

· 高等院校平面设计特色教学实战教材 ·

版面设计

TYPOGRAPHY

卢少夫 主编 汪哲峰 著

• 高等院校平面设计特色教学实战教材 •

版面设计

TYPOGRAPHY

卢少夫 主编 汪哲峰 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

版面设计 / 汪哲皞著. —上海: 上海人民美术出版社, 2009

(高等院校平面设计特色教学实战教材)

ISBN 978-7-5322-6551-0

I. 版... II. 汪... 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207898号

高等院校平面设计特色教学实战教材

版面设计

主 编: 卢少夫

著 者: 汪哲皞

责任编辑: 薛建华

封面设计: 汪哲皞

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2009年12月第1版

印 次: 2009年12月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6551-0

定 价: 39.00元

序

当下世界，有多少人从事平面设计行业？这是很难回答的问题。因为从事这一行业的个体平面设计师人数往往数倍于正规公司平面设计师人数。个体平面设计师工作时间较自由，工作场所较分散，且很少主动以平面设计师身份在正规机构作登记，各调查部门和机构很难统计到确切数据。

以美国为例，美国劳工署、劳工统计局及不少专门调查机构的“全美平面设计行业人员统计数据”总是很粗略的和很不一致的，这里根据美国“管理战略有限公司”的较保守统计，全美正规公司平面设计专业人员约有16万人。据此，行业专家们推算出全美平面设计专业人员（含公司平面设计师和个体平面设计师）约有70万人。

在中国，有八百余所高等院校设有平面设计系（或平面设计专业方向、视觉传达设计系等），全国在校学习平面设计的大学生有九万余人，全国作为职业的平面设计专业人员（含公司平面设计师和个体平面设计师）约有四百万人。

实际上，平面设计师已遍布所有的行业和机构。进入21世纪以来，随着数字技术的高速发展和不断进步，特别是近年来电子印刷出版工作系统的革新以及电脑多媒体的发展，平面设计的专业范畴越扩越大，平面设计已不限于传统意义上的诸如海报及广告设计、标志及社团形象设计、书籍及杂志艺术设计、报刊版面及直邮宣传页设计、包装及各种促销设计等等，而已渗透到衣食住行的各个方面。一个经平面设计之后的物质表面、网络页面、产品包装、投影屏幕及其他各种媒质形态，它可以是很古典传统的，也可以是很激进新潮的；可以是简洁单纯的，也可以是复杂繁变的；可以是商业味很浓的，也可以是很艺术创造性的；可以是静态的，也可以是动态的，或是静动兼有的；这要依传达信息的性质或实际需要来决定。总之，平面设计已具有最广泛的市场前景，它对于整个国民经济发展的作用也越来越大，这使得平面设计师们可以在更为多样的时空活动中大展拳脚，有更多的机会获得各种社会认可的专业成果，创建自己的平面设计事业。但

另一方面也意味着平面设计的专业与业余之间边界已经被打破，行业的门槛提高了，竞争也更激烈了，学术标准在加速更新，作为一位平面设计师就必须不断地学习、接受和提高；而对于想入行的平面设计学习者来说，这套书正好展示了这个职业的多层面，它是明晰而易懂的，且前景诱人的和令人兴奋的。

这套取名为《高等院校平面设计特色教学实战教材》的教学用书，突破前人的框架，理论融于实际应用中，删繁取精，图文并茂，应用性强，创新出平面设计教学新路子。通常，初学者一开始都会面对平面设计专业贯穿的多达二十多门课程而感受到一种无形压力，不知道先学哪门为好，有些手足无措。这套书准备出的第一批书仅为三本，我们建议初学者先学习这三本书，一只脚先入门，以后再学习其他，后脚顺势进门就不会感觉太难。

本书撰写者汪哲峰老师早在中国美术学院本科学习平面设计阶段就给我留下了聪明好学的深刻印象，工作数年后，当他再回美院攻读艺术硕士时，我又一次有机会成为他的导师与他共同探讨平面设计诸多问题，特别是他对版面设计的特有敏感和追求，给我留下很深的印象。哲峰已有九年的高校平面设计专业版面设计课程主讲教师的教学经验，并广泛参与设计实践，主持或参与了多项相关专业的研究项目，先后出版了《编排设计》、《标志设计》等专业书籍，我把《版面设计》一书交给他来撰写也是经过慎重考虑的。事实上，在我和他对《版面设计》的反复讨论和编辑过程中，我也证明和完全相信了他这是本书最合适的人选。

中国美术学院平面设计专业教授 卢少夫

ZÉNITH
19h00
Mardi
avec **Marie-Ge**
GAUCHE POPULAIRE

ZÉNITH
19h00
Mardi
avec **Marie-Ge**
GAUCHE POPULAIRE

冷氣開窗 請勿開窗

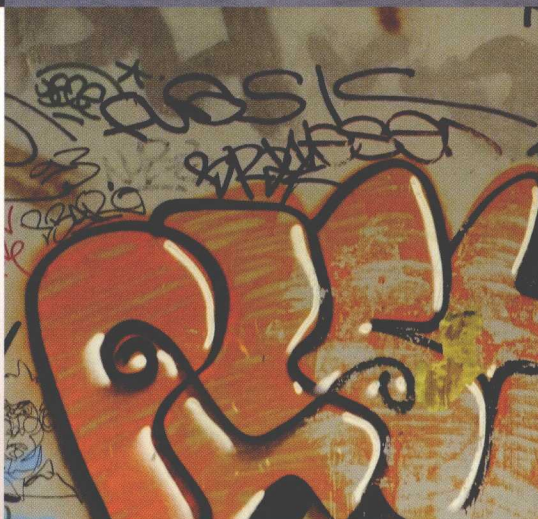
AIR CONDITIONED CABIN
WINDOW CLOSED

Toilettes
Toilets • Toiletten

WC WC

WC WC

McDermott & McGough
COLLECTION
ÉTAGE +3
PERMANENTE
Sabine Weiss
GALERIE
ÉTAGE +2
CONTEMPORAINE
Göksin Sipahioglu
SALLE HÉNAULT
ÉTAGE +1
DE CANTOBBRE

皇后大道東
Queen's Road East

洪聖爺廟
Hung Shing Temple

道
hart Road

北
Chai North

100
100
100

1STE SA
← 52 - 6

PARAFARMACIA

RISTORANTE LA SAVARDINA

RISTORANTE SETTANNI

RISTORANTE PIZZERIA LONGANO

HOTEL ESPERIA

HOTEL LA REGINELLA RISTORANTE LA PALETTE

BONNE ANNEE 2013
BY ANOLIS
CE MESSAGE S'ALTOUÉTRUIRA

Kubrick
friday live

警告
受浪湧影響，吊板或
險情況下，乘客切勿
WARNING
STEP ON A MOVING GATE
THE FERRY IS ROLLING
THE EFFECTS OF

目录 \ CONTENTS

前言

001 \ 什么是版面设计

001 \ 为何学习版面设计 如何学习

002 \ 作为平面设计的一个类别的版面设计

002 \ 作为基础能力培养的版面设计

01

第一章 历史与传承

005 \ 一 版面设计的起源

006 \ 二 新技术的冲击与反思

011 \ 三 现代艺术对版面设计的影响

013 \ 四 包豪斯的版面设计教学与实践

02

第二章 页面设置

017 \ 一 页面的尺寸

019 \ 二 关于出血

020 \ 三 材料, 工艺

021 \ 四 单位

022 \ 五 根据内容设置页面习题训练

03

第三章 文字

025 \ 一 文字的基本属性

031 \ 二 用于阅读的文字

038 \ 三 文字版面训练

042 \ 四 实验性的文字版面

049 \ 五 试验性文字版面习题训练

04

第四章 图像

- 053 \ 一 插图与摄影
- 056 \ 二 图像的输入
- 056 \ 三 图片的放大与缩小
- 057 \ 四 图片的剪裁
- 057 \ 五 方形图与退底图
- 059 \ 六 裱图框的使用
- 059 \ 七 图片关系
- 062 \ 八 图文关系
- 065 \ 九 图文结合的版面习题训练

05

第五章 抽象元素

- 071 \ 一 抽象元素的基本形态
- 075 \ 二 抽象元素的作用
- 079 \ 三 版面中抽象元素的应用与习题训练

06

第六章 色彩

- 085 \ 一 色彩的基本属性
- 086 \ 二 色彩心理学
- 087 \ 三 色彩配置
- 088 \ 四 色彩模式
- 089 \ 五 印刷中的色彩

07

第七章 网格

- 103 \ 一 什么是网格
- 104 \ 二 对称式网格、非对称式网格
- 105 \ 三 比例与网格
- 109 \ 四 网格的构建
- 112 \ 五 基线网格与文字排列
- 112 \ 六 复合网格
- 114 \ 七 在网格中放置视觉元素
- 118 \ 八 网格习题训练

08

第八章 视觉流程

- 123 \ 一 视觉次序的安排
- 126 \ 二 视觉重点的形成
- 127 \ 三 最佳视域
- 129 \ 四 文字的阅读顺序与视觉流程
- 130 \ 五 图文混排的视觉流程
- 131 \ 六 版面视觉流程习题训练

后记

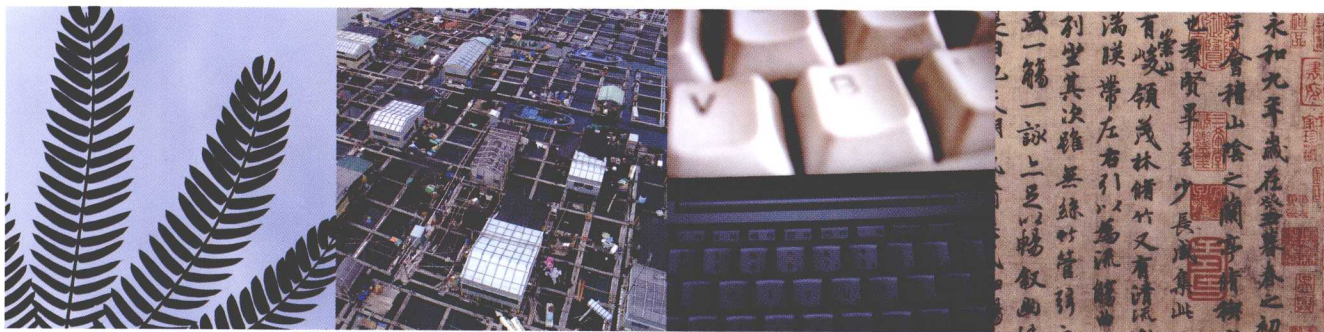
前言

什么是版面设计

当我们拿起一张报纸或者翻开一本小说的时候，抑或当我们去浏览一个网站的时候，甚至随手丢弃的一张宣传单，是否我们已经意识到了，原来生活已经被各种各样的版面设计作品包围？

虽然平面设计是一个非常年轻的领域，然而，基于平面设计一些基本原理的工作却由来已久。无论是自然造物还是人类的活动，似乎生来就有这样的一种本能，把各种事物分门别类，然后按使用的需求和审美的规律来进行排列和组合。

这种现象反映在各个方面：植物叶片的生长，大雁迁徙的队形，城市里建筑的规划，教室里课桌的摆放，路边行道树的种植，书本上的文字的排列……

对页面中的文字、图像等视觉元素进行整理、排列和组合不但是读者顺利阅读的保障，也是我们在审美上的需求。我们所说的版面设计是指通过对版面中的视觉元素在布局、结构、配置上的设计，从而梳理版面中的阅读顺序，划分不同的版面功能区域，以达到更好的传达版面信息的目标。

为何学习版面设计 如何学习

对于任何一项学习活动来说，明确学习的目标和找到合适的学习方法，都是至关重要的。

在我们试图研究版面设计的时候，我们同样必须先来明确版面设计学习的目的是什么。我们需要通过哪些学习，哪些训练，达到一个什么样的目标呢？我们试图

通过版面设计的学习，从而解决一些什么问题？使我们具备哪些能力呢？

作为平面设计的一个类别的版面设计

王受之先生在他的《世界现代平面设计史》中是这么来定义的：所谓的“平面设计”，指的是在平面空间中的设计活动，其涉及的内容包括字体设计、插图、摄影的采用，而所有这些内容的核心在于传达信息、指导、劝说等等目的……

然而涉及到平面设计的工作范围的问题时，我们常常难以对它的范畴作出精确的划分。昆廷·纽瓦克 (Quentin Newark) 更是在他的书中这么写道“试图将平面设计分门别类，在本质上是徒劳无益的”。关于平面设计的工作范围，在过去的时间里也不断地扩大着，就其设计的功能来说，平面设计的目的往往是信息的视觉化传达，所以也出现了表达意义更宽泛的“视觉传达”这一名词的表述。而其最初通过平面印刷媒体实现的特点，也随着平面设计师大量介入展示设计、网页设计、多媒体设计、软件界面设计等工作而被突破了。

作为平面设计的一个类别的版面设计是平面设计师的一项重要工作内容。在这里的版面设计主要指的是如书籍、报纸、杂志这些平面印刷媒体中以文本信息为主要设计对象，对文字、图像、抽象元素等视觉元素进行合理组织、排列的设计工作。这类平面设计作品，担负着作为阅读的一种载体的任务。

我们需要对阅读行为进行研究，熟练地掌握版面设计的基本规律，从而对文字、图像、抽象元素等视觉元素在版面中的安排有一定的理解和应用能力。

作为基础能力培养的版面设计

版面设计一方面是平面设计工作的一个重要类别，另一个方面，版面设计能力又是保证平面设计领域其他设计项目能够顺利进行的一项基本能力。

作为平面设计师，无论我们的设计工作是书籍设计、网页设计，还是包装设计、形象识别设计、广告设计、海报设计，总而言之，平面设计的各个项目都离不开字体与版面设计这一基本能力。对于文字编排和图文关系的研究，是我们顺利地完成平面设计工作的前提。

作为平面设计师，版面设计，尤其是体现在文字编排能力上的培养，是一项非常重要的基本能力。对版面设计的学习，是对页面中各视觉元素组织安排的技巧、理解力、创造力和经验等多方面能力的培养。

01

第一章 历史与传承

版面设计的起源

新技术的冲击与反思

现代艺术对版面设计的影响

包豪斯的版面设计教学与实践

洞陽賢哲罕窮其
況乎佛道崇虛垂
運考百福而長今妙
庭而皎夢照東域
開國空端四八之

01

第一章 历史与传承

历史对于整个人类正像记忆对于每个人一样。它说明我们现在做的是
什么，我们为什么这样做，以及我们过去是怎样去做的。

——《世界史》 海斯、穆恩、韦兰合著

回望版面设计一路走来的历程，将让我们更能看清我们脚下的路，也更能让
我们在迷雾中分辨前路。

一 版面设计的起源

要是我们从人类文明的幼年期去寻找版面设计痕迹的话，我们可以清晰地发
现，人类在懵懂地用树枝刻画记录自己的生活的同时，对文字或者那些图形符号进
行排列的意识也已经伴随其中了，正是由于我们对文字按一定规律进行了有效的排
列，从而把单个的文字结成了句子，我们才能顺利地进行阅读，版面设计最初就是
在这样的原始需要下，开始了萌芽。

两河流域的苏美尔人（Sumerian）大约在公元前3000年前后就开始利用木片在
湿泥板上刻画契形文字了。我们在大约出现在公元前1792年到1795年之间的汉莫拉
比石板（Stele bearing the code of Hammurabi）上，可以清晰地发现文字被整齐地
安置在版面上的格子里，人们使用这种庄严的文字排列形式，记录下了威严的法律
条例。

图1-1 北美印第安人的岩洞壁画中排列的图形符号。

图1-2 大约出现在公元前1792年到1795年之
间的汉莫拉比石版（Stele bearing the code of
Hammurabi）。石板上的文字按照整齐的格子排列。

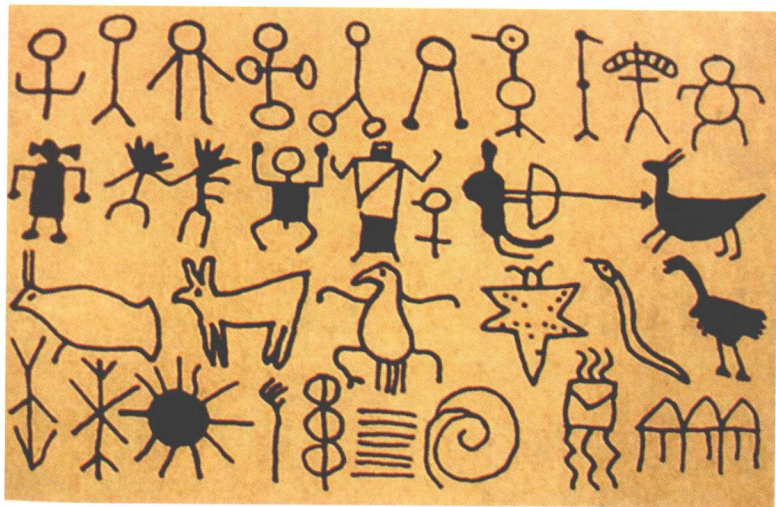

图1-1

图1-2

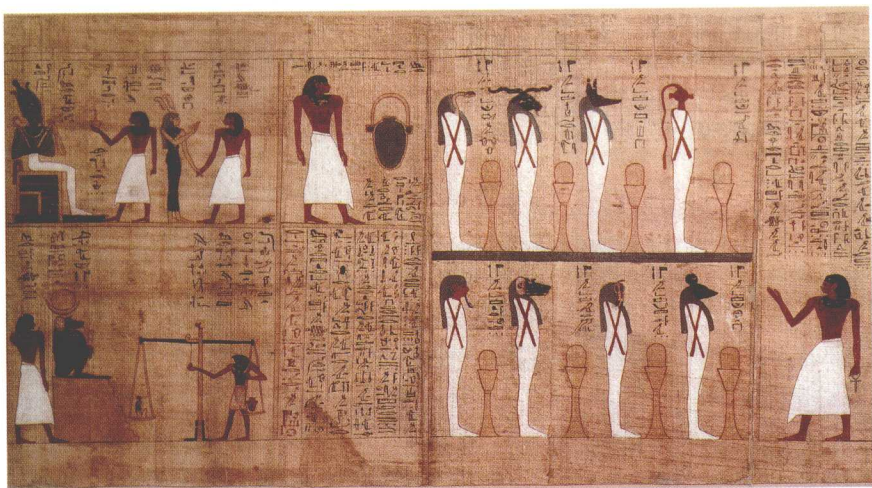

图1-3

在另一个文明古国埃及，对于象形文字的使用，可以上溯到公元前3100年的第一王朝，在为亡者书写的“死亡书”中，我们可以看到古埃及人以这样的图文并茂的华美版面，来描绘他们对神的赞美和对死者的祝福。

古代中国也是文明产生最早的国家之一，从在殷墟出土的甲骨文到大量刻画在青铜器上的金文，我们可以发现，一种从上到下，从右到左的版面形式被确立起来，并由此奠定了中文版面以后数千年的基本规范，这种规范甚至一直沿用到今天竖排中文形式之中。

我们在探索那些远古的文明的时候，无论是在我们生活的这片土地上，还是在遥远的巴比伦、埃及……在这些人类文明的摇篮里，我们都可以看到文字被我们按一定的规律排列、组合，从而诉说着那些被尘土掩盖的故事。

到了公元3—6世纪，盛极一时的罗马帝国终于在内忧外患中走向了衰亡，欧洲大陆逐渐进入了中世纪，在这一时期，宗教传播的需要带来了书籍出版的繁荣，体现当时高水准版面设计的宗教手抄本在教士不知疲倦、一丝不苟的劳动中诞生。精美的插图与规范的文字混合编排，对文字以至于整本书籍的华丽烦琐的装饰，形成了当时宗教手抄本版面设计的基本特征。

人类发明了文字，又在为其寻找着更好的排列方式。这样的探索，从我们的先祖用树枝在土地岩石上刻画，到今天我们敲击着电脑键盘，从来没有间断过。这是我们对于版面设计探索的最原始的动力。

二 新技术的冲击与反思

不难发现，技术的革新一直在对版面设计的发展起着至关重要的作用，一方面每一项相关技术的革新，都推动着版面设计的新方式的出现，效率与版面的功能被一次次地放到了无限推崇的位置；另一方面，当艺术的灵魂被短暂地抛在技术革新的后面的时候，人们又开始痛苦的人文主义思考，于是，版面设计也随之又翻开了新一页。

关于版面设计的技术革新，某种意义上来说，要从材料和工艺上说起。纸张和印刷术的发明，使得版面设计被推上了变革的舞台。早在汉武帝太始四年（公元前93年）的文献记载中，我们就可以看到纸张的记载，而造纸术被真正的普及，要归

图1-4

图1-3 死亡书 (book of death) 是古埃及的一种陪葬文书。古代埃及人笃信来世，他们用水生植物纸莎草芯制成长长的纸卷，用以描述死后进天堂的情形。在死亡书的版面设计中，我们可以看到精美的插图和整齐的文字混合排列的形式。

图1-4 在殷墟发现的甲骨文。我们可以清晰地看到这些刻在龟甲和兽骨上的文字整齐地按一定的阅读顺序排列。

图1-5

图1-5 公元680年左右的圣经马丁福音书《都罗之书》的版面。这是一种典型的中世纪手抄文书的版式，抄写工整精细，文字排列整齐，版面形式华丽，色彩鲜艳，并使用了繁复的纹样装饰文本的首个字母。

功于东汉的蔡伦，他在前人的基础上改革了工艺，使用了比较廉价的原料，生产出了可以代替简帛的书写用纸。

印刷术发明的时间来说法不一，较为可信的是唐朝说。在敦煌发现的唐代佛教经文《金刚经》被认为是确切可考的现存最早的印刷品。这部佛经的末尾印有“咸通九年四月十五日王阶为二亲敬造普施”字样，向我们表明这份印刷品印制的时间是唐懿宗咸通九年（公元868年）。

雕版印刷术与造纸术一起在版面设计的发展历程中起着重要的作用，这种印刷版面设计，对后世版面设计产生了深远的影响。宋代以后，印刷术得到了广泛的应用，一些经典的雕版印刷品，如药学经典《本草纲目》等，基本完整地体现了中国书籍版面设计的布局体例。文字、插图与版面的规范已经得到确认，这样的版面设计体例在审美情趣与阅读习惯上有很强的生命力，直到清代末年西方思潮进入中国之前，基本没有发生过本质的改变。

沈括《梦溪笔谈》记载了在宋代活字印刷术的发展：“庆历中有布衣毕昇又为活板。其法用胶泥刻字，薄如钱唇，每字为一印，火烧令坚。先设一铁板，其上以松脂和纸灰之类冒之。欲印，则以一铁范置铁板上，乃密布字印，满铁范为一板，持就火炆之，药稍溶，则以一平板按其面，则字平如砥……若印数十百千本，则极为神速。常作二铁板，一板印刷，一板已自布字，此印者才毕，则第二板已具，更互用之，瞬间可就。每一字皆有数印，如‘之’、‘也’等字，每字有二十余印，以备一板内有重复者。”伴随着活字印刷术的出现，活字排版也随之出现了。通过预制好的字模来排版，也成为了一种新的版面设计形式。

图1-6 唐懿宗咸通九年（公元868年）印刷的《金刚经》。是现存确切可考的最早的印刷品。

图1-6

在泥活字出现之后,相继出现木活字和锡、铜、铅等金属活字。然而由于各种原因,都没有很好地普及和发展。

随着工业革命的到来,技术革新的浪潮在欧洲迅速地蔓延开来。德国人古登堡在1450年前后发明了金属活字印刷术,并以该技术印刷了他的著名的作品——《42行圣经》。机器印刷带来了印刷效率的大幅度提高,对欧洲的出版业起到了极大的推动作用。大量的印刷品的诞生,也宣示着版面设计进入了一个新的时期。

然而到了19世纪下半叶,工业革命的成果,使得生产力大幅度提高,随着人们对效率的追求,工业化大生产日趋暴露出其设计水准低劣等弊病,以威廉·莫里斯(William Morris)为代表的一些艺术家企图通过对艺术的复兴,来引起人们对设计发展的重视,从而改变设计水准低下的现状,这一活动被称为“工艺美术”运动(The Art&Crafts Movement)。“工艺美术”运动是进入工业社会后第一个具有广泛影响的设计思潮,这一活动注重从传统手工艺与自然形态中汲取借鉴,强调版面的装饰性,采用对称的版面格局,来强化朴素庄重的古典主义风格。

然而,技术革新的车轮并不会停下来。新的技术依然层出不穷。自从18世纪,人们通过采用在感光涂层起的化学变化的方法发明了摄影术后,摄影便逐渐成为了版面设计中不可或缺的一种手段,它与文字、插图等一起成为构成版面的重要元素。

摄影术在版面设计方面的另一个贡献是,它引发了照相排版技术的出现。1871年,发明家约翰·莫斯(John Calvin Moss)利用摄影技术在金属板上制成插图,然后拼到文字版上一起印刷。这种技术是将照片转化为金属板上的网线或者网点,因此,这种技术的出现,就创造了一种可能,即将类似照片等的图片融入到版面设计中。

图1-7

图1-7 约翰内斯·古登堡(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg)。约1400年出生于德国美因茨,1468年2月3日逝世。是西方金属活字印刷术的发明人。古登堡的发明对推动西方科学和社会的发展有着重大的贡献。

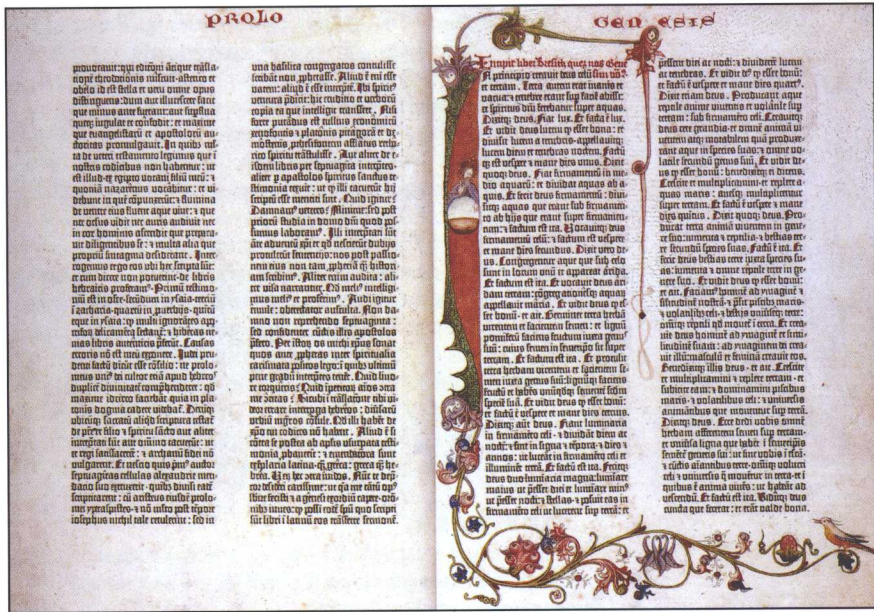

图1-8

图1-8 约翰内斯·古登堡在1455年印刷的《圣经》。这部圣经每页分两栏,每栏42行,全部用拉丁文写成。

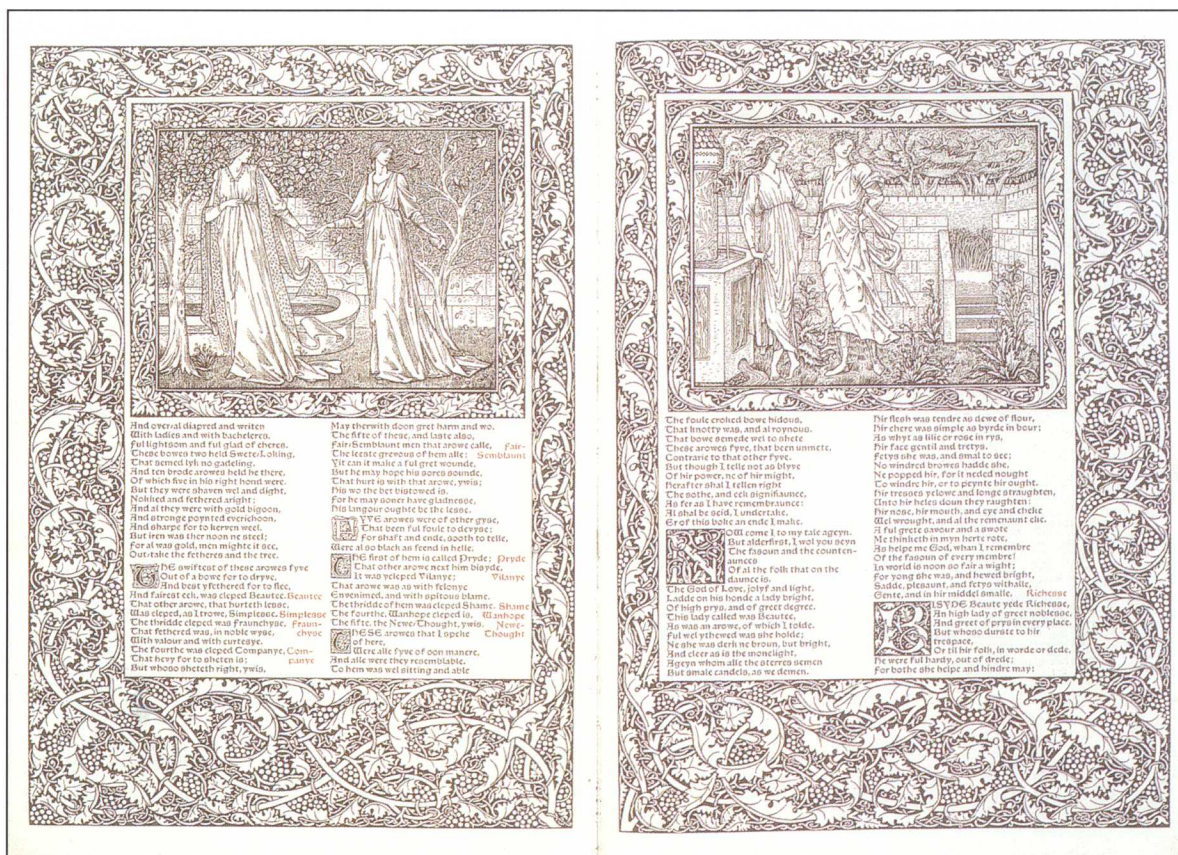

图1-9

图1-9 威廉·莫里斯在1896年设计的书籍《凯姆史考特·乔叟》。在页面中使用了繁复的装饰风格，显示了他对复兴中世纪装饰传统的强烈愿望。

图1-10 森金·克卢梯西斯 (Senkin Klutsis) 在1931年设计的政治海报。使用了照片蒙太奇的创作手法。

图1-10