

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Format Design

版式设计

编著 吴 烨

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

视觉是一种表现艺术
它不像数学题目只有唯一正确答案
同一内容，我们可以做很多种视觉排版样式
都是正确答案

版式设计不仅是一种技能
更实现了技术与艺术的高度统一
版式设计是现代设计者所必备的基本功之一

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Format Design

版式设计

编著 吴 烨

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 吴焯编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7425-8

I. ①版… II. ①吴… III. ①版式设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第244304号

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬

总策划 洪小冬

副总主编 彭伟哲

总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 李香沅

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲

责任校对 李昂

版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-7425-8

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

第一章 传承 007

- 第一节 版式的流源 / 008
- 第二节 版式设计在平面设计中的地位 / 022
- 第三节 版式设计方法 / 023

第二章 版——规格 024

- 第一节 国际标准纸张尺寸规格 / 025
- 第二节 户内外媒体的规格 / 025
- 第三节 招贴（海报）的尺寸与样式 / 028
- 第四节 信封、信笺及其他办公用品 / 028
- 第五节 书籍的规格 / 030
- 第六节 折页及宣传册 / 032
- 第七节 卡片 / 033
- 第八节 CD及DVD / 034
- 第九节 网络广告规格 / 035
- 第十节 包装 / 035
- 第十一节 印刷 / 037

第三章 式——美感桥梁 039

- 第一节 平衡原理 / 040
- 第二节 秩序原理 / 049
- 第三节 生活经验 / 058
- 第四节 音乐美感 / 064
- 第五节 数学法则 / 070
- 第六节 破坏原理 / 073
- 第七节 本章综述 / 085

第四章 版式网格设计 087

第一节 轴线 / 088

第二节 放射线 / 089

第三节 膨胀 / 090

第四节 矩形分割 / 092

第五章 版式设计原理 094

第一节 点、线、面原理 / 095

第二节 黑、白、灰原理 / 098

第三节 文字、图片、空白原理 / 099

第四节 形式、内容原理 / 108

第六章 版式视觉分析 109

第一节 逻辑 / 110

第二节 效果 / 112

第三节 语气 / 120

第七章 版式设计实训 123

第一节 VI中的文字组合 / 124

第二节 报纸版式 / 125

第三节 杂志版式 / 126

第四节 平面广告版式 / 128

第五节 书籍版式 / 129

第六节 折页及卡片版式 / 130

第七节 包装版式 / 131

第八节 网页、电子杂志及GUI界面版式 / 132

第九节 CD及DVD盘面版式 / 133

第十节 释解版式 / 134

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Format Design

版式设计

编著 吴 烨

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 吴焯编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7425-8

I. ①版… II. ①吴… III. ①版式设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第244304号

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬

总策划 洪小冬

副总主编 彭伟哲

总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 李香沅

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴焯 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲

责任校对 李昂

版次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-7425-8

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长 鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 苏 丹

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 常树雄

广州美术学院副院长 赵 健

天津美术学院副院长 郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 张 月

中国美术学院设计学院副院长 周 刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任 赵 健

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	冀 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊	孙家迅	齐 颖	王哲生	张艳艳	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 传承 007

- 第一节 版式的流源 / 008
- 第二节 版式设计在平面设计中的地位 / 022
- 第三节 版式设计方法 / 023

第二章 版——规格 024

- 第一节 国际标准纸张尺寸规格 / 025
- 第二节 户内外媒体的规格 / 025
- 第三节 招贴（海报）的尺寸与样式 / 028
- 第四节 信封、信笺及其他办公用品 / 028
- 第五节 书籍的规格 / 030
- 第六节 折页及宣传册 / 032
- 第七节 卡片 / 033
- 第八节 CD及DVD / 034
- 第九节 网络广告规格 / 035
- 第十节 包装 / 035
- 第十一节 印刷 / 037

第三章 式——美感桥梁 039

- 第一节 平衡原理 / 040
- 第二节 秩序原理 / 049
- 第三节 生活经验 / 058
- 第四节 音乐美感 / 064
- 第五节 数学法则 / 070
- 第六节 破坏原理 / 073
- 第七节 本章综述 / 085

第四章 版式网格设计 087

第一节 轴线 / 088

第二节 放射线 / 089

第三节 膨胀 / 090

第四节 矩形分割 / 092

第五章 版式设计原理 094

第一节 点、线、面原理 / 095

第二节 黑、白、灰原理 / 098

第三节 文字、图片、空白原理 / 099

第四节 形式、内容原理 / 108

第六章 版式视觉分析 109

第一节 逻辑 / 110

第二节 效果 / 112

第三节 语气 / 120

第七章 版式设计实训 123

第一节 VI中的文字组合 / 124

第二节 报纸版式 / 125

第三节 杂志版式 / 126

第四节 平面广告版式 / 128

第五节 书籍版式 / 129

第六节 折页及卡片版式 / 130

第七节 包装版式 / 131

第八节 网页、电子杂志及GUI界面版式 / 132

第九节 CD及DVD盘面版式 / 133

第十节 释解版式 / 134

— 本章重点 >>

第三节是本章学习重点，在学习前人的设计方法后，请学生体会自己设计实践的经历并在课堂上分小组讨论，发表具有自己独特见解的设计感悟。

— 学习目标 >>

了解版式的源流。通过课堂讨论了解版式设计在平面设计知识体系中的地位。提升学生对版式设计方法的理解。

— 建议学时 >>

6学时。

第一章 传承

第一节 版式的源流

一、文字、版式起源

1. 汉字、版式的历史

汉字已经有了近6000年的历史。文字是人类传达感情、表达思想的工具。记录语言的图形符号是世界上最古老的文字，除了中国文字外，还有苏美人、巴比伦人的楔形文字、埃及人的圣书文字和中美洲的玛雅文字，这些文字造就了古文明的历史成就。中国文字的主要发

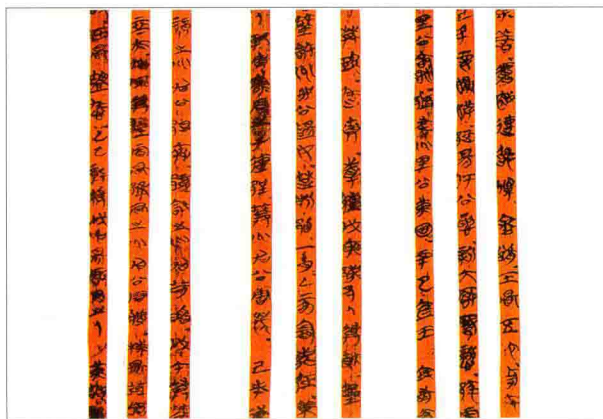
展历史，包括甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书、老宋等。书籍形式发展经历了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装的演变。

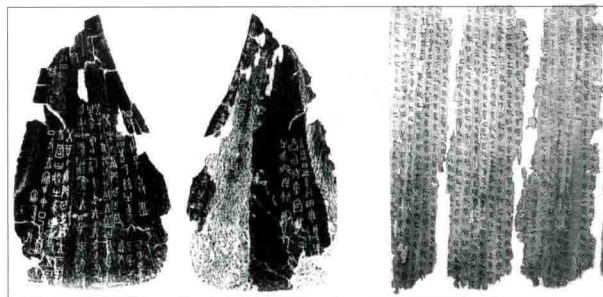
甲骨文

石刻

简策

帛书

中国古典书籍形式 卷轴装

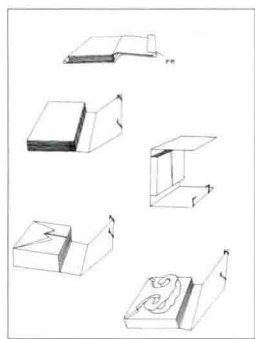
中国古典书籍形式 经折装

中国古典书籍形式 旋风装

中国古典书籍形式 蝴蝶装

中国古典书籍形式 包背装

中国古典书籍形式 线装

中国古典版式

2. 拉丁文字起源

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形字。大约6000年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。

当时的腓尼基亚人对祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体。后来，腓尼基亚人的22个字母传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前1世纪，罗马实行共和时，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，强化语言文字沟通形式一致，也为了适应欧洲各民族的语言需要，由I派生出J，由V派生出U和W，遂完成了26个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。

罗马字母时代最重要的是公元1到2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写体。文艺复兴时期的艺术家们称赞它是理想的古典形式，并把它作为

古埃及的象形文字

学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适当美观，构成了罗马大写体完美的整体。

西方历史上有记载的版面形式出现在古巴比伦，约公元前3000年。两河流域的苏美尔人最先创造了原始版面的形式。

二、印刷时代

1. 古腾堡时期

时间：约 1450 年—约 1500 年。

在金属活字印刷技术的发明之前，西方的平面设计主要依赖于手抄本和木版印刷。手抄本的设计特点主要是：广泛采用插图和广泛进行书籍、字体的装饰，注重大写字母特别是首字母的装饰，风格华丽；注重插图的设计，采用的插图与文章内容密切相关，对于插图边框讲究装饰。木版印刷是西方在掌握了中国的造纸和印刷技术之后才开始盛行的。

15 世纪前后，由于经济和文化的迅速发展，手抄本和木版印刷都已经无法满足社会对于书籍的越来越大的需求，因此西方各国都设法发明新的、效率高的印刷方法。约在 1439 年到 1440 年期间，古腾堡已经开始研究印刷技术了。他采用铅为材料造字模，利用金属字模进

中世纪的手抄本之一

中世纪的手抄本之二

中世纪的手抄本之三

中世纪的手抄本之四

行印刷。他用了十多年时间，才印出他的第一本完整的书，称之为《三十一行书信集》，是西方最早的活字印刷品。古腾堡对于金属活字及金属活字印刷的发明，使具有现代意义的“排版”印刷取代旧式的木版印刷成为可能，为催生真正意义上的“版面设计”清除了技术障碍，从而拉开了西方平面设计大发展的序幕。

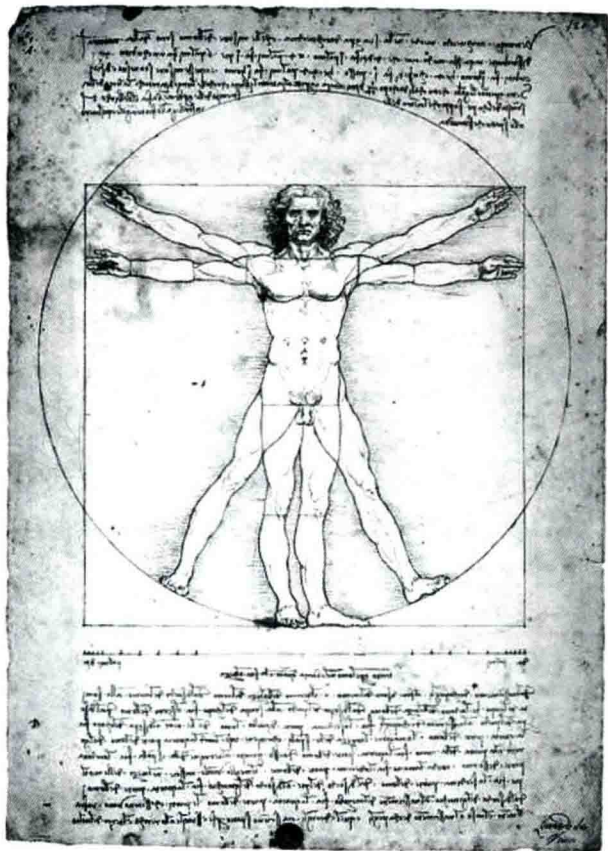
2. 文艺复兴时期

时间：约 14 世纪—约 16 世纪上半叶。

文艺复兴标志着从中世纪到现代时期的过渡。从文

学、艺术的特点来看,是把古罗马、古希腊的风格加以发挥,达到淋漓尽致的地步。随着古典艺术、建筑及人文主义复兴,涌现出了如达·芬奇、米开朗琪罗等著名的艺术大师,对于平面设计而言,更多的是反映在书籍插图上,从而大大地扩展了读者的视野和想象的空间。

文艺复兴时期的平面设计,最显著的一个特色是对于花卉图案装饰的喜爱。书籍中大量采用花卉、卷草图案装饰,文字外部全部用这类图案环绕。显得非常典雅和浪漫。无论是在字体设计上还是在版面设计上,都讲究工整、简洁,首字母装饰是主要的装饰因素,往往采用卷草环绕首字母,使整体设计具有工整中有变化的特点。版面布局崇尚对称的古典风格。

达·芬奇为数学家帕西欧里的《神奇的比例》一书中所做的插图

意大利文艺复兴时期,印刷和平面设计的重要代表人物阿杜斯·玛努提斯于1501年首创“口袋书”的袖珍尺寸书籍(罗马诗人维吉尔的作品《歌剧》),开创了日后称为“口袋书”的先河。该书全部采用斜体字体印刷,这是世界上第一本全部采用斜体印刷的书籍。

三、后印刷时代

平面设计经过文艺复兴时期有声有色的发展之后,在整个17世纪显得比较沉寂。除了世界上第一张报纸《阿维沙关系报》日报于1609年在德国的奥格斯堡问世这一重要的突破之外,其他就较少巨大的成就。但是18世纪的情况就大不一样了,巴洛克、洛可可等相继给沉寂了许久的平面设计带来了全新的发展。

1. 巴洛克风格

时间:约1550年—约1760年。

巴洛克风格总的来说,是一种过分强调雕琢和装饰奇异的艺术和建筑风格,倾向于豪华、浮夸,并将建筑、绘画、雕塑结合成一个整体,追求动势的起伏,以求造成幻象的建筑形式。巴洛克风格酷爱曲线和斜线,剧烈扭转,做壮观的游戏,展示一切可以造成人们惊奇赞叹的东西。巴洛克风格的平面设计,追求的是严肃、高贵、丰富、高雅,其特征是采用大胆的曲线结构、繁杂的装饰和无联系部分间的整体平衡,版面布局比较讲究对称,色彩设计强烈。

2. 洛可可风格

时间:约1720年—约1770年。

洛可可风格是一种紧跟巴洛克风格之后起源于18世纪欧洲的艺术风格,它是精心刻意地用大量的涡卷形字体、树叶及动物形体点缀装饰的艺术风格,尤其是在建筑和装饰艺术领域,因过度装饰而造成表现形式过分讲究,具有矫饰的优雅之感。

洛可可风格的平面设计,强调浪漫情调,大量采用

“C”形和“S”形曲线纹样作为装饰手段，色彩上比较柔和，广泛采用淡雅的色彩设计，比如粉红、粉蓝、粉红等，也大量采用金色和象牙白色，版面布局往往采用非对称（均衡）的排列方法，字体也时常采用花哨的书体，花体字成为书籍封面和扉页上最常用的字体。版面华丽，给人以浮华纤巧、温柔典雅之感。

3.“现代”版面的雏形

随着时间的推移，平面设计界和印刷出版界以及广大读者对弥漫已久的矫饰的“洛可可风格”越来越感到厌倦，渴望创造出一种新的设计风格来取代矫揉造作的洛可可风格。意大利人波多尼成为肩负起这个时代责任的设计家，他创造出的“现代”体系以及对“现代”版面的探索影响到后来的平面设计的发展。

所谓“现代”体系，是依托罗马体发展出来的一个新的具有系列字体的体系，被视为新罗马体。这种字体体系的特点是：非常清晰典雅，又较之古典的罗马体具有更良好的传达功能。

4. 工业革命

时间：约1760年—约1840年。

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 X

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 A

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 D

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 Z

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 Q