

名校名师 · 设计新锐 · 让教育与设计接轨

高等院校设计专业系列教材

版式设计

著者 吴艺华

上海人民美術出版社

中国美术学院美术考级教材 · 素描分册 · 素描头像与半身像

素描头像与半身像

版式设计

素描头像与半身像

高等院校设计专业系列教材

版式设计

著者 吴艺华

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

版式设计 / 吴艺华编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.1

(高等院校设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5100-1

I. 版. . . II. 吴. . . 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 (2006) 第 163957 号

版式设计

(高等院校设计专业系列教材)

著 者: 吴艺华

策 划: 王 远

责任编辑: 王 远

封面设计: 毛 溪

版式设计: 吴艺华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16 8.5 印张

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5100-1

定 价: 38.00 元

秋山孝前言

日本多摩美术大学教授
波兰国际海报双年展金奖获得者
秋山孝

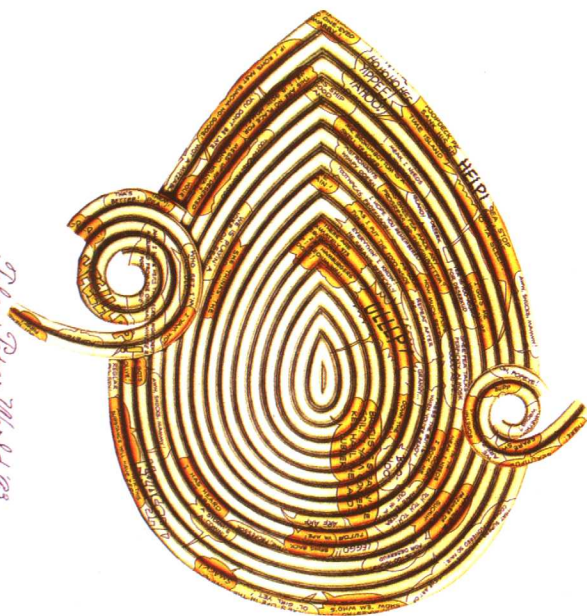
视觉传达设计，像广告设计、海报设计、小册子的设计等等。美、易看、易读是设计中非常必要的元素，把它说成视觉传达的“秘密”或者说是一门技术，并不过分。作为设计师，想传达的信息需要通过必要的文章以及图片（包括插图和照片）这两个方面的内容作出生动的版面设计，以此来打动读者的心灵是必须要做的事情，这就是人们所说的版面设计的“能力”。不仅仅是排版，而且运用美的易读的文字字体和动感的图片，这都是成功的必要条件。

设计师对于版面设计的感性认识，并不是一蹴而就的，这是设计师的造型哲学观和美的标准所决定的，这也正是作为设计师的一种“珍贵的法宝”，这本书的作者吴艺华，出生在上海，并于上海轻工业专科学校毕业后，前往日本留学，在日本的多摩美术大学研究生院的设计专业毕业，并获硕士学位。他是一位融会中国和日本两种文化的国际性设计师，将中国优雅的美和日本静静的美相得益彰，这种国际性的设计师正是当今所难得的。

像吴艺华这样两种不同文化都接触过的设计师，在今后的中国是非常需要的，吴艺华所著的版面设计书籍，正是为中国年轻设计师提供的“珍贵的法宝”。

2006年11月1日

John Byrne World 93

目录 Contents

7/第一章 版面论

- 8/第一节 版面简史
- 10/第二节 论版面设计
- 12/第三节 优秀作品选
- 16/综合练习

19/第二章 版面的排列

- 20/第一节 版面大
- 22/第二节 版面小
- 24/第三节 对称
- 26/第四节 黄金版面
- 28/第五节 节奏
- 30/第六节 大场面
- 32/第七节 对比
- 34/第八节 平衡
- 36/第九节 四边和中心
- 38/第十节 破型
- 40/文字的用法和综合练习
- 42/第十一节 留白
- 44/第十二节 上下左右
- 46/第十三节 立体
- 48/第十四节 图片多
- 50/第十五节 图片少
- 52/第十六节 强调
- 54/第十七节 动感
- 56/第十八节 方向性
- 58/第十九节 方格
- 60/第二十节 自由
- 62/少版面举例和综合练习

65/第三章 字的编排

- 66/第一节 字的排列
- 68/第二节 字的感觉
- 70/第三节 字的对比
- 72/第四节 题目字
- 74/第五节 目录
- 76/第六节 底页
- 78/第七节 美术字
- 80/第八节 第一字的强调
- 82/第九节 书页数
- 84/第十节 字的自由排列
- 86/手写广告和综合练习

- 118/第三节 日用品
- 120/第四节 汽车
- 122/第五节 房地产
- 124/第六节 名片
- 126/第七节 商店
- 128/第八节 体育
- 130/第九节 饭店
- 132/第十节 学术
- 134/未来动态和综合练习
- 136/后记

89/第四章 图片的运用

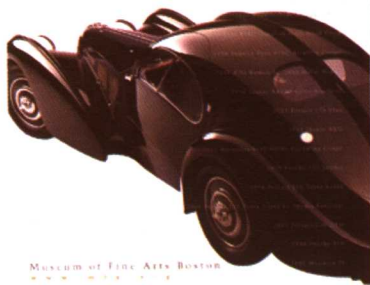
- 90/第一节 整版图片
- 92/第二节 方形和自由形
- 94/第三节 图片的框子
- 96/第四节 图片的数量
- 98/第五节 说明图片
- 100/第六节 插图的运用
- 102/第七节 去底图片
- 104/第八节 特写图片
- 106/第九节 写真的视线
- 108/第十节 写真的调整
- 110/纸上购物店广告和综合练习

113/第五章 实用举例

- 114/第一节 化妆品
- 116/第二节 儿童用品

SPEED
STYLE
BEAUTY

CARS FROM THE RALPH LAUREN COLLECTION

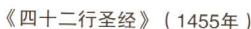
MUSEUM OF FINE ARTS BOSTON

第一章 版面论 目录

8/第一节	版面简史
10/第二节	论版面设计
12/第三节	优秀作品选
16/	综合练习

1

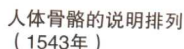
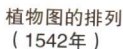
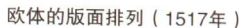
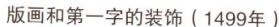
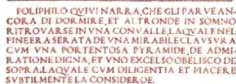

《四十二行圣经》中的黑体字
(1455年)

欧式圆体字（1460年）

之后，德国的资本家对于印刷工厂的印刷机进行了改革，使16世纪的印刷机械得到了相当的发展和改进。由于战乱，使德国的印刷工厂的职工四处逃难，同时，却又把德国的先进的印刷技术传到了欧洲各国，欧洲各国相继成立了新的工作作坊，而使印刷技术得以发展，使出版的结构发生了质的变

化。而这一变化，我们可以从1455年发行的《四十二行圣经》中找到答案，至于为什么特别对此版圣经作出分析，是因为从中可以看到当时的设计至今仍有其生命力。

因为如果是手抄本的话，那么这中间肯定会有错别字，而活体字则改变了这一状况。同时，由于以往，一页有一个人负责，因此，书的本身就不会统一；而活字的运用就不会出现这方面的问题，甚至可以从空白处放上第一字，或者附加装饰……这都可以看到当时的设计，这些在1477年的圣经版本中都有发现。

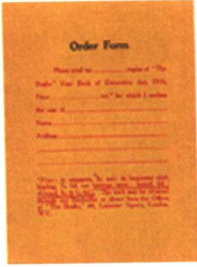
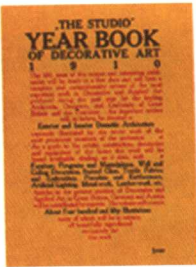
由于当时是活字和木板相结合，我们也可以从当时的印刷物上看到这一情况。

在同时代中国的印刷物上使用最广的字体是从隶书、楷书发展到明朝体，从木板上的字体发展到了活字的文字体，这是非常有意义的一件事。

从15世纪西欧的文艺复兴时期，印刷业的发达和普及，使印刷文化得到了相当大的发展的同时，在亚洲的中国，也使文字印刷得到了长足的发展。

在此之后，在20世纪70年代，欧洲的印刷技术的发达，特别是瑞士在宣传手表的印刷物上人们发现了以前没有的那种精度，也标志着印刷技术又一前进。

在20世纪80年代开始的电脑革命，使排版设计可以说是进入了前所未有的发展阶段，电脑的产生，使传统的印刷形式发生了质的变化，无论是文字、画像还是排版都进入了崭新的阶段。

英国的文艺书的订单小广告纸（1910年）

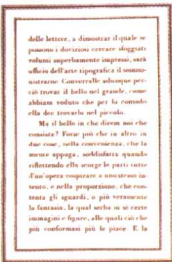
英国小广告纸（1900年）

般若波羅蜜多心經
唐三藏法師玄奘奉詔
觀自在菩薩行深般若波羅蜜
度一切苦厄舍利子色不異空
空即是色受想行識亦復如是
不生不滅不垢不淨不增不減

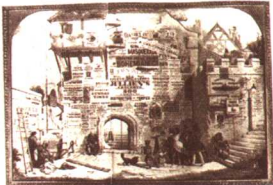
明朝体（1680年）

CUMBERLAND.
TYPOGRAPHY.
W. CASLON JUNR. LETTERFOUNDER
SALISBURY SQUARE.

欧体（1816年）

罗马体（1818年）

伦敦剧场上的海报排列（19世纪中叶）

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabcd
efghijklmnopqrstuvwxy
z1234567890ffckB£€*§!()

欧洲字体（1927年）

美国的小说广告（1900年）

2 论版面设计

作为版面设计，一般来讲是以书籍、杂志、DM、POP海报等平面设计为主，当然也可以包括室内设计和橱窗设计，以及建筑等空间中的版面设计。

作为平面设计中的版面设计来说，内容应该涵盖印刷的知识、书籍的制作过程、材料和画面的知识等等。另外，在这方面的各种横向知识也是应该要掌握的。

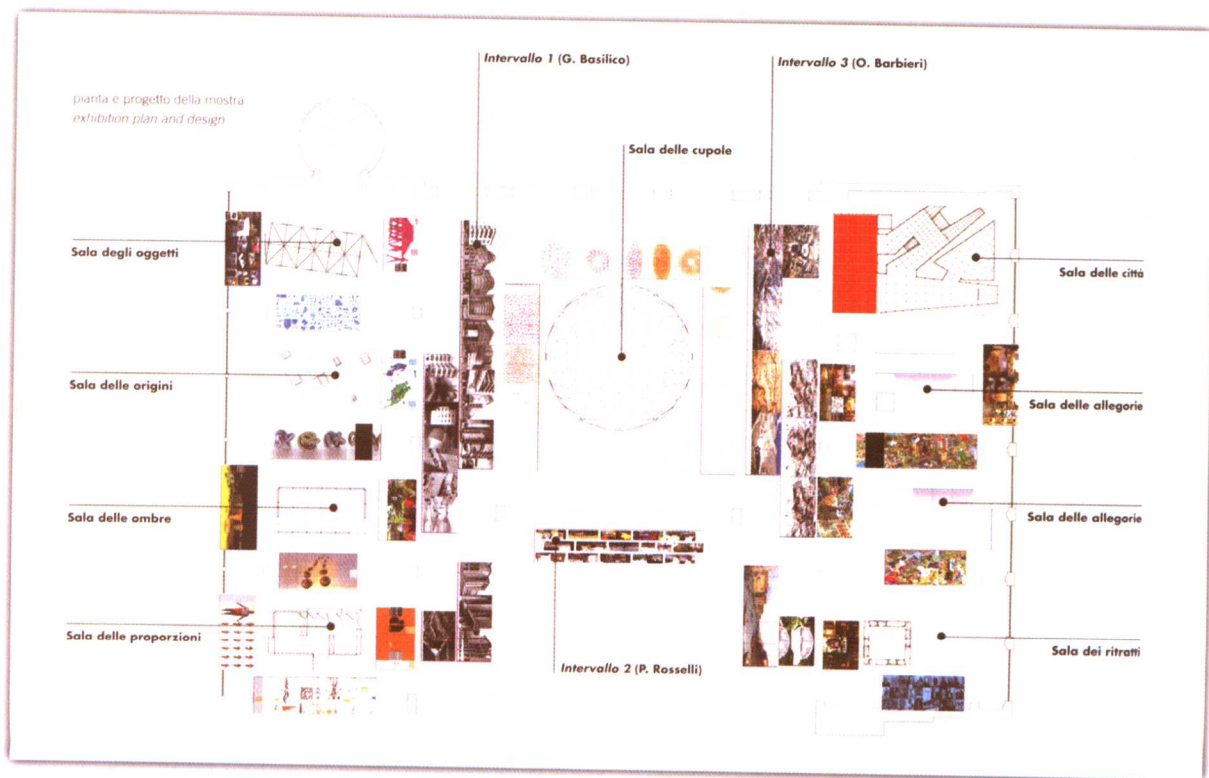
如果从文化学、传播学、心理学等深度层次来讲，版面设计也是相当复杂的一门学科，但是，如果仅仅研究、分析版面的排列，那么，又是相当简单的。

本教材主要是从平面设计中的版面设计的角度入手，对版面设计的各种方式进行比较。

版面设计，主要的成分是文字、照片、插图、图表等视觉元素，如何利用这些元素更有效率，更能传达本意和目的则是本教材着重研讨的内容。

可以说，首先要考虑的是版面设计的形式美感、以及易懂、易看的特性。视觉传达的结果与其相反的话，那么可以说，最初的版面设计也就失败了。

版面设计，其实是非常广义的，这里，如果用生活来举例的话，那么就像是整理东西一样，让人看得舒服。如果比作办公室，就像是办公桌、文件箱、电话、复印机、电脑等等怎样安排布局一样，如果用半导体来比喻的话，就如同是电路板的结构一样。

本教材着重介绍的是平面设计中必不可少的组成部分，就是对海报、POP、DM、书籍、杂志、名片等印刷物上的版面进行设计。可以说，很简单的版面设计，就像是名片的设计，复杂的话就像是海报，但是其中的原理都是相通的。所以这里只是以文字的组合、文字和照片的结合、文字的字体对版面的影响为主进行讲解。而对于材料、纸、色彩、印刷或电脑制作等方面在这里不再展开解释，更集中于对版面设计的学习，同时以最原始的方法进行分析。虽然，时代在变化，但是在版面设计上，仍像一张纸和一支笔，有其不变的功能。

当然要实现拥有独特的个性的设计的话，除了上面所说的三个条件之外也要有自己的特点，这是不能忘记的：

美——无论是谁，也无论对于书、广告、杂志等是否感兴趣，首先，给人的第一种感觉应该是美，这是最重要的，没有了美，没有了看的欲望，那么一切都是失败的，而美中也可以包括豪华、朴素，活跃、安静，以及亲和力等，各有各的美感，但是对于美的感觉应该是共通的。

所以说，美还应该包括——节奏、色彩、合适、平稳、秩序以及易看。

易看——怎样让人们一目了然，这就是易看的主要因素，根据内容的重要程度排列视觉的层次是十分有效的。所以，首先要了解内容，并且仔细分析其中的一切。按照文字的特点、线条、空间来表现，同时也要了解人们读书的习惯和阅读、观赏文字的字体的要求。

3 优秀作品选

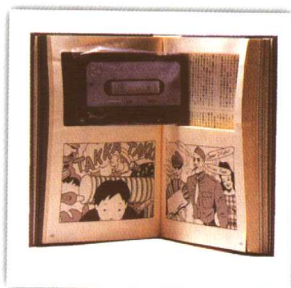
《Lombre vive de la mesure》
法国 1995年

《Notre silence》
法国 1955年

书名、国名和出版都不明

《Snake man show》
日本 1983年

《Ipsa Book》
日本 出版年不明

《Geisha This》
美国 1994年

《the best book designs》
荷兰 1995年

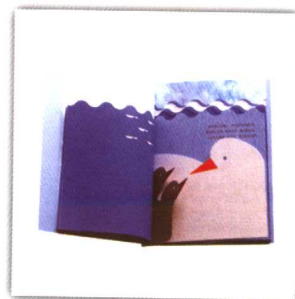
《The book of plagues》
美国 1994年

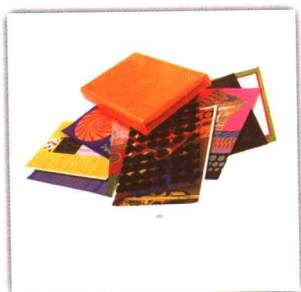
《The book of plagues》
美国 1994年

《小孩子》
日本 出版年不明

《Blue to blue》
日本 1994年

《Moonstrips Empire News
Volume1》 英国 1967年

《Andy Warhol Cinema》
法国 1990年

《Andy Warhol》
法国 1990年

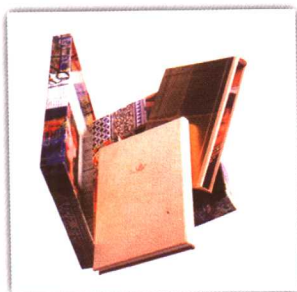
《Le temps des questions》
法国 1996年

《La Trilogie Nikopol》
法国 1992年

《Westfaischen kunstverein
muster》 德国 1982年

《男人的日记》
日本 1994年

《Forest》
日本 1995年

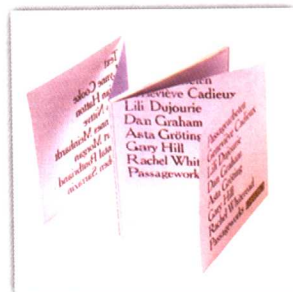
《变身》
日本 1993年

《Hajime Tachibana's》
日本 1983年

《Ultra heaven book ver.1.z》
日本 1997年

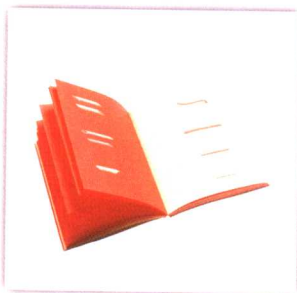

《现代六人美术参展》
日本 1993年

3 优秀作品选

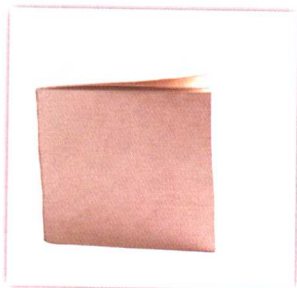
《Yohji Yamamoto 96》
法国 1996年

《Die Quite Form》
瑞士 1991年

《Marko Jakse Bukamje》
国名和出版年月不明

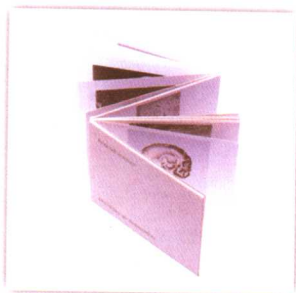
《Gold Dust Is My Exlibris》
荷兰 1983年

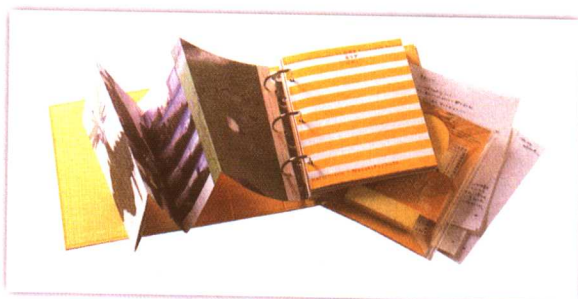
《Thonet stahlrohr》
荷兰 1989年

《图画书》
日本 1992年

《Fredrick Sommer》
德国 1992年

《Inter communication'92》
日本 1992年

《Zoom in》

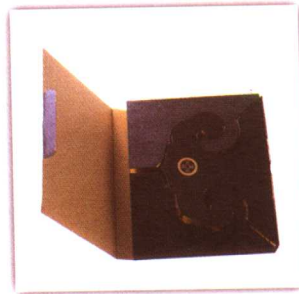
《Zoom in》

《汉声》
香港 1984年

《原野的森林》
日本 出版年不明

《汉声》
香港 1985年

《JAMIJAMI SEIJIN》
日本 1997年

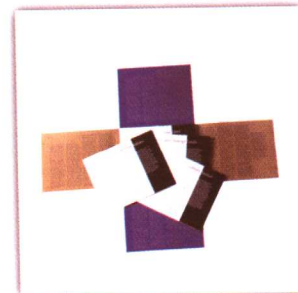
《柏林日记》
日本 1996年

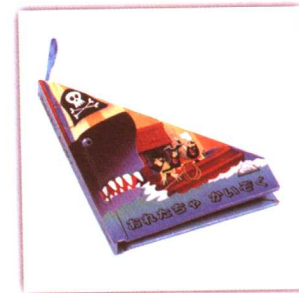
《飞》
日本 1995年

《Deillades ciseless en
branche》法国 1939年

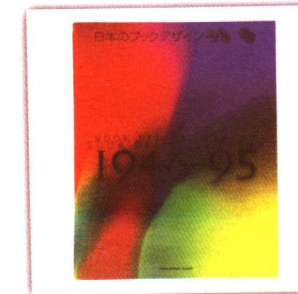
《Italian Portfolio》
意大利 1996年

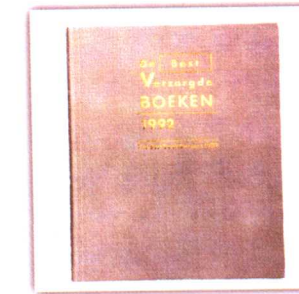
《快速》
日本 1992年

《Panamorenko》
德国 1991年

《日本の书的设计1946-1995》
日本 1995年

《De best verzorgde boeken 1992》
荷兰 1993年