

高等
学校
教材

版式设计

赵竞 尹章伟 编著

LAYOUT DESIGN

化学工业出版社

高等
学校
教材

版式设计

赵竞 尹章伟 编著

LAYOUT DESIGN

化学工业出版社
· 北京 ·

本书主要讲解版式设计的基本原理及其在平面设计领域的具体运用。

全书分为七章，第一章~第五章为基本原理，重点讲解版式设计的原则、构成要素、视觉要素、视觉流程、形式法则等内容；第六章为具体运用，内容涉及版式设计在书籍、报纸、招贴、包装、网页等众多方面的具体运用；第七章为作品欣赏。

本书包含400多张精彩图例，对图例的分析细致入微，可操作性强，既可作为教学用书，还适合于平面设计的爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/赵竞, 尹章伟编著. —北京: 化学工业出版社, 2009.11
高等学校教材
ISBN 978-7-122-06715-9

I. 版… II. ①赵…②尹… III. 版式-设计
IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第174165号

责任编辑: 杨 菁
责任校对: 宋 夏

文字编辑: 丁建华
装帧设计: 史利平

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: 化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张12¹/₂ 字数302千字 2010年1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

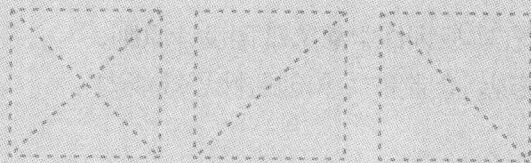
网 址: <http://www.cip.com.cn>

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: 28.00元

版权所有 违者必究

前言

版式设计是一种创造性的设计活动，是平面设计学科中的重要环节，它研究视觉传达设计的形式美感。多年来，版式设计已发展成为一门相对独立的、具有设计个性化的专业基础学科，也成为现代设计者必须具备的艺术修养和专业技术。对于21世纪的设计者来说，不能仅仅把版式设计当做一项关于编排的技能去掌握，更重要的是把技术与艺术统一起来，充分表达设计者和设计本身需要传达的思想、内容与精神，表现视觉艺术独特的艺术性。

本书阐述版式设计中的基本原理，并将这些原理融入对优秀设计作品的分析中，力争做到突出重点、深入浅出，使得读者可以通过众多的实例分析了解到什么看上去最好，以及其中的缘由。通过实例与理论结合的深入分析，读者能够掌握优秀作品中所呈现出来的设计技能，并按照课程的要求尝试运用这些技能。每一章后面的思考与练习体现出

学习重点及难点，引导读者在实战训练中熟练掌握设计原则，着重于对学生的设计编排表现、创制能力和创造性思维能力的培养。

本书共分七章，主要对版式设计的原则、构成要素、视觉要素、视觉流程、形式法则、运用环节的表现技法进行系统的讲解，对文字、图形、色彩创意的表现规律以及报纸、书籍、杂志、招贴、包装、网页等方面的版式设计表现技法进行深入的分析。本书在编写过程中参考了一些国外版式设计的教材，图例中也不乏国外优秀的版式设计作品，但是鉴于中国版式设计建立在中文汉字基础上的特殊的编排特点，本书也特地加入了一些优秀的本土版式设计作品来说明问题。

本书运用最直观的方式，将理论与实际结合起来，其涉及面广，内容丰富，结构严谨，条理清楚，图文并茂，让读者学起来较为轻松，很适合教学需要，可作为高等院校艺术设计相关专业学生的教学用书，也可用于广大从事艺术设计、编排设计人员的参考书。

本书的出版，得到化学工业出版社等多方支持，在此一并致谢。由于作者水平有限，书中内容与文字难免疏漏，恳请读者不吝指正。

电子科技大学中山学院 赵竞
2009年4月

目 录

● 第一章 版式设计概述

第一节 版式设计的概念	003
第二节 版式设计的起源与发展	004
第三节 版式设计的原则	011
思考与练习	015

● 第二章 版式设计的构成要素

第一节 点	016
第二节 线	022
第三节 面	029
第四节 点、线、面的综合构成	032
思考与练习	035

● 第三章 版式设计的视觉要素

第一节 文字	036
第二节 图形	049
第三节 色彩	055
第四节 文字、图形、色彩的综合构成	061
思考与练习	062

● 第四章 版式设计的视觉流程

第一节 版式设计视觉流程概述及原理	063
第二节 版式设计视觉流程类型	064
第三节 视觉元素对版式设计视觉流程的影响	076
思考与练习	077

contents

● 第五章 版式设计的形式法则

078

第一节 对称与均衡	078
第二节 节奏与韵律	083
第三节 对比与调和	090
第四节 虚实与留白	094
思考与练习	098

● 第六章 版式设计的运用

099

第一节 书籍的版式设计	099
第二节 报纸的版式设计	113
第三节 招贴的版式设计	120
第四节 包装的版式设计	124
第五节 网页的版式设计	131
第六节 其他常见的版式设计	135
思考与练习	146

● 第七章 作品欣赏

147

● 参考文献

194

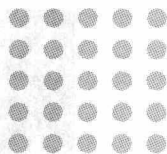
194

● 图片来源

第一章

版式设计概述

1

版式设计是平面设计艺术中最具代表性的分支，是平面设计中的重要组成部分。即根据主题表达的需求，在有限的版面空间里把特定的视觉信息要素进行有机的排列组合，理性地传达相关信息，并产生感官上的美感。其应用范围极其广泛，不仅包括报纸、广告、包装、书籍画册等所有传统二维平面设计领域，还逐渐延伸到网页、影视片头、影视广告等二维数字影像领域，甚至在三维立体空间中也能感受到版式设计的效应（如图1-1～图1-8所示）。

图1-1 国外报纸版式设计

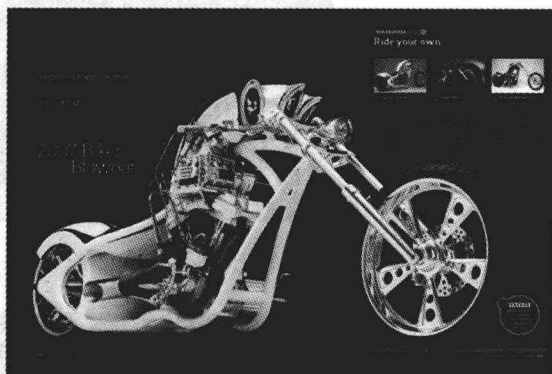

图1-2 平面广告设计

图1-3 书籍杂志设计

图 1-4 画册设计

图 1-5 网页设计

图 1-6 网页设计

图 1-7 商品包装设计

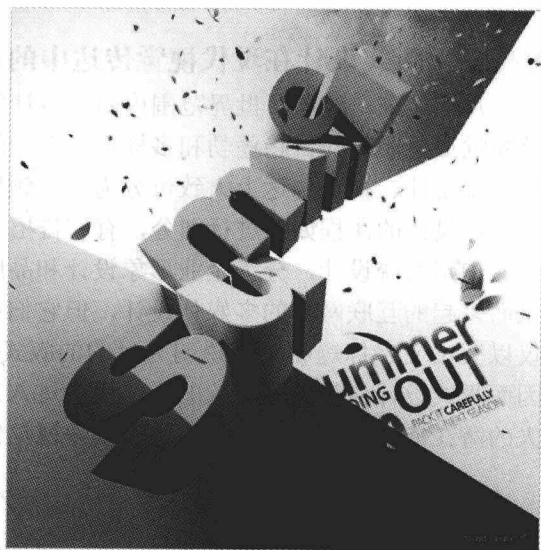

图 1-8 三维立体设计

随着时代的发展,不同类别的艺术形式之间相互影响和渗透,版式设计也逐渐发展成一个综合性的艺术设计门类。版式设计作为一门技术与艺术高度统一的、实用性极强的艺术,成为现代设计师必须具备的基本功之一。

第一节 版式设计概念

一、版式的概念

“版式”在《现代汉语词典》中释义为“版面的格式”(《现代汉语词典》,2005年6月第5版,商务印书馆出版发行),在《辞海》中释义为“图书报刊排版的式样”(《辞海》,1999年版)。从“现代英汉综合大词典”中检索,“版式”的英译为format/layout,前者指规格、开本形式,后者指在平面上的展开和调度。可见版式在中英文表达中指代的含义是相近的,都有规划、设计、编排事物形态的含义。本书着重探讨后者,即按照一定视觉表达内容的需要和形式美的规律,运用各种视觉要素和构成要素,将各种文字、图形及其他视觉形象加以编排组织的设计表现方法。

版式设计是按照视觉表达内容的需要和一定的审美规律,结合各种平面设计的具体特点,运用各种视觉信息要素和构成要素,将各种文字、图形及其他视觉形象加以组合排版,进行表现的一种视觉传达设计。由于版式设计的核心任务是在有限的版面空间内完成一定编辑和安排,所以版式设计又称为版面编排。

二、版式的组成

组成版式的视觉要素是指文字、图形、标识、插图、色彩、空白及版面的布局和装饰等。版式设计所触及的范围相当广泛,包括文字的编排、图形的编排,以及文字、图形在版面空间中形成的视觉流程等。具体内容详见第三、四、五章。

► 三、版式设计在现代视觉传达中的重要作用

几十年来,经历了世界范围内商业设计的拓展,招贴、海报、商业插图和商业印刷以及视觉形象制作的日趋蓬勃和多样化,今天的艺术设计已经形成相对成熟的产业,从功能和形式设计、视觉传达上大致可分为三大领域:工业设计、视觉传达设计和环境设计。视觉传达设计的课程如果进行细分,有广告招贴设计、版式设计、字体设计、VI设计(视觉形象识别系统设计,分为企业形象设计和品牌形象设计)……及近几年随着计算机网络通讯而兴起的互联网站的多媒体设计,但它们在设计过程中涉及的设计元素却是一致的。仅仅以突出文字标题和图版说明为目的的版式编排已经无法包容其设计本身的形式和内容,因而版式设计作为一种独特的设计概念进入艺术设计及设计研究的领域,并显示出越来越大的潜在能量,与创意和技巧同时成为视觉传达设计的三大支柱(如图1-9所示)。

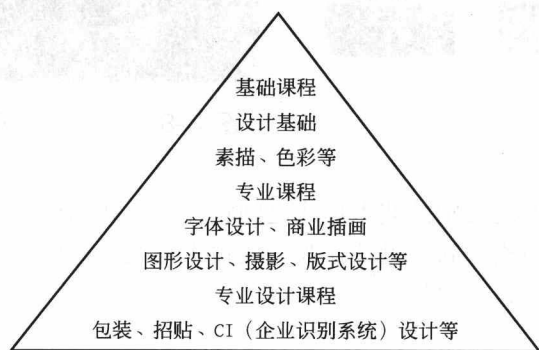

图1-9 版式设计在设计课程中的位置

(1) 版式设计,不仅仅是视觉传达设计的一个重要分支,它已经成为平面设计的公共语言。版式设计研究各种视觉要素的基本组织方式,但它所体现的绝不仅仅是一种单纯的编排技巧。通过设计的视觉化与形象化,版式直接决定设计给观众的基本感受和影响,观众凭这第一印象,决定要不要进一步接收这一设计提供的视觉信息。如果设计的基本版式是枯燥的、乏味的和缺乏吸引力的,那么观众不仅不会受到吸引,反而会把这种东西看做一种视觉干扰。相反,如果这第一印象对观众是有吸引力的,他会集中其全部注意力去欣赏,而视觉传达设计师赋予设计形象的种种视觉信息则会在在这个过程中源源不断地被观众接受。

(2) 版式在现代视觉传达设计中占有第一位重要的位置。信息传递是版式生命力的象征,完美的视觉传达依赖巧妙的版式设计。

(3) 版式传达信息的广泛性和艺术表现力的多样性,为人们构建新的思想和文化观念提供了广阔的空间,成为了解时代和沟通信息的重要界面。只有认真研究版式设计,才能更有效地服务于视觉传达的最终目的。

第二节 版式设计的起源与发展

版式设计并不是一个新兴的概念,在人类早期文明的发展阶段,岩洞石壁上的绘画以及泥板或兽骨上刻写的各种象形文字,都证明了最早的朦胧的排版意识。随着科技、生活水平的不断提高,版式的内涵和外延也都有了很大的拓展,这是现代设计领域中设计文化

观念的重大更新。

由于地域、民族及技术等因素的影响,中外各民族的版式设计在不同历史阶段各自形成相对独立的体系。中国是世界文明的发源地之一,中国的象形文字、中国的印刷术和造纸术对世界文明和文化的传播作出了重要的贡献。

一、早期版式设计

在人类早期的发展阶段,从有文字开始,信息传播就以文字和图形的一定组合方式进行,这时就有了朦胧的排版意识。早期两河流域文化为文字的发展作出了特定的贡献,两河流域的楔形文字版式以线条分隔文字,使画面出现一种层次、节奏上的变化,这可能是世界上最早的版面分割(如图1-10所示)。古埃及的纸草版式插图和文字的组合排版错落有致,对称中呈现一种变化。插图、标题装饰、字体和编排都采用手卷式的横向方式,井井有条,成为以后同类文书的基本格式(如图1-11所示)。还有古希腊文字版式、古罗马时期字体版式等大都以图画、文字的形式记录自然、叙述事情。与之不同的是,早期的中文版式是以文字为中心的记录和书写编排,整个版面中没有插图与之并存,排列方法也是基本千篇一律地右上至左下的直排编排方式(如图1-12所示)。但是不可否认的是中国古代的版式设计有着深厚的传统文化底蕴,历史悠久,样式繁杂,在世界设计艺术史上达到很高的成就:甲骨文版式奠定了中国文字版式的基础(如图1-13所示);简策版式对文字书写格式有着极其重要的作用,抄书时右手执笔左手按简,从上至下一根根地写,形成了中文书籍由上而下、从右到左的编排特色(如图1-14所示)。

早期的版式设计在世界文明古国中发展较快,这种东西方发展的差异主要取决于对版式设计的发展产生重大影响的两个主要因素,一是特定的历史文化发展背景;二是绘制传播各种文字与图形的技术手段。

图1-10 楔形文字版式

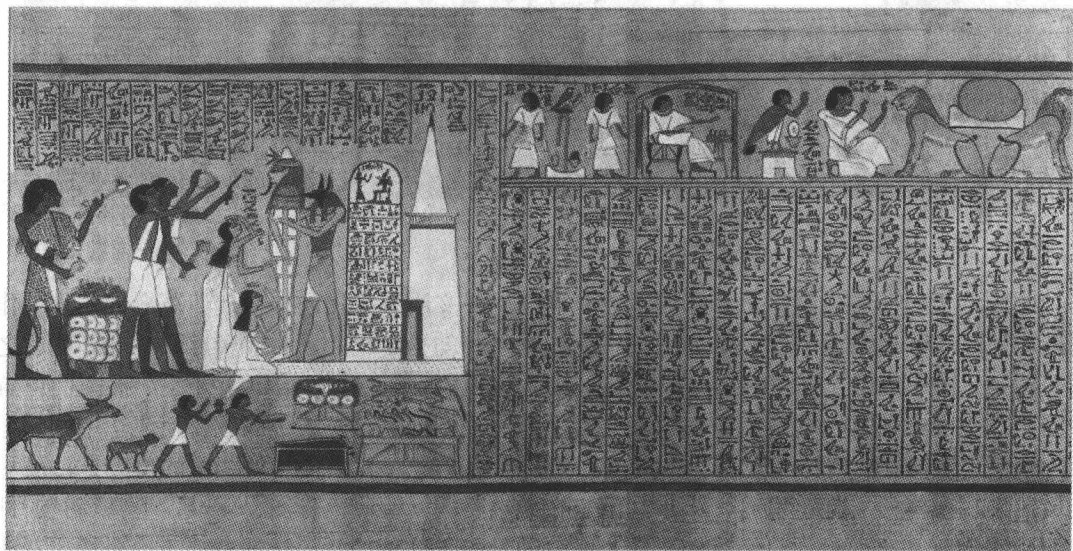

图1-11 古埃及公元前1370年前后的纸草文书《亡之书》

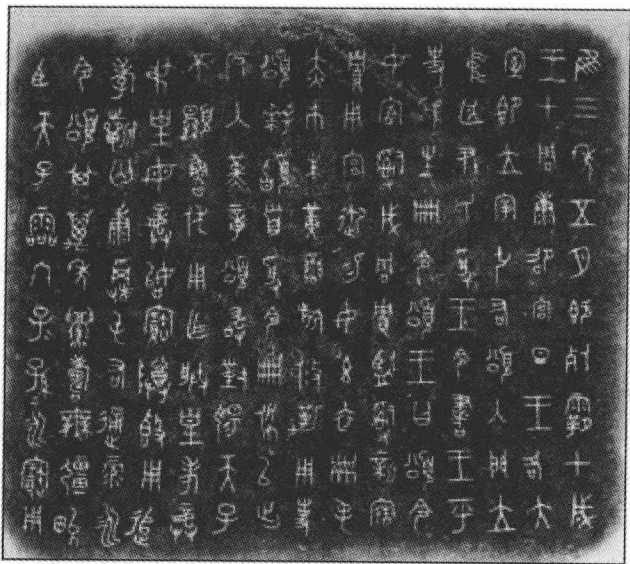

图 1-12 中国古代的金文

图 1-13 甲骨文

图 1-14 竹简

中国四大发明中的造纸术和印刷术，对整个世界文明和文化的传播起着革命性的推动作用。也可以说，造纸术和印刷术为版式设计的发展开创了新纪元。目前所存最早的印刷品之一是唐代的佛教经文《金刚经》（如图1-15所示）。唐代佛经上开始出现插图，插图的位置多固定在手卷上横排，单页上排在每页的上部，极少例外，工整的版面编排奠定了中国日后的印刷版面设计的基础（如图1-16所示）。宋代以后，文字和插图同处一页的排列方法就更加灵活了，虽然没有标点符号，但是利用字体大小不同标明段落，图文并茂，非常清楚。此时的中国印刷和平面设计已经达到了较为成熟的阶段，这种平面设计长期处于一个稳定状态之中，变化缓慢，一直到20世纪，受到世界印刷术的冲击，才有革命性的变革和突破。

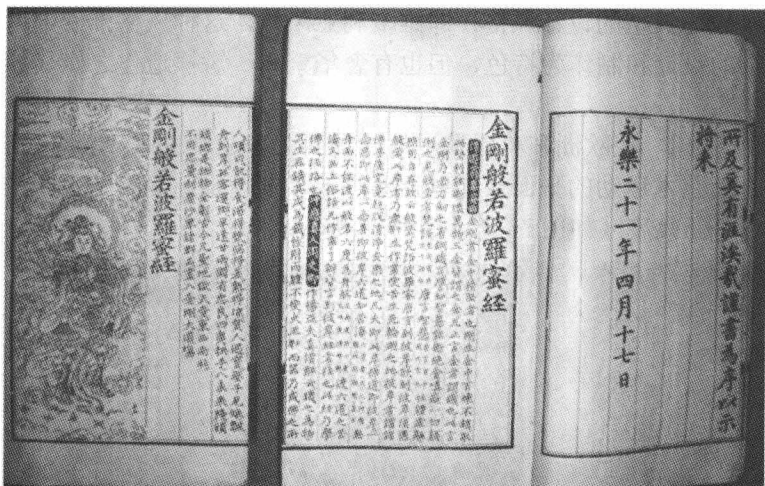

图 1-15 《金刚经》(目前所存的最早的印刷品之一)

图 1-16 唐代佛经

二、18 世纪后的版式设计发展

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,造纸术和印刷术一传到西方就得到了很大的发展,更使得版式设计得到了飞速的发展。随着工业革命的进展,新发明、新创造层出不穷,新思想的冲击、新技术的带动使得新的艺术流派不断涌现。

19世纪下半叶,英国兴起了“工艺美术运动(the Arts & Crafts Movement)”,标志着现代设计时代的到来。工艺美术运动的领袖人物是英国艺术家、诗人威廉·莫里斯(William Morris, 1834 ~ 1896),他提倡合理地服从于材料性质和生产工艺、生产技术和设计艺术的区分,认为“美就是价值,就是功能”。莫里斯有句名言:“不要在你家里放一件虽然你认为有用,但你认为并不美的东西。”其含义就是指功能与美的统一(如图1-17所示)。

图 1-17 莫里斯设计的代表作品

19世纪末英国出现了一种较为典型的设计风格,即维多利亚风格,这种风格推崇中世纪的哥德式风格,以精致复杂的设计和制作为特色,但也有奢华繁琐、矫揉造作之嫌(如图1-18所示)。

19世纪末20世纪初起源于法国,在欧洲和美国发展的一场新艺术运动主张“新”,在风格上强调装饰性、象征性。新艺术运动的平面设计以招贴广告、书籍设计等为主,在平面设计的完美性方面达到了一个新高度(如图1-19~图1-21所示)。

图1-18 维多利亚时期的版面设计

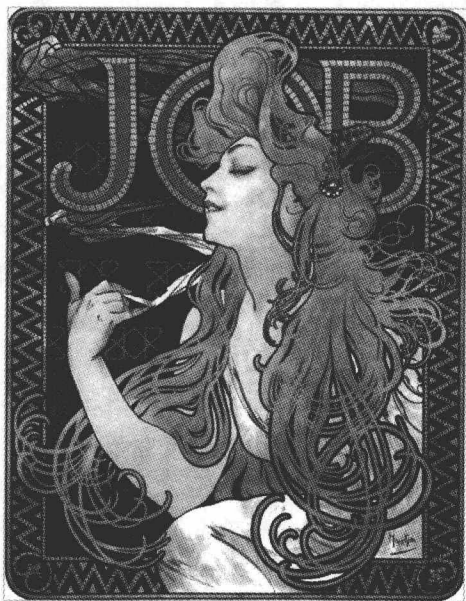

图1-19 “约伯”牌香烟海报(穆卡,1898年)

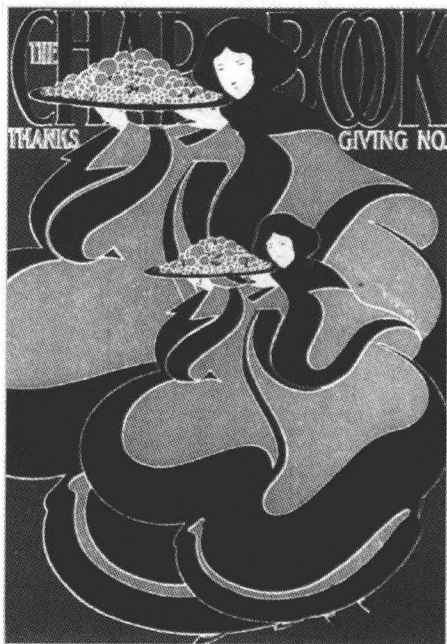

图1-20 《美国朋友的书》杂志封面(布莱迪,1895年)

图1-21 特鲁朋公司海报(威尔德,1899年)

三、现代艺术与版式设计

进入20世纪后,受现代主义运动、俄国构成主义、荷兰风格派和德国包豪斯设计思想的影响,现代版式设计在思想观念、创作手法、表现形式等多个方面进行了新的探索,许多设计师将新的工具、新的绘画手法、新的理论、新的风格等应用到编排设计上,以各种方式探讨新的设计语言和方法。新的设计风格层出不穷,如立体主义、象征主义、未来主义、达达主义等(如图1-22~图1-24所示)。

图1-22 广告设计(德比罗,1929年)

图1-23 Trekhgoraee啤酒广告画
(罗德琴柯,1923年)

20世纪80年代以来,电脑技术的应用带来了版式形式的革新,版式设计风格更加复杂。电脑提高了设计工作的效率,也让设计师有了更多的设计表现和制作手段。许多只有在电脑上才可能绘出的设计风格,现在正成为世界性风格,流行于设计的各个领域,如电子读物、网页设计等(如图1-25~图1-28所示)。由于受西方近代版式设计文化的影响,在西学东渐过程中,中国现代意义上的版式设计应用广泛,中国的现代版式设计是在对西方某些设计艺术流派的模仿、借鉴与融合中逐渐发展起来的,呈现出明显的西方化倾向。

图1-24 展览海报(包豪斯,1923年)

图 1-25 网页设计

图 1-26 电子读物——封面

图 1-27 电子读物——目录