

科印传媒[®]
Keyin Media

职业技能竞争力课程解决方案
面向“十二五”数字艺术设计规划教材

版式设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Layout

DESIGN

- 易锋教育 总策划
- 刘琼 编著



印刷工业出版社

面向“十二五”数字艺术设计规划教材

版式设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Layout
DESIGN

◎ 易锋教育 总策划 ◎
◎ 刘琼 编著 ◎



印刷工业出版社

内容提要

本书通过丰富的知识要点、直观的概述信息、具有典范性的应用鉴赏等来介绍版式设计的原理与实践方法。全书共6章,内容包括版式的构成要素与后期制作、文字的编排与创意设计、版式的配色原理与构成法则、版式设计中的图片处理等。本书的特点是在每个知识点前都加入了带有概括性质的学习情景,并提供设计缩略图分析和设计创意点描述,可在接触设计原理之前就能透过该情景对全小节的内容进行简略认识,然后配合大量经典案例的展示与分析,科学、直观地介绍每个知识点,力求将知识点与实际应用紧密结合,帮助读者快速有效地掌握字体设计在实际操作中的应用技巧。每章的最后还配备了设计应用展示性质的课后实践练习,通过对一些优秀的设计作品的拆解式分析来巩固该章中学到的所有知识。

本书图文并茂、观点明确,通过对大量经典案例的学习与实践,可以有效提升读者自身的创作与鉴赏能力,帮助读者掌握版式设计的应用法则。本书可以作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班的版式设计教程教材,也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用,还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书提供电子课件和电子教案,读者可在印刷工业出版社网站(www.pprint.cn)下载。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计原理与实践/刘琼编著.-北京:印刷工业出版社,2012.6

ISBN 978-7-5142-0448-3

I.版… II.刘… 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(2012)第076278号

版式设计原理与实践

编 著:刘 琼

责任编辑:张 鑫

执行编辑:李 毅

责任印制:张利君

责任校对:岳智勇

责任设计:张 羽

出版发行:印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址:www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店://pprint.taobao.com

经 销:各地新华书店

印 刷:廊坊市蓝菱印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:263千字

印 张:10

印 数:1~4000

印 次:2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价:49.00元

I S B N : 978-7-5142-0448-3

如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话:010-88275602

PREFACE | 前言

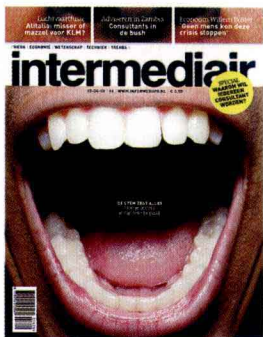
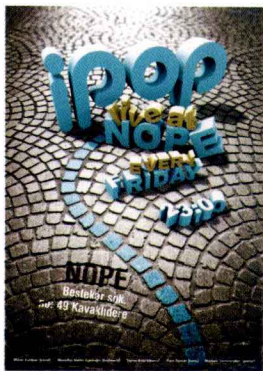
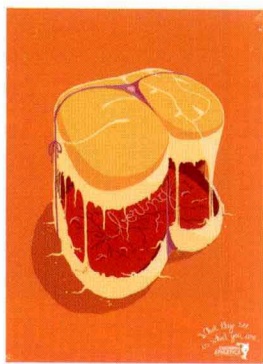
所谓版式设计，即通过一定的编排手段，将画面中的视觉要素按照有机的形式组合在一起，但编排并不是版式设计的唯一目的，版式设计还会在设计中添加一些起辅助作用的元素，以帮助文字、图片与色彩更全面地表达主题信息，并将其精准无误地传递到受众面前。随着社会的不断进步，人们对版式设计的要求也越来越高，简单、老旧的设计手法已不能满足人们的审美需要，所以要想成为一名合格的、优秀的设计者，就要不间断地学习新的设计原理与理念，以丰富自身的创作素养，从而打造出符合时代要求的版式作品。

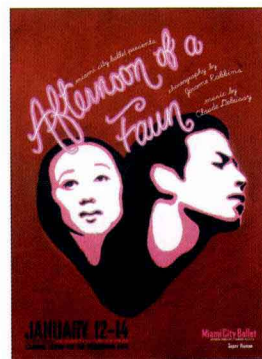
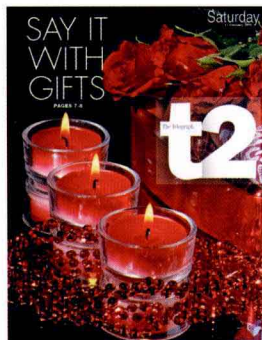
在人们的日常生活中，与版式相关的视觉要素无处不在，并通过各式各样的渠道传递到我们眼前，而优秀的版式作品不仅能带给观者以积极的情绪，同时还能起到美化与装饰的作用。由此可见，版式设计与我们的生活有着密切的关系，并且该行业的创作型人才也在逐渐得到社会的重视，该门学科也是设计者所应具备的基础技能。

根据版式设计应具备的基础概念与编排特色，编者以最直观的讲解方式，将所有与版式设计相关的知识内容呈现在受众眼前，与此同时，还在教材中融入了一些版式所独有的设计理念，结合通俗易懂的文字加以说明，以协助初学者理解那些深奥的知识与原理，同时也为专业人士更高的艺术追求提供一定的帮助。

全书共分为6章，第1章讲解了版式中一些较为基础的知识点，其内容主要包括平面的组成要素、印刷纸的规格、种类及应用，装订类型与适合的出版物种类等。通过对这些内容的学习，读者可以了解版式相关行业的运作内容与流程。第2章以版式中的文字要素为阐述对象，其内容主要包括字体的创意设计、段落的排列方式、文字的间隔处理等，结合完善的知识框架，以使读者能更加有效地理解这些设计概念，并提高他们的思维能力，从而为之后的色彩、网格等学习打下基础。

第3、4、5章以版面配色原理、图片处理与网格制作为教学重点，内容主要包括各类色彩对版式风格的影响，各类构图方式，不同类型图片在版式中的应用等，其中还包含了一些带有专业性的知识，





PREFACE

如网格、出血图片、角版图片等。通过对这3章的学习，读者可以进一步了解版式的设计对象。

在本书的最后一章，编者将视觉流程作为该章的主要教学内容，在该章内容中加入了多种类型不同的视觉流程，通过对这些流程在制作原理、排列技巧等方面的讲解，结合鞭辟入里的分析方式，使读者对知识点的认识与理解变得更加简明化。

与此同时，该教材在表述方式和结构上也非常有特色，在每个知识点前特意加入了带有概括性质的学习情景，使读者在接触设计原理之前，透过该情景就能对全小节的内容进行简略认识，除此以外，每章还有设计应用展示性质的课后实践练习，通过一些优秀的设计作品来帮助读者巩固自己在这章中所学到的所有知识。最后，希望读者在了解了该教材中所包含的一些知识要领后，能对自身的创作与鉴赏能力有所提升。

本书以任务和实例进行引导，易读易懂，可以作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班的版式设计教程教材，也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用，还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书由刘琼编著，参加编写工作的还有杨婉莉、赵冉、杨欣、柏梅、王异钢、罗春银、黄俊、梁勇，感谢他们的努力。

本书由易锋教育总策划，读者若有任何意见和建议，可随时联系我们，联系QQ是yifengedu@126.com，亦可直接发送邮件到此邮箱，我们将尽快回复。本书提供配套电子课件和电子教案，读者可在印刷工业出版社网站（www.pprint.cn）下载。也可通过上述联系方式联系我们索取。

由于时间仓促，加上编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者批评指正。

编者

2012年3月

目录 CONTENTS

Chapter 01 版式的构成要素与后期制作

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1.1 了解版面中的点元素 ... 2 | 任务一 了解版式中的面结构..... 11 |
| 任务一 学习版式中的点结构..... 3 | 任务二 合理安排版式中的
点、线、面元素..... 13 |
| 任务二 认识点元素的视觉张力..... 5 | |
| 1.2 了解版面中的线元素 ... 6 | 1.4 不得不熟悉的版
式基础知识 15 |
| 任务一 掌握版式中的线结构..... 7 | 任务一 认识不同的印刷用纸..... 16 |
| 任务二 注意线元素的表现方式..... 9 | 任务二 了解版式的装订类型..... 18 |
| 1.3 了解版面中的面元素 ... 10 | 任务三 学习版式的规格及应用领域..... 20 |

Chapter 02 文字的编排与创意设计

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1 文字段落的编排法则 ... 26 | 任务八 利用错位排列来提升版面布
局的趣味感..... 42 |
| 任务一 了解常见的字体类型..... 27 | |
| 任务二 利用字体属性来考虑
文字的注目度..... 28 | 2.2 版式字体的设计创意 ... 43 |
| 任务三 了解版式文字的编排准则..... 29 | 任务一 利用辅助元素打造文字的
创意性..... 44 |
| 任务四 运用常规编排方式来规划
文字段落..... 32 | 任务二 通过字体设计来提升文字
的可读性..... 47 |
| 任务五 准确把握文字段落的间隔设置... 35 | 任务三 透过色彩搭配提升文字的
视觉表现力..... 50 |
| 任务六 运用合理的分割方式来安排
图片与文字..... 38 | 任务四 利用文字的跳跃率来提升
版面注目度..... 52 |
| 任务七 考虑满版型图片中文字的排
列方式..... 40 | 任务五 认识版式设计中文字的耗散性... 54 |

Chapter 03 版式的配色原理与构成法则

3.1 版式设计中的配色原理··· 62

- 任务一 通过配色法则抒发别样的版式情感····· 63
- 任务二 运用简单的色彩搭配表现不同的版式风格····· 67

3.2 形式多样化的版式构图法则····· 72

- 任务一 给人饱和感的版式构图法则····· 73
- 任务二 注重主题表现的版式构图法则··· 76

Chapter 04 掌握版式设计中的图片处理

4.1 合理规划版式中的图片信息····· 90

- 任务一 利用剪裁手法制作种类不同的图片要素····· 91
- 任务二 通过剪裁图片以打造不同的版式风貌····· 93
- 任务三 通过编排法则对图片进行分门别类····· 96

- 任务四 利用图片内容来加强版面的表述能力····· 98

4.2 图版率在版式设计中的应用····· 101

- 任务一 利用图文面积对比来赋予版面活力····· 102
- 任务二 通过适中图版率来打造均衡版式效果····· 104

Chapter 05 版式设计中的网格应用与形式法则

5.1 认识版式中的网格元素····· 110

- 任务一 运用基础类网格规划版面样式·· 111
- 任务二 通过复杂类网格结构打造繁复的版式····· 114

5.2 利用形式美法则打造理想的版式空间····· 117

- 任务一 运用常见的形式法则给予版面美感····· 118
- 任务二 简化布局结构来强化版式表现力····· 123

Chapter 06 学习版式设计中的视觉流程

6.1 拥有明确导向的流程设计····· 130

- 任务一 利用单向型视觉流程明确版面指向·· 131
- 任务二 借助辅助元素明确版面导向····· 134

6.2 给人迂回感的曲线型视觉流程····· 137

- 任务一 借用常规型曲线构图打造完美的视觉空间····· 138

- 任务二 利用曲线型构图打造视觉牵引力·· 140

6.3 充满趣味感的版式流程····· 142

- 任务一 特殊流程编配使版面富有生命力·· 143
- 任务二 给人稳固印象的几何流程编排····· 145
- 任务三 通过调控版面重心来打造特殊的版面诉求····· 147
- 任务四 利用散点式流程强调版面空间感·· 149

Chapter

01

版式的构成要素与后期制作

◆ 了解版面中的点元素

点是版式中最基础的元素，通过了解点的编排结构和视觉张力，在版式中灵活地应用点元素，可加强版面视觉效果。

◆ 了解版面中的线元素

线元素在版面中通过一定组织结构和表现方式，可以将画面划分区域或表现出延伸感。

◆ 了解版面中的面元素

面元素在版面中占有重要位置，通过掌握面的结构，合理安排版面中点、线、面各元素，可获得更好的版式效果。

◆ 不得不熟悉的版式基础知识

通过认识各种常用的印刷用纸、印刷后的装订类型、版式规格和应用领域等基础知识，了解版式后期的制作流程。

1.1 了解版面中的点元素

点、线、面是版式设计的基本构成元素，其中点是构成版面最简单、最基本的元素，利用点的大小、形态、位置的不同编排组合，点就会变得相当有表现力，产生不同的视觉效果，并带给人不同的心理作用。

学习情景	给人饱满印象的时尚杂志设计
工作任务	任务一：学习版式中的点结构 任务二：认识点元素的视觉张力
任务导入	通过以一幅杂志内页的制作为学习情景，理解点元素在杂志设计中的灵活应用，以及点的结构组织和视觉张力的表现，设计出给人饱满印象的时尚杂志设计效果



学习情景：给人饱满印象的时尚杂志设计

一幅给人饱满印象的时尚杂志内页设计，将文字和图片在画面中有规律地分散排列，以点为面构成饱满的画面效果，给视觉留下深刻的印象。



描述1

错落的标题文字

将主题文字错落分散排列到画面中，给人带来饱满的画面感，同时将版面表现得更加灵活，形成视觉上的跳跃感。

描述2

黑色背景

整个版面的背景以黑白表现，统一了整个版面中的各色彩，并与白色文字形成强烈的对比，凸显出文字内容。

描述3

相同尺寸的图片

版面中所有图片以相同的尺寸大小显示，配合文字错落有致地排列到版面中，将点面化，增强画面整体性。

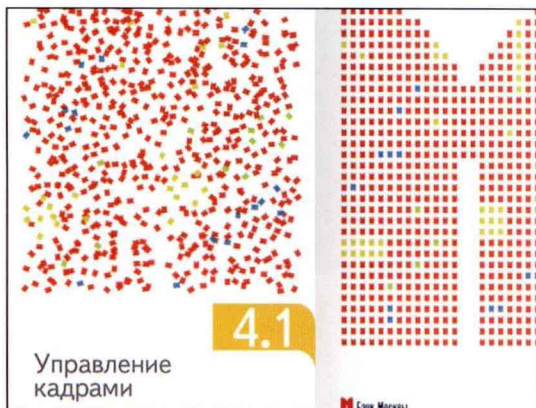
描述4

详细的内容信息

版面右侧以较小的文字排列详细的版面内容，文字的大小对比与背景颜色的对比，提示了内容信息的可读性。

任务一 学习版式中的点结构

点作为版式构成中的最小单位，在表现时没有严格的限定，不仅局限于用一个小圆点来表示，也可以是一个文字、一个符号或是一个图形。通过对点元素聚散的排列与组合，可表现出不同视觉感受的版面效果。

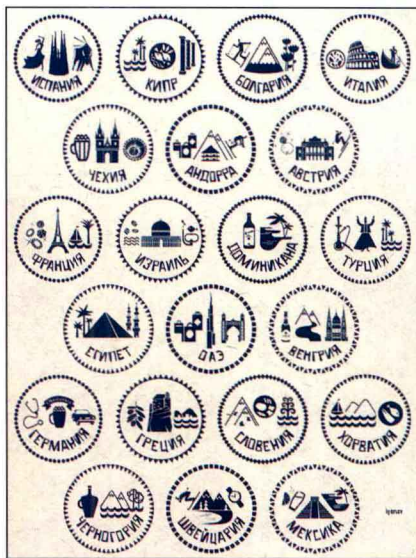


图例所展示的版式设计中，以灵活与规律的密集点表现画面，形成散乱和规整的明显对比，有效地吸引视线。

由于点是构成版面的最基本元素，是面积最小的构成素材，如果单独地在版面中出现，其表现力是有限的，当将众多的点聚集到一起，就会表现出强力的视觉感染力。在版式创作中，巧妙地编排众多的点元素，以众多点元素有规律地排列组合，使其形成密集型的排列方式，体现出均衡的视觉感，并带来有层次节奏的心理感受。

1 密集点

版式中，在对点结构的处理上，可利用密集型的点表现。密集型的点就是数量众多的点，以聚集或分散的方法构成完整的版面形式。密集的点在编排时需要注意疏密有致，通过众多点的数量、色彩、大小和位置的变化，构成灵活散布的构图形式，并有效地将版面中其他元素组织起来，让视点更集中，达到吸引视线的目的。



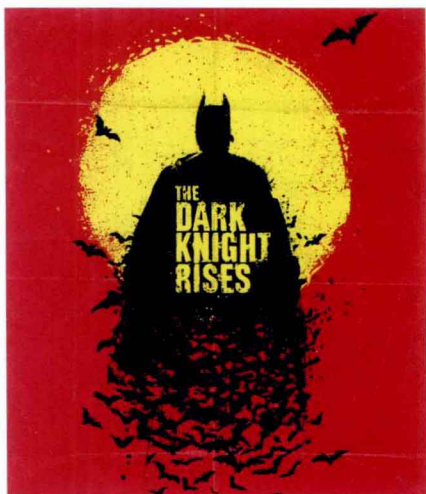
图例所展示的作品中，有规律地组合众多的点元素，加强了画面的节奏感。

设计误区

当以有规律的形式重复表现密集的点时，为了避免画面的单调，可在点的大小、颜色、形态上发生变化，让画面在表现规律性的同时，展现更多丰富的变化效果。

2 分散点

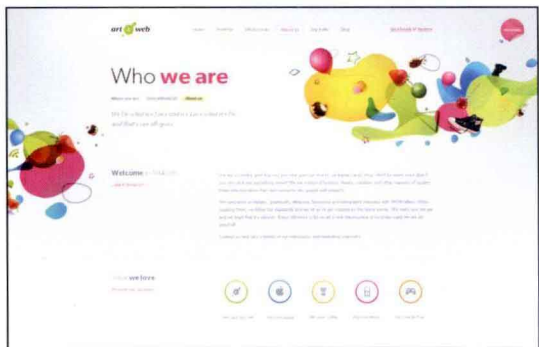
分散型的点是指在设计中运用剪切、分解等基本手法，破坏整体图形对象，形成众多零散的点，这种排列方式的特点是点的整体性强，且变化丰富，无规律的分布使得版面具有张弛有度的节奏感，分散的点构建成新的版面效果，画面更加吸引读者视线。



图例所示的作品中，运用重叠、分解和变形的方

式，将动物形状的点组成人物轮廓，很好地表现了版面主题。

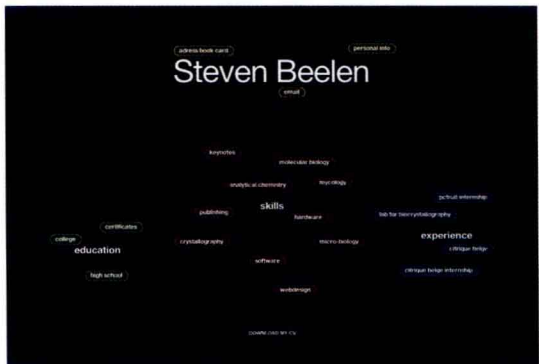
点的分散型排列形式，可表现为将点元素散点排列到版面各部位，形成散布、灵活的视觉感受。在分散点的编排中需要注意点的大小、主次搭配，让分散的点元素在版式中起到平衡、强调、跳跃等作用，从而准确地表述版式情感及内涵，让版式设计精彩动人。



图例所示的版式设计作品中，用分解的方式将点分散到画面各部分，并用丰富的色彩变化强调版面，成为视线焦点。

3 自由点

点元素的构成表现中，自由点是最灵活的构成形式。将点元素自由、随意地放置到版面中，灵活的组合让画面显得活泼生动，在设计中还可利用自由的点平衡版面各部分，起到协调画面的作用，从而强调主题。



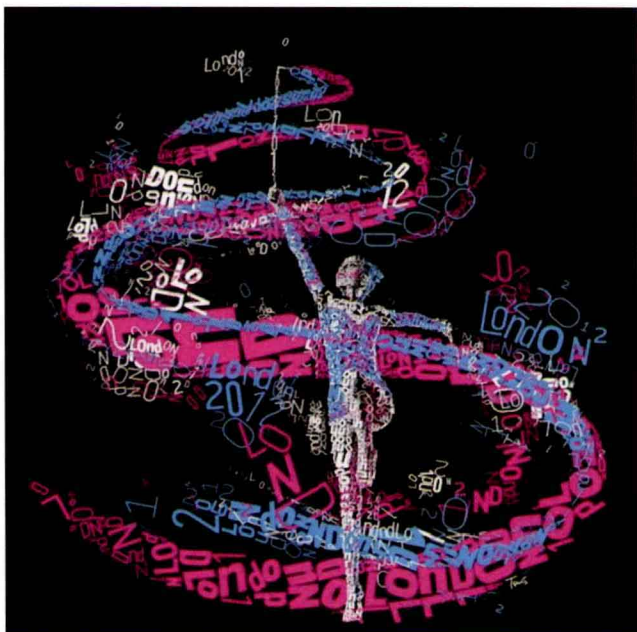
图例所展示的版面设计中，将长短不一的文字看做是点，在画面中灵活地摆放，在黑色背景的衬托下，更突出与活泼。

任务二 认识点元素的视觉张力

点作为版本最基本元素，具有凝固视线的作用，单一的点容易造成视觉的集中，吸引视线并起到强调的作用；而变化丰富的多点组合会造成视线的往返跳跃，可加强视觉张力的表现，从而在视觉上产生线或者面的效果。

1 点的线化

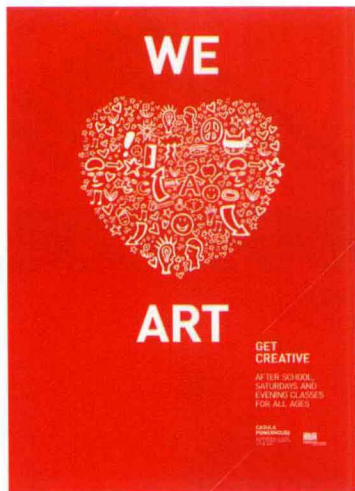
点的线化是由点的张力作用表现出来的，在版面上两个相邻的点会在心理上产生一种连接两点的线，或多个点在不同方向上分散排列时，会通过视线的自然连接，在视觉上产生多边形或者是灵活的曲线形态。在点的排列中，点的线化给版式带来了平衡和变化感，展现出灵动的版面效果。



图例所展示的作品中，将文字看做点元素，以不同大小的点按一定的轨迹、方向进行变化组合，将点线化，产生具有动感、韵律的画面效果。



图例所展示的两幅作品中，都是将一个个的点元素灵活地排列组合成面，形成一个完整的形象，加强广告视觉效果。



2 点的面化

点的面化可以是足够大的点本身形成的一个面；也可以是通过多数点密集排列形成一个平面，在视觉上带来一个虚面，这种虚面增加了版面的层次，同时丰富了点在版式设计中的作用。点的面化可以由点组合出一个规则的几何形或某个自然形态，加强象形的表现力，更直观地传达版面信息。

1.2

了解版面中的线元素

线是点运动得到的轨迹，在版面中的线元素可用形态明确的实线、虚线，也可用空间的视觉流动产生的线来表达。线具有延伸和分割的作用，可将版式中各视觉要素串联起来引导视线，也可以把画面中各元素分开以分割版面，使画面充满动感。

学习情景	注重空间延伸感的版式设计
工作任务	任务一：掌握版式中的线结构 任务二：注意线元素的表现方式
任务导入	通过具有空间延伸感的版式设计作品作为学习情景，理解版面中线的不同运用，以及相关的线结构知识和表现方式的扩展，用线元素表现出优秀的作品



学习情景：注重空间延伸感的版式设计

一幅注重空间延伸感的版式设计，利用线元素有规律地排列，形成空间关系，将视觉感受延伸到版面以外，加强了版面的表现力，给人留下深刻印象。



① 有规律地排列线条

② 黑白色加强对比

③ 渐变色表现立体感

④ 斜线划分版面

描述1

有规律地排列线条

交错的黑白直线有规律地排列组合，产生交叉和延伸，简单的线条表现出深入的视觉空间效果，快速吸引眼球。

描述2

黑白色加强对比

版面以黑白色彩表现，形成明显的对比，有助于线的空间表现，并带来简洁、大方的画面效果。

描述3

渐变色表现立体感

利用黑、白和灰色的渐变，在平面的纸张上产生立体感，有效地吸引视线，加强画面的可视性和思维空间的延续性。

描述4

斜线划分版面

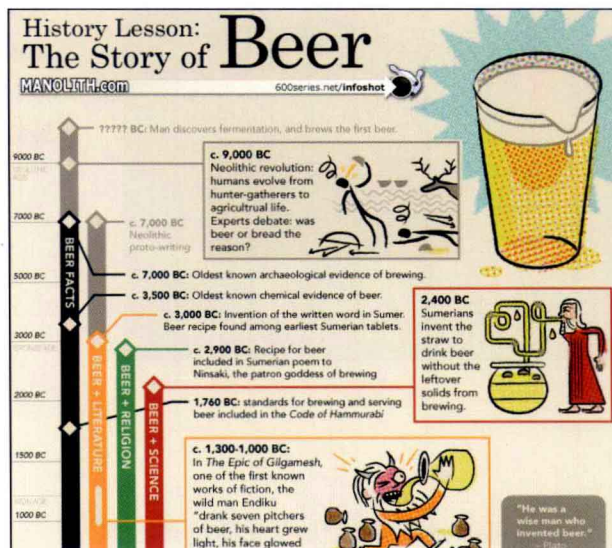
在水平的直线中间出现倾斜的线条，将版面划分为两个区域，在整体统一的版面中产生了变化，形成一种微妙的立体变化。

任务一 掌握版式中的线结构

线是点的延伸，具有运动和方向特征，在版式的结构编排上运用线的基本特征，通过直线和曲线这两种形式进行表达，传递出有节奏的、有情感的视觉效果，或表现出强烈的运动感和方向感，在版面中起到平衡画面、吸引注意的作用。

1 直线

直线是线存在的一种形式，可分为水平直线、垂直直线、折线、平行线和交叉线等不同类型。直线在版式设计中可通过具象的几何形态直线表现，或是以空间排列组合出视觉上的直线表现，具有很强的引导视线功能。将直线在版面中进行合理的编排，可加强版面元素间的主次关系，获得整体和谐的视觉空间。

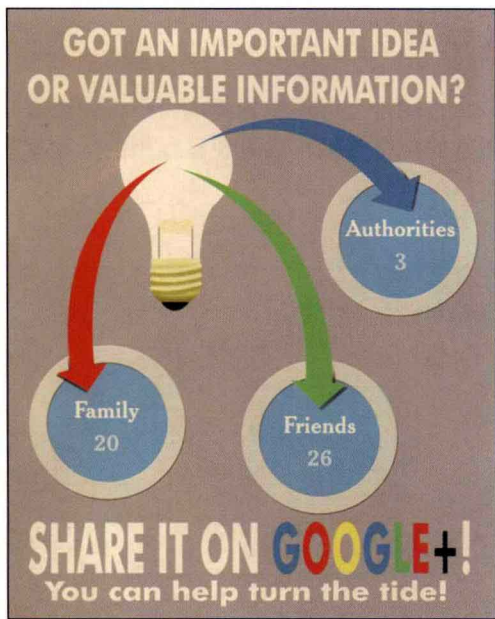


↑ 图例所示的板式设计中，以直线将版面划分为多个区域，突出展现各区域内容，很好地引导了浏览版面的视线。



↑ 图例所展示的版面设计中，将相同长短的直线以不同角度排列，形成起伏的线条效果，并利用直线颜色的变化，让直线构成的图形更有吸引力。

不同形式的直线在画面中带给人不同的视觉效果，传递着不同的视觉情感。直线代表男性的力量美，是速度、刚硬的象征；粗的直线表达出厚重、豪放与坚毅；细的直线表现出微弱、纤细与敏感。直线的方向也赋予线不同的情感，例如水平的直线代表着平稳、祥和与安静；垂直的线表现着重力的延伸；偏离水平或垂直方向的倾斜直线代表着上升或降落，有强烈的方向感。在版面设计中掌握直线传递出的情感，能更好地表现画面感情。



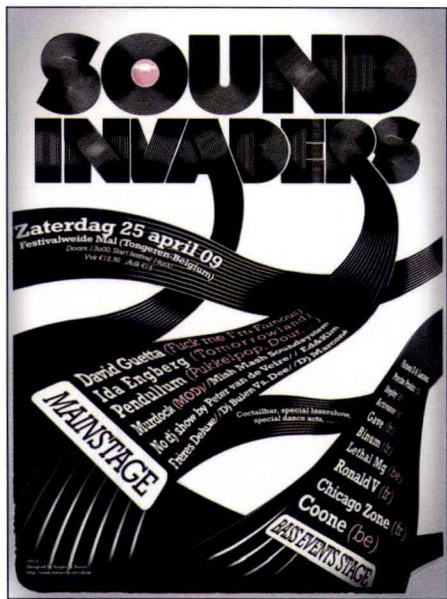
图例所示的作品中，版面以曲线分别指引不同内容，并利用曲线连接了分散的多个点，加强版面元素间的整体性。

曲线可以是波浪起伏的流畅线条，具有流动性、延续性和空间感。在版式的设计中可利用曲线表现出动态的画面，产生律动感。在设计中利用曲线的微妙变化，能体现出不同的情感和思想。

曲线的起伏荡漾在视觉空间上产生的深度和广度，可赋予版式设计更宽广的思维空间。其中重叠交叉的曲线能够加强版面空间感；放射性的曲线能表现出空间的延伸感，因此，有节奏地运用不同曲线形式的编排能在版式中形成各种不同的效果。

2 曲线

曲线是线的另一种表现形式，代表着弯曲的运动轨迹，包括弧线、旋涡线、封闭曲线等样式。曲线一般用来表示女性的柔美、优雅与温和，是最具有感性表现力的线条形式。流畅的曲线可引导人们视线按照指定的方向移动，加强版面的可视性，使得阅读变得更加方便。同时还可通过曲线的引导作用，让散乱的画面变得集中，指引读者更好地观看版面内容。



图例所展示的作品中，以流畅的曲线表现出流动的画面感，并利用曲线的交叉重叠，增强了空间层次。

设计误区

在版式中运用线元素时可以是规律有序的，让画面表现出律动感，而为了表现出有空间层次的效果时，也可以采用杂乱无序的组合形式，给版面带来丰富的层次空间，出现三维空间效果，有效吸引读者视线。

任务二 注意线元素的表现方式

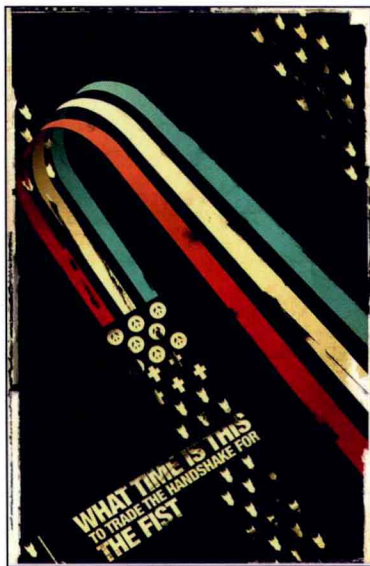
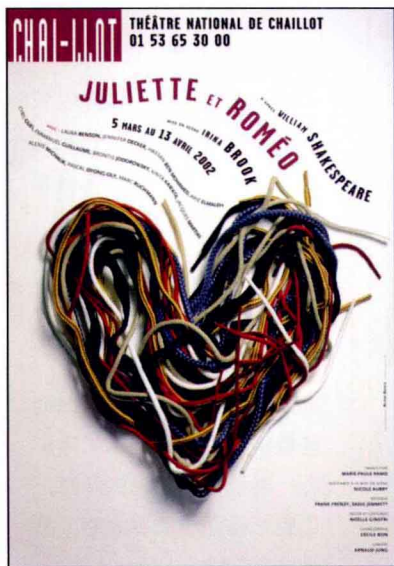
线在几何学上表现时,是没有粗细只有长度和方向的,但版式设计中的线在画面中表现出的是有宽窄粗细的、有情感的视觉效果。在运用线元素表现版面内容时,可通过长短不一、不同质感等方式进行表现,有效地传递出线的情感,更好地展示版面主题。

1 长短不一

在版面中表现线元素时,将线条以不同长短的形式组合,可制作出节奏感。长短不一的线可有多种表现手法,例如重复、放射、聚散等都可以表现出节奏感。将长短不一的线有规律地排列组合,可在版面中出现强弱得当的节奏感;无规律的排列,又能加强画面的空间关系。



图例所示两幅作品中,都是以长短不同的线进行表现,表现出节奏感和空间效果,版面容易给人留下深刻印象。



2 不同质感

线在表现时可利用肌理、纹路的不同带给视觉不一样的效果,使得版面效果更有感染力。不同质感的线条能带给观者不同的心理感受,例如质感光滑的线,可带给人流畅、平静质感,而质地毛糙的线,会让人感觉粗狂、拉扯和朴实。在设计中根据版面内容,选择质感合适的线,能准确地传递版面情感和内涵。

图例所展示的两幅作品中,都是以不同质感的线表现画面,加强了整体视觉效果的同时,让观者更容易理解版面内容。

1.3

了解版面中的面元素

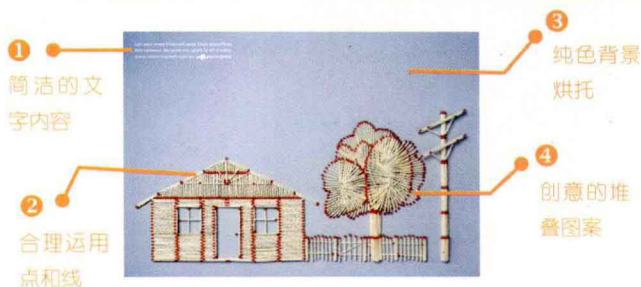
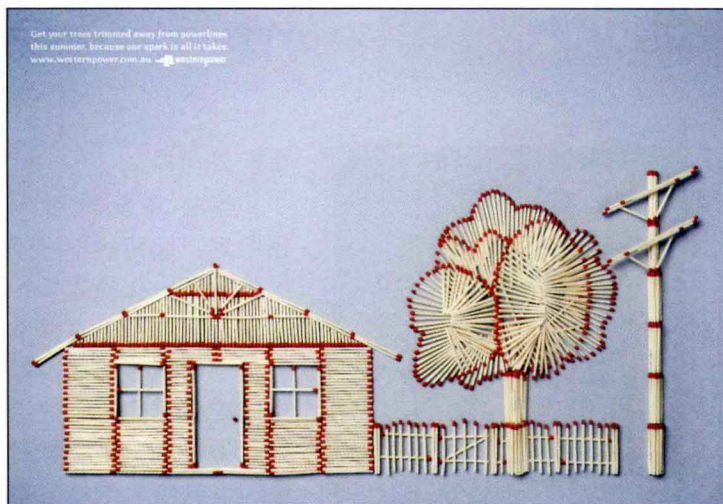
面是线的重复密集移动的轨迹，是线的发展延续，也可以看做是点的放大、重复或集中的表现。面包括了点和线，但相对于点和线，它具有长度和宽度，没有厚度，是一个体的表面，同时还受线的界定，具有一定的形状，应用在版面中具有丰富空间层次、平衡画面以及深化主题的作用。

学习情景	具有视觉感染力的平面广告
工作任务	任务一：了解版式中的面结构 任务二：合理安排版式中的点、线、面元素
任务导入	通过一幅具有创意的平面广告制作为学习情景，理解平面广告中面的编排方法，以及相关点、线、面元素的不同组合方式，展现出具有感染力的广告



学习情景：具有视觉感染力的平面广告

一幅具有感染力的平面广告，在版面的编排上合理利用点、线、面基本元素构成版面内容，可在第一时间吸引眼球，加强画面的感染力，快速、准确地传递出广告主题。



描述1

简洁的文字内容

整个广告中文字内容占用很小比例，很好地衬托主体图案效果并形成大小对比，使得作品主次分明。

描述2

合理运用点和线

画面主体图案以点和线有规律地重复出现，形成具象的表面图形，灵活地运用了点、线、面三个构成要素，构成全新版面。

描述3

纯色背景烘托

画面背景以简单的蓝色表现，显得干净整洁，起到调和画面的作用，并带来视觉上的宁静、平稳感。

描述4

创意的堆叠图案

用大量的火柴实物有规律地堆叠组合出房屋、树木等形态，展现创新意识的同时，让整个画面脱离平面感，展示立体空间。