

著 孙晓玲 李 炜 吴道义

版式设计

合肥工业大学出版社

著 孙晓玲 李 炜 吴道义
合肥工业大学出版社

版 式 设 计

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 孙晓玲等著. — 合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.8

(现代设计艺术丛书)

ISBN 7-81093-450-3

I.版... II.①孙... III.版式—设计 IV.TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089022 号

现代设计艺术丛书 (第二辑) 编纂委员会

主 任: 钟玉海

委 员: (以姓氏笔画为序)

万藤卿	方福颖	刘继潮	刘明来	刘咏松	吕 慧
孙志宜	孙晓玲	庄 威	汪 洋	余 进	陆 峰
陆开蒂	陈亚峰	陈海玲	杨 帆	陈 可	孟卫东
周小平	胡是平	胡祥龙	钟玉海	郭 凯	黄 凯
詹学军					

策 划: 方立松

版

式设计
Design and Layout

版式设计

著 孙晓玲 李 炜 吴道义

责任编辑 方立松

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 合肥市屯溪路 193 号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038
发行部: 0551-2903188
网 址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版 次 2006 年 8 月第 1 版
印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
字 数 170 千字
发 行 全国新华书店
印 刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 7-81093-450-3/TS · 6

定价: 39.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

设计素描

设计色彩

图案设计

装饰艺术

平面构成

色彩构成

立体构成

标志设计

广告设计

包装设计

形象设计

室内设计与应用

CIS设计

装饰材料与构造

展示设计

现代设计艺术丛书

Morden Design Art Series

责任编辑：方立松 装帧设计：高原

合肥工业大学出版社

设计概论

室内陈设设计

环艺设计表现

设计思维

环艺模型制作

工业设计表现

造型基础

青铜艺术设计

字体设计

动画场景设计

图形创意

动画角色设计

摄影艺术

人机工学与设计

版式设计

人物形象与化妆

插图艺术

POP广告

印刷工艺

型录设计

饰品设计

动画技法

网页设计

家具设计

装饰雕塑

景观设计

设计赏析

设计艺术是个有中国特色的词语，在国外这一学科仅被称作“设计”。“设计”更多的是服务于人的生活，“艺术”则会让人得到美的启迪与享受。设计艺术学科是实用艺术与纯艺术、自然学科、人文社会学科、科学技术等交叉的产物，它融合了众多的学科。虽然设计艺术在不同的时代会赋予其不同的含义，但设计艺术的核心特征还是在实践。

我国的设计艺术教育经过20多年的探索与发展，正逐步走向成熟。21世纪，人类面临着知识经济的新时代，我们的设计艺术教育应如何开拓学生的视野、加厚学生的文化底蕴、激发学生的创造力，培养与时代发展同步的高素质、创造性的复合型人才，是重构设计艺术教育观念中亟须解决的突出问题。

现代设计艺术教育应立足于教学、实践、科研于一体的形式，提倡学生在实践中学习、在研究中学习、在应用中学习。由合肥工业大学出版社组织编写的现代设计艺术丛书，结合了大量的教学与实践成果，不仅强调基础理论知识、基本技能的重要性，还强调培养创造力与适应时代的综合能力，这套丛书的出版无疑会对现代设计教育起到一定的促进作用。

设计艺术教育水平可以反映一个国家的经济发展水平，我国的设计艺术教育除了吸收西方设计教育的基本要素之外，应更多地整理和研究中华民族传统文化中的精髓，对设计艺术教育观念进行不断地更新和发展，努力构建具有中国特色的设计艺术教育体系，以适应新经济发展对设计艺术教育的要求，为培养更多的具有国际文化视野、中国文化特色的创造性设计人才做出应有的贡献。

清华大学美术学院教授 博士生导师

《装饰》杂志社主编

2006年4月

前言

设计者总是不断遇到这样的问题,如何赋予不同内容以合适的外观;如何调动视觉元素、外在形式传达思维信息,与受众沟通。这是设计关键所在,也是设计者必备的基本功。

版式设计就是在对形、色、空间、动势等视觉要素和构成要素认识研究基础上,对它们的组合规律、各种表现可能性及其与内容的关系进行探讨。目前版式设计已成为艺术设计教育中一门重要专业基础课,与字体设计、图形创意、三大构成、图案设计合力打造着设计知识基础平台。

本教材的编写着眼于教学实践情况,并不在某一具体细节、技巧上深入细致剖析,而是力求让学生对版式设计的基本知识、概念、方法有全面的认识,力求融科学性、理论性、前瞻性、实用性于一体。期望本书能引导学生了解、体验设计中视觉要素、构成要素的表现特点,提高对版面的把握能力,加深学生对设计的理解,启发他们通过组构图面创造性地表现内容。书中提供了许多实例点评,一是为更好地帮助读者理解记忆,二是借“它山之石”开阔读者视野、思维。

版式设计在不断发展完善之中,限于编者自身的水平,本书难以概括当今版式设计全貌。让我们灵活运用书中的普遍性法则,根据具体设计内容,结合自身体验、素养、造诣、想像力去创造独特优秀的版面效果。

孙晓玲

● 目录

● 序

● 前言

● 第一章 版式设计概述

第一节 版式设计的基本概念 1

第二节 版式设计的内容与特征 2

第三节 版式设计的目的与意义 4

第四节 版式设计的艺术实践 4

● 第二章 版式设计的产生与发展

第一节 早期的版式设计 6

第二节 工艺美术运动与版式设计 12

第三节 新艺术运动与装饰艺术风格对版式设计的影响 15

第四节 现代艺术与版式设计 17

● 第三章 版式设计的基本要素与构成规律

第一节 版式设计的基本要素 24

第二节 版式设计的形式语言 30

第三节 版式设计的视觉流程 48

第四节 版式设计骨骼 53

Contents

目录

● 第四章 版式设计的方法

第一节 版式设计原则 57

第二节 版式设计文字处理 60

第三节 版式设计图片处理 66

● 第五章 版式设计的应用

第一节 宣传册设计 71

第二节 招贴广告设计 74

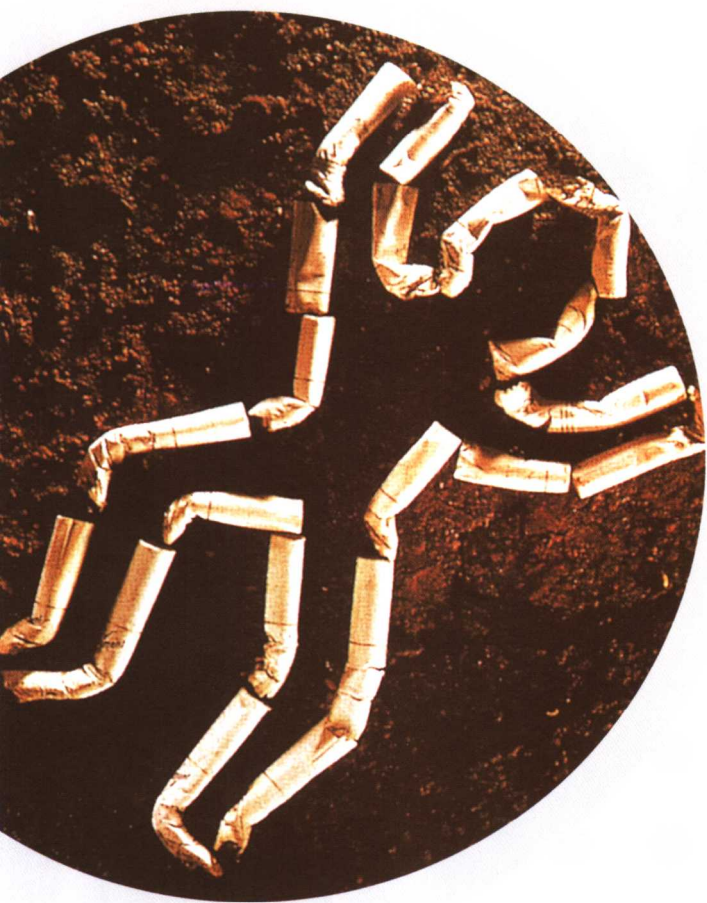
第三节 书籍装帧设计 78

第四节 包装设计 81

第五节 报纸设计 81

第六节 网页设计 86

● 参考文献

第一章 版式设计概述

版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段，表面上看，它是一种关于编排的学问，实际上，它不仅是一种技能，更是技术与艺术的高度统一。版式设计是现代设计师必须具备的艺术修养和技术知识。

第一节 版式设计的基本概念

“版式”在《现代汉语词典》中释意为“版面的格式”，在《辞海》中，释意为“书刊排版的式样”。

版式设计，亦称版面编排。所谓编排，是根据主题表达的需求，把特定的视觉信息要素（如标题，文稿，图形，标识，插图，色彩等）在版面上进行一种编辑和安排。编排，是制造和建立有序版面的理想方式，所以称之为版式设计。版式设计是平面设计艺术中最具代表性的分支，它不仅在二维的平面上发挥其功

用,而且在三维的立体和四维的空间也能感觉到它的效应(图1-1)。

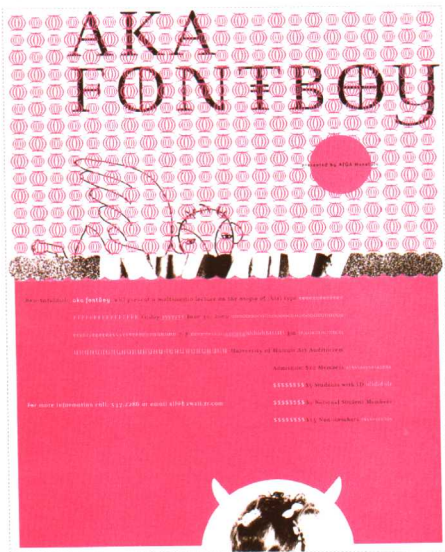

图 1-1

第二节 版式设计的内容与特征

一、版式设计的内容

在现代设计教学体系中,版式设计课主要引导学生对平面编排设计规律和方法的理解与掌握,其主要内容应当包括以下几个方面:

1. 对视觉要素与构成要素的认知

视觉要素和构成要素是版式设计的基本造型语汇,就像建房上的砖瓦,它们是组成任何平面设计的基础,视觉要素包括形的各种变化和组合,色彩与色调等;构成要素则包含空间、动势等组合画面。对视觉要素与构成要素的认知与把握,是版式设计的第一步。

2. 对版式设计规律和方法的认识与实践

版式设计构成规律和方法是对平面编排设计多种基础性构成法则的总结,与视觉要素和构成要素的关系就像语言学中语汇和语法。这其中包括了以感性判断为主的设计方法和以理性分析为主的设计方法,对构成规律和方法的认知与实践是掌握版式设计的关键。

3. 对版式设计内容与形式关系的认识

正确认识和把握形式和内容的关系是设计创作的最基本问题。内容决定形式是设计发展的基本规律,设计

的形式受到审美、经济和技术要素的影响,但最重要影响要素是设计物品本身的内容特征。理解内容与形式的关系,恰当运用形式将内容表现出来是平面设计专业学习的基本课题。

4. 对多种应用性设计形式特点的认知与实践

平面设计种类很多,在各自功能、形式上又有很大的变化,版式设计课程应引导学生认识和把握各种应用性设计(包装、招贴、广告、VI、宣传样本、POP售点等)的特点(图1-2,图1-3)。

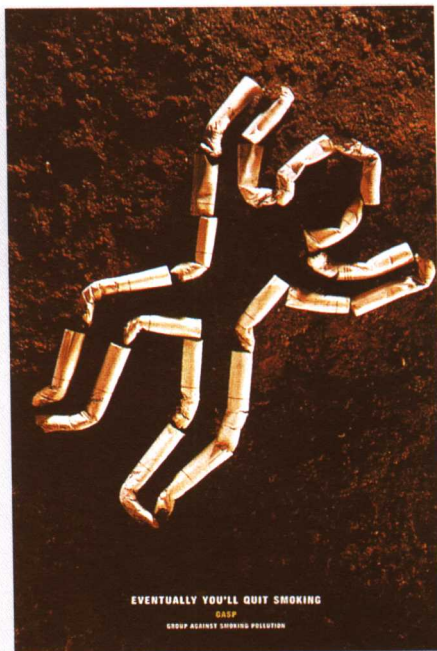

图 1-2 禁烟广告

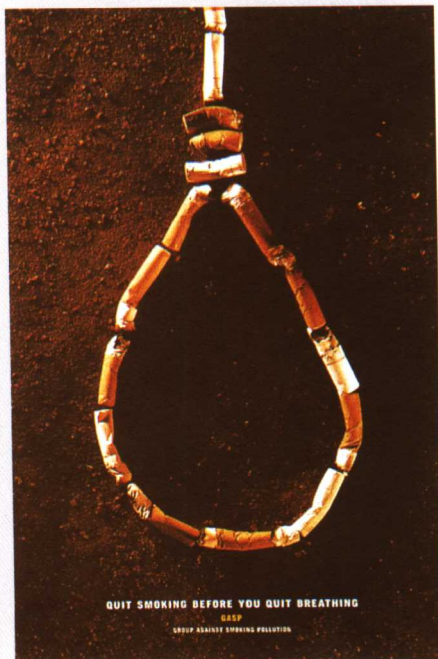

图 1-3 禁烟广告

二、版式设计的特征

现代版式设计的目的性决定其必须考虑设计的内容与形式之间的辨证关系,这种关系影响了版式设计的功能与审美。

1. 版式设计承载信息传播的直接性

版式设计要求将所需传播内容概括成简练的图形元素,通过对图形元素合理化的艺术处理,高度浓缩传达的内容,提升在版面中的视觉地位,高效地传播所承载的信息。这种信息传播的直接性不是简单对图形元素的编排,而是要求设计师充分考虑设计作品的适应范围和信息传达目的等客观因素。

2. 版式设计的指示性

版式设计往往是和一定的商品以及所装饰的对象联系在一起的,在其设计过程中常常要带有特定的指示性即广告作用。从现代社会的信息传播情况来看,人们接受外界信息的模式发生了巨大变化,版式设计作为具体的视觉传播方式,承载着诸多的指示功能,以强化信息接收者的记忆。

3. 版式设计的规律性

任何设计艺术都必须符合规律,版式设计也不例外,形式美规律要求版式设计在布局方面追求图形编排的完善、合理,有效地利用空间,规律地组织图形,产生秩序美。这种布局要求图形元素之间相互依存、相互制约、融为一体,达到版面编排的目的。

4. 版式设计的艺术性

随着现代生活水平的提高,人们对高质量精神生活的要求也愈来愈高,版式设计不仅要满足其功能性,同时需要塑造优美的视觉形象,实现二者的统一。版式设计构成元素应依据美学原则和造型规律,用轻鲜明快的现代设计手法,打散、重构图形元素,塑造自由、活泼、形式优美的艺术语言(图1-4,图1-5)。

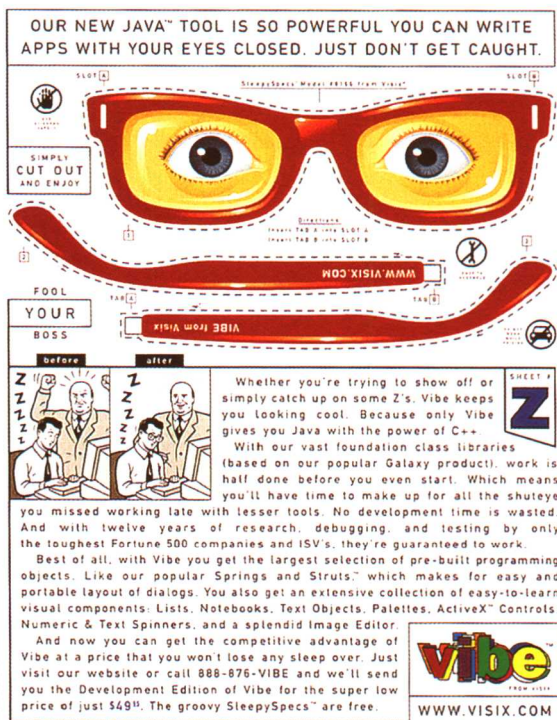

图 1-4

图 1-5

第三节 版式设计的目的与意义

我们借助于各类媒体来了解身边的世界。处于信息时代的今天，平面媒体依然是我们获取信息的重要渠道，通过阅读，我们可以知晓曾经发生、正在发生以及可能发生的事件，以独特的形式呈现在我们的面前。如何简捷有效地让受众找到其所需的资料与信息，轻松方便地与相关信息交流和互动，在饶有兴趣学习的同时感受视觉美，是平面设计永恒的追求。

一、版式设计的目的

人异于其他动物之处在于具有语言和思想，人的社会属性更是决定了人与人之间的必然联系。为了交流与沟通，人们需要清晰地表达思想，版式设计的第一个目的正是促成清晰有效的信息传递；为了更好地表达自己，必须找到并运用最合适的表达形式，让受众主动而非被动地接受信息，这是版式设计所具有更深层次的功能与意义。

进行平面设计离不开版面的设计，这是平面设计的基础。版面的构成要素包括文字、图形、图像、色彩、线条等，但设计不是对这些要素的简单罗列，这些无声的视觉符号需要我们斟酌安排，使之具有形式美的含义。版式设计的作用并不呈现在表面上，它决定着平面设计的基本结构、设计的基调，设计中的结构是内敛而隐蔽的，它藏匿在漂亮而感性的图式背后，无声地体现着设计中理性的规范。

二、版式设计的意义

现代版式设计的灵魂是版式传递的信息清晰与否，版式编排是否新颖和吸引人。在保证经济效益的同时，应该注重精神生活的质量，更应该强调个性发挥下的表现力。作为现代设计艺术的版式设计已构成视觉传达的公共方式，为人们构建新的思想和文化观念提供了空间，成为人们理解社会的重要界面，它注重激发读者的激情，以轻松、自然、趣味和亲切的艺术效果，将画面深入到读者内心情感中去。

第四节 版式设计的艺术实践

一、版式设计教学实践

版式设计是艺术设计专业的基础，是平面设计的一个重要组成部分。版式设计对设计者来说是由基础向专业设计过渡的承上启下的重要内容，它是广告设计、装帧设计、包装设计、VI设计等课程的前期铺垫。设计者对版式设计驾驭能力的强弱，直接影响到其平面设计水平的发挥。

一幅设计作品集中了设计师的智慧、情感与想像力，运用各种文字、图形，使它们按照视觉美感和内容上的逻辑统一起来，形成一个具有视觉魅力的作品，一个被设计者赋予情感的作品，是最能打动观赏者的（图1-6）。

二、版式设计社会实践

在我们赖以生存的生活空间中，无论是在嘈杂的公共环境，还是在温馨的家庭居室，随时随处都可以找到新颖奇特或是陈旧蹩脚的版式设计例证。从大街小巷的标牌文字，到无孔不入的广告版式；从争奇斗艳的商品包装，到良莠不一的书刊报纸……我们无时无刻都在视觉信息的包围中，可以说，版式设计是现代社会信息传播不可缺少的重要组成部分。优秀的版式设计，既能引导并左右人们的视线，又能让人在接受它所传递的信息的同时，受到情趣的感染或创意的启迪（图1-7）。

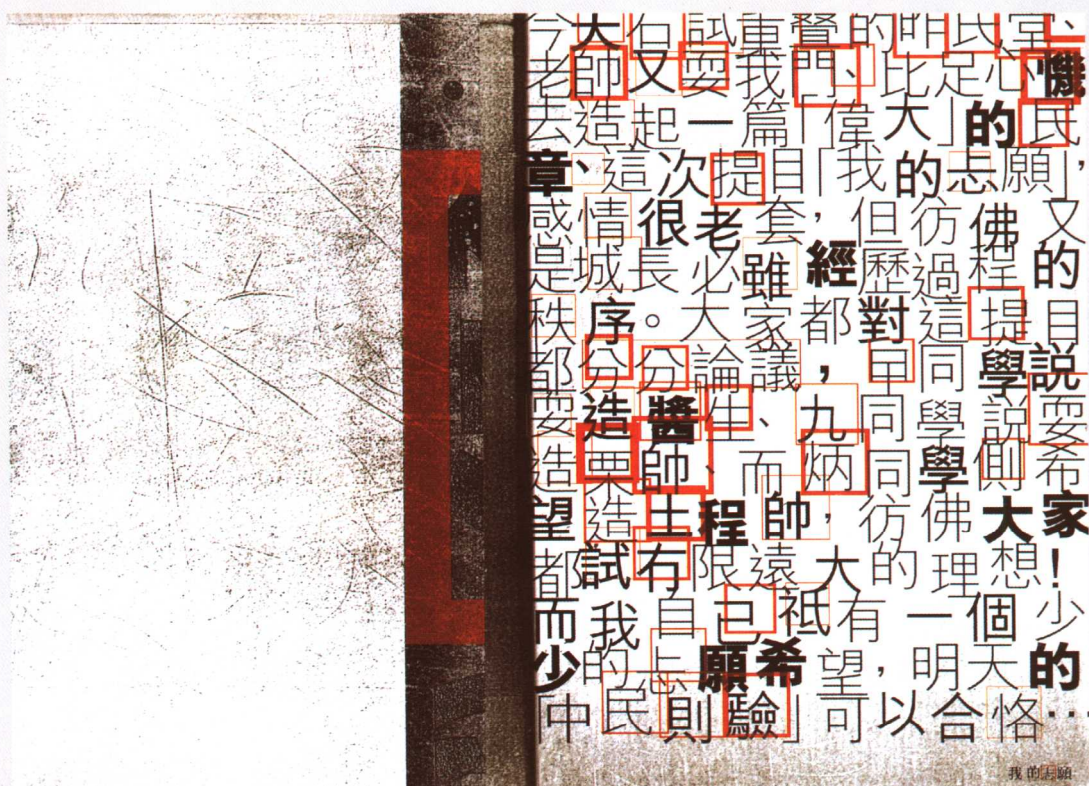

图 1-6 书籍装帧设计

图 1-7 书籍装帧设计

第二章 版式设计的产生与发展

第一节 早期的版式设计

从古代的原始绘画当中，我们的祖先创造了各种形象符号，因而也逐渐产生了布局、编排等等日后平面设计的因素。大量新石器时代的绘画、雕刻都给我们提供了丰富的原始绘画资料，它们都是研究版式设计起源的最好资料（图2-1，图2-2）。

早期两河流域文明，在文字的发展方面有着特定的贡献，当地人们在泥板上书写一种象形文字，被称为楔形文字，在一些泥板上书写者运用一些线条将文字分隔，使画面出现一种节奏上的变化，这也许是世界上对一个平面上各种要素进行分隔处理的最早尝试（图2-3，图2-4）。

古代埃及是文字重要的发源地之一。埃及人发明了以图形为中心的象形文字，称为埃及象形文字。当时无论是象牙雕刻、石刻，还是纸草文书，都有大量

夹有精美插图的文字记录，其中对于平面设计影响最大的，也可以被视为现代平面设计的雏形的是在纸草上书写文书。这种被称为埃及文书的文字记录，利用横式布局或者综合布局，文字本身是象形的，因此插图与文字互相辉映，极其精美。古埃及纸草文书《死之书》插图非常杰出，字体和编排都采用手卷式的横向方式，井井有条，形成日后同类文书的基本格式（图2-5，图2-6）。

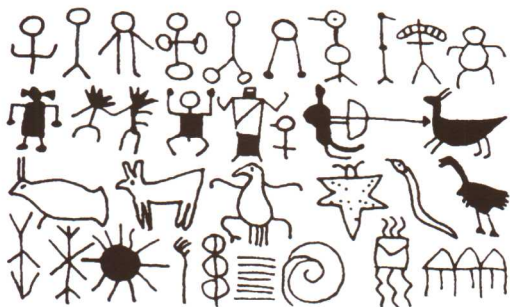

图2-1 人类早期的视觉传达方式基本都是利用图形进行的，这是北美印第安人在史前的岩洞壁画。

图2-2

图2-3

图2-4

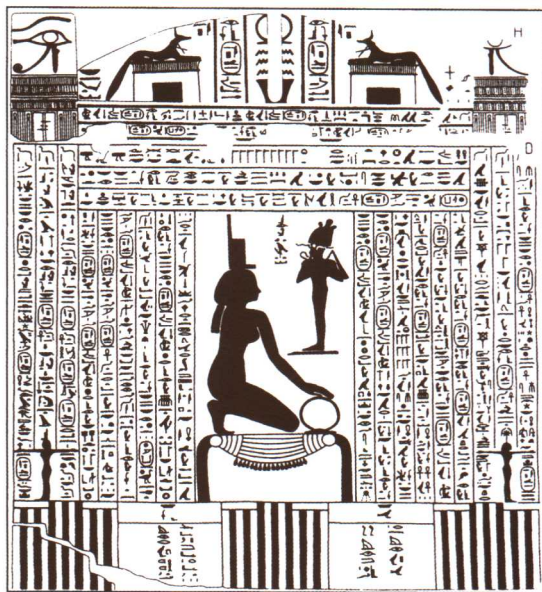

图2-5 衣索比亚园阿斯帕尔塔的石棺雕刻（公元前539—568年）。

图2-6 古埃及公元前1370年前后的《死之书》插图、标题装饰、字体和编排都采用手卷式的横向方式，井然有序，形成日后同类文书的基本格式。

中国是世界上文明发生最早的国家之一。早在新石器时代发现的一些陶器上,已经具有类似文字的图形。中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界独一无二的象形文字。与古埃及不同,早期,中文是以文字为中心记录与书写编排的,并没有插图与之并存的先例。排列方法也基本千篇一律地左上到右下,从甲骨文开始到清代,近4000年没有变化(图2-7)。

印刷术是古代中国四大发明之一,造纸术大约在东汉时期发展起来,因此,可以估计早在东汉时期应该就有印刷出现了。目前所存最早的印刷品之一是唐代的佛教经文《金刚经》。唐代佛经上有插图,基本是佛祖和他弟子的描绘,在手卷上是横排,在单页上是排在每页的上部,行制规范,很少例外。到宋代以后,开始有人利用印刷出版宗教以外的读物,其中医学著作《本草》,往往采用木刻作为说明药材的插图,文字和插图同处一页,排列方法也变化多了。图文并茂,虽然没有标点符号,但是利用字体大小不同标明段落,非常清楚。插图简明扼要,木刻技术娴熟。说明中国的印刷和平面设计已经达到非常成熟的阶段。

中国古代的书籍装帧,由于纸张和木板印刷技术上原因造成了书籍的许多装饰线条。这些线条不仅分割画面,使图形和文字按照其功能组合,同时也有着装饰画面的作用。

中国古代的书籍从封面到扉页,从正文到插图,灵活多变,既保持了书籍的整体性,又容纳了内容和形式上的多样。如正文中既有标准的满页面的编排,也有留下的特定空间,让读者作批注的编排方式。书籍中既有满画面的单页插图,也有将插图插入文字页的编排方式,木版字体的刻制上也形成了中文字体特定的装饰样式,而中国文字的直排和从右至左的阅读方式造成了与西方书籍完全不同的页面编排面貌。中国古代印刷相关的平面设计长期处于一个稳定的形式之中,变化缓慢。一直到20世纪,受到世界印刷术的冲击,才有崭新的突破与变革(图2-8,图2-9)。

西方中世纪的平面设计,主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。当时由于纸张制造技术还未从中国传播到欧洲,人们主要运用十分珍贵的羊皮纸进行书写。书籍在当时是非常贵重的东西,只有少数贵族统治

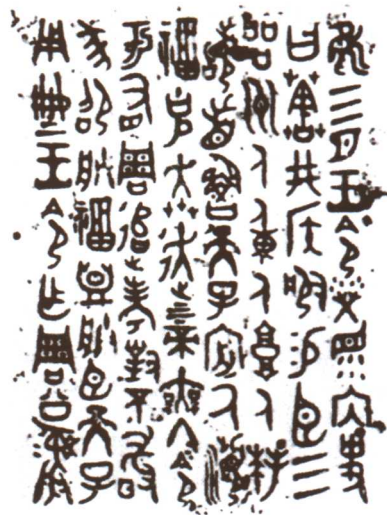

图2-7 中国古代的金文,是以文字为中心的记录和书写编排的,并没有插图与之并存。

图2-8 中国公元950年佛经印刷品木刻印刷,采用整块木板雕刻而成,包括插图,文字内容和工整的版面编排,奠定了中国日后的印刷版面设计的基础。

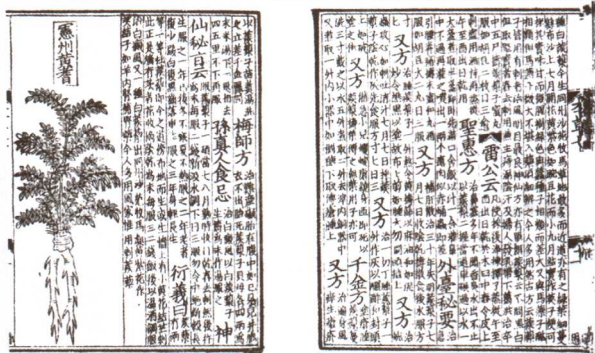

图2-9 中国在公元1246年出版的《本草纲目》,基本体现了中国书籍设计的布局体例,这种体例一直到清代末期再也没有发生过本质变化。

阶级才能享用。在设计上,手工绘制的书籍具有很高的艺术价值。许多书籍运用了金银等贵重材料。如在染成深紫色的羊皮纸上运用金色或银色描绘各种花卉,或在人物背景上用金色和红色绘出各种图案或风景。许多图案装饰华美,刻画细腻。文字运用了各种装饰字体。画面上十分注重文字和图形的色调对比。特别是图案运用了植物的曲线组合,形成了一种色调匀称的肌理。插图和文字之间不像中国古代的书籍那样有着分明的界限,常常交叉在一起,但在色调上层次分明(图2-10,图2-11)。

真正造成欧洲平面设计大发展的要素,是印刷术与造纸术的引入。15世纪后,欧洲各国开始逐渐建立了自己的造纸业,纸张被普遍采用。同时欧洲人也运用木刻的方法印制多种印刷品。在这样的技术基础上,书籍的设计也有了根本性的进步,一方面出现了比手写字体更规范、更为精细的字体,另一方面,出现了更为简洁、明快,具有大面积的空白编排样式(图2-12,图2-13)。

图2-11 中世纪的手抄文书(公元680年前后《圣经》)。

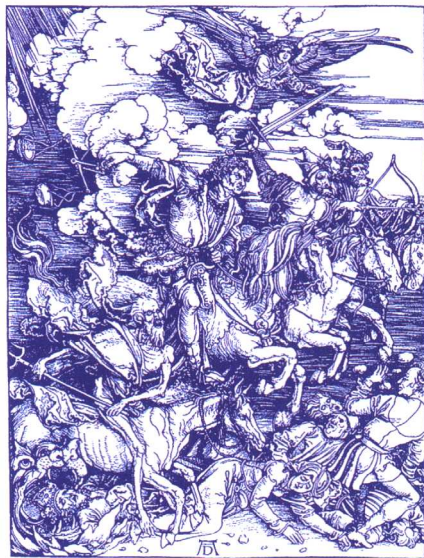

图2-12 1498年德国设计大师杜勒设计的《启示录》插图,是德国文艺复兴时期艺术和书籍设计的杰作。

图2-10 豪华装饰的欧洲中世纪手抄本宗教文书《凯尔斯之书》(公元794—806年间完成)。

图2-13 公元1400年前后欧洲出现的扑克牌。