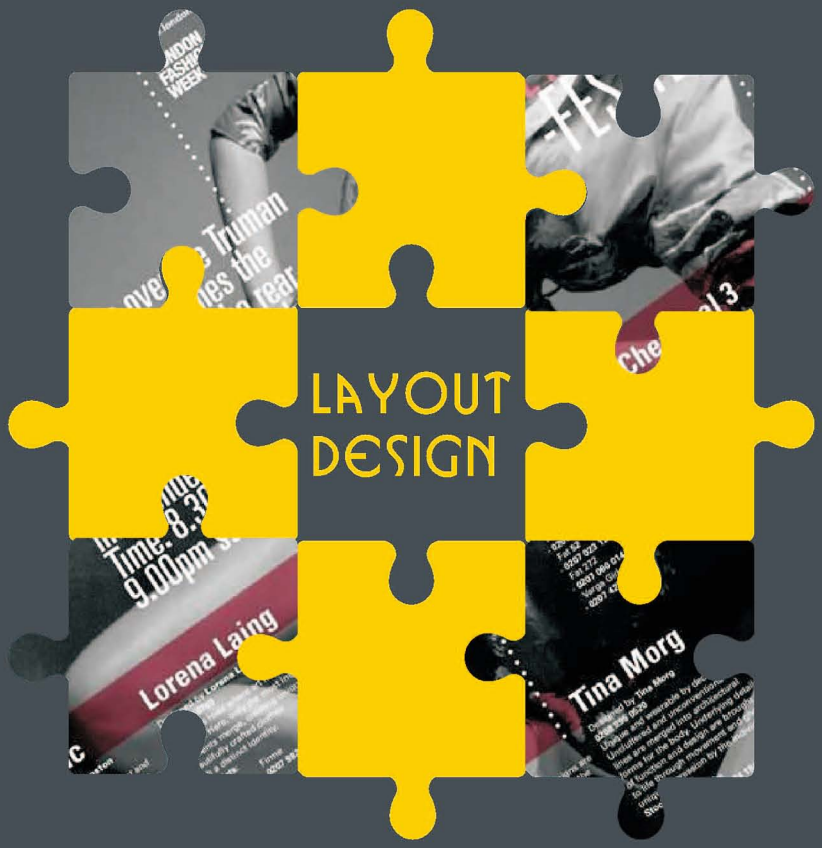
“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

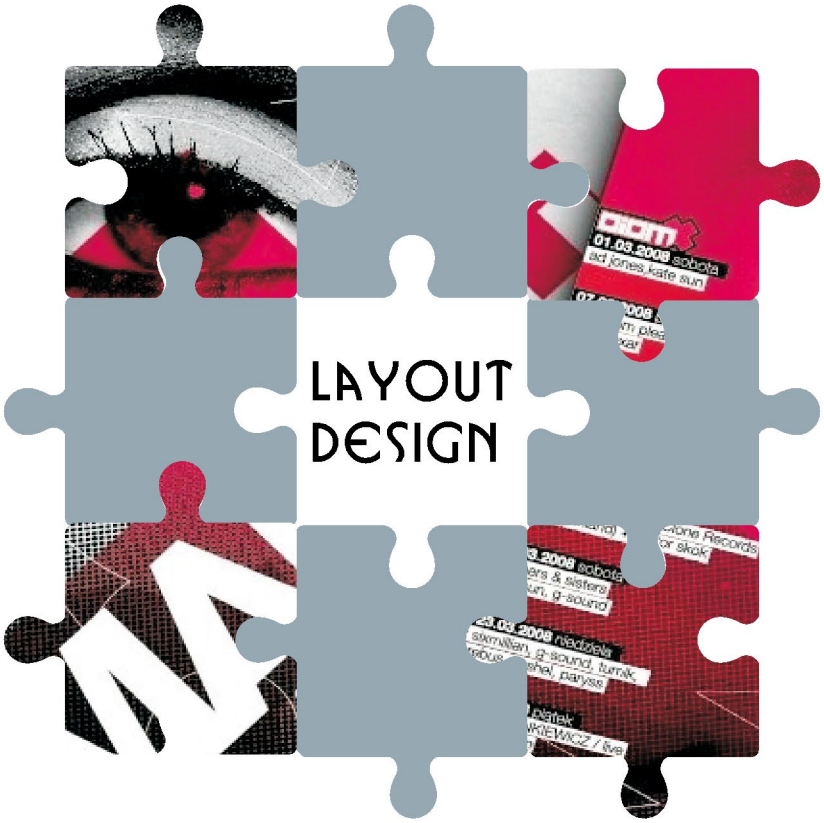


版式设计

LAYOUT DESIGN

主编：丁思尧　李文婷　李雪萌

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位



版式设计

LAYOUT DESIGN

主　编：丁思尧　李文婷　李雪萌

副主编：张　玥　王翔子　丁亚祥

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

版式设计 / 丁思尧，李文婷，李雪萌主编．—合肥：
安徽美术出版社，2016.7
ISBN 978-7-5398-7075-5

Ⅰ．①版… Ⅱ．①丁… ②李… ③李… 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145596号

敬　告

由于本书出版时间紧迫，编者没能及时与书中部分图片的作者取得联系，敬请有著作权的相关图片作者尽快与我们联系，以便向您支付稿酬，并致谢忱！

安徽美术出版社

版式设计

Banshi　Sheji

出 版 人：陈龙银　　责任编辑：程　兵 张婷婷　史春霖
助理编辑：方　芳　　责任校对：刘　欢
责任印制：徐海燕　　版式设计：李文婷
出版发行：安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com/）
地　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮　　编：230071
销售热线：010-83320131（省外） 13373168323（省外） 0551-63533604（省内）
印　　刷：三河市鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司
开　　本：210mm×285mm　1 /16
印　　张：8.5
版　　次：2016年7月第1版　2016年7月第1次印刷
定　　价：42.00 元

版权所有，请勿翻印、转载。如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与销售热线联系调换
本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

版式设计是现代平面设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。表面上看，它是一种关于编排的技术；实际上它不仅仅是一种技能，也实现了技术与艺术的高度统一。掌握版式设计可以，说是现代设计者所必备的基本功。

针对版式设计的教与学，既要强调对平面软件的熟练操作，又要在版式设计的课程教学中建立版式设计的整体观，尝试让学生对编排的构成原理进行灵活运用；要求对优秀版式设计的形式语言进行分析；在具体教学环节的实施中强调把握设计原则。版式设计课程中的教授方法与学习方法统一，能有针对性地实现预期的目的。这本《版式设计》全面剖析了平面设计的基本元素和基本技巧，既有系统的理论阐述，又有经典的实例展示，是一套集理论、案例、实务于一体的平面设计基础教程，为视觉与平面设计专业的学生以及从事视觉与平面设计工作的专业设计师，系统和翔实地讲解版式设计的基本布局和应用技巧。本书用图例讲述知识点，配以简明扼要的图注，清晰而准确地表达出每一个要点。这些看似简单的图例包含了大量的设计构思，从版式结构、字体字号的选择、图片的比例和色彩、标题及标点符号的加工处理，甚至是段落分隔线的风格等各个方面给读者以丰富的灵感。可以说，这本书就是一个优秀案例，相信此书能够帮助读者避免或者减少在实际设计中的困惑与彷徨。

《版式设计》一书内容新颖、讲解详细、图文并茂、通俗易懂，并具有很强的实用性和操作性，非常适合作为各大高校以及职业教育的专业教材，对高校艺术设计专业学生具有很强的学习与参考价值，对版式设计人员具有较强的欣赏与收藏价值。此外我们还得到了许多经验丰富的高校教师对我们的无私帮助。全书共计 19.5 万字，其中佳木斯大学丁思尧编写了第一章和第二章的内容，约 5.1 万字；佳木斯大学李文婷编写了第三章和第四章的内容，约 5.2 万字；东北师范大学李雪萌编写了第五章和第六章的内容，约 2.8 万字；黑龙江东方学院张玥编写了第七章的内容，约 2.2 万字；河南牧业经济学院王翔子编写了第八章的部分内容，约 2.1 万字；江苏经贸职业学院丁亚祥编写了第八章的部分内容，约 2.1 万字。还有几位教师也参加了本书的编写、审校、制作等各项工作，并对此书提出了宝贵的建议，他们将多年的宝贵经验毫无保留地奉献给读者，在此我们一并谢过。

主编丁思尧，佳木斯大学美术学院教授。主编李文婷，佳木斯大学美术学院讲师。主编李雪萌，东北师范大学美术学院硕士研究生。

由于编者学识和能力的局限性，在书中难免存在问题与不足之处，诚恳期望各位专家、学者和广大读者朋友对本书提出宝贵意见。

目录

第 1 章 版式设计的概述 ……1

第 2 章 版式设计的构成元素 ……8

第 3 章 版式设计的原则 ……17

第 4 章 版式设计的形式美法则 ……48

第 5 章 版式设计与文字编排 ……58

第 6 章 版式设计与图片编排 ……68

第 7 章 版式设计与色彩运用 ……86

第 8 章 版式设计的应用 ……92

第1章 版式设计的概述

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？哪些版式更能吸引我们的注意呢？很显然，那些美感突出、对比强烈的画面更引人注目。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。人们的视觉习惯不断改变，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、表现完善的画面让人们过目不忘。

版式设计本身并不是设计师的最终目的，它只是为了更好地传递信息的手段。凡是成功的版式，首先必须明确表达目的和主题思想，还要有上佳的创意策划和表现手法，做到主题鲜明、形象突出、美感强烈。在若干复杂纷乱的信息无法让我们理解时，如果通过版式的精心设计，将各种元素根据特定内容进行组合排列，既可以使画面形式更加服从内容，增强和提高信息的传达效果和效率，使版面更加风趣，富有内涵。

当今视觉传达设计大多都带有商业色彩，主要宣传的是企业及品牌形象。因此如何让企业形象得到很好的传播和留存是许多设计师强调的重点。优秀的版式设计，能够激发人们的兴趣，使画面生动、有趣、幽默，这样能够深度刺激大脑皮层，让信息持续留存。

一、版式设计的概念

“版式”在《现代汉语词典》中释义为“版面的格式”；在《辞海》中释义为“图书报刊排版的式样”；在《现代英汉综合大辞典》中，“版式”的英译为 format/layout，前者是指规格、 开本形式，后者是指在平面上的展开和调度。

由此可见，版式在中英文中的含义是相近的，都有规划、编排、设计事物形态的含义。英文的释义将重点放在版式设计上，它是遵循视觉表达和形式美的规律，将视觉传达与构成要素加以运用，以文字、图形等相关视觉形象组织编排的一种表现手法。版式设计就是运用审美和视觉传达规律，结合平面设计的具体特点，运用视觉与构成要素，将文字、图像等视觉形象编排组合，进而形成的一种视觉传达。

版式设计将视觉元素在有限的版面空间上进行排列和组合，将人们的理性思维表现传达给受众，具有丰富的艺术表现形式，具备一定的独特性和新颖性，表示出其独特的含义。

从现有的艺术设计相关资料分析，版式设计也被称为版面编排。所谓编排，是指将视觉要素（文字、图像、色彩等），根据主题表达的意图，在特定的版面上进行有效的排列组合。日本设计家日野永一说：“根据目的，把文字、插图、标志等视觉设计的构成要素作美观的功能性配置构成，即为版面设计。”

版式设计是平面设计的一大分支，它的应用范围非常广泛，不仅能在二维平面中展现并发挥它的功能和作用，在三维和四维的立体空间表现中同样能感受到它的视觉效果。在我们赖以生存的生活空间中，无论是在嘈杂的公共环境中，还是在温馨的家庭居室里，随时随处都可见新颖、美观或是陈旧、蹩脚的版面设计。如大街小巷的标牌文字，无孔不入的广告版面，争奇斗艳的商品包装，良莠不齐的书刊报纸……我们无时无刻不在视觉信息的包围中。可以说，版面设计是现代社会信息传播不可或缺的重要组成部分。

在商业设计中，版式设计是建立在准确功能诉求与市场定位的基础之上，以有效传播为导向的视觉传达艺术。它是将营销策略转化为一种与消费者建立信息沟通的具体视觉表现形式，并将图形、文字、色彩等基本设计元素进行富有形式感和个性化的编排组合，以激发人们的兴趣去感受事物。其设计原理和理论贯穿于其每一个设计的始终，目的是为了更好地传播客户信息，从而使消费者在第一时间感知信息。

现今的版式设计已经打破了原有的单一的编排模式，通过版面设计的视觉化和形象化，传递着具有特定秩序和形式美感的丰富信息，以引起阅读者的关注，从而为有传播功能的各类媒体增添更多的附加值。书籍、招贴广告、报纸杂志等二维平面设计都可视为版式设计的范畴，并逐渐延伸到网页、影视片头、影视广告等新媒体数字影像领域中。

二、版式设计的起源与发展

（一）早期的版式设计

早期的版式设计在世界文明古国中发展较快，对版式设计的发展产生了重大影响。古代两河流域的人们在泥板上书写的一种象形文字，被称为楔形文字（图 1-1）。在楔形文字版式中，书写者以线条分割文字，使画面具有节奏层次的变化。这也许是世界上最早对版面分割的尝试。

古埃及的草纸版式书写了许多反映当时的政治宗教和文化方面的重要文献。这些文献有图文并茂的象形文字和插图。从版式设计的角度来看，这种版式设计在当时具有相当高的

设计艺术水平。如《死亡之书》（图 1-2）文字和插图的编排错落有致，在对称中呈现出视觉变化。古埃及的文献中还运用了许多直线来分隔文字，与东方运用的木版印刷的书籍编排十分相似，但古埃及的文献没有固定统一的尺寸，大小不一。

在古代文献中，中国古代的版式设计历史悠久，样式繁杂，有深厚的传统文化底蕴。中国甲骨文和青铜文的文字架构，奠定了中国文字版式设计的基础。简策版（图 1-3）对文字书写格式有着极其重要的影响，形成了中国书籍从上到下、由右至左的编排特色。

（二）中国与日本古代书籍印刷品的版式设计

早在东汉时期就有了造纸术并逐步发展起来，随后印刷术发明并不断完善，使当时中国的印刷业居于世界前列。东汉时期的石版拓印，在现在一些特别的领域仍被应用。从唐代起，出现了木版印刷的具有完整编排形式的印刷品，如现存最早的可考的印刷书籍《金刚经》（图 1-4）。唐代以后到清代末年，中国的书籍、包装、年画和其他一些主要的印刷品都是运用木版印刷的。

中国的木版年画有悠久的发展历史，在清朝达到了创作的高峰，以天津杨柳青、开封朱仙镇、山东潍县杨家埠（图 1-5）最为典型，其版式设计别具一格，富有民间审美艺术气息。

日本的浮世绘也运用了木版印刷的方式，在形象和构图的装饰性处理和色彩运用方面达到了很高的水平。其画面结构多变，各种视觉要素对比强烈。

（三）西方中世纪版式设计的发展与演变

西方中世纪的版式设计，主要体现在各种手绘的书籍上，大多数以宗教题材为主。《圣经》手抄本（图 1-6）是唯一得以广泛传抄的文献，无论在《圣经》的封面设计还是内页版式上，都体现了当时西方艺术的最高水平。《圣经》的手抄本具有以下三个特征：第一，在图文编排上，文字与插图编排得自然巧妙，插图的排列和文字的组合错落有致，使整部书在整体上浑然一体；第二，在主要的文字上，进行精心的装饰与设计并突出主要内容，大量地运用装饰字体，增添了整部书的艺术价值；第三，在整个版式上，使用了珠宝、钻石、金银等材料。

西方最具代表性的是德国人古腾堡 1450 年发明了金属活字印刷术，古腾堡的印刷术标志着印刷时代的新纪元。《古腾堡圣经》（图 1-7）是第一本活字印刷的书，这本书的第一页是《旧约全书》，绘画的装饰纹样是书籍印刷完成之后加上去的。

活字印刷术的发展是人们迈向工业化印刷的第一步，人们第一次通过版式设计来划分页面的结构，而这都是由活字印刷术本身的特性决定的。相对于从左到右的传统抄写模式，

分栏的使用更加普遍，也许是因为这样排列字模会更加方便。

（四）18 世纪后的版式发展

造纸术和印刷术的发明、传播和广泛应用，使版面设计逐步得到发展和完善，特别是从 18 世纪开始，欧洲逐步进入了工业革命时期，造纸术和印刷术在西方的广泛应用，更使得版式设计得到了迅速的发展。

19 世纪下半叶，工艺美术运动在英国兴起，这标志了现代设计时代的到来。英国艺术家威廉·莫里斯对版式设计的贡献是最为突出的，由他拉开了一场工艺美术运动的序幕。威廉·莫里斯非常讲究版面的编排设计。他在版式设计上经常采用对称结构，注重朴素、严谨、大方。他是古典主义的代表人物，开创了版式设计之先河，对后来工艺美术的发展产生了深远影响。

（五）现代艺术与版式设计

20 世纪的国际版面运动是版式设计从感性到理性的转变，设计师逻辑性和分析性的思考方式使版式设计作品具有了素材尺寸的规格化和结构关系的条理化特征。这一时期的作品往往也是功能主义的典范，版式设计呈现出了新的活力和面貌。

随着版面编排涉及领域的不断扩展，人们观念的转变以及市场经济条件下媒体激烈的竞争，人们对当代版式设计提出了全新的要求。版式设计则聚焦在如何让使用者在最快的时间查找到自己所需要的信息。

日本的版式设计则糅合了欧美的国际主义风格和自己民族的特点，独树一帜，形成了非常独特的新版面编排风格，丰富了世界版面编排的艺术。尤其是在 20 世纪 80 年代后期形成了两种完全不同的版式风格特征：一种是具有民族特征的传统设计；另一种则是国际化的现代设计。这种传统与现代风格并存的成功案例，为具有历史悠久的传统国家提供了新的参考。

（六）版式设计在数字信息时代的运用

当今正是第五次信息传播的数字信息时代，这将使人类社会面临前所未有的根本性变革，版式设计也不例外。20 世纪 90 年代以来，随着计算机技术的不断兴起，人类开始进入数字信息传播时代，网络作为数字信息的传播载体，逐渐取代报纸、杂志等印刷品而成为应用最为广泛的信息终端。数字媒体的应用带来了版式设计上的革新，提高了设计的工作效率，让设计师有了更多的设计表现和制作手段。以电脑为载体的电子读物、网页设计等，现在正流行于设计的各个领域。

随着数字多媒体交互技术的发展，互动性的信息传播日益丰富。互动版式，是一种以数字媒体为基础、服务于计算机交互技术的版式设计，它最终是以电子屏幕为表现形式来展

现信息编辑处理形态。它的本质在于读者可以根据它在版式上的各种交互性设置对其信息进行编辑和操作，从而产生互动。

版式设计在这不断更新演变的信息传播过程中，展现出艺术和文化相结合的形式，将各种信息在最快的时间内通过设计表现传达出来，成为信息组织、编辑、设计、传达等不可缺少的重要环节。

图 1-3

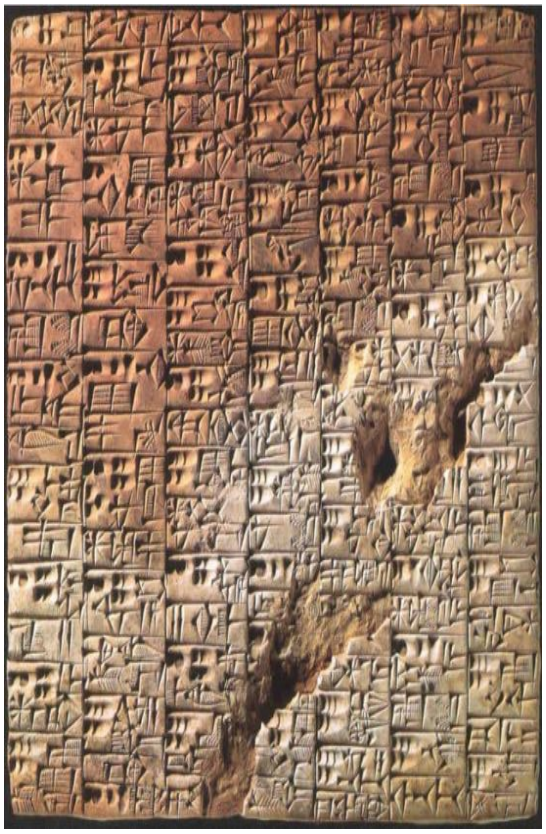


图 1-1

图 1-2

图 1-4

图 1-5

LAYOUT
DESIGN

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

WILLIAM TINDALL
The ne=
we Testament/dyly
gently corrected and
compared with the
Greke by Willyam
Tindale: and fynes=
shed in the yere of ou
re Lorde God
A. M. D. f. xxxiij.
in themoneth of
Nouember.

图 1-6

图 1-7

第2章 版式设计的构成元素

点、线、面的组合构成及文字、图形、色彩的综合运用是版式设计最重要的构成元素。点、线、面是一切造型的基础，构成了整个版面的视觉语言；视觉语言内容的设计，要通过文字、图形、色彩的搭配与合作才能完成。深入透彻地理解点、线、面的表现形式和文字、图形、色彩的性格特征，可增加版面设计的魅力与精彩，准确地表达出思想主题，以快速有效的手段吸引并打动人，让欣赏者在审美愉悦中高效地接受信息。

点、线、面是构成视觉的空间的基本元素，也是排版设计上的主要语言。排版设计实际上就是如何经营好点、线、面。不管版面的内容与形式如何复杂，最终都可以简化到点、线、面上来。在平面设计家眼里，世上万物都可归纳为点、线、面，一个字母、一个页码数可以理解为一个点，一行文字、一行空白均可理解为一条线，数行文字与一片空白则可理解为面。它们相互依存，相互作用，组合出各种各样的形态，构建成一个个千变万化的全新版面。版面指在书刊、报纸的页面中图文部分和空白部分的总和，包括版心和版心周围的空白部分。任何设计形式，在视觉空间上都是由点、线、面三种元素组成的。在版面中，点通常用一个字母或一个色块表示，线往往是一行文字或一条空白，数行文字的组合或一张图片可看成是面。点、线、面是相互依存、相互衬托的，不同的组合组成不同的版面形式。

一、点

点的感觉是相对的，它是由形状、方向、大小、位置等形式构成的。这种聚散的排列与组合带给人们不同的心理感受。点可以成为画龙点睛之“点”，形成画面的中心，也可以和其他形态组合，起着平衡画面轻重、填补一定的空间和活跃画面气氛的作用，还可以组合起来成为一种肌理或其他要素，衬托画面主体。点的大小、方向、位置的不同，在版面上将会形成不同的视觉效果。如点在版面的中心，会

给人静止、稳重的感觉，在版面左右方会产生向中心运动的趋势，在版面上下方则有上升或下降的趋势。（图 2-1 至图 2-6）

二、线

线游离于点与形之间，具有位置、长度、宽度、方向、形状和性格。直线和曲线是决定版面形象的基本要素。每一种线都有它自己独特的个性与情感存在着。将各种不同的线运用到版面设计中去，就会获得各种不同的效果。所以说设计者能善于运用它，就等于拥有一个最得力的工具。

线是点的发展和延伸，线在编排设计中是多样性的。在许多应用性的设计中，文字构成的线往往占据着画面的主要位置，成为设计者处理的主要对象。线也可以构成各种装饰要素，以及各种形态的外轮廓。线在版面上起着连接、分割和平衡的作用。不同形状的线特点也不同：直线简洁理性，曲线优雅抒情，水平线平和安宁，垂直线庄重稳定。作为设计构成元素，线在设计中的影响力大于点。线要求在视觉上占有更大的空间，它的延伸带来了一种动势。线可以串联各种视觉要素，可以分割画面、图像和文字，可以使画面充满动感，也可以在最大程度上稳定画面。（图 2-7 至图 2-12）

三、面

面在空间上占有的面积最多，因而在视觉上要比点、线来得强烈、实在，具有鲜明的个性特征。面在版面主要分为几何形面和自由形面两大类。因此，在排版设计时要把握相互间整体的和谐，才能产生具有美感的视觉形式。在现实的排版设计中，面的表现也包容了各种色彩、肌理等方面的，同时面的形状和边缘对面的性质也有着很大的影响，在不同的情况下会使面的形象产生极多的变化。在整个基本视觉元素中，面的视觉影响力最大，它们在画面上往往是举足轻重的。（图 2-13 至图 2-18）

图 2-1

图 2-2

图 2-3

WORK
ABOUT
BLOG
If you want to work with me, have any comments or constructive criticism, please feel free to email me.
Otto Nassar
info(at)ottonassar.com
+57 317 545 7231
TWITTER
FOLLOW
ABOUT
I'm a 504px tall interactive designer with experience in:
Designing and planing for advertising campaigns and online editorial media
Planning and designing online stores and online publications
Developing digital strategies focused in transactional objectives
Designing interfaces in html, css, flash & some js
Blogging, twittting, taking random photos & mixing live video
Sitting in front of my mac browsing everything and anything
CV
TOP
978 GS
Copyright © 2011 ottonassar

图 2-4

We've made Seriously Juicy
HEINZ
SERIOUSLY GOOD
seriouslygood.co.nz

图 2-5

Your Sample Text Here

图 2-6

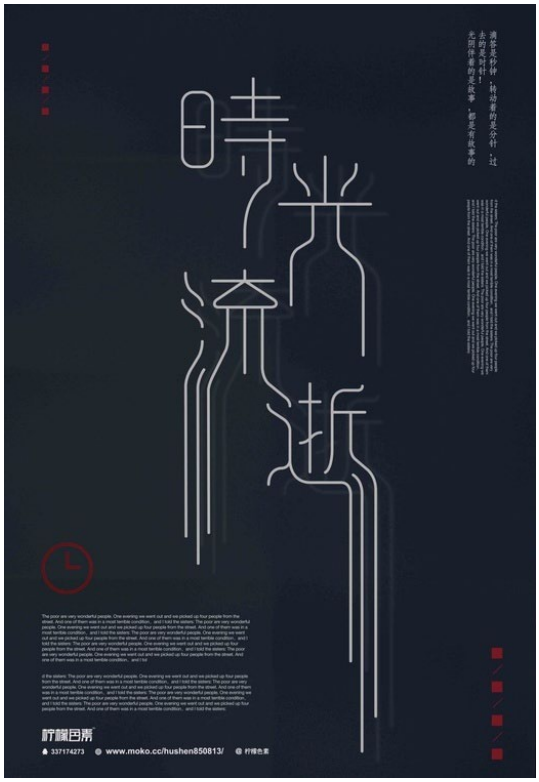


图 2-7

图 2-8

图 2-9

LAYOUT DESIGN
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com