

ART AND DESIGN

*And there you find the many countries, small parties, enough with power, many more of
 around: But, having all the nations, for no reason, we come all the different days, to
 find the truth and we will find it, in no one land, and!*

全国高等教育“十二五”规划教材

版式设计

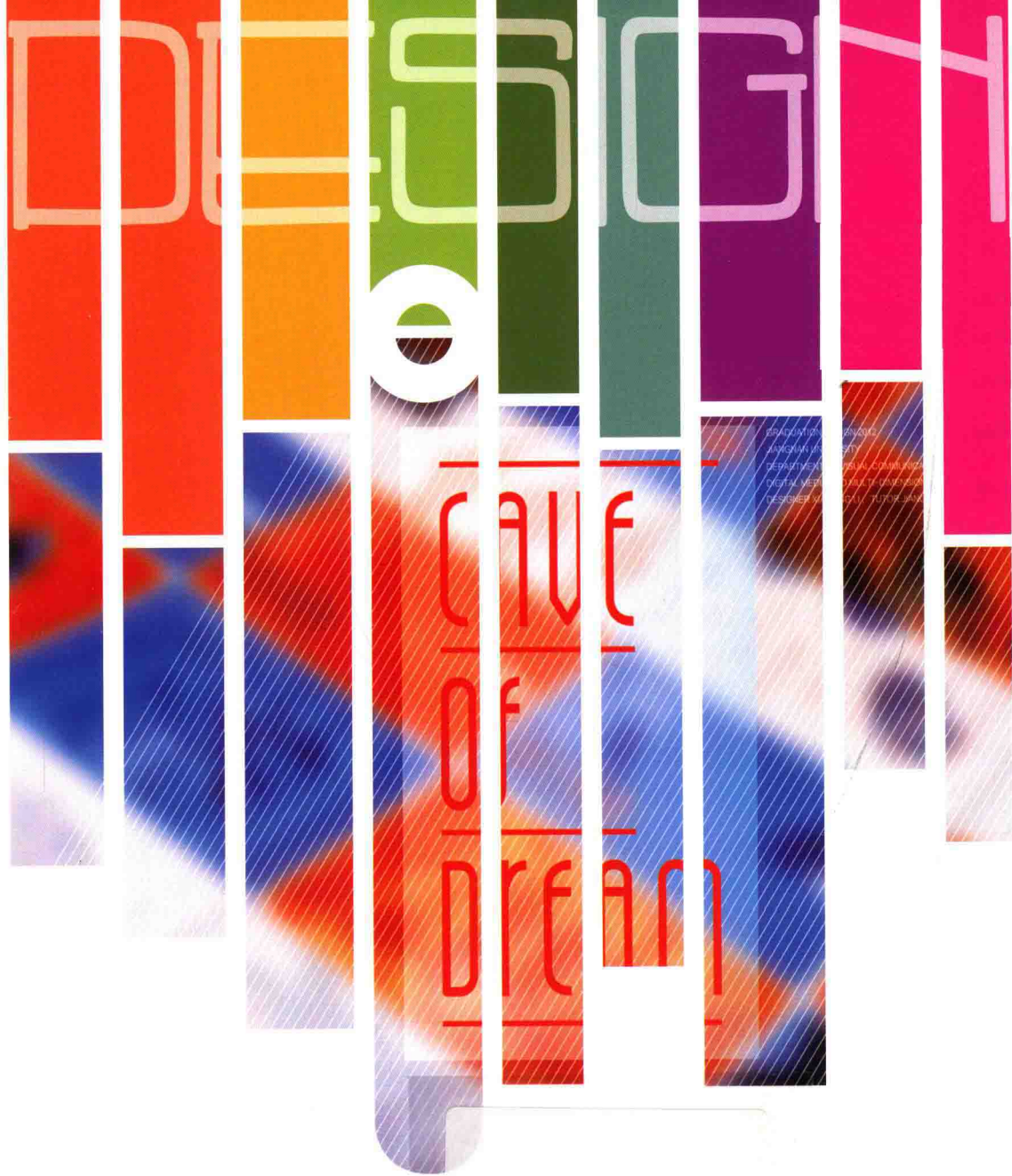
Format Design

主 编 韩 旭 周 俊 李 媛

BEONIAN MEDIA

*In the ancient Chinese legend goes, Kua Fu aspire to chase the
 river, but half of thirty on the way, and the case he left became
 a parched gove. Kua Fu pursuing the river in the eternal symbol of
 utopia and a letter's pursuit of dream.*

兵器工业出版社

版式设计

Format Design

主 编 韩 旭 周 俊 李 媛
 副主编 高 媛 耿立新 闫 芳 江 霞
 编 委 夏 敏 张 莹 朱 彦 徐 蕾

兵器工业出版社

丛书编委会

总 策 划 丁易名

学术顾问 吕品昌 孙敬忠 郭振山

丛书主编 李宗尧

副 主 编 高 媛 王艺湘 张 立

黄 辉 耿立新

编 委 马 丽 田 伟 郑 欣

朱 方 刘 欣 韩 旭

张立雷 钟铃铃 刘晓洁

王 奇 刘 玥 顾 杰

叶 莹 李博宇

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 韩旭主编. — 北京: 兵器工业出版社, 2013.6

ISBN 978-7-80248-934-9

I. ①版… II. ①韩… III. ①版式—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第125052号

版式设计

主 编: 韩 旭 周 俊 李 媛

责任编辑: 常小虹

责任校对: 郭 芳

总 策 划: 丁易名

出版: 兵器工业出版社

社址: 北京市海淀区车道沟10号

邮编: 100089

编辑部电话: 010-68963078 52876720

发行部电话: 010-68962596 57159025

经销: 各地新华书店

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市京津彩印有限公司

版次: 2013年7月第1版第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

印张: 9.5

字数: 280千字

印数: 1-5000

书号: ISBN 978-7-80248-934-9

定价: 49.80元

版权所有 侵权必究

本书所用的部分素材由于无法与作者(权利人)取得联系,本社已将这部分的稿酬暂存本书编辑部,希望作者与编辑部联系,以便尽早收到稿酬。编辑部电话: 010-52876720 传真: 010-57159025 信箱: 564047868@qq.com

总 序 (一)

21 世纪是东方文化兴起的时代,也是艺术设计深入社会方方面面,影响每个人生活的时代。艺术来源于生活,又作用于生活。艺术设计是一门独立的学科,它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类。同时,艺术设计也是一门综合性极强的学科,它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这些因素的变化而改变。人类技艺传承意义上的艺术教育,可以说是和艺术的历史同样悠久。我们欣喜地看到,高等院校的艺术类专业如雨后春笋般出现,中国的艺术设计教育越来越受到关注和重视,艺术设计教育进入了一个全新的时代。

艺术设计在社会生活中的需求量越来越大,艺术设计教育的发展对于我们的社会生活及未来有着深远的影响。艺术设计的创新和发展需要更多、更专业的艺术设计人才的加入,时代赋予了艺术设计和这一学科教育以丰富的内涵和重大的责任。

我国的高等教育,尤其是高等艺术设计教育,应该把培养人才的教育目标与市场需求结合起来,引进校企合作,充实教学内容,整合课程设置,更新教学大纲,推进教材改革。教材是体现教学内容和教学成果的知识载体,是进行教学的基本工具,是提高教学质量的重要保证,因此,教材编写应做到与时俱进、通俗易懂,理论与实践相结合。

本系列教材是根据国家教育部高等教育的指导思想进行编写的,融入了国内高等院校先进的教学成果,借鉴了国外高等教育新的思想和观念,与时俱进,开拓创新,使教材建设与我国的艺术设计教育紧密结合。在适度的基础知识与理论体系覆盖下,突出前瞻性、实用性和可操作性,同时强化实训和案例教学,通过实际训练加深对理论知识的理解,更着重于整体能力的培养。

本系列教材的编写,全部由具有丰富的理论知识、多年的教学 and 实践经验的一线骨干教师和资深教授亲自执笔。为了打造一套具有时代性的权威高校教材,本教材在编写过程中,始终坚持精品、创新、适用三大原则。争取达到“教师易教,学生乐学,技能实用”的目的。最后,希望本系列教材能推动当前的教学改革,提升教学质量,培养更多的艺术人才,提高整个高等艺术设计教育的整体水平。

中央美术学院教授 吕品
2013年7月1日

总 序 (二)

目前,世界经济最具活力的创意产业深受人们的关注。而创意设计又从各个方面促进了经济的发展,不仅得到了社会各界的认可,而且自身已经成为不容忽视的巨大产业。随着产业多元化发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加。

随着中国经济的快速发展,我国的艺术设计教育事业进入了空前繁盛的阶段。众多艺术设计院校经过二十多年的专业建设,已经从对先进国家设计教育理念、教学模式的学习模仿阶段进入创新阶段,逐步形成自己的教学体系。在发展的过程中不断地进行反思、总结,调整教学结构、完善课程设置、更新教学理念。教材是教学的基础,是课堂教学的具体内容,是教学方法的主要依据,因此,教材的编写要体现科学性、系统性、实践性、前瞻性,要顺应时代发展和社会需求的新特点,同时体现专业技能与素质培养相结合的特点。

本系列教材的推出正是为我国蓬勃发展的艺术设计教育事业的积极回应。这套教材与以往已经出版发行的教材不同之处在于:首先,这套教材更注重整体结构的完整性和课程之间的联系性。从基础课程的设计原理到专业课程的应用指导,更强调教材的实践意义和可操作性;其次,注重理论和实际应用的结合,特别是增加了实训内容来提高学生的创新思维和设计能力,做到学以致用,更加贴近现代教学的发展理念。同时,本系列教材内容简明扼要,语言平实易懂,案例新颖恰当,具备良好的教材特质。

这套教材具有较强的专业性和时代性,是高校艺术设计专业非常适用的教材。作者均为工作在教学前沿的一线教师,他们之中不乏长期从事艺术设计教育的专家、教授、院系领导,不仅具备扎实的理论知识和丰富的教学经验,而且多年坚持艺术创作与社会实践,具备先进的专业理念和实际项目艺术设计经验。

最后,希望本系列教材的出版能够符合当前社会的需要,促进设计教育质量的提高,推动艺术设计教育的变革,对培养高素质应用型专业人才发挥积极的作用。

孙敬忠

二〇一三年六月

前 言

我们生活在信息与设计并存的时代,设计作为体现社会文明与经济、科技发展的重要角色,参与在社会发展的各个层面,同时也深刻影响着人们的生活品位和文化积淀。设计的功能性与前瞻性,也充分体现了科学与艺术、设计与生活在当代社会的相融与共生。

当今,随着科学技术的快速发展,经济实力的快速提升,审美意识的不断增强和多元化艺术形态的出现,大量的信息通过各种形式和手段与受众进行着互动,版式设计成为呈现丰富而完美视觉元素的承载手段。版式设计不仅是一种技能,同时更实现了技术与艺术的高度统一。

版式设计是现代设计艺术的重要组成部分,是视觉传达的重要手段。版式设计已成为平面设计专业学生甚至相关设计学科学生必修的一门重要基础设计课程。它要求学生将所学的各种平面设计理论知识和设计方法综合运用到具体的设计实践中,也是检验和提高学生专业设计基本知识和能力的重要途径和手段。

版式设计作为静态信息的整合与传播,要求设计者不但要具有良好的艺术潜质和视觉思维能力,同时还应具有创造与协调能力,从全局和整体观念出发,寻求符合视觉审美原理的形式语言。

版式设计要求设计者能够系统地分析和安排空间与层次、力场与动势、色彩与情境等构成要素与表现形式的关系;运用点、线、面将具体事物和理念进行抽象性的转化和体现;将版面的调子与组织格局用单纯的黑、白、灰素描关系来评判和调整;将二维的平面设计有效地转化为三维或多维的视觉体验,并使信息接收者得到心理满足;依据形式美的法则,用精妙的编排处理,将“平面转立体”、将“无声化有声”、将“死做活”,使版式设计更有内涵和情趣;将文字与文字、文字与图形、整体与局部之间合理地安排与处理,达到内容与形式的完美统一,使作品富有独特的现代气息,力求达到视觉与心理的“佳境”。

编者

2013.6

目 录

001	第一章 版式设计的基本原理	072	第二节 版式设计中的文字
001	第一节 概念	085	第三节 版式设计中的图文结合
003	第二节 原则	091	第六章 版式设计中的色彩
007	第三节 功能	092	第一节 色彩的基本要素
011	第二章 版式设计的构成形态	096	第二节 版式设计中的色彩关系
012	第一节 版式设计中的点	102	第三节 色彩的体验
018	第二节 版式设计中的线	108	第七章 版式设计中的网格
027	第三节 版式设计中的面	109	第一节 网格的编排原理
033	第四节 点、线、面的组合	114	第二节 网格的编排形式
034	第三章 版式设计中的视觉规律	119	第三节 网格的编排应用
036	第一节 基本概念	122	第八章 版式设计的编排技巧
041	第二节 视觉流程设计的作用	123	第一节 版式设计的编排流程
050	第四章 版式设计中的审美法则	124	第二节 版式设计的基本类型
052	第一节 变化与统一	130	第九章 版式设计的应用
053	第二节 对比与比例	131	第一节 版式设计在包装设计中的应用
055	第三节 对称与均衡	134	第二节 版式设计在招贴设计中的应用
056	第四节 节奏与韵律	140	第三节 版式设计在书籍设计中的应用
058	第五节 秩序与突破	143	第四节 版式设计在户外媒体中的应用
059	第六节 虚实与空白	146	参考文献
061	第五章 版式设计中的图与文		
062	第一节 版式设计中的图		

第一章 版式设计的基本原理

学习重点

通过对版式设计知识的学习与了解，理解版式编排的基本概念、原则与功能。

在我们的生活中，无处不存在“内容”伴随着“形式”，“形式”影响着“内容”的有机体，它们的存在使我们的生活丰富多彩，让我们的心灵感受着美妙的秩序与变化的和谐（图 1-1 至图 1-3）。

在视觉传达设计中，特别是进行平面设计时，会有表现主题及表现形式的需求。依托完美的视觉形式进行传达与表现，可以将好的想法和创意充分展现出来。利用文字、图形、色彩来传达信息、组织内容及处理空间层次等视觉传达问题都离不开编排。

版式设计不是一门具体的设计，也不是抽象的知识，更不是单纯的信息拼合，它追求对设计的理解和表现创意的形式感受。版式设计是寻求用艺术手段来达成合理、独特视觉形式的一种创造性活动，它以二维的空间为基础，延伸出三维、四维的全新视觉层次，达到感受设计趣味的良好局面。

第一节 概念

版式设计是指设计人员根据设计主题和视觉需求，在预先设定好的有限版面内，运用造型要素和形式原则，根据特定主题与内容的需要，将文字、图片（图形）及色彩等视觉传达信息要素进行有组织、有目的地组合排列的设计行为与过程。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-1-1

版式设计的英文是“layout”，有设置、规划、调度、摆布之意，指在某种目的支配下而发生的行为，是在一定幅面中根据各种设计要素的作用来安排并处置它们，是一种有效利用有限空间的布局方式和规划行为。

版式设计的本质与核心是完成信息功能化与艺术化的过程。文字及图形的可识别性、准确性体现了信息的功能诉求；调整层次、韵律、节奏等审美内容体现了信息的艺术诉求。版式设计的最终目的是根据客户的需求进行合理的文字与图形的编排，以达到最直接、快速、有效的信息传递，使主题鲜明突出，增强读者的注目度与理解力。

版式设计是一种有计划、有目的的平面展示，为了达到宣传的目

的，常通过大众传播媒介进行信息传递。如包装、报纸、招贴、书籍、宣传手册、VI手册、网页设计、户外媒体等都有体现和运用。版式设计是一种技能，是技术与艺术的高度统一，是艺术构思与编排技术相结合的工作，是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段，是平面设计过程中的一个重要环节。它不是独立存在的，它是一种在作品主题内容影响与作用下产生的视觉传达设计，引起受众的兴趣与共鸣并便于阅读。它是为了达到满意的视觉效果，以追求视觉冲击力和传达更易于辨识和理解的信息，运用人体工程学原理和视觉心理学原理而进行的视觉设计艺术（图 1-1-1 至图 1-1-4）。

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

第二节 原则

版式编排设计的目的是通过个性化的艺术表现形式有效地传播信息。

版式设计可以对空间、形态、力场、动势等设计要素和构成要素进行合理配置,使版面具备清晰的条理性,采用悦目的编排方式突出主题,使画面更有情趣、更富内涵、更显新颖。

在版式设计中,视觉效果直接受到版式信息逻辑性与画面设计一致性的影响。版式设计不能简单地理解为只是将文字、图形、色彩等视觉元素相互拼凑,我们必须对其基本原则进行认识与了解。

一、内容与形式的协调性原则

版式设计其实是一种形式设计,它的前提是版面所呈现出的完美形式,必须符合内容的核心思想与诉求定位。内容与形式的协调与统一,是版式设计的重要基础。

《易经·系辞》中,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。“形而上”是指哲学之“道”,亦指思维活动,是抽象的规律或原则;“形而下”则是指具体的、感性的事物,可以捉摸到的东西或器物。我们可以以“形之上下之道”认识内容与形式、主题与表现在版式设计中的存在问题。

内容是事物存在要素的组合;主题是内容的灵魂,具有抽象性的表达;形式是事物存在的外在架构,也是内容的存在方式,是感性的具体表达。设计中,思考“意识与追求”和“形式与完善”的过程是非常有必要的(图1-2-1、图1-2-2)。

内容与形式两者相互对应且相互依存。一方面,内容决定形式,形式要依赖于内容而存在;另一方面,形式影响内容,对内容有巨大的反作用。任何事物只有好的意图没有好的形式表现也不能达到预期的目的。

图 1-2-1

图 1-2-2

在进行版式设计时要强调形式服务于内容的重要性,将所表现的内容与形式合理而巧妙地转化,强化整体布局。版面安排不拘谨、不空洞、不造作、不杂乱,以清晰的面貌力求内容与形式的和谐统一,完美而有效地传达信息(图1-2-3、图1-2-4)。

图 1-2-3

二、主题与形象的一致性原则

在我们的日常生活中,随时随地都在接触根据意图、通过编排、形成样式的多种事物。它们的形式存在于商品或艺术品中,甚至流露于其他社会形态中,无论何种属性的产物,何种设计的意图,都负载着人们的情感诉求。

设计是个始终贯穿着感性追求和理性表现的创造过程。设计作品要具有思想性和主题性。版式设计要根据目标受众的诉求,在有限的空间中,确立突出的主体风格和形象。依照主从关系,将视觉元素进行合理的编排,达到个性主题与鲜明形象的契合,突出主体形象在空间中的存在感,以求快速而清晰地传达视觉信息(图1-2-5至图1-2-7)。

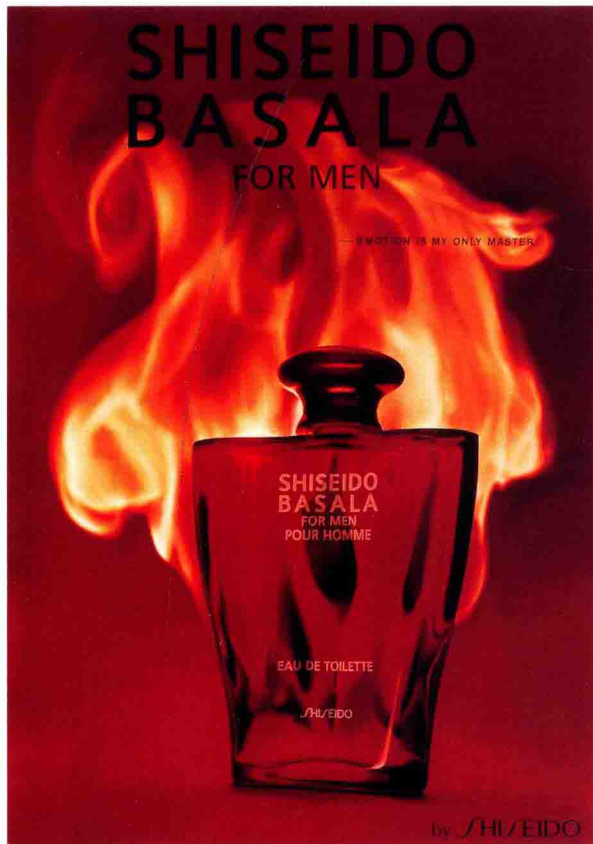

图 1-2-4

图 1-2-5

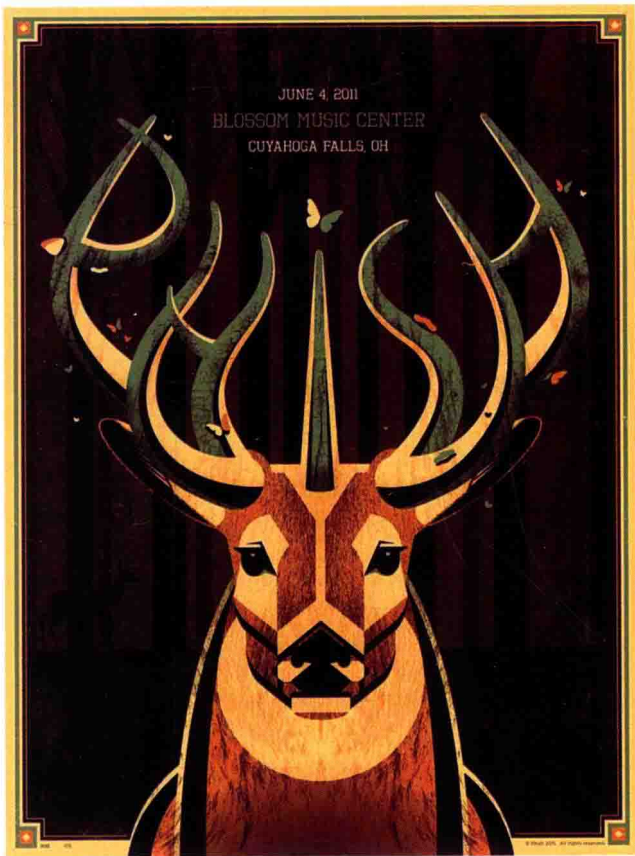

图 1-2-6

图 1-2-7

在版式设计中，丰富的内容需要完美而艺术化的形式语言来吸引读者、打动读者，从而引起读者的注意与阅读兴趣。因此，合理的形式安排与视觉元素构架，可以烘托主题思想，创作出符合内容类型与特征的、有价值的设计作品。

在版面设计中，单纯的视觉形象和简洁的设计手法，可以加强版面中对整体感的塑造，能够有序地传递主题。在设计编排中，视觉形象的选择与应用对主题的直观表现至关重要。简洁明了的图形或文案整合编排，要进行合理的取舍和归纳，以便保持版面结构的秩序性（图 1-2-8）。

图 1-2-8

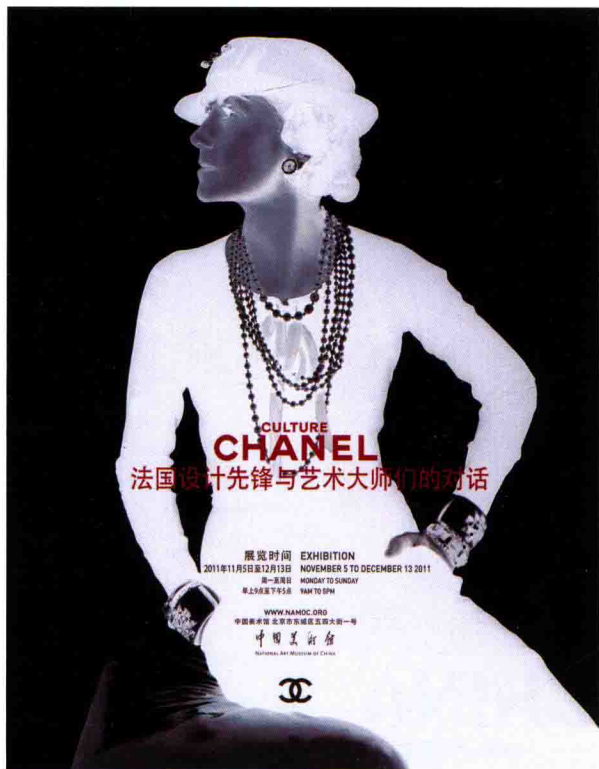

图 1-2-9

三、空间与层次的鲜明性原则

空间感的“强化”与层次感的“鲜明化”直接影响着版式设计的可读性与感知的丰富性。

根据我们的视觉经验和心理诉求，我们可以将客观世界中各种物象的多维度感知转化为平面形象在平面上存在。与此相反，我们也可以将平面视为一个多维空间，将平面形象通过各种表现技法，带给我们不同的立体感受。因此，好的版式设计能给人带来美的享受，给人一种在有限的空间内“疏能走马”、“密不透风”的奇特感觉。

处理好版面中各个视觉元素的关系，营造一个合理的版面组织结构，是通过对图片、文字进行逻辑性编排来实现的。明确的层次关系、清晰的视觉导向，能让受众如同置身在信息的高速上——信息来源清晰，视觉去向明确(图1-2-9至图1-2-11)。

图 1-2-10

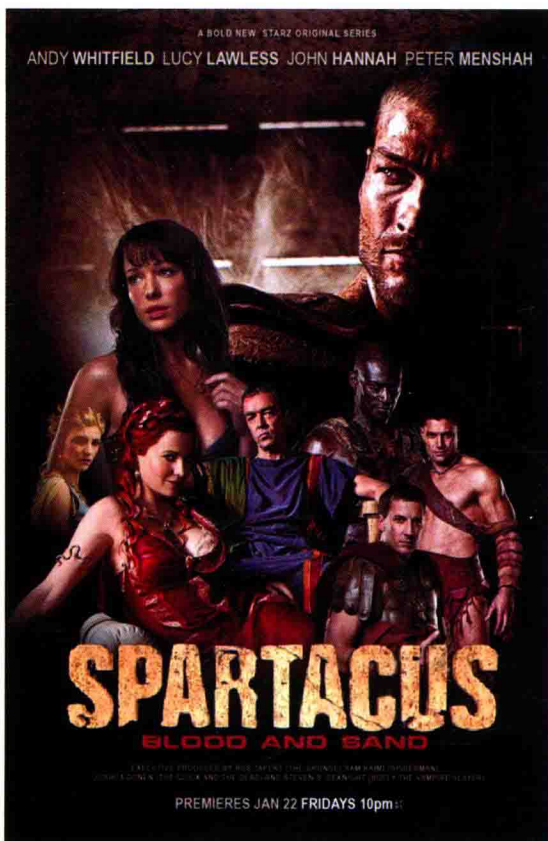

图 1-2-11

第三节 功能

版式设计决定信息媒介的品质。

版式设计最重要的是更快、更准地传递信息和便于阅读,将原本杂乱的视觉元素规则化,增加版面的美观度,使读者在阅读的过程中充满轻松、美好的感觉。

版式设计的功能主要体现在传递信息的有效性、提升版面的审美性、强化内容的规划性三个方面。

一、传递信息的有效性

好的设计存在于消费、文化及意识形态等各个领域,它是一种有特殊表现意图的交流方式,它能让人兴奋起来、行动起来。

进行版式设计就是要有效地将信息传递给诉求对象。

信息是事物现象及其属性标志的集合,它具有一定的识别性与存储性,它可以很具体,也可以很抽象。而经过扩充、压缩或转换的信息,传递给有可能为其目标“行动”的人,是多么的神奇!因此,将信息准确有效地传达给读者,是进行版式设计贯穿始终的基本要求。

优秀的设计人员能够依据视觉心理学及一定的视觉规律将视觉元素的形态进行秩序关系的调配与优化,使作品能在瞬间释放信息、演绎故事,激发观看者内心的情感并加深对其设计主题的印象(图1-3-1至图1-3-3)。

图 1-3-1

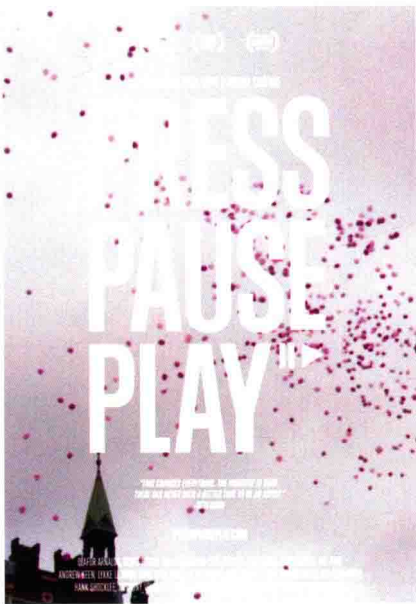

图 1-3-2

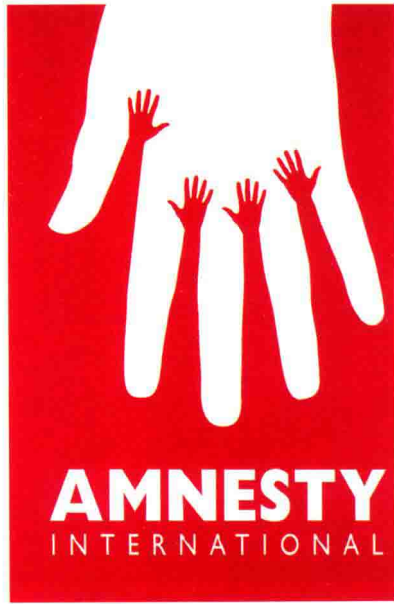

图 1-3-3

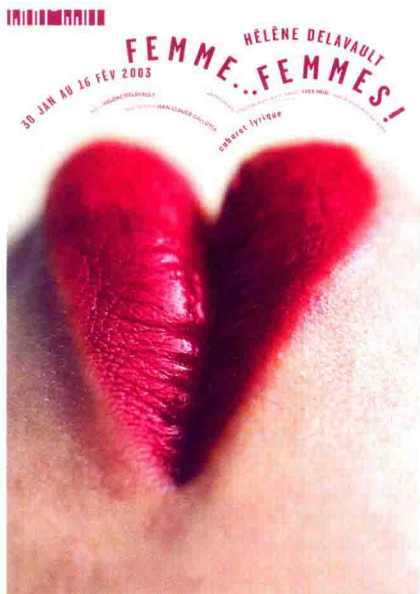

图 1-3-4

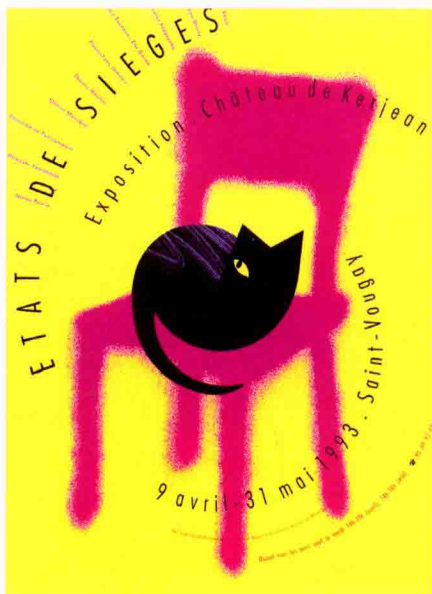

图 1-3-5

图 1-3-6

二、提升版面的审美性

优秀的版式设计是形成与提升设计审美价值的一个必要手段。

美，是促进事物和谐发展的客观属性。美，是被客观存在事物激发出来的主观感受，是人感性的知觉判断，是能够使人们感到愉悦的一切事物。可谓爱美之心人皆有之。审美，是一种主观心理活动，是对美作出体验和感受的过程，人们的审美追求自古有之并伴随着人们自身的不断进化得到延续与发展。审美已经成为人们接受事物信息前的一种心理需求。

版式设计可以通过丰富多样的编排形式产生一定的美感，使平面空间中呈现出从视觉到内容的完善性。一个优秀的版面编排设计作品，除了能够满足有效、快速的信息传递需求外，也应使大众在接受信息的同时能够获取一种美的体验和视觉与心理上的愉悦，一种对视觉效果直接的感受和品味（图 1-3-4 至图 1-3-6）。

三、强化内容的规划性

版式的设计风格定位要依据主题内容的要求进行整体结构规划。

版式设计中要依据媒介形式、受众群体、诉求重点等客观要求，进行统一规划、调度和安排。设计中运用独特新颖、准确适当的方式将视觉元素组织编排起来，将图片、文字、色彩集合于视觉空间中。设计人员要以抽象化的理解和分析，把零散的视觉元素进行梳理整合，将内容上相关、形式上相似、结构上相近的各种元素进行块面化、邻近化处理。整体布局和构思，强化信息的主次结构关系，使作品版面具有条理性和规划性，体现出清新悦目的整体感和秩序感。如采用水平结构、垂直结构、斜向结构、曲线结构等（图 1-3-7 至图 1-3-9）。

版式设计中可以加强各部分相关元素的相似性和集合性、版面间色彩的统一性和延续性，使画面增加美感和阅读效果。

视觉元素的多少也影响着版面的视觉效果和主体信息的接受度。视觉元素太多时，一定要有取舍，注意把握分寸，安排好主次关系，一切围绕着主题的烘托来进行归纳和处理；视觉元素少时，要将空白空间“形”的性质考虑进编排中，调控好层次关系，掌握疏密关系，获得“图与地”和谐的存在感（图 1-3-10 至图 1-3-13）。

图 1-3-7

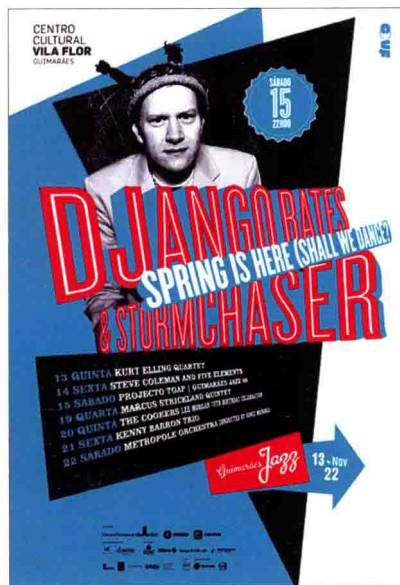

图 1-3-8

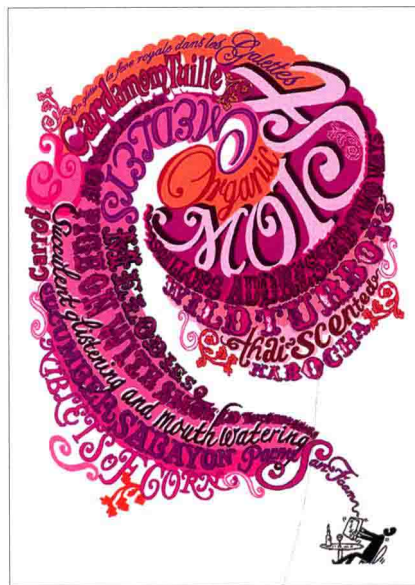

图 1-3-9

图 1-3-10

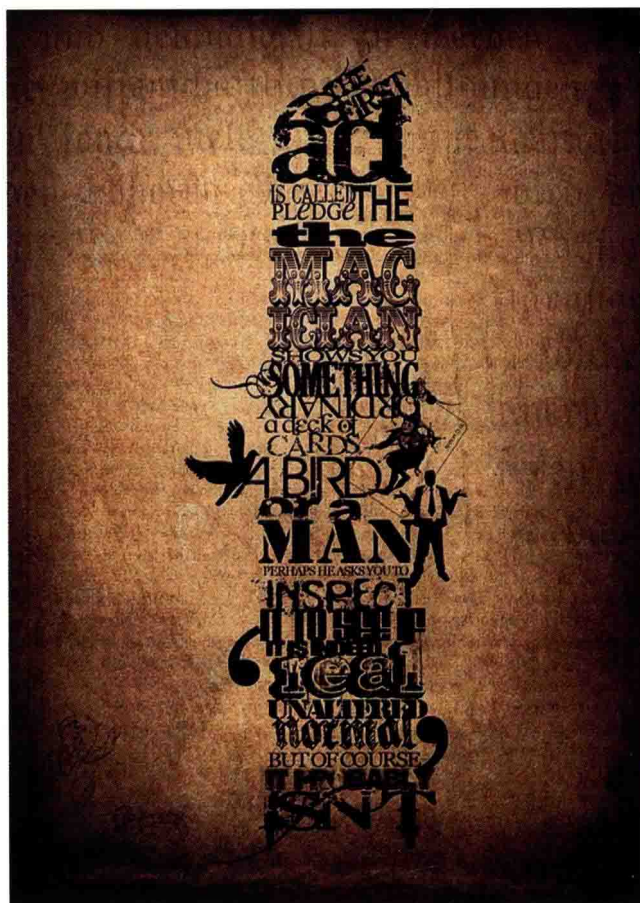

图 1-3-11

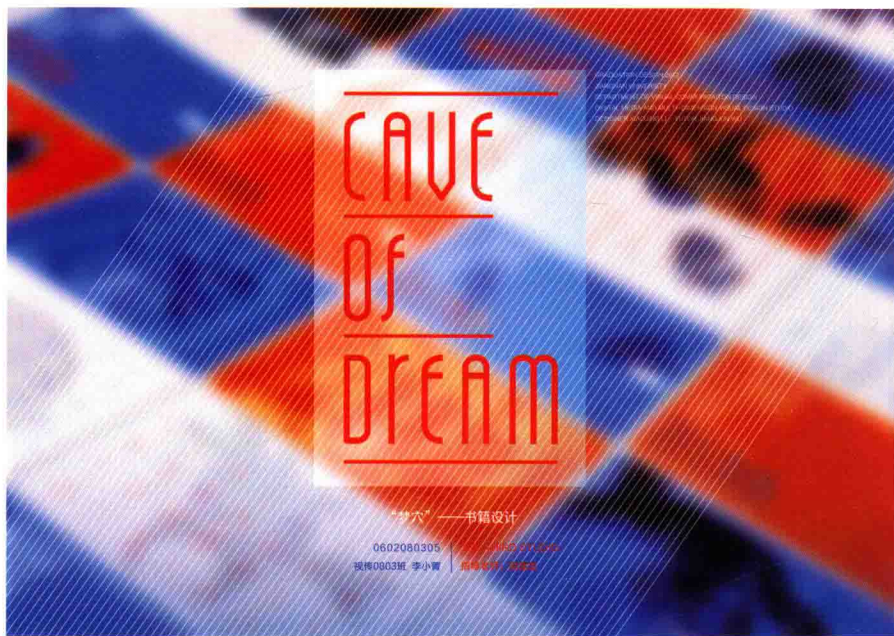

图 1-3-12

图 1-3-13

思考与练习

根据版式设计的基本原则，搜集并参考相关设计实例，并对内容加以分析，运用数字和字母进行组合编排，创作自己所理解的版式。要求画面简洁不杂乱，阅读轻松，层次清晰明了，字母数字编排合理。