

FORMAT DESIGN

钱永宁 编著

版式设计 创意指南

上海科学技术文献出版社

钱永宁 编 著

版式设计

创意指南

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计创意指南/钱永宁编著. —上海: 上海科学技术
文献出版社, 2009.4

(现代设计创意丛书)

ISBN 978-7-5439-3841-0

I. 版… II. 钱… III. 版式-设计-指南 IV. TS881-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第013207号

总 策 划: 吴亚生 钱永宁

编 著: 钱永宁

责任编辑: 胡德仁

书籍设计: 策人堂设计工作室

版式设计: 钱永宁 覃旭瑞

图片编辑: 朱卫平 李从梅

出版发行: 上海科学技术文献出版社

社 址: 上海市长乐路746号 (邮编 200040)

网 址: <http://www.sstlp.com>

发行电话: 021-54039725

编辑电话: 021-54037672

印 刷: 江苏常熟人民印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/20

印 张: 6

版 次: 2009年4月第一版

印 次: 2009年4月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-3841-0

定 价: 35.00元

前
言
BACKGROUND

设计师是一个特殊的称谓，这个称谓属于未来构筑文明与梦想忠实的执行者；她的成就形成一个明晰的人类文明发展的特殊符号，成为历史、文化、民族的代言人。设计师们以自己优异的工作成就为一个时代、一个地域、一个民族标记出清晰的文化烙印；我们编纂这套系列丛书就是想从不同的设计领域，呈现出设计师们不同的创意观念、思路和方法，从而进一步分享丰盛的“创意大餐”。

我们这套系列丛书的编纂旨在：从设计思维方式入手，通过对材料、表现技法等方面进行系统整理，呈现艺术设计中创造性思维的关键点，并着重在创造性思维的特点和对象，以及如何依靠创意思维的方法与手段进行创造力的充分发挥，从而达到创新设计之目的。

艺术设计思维不仅仅是单纯的形象思维，而是实现设计成果制作流程与设计成果美学价值提升的艺术思维定向，科学设计方法与创造性思维辩证统一、相辅相成的有机结合。科学的设计思路将有利于创造性思维的发挥，从而提升创造能力，不断增长创造能力，同时又可促进更多方法的形成与逐渐成熟，进而形成创造思维主要、基本和典型的形式。

由于受时间所限，编纂中难免有疏漏之处，恳望各位同仁斧正为盼！

《会展设计创意指南系列丛书》编委会

CONTENT

设计的作用无非在于传达有关产品、
观念或者公司的相关信息。每一位设计师
都将面临着同样的问题：如何选择合适的方式
将设计的各种元素组合起来，以最恰当、
最独特，并且最有效的有**序**方式传递信息。

序：

版式设计艺术，是实用艺术。首先应
该功利其物，为平面设计、网页设计、
包装设计和平面媒体设计等内容服务。
然而，版式设计又有其独特的表现形态，
具备其特有的魅力。书籍出版物、报纸和
杂志的版面虽不盈尺，却应该具备形形色
色、林林总总的可塑性与丰富性。

千面一律的版式设计，呆板，平庸，使
人读起来乏味，提不起精神，易于疲倦。神
游书外。而且，还常常会殃及池鱼，导致读
者对内容视若等闲，不能专注，漠然视之，
一本好书就有被陪葬的可能。

具有特色的版式设计，恰能架起一座
颇具诱惑力的桥梁，诱导读者心登堂奥，
在作了一番台榭漫游、曲径探幽之后，有
层次有次地渐入佳境，在不知不觉之中遍览
全书，心旷神怡至极，愉悦满足至极。

出新的版式设计，总是摆脱规范化

的、习见的常规束缚，将那些平淡无奇的
字体、字号、线条、空白，经过如此这般的
有序组合，形成不同寻常的空间关系，
使之变得色彩纷呈，让人耳目一新。

优秀的版式设计，绝不会出自那些只
会简单的使用字体、字号的版式设计人员
之手。它要求设计人员具备比较丰富的素
养，有比较敏锐的审美观点，有创造性的
思维方式，有一定的艺术胆量，有一定的
技术知识。

版式设计者，应该紧紧围绕任何能烘
托图书内容这一实际功利的需要，运用形
式美的法则，进行版式设计操作。实用与
审美并重，构思、设计出无穷无尽的版面
变化，使自己所经手的图书生动活泼，多
姿多彩。

编者

目 录

01	第一章 版式设计概述
03	一、什么是版式设计
03	二、版面设计在平面媒体中的运用
03	三、版面设计的历史发展
07	四、对设计师的要求
09	第二章 版式设计的原则
11	一、主题明确的原则
12	二、形式与内容整体和谐的原则
14	三、独创性和时代性的原则
15	第三章 版式设计的视觉要素
17	一、文 字
30	二、图 形
39	三、色 彩
41	第四章 版式设计的构成要素
44	一、点在版面上的构成
45	二、线在版面上的构成
46	三、面在版面上的构成
47	四、点、线、面的组合运用法则

53	第五章 版式设计的常见类型
55	一、以文字为主的排版样式
58	二、以图形为主的排版样式
63	第六章 版式设计的构成形式和类型
65	一、版式设计的构成形式
66	二、版面设计的基本类型
74	三、常用版面形式的创新方法
79	第七章 版面设计的应用
81	一、报纸版式设计
85	二、期刊版式设计
89	三、海报版式设计
92	四、书籍版式设计
98	五、非出版物版式设计
102	六、网页版式、电子杂志版式设计
107	七、包装版式设计
109	附录：设计师应掌握的版式设计常识

第一章 版式设计概述

 Päämajamuseo
 Högervartemuseet
 Headquarters Museum
 Hauptquartiermuseum
*** Kuvat sotivat**
 Sotapropagandaa 1939-1944
 Päämajakuusi 1-3
 Koko Mikaeli
 Asemajoja Open
 25.5.1940 - 1944
 päimäin/päly
 10-17

版式设计概述

一、什么是版式设计

版式设计也称编排设计。即在有限的版面空间里,将版面视觉要素——文字、图形、颜色等诸因素,根据特定内容的需要进行组合排列设计,并运用造型要素及形式原理,把构思与计划以视觉形式表达出来;也就是寻求艺术手段,正确地表现版面信息,是一种直觉性、创造性的活动。

版式,是制造和建立有序版面的理想方式。排版设计是平面设计中最具代表性的一大分支,它不仅在二维平面上发挥其功用,而且在三维立体和四维空间中也能感觉到它的效果。如包装设计中各个特定的平面,展示空间的各种识别标识,以及在网络空间和电子杂志上都涉及到版式设计艺术。

二、版面设计在平面媒体中的运用

版式设计是平面设计中重要的组成部分,也是一切视觉传达艺术施展的大舞台。版式设计是伴随现代科学技术和经济飞速发展而兴起,并体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌,被广泛地应用于报纸广告、招贴、书刊、包装、直邮广告(DM)、企业形象(CI)和网络页等所有平面、多媒体的领域。为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔天地,版式设计艺术已成为人们理解时代和认同社会的重要界面。

三、版面设计的历史发展

版面设计的意识是伴随着人类文明的出现而产生的。在两河流域苏美尔人的

汉谟拉比石板上、在古埃及为亡者书写的“亡灵书”上和目前存世最早的印刷品——我国唐代佛教经书《金刚经》上，都可以看到版式设计的意识。

在近代，平面广告的发展离不开设计艺术的发展，而设计水平的提高，总是伴随着社会的进步和人类理性的成长。19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术运动”（The Arts & Crafts Movement），“工艺美术运动”是进入工业社会后第一个具有广泛影响的设计思潮。工艺美术运动的领袖人物是英国艺术家、诗人威廉·莫里斯（William Morris，1834~1896年），他提倡合理地服从于材料性质和生产工艺、生产技术和设计艺术的区分，认为“美就是价值，就是功能”。

在英国工艺美术运动的感召下，欧洲大陆又掀起了一个规模更为宏大、影响更为广泛、程度更为深刻的“新艺术运动”（Art Nouveau）。新艺术运动是19世纪末、20世纪初在欧洲和美国产生和发展的一次影响面相当大的装饰艺术运动，涉及到数个国家，从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图，一直到雕塑和绘画艺术都受到影响，延续时间长达十余年，是设计史上一次非常重要、具有相当影响力的形式主义运动。

平面广告在“新艺术运动”中得到较快的发展。由于广告的首要目的是通过视觉来传递信息，所以广告设计就必须设法给人的视觉以美感，从而引起人们的注意，使人产生兴趣。

■ 公元前14世纪的古埃及亡灵书

■ 我国古代版式精美的善本

■ 西方早期书籍版式

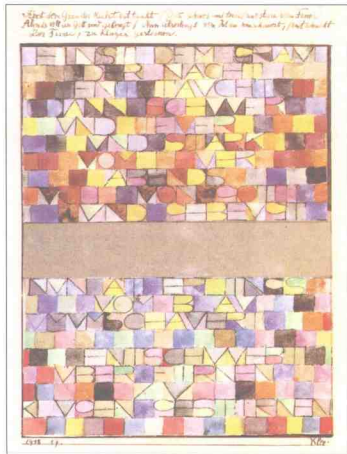

■ “新艺术运动”时期，阿方斯·马理亚·穆查设计的招贴画

■ (上图) 1896年威廉·莫里斯设计的版式，代表了“工艺美术”时期的风格

■ (下图) 1918年保罗·克里代表了“包豪斯时期”的艺术风格

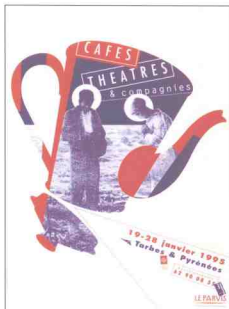

20世纪初，现代主义设计兴起于欧洲大陆，20年代达到高潮，在整个欧洲发展得如火如荼。在德国，通过现代设计运动的先驱沃尔特·格罗佩斯（Walter Gropius）、密斯·凡德洛（Mies Vander Rohe）等人的努力，创立了世界上第一所设计学院——“包豪斯”，使现代设计达到了惊人的高度，取得了非常重要的成果。在思维上、方法上和形式上对以后的各类设计，包括版式设计在内，产生了积极深刻的影响，基本改变了过去设计的内涵和本质。

20世纪80年代以后，电脑技术的普及和在出版印刷系统的运用，使电脑成为设计师必不可少的设计手段，设计师可以在瞬间的思维掌控下驾驭版面，并轻而易举

■ 保罗·考克斯设计的招贴画

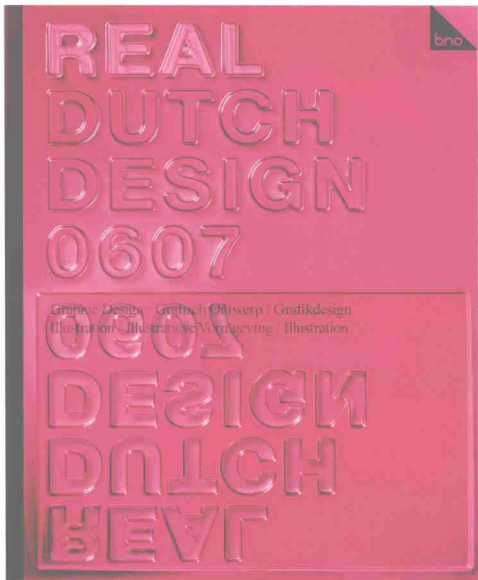
■ 奎内克设计的招贴画

地预视最终版面的模拟效果。同时,设计软件的不断开发也丰富了设计师的设计手段和表现风格。目前,全球的设计在主流界限上已变得越来越模糊,民族性、地域性的设计同样有着茁壮的生命力。

今天,网络等多媒体的发展,不仅使版式设计从静态发展到动态,从传统的二维平面发展到三维、四维空间,而且使得国际交流更为便捷。版式设计在内容和形式上,也随着时代的变革而发生着巨大的变化,内容更趋多元化,形式更趋多样化;印刷平面媒体已不是表达版式设计的唯一手段和方式了,一种无需印刷的版面设计,如电子读物、网页设计等数码版式设计,在近几年来发展极其迅速,因形式的不同带来不同的视觉效果,数码版式借助多媒体的技术。

■ 国外报纸版式设计

集音响、动画、色彩等为一体，比印刷品更生动、更直接、互动性更强。数码版式是版式设计的一种新形式。

多元化是当今社会发展的主要特征，目前主要是印刷品和数码版式并存的方式，也许随着科学技术的发展和进步，版式设计还会有新的形式出现，但多元化是版式设计发展的必然趋势。

四、对设计师的要求

版式设计肩负着双重使命：既可作为信息发布的重要媒体，同时它又要让读者通过

可口可乐网页界面设计

包装设计

版面的阅读产生美的遐想与共鸣，让设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。

设计师不仅要能在市场调研的基础上，进行主题寓意分析、主客体现状分析、版式设计风格与形式的定位，而且作为一款完整的设计，设计师还必须对承印材料的特殊美感、印刷加工工艺的

后期效果和制作成本控制必须熟悉。也要把美的感觉和设计观念传播给受众，萌发受众的激情与感受。读者在接受版面信息的同时，并获得引导、消费、娱乐和艺术的享受。

版式设计不再是单纯的技术制作，版式设计是技术与艺术等多学科的高度统一

体，而信息有效的传播靠的就是艺术的设计。随着社会的变化和人们的视觉习惯的改变，要求设计师们要更新观念，重视版面设计，吸收国外现代思潮，改变我们以往的设计思路。