

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校艺术类教材

版式设计

Layout Design

朴明姬
主编

20%的传统教学内容 + 30%的最新教育理念 + 50%的经典案例解析与项目实训

人民美术出版社

▲ 高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校艺术类教材

版式设计

Layout Design

朴明姬
主编

20%的传统教学内容 + 30%的最新教育理念 + 50%的经典案例解析与项目实训

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 朴明姬主编. -- 北京 : 人民美术出版社,

2011.3

高等院校艺术类教材

ISBN 978-7-102-05108-6

I. ①版… II. ①朴… 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(2010)第144549号

高等院校艺术类教材编辑委员会

委 员: (以姓氏笔画为序)

王广文 王著名 支 林 占必传 吕 波 朴明姬 刘颖悟

吴国梁 张新词 黄明秋 熊玛琍 臧 勇 魏长增

主 编: 朴明姬

副 主 编: 王海波 战怡红

参 编: 陈冠男 邹克瑾

高等教育“十二五”全国规划教材

版式设计

出 版: **人民美術出版社**

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: (010) 65122581 (010) 65232191

发行部: (010) 65252847 (010) 65593332 邮购部: (010) 65229381

责任编辑: 胡晓航

封面设计: 肖 勇 贾 浩

版式设计: 黎 琦

责任校对: 马晓婷 文 娅

责任印制: 王建平

制版印刷: 沈阳新华印刷厂

经 销: 人民美术出版社

2011年4月 第1版 第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 8

印 数: 0001-2000册

ISBN 978-7-102-05108-6

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

设计师推荐

本教材深入浅出地阐述了版式设计的相关理论，并集中了大量的实战设计案例和相关的设计经验。对于目前刚刚接触版式设计，或是有一定设计经验并需要对设计水平进行提高的读者来说，本书是您不错的选择。

本书导读

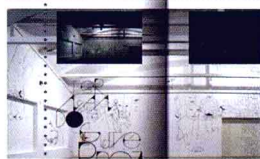
知识链接对各章节所涉及到的相关延展知识做了一个粗略的介绍，对学生知识面的拓展是一个有力的引导。通过教师在课上的进一步讲解，和同学们课下的资料查阅，学生对设计的理解会由版式设计的“点”延伸到平面设计的“面”。

知识链接

《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作，是中国古代一部综合性的科学技术著作，作者是明朝该书对中国

即时训练

请分析以下版式设计是如何实现点线面的有机组合的？

即时训练板块针对各章节重点、难点部分，提出各种专项课题。教师可以针对专项课题做单独辅导，使学生在练习的过程中对本章节讲解的内容进一步加深理解。

案例解析：版式设计

一九八九年國際舞蹈學院
INTERNATIONAL FESTIVAL
DANCING ACADEMIES

案例解析板块为本书比较重要的部分。本书各个章节都会有大量的优秀案例。通过专项的讲解使读者对当前章节的所述内容有更直观的理解，也更符合设计类教材的专业特性。

经验提示

通常在网页设计中，为了加快页面浏览速度，页面中的图片都要经过分割，也就是将较大的图片分割成多份，并以专有的格式（GIF等）进行上传。目前比较常用的截

经验提示部分为编者收集和总结的设计过程中的成功经验和快捷的设计方法，使学生在具体设计过程中少走弯路。

第一章 版式设计概论

第二章 版式设计的原则

第三章 版式设计的原理

第一节 认识版式设计	2
第二节 版式设计的形成与发展	6
一、版式设计的起源	6
二、现代版式设计的发展	10

知识链接
案例解析
经验提示

第一节 主题鲜明	16
一、按照主从关系表达主题思想	17
二、主题形象的建立	19
第二节 形式与内容统一	20
第三节 强调整体化布局	22
一、将编排元素抽象化	22
二、简洁的图形构成版式的整体感	23
1. 编排的规律性与秩序性	23
2. 注意整体版面造型的简洁性	25
3. 正负形的合理运用	25
三、运用连贯的思维来进行设计	26

知识链接
即时训练
案例解析
本章习题

第一节 版式设计的构成要素	30
一、平面版式中的点	31
二、平面版式中的线	32
三、平面版式中的面	33
四、版式设计中的形及其变化	34
五、平面版式中的空间表现	36

第二节 版式设计的视觉流程	37
一、认识视觉流程	37
二、版面设计视觉流程的基本类型	37
1. 单向视觉流程	37
2. 曲线视觉流程	38
3. 导向视觉流程	39
4. 重心视觉流程	40
5. 散点视觉流程	41

第三节 版式设计的形式美法则	42
一、单纯与秩序	42
二、对比与调和	43
三、对称与均衡	44
四、节奏与韵律	45
五、虚实与留白	46

第四节 版式设计中的网格体系	48
一、认识网格体系	49
二、网格的形式种类	50
1. 对称式网格形式	50
2. 非对称式网格形式	53
三、网格的应用	54
四、网格的重要性	55
五、网格体系的设计技巧	56
1. 利用辅助线设置网格, 改变版面风格	56
2. 利用视觉元素的变化打破网格, 增加版面趣味性	57
3. 利用网格的细分、合并, 实现版面多样性的统一	58

知识链接
即时训练
案例解析
本章习题

4

第四章
版式设计三大要素

第一节 版式设计中的文字	62
一、字体	63
1. 字体的归纳	63
2. 字体的选择	65
二、文字的编排	68
1. 相关术语	68
2. 字距的设置	69
3. 行距的设置	69
4. 段落的编排与段距的设置	70
三、创意字体	72
1. 根据主题进行创意字体设计	72
2. 根据版式需要设计字体	73
第二节 版式设计中的图形	74
一、如何挑选图形	74
二、如何对图形进行处理	74
三、根据图片的外形进行合理编排	75
第三节 版式设计中的色彩	78
一、色彩的基本要素	78
1. 色相	78
2. 明度	78
3. 纯度	78
4. 色性	79
5. 色调	79
二、色彩的搭配关系	80
1. 统一的色调	80
2. 色彩的对比	80
3. 色彩的节奏	82

知识链接
即时训练
案例解析
经验提示
本章习题

5

第五章
版式设计的情感表达

第一节 文字的情感表达	86
一、标题字的再设计	87
1. 标题字体的选择	87
2. 标题字的创意设计	89
二、正文文字的再设计	92
1. 正文字体的选择	92
2. 正文字的组合方式	94
第二节 图形的情感表达	97
一、图形氛围与风格的营造	97
二、图形的排列方式	99
第三节 色彩的情感表达	100
一、色调的情感表达	100
二、强对比的情感表达	101
三、弱对比的情感表达	102
第四节 版面风格类型的情感表达	104
一、网格化版面情感表达	104
二、自由化版面情感表达	105
三、版面的留白处理	106
知识链接	
即时训练	
案例解析	
经验提示	
本章习题	

6

第六章 设计师自述——
从草图到成品

第一节 印刷类媒体完稿系统展示	110
一、卡片	110
二、书籍	112
三、招贴	113
第二节 喷绘类媒体完稿系统展示	115
一、室内喷绘	115
二、室外喷绘	116
第三节 其他类型媒体完稿系统展示	117
一、幻灯片	117
二、网页	118
附件：大赛获奖案例破解	119
知识链接	
即时训练	
经验提示	

1.

第一章 版式设计概论

第一节 认识版式设计 2

第二节 版式设计的形成与发展 6

一、版式设计的起源 6

二、现代版式设计的发展 10

知识链接

案例解析

经验提示

第一章 版式设计概论

本章重点

什么是版式设计？

版式设计的起源。

版式设计的发展历程。

本章难点

中国版式设计的起源与发展。

现代版式设计的发展沿革。

建议课时

12 课时

本章引言

俗话说，爱美之心人皆有之。在现今社会，每人每天或主动或被动，都会接受大量的信息。对信息传播者而言，消费者对信息的接收效率已然成为他们最为关注的焦点。当您翻开一本版式新颖、字体设计别致的书，当您接到一张印刷精美、构思巧妙的名片，当您看到一个颜色和谐、图形漂亮的网站，您是否会想为什么这些设计如此的吸引人呢？这就是版式设计的魅力所在，它能把一种概念，一种思想通过精美的构图、版式、色彩，准确地传达给读者。本章将从版式设计的基本概念开始，跟随艺术发展史的脉络，探寻版式设计的起源与发展，从而引导读者更深入地认识版式设计。

第一节 认识版式设计

版式设计，又称为版面设计，是平面设计的一大分支。版式设计主要指运用造型要素及形式原理，对版面内的文字字体、图像图形、线条、表格、色块等要素，按照一定的要求进行编排，并以视觉方式艺术地表达出来，使观看者直观地感受到某些要传递的信息的设计方式。

版面设计并非只用于书刊的排版当中,网页、广告、海报等涉及到平面及影像的众多领域都会用到版面设计。好的版面设计可以更好地传达作者想要传达的信息,或者加强信息传达的效果,并能增强可读性,使经过版面设计的内容更加醒目、美观。版面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体。

案例解析:

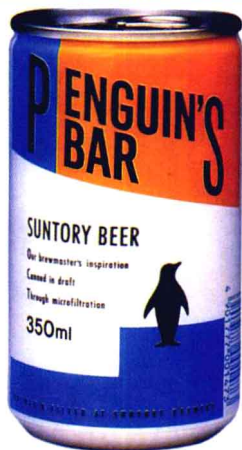
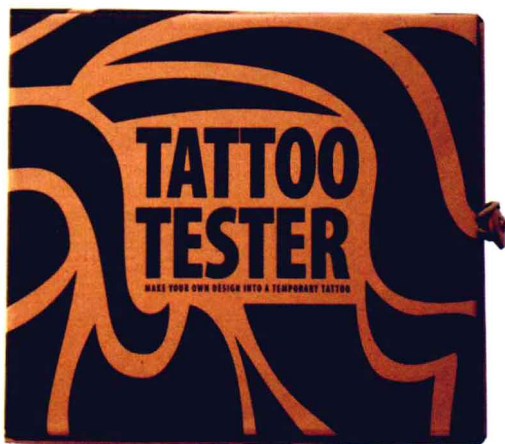
版式设计在书籍设计中的应用范例——《百富勤公司年报》封面及内页。该作品由靳埭强于1992—1993年设计。

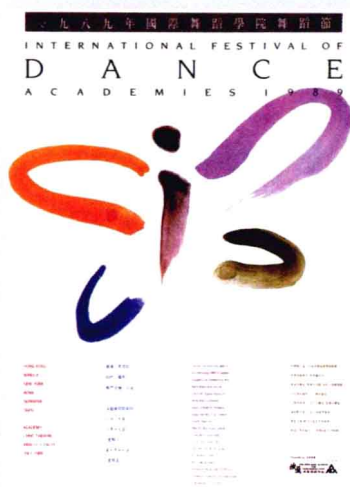
如今国内外大型企业及品牌主除宣传品外,也将书籍设计应用到其企业的诸如年报、招标投标书、计划书、规则手册等文书和文件的设计中。靳埭强设计的《百富勤公司年报》便以“书籍”的设计形式呈现,并通过象征企业理念的图形与文字的巧妙编排,使该年报生动起来,从而增加可读性与审美情趣。

版式设计在包装设计中的应用范例

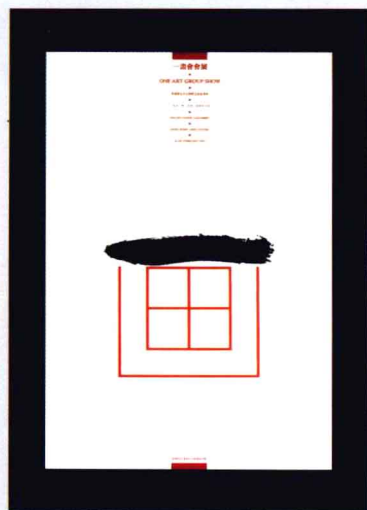
案例解析： 版式设计在海报设计中的应用范例

《国际舞蹈学院舞蹈节海报》 作者：靳埭强

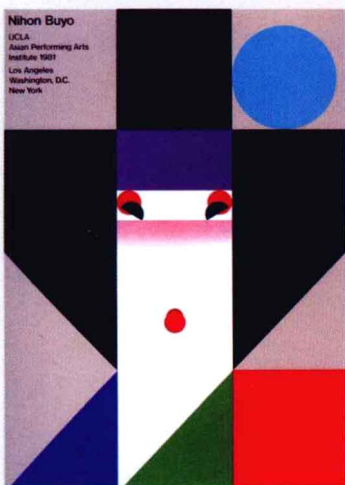

《香港印艺大奖十周年纪念海报》 作者：靳埭强

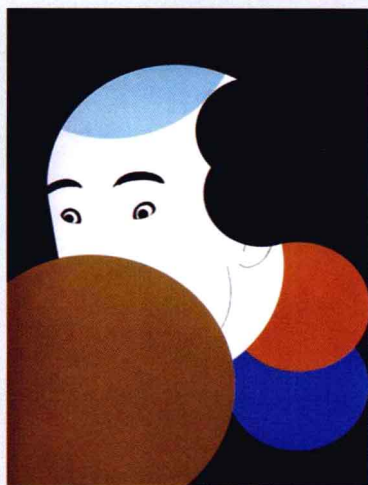

《一画会会展海报》 作者：靳埭强

《海报组图》 作者：田中一光

《日本舞蹈主题海报》，1981

《写乐诞辰 200 周年海报》，1995

《日本国民艺术节海报》，1986

上面三幅海报用单纯的形态、基本的造型元素，通过合理编排，最大程度地演绎了日本传统文化的精髓。

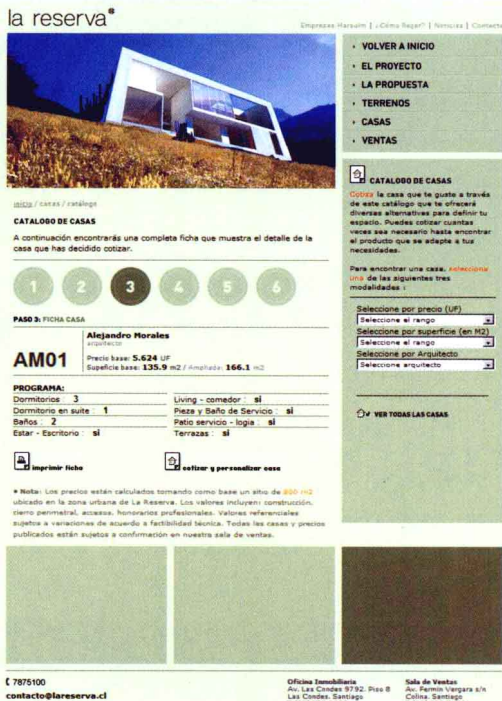
サルヴァトーレ・フェラガモ展「華麗なる靴」
A Centennial Exhibition
SALVATORE
FERRAGAMO
THE ART OF THE SHOE

《Salvatore Ferragamo 展海报》

这是为纪念意大利著名服装设计师“Salvatore Ferragamo”诞辰一百周年而举办的“华丽的皮靴”展览的广告海报。海报以皮靴的抽象变形的几何图形为主要视觉元素，虽然极富夸张感，但是由于合理的版面编排，文字信息与图形相得益彰，使整幅海报作品画面均衡又不失活力。

案例解析： 版式设计在网页设计中的应用范例

在网页设计中，版式的编排不仅仅是视觉元素搭配的合理性问题。因为一个网页页面的布局往往取决于网页内容及其浏览功能，所以在对网页进行版式设计时，要兼顾网页内容结构和浏览功能的合理性，同时又要兼顾美观。

经验提示

通常在网页设计中，为了加快页面浏览速度，页面中的图片都要经过分割，也就是将较大的图片分割成多份，并以专有的格式（GIF等）进行上传。目前比较常用的裁切软件有Adobe photoshop、Dreamweaver、Firework等。另外，在网页设计中还有一些动态文件，如：动画、按钮、动态特效等。它们是由专门的软件制作而成的。常用的软件有FLASH、3DS。在网页版式设计过程中，应用动态影像文件时，应充分考虑页面的统一。

第二节 版式设计的形成与发展

一、版式设计的起源

版式设计的意识是伴随着人类文明的出现产生的。从远古时代的岩洞壁画上,就已经有了一定的布局意识了。人们将形象的图形有序地刻画在山洞内、石壁上,传达着他们对客观世界的认知或对自然的崇拜。这些形象的图形逐渐演化成符号,成为象形文字。也正是文字的产生促进了布局、编排等设计因素的形成。

古埃及是文字的重要发源地之一,在公元前 3100 年前后,美索不达米亚和苏美尔文化从两河流域被引入埃及,古埃及人用以图形为中心的象形文字从事记录。这种文字被广泛使用,无论是石刻、象牙雕刻还是纸草文书上都有大量图文并茂的记录。其中被记录在草纸上的文书对于平面设计影响最大,被视为“现代平面设计雏形”。

在所有的古埃及文书中,亡灵书具有典型的版式设计意识。特别是身世显赫的大人物的亡灵书更堪称是一件精湛的艺术品。文字与精彩插图的巧妙结合、混合布局,整体统一又不失装饰性。

中石器时代狩猎岩画

亡灵书

埃及亡灵书又称死亡书,属于埃及的纸草文书。埃及人相信来生,他们认为人死后会去往另一个国度,因此他们对墓葬非常重视。所有死者的墓葬内都会有亡灵书陪葬,描写死者生平经历以及与神灵的会面等内容。

知识链接

埃及象形文字:

埃及的以图形为主的象形文字。公元前 3100 年出现,使用至公元 394 年。

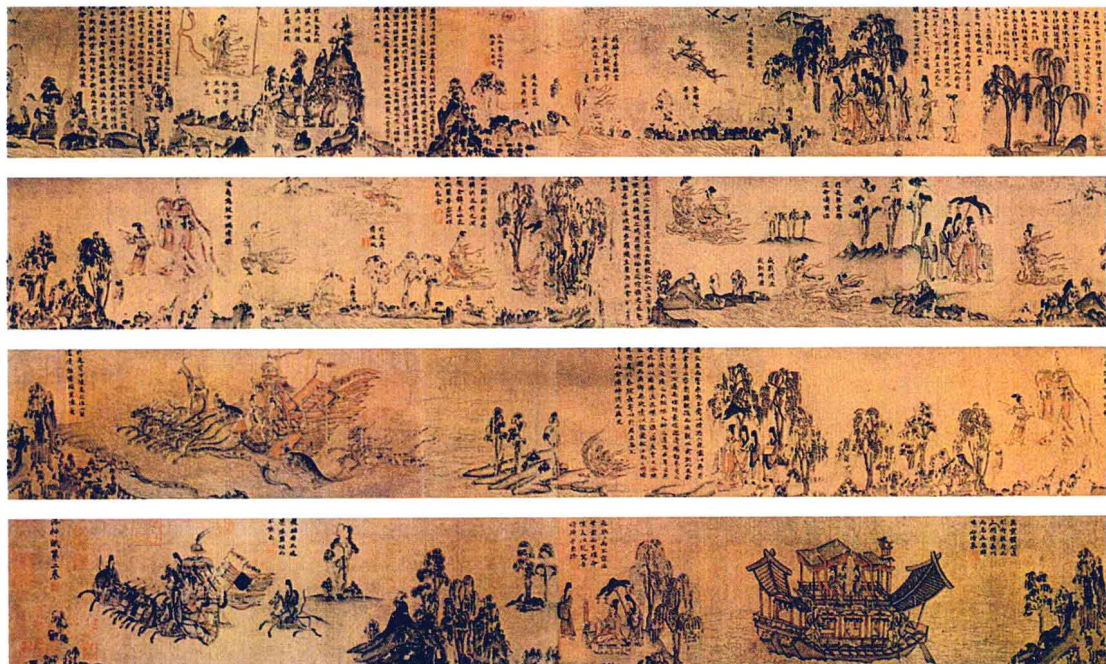

中国是世界上文明产生较早的国家之一。中国的象形文字是世界上古老的文字之一，并且汉字也是世界上从象形文字沿袭下来的最古老的文字。在汉代的绢帛中就出现了版式设计的雏形，如西汉的帛书《天文气象杂占》便将插图与文字混合编排。

《帛画云气占图》（《天文气象杂占》的一部分） 西汉 绢本设色 湖南省博物馆藏

中国自古就是诗词歌赋盛行的国家，在文人的笔下我们也能看到些版式编排的影子，如东晋顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》，虽然其艺术价值远远大于其在设计领域的价值，但我们也不难看出作者对画与诗赋的巧妙安排从而形成的完美构图。

《洛神赋图》 东晋 顾恺之

该作品是根据三国魏人曹植所写《洛神赋》而创作的故事画，描绘了曹植在洛水河边与洛水女神瞬间相逢的情景。此图分段描绘赋的内容，构图连贯。

知识链接

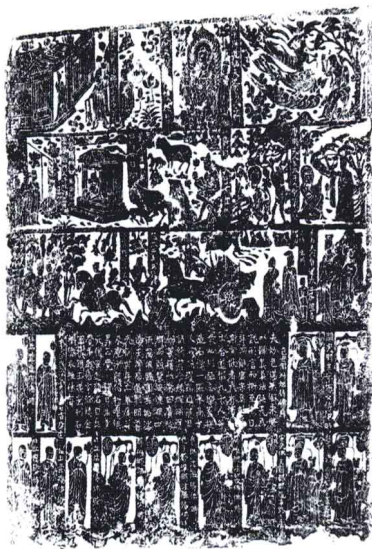
公元前3500年前后，苏美尔人就已发明了图画式的文字。这种文字建立在象形原则基础上。后来为了表达较复杂、抽象的概念，苏美尔人便把两个或三个象形字结合起来，创造了合体字，包括会意字、形声字以及指事字等。这种新的文字形状很像楔子，所以被称为楔形文字。

南北朝时期石刻技术发展起来，那一时期的“版式”已逐渐形成，如北魏时期的佛传故事、礼佛图等石刻线画中，文字与图像已存在多种混编样式，灵活且统一。

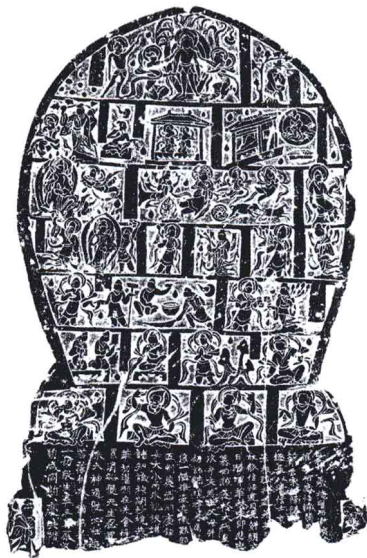
中国是最早发明印刷术的国家。中国的印刷技术始于隋朝的雕版印刷，直至宋代由毕昇发展成为活字印刷。印刷技术的诞生也就意味着真正意义上的中国版式设计的开端。目前发现的世界上最早印刷于纸张上的印刷品是我国隋唐时期的一些作品。那时期印刷品多以佛经为主，如《大圣文殊师利菩萨像》、《大随求陀罗尼曼陀罗图》、《佛国禅师文殊指南图赞》。

礼佛图 佛座

佛传故事 东魏武定 石刻线画

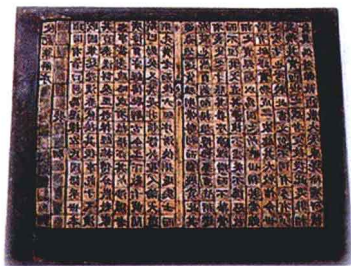
佛传故事（造像背阴） 北魏皇兴 石刻线画

《佛国禅师文殊指南图赞》 南宋刊本 版画

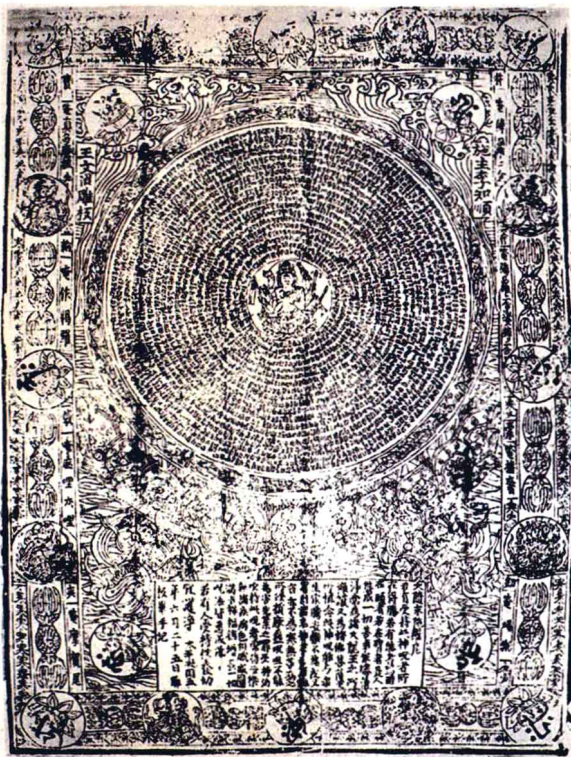
知识链接

印刷术是中国古代四大发明之一。它始于隋朝的雕版印刷，经宋仁宗时代的毕昇发展、完善，产生了活字印刷，并由蒙古人传至欧洲，所以后人称毕昇为印刷术的始祖。

《大圣文殊师利菩萨像》 约公元 950 年前后 版画

《大随求陀罗尼曼陀罗图》 北宋太平兴国五年（公元 980 年）

《武王伐纣平话》插图 公元 1321—1323 年

宋代以后随着印刷技术的普及，更多领域的出版物也得以出版，如南宋的《荀子插图》、《梅花喜神谱》，元朝的《乐书》、《武王伐纣平话》，明朝的《天工开物》、《本草纲目》等门类各异、图文并茂的图书。中国的设计也走向相当长时期的繁荣阶段。

知识链接

《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性著作，是中国古代一部综合性的科学技术著作，作者是明朝科学家宋应星。该书对中国古代的各项技术图文并茂地进行了系统的总结，详尽的记录，收录了农业、手工业、工业诸如机械、砖瓦、陶瓷、硫磺、烛、纸、兵器、火药、纺织、染色、制盐、采煤、榨油等生产技术，尤其是机械，更是有详细的记述。

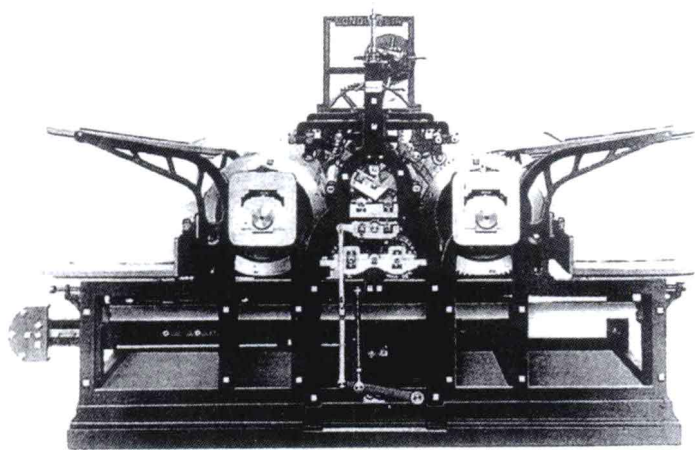

二、现代版式设计的发展

在近代,设计水平的提高,总是伴随着社会的进步和人类经济、科技的发展。印刷术的引入,是真正促进欧洲平面设计发展的因素。在15世纪初期,德国人约翰·古腾堡发明了金属活字并完善了欧洲传统活字印刷技术。他的发明推动了德国乃至欧洲的出版业,极大地促进了印刷行业的发展。

18世纪至19世纪中期的工业革命对版式设计

的影响颇深,平面设计随着工业革命的发展也得到了极大的推动。新技术在促使印刷业更加繁荣的同时,也加大了设计的需求量,报纸杂志成为日常生活品。这时期不仅排版风格和方式,字体、插图等平面设计要素也在发生着巨大的变革。经济的繁荣也促进了商业广告的发展,印刷技术连同平面设计需求一起被应用到商业推广活动中去。大量的由商

18世纪第一台蒸汽滚筒印刷机

19世纪的英、美风格海报,没有插图,以字体设计为主

知识链接

约翰·古腾堡(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, 1400—1468),德国发明家。

工业革命(The Industrial Revolution),资本主义工业化的早期历程,即资本主义生产完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。它是以机器生产逐步取代手工劳动,以大规模工厂化生产取代个体工场手工业生产的一场生产与科技革命,后来又影响到其他行业。

家及印刷公司设计制作的商业海报出现。它们通常利用特别的字体和版式设计来吸引客户。摄影术的发明与版式设计有着密切的联系。18世纪初以来,木刻作为插图的主要制作方式,虽然应用范围广泛,但其弊端显而易见。这种技术普及性差,需要由专门的版画家或技术工人才能完成,且耗时较长,制版也存在风险。但是美国发明家莫斯发明了照相制版技术之后,这些问题迎刃而解。利用底片来制版大大提高了制版速度和成功率。