

ERSHIYI SHIJI

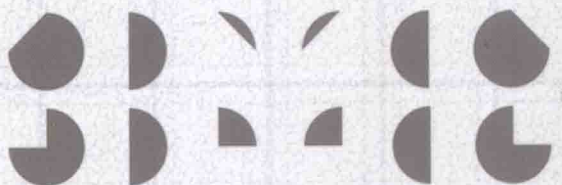
YISHU SHEJI ZHUANYE SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

21世纪艺术设计专业“十二五”规划教材

版式设计

BANSHI SHEJI

赵佳寅 主编

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

www.nnup.com

东北师范大学出版社

版式设计

BANSHI

SHEJI

赵佳寅 主编

东北师范大学出版社

长 春

作者名单

学术顾问: 魏长增 张根柱

丛书主编: 王亚东

本书主编: 赵佳寅

副主编: 刘雪峰 黄 辉 陈晓艳 刘 洋

编者: 胡 介 刘高瞻 李西洋 高东影 朱 娜 肖爱华 余德华

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 赵佳寅主编. — 长春: 东北师范大学出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-5602-7012-8

I. ①版… II. ①赵… III. ①版式—设计—教材
IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 114204 号

☐责任编辑: 张晓方

☐封面设计: 艺和天下

☐责任校对: 梁艺凡

☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社发行

长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 0431—85687213

传真: 0431—85691969

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

北京振兴源印务有限公司印装

北京市通州区宋庄镇白庙开发区 (邮政编码: 101118)

2011 年 6 月第 1 版 2013 年 1 月第 3 次印刷

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 7.875 字数: 130 千

定价: 35.00 元

前

言

“版式设计”是艺术设计类专业的一门专业基础课，是现代艺术设计的重要组成部分，也是视觉传达的重要手段。版式设计的应用范围可涉及报纸、杂志、书籍、画册、产品样本、挂历、招贴、唱片封套、企业形象（CI）和网页等视觉传达设计的各个领域，其设计原理和理论贯穿于每一个平面设计的始终。

通过对课程的学习，学生应理解版式设计科学性与艺术性的统一理论，掌握版式设计的基本内容与创作技巧，培养独立完成图像与文字编排的能力，为本专业其他专业课的学习奠定一个良好的基础。

本教材的编写以使学生了解版式设计的基本概念和相关知识，掌握版式设计的理论知识体系，通过版式设计实践训练提高平面设计能力和审美修养为原则。将版式设计知识同各个设计领域中的版式设计具体案例相结合，可使版式设计的理论变得直观而具体，进而使学生熟悉常见的版式设计问题及其解决方法，最终能够熟练运用平面设计软件体现版式设计的完美创意。另外，本教材也适用于工业设计、环境艺术设计等设计类专业学生使用。

在本书编写过程中，笔者借鉴了多位学者的观点，也得到了陈晓艳、王亚东等多位老师的帮助与指导，在此一并表示感谢。鉴于笔者水平所限，教材之中难免会有不足和疏漏之处，望广大读者提出宝贵意见与建议。

编 者

2011 年 03 月

目 录

第一章 版式设计概述

第一节	版式设计的概念	2
第二节	版式设计的起源与发展	6
第三节	版式设计的原则	9
第四节	版式设计的相关概念	13
第五节	版式设计的程序	16

第二章 版式设计中的视觉要素

第一节	版式设计 with 视觉	22
第二节	视觉流程	28

第三章 版式设计的构成元素

第一节	图形元素	36
第二节	图片元素	43
第三节	文字元素	44
第四节	色彩元素	45
第五节	空间元素	50
第六节	声音元素	51

第四章 文字的编排构成

第一节	文字的基本属性	54
第二节	文字的层级与强调	60
第三节	标题文字的编排	61
第四节	正文文字的编排	63

第五章 图形的编排构成

第一节	图形的特性	68
-----	-------------	----

第二节	图形的数量和面积	71
第三节	图形的位置	72
第四节	图形与文字的编排	74

第六章 版式设计的形式美法则

第一节	重复与韵律	80
第二节	对称与均衡	81
第三节	对比与调和	82
第四节	比例与适度	84
第五节	虚实与留白	85
第六节	变异与秩序	85
第七节	变化与统一	86

第七章 版式设计的原理

第一节	版面元素整合	90
第二节	版面元素分区	92
第三节	信息元素布局	96

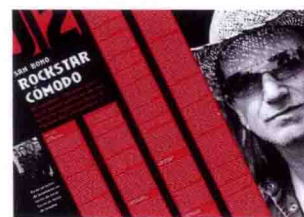
第八章 版式设计的基本类型

第一节	理性化类型	104
第二节	感性化类型	107
第三节	其他类型	108

第九章 优秀版式设计赏析

第一节	招贴的版式设计	112
第二节	书籍的版式设计	114
第三节	包装的版式设计	116
第四节	新媒体的版式设计	118

参考文献

第一章

版式设计概述

通过本章的学习，初学者会对什么是版式设计有一定了解：了解版式设计设计的是什么，了解其起源与发展，了解设计中应注意的原则性内容有哪些。在把握原则的基础上运用合理的方法更有助于作出优秀的设计作品。在相关概念的章节中会介绍与版式设计制作相关的概念，毕竟设计的大部分最终结果都是以印刷实物的形式来展现。最后，要掌握版式设计的整体流程，尽管版式设计最终呈现的是结果，但过程中的设计调研与分析其实更为重要。

第一节 版式设计的概念

一、何为“版式设计”

当你拿起一张报纸或者翻开一本杂志准备阅读的时候,当你去超市购物看到琳琅满目的产品包装的时候,当你观看电视节目或者浏览精美的网页的时候,你是否已经意识到,其实我们的生活已经被各种各样的版式设计作品包围,版式设计已经离不开我们的生活了呢?既然版式设计如同空气一样是现代生活中不可缺少的一部分,可还是有很多人对于“版式设计”这个词感到陌生。

那么,何为“版式设计”?

“版式”,在《现代汉语词典》中,解释为“版面的格式”,在《辞海》中,解释为“书刊排版的式样”。如果仅仅是书刊排版的样式,那么与版式设计涉及的范围相比,《辞海》将“版式”限定在书刊排版的范围实际上是一种狭义的解释。而广义的版式,应当是指各种二维平面形态中的文字或图形编排后的具体样式,甚至包括那些三维立体物中的某种特定的平面状态。

日本设计理论家、教育家日野永一^①认为:“根据目的把文字、插图、标志等视觉设计的构成要素,作美观的功能性配置构成,即为版面设计。”简单地说,版式设计就是一种视觉要素间合理性的构成。

图 1-1 报纸设计

其实我们常说的“版式设计”概念,就是指在目标版面上,将特定的视觉元素(点、线、面、色彩、文字等)根据主题表达的需求,进行有机地编辑和安排,将理性思维个性化地表现出来;是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式,在传达信息的同时,也会产生视觉感官上的美感。版式设计的范围很广(图 1-1 至 1-10),涉及报纸、杂志、书籍、包装、唱片封套、广告、多媒体界面、招贴画、网页页面设计及展板设计等视觉传达设计的各个领域。

编辑和安排是制造建立有序版式的理想方式,因此

^① [日]日野永一.设计.武汉:湖北美术出版社,1988:67.

版式设计又称编排设计，是视觉传达设计的重要环节。版式设计能够调动各类视觉元素进行形式上的排列组合，突出版式上新颖的创意和个性化的表现，强化形式和内容的互动关系，以期产生令人印象深刻的视觉效果。

版式设计的创意不完全等同于视觉传达设计中作品主题思想的创意。因为版式设计中各元素既相对独立，又必须服务于其主题思想。优秀的版式设计，一定是突出主题，极具生动及艺术感染力的（图 1-11）。

图 1-2 杂志设计

图 1-3 书籍设计

图 1-4 包装设计

图 1-5 唱片封套设计

图 1-6 广告设计

图 1-7 多媒体界面设计

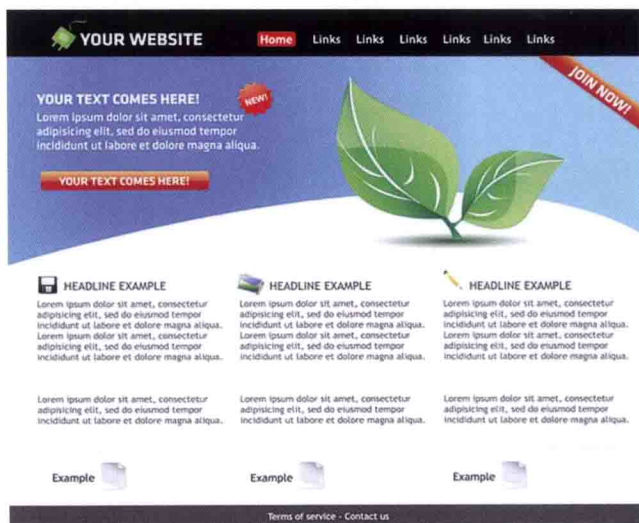

图 1-9 网页页面设计

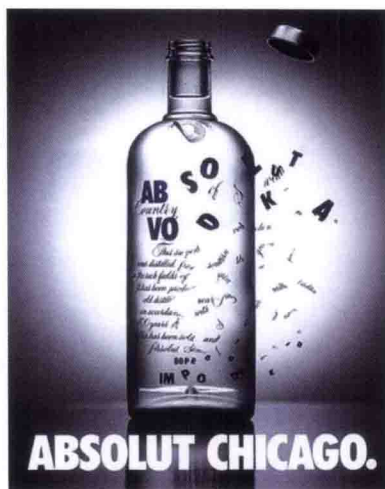

图 1-8 招贴画设计

图 1-10 展板设计

版式设计的重点在于整体把握版式设计中四大要素的构成关系。在学习的过程中需要注意以下几点内容：点、线、面在版式设计中的运用；各种设计原则及表现；把握具体设计内容与表现形式之间的内在关系；熟练掌握文字与文字，文字与图形，整体与局部之间的构成关系。

总之，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。从表面上看，它是一种关于编排构成的学问；而实际上，它不仅是一种技能，更实现了技术与艺术的高度统一。这也正体现了现代设计的精髓。可以说，版式设计是现代设计师必备的基本功之一。

图 1-11 主题突出的版式同样具有艺术感染力

二、版式设计的目的

在我们生活的周围，无论是在嘈杂的公共环境，还是在温馨的家庭居室，随时随地都可以找到新颖、离奇或是陈旧、蹩脚的版式设计案例（图 1-12），版式设计的目的就蕴含其中。仔细回想一下你就会发现，当看到优秀的版式设计时，视线注意力既能受其吸引，在接受它所传递的信息的同时，你又能感受到情趣或感染力；而低质量的版式设计，既不能引起你的观赏兴趣，更达不到传播信息的目的。

图 1-12 存在问题的版式设计

由此可以看出，版式设计的首要目的就是传递信息。版式作为传达某种信息的载体，肩负着特殊的使命和责任。版式设计就是要对不同种类主题内容的版面格式进行适应各自要求的理性或感性的编辑与安排。但要特别强调的是，不能以单纯的美术创作概念去判定版式设计的价值，而必须以特定的信息传播效率的高低作为评判的准则。每一个设计都有不同的价值，有的为了方便，有的为了简单，有的为了快捷，有的为了享受……而最终，所有的设计目的都是为解决人们的问题，满足人们的需求，这是设计存在的理由，而这也是版式设计存在的理由。如果版式设计与其传递的主题内容相悖，就会削弱甚至抵消主题内容的信息传播质量；反过来，如果版式设计与其传播的主体内容相辅相成，就会增强和提高版面信息的传递效果，使版面自身的功能性和艺术性得到最充分的体现（图 1-13）。那种为艺术而艺术、唯形式而形式的版式设计是不顾功能性的形式主义，它不是版式设计的真正目的。评价版式设计优劣的标准，不是其是否“好看”，而是是否更有效地传递了所要表达的信息。我们要追求版式设计的“一目了然”。

其次，版式设计的目的还在于准确、流畅、形象、鲜明地传达信息（图 1-14）。信息不但要传递，而且要传递得又快又好。版式设计做到准确、流畅才能方便阅读，能够让受众最有效率地接受信息。版面的编排如果出现问题，不只会导致受众阅读困难，甚至导致受众在某个地方跳过或者停止阅读，造成信息传递的中断。

图 1-13 功能性、艺术性统一的版式设计

第三,优秀的版式设计在传递信息的过程中能够使受众阅读轻松。视觉流动习惯的形成是由人类的视觉生理特性决定的。因为人眼的晶体结构(图 1-15)只能产生一个焦点,而不能同时把视线停留在两处或两处以上的地方,所以人们在阅读信息时,视觉总有一种自然的流动习惯,先看什么,后看什么,再看什么。版式设计的目的就是要照顾到读者的阅读情绪,对传达的信息和各种要素进行必要的关联设计,使这些要素和谐地出现在一个版面上,相辅相成。其实读者并没有“从哪读到哪”的规则和惯式,因此不能单凭感觉进行版式设计。杂乱的内容、无意识的编排会使受众不知道从何处读起,阅读也会变得很不轻松。

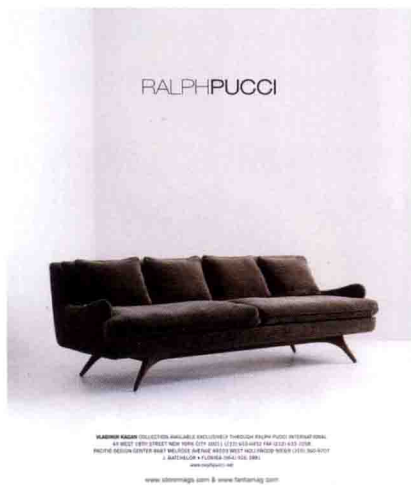

图 1-14 信息传达鲜明准确

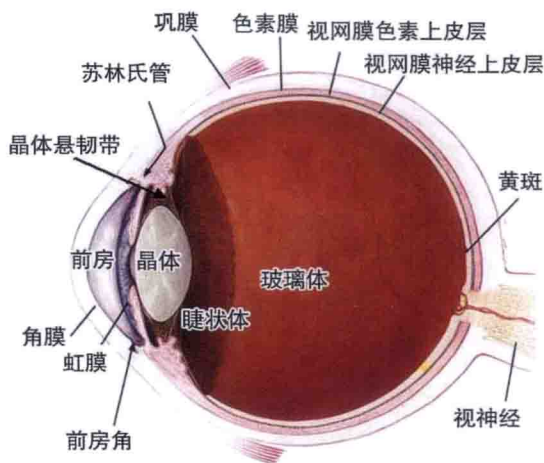

图 1-15 人眼晶体结构

第二节 版式设计的起源与发展

版式设计的起源离不开图形与文字的出现。我们可以清晰地发现,远古人类在用石块、树枝刻画记录自己生活的同时,对文字或者那些图形符号进行排列的意识也在悄然形成。正是由于我们对文字按一定规律进行了有效的排列,从而把单个的字母或字块结成了句子,信息才得以记录、传递、表达,而版式设计的起源由此开始。

两河流域的苏美尔人大约在公元前 3000 年前后就开始利用木片在湿泥板上刻画楔形文字了(图 1-16)。我们在大约出现在公元前 1792—1795 年之间的汉莫拉比石板上,可以清晰地发现文字被整齐地安置在版面上的格子里,人们使用这种庄严的文字排列形式,记录下了威严的法律条例。

图 1-16 楔形文字

图 1-17 甲骨文

图 1-18 金文

在另一个文明古国埃及，对于象形文字的使用，可以追溯到公元前 3100 年的第一王朝，在为逝者书写的“死亡书”中，我们可以看到古埃及人以图文并茂的华美版面，来描绘他们对神的赞美和对死者的祝福。

古代中国也是文明产生最早的国家之一，从在殷墟出土的甲骨文（图 1-17）到大量刻画在青铜器上的金文（图 1-18），我们可以发现，一种从上到下、从右到左的版面形式被确立起来，并由此奠定了汉字版式以后数千年的基本规范，这种规范甚至一直沿用到今天的竖排形式之中。

到了公元 3—6 世纪，欧洲大陆逐渐进入了中世纪，在这一时期，宗教传播的需要带来了书籍出版的繁荣，教士们在进行抄写的过程中不断推进了版式设计的水平。精美的插图与规范的文字混合编排，对文字以至于整本书籍的华丽繁琐的装饰，形成了当时宗教手抄本版面设计的基本特征。

随着人类文明的进步，技术上的创新及应用对于版式设计的发展越发显得至关重要。纸张和印刷术的发明，使得版式设计被推上了变革的舞台。早在汉武帝太始四年的文献记载中，我们就可以看到对纸张的记载；而造纸术被真正的普及，要归功于东汉的蔡伦，他在前人的基础上改革了工艺，使用了比较廉价的原料，生产出了书写用纸。

纸张的出现使文明得以广泛传播，而更有效率的传播需求催生了雕版印刷术的出现（图 1-19）。雕版印刷术与造纸术一同在版式设计的发展历程中起着重要的作用。宋代以后，印刷术得到了广泛的应用，一些经典的雕版印刷品，如《本草纲目》，基本完整地体现了中国书籍版式设计的布局体例。文字、插图与版式的规范已经得到确认，这样的版式设计体例在审美情趣与阅读习惯上有很强的生命力，直到清代末年西方思潮进入中国之前，基本没有发生过本质的改变。

伴随着活字印刷术的出现，活字排版（图 1-20）

图 1-19 雕版印刷术

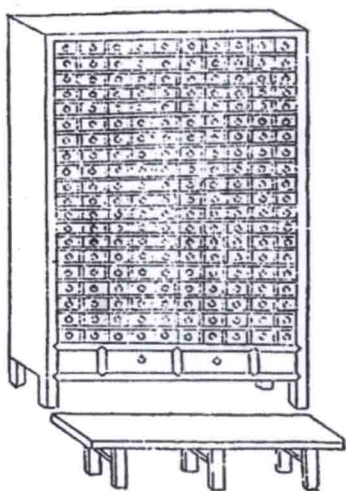

图 1-20 活字排版印刷术

也随之出现了。通过预制好的字模来排版也成为了一种新的版式设计形式。

随着工业革命的到来，技术革新的浪潮在欧洲迅速蔓延开来，机器印刷以其印刷效率大幅提升的优势逐渐代替了手工印刷，并对欧洲的出版业起到了极大的推动作用。大量印刷品的诞生也宣示着版式设计进入了一个新的时期。

然而到了 19 世纪下半叶，机器死板僵硬的特点，使其印刷出的版式日趋暴露出设计水平低劣等弊病。以威廉·莫里斯为代表的一些设计师希望引起人们对设计发展的重视，因而带动了“工艺美术运动”。这一运动注重从传统手工艺与自然形态中汲取借鉴经验，强调版式的装饰性，采用对称的版式格局，来强化朴素庄重的古典主义风格。

技术革新层出不穷，另一项技术的出现也对版式设计的发展产生了重大影响。自 18 世纪人们通过采用在感光涂层上产生化学变化的方法发明了摄影术后，摄影便逐渐成为版式设计中不可或缺的一种手段，它与文字、插图等一起成为构成版式的重要元素。摄影术在版式设计方面的另一个贡献是：它带来了照相排版技术的出现。这种技术是将照片转化为金属板上的网线或者网点。因此这种技术使得类似照片一样的图片能够被融入版式设计中。要知道，相对于枯燥的文字来说，图片的加入大大提升了版式设计的吸引力。

到了 1984 年，版式设计的发展又掀开了关键性的一页。美国的苹果电脑公司为其生产的个人电脑提供了绘图界面。至此，对于版式设计而言，一个新的时代因为计算机数码技术的出色应用而到来了。后来，也有人称之为“桌面印刷时代”。

到了 20 世纪 90 年代，计算机绘图技术的发展日趋成熟，与此同时，设计师们开始广泛地应用 Photoshop 等计算机辅助设计软件来完成他们的版式设计作品，计算机的软件与硬件逐渐取代了设计师原先的拷贝箱、绘图桌、各种绘图笔和刻刀等工具。今天的我们似乎已经离不开计算机技术的帮助了。

第三节 版式设计的原则

因版式设计设计的属性,设计者在版式设计的过程中不能像艺术创作般以创作者内心情感的表达为首要目的,而是要以受众的需求和感受为出发点。在利用版式传达具体信息的行为过程中,应当根据版式自身的功能性需求,依照版式设计的原则来进行处理。所谓艺术化美的创造,须以符合原则为前提。

版面作为视觉传达信息的“载体”,其设计原则是要同所表达的主题信息相契合。不同的主题内容就会有不同的版式设计要求和形式。例如:表达政治、法律、宗教等内容的版式,其设计原则就应该是庄重、沉着或严谨;表达文化、艺术等内容的版式,其设计原则就可能是活泼、轻松或浪漫;而表达旅游、娱乐、餐饮等内容的版式,其设计原则就会倾向自然、清新和诱人等。

具体分析,版式设计的原则可以概括为以下几个方面:

一、整体性原则

整体是版式设计的前提。分析一件设计作品,一定要从“整体”入手。好的版式设计,最终目的是使版面具有条理性,更好地突出主题,达到最佳的传达效果。

1. 主次分明

主次分明,即主体形象受次要部分的衬托显得突出并成为视觉中心,并以此表达主题信息。素描可以通过明暗关系,也就是黑、白、灰的对比关系来强调画面的主次;色彩也能通过色调的对比来表现空间与光影,突出对主体的烘托。在版式设计中也是如此,我们需要把主次关系放在首位。有些设计者以个人的喜好为设计的出发点,而不是从信息传达的角度出发,在设计中过分强调或突出次要信息,表现个人喜好或者形式大于内容,使人眼花缭乱,传达的信息与次要部分本末倒置,误导了读者,在信息阅读上设置了障碍。

任何一个设计中都会包含整体与局部,主体与次体的关系。版式设计所选用的设计元素(即视觉传达的诸要素,如标题字、正文、图形和色彩)不可能全是主体或全是次体,它们会有主次之分,怎样编排和处理各种元素间的主次关系,体现着设计师的基本原则倾向。因为,在版式中,它提示读者哪些是重要的信息,在哪里能获得重要的信息。主次不清,就会模糊甚至歪曲版式传递的信息内容;主次分明,才有利于版式信息的有效传递。

当面对一个需要表现的信息主题时,首先要对文本信息和目标受众的需求进行认真分

析,找出设计主题,编写出设计大纲;其次,在对文本信息进行分类的前提下,选择各种设计元素中适合传递主要信息的最佳元素,如选择恰当的图片或标题字等,在选择时必须随时想到元素中哪些典型的方面或部分能够集中地提示信息本身。只有通过文本信息的具体分析,才能在设计中把握主体,不至于本末倒置,主次不分。另外,把握主体也要以独特和精确的形式表现主题的概念和形象,做到主次分明,那么整体概念就会建立在主题思想单纯、突出的表达之中。

2. 信息分类编排

在明确主题、分清主次关系之后,需要对各类繁杂的信息进行分类编排,建立信息等级,使信息传达清晰连贯。面对纷乱繁杂的信息,受众会无从阅读,版式设计就是要从混乱和随意中找到条理、秩序,为读者提供明确的方向。成功的版式设计应该使读者知道哪条信息最重要,应按什么顺序来阅读,从而知晓所要表达的主题,这种依照信息主次编排的设计称为信息等级编排。无论是潮流杂志还是漫画图书,即使是在夸张混乱的当代设计作品中,设计者都会运用信息等级编排,按照受众的理解来传递等级信息,读者只要加以分析都会找到一条连贯的主线(图1-21)。围绕主题,对信息进行提炼,将相互关联的内容归为一类,依照信息主次建立信息等级,并在设计时建立明确的分区和导向,就能够使读者在阅读过程中清晰、明确地掌握主题信息。

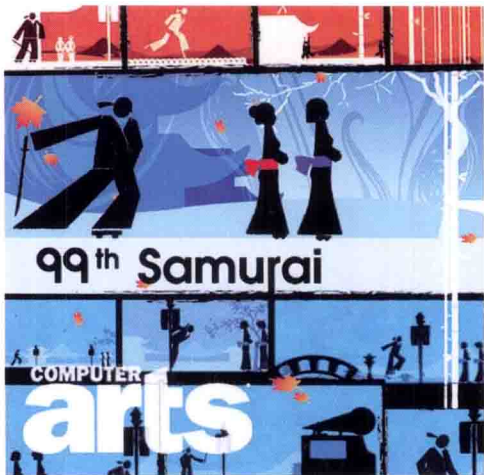

图 1-21 看似繁乱的版式中也能找到信息主线

3. 设计元素抽象化

所谓抽象,就是大脑在完全超脱了具体事物的形象或完全不受它们约束的情况下进行的组织活动。抽象的形便于我们抛开细枝末节,而从整体上把握各设计元素间的构成关系。在版式设计的初期,需要设计者化繁为简地考虑整体布局,不受图形细节的干扰,对设计元素的抽象化处理是很有必要的。版式的整体构成是在学习版式设计时应最先建立的概念。在版式设计课程的学习中,要学会用点、线、面这些抽象元素来代替具体的图形、图片等设计元素,用黑、白、灰的关系来分析版式中的整体布局。

二、简洁性原则

曾经有句广为流传的广告词:“简约而不简单”。在这里,我们可以说版式设计需要做到的是“简洁而不简单”。设计中的简洁不等于简单。“简洁”在设计范畴内具有与

“简单”相对立的另一种含义。“简单”主要是从量的角度考虑。它是指某一个式样中只包含很少的几个成分，而且成分与成分之间的关系很简单。如果用这种简单的形式传达一种简单的信息，肯定只会产生简单的结果，给人以单调乏味之感。好的版式设计能够把丰富的意义和多样化的形式巧妙地组织在一个统一的结构中。在这个整体的结构中，所有的细节不仅各得其所，而且各有分工。多一分则多，少一分则少。因此，就绝对意义而言，当一个版式只包含少数几个结构特征时，它便是简洁的；就相对意义而言，如果一个版式能用尽可能少的结构特征把复杂的编排元素和信息组织成有序的整体，我们就说这个版式的设计是简洁的。任何简洁的形式最终都要传达出一种远远超出形式本身的意义，让读者有回味的余地。

在版式设计中，不要试图将纯粹的大量信息展现给读者，我们的工作并不是要占满所有的版面空间，尽管传达出的信息量足够多，但真正能被读者接收到的信息量却非常有限。因为在现在这样一个信息爆炸的社会中，谁都不想被过多的信息淹没而不知如何选择。多并不意味着好，所使用的字体、图片或其他任何元素都必须精炼。如果没有明确用意，或仅仅为了装饰，就不要用。没有一个阅读者会愿意在阅读的过程中遭遇辨认的折磨，能使读者在轻松愉悦的状态中获取信息是好的版式设计必须做到的。尽管近年来我们看到了大量的设计作品，但作品设计质量的好坏是与它的简洁和清晰度成正比的。

简洁的版面既为读者安排了阅读部分（内容），又为读者安排了休息部分（空白）。构成简洁版式的方法有以下几种：

1. 使图形具有对称和规则的轮廓线

根据平面构成的原理，左右对称的形较之左右不对称的形更容易成为图。同时，形的轮廓线越单纯越易成为图。在进行版式设计时，我们要习惯于将设计元素抽象化，将其归纳为一定的抽象图形，并使形的外轮廓呈现对称性和规则性（图 1-22）。

2. 整体形的简洁程度应优于组成形

版式设计是由各编排元素的抽象形共同构成的整体结构，这个整体结构也同样呈现形的特征，只有当整体形的简洁程度比各个组成部分的形的简洁程度高时，版式才显得简洁，整体才愈显得统一。但是，如果各个组成部分的形的简洁程度比整体的简洁程度高，那么，

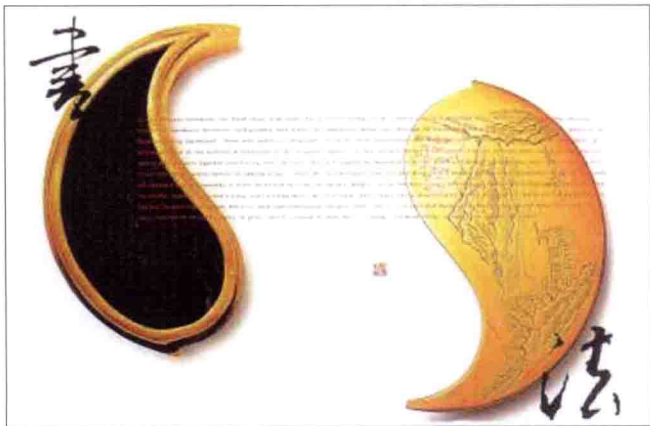

图 1-22 具有对称轮廓线的版式