

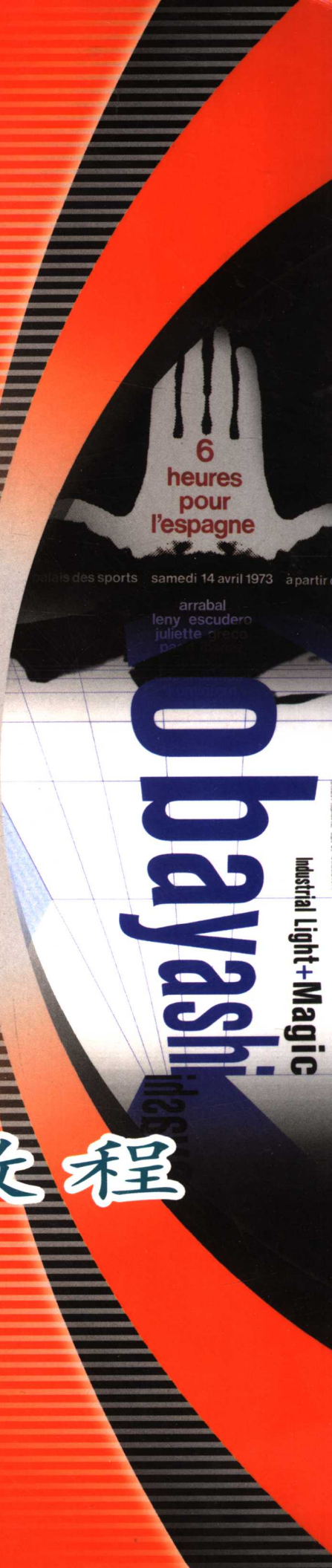
ART DESIGN SERIES 曾强 编著

全国 高职高专 艺术设计专业教材

版式设计

教程

西南师范大学出版社

全国高职高专艺术设计专业教材

版式设计

曾强 编著

教程

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计教程/曾强编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2006.9
全国高职高专艺术设计专业教材
ISBN 7-5621-3720-X

I. 版... II. 曾... III. 版式—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第100139号

丛书策划: 李远毅 王正端

全国高职高专艺术设计专业教材

主编: 沈渝德

版式设计教程 曾强 编著

责任编辑: 王正端 胡秀英

整体设计: 王正端

版式设计: 曾强 丁仪

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6

字 数: 192千字

版 次: 2006年9月 第1版

印 次: 2006年9月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3720-X/J·397

定 价: 32.00元

本书部分作品因无法联系作者,客观上不能按照法律规定解决版权问题,我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心,请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

作者简介

曾强,男,1964年生于重庆市。1990年毕业于四川美术学院。重庆市书法家协会会员、重庆市中日友好交流合作促进会理事、台湾第十三届广告金犊奖大陆筹备委员会会员、重庆市第二十三届大学生“校园之春”广告设计大赛评委、中国民盟重庆市青年委员会委员、民盟渝北区常委、政协渝北区委员,现为重庆交通大学人文学院设计艺术系主任,讲师。

自20世纪90年代投身高等教育事业以来,主要从事视觉传达设计的教学研究和设计实践。先后在国家级核心期刊《美术观察》、《装饰》及《美术界》等专业刊物上发表了《当代艺术设计教育的传统回归之路何在》、《设计教育的本土化立场》、《设计教育的中国路线》、《CI推广的精神支柱》、《从当代角度看色彩构成课程》等专业论文。作品被《现代包装》、《美术观察》杂志作专题介绍,担任了专业书籍《色彩构成》副主编。同时承担了国家艺术类核心期刊《美术观察》标志设计、贵州民族学院交通广场环境雕塑设计、重庆歌乐山烈士陵园VI设计、德国德赛贸易咨询有限公司标志设计、中国西昌邛海公园标志设计、大竹五峰山国家森林公园景观设计等社会设计项目,还主持了2001年“德国一号风暴海报艺术原作中国展”、2002年国际图形创意代表人物福田繁雄(日本)“福田繁雄作品展”等大型国际性艺术展览。并应邀访问日本、德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡等国家,与当地大学及艺术设计机构进行了大量的学术交流活动。

专注 · 专业 · 品质的保证

西南师范大学出版社

全国高职高专艺术设计专业教材

广告设计教程	图形创意教程	办公空间设计教程
包装设计教程	版式设计教程	餐厅空间设计教程
标志设计教程	装饰设计教程	家具设计教程
平面构成教程	描绘技法教程	室内设计制图与透视表现教程
色彩构成教程	商业摄影基础教程	装饰装修构造教程
立体构成教程	型录设计教程	实用装饰工程预算教程
CI设计教程	展示设计教程	卡通形象设计教程
现代招贴设计教程	设计素描教程	网页设计与制作教程
书籍设计教程	住宅空间设计教程	
文字设计教程	住宅小区景观设计教程	

一套被众多设计艺术院校广泛采用的教材

一家专注于设计艺术教育的出版社

专注 · 专业 · 品质的保证

西南师范大学出版社艺术设计专业教材

设计概论
广告设计
包装设计
标志设计
CI 设计
文字设计

平面构成
色彩构成
立体构成
色彩设计
装饰设计
图形创意

视觉表述
印刷设计
电脑绘图
公关用品
广告形象
型录设计

数码摄影
插图设计
书装设计
版式设计
展示设计
装饰绘画

时装评论
服装设计概论
服装美学
男装设计
女装设计
立体裁剪
服装色彩设计
品牌成衣设计

服装画技法
民族服饰要素与创意
服饰配件设计
现代服装面料的开发与设计
首饰设计
女装造型与板型设计
室内设计方法
室内环境与装饰

环艺表现技法
景观艺术设计
环艺形态应用
材料 构造 形式
餐饮文化空间设计
现代城市微观环境设计

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

一套被众多设计艺术院校广泛采用的教材

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

编审委员会

学术顾问：杜国城 全国高职高专教指委秘书长 教授

季 翔 徐州建筑学院 教授

黄 维 清华大学美术学院 教授

罗 力 四川美术学院 教授

郝大鹏 四川美术学院 教授

陈 航 西南大学美术学院 教授

李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

余 强 四川美术学院 教授

张 雪 北京航空航天大学新媒体艺术系 教授

主 编：沈渝德 四川美术学院 教授

高职高专教育土建类专业教学指导委员会

建筑类专业指导分委员会副主任委员

编 委：李 巍 四川美术学院 教授

夏镜湖 四川美术学院 教授

杨仁敏 四川美术学院 教授

沈渝德 四川美术学院 教授

刘 蔓 四川美术学院 教授

杨 敏 广州工业大学设计学院 副教授

邹艳红 四川教育学院 副教授

余 鲁 重庆三峡学院美术学院 副教授

文 红 重庆教育学院 副教授

罗晓容 重庆工商大学 副教授

胡 虹 重庆工商大学 副教授

序

沈渝德

进入21世纪,为适应经济全球化和信息化对高素质劳动者的需求,世界各国的职业教育进入了一个在调整中巩固、在改革中发展的时期。

职业教育是现代教育的重要组成部分,是工业化和生产社会化、现代化的重要支柱。近些年来,世界各国、国际组织、区域性机构都认识到发展职业教育对推动社会经济发展及促进就业增长的重要作用,把改革和发展职业教育作为面向21世纪教育和培训体系的重要组成部分。1987年联合国教科文组织在德国柏林召开了第一届国际技术和职业教育大会。1989年联合国教科文组织大会通过了《技术和职业教育公约》,制定了世界技术和职业教育发展的指导方针和政策。1999年联合国教科文组织在韩国汉城召开了第二届国际技术和职业教育大会,大会发表了对新世纪职业教育新的发展模式的看法,认为即将到来的21世纪是一个充满巨大机遇与严峻挑战的时代。新的发展模式将是以人为中心,培养创业能力和自立能力,促进继续学习和独立学习。大会通过了《技术和职业教育与培训:21世纪展望——致联合国教科文组织总干事的建议书》,呼吁各国改革职业教育,以终生教育思想为指导进一步推动和发展职业教育,建立和完善职业教育与高一级教育相衔接的有效机制,建立开放的、灵活的和面向学习者的新型职业教育制度。大会在主题工作文件中以中国的谚语作为引语:“当风向改变时,有的人筑墙,有的人造风车”,认为职业教育在新时代之风面前,不应消极地筑墙挡风,被动应付,而应积极主动地借助时代的风势,大造风车,抓住机遇,迎接挑战。

高等职业教育的培养目标是人才培养的总原则和总方向,是开展教育教学的基本依据。人才规格是培养目标的具体化,是组织教学的客观依据,是区别于其他教育类型的本质所在。

高等职业教育是高等教育的重要组成部分,属于高等教育的范畴。高职教育是自成体系的教育,在类型和层次上都有自己的特点,不同于普通高等教育。高等职业教育与普通高等教育的主要区别在于:各自的培养目标不同,侧重点不同。职业教育以培养实用型、技能型人才为目的,培养面向生产第一线所急需的技术、管理、服务人才。同样,高职人才也必须具备与高等教育相适应的基本知识、理论和技能,掌握相应的新知识、新技术和新工艺,并以较强的实践动手能力和分析、解决生产实际问题的能力区别于普通高等教育。

高等职业教育以能力为本位,突出对学生的能力培养。这些能力包括收集和选择信息及知识的能力。在规划和决策中运用这些信息和知识的能力、解决问题的能力、实践能力、合作能力、适应能力等。国际21世纪教育委员会提出“四个学会”:学会求知、学会做事、学会共处和学会生存,作为现代教育的四个支柱。在第二届国际技术和职业教育大会中提出,21

世纪最重要的品质将是学会学习，德国联邦职业教育研究所前所长Herman Schmidt博士称之为独立学习的能力（independent learning）。培养能力，已成为职业教育界的共识。

高职高专艺术设计教育的课程特色是由其特定的人才培养教育目标和特殊的人才规格所决定的，课程是教育活动的核心，课程内容是构成系统的要素，集中反映了高职高专艺术设计教育的特性和功能，合理的课程设置是人才规格准确定位的基础。

本艺术设计系列教材编写的指导思想是从教学实际出发，以高职高专艺术设计教学大纲为基础，遵循艺术设计教学的基本规律，采用单元制教学的体例架构，使之能有效地用于实际的教学活动，力图能贴近培养目标、贴近教学实践、贴近学生需求，具有很强的应用价值。

本系列教材的教学内容以培养一线人才的岗位技能为宗旨，充分体现培养目标。在课程设计上，以职业活动的行为过程为导向，按照理论教学与实践并重、相互渗透的原则，将基础知识、专业知识合理地组合成一个专业技术知识体系。理论课教学内容根据培养应用型人才的特点，求精不求全，不过多强调高深的理论知识，做到浅而实在、学以致用。专业必修课门类覆盖了教学所属的所有专业，知识面广、综合性强，非常有利于培养“宽基础、复合型”的职业技术人才。

我们期望能构建一种科学合理的教学模式，一种新的教学思路，规范高职高专艺术设计的教学活动与教学行为，以便能有效地推动教学质量的提升，也便于有效的教学管理。我们同时也注意到艺术设计教学活动个性化的特点，教材在理论阐述、教学方法和组织方式、课堂作业布置等方面给任课教师预留了一定的灵动空间。

我们认为教师在教学过程中不再主要是知识的传授者、讲解者，而是指导者、咨询者；学生不再是被动地接受，而是主动地获取。这样才能有效地培养学生的自觉性和责任心。在教学手段上，应该综合运用演示法、互动法、讨论法、调查法、练习法、读书指导法、观摩法、实习实验法及现代化教学手段，体现个体化教学，使学生的积极性得到最大限度的调动，学生的独立思考能力、创新能力均得到全面的提高。

本系列教材根据目前国内高职高专艺术设计开设课程的需求，将分装潢设计、环艺设计、服装设计、设计基础及数码艺术设计等多个板块进行规划编写，分期分批、有计划地陆续出版。

本系列教材是为我国高职高专艺术设计专业的学生专门编写的，他们将是本世纪中国设计领域一支重要的队伍，是活跃在设计第一线的生力军，他们的成长直接关系到中国设计界的未来与发展。我们编辑这套教材，就是希望能在培养这支生力军的过程中，做些实实在在有成效的工作。

作为艺术设计高职高专教材建设的一种探索与尝试，这套教材中难免会有偏颇与不足，我们期望得到教育界的专家学者们的批评与指正，以期在教学实践中加以调整修改。

前言

高职高专教育以就业为导向,以技术应用型人才为培养目标,担负着为国家经济高速发展输送一线高素质技术应用人才的重任。近年来,随着我国高职高专教育的发展,高职院校数量和在校生人数均有了大幅激增,已经成为我国高等教育的重要组成部分。

《版式设计教程》主要面向高职高专教育,遵循“以就业为导向”的原则,根据实际需求来进行课程体系设置和教材内容选取。根据教材所对应的专业,以实用为基础,以必须为尺度,为教材选取理论知识,注重和提高案例教学的比重,突出培养人才的应用能力和实际问题解决能力,满足高职高专教育“学校评价”和“社会评价”的双重教学特征。这本教程的内容由“讲授”和“实训”这两个相辅相成的部分组成,“讲授”部分介绍在相应课程中学生必须掌握或了解的基础知识,每章都设有“学习目标”、“小结”、“习题”等特色段落;“实训”部分设置了一组源于实际应用的例子,用于强化学生解决实际问题的能力。

版式设计,作为一门实用艺术,首先应该具有实用功能,为图书、广告、型录等的内容服务。然而,它又有其独具特色的表现形式,具备其特有的魅力。如同“人皆一面,各不相同”一样,版面虽都是平面表现,却应该具备形形色色、林林总总的可塑性,丰富性。

本教程作者结合自己对版式设计教学和实践的理解,从新的角度对版式设计及其创作手法进行了分析,并通过精心制作的案例,从创意思路、技术实现和艺术把关几个层面,对从创意到最终实现的全过程进行了全面的讲解。作者将版式设计的思想、技术和经验贯穿全书,目的是引导读者形成一种平面设计创作的思路,了解平面设计的实现方法,进一步训练创意思维和掌握平面设计的创作技巧。总之,技术与艺术的结合是本书的主导思想,设计原则到应用实践是本书的脉络,思维方式的培养和技能的训练是本书的主要目的。本书可以用作高职、高专、高等院校设计与制作专业或相关课程以及社会相关专业培训班的教材,也适用于对艺术设计感兴趣的一般人士进行自学。

本书是作者多年从事版式设计教学与实践的总结,把它写出来希望得到同仁和读者的指教,鼓励我继续努力、不断探索和创新。如有成功之处,那是广大同行支持的结果。在这本书中实例演示部分来自英国设计艺术家ALAN SWANN所演示的例子,还引用了一些来自于社会的作品,尽管这些作品大多没有署名,我无法知道它们出于哪些高手和大师之手,因而无法一一致谢,但我还是要凭借这个机会感谢大家的支持。没有大家的支持,本书很难与读者见面!

目录

教学引导	1
第一教学单元 版式设计原理	7
一、版式设计的目的及意义	7
二、版式设计图文编排的基本原理	12
三、版式设计的视觉流程	27
四、版式设计的基本程序	30
单元版式设计实例演示之一	31
单元教学引导	39
第二教学单元 版式设计的形式法则	40
一、善用对比,强调和谐	40
二、注意比例,构图均衡	41
三、单纯简洁,强化秩序	47
四、创造节奏,韵律优美	48
五、神形兼备,和谐统一	48
六、主题突出,层次分明	50
七、注重留白,虚实相生	51
八、视觉流程,合理有序	52
九、文案设计,视读性高	53
单元教学引导	54
第三教学单元 版式设计的基本类型	55
一、满版式	55
二、散点式	56
三、上置式	57
四、下置式	58
五、左置式	59
六、右置式	60
七、纵轴式	61
八、横轴式	62
九、斜置式	63
十、图形式	64
十一、并置式	65
十二、对称式	66
十三、图文穿插式	67
十四、四角式	68
十五、重心式	69
十六、曲线式	70
十七、骨骼式	71
单元版式设计实例演示之二	72
单元教学引导	86
后记	87
主要参考文献	87

Stimuliert nicht nur den Gasfuß.

Erst überrascht sein Aussehen.
Dann sein Preis.

一、教程基本内容设定

本教程以在版式设计基本原理指导下的设计实践来组织教学，以便更加符合高职高专教育的特点。基于此，本教程共设定了版式设计的目的及意义、基本原理、基本法则、基本要素、基本程序、视觉流程以及分别从对比与调和、对称与均衡、单纯与有序、节奏与韵律、重点与主从、空白与虚实、视点与视线、比例与尺度等章节来讲述版式设计的形式法则，并对版式设计常用的20多种经典的基本类型逐一举例讲授，还通过大量精心设置的作业练习来帮助学生领会和巩固所学知识。

二、教程的教学目标

在视觉传达设计的教学体系里，版式设计是一门特殊而关键的课程。因为它既是一门专业课程，更大程度上又是一门专业基础课程。它为以后的招贴设计、包装设计、书籍装帧设计以及一切需要通过平面来表达的设计课程打下了基础。这就决定了该课程传授的主要是关于版式设计的基本原理、设计法则和审美把握，它是一门认识课程而不是技法课程。通过这门课程的学习，一是要让学生理解版式设计的基本原则，掌握版式的设计法则；二是要培养和提高学生的审美能力，完善学生的审美结构；三是要训练学生的思维能力，开拓学生的思维意识，培养学生的创新思维品质；四是要养成学生的动手习惯，培养学生的实用技能。这就是本教程预期达到的教学目标。

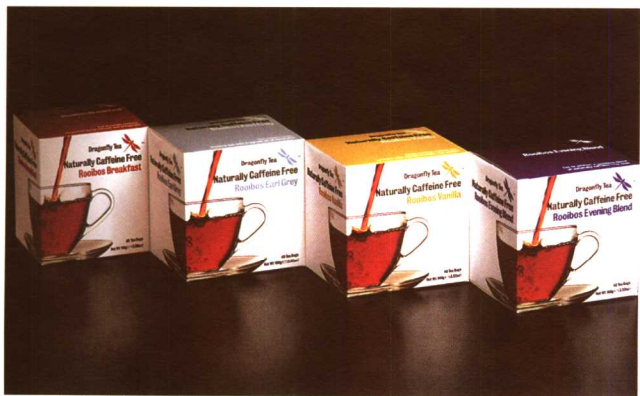
Gute Fahrt

Hesse Design

Der Kick des Jahres

Hesse Design

	5
4	6
7	
8	

图1—图8点析:

榜样的力量是无穷的。优秀的范例作品, 不仅能使教学过程更加丰富多彩、轻松愉快, 同时能引起学生的学习兴趣, 提高审美品位, 引导学生更快地进入到版式设计的艺术世界中去。

9 | 10

图9—图10点析:

这两幅是在街头商店收集的饮料招贴,画面动感突出,清新喜人,能很好地引起人们购买的欲望。范例作品不一定都来自于书本上,市场上优秀的海报、包装、POP等同样是很好的范例,其更贴近生活,更能引起学生的共鸣,也许教学效果会更好一些。

三、教程的基本体例架构

为了配合“概论——形式法则——基本类型”这一内容设定的基本思路和针对高职高专教育的特点,本教程采取了单元式教学的体例架构,共设定了三个教学单元来从概论到形式法则再到基本类型来逐一展开论述,力图把抽象的概念结合在具体的例子中讲述清楚,便于组织教学和学生自学。

第一教学单元主要对版式设计的目的及意义、基本原理、基本法则、基本要素、基本程序、视觉流程等方面结合具体图例展开讲授,使学生了解版式设计概论性的知识及其基本理论,并初步建立版式设计的框架性的概念。

第二教学单元的教学课题为版式设计的形式法则,分别从对比与调和、对称与均衡、单纯与有序、节奏与韵律、重点与主从、空白与虚实、视点与视线、比例与尺度等各种具体的、基本的版式设计形式法则进行分析讲述,并通过大量的作业练习来领会和巩固所学知识。

第三教学单元的教学课题为版式设计的基本类型。这里是把一些经典的版式设计的类型讲述出来并进行了举例,以期在传授知识的同时,提供给学生更多的范例。

四、教程实施的基本方式与手段

根据高职高专教育的特点,本教程不主张说教式的、只重理性和理论知识的教学方式,而是建议采取以大量的作品启发,在作品分析中讲解原理,在作业实践中理解基本原理和形式法则,强调开发思维和培养创新能力,并以大量优秀的作品为范例,引导学生去审美、去思考、去动手,甚至以娱乐性、亲和性的方式组织教学。由于这是一门认识课,不主张把大量的时间浪费在技法的精工细作上,所以允

11	
12	13

图 11—图 13 点析:

这是来自于街头的广告灯箱装置版式，主体物单纯，内容简洁，是为适应人们匆匆一瞥的目光。优美有趣的画面会使视觉信息留存更长久。

许学生利用电脑相关软件来练习和完成作业。在教学的前期，可以用基本元素点、线、面、体来做版式的构成练习，以忽略其他因素而专心学习基本原理和构成法则；后期就应该以具体的设计内容来做有目标针对性的练习，便于学生把基本原理、形式法则与具体应用结合起来。

五、教学部门如何实施本教程

由于在视觉传达设计的教学体系里，版式设计在更大程度上又是一门专业基础课程。它是为以后的招贴设计、包装设计、书籍装帧设计以及一切需要通过平面来

图 14—图 17 点析：

在店头、包装、路牌等企业形象识别物上同样需要版式设计。根据各自的特色，精心布局版面，能增加企业形象的可信度和美誉度。

14	15
16	17

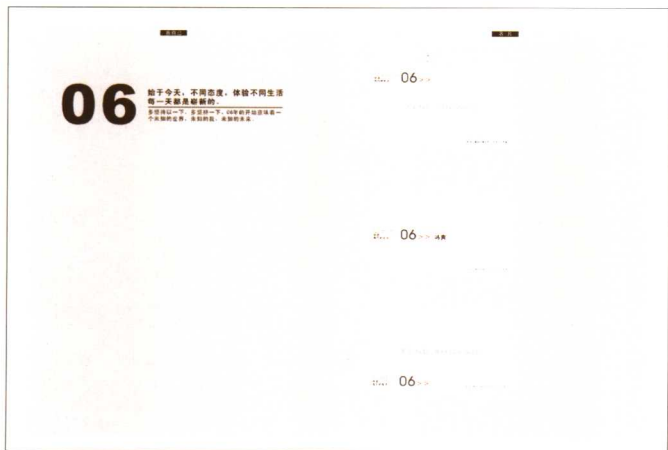
表达的设计课程打基础的。所以,教学部门在实施本教程的时候应该注意在整个教学体系里时序的安排以及和前后课程的衔接。版式设计课程的安排应该在“平面构成”“色彩构成”“空间构成”三大构成之后,并在“印刷设计”“招贴设计”“包装设计”“书籍装帧设计”“VI设计”等应用专业课之前。在版式设计教学和作业实践时应注意对三大构成原理的继承、应用和发挥,还应针对后继的应用专业课做练习,以维持学科体系的连续性,增强学生的实际应用能力。

六、教程实施的总学时设定

基础课程是专业教学的重点,它直接关系到今后设计能力的强弱。所以在教学学时安排上要有所加强。建议在教学实施中,专科学时数在48~64学时为好,本科在64~96学时为好。同时还要强调学生在课后做大量的练习。这门课程不是一朝一夕就可学好的,必须持之以恒,贯穿学习过程的始终才能有大的收获。

七、任课教师把握的弹性空间

在具体的教学活动实施过程中,教师可以根据学生学习的进展情况在教学内容和学时以及讲授时间、实践时间等方面做灵活的安排和调整,但版式设计的目的及意义、基本原理、基本法则、基本要素、基本程序、视觉流程、形式法则等内容是一定要结合实例做重点讲授的,基本类型和教学范例可以根据教师的教学设计做一定的变动。同时,结合现代艺术设计教育注重应用性的特点,在教学中可以适当将广告招贴设计、书籍装帧设计、图形创意、字体设计等课程与版式设计相结合,既可使版式设计具有针对性,又能为今后的设计课提前打下基础,培养学生对各课程的综合运用能力。

18 | 19

图18—图19点析:

这些都是学生的课堂习作。版式设计教学中,作业练习不应只着眼于抽象的点、线、面等设计元素在版面中的布局,而应最终落实到终端应用作品中去,结合具体的内容及主题思想来进行,才能更好地培养学生的实际设计能力。(图18作者:冯爽;图19作者:刘楠)

版式设计原理

单元教学课堂快题测试：选择两张DM单，让学生对版式做出书面评判（不少于800字）。任课教师不对DM单设计作品做出任何提示和暗示，任学生自己做出判断。测试完成后，任课教师对全班的测试结果做小结，提出判断的标准。测试结束后对每个学生的书面评判做单项成绩记载，纳入学生课程成绩。

一、版式设计的目的及意义

什么是版式设计？我们可以理解为：在有限的版面空间里，运用造型要素及形式原理，将版面的各种构成要素——文字、图形图像、线条线框和色块等元素，根据特定内容的需要进行组合排列，把构思与计划的视觉形式表达出来，也就是运用艺术的手法，在版式上更明确地表达某种概念。这是一种更多地靠艺术直觉来把握的创造性活动。

版式设计是一切视觉传达艺术的重要基础。它是随着现代社会的飞速发展而兴起的，并能体现文化传统、审美观念和时代精神风貌等，被广泛地应用于广告、书刊、包装、装潢、展示、机构视觉形象（VI）和网页等所有视觉传达艺术的领域。版式设计艺术为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔的天地，已成为人们理解时代和社会理念的重要桥梁。

1. 有效提高版面的注意值

当纷繁复杂的视觉信息展现在眼前的时候，哪些信息更能让我们愉快地去接受呢？哪些版式更能吸引人们的注意呢？很显然，那些美感突出、对比强烈的画面更引人注目。

设计师把美的感受和设计观点传达给受众，广泛调动受众的激情与感受。受众在接受版面信息的同时，获得艺术的享受，从而体现出审美价值。现代版式设计早已不是单纯的技术编排，而是技术与艺术的高度统一。现代视觉传达就是建立在艺术设计的基础之上的。随着人们社会生活节奏的加快，人们的视觉习惯逐渐改变，设计师的观念也不断更新，新的版式效果不断呈现。那些形式独特、美轮美奂、表达完善的画面让人们过目不忘，注意值当然得到大大的提高。（图1～图9）