

版面编排

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材 版面编排

主 编 朱光牟
副主编 刘荻杉

版面编排

高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材

版面编排

编著 王柯 马晓音 张皓
关吉柱 伏婧 陈洪

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

版面编排 / 朱光牟主编. —南京:江苏美术出版社,
2008.1

(高等职业艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-5344-2472-4

I. 版… II. 朱… III. 版式-设计-高等学校:
技术学校-教材 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 170854 号

策划编辑 张 韪
责任编辑 张 韪 刘信步
封面设计 薛冰焰
责任校对 赵 菁
责任监印 贲 炜

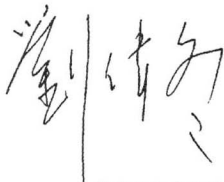
书 名 版面编排
主 编 朱光牟
副 主 编 刘菱杉
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 6
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2472-4
定 价 40.00 元

中国经济的快速发展在很大程度上也引发了社会对职业教育的迫切需求，教育对社会的发展所起到的巨大作用在我们国家越来越具有现实性。培养大量的符合新经济、新市场的技能型人才正是各类职业教育应该承担的时代责任。面对社会变革和发展，职业教育中的艺术教育同样也面临许多新的课题和挑战。

为此，南京艺术学院高等职业教育学院分别于2005年12月和2006年12月两次召开了全国艺术高等职业教育校际交流协作会。与会的20所职业类艺术院校的领导和专家共同探讨了艺术职业教育的经验、不足以及今后发展的思路。会议成果之一是共同组成高等职业艺术教育系列教材编委会，并确定了相关教材编写计划及要求。大家希望通过这一举措建立起一个全国性的高等职业艺术教育教学平台，不断交流各自学院教学成果和实践经验，以达到实现优秀教学资源共享的目的，共同促进我国职业艺术教育事业的健康发展。

本系列教材集各院校专业教学经验之精华，既有知识点的理论概述，更重实际技能操作。通过教材附带光盘，丰富充实教学内容；学生可以通过光盘所负载的信息量，扩大自己的专业视野。

我们相信通过高等职业艺术教育的校际交流协作平台，能实现教育资源学术共享，我们也期待这样的合作继续发展并取得丰硕收获。

教育部艺术教育指导委员会委员
全国艺术硕士专业学位教育指导委员会委员
教育部高等学校高职高专艺术类专业教学指导委员会委员
南京艺术学院副院长、教授，《美术与设计》杂志主编

目 录

CONTENTS

1

课题1 概述

- 第一节 版面设计概述
- 第二节 版面设计的源流与发展趋势
- 第三节 版面设计的原则与学习方法

01

03

07

2

课题2 版面设计构成要素

- 第一节 版面设计中点的构成
- 第二节 版面设计中线的构成
- 第三节 版面设计中面的构成
- 第四节 版面设计中的综合构成

09

10

13

15

3

课题3 版面视觉传达要素

- 第一节 文字视觉传达要素
- 第二节 图形视觉传达要素
- 第三节 色彩视觉传达要素
- 第四节 版面肌理

17

18

23

27

4

课题4 文字的编排

- 第一节 字体类型及特点
- 第二节 字号、字距、行距
- 第三节 分栏及栏距
- 第四节 文字编排

30

31

32

34

5

课题5 图的编排

第一节 图的处理

第二节 图的编排配置

6

课题6 图文混合编排

第一节 基本规律

第二节 图文混合编排类型

7

课题7 版面编排设计步骤及应用

第一节 版面编排设计步骤

第二节 版面编排设计应用

(本书在编写过程中得到了成羽、项建华、王义利、顾燕、葛翔高老师的大力支持与帮助)

第一节 版面设计概述

一、版面设计的定义

版面(Type Area)是指平面设计作品幅面中的图文和空白部分的总和。版面是由文字、图形、色彩所构成,文字、图形、色彩以及因三者之间的配合关系而产生的整体视觉效果,构成了版面的视觉传达信息。

所谓版面设计,就是指设计者依据设计主题和视觉效果的要求,在既定的二维空间中,将文字、图形、色彩等视觉传达元素组织起来作最有效的编排布局,创造出最佳的视觉效果,最终达到既清晰地传达出信息,又符合形式美的规律。只有好的版面设计,读者才能够轻松自如地从中获得非常复杂的信息。

平面设计作品是由文字、图形、色彩等视觉元素所构成的综合体。当然,各视觉元素并不是可以随意摆放于作品之中,而是需要设计师根据相关的视觉原理、形式美的规律和具体的设计要求进行精心的取舍与布局,最后才能得到一份理想的平面设计作品。设计师对于视觉元素的这种选择与安排就是版面设计的关键所在。

版面设计也常常被称为版面编排设计或版式设计。“版式”一词在词典中的解释为“图书版面的编排格式,是指出版物的组合设计要求。通常指版面、版心、排式(横排或直排)、书眉、页码、行距、标题、字体、插图等大小格式的安排,包括空间位置和尺寸,是印刷和复制的依据”。版式的英文翻译是“Format”和“Layout”,分别是指规格、开本的形式和在平面上的展开与调度。这两个英文翻译各自包含了版式概念两个维度的外延,本书中主要侧重于“Layout”层面的内容,即其在二维平面中各视觉元素的布置与安排。

二、版面设计在平面设计中的地位

英国结构主义学者霍克斯认为:“在任何情境里,诸种因素的本质就其本身而言是没有意义的,它的意义事实上由它和既定情境中的其他因素之间的关系所决定。”这句话清晰地点明了,事物中各种要素彼此之间的关系是凸显事物整体属性的关键。我们把结构主义的观点纳入到平面设计中来,平面作品中视觉元素的组合关系就成为信息能否顺利传播的关键所在。版面设计正是要解决平面设计中各要素的排列与组合的问题。由此可见,版面设计在平面设计中的地位举足轻重。

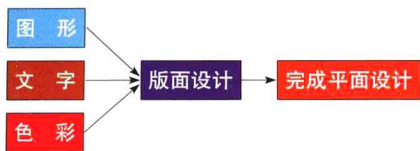

图 1-1 版面设计示意图

左面的示意图能够更为清晰地反映出版面设计在平面设计中所起的作用。(图1-1)

从示意图中,我们不难看出版面设计处于完成平面设计的汇总与收尾阶段,而文字、图形和色彩等视觉元素都要由版面设计进行统一调度和安排。

在此基础上,我们总结版面设计之于平面设计的意义有三:

1. 提高平面设计的审美价值

一件理想的平面设计作品,必然要能够在视觉上给予人们以审美的享受。这是设计取得成功的第一步。设计师根据具体的创作要求,将平面设计以精心布置的版面形式展示于受众^①面前,会给人带来因信息清晰易读,画面富于秩序感的视觉愉悦。这种视觉上的愉悦投射到受众的心里就形成了平面设计的审美特征。简言之,优异的版面编排设计是形成与提升设计审美价值的必要手段。

2. 有利于平面设计信息的迅速传达

当受众被平面设计的外在形式所吸引,如何能够明确快捷、集中有力地传达出设计的内在既定信息,就是随之而来的重要问题。在设计中信息的传达主要凭借相应的文字描述、直观形象的图形图像和色彩的渲染,以及整体的暗示作用等要素的共同作用来完成。但要如何在有限的二维空间中保证各个视觉元素能够协同起来为了一个共同的目标努力,而不会彼此之间相互冲突与干扰呢?这个重要的协调因素就是版面设计。因此说合理的版面编排设计能够有效地促使平面设计信息的成功传达。

3. 加深平面设计主题的心理印象

版面编排设计,可以使设计者按照平面设计的具体要求,根据视觉心理学的有关原理,安排设计画面中诸要素的视觉流程,使其具有合理清晰的秩序感。视觉流程的合理布局有益于设计者将重要的主题形象或信息点安排在画面显要的位置,便于受众的识读与记忆。

三、版面设计的类型

随着时代的进步,版面设计也在不断更新、拓展。依据不同的划分标准,版面设计应用十分广泛,主要可分为下列若干类型。

1. 按媒体^②的种类划分主要有:(1) 信息类:如吊牌、名片、报纸、杂志、书籍等;(2) 广告类:如报纸、杂志广告、招贴、宣传折页、路牌广告、POP广告等。

2. 按媒体的结构划分主要有:(1) 平面型:如上面提到的报纸、招贴

^① “受众”是传播学里的概念,译自英文“audience”,泛指一对多传播活动的对象或受传者,如听众、观众、读者等等。特点是广泛性、分散性、匿名性、流动性和无组织性。但现代许多传播学者认为“受众”这一译法忽略了传播对象的主动性特征。

^② 媒体又称“传媒”或“媒介”,指传播信息的载体,即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具。

等;(2) 立体型:如包装装潢、车身广告等;(3) 动态型:如网页、影视片头、多媒体等。其中平面型是后两种的基础,因为立体型是在平面的基础上增加了空间维度,而动态型则是添加了时间的因素。

版面设计的类型不论如何划分,都应针对所属媒体的特点,扬长避短,发挥其优势。

第二节 版面设计的源流与发展趋势

一、版面设计的源流

1. 版面设计的源头

追溯起版面设计的源头,我们从人类蹒跚起步之时的原始艺术中就能窥得其身影。当原始人将第一个象形符号刻画在岩石上的时候,需要考虑图形符号与岩石表面的大小位置关系,以及其彼此之间的布局等,可以说,原始的版面概念在那一瞬间就已经产生了。(图1-2-1,图1-2-2)

美索不达米亚平原是孕育人类文明的摇篮之一,它也是世界上最早文字产生的地方。约公元前5000到6000年间,美索不达米亚地区的苏美尔人就开始用树枝在潮泥板上书写一种自己发明的符号文字——楔形文字。书写者运用一些线条将文字区域划分开来,从而使得文字之间有秩序,便于阅读,这也许就是世界上最早的版面划分的尝试。(图1-3-1,图1-3-2)

地处尼罗河流域的古代埃及也是人类文明的发源地之一。埃及人不仅发明了以读音和象形为基础的埃及象形文字,还在他们的浮雕、壁画和纸莎草纸文书中创立了最早的图文混排的格式。其中尤为值得一提的是纸莎草纸文书《死者之书》,其间不仅插图精美而且与文字巧妙配合,相互辉映。(图1-4-1,图1-4-2)

中国同样拥有着久远的文化发展历程,版式设计在中国也获得了长足的进步。东汉蔡伦的造纸术以及北宋毕昇的活字印刷术无疑都是对于版面编排的巨大推动力量。中国古代书籍装帧的发展是中国版面设计进步的集

图 1-2-1 中国贺兰山原始岩画

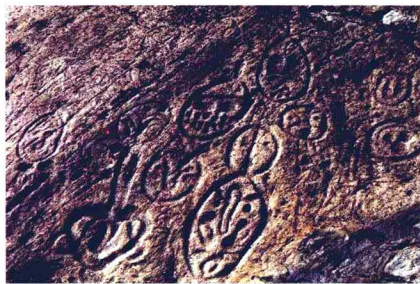

图 1-2-2 中国贺兰山原始岩画

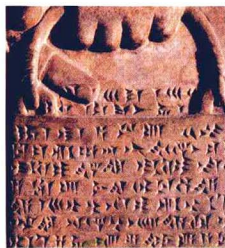

图 1-3-1 西亚楔形文字

图 1-3-2 西亚楔形文字

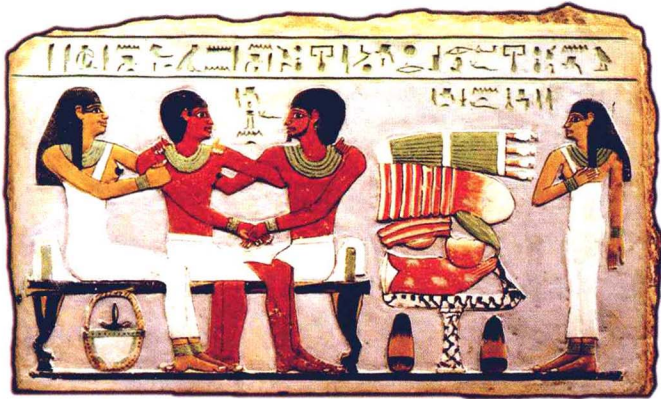

图 1-4-1 古埃及壁画

图 1-4-2 古埃及壁画

图 1-5 古登堡

图 1-6 维多利亚时期的版面设计

图 1-7 工艺美术运动中的版面设计

中体现,尤其是在明代通俗小说的盛行,给书籍版面设计带来了难得的发展机遇。

西方中世纪时期的平面设计,主要体现在各种手工抄录和绘制的宗教书籍中。当时由于造纸技术尚未由中国传入,中世纪的欧洲人只能在珍贵的羊皮纸上进行书写,这也是那时众多孤本产生的原因之一。在版式设计上,一些书籍运用了金银等贵重的装饰材料。如在染成深紫色的羊皮纸上用金色或银色描绘各种花卉,或者在人物背景中使用金色等彩色颜料绘制各种精美的图案或风景。其中由凯尔特人绘制的《凯尔斯之书》代表着当时手工编排的最高水准,该书封面和内页的装饰以及版面编排都是极尽奢华之能事,以此体现编者执著的宗教信念。

真正促使欧洲版面设计开始朝向现代化发展的是造纸术的传入和印刷术的改进。其中最为重要的是文艺复兴初期,德国人古登堡(图1-5)对于金属活字印刷术的巨大改进,成为近现代版式设计里程碑般的标志。他对于金属印刷机的改良使得大批量、低成本的印刷成为可能,为大众性阅读提供了前提条件。这种革新必然促使版面编排向着简单化和大众化的方向改进,并为近现代版面设计发展奠定了基础。

2. 工业革命时期的版面设计

工业革命使得欧美国家在社会生产力和经济文化等各个方面获得了前所未有的巨大发展。印刷技术在古登堡活字金属印刷的基础之上又获得了长足的进步。这一时期,造纸技术在欧洲得到改进和普及,纸张的生产成本进一步降低。同时,印刷术也不断地被改良和发展,促使平面印刷品的造价不断下降。这些积极因素都成为工业革命时期平面设计大发展的内在动因。版式设计也随之发生了巨大的变化。

19世纪流行的维多利亚风格是这一时期的典型版式风格。维多利亚时代正是欧美工业革命卓有成效的时期,以英国为首的西方资本主义国家开始收获工业革命为社会所带来的可喜成果。各种高效的生产技术不断地被发明创造出来,平面设计行业自然也不例外。蒸汽造纸机、蒸汽印刷机以及后来的石板印刷等等的出现,都为版面设计提供了有力的技术支持。

但维多利亚时期的版面编排设计由于没有科学的设计理念指引,基本处于一种混乱发展的局面。各种复古的、舶来的以及由印刷者自创的图形与装饰都被应用到当时的版面设计之中,使得当时的海报招贴以及书籍刊物往往版面拥挤,编排混乱。科学技术为版面设计拓宽了道路,却没有为之指明前行的方向。(图1-6)

19世纪下半叶,威廉·莫里斯感叹于当时设计技术与设计思想的脱节,发起并推动了“工艺美术运动”。但他没有完成引领设计走向现代化的任务,而是自己迷失在中世纪哥特风格的围困之中。(图1-7)

简言之,版面设计在这一历史时期基本处于一种探索阶段,而其所呈

现出来的混乱局面,正是这一阶段版面编排缺乏理论指引的表现。

3. 新艺术运动与装饰主义运动对于版面设计的影响

新艺术运动是19世纪末20世纪初首先由法国发起之后迅速波及欧美其他西方国家的一场世界性的设计运动。新艺术运动的特点在于其完全摆脱了历史风格的窠臼,而是向自然学习,从自然世界中的生物与植物中获得灵感。这一设计运动不仅在建筑和室内家具等领域引起了巨大波动,在平面设计中也以其强烈的风格特征影响了版面编排设计的走向。

新艺术运动早期设计画面的版式编排以主观表现为主。及至新艺术运动的中后期,其风格则越发趋向平稳化、装饰化,大量的曲线图案被用以分割画面或支撑背景,形成这一时期所特有的版面设计形式。(图1-8)

装饰主义运动是从20世纪20年代到二战为止的又一场世界性的设计运动。装饰主义运动的特点是对具象图形的装饰抽象化处理,以及对于异域(主要是古埃及和中美玛雅文化)装饰纹样的吸纳。

装饰主义运动时期,版面设计同样受到了其深远的影响。虽然装饰主义运动也强调画面的装饰,但与新艺术运动不同,它更侧重于编排和构图的几何化与平面化,突出整体简洁明快的风格特征。

4. 初期现代艺术与版面设计

在19世纪末20世纪初的现代主义艺术发端初期,艺术领域里的每一种崭新的理念、每一次大胆的尝试和突破,无不成为版面设计提供了宝贵的启示。印象派、后印象派、表现主义、立体主义、至上主义、未来主义、达达主义等众多现代艺术风格都成为版面设计形式演进的前进动力。其中未来主义和达达主义的影响尤为突出。

上个世纪初的未来主义和达达主义的设计家们将他们的理论积极地运用到设计实践之中。歌颂未来,赞美机器,推崇速度感,对于自我的强调,非理性以及突破常规模式等等成为受未来主义和达达主义所影响平面设计的典型风格。版面的编排设计往往在这些全新的突破中成为其风格特征的最佳诠释。这些平面设计的版面编排更多关注于视觉元素编排的表现性而非其秩序性。版面中,各种文字被交叉、斜置着与图形组合在一起,突出画面的形式风格与个性表现。这些艺术设计家的大胆尝试对当时以及后世都产生了深远的影响。

5. 现代主义设计与后现代主义设计的版面设计

现代主义设计运动是上个世纪设计发展史上影响最深远、波及最广泛、持续最长久的一场针对改变世界设计现状的伟大努力。现代主义设计运动的三个核心是:以包豪斯为首的现代设计教育探索、俄国的构成主义以及荷兰的风格派。现代主义设计运动的目的是要建立标准化的现代设计体系,以几何化、标准化的设计取代以往复古的、混乱的设计模式。(图1-9)

这种积极的变革精神呈现在版面编排设计中则演化为一场具有颠覆

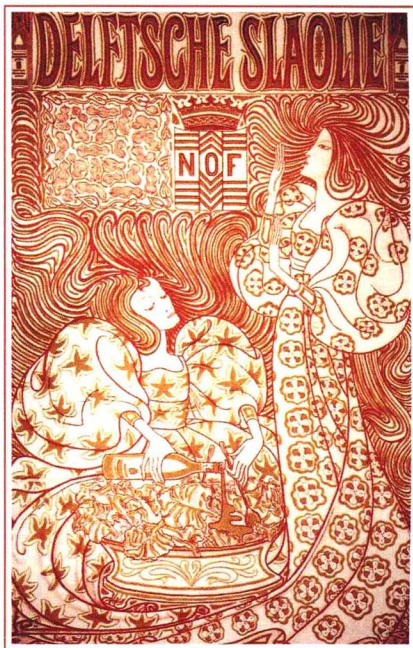

图 1-8 新艺术运动中的版面设计 海报 简·图洛普

图 1-9 现代艺术在版面设计中的体现

Univers Light 45
 Univers Light Oblique
 Univers 55
 Univers Oblique
Univers Bold 65
Univers Bold Oblique
Univers Black 75
Univers Black Oblique
 Univers Ultra Condensed 59
 Univers Extended 53
 Univers Extended Oblique
Univers Bold Extended 63
Univers Bold Extended Oblique
Univers Extended Black 73
Univers Extended Black Oblique
Univers Extra Black Oblique
Univers Extra Black 85
Univers Extended Extra Black 93
Univers Extended Extra Black Oblique

图 1-10 宇宙体字体

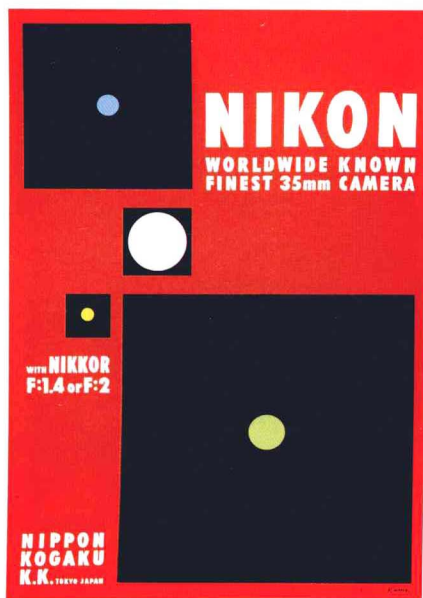

图 1-11 国际主义版面设计

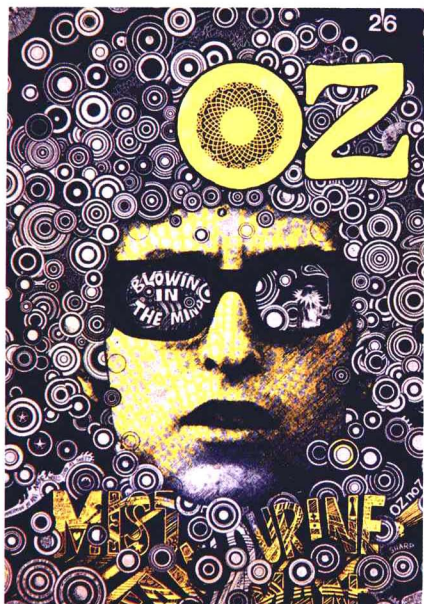

图 1-12 后现代主义版面设计

意义的革命。现代主义设计对于版面设计发展的重要贡献有：(1) 创造了一系列国际通用的标准字体体系，并使之广泛应用。(2) 对于设计构成进行了科学的探讨，并在其基础之上演绎出著名的三大构成体系。(3) 将数学和几何学运用于版面的分割与编排，为网格法奠定了基础。(4) “功能决定形式”的著名论断形成了往后版面设计将传播信息视为第一要务的趋势。这些探索与革新积极地推动了二战前的现代主义设计，为版面编排设计提供了科学化的标准和前行的方向。

经受了二战的洗礼，世界的巨变波及到人类社会的每个角落。期间，版面设计同样受到了巨大的影响。20 世纪 50 年代，“瑞士平面设计风格”在联邦德国与瑞士形成。其核心部分是无饰线字体及广泛采用。新一代的平面设计家采用一种清晰简约的无饰线体，使之在整体版面中达到直截了当的视觉传达目的。1954 年，在巴黎工作的瑞士平面设计家阿德里安·弗鲁提格，创造了一套共有 21 个不同大小字号的新无饰线体，称为“通用体”（也称为宇宙体，Univers）。（图 1-10）此外，类似的无饰线体还有“新哈斯-格罗特斯克体”“赫尔维提加体”等，这些字体清晰易辨，有着很强的传达功能性，它们成为组织平面设计版面的核心元素。

瑞士平面设计信奉密斯·凡德罗“少即是多”的设计原则，力图通过简单的网格结构和标准化的版面公式，达到视觉传播的有效性和设计整体上的统一性。可以说国际主义平面设计将简约风格推到了一个历史发展的巅峰。由于瑞士平面设计风格简单实用，传达效果优良，因而很快流行全世界，并被称为“国际主义平面设计风格”。

瑞士的国际主义平面设计在美国引起很大的震动，并在美国得到高速发展和广泛运用。最早促进国际主义在美国发展的是洛尔·马丁。他于 1947 年开始在美国辛辛那提美术馆担任平面设计工作，他放弃了美国当时流行的写实插画方式，而采用国际主义设计博物馆的展览海报和刊物等。另外一个把国际主义风格介绍到美国并且推广的是洛杉矶平面设计家鲁道夫·德·哈拉克。瑞士国际主义平面设计风格从 20 世纪 50 年代中期起在美国开始流行，一直延续了二十多年。但是，随着时代的发展，国际主义平面设计将简约视为设计的至高无上的法则，排斥一切多样化的设计形式，因而逐渐退化成为只有外在形式而内在精神匮乏的空壳。（图 1-11）

后现代主义设计运动是 20 世纪 60 年代至 70 年代期间在欧美首先由建筑领域掀起的一场批判国际主义设计过于理性、刻板，缺乏人情味的设计运动。新一代的年轻设计师不再遵从于国际主义的教条，重新将历史中的风格纹样作为丰富版面设计语言的素材，并大胆地把传统版面样式同现代主义的几何网格相融合，从而获得了具有折中主义倾向的崭新版式风格。这种努力打破了国际主义一直以来对于平面设计版面编排的负面影响，也为当代的多元化版面设计格局奠定了基础。（图 1-12）

二、版面设计的发展趋势

身处变化无常的历史洪流之中,预测未来版面设计的何去何从无非是徒劳无获。但对于今日版面设计格局的分析却能够为我们描绘出未来版面设计演化的可能之势。

自步入20世纪末期以来,平面设计领域发生了一场由计算机的介入所引发的革新。设计者在从事设计的时候,再也不用为传统手工的束缚而担忧了,计算机图形技术的异军突起成为今日设计师的强大专业工具。

上世纪70年代末的苹果电脑以及配套的Macintosh操作系统的诞生对于版面设计发展的意义非凡,其简单的操作界面和强大的图形处理能力为版面设计的革新提供了保障。电脑硬件和操作系统的成熟也为一系列先进的绘图软件的开发创造了良性环境,今天的专业排版工具软件PageMaker和各种专业绘图软件(Photoshop、Illustrator、CorelDraw等)都为今天的版面设计带来难以形容的便利。以往需要几个设计师在一起花费若干小时繁重的手工排版工作,在当今先进的计算图形技术的协助下,只需几次鼠标的点击便能顺利完成。

版面编排操作技术的进步为版面设计带来的是前所未有的可能性、便捷性和精确性。在这种背景下,许多设计者借助电脑的辅助,开始尝试将原有的版面设计体系进行拓展和革新。传统的限定于所谓形式美法则框架之下的版面编排模式在今天被重新探讨和审视。在最新的各种新锐设计展中,反理性的、反传统版式编排原则的平面设计作品屡见不鲜,这也昭示出未来版面设计的发展方向。如前所言,版面设计在将来的具体面貌会是怎样不得而知,但有一点是可以断定的——合乎时代需求的、合乎目的的版面编排设计才会永远为人们所肯定和接纳。(图1-13-1,图1-13-2)

第三节 版面设计的原则与学习方法

一、版面设计的原则

1. 主题突出,诉求明确

版面设计是为了更准确、更好地传递出版面的信息,版面信息离不开内容的表现,更要体现内容的主题,只有做到主题鲜明突出,诉求一目了然,才能增强受众的注意力与理解力,激发起受众的兴趣,达到版面设计的最终目的。

个性化、艺术化的表现形式常常有助于吸引读者,并为之留下深刻的印象,而形式的本质作用仍是用来加强主题信息的沟通与传播。因此,我们所追求的完美形式必须符合主题内容,这是版面设计的先决条件。不能突出主题,达不到实质的信息传递,仅陶醉于个人风格或形式构成中,往往是造成设计平庸乃至失败的主要原因。

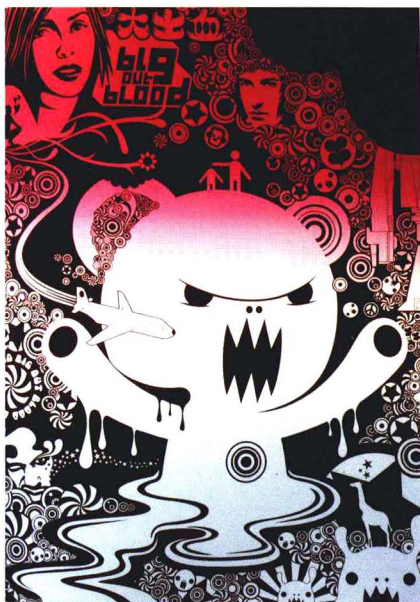

图 1-13-1 当代版面设计

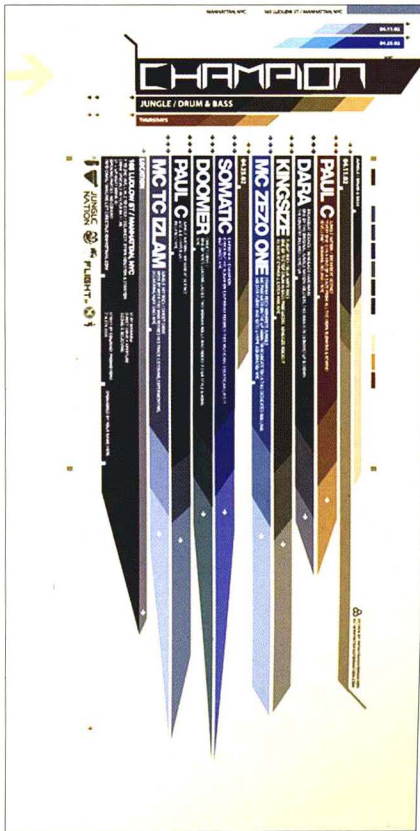

图 1-13-2 当代版面设计

2. 表现形式与内容统一

版面内容的表达是由版面上的诸多元素、形式、编排、整体风格等方面的因素共同传递出来,版面如缺少吸引读者的表达形式,其力量就不能完全得到发挥。要使版面达到主题鲜明突出,获得最佳的诉求效果,则需要对版面的形式表达、视觉流程、空间层次等方面进行总体把握,使版面具有清晰的条理性和导读性。

怎样才能使版面设计达到创意新、形式美;既富于变化,又达到统一;既具有审美情趣,又保持主题的突出;这就要取决于设计者的文化涵养和对版面设计知识的掌握程度。所以说,版面设计是对设计者的思想境界、艺术修养、专业知识的全面检验。

3. 符合制作工艺的要求

版面设计涉及绘画、摄影、喷绘、电脑技术,以及制作、材料费用,制作工艺、技术等,对于一个重视平面视觉媒体设计的设计者来说,应该从设计的主题出发,考虑到后期制作工艺、技术要求,才能使设计作品得到完整的体现。版面设计是包罗万象的,也是无止境的,它对设计者的要求也是全方位的。

二、版面设计的学习方法

1. 多看优秀的设计作品,要体会创作者的精神所在及思维方式和创作过程。

2. 锻炼审美能力,扩充知识面。设计,是长期的思索,是瞬间的爆发。

3. 搜集、积累相关的设计素材,注重设计细节的表现。当设计素材积累到一定程度,创意灵感才能来得容易。

4. 要学会找出事物的关联性,掌握专业理论知识的精髓,学会融会贯通,举一反三,不要人云亦云。

重点:掌握并能灵活、自由地应用点、线、面版面构成要素组合多种版面编排形式。

难点:点、线、面在版面中大小、形态、位置等不同时,可产生不同的视觉效果。

第一节 版面设计中点的构成

在设计者眼中任何版面设计都可归纳为点、线、面的组合构成,点、线、面既是几何学的概念,亦是版面设计的构成元素和主要的视觉表现形式。

在版面设计中,作为最基本形态的点是最富有生命感的造型元素,一幅沉闷而呆板的版面加入了点的元素,版面就有了生机与活力。

点的概念是相对的,应较宽泛地去理解一个字、一个色块、一张小小的图片或标志符号等,当将它们置入版面中后,相对于版面,只要其所占的面积足够小,都可以视作点的构成形态来理解。

在版面中大小形态和排列不同的点,所产生的视觉效果亦不同。

1. 点的强调作用:点的缩小起着强调和引起注意作用,而点的放大有面之感。若将版面中文字段落的字首放大,可起着引导、强调、活泼版面和成为视觉焦点的作用。(图2-1-1、图2-1-2)

2. 点的视觉诱导作用:点在版面中不同位置的变化,会产生不同的视觉走势。(图2-2-1、图2-2-2)

图 2-1-1 宣传页 马晓音

图 2-1-2 出版物 Damian Chadwick

图 2-2-1 出版物 Garland Lyn

图 2-2-2 海报 Teruo Kataoka

3. 点的线化、面化:点与点的连续排列就会产生线的感觉,即点的线化。点与点的聚集排列就会产生面的感觉,即点的面化。(图2-3-1~图2-3-3)

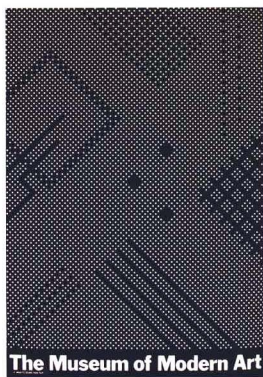

图 2-3-1 海报 五十岚威畅

图 2-3-2 海报 霍尔格·马蒂斯

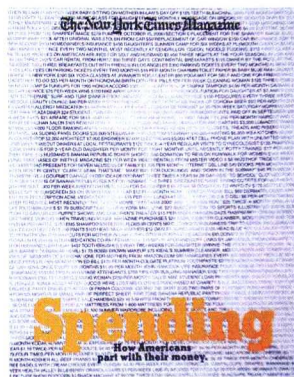

图 2-3-3 出版物 Joe Cuyler, John Fulbrook III

第二节 版面设计中线的构成

点的运动轨迹就形成了线,在版面中,除了真实可见的线条以外,连续排列的一行文字也可以看做是一段线。对线条的处理实际上是一种人为的视觉强调。(图2-4)

线的类型可分为直线与曲线。

直线又可分为水平线、垂直线、斜线。水平线给人理性、平静与安宁的感觉;垂直线易产生向上的视觉感;斜线富有活力与动感。它们常用于现代版面设计中。

曲线,或流畅,抒情,具有韵律美;或激情澎湃,自由潇洒。在版面中具有丰富的表现力。

线的粗细与渐变运用,能产生远近空间与层次的变化。线的放射能突出主题,易引起视觉的关注。(图2-5-1~图2-5-3)

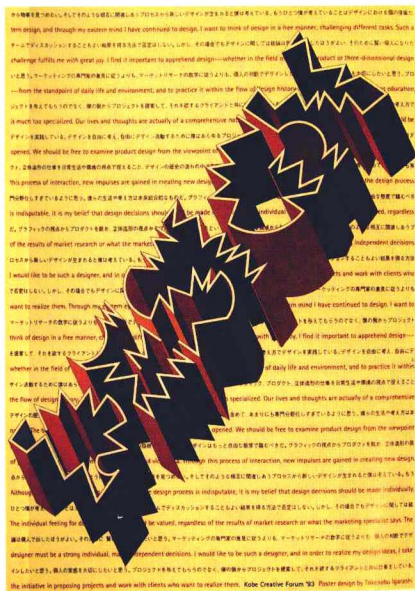

图 2-4 海报 五十岚威畅

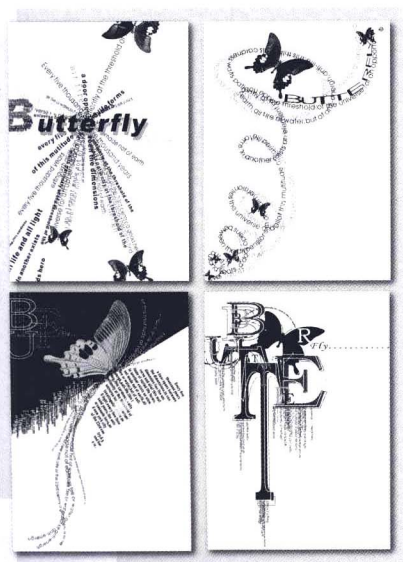

图 2-5-1 设计示例 万彤

图 2-5-2 设计示例 关吉柱

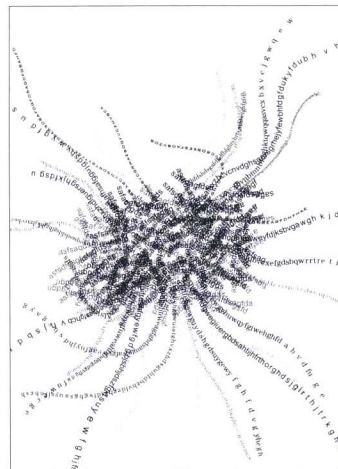

图 2-5-3 设计示例 卢毅

线条具有分割物体轮廓的作用,在版面中,用线来分割版面有以下几种。

1. 直线分割:图文在直线的分割下,可获得清晰、有条理的秩序,同时获得统一、和谐的效果。在版面分栏中插入直线可以使栏目清晰、有条理,增强了文章的易读性。(图2-6-1,图2-6-2)

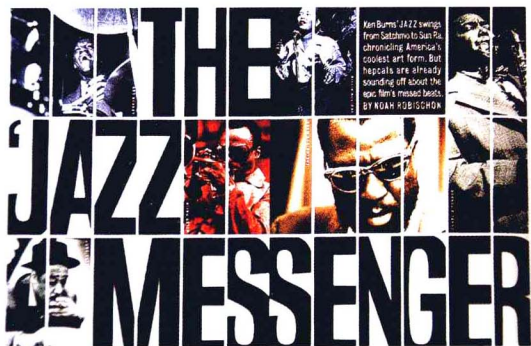

图 2-6-1 出版物 Robert Festino

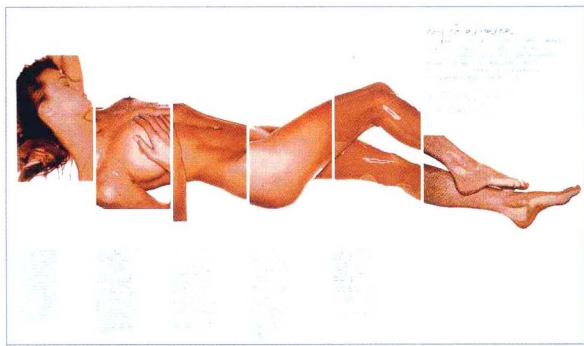

图 2-6-2 出版物 Damian Chadwick

2. 曲线分割:图文在曲线的分割下,可获得强烈的韵律感和动态感,版面效果富于变化,但处理得不好也会造成不安定感。(图2-7-1~图2-7-3)

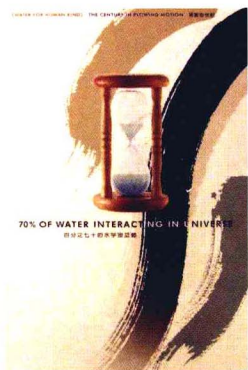

图 2-7-1 海报 柯鸿图

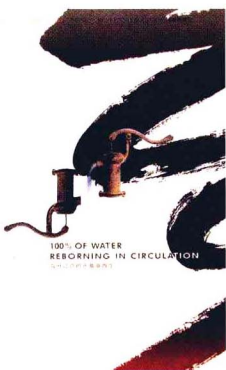

图 2-7-2 海报 柯鸿图

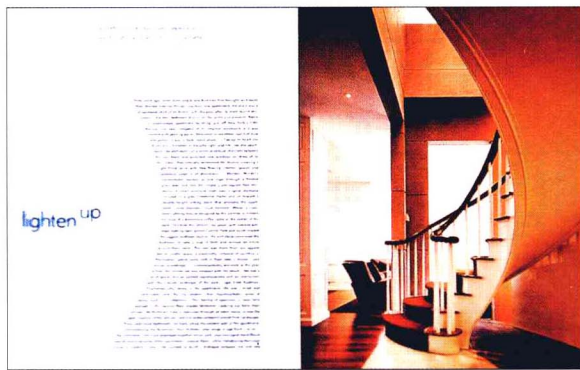

图 2-7-3 出版物 Paul Carlos, Mike Liddy

3. 等量分割:将多个相似或相同的形态进行等量分割,以获得秩序与美感。(图2-8-1~图2-8-3)

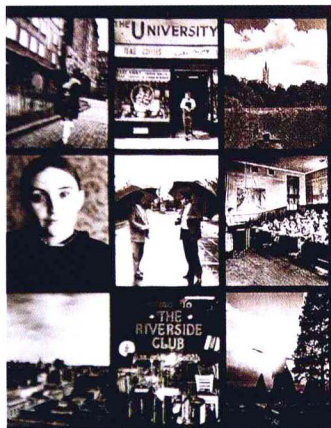

图 2-8-1 出版物 Pamela Berry

图 2-8-2 出版物 Lisa LaRochelle, Jurek Wajdowicz

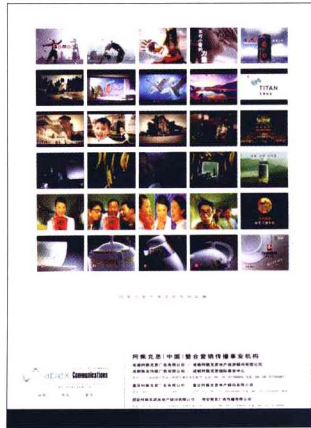

图 2-8-3 产品样本内页