

云南省普通高等学校“十二五”规划教材

版式设计与应用

BAN SHI SHE JI YU YING YONG

云南文化艺术职业学院 编

赵瑞波 主 编

赵玉文 解丽洁 副主编

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

BAN SHI SHE JI YU YING YONG

版式设计应用

云南省普通高等学校『十二五』规划教材

云南文化艺术职业学院 编

主编 赵瑞波

副主编 赵玉文 解丽洁

参编 闫俊林 孙晓云 蒋群

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

版式设计与应用 / 赵瑞波主编. -- 昆明: 云南大学出版社, 2017

云南省普通高等学校“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5482-2846-2

I. ①版… II. ①赵… 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283723号

策划编辑: 张丽华

责任编辑: 张丽华

封面设计: 陈星睿

版式设计: 赵瑞波

云南省普通高等学校“十二五”规划教材

版式设计与应用

主编 赵瑞波

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明美林彩印包装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

字 数: 200千

版 次: 2017年2月第1版

印 次: 2017年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2846-2

定 价: 66.00元

地址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

电话: 0871-65033244 65031071

邮编: 650091

网址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64611721。

第一章 版式设计的概述/001

- 一、概述/001
- 二、基本程序/001
- 三、中国古代印刷品中的版式设计/002
- 四、西方现代主义艺术对版式设计发展的影响/008
 - (一) 立体主义对版式设计的影响/009
 - (二) 未来主义对版式设计的影响/010
 - (三) 构成主义与风格派对版式设计的影响/011
 - (四) 解构主义对版式设计的影响/013
- 思考与练习/014

第二章 版式设计的基本运用元素/015

- 第一节 文字的编排设计/015
 - 一、点/016
 - 二、线/020
 - 三、面/023
 - 四、空间/026
 - 五、色彩/031
 - 六、肌理/036
- 第二节 让版面优美的六个策略/039
 - 一、大小对比/040
 - 二、疏密对比/040
 - 三、明暗对比/042
 - 四、对称与均衡/045
 - 五、节奏与韵律/048
 - 六、虚实与空白/050
- 思考与练习/052

第三章 文字的编排设计/053

第一节 文字编排的基本要素/053

- 一、书眉/053
- 二、标题/054
- 三、引文/055
- 四、正文/056
- 五、注释、图片说明、解说词/057

第二节 文字编排的四种特征/057

- 一、字体（字形）/057
- 二、字的大小、变形/059
- 三、字距、字母间距/060
- 四、行距/060

第三节 文字编排的排列方式/061

- 一、左右均对齐/061
- 二、行首对齐/061
- 三、中间对齐/062
- 四、绕图排列/062

第四节 版式纸/063

- 一、栏/063
- 二、竖栏（通栏、双栏、三栏、四栏）/063
- 三、横排（通栏、双栏、多栏）/064
- 四、栏的创新/065

思考与练习/066

第四章 图片的排版与设计/067

第一节 图片排版的原则/069

一、图的面积/069

二、图的数量/071

三、图的位置/073

四、图的形式/075

五、图的组合/077

六、图的方向/079

第二节 图片排版的造型/081

一、均衡/081

二、对称/083

三、对比/087

四、节奏/090

五、比例/091

六、重点/094

第三节 图片排版的构成/096

一、上下/096

二、左右/098

三、中心/101

四、分割/103

五、对角/107

六、远近/109

思考与练习/110

第五章 建立视觉结构/111

- 第一节 横向分割/111
- 第二节 纵向分割/113
- 第三节 对角线分割/114
- 第四节 对称型/116
- 第五节 出血型/118
- 第六节 三角型/119
- 第七节 自由型/121
- 思考与练习/122

第六章 综合设计与案例/123

- 案例一 广告与海报中的版式设计/123
- 案例二 包装中的版式设计/126
- 案例三 书籍中的版式设计/128
- 案例四 报刊中的版式设计/130
- 案例五 名片中的版式设计/131
- 案例六 网页中的版式设计/132
- 思考与练习/134

第七章 版式设计的发展趋势/135

- 一、强调创意/135
- 二、突出个性/136
- 三、注重情感/142
- 思考与练习/148

云南文化艺术职业学院设计与传媒学院部分
学生版式设计练习赏析/149~197

参考书目/198

第一章 版式设计的概述

学习要点及目标：

1. 了解版式设计的基本概念和由来。
2. 了解中西方版式设计之间的不同之处。
3. 了解版式设计的基本原则。

一、概述

版式设计是现代设计的重要组成部分，也是视觉传达的重要手段。它根据版面中的各种元素，如文字、插画、图形、标志等视觉元素来进行有效的设置和调整，做总体的布局安排，将理性思维个性化地展示出来，达到主次分明，布局合理。

版式可从以下几个方面进行设计：

第一，根据内容进行版面的编排。首先明确设计项目和传播信息的内容，其次将内容清晰化，最后进入设计流程。

第二，根据版面调整版面设计中页面四周留白部分的面积比例。

第三，通过图形的面积控制图形所占的面积比例。

第四，改变色块的颜色，调整图形的比例。

第五，合理地调整版面中各元素的主次关系，确定设置顺序。

二、基本程序

1. 明确设计项目；
2. 明确传播信息内容；

1 版式设计与应用

版式设计的概述

3. 定位读者群体;
4. 明确设计宗旨, 明确设计要求;
5. 计划安排;
6. 设计流程。

■ 图 1-1 甲骨文

■ 图 1-2 妇好墓出土甲骨文

■ 图 1-3 西周青铜器铭文

三、中国古代印刷品中的版式设计

我国目前发现最早的文字是出现在殷商时期的甲骨文。

■ 图 1-4 青铜器窃曲纹贯耳尊铭文

■ 图 1-5 商周青铜器盂壶

■ 图 1-6 战国青铜器篆刻铭文·凤鸟壶

■ 图 1-7 西周青铜器铭文

■ 甲骨文

■ 图 1-8 金石文

■ 图 1-9 金石文

■ 图 1-10 石鼓文

■ 图 1-11 石鼓文

当时的文字排列顺序尚未形成定式。后来又发展成为刻在青铜器和石头上的金石铭文文字。

■ 图 1-12 石鼓文

■ 图 1-13 石鼓文

■ 图 1-14 石鼓文

1 版式设计与应用

版式设计的概述

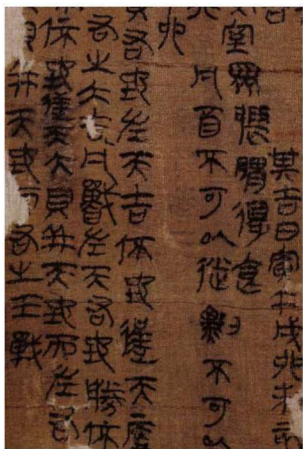
秦国的石鼓文，是古代有名的制作在石头上的书。后又发展出了竹木简书、手写帛书、纸书。

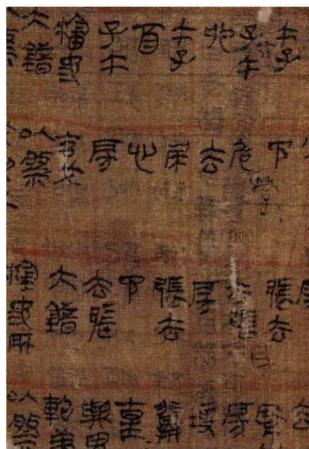
■ 图 1-15 竹木简书

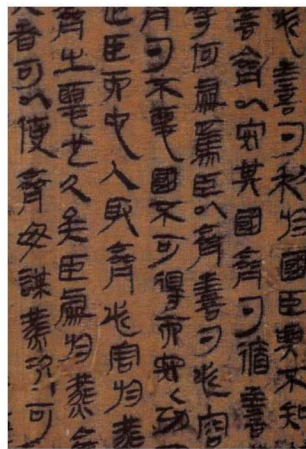
■ 图 1-16 竹木简书

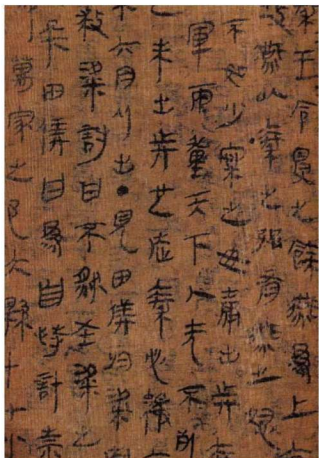
■ 图 1-17 手写帛书
《阴阳五行甲篇》

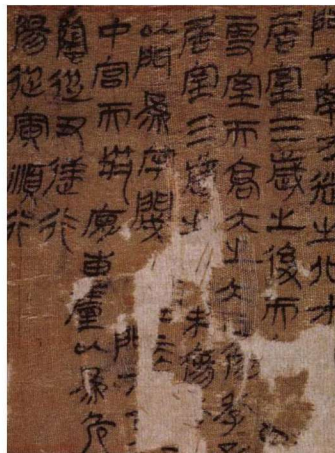
■ 图 1-18 手写帛书
《阴阳五行甲篇》

■ 图 1-19 手写帛书
《战国纵横家书》

■ 图 1-20 无名

■ 图 1-21 马王堆汉墓帛书
《战国策纵横家书》

■ 图 1-22 马王堆汉墓帛书

■ 图 1-23 马王堆汉墓帛书

一直到版印书籍出现以后，特别是宋代以后，由于书籍生产方式的变化，书籍的版面设计也随之发生变化。从宋到清，版印书籍的边栏大致分为四周单边、四周双边和左右双边几种模式，构成了中国古代版印书籍版面的基本形式，看上去有一种端庄大方、严整的古朴美。明代开始雕印的插图版画，还在边栏和版面上尽量精心设计，出现了花

1 版式设计与应用

版式设计的概述

■ 图 1-24 南宋鼎盛时期的麻沙雕版印刷

■ 图 1-25 私版：明代以嘉兴楞严寺为中心的劝募雕印

■ 图 1-26 明万历白绵纸刻本

■ 图 1-27 明清商号雕版印刷

■ 图 1-28 (天乐阁旧藏)
明万历白绵纸刻本

■ 图 1-29 清咸丰四年（1854 年）皮纸和刻线装书

■ 图 1-30 清代线装书

■ 图 1-31 贝叶经

■ 图 1-32 珍贵的古代音乐戏曲古籍善本·乾隆纳书楮全谱

■ 图 1-33 玉简书

■ 图 1-34 贝叶经

栏、点版等形式。有墨色单印的，也有蓝色单印的。等到套版印刷的技术出现以后，则在文字的版面上，同时出现两色、三色乃至四色、五色的不同装饰。所以中国古代的书籍，包括某些手写纸书、帛书，它们首先是书籍，具有思想内容和学术、资料价值，同时也是艺术品，具有美的蕴藉。

四、西方现代主义艺术对版式设计发展的影响

人类最早的视觉传达方式都是利用简单而又形象的图形来进行创造的,古代欧洲人也经历了泥、石、莎草板、羊皮板、牛皮板几个阶段,直到文艺复兴以后印刷术传入西方时,羊皮板和牛皮板还被用于印刷书籍。

版式设计是平面设计的基础,它开始主要是为记录与传播服务,现在已经发展为一项重要的艺术表现形式。在设计过程中我们不难发现,思维方式是影响设计表现形式最主要的因素。而艺术在发展过程中有着不同的流派,不同的思想特征,对设计产生的影响也是不同的。

在现代主义艺术发起之前,人们一直使用严谨的古典版式,典雅、稳重、富有装饰性的设计风格一成不变。20 世纪,随着技术的革新、社会的变革及各种艺术思潮的产生,版式设计风格发生了很大的变化。立体主义、未来主义、构成主义、达达派、风格派及包豪斯学院等都对版式设计的风格产生了巨大的影响。

■ 图 1-35 毕加索《亚威农的少女》

■ 图 1-36 毕加索《山上的房子》

■ 图 1-37 毕加索《有胡子的男人》 ■ 图 1-38 塞尚《静物》

（一）立体主义对版式设计的影响

立体主义的发起者是西班牙的毕加索和法国的布拉克。

法国印象派画家塞尚对立体主义有着重要的影响，他舍弃焦点透视法，以求平面上的平衡，并压缩空间的深度。塞尚的观点无一不体现在其早期立体主义的画作中。

在之后的发展中，立体主义的风格与思想特征更加明显。各个元素的分析组合、对版面理性的探索的观点对 20 世纪初正在不断发展的版式设计也产生了重要影响。

立体主义成为一战前后最具影响力的艺术运动，因受其影响而产生的新运动都为版式设计的发展注入了新鲜的元素。这种形式主义美学，不仅贯穿了整个 20 世纪的现代主义艺术，也为版式设计打下了形式基础。

1 版式设计与应用

版式设计的概述

■ 图 1-39 毕加索《坐在扶手椅上的女子》

■ 图 1-40 毕加索《镜前少女》

■ 图 1-41 毕加索《坐着的玛丽·泰蕾兹·沃尔特》

■ 图 1-42 毕加索《雕塑家》

■ 图 1-43 毕加索《梦》

■ 图 1-44 毕加索《三个女人》

(二) 未来主义对版式设计的影响

未来主义发起于 1909 年的意大利。由于对工业技术、机器时代和新的科学发现的高度崇拜,使得未来主义反对一切传统的思想文化,吹捧机器文明,想要建立一种全新的