

版式设计

与 实用技术

编 著 / 李 颖 郭丽娜

高等职业院校数字媒体艺术系列教材

版式设计

与 实用技术

丛书主编 / 肖刚强

编 著 / 李 颖 郭丽娜

include
pages
Social Marketing
Media
message employees successful
links web
concept

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以平面设计理论为基础,全面、系统地介绍了关于版式设计的基本理论和表现方法。

全书共分为6章,第1、2章主要讲述版式设计的基本原理;第3、4章系统地讲解、分析了版面的排列、基本类型、网格系统及版式设计中文字、图片、色彩的编排方法;第5章介绍了版式设计与印刷工艺,结合实际讲解了印刷工艺的前期工作;第6章围绕版式设计的相关实用技术展开讨论,重点讲述在平面媒体中书籍、杂志、报纸、招贴、DM等方面版式设计的表现技法,并简单介绍了在多媒体领域中关于网页版面设计的表现技法。同时,每一章都附有大量的图片案例以及习题。

本书在编写中力求结构清晰、语言简练、循序渐进、通俗易懂。

本书可以作为大专院校数字媒体艺术专业、平面设计专业的教材,也可作为广大工程技术人员自学不可缺少的参考书之一。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

版式设计与实用技术/李颖,郭丽娜 编著. —北京:清华大学出版社,2011.3
(高等职业院校数字媒体艺术系列教材)

ISBN 978-7-302-24987-0

I. 版… II. ①李…②郭… III. 版式设计—高等教育—教材 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 032389 号

责任编辑:于天文

封面设计:ANTONIONI

版式设计:康 博

责任校对:蔡 娟

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:10.75 字 数:262 千字

版 次:2011 年 3 月第 1 版 印 次:2011 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:20.00 元

PREFACE

前言

目前,我国高等职业教育正面临着重大的改革。教育部提出的“以就业为导向”的指导思想为我们研究人才培养的新模式提供了明确的目标和方向。“外语强,技能硬,综合素质高”是我们认真领会和落实教育部指导思想后提出的新的办学理念和培养目标。新的变化必然带来办学宗旨、教学内容、课程体系、教学方法等一系列的改革。为此,我们组织学校有经验的专业教师,多次进行探讨和论证,编写出这套系列教材。

这套系列教材贯彻了“理念创新,方法创新,特色创新,内容创新”四大原则,在教材的编写上进行了大胆的改革。教材主要针对高职高专艺术设计相关专业的学生,包括了艺术设计领域的多个专业方向,如平面设计、影视动画、多媒体、环艺设计等。教材层次分明,实践性强,采用案例教学,重点突出能力培养,使学生从中获得更接近社会需求的技能。

本套系列教材是参考清华大学、中国传媒大学、东北大学等多所院校应用多年的教材内容,结合本校学生的实际情况和教学经验,有取舍地改编和扩充了原教材的内容,使教材更符合本校学生的特点,具有更好的实用性和扩展性。

本套教材适合大专院校数字媒体等相关专业学生使用,也是广大技术人员自学不可缺少的参考书之一。

翁家戔

2010年12月于大连

翁家戔: 大连软件学院党委书记、院长 教授

CONTENTS 目录

第1章 步入版式设计	1
1.1 版式设计的概念	2
1.2 版式设计的原则	5
1.2.1 主题鲜明突出	5
1.2.2 艺术性与装饰性	7
1.2.3 趣味性与独创性	8
1.2.4 优化整体布局	8
1.3 版式设计的功能	10
课后习题	12
第2章 理解版式设计	15
2.1 版式设计中的视觉构成元素	16
2.1.1 版式设计中的点	16
2.1.2 版式设计中的线	17
2.1.3 版式设计中的面	20
2.2 版式设计的形式美法则	21
2.2.1 变化与统一	21
2.2.2 对比与调和	22
2.2.3 对称与均衡	23
2.2.4 节奏与韵律	23
2.2.5 变异与秩序	24
2.3 版式设计的视觉流程	25
2.3.1 单向视觉流程	25
2.3.2 曲线视觉流程	27

2.3.3 重心视觉流程	28
2.3.4 反复视觉流程	28
2.3.5 导向视觉流程	29
2.3.6 散点视觉流程	30
课后习题	30

第3章 解读版式设计 31

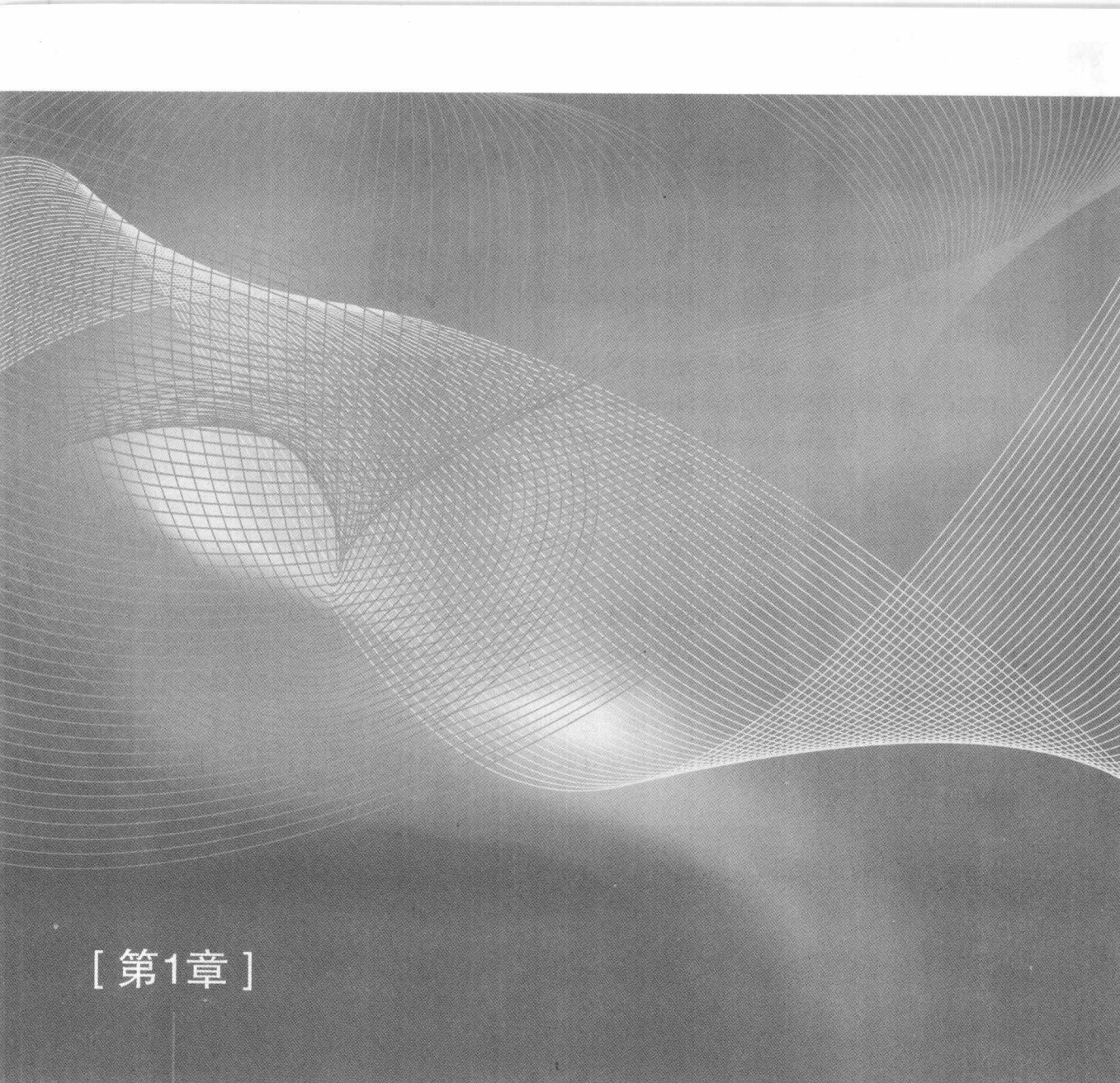
3.1 版面的排列	32
3.1.1 版面的大小比例	32
3.1.2 对称与均衡	33
3.1.3 黄金版面	34
3.1.4 对比和平衡	35
3.1.5 四边和中心	37
3.1.6 破型	38
3.2 版式设计的基本类型	39
3.2.1 满版型	39
3.2.2 分割型	40
3.2.3 倾斜型	41
3.2.4 三角型	41
3.2.5 曲线型	43
3.2.6 自由型	44
3.3 版式设计中的网格系统	45
3.3.1 了解网格系统	47
3.3.2 网格系统的类型与应用	48
课后习题	51

第4章 版式设计中的文字、图片与色彩 53

4.1 版式设计中的文字	54
4.1.1 字体	55
知识拓展	59

4.1.2 字号、字距与行距·····	60
4.1.3 文字的编排·····	63
4.2 版式设计中的图片·····	66
4.2.1 图片的应用与编排·····	69
4.2.2 图片与文字混排·····	73
知识拓展·····	74
4.3 版式设计中的色彩·····	75
4.3.1 色彩的基本要素·····	75
4.3.2 色彩产生的心理与联想·····	77
4.3.3 色彩的配色原则·····	81
知识拓展·····	84
课后习题·····	85
第5章 版式设计 with 印刷工艺·····	87
5.1 开本·····	89
5.1.1 开本的大小·····	89
知识拓展·····	90
5.1.2 开本的方向·····	90
5.2 出血·····	93
5.3 线法规定·····	95
5.3.1 角线·····	96
5.3.2 出血线·····	97
5.3.3 十字规线·····	97
5.4 色彩的标示·····	98
5.5 文字与图片输出的要求·····	100
课后习题·····	100
第6章 版式设计的实用技术·····	101
6.1 版式设计 with 书籍·····	102
6.1.1 书籍版式设计的特点·····	104

6.1.2 书籍封面的版式设计	106
6.1.3 书籍正文的版式设计	108
6.2 版式设计与杂志	111
6.2.1 杂志版式设计的特点	112
6.2.2 杂志版式设计中的文字编排	115
6.2.3 杂志版式设计中的图片编排	118
知识拓展	120
6.3 版式设计与报纸	120
6.3.1 报纸版式设计的特点	122
6.3.2 报纸版式设计的网格系统	123
6.3.3 报纸中文字、图片的编排与色彩的选择	125
6.4 版式设计与招贴	128
6.4.1 招贴版式设计的特点	129
6.4.2 招贴设计的版式编排	135
6.5 版式设计与 DM	139
6.5.1 DM 版式设计的特点	140
6.5.2 DM 中文字与图片的编排	145
6.6 版式设计与网页	148
6.6.1 网页版式设计的特点	150
6.6.2 网页设计的网格系统	153
6.6.3 网页中文字、图片的编排及色彩的使用	155
课后习题	162

[第1章]

步入版式设计

1.1 版式设计的概念

设计是一种有目的的创作行为，是把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。那么什么是版式设计呢？版式设计有怎样的作用，有怎样的创作目的与功能呢？

版式设计是一种以视觉传达为主的艺术设计，是在一定的版面空间中，将视觉要素进行有组织、有目的的编排。版面构成的视觉要素有文字、图像、色彩以及其他装饰元素。在很多时候，它又被称为编排设计、版面编排设计。

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，既是主观的也是客观的，从表面上看，它是一种关于编排的学问，实际上，它不仅是一种技能，更是技术与艺术的高度统一。版式设计是设计师必备的基本功之一，也是艺术修养和技术知识的体现。

从平面设计、多媒体设计到产品设计的各个领域，版式设计有着十分重要的位置，如书籍、报纸、杂志、广告、招贴、产品宣传册、展示艺术版面、网页、产品设计的视觉界面等诸多的设计门类都被版式设计所涵盖。怎样把版面安排好，让各种元素的排列组合达到一定的科学性和艺术性；怎样准确地、艺术地传播信息，从而吸引读者、引导读者、打动读者；怎样使读者有秩序、有节奏地进行阅读，这就是版式设计的主要目的。版式设计如图 1.1 至图 1.6 所示。

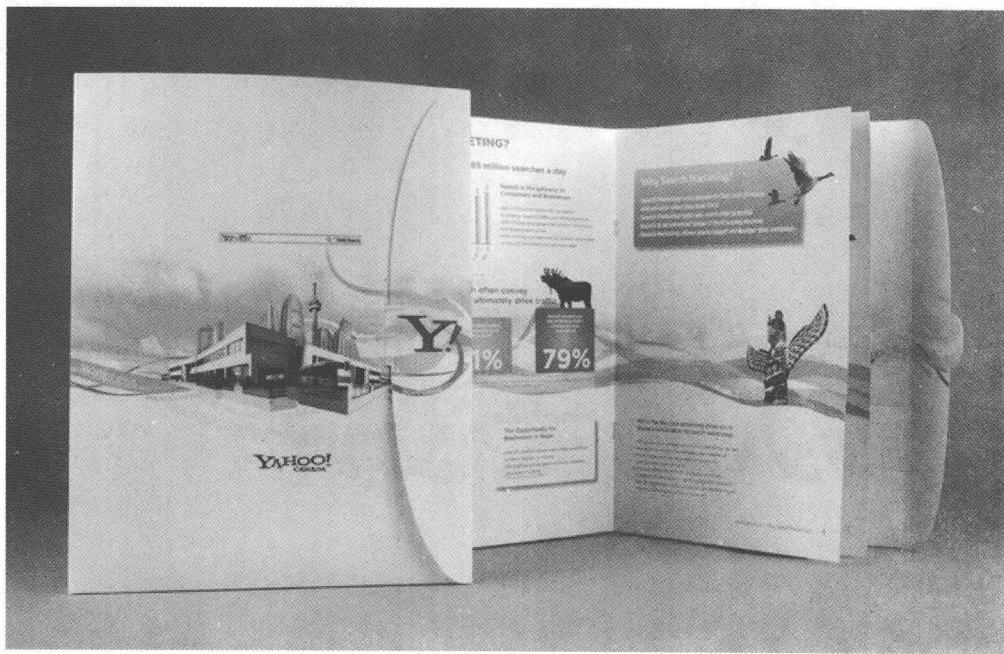

图 1.1 版式设计 1

图 1.4 版式设计 4

图 1.5 版式设计 5

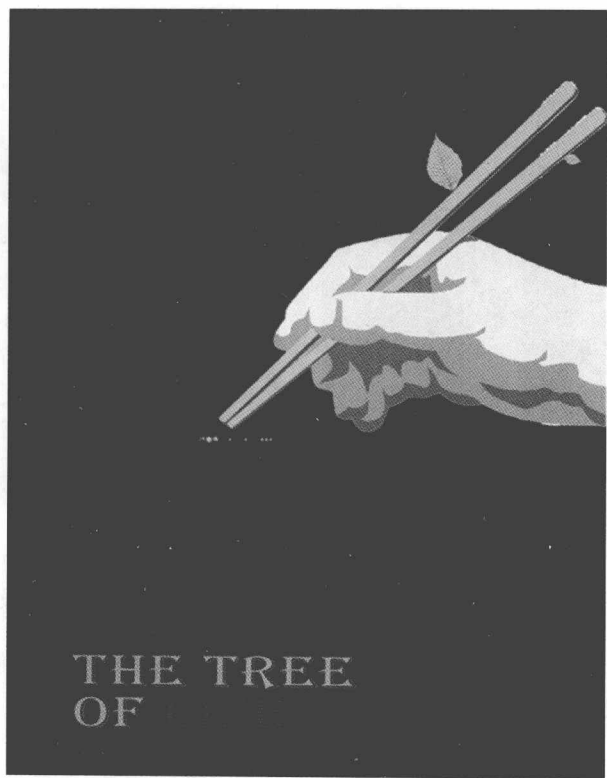

图 1.6 版式设计 6

1.2 版式设计的原则

1.2.1 主题鲜明突出

版式设计本身并不是目的，一个成功的版式设计，首先必须明确客户的目的，并深入了解、观察、研究与设计有关的方方面面，找到设计的主体与最有效的表达方式。版面离不开内容，更要体现内容的主题思想，用以增强读者的注目力与理解力。按照主从关系的顺序，使放大的主体形象作为视觉中心，表达主题思想。将文案中的多种信息做整体编排设计，有助于主体形象的建立。只有做到主题鲜明突出，一目了然，才能达到版面构成的最终目标。

要达到这一目的，可以采取以下几种方式。

1) 突出主体。在主体形象四周增加空白区域，使被强调的主体更加突出，如图 1.7 和图 1.8 所示。

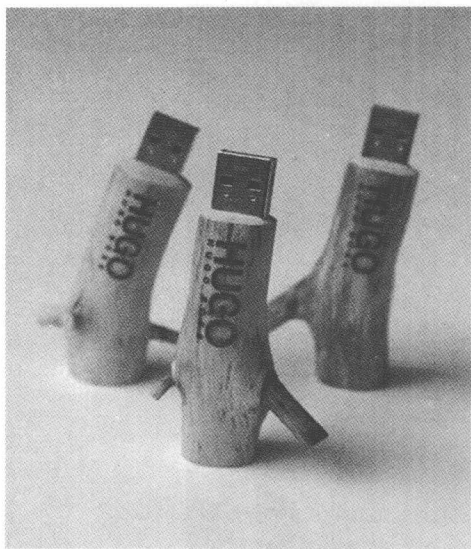

图 1.7 商业广告

图 1.8 杂志设计

2) 利用视觉流程,使重要的主体成为视觉中心。可按重要性或能够产生好的说明效果的原理进行排版,以此鲜明地表达主题思想,如图 1.9 所示。

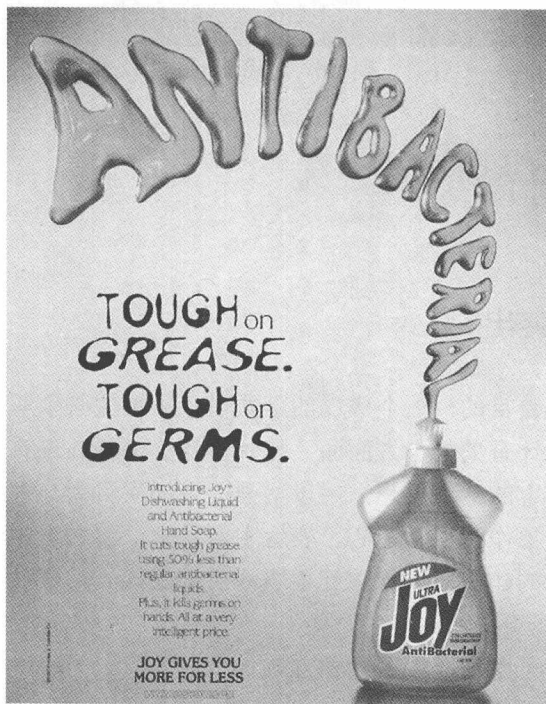

图 1.9 商业广告

3) 强调整体编排设计,将文案中的多种信息作为整体运用,以便于主体形象或主题思

想的建立,如图 1.10 所示。

图 1.10 画册版式

1.2.2 艺术性与装饰性

版式设计的技术性固然重要,但也不能忽略艺术性与装饰性。完美、新颖的形式能够更好地帮助表达主题思想,达到最佳诉求的体现。主题明确后,版面构图布局和表现形式等则成为版式设计艺术的核心。这也是一个艰难的创作过程,需要找到一种能够达到意新、形美、变化而又统一,并具有审美情趣的艺术创作方法。

版面的装饰因素是由文字、图形、图像、色彩等通过点、线、面的组合与排列构成的,并采用夸张、比喻、象征的手法来体现视觉效果,既美化了版面,又提高了传达信息的功能。装饰是运用审美特征构造出来的。不同类型的版面信息,具有不同方式的装饰形式,它不仅起着排除其他、突出版面信息的作用,而且能使读者从中获得美的享受,如图 1.11 和图 1.12 所示。

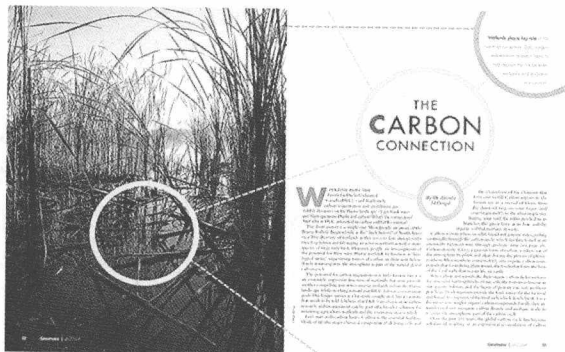

图 1.11 杂志版式设计

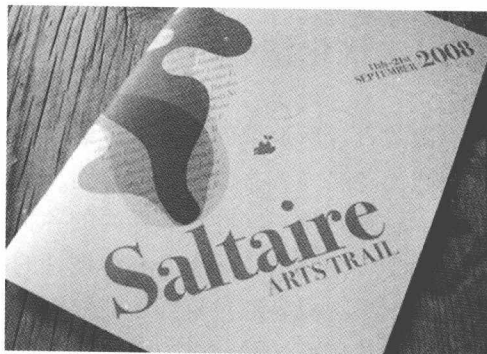

图 1.12 画册版式设计

1.2.3 趣味性与独创性

一种活泼的版面视觉语言就是版式设计中的趣味性。制造趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来获得,从而使版面更吸引人,更能打动人。

独创性原则实质上是突出个性化特征的原则。鲜明的个性是版式设计的创意灵魂。要敢于思考、敢于别出心裁、敢于独树一帜,在版式设计中多一点个性而少一些共性,多一点独创性而少一些一般性,才能赢得更多受众群体的青睐,如图 1.13 和图 1.14 所示。

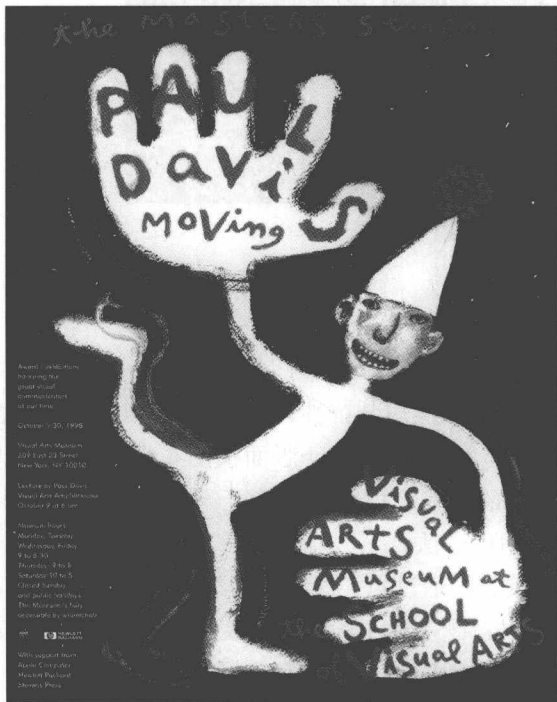

图 1.13 创意广告设计 1

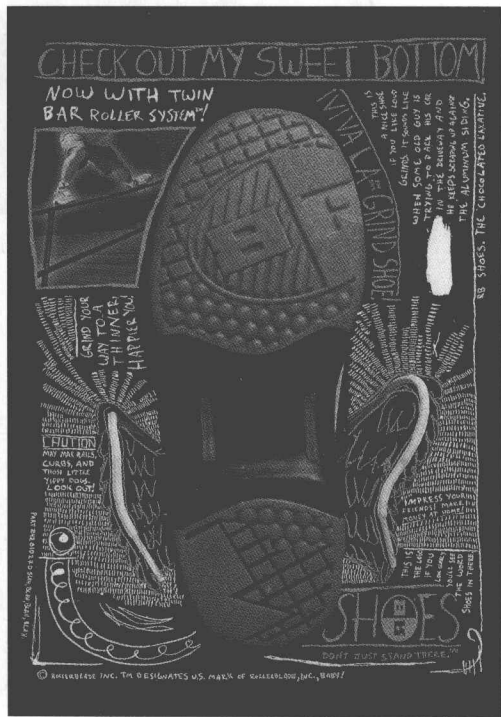

图 1.14 创意广告设计 2

1.2.4 优化整体布局

版式设计所追求的完美形式必须符合主题的思想内容,这是版式设计的根基。只讲表现形式而忽略内容,或只求内容而缺乏艺术表现,这样的版面都是不成功的。只有把形式与内容合理地统一,并将版面内的各种编排要素在编排结构及色彩上强化整体布局,通过版面的文、图间的整体组合与协调性的编排,使版面具有秩序美、条理美,才能获得更好的视觉效果。只有通过这样才能取得版面构成中独特的社会和艺术价值。

在优化版面的整体性方面，可以从以下几个方面来考虑。

- 1) 加强版面整体的结构组织及方向性视觉流程, 如水平结构、垂直结构、斜向结构、

曲线结构等，如图 1.15 所示。

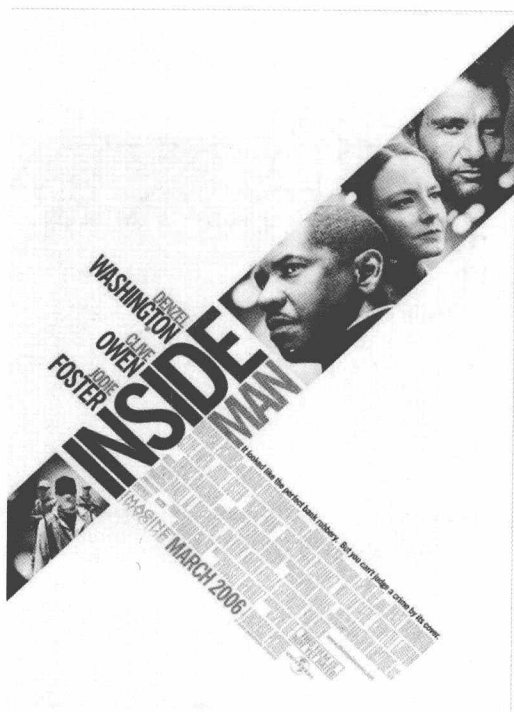

图 1.15 海报设计

2) 结合客户要求，从宣传本身内容的信息出发，加强版面的整合性，将版面中的多种信息组合成块状，形成“面”与“面”的结构，使版面更加有条理，如图 1.16 所示。

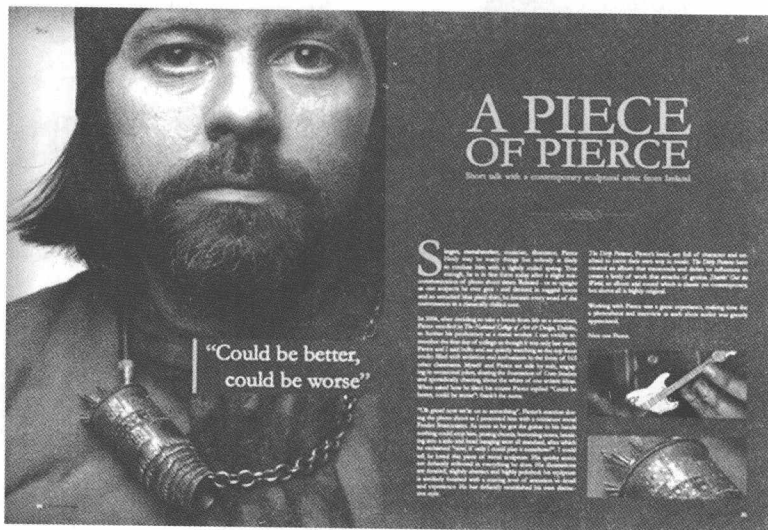

图 1.16 杂志版式设计