

高招 ①

高招系列设计库

版式设计 风格化

王绍强 编著

广西美术出版社

TS881
13

TS881
13

高招 ①

高招系列设计库

版式设计 风格化

王绍强 编著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计风格化: 高招1/王绍强著. —南宁: 广西美术出版社, 2004 . 8

(高招设计系列库丛书)

ISBN 7-80674-573-4

I. 版… II. 王… III. 版式—设计 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第088241号

版权所有 翻印必究

高招1·版式设计风格化

终审: 黄宗湖

出版人: 伍先华

出版发行: 广西美术出版社

社址: 广西南宁市望园路9号(530022)

电话: (0771) 5701356、5701357

制版印刷: 深圳兴裕印刷制版有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/20

印张: 6.4

版次: 2004年9月第1版

印次: 2004年9月第1次印刷

书号: ISBN 7-80674-573-4/TS·5

定价: 39元/册(全套6册总定价234元)

如有印装质量问题请与深圳兴裕印刷制版有限公司联系调换

电话: (0755) 25818499

CONTENTS · 目 录

序 言

004 005

第一章 概 述

006 013

- 一、版面编排简史
- 二、版面编排发展趋势

第二章 版面编排的基本原则

014 017

- 一、个性化的视觉设计
- 二、形式美感与整体设计
- 三、信息传达与功能目的

第三章 版面编排与视觉元素

018 023

- 一、点与框架的构成
- 二、线与框架的构成
- 三、面与框架的构成

第四章 视觉原理及形式感

024 065

- 一、节奏
- 二、对比
- 三、重点
- 四、比例
- 五、平衡
- 六、融合
- 七、变化与统一
- 八、动感
- 九、空白
- 十、视觉流程

第五章 文字的视觉个性

066 091

- 一、字体与个性
- 二、标题文字的视觉处理
- 三、正文编排形式
- 四、整体感

第六章 图形构成及视觉传达

092 113

- 一、图形位置、面积与数量
- 二、手绘画的视觉表达
- 三、数码图的视觉表达
- 四、其他视觉符号
- 五、图形构成编排设计

第七章 常规平面编排设计

114 126

- 一、VI的编排设计
- 二、书籍的版面构成
- 三、DM广告的版面构成
- 四、海报的版面设计
- 五、包装版面的编排设计
- 六、网页的版面设计

序言

Prologue

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计的对象不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是作为我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易一些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的统一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家和艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，在事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，第二个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式，形成产品。

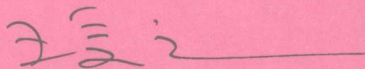
设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人使用的，因此设计要符合人的使用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如说澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能的时候，专家、博物馆中工作的各行各业的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

除了解决问题的能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化地评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

005

2004.7于美国洛杉矶

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

WANG Shouzhi
Life Professor at the Art Center College of Design, LA
Professor at South California Architecture College
Vice President at Changjiang College of Design
attached to Shantou University in China

第一章 概述

版面编排也称为编排设计，是平面设计中重要的环节。编排设计是指在平面设计过程中，根据内容、目标功能系统的要求，把文字、图片、图表、饰边、色块等视觉元素，按照设计创意要求进行选择和加工，并运用造型要素及形式原理，把构思与计划以视觉形式组合配置在特定版面上的过程。也就是寻求艺术手段来正确地表现版面信息，是一种直觉性、创造性的活动。可见，版面编排正是研究视觉传达设计的形式美感，视觉传达及设计个性化的一门专业基础课程。

一、版面编排简史

公元前3000年两河流域的苏美尔人刻画文字符号的泥板；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草纸文书，特别是作为死者陪葬用的《死亡书》；公元前1400年左右的中国甲骨文和商、周两代的青铜文，都是人类最早的版面编排作品。但是这些并不能被视为当代版面编排的开端。因为除具备文字、图画和装饰要素之外，版面编排还有一个要素——印刷发行。（网页的编排除外）

■ 真正的版面编排，开始是与印刷相联系的。中国是发明印刷技术的国家。现在存世最早的印刷品是公元868年中国唐代的《金刚经》，几乎具备了版面编排的所有要素。可以说版面编排是在中国最早得到完善的。虽然毕昇发明了活字，欧洲的印刷发展比中国迟很多，但是，由于欧洲普遍采用字母，活字排版所受的限制少，欧洲在印刷方法上发展迅速，逐步发展出金属腐蚀版、石版印刷技术，在字体上也多姿多彩。印刷有四种基本方法：凸版、凹版、平版和孔版。不同的印刷方法产生了不同的效果，导致了不同设计风格的形成。

● 早期的版面编排人员既是艺术家，同时也是印刷技术工人。欧洲工业革命以后，机械印刷取代了手工印刷，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。工业革命导致了崭新的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，更加促进了版面编排这个行业的发展，版面编排进入到现代时期。

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。1850年，哈珀印刷公司开创了画报时代，其代表性范例有《哈珀画报》、《哈珀青年》等，这些杂志专门配有美术编辑，从而促进了编辑设计的发展。

① 作品：海报 作者：Alain le quernec

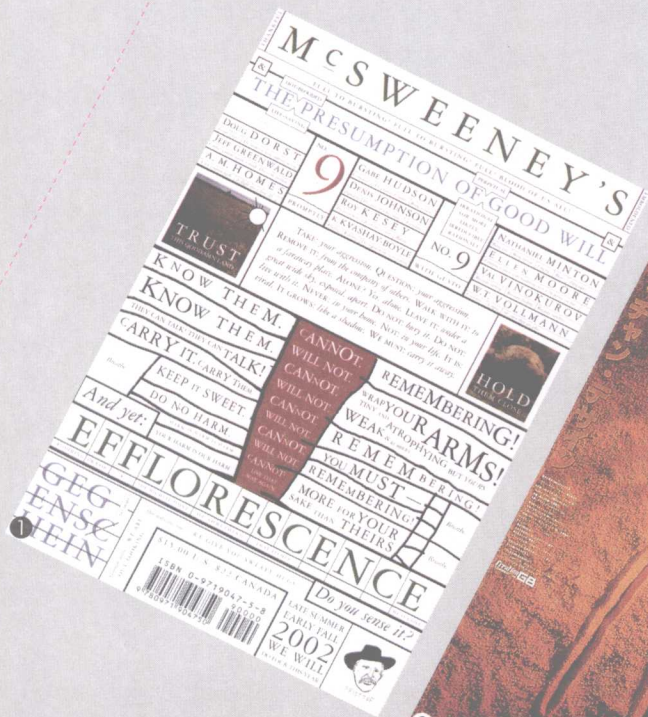
② 作品：书籍封面 作者：Dave Eggers

③ 作品：书籍封面 作者：Dave Eggers

当时，欧美的资本主义经济高速发展，商业海报在欧洲蓬勃发展，很快也在美国普及。法国的巴黎也成为现代商业海报的一个重要的发展中心，出现了如海报设计师切列特、平面设计大师图卢兹·劳德累克、阿尔丰索·穆卡等，他们对于世界版面编排的发展作出了非常重要的贡献。

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和发展的一次影响相当大的装饰艺术运动，涉及到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德风格，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。

20世纪初，随着印刷技术的发展、文化的普及，社会对于版面编排的总需求量剧增，字体设计、版面设计都出现了适应新时代的变化，现代主义设计运动于1920年前后在欧洲和美国展开，特别是荷兰的“风格派”、德国包豪斯学院都有非常重大的突破性发展，从而形成新的平面设计形式。

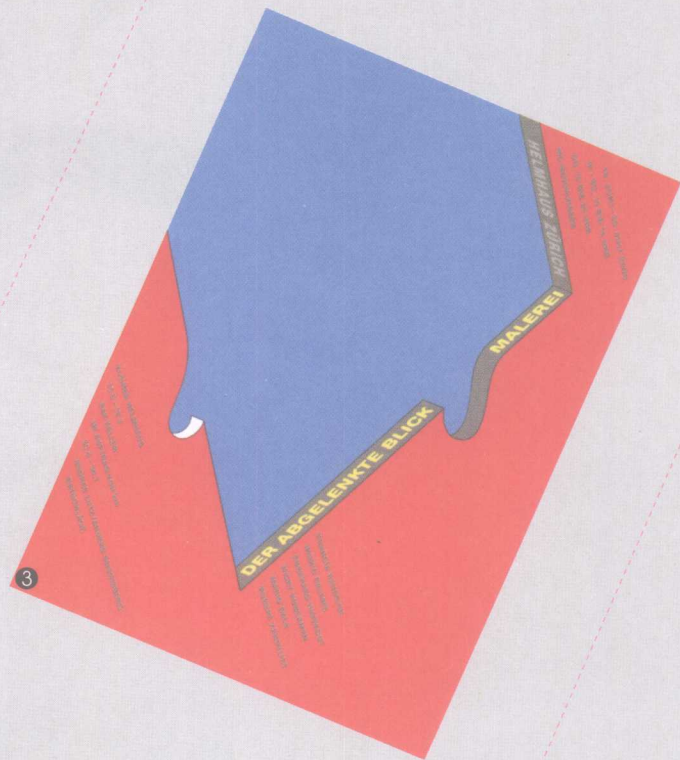

—— 二战时期，现代主义设计师们或者逃到美国，或者集中到中立的瑞士，继续他们的设计探索。二战后的国际主义平面设计风格出现于瑞士。作为二战后最强大的经济大国——美国，形成了以纽约和加利福尼亚州为中心的两个风格不同的平面设计核心，在平面设计上产生了很大的影响。无论是在企业形象设计，还是在包装设计、书籍设计、字体设计、版面设计等方面，美国都形成了自我的国际主义风格和美国风格，在世界上产生了巨大的影响。其中保罗·兰德等人成为具有世界影响力的新一代设计大师。

—— 二战后欧洲的版面编排逐步摆脱美国的影响，形成自己的不同面貌，其中德国、法国、西班牙、比利时、波兰、捷克斯洛伐克等国家的版面编排都具有非常鲜明的民族特色。同时，远东地区的版面编排也得到了非常迅速的发展，亚洲国家糅合了欧美的国际主义风格和自己的民族特点，形成了非常独特的新版面编排风格，独树一帜，丰富了世界版面编排的发展。

—— 60年代的设计风格，从美国的大众文化和消费文化中衍生出了“波普”风格。“波普”设计运动是一个反现代主义设计运动，即反对自1920年以来，以德国包豪斯为中心发展起来的现代主义设计传统。

—— 20世纪80年代以来，电脑日益成为平面设计的主要手段，美国也形成了新的设计核心，产生了新一代的版面编排大师。设计电脑化之后，设计师的大部分时间就不再是花在完稿工作上，观念的形成、市场的调查、设计策略的组织等，成为当今设计师们面临的主要问题。设计师本身的素质变成设计优劣的主要驱动因素。

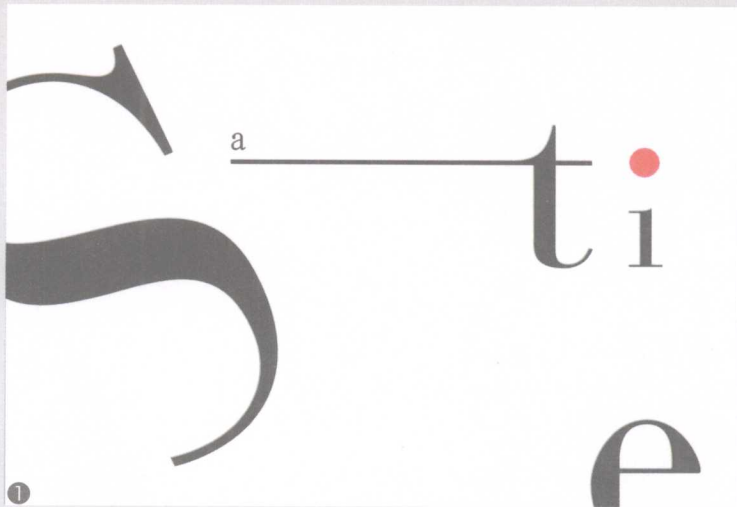

① 作品：书籍封面 作者：Dave Eggers

② 作品：海报 作者：陈幼坚

③ 海报作品简约而充满现代感的斜形设计，使简约的画面立即产生强烈的动感。

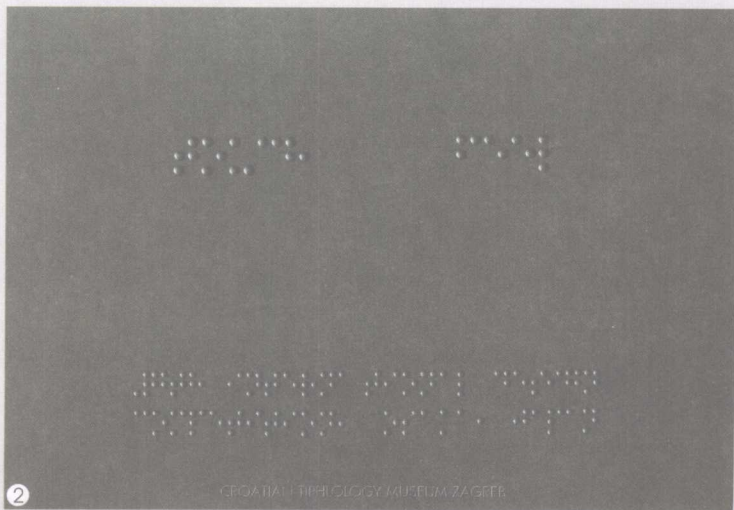
(作品：海报 作者：Yves Netzhammer)

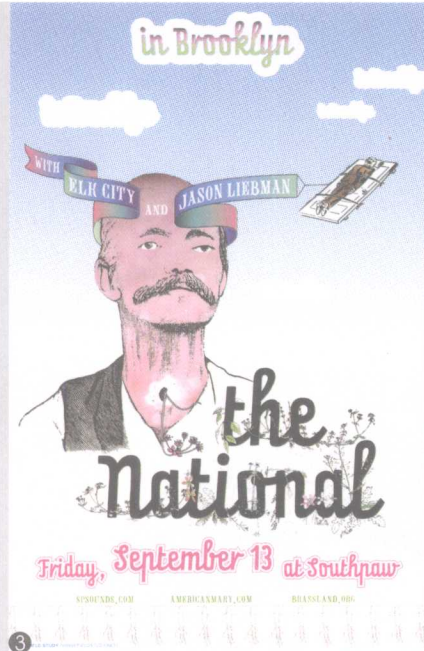

二、版面编排发展趋势

1. 简约化

简约化是现代版面编排设计的国际趋势之一。在信息量过度的现代社会，简单明了、直接切入主题、充满创新意识的设计，才能在过量的信息中跳入受众的眼睛，产生吸引力与冲击力。

3

2. 个性化

——当前，商业和设计行业出现了重叠，设计不仅要跟上美学的发展，还必须赶上科技的进步。随着周围标识语的不断增多，设计者要重新去适应不熟悉的新领域。当平面设计走向程式化之后，其设计创意就必须具有个性化。个性化是设计师对平面设计个性差异的独到见解，设计成为无限超越自我的表达。平面设计行业从业人员通过对设计内容、版式等设计元素的重新组合，在演变中寻找个性，倡导个性化设计风格。只有施展个人非凡的干劲和创造精神，设计在个性化表达的道路上才更有生命力。

① 单一化的字体、空间设计，在位置与比例方面花了大量心思，使单一元素非常生动。（作品：海报 作者：Catherine Zask）

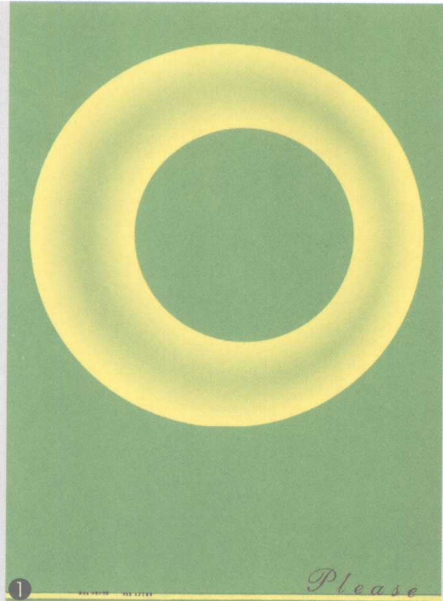
② 大面积的空间，单纯化的视觉元素，重在空间比例。（作品：海报 作者：Sanja Rocco）

③ 通过手绘效果和图形创意使作品充满个性。（作品：海报 作者：Field Study）

④ 面积与空间的处理使作品打破二维视觉效果。（作品：海报 作者：Andrey Logvin）

4

3. 符号化

设计元素已经转化为一种符号，如一个汉字、一个字母、一个点，都呈现出具有抽象风格的哲学意味。

现代平面设计的诸多流派均来源于印象主义、立体主义、构成主义等现代绘画风格，而这些西方近现代派绘画在其启蒙时期或多或少地受了东方艺术的影响，特别是中国传统绘画所强调的散点透视、虚实疏密、留白等形式和形态上的处理方法，对平面设计的影响是不容置疑的。

① 符号的视觉设计，是图形也是文字。（作品：海报 作者：Hideki Nakajima）

② 运用图形创意，使作品具备了双关图形语言。（作品：海报 作者：米雪布维）

4. 数码化与多维空间

21世纪是数码设计的时代。平面设计以往常在二维状态中进行创作，在经历二维程式化的设计之后，设计师致力于探索新的界面，力求打开新的思维空间。科技进步和全球信息化，借助电脑设计的手段，人的想像随着时空概念的变化而延伸，设计图像的叠加、透视、错位、渐变等仿佛将我们带到立体思维的大空间，平面设计也逐步从二维向三维到四维空间延展。

③ 数码与科技填补了手工无法完成的技法，也使作品更具艺术与科技相结合的视觉魅力。（作品：海报 作者：Hideki Nakajima）

④ 作品：海边出生 作者：郭显君

第二章 版面编排的基本原则

版面的构成形式是根据文字、图形、空间、比例等因素和特定的需要,按照美感原则进行组织、构成和排版,使版面具有一定的视觉美感,适合视觉习惯。版面编排设计的最终目的在于令内容清晰,有条理,主次分明,具有一定的逻辑性,以促使信息和观念得到快速、准确、清晰的传播。

① 作品运用手绘的视觉表现手法,使传统的视觉元素充满现代感。(作品:葡萄牙巡回演出海报 作者:杨子健)

② 简洁而有创意就有个性,而有个性的视觉设计则能更好地传达信息。

(作品:Skyscraper Museum 作者:迈克尔·葛瑞克)

③ 作品在编排方面更尊重图形元素,采用小字、细行突出图形创意。(作品:海报 作者:何建平)

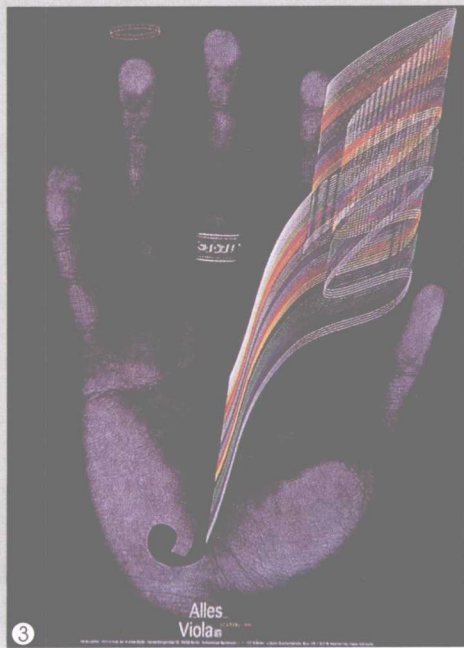
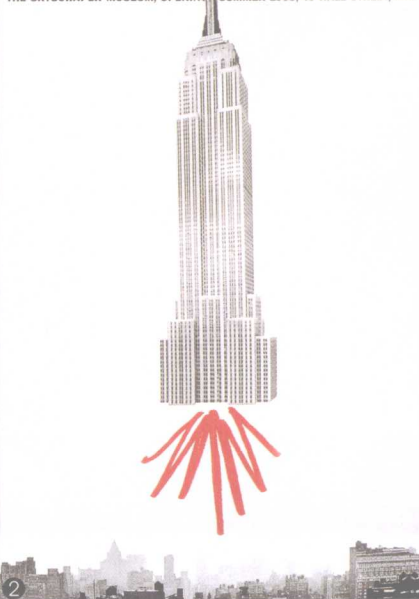
一、个性化的视觉设计

个性化的设计实际上就是需要在设计中融入独创性思维。鲜明的个性，是排版设计的创意灵魂。单一化与概念化的版面已经在人们的思维中形成了习惯性的存在定式，人们对它几乎是视而不见的。一份编排普通的报纸，读者除了在报纸上寻找需要的内容以外，对版面根本不会留下任何的印象。创意在排版设计中占有十分重要的位置。内容与形式紧密相连的表现方式，已成为排版设计的发展趋势。

个性化的设计也是版面设计的目标之一，是突出版面风格品位，吸引受众的主要手段。打破前人设计传统，不重复以往习惯性的条规，在司空见惯的事物中发掘出新意来，在排版设计中多一点个性而少一些共性，多一点独创性而少一点一般性，突出个性、品位和理念才能赢得消费者的青睐。

为了强化个性，可以从版面的空间构成、文字的设计与编排方法、视觉中心的位置等途径来表现。例如有意创造某种神秘、无规则的空间，或者追求幽默、风趣的表现形式来吸引读者。此外，在追求个性的同时依然要遵循形式美的基本原则，视觉流程要清楚，形式统一，主次分明。

BUILDING THE EMPIRE STATE BLASTING ALL CONSTRUCTION RECORDS & RISING
A STORY A DAY TO BECOME, FOR FORTY YEARS, THE WORLD'S TALLEST BUILDING
THE SKYSCRAPER MUSEUM, OPENING SUMMER 1998, 40 WALL STREET, NYC

二、形式美与整体设计

形式与内容是相辅相成的。形式的美感不是单独存在的，而要注重内容，让内容决定形式，把握整体，使内容充分准确地表现内容，从而达到内容与形式的统一。

从版面的具体编排而言，各种元素的统一不仅是方便阅读的需要，也是产生视觉美感的需要，过多的变化只能是进一步加重负担。形式美的法则是版面编排的决定性因素。它能使版面简洁、生动、充实，独具调和性，从而获得更好的视觉效果，更能体现秩序感。版面的形式美感可以概括为几种形式：明快统一，井然有序的对称形式感；富于变化，生动的均衡形式感；重复统一的节奏形式感；轻松、优雅的韵律形式感；简洁、对比的空间形式感；生动、富有创意的变异形式感；并列、清晰的网格形式感；整体、协调的统一形式感等。

