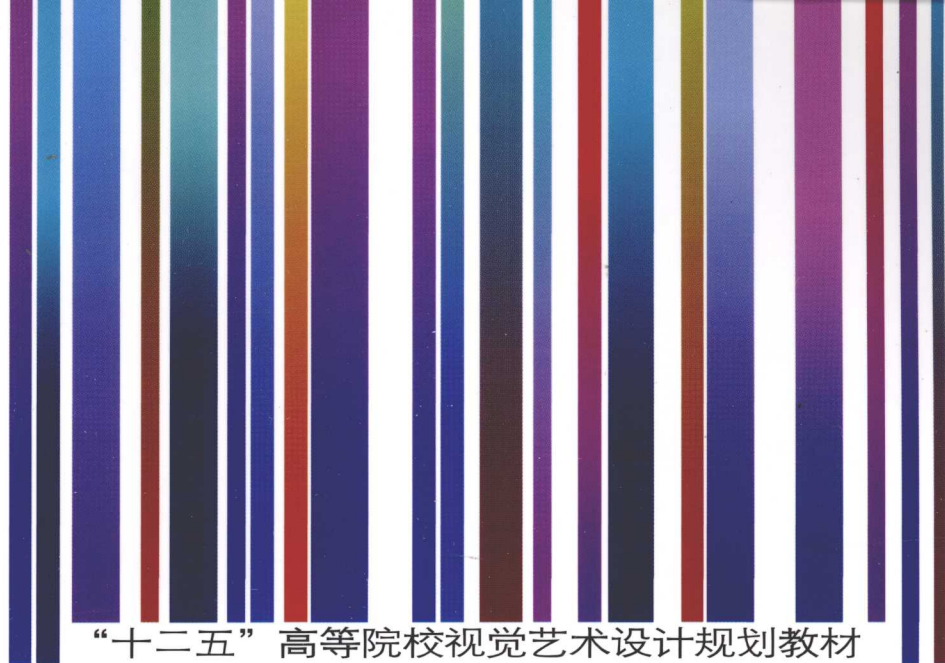

“十二五”高等院校视觉艺术设计规划教材

版式设计

邢义杰 于亮
编著

造型元素
版式设计的空间构成
形式原理
版式的实际应用

Harbin Engineering University Press
哈尔滨工程大学出版社

013035476

TS881

54

“十二五”高等教育视觉艺术设计规划教材丛书

版式设计

邢义杰 于 亮 编著

北航

C1643185

HEUP 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

TS881
54

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 邢义杰, 于亮编著.
-- 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社,
2011.7

ISBN 978-7-5661-0154-9

I. ①版… II. ①邢… ②于… III.

①版式 - 设计 - 高等职业教育 - 教材

IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字
(2011)第189628号

责任编辑 张忠远
封面设计 邢义杰

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 黑龙江艺德印刷有限责任公司
开 本 889mm X 1194mm 1/16
印 张 7
字 数 150千字
版 次 2011年7月第1版
印 次 2011年7月第1次印刷
定 价 59.00元
<http://press.hrbeu.edu.cn>

前言

时代的进步，新技术、新媒体的发展，必然导致艺术设计的新创造。作为与其他众多艺术门类都具有横向联系的版式设计同样需要不断注入新鲜元素，与时俱进。版式设计不仅是一门专业基础课，而且对现代的建筑、服装、绘画等艺术门类，也有很重要的影响，是一门实用性很强的课程，它一直随着各艺术门类的丰富而不断延伸新的含义：现在的版式设计不仅仅是简单的编排，更主要的是营造一种信息传递的视觉环境。同时，版式设计的个性化发展也促进各艺术门类的创新，使平面设计的风格不再千篇一律。

为完善学科建设，培养应用型设计人才，本人在多年的实践教学和理论研究的基础上编写了此书，旨在通过该书拓展思维，提高学生分析问题、解决问题的能力，从而造就适应社会发展需要的设计人才。

该书以基础理论为主，在版式设计的概念、发展演变、造型元素、形式原理等方面作了详尽的、深入浅出的论述。每一章有相应的作业练习，引导学生深入思考，挖掘学生创意潜力，以形成其对版面良好的掌控力，为以后专业设计打好基础。另一方面，采用探索性的教学方法，充分突出实用性。结合各艺术设计门类，通过具体实例对版式的设计规律进行分析，建立以基础理论-范例点评-知识点分析-课题练习-总结讲评为主的的教学结构，注重学生认知能力和创新能力的培养，使版式设计的原理在实训中得以深层认知。

在本书的编写过程中，我的可爱学生们提供了大量作品，人数众多，无法逐一列举，在此一并表示感谢。另由于部分引文、图例来源形式不一，尽管努力核对原作者，仍难一一标明出处，恳请作者谅解，在此致谢。

因编写时间仓促，加之学识有限，错误、纰漏之处在所难免，恳请各位批评斧正，以期今后得以更好的完善。

编者

2011年6月

目 录

第一章 版式设计概述	001
第一节 版式设计的概念	003
第二节 版式的涉及范围	003
第三节 版式设计的基本原则	005
第二章 版式设计的发展演变	007
第一节 中国版式设计的发展	009
第二节 西方版式设计的发展和革新运动	011
第三章 版式设计的造型元素	015
第一节 点在版面中的构成	018
第二节 线在版面中的构成	021
第三节 面在版面中的构成	022
第四节 版式编排中的空间构成	026
第五节 最佳视域与视觉流程	028
第四章 版式设计的形式原理	033
第一节 对比	035
第二节 对称	036
第三节 均衡	037
第四节 比例	037
第五节 节奏与韵律	038

第六节 力场	039
第七节 重复与呼应	040
第八节 虚实与留白	041
第九节 多样统一	042

第五章 基础版式设计 049

第一节 网格系统	051
第二节 文字的编排	054
第三节 图形的编排	061
第四节 图片的排版	064

第六章 版式设计的实际应用 069

第一节 招贴版式设计	071
第二节 报纸版式设计	075
第三节 书籍版式设计	080
第四节 杂志版式设计	085
第五节 包装版式设计	089
第六节 网页版式设计	091
第七节 型录版式设计	095

参考文献 106

第一章 版式设计概述

版式设计的概念

版式的涉及范围

版式设计的基本原则

第一章 版式设计概述

版式设计是视觉设计专业学生必修的一门基础课,其意义在于方便阅读,流畅、准确的信息传达。在整个的视觉传达类课程中,版式处于承上启下的地位:既是对前期课程学习成果的考察,也是为今后专业设计课程所做的铺垫。它建立在对平面构成、色彩构成、立体构成等基础课程理解之上,需要对形态、色彩、肌理、空间有一定的认知和了解。

第一节 版式设计的概念

在当今信息时代,人们被各种各样的信息所包围,对信息有意无意中“接受”与“被接受”。“高效传达”、“快乐阅读”是人们对信息传递提出的迫切要求,而版面作为信息表达的载体,意义尤为重大;同时,网络及多媒体的发展改变了人们的生活及阅读方式,也拓宽了版式设计的涵盖范畴。这些因素要求我们更新观念、重视版面的作用,使形式真正地、更好地服务于内容。

所谓版式设计,即在一定版面上将视觉元素进行有机的排列组合,使主题新颖、突出、更具表现力,让读者在最短的时间内注意并有效获取清晰而完整的信息,真正达到形式与内容的有效统一;另一方面,在版面阅读中,通过设计师个性化的设计风格和具有艺术特色的视觉传达,观者可产生感官上的美的遐想与共鸣。(见图1-1-1、1-1-2)

一般来讲,说到版式设计很多人将其局限在书籍、杂志之中,甚至有人认为版式只是一种固定格式,是一种技术工作,无所谓设计与否,这是认识上的误区。实际上,设计者把表达的内容运用视觉形式传达出来的同时,还要赋予这个平面情感和生命力,这样才能感染大家。因此,版式设计可以说是技术与艺术的高度统一。(见图1-1-3)

第二节 版式的涉及范围

版式设计的范围涉及到出版物设计、广告版面设计、企业形象设计、多媒体设计等多个领域,例如报纸、杂志、书籍、画册、产

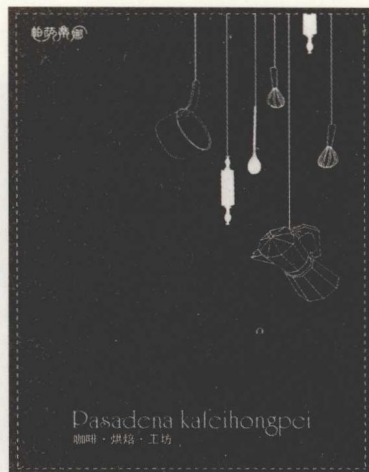

图1-1-1 帕萨蒂娜 咖啡·烘焙·工坊

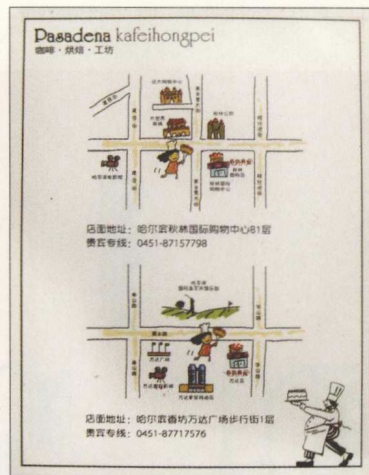

图1-1-2 帕萨蒂娜 咖啡·烘焙·工坊
插图的表现形式直接、明确,风格鲜明;整体的版面编排和设计温馨个性

图1-1-3 海报设计 Krzysztof Iwanski

图1-2-1 包装设计

Client: Jenkins Foods Design Firm :FCS
Designers : Frank Fisher, Dennis Halezyty

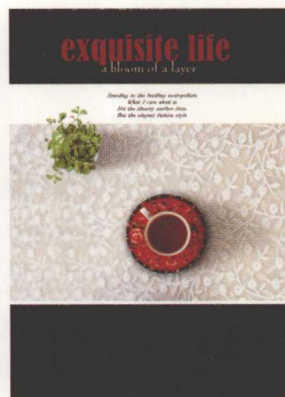

图1-2-2 宣传画册

图1-2-3 日历设计 陈雷

图1-2-4 Boosey & Hawkes音乐出版物封面
麦文·科兰斯基, 马迪·贝尼特, 苏·华纳,
罗伯特·毛迪, 安娜·帕

品样本、招贴、包装、型录、POP广告、网页等，它是评价作品的重要标准之一。其设计原理和理论几乎贯穿于整个设计的始终，决定着视觉传达的效果。（见图1-2-1至1-2-4）

现在，许多艺术院校将版式设计归入书籍装帧课程，实际缩小了版式设计的范围。从一定意义上讲，版式设计是具有一定独立性的。无论何种形式的平面空间都存在视觉要素如何编排的问题，合理而具感染力的版式设计有助于版面信息清晰、有效的传递。

第三节 版式设计的基本原则

版式设计需要体现出准确、生动的版面语言，因此在设计中，只有尊重其创作规律、遵循其设计原则，才能呈现出优秀的版面。

1. 主题鲜明

形式离不开内容，版式设计的主要目的就是为了更快的传递信息、更准的体现主题思想。版式中各视觉要素都是为主题服务的，编排和处理它们之间的关系必须明确目标、分清主次，避免喧宾夺主、过于花哨。

2. 富有创意

创意性是一种深度的拓展思考，最大特点在于充分调动想象力，突破现有模式，以独特的视角、另类的表现手法达到或幽默、或震撼、或新奇的设计构想，形成个性化的特征。

在今天的商业社会中，平面设计更加人性化、风格化。没有创意元素，简单的形象堆砌，只能形成平淡的视觉形象。版面的创意思维表现包括选取、运用表现要素的独特视角，还有编排上的不拘一格。当然，这基于对主题表达的理解以及设计者的个性表现。注重个性表达的版式，更易展现作品的定位和品位，更具魅力和吸引力。（见图1-3-1、1-3-2）

3. 趣味性

版式设计的趣味性，是指一种活泼的版面语言，它使信息的传递具艺术表现力，让观者轻松之余很容易接受版面传递的内容。构思中可采用夸张、比喻等表现手法，在电脑工具的辅助下，视觉要素的处理能呈现出诡异、多变、有趣的视觉效果。（见图1-3-3）

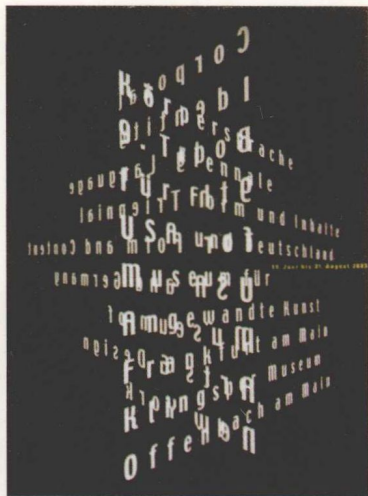

图1-3-1 乌维·勒斯
肉体特征——第九届形式与内涵三年展

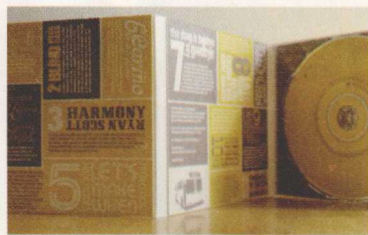

图1-3-2 Melissa Gorman
CrystalTop Music Presents CD

图1-3-3 刘健 音乐会宣传卡
图形的处理夸张有趣，对主题的表达轻松、传神

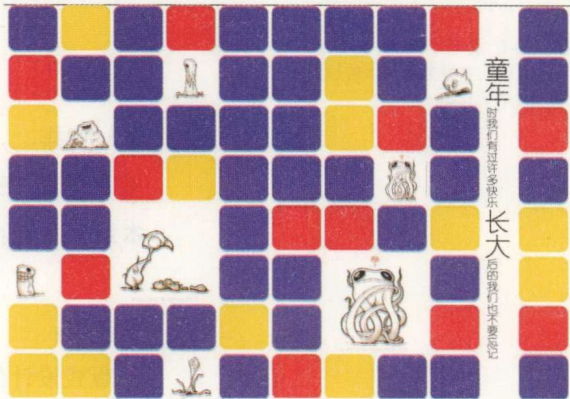

图1-3-4 张强

4. 情感性

在版式设计中，优秀的作品不仅是信息表达，同时是情感流露。版面可以通过视觉要素，体现一种喜悦、激烈、舒缓等情绪基调，这种建立在情感基础上的交流，营造出动人的氛围，更容易与人产生共鸣。如散点式的编排会使版面自由、轻快；过于突出的文字或图形会给人紧张、冲击感……。 (见图1-3-4、1-3-5)

图1-3-5 陈栋 平面广告
编排原理的有效运用可以传达情感，
与读者产生共鸣

课时安排

总课时量：64学时（4周×16学时）

本章课时量：2学时

思考题：

1. 版式设计的概念是什么？
2. 版式设计的基本原则有哪些？

第二章 版式设计的发展演变

中国版式设计的发展
西方版式设计的发展和革新运动

第二章 版式设计的发展演变

版式设计发展史的学习有很重要的意义：通过对前人的设计思路和风格的了解、设计表现手法的研究，可以丰富自己的视野和思想；通过对优秀版式设计的欣赏和借鉴，可以创造出新的、富于时代感的作品。

文字在版式设计中占有最重要的地位。在文字出现以前，人类是依据各种图形符号进行记事与交流的。当图形演变为简单的文字，成为人类用来记录语言的符号和交流思想的工具时，编排意识也随之产生。文字不断的发展和完善，也为日后平面设计的发展奠定了基础。

第一节 中国版式设计的发展

中国现存的最古老的成熟文字形式是甲骨文，它是古汉字的重要研究资料，具备了象形、指事、会意、形声、转注、假借等造字方法。目前殷墟发现有大约15万片甲骨，4500多个单字。从甲骨文已识别的约1500个单字来看，甲骨文已具备了现代汉字结构的基本形式，书体经历了金文、篆书、隶书、楷书等书体的演变。尽管字体组合没有特定的规律，但是运用了文字和笔画之间的疏密进行处理，是中国文字设计的基础，促进了基本组织编排观念的形成和发展。（见图2-1-1）

造纸术和印刷术的发明是整个世界的文化和文明传播的里程碑。中国是世界上最早发明纸的国家，根据考古发现，西汉时期，我国已经有了麻质纤维纸，但质地粗糙、数量少、成本高，难以普及。东汉时期，蔡伦在前人造纸的基础上发明了用破布、渔网、树皮等制成的书写用纸，为后世抄书、拓印和雕版印刷提供了必要条件，从此纸被推广使用，成为中国主要书写材料。随着古代中国经济文化的不断发展、造纸工艺的成熟，中国的雕版印刷技术应运而生。雕版印刷是最早在中国出现的印刷形式，字的墨色、大小、笔画均匀一致，字行齐整，大量书籍逐渐由手抄改为木版雕刻印刷。目前，世界上发现的有确切日期的最早的雕版印刷实物，是在甘肃敦煌千佛洞发现的印刷于公元868年的唐代雕版印刷《金刚经》，书

图2-1-1

图2-1-2 《金刚经》

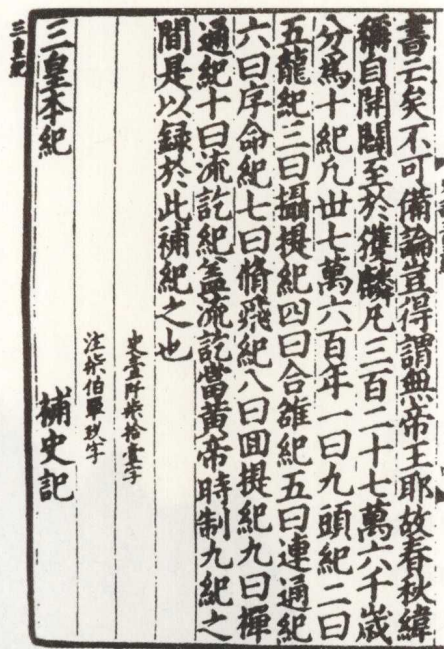

图2-1-3 宋版《史记》

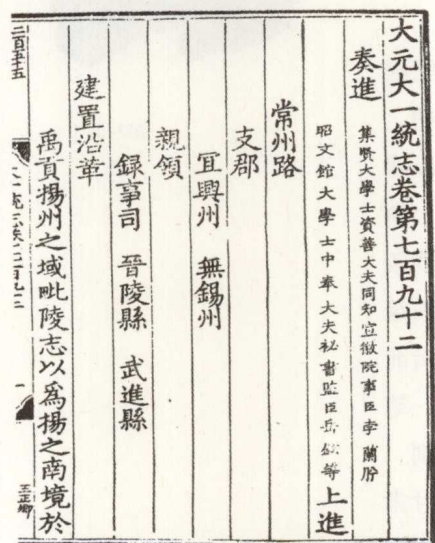

图2-1-5

的形式是卷子，最前面是一幅扉画，画的是释迦牟尼在祇树给孤独园说法的情景，其余印的是《金刚经》全文。这个卷子印制工艺非常精美，风格细腻、浑朴凝重，文字采用竖排，版式设计规整、严谨（见图2-1-2）。至宋代，中国印刷术已占据世界最先进的地位，产生了活字印刷。并迅速传入邻国日本、韩国、菲律宾以及越南乃至中亚，最后由中亚传入欧洲，从而在事实上肯定了中国印刷术的重要地位。宋版书有非常完整的版式设计，它的竖写直行保持了从甲骨文开始的书写方法，版面中文字仍是由右而左，实行右上左下的传统习惯。在自中国古代简策书的自然演变中，行格、界格的出现，具有了使用和美学的因素，使版式设计更加完美，有独特的形式及装饰线条分割画面，风格独具、特征明确，反映出一种传统文化内涵。（见图2-1-3、2-1-4）

图2-1-4 欧阳文忠公集

元刻本图《大元大一统志》的章节目录，文字信息依章节名、作者、章节内容的顺序从右往左排列；在章节内容的编排中，内容由大到小的关系通过文字上下分级别的穿插排列，将信息层次清晰地显示出来。（见图2-1-5）

中国三千多年的书籍艺术史，经历了甲骨、简策、帛书、卷轴装等不同的书籍形态，工艺手段上包括了写本、抄本、雕刻、活字等变革，书籍具有基本的版面式样及名

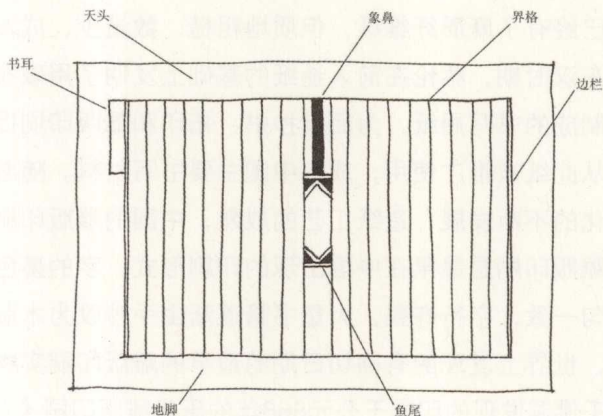

图2-1-6

称,传统印本书籍中所使用的某些版面术语甚至沿用至今。(见图2-1-6)

受现代印刷术的影响和现代文化发展的需要,中国报刊书籍的排版方式,随着人们生活习惯的改变而发生变化。书籍由单面印刷变为双面印刷,版面的格局发生了改变,文字出现横排。1955年1月1日,《光明日报》首先实行横排,方便阅读,利于纸张利用。从竖到横的排列阅读,对中国文字的书写方式是个极大的变革,排版更加灵活多样。

中国经济的飞速发展,催化了中国设计水平的加速进步。如今中国设计师的竞争意识逐渐增强,参与国际平面设计竞争和交流已经是家常便饭,在版式设计上更是将中西文化进行交融,设计风格趋向多元化。

第二节 西方版式设计的发展和革新运动

公元前4000的两河流域是古代人类文明的重要发源地之一,居住于此的苏美尔人在交流中创造了象形文字。其最初的主要书写材料有石块、泥板,其中书写在泥板上的楔形文字是这一时期的主要文化成就(见图2-2-1)。大约在公元前3000年,古埃及人发明并开始使用莎草纸,莎草纸摆脱了之前的沉重媒介,使用价值更高,成为当时广泛的书写材料。但作为最初的书籍形式,莎草纸不便于流传和保存。随着文字改进以及古抄本的产生,羊皮纸成为书写材料,因为它书写均匀,在潮湿环境下更耐用。羊皮纸制作工艺复杂,十分昂贵,只有少数贵族统治阶级才能享用。自西元开始到文艺复兴时期,欧洲使用烫金方式来装饰书籍,教堂和宗教团体在文字和书籍的发展过程中起到了非常重要的作用。他们认为书是神的精神容器,所以常用贵重的金银等材料来装饰书,图案细腻华丽,图文交叉排列,色调层次分明。

在1400年以后,欧洲各国开始逐步建立起自己的造纸业,纸张普遍被采用,书籍的制作渐渐从手抄本步入木刻版印刷时代。在木刻印刷技术基础上,插图与木刻画结合,编排样式大多采用单栏,字体更加规范精细化,具有大面积留白。值得注意的是以前的书均没有标题页,而是在该页起首用一个大写的字母替代,表示文章的开始。

图2-2-1