

高等教育『十二五』全国规划教材
高等院校艺术设计专业系列教材

版式设计

BANSHISHEJI

何宇 主编

本系列教材均以国内艺术与设计专业的一线教育专家为主力作者，充分契合艺术与设计教育改革的需要，致力于培育能够与设计产业无缝对接的人才，在结构上以教材的学术性、系统性为基础，综合了教辅书的功能性与实用性，以及工具书信息量庞大的优势，对传统教材的编写体例与要求进行大幅度改革，将20%的传统教学内容、30%的最新教育理念 and 50%的经典案例解析与设计项目实训完美融合。

本系列教材的出版系国内艺术与设计院校教改成就的全景呈现，对于国内艺术与设计教育的发展意义深远。

本书特色

- 理论言简意赅，重视对实际案例的深度解析，在实战语境下学习设计原理。
- 设计案例、设计原理和细节表现的高度视觉化、步骤化呈现。
- 与一线设计师市场案例和大师经典案例的零距离接触。
- 阶段式、启发性的课堂即时训练。
- 高信息量的相关知识链接。

人民美術出版社

高等院校艺术设计专业系列教材

版式设计

BANSHI SHEJI

何宇 主编 江霞 副主编

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据
版式设计 / 何宇主编. -- 北京 : 人民美术出版
社, 2010.6
(高等院校艺术设计专业系列教材)
ISBN 978-7-102-05049-2
I. ① 版… II. ① 何… III. ① 版式-设计-
高等学校-教材 IV. ① TS881
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095819号

高等院校艺术设计专业教材编辑委员会

主 任： 陈小林
副 主 任： (按姓氏笔画为序)
向海涛 周靖明 徐伯初 董万里
委 员： (按姓氏笔画为序)
万 萱 吕 荔 刘春明 刘振武 许 亮 杨为渝
何 宇 张玉萍 陈 波 周 怡 郑晓东 项锡黔
赵新图 胡云斌 胡绍中 胡晓琳 钟林卡 费 飞
高 铁 黄 静 黄光强 龚 浩 梁 川 赫荣定
蔡 健 谭 欣 缪根生 潘红莲

总 策 划： 陈小林
主 编： 何 宇
副 主 编： 江 霞
参 编： 韩 怡
模板设计： 何 宇

版式设计

出 版： 人民美術出版社
地 址： 北京北总布胡同32号 100735
网 址： www.renmei.com.cn
电 话： 艺术教育编辑部：65122581 65232191
发行部：65252847 65593332 邮购部：65229381

责任编辑： 胡晓航
版式设计： 沙朝超
封面设计： 黑蚁公司
责任校对： 马晓婷 文 娅
责任印制： 王建平
制版印刷： 四川新华彩色印务有限公司
经 销： 人民美术出版社
2010年6月 第1版 第1次印刷
开 本： 787毫米×1092毫米 1/16 印 张： 8
印 数： 0001-3000册
ISBN 978-7-102-05049-2
定 价： 38.00元
版权所有 侵权必究
如有印装质量问题，请与我社联系调换。

第一章 设计师的“剧本”

第一节 版式设计和传播

- 2 一、视觉信息的传播要素
- 2 聚焦经典：《自然与文化》杂志版式设计
- 4 知识链接：什么叫传播
- 5 二、好版式是什么样子的
- 5 聚焦经典：《俄国艺术家作品展》海报
- 6 知识链接：俄国构成主义运动
- 6 即时训练：分析版式设计作品的可读性及其如何引起受众共鸣
- 7 案例直击：《“911”恐怖袭击报道》
- 7 三、什么是版式设计
- 7 四、怎样学习版式设计

第二节 版式设计的“语言”

- 8 一、图形——吸引眼球的焦点
- 8 案例直击：《Wanda的私密笔记》
- 9 知识链接：沉默的图形、会说话的图形、会唱歌的图形
- 9 二、文字——在纸上说话的声音
- 11 聚焦经典：SFIDA红酒瓶贴
- 12 三、色彩——让画面跳舞的音乐
- 13 知识链接：京剧脸谱色彩的表征作用
- 14 知识链接：异质同形
- 15 综合点评：《飞行器》《梦中家园》
- 16 四、材质——沟通五感的“桥梁”
- 17 聚焦经典：《长野冬奥会开幕式节目册》

第三节 版式设计前的“热身运动”

- 17 一、设计前必须考虑的7个问题
- 17 案例直击：《全日制学校宣传手册》
- 19 二、怎样做设计前的准备工作
- 19 案例直击：日本认知学会海报
- 20 即时训练：分析书籍中的版式设计
- 21 案例直击：杜尔国立舞蹈中心海报
- 22 知识链接：霍尔解码、编码理论
- 22 项目实训：怎样说服客户只采用你的方案？

第二章 文字编排的兵法

第一节 文字风格和信息传达

- 24 一、传达信息的文字设计形式
- 25 二、了解字体的不同类型
- 26 知识链接：在信息传达方面，汉字和拉丁字母相比有何优势？
- 27 聚焦经典：老杜鲁门酿酒厂海报

第二节 了解文字编排的规范

- 29 一、你需要知道的文字排印术语
- 31 二、了解文字编排的印刷规范
- 31 知识链接：字号特征
- 32 知识链接：如何把握版心和白边的多少？
- 33 聚焦经典：《高中广场》杂志封面

第三节 文字编排的方法

- 33 一、标题文字的编排
- 34 二、正文的编排
- 36 知识链接：文字编排局部处理技巧
- 37 聚焦经典：《长野冬奥会开幕式节目册》
- 38 案例直击：《宽窄巷子》画册设计
- 40 项目实训：个人名片设计
- 40 综合点评：学生名片设计习作
- 42 知识链接：名片设计要点

第三章 建立视觉信息的秩序

第一节 有序的信息世界——版式的视觉流程

- 44 案例直击：《杨升庵纪念馆》
- 46 一、视觉流程的含义
- 46 二、建立“看”的秩序——视觉流程的功能
- 47 聚焦经典：《亚洲文化杂志》
- 48 聚焦经典：《歌舞伎的发现》
- 48 知识链接：形式美的法则
- 49 即时训练：体验视觉流程设计
- 50 综合点评：视觉流程草图

第二节 处理版面视觉流程的玄机

- 50 一、视觉信息的分类和层次
- 50 聚焦经典：音乐招贴
- 52 知识链接：视觉意象
- 53 二、处理版式视觉流程的方法
- 51 聚焦经典：《反战广告》
- 55 案例直击：《新星》杂志内页
- 58 即时训练：视觉流程的案例分折
- 59 项目实训：DM单的版式设计
- 59 学生自述：维尼宝贝儿童摄影公司DM单

5

第四章 创建版式的网格结构

第一节 什么是网格结构

- 62 一、神秘的“格子”
- 63 案例直击：新加坡《早报》版式设计
- 61 即时训练：绘制网格结构
- 65 知识链接：人体黄金分割比例斐波那契数列
- 66 二、网格结构的含义和 Historical 发展
- 66 知识链接：瑞士风格
- 66 三、网格结构的类型

第二节 为什么需要网格结构

- 67 一、关系的建立
- 67 二、秩序的产生
- 68 三、美感的形成
- 68 四、意义的传递
- 68 案例直击：英国敦提大学艺术学院的宣传折页

第三节 怎样使用网格结构

- 69 一、设定网格结构的基本程序
- 69 案例直击：《元·青花》
- 71 二、矩阵网格结构
- 73 聚焦经典：《年报设计》封面
- 71 三、点阵网格结构
- 74 四、黄金分割网格
- 75 知识链接：黄金分割的做法
- 76 知识链接：“根号2矩形”的做法
- 76 聚焦经典：《职业摄影师》海报
- 77 知识链接：开本
- 78 五、自由网格结构
- 78 聚焦经典：《兵临城下》电影字幕设计
- 79 六、网格结构的细节调整
- 80 案例直击：新加坡NEW LAUNCH房产中介公司网站
- 83 学生自述：浪漫圣诞卡
- 84 项目实训：新年贺卡版式设计

第五章 版式空间的虚与实

第一节 版式中被忽略的空间

- 86 一、什么是空间
- 86 聚焦经典：《银花》杂志封面
- 88 知识链接：“计白当黑”
- 89 二、空间在版式中的价值
- 90 案例直击：《汉字物语》系列海报设计
- 91 即时训练：分析版式作品中的空间

第二节 版式空间的设计方法

- 92 案例直击：健身俱乐部广告
- 93 一、空间的支撑
- 93 二、空间的激活
- 94 聚焦经典：《MGIS Newsletter-The Way》
- 91 三、空间的简化
- 95 四、空间的面积关系
- 95 案例直击：“ECO VILLAGE——朝霞本町”环保楼盘宣传画册设计
- 97 综合点评：《百家姓》海报
- 98 项目实训：书籍设计

第六章 版式设计的规矩

第一节 版式元素的协调

- 100 一、什么是格式塔
- 101 二、什么是协调
- 101 三、影响协调的心理因素
- 101 四、“整体大于部分之和”——协调版式的方法
- 102 知识链接：格式塔的基本特征
- 102 聚焦经典：边赫迪·赛义迪 (Mehdi Sacodi) 海报设计

第二节 版式元素的对比

- 103 一、什么是对比
- 104 二、影响对比的心理因素
- 101 三、让版式元素产生对比的方法
- 101 知识链接：什么是调和
- 105 聚焦经典：Ba-Tsu公司海报设计

第三节 视觉心理和版式的平衡

- 106 一、什么是平衡
- 106 二、书法中的平衡
- 107 三、影响平衡的心理因素
- 108 四、“变化中求平衡”——处理版式平衡的窍门
- 108 知识链接：对称平衡与非对称平衡
- 109 聚焦经典：《Le Corbusier》海报设计

第四节 版式设计的心理节奏

- 110 一、什么是节奏
- 110 二、情感的节奏与艺术的节奏
- 110 三、影响版式节奏的心理心理
- 112 四、让阅读产生节奏的方法
- 112 聚焦经典：舞蹈演出海报设计
- 113 案例直击：音乐海报设计
- 114 项目实训：个人自荐书设计
- 114 知识链接：自荐书版式设计
- 115 综合点评：学生自荐书设计

6

附件

附件一

- 117 案例全追踪：新加坡88DB.com网站设计
- 119 知识链接：“F”形网页阅读模式

附件二

- 版式设计资源链接
- 120 设计网站
- 121 版式设计相关优秀书籍推荐
- 121 版式设计名家推荐

4

第一章 设计师的“剧本”

第一节 版式设计和传播

- 2 一、视觉讯息的传播要素
- 2 聚焦经典：《自然与文化》杂志版式设计
- 4 知识链接：什么叫传播
- 5 二、好版式是什么样子的
- 5 聚焦经典：《俄国艺术家作品展》海报
- 6 知识链接：俄国构成主义运动
- 6 即时训练：分析版式设计作品的可读性及其如何引起受众共鸣
- 7 案例直击：《“911”恐怖袭击报道》
- 7 三、什么是版式设计
- 7 四、怎样学习版式设计

第二节 版式设计的“语言”

- 8 一、图形——吸引眼球的焦点
- 8 案例直击：《Wanda的私密笔记》
- 9 知识链接：沉默的图形、会说话的图形、会唱歌的图形
- 9 二、文字——在纸上说话的声音
- 11 聚焦经典：SFIDA红酒瓶贴
- 12 三、色彩——让画面跳舞的音乐
- 13 知识链接：京剧脸谱色彩的表征作用
- 14 知识链接：异质同形
- 15 综合点评：《飞行器》《梦中家园》
- 16 四、材质——沟通五感的“桥梁”
- 17 聚焦经典：《长野冬奥会开幕式节目册》

第三节 版式设计前的“热身运动”

- 17 一、设计前必须考虑的7个问题
- 17 案例直击：《全日制学校宣传手册》
- 19 二、怎样做设计前的准备工作
- 19 案例直击：日本认知学会海报
- 20 即时训练：分析书籍中的版式设计
- 21 案例直击：杜尔国立舞蹈中心海报
- 22 知识链接：霍尔解码、编码理论
- 22 项目实训：怎样说服客户只采用你的方案？

第一章 设计师的“剧本”

本章重点

视觉讯息的传播要素
好版式是什么样子的

怎样学习版式设计
怎样做设计前的准备工作

本章难点

视觉讯息的传播要素
色彩——让画面跳舞的音乐
设计前必须考虑的7个问题

建议课时

12课时

本章引言

设计工作经常被误认为是美术创作和装饰工作。与艺术的自由表现不同,版式设计要解决的是信息的视觉传播问题。它通过图文的编排,以视觉的力量来传递意义和唤起受众情感。本章内容犹如导演手中的“剧本”,将从宏观的角度来帮助同学们认识版式设计的传播特性、基本概念、设计要素和前期工作。

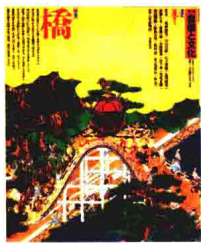
第一节 版式设计和传播

一、视觉讯息的传播要素

聚焦经典：《自然与文化》杂志版式设计（右图）

这是由日本设计大师三浦康平等设计的《自然与文化》杂志。该杂志是介绍亚洲自然、风土和文化的一本内容丰富的季刊。每一期都有不同的主题。杂志封面版式通过有序的编排、奇妙的插图和强烈的色彩,使信息的传播更加清晰和富于感染力。实现了杂志的可读性,引起了受众的共鸣。

《自然与文化》杂志 作者：山浦康平、赤崎正一、佐藤笃司

杂志每期虽然主题不同，但是由于采用了统一的设计思想和编排格局，所以，为杂志获得长期的形象传播效果。

→ 视觉流程：

版式在视觉流程上采用：“插图—本期主题—杂志名称—说明文字”的统一秩序。受众在解读上形成：“吸引—把握主题—确认期刊名称—了解细节”的互动过程。

→ 网格结构：

杂志每期都采用纵向矩阵网格二栏或多栏分割画面，形成统一所有版面信息的布局格式。即使内容复杂，也不会混乱。

→ 图形处理：

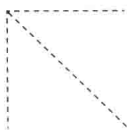
采用极富创意和视觉震撼力的图形来吸引眼球和表现主题。

→ 空间处理：

图文和空白的对比得当，既凸显了内容又产生了阅读节奏。

→ 色彩处理：

色彩多采用对比色和邻近色系，对比强烈，但色调和谐。

视觉讯息传播过程

知识链接

什么叫传播?“传播”一词译自英文communication, 广义上来讲指信息的传受行为, 狭义来讲则指人类传受信息的行为。从传播手段来看, 平面设计活动主要属于大众传播, 从规模和性质来看则主要属于社会传播。

1. 视觉讯息的传播过程

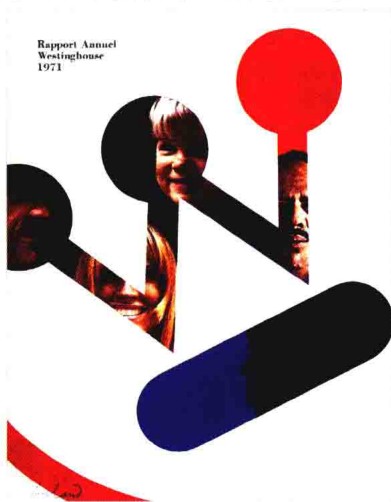
从视觉讯息的传播过程可以进一步认识版式设计活动的特性和要素。讯息从传者那里通过媒介到达受者并再次以反馈的方式回到出发点。在这一传播过程中, 共包含了以下传播要素: 传者、受众、讯息、设计、媒介、解读、背景和反馈。上图描述了版式设计中的传播要素和过程。从图中可以发现: 版式设计活动实质上并非个人和艺术的自我表现活动, 而是互动的和社会的信息传播活动。

《ELLE》杂志 作者: 让·保罗·高缇耶

这本时尚杂志版式通过自由的图文编排和风趣的照片唤起了受众的情感共鸣, 体现了传播的互动性。

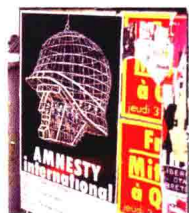
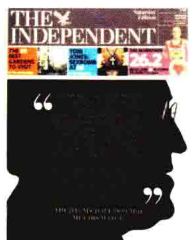
《西屋公司年度报告》封面 作者: 保罗·兰德

封面版式将公司的标志和消费者的笑脸进行了同构, 强调了传播者(企业)和接受者(消费者)的紧密联系。

2. 视觉讯息的传播要素

“传者”指讯息的发出者, 由相互合作的客户和设计师构成, 他们共同制定传播内容。“受众”指讯息的接收者, 由客户和消费者构成。“讯息”指能够被阅读和感知的视觉符号, 如: 图形和文字等。信息是隐含在讯息中的设计主题和内涵, 它只有通过视觉符号才能被传播。“设计”指对图形、文字和色彩等要素的编排和创意。版式设计的“媒介”则主要由报纸、杂志、网页和户外广告等大众传播媒介构成。“解读”指受众对设计作品的理解和解释。“背景”涉及传者和受众的理解能力、文化习惯、经济收入、生活态度和个性特征等因素。当设计作品符合受众背景时, 才会被接受。因此, 对受众的调研

以上均为版式设计经常采用的传播媒介。(报纸、宣传手册、户外广告、广告)

为设计师提供了明确的目标,避免了设计活动的盲目性。反馈指受众将自己的意见通过某种渠道发送给传者。设计师整理这些反馈意见,并对设计作品进行修改。

二、好版式是什么样子的

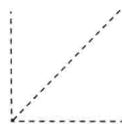
聚焦经典:

《俄国艺术家作品展——马雅可夫斯基、梅杰尔乔德、斯坦尼斯拉夫斯基》海报

这是意大利设计大师布鲁诺·蒙古奇为在米兰举办的“俄国艺术家作品展”设计的海报。展览的内容为俄国十月革命期间的著名诗人马雅可夫斯基等人的作品。版式通过有秩序的斜线网格、完美的视觉流程、充满激情的构成主义风格和震撼的形式感产生了良好的可读性,引起了受众的共鸣。

《俄国艺术家作品展》海报 作者: 布鲁诺·蒙古奇

视觉流程的处理

按照不同比例和色彩强度处理标题字体和空白。获得了非常清晰的层次。

色彩运用黑、红、黄的搭配,不仅产生了强烈的视觉对比,还体现了构成主义的风格。

网格结构

海报以放射状斜线为基本结构分割画面。简洁有力、气势雄浑。同时,让人联想起构成主义的独特风格和革命理想,与展览主题紧密结合。

右图为埃尔·李西斯基等人参与十月革命前后的构成主义风格版式作品。从图中可以看出它们同蒙古奇海报中所传达的内涵意义的关联性。

几何斜线构图是构成主义的一大特点。这种构图使页面有很强的动感。

红色和黑色是构成主义风格版式经常采用的色彩。二者的对比具有力量感和革命的内涵。

《构成主义书籍设计》作者：埃尔·李西斯基等人

知识链接

俄国构成主义运动：受立体主义和未来主义运动影响，并运用抽象形式表现和象征革命的情感和观念的艺术设计风格。采用简洁、有力的几何形式和原色来实现信息传达的功能性和内涵意义的象征性。代表人物有埃尔·李西斯基、亚历山大·罗钦科和塔特林等。

1. 可读性

好版式首先要具有良好的可读性，即清晰地和舒适地阅读。可读性不仅仅体现出阅读的功能，也显示出阅读的美感。为此，设计师必须掌握各种视觉讯息的组合、创意和表现方法。

2. 受众共鸣

好的版式能够让特定受众获得共鸣，即受众能够理解和认同设计作品所传达的意义和主题，并被视觉讯息所感染。受众的共鸣既要体现出设计具有可理解的内涵，还要具有唤起受众情感的作用。这就要求设计作品有针对性地开展调查和研究受众的阅读习惯和文化背景，这样才能形成互动的传播。可读性和受众共鸣是版式设计的两个主要目标和评价标准。

即时训练

请分析以下版式设计是怎样实现可读性和引起受众共鸣的？

《达西奥奥平面》作者：蒙古奇

《Review》杂志作者：五角星公司

《食品管理》作者：詹姆斯·霍尔布

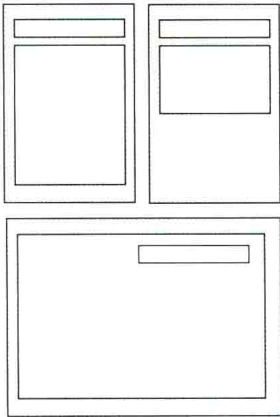
案例直击： 《“911”恐怖袭击报道》

以下为刊登“911”恐怖袭击事件的世界各大重要报纸版式设计图例。它们所具有共同的特点是：讯息传达清晰有力，具有可读性；通过有序的图文安排和视觉对比，受众被深深吸引并为之震惊，产生了情感的共鸣。

《“911”恐怖袭击报道》 选自《艺术与设计》杂志

都采用醒目的标题和巨大的照片，第一时间吸引了受众的眼球。

从上图可以看出这些报纸版式中图文的基本视觉流程。

版头—标题—内文，形成了良好的层次，引导受众有层次、有序地把握新闻。

三、什么是版式设计

从版式设计活动的传播特性和设计特性来看，所谓版式设计指创造和组织图形、文字、色彩、空间和材质等视觉讯息来形成一定的编排格局的平面设计活动。它的主要目标是实现视觉讯息的可读性和引起受众共鸣。

四、怎样学习版式设计

想要学好版式设计，需要理解和掌握以下要点：

1. 建立正确的设计观念，即重视设计前期的调研和策划。
2. 掌握实现可读性和引起受众共鸣的各种实用的、有效的版式设计方法。
3. 扩充设计相关知识、拓展设计视野。
4. 进行循序渐进的操作训练。同学们要结合自身基础逐步地、分阶段地从原理到操作、从局部练习到综合练习、从市场调研到项目实训系统地进行学习。

第三节 版式设计的“语言”

一、图形——吸引眼球的焦点

案例直击：《Wanda的秘密笔记》

这本儿童读物选自“德国最美的书展览”。它的版式设计采用了有趣的手绘插图。那些顽皮的表情、夸张的动态和丰富的文字都成为吸引眼球的、让人产生兴趣的讯息。

《Wanda的秘密笔记》选自“德国最美的书展览”

丰富的手绘图形元素，亲切而生动，营造了活泼的气氛。

插图生动地表现了Wanda的情绪变化。

文字的排列符合图形的形态，既帮助理解了内容，又顺应了图形的运动趋势和整个版式的自由风格。

图形的排列组合不遵循真实的透视空间，而采用自由的排列方式，形成了能够表达含义和情绪的有意味的形式。

图形采用了强烈的针对儿童心理的色彩，提高了视觉冲击力。

1. “读图时代”的来临

今天的社会已经进入“读图时代”。在新媒介和科技的推动下，图形以其强大的视觉感染力逐步取代文字，成为传播讯息的主要方式，它是版式中吸引眼球、唤起情感、表达内涵最重要的视觉符号。

《生活》杂志 作者：汤姆·本特·利姆斯基

《生活》杂志的宗旨是为读者提供“看”世界的窗口，也就是通过“图”来阅读世界和理解世界。杂志的版式设计采用了一系列的处理图文的方法。首先，图片具有良好的视觉流程和主次感。其次，段落文字根据图的大小而进行灵活的变化，段落的宽窄和面积与图形成了一致性。再次，不同形状、大小、位置的图文形成了丰富的形式关系。

2. 什么是图形？

“图形”译自英文graphic，它是由绘、写、刻、印等手段产生的有别于文字的图像记号和说明性的图画形象。它是版式中信息传播的视觉符号。手绘图形、矢量图形、照片和图表等都属于图形的范围。

图形的主要特点是具有视觉的直观性。因此，图形在情感的直接唤起功能上优于语言，而且更快更有感染力。照片则具有真实性和说服力。图形还可以表达语言不方便言及的隐含意义。

3. 版式中图形处理要考虑的问题

图形是否传达了意义，符合主题？

图形是否具有原创性和新颖的表现效果？

图形是否满足了特定受众的口味？

图形的造型和构成形式是否完善？

图形是否具有一定的冗余度，让人有想象空间？

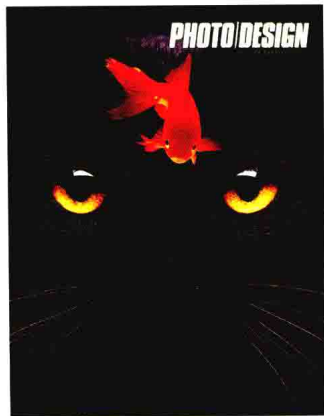
二、文字——在纸上说话的声音

1. 读图时代为什么还需要文字？

虽然图形符号直观生动，易引发观者情感，但由于缺乏明确的“逻辑判断结构”，所以在表达意义上具有模糊性和不确定性，常常需要文字的阐释。文字则是按照语法和逻辑规则进行组织的、可以准确描述事物关系和性质的符号。它能够比图形更准确深入地传达信息。所以，图和文在版式中往往相互补充，共同为版式信息的传播服务。

知识链接

沉默的图形、会说话的图形、会唱歌的图形：沉默的图形是指不能传达主题或意义的图形。“沉默状态”的版式会导致传播的失败。会说话的图形则是只传达了意义但缺少创意和感染力的图形，它不能引发受众共鸣。会唱歌的图形不仅仅会“说话”传达意义，还会“唱歌”，具有创意和感染力。它能充分实现版式的可读性，引发受众共鸣。

《照片设计》杂志
作者：詹姆斯·加兰特·卡内尔

杂志封面通过局部特写的奇景组合，表达了照片和设计两种不同艺术表现手段相结合的理念，营造出超现实般的梦幻空间。这就是“会唱歌的图形”产生的魅力。

在下图中,汉字由于个体造型丰富,所以即使只出现笔画也有很丰富的艺术趣味。

《新古典主义字体》海报 设计者:田中一光

仅仅利用照片很难表达诉求“人权”的涵义,但当用文字加以说明时,问题就迎刃而解。

选自《AIGA 365: 年度最佳作品展》

图形性文字与人物形态共同构成人物讯息。

2. 版式中文字的编排形式

在版式设计中,文字有两种主要设计形式,即:组合性文字和图形性文字。组合性文字指将版式中的文字笔画、字符、词汇、单句和段落视为平面构成中的点、线、面来组合和分布的文字。图形性文字指以图形的造型处理的文字形式。由于它融合了文字和图形这两种视觉元素的叙述特征,所以具有更丰富的视觉意义。

采用大量挖版图形悬浮于文字之上。文字自由地随这些图形进行排列,使页面自由而活泼。

英文字体缩小到3号仍然具有可识别性。另外,英文字母由于造型简单,所以在小字编排成段落时重量感不强,不会喧宾夺主。

象形的汉字和表音的拼音文字是世界两大主要文字体系。拼音文字的基本构成单位是本身并没有意义的发音符号字母。汉字的基本构成单位是具有单独意义的象形字符。它不但与大千世界具有视觉上的联系,而且造型复杂。所以,在版式的编排中,我们需要注意以下区别:

SFIDA红酒瓶贴 作者：晏嘉铭

聚焦经典：

SFIDA红酒瓶贴

红酒包装的瓶贴采用优雅的单线字体进行组合，形成单纯、高贵的形态和疏密有致的构成关系。注意：网格线不仅规范了阅读的秩序，同时也参与到了线的构成关系中。（左图）

字形优雅、单纯，给人以浪漫和清新的感觉。

包装设计的首要任务就是突出品牌名称。瓶贴上的文字按照不同宽度比例的网格进行排列，形成了清晰的视觉流程。

红色网格结构规范了文字的排列。同时在色彩和线条的粗细上与文字产生了有趣的呼应。

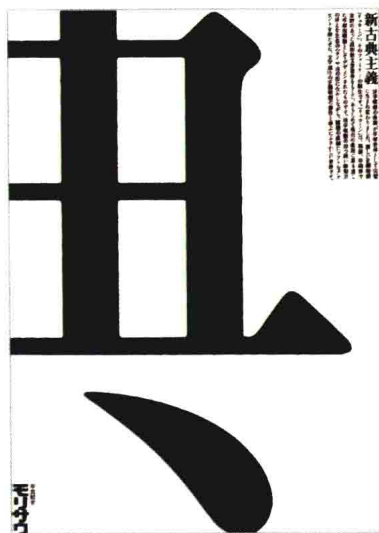
第一，拼音字母相对于汉字来说构造简单。同样字号的两种文字，其视觉识别效果却有很大区别。比如：3号大小的拼音字母清晰可辨，而5号大小的汉字就模糊不清了。所以，在版式设计中需要谨慎地选择两种文字的字号。

第二，由于汉字笔画丰富，又具有书法意味，在进行单个汉字的设计时，其形式感和意境优于单个字母。因此，在标题的设计上可以进一步发挥汉字的这种特点。

第三，汉字结构复杂，在编排成句段时，容易形成比拼音文字的组合更加强烈和生硬的点与块。所以，在版式编排的时候，需要根据设计的风格和功能来控制汉字句段的视觉强度与和谐度。

第四，汉字的篇幅一般比相同意义的英文篇幅要少。

第五，汉字和拼音文字具有不同的编排规则。在第二章文字编排中将对此进行详细讲解。

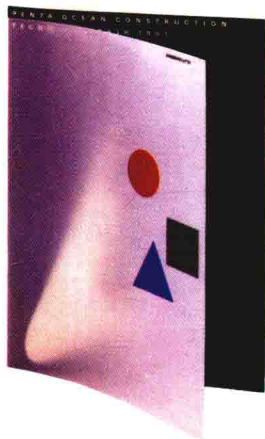
《新古典主义字体》海报 设计者：田中 光

进行单个汉字的设计时，其形式感和意境优于单个字母。不需要太多的配合，就可以形成有形式感的页面。

曼纳广告网站 尼克尔森广告公司

戛纳广告节是广告界的盛会。因此，网站也需要体现出一种创意和热情。在上图中，版式运用兴奋、快乐和具有活力的色彩营造出了符合主题和风格的气氛。

《城市建设技术展》作者：葛路文

建筑企业的版式则体现出理性、严肃、坚强和稳重的气氛。

色彩的普遍表征

三、色彩——让画面跳舞的音乐

一项科学实验数据可以清晰地证明色彩的重要性：人的视觉器官在观察物体最初的20秒内，色彩的刺激占了80%，五分钟后占50%。在版式设计中，色彩是传达意义和唤起情感的重要因素之一。

1. 忠、奸、善、恶的呈现——色彩的表征作用

色彩的表征可分为两大类：

色彩的普遍表征。从上图中可以发现：首先，色彩可以传达一定的意义；其次，这些意义具有普遍性和跨文化性，在一定程度上能够被不同背景的受众所理解。所以，版式用色需要根据所要表达的主题和企业、产品的属性来合理选择色彩。

色彩的文化表征。不同的国家、地域、宗教和民族，对色彩意义

《女人和母亲》杂志 作者：汉斯·里格曼

以母亲和孩子为主题的杂志版式用色和谐、对比明快，准确表达了杂志的定位和风格。

大面积的苹果绿和天蓝，再配以品红和大红的文字，形成清新自然的气氛。图右边的色标，显示了不同色彩的比例和属性。