

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章翔

WENZI YU BANSHI
SHEJI

文字与版式设计

主 编 孙 婷
副主编 姚 田 熊 伟
刘 琳

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

文字与版式设计

主 编 孙 婷
副主编 姚 田 熊 伟 刘 琳
参 编 鲁 甜 康 帆 黄 隽

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文字与版式设计 / 孙婷主编. — 合肥: 合肥工业大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5650-2362-0

I. ①文… II. ①孙… ②王… 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. ①J292.13 ②J293 ③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第185082号

文字与版式设计

主 编: 孙 婷

责任编辑: 王 磊 李娇娇

书 名: 文字与版式设计

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.75

字 数: 220千字

版 次: 2015年8月第1版

印 次: 2015年8月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5650-2362-0

定 价: 45.00元

发行部电话: 0551-62903188

目录

contents

第一章 文字与版式设计概述	10
第一节 认识文字与版式设计	10
第二节 纸质媒介是版式设计的基础	14

1

第二章 文字与版式设计的历史发展源流	17
第一节 文字的起源	17
第二节 中文字及其版式设计的发展	19
第三节 拉丁文字及其版式设计的发展	26

2

第三章 文字设计基础	32
第一节 字体与结构	32
第二节 字号、字距、行距、字系	40
第三节 文字创意	47

3

第四章 版式设计的原则	56
第一节 主次分明	56
第二节 形式与内容统一	58
第三节 强化整体布局	60

4

第五章 版式设计的原理	66
第一节 版式设计的构成要素	66
第二节 版式设计的视觉流程	70
第三节 版式设计中的网格体系	75

第六章 版式设计三大要素	77
第一节 版式设计中的文字	78
第二节 版式设计中的图形	83
第三节 版式设计中的色彩	88

第七章 版式设计的综合运用	92
专题一 招贴海报的版式设计	92
专题二 画册的版式设计	94
专题三 网页的版式设计	97
专题四 数字多媒体界面的版式设计	98
专题五 展示空间中的版式设计	100

附录一 纸张的开本	102
附录二 常用印刷纸张类型	104
参考资料	106

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

文字与版式设计

主 编 孙 婷

副主编 姚 田 熊 伟 刘 琳

参 编 鲁 甜 康 帆 黄 隽

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

- 许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
- 胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
- 章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

- 杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
- 蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
- 伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
- 徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
- 朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

- 陈启祥 汉口学院艺术设计学院 院长
- 陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
- 何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
- 何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
- 况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
- 李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
- 刘津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
- 祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长

钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
宋 华 武昌首义学院艺术与amp;设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与amp;设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 副院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，充分实现“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

在视觉传达设计中，文字与版式设计起着准确传达信息，提供受众视觉美感的重要作用。从传统的报纸、杂志、广告等平面媒体到电子杂志、网页等新媒体，文字与版式是视觉传达设计中的核心研究对象。

文字是版式设计的主要元素之一，文字设计是版式设计中的重要内容。过去很长一段时间，文字设计、版式设计是相互独立的两门课程。由于文字设计脱离于版式设计的教学体系，进而将教学重点转向文字的图形化设计，这导致一方面在版式设计教学中，不得不用相当的时间弥补版式中文字设计的弱点，另一方面，是文字设计与版式设计两者不可避免的教学内容重复。

本书将文字这一版式设计要素充分融合到版式设计教学的理论体系之中，同时，立足版式设计的全局观来审视文字设计的意义与方法。本书着眼于文字与版式设计的实践性指导，以培养学生的设计能力为宗旨，因而，教材的内容设置和训练环节都是围绕这一目的展开。本书包含了文字与版式设计的基础理论、设计原则与设计原理，并由版式设计三要素入手，详细分析了文字、图形、色彩在不同主题环境下的处理，以及不同媒介、不同设计类型中版式设计的应用情况。本书在教材的常规内容之外，设置了“知识链接”，可以通过教师在课堂上的进一步讲解，和同学课下的资料查阅，使学生对文字与版式设计的理解能够由“点”到“面”。“课题训练”板块针对各章节重、难点部分提出专项训练，巩固学生对理论的理解。“案例分析”板块为本书的重要部分，各章节都配合了大量优秀案例，通过专项讲解使学生对章节内容有更直观地理解，加之“专题欣赏”，充分考虑了设计类教材的专业特点。

通过本教材的学习，力图使学生在掌握版式设计理论的基础上，提高对平面设计中形式感的理解和认识，将设计基础转化为实际设计应用能力。从而能够驾驭当今内容多元化，形式多样化的印刷物与电子媒体的版式设计，为学生将来的职业生涯奠定良好的基础。

本书的完成得益于陈启祥教授的大力支持，在教材的定位及策划中提供了宝贵的经验，同时感谢辛艺华教授在版式设计课程教学上对本人的无私指导。本书在撰写中，我的学生给予了许多支持，出版社的编辑们也付出了大量心血，在此一并致谢。设计与教学的道路漫漫，本人也在不断地求索之中，教材难免有不足之处，还望广大同仁批评指正，以期不断改进完善。

编者

2015年8月

目录

contents

第一章 文字与版式设计概述	10
第一节 认识文字与版式设计	10
第二节 纸质媒介是版式设计的基础	14

第二章 文字与版式设计的历史发展源流	17
第一节 文字的起源	17
第二节 中文字及其版式设计的发展	19
第三节 拉丁文字及其版式设计的发展	26

第三章 文字设计基础	32
第一节 字体与结构	32
第二节 字号、字距、行距、字系	40
第三节 文字创意	47

第四章 版式设计的原则	56
第一节 主次分明	56
第二节 形式与内容统一	58
第三节 强化整体布局	60

第五章 版式设计的原理	66
第一节 版式设计的构成要素	66
第二节 版式设计的视觉流程	70
第三节 版式设计中的网格体系	75

第六章 版式设计三大要素	77
第一节 版式设计中的文字	78
第二节 版式设计中的图形	83
第三节 版式设计中的色彩	88

第七章 版式设计的综合运用	92
专题一 招贴海报的版式设计	92
专题二 画册的版式设计	94
专题三 网页的版式设计	97
专题四 数字多媒体界面的版式设计	98
专题五 展示空间中的版式设计	100

附录一 纸张的开本	102
附录二 常用印刷纸张类型	104
参考资料	106

1

第一章 文字与版式设计概述

学习要点

通过本章的学习,全面认识文字与版式设计在视觉传达设计中的重要作用,了解文字及版式设计的概念、意义、起源,熟悉承载版式设计的媒体类型,为后续学习奠定良好的基础。

核心概念

字体设计

版式设计

第一节 认识文字与版式设计

一、认识文字设计 (图 1-01 至 1-06)

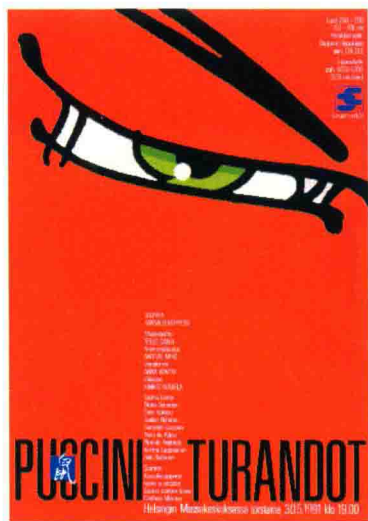

图 1-01

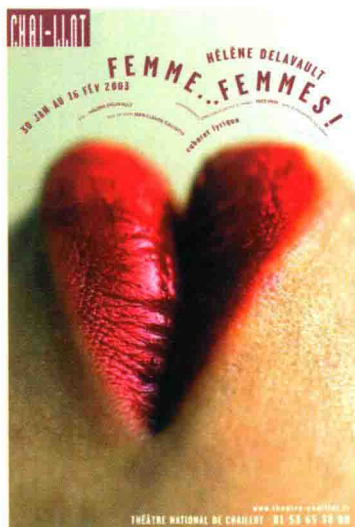

图 1-02

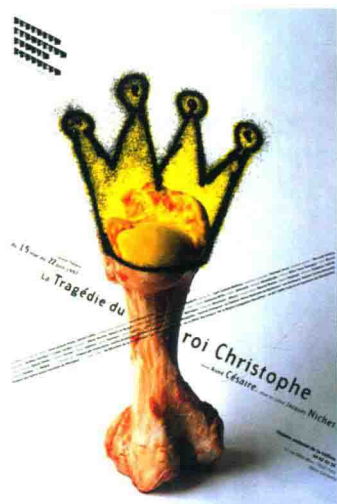

图 1-03

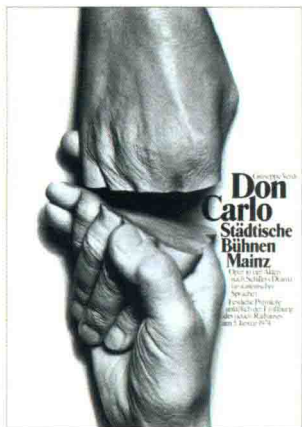

图 1-04

图 1-05

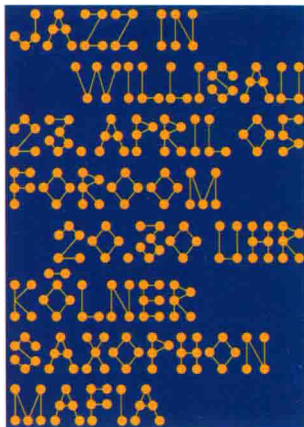

图 1-06

1. 文字与字体设计

文字是记录语言的书写符号，是无声的语言，是人类记事和交流思想的工具。在文字的使用中，各地区伴随着不同时期的文化和经济特征的差异出现了各种文字书写形式，同时在人类审美需求的推动下，人类在生产实践中也不断地创造着不同的文字书写形式。

从造型的角度理解，文字的书写形式即字体，就是文字的形体特征。《商业用语》一书定义的字体设计，即文字的造型设计，书写行为或技术以及所表现的文字情感。从造型角度看，字体设计是对文字的形、结构、笔画的造型规律和书写表现的研究，它以信息传播为主要功能，将视觉要素的构成作为主要手段，创造出具有鲜明的视觉个性的文字形象。

2. 字体设计的意义

字体设计具有信息传播与视觉审美的双重功能。字体设计主要是对文字的造型形态和结构形式进行美的创造，以充分发挥文字造型的表现性特性。那么，提高可视性，增加思想性，强化简约性、美观性，使文字简洁、直观、准确地将更多的信息以视觉上美的形式表现出来，这是字体设计的意义所在。（图 1-07 至 1-12）

图 1-07

图 1-08

图 1-09

图 1-10

图 1-11

图 1-12

二、认识版式设计

1. 版式设计

版式设计并不是一个新兴的概念，但随着科技、生活水平的不断提高，版式的内涵和外延也都有了很大的拓展，版式的英译为“layout/ format”意指在一个平面上展开和调度。而某些国外的理论书把版式设计译为“Type-graph”，字面的意思就是文字和图片的编排。

版式设计，又称为版面设计，主要指运用造型要素及形式原理，对版面内文字字体、图形图像、线条线框、颜色色块等要素进行合理地排列组合，以正确地表现版面信息，并运用造型要素及形式原理，以视觉形式表达构思与计划的行为。

2. 文字与版式设计

文字设计既是一种相对独立的平面设计形式，同时又是版式设计的重要内容之一。版式设计中，文字设计集中于视觉化处理，即通过合理的设计，使图文阅读顺畅舒适。在与图形、色彩的互动中，文字被视作另一种图形。

版式设计使各种构成要素和谐地出现在同一个版面上，把文字、图形等内容进行有机组合，达到最佳的视觉效果，将强有力的信息传达给受众。可以说，通过良好的版式设计来整合版面各视觉要素，实现了信息的最佳传播。（图 1-13 至 1-16，Poster Annual 2015 海报设计获奖作品；图 1-17 至 1-20，国外美食画册）