

国家示范院校重点专业特色课程主讲教材

高等院校艺术设计工作过程导向“十二五”规划系列教材

总主编：沈卓娅 总顾问：姜大源

版式设计

FORMAT DESIGN

王汀 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

沟通

国家示范院校重点专业特色课程主讲教材

高等院校艺术设计工作过程导向“十二五”规划系列教材
总主编：沈卓娅 总顾问：姜大源

版式设计 ①② 编著

FORMAT DESIGN

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

版式设计是平面设计的重要组成部分,是启动编码者与解码者情感沟通的枢纽,也是一切视觉传达艺术施展的大舞台。版式设计中体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌等,并为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔天地,版式设计艺术已成为人们理解时代和认同社会的重要界面。

“版式设计”课程是广告设计与制作专业的核心课程,直接对应广告设计与平面设计及制作公司,为客户提供商品宣传设计服务,课程涉及内容涵括平面广告设计专业最重要的基本知识和表现技巧。

本书就是针对“版式设计”课程而编写的特色教材。在编写过程中,着重强调理论与实际相结合,特别是将实际项目带入课题中,并紧紧围绕项目中的各项任务展开学习与探讨。同时,在案例教学的驱动下,使学生能更直接地感受来自真实项目和市场的专业信息,其宗旨意在突出高职教育所倡导的“工学结合”的教学理念。

本书是王汀教授 15 年来在平面广告设计公司的一线操作经验的积累,也是 12 年来从事教学工作的体会,更是广东轻工职业技术学院艺术设计学院“突出以项目为载体,以任务训练为岗位职业能力的培养方向”指导思想的一次检阅,希望本书成为各兄弟院校相互交流的平台。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 王汀 编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5609-7071-4

I. 版… II. 王… 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(2011)第 090810 号

版式设计

王汀 编著

策划编辑: 王连弟

责任编辑: 姚 幸

责任校对: 朱 玢

装帧策划: 沈卓娅

装帧设计: 赵锐颖 杨博杰

责任监印: 张正林

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027) 87557437

录 排: 华中科技大学出版社

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/16

印 张: 9

字 数: 290 千字

版 次: 2011 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明，职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用，主要体现在两个方面。其一，职业教育承载着满足社会需求的重任，是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要，又是促进就业的需要。其二，职业教育还承载着满足个性需求的重任，是促进以形象思维为主的具有另类智力特点的青少年成才的教育。因此，职业教育既是保证教育公平的需要，又是教育协调发展的需要。

这意味着，职业教育不仅有着自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求，以及与之相关的就业需求，而且有着自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展，以及与之相关的智力开发。

长期以来，由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识，加之学校职业教育又占据绝对主体地位，因此职业教育与经济、与企业联系不紧，导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚；由于与职业实践结合不紧密，职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架，所培养的职业人才，其职业技能的“专”、“深”不够，工作能力不强，与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上，这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯发展。

因此，要遵循职业教育的规律，强调校企合作、工学结合，在“做中学”，在“学中做”，就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则，强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念，让学生在由实践情境构成的以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识，去解决“怎么做”（经验）和“怎么做更好”（策略）的问题，而不是在由专业学科构成的以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识，只解决“是什么”（事实、概念等）和“为什么”（原理、规律等）的问题。由此，作为教学改革核心的课程，就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前，在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础之上，工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程，是“在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”，是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识，是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集，它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识，而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发，其内容编排以典型职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系，按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构，实现学科体系的解构与行动体系的重构，实现于变化的具体的工作过程之中获取不变的思维过程完整性的训练，实现实体性技术、规范性技术通过过程性技术的物化。

近年来，教育部在高等职业教育领域，组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干师资培训项目。这些骨干教师通过学习，接受先进的教学理念和教学模式，结合中国的国情，开发了更适合我国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。这就是在工作过程导向课程基础上，通过国家示范性高职院校建设四年多的实践所开发出的“工作过程系统化课程”。这是一个新的实验，新的探索，新的创新。“工作过程系统化课程”的创新之处，就在于把企业的需求、社会的需求，与教育的需求、个性的需求有机地结合起来，把功利性的目标与公益性的目标有机地结合起来，通过源于实践、高于实践的系统化的工作过程的设计，形成以就业为导向、以职业为载体的人的全面发展的课程范式。系统化的工作过程，不是单一性的工作过程，而是工作过程系统化课程的核心、关键和本质。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革，邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家，特别是国家示范性高职院校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干教师培训的高职院校的骨干教师，为支持、推动这一课程开发应用于教学实践，进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索，有两个特点。

第一，课程设置针对专业所对应的职业领域，邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师，通过访谈、问卷和研讨，由企业技术骨干和人力资源管理者提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求，结合目前我国高职教育的现状，共同分析、讨论课程设置存在的问题，通过科学合理的调整、增删，确定课程门类及其教学内容。

第二，教学模式针对高职教育对象的智力特点，积极探讨提高教学质量的有效途径，根据工作过程导向课程开发的实践，引入能够激发学生学习兴趣、贴近职业实践的工作任务，将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法，把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排，以促进符合职业教育规律的新的教学模式的建立。

在此基础上，华中科技大学出版社组织出版了国家示范性高职院校之一——广东轻工职业技术学院艺术设计学院的这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写，因为该套教材的编写队伍曾获得“全国模范教师”、“国家级教学名师”、“全国优秀指导教师”、“全国技术能手（广告）”、“广东省教学名师”、“南粤教坛新秀”、“广东省职业技能竞赛（广告）优秀教练员”、“广东省技术能手”、“国家级教学团队”等称号，该套教材涵盖了两门国家级精品课程和四门省级精品课程。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神，应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者，衷心希望这套教材能在相关课程的教学发挥积极作用，并得到读者的青睐。我也相信，这套教材在使用的过程中，通过教学实践的检验和实际问题的解决，将会不断得到改进、完善和提高。我更期盼着，华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风，在建立具有我国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中，做出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所
中国职业技术教育学会理事
教学工作委员会副主任
职教课程理论与开发研究会主任
姜大源 研究员 教授
2011年7月27日

自国家示范性高等职业院校建设项目启动以来,我国的高等职业教育发展的重点已从规模扩张全面转入内涵建设,各高职院校均在积极探索“校企合作”的办学模式,“工学结合”的人才培养模式,“行动导向”的教学模式,以及“工作过程系统化”的课程模式等。

广东轻工职业技术学院艺术设计学院视觉传达设计系作为国家级教学团队,在长期的改革探索中,在依托地方产业优势,瞄准职业岗位能力的需求中,在与设计公司等企业的紧密合作中,建立了公司型实训环境,引入设计公司的操作规范,以“项目驱动”的专业课程教学,带给学生真实的工作体验,构建了“创意策略到设计制作,项目驱动到工作体验”的人才培养模式,及“岗位+职业发展”的课程体系,从而形成了既符合社会经济发展要求、适应职业岗位需求,又具有高职教育特色的教学理念和做法。

平面设计不仅注重表面视觉上的美观,给消费者一种美的享受,还需要传达一种信息,一种理念,更需要考虑如何有效地提高沟通与传播的效率。平面设计类专业涵盖了包装装潢设计、广告设计、标志设计、字体设计、版式设计、图形设计等职业岗位,而从岗位工作流程上看,又需要学生具有较强的多学科整合技能,它包括分析、策划、创意、设计、执行等能力。因此,为了适应平面设计行业对专业人才的需求,本套教材的编写团队将在长期教学实践中积累的心得,与现时的社会需求和高职教育现状相结合,遵从“工学结合”、“项目驱动”、“行动导向”等高职教育特点,使本套教材体现出了以下四个鲜明的特色。

1. 专业技能和职业素养有机结合的教材编写思路。依据设计公司等相关企业对平面设计方向类专业就业岗位能力所需要具有的策略思考与分析能力、创意发想能力、平面视觉表达能力、设计相关的造型及软件应用能力、团队协作与沟通能力五大能力模块作为教材的切入点,体现了专业技能和职业素养的有机结合。

2. 以工作过程为导向的教材编写总体框架。以设计岗位工作过程从项目解读、市场策略、创意概念、设计表现、设计执行到效果评估六个工作阶段作为指导,将必须掌握的知识点和技能点融入各项目的任务训练中,体现了以工作过程为导向的课程改革。

3. 职业能力培养+职业发展能力的注入。每本教材均有具体的案例分享,既强调理论知识围绕技能训练展开教学,使每一课题项目都能将讲授、示范、训练同步进行,又倡导学生边学边做,在学中做,在做中学,从而提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。

4. 国家示范性高职院校艺术设计专业建设的成果总结。这是一次名师带领下的教学实践、教学改革的集体力量的爆发,也是国家示范性院校艺术设计专业建设的成果总结,更是我们广东轻工职业技术学院艺术设计学院“创意策略到设计制作,项目驱动到工作体验”的人才培养模式的具体体现,是我们针对“教、学、做”一体教学方法的探索与实践。

最后,我们还希望通过本套教材的出版,可以为中国特色的高职教育的改革提供一点佐证,为其他高职院校的教学实践提供一些有益经验,以使高等职业教育能更好地适应于经济的发展,服务于当地企业的需求。

高等院校工作过程导向“十二五”规划系列教材总主编

博士、教授

2011年6月于广州

课程实训任务及课时安排

序号	项目名称		训练任务	学时 (参考)
1	主题文字编排设计	项目解读——主题文字编排设计	基础知识 版式与编排设计；版式设计的范畴与功能；主题文字编排；编排设计的一般程序 拓展与提高 版式设计的源流与发展；版式设计的内涵与外延	2
		市场调研与资料收集	基础知识 问卷调查表制作样本；文字编排的视觉魅力；主题文字的独特个性 拓展与提高 （杂志品名的视觉整合）	4
		设计创意与表现	基础知识 版式设计的编排原则；版式设计的造型要素；主题文字的组组合编排；主题文字的图形表达；主题文字的文图穿插 拓展与提高	8
		项目评估与交流	基础知识 信息功能与视觉审美合一；字体组合与文图穿插相拥；个性特征与造型要素共存；艺术趣味与市场需求融通 拓展与提高 主题活动文字的形式意味；主题活动文字编排具有的特点	2
			案例分享 黑马画字欣赏	
2	单页版面编排设计	项目解读——单页版式编排设计	基础知识 单页编排设计；单页内容与设计要点；单页版式的构成要素 拓展与提高 DM 传单广告；DM 传单的范围与种类	2
		网络调研与资料收集	基础知识 网络调研的方法与手段；单页版式设计的情感诉求；单页版式设计的时尚趋向 拓展与提高 平面设计师职责要求；平面设计师职能范畴	4
		设计策略与思路分析	基础知识 单页版式设计的性质特征；单页版式设计的特点 拓展与提高 平面设计的职场定位；个人推介的内容组构	4
		设计创意与表现	基础知识 版式设计的形式法则；版式设计的人文内涵；版式设计的审美情趣 拓展与提高	10
		项目评估与交流	基础知识 主题内容与形式美感协调；局部结构与整体造型交织；传播攻势与人性主张相合；时尚潮流与视觉品位对接 拓展与提高	2
			案例分享 广东轻工职业技术学院艺术设计学院学生个人推介作品展示	
3	折页传单版式设计	项目解读——折页传单编排设计	基础知识 折页传单版式设计；传单版式设计的作用与功能；传单版式设计的形式；传单的特点 拓展与提高	2
		市场调研与资料收集	基础知识 传单广告的课堂调研；传单的性质与特征；传单的现状与分析；传单胜任的场所与分析 拓展与提高	4
		设计策略与思路分析	基础知识 传单版式设计的内容组构；折页传单版式设计的定位；折页传单版式设计的特点 拓展与提高	6
		设计创意与表现	基础知识 版式设计的网格编排；版式设计的编排类型；版式设计的色彩情调；版式设计的视觉流程；版式设计的空间编排 拓展与提高	12
		项目评估与交流	基础知识 网格原理与创新意识并存；局部细节与整体规划圆通；色彩调性与人情感并济；设计导向与视觉流程一体 拓展与提高	2
			案例分享 平面设计欣赏	

项目一 主题文字编排设计

001

001

任务一 项目解读——主题文字编排设计

013

任务二 市场调研与资料收集

019

任务三 设计创意与表现

031

任务四 项目评估与交流

037

案例分享 黑马画字欣赏

项目二 单页版式编排设计

039

039

任务一 项目解读——单页版式编排设计

047

任务二 网络调研与资料收集

053

任务三 设计策略与思路分析

069

任务四 设计创意与表现

079

任务五 项目评估与交流

087

案例分享 广东轻工职业技术学院艺术设计学院学生个人推介作品展示

项目三 折页传单版式设计

089

089

任务一 项目解读——折页传单版式设计

097

任务二 市场调研与资料收集

103

任务三 设计策略与思路分析

111

任务四 设计创意与表现

129

任务五 项目评估与交流

135

案例分享 平面设计欣赏

项目一 主题文字编排设计

项目目标

通过本项目的训练,使学生掌握主题文字编排设计的要点和方法、版面把控的基本能力及设计软件的基本应用能力。同时,通过讲授相关知识使学生初步了解和认识主题文字在版式编排上的重要性及版式设计的基本概念等。并运用个性化的图形语言强化文字版式训练,最终以运用设计软件制作的成品为项目实施成果。

任务一 项目解读——主题文字编排设计

1-1-1 任务描述

任务解析: 通过提出什么是版式与版式设计,什么是主题文字编排,版式设计的范畴与功能包括哪些内容,版式设计的一般程序及设计的源流与发展方向等问题,展开对本项目任务的解读。

实训内容: (1) 收集国内外优秀文字编排设计作品十款;
(2) 理解和掌握不同类型的主题文字在版式编排中的表现特征;
(3) 以PPT形式归纳整理并提交。

1-1-2 学习目标 通过讲授,使学生初步了解和认识版式设计的源流与发展过程、内涵与变更的趋势,以及版式设计的概念与功能等基本知识。

1-1-3 能力目标 通过本任务的学习,学生要能理解主题文字在版式设计中的重要作用,同时学会收集与整理资料的方法。

1-1-4 任务展开

活动情景: 在图书馆或多媒体课室里了解主题文字编排设计的基本概念及研讨当今设计的优秀案例,并运用启发式、课堂讨论式、自学式等教学方法,展开对本任务的实施。

任务要求: (1) 认识优秀字体编排设计案例,并懂得收集案例的方法;
(2) 理清版式范例的发展进程,并以文图形式拟写优秀案例分析;
(3) 认清版式设计的内涵与变更的趋势;
(4) 了解版式设计的基本概念与功能。

技能训练: 通过学生收集与教师介绍的方式,对国内外知名平面设计大师的优秀字体编排设计作品进行分析,使学生对版式设计有一个概括性的了解,着重在训练一双感受形式美的眼睛,为今后的学习培养良好的审美品味。

工作步骤: (1) 配备数码相机、专业插图本与其他相关的纸笔等工具,进行资料收集,并以文配图的形式提交分析报告;
(2) 运用PowerPoint软件制作PPT课件,由学生依次分析优秀主题文字编排案例;
(3) 在教学课件中结合大量的图片资料,并针对版式设计的基本概念进行启发、讨论、归纳与总结。

考核重点: 以PPT形式提交十款优秀字体编排设计实例,并较清晰地加以分析与提升,是本次任务的考核重点。

1-1-5 知识梳理

一、基础知识

(一) 版式与编排设计

版式是指书、刊、册以及各类印刷品等排版的式样,如:版面、版心、排式(横排或竖排)、书眉、页码、字距、行距、标题、字体、插图等格式的安排。版面是指书刊一页的幅面,包括印有文字、图画部分和四周的白边;线装书称文字、图画部分为版面,不包括四周的白边。

图1-1-2 《版面编排与实训》教学课件封面设计 杨文仁

图1-1-1 书籍设计 Christophei Stahl

编排是指试图以优秀的布局来实现卓越的设计。编排设计者仿若音乐作曲家,将各种不同色调、肌理与形态的视觉要素组织成为变化丰富而又高度统一的优美乐曲;也仿若舞台上的场景调度,把各种承担信息传达任务的文字、图形艺术地组合起来,使整体设计变成一个有张有弛、刚柔并济、充满戏剧性的舞台。

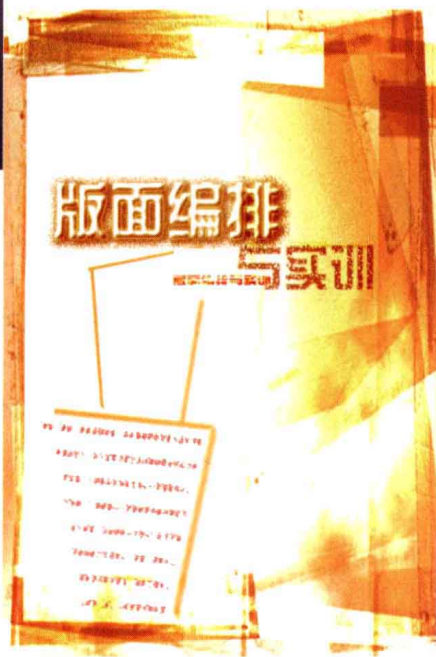

图1-1-3 《版面编排与实训》封面设计 钱丽莉

编排设计是指在有限的空间里,将版面设计各要素,如文字字体、图片图形、线型线框、色块肌理和空间构造诸因素给予有机的整理与配置,即进行总体的安排与布局。编排设计要根据特定内容的需要进行组合排列,将理性思维个性化地展示出来,使其成为具有最大诉求效果的构成艺术;并运用造型要素及形式原理,把创思与计划以视觉形式表达出来。编排设计是用合适的艺术手段来正确地表现版式信息,是一种直觉性、创造性的活动。

(二) 版式设计的范畴与功能

版式设计是平面设计中最重要的组成部分,也是一切视觉传达艺术施展的大舞台。版式设计是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的,并体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌等,广泛地应用于报纸广告、招贴海报、书籍刊物、包装装潢、直邮广告(DM)、企业形象广告(VI)及网页等所有平面、影像的艺术领域,为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔天地,版式设计艺术已成为人们理解时代和认同社会的重要界面。

图1-1-4 国外报纸设计
来源: 红动中国网

图1-1-5 国外DM设计

因此,版式设计肩负着双重使命:一是作为信息发布的重要媒介,二是要让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣,真正让设计者的观点与思想融入受众的心灵。

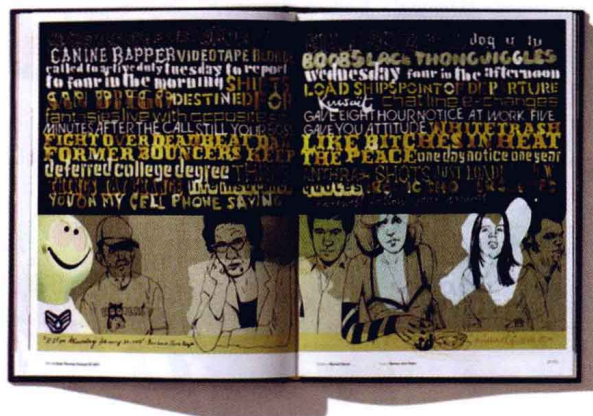

图1-1-6 版式设计作品 Townsend

图1-1-7 evian包装设计

版式设计是启动编码者与解码者情感沟通的枢纽,它的作用必将贯穿于读者阅读的全过程。版式设计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。一方面是通过动态造型、视觉诱导、空白运用、结构设置、比例变换等艺术手段,处理具有各种不同作用的构成要素,使之达到均衡、调和的效果,成为一个具有视觉魅力和强而有力的组织构成,从而为消费者提供正确、清晰、完整而明朗的信息;另一方面是通过设计师个性化的风格和具有艺术特色的视觉传达方式,使观者产生感官上的美的享受,并使设计在效果与功能上事半功倍。

图1-1-8 国外CD设计
来源: 梦想设计网

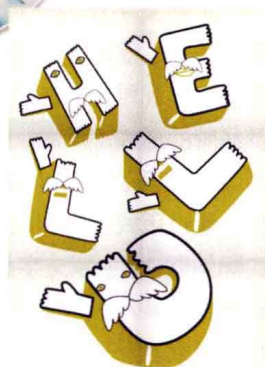

图1-1-9 主题文字编排设计
西班牙设计师

（三）主题文字编排

主题一般是指作品中所表现出来的中心思想，是作品内容的主体与核心。对版式设计来说，主题就是标题，是版式设计的视觉焦点，同样是设计作品的核心与灵魂。

主题文字是广告设计、书刊设计及各种设计作品的核心提示，旨在将内涵的观念与特性等以简洁的文字醒目地加以提示。它不仅是设计主体的反映，而且参与版面的视觉引导，它将主体绝妙动人地传达给受众，十分有助于提升受众的阅读兴趣。在此，主题文字更有一种广告宣传的作用。

图1-1-10 广州声音字体海报设计 谢聪

主题文字作为一种特定的信息符号，是对整体形象、特征、信息、文化的综合与浓缩，它已上升为对视觉品味的观照，尤其在当前，人们处处讲究品名的格调及品牌的形成、发展、繁衍和扩散，因此其重要性不言而喻。因而，主题文字编排的定义就是运用有效的字体，通过版式上的构成设计，为客户解决视觉沟通中的实际问题。主题文字编排设计的任务是将文字内容视觉化，将其从语言转化为文字，又从抽象的文字转化为具体形象。

图1-1-11 文字海报设计作品 陈秀棉

主题文字编排设计的重点放在深刻审视字体，以及对其各方面的要素进行描述、记录、书写之上，力图把主题文字编排设计当做一种社会学和美学的表现形式来进行推介，以一种“字体哲学”的观念来践行字体编排设计。而字体编排的语汇是从图形、视觉层面上，通过字体的风格和规模及其空间的组织、分布、流动，在字体和媒介之间来形成一种关系，最终得以实现的。

图1-1-12 广东卫视《全民亚运汇》栏目主题文字

图1-1-13 广东卫视栏目主题设计

(四) 编排设计的一般程序

版式编排的一般程序概括为以下几个方面。

- (1) 根据项目任务, 明确客户与策划的创意主题, 提炼出实质性内容。
- (2) 搜集创作素材与参考资料, 从中进行分析与比照, 寻求创作灵感。
- (3) 根据设计策略, 确定诉求文句与主题的关系。
- (4) 根据版面大小规格, 选择并决定需要编排的内容, 并确定字体、字号或书写方式。
- (5) 拍摄或选定相关的图片和图形, 决定版面的编排形式与色彩配置。
- (6) 根据版面表现形式, 绘制多个草图, 以便选择最佳方案。
- (7) 根据视觉流程导向, 审视主题与文案、图形的视觉顺序与位置。
- (8) 把握版式变化与统一的整体性与空间层次。
- (9) 把草图交由策划主管审定, 拿到经审定的最终样本。
- (10) 根据主管签字样本, 进行成品制作, 印刷后投放市场。

二、拓展与提高

(一) 版式设计的源流与发展

版式设计是从古典、构成、现代、网格及自由风格中逐渐发展起来的, 理清版式进程流线, 对开拓版式新格局大有裨益。

讲到古典风格, 首先应想到20世纪初欧洲的设计大师莫里斯。英国人莫里斯是古典主义版面的创始人, 被后人称为“设计之父”, 他的设计风格严谨、朴素大方, 又十分简洁、淡雅, 他多在版式设计中采用对称式构图、美观的字体、新颖的版式编排和精美的装饰纹样。其版心形式的特点是: 以订口为轴心左右两面对称, 字距与行距具有统一尺寸标准, 天头、地脚、订口等均按照一定的比例关系组成一个保护性框子, 具有经久耐看、和谐典雅的审美模式。莫里斯倡导的工艺美术运动在欧美取得了惊人的效果, 并造成了广泛的影响。

构成主义的创始人首推俄国人李捷斯基。构成主义在点、线、面和色彩处理上运用规律排列, 追求秩序美, 将文字与图形合成单个要素并常常用来表现主题内容, 以理性的、简洁的几何形态构成图形, 着重于形式美、节奏美和抽象美, 开创了现代版式构成的先河。

图1-1-14
Majakovskij展览会招贴
蒙古齐

图1-1-15 《诗歌之路》封面设计 【英】莫里斯

图1-1-16 构成主义设计作品
【德】约翰·契肖德

图1-1-19 BRANDS内页设计 来源：上海虔诚画册设计网

此外，起源于20世纪30年代瑞士的网格设计无疑给版式设计的科学性、严谨性、高效性提供了参照的依据。这是运用固定的网格来设计版式的方式，用此可控制和安排版式的文字与图形，促使版式形成有节奏的组合。它以单纯、易于识别为目标，创造了完美的造型风格。这种逻辑性的思维方式为版式设计营造视觉空间的扩张力产生了深远的影响。

图1-1-17 图1-1-18 网格设计 来源：国外平面设计网

尔后，德国人约翰·契肖德在构成主义的基础上，使之向前发展新客观主义。他强调版面设计的功能，要求版面独辟蹊径。其设计原则是“彻底脱离传统”，追求版面不对称风格，大胆运用强烈的明暗对比，摒弃繁杂的装饰纹样，在字体上采用无饰线体，运用块面和较粗的线条突出主题。这一设计思路已成为现代设计史上的里程碑。

1919年，德国人格罗佩斯创立了包豪斯设计学院，这是一个不容忽视的重大创举。包豪斯设计学院是现代设计的先驱与摇篮，开创了设计的新纪元。包豪斯风格与构成主义提倡机械美学的原则遥相呼应，认为现代设计与大工业生产、机械化密切相关。

包豪斯的现代设计风格迅速向美国、瑞士、荷兰、匈牙利、日本等国扩展。从广告、招贴、版面、包装到建筑、摄影、家具、日用品设计等，无不深受包豪斯的影响。可以说，包豪斯为现代版式设计打下了坚实的理论与实践基础已是不争的事实。

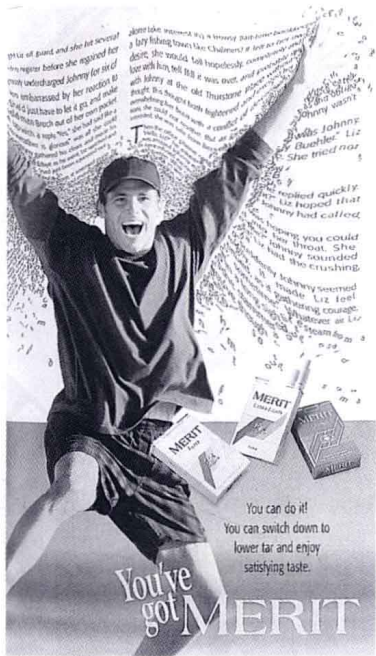

图1-1-20 图1-1-21 招贴设计 来源：国外杂志设计网
文字随着设计师的情感而构成的版面

在数字网格上采用非对称的版式组织设计元素,无论是字体,还是插图、照片、标志与VI识别系统,都达到设计的视觉统一,经过二十多年的不断探索,网格设计已成为视觉传达设计的主流趋势,标志着真正成熟的“国际版式风格”的形成。而比“国际版式风格”的表现形式更重要的是设计先驱们对于发展设计事业的态度。他们认为:设计是有助于社会进步的活动,应抛开完全个人的表达方式和对设计问题生僻的解决方法,而代之以更普遍和更科学的态度。设计师们认为他们不是艺术家,而是作为社会组成各部分之间传播重要信息的客观引荐人。

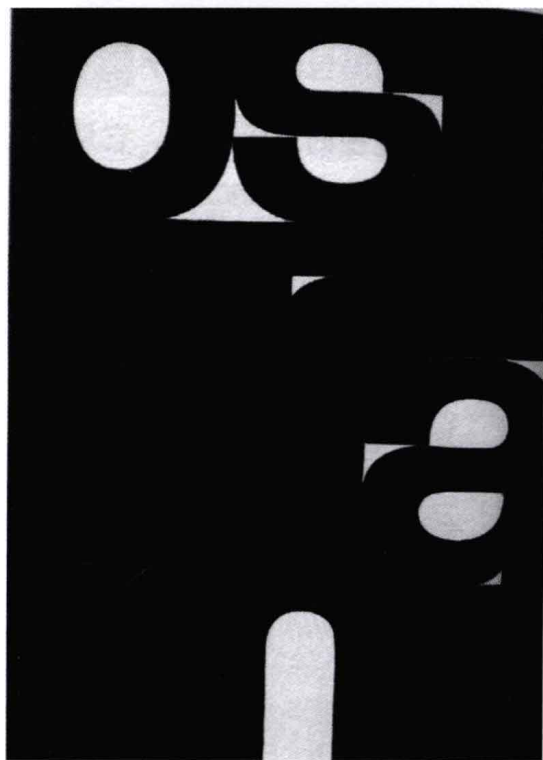

图1-1-22 字体构成设计 【瑞士】阿尔敏·哈夫曼
用黑色背景与明亮的线和点形成强烈对比,突出电灯泡的主体形象

随着印刷术和照相排版的产生与广泛应用,版式设计成为更具有丰富创造力的领域。尤其是文字编排的任意放大或缩小、加宽或拉长、倾斜与扭曲,使设计师能自由灵活地张开想象的翅膀,并从以往的铅字排版的桎梏中解放出来。他们开创了视觉传达设计更加注重可视性、快捷性、信息传播功能的新天地。

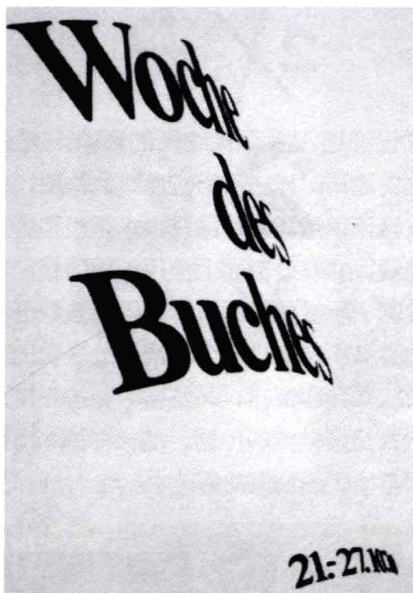

图1-1-23 文字招贴画 【瑞士】厄斯特·凯勒
以功能性字体为主题的版面设计,采用从风格主义就开始探索的不对称字体及简洁和具运动感的空间分割形式

瑞士人厄斯特·凯勒创作的功能性字体广告,为版式设计开创了崭新的表现形式和手段。他认为设计追求的是形式与内容的高度统一,而字体图形就是最客观、明确、有效的图形传达语言。所以在他所有的版面设计中,字体图形都是最重要的构成因素。他往往将精心设计的字体放在最显要的位置,然后配上其他元素,以达到版式的高度和谐。这种字体效应下的深刻变更,展现出全新的设计风格与视觉面貌,为版式设计的发展提供了重要的依据。

图1-1-24 《永远是十月》 【瑞士】厄斯特·凯勒
以功能性字体为主题的版面设计,这是从风格主义就开始探索不对称字体以及简洁性和运动感的空间分割形式

版式设计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,更直接地影响了版式设计领域。其作品只由水平线和垂直线构成,排除了曲线,并在分割面上使用单纯的颜色和单纯的比例。这种基于标准化的原色标求得最强烈醒目的视觉效果。它的基点不是建立在个人情感的表现上,而是构建于版面形式既合乎逻辑,又别出心裁的安排上,并用数学原理作为造型结构的依据,是一种基本上排除了绘画性的组织与比例的几何抽象艺术。

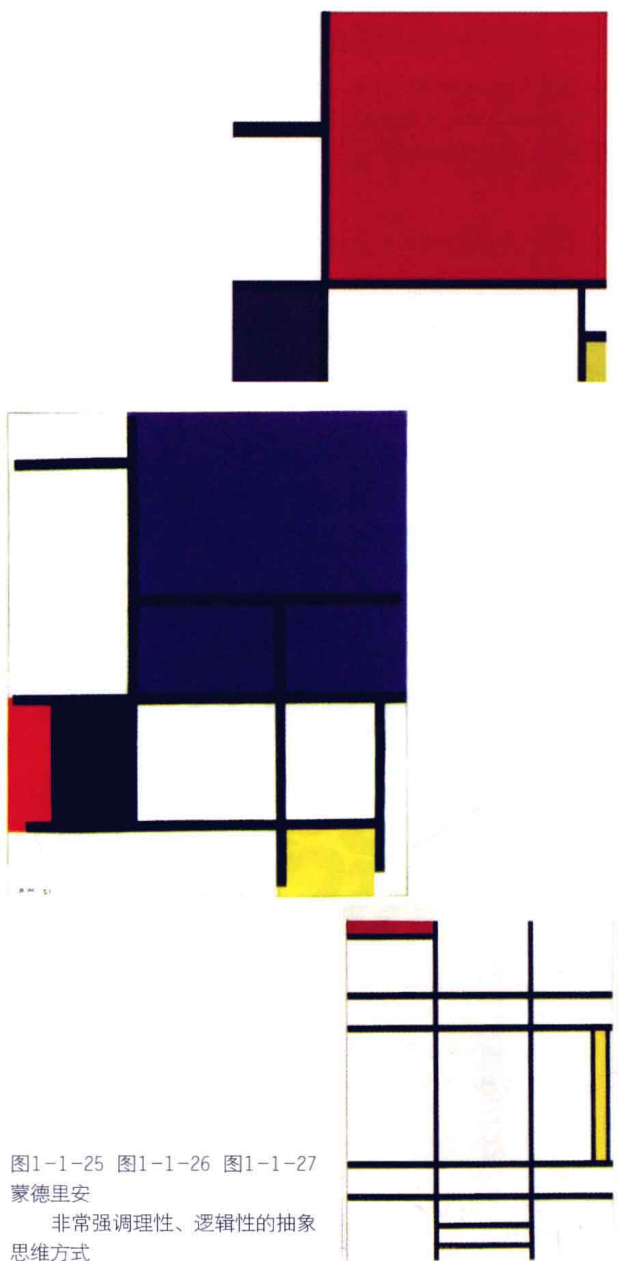

图1-1-25 图1-1-26 图1-1-27
蒙德里安
非常强调理性、逻辑性的抽象
思维方式

匈牙利人瓦沙雷创造了一种新颖的视觉艺术,称为“欧普艺术”或“光效应艺术”,其宗旨是:在几何形态构成中,揉进视觉与光学的特殊效果,形成令人瞬间炫目、颤动感的视觉规律,使读者在视觉上产生幻觉和运动感,加深美的联想与感受。此股旋风盛行于欧美20世纪60年代,给版式设计领域带来了一股强劲的视觉旋风。

图1-1-28 《错觉与视觉美术》盖勒哈/查斯顿
欧普艺术——令人炫目的视觉艺术

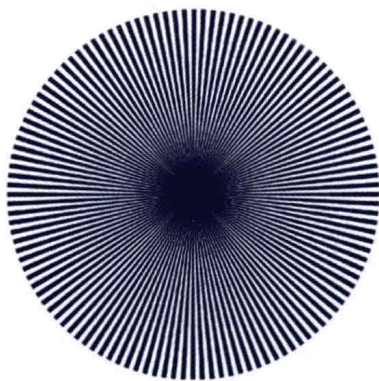

图1-1-29 《美术设计学》【日】马场雄二
这种设计形式对拓展版面空间发挥了积极的作用

除了上述主要流派之外,还有表现主义、立体主义、未来主义、超现实主义和达达主义等艺术流派,它们也给版式设计带来巨大的冲击。如立体派画家拼贴图画,把字母当作抽象的元素使用;“达达主义”丰富了未来派的视觉语汇,通过各种排印常识和画面的无关联性,制造视觉上的冲击,抛开所有传统的戒律,追求表现手段上的不拘一格与新奇多样,推动了现代版式艺术的发展。这些艺术流派的共同特点是:它们不再依据自然的形象,而是在抽象的视觉要素所构成的境界中去发掘和创造。这也正是版式设计中的精神实质所在。

图1-1-30 自由版式设计
自由版式设计给人们的视觉带来一股清新的空气

更值得一提的是，形成于20世纪70年代末至80年代初的自由版式设计，它一直盛行至今而不衰。自由版式设计极具前卫意识的个性主张。这种设计运动兴起于欧美多个国家，其中要数美国人戴维·卡松最具代表性。在他的作品中：一反现代主义拒斥荒诞、嘲讽的非理性设计主张，打破了刻板的古典版式和网格设计的制约与限制；二反功能主义排斥娱乐、自由、个性的发展方向，极尽突现自我之能事，并以离经叛道的自由表现方式将自我展现于人们眼前；三反过去重功能、轻装饰的倾向，主张以装饰手法来达到视觉上的丰富，将艺术感凌驾于功能之上，突出形式美，强调艺术份额，并生动地运用空间，将各种设计元素加以折中的处理，特别是将文字与图形进行游戏性的解构重组、叠合拼贴等加工，给版式设计带来了前所未有的欢乐与情趣。

图1-1-31 自由版式设计 戴维·卡松

自由版式设计追求荒诞、原始美的非理性方式，重在自我情感的抒发。它与现代主义效仿和谐、典雅的理性思维方式产生了强烈的冲撞，掀起了一场设计界的大变革，被人们认为是后现代主义设计思潮的“泛滥”，由此开创了一种全新的设计概念，并在设计中注入了“生命”的律动。此外，电脑技术日新月异的发展更促进了自由设计者的这种探索，他们将视频和电脑的参照及几何形状作为装饰要素，尤其是通过分层设计三维效果。电脑使任何时代的设计风格都成为可能。

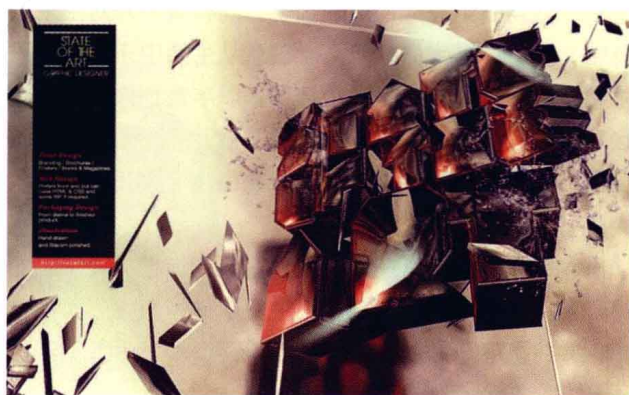

图1-1-32 数字混合插画欣赏 Reza Tari

正由于根基深厚的艺术底蕴，至今，欧美和日本的版式设计仍处于世界领先地位，这对我们今天研究欧美和日本的现代版式艺术的形成、设计风格和各种流派，以及发展趋势都有着极其重要的意义，从而指导并决定着我们的版式设计发展走向。

图1-1-33 《印刷的终结》封面设计