

高校转型发展系列教材

马可欣 刘洋 编著

文字与版式设计

以字为形的文字设计，在平面设计中占有重要地位。文字不仅是传达信息的手段，更是设计师进行创意的载体。本书从文字与版式设计的概念入手，深入探讨了文字在版式设计中的功能、作用及表现手法。通过大量的实例分析，展示了文字与图形、色彩、空间等要素的有机结合，为读者提供了丰富的设计灵感和实用的操作指南。本书适合从事平面设计、编辑出版、广告设计等相关工作的专业人士阅读，也可作为高等院校设计专业及相关专业的教材。

性的活动。它不仅在平面上展示效果，还可以让人们在三维、四维的立体空间中感受到视觉冲击。随着艺术设计风格趋于国际化，文字与版式由早期的思想感情传递媒介提升为表现艺术美感的载体，产生了不可或缺的作用。

在平面设计领域，文字与版式设计是现代视觉传达设计的重要组成部分。在已有百余年的发展历史的设计领域，文字与版式设计自身已经形成一套完整的设计语汇，成为与心理学、消费学、广告学、传播学、营销学等学科交叉的科目。同时涉及印刷、印刷材料等技术。在报纸广告、杂志、画册、书籍、商品包装、展板、DM单、网页设计等所有平面与影像领域，文字与版式设计都有广泛应用。

目前，平面艺术设计风格日趋国际化，文字与版式设计也伴随平面的设计而发展，从进一步强化图形、符号化的视觉特征，到回归思想于流溢人文关怀的温情体现，文字与版式固有的表现形式，已不能适应当前多元化的艺术形式和消费者的审美趣味。传统的设计规则逐渐被打破，固有的视觉符号被重构，不少设计者将文字排版、版式设计、在平面视觉运用到空间中。文字与版式设计正面临着新的挑战，需要整个平面设计领域的丰富性与多样性。

本书通过对文字与版式设计的深入解析，旨在帮助读者在平面编排设计的过程中，全面掌握文字与版式设计的规律和要素，掌握文字与版式设计的基本原理、设计技巧与构思、文字与版式的具体表现，从而再创新高。

清华大学出版社

高校转型发展系列教材

文字与版式设计

马可欣 刘 洋 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是一本介绍文字与版式设计的专业书籍，从文字与版式设计的基本原理、设计方法以及应用技巧等入手，全面、系统地介绍文字与版式设计的相关知识，并且提供了大量国内外优秀设计作品供读者欣赏。

编者在编写本书的过程中，特别针对教学中的实际情况，结合多年的教学内容与教学经验，以大量优秀设计作品为案例进行讲解，将知识点与课后实训相结合，这对教师和学习者来说都具有较强的操作性和较高的实践参考价值。

本书不仅适合作为视觉传达设计专业学生的基础教材，也可供专业教师 and 广大视觉传达设计爱好者阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

文字与版式设计 / 马可欣, 刘洋 编著. —北京: 清华大学出版社, 2018
(高校转型发展系列教材)
ISBN 978-7-302-50202-9

I. ①文… II. ①马… ②刘… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 ②版式—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 114526 号

责任编辑: 施 猛
封面设计: 常雪影
版式设计: 方加青
责任校对: 牛艳敏
责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市铭诚印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 9 字 数: 196 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

产品编号: 074487-01

高校转型发展系列教材

编委会

主任委员：李继安 李峰

副主任委员：王淑梅

委员：

马德顺 王焱 王小军 王建明 王海义 孙丽娜

李娟 李长智 李庆杨 陈兴林 范立南 赵柏东

侯彤 姜乃力 姜俊和 高小珺 董海 解勇

前 言

文字与版式设计是指在规定的版面上将文字、色彩、图形等各个视觉元素进行科学、合理的组合，并运用造型要素及形式原理，把构思以视觉形式表达出来，是一种直觉性、创造性的活动。它不仅能在平面上展示效果，还可以让人们在三维、四维的立体空间中感受到视觉冲击。随着艺术设计风格趋于国际化，文字与版式由早期的思想感情传递媒介提升为表现艺术美感的载体，产生了不可或缺的视觉作用。

在平面设计领域，文字与版式设计是现代视觉传达设计的重要组成部分。在已有百余年发展历史的艺术设计领域，文字与版式设计自身已经形成一套完整的设计语汇，成为与心理学、消费学、广告学、传播学、营销学等学科交叉的科目，同时涉及制版、印刷、材料等技术。在报纸广告、杂志、画册、书籍、商品包装、展板、DM单、网页设计等所有平面与影像领域，文字与版式设计都有广泛应用。

目前，平面艺术设计风格日趋国际化，文字与版式设计也伴随平面设计的发展而发展，从进一步强化图形、符号化的视觉特征，到回归思潮下流露人文关怀的温情体现。文字与版式固有的表现形式，已不能适应当前多元化的艺术形式和消费者的审美趣味。传统的设计规则被逐渐打破，固有的视觉符号被重构，不少设计者将文字打破、解构、重组，生动地运用到空间里。文字与版式设计呈现多元化的趋势，带动了整个平面设计领域的丰富性与多样性。

本书通过对文字与版式设计进行讲解，引导学生领悟平面编排设计的规律和方法，主要内容包括：文字与版式设计的视觉要素和构成要素，文字与版式设计的规律和方法，文字与版式设计表现方面的内容和形式，各种应用性设计形式的特点。

本书大纲由马可欣、刘洋拟订，马可欣负责编写，全书最后由刘洋统一审阅定稿。

编者在编写本书的过程中，参考并吸收了同类教材和学术界的相关理论及研究成果。在此，我们向相关作者表示深深的谢意。

由于受时间和水平所限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者和业内专家批评指正，以便日后修正和完善。反馈邮箱：wkservice@vip.163.com。

编者

2018年1月

目 录

第一章 文字与版式设计概述.....	1
第一节 文字与版式设计的整体要求与课程内容.....	1
一、文字与版式设计的整体要求.....	2
二、文字与版式设计的课程内容.....	3
第二节 文字设计概述.....	5
一、文字(汉字)的起源.....	5
二、文字(汉字)的演变与发展.....	6
第三节 版式设计概述.....	11
一、版式设计的概念.....	11
二、中国版式设计的发展.....	13
三、西方版式设计的发展.....	16
第二章 文字设计基础.....	24
第一节 汉字字体的结构特征.....	24
一、老宋体.....	25
二、黑体字.....	27
三、字体结构与外形.....	30
四、汉字的视觉与错觉.....	31
第二节 拉丁文字的结构特征.....	33
一、拉丁文字的起源.....	33
二、拉丁文字的字体.....	35
三、拉丁文字的书写.....	36
第三节 文字的创意表现.....	37
一、文字组合形式的创意.....	38
二、文字创意的意象化.....	40
三、汉字的含义.....	41
四、拉丁文字的设计.....	42
五、文字与图形的互融.....	43

第三章 版式设计的组成要素	46
第一节 版式设计的视觉要素	46
一、点.....	47
二、线.....	47
三、面.....	48
第二节 版式设计的文字要素	49
一、字体.....	49
二、字号.....	49
三、字距、行距.....	51
四、分栏.....	51
五、标题与正文.....	52
六、页码.....	53
第三节 文字的编排	53
一、文字的编排形式.....	53
二、文字的强调.....	56
三、文字基本编排的诀窍和规律.....	58
第四节 文字与图形的编排	60
一、编排设计中的图文关系.....	60
二、文字编排设计的构图.....	61
三、编排中的色彩设计.....	63
第五节 版面设计的构成	65
一、版心设计.....	65
二、版面的空白处理.....	67
第六节 版式设计的视觉流程	68
一、自然视觉流程.....	69
二、秩序视觉流程.....	69
第四章 版式设计的原则与基本方法	79
第一节 版式设计的原则	79
一、思想性与单一性.....	79
二、艺术性与审美情趣.....	80
三、趣味性与独创性.....	81
四、规范有度.....	81
五、冲击视觉.....	82
第二节 版式设计的形式美法则	82
一、力场.....	82
二、动势.....	82
三、对称.....	83

四、均衡	84
五、空白	85
六、节奏与韵律	85
七、对比	85
八、分割	86
第三节 编排设计方法	87
一、规范版式设计方法	87
二、自由版式设计方法	89
第四节 网格与版式设计	90
一、网格划分的方法	91
二、版面网格设计的训练	95
第五节 版式设计的基本类型	102
一、骨骼型	102
二、满版型	102
三、上下分割型	103
四、左右分割型	103
五、中轴型	104
六、曲线型	104
七、倾斜型	104
八、对称型	104
九、重心型	105
十、三角型	105
十一、并置型	106
十二、自由型	106
十三、四角型	107
十四、文字型	107
十五、交叉型	107
十六、字图型	107
第五章 文字与版式设计鉴赏	109
一、标志设计	109
二、招贴设计	111
三、报纸版面设计	114
四、杂志版面设计	116
五、书籍装帧的版式设计	120
六、包装的版式设计	122
七、网页的版式设计	128
参考文献	131

第一章 文字与版式设计概述

本章概述

本章主要内容包括文字与版式概述、文字设计的起源与发展、版式设计的发展与趋势。在开始学习字体、版式设计之前掌握这些基本知识是非常有必要的，能为学生进入后期的作品设计环节打下坚实的基础。

教学目的

通过对本章内容的学习，学生将：

- 掌握文字与版式设计的基本概念；
- 掌握文字设计、版式设计的基础知识；
- 了解文字与版式设计的应用及其重要性。

第一节 文字与版式设计的整体要求与课程内容

在现代设计多元化发展的大趋势下，作为现代设计的重要组成部分之一的文字与版式设计是视觉传达表现的重要手段之一。文字与版式设计所涉及的范围极其广泛，并且以最贴近生活的方式存在于我们周围。我们在杂志、报纸、书籍、画册、招贴、商品包装、网页、多媒体动画等设计领域中都可以感受到文字与版式的设计应用，如图1-1~图1-5所示。

图1-1 招贴设计

图1-2 报纸设计

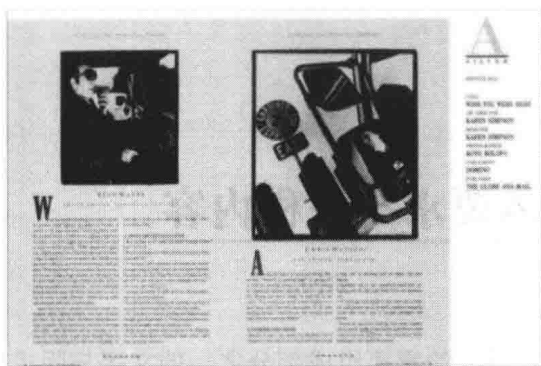

图1-3 杂志设计

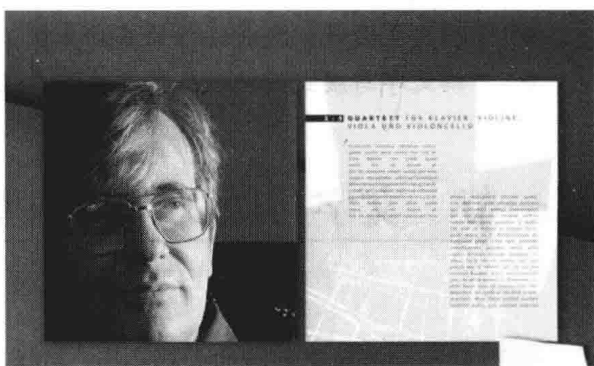

图1-4 网页设计

图1-5 包装设计

一、文字与版式设计的整体要求

识别性和美观性的要求贯穿于文字与版式设计的全过程，这是因为，文字是一种视觉符号，在醒目和悦目的前提下更容易传递信息。因此，对于文字与版式设计，在可读性的

基础上，又有了对美观性的要求。

优秀的设计不仅使文字更易为人们所识别，使版面更便于浏览，而且使字体和版面更具个性，同时也给人们带来视觉上的愉悦。因此，在进行文字与版式设计时，文字的形象应力求优美，使人赏心悦目，并通过版面编排产生美感，使所要表达的对象得到更充分的个性体现。这就是文字与版式设计的艺术性要求——美观，如图1-6~图1-9所示。

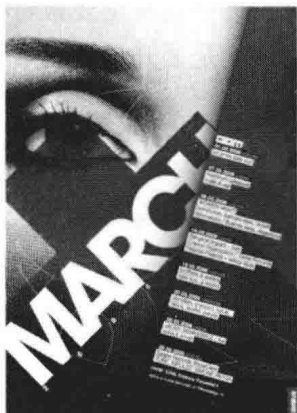

图1-6 杂志版面的个性化

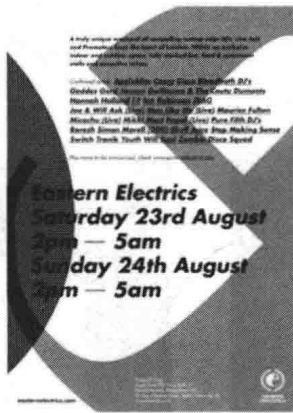

图1-7 招贴设计的文字编排

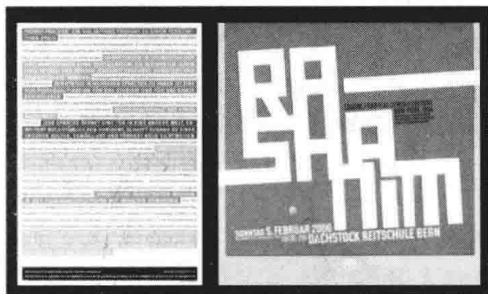

图1-8 单纯的文字版式设计

图1-9 文字图形化的表现

二、文字与版式设计的课程内容

文字与版式设计在平面设计中具有举足轻重的作用，它使各种构成要素和谐地出现在同一个版面上，互相衬托、互相呼应，把文字、图形的内容有机地组合在一起，将信息强有力地传达给受众，从而引起受众的注意和兴趣，达到销售商品或提高知名度的目的。优秀的设计作品一定会做到图形与文字的协调和呼应，尽管它们在平面上分属于两种不同特质的造型要素，但当它们在同一个时空中共同表现时，通过版面设计一定可以实现某种形式的配合，达到最佳的视觉传达效果。

在视觉传达设计教学体系中，文字与版式设计课程主要引导学生对文字及版式编排设计规律和方法进行认知与实践，主要包括以下几方面内容。

- (1) 对视觉设计中的视觉要素与构成要素的认知。
- (2) 对文字设计的认知与实践。

- (3) 对文字与版式关系的认知。
 (4) 对版式设计规律和表现形式关系的认知。
 (5) 对各种应用性设计形式的掌握与实践。

对视觉设计中视觉要素与构成要素的认知，是文字与版式设计的基本内容，也是一切平面设计的基础。视觉要素包括图形及其各种变化和组合、色彩与色调、肌理等；构成要素则包括点、线、面、空间等组合画面的表现形式。对视觉设计中的视觉要素与构成要素的掌握，特别是对它们的表现力及其各种可能性的认知和运用，是展开设计的第一步。如图1-10~图1-13所示为几组优秀的设计作品。

图1-10 版面上文字的线化

图1-11 版面上文字的面化

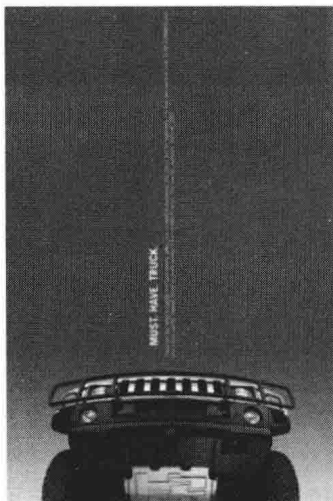

图1-12 构成要素的集中表现

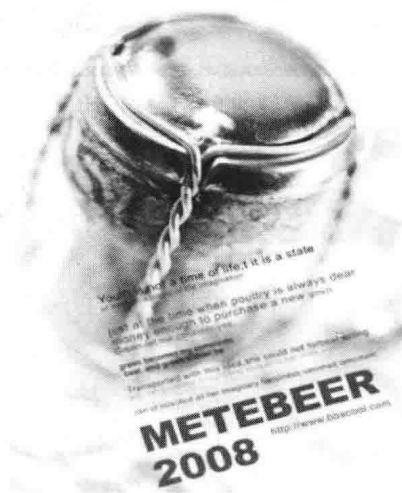

图1-13 构成要素的综合表现

平面设计样式很多，设计形式受审美、技术、经济等要素影响，但最重要的影响因素是设计物品本身的内容，这是设计应遵循的基本规律。所以，文字与版式设计课程应引导学生认知和把握各种设计的形式和特点，需要大量的练习和实践。

第二节 文字设计概述

文字设计的首要任务是版面文字的视觉化处理。换句话说，就是如何通过恰当的字体设计，使阅读顺畅、舒适。既然字体是一种具体的视觉形象，并占有一定的视觉空间，那么，它就必然会与版面中的其他视觉要素——图形、色彩产生互动的视觉效应。

字体不仅是文字的书写形式，更重要的是，可借助字体的字形特点、间架结构来探讨笔画与笔画间、字词与字词间视觉空间的组合问题，以及与图形在限定的范围内相互组合的技巧，以提高文字的可记忆度，符合服务对象的使用目的，获取最优的传达效果，这就是字体设计的任务。

一、文字(汉字)的起源

文字的发展历史源远流长，分为代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字和拉丁字母文字都源于图形，各自经过几千年的演化、发展，最终形成各具特色的文字体系，成为记载文明的一种方式。文字是传达思想信息、传播文化的载体，是人类相互沟通的桥梁。

古人还有一种帮助记忆的方法，就是在树皮、骨头或石块上刻画图形，也称之为“契刻记事”。契刻最早的用途是记录数目，依据数目用一定的线条做符号。虽然这也不是文字，但是这种记事方法比结绳记事(见图1-14)更加先进。通过直观的图形，人们可以得到更准确的信息。图形记事是最早的视觉传达方式，这对人类创造文字有一定的启发作用。

《中国文字学》指出：“文字的产生，本是很自然的，几万年前旧石器时代的人类，已经有很好的绘画，这些绘画大抵是动物和人物像，这是文字的先驱。”大量的考古研究也证明，文字源于图画。

在我们的古书中也有仓颉(见图1-15)造字的传说，即“黄帝之史仓颉，初造书契。依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。箸于竹帛，谓之书”，也就是“书画同源”。唐兰先生说：“文字本于图画，最初的文字是可读出来的图画，但图画不一定都能读。”图画只有成为简练的符号，以单独的读音存在时，图画才成为文字，如图1-16~图1-19所示。

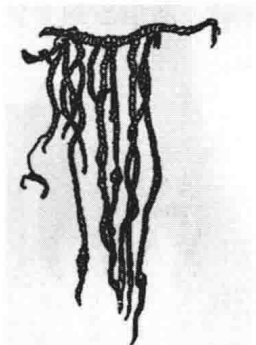

图1-14 秘鲁印加人结绳记事

图1-15 仓颉像

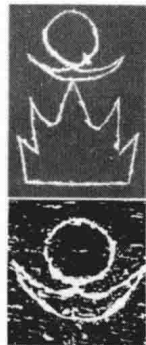

图1-16 陶纹

图1-17 彩陶符号

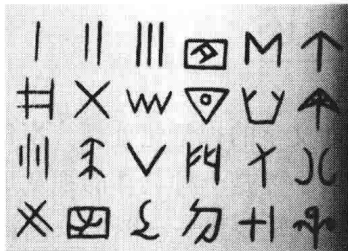

图1-18 彩陶符号拓印

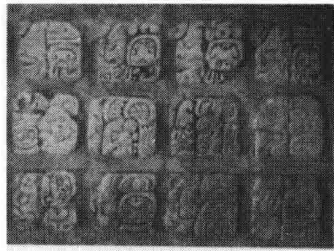

图1-19 玛雅文字

公元前14世纪,中国黄河流域的殷商帝国创造了甲骨文(见图1-20、图1-21)。甲骨文是中国汉字之源,是殷商文化重要的组成部分,它是人们用刀在龟甲、兽骨上刻画而形成的。从形态上看,甲骨文或瘦硬挺拔,或深厚雄壮,由于骨质有硬有软,所以刻出的笔画粗细不一,其中以方笔居多,笔画连接处又有剥落,浑厚凝重;从结构上看,甲骨文错综变化,大小不一。甲骨文是一种美丽的汉字,一个完整的标志,一种独特的图形符号,它的大部分文字也有形声、假借、会意的造字特点,具有汉字和图画的特征,是汉字发展的基础。此外,甲骨文在书写上也形成了自上而下的基本版面格式。

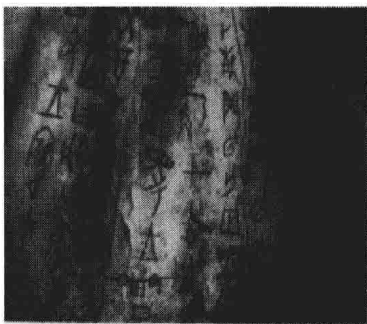

图1-20 甲骨文

图1-21 甲骨文拓印

二、文字(汉字)的演变与发展

1. 汉字的书体发展历程

对汉字的演变和发展直接产生影响的就是中国的书法,也可称其为古汉字。古汉字的书体大致包括金文、篆书、隶书、草书、楷书、行书,以至现在的印刷字体。总体来说,中国的古汉字经过两千余年的演变,经历了一个由单纯到复杂、从烦琐到简化的过程,直到今天形成了我们普遍使用的汉字,如图1-22、图1-23所示。

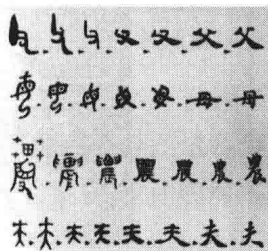

图1-22 文字的演变

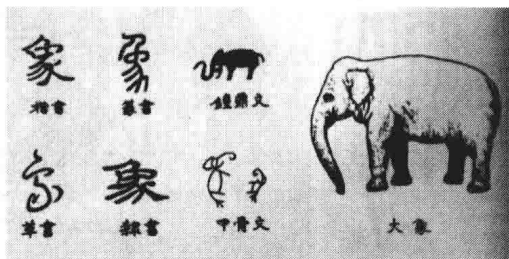

图1-23 文字的发展与演变

(1) 金文。金文是指殷商、春秋、战国时期篆刻在青铜器上的文字。金文字形圆润浑厚，弯笔多，字间距开阔，基本脱离原始图形，文字形态趋于成熟，如图1-24所示。

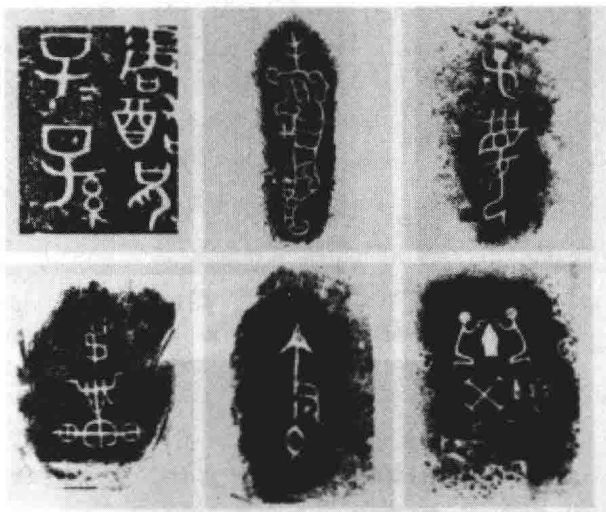

图1-24 青铜器上的金文

(2) 大篆。大篆盛行于西周后期，文字呈现线条化，进一步脱离了图画的圆形轮廓，线条均匀柔和，字体结构规整，趋于方块字形，如图1-25、图1-26所示。

图1-25 大篆

图1-26 大篆局部

(3) 小篆。小篆是秦始皇统一汉字后，由秦朝丞相李等人整理出的标准字体，它在大篆的基础上进行简化，笔画规范，点画均为线条，粗细一致，几乎完全脱离图画字，呈现出整齐、美观的长方形字体，如图1-27所示。

(4) 隶书。隶书产生于秦朝，通行于汉朝，字体呈“蚕头燕尾”，撇、捺都向两边伸展，像个“八”字，又称之为八分字。隶书笔画笔直，字形为方形，结构更为简化，并开始分出偏旁部首，书写极其方便，如图1-28所示。

(5) 草书。草书是汉字的一种艺术表现形式，源于秦末汉初，发展于魏晋，繁荣于唐朝，笔形上极具个性，具有很强的视觉冲击力，给人一种风驰电掣、一气呵成的感觉。草书有篆草(见图1-29)、隶草、章草、今草和狂草之分。

图1-27 小篆

图1-28 隶书

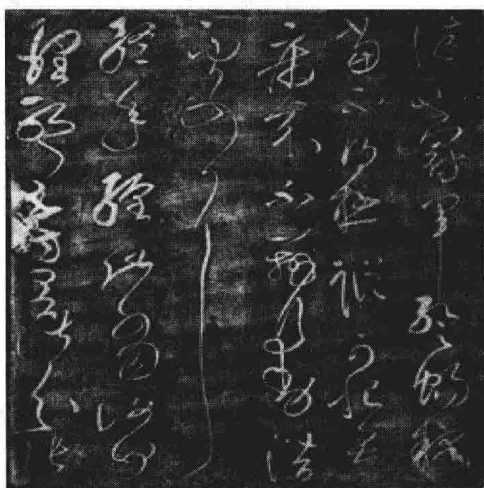

图1-29 篆草

(6) 楷书。楷书萌发于西汉，定形于魏晋，南北朝时，演变为魏碑体。楷书开创了一些笔画的标准写法，并开始形成比较完整的书法理论。楷书字体方正平直、笔画圆转、结构合理，是后人学习书法的入门字体，如图1-30所示。同时，楷书还确定了偏旁部首及书写笔顺。

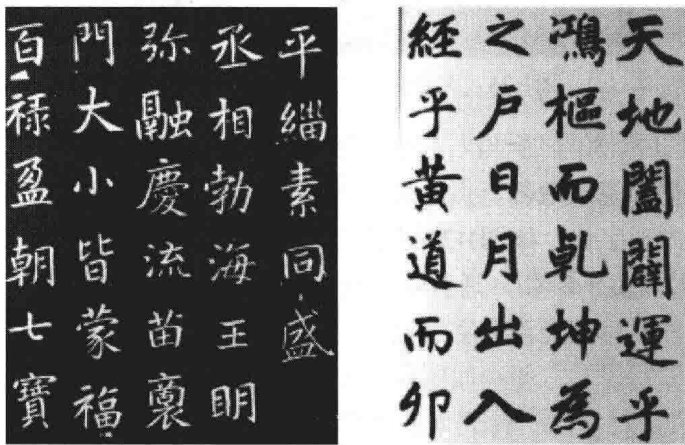

图1-30 楷书

(7) 行书。行书相传产生于东汉末年，弥补了楷书不宜快写、草书不易识读的不足，

是一种运笔自由的字体。行书写得规矩一些叫行楷，写得潦草一些叫行草，也是当前人们普遍使用的手写字体，如图1-31、图1-32所示。

(8) 魏碑。魏碑体盛行于南北朝时期，是介于隶书与楷书之间的字体，常用于碑文、墓志等，如图1-33所示。

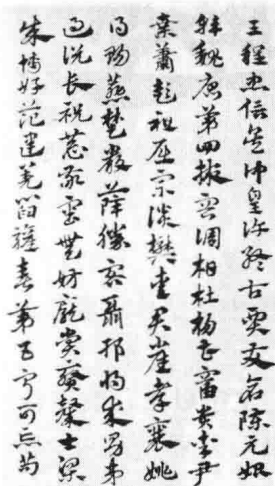

图1-31 行书

图1-32 《兰亭序》摹本

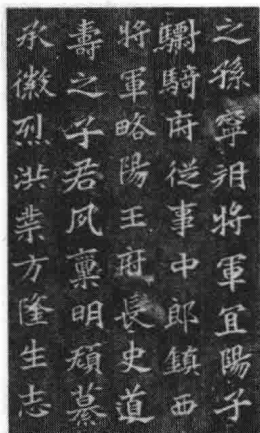

图1-33 魏碑体

古汉字除以上文字形式外，还有来自民间的“民间字体”。例如，春秋战国时期流行的鸟虫文(见图1-34)，笔画中部鼓起，首尾较尖，长脚下垂，具有较强的装饰性。另外，蝌蚪文(见图1-35)、民间剪纸文字(见图1-36、图1-37)、民间刺绣文字(见图1-38)、民间吉祥文字(见图1-39、图1-40)等，都为我们今天的字体设计提供了丰富的素材。

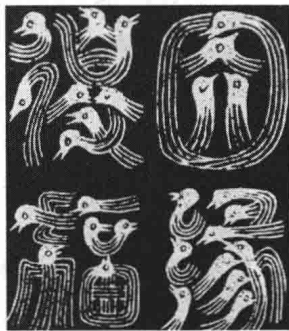

图1-34 鸟虫文

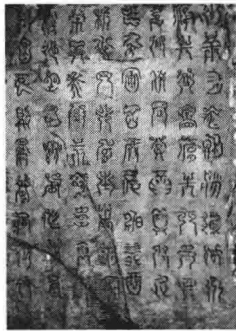

图1-35 蝌蚪文

图1-36 民间剪纸文字1

图1-37 民间剪纸文字2