

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

主 编 刘京莎

版面编排设计

湖南美术出版社

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

版面编排设计

主 编 | 刘京莎

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版面编排设计 / 刘京莎主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.11
高等院校艺术设计专业教学研究丛书
ISBN 978-7-5356-3851-9

I. ①版… II. ①刘… 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164589号

SERIES ON ART & DESIGN
TEACHING IN INSTITUTIONS OF
HIGHER LEARNING

高等院校艺术设计专业教学研究丛书

版面编排设计

出 版 人: 李小山

主 编: 刘京莎

副 主 编: 陈 枫

编 委: 田中子 朱 宁 钟兰馨 郑宓宓

丛书策划: 何 辉 陈秋伟

责任编辑: 陈秋伟 文 波

责任校对: 黎 平

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司 (长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2010年11月第1版

2010年11月第1次印刷

印 数: 1-2000册

书 号: ISBN 978-7-5356-3851-9

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84763767

总序

21世纪是信息时代,更是设计时代,设计伴随着社会文明和科学技术发展的步伐在现代社会中扮演着越来越重要的角色,设计水准也成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。现代设计的功能性和超前性,充分地体现了科学与艺术相结合的时代特征,设计在满足人们的现实生活需求的同时,还引领着社会的文化发展潮流,满足着人们不断变化的精神需求。

新材料和新技术的不断涌现,设计学科知识结构的不断更新,教学方法的不断变化,使得设计学科总是处在一个动态的发展过程中。如何使我们的设计教育适应新的社会需求,如何把学生培养成为引导时代潮流的新一代创新型设计人才,是高等院校设计教育必须面对的课题。

设计学科是一个实践性极强的学科门类,既需要系统理论的支撑,同时更需要实践的检验,设计教育的核心离不开明确的培养目标和科学的教学大纲,教育思想和教学方法的改革也是依靠课程来实现的。

本套丛书的编写立足于设计课程的创新,定位于“设计教学现场”,旨在构筑以教学现场为中心的中国特色、区域文化、国际视野及当代情境相结合的设计教育教学研究平台,力求把最新的、最前沿的,也许是不成熟的,但是预知是有价值的知识展现给我们的学生。编写中我们还注重从认知、体验、创新、评价等环节来组织学科课程内容,将设计基本原理的呈现、学习方法和路径的指引、理论对实践的指导相结合,落实到可操作性上;同时,我们还注重学生探究式学习方法的养成与教师的示范作用,在课程设计时适度地加入了一定的实验性课题,为学生进一步深入地运用设计进行科学研究奠定了

基础。教学不是简单的教与学,教师的作用应该是在学生思维停顿时,启发学生的思维。所以在本套丛书中我们加强了设计研讨、案例分析、设计评判等方面的内容,使内容更加贴近学生的实际,更容易为学生所接受,以利于在教学过程中调动学生的积极性与互动参与性。在教学中学生设计的结果固然重要,但是对于学习而言,设计的过程可能比结果更为重要,学生的创造性思维及设计能力只有在学习的过程中才能得以提高。

总而言之,编者在本套丛书的编写中力图在理论性上强调严谨的科学性和广泛的适用性,在实践性上强调通用性和技术的可操作性;课题安排既有适应学生职业发展需求的实践性课题练习,也有强调设计前瞻性的实验性课题训练。希望通过课程的学习能够提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

由于本套丛书所涵盖的课程门类较多,各门课程又有各自的学科特点,无疑会留下许多遗憾和不尽如人意之处,诚挚地希望各院校的教师和同学在使用过程中反馈宝贵的意见。

孙湘明、何辉

2010年7月

目 录

前 言	001
第一章 版面编排设计的多维认知	002
第一节 版面编排设计的基本概念	003
第二节 版面编排设计的原则	008
第二章 版面编排设计的源流与发展	011
第一节 版面编排设计探“源”	012
第二节 版面编排设计在西方	015
第三节 版面编排设计在中国	021
第四节 版面编排设计多元的发展趋向	024
第三章 版面编排设计的视觉要素与审美原理	027
第一节 版面编排设计的视觉构成要素	028
第二节 版面编排设计的视觉传达要素	034
第三节 版面编排设计的视觉审美原理	040
第四章 版面编排设计的视觉流程	044
第一节 视觉的普遍规律	045
第二节 视觉的流程设计	052
第五章 网格系统与排版系统	058
第一节 网格系统的认知	059
第二节 网格的构建与应用	062
第三节 版面编排设计中的排版系统	070

第六章 版面编排设计中的图文编排 073

- 第一节 版面编排设计中的文字 074
- 第二节 版面编排设计中的图 083
- 第三节 版面编排设计中的图文整合 086

第七章 版面编排设计中的视觉情境 089

- 第一节 复古的情怀 090
- 第二节 噪音的冲击 092
- 第三节 简约之美 094
- 第四节 返璞归真 096
- 第五节 光影的魅力 098
- 第六节 在拼贴中游戏 100
- 第七节 未来时空的幻境 103

第八章 版面编排设计的步骤与应用 105

- 第一节 版面编排设计的步骤 106
- 第二节 版面编排设计的应用 108

参考文献 118

后 记 119

前言

当今社会的高速运转，使人们每天都面对着来自于不同层面的大量信息，科学技术的普及与进步使我们迈入了一个崭新的设计时代，也使设计需要更多的亮点来打动人心。进入21世纪以来，信息流通的加速、科学技术的提升与审美的多元化将版面编排设计的丰富性与时代性推到了一个前所未有的高度，设计师面临着更为严峻的挑战。

版面编排设计也被称为版式设计或版面设计，是视觉传达设计中的重要组成部分，是艺术设计专业的必修基础课程之一。之前，总有学生误认为版面编排设计只是书籍设计的一个分支，与其他设计门类并无交叉，实则不然，版面编排设计是所有视觉传达设计专业课程的基础，也是动画专业甚至影视专业不可或缺的学习内容。版面编排设计是对版面中各种视觉元素的统筹规划与精心编排，文字、图片、色彩在设计

师的掌控中演化出丰富无穷的排列组合，形成如同魔术般的视觉冲击力。

本书集合编者多年从事设计工作和教学的经验，按具体教学过程来安排章节结构，涵盖了从版面编排设计的历史到构成要素、从版面编排设计的原理到实际应用的各项基本内容，强调传统与现代的衔接，使学生掌握设计的理论知识并学习新颖、现代的设计手法，培养崭新的设计理念，以适应时代和社会的需要。书中还融入了大量国内外的优秀设计图例，本着循序渐进、深入浅出的原则，着眼于培养学生们的设计思维与动手能力，力求为大家学习此门专业课程搭建一个更为广阔的平台。

编者

2010年10月于湖南·长沙

第一章

版面编排设计的多维认知

要点提示

○ 学习目的

从版面编排设计的定义、功能、类型以及设计的原则出发，掌握基本概念，为进一步学习奠定基础。

○ 学习重点

深入理解版面编排设计的三个原则，即主题与诉求的契合、内容与形式的统一、技术与艺术的平衡。

○ 学习难点

掌握主题与诉求、内容与形式、技术与艺术在版面编排设计中的作用和彼此关系。

○ 参考课时

8课时

第一节

版面编排设计的基本概念

我们处在人类生活水平日益提高、媒体温度持续攀升的信息时代,“设计”已被越来越多的人所重视,并彰显出神奇的魔力。在我们周围,充满了色彩斑斓、各式各样的图形与文字,“设计”正在扮演着不可或缺的角色。不断跃入眼帘的报刊、书籍、包装、海报、店面门牌、路牌广告、网页、影视动画……在传递信息的同时也愉悦着我们的视觉,敲击着我们的心灵。

几乎所有的视觉传达设计,都要解决怎样编排处理文字、图形、色彩与空间关系的问题。学习版面编排设计,首先要了解、掌握相关的基本概念,认清本质才能在学习的过程中有的放矢,少走弯路。(图1-1)

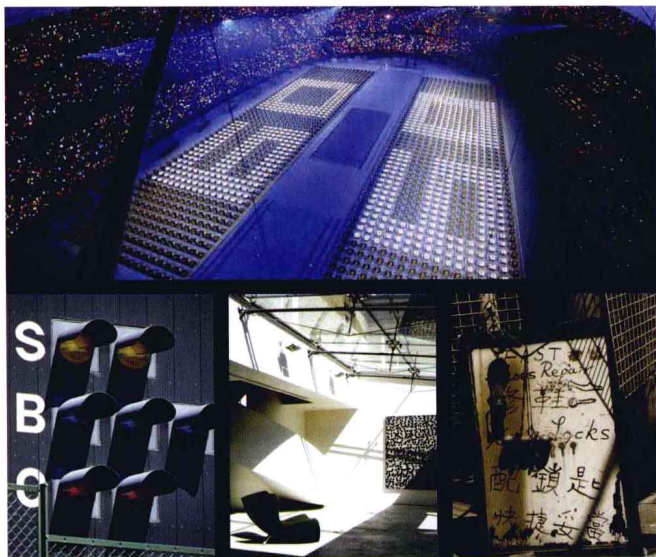

图1-1 人们的编排意识

人们习惯于把物体在一定的空间内按照需求和个人审美标准组织排列起来,如城市的规划、室内的布置、奥运开幕式表演的队列、建筑的外观……这种编排意识无处不在。

一、版面编排设计的定义

版面编排设计也被称为版式设计或编排设计,是视觉传达设计中的重要组成部分。从字面上看,“版面”是指在平面设计中成品幅面以及在这个幅面中的图文和空白部分。本书中所提到的“版面”一词同时包含“Format”与“Layout”的双重含义,分别指规格、开本的形式和在平面上的展开与调度。我们通常进行的版面编排学习侧重于“Layout”层面的训练,也就是在一定的幅面中各视觉元素的布置与安排。(图1-2)

图1-2 巴黎蓬皮杜现代艺术中心外观

独特的建筑外观设计使人沉醉于线条的穿插编排中,悬挂于中部的平面广告与钢架结构形成强烈的质感对比。

图1-3 《elementism²》内页设计_林伟雄

设计师如何根据项目的需求合理组织安排版面中的图、文字、色彩以及空间关系是我们在进行版面编排设计时要解决的关键问题。

所谓版面编排设计，是指设计人员根据设计主题和视觉需求，在既定的范围内，运用造型要素和形式原则将视觉传达信息进行精心的编排布局，从而达到满意的视觉效果，引起受众的兴趣与共鸣并便于阅读。当今社会的一大特点便是信息的快速流动性，人们每天都面对着来自于不同层面的信息。版面编排设计犹如一场交响乐，设计者就是总指挥，版面中的文字、图形、色彩分别扮演着各种乐器的角色，在指挥和调度下才能奏响这曲华美的乐章。（图1-3）

在传统观念中，版面编排设计只局限于书籍刊物的排版，其实随着现代科学技术与经济的发展，它已被广泛应用于报纸广告、招贴海报、书籍刊物、网页、包装、产品样册、年历挂历、影视片头等众多视觉传达领域（图1-4）。版面编排设计的维度空间也

拓展成以二维为基础，三维、四维为延展的崭新局面。多元的、交叉的世界发展局势对视觉传达设计产生了强大的影响，仅停留在二维平面的视角来学习版面编排设计已远远不能满足现代文明社会发展的需求。（图1-5、图1-6）

版面编排设计的原理是所有视觉传达设计的基础，也是我们进行专业学习的一门必修的基础课程。

图1-4 5inch.com形象推广

相关链接

● 知识补充

1. “受众”的概念及特点

受众指信息传播的接受者，包括报刊和书籍的读者、广播的听众、电影和电视的观众。随着研究的发展，传播学者们发现受众并不是单纯的、被动的接受者，不同的受众对于同一传播信息会产生不同的反应，受众在传播过程中的作用越来越受到重视。

2. 书籍设计中版面与版心的关系

在书籍设计中，版面与版心分别为两个不同的概念。版心是指在成品幅面内所规定的图文等印刷部分。当版面确定后，设计者的任务就是确定版心的尺寸以及版心在版面上的占位。在确定版心尺寸时，要留足版心四边的空白以及装订线所占的部分。

图1-5 日本札幌JR大厦屋顶设计_Studio Compasso, Inc.

版面编排设计的应用早已不再局限于报刊、书籍的页面编排,设计人员可以利用建筑的外墙甚至屋顶,把要传递的信息与之结合,从而达到震撼醒目的视觉效果。

图1-6 耐克“Run Rabbit Run”活动方案_Brad Trost

通过上图的活动方案我们可以看出巧妙利用环境媒介能使传统意义上的视觉传达设计空间进一步得到拓延。

二、版面编排设计的功能

设计的本质是什么?设计,是一种记录、表现、排列和交流某种特定意图的方式,是连接科技、生产及经济领域,连接消费、文化及意识形态领域的活动过程。因此,设计的起点就是人们需要彼此传递详尽、精确的信息。

设计的关键在哪里?设计的关键在于如何做到运用独特新颖、准确适当的方式将诸如产品、形象、概念等元素组织编排起来,在大众与委托方之间构筑起一座沟通的桥梁。

版面中各视觉元素需要进行统一的规划、调度、安排。具体来说,版面编排设计具有以下两大功能:

(一) 提升信息传递的致效性

信息(Information)是事物现象及其属性标志的集合。美国信息论的创始人克劳德·艾尔伍德·香农(Claude E. Shannon)指出:“信息是用来消除随机不定性的东西。”信息一般分为数据、文本、声音、图像四种形态,它不但可以识别、存储,还可以扩充、压缩、传递甚至转换。优秀的作品能在瞬间释放信息,演绎故事,激发观看者内心的情感。(图1-7)

提升信息传递的有效性是版面编排设计的根本

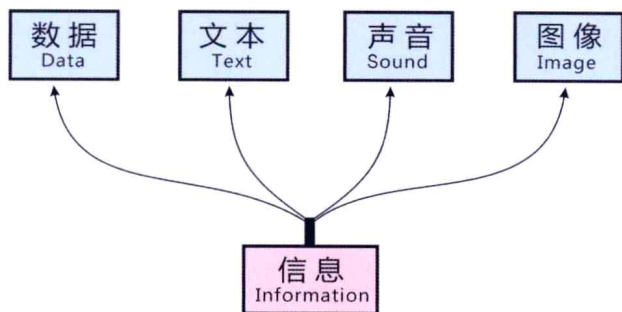

图1-7 信息分类图

功能。

如何使承载信息的要素相互呼应，相互联系？如何使作品在最短的时间内引发观看者的兴趣？如何使这些信息主次分明、有条不紊地被人们接收？设计人员往往依据视觉心理学的相关原理，将设计幅面中的信息元素按照一定视觉流向由主到次、由先到后地传递出来，以便于人们阅读并加深对其设计主题的印象。（图1-8）

目前，有些专业人员由于对设计的本质理解片面，一味卖弄所谓的“特技”，却忽略了版面编排设计传递信息的根本功能。尽管有些作品确实能抓住人们的“眼球”，但过于纷乱的形式干扰了人眼的正常阅读，令人眼花缭乱，捕捉不到相关的重要信息。如果设计作品本身阻碍了信息传达的流畅性与时效性，也就不值得提倡，更不值得夸耀了。

（二）强化版面的审美情趣

从古至今，人类从没有放弃过对美好事物的追求。我们会为一曲美妙动人的旋律潸然泪下，我们会在美轮美奂的景致里吟诗作画，我们甚至会停留在一件精雕细琢的工艺品面前流连忘返……美，是事物

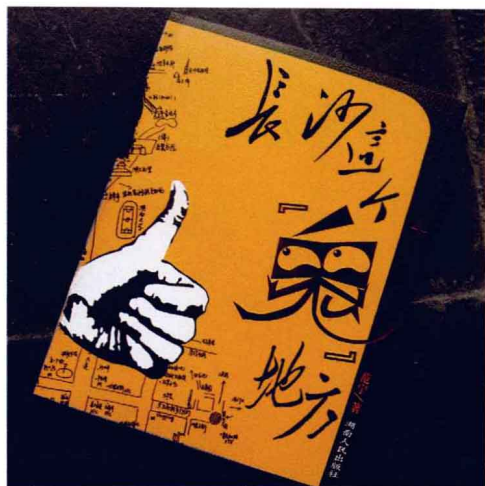

图1-8 《长沙这个“鬼”地方》封面设计

书名中的“鬼”字运用了具有现代气息的表现手法，诙谐幽默，其余的汉字则采用“毛体”，字与字的排列轻松自然又不失和谐。此封面渗透出浓厚的长沙本土特色并具有时尚感和热情度。

促进和谐发展的客观属性与功能激发出来的主观感受，是能够使人们感到愉悦的一切事物，它包括客观存在与主观存在。

审美，是一种主观心理活动的过程，是使人们根据自身对某事物的要求做出对事物的看法。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。这种对美好事物的追求，提高了人类的精神境界，促进了和谐社会的构建，推动了人类的发展。

德国著名哲学家伊曼努尔·康德（Immanuel Kant）曾说：“美是人感性的知觉判断。”人的审美具有情感性，审美情感是指人对客观存在的美的体验和态度。审美也具有趣味性，趣味是对人的本性中天然存在于内在情感中和一种专门欣赏美的特殊感官，是一种

相关链接

● 名家介绍

克劳德·艾尔伍德·香农（Claude E. Shannon）

克劳德·艾尔伍德·香农于1948年创立了信息论，被誉为信息论及数字通信时代的奠基人。

图1-9 香农像

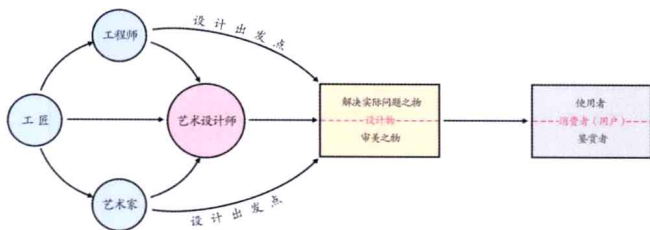

图1-10 设计的实用与审美双重属性

直接的感受和品位。在当今富有挑战与竞争的时代，审美已经成为人们的心理需求，当一个人在进行消费的同时也希望能够获取一种美的体验。随着物质生活水平的攀升，人们的审美意识也不断提高。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获得视觉与心理上的愉悦，这种愉快投射到人的心里，就形成了设计的审美特征。不过，人们对于审美经验的认识也因国家、民族的社会制度和历史的原因而产生差异性，所以我们必须恰当把握审美心理的个性与共性以及了解不同社会文化对于审美心理的影响。（图1-10）

总之，我们应谨记，优秀的版面编排设计是形成与提升设计审美价值的一个必要手段。

三、版面编排设计的类型

如今，版面编排设计所涉及的范围与类型不断扩展，根据不同的划分标准，主要分为以下几类：

（一）按照媒体的种类划分

1. 广告类：如报纸杂志广告、影视广告、POP广

告、DM广告、路牌灯箱广告、招贴广告等。

2. 信息类：如书刊、报纸、名片、吊牌、挂历等。

（二）按照媒体结构划分

1. 平面型：设计实物以二维平面形式出现的，如名片、报纸、海报等。（图1-11）

2. 立体型：设计实物除了以二维形式出现外还包含三维空间的形态，如包装、立体广告牌等。

3. 动态型：虽然添加了时间的因素，如网页、影视片头等，但版面编排设计仍是其中重要的组成部分。

平面型是立体型与动态型的基础，而后两者是前者在媒体结构上的扩延，关于此点包含的内容在本书第八章中还会有更详尽的讲述。

图1-11 金芝河新书出版发布会海报_安尚秀（韩国）

荡气回肠的笔墨线条与错落有致的红色字母交织出令人心潮澎湃的画面意境。

相关链接

● 知识补充

汉字“美”的来源

不少人以为美字由“羊”与“大”两个字构成，认为美是源于古人认为羊大为美。其实不然，甲骨文中“美”是站立的人头戴羽毛头饰的形状，后来简写时误作“羊”、“大”两个字，和“美”同源的“每”字，甲骨文写作戴羽毛头饰的妇女，在古代两个字都是表示漂亮、好看的意思。

图1-12 “美”字

● 延伸阅读

《审美心理学》周冠生 上海文艺出版社

图1-13 《审美心理学》

第二节

版面编排设计的原则

原则是指说话或行事时所依据的法则和标准。职员可以发挥主观能动性,施展自身的才华为公司效力,但必须遵循有关的规章制度;玩家可以调动身体里的每一根神经,在虚拟世界中崭露头角,所向披靡,但不能逃离游戏规则的制约。版面编排设计不能简单地理解为只是将文字、图形、色彩等元素相互拼凑,我们必须对其基本原则进行认识与了解。

一、主题与诉求的契合

主题一词最初是指乐曲中最具特征并处于优越地位的那一段旋律。后来,这个术语被广泛用于一切文学艺术领域乃至设计领域。我国古代对主题的称呼为“意”、“主意”、“旨”、“主旨”等等。设计中所指的主题是设计作品的灵魂与统帅,版面编排设计的最终目的是用个性化、艺术化的表现形式来传播信息以突出主题。

诉求是设计作品通过各种媒介向目标受众诉说,以求达到某种道德、动机、认同或是说服受众应该去做某件事情的理由。作为设计人员,必须与客户进行良好的沟通,充分掌握他们的要求与目的。只有做到主题鲜明突出,诉求一目了然,才能使受众轻松愉悦地接收信息。(图1-14)

设计是一项目的性很强而又贯穿理性的创造过程,我们应该把主题与诉求的契合这个基本原则落实到实处,才能使自己不偏离设计的正确航线。

二、内容与形式的统一

内容与形式本属于哲学名词,两者是相互对应的关系。内容是指事物内在的诸要素的总和;形式则是指事物外在的结构或规律,是内容的存在方式。世界上的任何事物没有无形式的内容,也没有无内容的形式,内容决定了形式,而形式依赖于内容,并会随着内容的发展

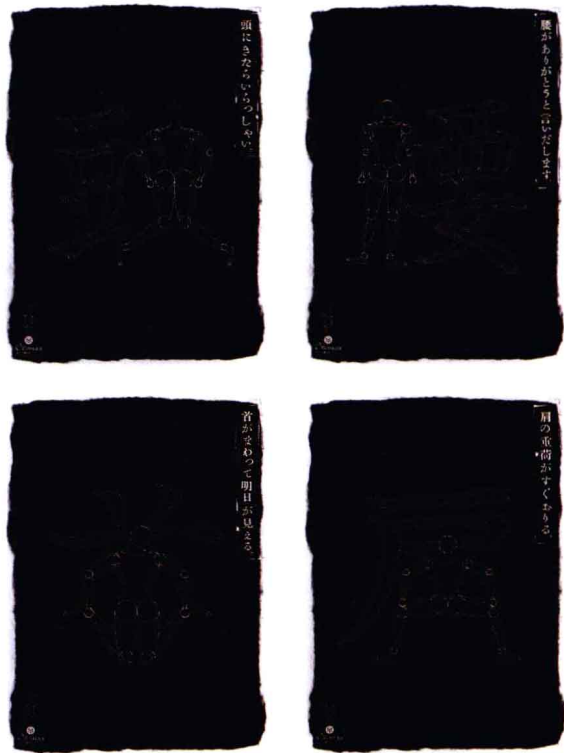

图1-14 Ottoman治疗中心广告

版面中运用较少的色彩以及简洁的编排方式来表达主题,设计运用视觉效果有力地突出了身体的各个压力点。

而发生改变。

内容与形式的统一,是版面编排设计的重要基础。只讲形式而忽略内容,会使设计变得空洞,只有内容而缺乏形式,则使设计流于乏味,都会直接影响诉求信息的有效传递。我们应将所表现的主题和诉求与相适应的表现形式巧妙地融为一体,创造出形式与内容和谐统一、符合主题要求、具有设计价值的作品。

在学习过程中,如果只强调形式的训练而忽视在训练过程中怎样做到形式烘托内容并与其统一,则会导致不良的设计观念与习惯的产生。我们经常强调,设计要解决“应该说什么”、“对谁说”和“怎样说”的问题。随着时代的发展,设计理念与设计教学思路也需

图1-15 伏特加酒瓶包装_Fiona Curran(英国)
适合于瓶形的黑白插图与手写文字符合“不完全堕落”系列的产品定位。

图1-16 联通沃·3G闯关游戏界面设计_马隆安
以Logo为游戏闯关通道的视觉主体以及活泼生动的细节设计都很好地展现了该游戏的主题与具体内容。

图1-17 “快乐购”车体广告_黎振亚
巧妙的构思与版面形式既符合车体广告的特点又契合广告内容的需求。

要不断提高与完善。版面编排设计虽然属于设计基础教学的范畴,但应以提高学生整体设计思维能力与创造能力为依托。努力做到内容与形式的统一,强化整体的布局,这是我们在学习中不容忽视的关键。(图1-15至图1-17)

三、技术与艺术的平衡

所谓技术,同艺术本质上是以美的价值为内容不同,其对象是有用或者合目的的,是由带来有效成果而成立的一种结果性的价值。艺术与技术曾经在很长一段时间内被认为难以得到平衡,不过到了现代,两者的关系有了新的变化,技术已在它的成品中散发出内在的美,其本身已带有艺术的特性。令人欣喜的是,艺术也受到技术的影响,呈现出机械化、合理化和知性化的倾向。

毫无疑问,版面编排设计涉及诸多技术层面,对于一个设计者来说,应当具备良好的知识技能结构。在很多情况下,我们应该考虑前期原始素材的收集标准、设计排版软件的使用、后期制作工艺技术等诸多因素。当今,科学技术的进步无疑给设计注入了更多鲜活的血液,提高了大家的工作效率,也使很多原来难以实现的效果成为可能。进行版面编排设计必须重视技术,使其拥有更高的“科技”含量,做到“专”而“精”。

然而,有不少人简单地认为版面编排仅仅是一项技术工作。如果缺少专业能力的训练,忽视现代版面视

觉语汇运用的重要性,往往只能停留在“套路化”的“咒圈”内,导致设计出来的版面千篇一律,没有针对性,更谈不上“意新”与“形美”了。

现代版面编排设计具有丰富的审美内涵,也在一定程度上折射出了当今社会的时尚与流行。“填鸭

式”的、“程式化”的设计已不能与社会的需求接轨,强调其艺术性已成为一种必须。作为设计人员,要不断扩充自身的技术知识,提高艺术修养、思想境界、文化涵养,要善于学习,努力提升全方位的素质,才能使设计出来的作品达到技术与艺术的平衡。(图1-18至图1-20)

图1-18 “哲学原则”《Vom》杂志推广设计

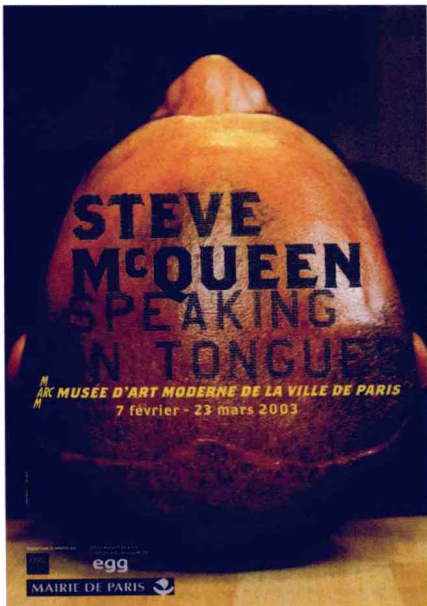

图1-19 巴黎现代艺术博物馆宣传海报

图1-20 HUGO香水广告_Pepey (印度尼西亚)

思考练习

1. 理解版面编排设计的基本概念,讨论其包含了哪些主要内容及所能应用到的相关领域。

2. 根据版面编排设计的原则,搜集相关设计实例,并对内容和形式加以分析。

第二章

版面编排设计的源流与发展

要点提示

○ 学习目的

了解版面编排设计的起源以及在发展过程中不同文化背景影响下所呈现出的各自不同的历史进程与风格特点，把握当下版面编排设计多元化发展的新趋势。

○ 学习重点

华夏文明孕育出独特的版面风格特征、近现代中国的版面编排设计变革和版面编排设计在中西方的发展演变历程。

○ 学习难点

了解中国古代版面编排的特征以及西方版面编排设计与几次设计运动的关系。

○ 参考课时

8课时