

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

肖勇 / 艺术顾问

蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

(第三版)

版式设计

主编 邓水清 李旭龙

Format
Design

HEUP 哈尔滨工程大学出版社

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

肖勇 / 艺术顾问

蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

(第三版)

版式设计

主 编 邓水清 李旭龙
副主编 唐旭军 胡家莹
罗 博 李 享

HEUP 哈尔滨工程大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/邓水清,李旭龙主编.—3版.—哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社,2015.2(2018.6重印)
ISBN 978-7-5661-0994-1

I. ①版… II. ①邓… ②李… III. ①版式—设计
IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第026178号

策划编辑 徐 峰 李 慧
责任编辑 崔 岩
封面设计 广通文化

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区南通大街145号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 7.5
字 数 229千字
版 次 2015年2月第3版
印 次 2018年6月第2次印刷
定 价 45.00元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

肖

勇

艺术顾问

蒋味镜

杨君顺

丛书主编

《《《《《 学术委员会 (按姓氏拼音排序)

陈杨明	陈鸿俊	陈 新	陈敬良	陈 耕	丰明高
弓太生	郭建国	郭振山	贺景卫	洪 琪	胡 膺
黄信初	黄效武	蒋尚文	李昀蹊	李立芳	李裕杰
李毅松	廖少华	林 军	刘中开	刘祚时	刘子建
刘英武	柳小成	柳 玉	龙建才	龙 飞	陆长德
鲁一妹	孟宪文	宁绍强	欧 涛	沈 浩	舒湘汉
帅茨平	谭和平	谭武南	唐凤鸣	田绍登	王幼凡
魏长增	伍 魏	吴汉怀	肖忠文	郇海霞	郁 涛
余随怀	袁金戈	曾 毅	曾 强	詹秦川	张阿维
张海洪	张宝胜	邹夫仁			

《《《《《 编辑委员会 (按姓氏拼音排序)

曹大勇	陈大磊	陈 捷	陈卢鹏	陈庆菊	崔 岩
戴建华	邓水清	侯卫敏	胡 勤	黄喜云	江朝伟
蒋伟华	李春香	李 珺	李 彦	李 阳	李 一
廖建民	刘铁臂	刘文峰	孟 滨	彭凤英	尚丽娜
沈 竹	石少军	唐贤巩	王犹建	文 佳	吴寻杰
伍 斌	徐 峰	徐 晶	杨明彦	尹书倩	岳翠贞
张光俊	张胜利	张志颖	钟 瑶	周朝晖	周红惠
周友香					

总序

General Preface

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在短短的20年里,取得了举世瞩目的成就。当今我国艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咂舌!与此同时也难免会出现内容大量重复、水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材,但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的,它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的关键和主要问题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材,力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,在全国范围内组织相关专家着手编写这套教材。我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校的100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大纲、教学计划进行了分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了编写教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真审阅,提出了修改意见。各主编根据专家审阅的意见,组织各参编者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了教学便利,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。由于时间十分紧迫,编者水平有限,书中不足之处在所难免,恳请各位同行专家多加指教。

蒋啸镝 杨君顺

前言

Foreword

在现代平面设计领域里，版式设计拥有相当重要的地位，它不仅是平面设计的基础，也是平面设计的核心。一本完美的书，不仅在内容上要创新，而且在形式上要独特，而这种独特的形式是建立在精心的版式设计和装帧基础上的，可以说，学习平面设计必须先从版式入手。现在学习设计的人日益增多，各艺术设计院校也将版式设计作为其主修课程。基于此，本书在编撰过程中，立足实用，深入浅出地阐述了版式设计的视觉和造型要素、审美原理和实践应用，同时重点介绍了版式设计的程序及方法，并分析了经典的版式案例，使设计爱好者、学生能更清晰、更直接、更快速地了解 and 掌握版式设计的创意和制作方法。

为更好地适应社会发展，满足相关行业对人才的需求，特对本书进行了修订。此次修订，更新了部分内容及图片，优化了版式，更符合当前的教学需要。

本书在编写过程中得到湖南师范大学蒋啸镒教授与廖少华教授的大力支持和悉心指导，他们提出了十分中肯的意见，使得本书更加深入和完善，同时各位编者也付出了辛勤的劳动，在此一并表示诚挚谢意。同时，本书参考或引用了国内外一些专家学者的论著，在此表示感谢。

由于编写的时间非常紧迫，工作量很大，部分作品无法及时与作者取得联系，在此深表歉意。书中糅合了编者的部分观点和建议，若有争议之处，望广大同人不吝赐教，相互交流和探讨，以便今后在修订过程中更加完善。

编 者

目录

Contents

001 第一章 版式设计概述

- 第一节 版式设计的概念 / 001
- 第二节 版式设计的目的 / 003
- 第三节 版式设计的发展趋势 / 004

011 第二章 版式设计的编排原则与审美原理

- 第一节 版式设计的编排原则 / 011
- 第二节 版式设计的审美原理 / 016

024 第三章 版式设计的视觉要素和造型要素

- 第一节 视觉要素及其构成设计 / 024
- 第二节 造型要素及其构成设计 / 033

048 第四章 版式设计的基本程序

- 第一节 收集资料, 整体规划 / 048
- 第二节 构思、创意 / 049
- 第三节 深入完善, 确立正稿 / 050
- 第四节 精确排版, 局部修饰, 后期调整 / 051
- 第五节 打样印制 / 052

053 第五章 版式设计的实践应用

- 第一节 书籍杂志的版式设计 / 053
- 第二节 报纸广告的版式设计 / 062
- 第三节 招贴广告的版式设计 / 068
- 第四节 DM的版式设计 / 074
- 第五节 包装的版式设计 / 078
- 第六节 企业形象的版式设计 / 083
- 第七节 网页的版式设计 / 087

092 第六章 版式设计案例分析

100 第七章 优秀版式设计作品欣赏

114 参考文献

第一章

版式设计概述

学习目标

通过本章的学习，了解和熟悉现代版式设计的概念，以及现代版式设计所要达到的目的，对今后版式设计的发展趋势有一个准确的分析和展望。

学习重点与难点

学习重点是如何将版面上的信息更有效地传播给读者；学习难点是如何清晰认识现代版式设计的发展趋势，从而根据这种发展趋势进行创意性的版式设计。

第一节 版式设计的概念

学习版式设计之前，我们必须明确什么是版式。版式即版面样式，版面是版式设计的载体。在信息化时代里，版面不仅仅是一张纸，它还可以是一面墙、一个瓶罐、一件T恤、显示器的屏幕、公交车的车身……是一切可以人为利用的信息承载媒介。

版式设计也称为编排设计，是指在有限的、特定的版面空间中，根据设计内容、目的要求，把文字字体、图形图片、线条线框、颜色色块等视觉元素按照设计创意要求进行组合排列，并运用造型要素及形式原理把创意构思以视觉形式表达出来的过程，是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式。版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。

版式设计广泛应用于书籍杂志设计、报刊广告设计、招贴广告设计、包装装潢、企业形象设计、产品样本设计、网页设计等所有平面以及影像设计制作领域。它的设计原理和理论贯穿于每一个视觉传达设计的始终，是一种利用艺术手段来进行版面信息传播的创造性活动。它不仅是一种技能，更是技术与艺术的高度统一。版式设计是现代设计师必须具备的艺术修养与技术知识，是视觉传达设计重要的专业基础课程。

图1-1 百事可乐易拉罐设计 Kaczmarek 白色的罐身，青色的花纹，灵动的线条，就像青花瓷一样宁静、唯美。少了些商业气息，多了几分艺术的美，令人爱不释手

图1-2 健体公司召集手册 版面中不论是文字还是插图或图框，都采用颇为笨拙有趣的形式，色彩艳丽醒目，犹如小朋友的日记，俏皮、生动又时尚

图1-3 《赤彤丹朱》封面设计 吕敬人 用老宋体书名文字上下左右围成窗形，字体的空当处用银灰色衬出一轮红日，成为版面上的视觉焦点

图1-4 玻璃门形象装饰 以玻璃门为版面的设计中，运用白色的粗体文字与黄色的细线结合圆点编排出紧凑、有趣的造型，犹如儿童的涂鸦，俏皮、生动又时髦

图1-5 T恤衫图案设计 现代丝印技术的进步使得T恤衫图案设计得到充分的解放，通过巧妙的编排设计进一步体现出着装者张扬的个性

第二节 版式设计的目的

版式设计的终极目的是：将版面上的信息更有效地传播给读者。要做到“更有效”就必须具备两个条件，一是版面上的信息编排要合理，主题明确，一目了然；二是版面的设计要新颖，艺术感染力强，符合主题内容的特点需要，让读者印象深刻并乐于接受。这也就要求设计师在设计前必须对版面上所要传播的信息内容进行深入细致的了解，把握住信息的类别特点，同时也要对目标读者进行分类，研究其阅读习惯，然后进行创意构思，制定版面的构图布局。此时，设计师的人生阅历、设计经验、艺术修养和对设计任务的理解程度，都对版式设计的质量有着重要的影响。

图1-6 西餐厅外墙装饰设计 平行竖排的巨大餐具模型具有强烈的上升感，将西餐厅的外墙装饰得与众不同，彰显出高雅精致的品味

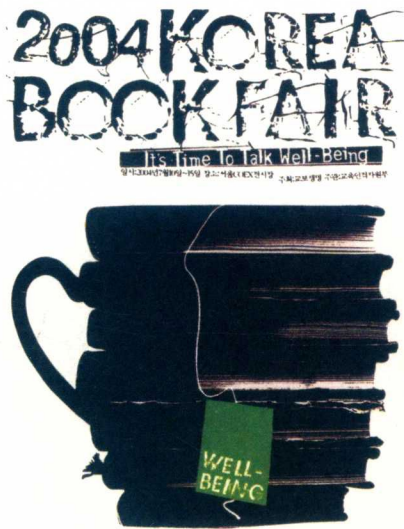

图1-8 2004韩国书展海报 BAE Sung-ik
残破效果的文字与由书籍构成的茶杯充满了整个版面，表现了厚重有力、古朴深远的意境

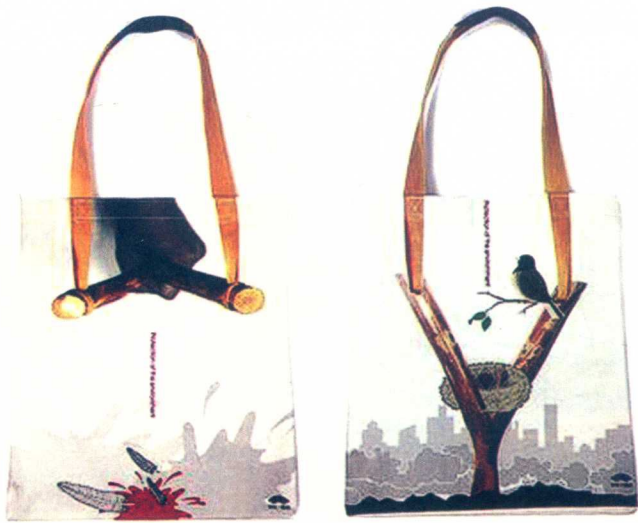

图1-7 手提袋设计 巧妙地利用手提袋的提绳强调弹弓的造形，以一种互动的形式凸显出此款环保手提袋的公益宣传目的

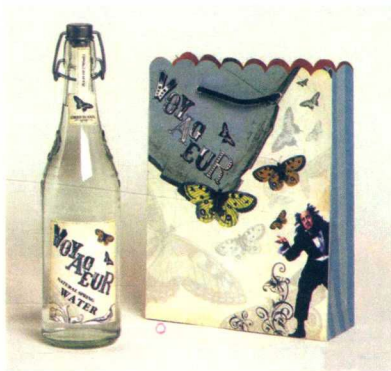

图1-9 Solvita Marriott包装设计作品 倾斜排列的文字和图形使得包装的版面充满了轻松、幽默的气氛，使其在同类商品的包装设计中显得格外突出

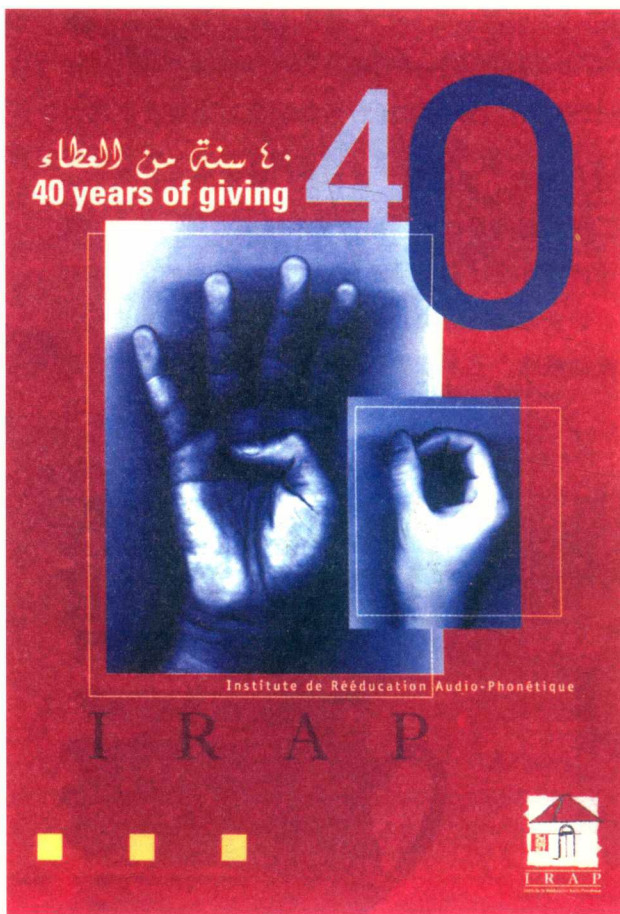

图1-10 Tarek Atrissi为黎巴嫩IRAP学院设计的海报 手势与数字的相互呼应,展现出40周年的信息,蓝色与红色的对比,表达了在激情中的冷静思考。版面设计严谨、大气,极具权威感

图1-11 《节约光荣》公益海报 罗博 版面中的图形呈倾斜状态,将版面作对角线分割,加强了红丝带图形挥舞的动感

第三节 版式设计的发展趋势

过去,人们对版式设计的认识简单地局限于书籍、报纸、杂志等纸质出版物中,认为版式就是一种图文编排的格式,而不需要任何设计。随着时代的进步,技术手段的发展,电子影像媒体的广泛应用,信息交流的方式和效率有了极大的改变与提高,人们的思想观念发生了重大的变化,版式设计的内涵已经扩充为世界性的视觉传达公共语言。

一、强调创意表现

版式设计中的创意有两种,一种是针对主题思想的创意;另一种是版面编排设计的创意。要求设计师在版面编排技巧上勇于打破设计传统,不拘泥于以往习惯性的条条框框,在司空见惯的事物中找到新的表现形式。巧妙地运用幽默、夸张、悬念戏剧性手法将主题思想的创意与编排技巧的创意相结合,已成为现代编排设计的发展趋势之一。

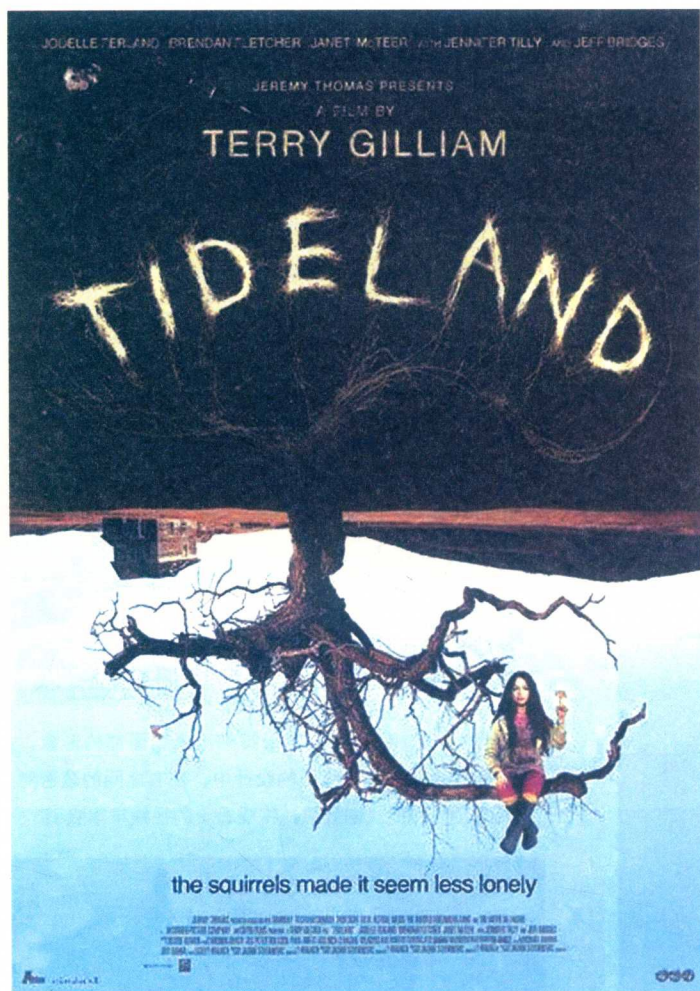

图1-12 国外电影主题海报 颠倒的画面令人感到意外，大面积的黑色压抑着观众的心灵，凸现了诡异荒凉的气氛

图1-13 SAGRES啤酒广告 利用啤酒泡沫与海浪的相似，再利用前景与背景的巧妙重叠，造成泳装美女从啤酒杯中走来的错觉，使人产生清凉、激情的感觉

图1-14 Perrier矿泉水广告 奥美作品 利用前后空间中图形的巧合，创造一种幽默搞笑的场景，将人们的视线引到商品本身

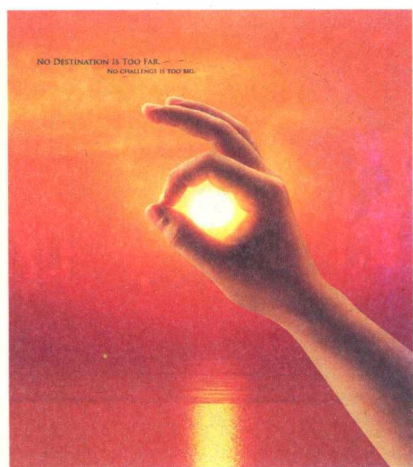

图1-15 迪拜投资公司广告 在这个系列广告的版面中，手与太阳、瀑布、石山是前景与背景的关系，同时也是点、线、面的元素。利用版面构图的巧合重叠，表达“看到”“接到”“掌握”这三个概念

二、追求个性品味

个性是设计师对设计样式差异的独到见解，它包括设计师本人的个性表现和版面内容形式表达的个性表现。品味是一个人对高质量的生活要求完美的一种表现，是个性化的充分发挥，品味既决定了设计作品的档次，也决定了读者的档次。在版式设计中，追求新颖独特的个性表现，根据信息内容营造某种意境品味，或者以追求幽默、风趣的表现形式来吸引读者，引起共鸣，是当今设计界在艺术风格上的流行趋势。个性与品味往往是相辅相成的，有强烈个性的设计作品一般都具有十足的品味，个性使版式能够脱颖而出，达到迅速吸引读者视线的目的，品味让读者回味无穷，引发审美共鸣，从而愉快地接受信息。

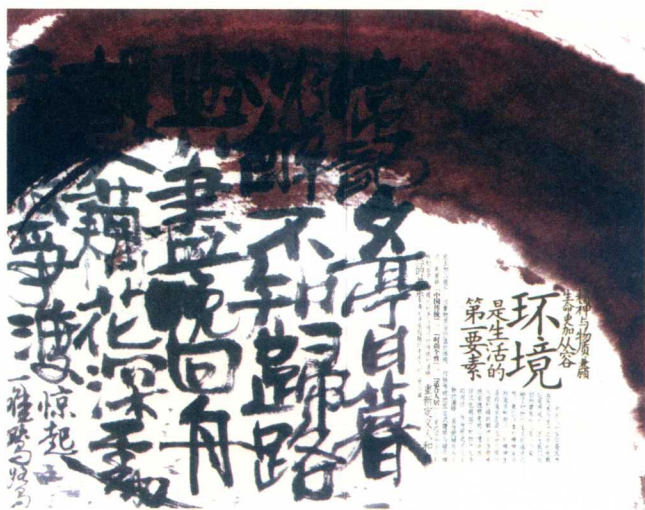

图1-16 “香水之约”楼书内页 版面中运用写意国画和书法字体作为插图，凸现出水墨情怀的韵味。文字按照传统古文书籍的排版方式进行竖排，使之与插图的风格一致。整个版面在古典的气息中又蕴含着现代设计的品味

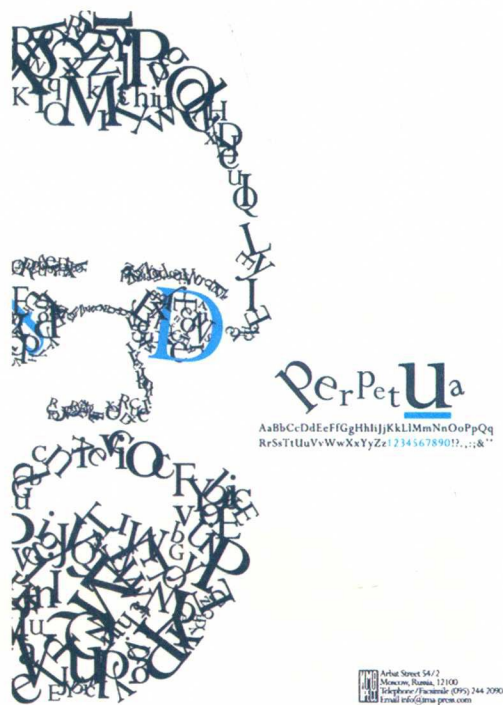

图1-17 运用英文字母排列出人物面部的形象，生动而有趣，在整个版面的设计中，左右之间的疏密对比形成了强烈的戏剧效果，将观看者的视线牢牢吸引

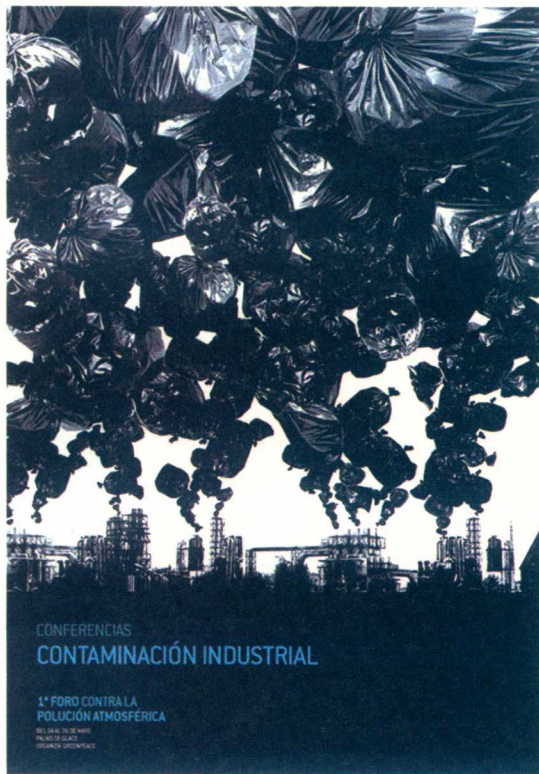

图1-18 环保公益广告 大面积的黑色图形编排设计造成了压抑、恐慌的心理效果，达到了公益广告的警示教育目的

图1-19 流星牌红葡萄酒设计 瓶身上闪烁的星光将人们的思绪引向了无垠的宇宙，它既是一种肌理又是一种意境，极简的风格凸显出独特的魅力

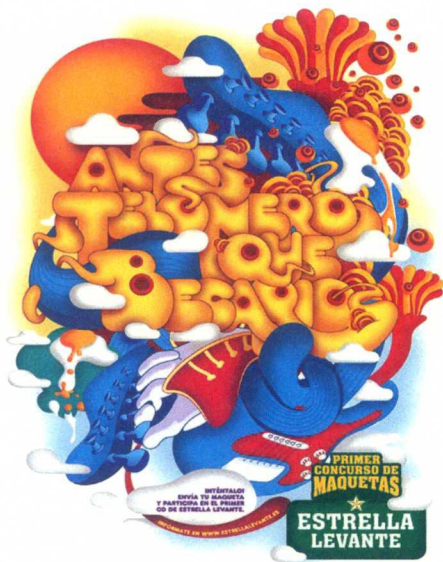

图1-21 ESTRELLA LEVANTE 啤酒平面广告 活泼、紧凑、可爱的字体与图形，将快乐的情感充分地展现出来

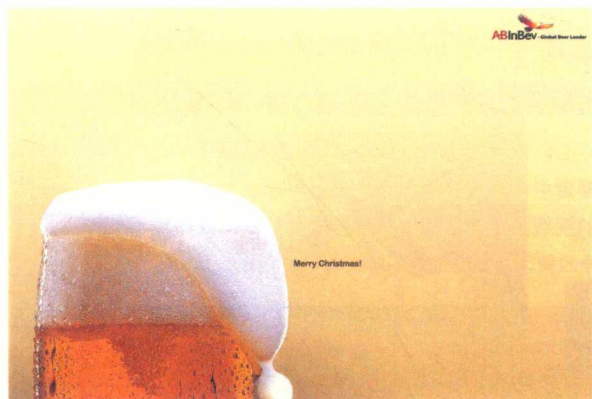

图1-20 ABInBev 啤酒平面广告 将洁白细腻的啤酒泡沫处理为圣诞帽，凸显了圣诞节促销的广告主题，大面积的空白处理给观看者以充分的想象空间，版面效果简洁、精致。

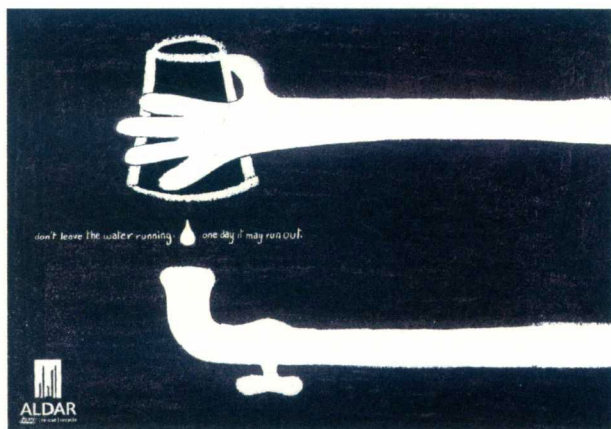

图1-22 节水公益广告 横线式编排方式结合稚嫩可爱的手绘涂鸦表现形式，用极其简练的线条构成了版面上的主要图形，黑与白纯粹的色彩对比配置透露出一种无奈与迷茫，略带一点黑色幽默的处理手法，使得版面具有了独特的魅力和个性

三、注重情感效应

“以情动人”是艺术创作中的重要原则。情感效应包含了情趣与情绪，它是娱乐性与人情味在版式设计中的体现，能迅速吸引读者的注意力和兴趣。

文字编排具有强烈的情感表现功能。通过文字的位置编排能有效地体现“轻快、凝重、舒缓、激昂”的感情因素。另外，在空间结构上，水平、对称、并置的结构表现严谨与理性；曲线与散点的结构表现自由、轻快、热情与浪漫。此外，出血版使感情舒展，框版使感情内蕴，留白富于抒情，黑白富于庄重、理性，等等。合理运用编排的原理来准确传达情感，或清新淡雅，或热情奔放，或轻快活泼，或严谨凝重，这正是版式设计更高层次的艺术表现。

图1-23《雷雨》话剧海报 充实的版面、阴沉的色调令人感觉压抑郁闷，“雷”字的崩裂预示着悲剧的上演

四、巧用电脑编排

电脑作为现代科技的产物，已成为设计师进行版式设计的重要操作工具，电脑化的作业形式给版式设计带来了更加广阔的创意空间和极高的工作效率。借助电脑设计手段进行图片和文字编排时，设计师可以轻松地完成多幅图片和多种文字的叠加、透视、错位、渐变等丰富多彩的编排效果，形成一个多维空间的版面，具有新奇、动感、刺激甚至矛盾的视觉特征，它的作用是普通的手工编排无法比拟的。但是，过度而无章法地使用电脑特效进行编排很容易出现版式上的视觉紊乱，信息不明了，主题不清晰，形式感模糊的毛病，无法达到版式传达信息的最终目的，如过多地使用错位、透叠、渐变会让人眼花缭乱等。此外，过多的电脑特效编排也容易形成设计千篇一律的局面。如果为了卖弄特效而做特效只会使编排的效果适得其反，让人感觉俗气。所以，巧妙而有节制地利用电脑特效为版式设计服务，也应成为当今版式设计的又一发展趋势。

图1-24 “水尚阑珊”房地产广告 背景色的深沉将中间圆窗中的人物、标志及广告语鲜明地衬托出来，使读者的视线集中在版面上重要的信息位置，既体现了古典宁静的美，又合理地控制了视线流

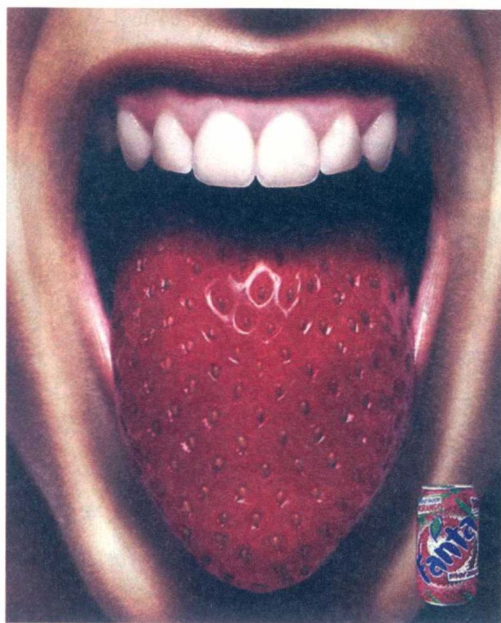

图1-25 草莓味芬达碳酸饮料广告 运用电脑特效，将草莓与舌头进行同构，既说明了饮料的口味，又令人耳目一新

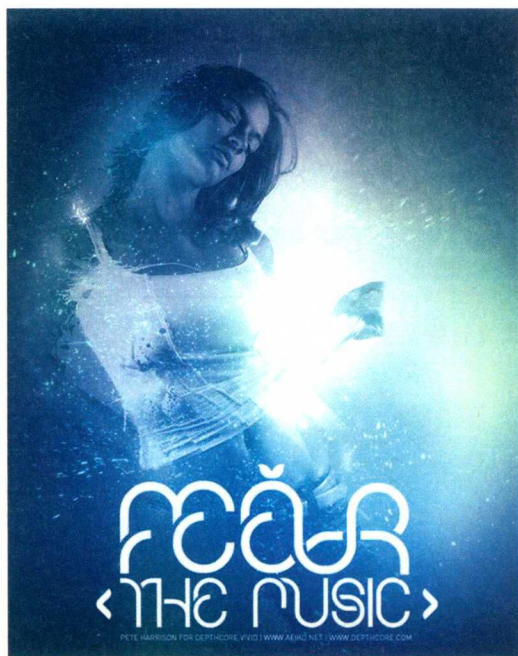

图1-26 Pete Harrison海报设计作品 利用光影与人物的透叠，产生如梦如幻的情景，使整个画面时尚而美丽

图1-27 YO TOMO牛奶创意广告 超现实的电脑特效，向读者展现出一个想象中的场景，令人惊叹

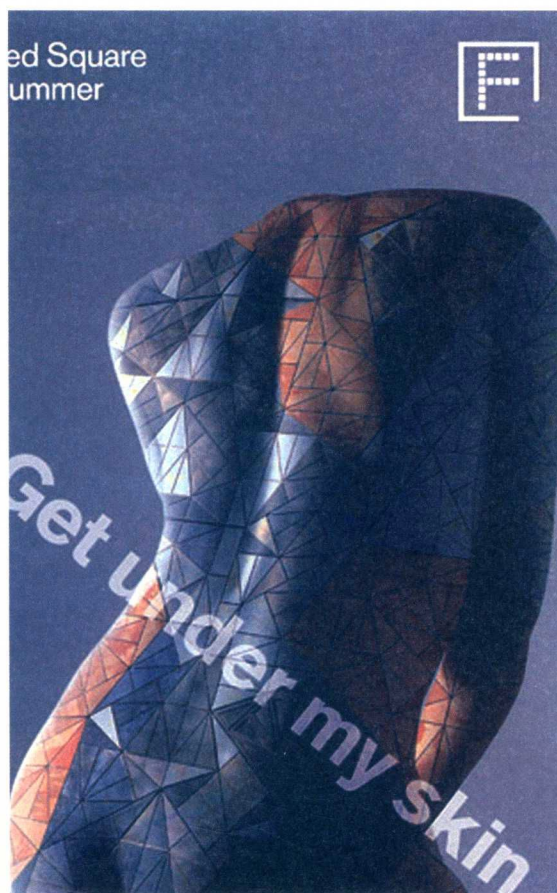

图1-28 国外某杂志广告 高超的电脑特技将版面中人体的皮肤异化为特定的肌理，产生既真实又不可思议的视觉效果

图1-29 Jazz Radio电台平面广告 将广告语逼真地模拟成金属皮带扣具的效果，配合牛仔褲的图形，把爵士乐电台的风格完美地展示出来

版式设计作品欣赏

知识回顾

本章主要讲述了版式设计的基本概念，指出了现代版式设计的目的，并根据当前版式设计的现状和特点，分析和总结了未来版式设计的发展趋势，使设计师和读者对版式设计有一个初步的了解。

思考与练习

1. 什么是版式？什么是版式设计？列举实例说明。
2. 版式设计的最终目的是什么？