

Formal Design

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

主编 曹军 齐兴龙 佟海丰

版式设计

北京工艺美术出版社

Layout Design

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

总策划 丁易名

版式设计

主编：曹军 齐兴龙 佟海丰

副主编：韩蓓蓓 姜强 周秋利 匡载彰

编委：李云 赵永立 张辉 谭静文 文盈

汤云叶 马书 常征 王俊茹 关晓琳

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 曹军主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 6

21世纪艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-80526-816-3

I. 版… II. 曹… 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(2009)第131128号

版式设计

主 编: 曹军 齐兴龙 佟海丰

责任编辑: 姚亚萍

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京旺鹏印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 978-7-80526-816-3/J·717

定 价: 43.60元

序

现在学习设计的人日益增多，各大艺术设计院校也将版式设计作为主修课程。基于此，本书在编著过程中，立足实用，深入浅出地阐述了版式设计的视觉和造型要素、审美原理和实践应用，同时重点介绍了版式设计的程序及方法，使设计者、学生能更清晰、更直接、更快速地了解 and 掌握版式设计创意和制作方法。本教程作者结合自己对版式设计教学和实践的理解，从新的角度对版式设计及其创作手法进行了分析，并通过精美的案例，从创意思路、技术实现和艺术把关几个层面，对从创意到最终实现的全过程进行了全面的讲解，体现在本书所有那些设计中，例证既实用又富有启发，设计者都可以从本书中获益，或者是在设计需要时重新回顾本书中那些关于基本指导原则。版式设计的思想、技术和经验贯穿全书，目的是引导受众形成一种平面设计创作的思路，了解平面设计的实现方法，进一步训练创意思维和掌握平面设计的创作技巧。总之，想象与艺术的结合是本书的主导思想，设计原则到应用实践是本书的指导脉络，思维方式的培养和技能的训练是本书的主要目的，书中通过练习、学生作业和专业作品的例子，向受众展示了丰富的版式设计解决方案和富有创意的新鲜构思。

编者

2009年6月

目录

CONTENTS

1 第一章 版式设计概论

3 第一节 版式设计的概述

7 第二节 版式设计的发展状况

25 第二章 版式设计的元素及构成

27 第一节 点元素及构成

28 第二节 线元素及构成

32 第三节 面元素及构成

34 第三章 版式设计的原则

35 第一节 主体鲜明突出

36 第二节 形式与内容的统一

37 第三节 强化整体布局

38 第四章 版式设计的形式法则

39 第一节 单纯与秩序

42 第二节 对称与均衡

45 第三节 节奏与韵律

47 第四节 虚实与留白

49 第五节 主与次

51 第六节 动与静

53 第七节 黑、白、灰

57 第五章 版式设计的图形、字体和色块

58 第一节 文字的版式设计形式

70 第二节 图形的版式设计形式

75 第三节 色块的版式设计形式

78 第四节 综合表现形式的版式设计形式

81 第六章 版式设计的视觉传达导向

82 第一节 韵律的视觉传达导向

85 第二节 重心的视觉传达导向

87 第三节 单项的视觉传达导向

89 第四节 反复的视觉传达导向

91 第五节 引导的视觉传达导向

93 第六节 散点的视觉传达导向

95 第七节 位置的视觉传达导向

97 第七章 现代版式的发展趋势

98 第一节 强调创意

105 第二节 突出个性

110 第三节 注重情感

117 第四节 时代感

第一章

版式设计概论

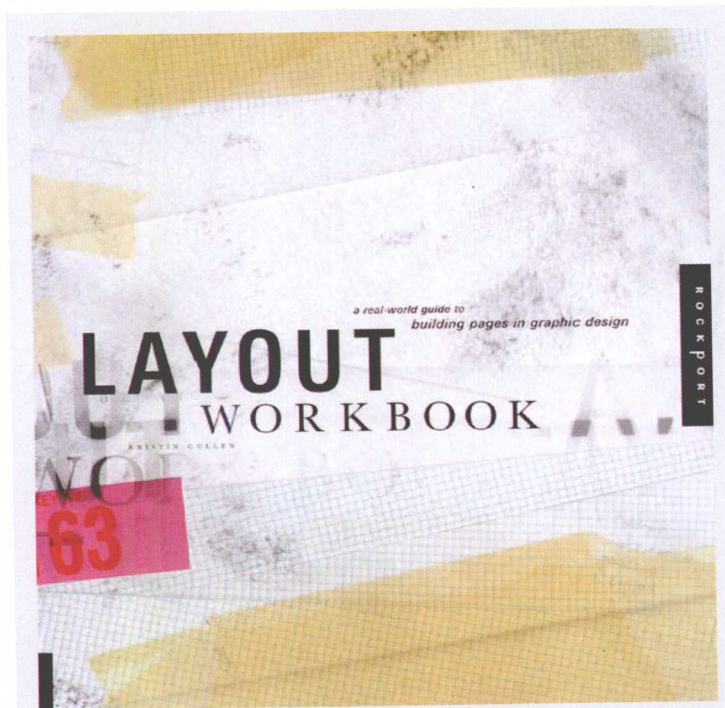

图1-1

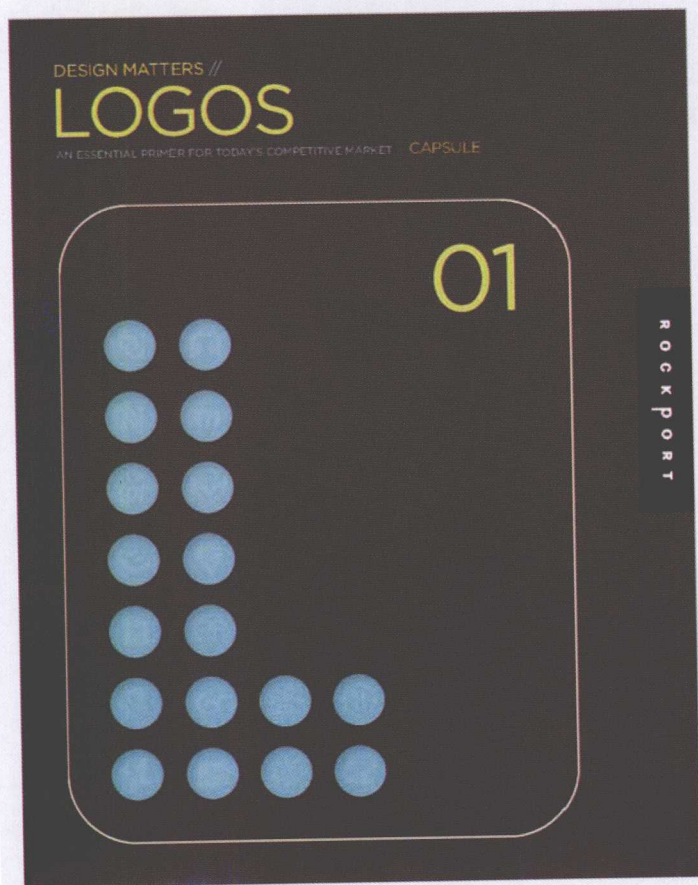

图1-2

第一章 版式设计概论

版式设计是艺术设计中的重要组成部分，也是视觉传达中设计形象表述的方式之一，是一种关于编排的研究。其实，它不仅是一种排版的技能，更重要的是在传播媒介中，视觉传达设计占据了较大的比重，它开拓了人们的认识视野，丰富了人们的交流方式，同时对促进经济、科技、文化的发展，以及提高人们的审美观念都起到了积极的作用。版式设计是平面视觉设计中最常用、最基本的视觉传达形式，无论是主题、创意、设计观念都通过版式设计表达出来。

版式设计传达给人们的是一种视觉形式，人们凭借视觉心理、经验，来认识、解读平面设计要表达的思想、理念，进而作出分析、判断和决定。它是视觉传达中的一种应用型美学形式，并通过版式设计中的美感作用来传达一种信息，以丰富我们的生活和帮助我们设计生活，并体现设计者以人为本的艺术修养和美学追求。

第一节 版式设计的概述

一、版式设计的概念

版式设计是指在有限的版面空间里,将版面构成要素——点、线、面,根据特定内容的需要进行组合排列,并运用造型要素以及形式原理,把构思与计划以视觉形式表达出来,寻求艺术手段来正确地表现版面的信息。版式设计不应仅仅是近现代社会的产物,在人类发展的每个阶段,由图形和文字组成的版式都有其文化与精神创造的里程碑意义,都可称之为版式设计,即进一步拓展了版式设计范畴。人类文明历史发展上的版式设计与美术史、设计史息息相关。现代版式设计即是运用图形、文字、色彩等要素进行编排的设计艺术,此理论是西方设计观点在近现代中国设计艺术界的实际应用。具有特色的版式设计,恰能营造一条颇具诱惑力的氛围,诱导群众心驰神往,在作了一番视觉漫游、设计探幽之后,会慢慢地渐入佳境,在不知不觉之中接受信息,视觉与思想充满愉悦。好的版式设计,总是摆脱规范化的、习见的常规束缚,将那些平淡无奇的字体、字号、线条、空白,经过如此这般的有序组合,形成不同寻常的空间关系,使之变得色彩纷呈,让人耳目一新。时代不断进步,我们的设计当然应该随着科学技术及精神意识的发展变化而具备不同的面貌。美,亦因此有了与昔日不同的含义(图1-1至图1-4)。

版式设计是艺术形式与视觉传达形式的设计,也是人类文明的载体,

图1-3

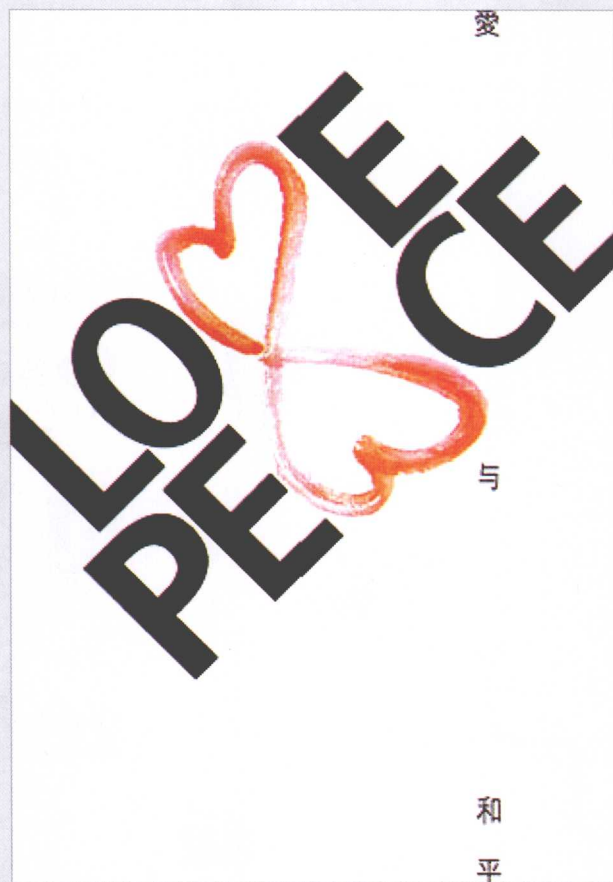

图1-4

图1-5

在不同的历史发展中展示着不同的文化演进。同时由于不同地域与不同文化的差异，版式设计中表现出独具特色的文化和精神走向。设计是一种文化现象，是人类走向文明标志。

二、版式设计的功能

版式一旦经过设计者的设计，再经过印刷，无论是招贴、海报、包装还是书籍，就产生了传播信息、文化的价值。在人类的历史长河中，它首先是出于传播信息的需要，它是为了使用而产生的。版式设计的发展经历了漫长的发展阶段，但无论哪个阶段，尽管受到了不同民族、国家、宗教、文化、社会思潮与风格的影响，表现出不同的形式与思维观念，但它的最终目的是为功能服务的。版式设计的发展与变革是以功能的实用性为前提的。

1. 承载信息内容的功能

版式设计的重要任务是根据信息内容和审美规律，运用视觉要素和

图1-6

图1-7

构成要素,将各种文字、图形及其他视觉形象加以编排组合,以承载信息内容,从而使信息进行有效传播(图1-6、图1-7)。现今版式设计可应用到很多方面,如:报刊、广告、招贴、书刊、包装、直邮广告、企业形象设计和网页等所有平面视觉传达的领域。

2. 阅读的诱导功能

人的阅读习惯是有规律可循的。心理学家研究表明:版面的上、中、左部分被认定为“最佳视域”,其次是右边部分。因此,版式设计必须遵循人类的视觉规律,让观者在自然而然的视线流动中,轻松、流畅、舒服地浏览信息内容。版式设计的诱导功能还表现在对比与调和、虚实与留白、密集与疏朗、节奏与韵律、对称与均衡、变异与秩序以及点线面、黑白灰、方向性符号的应用。在版式设计中,要突出主题,使读者一目了然,干扰、破坏阅读视觉规律的设计,无论多么新奇,都不是好的版式设计(图1-8)。

3. 促进购买的功能

好的版式设计具有明显的宣传作用。醒目的标题、引人注目的视觉形象和色彩、令人陶醉的意蕴之美,都起着引起注意、唤起兴趣、促进购买的作用。(图1-9)商业心理学认为,消费者购买任何一件商品的过程都是由“认知、情感、行为”三个环节组成的内在的动态系统。认知是促成购买态度的核心,情感是形成购买态度的动力,行为是完成购买的结果。版式设计艺术是直诉于人的感官艺术,它的“刺激性特性”——形式、色彩、意蕴都会对读者产生吸引力,唤起观者对宣传产品的购买欲望。

总之,功能的实用价值是版式设计的最根本属性,一旦失去了其实用价值,任何设计都失去了其存在的意义(图1-10至图1-14)。

图1-8

图1-9

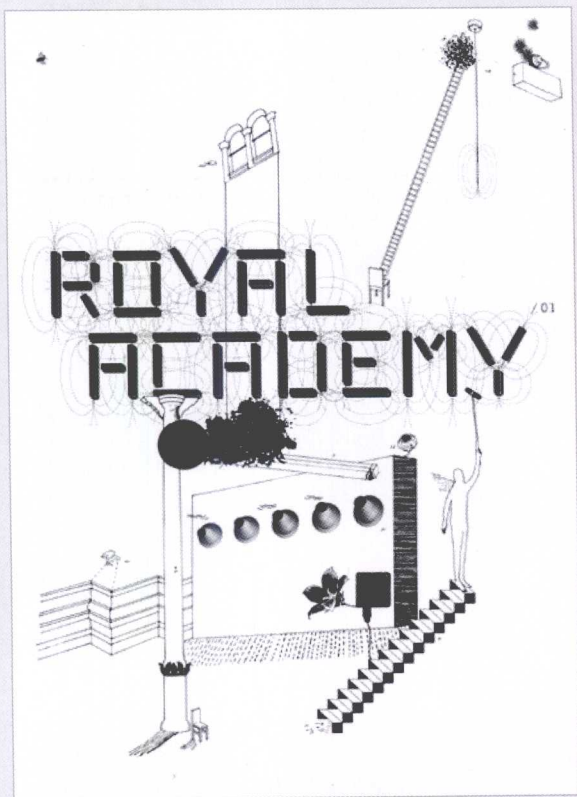

图1-10

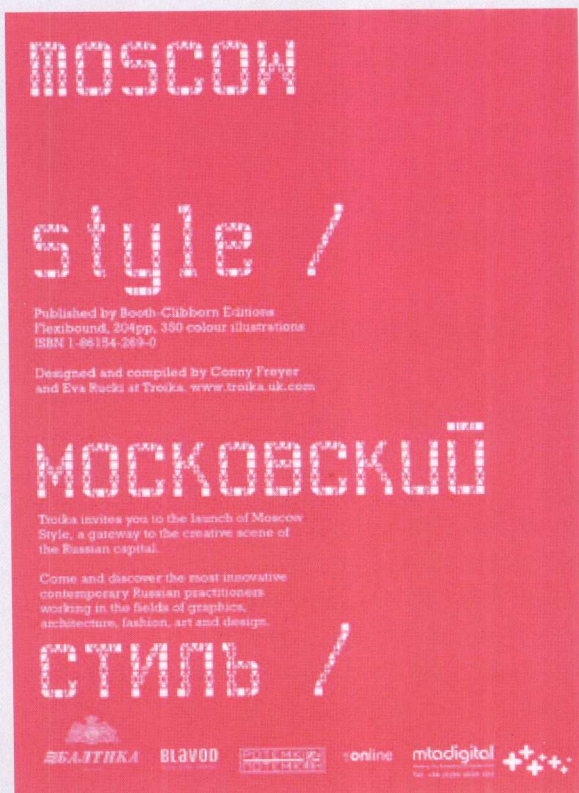

图1-11

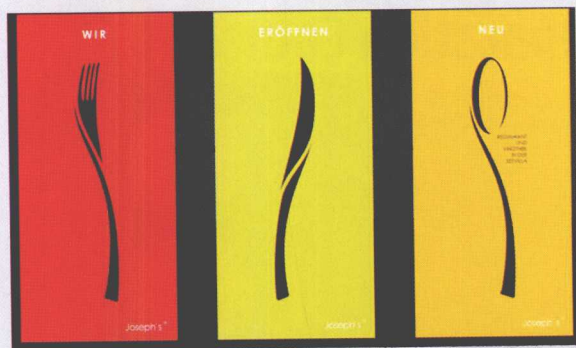

图1-12

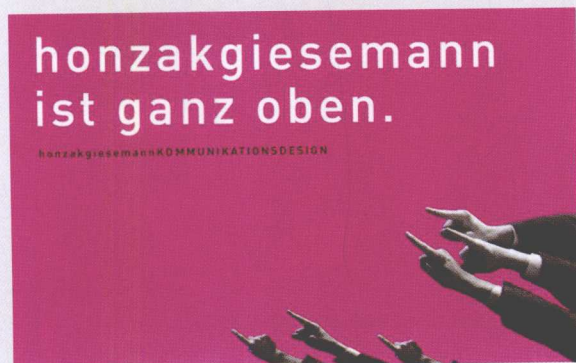

图1-13

图1-14

第二节 版式设计的发展状况

一、中国版式设计风格概略

中国的版式设计有着深厚的传统文化底蕴，样式纷繁，时代久远。而我国古代版式设计历史长远，资源丰富，有着深厚的文化，凝聚了中华民族几千年的智慧精华，并传承了中华民族特有的风格语言。我国的文字从出现至今，已经历了早期的图画文字、甲骨文字、古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书，以及印刷术发明后为适应印刷要求而逐渐派生出来的各种印刷字体等漫长的发展历程。其中，甲骨文字被人们看做是中国最早的定型文字，后来有了我国古代其他的石鼓文、玉文和碑文等，也就有了最初的版式。这些丰富的版式资源为我国古代版式形态的形成和发展奠定了基础。随着时代的进步、工艺水平的改进、物质材料的增多，版式风格也随着变迁不断向前发展，卷轴装、旋风装（也称为旋风叶、龙鳞装）、经折装（也叫梵夹装）、蝴蝶装（也称为蝶装，又称粘页装）、包背装、线装书籍形式出现，与之相适应的版式也随着书籍形态不断演变（图1-15至图1-18）。中国古代版式离不开汉字，汉字经过了几千年的变化，实践的需要促使人们把图画描绘性记录方式渐渐演化成符号性记录方式，由于文字的发展演变和文字书写工具发展变化，文章的版式也随着改变，产生丰富的版式形态，传达出丰富的中国传统美学思想。

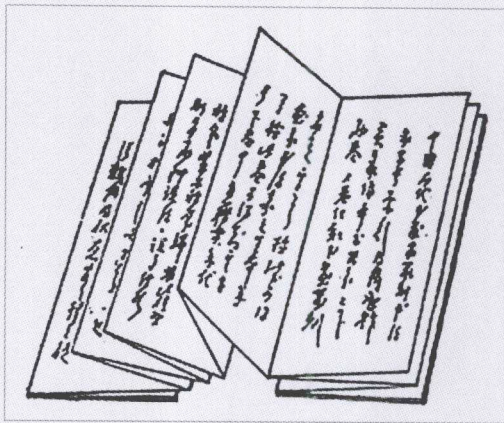

图1-15

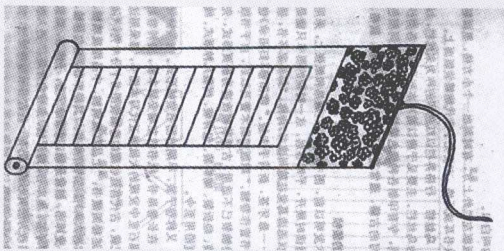

图1-16

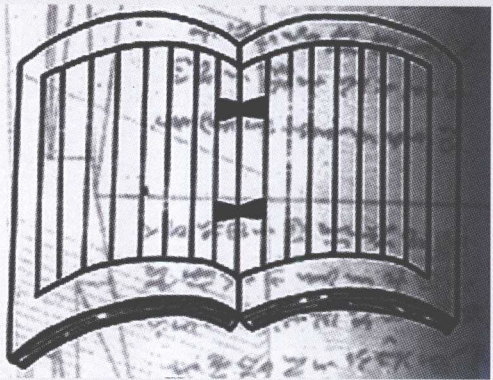

图1-17

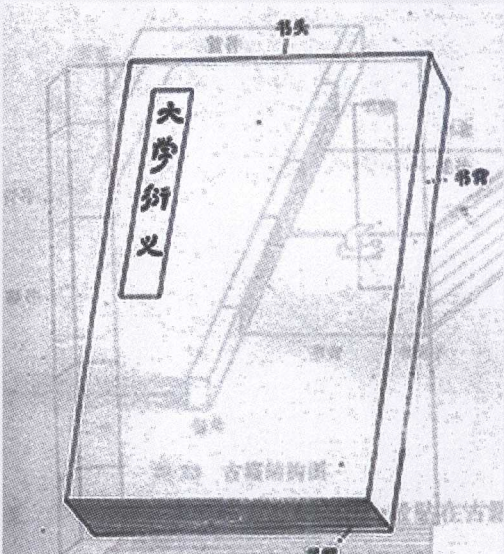

图1-18

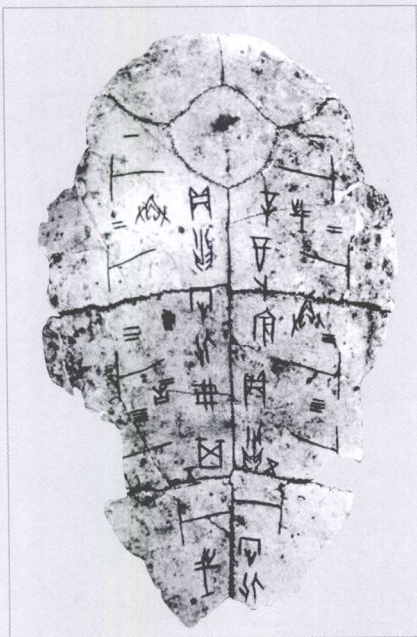

图1-19

图1-20

图1-21

1. 甲骨文的版式

甲骨文是汉字最早的书写方式，是后来汉字演变的结构源泉。甲骨文字是商朝后期写或刻在龟甲、兽骨之上的文字，其内容多为“卜辞”，也有少数为“记事辞”。甲骨文的版式由于文字与图形编排受天然材质的形状和大小制约、书写工具的限制，体与形具有某种不确定性，字图一体性的版式形式，具有天然趣成的自由（图1-19）。

2. 金文的版式：亦称铭文、钟鼎文

金文是雕刻或铸造在青铜器皿上的文字，常载于各种彝器、乐器、兵器、度量衡器、铸币、铜镜和金属印章之上。它具有版式结构的雏形，都是从右开始，竖排，文字的间距排列有着比较严格的限定，一般为三分之一字距，行距紧凑，与字距差别不大，有的仅为半个字距，有的则与字距完全一致。版面安排由于受材料的限制，秩序感很强（图1-20）。

3. 石鼓文与碑文的版式：古代刻石

从形体看，秦和秦以前的刻石为圆柱形，谓之“碣”；汉朝以后，形体由圆变长，谓之“碑”。先秦时期秦国石刻文字，因其刻在形似大鼓的石头上，故名石鼓文（图1-21）。石鼓文字体为籀文，文体为诗。碑文是继石鼓文后的石刻，是指刻在竖石上的文字。古代刻石，有石碣、石碑、墓志、摩崖之分。石刻文字的字距、行距差别不大，亦遵循由上往下，由右往左的排版方式。由于材质的特殊性，但它作为传达信息的手段，具有很大的局限性，版式较为单调。

4. 简策的版式：简策始于周代，盛行于秦汉

简策木牍是一种以竹木材料记载文字的书籍，用竹做的叫做“简策”，用木做的叫做“版牍”。其中

有字的单根竹片谓之“简”；用绳编连起来的“简”谓之“策”，通常称作“简策”；编简成策的绳子谓之“编”。绳有丝绳和皮绳两种。用丝绳编的叫“丝编”，用皮绳编的叫“韦编”。把众多竹简通过编绳连接起来叫做“策”。文字书写同样沿用竖写直行、从右到左的书写格式。是以后书装版式编排的基础性模式，现代书籍的“册”即是出自于此，今天有关书籍的名词术语，以及书写格式和制作方式，大多是承袭简策时期形成的传统（图1-22、图1-23）。

5. 帛书的版式

帛书是略晚于竹简的一种书籍形式，绢的发明和使用，为书写材料的改进提供了可能，对文化的广泛传播有着一定的影响，由于材料昂贵，多为统治者书写公文或作绘画用，一般书籍使用较少。帛书在版式形态上，远不及汉简对后世的影响大，但作为从原始笨重的传播方式过渡到便捷的书写形态来看是一种历史性的进步，同时，也为后人对书写材料乃至对新型版式的探索，提供了历史传承的依据（图1-24）。

6. 宋版书的版式

中国古代书籍装帧的发展与雕版印刷的发展有着直接的关系。

雕版印刷术发明以后，中国从此进入印本书的时代。雕版印刷术的发明，不仅为知识的积累、文化的传播发挥了巨大的作用，也为教育的普及作出了巨大的贡献。可以说，没有雕版印刷就没有雕版印书，更谈不上中国古代印本书的装帧。雕版印书开始于唐代，雕版印书的版式也随之出现。到了宋代，由于政府重视教育，在全国形成了许多刻书中心。雕版印刷在宋代得到了长足的发展，可谓承前启后，在书籍发展史上有着十分重要的地位。在宋代，蝴蝶装书所形成的典型的宋版书版式独具特色，它典雅、古朴，内涵丰富，极富书卷气，

图1-22

图1-23

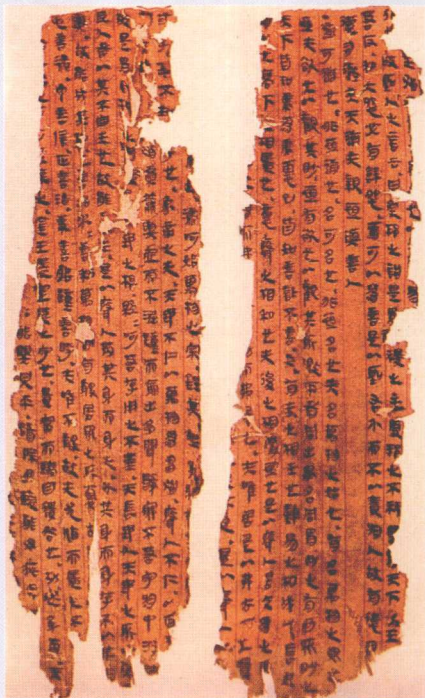

图1-24

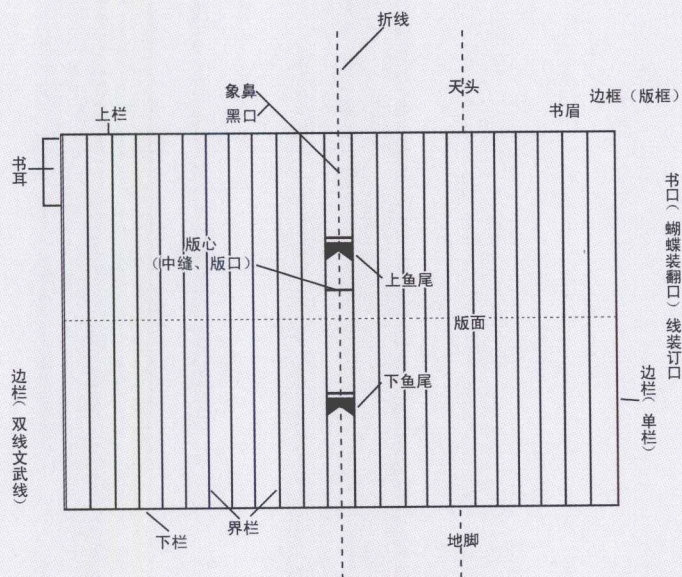

图1-25

同时又符合文人墨客的审美情趣，因此被传承下来，沿用到清末乃至现今，成为中国古代印本书版式的基本形式，宋代是承前启后的重要时期，发达昌盛的刻书事业，对后世产生了极其深远的影响（图1-25）。

（1）宋版书版式的基本形式

宋代刻书的版式。宋代的刻书，逐步形成一定的版式风格，北宋刻本，版面多为双边，版心黑线较细或不印黑线，称白口，字的行间比较宽阔，字体较大。南宋之后，书口黑线由细变粗，黑口比较流行。版框多为单边，或上、下单边，左右双边。书内不固定的部分，常印有刻书人的牌记。宋版书中，在版面左栏（右栏也有时有）往往刻印一小方格，格内略记书的篇名，称书耳或耳子。有的书，把整版面分成上、下两栏或三栏。每栏内再刻印文字。这种版面分栏的书籍，一般在大众日用书、举子场屋书或通俗文学小说之类的书中，特别常见。实际上就是简策书、帛书版式的自然演变。

下面将宋版书版式各部分的名称作一简要介绍：

①书版：书版即印版。宋版木材多为梨木，也有枣木。版式多为方形或长方形，版框内刻字部分亦有大小之别。宋人称一块书版为一片，故也称“版片”。

②版框：我国印本书不论雕版、活字，在文字四周都有一个框栏，称为版框，又称“边栏”、“栏线”。版框栏的居多，即四边单线；还有上下单线、左右双线的，称“左右双边”；栏线也有外粗内细双线的，称“文武边栏”。它不只是实用和审美的需要，更包含哲学的内涵。

③界行：我国古书版框内有一条条直行细黑的线条，宋人称为“界行”。这是古代用竹木简书写的遗痕，反映在印本书上，一行代表一根竹木简的宽度。古人于绢素上用乌丝

或朱丝织成界行，称为“乌丝栏”或“朱丝栏”。藏书家称有黑界行的纸写本为“乌丝栏抄本”。印本书除佛藏外，均有此种界行，或称行格。

④鱼尾：书籍由卷轴装改为册页装，需要把印张折叠，以便豁背。因此在版心骑缝中作一“鱼尾”记号，以防止折叠时中缝歪斜。因其形状像鱼的尾巴，故称“鱼尾”。鱼尾的种类主要有四种，即白鱼尾、花鱼尾、黑鱼尾、线鱼尾。鱼尾在使用时，有单、双或三个。两个鱼尾有上下同一方向的，也有相对相向的（图1-26）。

白鱼尾

花鱼尾

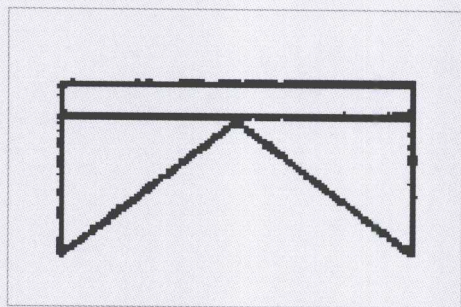
黑鱼尾

线鱼尾

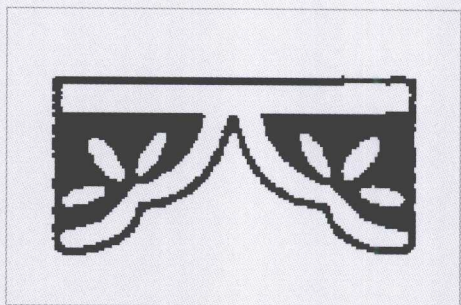
⑤版口与书口：宋版书一版的中心称“版口”或“版心”。改为包背装、线装时，版口就变成了“书口”，书口有黑口、白口之分。宋版书是把书页向内对折后叠在一起，用糊胶粘于版心背面。为使对折时不歪斜，除在版心上雕鱼尾外，有时在版心上还刻了一条细小黑线，使折叠更为方便整齐。

⑥象鼻：以鱼尾图形为分界，把中缝分为上中下三栏。版口上下两端的界格，称为“象鼻”。象鼻有黑口与白口之分：有黑线的为黑口；无黑线的为白口；刻有文字的为花口。元、明版中象鼻有宽达一厘米左右者，称“大黑口”或“粗黑口”。宋版版心上鱼尾上方，有的记明本版字数，上鱼尾下方有书名简称，中缝版心中端有页数，下端往往有刻工姓名，或全名，或只有名或姓。

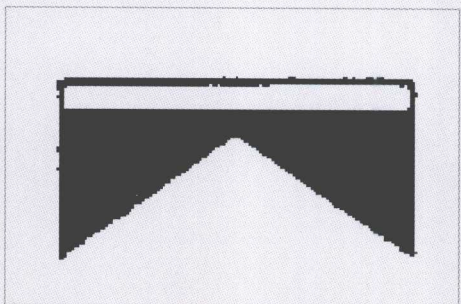
⑦书耳：为了方便读者翻阅查检，宋版书在版框外左上角加上一小长方框，刻上篇名，形如小耳朵，称为“书耳”，或“耳题”，或“耳子”（相当于现代书籍版式中的书眉）。有了书耳，不仅检索方便，版面也更

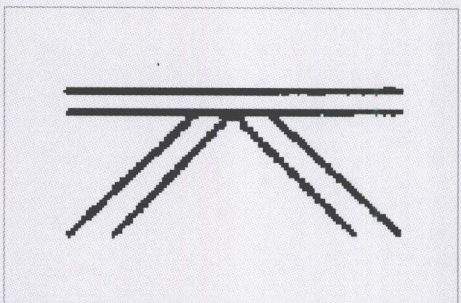
白鱼尾

花鱼尾

黑鱼尾

线鱼尾

图1-26

图1-27

图1-28

为美观。

⑥天头与地脚：天头与地脚，即版框外围的上下空白。一般天头大于地脚，其功能在于眉批之用，也包含着一定的哲学思想。

(2) 近现代的版式

中国传统版式设计有独特的表现和功不可没的贡献，也曾有过骄人的辉煌业绩，然而近代以来的事实表明，中国与文化相关的设计艺术，是在他国的影响之下才开始转型的。1840年的鸦片战争，使中国从封建社

图1-29