

中央工艺美术学院装潢设计艺术系

教材丛书

基础版面设计

陈雅丹 编著

黑龙江美术出版社

中 央 工 艺 美 术 学 院 装 潢 设 计 艺 术 系

教材丛书

基础版面设计

陈雅丹 编著

副主编

王国伦 高中羽 何 杰

编 委

陈汉民 王国伦 高中羽

何 杰 吴冠英 华健心

黑龙江美术出版社

(黑)新登字第8号

责任编辑：原守俭

封面设计：黄 维

版式设计：那泽民

基 础 版 面 设 计

黑龙江美术出版社出版

(地址：哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编：150008)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江浩美彩色制版有限公司制版

哈尔滨高美印刷有限公司印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：8.5 字数：88千字

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

印数：1—5,000

ISBN 7-5318-0321-6/J·322 定价：28.00元

序

《装潢设计基础教材》是中央工艺美术学院装潢设计系授课的基础教材，是由各位老师在教学研究、工作实践的基础上并参阅了国内外部分有关资料编写而成。作为教材，它力求理论性与应用性相结合，涉及装潢设计艺术的诸多方面，内容丰实，可供有关工艺美术学院、企业设计人员、影视美术设计人员、美术爱好者参考、学习。

我国正处在改革开放、大力发展经济的历史时期，商业贸易的不断发展，市场竞争的不断激化，人民群众消费需求的不断提高，都迫切需要装潢设计水平与其相适应。设计文化在经济发展和人民生活中的作用和地位是

不言而喻的，自19世纪90年代英国的莫里斯(William Morris)倡导的“艺术与手工艺运动”百年以来，现代设计运动蓬勃发展，蔚为大观，而平面设计尤其呈现出多采的风貌，在设计理论上亦日趋多样化。虽然在设计艺术中一加一不等于二，也不应当存在一成不变的模式，但是艺术创作的规律或基本原理是依然可循的。我们编写这套丛书既是阐述了设计中基础性的概念与规律，也是一种研究性的探索与小结，为繁荣和发展我国现代装潢设计贡献一份力量，这是我们的编著宗旨。任何一套教材都需要不断地充实、提高，我们殷切地期望得到读者们更多的指正。

目 录

概论 1

第一章 版面设计的形式原理 · 2

第一节 比例 · 2

第二节 力场 · 3

第三节 中心 · 6

第四节 方向 · 6

第五节 对称 · 9

第六节 均衡 · 10

第七节 空白 · 12

第八节 分割 · 13

第九节 统一 · 14

第十节 韵律 17

第十一节 对比 · 19

第十二节 点线面 · 21

第十三节 初学者常见的问题 · 29

第二章 版面设计构图原理 · 33

第三章 基础版面设计 · 37

第一节 网格系统 · 37

第二节 文字编排原理 · 42

第三节 图形的版面构成 · 52

第四节 期刊版面设计 · 64

第五节 书籍版面设计 · 77

第六节 报纸版面设计 · 88

概 论

版面设计(LAY-OUT)是将文字、图形根据特定内容的需要,成功地组织安排在一定的版面上,它的设计范围包括传统的书籍、期刊、报纸的版面,以及现代信息社会中一切视觉传达与广告传达领域的版面设计,如招贴、影视广告、商品包装等等。从广义方面理解,它的形式原理还适用于建筑、服装、绘画等艺术门类。因此,版面设计是初学平面设计者的一门必修的专业基础课。

本课将分两部分进行,第一、二章进行版面设计的形式法则练习和构图原理的练习,第三章将第一、二章所学的原理,在一定范围内进行具体的实践练习。

在学习版面设计这门课程时,我们提倡创造性思维与横向、多向思维方式。1. 创造性思维:要敢于打破前人、权威与习惯性思维的框框,树立大胆尝试、勇于创新观念。2. 横向思维:我们的时代是综合、横向联系的时代,新兴边缘学科的诞生,艺术的新创造都来自这种思维方式。版面设计不应局限于版面设计,应与其它设计艺术门类进行横向联系思考。3. 多向选择性思维:在设计练习的每一个阶段,要求学生避免过早的定型,而应当有多个方案,经过反复比较与筛选,然后再进行定稿。

版面设计的作业全部用现成出版物剪贴完成,作业的尺寸与数量,根据每一章不同的具体要求完成。

第一章

版面设计的形式原理

作业数量：15幅，作业尺寸：19×26.5cm。

美的形式原理存在于艺术各个门类，版面设计也不例外，好的版面设计必须遵循这些形式原理，将美融汇于设计中。形式原理的练习分十二节进行，但是应当清醒地认识到：这些原理之所以分别开来单个进行练习，只是为了给深入研究每一课题提供方便，实质上，它们之间是相辅相成、密不可分的，通常情况下，这些形式原理是既对立又统一地共存于一个版面之中的。

第一节 比 例

美的比例是版面设计成功的基础，好的开本、版心、图片与字组的合理安排与选择，首先取决于良好的比例。

自古以来，公认最美的比例是黄金比（黄金分割）——1：1.618。取AB线段的二分之一作垂线与B得BO，取O为圆心，BO为半径作圆与AO相交得C，AB为长边，AC为短边，它们的比例为黄金比（图1A）。

德国标准比例大方、朴素、公正，也是一种美的比例。以正方形的对角线为长边，正方形的一边为短边，求得的长方形是德国标准比例（图1B）。

1与1、3与4之比使人感觉稳重、可靠，1与2之比秀丽、高雅，其次2与3、5与9、1与 $\sqrt{2}$ （1.414）也都是良好的比例（图2）。

良好比例的运用，是设计中艺术修养与审美情趣综合、灵活应用的结果，切不可生搬硬套。

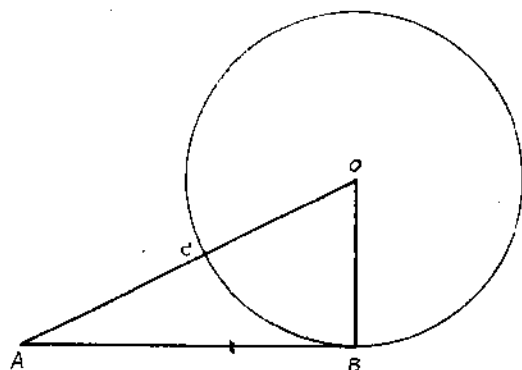

图 1.A 示意图

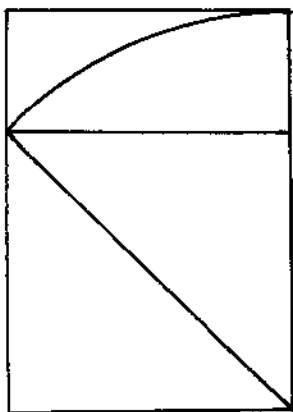

图 1.B 示意图

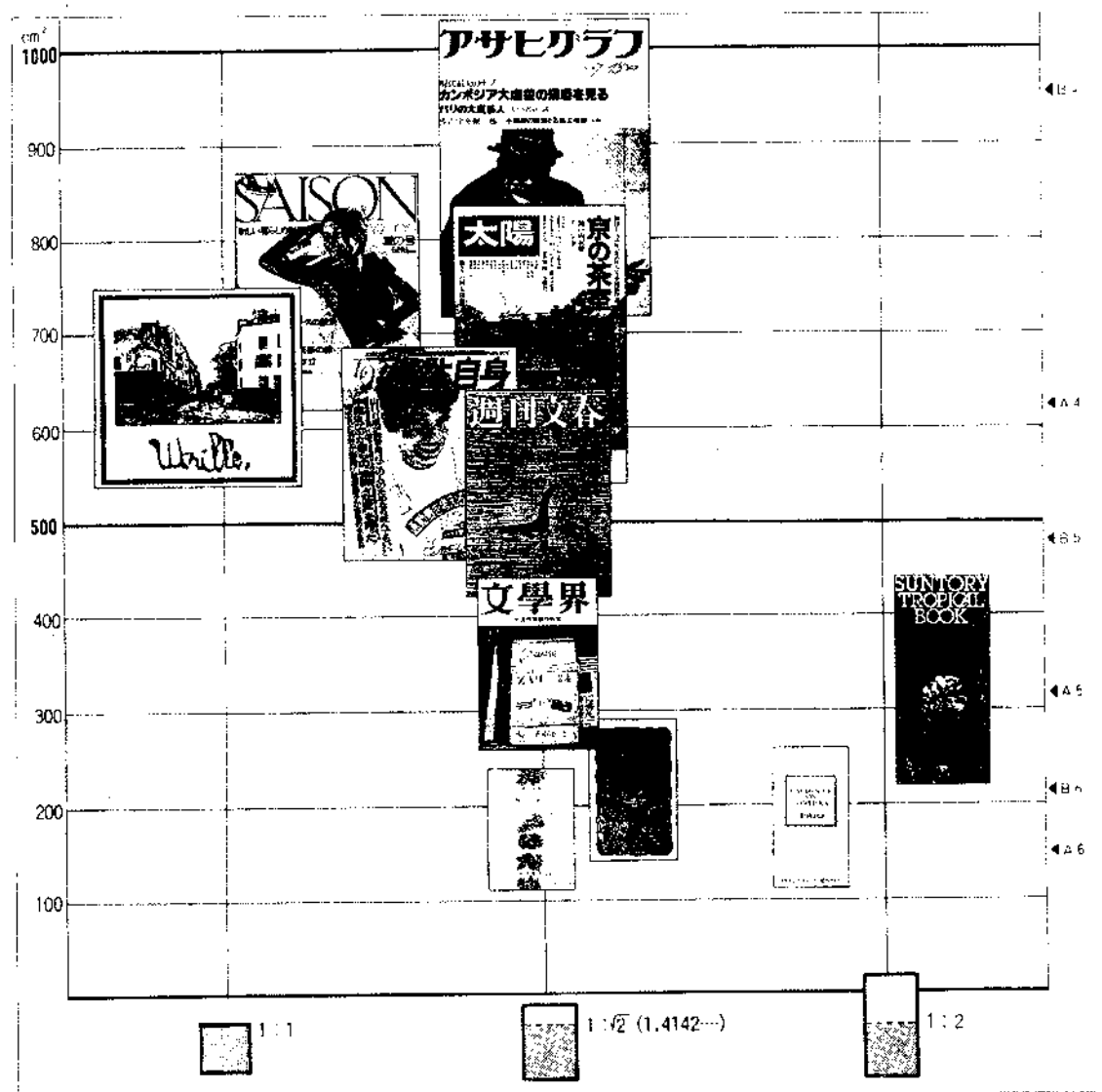

图2. 示意图

第二节 力 场

应当将面对我们的有待于我们去设计的平面，看作是充满空气的、流动的、富于生命力的。事实上，在每一个平面中，都存在着一个力的场。

凭借人类敏感、细微的感受力，可以觉察到，版面中存在上部的物体与下部的物体，存在于左边与右边的物体，给人以不同的感受，受重力经验的影响，图3中的版面A有沉稳、凝重之感，版面B则像有只轻气球

浮在空中，受习惯书写方向的影响。版面C使人感到舒畅，版面D则感到圆点走到了头、顶住了。版面E充满向外的力，开阔而大气（经常体现在图片部分或全部出血的版面中，或某些图片、文字靠近切口的设计），版面G充满向内对抗的力，形成紧张对峙的气氛，版面H中图型由深处逼向读者，使人震动、兴奋，版面J、K中的图形则从近处向远方运动，悠远而梦幻，这种情况，还可以从图4的A、B、C三图中明显地感觉到，由于字母由小到大的递增，从而产生了向前与向纵深方向

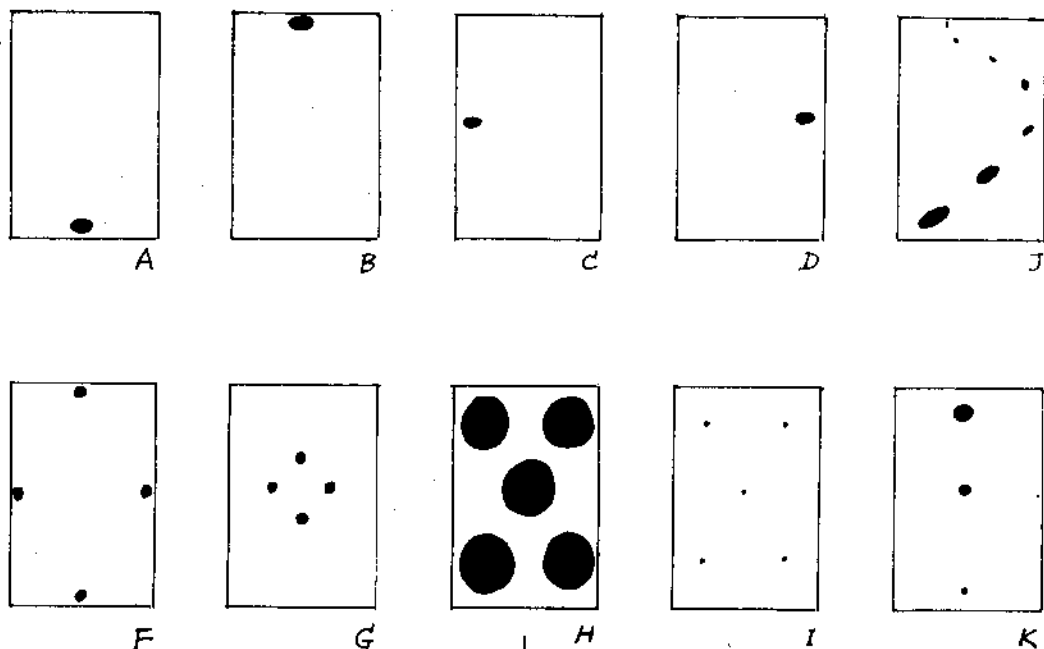

图3. (A.B.C.D.J.F.G.H.I.K.) 示意图

图4. (A.B.C) 马辛:《贫穷的女歌手》内页设计

的三幅力的运动的画面。图3的版面J与K, 使我们感觉到一条潜在的导线, 是它引导着人们的视线在版面中运动, 指引着人们先看什么, 后看什么。

一个平面有四条边、四个角, 人的视线顺其周边运动, 会在角上停留片刻, 然后继续顺周边运行, 并自然的感受到中心点, 这就形成了一个潜在的结构图(图5D)。当我们 将一个点放置在水平中轴和垂直中轴以及其它结构线上时, 会给人稳定、舒服的感觉。(图5A、B、C), 当点被放置在偏离结构线的

位置，则会产生新颖、别致的效果。从这个点引出水平线与垂直线，与周边相交后所形成的四个长方形，它们间的形状、面积差异越大，版面越显生动，反之则呆板（图5F）。

作业一幅。见示范图例（图6、7、8，图9、10附后）。

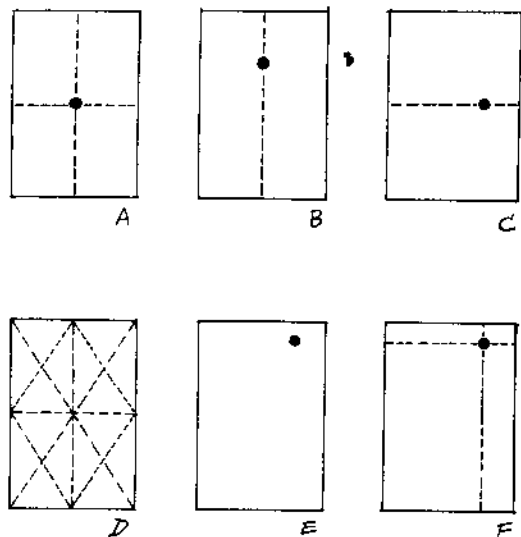

图5. (A.B.C.D.E.F) 示意图

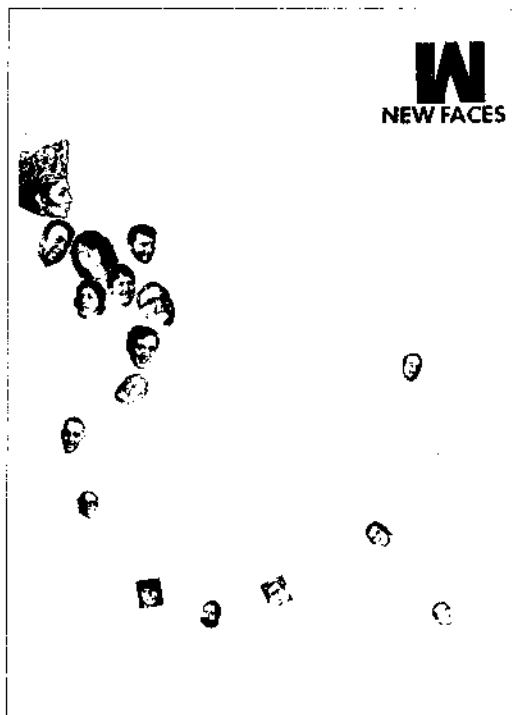

图6. 姜伯斌：《力场》练习示范图例

Men do seem take a tacit modern life that the frequency of sexual intercourse is on the decline. Probably because there are just too many other interesting and time consuming (not to mention financially revealing) options. But the trend is to be close, to share a kind of coyness with another human being it becoming apparent once more. And men and women have the additional drive, magnetism, for wanting that to be so. When the time finally comes round to the physical expressions of feeling the D.M. will be expensive. Not all love which is genuine is slow and tortuous but the D.M. will be so open to tenderness as to passion. He will not be faced with the urge to reject a conquest for his masculine ego, nor simply to assuage his immediate need. He is concerned in their ultimate shared pleasure. D.M.s accept their responsibility in bed; they learn technique; they arrange affairs with their partners. They are living steadily for. Not so read upon the delicate of the relationship between these two, we can only lament the state of affairs them and gaze with heartfelt appreciation new producers of the softer, more intuitive rather curious in a way that it happened sooner. The reverse has been among for a while in the D.M.s. Margaret Thatcher of this world. Or so directly of women who manage to masculine abilities with feminine politics and industry who can't men feminine insight to do equally well for except in a few examples such as the arts and performing arts, and fashion, they are not held to work collectively. And, naturally, these categories are not taken "seriously" (except when it's time to calculate the financial rewards, those are very acceptable indeed).

Now are rather more sophisticated than men these days. They are the ones who have been creating the major social waves, men have mostly just been reacting to them. The only men capable of really progressing in this new social climate are D.M.s. By exhibiting flamboyant egos, self-interest, no form - and sensitivity. D.M.s can take their place in the new order. Alongside the new women. All things being equal this is where they would society like to be. Or in this water tank anyway. All that business of male peer group pressure - "the boys" - is pretty well unmasked. This is

Several of self-interest, self-interest, self-interest. They lose their in fact. It's the great irony of coupling instinct of the world. Women love men, loved men. And needed them. Now they don't need them for the same change, but they want them because of several compelling, affecting communications, physical love, in their lives.

These things new women are pretty determined about. Men, on the other hand, are far less certain about what they want from women. They have a lot of bad habits to unlearn. Women for them as still not upstairs - they are tapers, playing fields upon which male egos are played out. Men learn

Ultimately, it's not theoretically possible, and it's not the order of things have been making themselves they have given birth to a new sex. Men don't need to conquer women anymore. They can be friends, a longer with them, now. The model is should be evolving in the new woman, her need to seek independence and self should all serve to be serious partners - way of life, but only then can we fulfillment. But being self-contained means being remote, unapproachable, and it's a sense of the self, a sense so confident it can bend and adapt, are animals when it needs to adapt to a intellectual and spiritual when that is a takes practice, like everything else and we to start his own brewery, and thus about the birth of Hofmannhaus. The

During German royal brewery still in operation today after the centuries. Hofmannhaus (HH) is a changes taking place. First, the place became open to fellow countrymen who came from all over this royal beer. In 1828, HH even started to serve German food together with beer, in the brewery. Of course, it was a pleasant surprise that the business turned out to be so successful that, by the end of the century, the place became too small. The brewery was thus refurnished, and the original place rebuilt to house solely a beerhall which seated 1,200. Over the years, the place developed its own drinking ways, became world-famous as a tourist attraction and beer expanded its seating capacity to as many as 3,000. HH's success is a classic story which demonstrates the importance of quality. For instance, the Purity Law states that beer should be made only with barley, hops and water, and that no additives should be used. HH

SEQUENCER

图7. 黄海荣：《力场》练习示范图例

第三节 中 心

由于人的生理特征所决定, 在一个版面中, 人们感觉到的中心比实际的几何中心要略高一些, 我们称它为视觉中心。这就是为什么在一个版面设计中, 主要的文字或图形经常放置在中上部位的原因。应当认识到, 在版面中这个区域较之下部或边缘地区是最受人重视的区域。

但是, 这并非说所有的设计都要千篇一律将版面中心放在视觉中心的位置。反之, 聪明的设计师往往用种种办法, 将版面中心偏离视觉中心, 以取得新颖醒目的效果。他们或采用大面积空白, 或通过版面运动导线的走向, 色彩纯度、明度的对比进行强调、烘托, 从而突出版面中心。

画家潘天寿作画时便是这样做的, 他一反传统绘画中将主体放置画面中间的惯例, 以一块用线勾勒的空白大石头充满画幅, 将画面的主体——老鹰或花草放在画面边缘。这种大胆破格的精神值得我们借鉴。

作业一幅。见示范图例(图11、12附后, 图13)。

第四节 方 向

在版面中, 字行、字组、图片的安排都存在着某种方向的运动感。我们将其概括为水平、垂直、倾斜三类。水平线与视线左右运动的方向一致, 使人感到舒展、自在, 犹如广阔平静的大地。而垂直线与视线上下运动的方向一致, 由于人类的视线上下运动不如左右运动灵活自如, 垂直的运动使人联想到瞻仰纪念碑等崇高、肃穆的活动。倾斜线则充满着动感。

当两条线逐渐向靠拢的方向移动, 我们称之为会聚, 当它们相交后, 便形成了角, 当视线沿角的两边滑动, 相交于角的顶点时, 会停留片刻, 然后沿角指引的方向继续向前移动。这就是许多指路牌使用箭头的缘故。

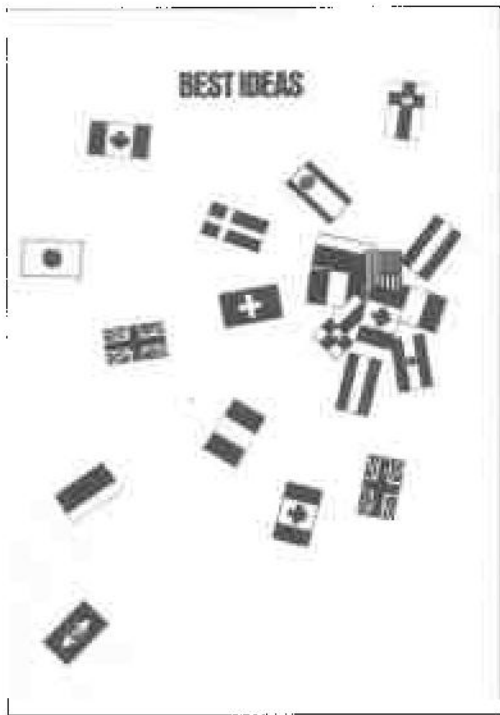

图 8. 高山松:《力场》练习示范图例

图 13. 詹凯:《中心》练习示范图例

还有另一种情况：当两条会聚的线，在相交之前停住时，人们的视线会不自觉地沿着不存在的虚线继续向“会聚点”移动（图14M）。

在版面中，会聚的方向一般应引向版面中较为重要的中心（图14A），而不应引向边缘次要的位置，从而分散了对主体的注意力（图14B）。但是有一种例外，当将角群化处理后，多个角的不同方向形成了一个美丽的富于变化的底面，这时，单个角的明显方向感大大削弱，也就无所谓对主体注意力分散的问题了（图14C）。

作业：分别作水平、垂直、倾斜三幅练习。见示范图例（垂直作业：图15、16、17，图18附后；水平作业：图22、23附后，图24；倾斜作业：图19、20，图21附后）。

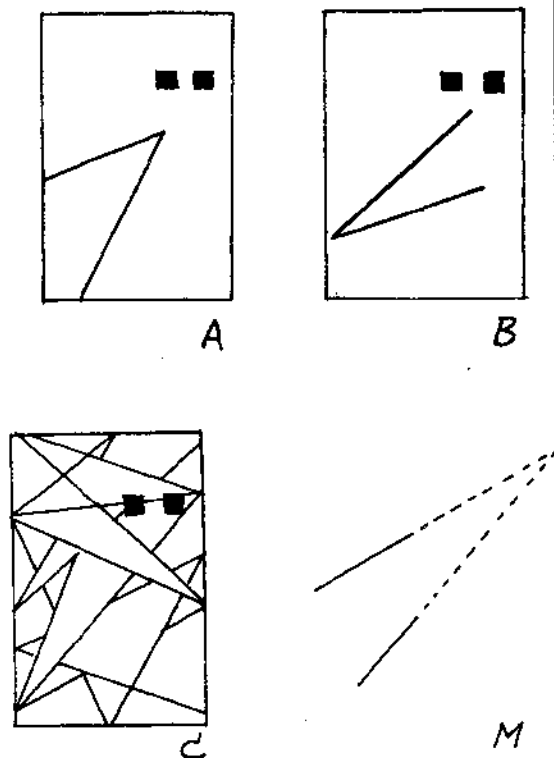

图14. (A.B.C.M) 示意图

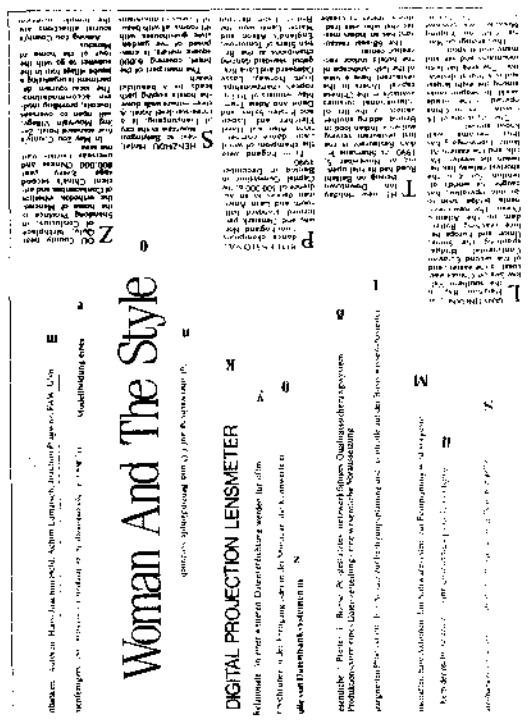

图15. 王全杰：《方向》练习示范图例

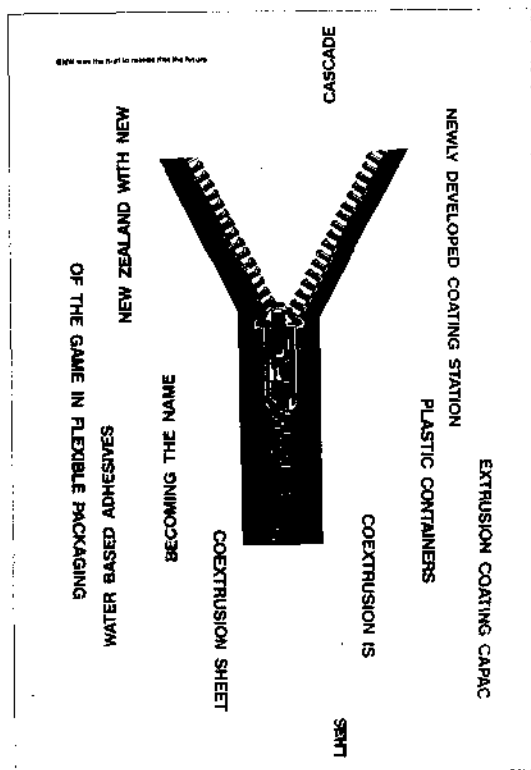

图16. 高山松：《方向》练习示范图例

图 17. 高波：《方向》练习示范图例

图 20. 侯凤斌：《方向》练习示范图例

图 19. 余露：《方向》练习示范图例

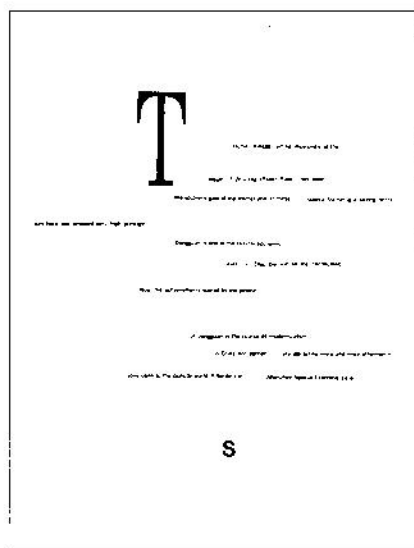

图 24. 江奕：《方向》练习示范图例

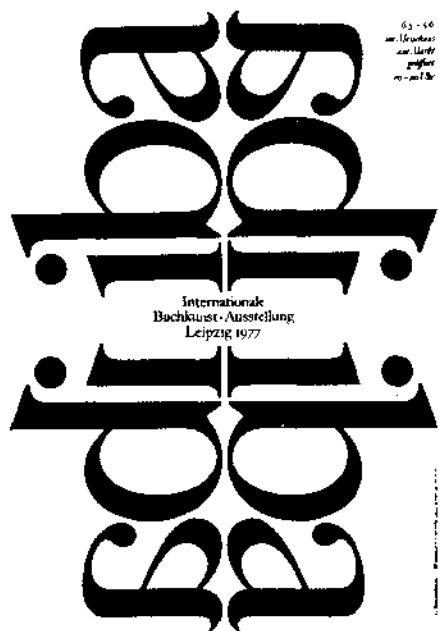

图 25. 冯德里希：1977 年莱比锡国际书展招贴设计

第五节 对 称

对称广泛存在于我们生存的自然界。一朵花、一片树叶、一枚晶体、一只可爱的小动物，乃至我们人类都是依照对称的法则长成的。人在生理上、心理上均习惯并喜欢这种和谐的美，因之，在人类自己创造的生态环境中，也普遍沿用对称这一法则于工业产品、建筑及平面设计中。

对称的设计是以中轴线为依据进行设计的，对称有垂直对称与水平对称两种形式（图 25、26、27）。这其中还包含有不完全对称（图 25）与对称中的不对称（图 27）这两种变化。

对称的版面给人庄严、稳重、典雅之感，设计师们往往在绝对对称的设计中参加一定的不对称因素（图 25、27），集活泼与庄重于一体，从而给人们留下深刻的印象。

作业一幅。见示范图例（图 28、29 附后，图 30）。

图 26. 杨·契奇德：1927 年莱比锡国际书展招贴设计

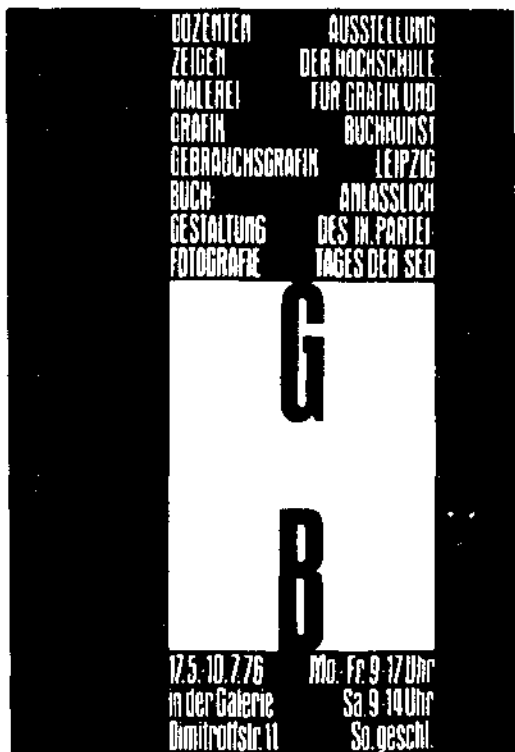

图 27. 华尔特·希勒：莱比锡平面设计书籍艺术高等学校作品展招贴设计

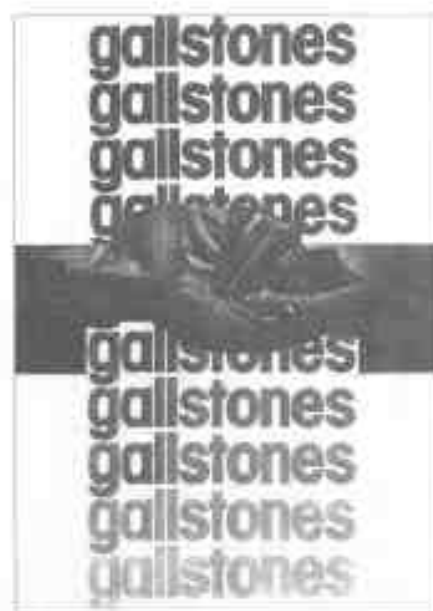

图30 高漫：
《对称》练习
平面图形

第六节 均衡

均衡这一形式原理应用于版面后，它的效果较对称性版面灵活得多。如果将对称比喻为一架天平，那么均衡则可理解为一杆秤。当一个版面上两块形的面积不等甚至差异很大时，它们在量上却是近似或相等的（图31）。

在版面中，图形与字组在感觉中的轻与重是由多种因素构成的，如人们感觉：明度强对比的比明度弱对比的重；色彩纯度对比强的比色彩纯度对比弱的重；人比动物重；动物比静物重；静物比风景重等等（图32）。

均衡并非简单理性的等量不等形的计

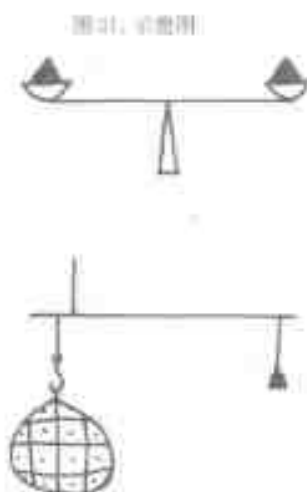

图31 示意图

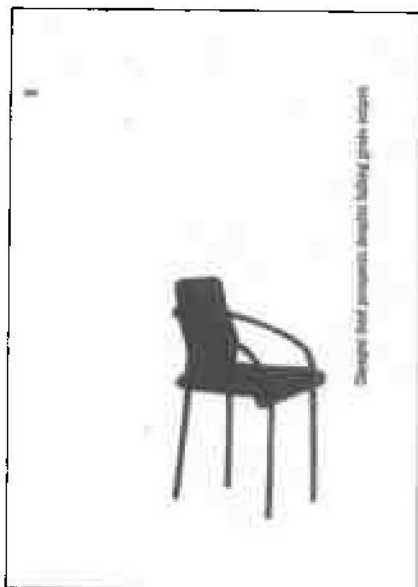

图32 山口洋理：《视觉传达设计》（第2版）
二、图形设计

图例34. 王东晨:《均衡》
练习示范图例

图 35. 吴建军:《均衡》练习示范图例

算,一幅好的均衡的版面设计,是布局、重心、对比等多种形式原理创造性全面应用的结果,是对设计师艺术修养、艺术感受力的一种检验。在面积对比强烈(不等形)而又均衡(等量)的设计中,我们可以看到对比法则的成功参予(图64、65),而在另一个对比不十分强烈、典雅的不对称设计中,我们则可感受到设计者儒雅的学者风范(图33附后)。

作业一幅。参照示范图例(图33附后,图34、35)。

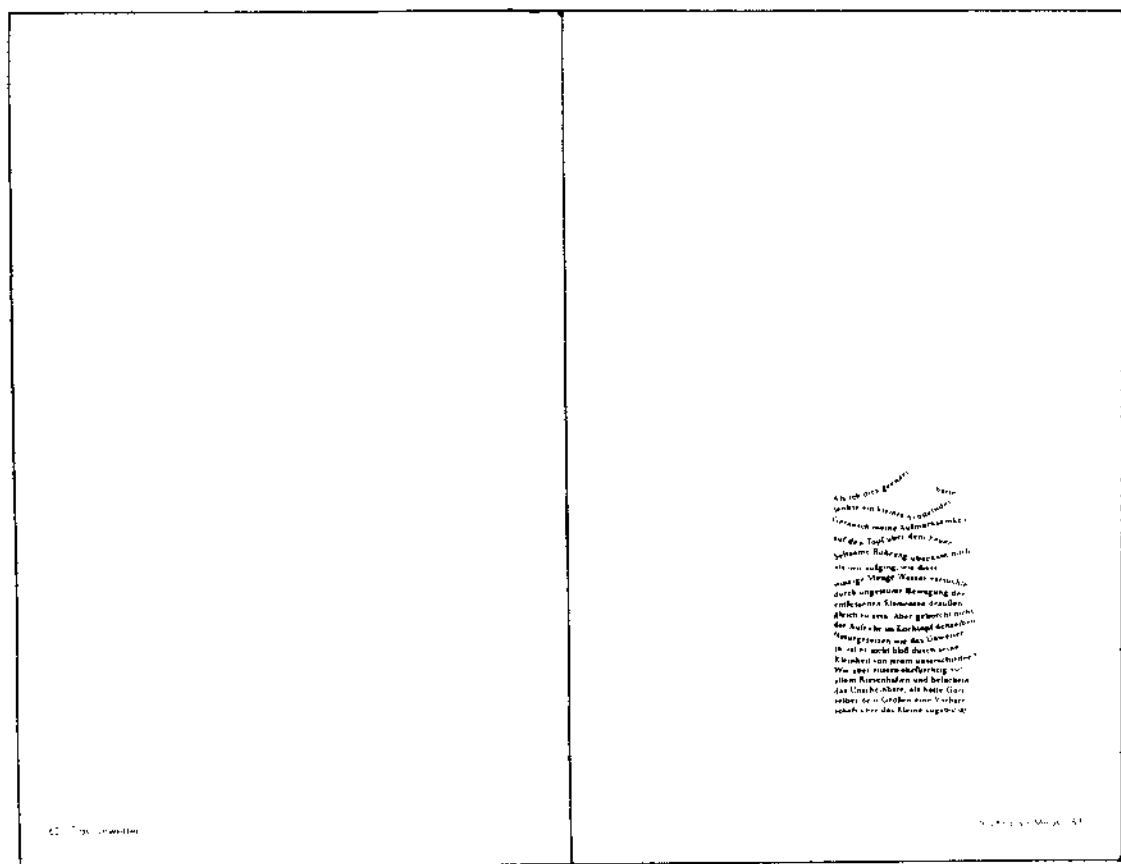

图 36. 伊里斯·克劳泽·米鲁斯：《暴风雨》书籍版面设计

第七节 空 白

在力场一节中，我们讲过版面是有生命的，的确如此，当我们读书时，可以欣喜地感受到书籍版面中，从左至右与视觉流程方向一致的空气流动，它们时而舒婉流畅，时而欢快雀跃，时而受阻稍事停留。它们时分、时合，或汇拢成静静的一片，或分散为涓涓细流从字里行间穿行而过，这，就是版面中的空白（图 36）。

版面中的空白与建筑中的虚空间相似，实形、虚形是一个矛盾的两个方面，它们是同等重要的。在建筑设计中，不能只考虑墙面实体，而不注重版面围出的空间大小与开状，在一个版面中，不能只看到图形、字组，而不注重空白；不能只看到字体的笔画，而忽

略笔画之间的空挡。正是由于空白的衬托，才使视觉得以集中，从而提高了“间隔醒目价值”。

好的空白设计不仅要重视版心周围空白的安排，还要讲究字组与图片之间的空白，以及字行之间、单个文字之间的空白，甚至一个字内的笔画之间的空白也不可忽视，当然，最终还要注重它们之间组合后在版面中所形成的整体感觉。

在版面中，空白的形状、大小、方向，以及大小空白在一个版面中形成的整体感觉，直接影响着版面的质量、水平，影响着读者的视觉心理。

作业一幅。见示范图例（图 37、38、39 附后）。