

平面设计

案例

分析

版式设计

易晓 郝健 编著

江西美术出版社

PINGMIAN SHEJI

ANLI FENXI

易晓 郝健 编著
江西美术出版社

平面设计

案例分析

版式设计

图书在版编目(CIP)数据

平面设计案例分析 / 易晓, 郝健编著. —南昌: 江西美术出版社, 2004.6

ISBN 7-80690-436-0

I . 平... II . ①易... ②郝... III . ①平面设计 - 研究
②版式 - 设计 - 研究 IV . J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 051370 号

平面设计案例分析

版式设计

易晓 郝健 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行

制版: 北京蓝色正点图文制作有限公司

印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

2004 年 6 月第 1 版

2004 年 6 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/48

印张: 2

印数: 6000

ISBN 7-80690-436-0/J · 1216

定价: 20.00 元

前　　言

我们不再生活在一个封闭的环境中，开放的世界正在提供让人目不暇接的丰富信息。不论技术将来走向如何，时至今日，平面媒介依然为我们获取信息的重要渠道。为了更好地表达信息的内容，并令读者享受到阅读的快乐，平面设计已深深地参与到现代生活中，并成为其中不可缺少的艺术设计活动。以此为契机，中国的现代设计教育正以前所未有的速度发展，几乎所有招收艺术设计类的院校，都设有平面设计专业。同时，设计实践也在国内外取得了骄人的成绩。在这一背景下，这套丛书既是对当今平面设计的分析与总结，以供大家学习和思考，也力图为设计实践介绍一整套设计的方法，以期为具体的设计项目服务。

《平面设计案例分析》丛书分为封面设计、版式设计、广告设计、包装设计、招贴设计共计五个方面的内容。丛书选择了当今世界具有代表性的设计作品进行归纳剖析，为读者提供完整的设计介绍。与案例的彩图相对应的是手绘的草图，寥寥数笔简要地提示了设计中的重点，也增强了说明文字的可读性。通过案例的分析可以举一反三，体现了丛书的实用性，为读者提供了一套可供操作的范本。

丛书的作者都在大专院校任教，长期从事本专业的教学与设计，大多具有硕士以上学历。我们希望本丛书的出版能为专业人士的学习与工作带来一定的帮助。

易　晓

2004年5月于北京

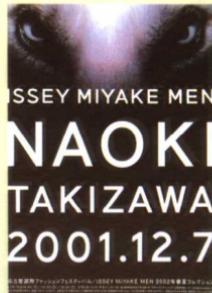
风格与版式

我们借助于各类媒体来了解身边的世界，虽然社会已进入了信息时代，平面媒体却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、正在发生及将要发生的事件，通过阅读，这些不同寻常的事件正穿越时空，速递到我们的眼前。

如何有效地让受众找到所需的资料与信息，轻松地与展示的信息相交流和沟通，并从中饶有兴味地学习与欣赏，是平面设计师将终生面临的课题。从机械印刷时代迄今，受科技与社会发展的影响，平面设计的风格历经变迁，已发生了巨大的变化，当今的平面设计所体现出的是与信息时代相契合的风格与特征。

人类与地球上其他的生物不同之处在于人是有思想的，人的社会属性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，平面设计的第一个作用正是为了传递信息。若为了更好地表达自己，需找到并运用最合适的表现形式，让受众主动而非被动地接受传递出的信息，这是平面设计具备的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。版面的构成要素有：文字、图片、图形、线条、色彩等，设计

图与文的结合方式可真是大了，可以平平整整地排开，也可以出其不意地组合。在这一版式设计中，文字与图像之间用了链接与重叠的手法，出血的图像加上几乎冲出版心的文字，就像那两只目光炯炯的眼睛一样，巡视着视觉，形成很大的视觉冲击力。文字的大小处理也是极为重要的，在当时的版式设计中，经常变幻的是文字的字号，而非字体。这样做可使版面产生出整体和协调的感觉。

这是一个简洁的版式设计，两部分的面积不相等，以避免割裂，多个平行的线条也打破了黑色画面的死板，而白底中的黑色字体上移，增加了版式的稳定性。

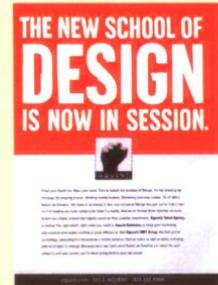
试读结束，需要全本请在线购买：

www.ertongbook.com

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，这便是版式设计的意义。它决定了平面设计的基本结构，决定了设计的基调。平面设计中的结构是内敛而隐蔽的，它们藏匿在漂亮而感性的图式背后，无声地显现出设计中理性的规则。本书从图像与文字、叙述与直白、时尚与趣味、交流与互动、建构与解构、图示与诗意等6个方面，以大量具体翔实的案例，对当代版式设计进行分析与诠释，尽可能全面地介绍世界平面设计的艺术风格。

1. 图像与文字。读图时代，图与文在视觉传达与交流的过程中几乎具有了同等重要的地位。有意味的图示能超越语言，清晰准确地传递出丰富的信息。读图时代的一个重要标志就是汇集了大量的图片信息，所以平面设计师特别是平面媒体的设计师常常要面对的不是大段的文字，而是数量不菲的图像，因而对图像的组合与设计就显得格外重要了。与此相对应，文字也应做灵活的处理，从大小、字体、排列等方面进行不同的设定，使文字与图像组合成一个互有内在联系的版式。

2. 叙述与直白。视觉心理学研究认为，在一个特定的范围内，人的注意力的分布是有差异的。在一个版式上，注意力最重要的部位是中上部及左上部，这两个重要的地方也常被称

以文字为主的版式设计，在字体的大小上要多下功夫。焦点的位置安排了面积不大的图像，在国内这种方式似乎不太容易见到。它过于直白，也相当清醒，没有多余的修饰。我们通常所看到的设计中含有大量装饰的成分，其实对于平面设计而言，清晰的、才是有力的。

这是一类实用性比较突出的版式设计案例，所有的内容都安排在中轴线上。各元素按重要程度分别安排在上至下排列，大小、色彩的变化有助于整个版面富于韵律，这或许不失为一种非常好的应急设计手法。

DESIGNERS
USE
Richmarklabel.com

之为“焦点”、“最佳视域区”，那些版式设计中最为重要的元素应优先放置在这些地方。版式设计中的元素很多，但好的设计，始终在关注着视觉的秩序，让受众在阅读中带着疑问去寻找，延伸的视觉依靠这样断断续续、虚虚实实的联想而引导了我们的视线。以文字为主的设计，会在字体的大小上多下功夫。焦点的位置安放了面积不大的图像，这种方式过于直白，也相当清醒，没有多余的修饰。我们通常所看见的设计中含有大量矫饰的成分，其实对于平面设计而言，清晰的，才是有力的。设计应尽可能地简洁，但绝不是简单。简洁中饱含着智慧和明白取舍以及斟酌轻重，而简单则大多意味着偷懒。

3. 时尚与趣味。超人文主义（Super Mannerism）的设计是对刻板的国际主义风格的一种调节。它反对国际主义风格中高度的理性化、功能化、规则化的结构关系，推崇个人表现的个性化风格。如果说国际主义是对烦琐的装饰艺术的巨大飞越的话，超人文主义也是对强大的国际主义的巨大飞越。印刷技术的提高，计算机辅助图形、图像、排版等设计软件的完善，这些技术性的革命绝不仅仅意味着制作手段的现代化，它们同时带来了新的视觉体验与感受，通过这些全新的手法展示出现代社会中人与人之间所需要的迅捷的交流与快速的沟通。

版式设计中的元素很多，一个好的设计，应该关心视觉的秩序。在这一版式设计中，色彩是单纯的，文字的大小与位置都有独到之处。

拼装、剪贴等方法在电脑屏幕上就可以立即显示出效果来。一明一暗的两个色块组成

有动感的斜线，而图形与文字交织其上，从几

个方面增强了信息对视觉的吸引力。

4. 交流与互动。媒体与受众是鱼与水的关系，所有时尚的设计都是以40岁以下的年轻人为主体的。轻松、休闲的现代风格正在成为许多媒体界面设计的主导风格，这一趋势从20世纪末以来，冲击了新古典艺术的格局，对现代主义进行了不折不扣的修正，形成了娱乐、幽默、饶有趣味的风格。这就如同波普艺术一样，成为大众的消费艺术。

5. 建构与解构。在建筑设计中有建构与解构的设计风格，在版式设计上这种手法也具有异曲同工之效。将一个完整的图片分解为几个不同的局部，分解的目的是更为详尽地分析与清楚地示意。或反之，将分散的图片按新的规律，从构成的意义上重新组合，而形成新的图形。几个看似不关联的图像被组织到同一画面中，给人带来某种悬念。

6. 图示与诗意。设计师的工作重心是为现实世界的当代人服务。时代的变迁会清楚地反映在人们的社会生活中，而今信息的飞速聚集是任何一个时代都无法比拟的，用古典的单纯手法虽然也能表现信息丰富的面貌，但是，运用电脑所提供的各种造型的画笔、滤镜等特效工具，营造出具有丰富层次的视觉组合，而这一切，是传统的技术难以在短时间内形象逼真地完成的。

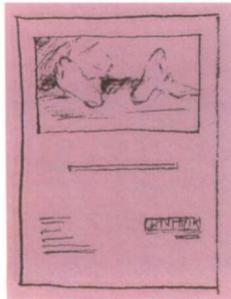

在这一版式设计中，结构中的意味，是整个版面所考虑的。一个版式的结构将各类视觉元素安置在合理的部位，以此构成一个具有内在联系的整体。

分割的版式有多种，这一设计将肩线的划分处理为几个模块化的复合线条，使分割的版面具有表达两种不同语境的实用性，也兼顾了灵活的变化。这也是国际主义风格的一种。我们追求的风格并不是要一个死亡由一个断句来取而代之，而是“生长”——随时代表发展而变化的重生。风格多样性的基础正是共生。

读图时代，图与文在视觉传达与交流的过程中几乎具有了同等重要的地位。有意味的图示能超越语言，清晰准确地传递出丰富的信息。在这一版式设计中，一个纵向的画面下半部分的图形能强烈地吸引人们的注意，突出了图像的作用，画龙点睛的语言只是内容的补充了。

WORLD CLASS IMAGES WORLD CLASS WEBSITE

COMSTOCK
FIRE & LIFE INSURANCE
COMPANY OF AMERICA
www.comstock.com

COMSTOCK

SEEN AND NOTED 04.03

ALL RIGHTS RESERVED

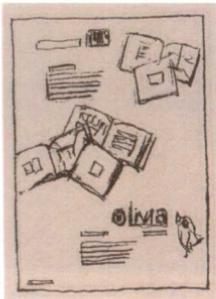
Rather than the usual self-promotion brochure, postcard series or web site, Mela Design Group published a striking and substantive pictorial coffee table book, *Ten At Twenty*, as the book is called, tells ten of their clients' stories. The project was led by Mela president and creative director Mike Mela, who says that, while it has been successful in designing for digital media, the book reaffirms that "the firm never abandoned their print roots."

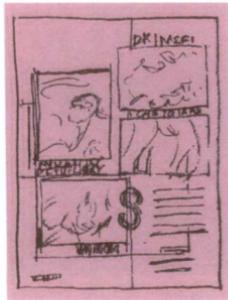
微子篇第十六

This new identity for Olivia, a well-established travel service for lesbians, their families and friends, is benefiting from brand positioning and design work by Addis, report company officials. As Addis creative director John Cremon explains, "The new identity represents migration, fun, freedom and community."

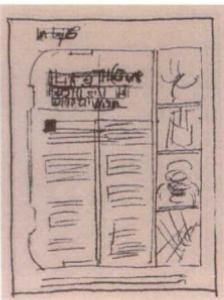
在设计中，将图与文都当作重中之重进行强调，其结果往往显得版面杂乱无章，两方面都不突出。在此，文字与图像相对集中布局，在阅读中形成节奏和层次，使文字紧凑，图形灵活。在图与文相互补充与穿插的版面设计中，这种设计方法既实用可行，效果又不落俗套。

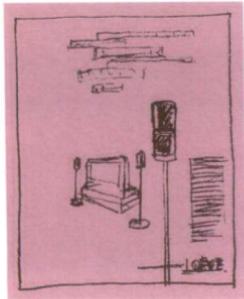
读图时代的一个重要标志就是图多，所以平面设计师、特别是平面媒体的设计师常常会面对的不是大段的文字，而是数量不菲的图像，因而对图像的组合与设计就显得格外重要了。与此相对应，对文字也应做灵活的处理，对字体大小、字体、排列等方面进行不同的设定，使文字与图像组合成一个互有内在联系的版式。

将小的图像集中排列，可以产生出现代社会具有秩序理性的美感。而大块的文字由于有了丰富色彩作衬托，加上活泼的底色形状，令版式设计新颖感人，也使得文字避免了枯燥乏味的理论说教，让读者产生出想不间断地、深入地阅读下去的愿望。

在这一版式设计中，文字成了辅佐性的部分，最引人注目的是音响这一产品的本身。将产品的图片放置在版面的中心，并作了退底的处理，整个版式单纯简练，而文字的布局则带有一种音乐的旋律。它们容易与新的背景相融合，从而产生出不同的视觉效果。退底图片在设计中常常被运用，正是由于这种不受背景色彩、图像等因素约束的退底图片的运用，而形成了自由轻松的组合风格。

MOZART, VERDI, RACHMANINOW.
SCHADE, DASS IHR
EURE MUSIK
NIEMALS IN DIESER QUALITAT
GENIESSEN
KÖNNT.

Um große Konzerte und feste
Konzerte zu genießen, muss
man kein Dirigent sein.
Es genügt die virtuelle Produkti-
on Systems von Loewe. Hier
kommt es selbst zum Organi-
sieren der Performance. Der
neue Klangraum besteht aus
allen Komponenten. Über den
neuen Digital-TV-Aufnahmegerät
eignet digitales Radio zusätzlich
eine Virtuelle Programmquelle.
Höchste Qualität ist garantiert.
Und wer ein Radio zu DAB
oder entsprechendem TV-Se-
dern wechselt, fühlt sich dank
Dolby Surround Sound auf
qualität der Musiken der
Welt noch ein Stück näher.
Wie noch neue Entdecker für
alle Sinne komponiert, verat
etwas wunderbares Gedächtnis.
Der coole Hundel singt
0180/12226393 lohnt Ohne-
tauf.

Stimulate your senses. **LOEWE.**

Danke ...

... an alle, die teilgenommen haben; die sich für ihr Produkt stark gemacht haben; die um ihr Budget gerungen haben; und die mit ihrem Engagement den red dot design award zu einem der besten Designwettbewerbe der Welt machen.

Der red dot award: product design 2003 verzeichnet erneut eine grossartige Beteiligung und herausragende Designqualität. Ehren Sie nun mit uns die Gewinner bei der feierlichen Preisverleihung. Sagen Sie herzlich eingeladen! – Für alle, die diese Gelegenheit nicht nutzen können. Das internationale Jahrbuch „Design Innovations 2003“ präsentiert ab sofort die aktuellen Trends auf 448 Seiten.

Feierliche Preisverleihung
red dot award: product design 30. Juni 2003

Bestellung des Jahrbuchs unter
www.rud.de/edition

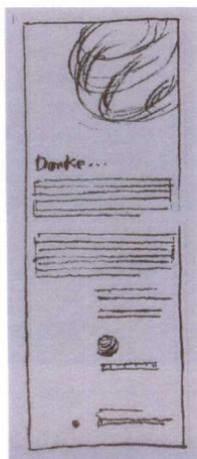

reddot design award

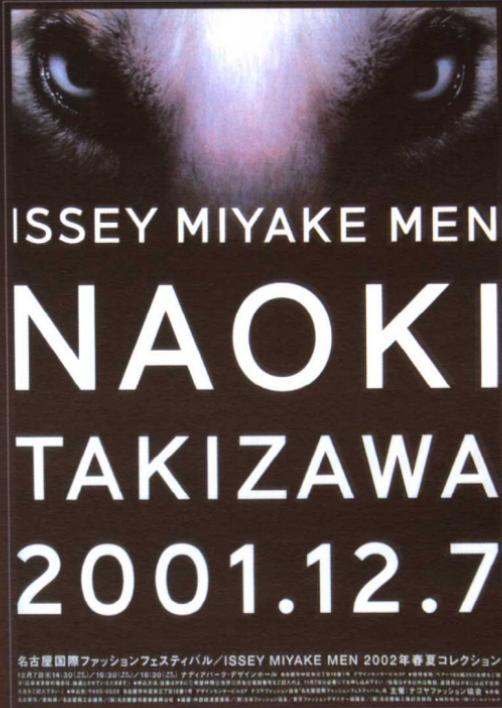
www.rsd-dot.de

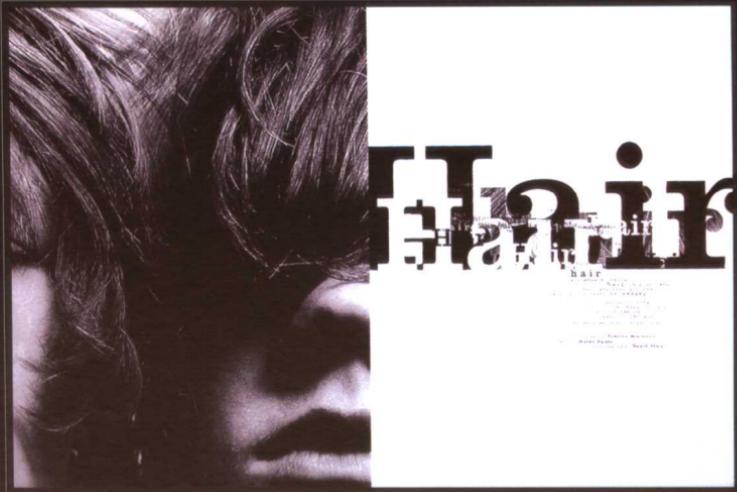
Design Zentrum Nordrhein-Westfalen

DM，英文为 Direct Mail，在中国被翻译为直邮广告。这种折叠的小册子最初的出现是装在信封中，由邮局直接投递到用户的信箱里。它的规格和大小比较灵活，可由企业根据内容的多少来定夺。在这个版式设计中，从图形的大小、色彩上突出了企业的Logo，文字排列均衡有度，看似平淡无奇，却真是匠心独运。

图与文的结合方式可真是太多了，可以平平稳稳地排列，也可以出其不意地组合。在这一版式设计中，文字与图像之间用了拼接与重叠的手法，出血的图像加上几乎冲出版芯的文字，就像那两只目光炯炯的眼睛一样，逼视着观者，形成强大的视觉冲击力。文字的大小处理也是极为重要的，在当前的版式设计中，经常变换的是文字的字号，而非字体，这样做可使版面产生出整体和协调的感觉。

在计算机辅助设计成为主导地位的今天，技术的精妙为设计师的想象力提供了更有力的支持。可以将文字作为一个图形来处理，从而构成富有韵味的形式，留出的空白空间，也为整个版式带来空间的流动感。

以图例介绍为主的书刊版式设计常会流于呆板，在这一页的版式设计中，我们可以看到，左右两边一横一竖的不同排版形式，以及图大文小产生出了反差，这样的处理可以使这种类型的版式设计在规矩中保持灵活的风格，具有现代设计的气息。

