

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

视觉传达设计 / 图书整体设计基础

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达设计: 图书整体设计基础 / 吴东等编著

—沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5379-6

I. ①视… II. ①吴… III. ①书籍装帧—设计 IV.
①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056771号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 32.5

字 数: 580千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5379-6

定 价: 190.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

自20世纪80年代始，随着中国全面推进改革开放，中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化，并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。作为发展中国家，中国当代艺术设计不可避免地受到西方和日本设计的影响，同时中国艺术设计的起步也明显地受到香港、台湾地区的直接影响。经过短短二十余年的努力，中国艺术设计水平得到了惊人的提升，在全球一体化的背景下，中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

近年来，中国艺术设计领域也在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也不断开拓、不断细化、不断整合。其形态范畴从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到动画设计、信息设计、多媒体设计、设计管理策划、设计批评等诸多方向。

实用与完美结合的设计观念始终是艺术设计宗旨和终极目标。我社精心推出的图书馆配书《版式设计》《插图创意设计》《品牌形象设计》《书籍装帧设计》便是有很强实用价值的艺术设计类系列丛书。这些艺术设计作品不是简单的信息罗列、空间再造、产品功能或图形文字的构成，而是大多结合其文化背景和实际商业需求来进行艺术设计创作，其手法也是多样的，从直观到隐喻，从抽象到具象，从无序到有序，力求把美感与功能达至完美的统一。读者可以从本套丛书中领略到这些艺术设计作品是如何与受众沟通交流的。他山之石，可以攻玉，也许我们能在这些优秀艺术设计作品中得到借鉴和启迪。

Preface

Since 1980s, along with fully reforming and opening up in China, Chinese artistic designing has undergone profound changes from concept, function as well as creation level. It also makes an active effect on economic development in our society. As a developing country, of course, our modern artistic designing is influenced by Japan and Western countries, at the same time, our artistic designing is also influenced directly by Hong Kong, Taiwan. Only after about 20 years' efforts, the level of Chinese artistic designing has been improved by surprise. In the social background of global integration, Chinese artistic designing has been being an important part of International artistic designing.

In recent years, Chinese artistic designing has experienced a constant evolution, being renewed with more new subjects and new concepts, at the same time, artistic designing teaching has development, specification and integration continuously, the formation category of which has been extended from traditional Architectural Design (including environment artistic designing), product designing, Visual Communication Designing, costume designing to animation designing, information designing, multi-

media designing, design planning management, design criticism etc. aspects.

The purpose and the final target of artistic designing are to connect perfect designing idea with practical use. Our agency published elaborately for library called Design of Animation, Color of Animation, Animation Style Design, Animation Scene Design, Audio-visual Language of Animation, belonging to a series of artistic design book, all of which are full of strong practical value. These artistic designing products are not simply listed information, reconstructing space, describing the functions or showing pictures together. They are the creative artistic design based on their culture background and real commercial requirements with various designing methods from intuition to obscure vision, from abstraction to specification, from disorder to order, trying to connect sense of beauty and function perfectly. Readers could understand how these artistic designing products communicate with audience. "Stones from other hills may serve to polish jade." We would get some enlightenment and learn some significance from these excellent artistic designing products.

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

版式设计 / 吴 烨 编著

第二篇

插图创意设计 / 郑大弓 编著

第三篇

品牌形象设计 / 吴 东 张 倩 编著

第四篇

书籍装帧设计 / 肖 勇 肖 静 编著

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

视觉传达设计
图书整体设计基础

■ 辽宁美术出版社

第一篇 / 版式设计 **The Complete-works**

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/吴 焯

目录 contents

序

第一章 传承

007

- 第一节 版式的流源 / 008
- 第二节 版式设计在平面设计中的地位 / 022
- 第三节 版式设计方法 / 023

第二章 版——规格

024

- 第一节 国际标准纸张尺寸规格 / 025
- 第二节 户内外媒体的规格 / 025
- 第三节 招贴(海报)的尺寸与样式 / 028
- 第四节 信封、信笺及其他办公用品 / 028
- 第五节 书籍的规格 / 030
- 第六节 折页及宣传册 / 032
- 第七节 卡片 / 033
- 第八节 CD及DVD / 034
- 第九节 网络广告规格 / 035
- 第十节 包装 / 035
- 第十一节 印刷 / 037

第三章 式——美感桥梁

039

- 第一节 平衡原理 / 040
- 第二节 秩序原理 / 049
- 第三节 生活经验 / 058
- 第四节 音乐美感 / 064
- 第五节 数学法则 / 070
- 第六节 破坏原理 / 073
- 第七节 本章综述 / 085

第四章 版式网格设计 087

第一节 轴线 / 088

第二节 放射线 / 089

第三节 膨胀 / 090

第四节 矩形分割 / 092

第五章 版式设计原理 094

第一节 点、线、面原理 / 095

第二节 黑、白、灰原理 / 098

第三节 文字、图片、空白原理 / 099

第四节 形式、内容原理 / 108

第六章 版式视觉分析 109

第一节 逻辑 / 110

第二节 效果 / 112

第三节 语气 / 120

第七章 版式设计实训 123

第一节 VI中的文字组合 / 124

第二节 报纸版式 / 125

第三节 杂志版式 / 126

第四节 平面广告版式 / 128

第五节 书籍版式 / 129

第六节 折页及卡片版式 / 130

第七节 包装版式 / 131

第八节 网页、电子杂志及GUI界面版式 / 132

第九节 CD及DVD盘面版式 / 133

第十节 释解版式 / 134

第 一 章 版 式设计

— 本章重点 >>

第三节是本章学习重点，在学习前人的设计方法后，请学生体会自己设计实践的经历并在课堂上分小组讨论，发表具有自己独特见解的设计感悟。

— 学习目标 >>

了解版式的源流。通过课堂讨论了解版式设计在平面设计知识体系中的地位。提升学生对版式设计方法的理解。

— 建议学时 >>

6学时。

第一章 传承

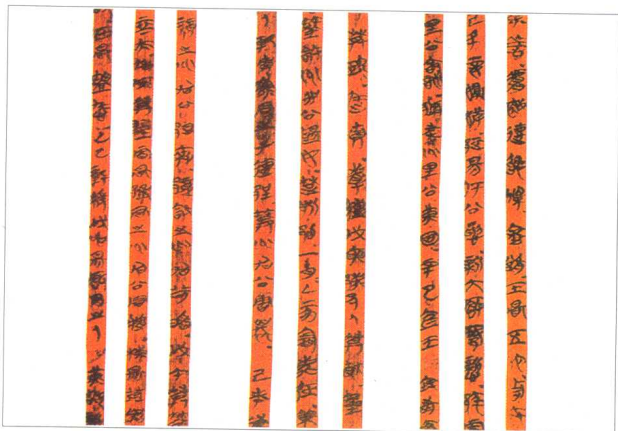
第一节 版式的源流

一、文字、版式起源

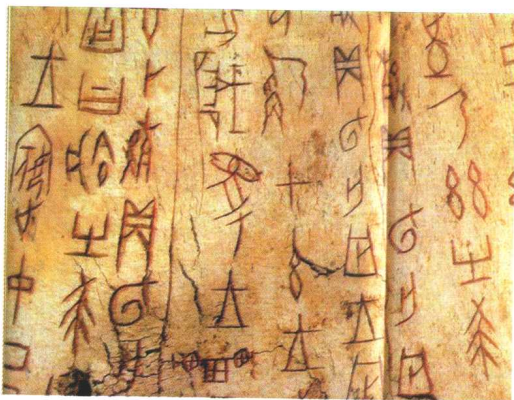
1. 汉字、版式的历史

汉字已经有了近6000年的历史。文字是人类传达感情、表达思想的工具。记录语言的图形符号是世界上最古老的文字，除了中国文字外，还有苏美人、巴比伦人的楔形文字、埃及人的圣书文字和中美洲的玛雅文字，这些文字造就了古文明的历史成就。中国文字的主要发

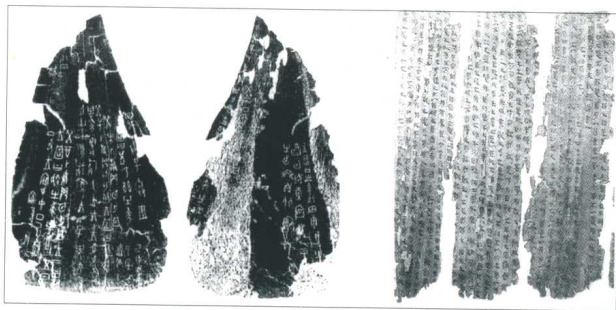
展历史，包括甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书、老宋等。书籍形式发展经历了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装的演变。

简策

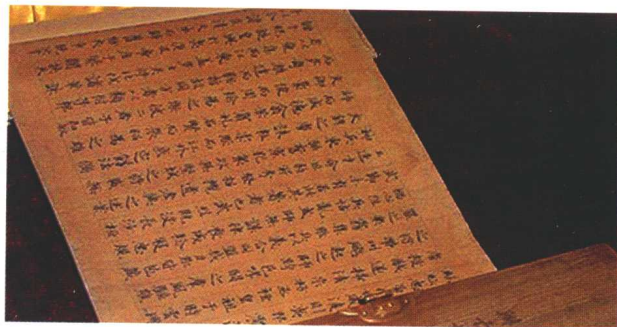
甲骨文

帛书

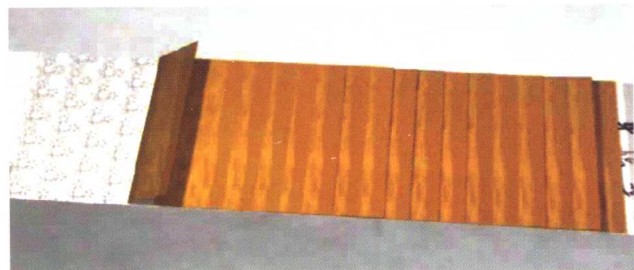
石刻

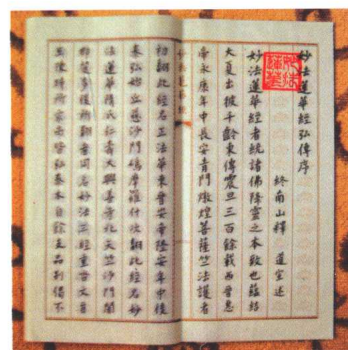
中国古典书籍形式 卷轴装

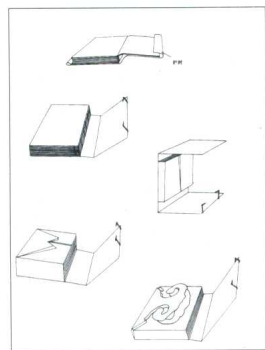
中国古典书籍形式 经折装

中国古典书籍形式 旋风装

中国古典书籍形式 蝴蝶装

中国古典书籍形式 包背装

中国古典书籍形式 线装

中国古典版式

2. 拉丁文字起源

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形文字。大约6000年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。

当时的腓尼基亚人对祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体。后来，腓尼基亚人的22个字母传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前1世纪，罗马实行共和时，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，强化语言文字沟通形式一致，也为了适应欧洲各民族的语言需要，由I派生出J，由V派生出U和W，遂完成了26个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。

罗马字母时代最重要的是公元1到2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟的罗马大写体。文艺复兴时期的艺术家们称赞它是理想的古典形式，并把它作为

古埃及的象形文字

学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适当美观，构成了罗马大写体完美的整体。

西方历史上有记载的版面形式出现在古巴比伦，约公元前3000年。两河流域的苏美尔人最先创造了原始版面的形式。

二、印刷时代

1. 古腾堡时期

时间：约1450年—约1500年。

在金属活字印刷技术的发明之前，西方的平面设计主要依赖于手抄本和木版印刷。手抄本的设计特点主要是：广泛采用插图和广泛进行书籍、字体的装饰，注重大写字母特别是首字母的装饰，风格华丽；注重插图的设计，采用的插图与文章内容密切相关，对于插图边框讲究装饰。木版印刷是西方在掌握了中国的造纸和印刷技术之后才开始盛行的。

15世纪前后，由于经济和文化的迅速发展，手抄本和木版印刷都已经无法满足社会对于书籍的越来越大的需求，因此西方各国都设法发明新的、效率高的印刷方法。约在1439年到1440年期间，古腾堡已经开始研究印刷技术了。他采用铅为材料造字模，利用金属字模进

中世纪的手抄本之一

中世纪的手抄本之二

中世纪的手抄本之三

中世纪的手抄本之四

行印刷。他用了十多年时间，才印出他的第一本完整的书，称之为《三十一行书信集》，是西方最早的活字印刷品。古腾堡对于金属活字及金属活字印刷的发明，使具有现代意义的“排版”印刷取代旧式的木版印刷成为可能，为催生真正意义上的“版面设计”清除了技术障碍，从而拉开了西方平面设计大发展的序幕。

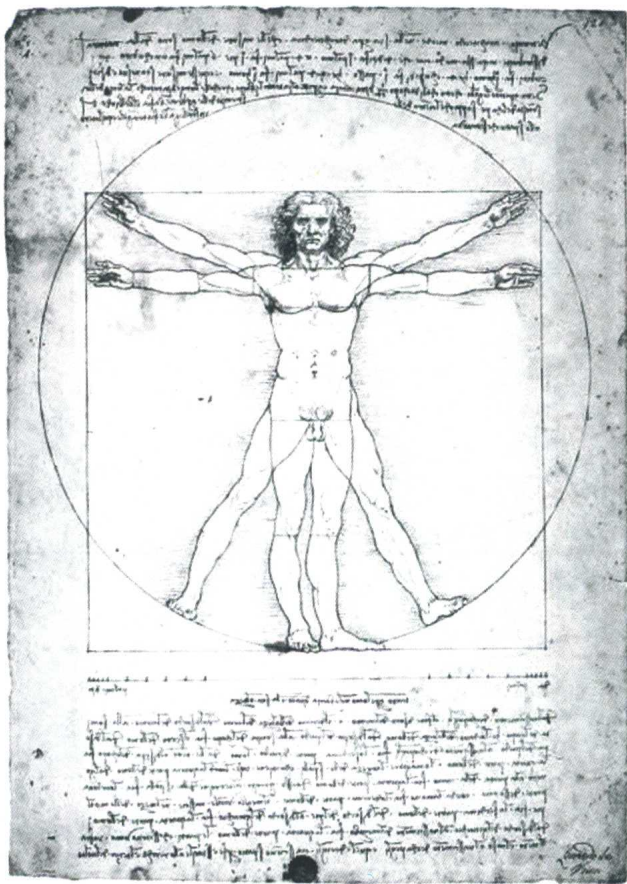
2. 文艺复兴时期

时间：约14世纪—约16世纪上半叶。

文艺复兴标志着从中世纪到现代时期的过渡。从文

学、艺术的特点来看,是把古罗马、古希腊的风格加以发挥,达到淋漓尽致的地步。随着古典艺术、建筑及人文主义复兴,涌现出了如达·芬奇、米开朗琪罗等著名的艺术大师,对于平面设计而言,更多的是反映在书籍插图上,从而大大地扩展了读者的视野和想象的空间。

文艺复兴时期的平面设计,最显著的一个特色是对于花卉图案装饰的喜爱。书籍中大量采用花卉、卷草图案装饰,文字外部全部用这类图案环绕。显得非常典雅和浪漫。无论是在字体设计上还是在版面设计上,都讲究工整、简洁,首字母装饰是主要的装饰因素,往往采用卷草环绕首字母,使整体设计具有工整中有变化的特点。版面布局崇尚对称的古典风格。

达·芬奇为数学家帕西欧里的《神奇的比例》一书中所做的插图

意大利文艺复兴时期,印刷和平面设计的重要代表人物阿杜斯·玛努提斯于1501年首创“口袋书”的袖珍尺寸书籍(罗马诗人维吉尔的作品《歌剧》),开创了日后称为“口袋书”的先河。该书全部采用斜体字体印刷,这是世界上第一本全部采用斜体印刷的书籍。

三、后印刷时代

平面设计经过文艺复兴时期有声有色的发展之后,在整个17世纪显得比较沉寂。除了世界上第一张报纸《阿维沙关系报》日报于1609年在德国的奥格斯堡问世这一重要的突破之外,其他就较少巨大的成就。但是18世纪的情况就大不一样了,巴洛克、洛可可等相继给沉寂了许久的平面设计带来了全新的发展。

1. 巴洛克风格

时间:约1550年—约1760年。

巴洛克风格总的来说,是一种过分强调雕琢和装饰奇异的艺术和建筑风格,倾向于豪华、浮夸,并将建筑、绘画、雕塑结合成一个整体,追求动势的起伏,以求造成幻象的建筑形式。巴洛克风格酷爱曲线和斜线,剧烈扭转,做壮观的游戏,展示一切可以造成人们惊奇赞叹的东西。巴洛克风格的平面设计,追求的是严肃、高贵、丰富、高雅,其特征是采用大胆的曲线结构、繁杂的装饰和无联系部分间的整体平衡,版面布局比较讲究对称,色彩设计强烈。

2. 洛可可风格

时间:约1720年—约1770年。

洛可可风格是一种紧跟巴洛克风格之后起源于18世纪欧洲的艺术风格,它是精心刻意地用大量的涡卷形字体、树叶及动物形体点缀装饰的艺术风格,尤其是在建筑和装饰艺术领域,因过度装饰而造成表现形式过分讲究,具有矫饰的优雅之感。

洛可可风格的平面设计,强调浪漫情调,大量采用

“C”形和“S”形曲线纹样作为装饰手段，色彩上比较柔和，广泛采用淡雅的色彩设计，比如粉红、粉蓝、粉绿等，也大量采用金色和象牙白色，版面布局往往采用非对称（均衡）的排列方法，字体也时常采用花哨的书体，花体字成为书籍封面和扉页上最常用的字体。版面华丽，给人以浮华纤巧、温柔典雅之感。

3.“现代”版面的雏形

随着时间的推移，平面设计界和印刷出版界以及广大读者对弥漫已久的矫饰的“洛可可风格”越来越感到厌倦，渴望创造出一种新的设计风格来取代矫揉造作的洛可可风格。意大利人波多尼成为肩负起这个时代责任的设计家，他创造出的“现代”体系以及对“现代”版面的探索影响到后来的平面设计的发展。

所谓“现代”体系，是依托罗马体发展出来的一个新的具有系列字体的体系，被视为新罗马体。这种字体体系的特点是：非常清晰典雅，又较之古典的罗马体具有更良好的传达功能。

4. 工业革命

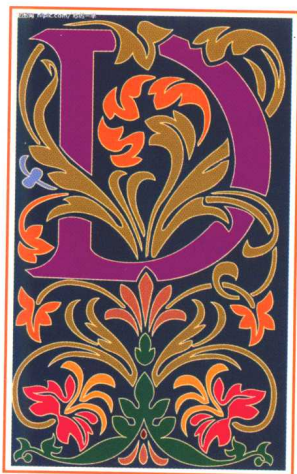
时间：约 1760 年—约 1840 年。

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 X

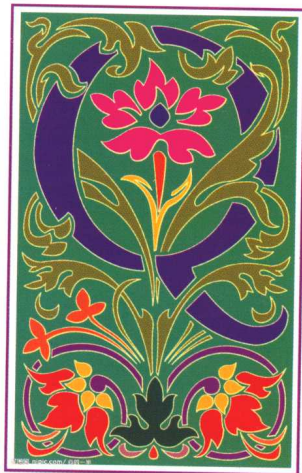
古罗马花草图案装饰的罗马体字母 A

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 D

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 Z

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 Q