

丛书主编 徐勇民

版式设计

庄黎 李艺 李金莉 编著

LAYOUT DESIGN

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

版式设计

庄黎 李艺 李金莉 编著

LAYOUT DESIGN

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

责任编辑 张 浩
书籍设计
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 庄黎, 李艺, 李金莉编著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2011.5
(21 世纪高等院校艺术设计专业教材)
ISBN 978-7-5394-4147-4

I. 版…
II. ①庄… ②李… ③李…
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(2011)第 071291 号

版式设计 © 庄黎, 李艺, 李金莉编著.

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座
电 话: (027)87679520 87679521 87679522
传 真: (027)87679523
邮政编码: 430070
制 版: 武汉市盛美联广告有限责任公司
印 刷: 武汉三川印务有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 8.5
印 数: 3000 册
版 次: 2011 年 5 月第 1 版
2011 年 5 月第 1 次印刷
定 价: 48.00 元

《21 世纪高等院校艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

王心耀 方湘侠 田亚洲 朱明健 朱 涛 许开强 汤 军
李也青 李汉平 李国庆 李梁军 李 艺 李 明 向极鼎
陈孟昕 陈顺安 陈 义 杨高钰 杨进珉 杜卓选 赵 文
严家宽 张 杰 张 昕 张 威 严学武 汪尚麟 汪义候
金 波 范汉成 周 平 周 干 周益民 宗 微 钟孺乾
侯云汉 涂 伟 唐鸣岳 黄朝晖 盛恩养 舒湘鄂 章 翔
曹金明 曾维华 蔡江宇 魏光庆 欧阳志 欧阳巨波

参 编 院 校

湖北美术学院	北京服装学院
湖北工业大学	北京林业大学
湖北大学	上海交通大学
湖北第二师范学院	上海大学美术学院
湖北经济学院	上海工程技术大学
湖北师范学院	华南师范大学
湖北民族学院	华南理工大学
武汉大学	广州美术学院
武汉理工大学	广东工业大学
武汉科技大学	深圳大学
华中师范大学	山东大学
华中科技大学	山东艺术学院
中南民族大学	温州大学
中国地质大学	景德镇陶瓷学院
武汉工程大学	湖南文理学院
江汉大学	湖北工业大学商贸学院
长江大学	湖北大学知行学院
三峡大学	武汉科技大学城市学院
武汉科技学院	华中师范大学影视传媒学院
武汉工业学院	江汉大学现代艺术学院
黄冈师范学院	武汉理工大学华夏学院
黄石理工学院	武汉科技大学中南分校
咸宁学院	华中科技大学武昌分校
襄樊学院	华中科技大学文华学院
孝感学院	中南民族大学工商学院
荆楚理工学院	武汉工业学院工商学院
中央民族大学	华中师范大学汉口分校

前言

在近二十年国内艺术设计专业架构不断发展与完善的过程中,版式设计其实已经成为平面设计专业学生必修的一门重要基础设计课程。

版式设计不是一门独立的艺术设计门类,它不像广告招贴设计、商品包装设计,抑或VIS设计等具有非常具体而明确的设计目标指向,但它却渗透到了几乎所有的具体设计门类中,成为艺术设计中不可避免的一个重要工作组成。对于平面设计与视觉传达专业的学生来说,掌握与熟练运用版式设计的相关法则与规律尤为重要。我们在进行该课程的具体实施环节中,在教学实践过程中存在许多问题。一方面我们还没有在真正意义上使版式设计课程成为引导学生各类具体平面设计实践的课程体系重要组成部分;一方面对于版式设计教学过程还没有形成合理有效、与时俱进的学习系统。

目前市面上版式设计教材数量与种类都很多,但却少有从原理与实质上进行分析的,多是就事论事,比如就招贴而论招贴,就报纸而论报纸。结合实际是非常必要的,但如果只谈实际,不谈本源,就容易将活道理说成“死板眼”。版式是死的,然而设计是活的,抓住本源问题,则能以不变应万变。本书的编写始终是在努力按照这样一种思路而进行,首先谈“大道理”,却不是空道理,始终是站在读者的视觉感知与心理暗示习惯的角度上寻求版式设计的“本源”,先弄清“事因”,然后在此基础上总结“小原则”,得出“物理”。继而再结合实际分析各类版式设计特征,力图引导学生以动态的、活性的思维方式,而不是固定不变的模式去面对版式设计任务。

本书的一个特点就是对于动态版面编排的系统讲解,比如说影视广告、电视栏目包装等。这在其他版式设计教材中尚不多见,但却是版式设计的一块重要内容。本书可作为教材、教辅及研究用书,适用于各高等院校本科、专科、各类电大、夜大、网络学校及职业技术类学校艺术设计类专业课程,也可作为普通中小学、幼儿美术教师等教学参考书,同时还可作为其他各类设计人员、相关研究人员的参考书。

本书在编写过程中,由于时间仓促,并且本人学识有限,所以难免会出现一些不妥或错误之处。恳请各位专家、同仁和读者不吝赐教,以便在再版中进行修正与不断完善。

编者

目 录

第 1 章 版式设计概述	6
1.1 版式设计的概念	6
1.2 版式设计的原则	6
第 2 章 版式形态	14
2.1 确定形状	14
2.2 形状与知觉	18
2.3 知觉的归纳——完美的格式塔形式	28
第 3 章 视觉动力与画面力场	32
3.1 视觉动力与视觉习惯	32
3.2 画面力场	36
第 4 章 平衡与节奏	37
4.1 平衡感	37
4.2 平衡不是水平,亦非静止	37
4.3 塑造一种有节奏平衡	38
第 5 章 网格——版式的骨架	50
5.1 网格设计	50
5.2 合理选择与使用网格	50
5.3 网格系统研究	50
第 6 章 字体编排	56
6.1 西文的编排设计	56
6.2 中文的编排设计	62
第 7 章 动态画面的版式构成原理及应用	76
7.1 动态影像的媒体特征	76
7.2 动态画面的版式构成原则	78
7.3 合理运用特效,丰富版式构成手段	83
第 8 章 版式设计中的色彩	84
8.1 色彩的感觉转移	84
8.2 色彩的应用手法	93
第 9 章 版式设计实际应用及分析	99
9.1 杂志的版式设计	99
9.2 网页的版式设计	102
9.3 报纸的版式设计	108
9.4 商业招贴的版式设计	110
9.5 企业手册的版式设计	114
9.6 户外广告的版式设计	118
9.7 包装的版式设计	122
9.8 商业展板的版式设计	126
9.9 内容与形式的探讨——学生命题版式设计作业实例	131

第1章

版式设计的概述

学习目的

在充分理解版式设计概念的基础上,结合本章所列的代表性实例,仔细体会版式设计若干原则,在原理陈述与案例分析的双重指引下,逐步开始树立正确合理的版式设计意识。

学习提示

本章探讨的重点,既可以说是版式设计的三大原则,也可以说是衡量任何一个版式设计作品是否优秀的一套标准。仔细体会并参照这样一个标准体系,将使版式设计过程及目标变得明确起来。

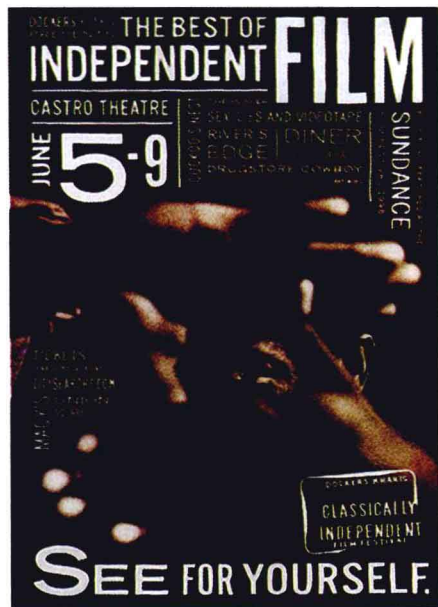

图 1-2-1

图中,各级文字的编排形式与主体图形展现的内容相一致,图形与文字完全吻合于“Film”的主题。

图 1-2-2

图中,主题文字被大胆地图形化,好似灰尘被吸尘器“吸得净净”。次级文案则作水平方向规整编排,支撑起吸尘器“静静地吸”。

1.1 版式设计的概念

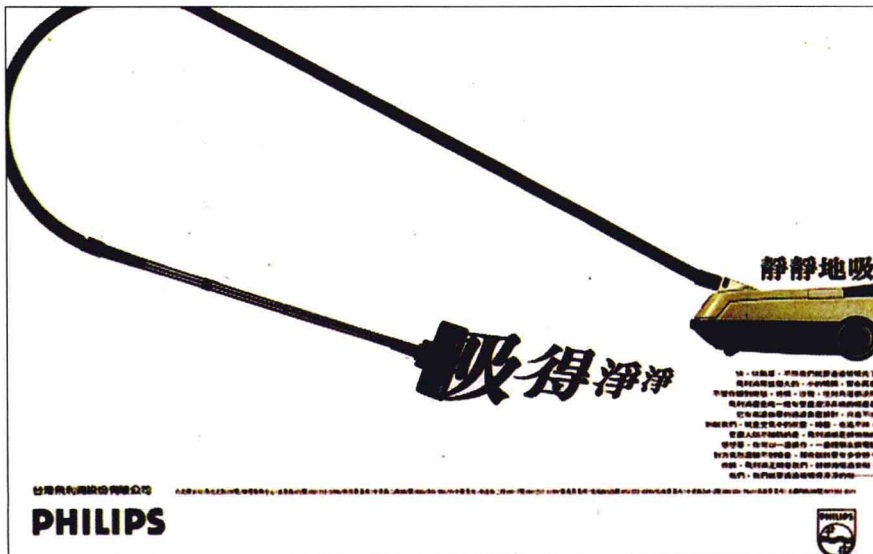
版式设计俗称排版或编排设计,是指在预先设定好的有限版面内,根据特定主题与内容的需要,运用形式构成与形态造型原理对文字、图片、图形、色彩等各种版面构成要素,进行有计划的组合排列的设计行为与过程。版式设计是寻求用艺术手段来达成合理、独特视觉形式的一种创造性活动,其目的是正确、顺畅、有序地传达各类版面信息。

版式设计不是一门具体的设计,我们无法将它划分到书籍装帧、产品包装、户外广告或是企业形象等一些具体设计门类中去。实际上,在进行任何平面设计时,版式设计都是我们必须花费相当精力去完成的一项工作。原因很简单,一方面,好的想法和创意必须依托完美的视觉形式进行传达与表现;另一方面,无论何种设计,形式美的法则与视觉规律是客观存在的、同一的。因此,对于版式设计的研究和学习,也应该像我们学习画画一样,先了解原则、原理,再学习技法、工具;先从整体入手,再深入到各个具体设计细节与环节。只有这样,才能使我们在面对任何一个版面编排时,都能得心应手,游刃有余。下面,我们就先从版式设计的原则说起。

1.2 版式设计的原则

1.2.1 形式与内容同一性原则

版式设计,就是形式设计,但其最终目的却非形式,而是顺畅、有序地传达内容,使形式服务于内容。因此,版式设计所追求的完美形式必须符合主题的思想,符合内容的类型与特征。这是版式设计的前提,没有这个前提,版式设计也就失去了意义。如果只追求完美的表现形式而脱离内容,版式就会文不对题、形不达意,给人造成空洞、花哨的感觉;如果只追求内容而没有合理的艺术形式去支撑,版式则会单调乏味,给人以刻板、沉闷的感觉,无法引起读者的阅读兴趣。在进行版式设计时,只有将内容与形式统一起来,设计者首先深入领会主题的思想精神,再融合自己的思想感情,找到一个符合两者的完美表现形式,版面设计才能体现出它独特的分量和特有的价值。(图 1-2-1、图 1-2-2)

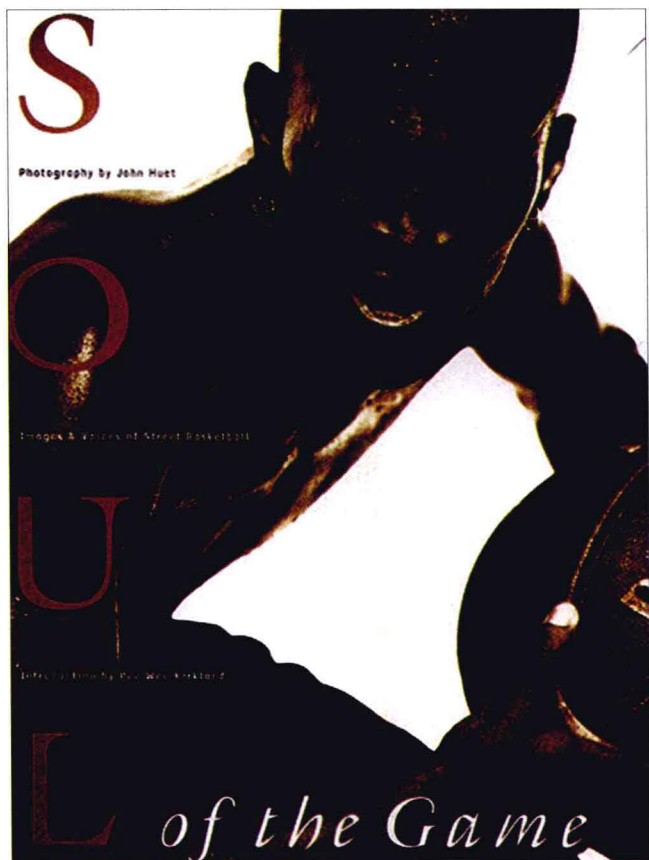

图 1-2-3

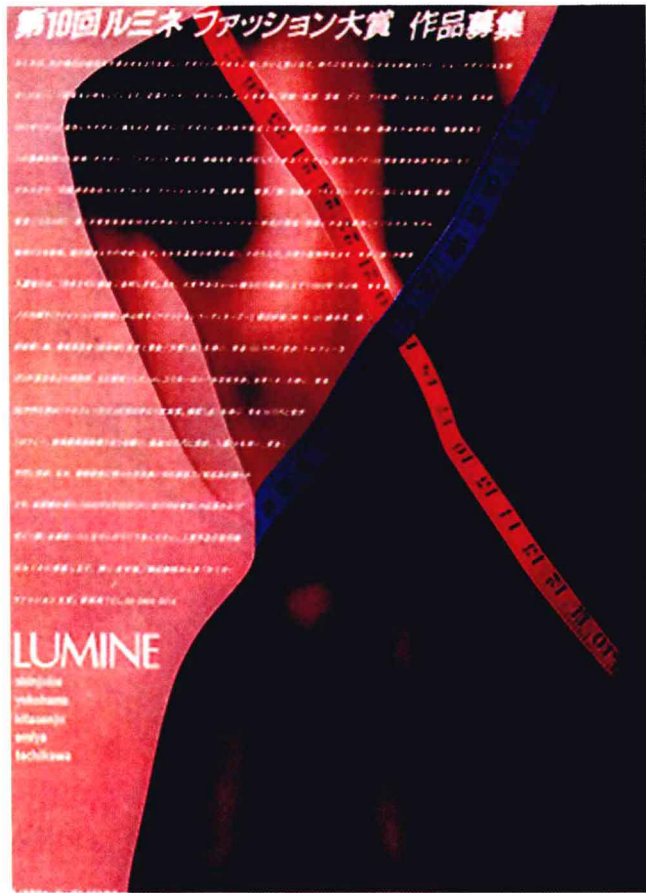

图 1-2-4

图中,人的背影作为画面主体形象,大而清晰且光影丰富,软尺则成为进一步加剧这种空间光影感受的关键点,画面左半边明显退后,而浅色文字沿软尺边缘水平规则排放,画面远、中、近景骤然形成。

1.2.2 空间层次鲜明原则

版式设计,一方面可以使版面中各类图片、文字信息产生逻辑联系,形成组织结构,使人感觉条理清晰、层级明确;另一方面,又能诱发受众对于版面的注意,增强对内容的兴趣与理解。只有既结合内容又别出心裁的独特形式,才能让受众乐于阅读、乐于接受。因此,在版式设计过程中,如何营造一个合理的版面组织结构,成为重中之重。在这个结构中,必须首先做到主题鲜明突出,主次层级明确,其次要搭建起一个符合逻辑、符合一般视觉规律的视觉线索来,这样才能形成最终符合需要的版面组织结构。一般说来,可以通过以下手段来达到:强化版面空间感、强化文案整体编排、建立良好的图文关系、强化虚空间经营意识、强化主题等。

1. 强化版面空间感

版面是一个平面,但在视觉与心理感受上,我们很容易将其视为一个多维空间。这是因为通过长期的生活经历,我们已学会将客观世界中各种物象的多维度感知转化为平面形象,并在画纸上表达出来。与此相反,任何一个平面形象也会给我们带来不同的空间感受。如何有效地将版面内各个要素进行放置与组合,是使版面产生良好空间感受的关键。具体说来,可以从以下几个方面进行尝试。首先,将版面中各类元素按照主从的顺序,将主体形象放大,产生视觉中心与视觉线索中的关键点(图1-2-3);其次,对各元素间的色相、饱和度、明度、材质肌理、边缘形状虚实、尺寸等方面进行区分,以产生远近感。(图1-2-4)

2. 强化文案整体编排设计

文案信息是版面编排中很重要的一块信息内容,往往一个版面中的文案信息量会占到总信息量的绝大部分。文案内部,又存在着各种层级关系与各个部分内容上的相关性,如果处理不好,很容易造成版面层次含混不清,增加读者的阅读困难,降低读者的阅读兴趣。因此,版面编排,必须要明确各部分文案内容,在此基础上,有意识、有规划地将各级标题、各段正文、各种标识与符号以及图形图片按照其相关性作出化零为整的块面性处理。通过块面化与相关内容的邻近化,取消一切不必要的空间划分,使版面的分割与构成结构尽量简洁。这样,才能使读者在轻松、便捷的阅读环境中查阅获取相关信息内容,提高阅读效率。(图 1-2-5)

3. 建立良好的图文关系

文字是一种理性的、单线性的信息传播符号,用文字传达信息通常会比较准确,但缺乏生动性。因此,在版面中有大量解说性文字的编排过程中,如何能有效打破沉闷气氛,显得至关重要。建立良好的图文关系是行之有效的办法。传统上,经常使用图形、图片与文字进行穿插,然而图片与文字一对一的穿插模式依旧会使人感觉乏味。于是,在编排过程中,需要设计者透彻理解文案内容,抓住一切存在于图形与文字中的共通性,进行有意识的文字(文案)图形化,使理性的文字内容在形式上活跃起来。

(图 1-2-6 ~ 图 1-2-8)

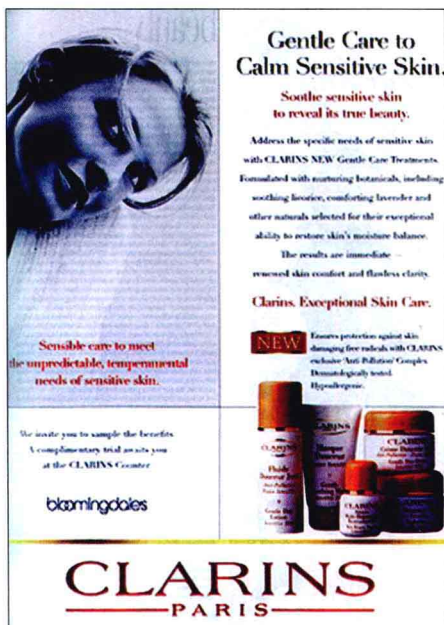

图 1-2-5

图 1-2-6

图 1-2-7

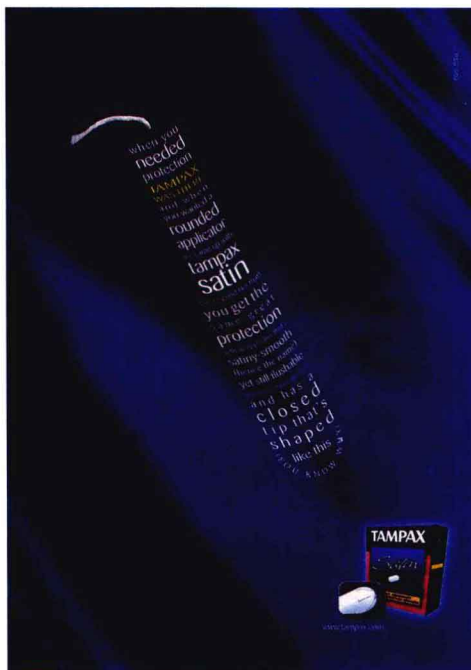
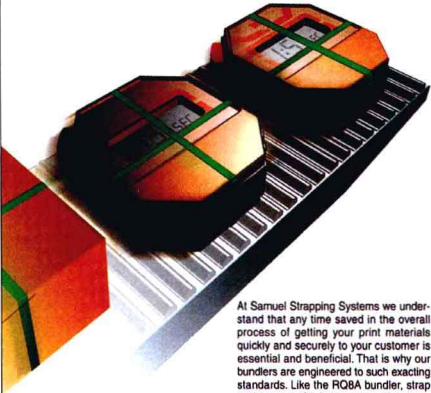

图 1-2-8

图中,在不影响文字信息阅读的前提下,将文字编排与产品特征、产品外形上形成共通,是行之有效的图文处理方式。

**We put our reputation
on the line every 1.5 seconds***

At Samuel Strapping Systems we understand that any time saved in the overall process of getting your print materials quickly and securely to your customer is essential and beneficial. That is why our bundlers are engineered to such exacting standards. Like the RQBA bundler, strap cycle speed of 1.5 seconds* will guarantee you fast and efficient strapping. You can also rely on our commitment to quality, dependable customer service coast to coast and our capable Samuel technical service support.

We believe that your success is reflected in every detail of the finished product. That is why we take great pride in offering you a diverse range of packaging products solutions and turnkey engineered automated Strapping/Packaging systems.

So whether sheet fed or web, newspaper or fine lithography, when your reputation relies on the speed, integrity and reliability of your line, you can depend on the quality of ours...It's our reputation on the line.

Samuel Strapping Systems, the largest Canadian manufacturer of strapping and unitizing solutions.

For more information on Samuel products call toll free: 1-800-607-6727.

A Samuel Manu Tech Company

- Manual and pneumatic strapping tools
- A broad range of steel and plastic strapping
- Full range of product identification equipment
- Case satlers
- A comprehensive line of stretch wrap machines and consumables
- A full range of automatic and semi-automatic strapping machines

图 1-2-9

I'm 6 years old.
Female.
With brown hair.
4 feet tall.
Wearing a red dress.

And I'm one of over 2,200 children that will be reported missing today.

Just imagine how much easier it would be to find her if law enforcement actually had a current picture. The fact is, 1 out of every 7 missing children are found because someone saw their picture. That's why the National Center for Missing and Exploited Children and Canos are asking you to keep updated photos of your children. And to look at pictures of missing children carefully. Because a picture is worth more than a brief description.

Click on www.picturethemhome.com for more information. **Picture Them Home.**

图 1-2-10

4. 强化虚空间经营意识

所谓虚空间，是指版面中的留白空间。在版面编排中，我们必须要有这样的意识，即留白空间与内容空间同等重要。一方面，要尽量避免将整个版面挤得密不透风，因为虚空间的存在，可以使读者在阅读过程中有暂停和休息的机会，缓解阅读疲劳（图 1-2-9）；另一方面，要理解虚空间是无内容空间，而不是无形状空间，与内容空间一样，版面中的各种虚空间会以各种形态引发读者的视觉反应与心理感知（图 1-2-10）。因此，在版面编排过程中，我们不仅要注意各类元素的安排放置，还要反过来细心揣摩未放置元素的留白空间。

5. 强化主题

一个版面，不论其组织结构简单还是复杂，主题一定要鲜明突出，要使读者在第一时间就能明确版面所提供的信息大致方向。这是增强版面命中率的有效方法。在实际编排中，主题的突出并不意味着主题文字必须要大，而是通过其他更好的方式来达到这个目的。比如说，加大版面留白空间的同时，集中主题形象（图 1-2-11）；将主题形象进行位置特异性处理，等等。（图 1-2-12、图 1-2-13）

图 1-2-11

图中，巧妙的将近景人的手形与远景天际中的飞机汇集于一处，既形成了焦点，又强化了“服务于人”的主题，干净的天空作为留白处理，更凸显主题。

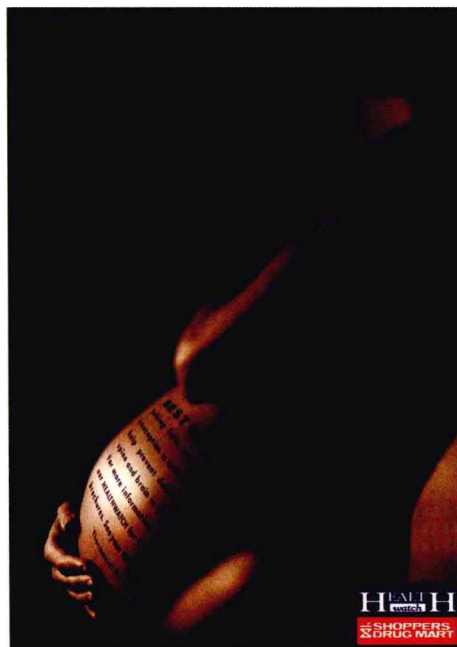

图 1-2-12

图中，将处于亮部的人体生理凸出结构作为主题文字的编排位置，既生动突出，又契合主题“health”。

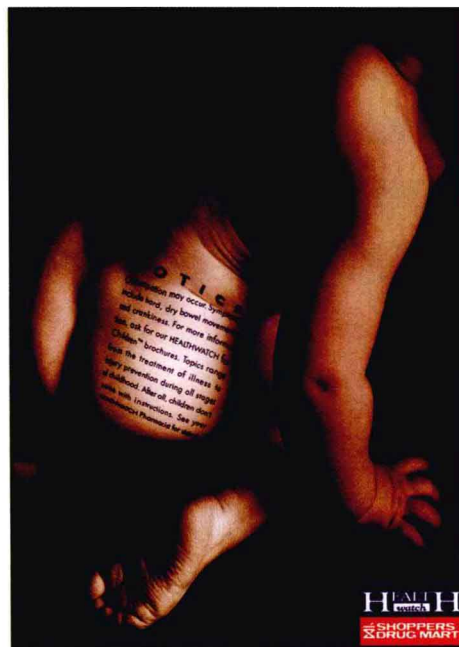

图 1-2-13

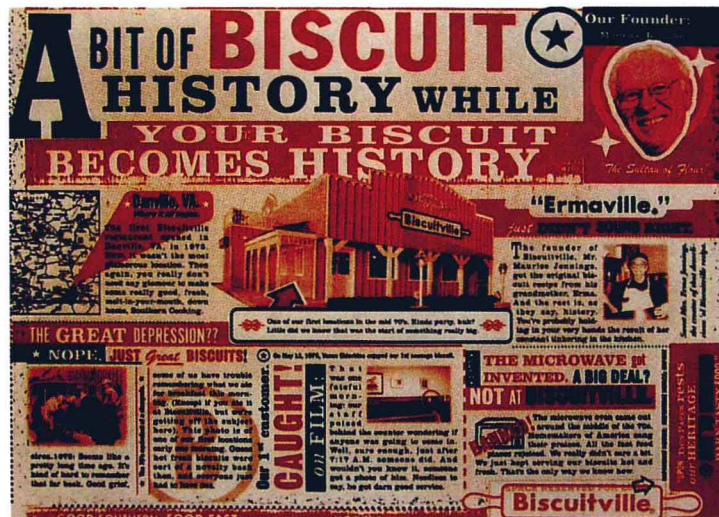
2. 加强各部分相关元素的集合性。将内容上相关、形式上相似、结构上相近的各种元素进行块面化、邻近化处理,使版面具有条理性。(图 1-2-17、图 1-2-18)

3. 加强版面中或多版面间色彩的统一性和延续性。对于单独版面,要力图使画面中各部分色调一致或相关(图 1-2-19);对于多个版面,要注意使色彩结构安排有相似性与延续性。(图 1-2-20、图 1-2-21)

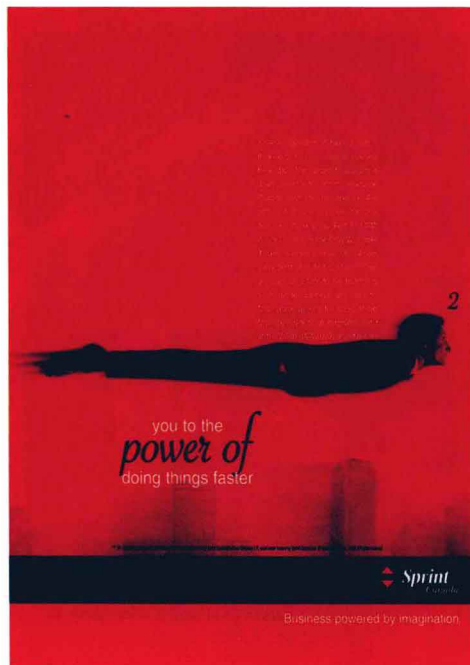
4. 加强展开页的整体性。无论是产品目录的展开页版,还是跨页版,均为同视线下展示,因此加强整体性,可获得更良好的视觉效果。(图 1-2-22)

1-2-17

1-2-18

1-2-19

图 1-2-20

1-2-21

图 1-2-22

课后思考与练习

1. 思考版式设计若干原则在娱乐性刊物封面中的具体体现与运用。
2. 任选一版式设计作品,按照本章所述的设计若干原则,对其进行点评,指出其优点与不足,并试提出改进方案。

第2章

版式形态

学习目的

紧抓“合理”与“合适”，通过学习知觉原理，学会谋求“合理”的版式形态；通过了解实际适用性知识，学会谋求“合适”的版式形态。

学习提示

本章力图从适用性层面与心理感知层面来探讨与分析版式设计过程中对于形状选择的各种依据。首先是版面形状的确定，其次是版面内图形形状与相互状态的经营。

2.1 确定形状

所谓形态，即形状与状态。在版式设计中，确定各种形状是一大工作要点，既包括对于版面形状的确定，也包括对于版面中各个图形、图片、文案轮廓形态的处理。

确定形状的第一层意思是指对于印刷成品纸张形状的确定。设计作品的形状与尺寸适度是至关重要的。确定纸张版式形状时，必须要考虑很多具有限制性的问题，包括纸张大小、印刷设备可以印刷的尺寸范围等因素。了解这些情况，可以使我们清楚地知道自己可以掌控的尺寸范围和要达到的设计效果。

经济因素和控制成本也是选择版式时要考虑到的因素。相比较而言，不规则尺寸印刷品的制作成本往往会高出常规尺寸印刷品的制作成本。一个异形印刷品，在印后加工处理环节需要制作特殊刀版进行模切压痕操作。如果使用特殊纸张，就会提高印刷品成本，这其中会涉及到特殊纸张的专门引进和处理。特殊印刷工艺的使用，在制作成本中会占到较高比率。比如说，烫金、烫银、凹凸印等，都需要在常规印刷流程中加入额外工作环节与工艺，大幅提高了成本。还有一个关键因素，是我们在进行版式形状、大小订制过程中，万万不能忽视的，那就是由于对印刷品尺寸、形状的盲目制定而造成的纸张不合理裁剪及其高造价。（图 2-1-1、图 2-1-2）

图 2-1-1

图 2-1-2

图 2-1-3

图中，画面元素安排活泼轻松，但“放而不乱”。大胆运用“出血”及“画中画”形式，且打破常规的图文穿插关系，颜色明快简洁，这些都为版面增加了童趣。各页面间都采用了一致的布局结构，增强了关联内容的系列性。

确定形状的第二层意思是指对于版面中元素形状确定。在这个过程中，我们同样需要考虑很多制约因素。其一，要明确图形形态的意义，因为形状是设计风格和总体感觉的基础。针对不同群体的目标受众，需要塑造不同的图形形态意义。比如，对于十几岁或者更小的青少年受众，版面应该有很多比较鲜明、活泼且振奋人心的形状，但为成人进行的设计就应该在形状处理上做到简洁明了（图 2-1-3 ~ 图 2-1-5）。其二，除了图形

图 2-1-4

图 2-1-5

的形态意义外,还需要考虑图形与主题内容是否吻合。主题是严谨还是轻松,是热烈夺目还是雅致内敛,都需要通过合适的图形来与之呼应。比如说,企业的年报与企业的常规性商业促销画册在版式图形形态的处理上就会有较大的风格区别(图2-1-6~图2-1-9)。其三,还要考虑版面内图形与版面尺寸、形状是否同步。特别是对于一部分异形尺寸、形态的印刷品,由于其外部形态会在第一时间使阅读者的视觉及心理层面引起某种暗示与既成感觉,因此版面内的图形形态必须要与之同步,才能达到版面的整体和谐。(图2-1-10~图2-1-12)

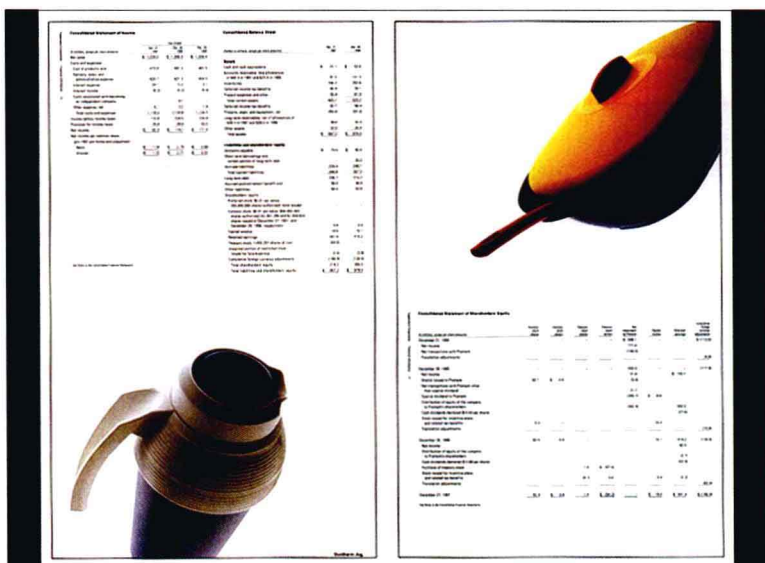

图 2-1-6

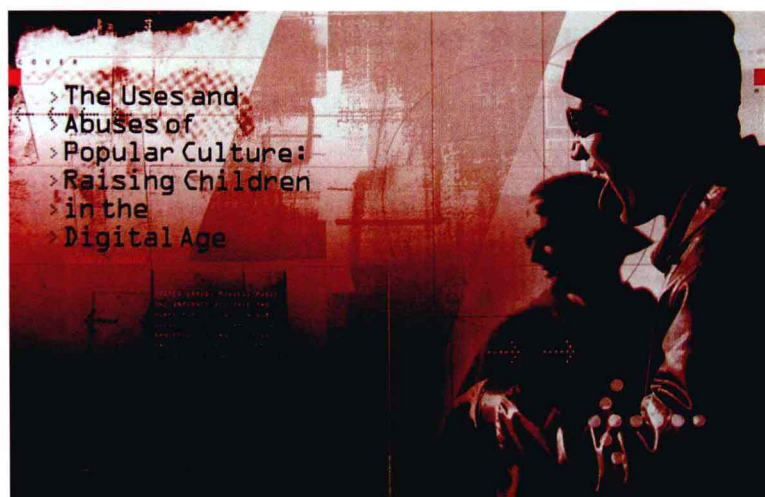

图 2-1-7

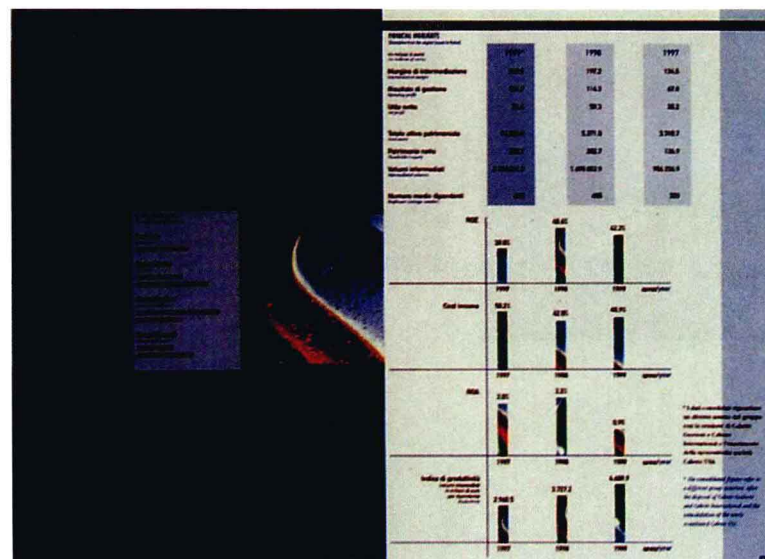

图 2-1-8