

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

FORMAT DESIGN 版式设计

周 峰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

FORMAT DESIGN 版式设计

周 峰 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

版式设计是艺术设计专业的重要课程,也是各种媒介载体表现的基础。

本书对版式设计的基本定义和包含的内容作了阐释,阐明版式设计在现代设计中的重要性及应用性;从版式设计的起源与发展 and 流派的讲解中展现版式设计的特征及风格;通过对版式设计的基本形式法则和视觉要素的分解,使读者对版式设计有更深入的认识;并通过版式设计的视觉流程及栅格系统的讲解,使读者掌握传统版式设计的栅格系统及设计流程。以上这些传统的理论知识也是现代设计必须遵循的规律。版式设计作品很大程度上要借助印刷等手段来表现,故对与印刷有关的基础知识的讲解也是必要的。本书还从版式设计在平面应用领域中报纸、书籍杂志、广告媒介、网页等几个方面,结合具体的案例作了细致的讲解,让读者能更充分地认识和了解版式设计。

全书通过对版式设计基础理论知识的讲解,从而提高读者对版式设计的认知程度,有利于帮助读者解决学习中遇到的各种问题,在设计中创作出更优秀的设计作品。

本书可作为高等院校艺术设计相关专业的教材,也可作为从事艺术设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/周峰编著. —北京:北京大学出版社, 2009.9

(21 世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-15850-0

I. 版… II. 周… 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(2009)第 167712 号

书 名: 版式设计

著作责任者: 周 峰 编著

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-15850-0/J · 0256

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 7.75 印张 174 千字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

一幅优秀的设计作品是在准确传达信息的同时，能够使观者享受到视觉上的形式美感。设计师为了达到这一目的，除了要有超凡的创意之外，很大程度上还要取决于对各种视觉元素在有效的范围内进行的合理布局。以新颖、独特和明晰的设计方式进行编排，使设计作品达到内容与形式的高度统一，这也正是版式设计的内涵与意义所在。

本书通过对版式设计基本理论知识循序渐进地介绍，以及对版式设计中各种视觉要素的视觉特征、情感、形式法则的讲解，结合其在平面设计中如报纸、广告、杂志、样宣、网页等具体媒介载体的运用，辅以大量案例及图片的阐释，让读者充分认识和了解版式设计的神奇魅力。

版式设计在科技日新月异的今天，已经超越传统，具有全新的意义与内涵。在视觉审美、形式手法、制作工艺等方面有了很大的发展。对于版式设计操作流程的讲述和与之关系密切的印刷与工艺的讲解，不仅有助于初学者提高认识，还能帮助经验丰富的设计师推陈出新，设计出更多的优秀作品。

由于编者学识有限，书中不当之处在所难免，还望专家学者及广大读者提出宝贵意见。

本书从各类合法的公开出版物和网站上精心选择了一些优秀的版式创意作品。为此，要向被引用图片的作者和出版者对于本教材和高等艺术设计教育的支持表示诚挚的感谢。

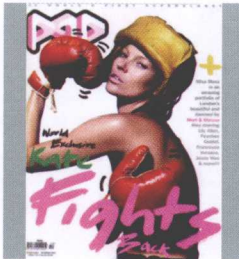
周 峰

2009年7月

目 录

● 第一章 版式设计概述	1
第一节 版式设计的定义	2
第二节 版式设计的目的和意义	5
练 习	7
● 第二章 版式设计的起源与发展	9
第一节 版式设计的起源及现代版式设计的风格	9
第二节 版式设计的特点及计算机应用对版式设计的影响	15
练 习	20
● 第三章 版式设计的形式法则与视觉要素	21
第一节 版式设计的形式法则	21
第二节 版式设计的视觉要素	25
练 习	40
● 第四章 版式设计的视觉流程及栅格系统	41
第一节 版式设计的视觉流程	41
第二节 版式设计的栅格系统	48
练 习	59
● 第五章 版式设计流程与印刷	61
第一节 版式设计的流程	61
第二节 版式设计与印刷	64
第三节 版式设计的应用软件	71
第四节 常用的印刷纸张	73
练 习	76
● 第六章 版式设计在平面设计中的应用	77
第一节 报纸的版式设计	77
第二节 书籍和杂志的版式设计	78
第三节 广告的版式设计	86
第四节 宣传品的版式设计	95
第五节 网页中版式设计的应用	101
练 习	105
● 第七章 版式设计作品赏析	107
练 习	114
● 参考文献	115
● 后 记	116

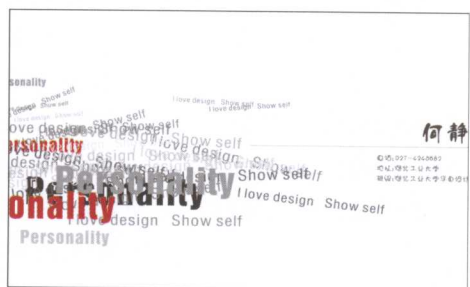
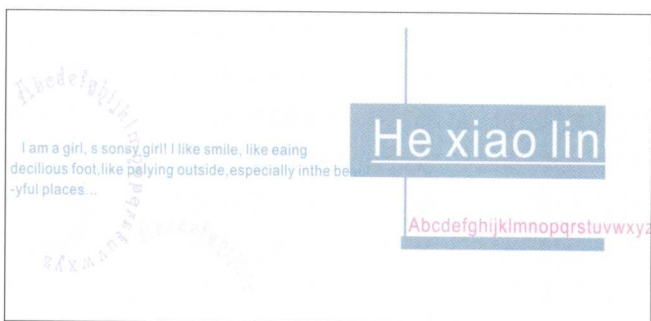
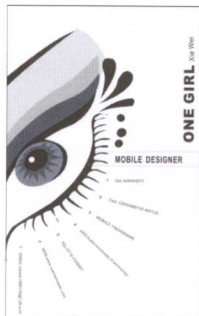
第一章 版式设计概述

学习目标：了解版式设计的意义与内涵，从日常生活中的各种媒介，认识版式设计的重要性。

教学要求：从一张名片的编排设计开始，引导学生认识版式设计的作用。

每年都会有许多毕业生走上工作岗位，进入人生的另一个重要阶段。作为设计专业的毕业生，在找工作面试前都会为自己精心设计一份自荐书或一张名片。一份自荐书的封面或一张名片都能反映设计者的设计水准和审美价值，并决定着他的未来。名片上的姓名犹如视觉元素中的点，学校名称代表着视觉上的线，设计的作品和照片便是图形的运用，要让设计封面和名片包含设计者大学四年里所学过的构成、色彩、形式法则等知识。用心设计好了这些，好的工作机会便会眷顾我们，同时事业便有了好的开始！而版式设计的学习我们也从名片开始！

图片来源：GRAPHIC DESIGN

图片来源：GCREATIVE 2005

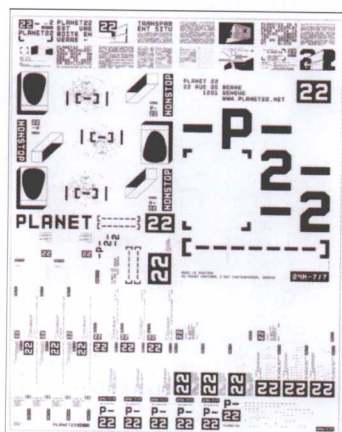
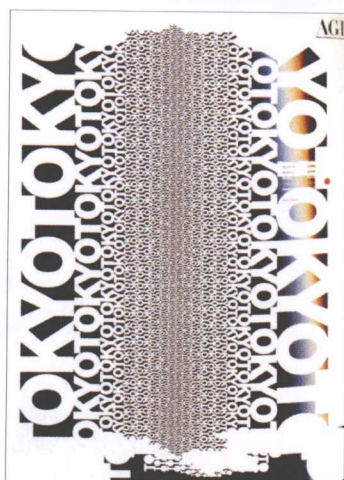
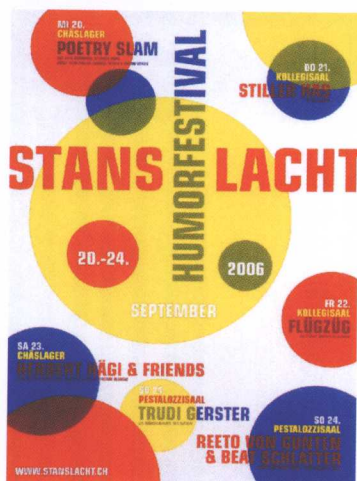
第一节 版式设计的定义

只要我们留心观察，就会发现生活中的报纸、电视、网络等各个媒体都在传播着各种各样的信息。无论是超市里令人眼花缭乱的商品包装，还是街道上无处不在的广告牌，这些设计作品无一例外地都包含着版式设计的因素。所有这些传统媒体和新兴载体都通过各种形式在向人们传达着各种信息。构架这些信息的视觉元素，经过设计师的编排，巧妙地设计出各种精美的版面形式，使其彰显产品的个性，激发人们的购买欲望。可以说版式设计已经和人们的生活紧密联系在一起，学习版式设计对设计师来说显得尤为重要。

一名优秀的演员通过他的肢体、表情就可以传达他所要表达的主题和思想。版式设计师就像一部电影的导演，文字、

色彩、图形是设计师的道具，他将文字、色彩、图形元素进行组合与编排，使画面有张有弛、充满节奏韵律、生动有趣、引人注目。也有人把版式设计师比喻为作曲家，将不同的色调肌理与形态视觉要素组织成变化丰富而又高度统一的优美乐曲。

版式设计是指在设计活动中，根据主题表达的要求，在规划的版面空间里，将视觉传达的各种要素，按照一定的形式原理，进行有机的组合排列与编排的一种设计表现方法。版式设计是一项应用范围广，并且有趣的创造性活动，它在特定的主题思想支配下，最大限度地发挥想象力，把图形、文字、色彩等视觉要素经过加工和有机组合，创造出具有视觉魅力及信息传递准确的作品。

1 | 2

图1 图片来源:
ZOOM IN ZOOM OUT

图2 图片来源:
2005 WORLD DESIGN ANNUAL

3 | 4

图3和图4 片来源:
ANNUAL BOOK

5 | 6

图5 图片来源:
ADC

图6 图片来源:
2005 WORLD DESIGN ANNUAL

第二节 版式设计的目的和意义

在我们周围，版式设计发挥着重要的作用。无论是产品包装和宣传手册，还是街道上各种形式的广告，版式设计都是其重要的表现形式。可以说，版式设计是平面设计的基础。

在现代商业社会，各种信息充斥着人们的视觉和听觉，到底哪些信息能让人们愉快地去接受和阅读呢？哪些版式更能吸引人们的眼球呢？生活中的各种媒介载体通过设计师的版式设计，把美的感受和 信息需求、观点传达给受众，并且通过编排设计将版面安排得更合理。版式的设计不仅要美观，更要注意视觉传达功能的要求，这样才能快速有力地传达信息。所以说版式设计是艺术与功能的结合，艺术性要建立在功能要求的充分满足之上。社会的发展和变化，使人们的视觉习惯和审美趣味逐渐改变，这样就更要求设计师更新观念，改变陈旧的设计思路。人们的视觉往往厌倦司空见惯的形式，而独特和具有个性的版式能够最大限度地吸引人们的视线。好的版式设计既可以使画面形式更加服从内容，能够很好地提高信息的表达效果和效率，使受众不仅能较好地接受信息，而且能从中感受到视觉上的美感，这也是版式设计的意义所在。

版式设计的目的是为了作品更好地起到传递信息的作用。作为版式设计师，首先应该明确所要表达的主题和目的，其

次是运用表现手法和好的创意来表现主题思想。在进行版式设计的过程中，设计师往往遇到画面构成元素过多，造成画面拥挤的现象，这个时候就要考虑突出什么信息，削弱什么信息。而这些都是版式设计所要考虑和解决的问题。如果能够通过精心设计，把各种元素根据特定内容联系起来，使版式的形式高度服从版式的内容，并用独特的、具有形式美感的构成元素组合起来，那么版式设计就变得更有意义了。

版式设计的应用范围很广，在报纸、杂志、包装、招贴、书籍装帧、网页、宣传册等媒介载体上，人们无时无刻不在感受着版式设计带来的视觉上的新奇与冲击。版式设计已经成为平面设计的重要组成部分，它的广泛性、多样性成为人们了解社会、接受信息和传达情感的重要手段。

在版式设计中，任何视觉元素如点、线、面等，都是具有生命力和视觉情感的。如何进行编排设计是对设计师文化底蕴、形式审美等综合的考验。学习版式设计是一个循序渐进的过程。

在日常生活中，常见的食物包装、阅读的书刊杂志、浏览的网站等，都包含了版式设计的因素。版式设计是现代书籍装帧、包装设计、杂志编排、海报设计不可分割的一部分，对书籍、杂志、海报版式的视觉传达效果有着直接的影响。版式设计的主要功能是构建信息传达的视觉桥

梁，版式构成要素的协调组合可以有效地传达各种信息。

随着时代的发展，现代设计已呈现图文互动的趋势，而先进的印刷技术也丰富了版面设计。版面的设计呈现出多元化、艺术化的趋势，这就对设计者提出了更高的要求。

包装、报纸、网站等的版式设计无论怎样变化，都不能脱离版式设计的基本规

律。包装上的版式应主要考虑商品本身，海报上的版式应主要考虑设计师所要传达的设计主题思想，而网站上的版式应主要注意浏览者的阅读习惯和信息表现的明确性。

版式设计多种多样，但无论它如何变化，最终目的都是为了更好地、更有效地传递信息。所以说版式设计是实现传达功能的一种手段。

图片来源：ADC

图片来源：ADC

图片来源：ANNUAL BOOK

图片来源: ZOOM IN ZOOM OUT

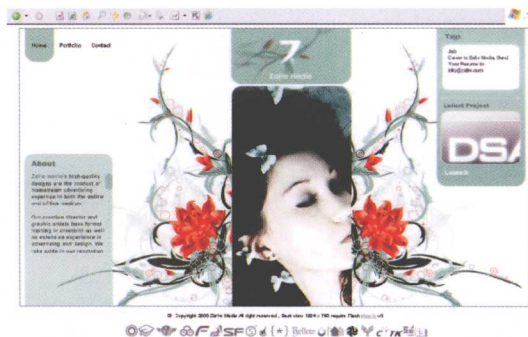
图片来源: AREA2

图片来源: ANNUAL BOOK

图片来源: 壹峰设计

图片来源: WEB DESIGN INDEX BY CONTENT

图片来源: WEB DESIGN INDEX BY CONTENT

练习: 为自己设计一张个性化的名片。以姓名、地址、电话等内容构成, 从名片的设计中反映出真实的自我。

第二章 版式设计的起源与发展

学习目标：主要讲述了版式设计的起源及发展，通过介绍版式设计发展的不同历史时期的风格，以及现代版式设计的形式特点，帮助学生汲取版式设计经验，创新版式设计形式。

教学要求：有目的的收集版式设计的资料，认识版式在不同时期的视觉特征，关注生活中各种与版式设计相关的媒介。

第一节 版式设计的起源及现代版式设计的风格

在设计专业课程的学习中，从专业基础的图案课到专业课程的图形、标志、包装等都会涉及这些内容的起源与发展，虽然具体到每门课程有所不同，但人类艺术发展史是跟整个人类社会的起源发展是密不可分的。版式设计的起源与发展也贯穿艺术发展史的整个过程。

纵观人类文明的发展史，任何艺术形式的发展都与当时的社会、文化、政治、经济等因素有极其密切的关系。不同艺术风格流派的形成都和当时的社会因素有着不可分割的关系，不同历史时期的艺术风格也不尽相同。版式设计的起源与发展也不例外，也跟人类社会的发展史和艺术史密不可分。版式设计经历了从无意识到有意识，由无规则到有秩序化，并发展到艺术风格化的变化过程。

1. 版式设计的起源

在人类文明的早期阶段，人类的祖先创造了各种符号来交流信息、记录生活，在这个过程中，人类也就产生了编排这些符号的意识。通过刻在岩洞上的壁画或兽骨上的各种文字，可以看到人类祖先早期朦胧的编排意识，那是人类版式设计的起源。

在古代埃及，人们在纸草和石碑上记录了许多重要文献，这些文献都反映了当时的政治、经济、宗教和文化。这些文献

布局自由，图形穿插于文字中，文字图形交相呼应，色调变化精细有序。古代埃及的文献中还运用了许多直线来分隔文字，这和东方的运用木版印刷的书籍版式十分相似。并且整个版面错落有致，具有高度的装饰性，即使在今天看来，这些文献都具有极高的艺术欣赏价值。

中国古代四大发明中的印刷术和造纸术，为全人类的文明和社会进步开创了新的局面，也有力地促进了版式设计的发展。在东汉时期，蔡伦改进了造纸术，大

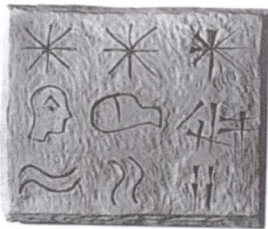
大降低了纸的制造成本，为印刷术的诞生创造了必要的前提条件，也使得版式设计的发展有了原动力，这使得当时中国的平面印刷领先于世界。

早期中国的印刷术为石版拓印，也就是凸版。拓印是将石刻上的文字和图形复制下来的一种技术，把柔软的薄纸浸湿后敷在石刻上，用木捶和毛刷隔着毡布轻敲慢拂，让纸嵌入石刻凹陷部分。待纸张完全干透后用刷子沾墨均匀地刷在纸上，凹下部分不会沾到墨，突起部分便刷上了黑色，把纸揭下来后，就得到了黑底白字的正写拓片，这种技术就是印刷术的原理。

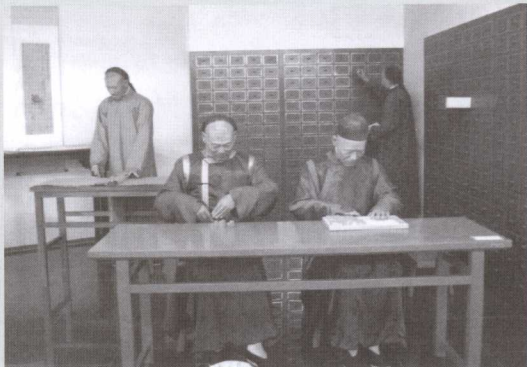
在唐代出现了雕版印刷术，它的产生标志着印刷术的真正诞生。唐代的《金刚

经》是世界上发现最早的印有出版日期的印刷品。木版印刷大大提高了印刷品的质量和印刷效率，在唐代以后到清代末年，中国的主要印刷品都是运用木版印刷的方法印制的。古代中国的版式设计在木版印刷技术的帮助下已经相当成熟，具有自己独特的个性。之后，中国的木版印刷品流传到整个亚洲和欧洲，对世界的艺术和文化都产生了巨大的影响。

版式设计是在印刷术的成熟和发展的基础上得以发展的，在不断改进印刷术的基础上，版式设计也日趋成熟和具有风格化与艺术化，形成了不同时期不同流派的特征。

图片来源：印刷博物馆

图片来源：印刷博物馆

图片来源：古籍书店

2. 现代版式设计的风格

版式设计随着社会的发展在不同的时期，受到各种不同文化和艺术流派风格的影响，形成了一些独特的设计风格。20世纪的设计发展是一个革命的飞跃的过程，各种艺术思潮对版式设计产生了深远的影响。

版面设计理论的形成，源自20世纪的欧洲。英国人威廉·莫里斯最先倡导了一场工艺美术运动，并随之在欧美得到广泛响应。在平面设计中，威廉·莫里斯尤其注重版面编排，强调版面的装饰性，通常采取对称结构，形成了严谨、朴素、庄重

的风格。威廉·莫里斯的古典主义设计风格，开创了版式设计的先导。

整个人类社会的编排发展史是一个漫长的过程，并且与人类社会艺术发展史密不可分，这里我们归纳性地总结几个历史阶段的艺术特征及编排设计的特性。20世纪初，随着资本主义经济与工业化的迅速发展，经济基础和生产关系发生了根本的改变，也影响了20世纪“现代主义”的设计观点。当时，欧洲的艺术基本沿着两条不太相同的路径发展，一是强调艺术家的个人表现，强调心理的真实写照，表现主

义、超现实主义及抽象表现主义等属于这一路；二是力图在形式上找到所谓“真实的”、代表新时代的方式，立体主义、构成主义、荷兰的“风格派”等都属于这一路。在20世纪众多的现代艺术运动中，有不少对平面设计以及编排设计产生相当程度的影响，特别是形式风格上的影响。其中以立体主义的形式，未来主义的思想观念，达达主义的版面编排以及超现实主义对于插图和版面的影响最大。它们在意识形态上为现代平面设计提供了营养，对平面设计的发展起到了促进作用。

1) 立体主义

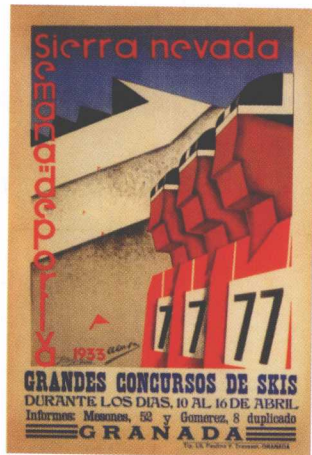
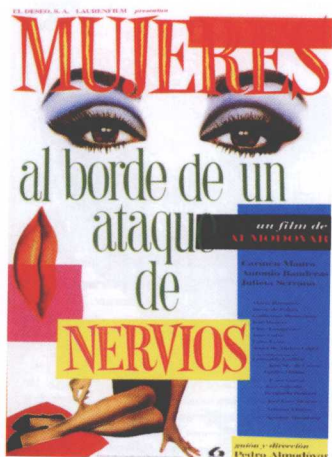
立体主义源于立体派绘画，主张不模仿客观对象，重视艺术的自我表现和对具体对象分析、重构、综合处理；强调纵横的结合规律，强调理性规律在表现“真实”中的关键作用。这种思想观念影响到平面设计，以至于后来荷兰的风格派、俄国的构成主义，尤其是德国的包豪斯学院，都把立体主义进行了进一步发展，它们成为早期现代主义的代表。

2) 未来主义

未来主义主张对工业化极端膜拜和高度的无政府主义，反对任何传统艺术形式，极端追求个性自由；主张将版面、文字和图形等视觉元素，进行随意的安排，不受任何固有原则限制；强调文字、图形混排造成的韵律和节奏感，而不以文字所要表达的实质意义为重。未来主义在国际主义风格形成以后，这一反传统的设计趋向被主流设计否定，但是到了20世纪90年代，随着世界经济多元化发展和计算机普及，未来主义的风格在西方平面设计界又重新得到重视与应用，为平面设计提供了高度自由编排的借鉴。

3) 达达主义

达达主义在艺术观念上，强调自我，反理性，认为世界没有任何规律可循，反映了高度无政府主义的思想。其最大的影响在于利用拼贴方法设计版面，用拼贴照片的方法创作插图，整个版面无规律化、自由化。达达主义注重偶然性和机会性，突破传统版式设计的原则，对当时以及以

图片来源：300%SPANISH DESIGN