

21世纪高等教育美术专业规划教材

西北大学出版社

樊海燕 王园园 郑凡

编著

设计

版式设计编排

文字的组合文字的编排流程文字的编点文字的字体的、字号等特点文字段落形成的特点文字块面的随机边缘文字自身的排版特点版式设计中的图图的基本要素图的分类与特征图形图像的的运用原则适用性一性艺术性图图的处理图的位置图的面积图的数量图的剪切图的形式方形图出血图退底图化网图特殊图图的形态重复与近似发射与密集打散与重组特异图的综合图的方向版式设计中的图文编排版式设计中的类型网格设计自由式设计图文编排的视觉流程视觉流程的方式视觉流程的原则图文编排的创意设计原则创意的主题性设计的计划性元素的逻辑性艺术的适用性创意方法设计定位突出主题设计要素突出主题形式与内容统一强化整体布局文字的组合文字的编排流程文字的编点文字的字体的字号等特点文字段落形成的特点文字块面的随机边缘文字自身的排版特点版式设计中的图图的基本要素图的分类与特征图形图像的的运用原则适用性一性艺术性图

版式设计是将有限的视觉元素在版面上进行有机的排列组合，按照一定的视觉表达内容和审美规律，结合各种平面设计的具体特点，体现个人风格和艺术特色，个性化地表现理性思维的视觉传达方式。它不仅满足了现代多元化社会对于信息的传播，也为其载体的艺术形式进行了美学加工。随着印刷术和照相排版机的产生与广泛应用，版式设计成为具有丰富创造力的领域，肩负着双重使命：一是作为信息发布的重要媒体，同时它又要让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣，让设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。版式设计已经不局限于书籍、刊物，也不再是单纯的技术编排，版式设计是技术与艺术的高度统一。社会的不断进步、生活节奏的加快，要求设计师们更新观念，重视版面设计，吸收国外观念，改变我们以往的设计思路，把美的感觉和设计传播给观众，广泛调的激情与感受，使读者在接受版面信息的同时，获得趣

版式设计是将有限的视觉元素在版面上进行有机的排列组合,按照一定的视觉表达内容和审美规律,结合各种平面设计的具体特点,体现个人风格和艺术特色,个性化地表现理性思维的视觉传达方式。它不仅满足了现代多元化社会对于信息的传播,也为其载体的艺术形式进行了美学加工。随着印刷术和照相排版机的产生与广泛应用,版式设计成为具有丰富创造力的领域,肩负着双重使命:一是作为信息发布的重要媒体,同时它又要让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣,让设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。版式设计已经不局限于书籍、刊物,也不再是单纯的技术编排,版式设计是技术与艺术的高度统一。社会的不断进步、生活节奏的加快,要求设计师们更新观念,重视版面设计,吸收国外现代设计理念,改变我们以往的设计思路,把美的感觉和设计传播给观众,广泛调动观众的激情与感受,使读者在接受版面信息的同时,获得趣味,并产生艺术的美感。

版式设计

樊海燕 王园园 郑 凡 编著

西北大学出版社

版式设计概述
版式设计的概念
版式设计的历史
版式设计的课程
版式设计的设置
版式设计的基本
要素 视觉要素
色彩的对比
与协调 色彩情
感 肌理文字肌
理 图形肌理材
质 肌理点线面
形态构成要素

图书在版编目 (CIP) 数据

版式编排设计/樊海燕, 王园园, 郑凡编著. —西安:
西北大学出版社, 2013. 3

ISBN 978-7-5604-3187-1

I. ①版… II. ①樊… ②王… ③郑… III. ①版式—
设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第059044号

版式编排设计

樊海燕 王园园 郑凡 编著

西北大学出版社出版发行

(西北大学内 邮编: 710069 电话: 88303313 88302590)

<http://press.nwu.edu.cn> E-mail: xdpres@nwu.edu.cn

新华书店经销 陕西天之缘真彩印刷有限公司印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 9.5

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

字数: 180千字

ISBN 978-7-5604-3187-1

定价: 52.00元

前言

版式编排设计是从视觉传达设计出发,将视觉三大要素,即文字、图形和色彩在版面上进行理性的排列组合,是个性化表现主题思想的视觉传达方式,力求版面的和谐美和完整性。

版式编排设计的应用范围十分广泛,包括书籍、杂志、报纸、包装、产品样本、广告版面、展示版面、网页等。版式编排设计的作用不仅可以美化版面、提高读者阅读兴趣,而且能够体现作者思想、反映品牌特征、展现媒体风格等。它是视觉传达设计专业和相关艺术设计专业必须学习的一门专业基础课程。

本教材是通过多年的教学经验总结,得出的有效教学方法。通过理论讲述、理论结合作品的举例分析、实训作业以及新锐设计师、名家作品欣赏,形成引导性的有效教学模式。

教材的重点是针对教材中“版式编排设计的基本要素”“版式编排设计中的文字”“版式编排设计中的图”“版式编排设计中的图文编排”的每一章,都加入了实训作业和作业举例分析点评,这给教师的实践指导提供了完整的教学作业计划;对学生完成作业提供了清晰的实践方法;对学生作业质量的评价提供了参考价值,具有较好的可操作性。学生通过循序渐进的实训作业,逐步完成版式设计的每一章课题,培养了学生的创新思维和综合设计能力,使其养成版式设计的良好习惯,可以更快地提高设计水平。

版式设计教学与实训方法的构建:

1. 构建课程学习结构:每章前——学习目标;章节中——理论和案例的分析;章节后——实训作业(课题、目的、内容、要求、提示、作业讲评等)。每一个理论环节的图片,均有对应的分析,摒弃了以往同类书籍笼统的阐述,将理念与方法应用到具体版式设计的各个环节。

2. 学生作业讲评:针对学生作业中经常出现的优点和缺点,加以点评。例如从设计要求、重点提示、作业讲评、优秀作品收集等多个环节提供了完整流程的范例。部分案例提供修改意见后的改良稿或设计小提示。

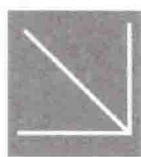
3. 新锐设计师作品欣赏:甄选走出校园不久,但在设计前沿取得一定成绩的新锐设计师作品,阐述设计主题与方法,提供大学生走出校园后版式设计方面的实践成果。

4. 名家作品欣赏:欣赏国内著名设计大师的作品,让学生感悟前沿的设计和中国文化的魅力。著名设计师韩家英、夏一波提供版式设计类的经典设计方案,对广大学生领略、学习国内高水平设计有着指导作用。

本教材的编写分工为:樊海燕主编,负责拟定章节纲要并编写第四章、第五章;王园园编写第一章、第二章;郑凡编写第三章、第六章。

本教材适用于“视觉传达专业”“广告设计专业”“书籍设计专业”“网页设计专业”“展示设计专业”和“会展设计专业”等,同时也适用于社会同行自修。

樊海燕
2013年3月于西安

目录

CONTENTS

关于版式编排设计课程 P01

第一章 版式编排设计概述 P02-P08

- 第一节 版式编排设计的概念 P03
- 第二节 版式编排设计的历史 P07

第二章 版式编排设计的基本要素 P09-P39

- 第一节 视觉要素 P10
 - 一、文字 P10
 - 二、图 P11
 - 三、色彩 P11
 - 四、点线面 P16
 - 五、形态 P20
 - 六、肌理 P22
- 第二节 构成要素 P25
 - 一、构成的形式美 P25
 - 二、构成的空间感 P30

第三章 版式编排设计中的文字 P40-P57

- 第一节 文字的基本要素 P41
 - 一、文字的分类与特征 P41
 - 二、字号、字距、行距 P43
 - 三、文字的对齐 P44
- 第二节 文字的运用原则 P47
 - 一、易读性 P47
 - 二、统一性 P47
 - 三、艺术性 P47
- 第三节 文字的处理 P48
 - 一、文字的强调 P48
 - 二、文字的装饰 P49
 - 三、文字的组合 P51
- 第四节 文字的编排流程 P52
 - 一、理解文字内容 P52
 - 二、内容分类 P52
 - 三、文字粗排 P52
 - 四、精确细排 P52
 - 五、校对 P52
- 第五节 文字的编排要点 P53
 - 一、把握文字的字体、字号等特点 P53
 - 二、把握文字段落形成的特点 P53
 - 三、把握文字块面的随机边缘 P53
 - 四、把握文字自身的排版特点 P53

第四章 版式编排设计中的图 P58-P75

- 第一节 图的基本要素 P59
 - 一、图形 P59
 - 二、图像 P60
- 第二节 图的运用原则 P61
 - 一、适用性 P61
 - 二、统一性 P61
 - 三、艺术性 P61
- 第三节 图的处理方法 P62
 - 一、图的位置 P62
 - 二、图的面积 P62
 - 三、图的数量 P62
 - 四、图的裁切 P63
 - 五、图的形式 P65
 - 六、图的形态 P68
 - 七、图的组合 P72
 - 八、图的方向 P73

第五章 版式编排设计中的图文编排 P76-P113

- 第一节 版式编排设计的类型 P77
 - 一、网格设计 P77
 - 二、自由式设计 P86
- 第二节 图文编排的视觉流程 P92
 - 一、视觉流程的方式 P92
 - 二、视觉流程的原则 P94
- 第三节 图文编排的创意 P95
 - 一、创意原则 P95
 - 二、创意方法 P95

第六章 版式编排设计欣赏 P114-P144

- 第一节 新锐设计师作品 P115
- 第二节 著名设计师作品 P127
- 主要参考文献/图片来源 P145
- 后记 P146

关于版式编排设计课程

一、目的

版式编排设计是视觉传达专业的学生必须具有的艺术修养与技术知识,要求学生了解版式编排设计发展的现状和未来及版式编排设计的表现形式,掌握版式编排设计的基本方法和设计程序,以提高灵活运用各种表现手法设计版式的能力,从而创造出富有个性化的版式编排设计作品。

版式编排设计课程是一门专业性较强的必修课,也是一门专业基础课。版式编排设计的好坏直接影响视觉传达设计的质量,所以提高对版式设计的修养及对版面各种形式语言的探索研究,将有助于更好地掌握设计语言及设计素质的协调发展,有利于学生创新能力的培养。同时,为今后的专业课程设计,如书籍装帧、招贴设计、宣传样本设计、包装设计、网页设计以及企业形象设计等打好基础。

任何一个平面空间的设计都涉及如何将各种视觉要素有序地加以组合,并最大限度地发挥这些要素的表现力的问题。在现实生活中,版式设计的应用非常广泛,无论是一个便笺、一张名片、一张简单的POP广告(卖点广告),还是一份报纸、一幅招贴,或者是充斥在我们身边的产品包装和网络页面,都离不开版式的设计与编排。早在原始社会,人类在岩壁上涂上各种图画和象形文字,就已经有了如何将它们组织和编排的思考。

恰当而有艺术感染力的版式编排设计,可以使设计作品更能吸引观众、打动观众,可以使作品要表达的内容更清晰更有条理地传达给读者。版式编排设计不仅能够体现载体的内容、性质,还能表现无论企业、产品,还是商业、媒体的风格,并且用吸引眼球的方式获取读者的好感,传达必要的信息,并且上升为具有实用性和艺术性的产品。因此,版式编排设计要面对市场,不能仅从设计师个人风格着手,课程研究最终要把握市场与设计的内在联系,找到支点,应根据不同的消费者,做不同的风格及内容设计,要张扬个性,同时与目标消费群体的好恶保持高度统一。

二、内容与安排

课程通过对“版式编排设计概述”“版式编排设计的基本要素”“版式编排设计中的文字”“版式编排设计中的图”“版式编排设计中的图文编排”“版式编排设计欣赏”的理论阐述,加强每章节后实训方法的构建,切入版式编排设计与研究。案例教学的形式具有较好的可操作性,学生通过循序渐进的设计训练方法,以课题的形式进行版式编排设计,培养学生的创新思维和综合设计能力,养成版式编排设计的良好习惯。

课程安排推崇理论与实训紧密结合,通过安排大量递进关系的训练方法,形成引导性的教学模式。同时结合社会商业设计普遍应用的项目,强调课程的实践意义。

第一章 版式编排设计概述

CHAPTER 1

深圳夏一波广告设计有限公司广告设计

学习目标

版式编排设计是将文字、图和色彩通过创意设计和整体布局, 充分强调主题, 体现设计风格的同时使版面更加完整、和谐。版式编排设计的目的是通过特定的富有鲜明个性的版面造型来激活受众的阅读欲望。清新明快的版面让受众产生良好的感受, 杂乱无序的版面会使人厌烦, 不利于信息的传达。通过本章的学习, 让学生们能够理解什么是版式编排设计, 版式编排设计的应用范围和作用, 版式编排设计的历史和设计风格的演变, 从而激发和推动版式设计艺术的发展。

通过实训让学生感受版式编排设计的魅力, 增加对本课程的兴趣, 调动学生的学习积极性。

版式编排设计的概念
版式编排设计的历史

第一节 版式编排设计的概念

版式编排设计是将有限的视觉元素在版面上进行有机的排列组合,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,体现个人风格和艺术特色,个性化地表现理性思维的视觉传达方式。它不仅满足了现代多元化社会对于信息的传播,也为其载体的艺术形式进行了美学加工。

随着印刷术和照相排版机的产生与广泛应用,版式编排设计成为具有丰富创造力的领域,肩负着双重使命:一是作为信息发布的重要媒体,同时它又要让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣,让设计师的观点与涵养能够进入读者的心灵。

版式编排设计已经不局限于书籍、刊物之中,也不再是单纯的技术编排,版式编排设计是技术与艺术的高度统一。社会的不断进步、生活节奏的加快,要求设计师们要更新观念,重视版式设计,吸收现代思潮,改变我们以往的设计思路,把美的感觉和设计观念传播给读者,广泛调动读者的激情与感受,使读者在接受版面信息的同时,获得趣味,并受到艺术的感染。

以下是不同类别的版式设计:

书籍版式编排设计(如图1-1-1,图1-1-2),报纸版式编排设计(如图1-1-3,图1-1-4,图1-1-5,图1-1-6),包装版式编排设计(如图1-1-7,图1-1-8,图1-1-9),广告版式编排设计(如图1-1-10,图1-1-11),产品样本版式编排设计(如图1-1-12,图1-1-13),展示版式编排设计(如图1-1-14,图1-1-15),网页版式编排设计(如图1-1-16,图1-1-17),企业形象版式编排设计(如图1-1-18,图1-1-19,1-1-20)。

图1-1-3 报纸版式编排设计1

图1-1-4 《经济观察报》版式编排设计

图1-1-5 报纸版式编排设计2

图1-1-1 吕敬人书籍设计《中国记忆》1

图1-1-2 吕敬人书籍设计《中国记忆》2

图1-1-6 报纸版式编排设计3

图1-1-7 深圳夏一波广告设计有限公司包装设计1

图1-1-12 深圳夏一波广告设计有限公司产品样本设计1

图1-1-8 深圳夏一波广告设计有限公司包装设计2

图1-1-9 日本设计师原研哉“岩船米”包装设计

图1-1-13 深圳夏一波广告设计有限公司产品样本设计2

图1-1-10 深圳夏一波广告设计有限公司广告设计1

图1-1-11 深圳夏一波广告设计有限公司广告设计2

图1-1-14 郑凡设计作品1

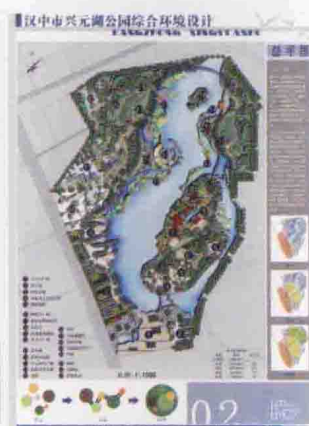

图1-1-15 郑凡设计作品2

图1-1-16 陕西蓝天民航技术学院网页版式编排设计1

图1-1-17 陕西蓝天民航技术学院网页版式编排设计2

图1-1-20 深圳夏一波广告设计有限公司企业形象设计3

图1-1-19 深圳夏一波广告设计有限公司企业形象设计2

图1-1-18 深圳夏一波广告设计有限公司企业形象设计1

现代的读者是多元化的。版式编排设计的目标是通过特定的富有鲜明个性的版面造型来激活、激发读者的阅读欲望。很多书籍经常通过彩色印刷来实现版式编排设计中千变万化的构成。较之以往普通纸张、黑白印刷的书籍，大量丰富的全彩色图片给了读者一个强有力的视觉刺激的同时，也大大增加了读者对于书中内容的理解。还有一些书籍不同的章节常采用不同的颜色，将色彩作为视觉上的索引，使读者从书的侧面就可以分辨不同的章节，查找到相关的内容。

教科书与学习辅助类书籍，也改变了以往严肃的表情，开始尝试单彩色印刷或四色印刷方式，色彩的层次变化使得书籍阐述的重点和版面的效果得到突破性展示。但彩色印刷的成本相对较高，尤其是全书四色甚至需要运用更多色彩印刷。所以，如何既能控制色彩印刷成本又能展示更加丰富的版面效果，更多的设计者考虑通过文章内容结构的变化、标题的设计、页码的编排，或者加上一些图表、插画来吸引读者眼球。

与书籍不同，报纸是一个平面但空间感要求更加强烈的版式编排设计实体。版式是报纸的视觉形象，是报纸的广告和包装，在报纸版面中扮演着举足轻重的角色，它刺激着读者的阅读欲望，吸引着读者的眼球。一张好看、耐看的报纸，首先是从报纸版式上感应到的。每一张报纸的版面由文字、图片、色彩、字体、栏、行、线、报头、报花、报眉、空白等要素构成，版式就是报纸版面构成的组织和结构。报纸的诸多要素，要靠版式编排设计的造型活动来完成。不同的报纸提供给受众信息的侧重点不同从而体现媒体性质，并通过不同的版式设计和色彩运用表现不同的编辑思路，形成不同的报纸风格。一般来讲，严肃的党报与相对活泼的晚报和都市报的风格不同，与生活、消费、娱乐类报纸更不同，综合类的日报与周报又不同，这种差异，读者很容易一眼从版式上看起来。

像畅销杂志《读者》，为了避免单页全是字而造成的阅读疲倦，合理地采用了分栏并且合理控制单页文章数量，一般都在2~3篇，这样就不会在视觉上产生单一感。适当的小插图让读者们在阅读文字后有所回味。

科技类杂志中的叙述性文字也不能少，例如《中国国家地理》，内容较为深奥，必须配上一定数量的图片，要让这些专业性图文搭配一目了然，这也就决定了版面结构不能复杂花哨。科技类杂志中，例如《大众软件》是IT界里普及面比较广的杂志，初学者与中级水平者都比较爱看，由于其读者群年龄相对偏低，版面特点是有色彩但不华丽，风格跳跃中带有严肃，符合男性品位。

版式编排设计除了在不同媒介表现有所不同，对于不同人群版面也有其不同点。

例如在宣传儿童用品的时候，版式编排设计方面要注意的是文字和图片色彩的选择。由于对象是儿童，不可以像对成年人那样严肃机械，而是要突出可爱、活泼的感觉。儿童读物在色彩选择上，应该以红色、绿色、紫色等鲜艳的色彩为主，这些亮丽的色彩给人一种生命力和活力，同时又符合孩子的喜好。开本要考虑到适合孩子手掌的大小，形式上也可以灵活多变，不必要方方正正，做成花朵形、云朵形、心形、圆形等自由的形式都是可以的，总之要能够吸引儿童读者的注意力。

针对老年消费者制作的平面广告、包装或者书籍报刊等版式设计，应着重于简洁性、介绍性、提示性，避免太过花哨，那样会使他们眼花缭乱。由于老年消费者心理成

熟、经验丰富，版式编排设计形式最好中规中矩，以提示和劝说性文字为主，色彩沉稳收敛是最佳选择，避免跳跃和对比强烈的鲜艳色彩。根据老年人的消费心理和不同特点，选择区别于其他消费群体的版式编排设计。

女性消费者是一个特殊的群体。商品的广告，包装的外观、形状，其中表现的情感因素、商品品牌的寓意，款式色彩产生的联想、商品形状带来的美感、环境气氛形成的温馨感觉，都是女性消费者重点考虑的因素。在针对女性这一消费群体时，版式编排设计应较全面地考虑。以化妆品招贴和包装的版式编排设计为例，使用美女形象是化妆品宣传的最大特点。不论是在海报还是包装上，色彩方面针对年龄段的不同，多以粉嫩、高雅的色系为主，利用版面的留白和色彩来宣传上乘品质和优越感。在版面的设计形式上，同样根据年龄段的不同，可以新颖活泼，也可以优雅端庄。

与女性消费者很大不同，男性消费者比较理性，较多地注意商品的品牌效应、基本功能、实际效用以及质量优劣。以汽车宣传海报为例，在版式设计的形式上，对于大家已经很熟悉的知名品牌，可以以强调品牌为主去设计版式，标志品牌的字体可以适当放大和突出。一般的品牌，可以图形为主、文字为辅，在附加照片的同时，也配上文字加以说明，突出各种汽车的细小功能，来表现汽车的细节品质。色彩上，以大面积运用汽车的典型色彩为主，在整个海报上突出呈现，形成现代气息。

第二节 版式编排设计的历史

版式编排设计的理论源于20世纪的欧洲。英国人威廉·莫里斯最先倡导了一场工艺美术运动，并随之在欧美得以广泛响应。莫里斯讲究版面的编排，强调版面的装饰性，常用对称结构，形成了严谨、朴素、庄重的风格。他的古典主义设计风格，开创了版式编排设计的先河。工艺美术运动产生伊始，出现了一个重要的促进因素，即1888年在伦敦成立的工艺美术展览协会。这个协会成立以来，连续不断地举行了一系列设计展览，在英国提供了一个了解优良设计和高雅设计品的机会，从而促进了工艺美术运动的发展。

图1-2-1 威廉·莫里斯设计的《吉奥弗雷·乔叟作品集》扉页

图1-2-2 莫霍里·纳吉设计的《包豪斯展览目录》

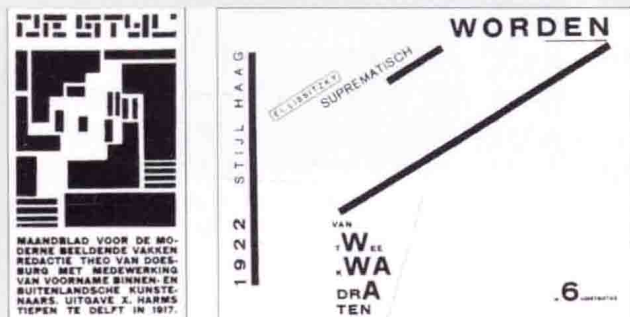

图1-2-3 凡·杜斯伯格设计的《风格》杂志封面

任何一种传统装饰风格，完全走向自然风格，强调自然中不存在直线，强调自然中没有完全的平面，在装饰上突出表现曲线、有机形态，而装饰的动机基本来源于自然形态。

20世纪初，现代主义设计运动在世界范围内蓬勃兴起，在20年代达到高潮，并在整个欧洲发展得如火如荼。在德国，通过现代设计运动的先驱沃尔特·格罗佩斯、密斯·凡德洛等人的努力，通过他们所创立的世界上第一所设计学院“包豪斯”的探索，使现代设计达到了惊人的高度，取得了非常重要的成果。包豪斯的现代设计风格迅速

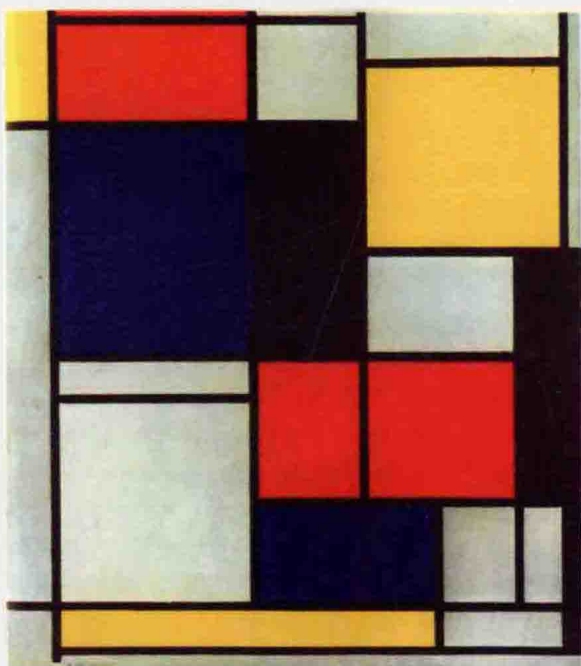

图1-2-4 蒙德里安的作品

19世纪中叶，英国设计师、色彩专家欧文·琼斯写成《装饰法则》一书，通过大量有关美的设计原理、方法和实例而成为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，其代表性范例有《哈珀画报》《哈珀青年》等，这些杂志专门配有美术编辑，从而促进了编辑设计的发展。

在英国工艺美术运动的感召下，欧洲大陆又掀起了一个规模更为宏大、影响更为广泛、程度更为深刻的“新艺术运动”，涉及十多个国家，从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图，一直到雕塑和绘画艺术都受到影响，延续时间长达十余年，是设计上一次非常重要、具有相当影响力的形式主义运动。英国和美国的“工艺美术运动”比较重视中世纪的哥特风格，把哥特风格作为一个重要的参考与借鉴来源，而新艺术运动则完全放弃

走向美国、瑞士、荷兰、匈牙利和日本等国，影响到广告招贴、版面包装、摄影等众多设计领域。

随后出现了多种多样具有创造性语言的版式编排设计风格。在瑞士人厄斯特凯勒的版面构成中，字体图形就是重要的构成元素。他将精心设计的美术字放在重要的位置，配上其他元素，使版面达到高度的和谐。

版面构成还深受现代绘画的影响，荷兰“风格派”大师蒙德里安，运用对称、平衡、直线的构图，直接影响到版式设计领域。荷兰“风格派”的平面设计成就主要体现在凡·杜斯伯格的《风格》杂志版式设计上，特点是高度逻辑，完全采用简单的纵横编排方式，排除曲线的构成方式，并在分割面上使用单纯的颜色和单纯的对比，基本没有其他多余装饰，以求达到强烈醒目的视觉效果。同时版面中既采用非对称的方式，又追求非对称中的视觉平衡。

图1-2-5 康定斯基为“MA”杂志做的版式设计

图1-2-6 埃尔·李西斯基的版式设计

俄国人康定斯基与埃尔·李西斯基，则是倡导设计简单明确，摒弃传统的装饰风格，以理性的、简洁的几何形态构成图形，版面中的字体大都基本使用无装饰线体，着重于形体美、节奏美和抽象美。俄国的构成主义在艺术上具有极大的突破，对世界艺术和设计的发展都起到了很大的推动作用。

匈牙利人瓦沙雷，创造了一种新颖的艺术形式，称之为“欧普艺术”或“光效应艺术”，使读者在视觉上产生幻觉和运动感，加深美的联想与感受。此风格20世纪60年代盛行于欧美。除了上述主要流派之外，还有表现主义、未来主义、超现实主义和达达主义等绘画流派，也同时给版面构成带来无限冲击，并推动着现代版面艺术的发展。

日本的工业革命比西方国家迟100年以上，它从1953年前后开始发展自己的现代设计，到20世纪80年代已经成为世界上最重要的设计强国之一。日本设计有两种完全不同的风格特征，一种是比较民族化的、温煦的、历史的传统设计；另一种则是国际的、超前的、发展的现代设计，这种传统与现代双轨并行的体制所获得的成功，为那些具有悠久历史的传统国家提供了非常有意义的样板。

中国的版式编排设计具有悠久的历史，古代的书籍中就表现出了丰富的形态、周全的功能。五四运动之后，日本和欧美的装饰艺术、版式设计被引进国门。20世纪60年代开始，新的以商业和文化为主体的版式编排设计有了长足的发展，我们的设计界迫切希望新的版式编排设计系统能够广泛地应用于视觉设计的每一个环节。版式编排设计将如何反映出对中国文化的应用和理解，从而真正地将属于我们的设计推向国际化，则是出于更高的理想，需要我们不断地探索和努力。

实训作业

课题：感受版式编排设计的视觉魅力

目的：了解版式编排设计的各种类别和设计形式。

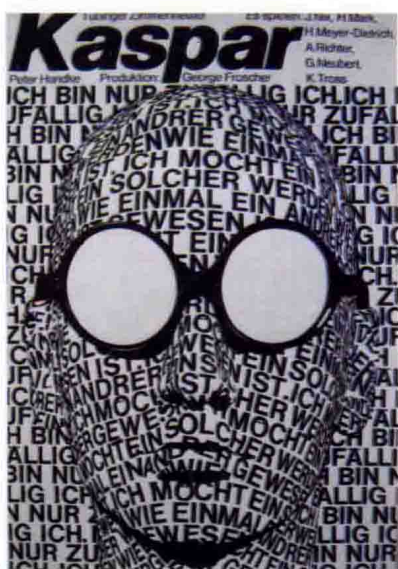
内容：调查收集10种同类版式编排设计作品，分析其创意、风格、内涵。

要求：每位同学收集同类10种版式编排设计作品，分析其设计形式，并用PPT演示，教师点评，学生讨论。

提示：常言道：内行看门道，外行看热闹。在开始学习版式编排设计时，许多同学是在看“热闹”，潜意识感到好看或不好看；通过学习，同学们要有意识地去看版式设计的“门道”。

第二章 版式编排设计的基本要素

CHAPTER 2

挤压文字构成一张生动的人物头像，文字肌理衬托了标题文字与图形

学习目标

文字、图和色彩是版式编排设计的三大视觉元素，运用设计元素构成的形式美和空间美是版式编排设计的基本法则，而具体的设计方法又是在这些法则的基础上产生的。

通过本章的学习和训练，要求学生了解视觉元素，并对构成的形式美和空间感加深理解，在训练中能够灵活应用、提高眼力和动手能力。

第一节 视觉要素

一、文字

文字既是承载语言信息的载体,又是具有视觉识别特征的符号系统,不仅表达概念,同时也传递情感。文字作为语言信息的一种形式,更适宜表现逻辑性强的信息部分,是版式编排设计中不可缺少的关键因素。文字在版式编排设计中不局限于信息传达意义上的概念,更是一种复杂的艺术表现形式。精心处理的文字,可以营造很好的版面效果。特别是文字较多的报纸、书籍、杂志等,通过文字大小、疏密的排列,给人一种阅读的舒适感。因此,单一文字及成段文字的大小、数量、位置等,是版式编排设计中需要着重处理的细节,文字的编排组织对版面具有重要意义。

版式编排设计中忽视文字元素的设计,字形不具美感,编排混乱,缺乏正确的视觉顺序,使作品难以产生良好的视觉传达效果,不利于读者进行有效的阅读。

[重点提示]

字体与字号的排布方法:

1. 在纸上按照字号从小到大的顺序,逐行打印“版式编排设计”,可选择字号从5磅开始一直到200磅。选用两种字体:黑体、宋体。

提示:选用版式编排常用软件Coreldraw的字号惯例来完成,Photoshop、Illustrator、Freehand等软件同理。字号大小分别是:5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、18、24、28、36、48、72、100、150、200磅。要与已经熟悉的微软办公软件Word的字号进行区别,习惯上10.5磅字在Word中对应了五号字。(如图2-1-1)

目的:了解字号在平面上显示的具体面积。5磅字是印刷媒介基本上能够清晰识别的文字大小,逐号递进,是内文文字向标题文字的过渡,更大的字号甚至充当了图形的效果。

2. 打印100个字,以相同字号、不同的字体进行排布,观察文字形成的黑白灰效果。选用4种字体:黑体、宋体、大黑、粗宋。(如图2-1-2)

3. 打印100个字,以相同字体字号、不同的行间距进行排布,观察文字形成的黑白灰效果。选用4种字体:黑体、宋体、大黑、粗宋;字间距:100%、125%、150%、200%。(如图2-1-3)

目的:作为版式编排设计必不可少的元素之一,字体形式、大小与行距的选择影响到整个版面的布局。在课程开始前,有必要正确地了解 and 估算文字字

体、大小在版面形成的效果。它不仅解决文字群在版面空间的有序排布,还因黑、白、灰形成面的明度关系使得阅读先后顺序产生变化。

4. 打印一些常用中文字体,初步了解它们的名称与结构特点。例如:准圆体、综艺体、魏碑体、隶书体、倩体、琥珀体等。

提示:选用同一字库的字体进行打印,这样有助于字形风格的统一。例如:方正字库、文鼎字库、长城字库、经典字库等。

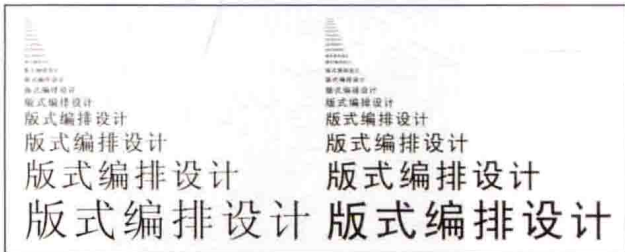

图2-1-1 不同字号的文字在版面形成的效果

图2-1-2 不同字体的文字在版面形成的效果

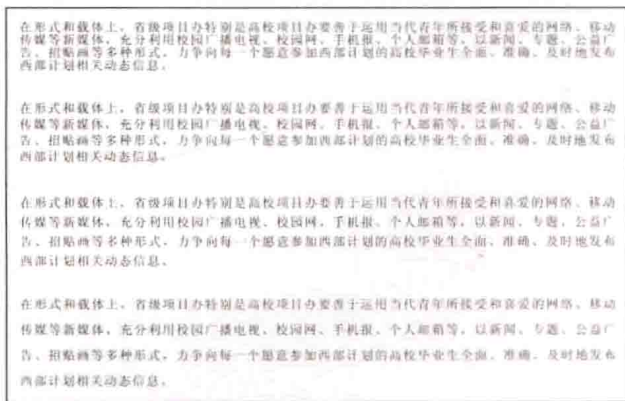

图2-1-3 不同行距的文字在版面形成的效果

二、图

图包括图形、图像，绝大多数版式编排设计都因图的出现，给人以直观的印象，起到吸引视觉以及帮助受众快速理解信息的作用。图在版式编排设计中具有独特的性格，直观、形象、生动、易懂、富有情趣，是版式设计中的重要元素。

（一）图形

图形可以理解为除摄影以外的图和形，它是版式编排设计中重要的视觉要素。早在文字诞生之前，图形符号就已经是人类记录和传递信息的重要工具。在当今高速发展的社会传播机制中，图形符号发挥着重要作用，它是有高度视觉认知功能的信息，具有无法替代的地位。图形视觉冲击力比文字强85%，最能吸引人的眼球。

（二）图像

图像与图形有一定意义上的区别，图像中照片的成分更多一些。图像因其直观的感受在版式编排设计中被广泛使用。由于科技的发展，电脑软件的普遍应用，图像根据所要表达的主题内容和编排的需求，常常在电脑中作各种各样的处理，处理后的图像特效给人以丰富的联想，更能激发受众的想象力。

图像合成是将两幅以上的图像在电脑软件里作处理，利用电脑特技形成全新的视觉效果，使内容与形式统一，并呈现超现实的感觉或抽象的技术美感。

好的版式编排设计应最大限度地利用图形和图像，选择适当的高质量图，本身就是设计的一部分。一幅好图在表达商品的色泽、质感、形状、体积、功能、使用方法等许多方面，能使受众一目了然。

三、色彩

将色彩按照一定的关系原则在版面上去组合，创造出适合的色块区域，这种创造的过程成为版面色彩。色彩是版式设计中的一个重要因素，是设计师进行设计时最活跃的元素之一，具有表达情感的作用，它与受众的生理和心理相关。研究版式编排设计的色彩要从它的功能性、实用性出发，要对受众产生吸引力，要提高版面的注意力，应具有象征的作用，吸引回忆的价值。色彩可以增加传递信息量、影响受众情绪、产生味觉感，具有轻重感、软硬感，具有时间感、空间感、带有政治或地域含义。版面中合理用色可以提高色彩的价值和独特性，增强信息的传达功效。色彩与形的紧密配合，可以增加受众对各种形体的辨认。

版式编排设计中不同主题需要不同色彩来表达，确定主色调可以使设计更加准确和有效，辅助色的使用能够产生视觉层次感，避免视觉上的单调。版式中把握色彩的对比、调和以及色彩的情感，使受众产生联想，引起对色彩的喜好。版式编排设计色彩不宜过于复杂，重点要有视觉冲击力，可以让色彩在视觉上更准确丰富(如图2-1-4，图2-1-5)。

图2-1-4 色彩产生的强烈吸引力

图2-1-5 画面中色彩产生的吸引力，黑、白、红极度引人注目

[重点提示]

版式编排设计中色彩运用要求:

版式编排设计从草图开始就策划如何运用色彩,而不是到最后再加上。

借助色彩可以把版式中各个信息级别的分区确定下来。

色彩应用要和谐统一,独特的色彩组合能达到与众不同的效果。

版式编排设计中,颜色不宜太多,否则将增加受众在一大堆色彩中解读、辨认信息的难度。

(一) 色彩的对比与协调

1. 色彩对比分割版面形态

人们的视觉习惯会把相同色彩的形态归为一个层次,不同的色彩使得版面的层次丰富起来,可以说色彩的对比解决了层次平庸、单一的问题,并且分割出版面上的空间形态。

色彩对比包括:色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、聚散对比、面积对比等。

色相对比:色相对比是利用各色相的差别而形成的对比。(如图2-1-6,图2-1-7)

明度对比:明度对比是色彩的明暗程度的对比,也称色彩的黑白度对比。明度对比是版式编排设计最重要的因素,色彩的层次与空间关系主要依靠色彩的明度对比来表现。只有色相的对比而无明度对比,图案的轮廓形状难以辨认;只有纯度的对比而无明度的对比,图案的轮廓形状更难辨认。色彩明度对比效果要比纯度大3倍,可见色彩的明度对比是十分重要的。在转换黑白稿时明度更重要,所以设计师在设计时一定要全面考虑。(如图2-1-8,图2-1-9)

纯度对比:纯度对比是指较鲜艳的色彩与含有各种比例的黑、白、灰的色彩即模糊的浊色的对比。纯与不纯是相对而言的。(如图2-1-10,图2-1-11)

冷暖对比:利用冷暖差别形成的色彩对比称为冷暖对比。又指冷色系和暖色系的对比。注意冷色块和暖色块的面积不能同比例,如果相同,其中一色必须减弱,或各色之间增加黑、白、金、银、灰,取得对比中的协调。(如图2-1-12至2-1-15)

聚散对比:通常把画面内图形称为图,背景称为底。由于图的形状不同,有的集中,有的分散。集中的色块少而大,并且醒目,对比效果好;分散的色块小而多,由于图底相切分散其视线,对比效果差,但调和效果好。(如图2-1-16,图2-1-17)

面积对比:指各种色彩在构图中占据量的对比,这

是数量的多与少、面积的大与小对比。色彩感觉与面积对比关系很大,同一组色,面积大小不同给人的感觉不同。(如图2-1-18至2-1-21)

图2-1-6 以相同的黑色条块为背景,上面不同色相的横条笔触,在统一的形式中对比强烈

图2-1-7 画面中心三支枪的图形通过色相对比,丰富了画面层次,又与冷色的背景相互协调

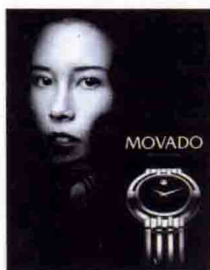

图2-1-8 明度对比,体现产品特性与品质

图2-1-9 明度对比,体现产品的特性与品质

图2-1-10 纯度、明度序列表

图2-1-11 黑色纯度最低,衬托了婴儿的肤色,同时肤色又衬托了高纯度的大红色