

文字与版式设计

主 编
李 俭
Li Jian

编 著
张 真
Zhang Zhen

冯知之
Feng Zhizhi

柳 芳
Liu Fang

中国建筑工业出版社

文字与版式设计

主 编
李 俭
Li Jian

编 著
张 真
Zhang Zhen

冯知之
Feng Zhizhi

柳 芳
Liu Fang

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字与版式设计 / 李俭主编. 张真, 冯知之, 柳芳编著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-112-19842-9

I. ①文… II. ①李…②张…③冯…④柳… III. ①美术字—字
体—设计—高等学校—教材 ②版式—设计—高等学校—教
材 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第222886号

参编人员: 苏琼英 周杨小晓 李 学 向 雪

责任编辑: 唐 旭 吴 佳 李东禧

版面设计: 韦雅泉 朱逸飞 蒋涪陵 郑忠振

责任校对: 陈晶晶 李美娜

文字与版式设计

主 编 李 俭

编 著 张 真 冯知之 柳 芳

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 7¼ 字数: 164 千字

2017年4月第一版 2017年4月第一次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-19842-9

(29301)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

教学思考:本教材结合理论与多年教学实践,力求对文字与版式设计课程教学理念与教学方法做出积极的探索。教学目的强调赋予学生自主学习的能力、与人沟通合作的能力、自主决策的能力、收集处理信息的能力、解决实际问题的能力,以及能完成独创性设计的创新能力等。

教学设计:教师根据文字与版式设计课程培养目标以及企业对岗位职业应用能力的要求设计教学情境,以设计实践课题为载体组织教学,使课程内容紧贴时代设计前沿。同时,通过案例的分析来使学生掌握文字与版式设计的基本设计方法以及设计流程,熟悉工作过程中的相关环节,并能熟练地操作相应的软件。通过完整的教学环节设计,提升学生自主设计和表达的能力。

教学方法:教学过程中,强调教师讲授和学生动手实践的比重。理论知识以课题式“精讲”,将知识点融入案例分析;注重培养学生动手“实练”,引导学生梳理发现问题,激发学生的创新思维,并掌握设计路径完成设计表达。具体的设计“实练”分四个阶段。一是发现问题,学生要制定合理的实练时间安排、组织团队搜集、整合、梳理资料信息,并发现问题。二是解决问题,根据问题需求,团队协作进行讨论并提出最佳设计方案和实践路径。三是设计表达,学生要选择表现设计方案的最佳方式,并运用合理的技法进行表现。四是成果展示,教师组织学生举办各种形式成果交流会(或者作品展示会),以便传播经验、分享感受。学生学习知识和经验积累同样重要,设计方案的提出和实施过程,也是“试错”和积累经验的过程,教师要给予学生充足的发展空间,故在每个实练阶段,教师作为指导者全程参与,但教师的作用重在引导和交流,不能过多地以个人喜好和经验来干涉实践的发展。

综合考核:作为课程教学内容的一部分,教学评价和测试很重要,也是一种以提高学生学习效率和实际操作应用能力为主的“以评促学”的方式。在教学中设置三种类型相结合的考核:一是设计能力方面,考查学生的设计及表现能力。学生能够根据“实练”的特点进行文字与版式的设计,并在设计过程中反映出对理论知识的理解和表现技法的掌握情况。二是创新及学习能力方面,学生在“实练”方案的设计及实施过程中表

现出的对新知识、新技能的学习态度，以及对设计理念和方法的创新尝试。这一环节鼓励学生创新和试错。三是展示能力方面，分为空间展示和语言阐述两部分。“实练”的最后一步是对自己的设计方案进行展示，布展时对展示空间和展示物料的安排，体现学生对展示效果的控制力；同时要求学生对“实练”的设计方案、设计理念和表现方法进行语言阐述，在这个过程中考核学生文案组织和口头表达的能力。

总体来说，《文字与版式设计》课程以平面设计行业的不同应用领域为依据，以“实练”为载体，采用现场“教、学、做”合一等工学结合模式组织教学，对课程教学内容、教学方法、教学手段及考核方式上进行探索创新，培养学生专业设计能力、方法实施能力、团队协作能力为一体的综合实践能力，也为学生的持续发展，提高人才培养质量起到促进作用。

李俭
于重庆

教学内容设计

(72 课时)

章节	课程内容	课时	作业安排
第一章 设计认知	1. 文字与版式设计的新认识	8	1. 字体临摹 临摹以黑体、宋体为主的各种字体, 尝试用不同工具、墨色、纸张进行练习。通过临摹的体验, 了解文字的笔画特点和结构, 积累对字的感官经验, 发现创造新字体的可能性
	2. 文字与版式设计的目的与价值		
	3. 文字与版式设计的特性		
第二章 理论基础	1. 文字设计的演绎		
	2. 文字结构与基本写法		
	3. 版式设计的演绎		
	4. 版式设计的基本要素		
第三章 设计方法	1. 文字与版式设计的原则	40	2. 文字设计及版式编排练习 做数字、拉丁字母、中文创意字体及标准字体设计, 然后将设计的文字进行排版练习。通过练习, 感受文字设计的无限可能性。同时通过排版的练习, 掌握版式设计的方法
	2. 文字设计方法		
	3. 版式设计方法		
	4. 文字与版式设计线路图		
第四章 项目实践	通过 16 个文字与版式设计在不同艺术领域的运用项目, 展示文字与版式设计的综合运用形式。	24	3. 字体与版式综合设计。 以项目的形式, 进行文字与版式综合设计。要求对项目的主题表现、文字编排、图片与文字关系、信息等级、网格系统运用、视觉流程设计、构成原理等方面进行综合设计, 以形成符合项目主题的、独特的版式设计视觉效果

目 录

前言 / 3

教学内容设计 / 5

第一章 设计认知 / 8

文字与版式设计的新认识 / 9

文字与版式设计的目的与价值 / 9

文字与版式设计的特性 / 10

第二章 理论基础 / 14

文字设计的演绎 / 15

文字结构与基本写法 / 19

版式设计的演绎 / 24

版式设计的基本要素 / 28

第三章 设计方法 / 32

文字与版式设计的原则 / 33

文字设计方法 / 34

版式设计方法 / 52

文字与版式设计线路图 / 77

第四章 项目实践 / 88

文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 89

文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 90

文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 92

文字与版式设计在品牌设计中的应用 / 94

文字与版式设计在品牌设计中的应用 / 96

文字与版式设计在包装设计中的应用 / 98

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 100

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 102

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 104

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 106

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 108

文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 110

文字与版式设计在品牌形象设计中的应用 / 112

文字与版式设计在纤维艺术中的应用 / 114

文字与版式设计在空间装置中的应用 / 116

文字与版式设计在装置艺术中的应用 / 120

参考文献 / 122

后记 / 123

文字与版式设计

主 编

李 俭
Li Jian

编 著

张 真
Zhang Zhen

冯知之
Feng Zhizhi

柳 芳
Liu Fang

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文字与版式设计 / 李俭主编. 张真, 冯知之, 柳芳编著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-112-19842-9

I. ①文… II. ①李…②张…③冯…④柳… III. ①美术字—字
体—设计—高等学校—教材 ②版式—设计—高等学校—教
材 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第222886号

参编人员: 苏琼英 周杨小晓 李 学 向 雪

责任编辑: 唐 旭 吴 佳 李东禧

版面设计: 韦雅泉 朱逸飞 蒋涪陵 郑忠振

责任校对: 陈晶晶 李美娜

文字与版式设计

主 编 李 俭

编 著 张 真 冯知之 柳 芳

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 7¼ 字数: 164 千字

2017年4月第一版 2017年4月第一次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-19842-9

(29301)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

教学思考:本教材结合理论与多年教学实践,力求对文字与版式设计课程教学理念与教学方法做出积极的探索。教学目的强调赋予学生自主学习的能力、与人沟通合作的能力、自主决策的能力、收集处理信息的能力、解决实际问题的能力,以及能完成独创性设计的创新能力等。

教学设计:教师根据文字与版式设计课程培养目标以及企业对岗位职业应用能力的要求设计教学情境,以设计实践课题为载体组织教学,使课程内容紧贴时代设计前沿。同时,通过案例的分析来使学生掌握文字与版式设计的基本设计方法以及设计流程,熟悉工作过程中的相关环节,并能熟练地操作相应的软件。通过完整的教学环节设计,提升学生自主设计和表达的能力。

教学方法:教学过程中,强调教师讲授和学生动手实践的比重。理论知识以课题式“精讲”,将知识点融入案例分析;注重培养学生动手“实练”,引导学生梳理发现问题,激发学生的创新思维,并掌握设计路径完成设计表达。具体的设计“实练”分四个阶段。一是发现问题,学生要制定合理的实练时间安排、组织团队搜集、整合、梳理资料信息,并发现问题。二是解决问题,根据问题需求,团队协作进行讨论并提出最佳设计方案和实践路径。三是设计表达,学生要选择表现设计方案的最佳方式,并运用合理的技法进行表现。四是成果展示,教师组织学生举办各种形式成果交流会(或者作品展示会),以便传播经验、分享感受。学生学习知识和经验积累同样重要,设计方案的提出和实施过程,也是“试错”和积累经验的过程,教师要给予学生充足的发展空间,故在每个实练阶段,教师作为指导者全程参与,但教师的作用重在引导和交流,不能过多地以个人喜好和经验来干涉实践的发展。

综合考核:作为课程教学内容的一部分,教学评价和测试很重要,也是一种以提高学生学习效率和实际操作应用能力为主的“以评促学”的方式。在教学中设置三种类型相结合的考核:一是设计能力方面,考查学生的设计及表现能力。学生能够根据“实练”的特点进行文字与版式的设计,并在设计过程中反映出对理论知识的理解和表现技法的掌握情况。二是创新及学习能力方面,学生在“实练”方案的设计及实施过程中表

现出的对新知识、新技能的学习态度，以及对设计理念和方法的创新尝试。这一环节鼓励学生创新和试错。三是展示能力方面，分为空间展示和语言阐述两部分。“实练”的最后一步是对自己的设计方案进行展示，布展时对展示空间和展示物料的安排，体现学生对展示效果的控制力；同时要求学生对“实练”的设计方案、设计理念和表现方法进行语言阐述，在这个过程中考核学生文案组织和口头表达的能力。

总体来说，《文字与版式设计》课程以平面设计行业的不同应用领域为依据，以“实练”为载体，采用现场“教、学、做”合一等工学结合模式组织教学，对课程教学内容、教学方法、教学手段及考核方式上进行探索创新，培养学生专业设计能力、方法实施能力、团队协作能力为一体的综合实践能力，也为学生的持续发展，提高人才培养质量起到促进作用。

李俭
于重庆

教学内容设计

(72 课时)

章节	课程内容	课时	作业安排
第一章 设计认知	1. 文字与版式设计的新认识	8	1. 字体临摹 临摹以黑体、宋体为主的各种字体，尝试用不同工具、墨色、纸张进行练习。通过临摹的体验，了解文字的笔画特点和结构，积累对字的感官经验，发现创造新字体的可能性
	2. 文字与版式设计的目的与价值		
	3. 文字与版式设计的特性		
第二章 理论基础	1. 文字设计的演绎		
	2. 文字结构与基本写法		
	3. 版式设计的演绎		
	4. 版式设计的基本要素		
第三章 设计方法	1. 文字与版式设计的原则	40	2. 文字设计及版式编排练习 做数字、拉丁字母、中文创意字体及标准字体设计，然后将设计的文字进行排版练习。通过练习，感受文字设计的无限可能性。同时通过排版的练习，掌握版式设计的方法
	2. 文字设计方法		
	3. 版式设计方法		
	4. 文字与版式设计线路图		
第四章 项目实践	通过 16 个文字与版式设计在不同艺术领域的运用项目，展示文字与版式设计的综合运用形式。	24	3. 字体与版式综合设计。 以项目的形式，进行文字与版式综合设计。要求对项目的主题表现、文字编排、图片与文字关系、信息等级、网格系统运用、视觉流程设计、构成原理等方面进行综合设计，以形成符合项目主题的、独特的版式设计视觉效果

目 录

前言 / 3

教学内容设计 / 5

第一章 设计认知 / 8

文字与版式设计的新认识 / 9

文字与版式设计的目的与价值 / 9

文字与版式设计的特性 / 10

第二章 理论基础 / 14

文字设计的演绎 / 15

文字结构与基本写法 / 19

版式设计的演绎 / 24

版式设计的基本要素 / 28

第三章 设计方法 / 32

文字与版式设计的原则 / 33

文字设计方法 / 34

版式设计方法 / 52

文字与版式设计线路图 / 77

第四章 项目实践 / 88

- 文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 89
- 文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 90
- 文字与版式设计在书籍设计中的应用 / 92
- 文字与版式设计在品牌设计中的应用 / 94
- 文字与版式设计在品牌设计中的应用 / 96
- 文字与版式设计在包装设计中的应用 / 98
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 100
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 102
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 104
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 106
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 108
- 文字与版式设计在品牌推广中的应用 / 110
- 文字与版式设计在品牌形象设计中的应用 / 112
- 文字与版式设计在纤维艺术中的应用 / 114
- 文字与版式设计在空间装置中的应用 / 116
- 文字与版式设计在装置艺术中的应用 / 120

参考文献 / 122

后记 / 123

▲文字与版式设计的新认识

文字与版式是用来表达和呈现视觉信息的书面形式，是记录信息、表述状况、抒发感情、表达意义的视觉符号与形式语言。文字与版式设计是依据文字的字形，笔画，结构，字义等与版式空间各类视觉元素加以整体考虑，按照一定的视觉秩序和形式美法则，共同建立新的视觉秩序，以形成有机、连贯、统一的视觉表达，从而更加直观、准确地传递信息，并达到功能与审美的统一。

▲文字与版式设计的目的与价值

文字与版式设计的目的是为了能够更好地塑造形象、传递信息，并给人以美的愉悦感。设计师通过对文字、图形、版面空间、色彩等元素和构成关系的把握，创造出独特的视觉语言和个性化的表现形式，以达到信息传播、文化审美的目的。成功的文字与版式设计能有效地提高信息的被关注度，带来相应的商业价值。同时，设计师的文化根基、思想境界和艺术修养也体现在设计作品中，可以与读者进行情感交流，并调节、改善、丰富人的精神生活，具有独特的艺术审美价值。

图 1.1 涂闵翔 2012 台北新一代设计展宣传海报设计 2012 台北新一代设计展字体设计通过收集中国文字，手绘壁画和图纸作为设计元素，创作了具有形象的主题文字，构建出了一个二维平面上的三维效果，并强调了当年活动的竞争精神。设计大胆简洁，运用黑色和白色，代表简约、优雅、时尚的颜色，象征精神的纯度，达到功能与审美的统一。

