

ISH
GUTHU

高职高专艺术设计类规划教材

版式设计

张志颖 主编

BANSHI
SHEJI

化学工业出版社

化学工业出版社

GAOZHI GAOZHUAN
YISHU SHEJILI
GUHUA JIAOCAI

高职高专艺术设计类规划教材

版式设计

张志颖 主 编
李晓东 副主编

BANSHI
SHEJI

化学工业出版社

· 北 京 ·

版式设计是由基础向专业过渡的一门承上启下的课程,是广告设计、装帧设计、包装设计等相关专业艺术设计类专业的前期预备课。本书分别从版式设计原理、形式类型、设计应用、设计概念、案例赏析等各个层面以翔实的案例为基础,以设计过程为主线,做了讲解分析,内容翔实、讲解细致。

本书可作为高职高专艺术设计类相关专业的教材,也可作为各类艺术设计人员的参考教材和自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/张志颖主编. —北京:化学工业出版社,
2009.9

高职高专艺术设计类规划教材

ISBN 978-7-122-05831-7

I. 版… II. 张… III. 版式-设计-高等学校:技术学
院-教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第146665号

责任编辑:李彦玲
责任校对:李 林

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张7³/₄ 字数177千字 2009年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:32.00元

版权所有 违者必究

序

时代的发展和变革无疑影响并深化着我们对于艺术设计的理解和认识，学习艺术设计必须从设计的本质和时代的特征等深层面去进行解读。设计是一种“有目的的创作行为”，是人的本质力量的显现；同时，艺术设计也是一种文化，体现了人文思想和人文情怀，闪烁着人类智慧的光芒；然而，设计也是一种对自我行为的标示和肯定，是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式或物化的形态传达出来的创造性活动，在这个活动过程中我们建立起自己的生活方式。人类最基础、最重要的创造是造物，我们可以把任何造物活动的预想、计划和实施过程理解为设计，而在目前全球经济一体化的背景下，艺术设计作为一种文化产业无疑是推动社会经济发展的主要增长点之一。

随着艺术设计在中国的发展，设计作为一门独立的艺术学科已成为向社会生产和社会生活各领域全面渗透的开放性体系。艺术设计也是一门综合性极强的学科，它涉及社会、经济、历史、文化、科学、技术等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。实践证明：艺术设计贵在创新，艺术设计的成果实际上也是设计者自身综合素质的体现。虽然各个专业对设计者的知识结构要求不尽相同，但不论是平面的还是立体的设计，我们首先要面对的是一个对所设计对象的理解——即与设计对象相关的文化背景、地理环境、历史沿革、材料技术、风俗习惯的理解。基于此，艺术设计这个命题在当前具有很强的文化学意义。近几年来，艺术学科的建设，特别是艺术设计教育越来越引起人们的广泛关注与重视。各艺术院校都在积极推进教学改革和加强教材建设，这对我国的艺术设计学科建设必将产生重要影响。

综上所述，化学工业出版社审时度势推出艺术设计专业平面类职业教育规划教材，无疑是对于艺术设计职业教育的一种推动，并将对艺术设计学科的建设与发展带来新的气息。出版社对此项系列教材的开发和各个环节都进行了认真充分的准备，各位编委及作者都是国内各相关院校教学一线的骨干；全套教材特色显著，首先是

高等职业教育的特色定位准确，突出了高职教育的特点；其次是内容精炼并有机的结合了各位作者自身的优势；图文并茂而不失严谨，可读性强容易理解，加强了对教材的设计、装帧、印刷等环节的质量要求，做到了形式与内容并重，体现出高等职业教育艺术设计类教材的新面貌。

可以预见本系列教材的实用性和适用性将会使教材具有很好的推广价值，对于广大专业人士和艺术设计爱好者来说也具有借鉴和指导意义。我们期待着这套教材能为我国高等职业教育的发展和改革提供参考，也希望这部教材能够在艺术设计教育界同仁们的教学中不断得到修正、丰富和完善。

是为序。

孙建君

2009年5月于北京

前言

在这个经济发展日新月异的时代，视觉传达的概念已经超越了原来通常意义上的装潢设计，而且平面广告版式设计无论从设计内容、形式和范围上都在经历着划时代的变革。这主要体现在版式设计形式的多样化、设计过程的个性化与设计范围的扩大化。从我们身处的这个“读图时代”和视觉疲劳的感受中，我们可以真实地感受到上述变化。

设计的过程是一个渐进的、多变的过程，是一个理论和实践必须紧密结合的过程。作为专业基础课到设计课的过渡，版式设计更是如此。其应用类型、设计模式、创意目的、发展变化等都在要求版式设计更加准确有效地为各类平面和视觉传达设计服务。

本书从理论上和实际案例的选择上都在注重捕捉最适用和最前沿的案例，以期做到深入浅出、图文并茂，同时也增设了许多以高等职业教育为目的的实训练习，每章后均有不同形式的实战任务。本书第一、第七章由张志颖老师编写；第二章由王俊波老师编写；第三章由张志颖、姚蔚老师编写；第四、第五章由李晓东、耿雪莉老师编写；第六章由王莉老师编写；全书由张志颖负责统稿修改。

本书的出版特别感谢化学工业出版社给予的大力支持和帮助。同时也庆幸我们所处的网络时代下便利的资源共享，专业艺术设计网站的信息资源平台和优秀案例帮我们找到了更多更广的相关图片资料。当然也尤其感谢诸多艺术界前辈和同仁在版式设计上的理论探讨和研究，凝结了许多同仁的辛勤劳动和智慧，参考了诸多同行们的著作文献，才使这本教材有了更多的理论支撑，在此一并表示诚挚的感谢！

版式设计内容涉及面广，知识量大，加上编写时间紧迫，书中难免会有不少不足和疏漏，希望有关专家学者和广大读者给予批评指正，以便再版时修改和完善。同时也期望本书能对从事该领域学习研究的专业人士、在校学生和对平面广告设计感兴趣的朋友们有所裨益！

编者

2009年8月

《版式设计》课程教学体系及要求

版式设计作为现代设计艺术的重要组成部分，也是视觉传达的重要手段之一，不仅是一种技能，更是技术与艺术的高度统一，是设计者所必须具有的艺术修养与技术知识。版式设计作为设计基础课到设计专业课程的过渡，就目前相关高等职业院校的教学大纲分析，该课程课时安排多为5~6周，总课时量可以在48~72课时之间。教学课时安排也可以适当灵活调整，授课方式可以以理论讲解结合实践练习进行，并以课题和案例为主对学生进行教授，最终能让学生达到合理安排和运用版式设计的目的。

参考相关职业院校的教学大纲和课时计划，本教材在整合后提供如下计划，作为各任课教师授课时参考，也可以使学生学习的时间安排做到心中有数。在实践环节上应加强学生的实际操作能力，如结合相关排版软件（Coreldraw或Pagemark等）进行实际案例的练习。有条件的教师则可以以实际案例进行授课，以提高学习的针对性和有效性。

第一部分 课程教学体系

一、教学对象

三年制高等职业院校艺术设计类各相关专业学生。

二、课程的性质和任务

版式设计是由基础向专业过渡的一门承上启下的课程，是广告设计、装帧设计、包装设计等相关艺术设计类专业的前期预备课。这门课的教育与教学更注重强调一个人的知识、修养、爱好等体系的综合能力。学好本门课程，要求学生掌握熟知版式设计的基本要求，了解各种版式的用途，进而结合教材与实例，能够独立完成版式设计的全过程，与自身设计作品相匹配，凸显设计作品意义的目的，最终达到理论与实践相结合，与社会需要相适应。

三、学生能力培养要求

（一）基础知识要求：认识并了解版式设计的重要性，掌握版式的基本原则和要素，并以案例辅助教学，理解版式设计的基本内容。

（二）素质要求：能够借鉴中外优秀佳作和优秀传统文化的精髓，为我所用，创造出适应于市场需求的有创意理念的平面广告设计相关作品，塑造良好的设计师形象和专业素养，丰富学生（设计者）和受众的人文精神。

(三) 实践操作要求：通过不同的表现方式，熟练各分类版式设计（如报纸版式设计、网页界面的版式设计、包装的版式设计、招贴版式设计、名片版式设计等），完成多样化的版式设计作品。在设计过程中，教师和学生应加强交流和探讨的互动过程，并应重视设计过程中的手绘草图表现。

第二部分 教学内容基本要求

第一阶段：认识版式设计的目的及意义

通过电子图片及影视广告片（中外优秀版式作品）的讲评，让学生初步了解版式设计，了解版式设计的重要性，掌握版式的原则和要素，使其在以后的学习中有浓厚的学习激情，并以案例辅助教学过程。

第二阶段：详细讲解版式设计的基本内容

（一）版式设计的原理及程序

（二）版式中的文字与图形

（三）版式设计的类型

（四）版式设计的应用

（五）现代版式设计观念

第三阶段：以优秀版式案例为例，讲解版式设计的分类

基本内容包括：海报广告、报纸版式设计、网页界面的版式设计、包装的版式设计、招贴版式设计、名片版式设计等等。

第四阶段：版式设计课题实践设计制作（课程考核）

根据所学的整体内容有教师有针对性的设置考核课题，要求学生完成从设计草案到电子设计稿到最后彩色样本输出。有条件的院校可以结合在电脑机房内以实训形式进行单独考核。

第三部分 实践环节基本要求

实训总学时：12 ~ 24 学时

课程实验目的要求：通过课题设置实验项目，目的让学生掌握版式设计创意和表现的一般规律。学生一人一机上机操作，课前检查学生作业，课后布置作业以强化上课内容。每四学时可以安排一节实训练习。

第一阶段：学生一人一机，利用所学的基本知识，充分掌握教材上的具体实例，在教材的引导下动手实践。

第二阶段：通过前一阶段的训练，引导学生更主动地创作，充分发挥学生的主观能动性，利用所学的版式设计知识与专业平面知识相结合进而发掘学生版式设计的创作能力。

第三阶段：承接前一阶段的练习，把学生的思维创作提高到一个新的高度，鼓励学生大胆创作与尝试，最终达到理论与实践相结合，与实际社会需要的作品相适应，并且可以根据实例进行有针对性的设计。

第四阶段：版式设计课题实践设计制作。

第四部分 学时分配及学分

以总学时为60学时，课程总计3学分为例。

阶 段	专题名称	授课时	实训时	总学时
第一阶段	认识版式及版面设计发展历程、目的意义等	4 课时	2 课时	6 课时
第二阶段	版式设计的原则	2 课时		2 课时
第三阶段	版式设计原理	2 课时	2 课时	4 课时
	版式设计的类型及设计过程	4 课时	4 课时	8 课时
第四阶段	版式设计的应用	8 课时	4 课时	12 课时
	版式设计的基本类型	8 课时	4 课时	12 课时
第五阶段	现代版式设计的观念	8 课时	4 课时	12 课时
	分类版式课程考核		4 课时	4 课时
	合 计	36 课时	24 课时	60 课时

第五部分 考核方式及必要的说明

一、考核方式

1. 考试作品必须以计算机软件设计，须提交电子文档或者彩色输出设计样本。
尺寸规格：A4或者A3纸张。内容要求：报纸版式设计、网页界面的版式设计、包装的版式设计、招贴版式设计、名片版式设计各一张。
2. 检查学生的笔记及课程听课情况。
3. 由各学期授课教师自拟考核题目。

二、考核方式说明

1. 考试的性质、作用
通过期末考试的形式来检验学生掌握版式设计中的诸多知识点的运用，为后继专业课的学习打好基础。
2. 期终成绩总分数（100分）=平时课堂作业考勤及笔记记录等（40%）+考试作品成绩（60%）

目录

第一章 概述

- 001 第一节 版式设计的概念
- 004 第二节 版式设计的目的及意义
 - 004 一、版式设计目的
 - 004 二、版式设计意义
- 007 实训任务

第二章 版式设计原理及程序

- 008 第一节 版式设计的原理
 - 008 一、版式设计要求
 - 009 二、信息交流需要
- 010 实训任务
- 010 第二节 版式设计的视觉流程及规律
 - 011 一、单向视觉流程
 - 012 二、曲线视觉流程
 - 012 三、视觉中心流程
 - 013 四、反复视觉流程
 - 014 五、散点视觉流程
- 014 实训任务
- 014 第三节 版式设计程序
 - 014 一、确定主题
 - 015 二、收集素材
 - 015 三、绘制草图
 - 015 四、电脑软件制作
- 016 实训任务

第三章 版式中的文字与图形

- 017 第一节 文字的编排及表现形式

- 017 一、字体的设计及运用
- 019 二、文字的编排方式
- 022 第二节 图形文字的编排
 - 022 一、图形与文字的对比关系
 - 026 二、图形与文字编排的基本形式
- 031 第三节 图片的编排
 - 031 一、图片的位置选择
 - 033 二、背景的颜色和质感
 - 034 三、其他元素的添加
- 035 实训任务

第四章 版式设计的类型

- 036 第一节 满版型版式设计
- 038 第二节 分割型版式设计
- 041 第三节 倾斜型版式设计
- 042 第四节 三角形版式设计
- 044 第五节 曲线形版式设计
- 044 第六节 自由型版式设计
- 048 实训任务

第五章 版式设计的应用

- 049 第一节 书籍版式设计
- 056 第二节 报纸版式设计
- 059 第三节 杂志版式设计
- 063 第四节 招贴版式设计
- 070 第五节 包装版式设计
- 073 第六节 网页版式设计
- 077 第七节 名片版式设计

078	一、名片设计的意义
078	二、名片的分类
082	三、名片的规格
082	四、名片设计要点
083	五、名片设计的程序
083	六、名片设计中的构成要素
085	第八节 版式设计的发展趋势
086	实训任务

第六章 现代版式设计观念

087	第一节 创意突出
087	一、何谓创意
089	二、创意的特点

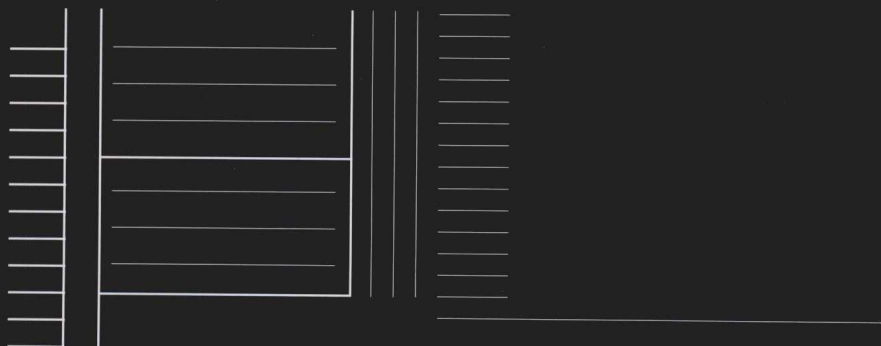
091	第二节 个性风格表现
093	第三节 网页版面的表现力
093	一、网页版面的视觉表现力
095	二、网页版面的统一感
095	实训任务

第七章 优秀案例设计

097	一、强调创意表达
098	二、突出个性风格
101	三、注重情感融入

111 参考文献

第一章 概述

平面广告的发展离不开现代设计艺术的发展，而艺术设计水平的提高总是伴随着社会的进步和发展的过程。19世纪下半叶，英国兴起的“工艺美术运动”，标志着现代设计时代的到来。与之俱来的还有平面视觉设计中版式设计的发展与变革。近一个世纪以来版式设计的发展推动各类设计达到了新的时期，也把我们带入了一个“读图时代”。

第一节 版式设计的概念

通常意义上我们所说的版式设计，又称为版面设计，是平面设计中的一大分支，主要指运用造型要素及形式美原理，对版面内的文字字体、图像、图形、线条、表格、色块等相关要素，按照一定的要求进行编排，以视觉阅读的方式艺术而直观地表达出来，并通过上述要素的编排，使观者直观地感受到某些要传递的信息和版面本身的意义，是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式，也是一种视觉传达的重要手段，还是现代艺术设计的组成部分。如图1-1～图1-3所示。

版式设计的应用范围极广，并非只用于书刊的排版当中，涉及报纸、刊物、书籍（画册）、产品样本、挂历、招贴画、唱片封套、网页页面、各类广告、海报等诸多平面及影像的各个领域。好的版面设计可以更好地传达作者想要传达的信息，或者加强信息传达的效果，并能增强可读性，使经过设计的版面内容更加醒目、美观。如图1-4～图1-9所示。

图 1-1 这幅由美国插画师 Mark Ryden 绘制的迈克尔·杰克逊的《Dangerous》CD 专辑封面，以高度技巧的喷画方式进行艺术构图设计，不仅鲜艳精彩，且富有高度创作寓意。内容丰富且视觉传达力极强

图 1-2 英国 Research 设计工作室宣传册版式设计作品

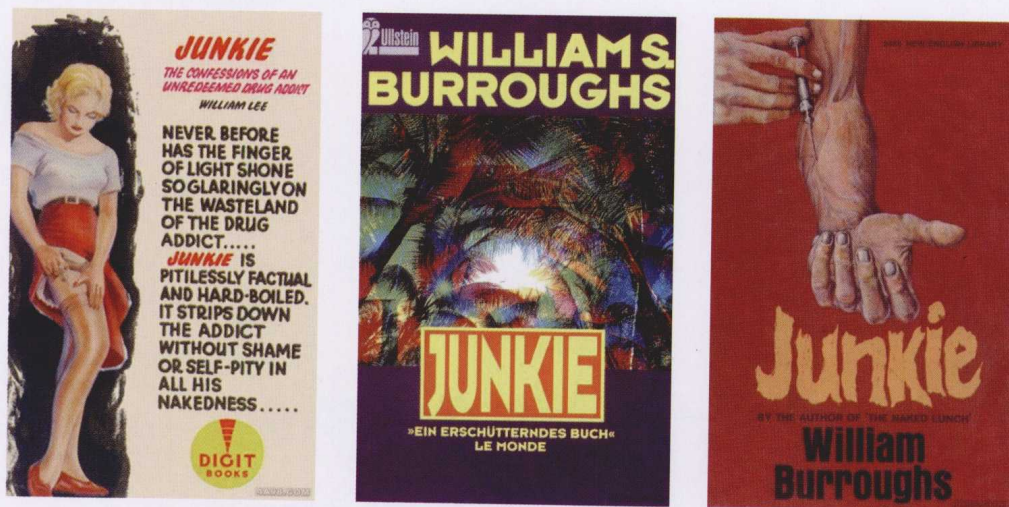

图 1-3 威廉·巴罗斯的小说《Junkie》在世界各地不断再版，各个地域有着不同文化背景的设计师，在对同一作品的不同理解，全都表现在书的封面上。这些艺术理念，也正是设计人员所追求的版式设计所体现的概念本质

图 1-4 可口可乐公司中国市场海报设计

图1-5 杂志封面版式设计

图1-6 报纸版式设计

图1-7 CD唱片包装版式设计

图1-8 中国移动公司平面广告设计

图1-9 楼书封面版式设计

第二节 版式设计的目的及意义

一、版式设计目的

版式设计是艺术构思与编排技术相结合的工作,是艺术与技术的统一体。版式设计作为一门艺术设计类专业从专业基础课到专业设计课过渡的一门必修课程,也是艺术设计类各专业的通用设计课程之一,版式设计是现代设计师必须具有的艺术修养和技术知识的结合。其目的首先是应该满足设计的基础需要,即形式上新颖美观为主。一个优秀的设计方案在对外传达其设计意图时如果缺少了好的版式则会大打折扣,这在很多时候都会遇见。如图1-10、图1-11所示。

VILLA SPACE IS DESIGNED
DESIGN & RENDER BY AUTOCAD 2005+Lightscape3.2 hongw399163.com TEL:13600637681 QQ:252563837
HONGW

图1-10 设计图纸的版式设计

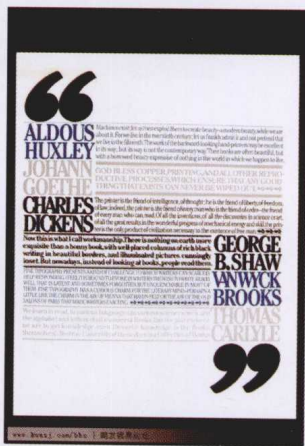

图1-11 单纯文字的版式编排也使人耳目一新,有强烈读下去的愿望

图1-12 酒的包装版式

其次版式设计自身具有传达设计意图和设计过程的目的。一个设计方案的完成不再单纯是一个电脑效果图的表现,很多时候一个设计的过程就是一个版式设计的再应用,版式设计贯穿于设计的整个过程中,如图1-12所示。

再次版式设计也是设计的再延续,是另外形式上的设计。很多时候我们在感受一件设计作品内涵时,往往会因为其巧妙的版式设计布局所驻足并被其创意所折服。如图1-13所示。

二、版式设计意义

20世纪以来,欧美等国的版式设计在相关

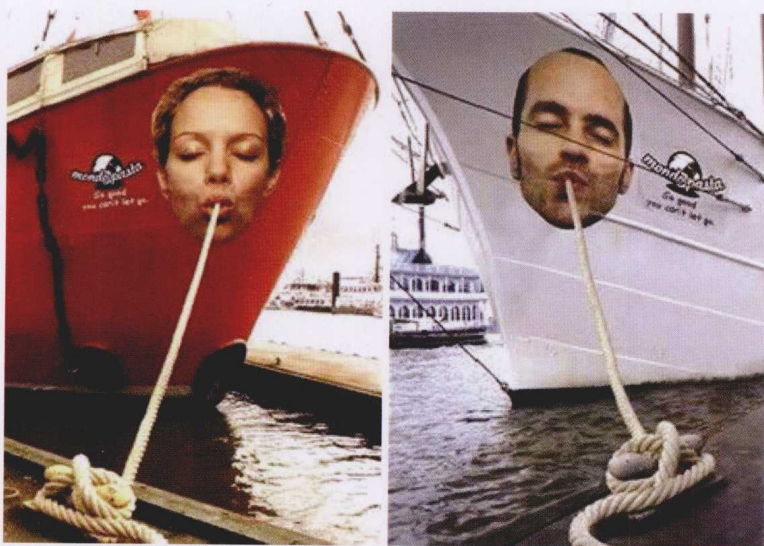

图1-13 意大利面的广告版式设计

设计发展的基础上蓬勃发展开来。版式设计理论的形成，也源自20世纪的欧洲。以19世纪英国工业革命运动时期版式设计的中心人物威廉姆·莫里斯为开端。他极力推崇展示版式设计之美，强调生活与艺术相融合的设计原则。直到现在，人们仍能感受到这场工艺美术运动的深远影响。版式设计很多情况下不再仅仅是为了方便受众阅读大量信息的需要，也可提供品味、欣赏、收藏等价值，已经是具有独立文化艺术价值的实体存在。图1-14为威廉姆·莫里斯版式设计作品。

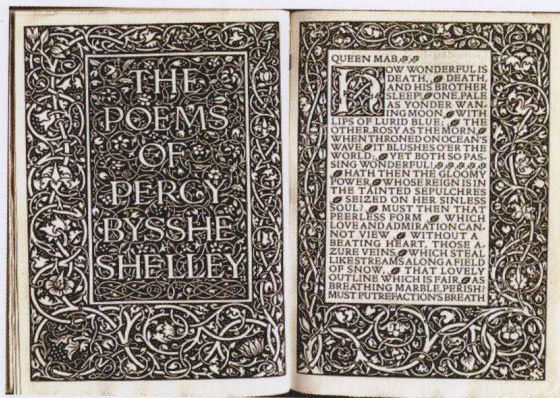

图1-14 威廉姆·莫里斯版式设计代表作品

在亚洲，我国的版式设计艺术也有着悠久的历史传统，其深厚的文化底蕴为世界所赞叹。自“五四”运动以来，日本、西欧的装饰和版式设计被引进国门，使中国在原有悠久的版式设计艺术的基础上更向前迈进了一大步。

20世纪60年代末，新的以商业和文化内容方面为主体的版式设计有了很快的发展，涌现了一大批优秀的设计作品，它们从更广泛的角度体现出作者对中国丰厚的文化积淀的认识与运用。日、韩等国设计师从中国历史文化中吸取营养并结合本国文化而发扬光大。其间，被誉为亚洲图像研究学者第一人的日本设计师杉浦康平，以其独特的方法论将意识领域的世界形象化，对新一代图形图像设计创作者影响甚大。其作品如图1-15～图1-17所示。

当今版式设计无论从其分类还是设计的手法上和设计的形式上都具有更深远的意义。具体表现如下。

- ① 版式设计可以提升设计作品的形式美感和内涵，使人更加鲜明和贴切地理解设计作品。
- ② 版式设计为我们的生活当中的诸多设计作品提供了良好的设计依据和设计准则。
- ③ 版式设计具有无穷的艺术魅力，可以恰当的展示设计的科学原则与应用范畴。版式设计自身也是另外意义上的“设计”。

如图1-18～图1-20所示。

图1-15 杉浦康平的版式设计作品（一）

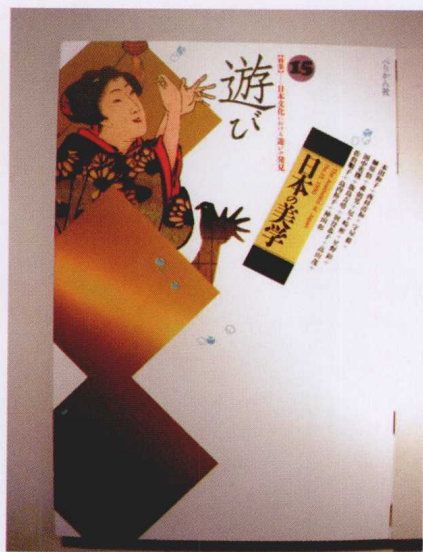

图1-16 杉浦康平的版式设计作品（二）

图1-17 杉浦康平的版式设计作品（三）

圖向意街水橋宇八興紹

图1-18 手绘效果图表现，适当添加书法体签名，活跃了版式，提升了形式美感