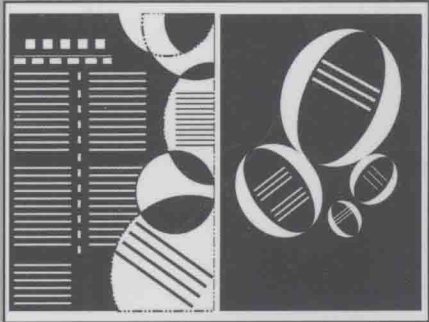

高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

版式设计

主编 胡凡

高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

版式设计

主 编 胡 凡

副主编 王春霞 陈 玲 苏亚飞

编 委 杨 帆 卞 瑞 丁 颖

杨 婉 安 静

Banshi Sheji

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

版式设计是设计活动中的重要组成部分,是设计师与读者之间沟通的桥梁,也是一切视觉传达活动所具备的特征。本书将版式设计的基本原理以简明扼要的方式告知读者,并配以大量的图片,介绍版式设计的构成要素与构成法则,用丰富、易懂的案例来诠释版式设计的广泛用途。

本书分为四章,第一章为版式设计的基本原理,第二章为版式设计的构成要素,第三章为版式设计的构成法则,第四章为版式设计的应用。本书每章设有教学目标、教学重点、学习难点,以及案例解析、本章练习、训练提示,构成了一个完整的教学体系,适合作为艺术类专业视觉传达、广告学专业的学生教材,也适合于对版式设计感兴趣的人士作参考。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/胡凡主编. —武汉:华中科技大学出版社,2014.11
高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5680-0509-8

I. ①版… II. ①胡… 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(2014)第 263343 号

版式设计

胡 凡 主 编

策划编辑:袁 冲

责任编辑:张 毅

封面设计:龙文装帧

责任校对:曾 婷

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)81321913

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:5

字 数:159 千字

版 次:2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:30.00 元

华中出版

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

前言

版式设计是相对独立的设计要素,同时也是信息传达的重要手段,它实现了技术与艺术的高度统一,对人们的视觉和心理都产生积极的推动作用,在各个领域越来越受到高度重视。版式设计的最终目的在于使内容清晰、有条理、主次分明,具有一定的逻辑性,以促使视觉信息得到快速、准确、清晰的表达和传播。对一个特定信息界面的具体编排而言,各种元素的统筹和富有创意的表现,不仅是方便阅读的需要,也是产生视觉美感的需要,因此形式美的法则是影响版面编排优劣的决定性因素。符合形式美法则的编排设计能使版面简洁、生动、充实、协调,更能体现秩序感,从而获得更好的视觉效果。

本书共分四章:版式设计的基本原理、版式设计的构成要素、版式设计的构成法则和版式设计的应用。通过图例与文字相结合的解说方式,对版式设计的四个主要理论进行了详细阐述。本书以基础理论为主,在版式设计的概念、发展演变、造型元素、形式原理等方面作了详尽的、深入浅出的论述。每一章有相应的作业练习,引导学生深入思考,挖掘学生创意潜力,以形成其对版面良好的掌控力,为以后专业设计打好基础。另一方面,本书采用探索性的教学方法,充分突出实用性。结合各艺术设计门类,通过具体实例对版式的设计规律进行分析,建立以基础理论、案例解析、训练提示为主的教学结构,注重学生认知能力和创新能力的培养,使版式设计的原理在实训中得以深层认知。

艺术类高校应用型人才教育的培养强调的是基础、成熟和适用的知识,重视实践性教学环节,因此本书不仅强调严谨的概念、重要的设计方法,同时强调理论指导实践的可操作性。由于学识所限和编写时间紧促造成的谬误,希望广大读者提出宝贵的意见,以便修正完善。

编者

2015年5月

目录

第一章 版式设计的基本原理 1

第一节 什么是版式设计 2

第二节 版式设计的基础 8

第二章 版式设计的构成要素 13

第一节 文字表现 14

第二节 图片及图像处理 23

第三节 色彩搭配 29

第三章 版式设计的构成法则 37

第一节 基本构图方式 38

第二节 页面及布局 42

第三节 网格设计 46

第四节 版式的空间表现 49

第四章 版式设计的应用 57

第一节 传统印刷类版式设计 58

第二节 数字化类版式设计 69

参考文献 76

毕业展招贴

第一章

版式设计的基本原理

第一节 什么是版式设计

第二节 版式设计的基础

● 教学目标

了解版式设计的内涵、性质及任务,理解版式设计在视觉领域中的表现与作用,掌握版式设计的媒介应用范围,为进一步学好版式设计做好铺垫。

● 教学重点

如何深刻领会版式设计的概念、熟识版式设计的基本程序,并较好地应用到设计中。

● 学习难点

如何将版式设计的基本原理、设计流程运用于版式设计中。

第一节 什么是版式设计

版式设计是现代设计艺术的一个重要组成部分,是视觉传达的重要表现手段。从表面上看,它是一种关于排版的学问,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。版式设计是信息发布和传递的重要形式,同时在这个过程中使读者通过版面产生共鸣,真正把设计师的观点与想法融入读者的心里。(图 1-1)

第13届台湾国际创意设计大赛
2014 Taiwan International
Design Competition

第13届台湾国际创意设计大赛

第20届名古屋造型设计展

图 1-1 招贴设计

因此,版式设计可以说是现代设计师所必备的基本技能之一。好的版式设计可以较流畅地传递设计师想要表达的信息,强化信息传达的效果,并能增强阅读性,使经过版式设计的内容更加显眼、悦目。版式设计是艺术构思与编排技术相结合的工作,是艺术与技术的统一体。(图 1-2)

一、版式设计的概念

所谓版式设计,就是在版面上将有限的视觉元素进行有机的排列组合,将理性思维个性化地表现出来。它是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式,传达信息的同时,也产生感官上的美感。

“版式”译自英文“layout”,由 lay 和 out 两个单词组合而成,lay 包含放置、铺设、区域划分、规划等意思,

图 1-2 波兰卡托维兹市街头艺术节的印刷品设计

out 则包含出现、兴起等意思,将这两个词组合之后,表达的是设计、配置、版面编排等意思。因此,版式设计是平面设计的一大分支,主要指根据美的准则运用造型要素及形式原理,对版面内的文字字体、图像图形、线条、表格、色块等要素,按照一定的要求合理地进行编排,并以视觉方式艺术地表达出来,使读者轻松愉悦地获取所有的信息,达到内容上的充分交流。

版式设计的范围,涉及报刊、书籍、广告、招贴、包装、企业形象和网页等所有平面、影像的各个领域。一个优秀的版式设计(不论何种形式)可以将复杂的信息编排得十分合理,以便读者迅速找到其所需要的内容。(图 1-3 至图 1-7)

《东莞时报》

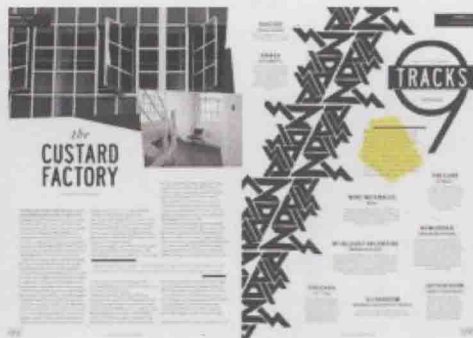

《文图拉郡星报》

图 1-3 报刊版式设计

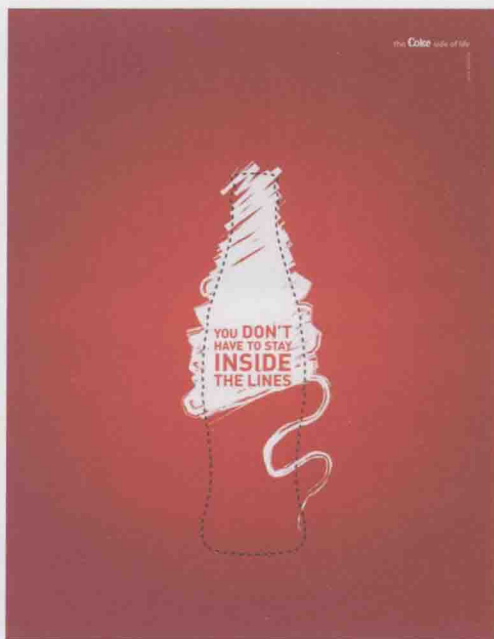

中文书籍版式

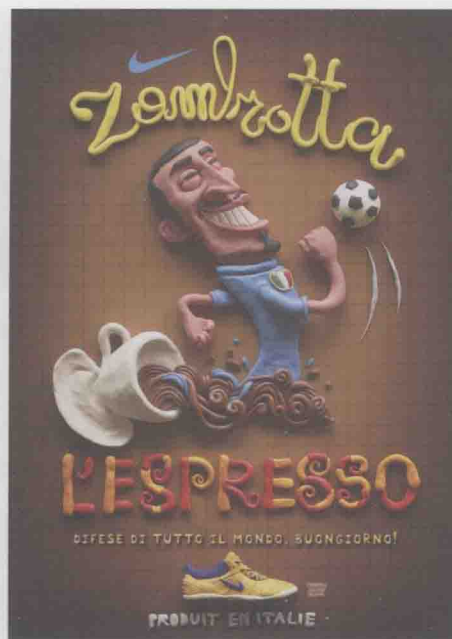

英文书籍版式

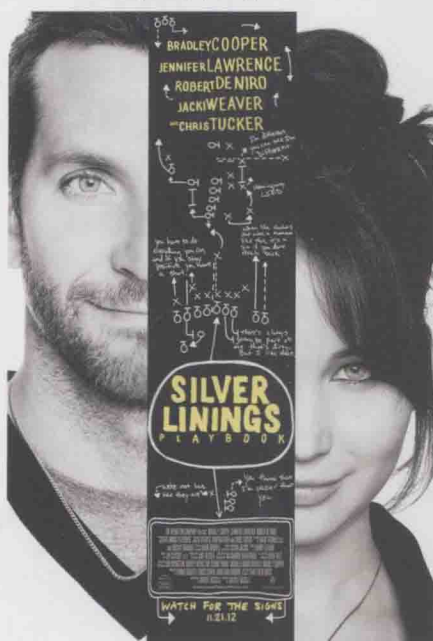
图 1-4 书籍版式设计

可口可乐广告

耐克广告

电影招贴

GRADUATION EXHIBITION

SHIZUOKA
UNIVERSITY OF
ART AND CULTURE,
INDUSTRIAL DESIGN.

2009.3.20 FRI-23 MON

20.FRI.15:00-17:00

5-17-1 ROPPONGI

21.SAT.10:00-21:00

KOMATOKU

22.SUN.10:00-21:00

TOKYO

23 MON 10:00-16:00

AXIS GALLERY

ENTRANCE
FREE.

SUAC-ID
2009

静岡文化芸術大学

毕业展招贴

图 1-5 广告、招贴版式设计

咖啡包装设计

产品包装设计

图 1-6 包装版式设计

SOFT!冰激凌企业形象

佳能产品网页

雷诺汽车网页

图 1-7 企业形象及网页版式设计

二、版式设计的目的

通过版式设计我们能得到什么？对于这个问题的认知非常重要，版式设计的主要目的就是与读者进行交流，换言之，版式设计的目的就是传达信息，并且要准确无误地传达信息。如果信息能够准确地传达给读者，那么就可以期待读者作出反应，也就意味着版式设计打动了读者的内心，使读者产生了感动，或者使读者产生了行动。如果在版式编排时没有弄清楚目的，就有可能导致坏的结果，使读者无法获得任何有效的信息，给读者留下不好的印象。有效地传达信息，使读者动心，产生兴趣，是版式设计最终要达到的目的。

1. 确切、畅达、生动、明晰地传达信息

确切、畅达才能方便阅读，生动、明晰才能让读者理解其中的内容。版式设计如果不能到位，不仅导致阅读困难，还会导致读者在某个地方跳过或者停止阅读。一个优秀、成功的版式设计，不仅需要明确地表现设计的目的，更要深入了解、探究读者的年龄和心理。(图 1-8)

2. 使读者阅读轻松

人类的视觉特性决定了视觉走向的形成。人类眼睛的晶体在生理构造上只产生一个焦点，从而人们不能同时把视线停留在两处或两处以上的地方，所以人们在阅读一种信息时，视觉总有一种自然的流动习惯，即先看什么，后看什么，再看什么。版式设计的基本工作就是对读者进行照顾、照料，对传达的信息和各种要素进行必要的相关设计，使这些要素协调地出现在一个版面上，相辅相成。其实读者并没有“从哪儿读到哪儿”的原则和习惯，因此不能单凭设计师个人的感觉进行版式设计，杂乱的内容、无意识的排版会使读者不知道从何处读起，阅读也会变得很累。(图 1-9)

图 1-8 ADOBE 公司产品画册设计

图 1-9 杂志版式设计

3. 尊重读者的感受

现如今,我们的阅读已经进入了“泛读时代”。当我们在谈及阅读对象时,不再仅仅局限于纸质的印刷品,还包括融合了文本、音频、视频等多种控制方式的富媒介形态的信息集合。因此,读者面临较为复杂的阅读环境,同时这也表示他们面临的选择也会更多。设计师可以有效地将文本信息通过不同的媒介形态进行传达,并且针对不同的媒介传达,尊重读者的阅读感受,从读者的视角出发,使他们产生共鸣、感动。在“泛读时代”,现代版式设计技巧应该与时俱进,尊重现代读者的阅读期待和习惯,强调读者的视觉焦点和心理体验。它追求的是易读,是传播的快速、有效,是以返璞归真的简洁明快和视觉冲击力吸引读者的目光,在最短的时间内为读者提供尽可能多的信息。(图 1-10)

图 1-10 吕敬人书籍版式设计

三、版式设计的表现媒介

媒介是通过人的五种感觉的利用而制作出来的。人的五种感觉包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉,设计师利用五种感觉各自不同的特性来塑造媒介的特征,例如,视觉媒介是通过图形、文字等视觉方式接收广告信息的媒体。

视觉媒介是人类最丰富的信息来源,无论何种角度来说,其基本组成的元素依旧是图片与文字,这些元素构成于各种媒介上,传达信息。视觉媒介分为印刷类和电子类两大类:如招贴、报纸、宣传单、书籍、卡片、杂志、DM 等属于传统印刷类的媒介,是我们接触的最多的媒介形式;而互联网、网络游戏、数字电视、电子杂志、多媒体等属于数字电子类媒介,这些电子类的产品也是时下大众使用较多的。归根结底,所有的信息都是通过图片与文字的编排组合进行传播的。图文本是同根生,两者关系密切,但是两者的侧重点又有所区别,图片是诉诸看的,而文字是诉诸读的,两者的功能各自独立,却又相互联系。(图 1-11、图 1-12)

KEENPAC画册设计

图 1-11 印刷媒介版式设计

DIESEL网页设计

韩国某网络游戏界面设计

图 1-12 数字电子媒介版式设计

第二节 版式设计的基础

各种不同的平面媒介都有专业的设计师,他们分别对不同形式的视觉媒介进行版式设计,如平面广告设计、网页设计师和多媒体设计师等。他们设计的媒介形式各异,版式设计的方式、方法自然也会不同,但是出发点都是一致的,就是把繁杂无秩序的图文信息有效地规整在平面或者是动态的空间里,将信息传达给读者,这就是版式设计的基础。

版式设计的基础在于流畅地传达信息,即在某种意义上制造一种“通顺”的秩序,让信息在这样的“流”的状态下,准确、有效地传播。

一、版式设计的原理

版式设计所具备的基本特征其实也是版式设计的原则,它不仅是一种艺术创作的需要,也是减轻视觉阅读疲劳、提高视觉阅读效率和趣味的需要,同时也能体现设计师的个性与价值。(图 1-13)

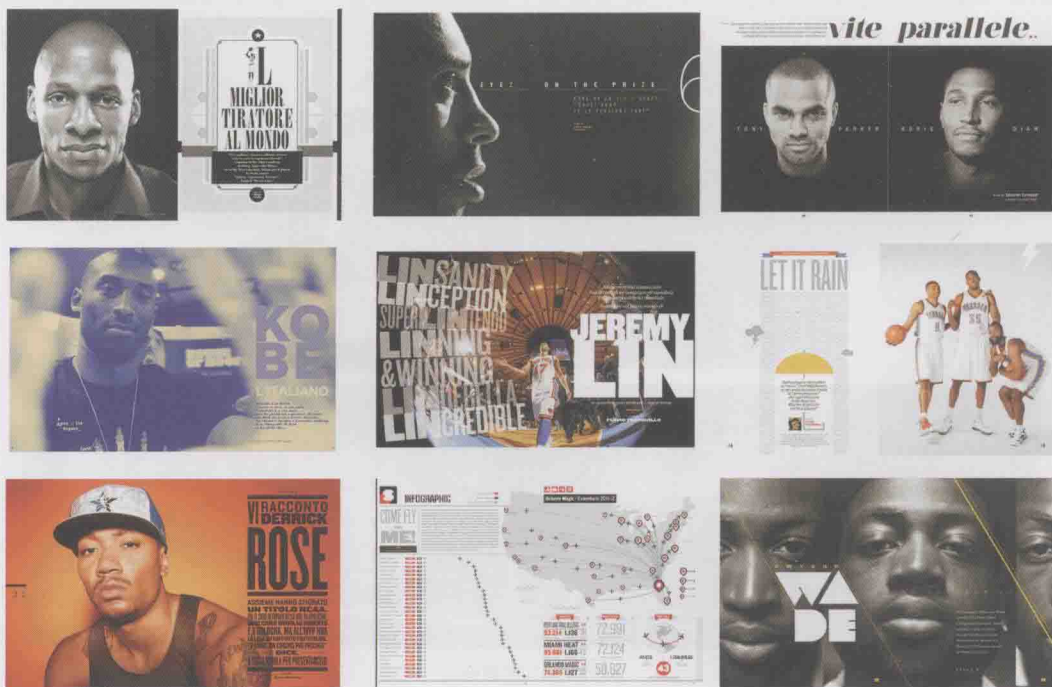

图 1-13 NBA 杂志版式

所有的艺术化创造首先都应满足功能需要,这也是版式艺术的特殊性所决定的。设计师在进行版式设计时应考虑以下要点。

1. 主题明确,条理清晰

版式设计作为传达某种信息的“载体”,不能像艺术绘画创作那样以表现内心情感为主要目的,而是在传达信息的过程中,应当根据主题内容、版式设计的功能需求,协调好各要素之间的关系,才能吸引读者。然而设计师容易习惯于个人意识以及风格,往往把一些与主题不相符的文字、图片和色彩编排在一起,这往往是造成主题表达不明确、条理不够清晰、信息传递不畅通的原因。

一个成功的版式设计,首先要对主题有清楚的理解和认知,明确传递的目标,做到主题明确、条理清晰。编排时,应能合理地利用版面以及手中的素材,采取合适的设计语言,使主题突出、条理清晰。只有做到主题明确、条理清晰,才能达到版式设计的最终目标。

2. 艺术美感,情感体现

版式设计讲究“美感”,每一个文字的字体、字号是否得当,色彩搭配、运用是否协调,插图的大小、位置是否适合内容,以及其他视觉符号元素的使用是否得当等,都会影响读者的情绪。好的版式往往在读者犹豫不决时,潜移默化地影响他的选择。所以,版式设计要充分借助无声的语言去艺术地表现内容,抓住读者的视线,使之产生强烈的美感和丰富的情感。

主题明确后,版面构图布局和表现形式等是版面设计的核心,也是一个艰难的创作过程。版式设计是文字、色彩、图形等通过点、线、面的组合与排列构成的,并采用夸张、比喻、象征的手法来体现视觉效果,达到意新、形美、变化而又统一,并具有艺术美感,所以说,版式设计是对设计者的思想境界、艺术修养和技术知识的全面考验。

3. 个性创意,富有趣味

独立创作实质上是突出个性化特征、追求新颖独特个性的表现。鲜明的个性,是版式设计的创意灵魂。试想,一个版面没有用一些幽默风趣、个性化明晰的表现形式来吸引读者,而用一些模式化与概念化的大同小异、人云亦云的形式,读者对这样的版式设计的记忆度有多少?只能是平淡无奇,更谈不上别出心裁。贡布里希在《秩序感》中说道:“整齐或规则程度上的任何变化都将引起注意,对规则的破坏,比如平整的织物上的一个污点,会像磁铁一样吸引眼睛。”因此,强调版面元素个性化处理和独特的形式构造,敢于标新立异,敢于独具匠心,敢于别具一格,在版式设计中多一些个性而少一些共性,多一些独立创作而少一些大众化面孔,使平淡无奇的版面产生不同凡响的视觉效果,给版面注入更深的内涵与情趣,才能赢得读者的青睐。

版式设计中的趣味性,主要是指编排形式的亲和力、情趣性、艺术性和娱乐性。这是一种活泼、生动的版面视觉语言形式。如果版面本无多少精彩的内容,就要依靠编排文字、图形来制造趣味取胜,这也是在版式设计构思中调动了艺术手段所起的作用。版面充满趣味性,使传媒信息如虎添翼,起到了画龙点睛的传神功力,从而更吸引人、打动人。

4. 整体布局,易于阅读

强化整体布局是将版面的各要素之间进行编排结构、色彩整体化的关联设计,通过版面的文、图之间的整体组合与协调性的编排,使版面具有秩序美、条理美,从而获得更好的视觉效果。

版式设计是传播信息的桥梁,因此,版面切忌过于繁杂凌乱,否则,读者会感到阅读受阻,便不会产生继续阅读的兴趣。能在轻松愉悦的状态中获得信息是读者很高兴、很乐意的事情,因而易于阅读就显得尤为重要。页面上堆积大量的信息、过小的字体、过度装饰的文字字形、布局丑陋的版式等都是造成不能轻松、容易阅读的原因,只有删繁就简,让读者在版面上同时享受“阅读”与“休闲”的乐趣,才能取得版面构成中独特的社会和艺术价值,才能解决设计应说什么、对谁说和怎样说的问題。

二、版式设计的程序

要想做好版式设计,首先需要了解其基本的设计流程。运用正确、合理的版式设计方法,有利于对一个设计项目有清楚的认识,使设计工作能有序、有效地进行。

1. 明确项目,找准主题

形式是为内容服务的,再优秀的版式设计技巧如果没有明确的主题,也很难去吸引读者。因此,设计师在接到项目时,对项目应有全面的认识,明确项目的具体内容,比如,是包装设计、海报设计、书籍版式设计还是DM广告设计等。根据设计的主题选择合适的元素,准确地表达主题,只有明确了主题,才能合理、准确地进行版式设计。

2. 资料搜集,分析信息

确认设计主题之后,设计师就要完善主题内容的相关内容,进行资料搜集与整理,然后对整理好的资料进行有效的分析,即哪些资料能对项目的主题设计有所帮助,并且这是锻炼、培养设计师养成良好习惯的一种方法。很多设计师在确定好项目主题后就开始了工作,并没有对市场有全面的了解和掌控,往往凭借自己的个人意识。殊不知,版式设计是一项时尚的工作,而且呈现日新月异的变化,设计师如果不能与时俱进,设计出的版式就不会被读者认可。

另外,设计师在拿到第一手资料后,应该懂得如何“消化”,从搜集的资料中,分析归纳出与这次设计相关的一些专业动态以及设计趋势,比如,读者比较喜欢何种样式的版式形式、色彩搭配方式等,为版式设计做好充分的准备工作。

3. 读者定位,明确宗旨

版式设计的样式众多,作为设计师需要根据读者群的特征来做编排,依据不同的读者群设计不同的版式,切忌千篇一律,这也是为什么在确认读者群之前,需要明确主题以及搜集相关资料的原因,这些都是为如何准确定位读者群奠定基础的。比如,年轻人喜欢时尚、活泼以及有个性的版式,而老年人则喜欢中规中矩以及字号较大的文字。因此,针对版式设计的读者群定位是一个非常重要的步骤。

在明确主题、整理相关资料、定位读者群之后,接下来设计师要考虑当前的版式设计要表达什么意思、传达一个什么样的信息、最终达到什么样的宣传目的,这就是明确版式的设计宗旨,它在整个设计过程中都十分重要。

4. 明确要求,完成制作

版式设计的主要目的就是让信息流畅地传达,所以在明确主题、分析资料、读者群定位、设定宗旨之后,就要开始制作,通过文字、图形和色彩这三要素的编排,即设计方案和表现风格的要求,把信息准确、快速地传达给读者,优秀的版式设计能让人过目不忘、记忆深刻。

完成制作的过程是在明确设计方案和表现风格后,适当地运用手绘草图,形成完整的构思,然后将草图运用相关的绘图软件在计算机上完成制作稿。这个过程中,很多初学者容易将手绘草图这个阶段省略,直接在计算机上运用绘图软件编排,殊不知,在计算机上很容易尝试各种设计思路,可以前后随意颠倒图片的秩序,随意放大缩小,但这些都是潜在的误区,因为设计师很可能在心中没有明确目标的情况下开始了编排,特别是一些书籍和杂志的版式编排,如果没有一个较好的思维、创意方式,书籍和杂志秩序感和逻辑性就会大打折扣,影响整体设计。时尚杂志《ELLE》法语版的前任美术总监 Peter Knapp 的多数设计都是在打好的素描簿上手绘完成的,这是设计师用心感受杂志、书籍整体美术风格的最佳办法。(图 1-14)

图 1-14 《ELLE》法语版前任美术总监 Peter Knapp 的手稿

案例解析

认识版式设计,了解版式设计的目的,掌握版式设计的原理及程序。

以下是一组法国航空平面广告。通过设计师良好的编排,这些画面看上去富有寓意,图片与文字之间的配合相得益彰,随处能体现法国航空(Air France)的标识,让读者一眼就能识别。虽然是平面广告,但经过精心的编排之后将清新的蓝天、法式的浪漫、法航的轻盈表现得让人心旷神怡、充满向往,让读者尽情地享受这一切。成功的版式编排就有如此大的魅力,让读者产生共鸣,并为之感动,付诸于行动。(图 1-15)

图 1-15 法国航空平面广告

续图 1-15

本章练习

- (1) 如何理解版式设计的功能和目的?
- (2) 搜集传统印刷类和电子类媒介中不同类型的较为优秀的版式设计作品,并分析传统印刷类与电子类媒介中版式设计的特点与区别,总结各类不同类型媒介版式设计的特征。

训练提示

- (1) 版式设计并不是一种抽象的知识,而是运用人体工程学和视觉心理学来进行的一种设计基础,其功能与目的都是使传达的信息为读者服务,使他们更容易辨识和理解。
- (2) 传统印刷媒介形式众多,分析中应做到全面、系统。在理解、分析这类版式设计作品时,可根据书中提出的要点进行分析,学生亦可以提出不同的设计观点并进行讨论。