

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

版式设计 与印刷

BANSHI SHEJI YU YINSHUA

主 编 周珏

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

版式设计 with 印刷

BANSHI SHEJI YU YINSHUA

主 编 周 珏

副主编 栾黎荔 张 鑫

参 编 唐丽雅

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

版式设计及印刷是艺术设计专业的重要课程,也是包装设计、书籍装帧、广告设计等课程的基础。

本书介绍了版式设计的基本定义和包含的内容、版式设计的基础构成、版式设计的视觉元素、版式设计的网格系统、版式设计与印刷。全书通过讲解版式设计及印刷的基础知识,提高读者对版式设计的认知程度,有利于帮助读者解决学习中遇到的各种问题,从而创作出更具视觉冲击力的设计作品。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计及印刷 / 周珏主编. — 武汉:华中科技大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5680-0570-8

I. ①版… II. ①周… III. ①版式—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 007829 号

版式设计及印刷

周 珏 主编

策划编辑:曾 光 彭中军

责任编辑:杨 铭

封面设计:龙文装帧

责任校对:曾 婷

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027) 81321915

录 排:龙文装帧

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm × 1230 mm 1/16

印 张:4.5

字 数:133 千字

版 次:2015 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:29.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

目录

BANSHI SHEJI YU YINSHUA

1

第一章 版式设计概论

- 第一节 版式设计的定义 /2
- 第二节 版式设计目的 /3
- 第三节 版式设计的起源与发展 /4
- 第四节 版式设计存在的问题与发展趋势 /6
- 第五节 近现代编排设计的风格 /8

11

第二章 版式设计的基础构成

- 第一节 版面的视觉构成元素 /12
- 第二节 版式设计中的其他构成元素 /14
- 第三节 版式的视觉流程 /14
- 第四节 版式设计的程序 /18

19

第三章 版式设计的视觉元素

- 第一节 文字在版式中的应用 /20
- 第二节 图形在版式中的应用 /28
- 第三节 色彩在版式设计中的应用 /29
- 第四节 版式设计的特点 /30

33

第四章 版式设计的网格系统

- 第一节 版式设计的网格系统概述 /34
- 第二节 版式设计的网格设计形式 /34

45

第五章 版式设计与印刷

64

后记

65

参考文献

第一章

版式设计概论

BANSHI SHEJI GAILUN

第一节

版式设计的定义

什么是版式设计？学习版式设计之前，我们必须明确什么是版式。版式既是版面设计的样式，又是版面设计的载体。在信息化时代，版面不仅仅是一张纸，它可以是一面墙、一个瓶、一件包装，或者是显示器的屏幕、汽车的车身等，版面是一切可以利用的信息承载媒介。

版式设计如图 1-1 至图 1-4 所示。

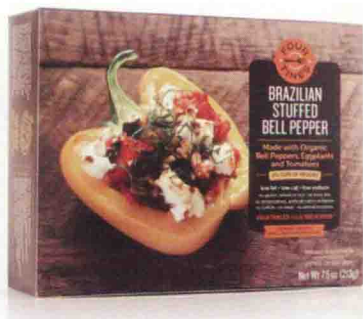

图 1-1 包装的版式设计 (1)

图 1-2 包装的版式设计 (2)

图 1-3 车身版式广告 (1)

图 1-4 车身版式广告 (2)

版式设计也称为编排设计，版式设计是指在有限的版面上，根据版面设计的内容和要求，把文字字体、图形、色彩等视觉装饰元素进行有机的排列组合，从而使作品体现一定的文化底蕴、审美情趣和时代精神。

版式设计应用广泛，目前，已经应用于书籍杂志的编排（见图 1-5）、报刊广告设计、户外广告设计（见图 1-6）、包装装潢、企业形象设计、网页设计（见图 1-7、图 1-8）等设计领域。

图 1-5 书籍版式设计

图 1-6 户外广告设计

图 1-7 网页版式设计 (1)

图 1-8 网页版式设计 (2)

版式设计是现代设计师必须掌握的艺术知识，是视觉传达设计专业一门重要的专业基础课，是现代设计艺术的重要组成部分，也是视觉传达的一种重要手段。

第二节

版式设计目的

为了满足现代社会经济和科技发展的需要，在高等院校艺术学课程中，版式设计已经成为一门研究视觉传达形式规律的专业基础课程，为学生学习书籍装帧、招贴设计、包装设计、网页设计等课程打下了一定的基础。版式设计的最终目的是，版式上的信息能够更有效地传达给读者。要达到这个目的必须具备两个条件：其一，版面上的信息要编排合理、主题明确、一目了然；其二，版面设计要新颖，艺术感染力强，符合主题内容的特点，让读者印象深刻并乐于接受。这也就要求设计师在设计前必须对版面上所要传达的信息内容进行深入细致的了解，

把握信息内容的特点,同时,也要对目标读者进行创意构思,制订版面的构图布局。因此,版式设计师的人生阅历、设计经验、艺术修养和对设计任务的理解都对版式设计的质量有着重要的影响。

第三节

版式设计的起源与发展

一、版式设计的起源

古代两河流域的苏美尔人在公元前 3 000 年前就开始利用木片在湿泥版上刻画楔形文字,古埃及的象形文字可以追溯到公元前 3 500 年,在中国殷墟出土的甲骨文(见图 1-9)距今已有 3 000 多年的历史。

随后中国又出现了石鼓(见图 1-10)、铜节(见图 1-11)、秦虎符(见图 1-12)等。

图 1-9 甲骨文

图 1-10 刻有秦国文字的石鼓

图 1-11 刻有楚国文字的铜节

图 1-12 铸有小篆文字的秦虎符

这些都代表着中国古代的编排风格,与现代编排风格相比,显得比较单纯、粗糙,不够讲究版面设计的效果。从中国发明印刷术、造纸术开始,文化传播开始走向大众,人们的审美情趣也发生了很大的变化,形成了新的编

排风格。特别是活字印刷术的发明,由于技术的重大突破,文字的字体走向多样化、规范化,版面可容纳的信息量增大,形成了工整严谨的编排风格(见图1-13、图1-14)。

图 1-13 汉代隶书

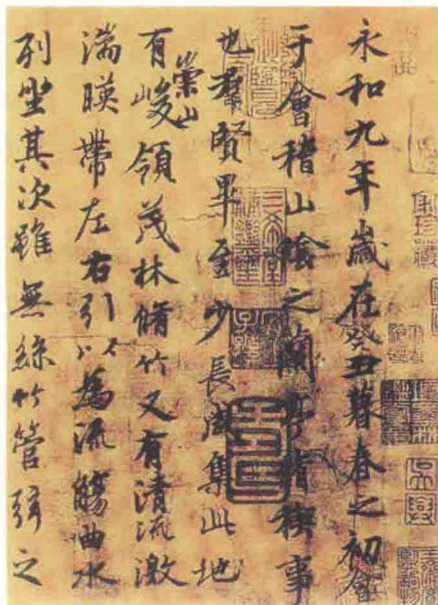

图 1-14 《兰亭集序》

版式设计理论体系形成于20世纪初的欧洲,其代表人物是威廉·莫里斯(见图1-15)和俄国人李捷斯基。莫里斯最先倡导了英国工艺美术运动并得到欧美人民的广泛响应,他是古典主义编排设计的创造者。莫里斯的设计风格严谨、朴素、大方、简洁、庄重。在版式设计中他常采用对称结构和美观的字体,强调版面的装饰性,他的观点对后世的版式设计产生了深远的影响。李捷斯基是构成主义的倡导者之一,他提出构成主义是一种理性和逻辑性的艺术。构成主义在点、线、面以及色彩的运用上注重排列规律,追求完美的次序,用简洁的几何形态构成图形,着重于形体美、节奏美和抽象美。由德国人格罗佩斯创立的包豪斯设计学院贯彻了全新的艺术教育观点,包豪斯设计学院的教育观点是:以艺术设计为手段,倡导艺术与技术的统一,融合各现代艺术设计的精神与成果,摆脱旧有模式的束缚,培养有创新价值的艺术。包豪斯设计学院的教学理论和教育实践为编排设计教学的发展提供了科学性、创造性和前瞻性的保证。

图 1-15 威廉·莫里斯

二、版式设计的发展

20世纪60年代照相技术的全面普及,给编排设计带来了全新的技术支持。版式设计师可以利用照相技术编排出更具有装饰性的版面。图文结合的版面编排使版面信息的容量大增,编排的风格也更加活泼和多样化。

20世纪80年代,照相植字、电子分色和电脑排版技术的发展与应用,是版式设计的又一次重大变革。这些技术不但较大地缩小了版式设计师的工作空间,还极大地提高了版式设计师的工作效率,给设计人员创造了一个更加自由的设计空间。随着电子科技的迅猛发展,版式设计师已更新了设计观念,彻底改变了传统的设计与印刷

制作方式,在创作和表现技术上,版式设计师不再受限制,能够有较多的空间来满足现代人们的个性化需求。

综上所述,版式设计不再是单纯的技术编排,而是技术与艺术的高度统一,是设计视觉化与形象化、现代与传统、主观与客观、效果与功能等多方面的综合信息系统。

第四节

版式设计存在的问题与发展趋势

一、版式设计存在的问题

1. 在中国诞生的时间较短

与发达国家相比,中国的版式设计存在的时间较短,如同一个刚出生不久的婴儿。如何创作出具有民族个性的版式,需要我们学会借鉴,并吸收其他国家优秀的版式设计作品。

2. 在设计基础课程中的主导地位不够突出

在学习版式设计的过程中,人们容易将版式设计与招贴设计、书籍装帧相混淆,版式设计作为一门基础课程,在学习招贴设计、书籍装帧和包装设计之前就应该被学习掌握。简单来说,版式设计就是运用文字、图形与色彩进行搭配的训练,是平面设计中最基础的课程之一,也是学习视觉元素导向与视觉流程的基础课程。

3. 缺乏沟通与交流

版式设计的课程内容并不是固定不变的,随着社会和科技的发展,其内容也应该做适当的调整。由于人们的认识水平和研究水平存在差异,不同的地方,其版式设计的课程内容也会有一定的差异。为此,老师之间,师生之间,同行之间不断加强交流与学习是必要的,尤其可以学习和借鉴发达国家的视觉手法。与此同时,学生在学习完一门设计课程后,课后作业上的排版常常是没有那么考究的,而这也影响了作业的整体设计效果与分数,学生可以从身边的排版做起。

二、版式设计的发展趋势

过去人们所了解到的信息,大部分都是靠印刷品,如书籍、报纸等一些出版物。可如今,发达的电子产品将人们带入了一个全新的信息时代,通过一些高科技产品,人们可以随时随地获得自己想要的信息,人们的思想观念发生了重大的变化,版式设计的内涵已经扩充为世界性的视觉传达公共语言。

1. 强调创意表现

版式设计中的创意有两种:一种是针对主题思想的创意,另一种是版式编排设计的创意。这就要求版式设计师在版面编排技巧上要勇于打破传统设计,巧妙地运用幽默、夸张、悬念等手法将主题思想的创意与编排技巧的创意相结合,而这已成为现代编排设计的发展趋势之一(见图1-16、图1-17)。

2. 追求个性品位

个性是版式设计师对设计样式的独到见解,它包括版式设计师本人的个性表现和版面内容、形式表达的个性表现。品位是个性化的充分发挥,品位既决定了设计作品的档次,又决定了读者的档次。个性与品位往往是相辅

相成的, 个性使版式能够脱颖而出, 达到吸引读者视线为目的, 品位让读者回味无穷, 引发审美共鸣, 从而愉快地接受信息 (见图 1-18)。

3. 注重情感效应

“以情动人”是艺术设计中的一种创意手法, 以前很多的公益海报都运用这一手法, 表现在图片中, 用图说话直接又具有感染力, 让读者一目了然, 从而引起读者的共鸣。在现代版式设计中, 也常使用这一手法, 不仅通过图片来表现, 还运用了文字来表现。文字编排具有强烈的情感表现功能, 通过文字的位置编排能体现出“轻快、凝重、舒缓、激扬”的感情色彩。另外, 在空间结构上, 对称、水平、并置的结构表现出严谨与理性的感情色彩, 曲线与散点的结构表现出自由、热情与浪漫的感情色彩 (见图 1-19)。

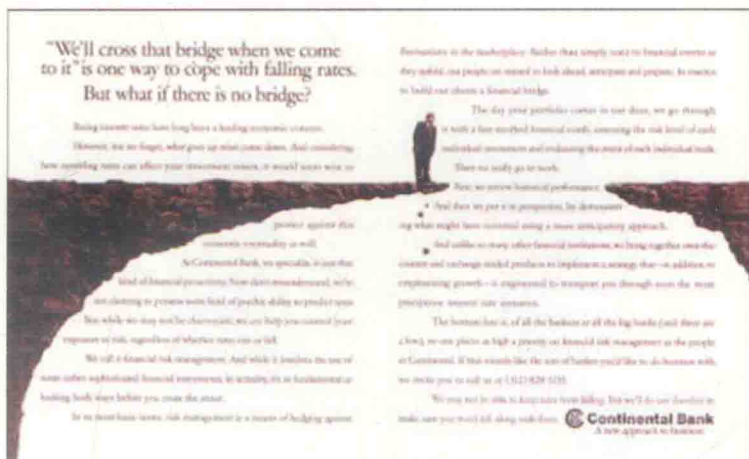

图 1-16 创意图文 (1)

图 1-17 创意图文 (2)

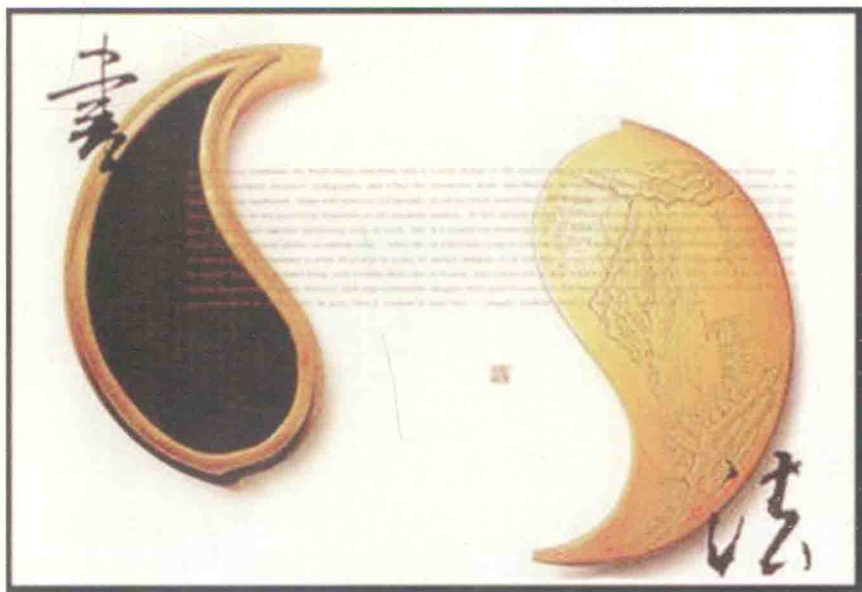

图 1-18 传统与现代的融合

图 1-19 情感效应

第五节

近现代编排设计的风格

一、立体主义

立体主义包含了对具体对象的分析、重新构造和综合处理的艺术特征。这些特征在某些国家得到了更进一步的发展，对平面设计结构的分解和组合，并把这些组合规律化、体系化，强调纵横的结合规律，强调理性规律，在表现“真实”中的关键作用。立体主义的这种探索提供了现代平面设计的形式基础，对编排设计的形成产生了很重要的影响，如荷兰的“风格派”和俄国的“构成主义”等。

立体主义图画如图 1-20 所示，立体主义分割设计如图 1-21 所示，现代立体主义风格版式如图 1-22 所示。

图 1-20 立体主义图画

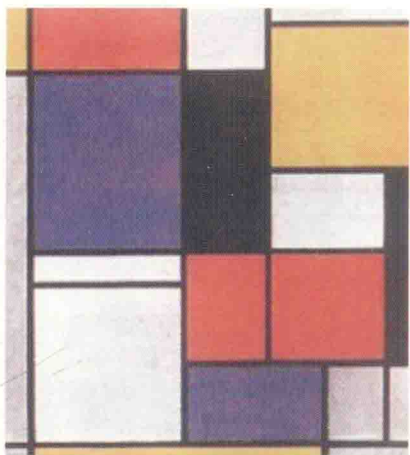

图 1-21 立体主义分割设计

图 1-22 现代立体主义风格版式

二、未来主义

在版面编排上，未来主义主张推翻所有的传统编排方法，文字和图形作为一种视觉元素可以自由安排，不受任何因素和原则的限制。未来主义的版面编排自由，字体各种各样，大小不一，在版面上形成一个完全混乱的形式。这种反理性和无规律的编排风格为现代主义平面设计提供了高度自由的编排借鉴。

未来主义风格版式设计如图 1-23、图 1-24 所示。

三、达达主义

达达主义在版式编排设计上产生的影响，与未来主义有相似之处。其中，影响最大的方面是利用拼贴方法设计版面，利用照片、摄影相互拼贴的方法来创作插图。达达主义的版面编排呈现出无规律、自由的特点。达达主

义对传统的大胆突破,对偶然性、机会性在艺术和设计中的强调,对后来艺术和设计的发展具有很大的影响作用。达达主义风格版式设计如图 1-25 所示。

四、超现实主义

第一次世界大战后,由于人们普遍对社会产生了一种悲观和茫然的情绪,因而出现了虚无主义思想,超现实主义就是在这样的背景下,在欧洲出现的现代主义艺术运动。超现实主义认为社会的表象是虚拟的,无设计的下意识才是真实的。超现实主义对现代平面设计的影响在于对人类意识形态和精神领域方面的探索,对日后现代主义在观念表现上有创造性的启迪作用。

超现实主义风格版式设计如图 1-26、图 1-27 所示。

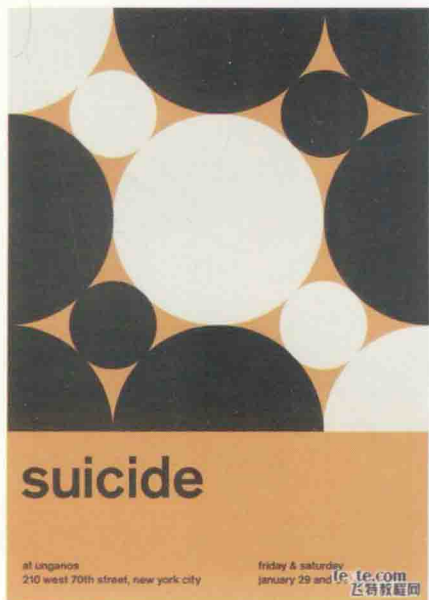

图 1-23 未来主义风格版式设计 (1)

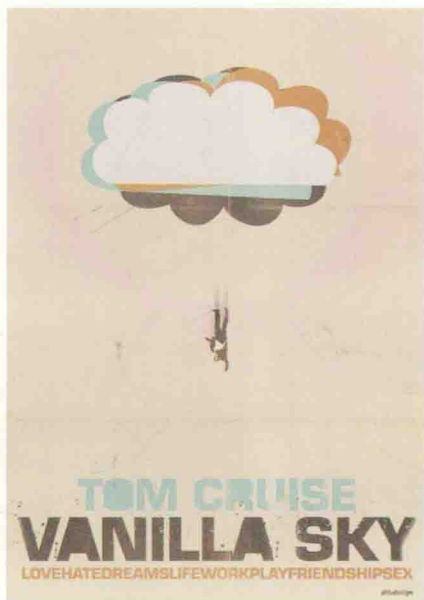

图 1-24 未来主义风格版式设计 (2)

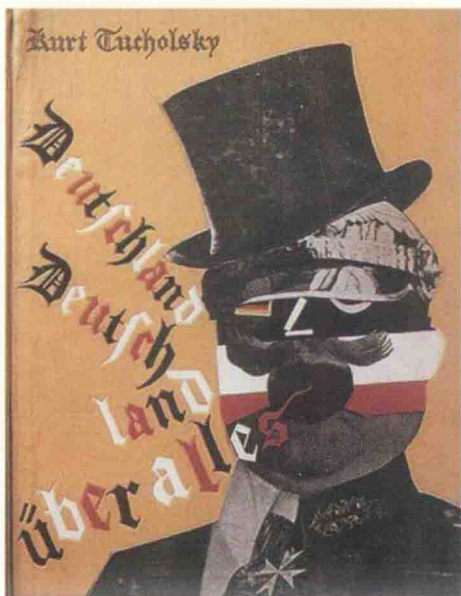

图 1-25 达达主义风格版式设计

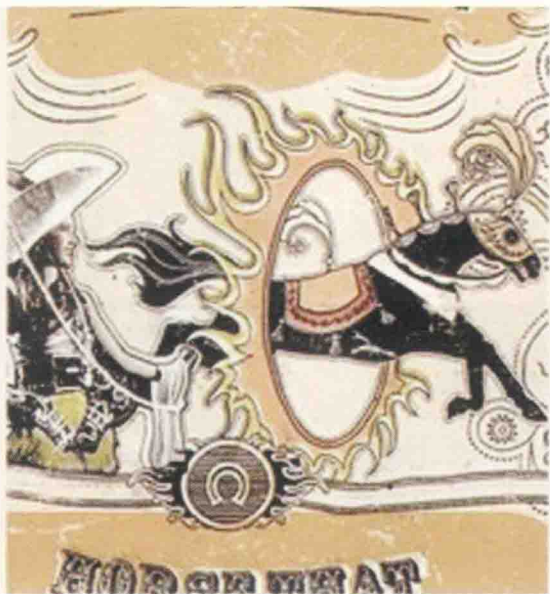

图 1-26 超现实主义风格版式设计 (1)

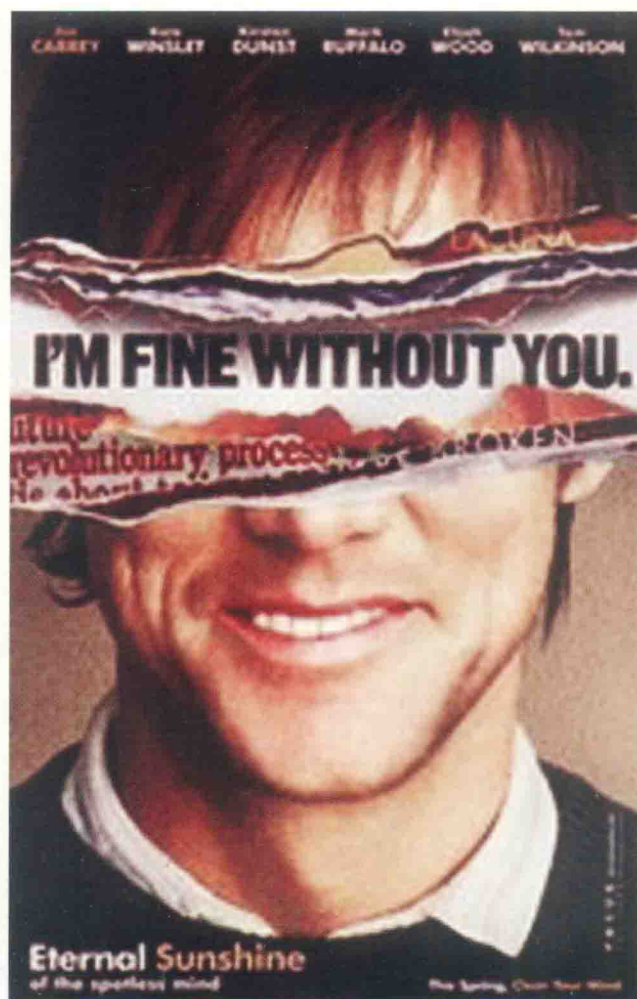

图 1-27 超现实主义风格版式设计 (2)

第二章

版式设计的基础构成

BANSHI SHEJI DE JICHU GOUCHENG

第一节

版面的视觉构成元素

版面设计要新颖、美观、大方，同时应与自身定位相符合。版面构成要给人视觉上的享受，了解版面的视觉构成元素是关键的一步，视觉构成元素主要指点、线、面。点、线、面不同的组合方式给人不同的心理感受。

一、点的编排构成

点是相对于其他元素的比例而言的，而不是由自身的大小决定的，点就是细小的形，点的聚与散的排列，虚与实的组合，会带给人们不同的心理感受。在版式设计中，点是最能形成视觉的“亮点”，点是具有活跃性的，容易调动情绪与气氛。编排中的一个字母、一个文字，或者一个符号都可以视其为一个点，点是指在相对的空间里形成的某个元素。

二、线的编排构成

线游离于点与面之间，具有长度、位置、宽度、方向、形状和性格，线可以构成各种形态，起着分离画面的作用，在设计中的视觉影响力远远大于点。

1. 线的节奏

由文字构成的线，其中的文字按照规律，在大小、方向上发生变化，使构成的线条有节奏地运动，呈现出韵律感，使整个画面具有无限的想象空间。

2. 线的情感

直线和曲线在画面上给人的视觉效果是不一样的，直线一般代表男性，刚劲有力，曲线一般用来表示女性的柔美。因此，我们在运用线条之前，应当了解不同的线条所表达的情感。

3. 线的空间

线不仅仅具有情感因素，还具有方向性、流动性、延续性和空间感，线条的起伏荡漾在视觉空间上所产生的深度和广度，给予设计宽广的思维空间。线条的微妙变化显示出设计的含蓄与情感，放射性的线条使画面视觉表现强烈，具有爆发力。

三、面的编排构成

面可以理解为由线重复密集移动的轨迹和线的密集形态，也可以理解为点的放大、集中或重复。另外，线分割空间，形成各种比例的面，面在版面中具有平衡、丰富空间层次、烘托及深化主题的作用。面在空间上占有面积最多，因此，在视觉效果上比点和线更强烈，同时具有鲜明的个性特征，几何形和自由形是面的两大类型。

1. 面的分割构成

面的分割构成主要表现为：线条对一张图片以及多张图片进行的分割，使其整齐有序地排列在版面上。像这样分割编排版面，具有强烈的秩序感和整体感，使版面具有严肃、稳定的视觉效果。

2. 面的情感构成

面具有多重性格、丰富的内涵，有时动态强势，有韵律，能够塑造立体感，使人产生错觉。

四、点、线、面的混排

一个完整的版面是由点、线、面有机地结合而生成的，在版面中的点由于大小、形态、位置的不同，所产生的视觉效果也不同。点的流向编排就形成了线，线的密集排列就形成了面。点、线、面是相对而言的，主要根据它们在画面中的比例关系而定，在版式设计中是多样的。

点、线、面综合编排练习：可以在规定大小的版面内单独表现点、线、面，也可以运用点、线、面混排在一起表现，运用最简单、最基础的元素完成分割版面练习。建议将 A4 白纸对折三次，展开后在正反十六个格子中进行练习，练习作品如图 2-1 至图 2-6 所示。

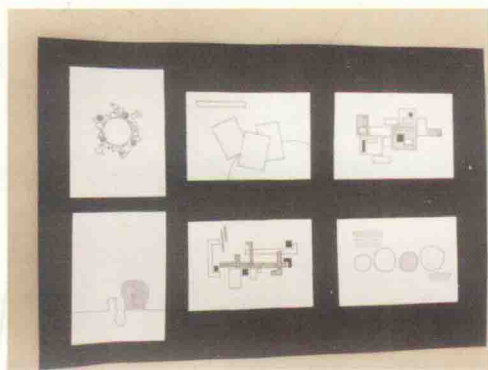

图 2-1 以点、线、面组合的排版练习作品 (1)

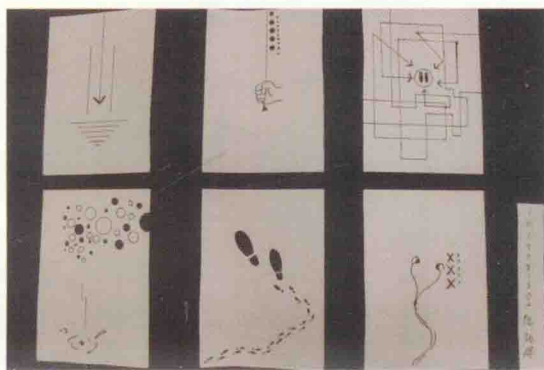

图 2-2 以点、线组合的排版练习作品 (1)

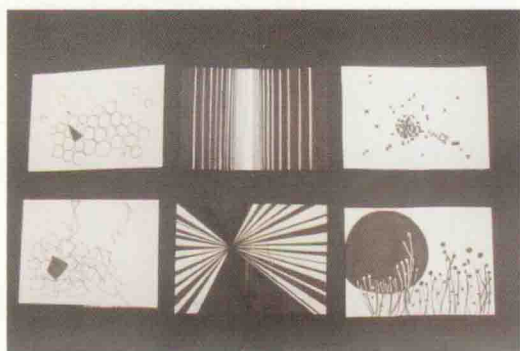

图 2-3 以点、线、面组合的排版练习作品 (2)

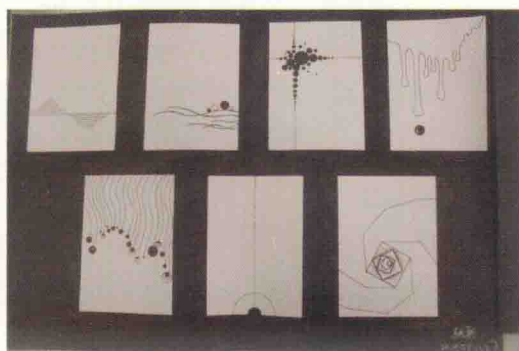

图 2-4 以点、线组合的排版练习作品 (2)

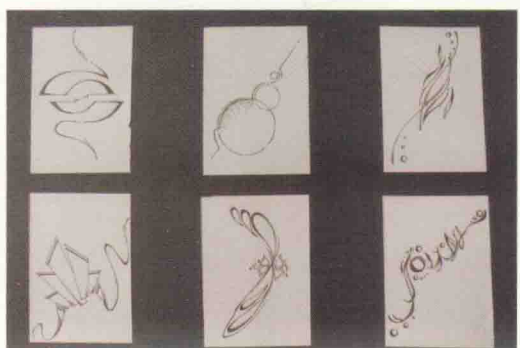

图 2-5 线形式的排版练习作品

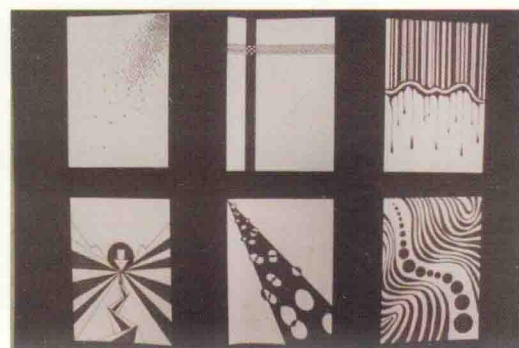

图 2-6 以点、线、面组合的排版练习作品 (3)