

Layout Design

舒适阅读空间的创造 版式设计

编著 李曼丽 陈 晨 马丽娃

四川大学出版社

Layout
Design

舒适阅读空间的创造
版式设计

编著 李曼丽 陈 晨 马丽娃

四川大学出版社

责任编辑:何 静
责任校对:李思莹
装帧设计:陈 晨
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

舒适阅读空间的创造——版式设计/ 李曼丽, 陈晨,
马丽娃编著. —成都: 四川大学出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5614-5884-6

I. ①舒… II. ①李…②陈… III. ①版式—
设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第123195号

书名 舒适阅读空间的创造
——版式设计

编 著	李曼丽 陈 晨 马丽娃
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段24号(610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-5884-6
印 刷	四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸	190 mm×260 mm
印 张	8
字 数	243千字
版 次	2012年6月第1版
印 次	2012年6月第1次印刷
定 价	42.00元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

序

版式设计交流的意义和价值是通过视觉造型语言呈现的方式进行信息转换。平面艺术设计中，版式设计作为重要的组成部分之一，其核心价值体现了版式设计形式美感的综合因素与创新能力。涉及图形和文字的组合与解构，包含文字作为图形符号的意义以及版面的美感等一系列的思考。版式设计已延伸到平面设计的各个方向，作为平面设计领域中重要的、也是最基础的部分存在，正日益彰显其时代特征与文化内涵。

该书作者力图在版式设计的规律中寻找形式的突破与视觉创新的相关联系，在进行版式创意解构的同时注重设计思想的传达，在介绍版式设计常用元素的基础上体现专业特征。全书较为全面地涵盖了版式设计的基本知识点，采用了大量的富有美感和现代表现语言的实践案例，并从实用角度出发，加入了现代信息传输平台中电子版面设计的内容。该书以对版式设计的诠释——“舒适阅读空间的创造”为主题，毫无疑问，精彩案例在分析和解读形式美以及版面的构成中起到了直观的引导作用。从多元化的视点探讨版式设计的规律是该书的一大特色，理论阐释和实践创作相结合，视角全面，论述层层递进，案例典型。

该书是成都大学美术学院艺术设计专业三位女教师结合多年教学经验的精心之作，从书稿选题的酝酿拟定，到书稿的写作和插图的选择，再到书籍的整体设计，体现了她们严谨务实的专业精神。她们以自己特有的敏感细腻传达了对设计艺术的感悟和对现代设计艺术的不断追求。该书的付梓既是一种群体钻研精神的体现，同时亦是设计艺术领域中专业创新的实践与理论相结合的可喜成果。

教育部高等学校艺术教育指导委员会委员
全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员
四川大学艺术学院副院长、教授

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '张' (Zhang), '美' (Mei), and '梅' (Mei).

第一章 认识版式

第一节 版式设计在中国的发展概述

- 一、版式设计在中国的发展概况 003
- 二、中国古代的版式设计 004

第二节 版式设计在西方的发展与演化

- 一、西方设计艺术的诞生 007
- 二、欧洲版式设计的发展 007
- 三、设计在美国的发展 010
- 四、设计在日本的发展 011
- 五、现代设计发展面临的挑战 012

第三节 版式设计的基本原理

- 一、版设计的概念理解 013
- 二、版式设计涉及的范围 016
- 三、版面设计的组版原则 018
- 四、排版设计程序 020

第二章

版式设计中的视觉要素

第一节 版式设计中的文字要素

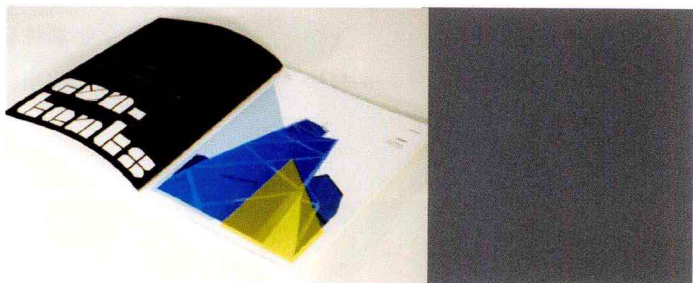
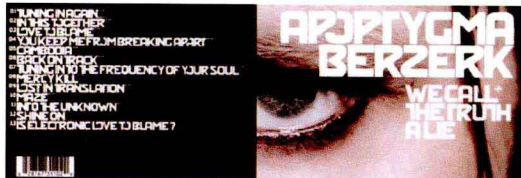
- 一、概述 025
- 二、文字版式设计的原则 026
- 三、字体的搭配组合 027
- 四、文字的编排构成 029
- 五、文字的对齐方式 032
- 六、版式设计的字体空间运用 035

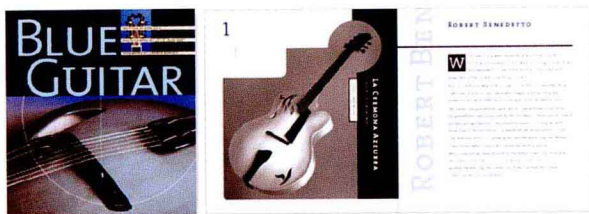
第二节 版式设计中的图形要素

- 一、摄影图片的运用 037
- 二、插画图形的运用 040
- 三、图形符号的运用 041

第三节 版式设计中的色彩要素

- 一、色彩的三要素 042
- 二、主色调的应变性 043
- 三、色彩对比 043
- 四、印刷品版式主色调的确定 045

第三章

版式设计的构成形式

第一节 版式设计的构成要素

- 一、版式中的形 048
- 二、版式中的点、线、面 051

第二节 版式设计的黑白灰关系和视觉流程

- 一、版面中黑白灰关系的确定 057
- 二、版式设计的视觉流程 057

第三节 版式设计的组织原则

- 一、整体性原则 062
- 二、主题性原则 065
- 三、群化原则（同类合并） 065
- 四、邻近原则 066
- 五、空白原则 066
- 六、对齐原则 067
- 七、相似与对比 067
- 八、对称与均衡 068
- 九、节奏与韵律 068

第四节 版式设计的编排类型

- 一、古典版式 069
- 二、网格设计 069
- 三、自由版式 071
- 四、其他类型 072

第四章

印刷类作品的版式设计

第一节 书籍和杂志的版式设计

- 一、书籍和杂志设计的相关知识 081
- 二、书籍和杂志封面设计概述 082
- 三、书籍封面设计与表现 083
- 四、书籍和杂志内页的设计 089

第二节 版式在广告设计中的应用

- 一、报纸广告的编排设计 090
- 二、广告宣传册的编排设计 092
- 三、户外广告的编排设计 093

第三节 版式在包装设计中的应用

- 一、包装的概念与功能 094
- 二、包装设计的组成部分 095
- 三、版式设计在包装平面设计中的应用 096

第四节 未来版式发展方向

- 一、独创性和趣味性 100
- 二、重视文字的排版设计 101
- 三、艺术和装饰是恒久的主题 102

第五章

电子类版式的设计

第一节 网页版式的设计

- 一、网页媒体的特点 107
- 二、网页的版式设计 108
- 三、网页版式的类型 110

第二节 电子读物的版式设计

- 一、电子读物的特性 115
- 二、电子读物的设计表现 115
- 三、电子读物设计的发展与展望 121

参考书目/后记 122

- 版式设计在中国的发展概述
- 版式设计在西方的发展与演化
- 版式设计的基本原理

第一章 认识版式

第一章 认识版式

在1455年的德国小镇上，约翰·谷登堡(Johann Gutenberg)看着圣经一页一页地从他发明的自动金属印刷机上印制出来时，可能已经意识到这一事件会具有某种历史意义，然而他不会知道他的这个发明所产生的划时代的重要作用。五百多年后的今天，每天印刷发行的新书和各种类别的刊物早已超越了时代的局限。随着大量印刷资料的流行和发行，与印刷息息相关的版式设计也已经发展成为一门体系完备的独立学科。科学技术的不断进步促进了经济社会的高速发展，现代社会各种信息传播渠道日益丰富和多样化。首先是媒体的：报纸、杂志、电视、网络，各种信息纷繁复杂，令消费者目不暇接。其次是产品的：仅电视就从平面直角、超平、纯平等发展到液晶、等离子、高清；从耐用消费品到日用品，都给人以眼花缭乱的感觉；而有线电视、报刊、户外、车载等种类丰富的媒体信息更是把消费者推到了无所适从的境地。在快节奏的生活环境和信息爆炸的社会中，如何把有效的信息迅速传递给消费者，对于设计师而言，作品的设计表现就更加重要，尤其是占据视觉传达领域最醒目位置的平面作品，版式设计的重要性因此不言而喻。

第一节

版式设计在中国的发展概述

版式设计理论已经演变发展为现代艺术、现代设计理论的一个重要组成部分。它是现代哲学、美学、心理学、形态学、材料学等社会科学和自然科学研究交叉融会的成果，也是一代代艺术家、设计师大量研究、实践的结晶，正如著名的设计师西马叶夫所说：“历史的设计是设计的历史。”那么，首先就让我们以历史的眼光来迅速地扫描一下版式设计在中国的发展概况。

一、版式设计在中国的发展概况

印刷技术的发展推动了技术与艺术的进步。我国印刷术的开端虽然准确的年代尚难定论，但“肇自隋时，行于唐世，扩于五代，精于宋人”，应该可以作为雕版印刷术发明和发展的参考。东汉初期的蔡伦改进了造纸术，造出了所谓的“蔡侯纸”。“蔡侯纸”与公元前2500年埃及人使用的“纸”有质的不同，后者是用天然的纸草做成的，像我们用自然界的竹片做成筒一样。活字是北宋时期的毕昇发明的，虽然是陶土质地的活字，却比欧洲发明活字的谷登堡早了四百多年。从信息传递的手段来看，造纸术、印刷术都是我国发明的。换言之，也可以说版式的编排设计历史在我国也非常悠久。

二、中国古代的版式设计

人类早期认识和理解社会的重要方式是把有声的语言作为传递与交流知识的工具，但语言的传播受到空间与时间的限制。《易经》中说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”就是说人们曾先后采用结绳、契刻等方法来帮助记忆。但是，这一方法只能帮助记忆，不能直接表示复杂的事物。只有在使用了图画和文字以后，才能比较准确地表示事物及其相互间的关系。

与版式息息相关的是我国古代书籍装帧形式的发展。要叙述版式设计的历史，不能脱离书籍装帧设计的历史。我国古代发明了造纸术后，书籍的装帧形式就逐渐由简策发展到卷轴。随着早期以抄写为手段的复制方式被印刷技术所取代，装帧形式也由卷轴发展为册页。雕版印刷术发明后，图书批量生产的理想变为现实。可见中国的版式设计有着深厚的传统文化底蕴，可谓历史悠久，样式繁杂，曾在世界设计艺术史上达到很高的水平。下面我们对中国古代版式发展的脉络进行简要的梳理和介绍。

图1-6

1. 兴盛于殷商时期的甲骨文和青铜铭文

1899年发现于河南安阳殷王朝都城遗址的甲骨文是中国现存较早的文字排版形式，距今约有3400年。用刀刻在龟甲和兽骨等天然材质“版”上的甲骨文是最早的文字版式，应该说后来的拓印与刻版插图技法已经萌芽于其中了。

考古学家经过考证，发现在同时期的青铜器、石器和陶器上出现的甲骨文，从文字学构字角度分析，同样属于文字学的范畴。它的形成与发展经历了漫长的过程。甲骨文是现代汉字的祖先，其存在与发展有着必然的逻辑性和科学性。它以字体结构和书写方式的合理作为存在的基本前提，在汉字的演化过程中有着重要的作用，后来汉字发展的各个时期都未离开其基本的构字结构。

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

图1-5

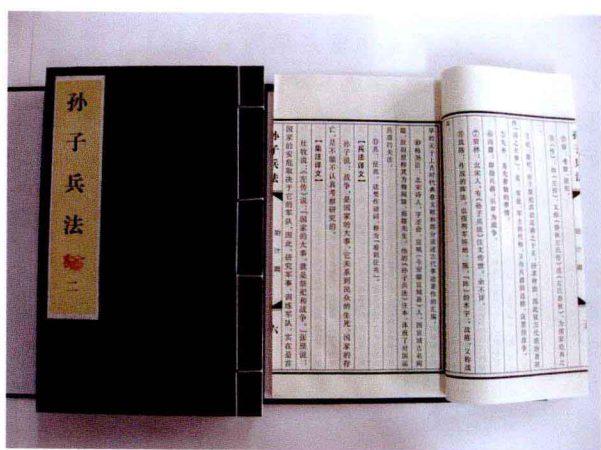

图1-7

图1-1, 1-2: 简策。

图1-3: 汉帛书《黄帝书》。

图1-4, 1-5: 古代线装书的内页排版。

图1-6, 1-7: 现代书籍装帧设计对古代线装书设计风格的借鉴。

金文的版式是甲骨文版式的进一步发展,二者都是从右开始竖排。文字的间距排列有着比较严格的限定,一般为三分之一的字距;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。

金文出现在商代,比甲骨文稍晚。金文亦称铭文、钟鼎文。商代青铜器制作方法大多采用浇铸法。青铜器与铭文在浇铸前必先制范,范上的凸凹与实际器物的凸凹相反。在河南安阳曾发现很多陶范和制造陶范所用的模。模就是制范前的坯型。制作精美的青铜器及其表面的铭文,必先造字模,然后制范,最后浇铸成形。字模是凸起的反体字,说明当时已有高超的文字雕刻技艺。有的铭文是由几个单字模拼组而成,这对后来发明泥活字技术,有一定的启示作用。

2. 先秦时期的石鼓文与碑文版式

先秦时期秦国石刻文字,因其刻在形似大鼓的石头,故名石鼓文。石鼓文字体为籀文,文体为诗。石鼓文是将文字镌刻在磨光的石面上的一种文字。秦始皇统一中国后,李斯对文字进行统一整理,最终发展成小篆,并在笔画的书写方式上作了规范化的统一。

碑文是继石鼓文后的石刻,是指刻在竖石上的文字。碑文体裁有文,有铭,有序。在中国石刻史上,《礼器碑》是较有名的石刻。《礼器碑》全称《汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》,汉永寿二年(156年)刻,隶书,高227.2厘米,宽102.4厘米,现藏于山东曲阜孔庙。

石刻文字的字距、行距差别不大,亦遵循由上而下、由右而左的排版方式。石刻的制作工艺起源于金文制作工艺。由于材质的特殊性,后世存留的碑刻作品较多。但它作为传达信息的手段,具有很大的局限性,即不能随身携带。

3. 最早的书籍——简策的出现

简策可以说是中国最早的书籍形式。简策在古代文化传播和中国文明发展史上都有着极其重要的地位。简分竹简与木简。单片的简一般只写一行字，也有少数单片简上写数行小字的情况。成片的简装订成策后，便有了版式的早期编排形式。“策”通“册”。

简策形式始于周代，盛于秦汉。蔡邕《独断》载文曰：策者简也，其制长二尺，短者半之。其次一长一短，两编下附扎牒也，亦曰简编、次简也。次简者，竹简长短相间排比之，以绳横联之，上下各一道。一简容字无多，故必以次编之，乃容多字。简策的版式沿用了甲骨文的竖排格式，自右向左，单片竹简之间天然形成的隔线，可以有效地控制行距，界内的字迹可大可小，但不能突破界线。简策作为中国古籍的代表之一，为日后书籍版式的设计提供了基本模式，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。

4. 帛书版式的过渡

帛书是略晚于竹简的一种书籍形式，出现于六朝，广泛使用于隋唐。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一定的影响。由于材料昂贵，多为统治者书写公文或绘画用，一般书籍使用较少。帛书在版式形态上，远不及简策对后世的影响大，但它代表着在文化传播上，已从原始笨重的书写材料过渡到便捷的书写材料，这是一种历史性进步，它为后人对书写材料乃至对新型版式的探索提供了历史依据。

5. 版式设计的不断发展

随着印刷技术的不断进步，书籍形式也不断地发生新的变化，比如从唐代盛行的经折装和旋风装过渡到宋代盛行的蝴蝶装，发展到明清两代的线装书籍。这些都为版式的发展提供了必要的基础。

第二节

版式设计在西方的发展与演化

一、西方设计艺术的诞生

从艺术发展史来看, 艺术与设计的概念产生得较早, 纯艺术与实用美术随着文艺复兴运动而逐渐分离。西方产业革命揭开了近代文明史的序幕。各行业的迅速发展和经济文化的繁荣加速了艺术设计的诞生。绘画流派的艺术观念影响着随后发展起来的设计艺术, 如19世纪的戏剧海报即是以一种独特的版式形式作宣传, 以感染大众, 达到最终的信息传播目的。

版式设计发展至今, 已经形成了一整套的理论体系。应该说在更早的时期, 版式设计就已经诞生。它曾经出自艺术家之手, 是以艺术品或艺术设计品的形式存在。从视觉传达设计的发展进程来看, 在很大程度上它是19世纪中叶兴起于欧美的印刷美术设计 (Graphic Design, 又译为“平面设计”、“图形设计”等) 的扩展与延伸。随着科学技术的日新月异, 以电波和网络为媒体的各种技术的飞速发展给人们带来了革命性的视觉体验。在当今瞬息万变的信息社会, 版式设计中的字、图、光影空间在现代传媒中的影响越来越重要。

二、欧洲版式设计的发展

版式设计在最初的发展中更多地被称为编排设计。在人类文明的早期发展阶段, 无论是岩洞石壁上的随手涂鸦, 还是泥版、兽骨上刻写的象形文字, 都表明一定的编排意识已经出现。自中国东汉以后, 造纸术的改进和印刷术的发明使编排设计得到进一步的发展。理论上的编排设计则起源于20世纪的欧洲。

图1-8

图1-8: 印刷品版式设计。

.....

19世纪中叶，英国设计师、色彩专家欧文·琼斯（Owen Jones，1809—1847）著成《装饰法则》一书，阐释和列举了大量有关美的设计原理、方法和实例，成为19世纪美术设计师的一本“圣经”。1850年，哈珀印刷公司开创了画报时代，其代表性作品有《哈珀画报》、《哈珀青年》等，这些杂志专门配有美术编辑，从而促进了版式设计的发展。

构成主义

又称“结构主义”，现代西方艺术流派之一。在俄国形成，采用圆形、矩形等几何图形和直线为主要的艺术语言，最早出现在雕塑领域，而后发展到绘画、音乐、平面设计、产品设计等广泛的领域。构成主义在设计上的影响不亚于德国的包豪斯和荷兰的“风格派”，它认为技术和艺术不可分，结构是设计的起点。这一观点也成为现代设计的起点。

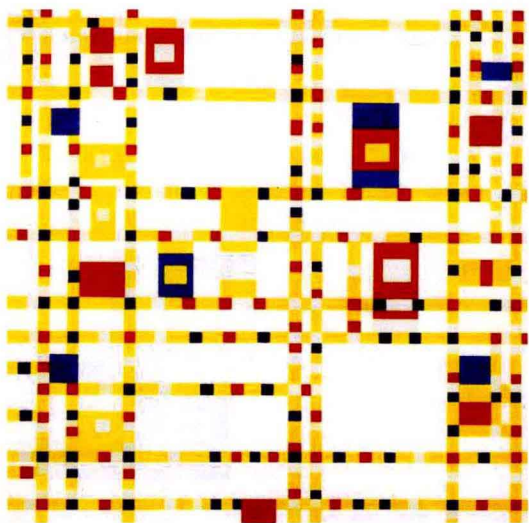

图1-11

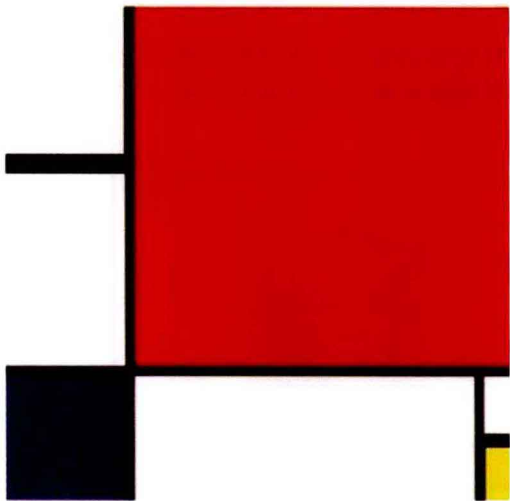

图1-12

图1-11：蒙德里安的代表作《百老汇爵士乐》 活泼跳动的彩色界线由大小不等的彩色矩形组成，分割和控制着画面，明显地反映出现代都市的新气息。

图1-12：蒙德里安的代表作《红黄蓝构成》 粗重的黑色线条控制着几个大小不同的矩形，非常简洁。巧妙的分割与组合，使平面抽象成一个有节奏、有动感的画面，构成了几何抽象的版面。

德国包豪斯设计学院和构成主义运动推进了编排设计的发展。包豪斯学院的设计师根据技术与社会发展的需求,提出了一套完整的设计方法。他们将代数 and 几何知识应用于平面的分割,为骨骼法的创造奠定了基础;运用几何图形和文字设计的招贴,让人们感受到一种全新的视觉表现语言;对抽象图形,特别是硬边几何图形在平面设计中的应用进行了全面的研究和探讨;提出了“功能决定形式”的主张,形成了一场席卷全球的现代主义设计运动。

20世纪20~50年代,瑞士的排版设计成为版面设计的代表。这一派在包豪斯的影响下,主张设计要有严格的秩序,如遵循排版规则,多使用无饰线字体,版面限制在三种以内,照片多用角版等。作为现代主义文化传播典范,追求简练、功能性和效率成为这一时期的排版风格和主要特征。这一期间,在荷兰产生的“风格派”也异常活跃,其代表人物是杜斯博格(Theo Van Doesburg, 1883—1944),于1917年创刊的《风格》杂志充分表达了他们的观念。如同德国的“包豪斯”一样,“风格派”确立了艺术创作和设计的明确目的,强调艺术家、设计师的合作,强调联合基础上的个人发展,强调集体和个人之间的平衡。“风格

派”的重要代表人物蒙德里安认为,形体不是表示特殊的状况和特征,而是还原于自然所具有的永恒的要素。蒙德里安的作品充分表达了他的艺术思想。

三、设计在美国的发展

第二次世界大战后,美国成为世界设计的中心,各种艺术流派如雨后春笋般蓬勃发展。以美国为代表的西方工业化国家,信息产业飞速发展,电脑和现代排版技术得到广泛应用,多样化的版式出现。

在美国,促进设计活动发展的动力是经济的活力,美国的设计水平在庞大的市场需求推动下,一度十分发达。在物质极为匮乏的战后年代,西方人最感兴趣的不是设计的典雅和华贵,而是美国大众文化。西方各国在20世纪50年代后半期开始学习并模仿美国大众文化和设计观念,连同美国设计的核心,即强调“有计划的废止制”,在设计方式上则是兼收并蓄、全盘吸收。

如果我们用一个词来概括和形容20世纪60年代的设计风格,那么最恰当的就应该是“波普”。

美国的设计基本沿着两个不同的路径发展:一个是国际主义的大企业行为,它代表资本主义主流的发展方向;另一个是独立的设计事务所迅速增加,并且开始进入新的设计领域——企业形象设计。

波普运动

波普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。这一运动思想的根源,其实还是美国大众文化。换言之,美国的大众文化和消费文化,已经成为英国等欧洲国家设计的参考依据和灵感来源。

图1-13:波普艺术的代表人物安迪·沃霍尔的作品《玛丽莲·梦露》。这是沃霍尔采用丝网印刷技术进行的创作。画家故意把印刷过程作两部分展现:右半边是印刷的第一道黑线效果,左半边是用丙烯色套印的彩色效果,仿效廉价印刷品的低品质效果,使得镂版定线不精确,造成套色错位。

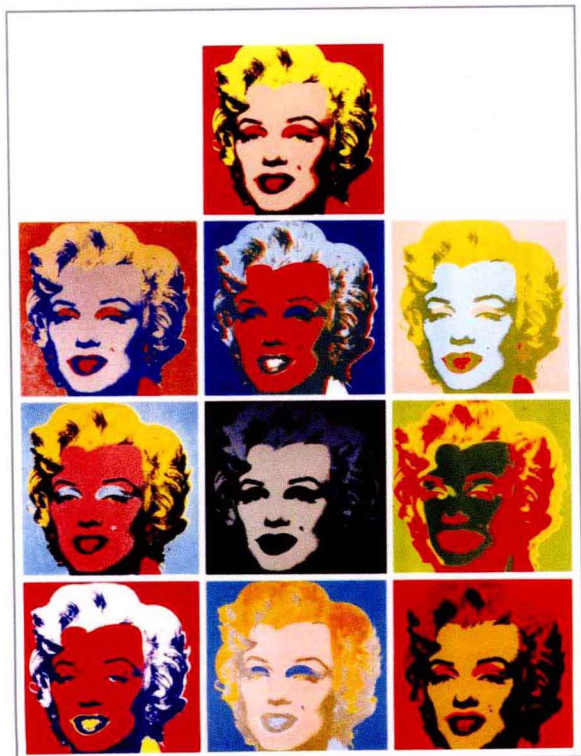

图1-13