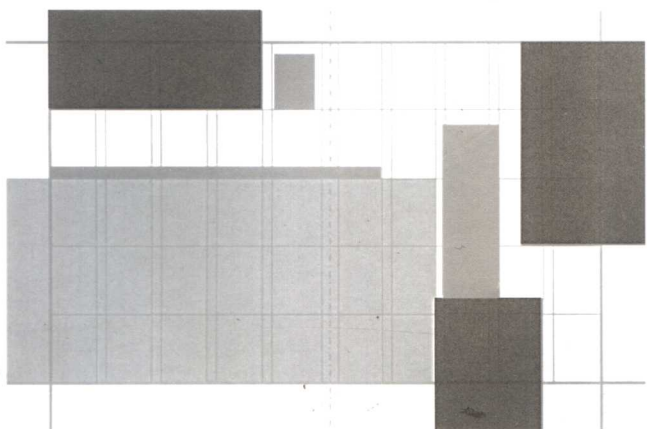

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

BANSHI SHEJI

辛艺华 编著

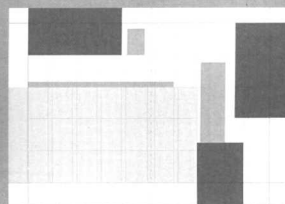
华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

**BANSHI
SHEJI**

辛艺华 编著

版式设计

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/辛艺华 编著
武汉:华中科技大学出版社,2006年10月
ISBN 7-5609-3816-7

I. 版…
II. 辛…
III. 版式-设计-高等学校-教材
IV. J522

版式设计

辛艺华 编著

策划编辑:王连弟
责任编辑:张志华
责任校对:朱霞

装帧设计:潘群
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录排:武汉正佳文化发展有限责任公司
印刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16
版次:2006年10月第1版
ISBN 7-5609-3816-7/J·47

印张:7.5
印次:2006年10月第1次印刷

字数:186 000
定价:39.80元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善
2006年8月19日

“版式设计”作为20世纪90年代末期开设的新课程，教学中可参考的资料很少。我们主要依靠专业设计中对版式设计的理解来编写教案、制作多媒体课件，通过历时6年应用于课堂实践环节而将其逐步完善。最近几年国内陆续翻译出版了国外有关版式设计的教材，兼收并蓄使得本课程体系有了长足的发展。但随之又出现了新的问题，国外版式设计教材立足于以外文为基础的版式理论，而中文的笔画与形式特征与外文有极大的差异，致使许多学生面对中文编排时，很难从汉字的角度的去思考其版式的特点。

此外，我们对近年来出版的诸多同类教材中的信息重复感到诧异。版式设计的复杂程度与日俱增，新的技术层出不穷，而我们的专业教学系统尚不能有效地应对设计出现的新问题，我们需要的不是空头理论，它完全不必面面俱到，但必须将版式设计的基本技能阐发得细致详尽、浅显易懂。

符合这种要求的教材，确实不易求得。于是，我们开始致力于对这一难题的探索。本书的内容，主要得自于我们多年来从事版式设计教学工作的经验。我们的观点是在回答不同水平学生——从新生到设计学硕士的课堂提问时逐步形成的。

这些答疑解惑的经验告诉我们，有些方法对学习版式设计颇为有效。比如采用研究性学习方法，确定专题性课题设计，以“专题案例（范围）→案例分析→知识点运用分析→总结→作业及范围”为教学框架，将版式设计原理融入对优秀设计作品的分析中，让学生能从版式案例分析中掌握所呈现的设计技能，因教程的提示与要求领略并尝试运用这些技能。我们在课程设计中，强调每一章节的学习重点及难点，引导学生在实战训练中熟练掌握设计原则。除此之外，我们既注意认知方法，帮助学生拓展解决问题的能力，又从个人的角度对问题进行重新评估，鼓励用概念发展技巧，从案例中发现设计原则，以展现版式设计方案的多样性和挖掘解决问题的各种潜在因素。让学生增强解决问题的能力 and 信心，打破习惯性思维，解放和加强自己的想象力和创造力。

本书的编著工作由华中师范大学美术学院辛艺华教授主持，具体分工如下：大纲和体例由辛艺华拟定并撰写原理篇、专题七、专题八，以及全书的统稿工作；专题一由华中师范大学美术学院副教授张朴撰写；专题二由《楚天都市报》记者苏争撰写；专题三由青岛大学美术学院讲师黄钺、《瑞丽·伊人风尚》杂志美术编辑李燕撰写；专题四由武汉理工大学艺术设计学院讲师熊文飞撰写；专题五由华中师范大学美术学院教师庄黎撰写；专题六由华中师范大学美术学院教师严胜学撰写。参与本课程实践环节的是华中师范大学美术学院视觉传达设计专业的学生们，他们的合作以及精彩的作业使我们的教材得以充实，在此一并致谢！

辛艺华

2006年6月9日于桂子山

原 理 篇

第一章 版式设计概念

1

第一节 版式设计概念导入 ----- 2

第二节 传统中国书籍的版式 ----- 3

第二章 版式设计原则

2

第一节 整体性原则 ----- 6

第二节 简洁性原则 ----- 10

第三章 版式设计原理

3

第一节 分类 ----- 11

第二节 分区 ----- 16

第三节 分栏 ----- 28

第四章 文字的编排

4

第一节 字体 ----- 40

第二节 字号、字距、行距、字系、标题字 ----- 44

第三节 正文文字编排的基本形式 ----- 52

第五章 图形与文字的编排

5

第一节 图形与文字的对比关系 ----- 59

第二节 图形与文字编排的基本形式 ----- 62

第三节 展开页的整体设计 ----- 66

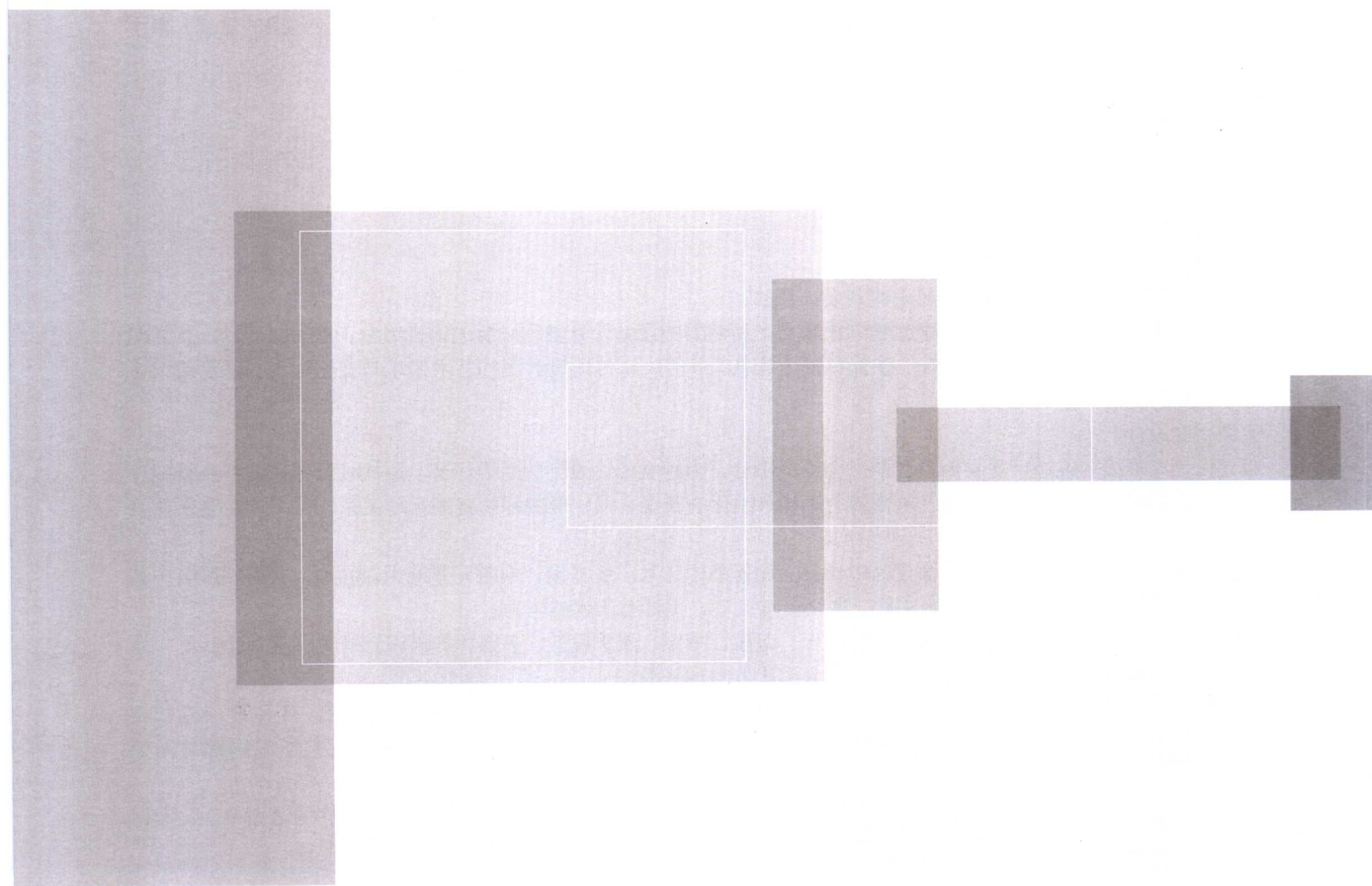
参考文献 ----- 74

专 题 篇

- 76 专题一 平面设计大师海报版式设计分析
- 81 专题二 报纸版式设计的灵魂——线
- 85 专题三 时尚杂志的编排设计
- 89 专题四 网页的版式设计
- 94 专题五 企业宣传手册的版式设计
- 99 专题六 信息场的构建——展示空间的版式设计
- 103 专题七 多媒体演示文件的版式案例分析
- 107 专题八 图文并茂、相辅相成
——谈谈《土家族民间美术》的版式设计

原理篇

第一章 版式设计概念

第一节 版式设计概念导入

【设计测验】 提供文本800字，图10幅。

设计元素：图片、文字、标题。

设计测验：将以上3种元素组合起来，进行版式设计。

设计类型：书籍、宣传册、多媒体课件界面等自定（A4幅面）。

测验时间：2学时。

【课程导入】

当我们面对设计主题，有了一个好的设计创意时，接下来就是如何把这一创意表现出来。设计创意的表现元素不外乎图形（或图片）、标题字、正文和色彩，这些统称为版式设计的四大元素。

可以说，任何具体的设计，最后都会落实到对这四大元素的应用上来。

作为设计专业的学生，每进入一门新的课程环节，都要习惯于提出以下几个问题。

这门课程的学习目的是什么？

这门课程将要解决什么问题？

这门课程的构成要素是什么？

这些要素有什么作用？

需要怎样的结构才能使它们结合起来达到设计目的？

版式设计课程的教学目的，是使学生学会把版面上所需要的设计元素进行必要的编排组合，成为直观动人、简明易懂、主次分明、概念清楚的美的构成，使其在传达信息的同时，也传达设计者的艺术追求与文化理念，从而给读者提供一个优美的阅读“空间”。

何谓版式设计？

版式设计又称编排设计，是平面设计的一个组成部分，为视觉传达设计的重要环节。版式设计是调动各类视觉元素进行形式上的排列组合，突出版式上新颖的创意和个性化的表现，强化形式和内容的互动关系，以期产生全新的视觉效果。

版式设计的创意不完全等同于平面设计中作品主题思想的创意。版式设计中各元素既相对独立，又必须服务于其主题思想。优秀的版式设计，必须突出主题，使之更加生动，更具有艺术感染力。

版式设计涉及平面设计的各个方面，例如广告、包装、书报、展板设计、多媒体界面设计等（见图1-1）。

版式设计的重点在于整体把握版式设计中四大要素的构成关系。

课题设计训练的目的：理解黑、白、灰整体分区概念，点、线、面在版式设计中的运用，各种设计原则及表现；把握具体设计内容与表现形式之间的内在关系；熟练掌握文字与文字、文字与图形、整体与局部之间的构成关系。

总之，版式设计重在强化创意能力，使版式设计从被动走向主动，从单一走向多元。在创造性的活动中，让设计者能更加积极主动地参与表达主题思想的版式创意设计，使版式设计更有情趣，更富内涵，更显新颖。

图1-1

第二节 传统中国书籍的版式

1. 传统中国书籍的版面术语名称

传统的中国印本书籍只印纸的一面。每一印张在中央对折，成为一页的两面。书的每页上有特别的形式及线条，其名称有助于解释它们的性质及其功能。印张的印刷部分与木板大小相同，称为版面（见图1-2）。版面中央折叠处称为版心。版心中央有一黑线，有粗有细，称为象鼻。以此线为准进行折页，或有上下相对的两个凹形尖角黑花，称为鱼尾。凹形的尖顶处为折页的标准。版心处可以有一细栏文字，为两页内容章节的小标题、印张页次，有时也是印本分卷的号码及题目，或本张字数及刻工姓名。宋版书籍有时在版边的左上角印一长方形符号，内写卷次，称为书耳。

书页的上下边缘空白处分别称为“天头”、“地脚”。“天头”一般较宽，“地脚”一般较窄。“天头”又称书眉。书的每页画成行格，行与行之间有细线区分，称为界，每页四边均有边栏，或为单线，或为双线。书的正

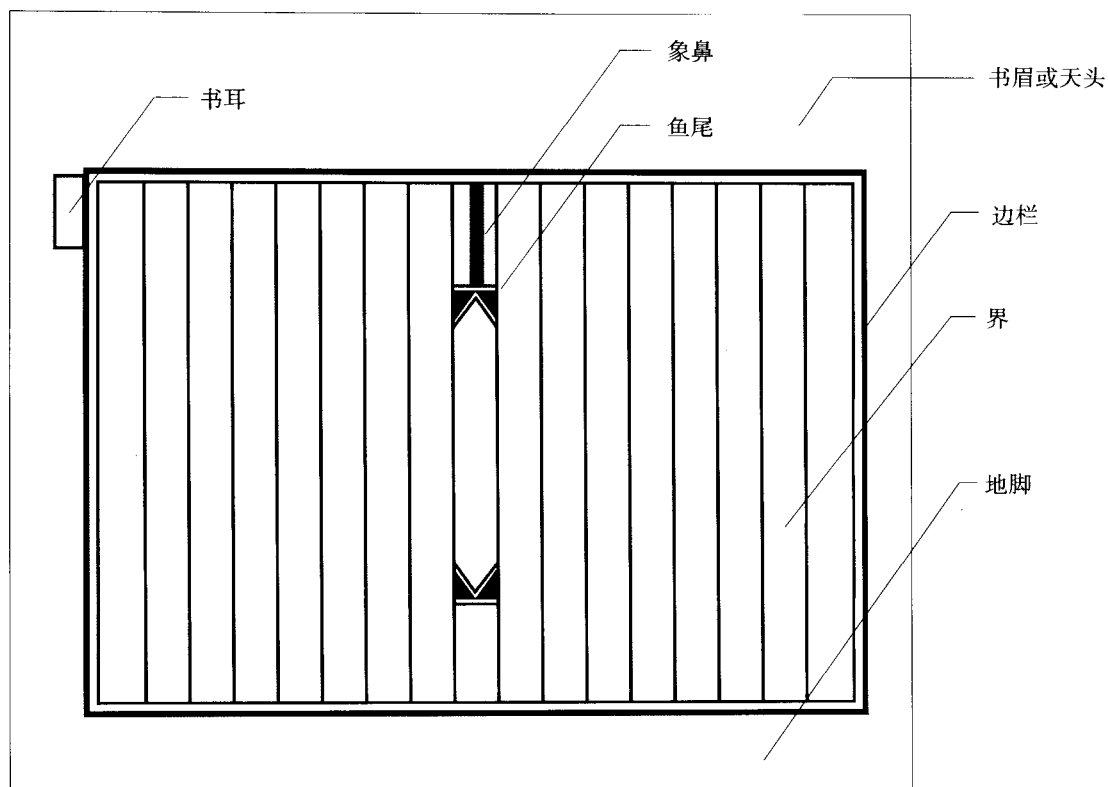

图1-2

文印在行内，为大字单行，书的注释或批语则以小字双行印在所注的句或字下，同在一行之内。每一页可划分5到10行，每行容10至30字（大字）。这种印法的基本版式以及中国传统印本书籍所用的某些版面术语名称直至近代仍被沿袭使用。

书的最重要部分当然是正文，通常以不同风格的楷书字体印出。宋代的雕版刻字至少使用了最为流行的三家书体，即欧体、颜体（图1-3颜体字刻印的宋版《史记》）、柳体。欧体笔力刚劲，笔画清朗；颜体笔画肥厚，笔意凝重；柳体笔意清秀，结构端正，字画平直，自成一派。一般来说，北宋刻本多效法颜氏书体，南宋多采用欧体。雕版印刷普及后，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体，后世称为宋体。

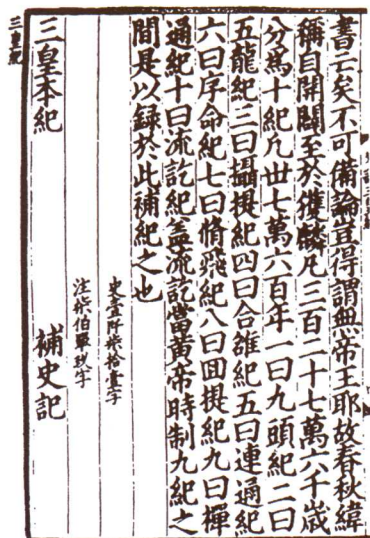

图1-3

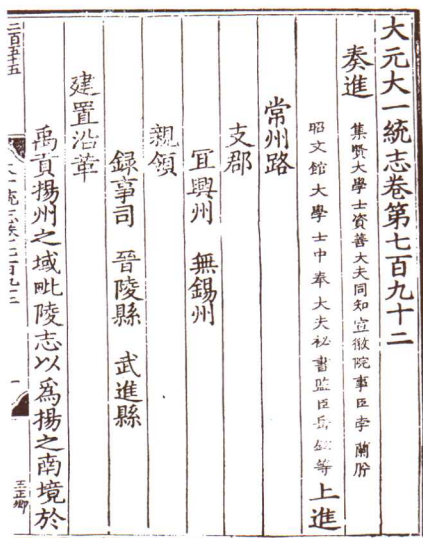

图1-4

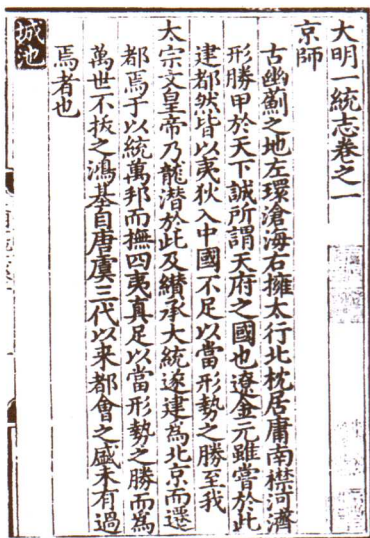

图1-5

2. 传统中国书籍的版式设计特征

传统中国书籍的版式是直排，从上到下、从右到左。

图1-4所示的是元刻本《大元大一统志》的章节目录，文字信息依章节名、作者、章节内容的顺序从右往左排列。在章节内容的编排中，内容按由大到小，以及文字上下分级别穿插排列，将信息层次清晰地显示出来。

图1-5所示的是明刻本《大明一统志》的版式。标题顶格书写，正文较标题低一字编排；需要强调的内容如“城池”用黑底阴文表现，在版式中形成强烈的黑白对比关系；正文中对于尊者都需另起一行，抬头顶格以示尊敬；文字级别中自然留出的空行巧妙地形成空白空间，加强了正文“面”的整体感觉。

元代课本、小说、杂剧、历史话本中插图数量大量增加，通常每页上端约三分之一用于插图，其下约三分之二用于排正文。这种版式安排说明插图起着装饰及帮助理解文字的作用，图1-6所示的是《全相三国志评话》，是插图本的典型版式。

图1-7所示的是明刊本《三才图绘》中的《指南车图》，标题位于书眉，页面分纵向三栏，正文占一栏，插图占两栏，空间留白的插图区与排列整齐的正文区之间形成黑白的强烈对比关系，使整个页面版式极具装饰性。

上述案例介绍了传统中国书籍在版式设计中标题、文字、插图处理的一些典型手法。自宋代之后，中国书籍的版式风格已独具特征，值得深入挖掘。

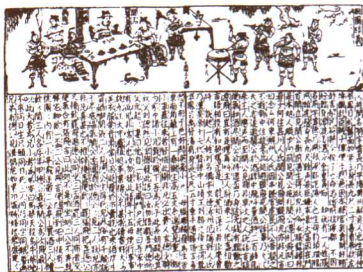

图1-6

图1-7

第二章 版式设计原则

第一节 整体性原则

在进行本课程学习之前，我们对版式设计的一些常识，大都来自于平时的一般性阅读。例如课本，它的常规版式特征是正文五号宋体通栏编排，从小学到中学再到大学，课本的编排形式已经深印于我们的头脑之中。此外，翻阅精美的杂志、观看美国大片、参观大型展览、浏览动态网页时，杂志的编排、电影的片头、展板的设计、网页的布局这些版式设计在我们的生活之中几乎无处不在，就看我们是否留心，能否以专业的眼光去看待版式。

专业的眼光——“整体”是版式设计的前提。

分析一件设计作品，一定要从“整体”入手。好的版式设计，最终目的是使版面具有条理性，更好地突出主题，达到最佳的诉求效果。

1. 主次分明

主次分明，主体形象突出并成为视觉中心，以此表达主题思想。

素描可以通过明暗关系，也就是黑、白、灰的对比关系来强调画面的主次；色彩也能通过冷暖色调的对比来表现空间与光影，突出对主体的烘托。在版式设计中，我们同样把主次关系放在首位。因为在版式中，主次关系同样是很重要的问题，它提示读者哪些是重要的信息，在哪里能获得重要的信息。

当面对一个需要表现的信息主题时，首先应该做的就是对文本信息进行认真分析，找出设计主题，编写出“设计大纲”；其次在对文本信息进行分类的前提下，选择四大信息元素（图形、标题字、正文和色彩）中适合传递主要信息的最佳元素，诸如选择图片或选择标题字等，在选择时必须随时想到元素中哪些典型的方面或部分能够集中地提示信息自身。只有通过对文本信息的具体分析，才能在设计中把握全局，不至于本末倒置、主次不分。

有些设计者，以设计者个人的形式至上，而不是从信息传播的角度出发，在设计中过分强调或突出次要信息，或者形式大于内容，使人眼花缭乱，或者夸张地使用诸如“哇”、“火爆”等修饰语，误导读者，增加了对主要信息的阅读障碍。

把握整体要以独特和精确的形式表现主题的概念和形象，主次分明，主体形象突出，整体概念就建立在主题思想的单纯、突出表达之中。

2. 分类编排

对文本信息进行分类编排，建立信息等级，使信息传达清晰连贯。

面对纷乱繁杂的信息，版式设计就是要从混乱和随意中找到条理，给读者提供明确的方向。成功的版式设计应该使读者知道哪条信息最重要，应按什么顺序来阅读，从而知晓所要表达的主题，这种依信息主次的设计，称为信息等级编排。即使是在似乎偏爱表面视觉混乱的当代设计作品中，设计师也会运用信息等级编排使观众理解所要传递的主题，便于读者理解。突出的例子是漫画图书的版式，在看似乱七八糟的画面里，始终有一条连贯的主线，似乎在强迫你遵从它的引导。表面的乱反而会激起阅读的挑战性，调动读者寻宝似的好奇心。

围绕主题，对文本信息进行提炼，将相互关联的内容归为一类，依信息主次建立信息等级，并在设计时建立明确的分区和导向，便于读者在阅读过程中清晰明确地掌握信息。

3. 设计元素处理

将编排元素抽象化。所谓抽象，就是大脑在完全超脱了具体事物的形象或完全不受它们约束的情况下所进行的组织活动。抽象的形便于我们抛开细枝末节而从整体上去把握各编排元素间的构成关系。

通常在学习版式设计之前,我们更多地关注版式设计的一些细节,诸如变体字的造型、文字绕图编排、图形的特效、过多变化的色彩等,忽略了版面的整体构成,而这却是版式设计最先应建立的概念。

在版式设计课程的学习中,要学会用点、线、面这些抽象元素来代替具体的编排元素;用黑、白、灰的关系来分析版式中的整体布局。

【作品分析一】

在图2-1所示的设计中,将产品、标题、副标题、正文这些具体的编排元素抽象成矩形,用色彩或不同明度的灰进行表现。通过这种归纳,我们看到,几个大的几何图形共同构成了画面的整体关系。

基于此,我们才可进一步关注细节部分的处理。图中副标题的块面由白线破外轮廓形,正文块面有一行黑字穿插其中,形成矩形内部丰富的黑、白、灰关系,使局部变化生动有趣而又不破坏整体效果。

在某种程度上,平面设计就是形状的安排和组织,通过分析作品来建立整体观,必须在大脑中抛开标题、文字、视觉资料和其他元素的含义,抽象地去看它们,尝试将它们归纳成几何形,以此分析形与形之间构成的黑、白、灰关系,领悟如何将编排元素进行整体设计的思路。

【作品分析二】

在图2-2所示的设计中,我们用黑、白、灰的关系对版式进行整体分析。深色图片为黑色区域,将版面中的黑定位于此,图片说明文区为高明度灰色区域,与右下方的空白区域一同构成视觉上的白色区域,黑与白的强对比关系安排在右页,构成对开页的重点。左页引文及正文区共同构成中明度灰色区域;高明度灰色区域的说明文穿插进正文中,与正文形成前后空间关系,不同明度的灰色块面共同构成弱对比关系,使左右页之间主次关系一目了然。

值得一提的是,为了突出右页的重点,引文与正文在明度关系上保持一致,形成一个整体。这里,设计师巧妙地通过对引文位置的安排和色彩的点缀,使引文与正文之间构成局部的主次关系,使信息级别清晰地表现出来。

【作品分析三】

在图2-3中,首先应找出隐藏的纵向分栏线(见红线),同时注意非常重要的一根水平线,这两组线条是信息编排的基本框架。

在分栏线的定位下,标题跨越三栏安排在左页上部。由于这一区域仅安排标题,没有其他元素干扰,因此,标题字选择了清新秀丽

图2-1

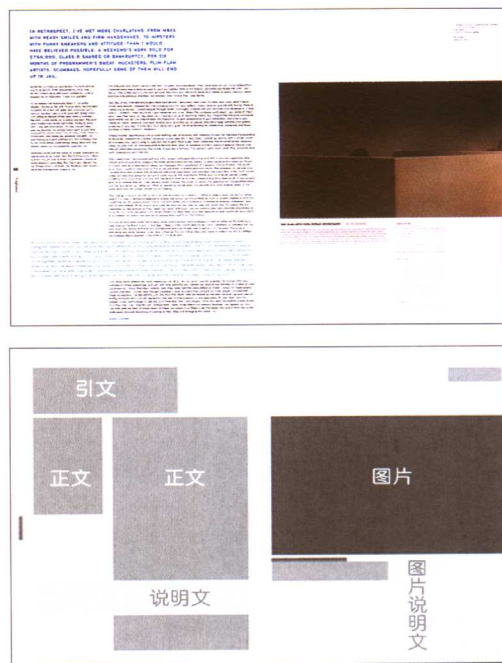

图2-2

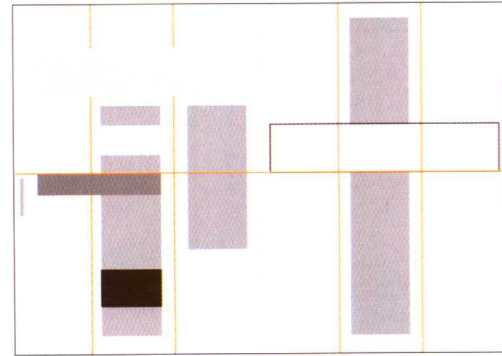

图2-3

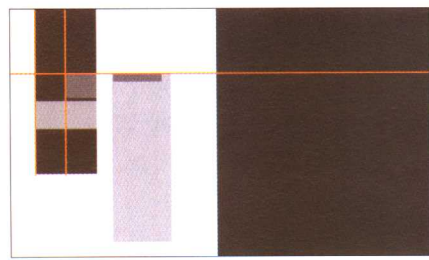
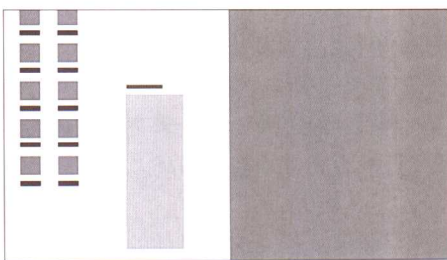

图2-4

图2-5

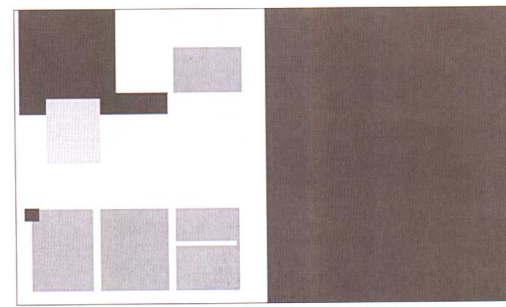
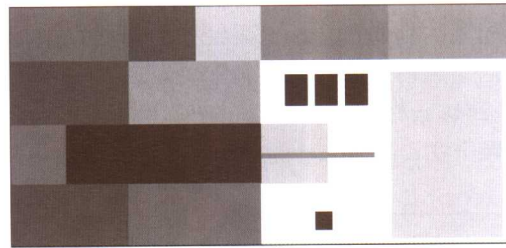
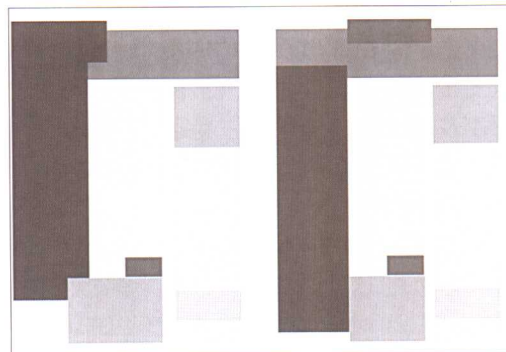
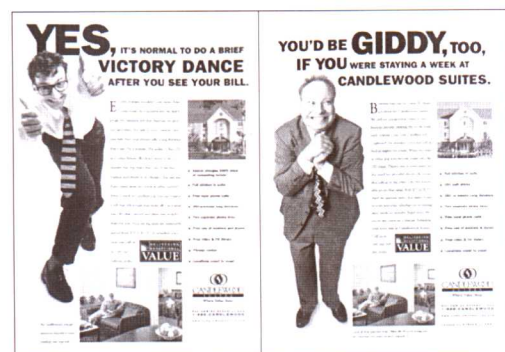
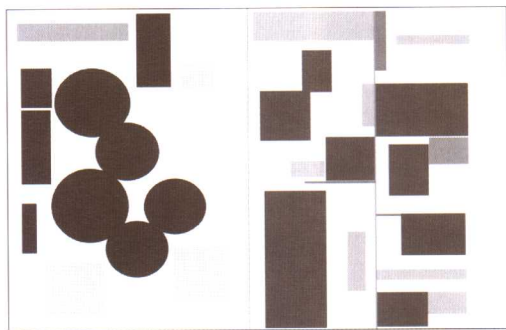

图2-6