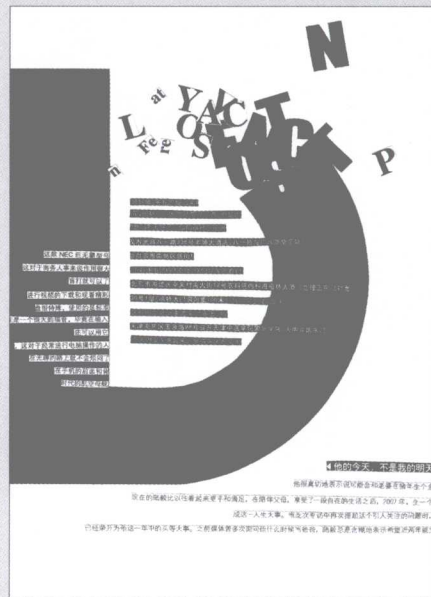

图2-1-1

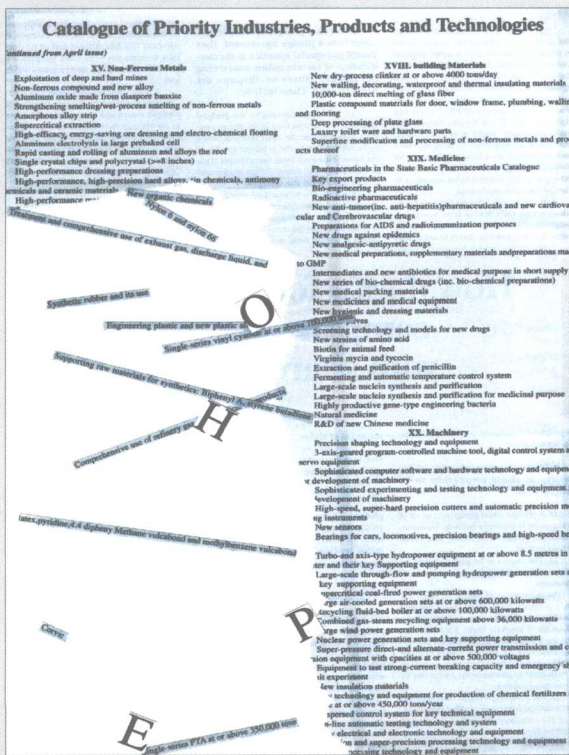

图2-1-2

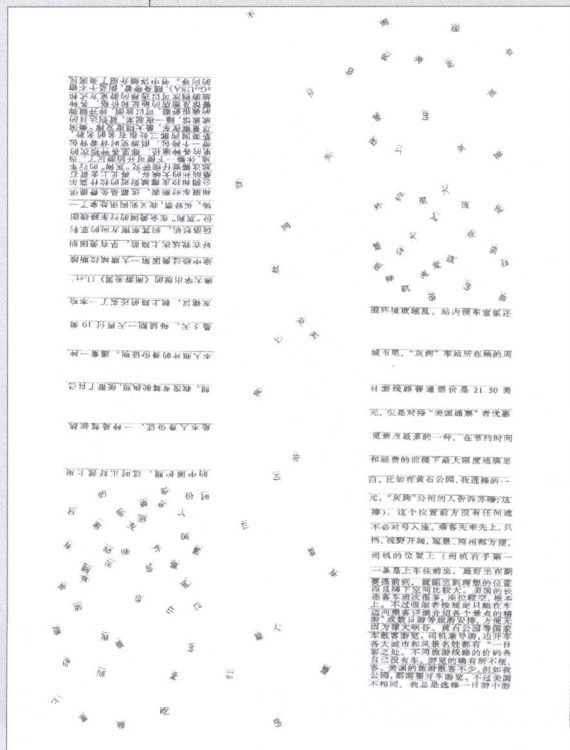

图2-1-3

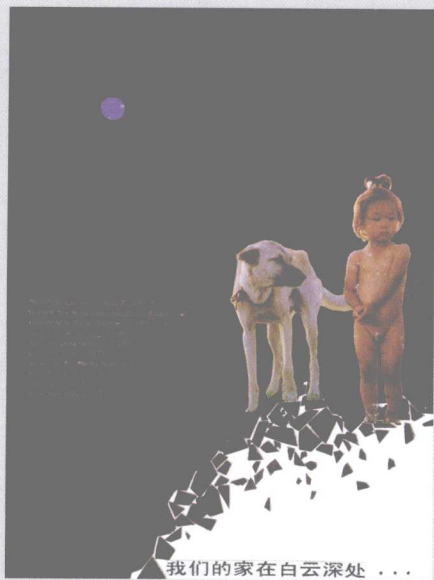

图2-1-4

版面设计中，无论是抽象形还是具象形，不论以何种形式出现，并等间隔排列时会使人感到一种严谨、规律、秩序之美，而点在自由排列时给人的感觉是轻松、活泼，且具有抒情性。点的不同形态往往能引起观者的不同联想。单个点、多个点以及点的群化能给人带来视觉引导效果。点的形状以及组合形式多种多样，但无论何种形态和形式的点，其运用首先从版面全局入手，在统一的前提下寻找变化的方式，并利用聚散、大小、层次转换、变位、明暗丰富其视觉效果。

课堂点评：

(图2-1-4)这一版面由图形、文字构成。版面素材与色彩的选用，是能够使人产生联想的具象情景。在具象中蕴涵着点、线、面的运动，人物与动物在版面中作为面，文字作为线，天空中的圆形与下面不规则的块作为点。画面既是具象图形与文字的结合，也是抽象点、线、面的组合。

(图2-1-5)图形在版面中作为面，一行行文字又组成了另外层次的面，几段斜行文字的点缀使版面显示了静中有动的视觉效果。

(图2-1-6)人物形象占据了版面的重要位置，完整的形象显然是以面的形式存在，外围一行行文字在版面中作为装饰，排列较为密集，又组成了另外层次的面，其几个字母的点缀，使版面庄重中见活泼。

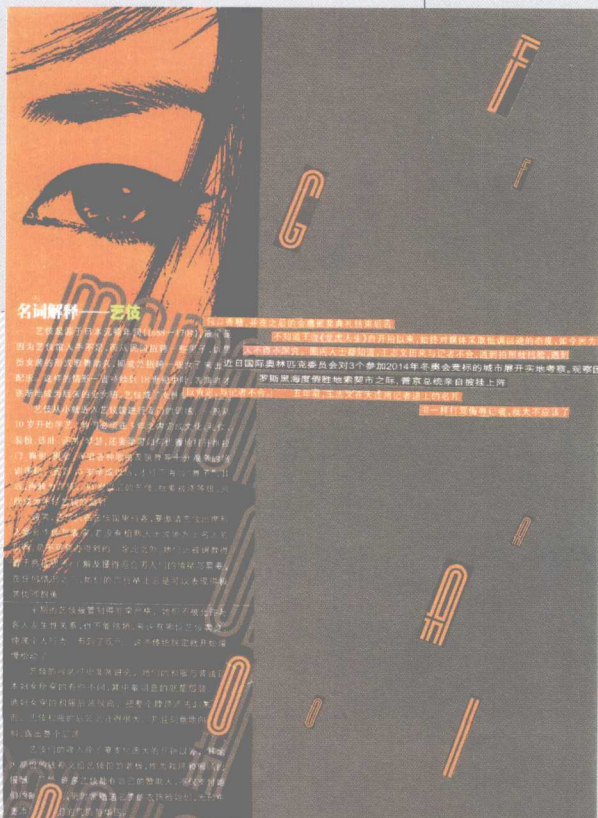

图2-1-5

图2-1-6

在版面设计中线与点、面相比,线是更活跃、更富有个性和易于变化的元素。线有极大的灵活性,它可以任意变换方向、形态,既可以严谨形态出现,也可以赋予形态的抒情性和强烈的动感。由于线的长度、方向、曲直、起伏、疏密赋予了线不同性格,从而呈现出不同的视觉效果和速度、舒展、飘逸等。加之线的不同组织会产生出不同的节奏、韵律以及空间层次,线表现力极为丰富,能够诱导出无限潜藏的版面形态。

课堂点评:

(图2-1-7)作品由版面构成因素——文字所组成的线,以及图形构成的点和面,相互联系,相互衬托,使其各自存在的价值在版面上得到了充分的体现,版面构成元素虽少,但极富空间感,并呈现出了静态的意境之美。

(图2-1-8)作品由文字构成的点、线、面,由于排列组织的不同自然形成一种点、线、面灵活变化的版面形态,并营造出丰富的空间层次。

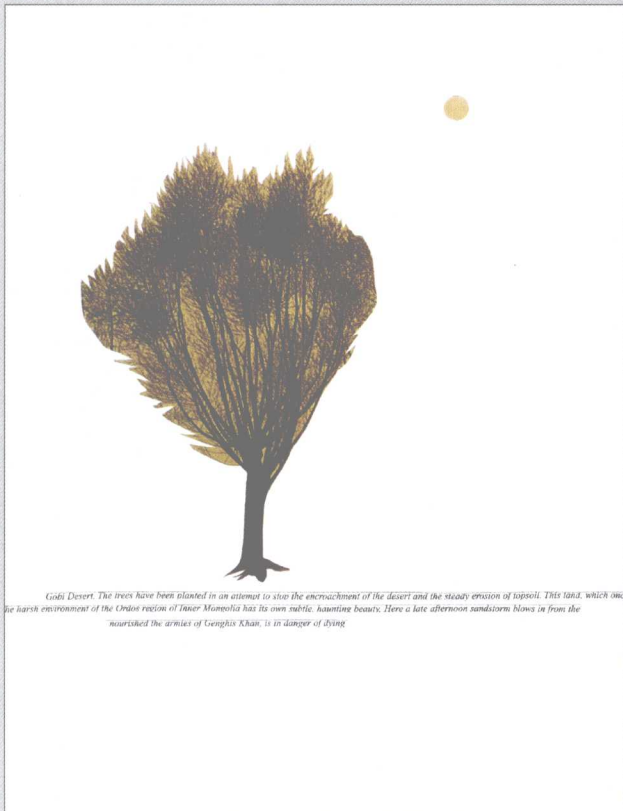
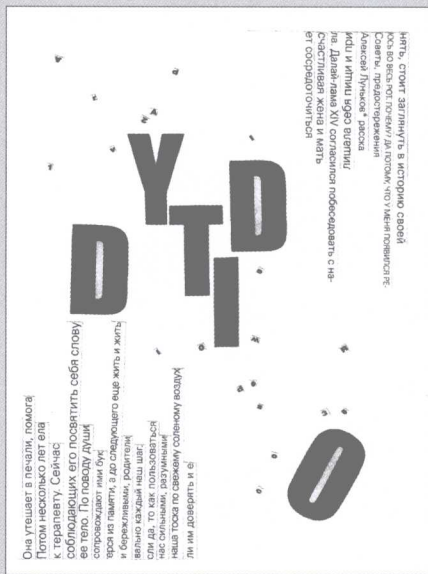

图2-1-7

点线面习作

图2-1-8

面在版面设计中常常占有着重要的位置,应用十分广泛,视觉效果最为显著。任何点、线的排列及扩展最终都必然以面的形态出现。版面文字的排列由点到线,由线到面,它的内部空间往往是点、线、面的规划。由于这一特性赋予了面的可变性、灵活性、转换性,使之产生了不同形态,不同性格、不同特征。对面的不同分割、不同位置的变化还可以营造出丰富的版面空间层次。充分利用面的这一性格特征,把握互相之间的和谐关系,能为版面设计带来强烈的美感享受。

在版面设计中具象与抽象往往是并驾齐驱的,具象的形和抽象的形并不是孤立的,具象的美在设计中易于把握和接受,比如精美的图片、幽默生动的图形、端庄秀丽的字体,但抽象的美由形态转化到精神功能,需要设计者修养有素、苦心构思并有艺术技巧才能获得成功。版面以抽象思维展开设计显示了更深的思维活动和意象,传达这种意象的则是不能单独显示其任何含义的符号点、线、面。只有通过这些元素的组合才能产生出情感和意境。抽象思维有两种作用,一是冷静、理智地认识事物才可能有创新,二是情感意念的传达,并为版面设计带来了无限创意的空间。图2-1-9、图2-1-10、图2-1-11、图2-1-12中的版面由于文字的不同排列、不同组织,在与图形的配合下,传达了不同的意象思维,产生出不同的情感和意境。

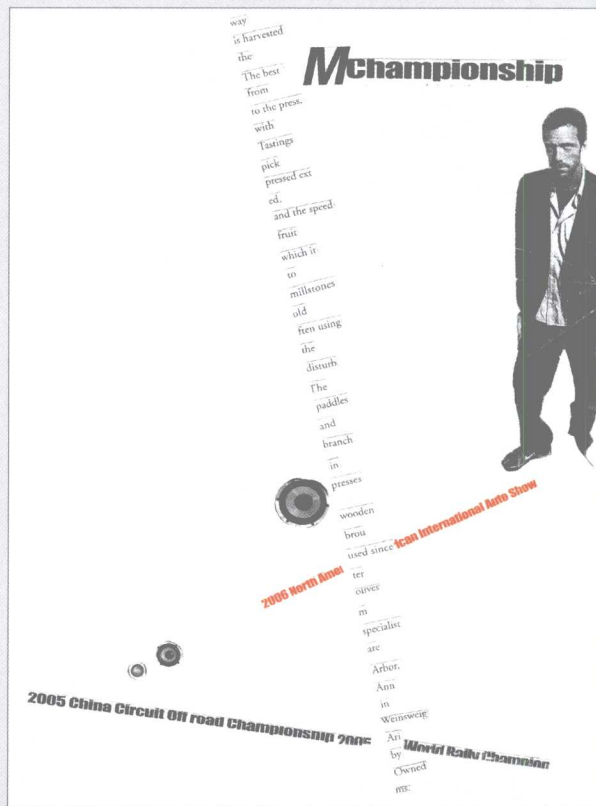
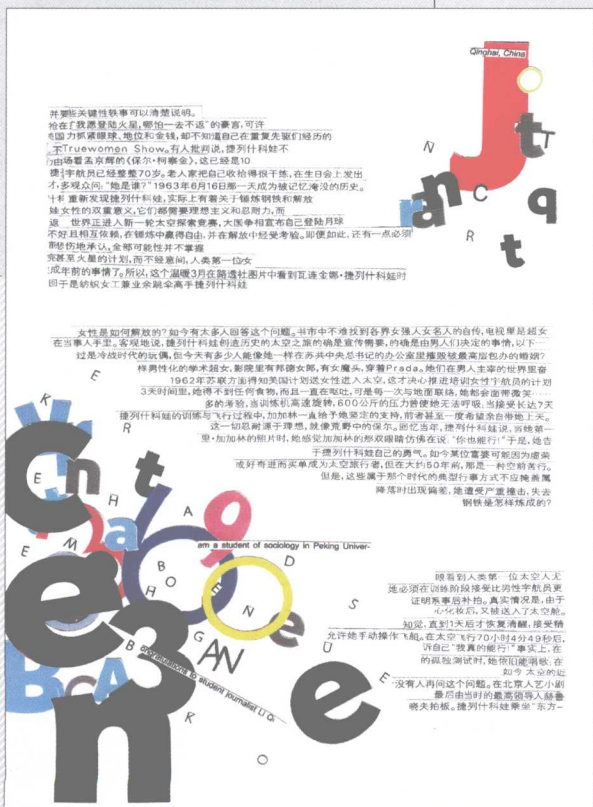

图2-1-10

图2-1-9

The digital control of hydraulic pressure is direct and simple and has The load feedback controlled provides a low noise and energy consumption 1/4 volt DC control circuit and auto starting circuit.

High quality really control system middle machine and computer which can set up various parameters machine. That coordination of high encoder can be satisfied after complicated precision mould.

The finely designed screw of a adjustable back pressure device quality and the capacity of plastic The steel screw and barrel special durable.

The cold-start protection device is damage.

The screw directly driven by a 10-stepless hydraulic motor is suitable types of plastic.

The 3-stage digital control of valve the technological requirements on-amping Unit.

Larger mould may be accommodate the mold opening stroke, the mould between the tie bars.

The strong double toggle lever can render a fast and smooth no booster ratio and a reliable mould. The low pressure and low speed closed the alarms for various faults reliable.

The differential hydraulic circuit to enhance the production capacity. The digital setting multi function is very reliable and convenient.

The automatic gear type hydraulic thickness can keep synchronous reliable without coming loose.

The high strength tie bars with T6 excellent rigidity and abrasion resistance Both electrical and mechanical safety safety.

The proportional centralized lubrication use and maintenance.

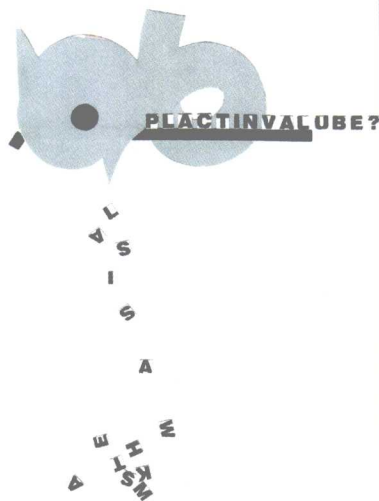

图2-1-11

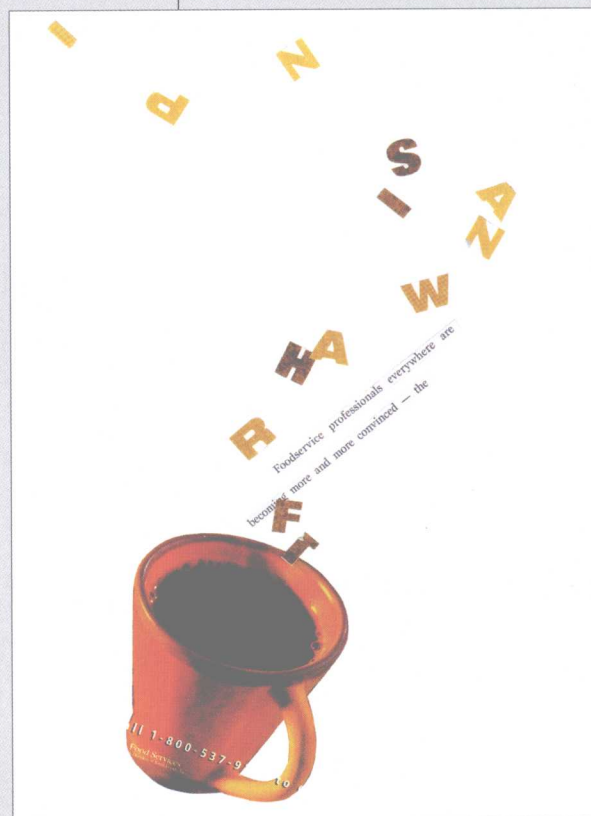
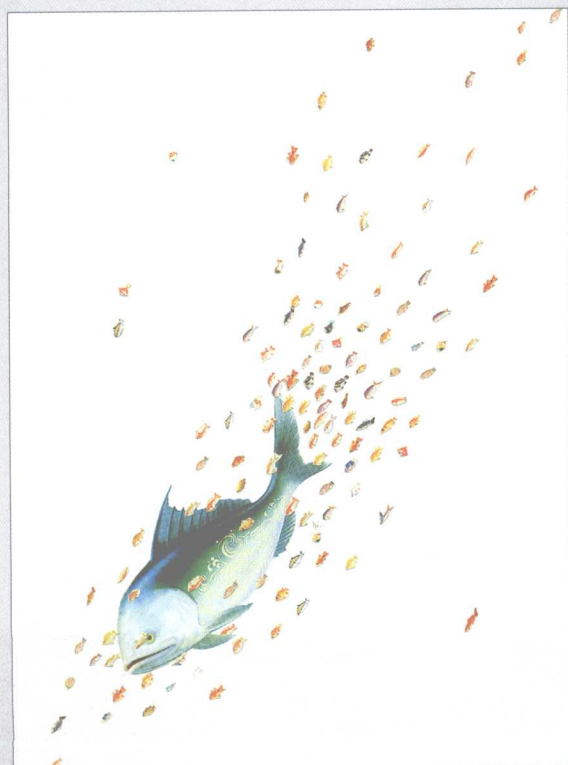
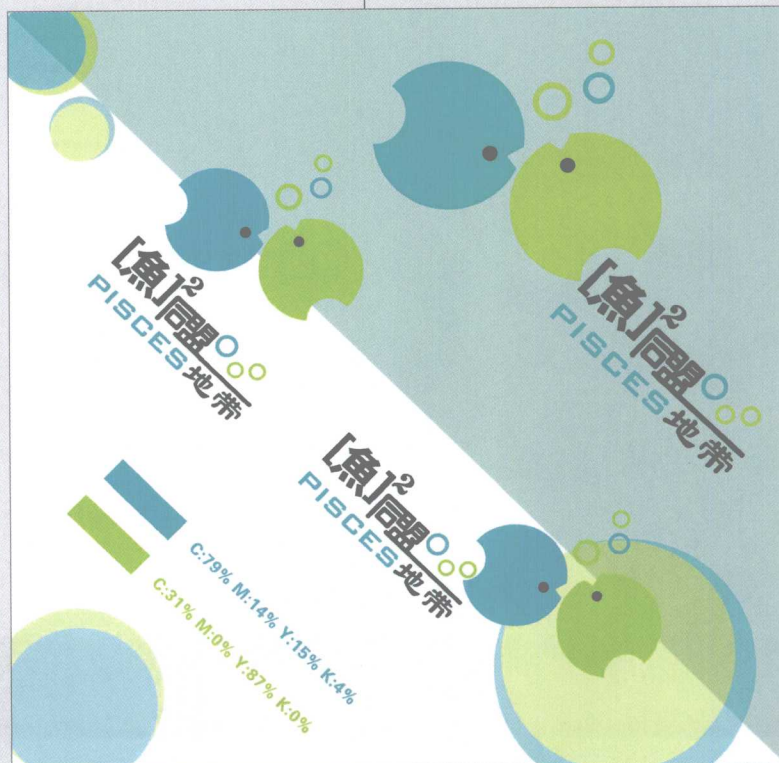

图2-1-12

点线面习作

点线面习作

图2-2-1

2.2 黑、白、灰

版面设计的黑、白、灰是指在版面中不同明度的色彩与版面之间的基调关系。无色的纯粹黑白版面能产生出明暗层次，而有色彩版面由于不同色彩本身明度系数的差别以及色彩不同的对比与搭配，同样会产生出深浅不同的层次关系，这在版面视觉语言中均归纳为黑、白、灰关系。通常情况下，白色是敏锐的，其次是黑色，最迟钝的是灰色，也就是说亮色是版面的近景，暗色是版面的中景，灰色是版面的远景。但大多情况下版面的文字、图片、图形均在最亮的白纸上编排，作为低色的白色被人忽略了，如果版面低色是有色彩的，情况就不同了，亮色就会显示出它的积极作用。如果处理好版面的黑、白、灰对比关系，会使版面富有层次感、清晰悦目、增强版面设计的艺术效果。

课堂点评：

(图2-2-1、图2-2-2、图2-2-3、图2-2-4) 这些富于色彩的版面，由于不同色彩本身明度系数的差别以及色彩不同的对比与搭配，产生出深浅、虚实、远近不同的空间层次。

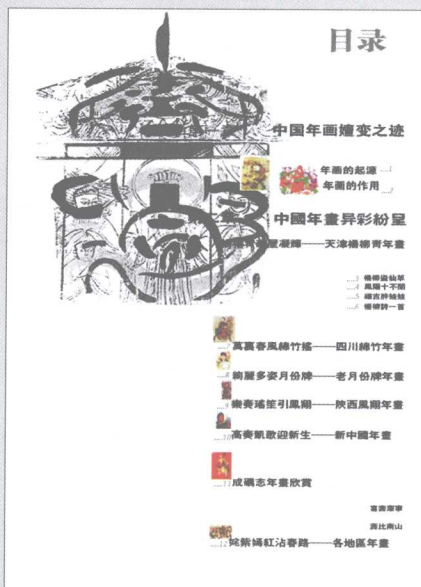

图2-2-4

图2-2-2

图2-2-3

作为版面的黑、白、灰关系在取得整体和谐的意境中起着重要的作用。它可以在不知情的情况下影响人的情感。强烈的黑、白、灰对比关系有它的优势,使人感到明快、饱满、视觉兴奋,但它也会使人感到不安、刺激和视觉疲劳。统一的色调会给人一种柔和、淡雅、含蓄之美,但同时也有轻微不足的感觉,因此导致视觉兴趣减弱。过分统一而缺少对比关系,就缺少活力,显得呆板、平淡。黑、白、灰之间的互相作用、互相对比之下会千变万化,所产生的直接性和间接性心理感应也同样是千变万化。如何使画面呈现和谐之美,只有在对比中求得统一,在统一中求得变化,使它们之间的关系在调和的情况下,才能够达到艺术美的境界。版面强调形态与色彩变化的秩序感,将形态的诸因素与色彩的诸因素,在服从内容的前提下依照一定秩序进行组合,才能发挥出其特有的作用。

课堂点评:

(图2-2-5)作品由白的底色,和文字由点到线排列所形成的灰色,以及大面积不规则的黑色而构成。由于它们所占面积的差别使得黑、白、灰对比关系强烈,使人感到明快、饱满、视觉冲击力强。

(图2-2-6)作品黑、白、灰关系统一,与强烈对比的版面形成很大的反差,给人以完全不同的视觉感受。色调柔和淡雅,显示出了含蓄之美。

(图2-2-7)尽管版面存在着明确的黑、白、灰关系,但看起来并没有(图2-2-5)视觉效果那么强烈,这是由于黑、白、灰所占面积较为接近所致。所以画面除了黑、白、灰的色调外,其构成因素所占面积的差别也是决定画面视觉效果的重要因素。

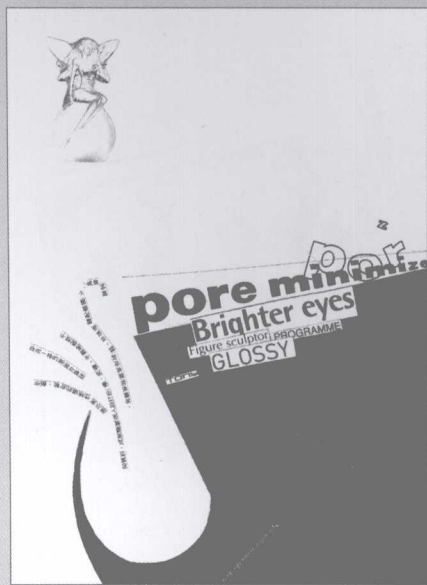

图2-2-5

图2-2-6

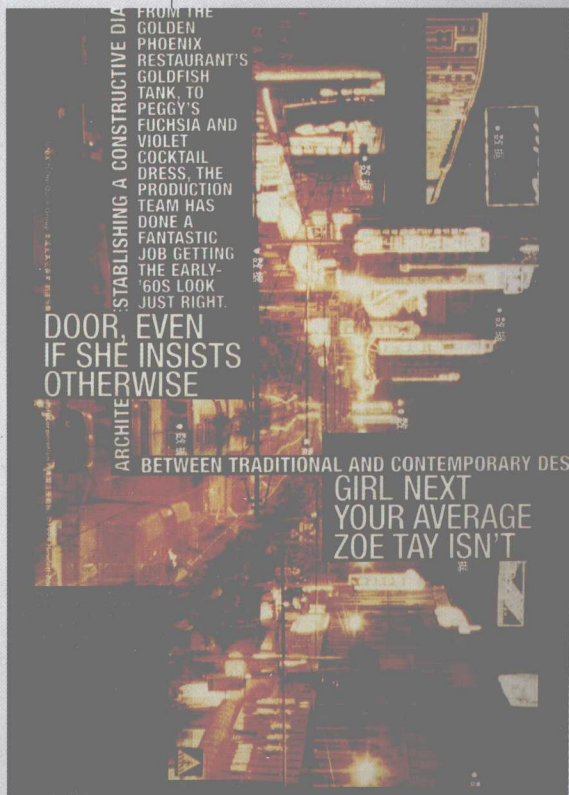

图2-2-7

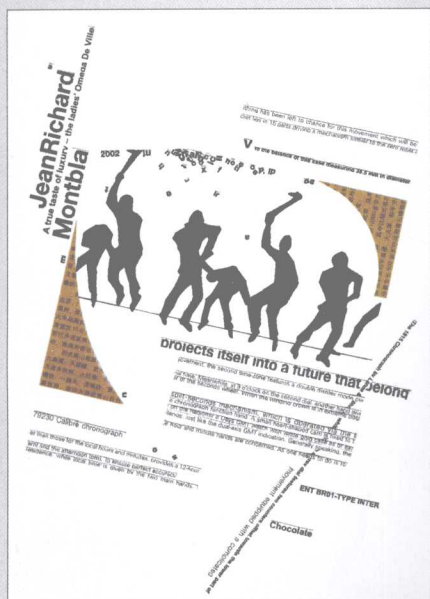

图2-3-1

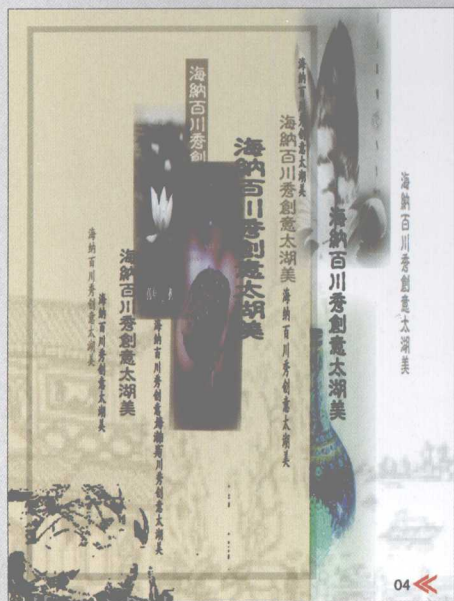

图2-3-2

2.3 空间构成

空间，是各种事物活动的“环境”。任何视觉形象都有它特定的活动空间，没有空间或空间不足，都会使人感到窒息，感到不舒适。这种空间不仅在体积造型方面体现出来，就是平面的二度空间中也显示出它的重要性。没有空间感，一切视觉艺术都是没有生机的。作为二度空间的版面设计，其文字的排列，图片、图形的插入，色彩的明暗、虚实、构图、空白的处理等，事实上都属于版面内部空间的规划。画面的平衡、意境、风格，是空间感所营造的气氛以及具体文字、图片内容的排列所产生的情调。没有恰当的空间，这些感觉都会消失。因此设计者必须对其设计空间进行周密的规划。有空间，就有虚实、远近、大小等关系，在版面中这种空间的虚实、远近、大小并非透视所显现，而是以抽象的点线面的对比、排列、组织，在有限的平面上创造出了无限广阔的空间。这其中蕴涵着虚与实、黑与白、色调上的巧妙处理，通过点线面的分散与集中，拉开了版面的空间层次，形成了虚实、强弱之韵律。

课堂点评：

(图2-3-1、图2-3-2)版面中这种空间的虚实、远近、大小并非透视所显现，而是文字、图形所构成的黑、白、灰，虚与实，以及点、线、面的对比、排列、组织所产生。

(图2-3-3、图2-3-4)版面通过文字的大小、粗细变化并赋予了特有的组织排列，拉开了版面的空间层次，形成了虚实、强弱之韵律。

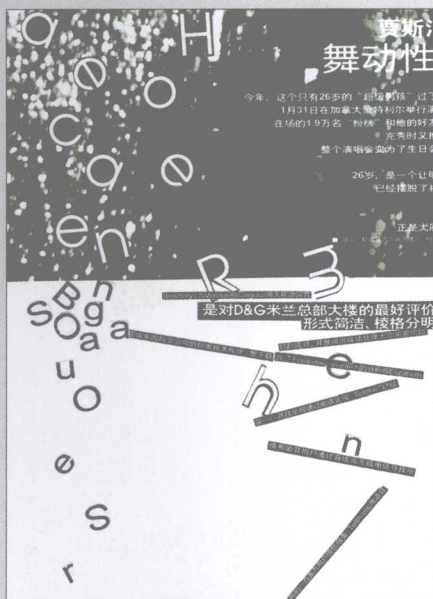

图2-3-3

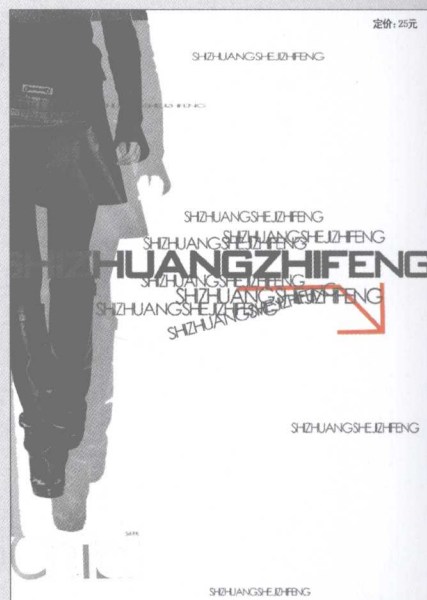

图2-3-4