

版式设计

盛希希 唐立影 主编

- 突出实用性，注重训练学生版式设计的实践能力和运用能力。
- 培养创造性思维，加强对版式设计创作规律的训练。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

版式设计

盛希希 唐立影 主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书主要分为5章：第一章版式设计概念，主要介绍版式设计的起源和发展历程，以及版式设计基本概念、任务和性质等内容；第二章版式设计的原则，主要介绍版式设计中主题信息定位明确的原则，准确传达信息的原则，形式与内容相统一的原则，整体布局的原则等内容；第三章版式设计的原理，主要介绍版式设计的构成要素，版式设计的视觉流程等内容；第四章视觉元素的编排，主要讲授了页面结构，图片与图形的编排，文字的编排等内容，其主要目的是拓宽学生对版式设计的表达思路和方法，增强版式设计的视觉印象与表现力；第五章版式设计的执行运用，主要讲授了版式设计程序，如包装的版式设计、书籍的版式设计、宣传册的版式设计、网页的版式设计和招贴广告的版式设计等内容，其主要目的是训练学生的实践能力和运用能力。

本书可作为艺术设计专业教学用书，也可作为相关艺术设计从业人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/盛希希，唐立影主编. —北京：北京大学出版社，2013.2

(21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材)

ISBN 978-7-301-21732-0

I. ①版… II. ①盛… ②唐… III. ①版式—设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第294726号

书 名：版式设计

著作责任者：盛希希 唐立影 主编

策 划 编 辑：孙 明

责 任 编 辑：孙 明

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-21732-0/J · 0484

出 版 发 行：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> 新浪官方微博：@北京大学出版社

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 信 箱：pup_6@163.com

印 刷 者：北京大学印刷厂

经 销 者：新华书店

787mm × 1092mm 16开本 9 印张 204千字

2013 年2月第1版 2013 年2月第1次印刷

定 价：40.00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 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

序

过去的一年是我国高等教育不寻常的一年！许多高校及骨干教师都抓住了机遇，勇于探索，并取得了令人欣慰的成果，而本书也是其中成果之一。

在阅读了《版式设计》这本书的初稿后，发现这本书在三方面做得比较好。

一是适应了培养高素质设计人才的需要。随着社会文明的进步、国人生活水平的提高，人们对生活的品位及其欣赏追求日趋提升，而导致对设计人才需求的空前旺盛。培养高素质的设计人才需要有科学、适用、创新的质优教材，而版式设计课程作为艺术设计类专业的核心课程，需要一本配套的精品教材，而我认为眼前的这本《版式设计》是也。

二是拥有了一支打造精品教材的优秀教学团队。可以说，高等教育艺术设计专业教学工作在整个高校的专业建设与改革中是新兴而充满挑战的。本教材的作者，是长期从事高等教育艺术设计专业教学工作的一线教师，不仅具有年轻人特有的朝气和领悟力，其表现在对高等教育规律及其教学属性的把握，对设计工作实践活动的历练，以及对设计专项技术的认知、理解，而且能够生于专业创作灵感，施于社会实践检验，成于校本教学之中，也使得《版式设计》教材正如作者所言：“言之有物，清新实在，为同行乐教、学生乐学”。

三是满足了科学性、系统性、实践性的要求。注意引导学习者用观念、视觉思维理性地创造色彩空间、色彩意象，训练学习者对组织色彩能力的把握，为开发学习者的设计思维与创造能力奠定基础。较好地实现了教材的科学性、系统性和实践性。

正是如此，我很欣赏本书作者的大胆探索与创新。我更希望《版式设计》能够得到广大同仁的认同与推广，能够为广大艺术设计专业学子提供帮助、获益与进步！

是为序。

杨群祥 教授

广东农工商职业技术学院书记

2012年12月8日于红英书苑

前 言

在科技高度发展的新经济时代，我们的艺术设计教育应该强调和适应时代的需要，因材施教。版式设计目前作为平面设计专业的核心课程，它对培养学生创造性思维、强调主观创造、训练学生的设计美感，凸现设计的专业性和功能性方面，都起着非常重要的作用。

针对学生群体的特点，在编写本教材时，作者尽量做到通俗易懂、言简意赅，避免长篇大论。在对创意方法和表现手法的讲授上，做到切实可行，初学者容易理解和上手。为方便和加深读者的理解，在相关知识点的讲授上，精心挑选了经典作品或具有代表性的作品，并对作品进行深入的分析讲解，这有助于学生对新知识原理的理解与相关知识的消化与吸收，能有效地帮助学生读懂版式设计要领，提高艺术审美能力。

本书是编者多年学习及教学实践的总结。在编写过程中，参阅了国内外相关专著及教学经验。在此，谨向这些作者深表谢意。同时，非常感谢在编写本书的过程中给予大力支持的朋友们的无私帮助！尤其感谢杨伯科先生的鼎力支持！由于时间仓促，书中如有不足之处，真诚地希望读者和专家不吝指教。

盛希希

2012年11月于广州

目 录

第一章 版式设计概念	1
第一节 什么是版式设计	2
第二节 版式设计的发展历史	5
一、中国版式设计的历史	5
二、西方版式设计的历史	7
单元训练与拓展	9
思考题	9
第二章 版式设计的原则	11
第一节 主题信息定位明确的原则	12
一、读者群体定位	12
二、版面主题定位	16
第二节 准确传达信息的原则	19
一、明确设计的主旨	19
二、对信息内容进行分析	21
第三节 形式与内容相统一的原则	21
一、准确传达主题的思想内容	22
二、符合内容的形式更具表现性	24
第四节 整体布局的原则	25
一、从黑、白、灰关系上考虑整体布局	25
二、直观简洁的图形构成版式的整体感	27
单元训练与拓展	28
课题：以“城市印象”为主题制作单幅或系列招贴	28
思考题	28
第三章 版式设计的原理	29
第一节 版式设计的构成要素	30
一、点的构成	30
二、线的构成	32
三、面的构成	34

四、色彩的构成	35
第二节 版式设计的视觉流程.....	38
一、单向视觉流程	39
二、重心的视觉流程	41
三、导向的视觉流程	43
四、曲线的视觉流程	46
五、散点的视觉流程	47
单元训练与拓展.....	48
课题：运用版式设计的视觉流程原理进行招贴设计	48
思考题	48
第四章 视觉元素的编排.....	49
第一节 页面结构.....	50
一、确定页面尺寸	50
二、根据版面率来调整页面的效果	51
三、根据图版率来调整页面效果	54
四、运用网格对页面元素进行布局 and 组合	57
五、根据版面内容确定主次、先后顺序	62
六、留白区域设计	65
七、调整内容的区域	67
八、调整各项内容的边线	71
九、统一各元素之间的间隔	75
第二节 图片与图形的编排.....	77
一、排版中所使用的图片分类	78
二、图片排列的先后顺序与大小的调整	83
三、图片外形的使用	86
四、图片的剪裁	89
五、对图片中的动势及方向性的考虑	93
六、图片的位置关系	96
七、图片与文字的配置	98
八、使用图片的规则	102

第三节 文字的编排.....	105
一、与效果相称的字体选择	105
二、字体和字号的设定	107
三、考虑到易读性的正文设计	110
四、对齐文字	110
单元训练与拓展.....	112
课题：自拟主题设计宣传册	112
思考题	112
第五章 版式设计的执行运用	113
第一节 版式设计程序.....	114
一、项目规划	114
二、资料收集	114
三、资料分析与创意构思	115
四、设计表现	115
第二节 包装的版式设计.....	115
第三节 书籍的版式设计.....	119
一、书籍的封面设计	119
二、书籍的内文版式设计	120
第四节 宣传册的版式设计.....	122
第五节 网页的版式设计.....	124
一、网页的页面组成	124
二、网页的框架	127
三、网页的层次	129
第六节 招贴广告的版式设计.....	130
单元训练与拓展.....	134
课题：对常见的版式设计作品进行案例解析	134
思考题	134
参考文献	135

第一章 版式设计概念

教学要求：了解版式设计的起源和发展历程。

教学目标：正确理解和掌握版式设计的基本概念、任务和性质。

教学要点：掌握版式设计在平面艺术设计中的作用。

教学方法：课堂讲授与点评。

你是否曾经为一本版式新颖的书籍、构思巧妙的杂志或一张精美的卡片动过心？你是否曾想过，这些设计为什么会如此吸引人、打动人？这就是版面设计的魅力所在！全面地了解和掌握版式设计的相关概念和知识，可以为今后的设计应用打下坚实的基础。

第一节 什么是版式设计

版式设计又称版面设计、排版设计、版面编排设计等，它是视觉传达的重要手段，也是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式。版式设计是平面设计的一大分支，是在有限的版面空间内根据内容、目标、功能、系统的要求，将版面的构成要素——图片、文字、图形和色彩等，根据视觉方式和版面的需要进行有组织、有秩序地编排组合，以达到传达信息，吸引读者，帮助读者在阅读过程中轻松地获取信息的设计方式。

版式设计涉及书刊、杂志、招贴、广告、包装、宣传册等平面设计的各个领域。好的版式设计能传达设计者想要传达的信息，并加强信息传达效果，增强可读性，使经过版式设计的内容更加醒目、美观。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(图1-1和图1-12)。

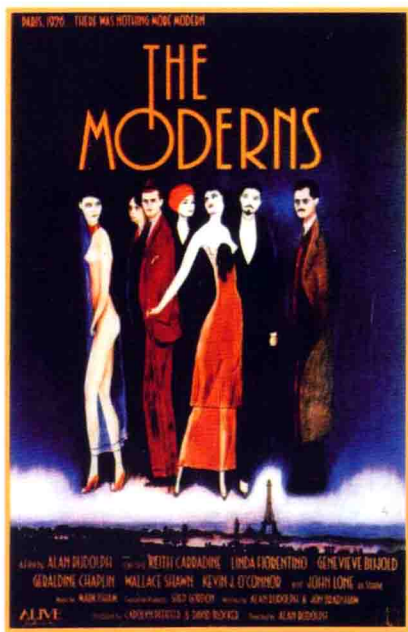

图 1-1

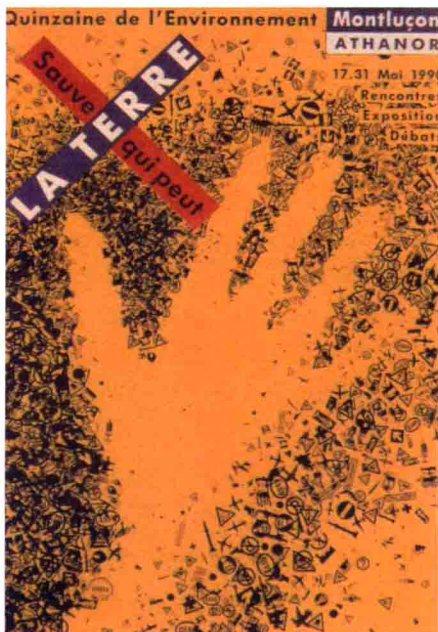

图 1-2

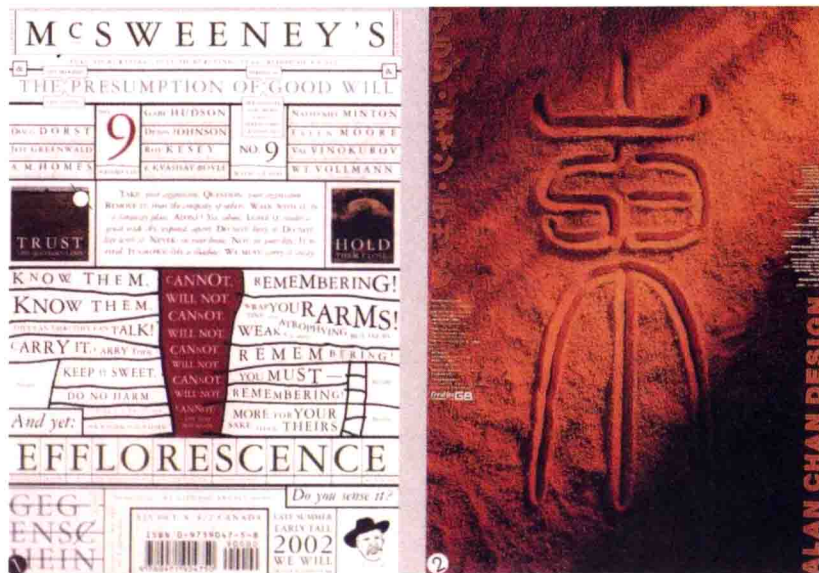

图 1-3

图 1-4

图 1-5

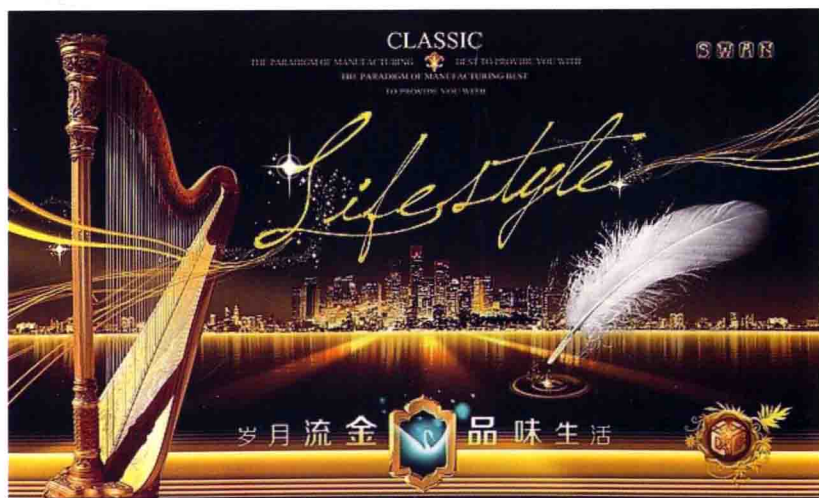

图 1-6

图 1-7

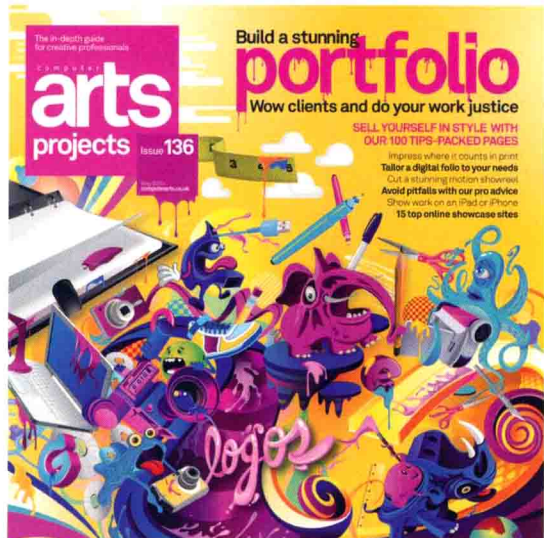

图 1-8

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

第二节 版式设计的发展历史

版式设计的发展经历了一个漫长的过程。版式设计的意识是伴随着人类文明的出现而产生的。早期人类传播信息的途径是通过手势、语言来交流，但却无法满足人类社会过程中保存和记载生活的内容和经验的需要，以及文明传承的需求。随着人类文明的不断发展，人们发明了各种符号和文字，如结绳、数石记事，进而在石头、兽骨、木头、竹片上刻画记事(图1-13)。随着印刷技术的出现，使手稿记录历史事件成为可能，这样版式设计就自然形成。通过对中西方版式设计的比较，可以了解版式设计的发展历史。

图 1-13

一、中国版式设计的历史

公元前1400年中国甲骨文和商、周的青铜文，是我国最早的版面编排作品(图1-13)。中国书籍最早从简册开始，简册背面写有篇名与篇次，这是为了简册卷起时，方便查找而显示在外面的文字，它相当于现代书籍的扉页部分(图1-14)，但因没有印刷发行，它还不是当代版面设计的开端。汉代的绢帛中出现了版式设计的雏形，如西汉的帛书《天文气象杂占》便将插图与文字混合编排(图1-15)。唐代佛教经书《金刚经》(图1-16)，几乎具备了版面编排的所有要素，可以看到版式设计的意识。可以说版面编排是在中国最早得到完善的。中国的书籍装帧凭借纸张和木版印刷技术的优势，影响了整个传统书籍的版面构成。宋代以后，由于印刷技术的普及，出版物的领域得以扩大，出现了图文并茂的图书(图1-17和图1-18)。

图 1-14

图 1-15

图 1-16

图 1-17

图 1-18

传统的中国印本书籍只印纸的一面，每一印张在中央部分对折起来，将一页分为两面。印张的印刷部分与木板大小相同，称为版面(图1-19)。在大唐时期，中国传统书籍形成了独特的版面风格，无论是封面还是扉页，都具有灵活多变的版面特征，保证了整个版面的整体性，体现内容与形式的多样性。传统中国书籍的版式是直排，从上到下，从右到左。订口在右，上边口大于下边口(图1-20)，这表现了中国的传统文化，与中国画的构图有着重要的关联(图1-21和图1-22)。

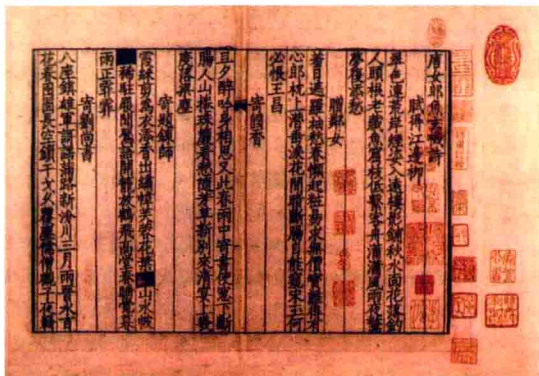

图 1-19

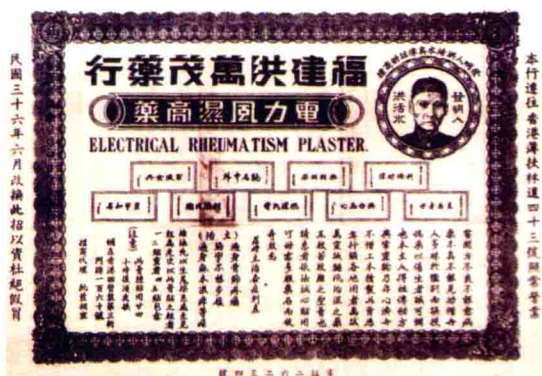

图 1-20

图 1-21

图 1-22

二、西方版式设计的历史

古埃及是文字的重要发源地之一。公元前3100年前后，古埃及人用以图形为中心的象形文字从事记录，出现了两河流域的苏美尔人刻画文字符号的泥板(图1-23)，这应是国外版式设计的最早记录。公元前1500年开始出现大量埃及草纸文书，这些被记录在草纸上的文字对于平面设计影响很大，被视为“现代平面设计雏形”。特别是亡灵书具有典型的版式设计意识，文字与精彩

图 1-23

插图巧妙结合、混合布局、整体统一(图1-24)。西方的书籍跟报纸样式相类似，直到18世纪才开始抛弃标准图书格式，在尺寸和纸张上有所不同。19世纪中期由于印刷机的改良，版面设计以竖栏为基本单位，文字与图片都很小。到了19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术运动”，其代表人物威廉·莫里斯是著名诗人、画家、建筑家、字体设计家、书籍艺术设计家。威廉·莫里斯不仅创作了凯姆斯科特印刷品，还倡导革新书籍艺术运动，风靡了欧洲各国，在某种程度上唤醒了欧美各国的艺术家对书籍艺术质量的责任感，它标志着

现代设计时代的到来。版面上突破了栏的限制，横排文字和水平式版面开始出现，当时出现了大的彩色图片(图1-25和图1-26)。20世纪60年代，版面设计受到空前重视，版面以色彩和图片为基础，用大量文字与图片来传达信息，并出现了留白，这成为西方版面发展史上的一大转折。20世纪80年代，随着电脑技术的普及和出版印刷系统的运用，更新了设计师的设计观念，电脑成为设计师必不可少的设计手段，设计师利用相关电脑软件可以快速、轻松地模拟版面效果，使全球的设计领域在主流界限上变得越来越模糊。

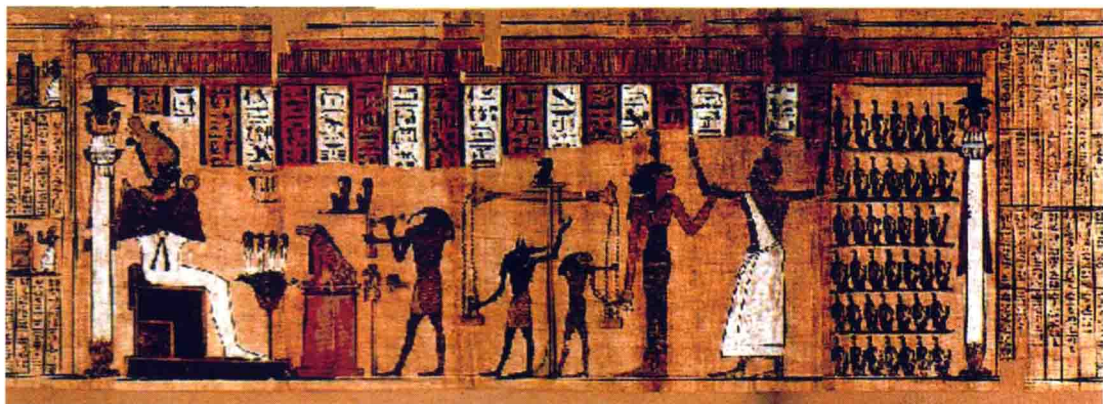

图 1-24

图 1-25

图 1-26

单元训练与拓展

思考题

- (1) 版式设计的目的和任务是什么?
- (2) 传统版式设计对现代版式设计的影响有哪些?