

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

版式设计

FORMAT DESIGN

邱红 黄熙 编著

山东美术出版社

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

版式设计

FORMAT DESIGN

邱红 黄熙 编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/邱红,黄熙编著.——济南:山东美术出版社,2007.1

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2320-1

I.版... II.①邱...②黄... 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160747号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编:250001)

电话:(0531) 82098268 传真:(0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编:250001)

电话:(0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16开 8.75 印张

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

定 价: 39.80 元

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题

的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,初步拟定有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《装扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

•版式设计• FORMAT DESIGN •

● 目录

一、 版式设计的内容及意义	1
二、 版式设计的背景分析	7
(一) 20 世纪版式设计的发展	7
(二) 国内版式设计教学的未来发展方向	9
三、 版式设计的创意过程	13
(一) 版式设计的创意程序	13
(二) 版式设计创意的方法	16
四、 提案整理及表现	19
(一) 版式构成要素	19
(二) 版式设计的形式法则	23
(三) 视觉流程	48
(四) 网格设计	53
(五) 文字的编排构成	69
(六) 图形的编排构成	79
五、 草图讨论及版式设计制作、评议	87
(一) 招贴广告的版式设计	87
(二) 书籍装帧的版式设计	94
(三) 报纸的版式设计	100
(四) 宣传样本的版式设计	105
(五) 包装的版式设计	108
(六) 网页界面的版式设计	112
六、 学生版式设计作业	117

•版式设计•FORMAT DESIGN•

一、版式设计的内容及意义

在现代设计多元化发展的今天，版式设计是为了满足信息传播的需要，对信息传播的载体进行艺术加工，使其鲜明、生动、高效地实现信息传达的一种艺术设计，具有极高的美学价值和经济实用功能。

所谓版式设计，即在有限的版面空间里，按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律结合各种平面设计的具体特点，运用各种视觉要素和构成要素，将各种文字图形及其他视觉形象加以组合排列、进行表现的一种视觉传达设计方法。版式设计是基础课程，是在对空间、形态、色彩、力场、动势等设计要素和构成要素认知和研究的基础上，对这些要素的组合规律、对他们的表现可能性及其与表现内容的关系进行全面地学习研究，为以后的专业设计课程，如包装设计、招贴广告设计、企业形象设计（CI）等课程打下基础。学生学习好版式设计，可以有效地掌握画面的视觉元素构成、组合、排列的方法，处理好彼此间的关系，并在将来的各种视觉传达设计中可以直接地加以运用。

版式设计应用的范围极其广泛：杂志、报纸、书籍、画册、DM单、挂历、招贴、CD封套、产品包装、网页等。我们常常说：一个具有特色的作品，能在第一时间抓住观者的眼球，使所要传达的信息得以充分展示。但是版式设计是一种实用性极强的艺术，它的目的最终要面对市场和内容表达的要求，不能过分追求个性风格和情感宣泄，它要受许多条条框框的限制。正是这一要求决定了版式设计的艰难。不过我们也不能消极地对待问题，把这些限制条件当做创造设计的根本动力，悉心研究它们与设计之间的内在联系，这样才能准确寻找矛盾的焦点，找到设计的支撑点，冲出束缚，创造、设计好的作品（图1—图10）。

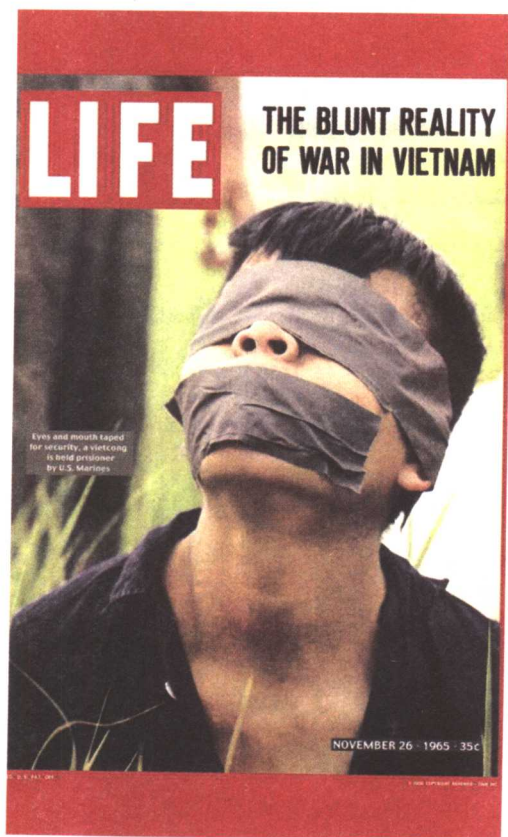

图1 杂志封面 大胆的人物形象造型，使版式设计充满了视觉张力。

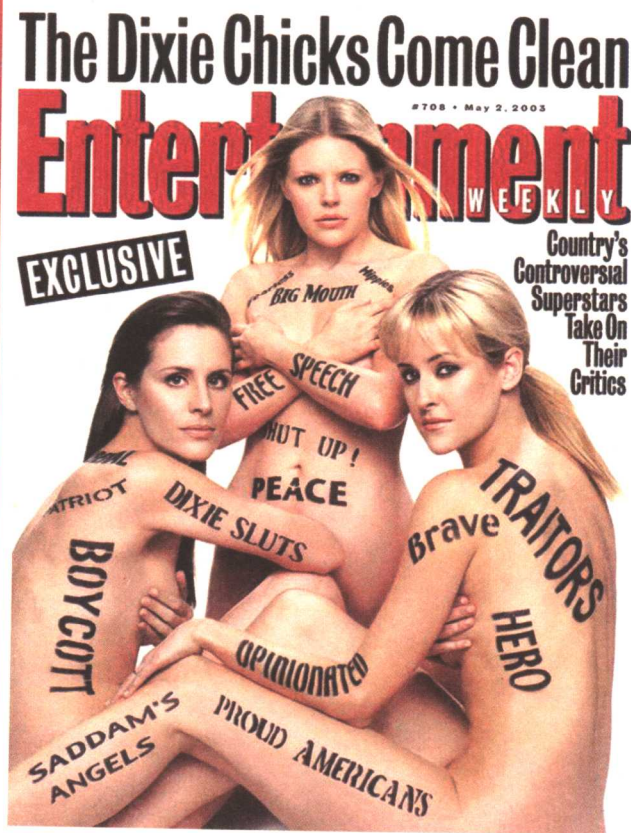

图2 杂志封面 人体与字体的组合使封面产生丰富的视觉联想。

图3 报纸设计 有条理地编排信息，利用图形符号进行导读，使得版式视觉流程流畅，有吸引力。

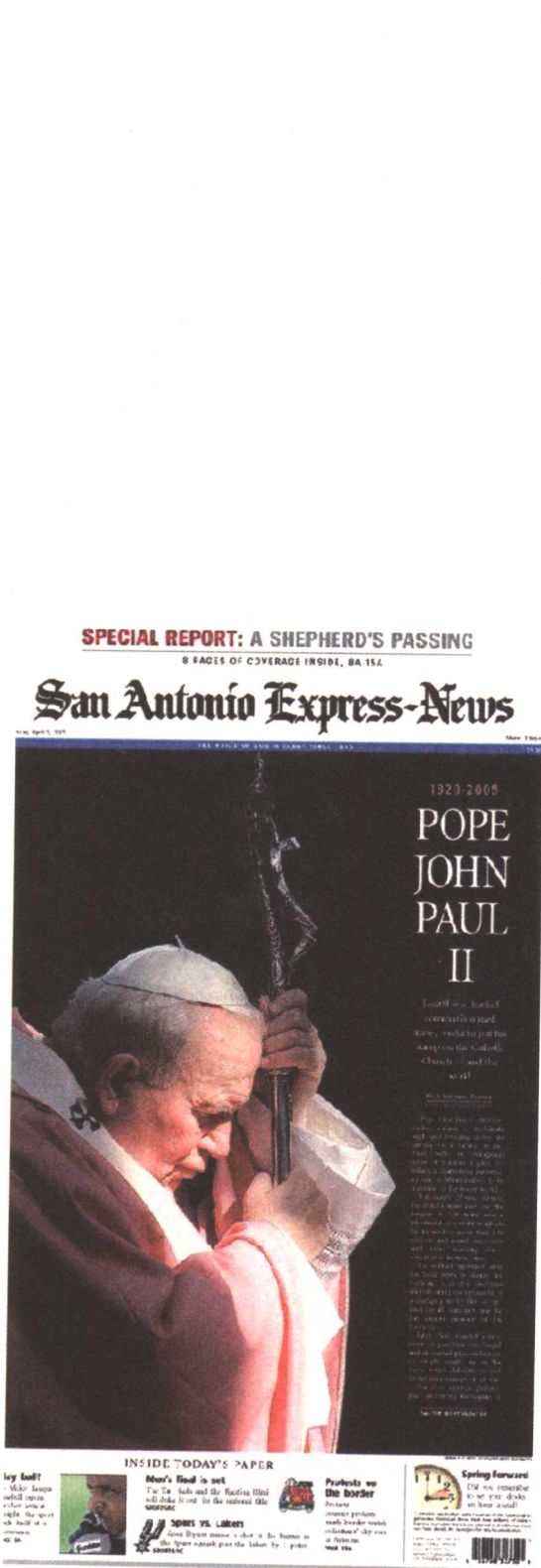

图4 报纸设计 运用图片分割版面，突出重心，无声中充满了激情。

图5 挂历设计 巧妙地运用卡通形象抓住了人们的眼球。

图6 书籍设计 稳重的色块和律动的图形述说着张弛有序的编排艺术。

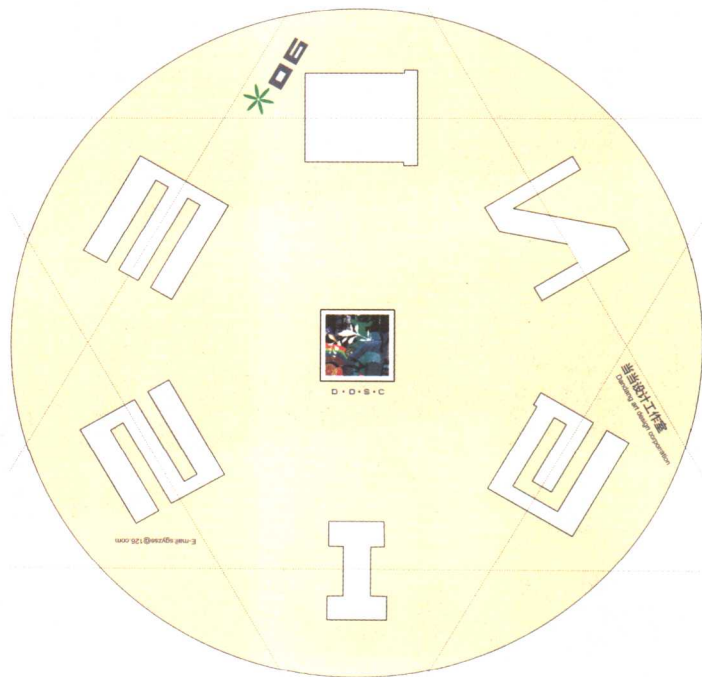

图7 卡片设计 别具一格的版式造型，运用字体的变化调整出个性化的版式，宁静中有律动。（作者 张书山）

图8 手提袋设计 构思新颖，编排的张弛使作品富于艺术的纯粹性。（作者 何绪桂）

图9 包装设计 运用色彩黑白对比、趣味流畅的图形组合编排版式，可以产生清新、高贵的视觉效果。（作者 李翠）

图10 网页设计 运用具有条理的图形、色彩、文字编排版式，使版式的视觉新颖、信息容量大而不乱。

• 版式设计 • FORMAT DESIGN •

二、版式设计的背景分析

(一) 20 世纪版式设计的发展

20 世纪以来，欧洲、美国、德国、日本的版式设计蓬勃发展。自 19 世纪英国工业革命运动时期版式设计的中心人物威廉姆·莫里斯为开端，从他所开始极力推崇展示版式设计之美的生活与艺术相融合的设计原则，到表现人类内心情感的德国表现主义版式设计；从 20 世纪初追求机械动力主义和速度感的意大利未来派版式设计风格到在俄罗斯兴起的具有革新意义并成为现代版式艺术起点的构成主义运动；从强调编辑、排版理性化的包豪斯理念到潜意识关注周围世界的超现实主义设计风格；从流行于法国艺术大师们独行其道的新艺术运动到将版式设计原有形式的解体，注入动感的物化新形态版式的创造；从动荡的 20 世纪 60 年代欧美的设计加以最具创造性的语言关注现实生活的大事件、强化内容要素的波谱艺术到进入极限抽象意境的版式设计的流行，现代版式设计不仅是为了方便读者阅读大量信息，也可提供品味、欣赏、收藏，是具有独立文化艺术价值的实体存在。

中国的版式设计艺术有着悠久的历史传统,其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。自“五四”运动以来,日本、西欧的装饰和版式设计被引进国门,使中国在原有悠久的版式设计艺术的基础上更向前迈进了一大步。20世纪60年代末,新的以商业和文化内容方面为主体的版式设计有了很快的发展,涌现了一大批优秀的设计作品,它们从更广泛的角度体现出作者对中国丰厚的文化积淀的认识与运用。

日、韩等国与中国邻壤,他们从中国历史文化中汲取营养并结合本国文化而发扬光大。

西方人也同样从东方艺术中领悟精髓,融汇于欧洲艺术当中。人类的文明和社会的进步就是在欧洲与亚洲、传统与现代的相互影响、互补互动中推动的。中国的设计师应不拘泥于束缚发展的旧模式,不满足已有的现状,感思感想,虚心学习世界各国的优秀文化,继承传统,勇于创新。民族性与国际性,传统手段与现代科技的探索,都能为版式设计的发展注入新的活力。相信不久的将来,中国的版式设计行业一定能进入世界的最前端(图11—图14)。

图 11

图 12

图 13

图 14

(二) 国内版式设计教学的未来发展方向

1. 版式设计课程目前存在的问题

(1) 与其他学科内容相互重叠、区分不清

由于版式设计课程在我国设计教育中确立地位的时间比较晚,而其内容在许多课程中又常有涉及(如书籍设计、展示设计),这自然造成一些人力、物力的浪费和分工不清。因此,有效地界定各课程的内容是十分必要的,否则,将会使学生在 学习过程中,对知识结构产生许多迷惑。

(2) 在设计基础教学中的主导地位还不够突出

对于我国的设计教育来说,版式设计教学应该说是一个新生儿。由于种种原因,许多仍想维持传统设计教育模式的教育工作者,常常或多或少地拒绝接受这一新生儿,加之一些管理者的认识有限,从而使得版式设计基础教学未能发挥出应有的作用。这不能不说是我国设计教育的一大遗憾。

(3) 与专业设计课程的关系有待改善

前面已经提到,版式设计基础课程是专业设计课程的重要衔接课程,两者的关系显然应十分密切。如果不顾两者的联系强行地将其分割开来,彼此孤立地进行授课,那么版式设计基础课程对专业设计课程的作用就会大打折扣,甚至无法发挥其应有的作用。因此,只有科学、合理地调配好两者的课程安排结构,使它们相互间有机地结合起来,才能使版式设计发挥最大效用。

(4) 缺乏沟通和交流

版式设计基础课程的内容并不是固定不变的。随着社会和科技的发展,其内容也应做适当的调整。由于认识和研究水平的差异,不同的地方,其版式设计基础课程的实质内容也会有一定的差异。为此,加强相互的沟通和交流,尤其是与国外的沟通和交流是非常必要的。

(5) 缺乏研究机制

要想提高版式设计基础课程教学的水平,就必须首先建立和完善其研究机制。纵观国际上的一些著名设计院校,其成功经验告诉我们,只有始终如一地注重设计基础教学的研究,才会在设计基础教学上有所突破。版式设计基础研究水平的高低,也直接关系到其教学水平的高低。因此,加强版式设计基础的研究机制,是势在必行的工作。

2. 版式设计基础课程的理想授课模式

(1) 版式设计基础课程与专业设计课程的比例关系

版式设计基础课程与专业设计课程应有一个合理的比例和排课次序,目前国内流行的方式有很多,总体来说,既有各自的优势又存在各自的问题。

传统的授课模式,是将设计基础课与专业设计课分段来进行的。这样做,相互间缺乏连续性,从而会造成基础与专业的脱离。理想的授课模式是渐进式和并行式。这两种形式的特点是,将设计基础课与专业设计课有机地结合起来,使设计基础课程能真正对专业设计课程发挥持续、有效的支持作用。

版式设计基础课程,是一门在设计基础课程中起主导作用的课程。因此,以上的模式也同样适合于它。版式设计基础课程与专业设计课程的相互渗透,使得两者之间达到了无缝衔接的效果,从而构成一个完整、统一的设计教学体系。

版式设计基础课与专业课设计课的比例关系:(图15)

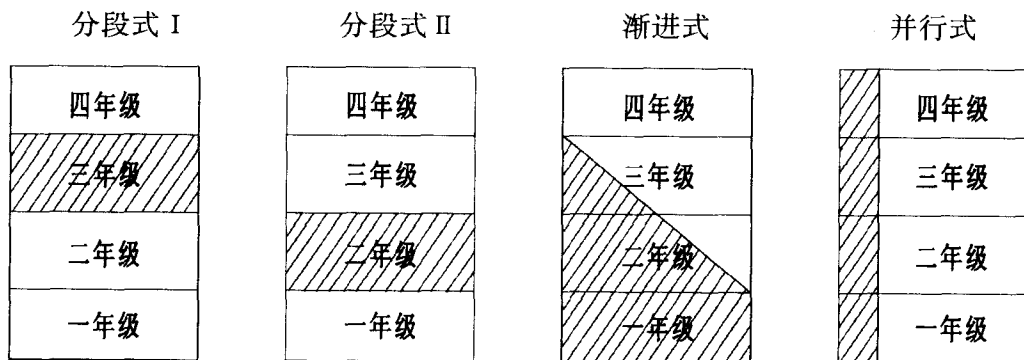

图 15

(2) 版式设计基础课程能与其他设计基础课程有机地结合

版式设计基础课程将会以版式为中心,有机地结合其他设计基础课程,剔除那些重复、过时的内容,共同构筑一个完善、有效且协调、统一的设计基础教学体系,从而能更好地为专业设计课程服务。设计基础课程将会一改以往内容大而全的局面,高度浓缩其内容,使之达到少而精的效果。此外,设计基础课程将不再与专业课彼此分开来授课,而是相互穿插进行,这样将能使两者的联系更为紧密,彼此之间相互支持,互为补充。