

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

版式创意与设计

王晓峰 修艺源 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材
普通高等教育艺术设计应用型与创新系列教材

版式创意与设计

王晓峰 修艺源 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式创意与设计/王晓峰,修艺源编著. —武汉:武汉大学出版社,2016. 1
全国高等院校艺术设计类“十三五”规划教材 普通高等教育艺术设计应
用型与创新系列教材
ISBN 978-7-307-17560-0

I. 版… II. ①王… ②修… III. 版式—设计—高等学校—教材 IV.
TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 021612 号

责任编辑:张 欣 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:9.75 字数:203 千字

版次:2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-17560-0 定价:56.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前言

版式设计是学习视觉传达设计专业的最基本的技能之一，设计过程相对独立且兼具了创造性，实践应用范围广，是技能与艺术高度统一的视觉表达语言形式。本书整合了两位编者以往出版的同类型教材，结合多年教学实践经验和思考，对版式设计的创造性思维进行了系统的构建，全面阐述了版式设计的视觉元素、设计方法，以及设计规律和原理，通过大量优秀版式设计作品的解析对应相关理论知识点，力图为读者带来更加易读、易解的版式设计教材。本书的撰写力求突出以下特色：

（1）基于实践的理论阐述

版式设计作品的优劣取决于市场评价，作为商业设计基础技能的版式设计亦应该与市场客户群体的需求相适应，在版式设计中将作品的实际功能和艺术形式进行有机融合。本书的理论阐述皆基于大量实践经验的积累，是基于实践的理论体系，适合不同层面的读者阅读、学习。

（2）研究规范的版式设计流程问题

版式设计最重要的功能是快速、准确地传达视觉信息，版式设计的最终展示形式取决于规范的设计流程之下的、准确的客户需求 and 产品定位。因此，研究规范的版式设计流程，重视设计流程前期客户、消费者的特质及二者的双重心理诉求，规范版式设计流程且有针对性地进行设计，作品才能有的放矢、目标明确。本书的理论知识阐述注重规范的版式设计流程，由浅入深地带领读者适应使用规范的设计流程进行版式设计。

(3) 实训为导向的理论知识点

书中采用了“单元对应实训任务”的方式进行编写，理论知识点通过具体的案例展开阐述，每一单元均设置相对应的实训任务，读者能够通过实训任务更好地巩固理论知识的学习理解。

本书的内容编排符合版式设计课程的内在逻辑，并以导入设计管理和设计流程的方式进行撰写，注重对学生的引导和启发，每一单元章节最后还加入了“拓展阅读”环节，力图拓展读者的视野，培养学生的创造性版式设计思维，感悟版式设计的美感。

因编写时间紧、任务重，书中难免存在不足、缺陷甚至错误，希望广大读者提出批评或改进建议，以便再版时修正。

王晓峰 修艺源

2015年10月

目 录

第1章 什么是版式设计 /1

- 1.1 版式设计的概念 /1
- 1.2 版式设计的功能和重要性 /3
 - 1.2.1 版式设计的功能 /3
 - 1.2.2 版式设计在视觉传达设计中的重要性 /3
- 1.3 拓展阅读——不同角度看版式 /6
- 1.4 综合实训 /8
- 1.5 单元小结 /9

第2章 版式设计的构成法则 /10

- 2.1 版式设计的构成 /10
- 2.2 版式设计的思维 /15
 - 2.2.1 标题字体设计和内文字体选择 /15
 - 2.2.2 色彩的感性表达 /16
 - 2.2.3 版面结构和网格设计 /16
 - 2.2.4 创造力训练和幽默感 /18
 - 2.2.5 设计心理学 /18
- 2.3 版式设计流程的重要性 /19
- 2.4 拓展阅读——如何判断版式设计的优劣 /20
- 2.5 综合实训 /24
- 2.6 单元小结 /24

第3章 版式设计的历史发展**/25**

- 3.1 西方版式设计的历史发展 /25
 - 3.1.1 维多利亚版式设计风格 /25
 - 3.1.2 莫里斯版式设计风格 /25
 - 3.1.3 新艺术版式设计风格 /27
 - 3.1.4 装饰主义版式设计风格 /30
 - 3.1.5 单纯主义版式设计风格 /32
 - 3.1.6 未来主义和达达主义版式设计风格 /33
 - 3.1.7 现代主义版式设计风格 /33
 - 3.1.8 现代主义之后的版式风格 /37
 - 3.1.9 版式设计的数字化 /43
 - 3.1.10 读图时代的编排设计 /43
- 3.2 版式设计发展新趋势 /44
 - 3.2.1 版式设计以创意为先导 /45
 - 3.2.2 跨学科的设计理论研究和实践 /45
 - 3.2.3 拥有独特个性的设计 /45
 - 3.2.4 民族风格在艺术设计中的体现 /46
 - 3.2.5 艺术设计作品中的情感 /46
- 3.3 拓展阅读——中国传统书籍、书画的版式风格 /46
 - 3.3.1 原始社会时期的版式风格 /47
 - 3.3.2 中国传统书画的版式风格 /49
 - 3.3.3 中国古典书籍的版式风格 /49
- 3.4 综合实训 /50
- 3.5 单元小结 /51

第4章 版式设计的基础方法**/52**

- 4.1 版式设计的视觉元素 /52
 - 4.1.1 图像视觉元素 /52
 - 4.1.2 图形视觉元素 /60
 - 4.1.3 文字视觉元素 /65
 - 4.1.4 色彩视觉元素 /78
 - 4.1.5 构图视觉元素 /87

4.2 版式设计的形式美法则	/99
4.2.1 关注版面最佳视域	/100
4.2.2 影响版面形式美的视觉流程	/101
4.2.3 版面中的视觉平衡	/107
4.2.4 版面中的节奏与韵律	/108
4.2.5 版面中的比例关系	/110
4.2.6 版面中的虚实与留白	/112
4.2.7 版面中的对比与调和	/112
4.3 版式设计的情感和趣味性体现	/114
4.3.1 版式设计中的情感体现	/114
4.3.2 版式设计中的趣味性体现	/115
4.4 拓展阅读——格式塔心理学在版式设计中的应用	/116
4.4.1 格式塔的概念	/116
4.4.2 格式塔理论中的完形心理	/116
4.4.3 格式塔原理在版式设计中的应用形式	/117
4.5 综合实训	/124
4.6 单元小结	/124

第5章 版式设计的应用类型 /125

5.1 宣传海报的版式设计	/125
5.2 商品包装的版式设计	/126
5.3 期刊杂志的版式设计	/128
5.4 报纸的版式设计	/129
5.5 纸质书籍的版式设计	/131
5.6 现代网站页面的版式设计	/132
5.7 企业宣传样册的版式设计	/135
5.8 拓展阅读——优秀版式设计作品赏析	/137
5.9 综合实训	/144
5.10 单元小结	/144

参考文献

/146

第 1 章 什么是版式设计

1.1 版式设计的概念

版式设计是学习视觉传达设计专业的基本技能，其设计过程相对独立且具备创造性，是技能与艺术高度统一的视觉表达语言形式。

版式设计概念可以分为广义的版式设计和狭义的版式设计。广义的版式设计可以概括为人们对环境中秩序美的追求，将人们生活环境中的各类型元素用有规律的适宜方式进行排列和编排组合，从而达到视觉上的和谐，以满足人们的生活和审美需求。例如办公空间的各类物品会分门别类地依序摆放、家中的照片墙上照片会依据个人的审美喜好进行排列、电脑开机后的屏幕桌面上会依照个人喜好将文件进行放置等，都体现出版式设计的行为特点，即视觉元素有秩序的编排组合。如图 1-1 所示。

狭义的版式设计是指将各种视觉元素，如文字、图像（图形）、图表、颜色等在有限的版面上遵循美学原理和形式法则进行编排组合的设计过程。狭义的版式设计应该具备强烈的视觉美感，强调视觉元素形式与内容和谐统一，同时是功能性和艺术性的完美结合。狭义的编排设计是本书讲述的重点内容。如图 1-2、图 1-3 所示。

图 1-1 广义上的编排设计

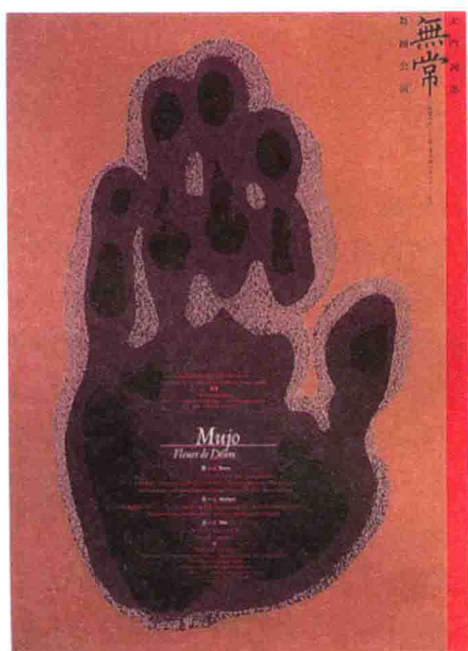

图 1-2 佐藤晃一平面招贴

图 1-3 杂志《brandeins》的封面版式

1.2 版式设计的功能和重要性

1.2.1 版式设计的功能

版式设计作为重要的视觉形态语言,其应用范围包含了视觉传达设计的诸多领域,例如宣传海报、企事业单位宣传样本、产品介绍 DM、节日贺卡、产品包装设计、报纸版面、时尚杂志、书籍设计、名片、手提袋、户外宣传广告、商场促销 POP 等,流畅舒适的版式设计起到了对信息进行有效沟通和交流的媒介作用。

现代版式设计的主要功能在于梳理版式中的视觉设计元素(文字、图形、色彩等),把握美学原理进行版式设计,使版式信息内容条理清晰、主次分明、具有逻辑性。起到清晰、准确、快速的传达视觉信息,提高观者阅读速度和信息传达深度的功能。

网络时代为当今社会带来了大量的信息,人们每天面对着涌入眼前的海量视觉信息常常无所适从,花了大量时间却找不到有价值的信息,无法让视觉信息得到有效使用。视觉传达设计中的版式设计通过研究人们的视觉流程和美学原理对视觉信息进行有秩序的编排,起到将视觉信息去粗存精,观者读取信息时条理清晰、阅读舒适的功能。

与此同时,社会经济的飞速发展提高了人们的视觉习惯和品位,版式设计研究的是人们在二维平面版式中的视觉美感和适应高层次精神需求的视觉舒适度的设计方法,依据这些规律和方法设计出来的版式能够起到优化版面、产生视觉美感、带来阅读愉悦感的功能。

版式设计的功能体现在视觉信息梳理、加强阅读舒适度和视觉美感、提升阅读愉悦感受等方面。优美的版式设计能够在条理清晰的传达视觉信息的同时,赋予版式设计作品形式上的秩序感及生命力,完美契合观者的审美心理,达到外在视觉元素和内在情感的完美结合。如图 1-4 至图 1-7 所示是赛车海报设计、产品包装设计、名片设计和杂志封面设计中的版式。

1.2.2 版式设计在视觉传达设计中的重要性

依前所述,版式设计的应用范围很广,在各个设计门类专业中都有重要地位,现代产品包装设计中的各类信息通过版式设计能够清晰明了地传达产品内容;海报和样册等宣传品设计使用版式设计方法能够更加有效地把握画面结构,增加画面吸引力;书籍整体装帧设计的每一个环节中,版式设计更是占据了主导地位,通过版式设计引导读者良好的阅读感受,由此可见版式设计在视觉传达设计中的重要性。版式设计是视觉传达设计师必须掌握的设计方法和技能。

同时,版式设计的重要性还体现在版式设计课程在视觉传达设计教学体系中的位置。在视觉传达设计专业教学中,版式设计与字体设计、图形设计同属于重要的专业基

图 1-4 赛车海报设计

图 1-5 包装设计

基础课程，是将平面媒体中的基本元素，文字、图形图像、颜色等进行有秩序的组织编排，使画面形成有效而舒适的阅读感受，进而起到清晰准确地传达信息作用的专业基础训练课程。这门课程是介于艺术设计基础课程和设计专业课程之间的桥梁，是重要的综合性设计基础技能的训练，其重要性毋庸置疑。如图 1-8 所示是版式设计课程在视觉传达设计课程体系中的位置。

图 1-6 名片设计

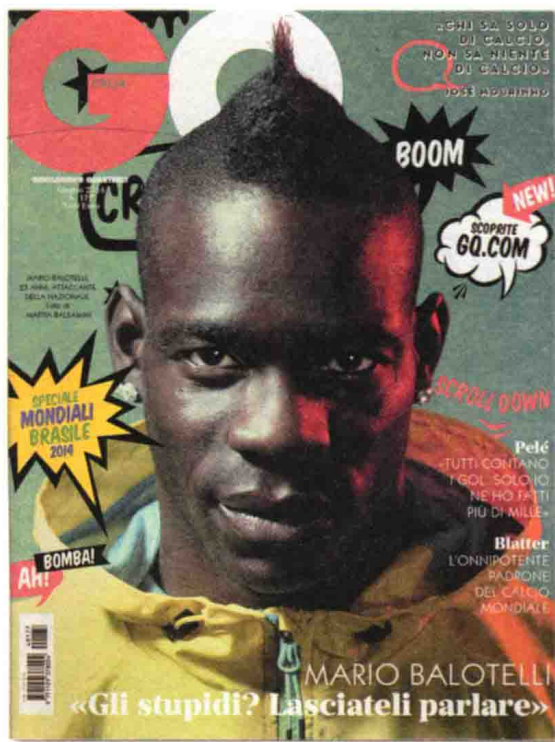

图 1-7 封面设计

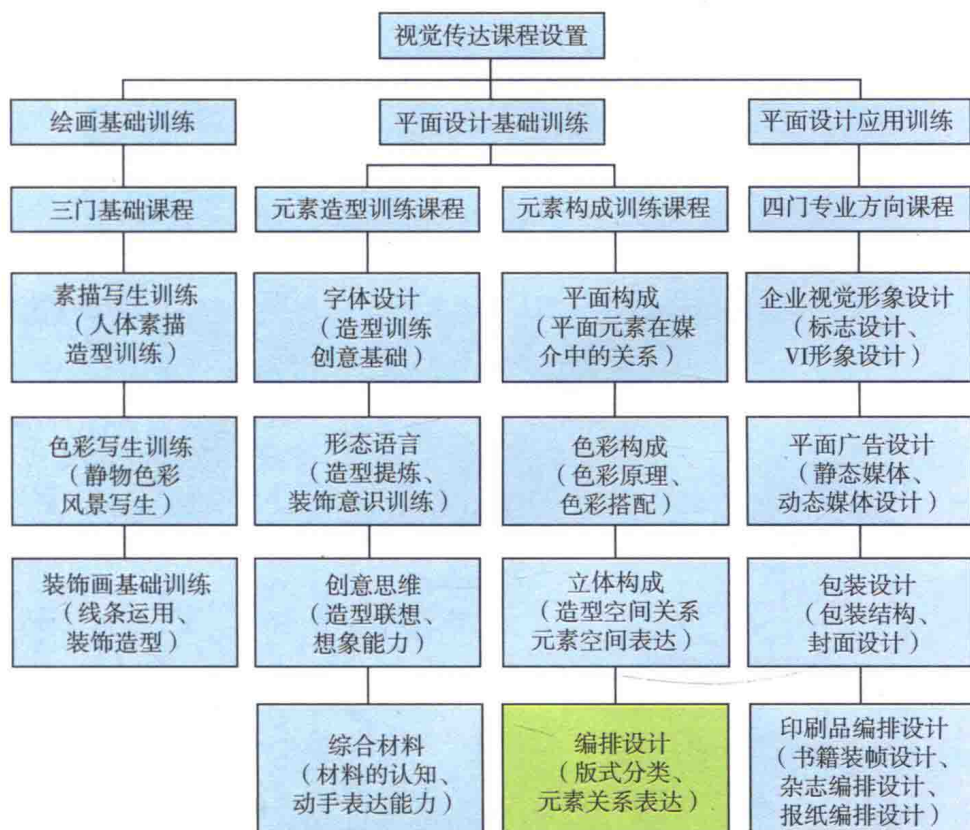

图 1-8 视觉传达设计专业课程体系结构图

1.3 拓展阅读——不同角度看版式

任何事物都是不会单一存在的，版式设计亦如此。作为依据审美规律编排版面传播信息的一种创造性设计活动，版式设计的应用对象，如海报设计、企业样册、产品包装、网页设计等对版式都会有不同的设计需求，完成作品的受众也有很大区别，整个的版式设计过程可以说是由版式设计师、版式设计作品、作品受众（即消费者）三者之间相互影响、思维相互融合的过程，最终的版式设计作品体现了三者的不同需求定位。

对于版式设计师来说，版式设计是专业基础技能，设计过程是针对不同的产品或企业活动进行符合其定位的视觉设计创作过程。版式设计的方法和规律、版式设计的美感等是设计师经过长期的学习、积累、训练后，逐步建立起来的感悟和对版式设计的把握能力。版式设计的学习强调认知、体验、组织和创造过程。其中，“认知”指学习版式设计前期对各种视觉元素的了解和掌握，需要深入体会各种视觉元素与所表达内容之间的关联；“体验”指的是学习版式设计的过程中对视觉传达的艺术表现手法及其内在规

律在生理、心理方面的切身体验与感悟，并学会将这种体验与感悟应用到版式设计中；“组织”指的是版式设计流程中对设计素材、完成时间、草图、定稿、设计应用等进行合理的规划和安排；“创造”指的是版式设计过程中对创造力的培养。对于设计师来讲，如何创造性地设计出适合不同受众的版式作品是不断努力感悟的过程。

对于设计作品来讲，版式设计对作品信息内容起到规范作用。其规范作用主要体现在三个方面：第一是加强了作品内容信息的逻辑性；第二是为作品画面创造美的秩序感受，设计师通过控制版面中的字体大小、色彩强弱、位置安排、信息分层级等格式化方法对版面中的视觉元素进行编排组合，引导观者的阅读视线，了解信息的轻重缓急，创造出作品的美感和秩序感；第三是好的版式设计能够引发观者的情感共鸣和相同的心理感受，使作品的观者易于接受理解，传达作品的情感性信息内容。

对于受众（观者、消费者）来讲，版式设计过程的最终目的是为受众设计作品，吸引受众的目光，进而达到传播信息的目标。因此，在进行版式设计活动时，一定要了解项目的受众定位，关注受众的消费习惯和接受水准，对不同的受众群体设计不同的版式视觉表达。站在受众的角度去思考版式设计的表现，才能更加贴近受众的接受水准，达到有效传达信息的目标。如图 1-9、图 1-10 所示的两种不同风格杂志的内页版式设计，根据受众的不同版式设计有所变化。

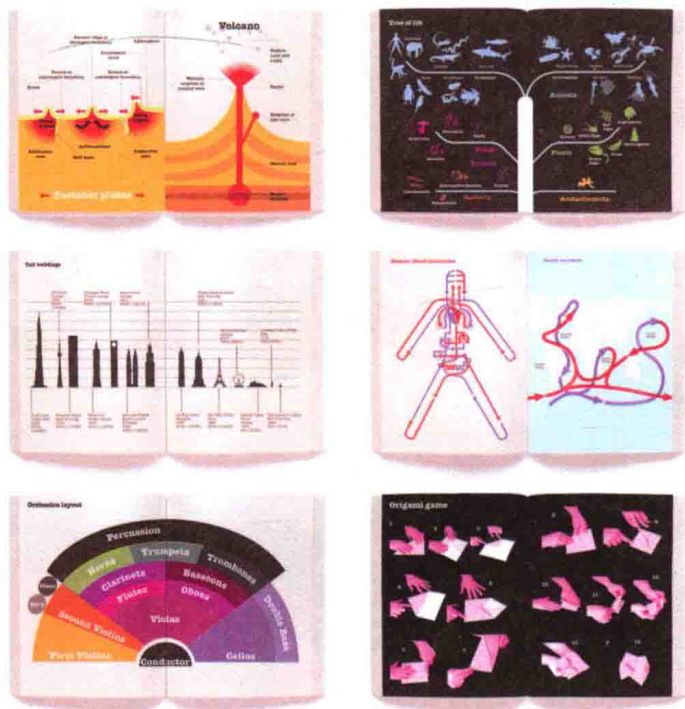

图 1-9 《Visual Aid》杂志内页版式设计

图 1-10 《Aoi》生活方式杂志内页设计

1.4 综合实训

实训题目 1：通过网络收集国内外优秀海报设计作品各 10 张，分析作品中的文字、图形、色彩等视觉元素的版式设计特点，形成 PPT 演示文稿。

实训题目2：使用点、线、面等几何形态为基本视觉元素进行版式设计训练，注意版面的构成疏密关系、比例关系等。（作业幅面 A4 尺寸，手绘黑白表现，数量 50 张，画面不能重复。）

1.5 单元小结

本单元结合丰富实例对版式设计的概念及应用范围进行了阐述；从版式设计的应用范围和视觉传达设计专业教学体系中详述了版式设计的重要性；从设计师、设计作品、受众三个角度分析了版式设计的不同需求。通过本单元的学习能够对版式设计有基础的了解，为下一步的学习奠定基础。