

广州美术学院教学丛书

版面设计

吴玮 著

版面设计 吴玮 著

图书在版编目(CIP)数据

版面设计/吴玮 著. — 贵阳: 贵州教育出版社, 2006.9

(广州美术学院教学丛书)

ISBN 7-80650-637-3

I. 版... II. 吴... III. 版面—设计—高等学校—教材IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第114605号

版面设计

吴玮 著

责任编辑: 李志刚

装帧设计: 吴 玮

出版发行: 贵州教育出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路289号

电 话: 0851-6828337

印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开 本: 889mm x 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 350千字

版 次: 2006年9月第1版

印 次: 2006年9月第1次印刷

印 数: 1-1000(册)

书 号: ISBN 7-80650-637-3/TS · 2

定 价: 63.00元

版权所有 严禁转载、翻印

如发现印、装质量问题, 请与印刷厂联系。

厂址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区 电话: 0755-28458333 邮编: 518111

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术学院校的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。

“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本呈现、课堂证实，在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材会取得不凡的效果！

可以肯定这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

溯源	1
建立版面性格的初始——开本设计	5
一 影响开本设计因素	6
1. 类型、功能对开本提出的要求	6
2. 商业因素	6
3. 技术上的合理性要求	6
二 设计适合内容和功能的合理开本	7
三 开本比例的协调和美感	7
四 关于纸张规格	9
1. 德国工业标准或称标准纸张:	9
五 特殊形式的开本	11
版面的形象——版式	14
一 传统的中国版式	16
二 现代书籍版式	22
1. 书籍版式的构成形式	24
2. 直觉与随意——自由版面风格(自由的美国国际风格)	36
视觉元素	47
一 文字——作为文本或作为造型元素	49
1. 版面中作为文本的文字	50
书名、报刊杂志名的字体	52
标题字	56
内文的字体	61
页码符号及其它	68
2. 版面中作为造型元素的文字	70
二 图象——辅助文本或自我表达	80
1. 定义以及类型	80
2. 插图师和摄影师	81
3. 艺术和技术	81
4. 图的位置和处理	81
5. 绘制的横图	83
6. 图片的力量	87
三 关于版面色彩的几个问题	98
四 材料与工艺——表现力的提升	105
建构整体	106
关于版面教学	112
纸张裁切方法附图	113

版面由文字和图像等基本元素构成,是书籍、报刊杂志设计中重要的部分,并广泛应用于广告招贴及其他相关的视觉设计中,虽然今天我们对版面设计在其用途上有了更宽泛的定义,但版面的基本功能还是不变的,它是为阅读和其他视觉传达的目的而存在的,它是阅读功能与视觉审美的结合。

现代版面设计的法则、成规以及艺术风格的形成原因,包括了多种因素的相互关系,如制作工艺、材料工艺等技术的发展、社会变革、艺术运动等因素的影响等等。对相关的发展历程的了解,是对艺术与技术、审美与功能相互关系的认识,使设计创作不会盲从于视觉信息爆炸时代纷繁的现代设计风格表象。

书籍是人类记录思想和传播文明的载体之一,是人类文明发展进程中的伟大成果。按照现代符号学的观点,存在于书籍中的所有文字与图形,都可以视为一种传达意义的符号。这个编码系统呈现为具有逻辑性的可辨识的视觉符号,从形式上来说,它可以是手绘的、刻制的、印制的,并记录于各种材料上。在人类视觉文化的进程中,人们的不断努力,使得传达手段更加明确而有效率,“人类在史前时期就在探索各种方法,给想法和概念以视觉的形态,为信息带来秩序和清晰性”(梅格斯)。古代苏美人所创造的文字以及书写方式,是目前人类所发现的最早的文字书写方式,古埃及艺人在纸莎草纸抄本上结合了词和形象,中国雕版印刷者、中世纪书籍装饰者、设计早期欧洲印刷书籍的15世纪印刷者和排版者都是推动人类文明传播的先驱,为后人留下了丰富的文明遗产,书籍是人类视觉传播发展历史的主要组成部分。

东汉蔡伦发明了纸并应用于书写,在公元7至8世纪时,雕版印刷技术就已被发明出来并用于印刷。中国的活字印刷术也比谷腾堡早了四百余年。造纸术和印数术的发明被认为是自从文字发明之后人类文化的第二次重大革命,在人类用于文化传播与交流方面的各种成就中,造纸术及印刷术的发明具有无与伦比的重要性。

在欧洲,德国的古腾堡的印刷技术获得成功,发明了西方最早的活字印刷,西方将他于1450采用活版印刷成的第一本书,作为印刷时代开始的标志,古腾堡的成就推动了欧洲的在文化上的发展。古腾堡时代的印刷机器一直使用到18世纪末,随后工业革命的兴起带来印刷机技术的革命,极大地提升了印刷工业的生产效率。由于工业革命的冲击,西方社会产生了深刻的变化,

并成为设计进入现代的重要动因，使设计进入当代。不少研究现代设计史的学者指出，真正意义的现代设计是从19世纪末期发展起来的，在这个时期，现代印刷技术持续变革，对设计者提出了全新的要求，迫使他们不断采用新的手段与风格来革新版面与设计，以适应这种新的需求。

摄影的产生是另一次重要的革命，影响了人类的视觉文化的进程，它改变了当时广泛应用的木雕版插图的单一形式，象征着新的视觉时代的开始。1871年纽约的莫斯最先研究成功照相制版法，这种经济可靠的制版工艺在进入20世纪后成为印刷出版行业最重要的技术手段之一，使图文的复制从手工时代向机器时代过渡。

在20世纪，社会巨变，文化在大众中迅速普及，书籍不再只为少数人所拥有，书籍、报刊杂志成为一般民众的普遍需求。在这种状况下，版面设计呈现出越来越复杂的趋势，新的技术规范和专业要求不断涌现，新型的出版物、字体设计、插图及更专业的摄影行业都得到了很大发展。也正是在这一时期，欧美的艺术运动也变得空前的活跃，工艺美术运动、新美术运动以及相关的各种艺术运动和观念的出现，直接影响了现代设计的早期发展。一次大战后，伟大的设计思想家格罗佩斯于1919年在德国魏玛创立了世界第一所现代设计学校——包豪斯，带来了一个新精神世界的乌托邦理想。包豪斯有关色彩、造形、空间的新观念被结合到设计语言中，包豪斯的观念及其教学体系影响了欧美以及整个世界，其意义远远超过了作为一所设计学校的本身，它开创了现代设计风格，影响了现代建筑、产品设计和视觉传播等众多领域。

二次大战之后，世界范围内社会趋于和平，尤其西方经济得到迅猛发展，现代意义上的设计已经成熟，并逐渐成为当今世界设计思维和设计理念

11世纪意大利人用希腊文抄写的文稿。

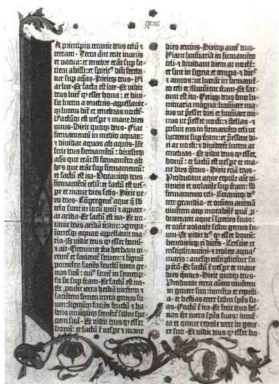

在敦煌发现的唐刻《陀罗尼经》，印于9世纪

的主流，并在诸多领域得到发展和体现。在这个各行业高速发展的时代，平面设计也成为无所不在的行业，而且，随着技术的发展，以及越来越精确的印刷机器和其他相关先进技术的出现，也使设计师们可以更好地实现他们的设计理想，设计艺术家可以在不同的媒材上，运用不同的工艺技术，制造复杂的视觉效果，表达更为丰富的思想与理念。上个世纪80年代以来，电脑被逐渐应用于设计工作而且作用日渐重要，高速的处理方式和针对性很强的专业软件的出现和发展，导致了设计领域许多传统概念的重新定义，而电子媒体的出现更是打破了以纸媒介为主的相对单一的格局，设计师们也从繁杂的传统设计与工艺制作的手段中解脱出来，原来非常困难的事情现在变得轻而易举。人们也许还依稀记得站在铅字架下准确捡出铅字的排版工人，坐在硕大的激光照排机前令人佩服不已的组字技术人员以及使用九宫格纸制版标色的年代，但这一切都随着电脑数字化时代的到来而一去不复还。在强大的电脑技术支持下，设计师们变得无所不能。在当代，在“人人都可以成为艺术家”的今天，人们所需要具备的除了高超的技术、丰富的手段以外，更为重要的其实是富有创造力的思维。

15世纪的手抄本《玫瑰的故事》

1450年印制的受中世纪手抄本版面风格影响的《圣经》

●现代艺术对平面设计的影响——立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、摄影和现代运动

●新技术革命带来的影响——新印刷技术的发展、摄影的发明及其在平面设计上的运用

●工艺美术运动的影响——英美的工艺美术运动、欧洲及美国的新美术运动

●新造型语言——俄罗斯至上主义和构成主义-风格派运动

●包豪斯及其影响

●美国现代主义运动

● 欧洲的国际平面风格

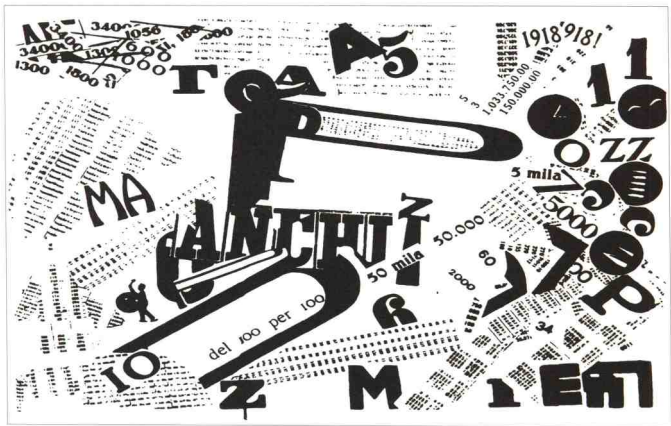
●美国的国际平面风格

● 紐約訊

●个人格调及超视觉传达

●后现代主义

总结自梅格斯所著《二十世纪视觉传达史》

未来主义风格的版面游戏 设计者 马里内蒂

- 一. 影响开本设计因素
- 二. 设计适合内容和功能的合理开本
- 三. 开本比例的协调和美感
- 四. 关于纸张规格
- 五. 特殊形式的开本

一 影响开本设计因素

版面设计的开始阶段,设计者首先面临的问题就是开本的设定,影响开本设定的因素很多,要考虑设计对象的内容性质、功能要求等基本问题,还要考虑设计风格及商业成本等方面因素的影响,另外,技术和材料也是制约开本选择的重要因素。

1. 类型、功能对开本提出的要求

每一种出版物或其他类型的设计对象都有其自身特有的性质和功能,因此开本的大小、形状就应符合其所需的使用要求。

2. 商业因素

出版商根据其对市场、购买者等诸多原因的判断,提出开本形式的要求是影响开本设定的另一重要因素。出版者的针对性考虑及其经济方面的状况都会成为制约开本设计的理由,这方面的因素有时会成为设计者的一个挑战,有时奢侈的开本尺寸梦想往往终止于有限投资的现实状况,但这并不应该成为开本设计变差的理由,事实上任何一种开度都有其魅力,只要符合功能的合理要求,设计者也许要采取变通、宽容的态度对待这些制约因素。

3. 技术上的合理性要求

从经济合理的角度来看,开本的大小通常是根据纸张的成品规格,按照不同的折叠分割方式进行裁切而得出的结果。而用于印刷生产的纸张材料都有一定规格尺寸,这些规格是根据不同的国际通用的工业标准而制定,工业标准本身也是依据了审美的功能方面的研究成果作为基础而制定出来的,因而按照一定的方式来分割裁切将会得出合理的开本形态,这些形态大都适合人的使用尺度,符合人们在视觉、审美和功能上的要求。另一方面,印刷机的印刷幅面与纸张规格也是一种互相关联的关系,因此,符合相应的工业标准是顺利的进行印刷生产一个前提。

综上所述,开本的设定应该把这些规格标准作为设计开本的依据,在合理的范围内处理开本形态与尺寸的关系是非常重要的。

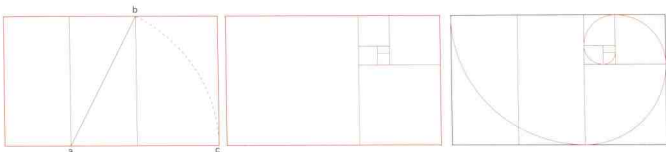
二 设计适合内容和功能的合理开本

富有想像力的形式固然可以带来视觉上的惊喜,但更重要的方面是选用和设计出合理而实用的开本,不同的内容和功能、性质要求合适的开本大小和它的形状。就像人们已经习惯看到的通常被设定为16开本的杂志以及经常被设定为32开的小说的文学类读物,事实上,这是经过了长期适用过程,才形成了相对合理的开本模式。杂志的开本尺寸是因为杂志的功能、内容及其所需的阅读方式使然。杂志的多中心特性、图形的大量使用等原因,使其需要比一般书籍更大的版面尺寸来容纳这些繁杂的内容,而文字类书籍如小说、诗集的开本则因其内容的单一性特征,大都被设定为较小的开本,如32开,这类以文字为主的书籍类型的版心通常是单栏型式,每行文字的字数长短不应超过人眼阅读所要求的舒适限度,以32开版面为例(中文字体),它的大小是136.5宽×196.7高,开本宽度限制了版心的宽度,在字体大小符合人眼清晰辨认的情况下,每行的字数是25~35个左右,符合正常舒适阅读的要求。如果每行文字连续的太长可能会使阅读产生困难,这就是宽大的开本(如16开或更大的开本)多采用多栏网格排版型式的一个原因。报刊杂志采用多栏排版的另一个原因,是由于其内容的多中心特征使然,多栏排版便于不同内容的灵活安排、分区明确、易于阅读。再例如画册类的版面因为要考虑图片、艺术作品在细节方面清晰表现等视觉方面的要求,一般会采用较大的开本尺寸,如12开、8开甚至更大的开本。当然,上述只是对开本大小要求的一般性理解,并非最终原则。另外,书籍的存放要求也是影响开本的大小设定、形状设定的重要原因,虽然这点不是一个绝对的约束条件,然而一本超大或非常异型的书确实会在一定程度上为存放带来困难。

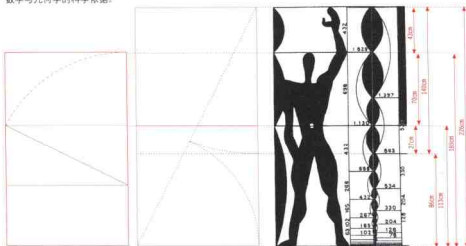
三 开本的大小、比例的协调和美感

开本形状的确定,是形成版面风格和性格的重要原因之一,不同比例形状的开本,带来视觉上的不同感受,由于形状与人们心理感受之间的互相关系,也因为人们对这些形状存在着某些共同感受,例如狭窄修长的形状往往有秀美、斯文的视觉效果,方正的形状则产生稳定庄重的感觉等等,这些大小、形状一定程度上可以传达多重的信息,如著作内容、设计者的观念、理解、审美取向等。所以,设计师对开本形状进行设定时预先认知和理解所要设计的内容是非常重要的。

开本的大小很大程度上取决于功能方面的因素,要为版面内容创造合适的编辑空间,而比例关系、形状的开本设计则更偏重于满足视觉感受方面的审美要求。早期的欧洲设计家们运用各种方式,如几何原理、黄金分割等划分出一些比例模式,被认为是完美的比例造型。这些方式存在丰富变化的可能性,可以制造强烈或微妙的视觉效果。

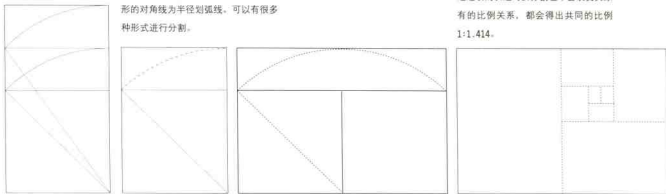
黄金分割原理所得出的长方形。正方形在其一边的中点a与b点相交成对角线。用a、b作为半径，a点为圆心，划弧线得出c点。a和c点相连即得到黄金长方形。黄金矩形，根号矩形为书的开本提供了数学与几何学的科学依据。

模数法：(The Modulon)是勒·科布歌建立的黄金分割比例。高度为183cm的“有生命的个体”(模数人)是这个体系的基础。以人体的四个主要“点”为依据的一个比例构成模式。确定模数人的高度为183cm，从地面到举起的手的最顶端为226cm，从地面到肚脐的高度为113cm，从地面到下垂的手为86cm。

以113cm作为正方形的边长，大于113cm的黄金比例数字是183cm，而226cm是两个正方形相加的高度，也是小于这个数字的两个黄金数字140cm和86cm的和。

正方形生成的无理数比例矩形。所有矩形都由正方形分割而来。用圆规以正方形的对角线为半径划弧线。可以有多种形式进行分割。

德国工业标准(DIN)以正方形作为构成基础。比例为1.414，而两个连续的正方形构成了风景模式。比例为1:0.707以最基本的尺寸A0=841mm×1189mm，通过连续的长边对折分割也不会改变其原有的比例关系，都会得出共同的比例1:1.414。

四 关于纸张规格

现代印刷生产所使用的通常是符合工业标准的不同规格纸类产品，待印的纸张有被裁切好的纸张以及用于轮转式印刷机的卷筒纸。裁切好的纸张有很多尺寸规格，如德国工业标准等，这个标准也是国际通用的标准。卷筒纸适用于大量印刷，如印制期刊杂志、报纸等。

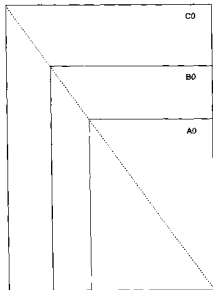
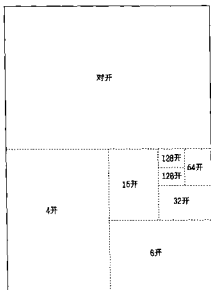
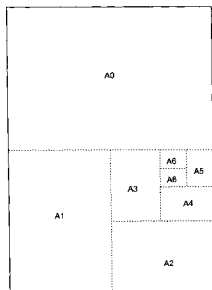
1. 德国工业标准或称标准纸张

德国的沃特·伯茨曼博士制定了A、B、C三种规格的纸张格式，在1922年成为德国工业标准，缩写为DIN(Deutsche Industrie Norm)。之后，1975年成为国际标准化组织ISO(International Organization For Standardization)的标准以及联合国官方认可的标准格式。

这三种纸度在使用上各有偏重，A度一般用于书籍杂志，B度用于广告海报，C度则用于印制信封文件等。

由于国际常用纸品规格还存在着其他的多样性，选择理想的纸张材料的同时也一定要了解这一纸型的规格尺寸，设计尺寸要与之相适应，以符合成本上的考虑及生产工艺的合理性。

全开纸对折分割成为对开，再对折成为四开，依此类推就会得出8开、16开、32开、64开等。全开纸的其它折叠分割方式，请参阅本书所附的纸张的不同裁切方法图例。

五 特殊形式的开本

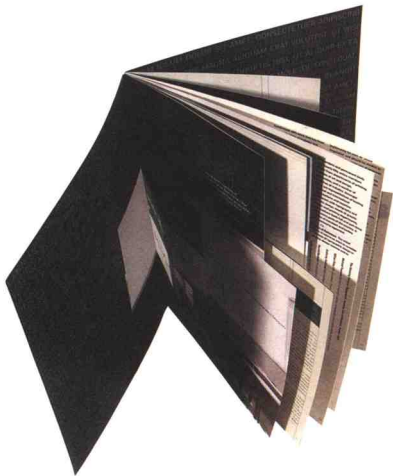
除了方型、长方形的裁切方式，通过特殊裁切、折叠，还可以得到各种其他形状，产生特殊的造型，这给设计带来了无数的可能性。所谓特殊开本，是指那些打破常规开本形式的开本方式，例如圆形、三角形或其他多边形的开本，超长或超宽的开本等等，这类开本大多数情况下也是在合理的开度尺寸内，进行模切或裁切的。不论是充满智慧激情的造型游戏还是理智的、有条理的规范处理，合理的开本设计将为之后的设计奠定基础，当然，过多的形式主义或过于呆板毫无想像力的开本设计，也可能使设计的整体意义产生偏差。

长江艺术与设计学院简介的开本设计，采用了非常狭窄的开本形状。内页被折叠成长短不一的区域，以放置不同容量、不同功能的内容。设计构思的精彩之处是，这些丰富的长短，面积变化，是在每张相同大小的纸张上进行的，因折叠的位置不同而产生了外型一致，而内页面积富有变化的视觉效果。这样既没有浪费纸张，也不会增加太多的制作困难。

在一些情况下，内容不同的设计对象可以有更多的思路去发展其开本造型的可能性。David James Associates设计的《The Order Of Things》把不统一的形状集合在一个整体之中，开本跟随内容自然发展，功能与形式得到自由的结合。

长江艺术与设计学院简介 设计者 吴勇

THE ORDER OF THINGS 设计者 DAVID JAMES ASSOCIATES

3D-2D.ADVENTURES IN AND OUT OF ARCHITECTURE 设计者 THE DESIGNERS REPUBLIC

RECOGNITION 设计者 A2-GRAPHICS/SW/HK

PROJECT M 设计者 PROJECT M TEAM

PROJECT M 设计者 PROJECT M TEAM

《Recognition》被设计为长方形状的开本。封面从一个整体被截裁为两个部分，或者说由两个部分合成了封面的整体。阅读者的视觉和思维被切断或被重新连接，而每个部分展开后又会获得新的视觉刺激。设计上得到了多重的开本结果。

《Ferrington Guitars》产品目录倒梯形的形状在视觉上会产生不稳定感，也会产生活潑的动感。

《minutes》的设计采用类似中国传统的“经折装”的形式完成了一个形式主义的设计构想。

《project M》的内页设计改变了原有的开本形态，折叠后再生出美妙虚幻的图像。