

Office suropden
des brebets

ESPA

sur CD-ROM

新世纪艺术设计专业教材

版式设计

孙彤辉 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 孙彤辉著。

—武汉：湖北美术出版社，2005.7

新世纪艺术设计专业教材

ISBN 7-5394-1741-2

I. 版...

II. 孙...

III. 版式—设计—高等学校—教材

IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 071968 号

责任编辑：曾琪琳

装帧设计：崔生国

技术编辑：祝俊超

新世纪艺术设计专业教材 **版式设计** © 孙彤辉 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街 268 号 C 座

电 话：(027)87679521 87679522

邮政编码：430070

h t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：5

印 数：5000 册

版 次：2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1741-2/J · 1353

定 价：27.00 元

新世纪艺术设计专业教材

版式设计

孙彤辉 著
湖北美术出版社

第一章 概述 /5

- 一、版式设计新概念 /6
- 二、版式设计的目的 /7
- 三、版式设计的原则 /8
- 四、版式设计的新趋势 /10

第二章 版式设计的视觉要素和构成要素 /11

- 一、视觉要素 /12
- 二、构成要素 /18

第三章 版式设计的审美原理 /25

- 一、对称与平衡 26
- 二、对比与调和 28
- 三、节奏与韵律 32
- 四、秩序与变异 35
- 五、空间与虚实 37

第四章 版式设计的形式 /41

- 一、印刷品与数码版式 /42
- 二、版式设计的基本形式和类型 /44
- 三、视觉要素的表现形式 /49
- 四、版面的色彩处理 /58

第五章 版式设计的类型 /61

- 一、书籍杂志的版式设计 /62
- 二、报纸及广告的版式设计 /65
- 三、非出版物的版式设计 /67
- 四、招贴广告的版式设计 /69
- 五、包装的版式设计 /71
- 六、网页的版式设计 /74
- 七、企业形象的版式设计 /75

附：课程教学大纲及课时安排 /79

导言

现代版式设计是平面设计的核心，这一说法已得到我国平面设计界的普遍认同和日益重视。因此，为了使未来的设计师们有良好的专业基础，各大艺术设计学院将版式设计设为主修课程。本书立足于实用，深入浅出地阐述了现代版式设计的构成要素、视觉元素、审美原理、设计形式和类型介绍等；分析了大量的成功案例图片，特别是介绍了部分美国大学生和国内大学生的习作，使我们能了解到美国平面设计教育的一些情况。

第一章 概述

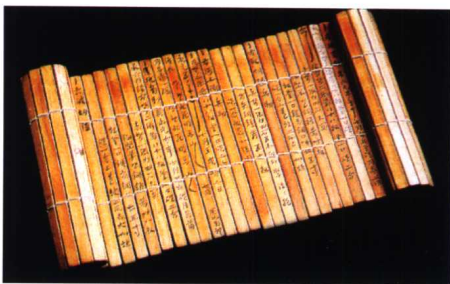
第一章 概述

一、版式设计新概念

提到版式设计，首先令你想到的一定是书籍、杂志和报纸的版面编排，这很自然，因为，版式源于书籍。人类自从有了文字，人们就用自己的方式记载信息；我国古代将文字写于竹简，抄书时右手执笔左手按简，从上至下一根根地写，形成了中文书籍由上而下、从右到左的编排特色；西方的文字是由字母组成，从公元前古希腊、古罗马的手抄本和碑文上可以看到，有以从左至右的水平编排方式为主的特点；虽然东西方文字结构差异很大，但丝毫不影响各自的书写和阅读习惯，就此形成了截然不同的版面编排，这也是版面编排的初始阶段。

造纸技术和印刷技术的发明、传播和广泛运用，使版面编排逐步完善，特别是印刷术传入西方后，得到了飞速的发展。德国人谷登堡发明了印刷机，改木刻活字为金属活字，他的发明极大地促进了德国的印刷出版业的发展，并且推动了印刷出版业在整个欧洲的发展。他采用活字印刷了第一本完整的书籍——《圣经》，此书尺寸很大，文字分两栏编排，版面工整，将插图和文字安排在不同的页面上，使阅读更为方便。他的这本印刷品，形成了早期的编排规则，之后欧美国家一直注重对版式设计的探索与研究。随着工业革命的进展，新的发明创造层出不穷，新思想、新技术给生活方式带来了巨大的冲击，新的艺术流派不断涌现；经过了维多利亚时期、“工艺美术”运动和“新艺术”运动，版面编排日趋成熟。

进入20世纪后，受现代主义运动、俄国构成主义、荷兰风格派和德国包豪斯设计思想的影响，现代版面设计在思想观念、表现形式、创作手法、传达方式、材料运用上进行了新的探索，在不同的历史时期、不同阶段形成了不同的风格面貌。

1

2

3

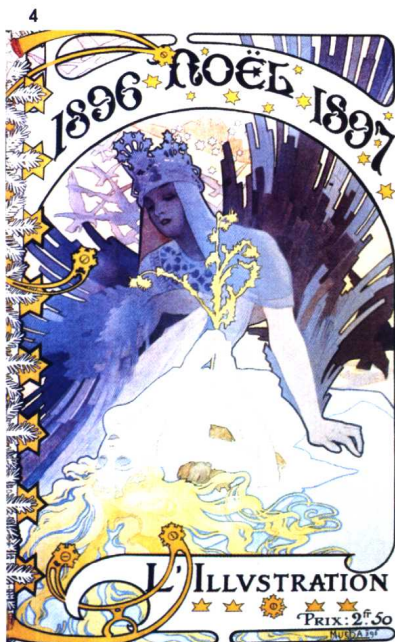
1 竹简

2 西方第一本完整的书籍

3 中世纪抄本

4/5 维多利亚时期的杂志封面和版面设计

6/7 网页设计

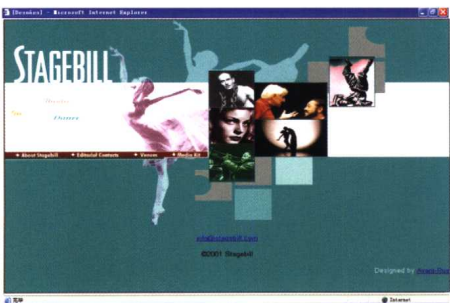
4

5

6

7

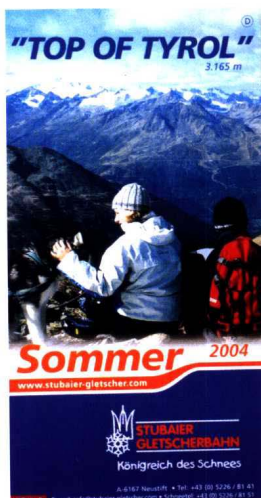
但真正给版式设计注入全新概念的则是用“平面设计”这个术语来概括所有二维空间中的、非影视的设计活动，其涉及的内容广泛，包括书籍设计、广告设计、包装设计、字体设计、标志设计、企业形象设计、插图设计等，这些内容是以准确运用视觉元素为核心，传达信息、指导和劝说等为目的，其表现方式则是由现代印刷技术达到的。由于平面设计作品是批量生产的，这就使它区别于单张、独件的艺术作品，故被称为“民主的艺术形式”，即平民百姓也能享受和拥有的艺术形式。这就奠定了平面设计在设计范畴中不可缺少的重要地位，而平面设计的内容均与版式设计有着密切的关联，因此，版式设计的概念是在版面编排的基础上加入设计理念，更注重新思想、新观念、新技术、新工艺、新材料的体现；其范围也不再局限于书籍、杂志、报纸等出版物了，而是几乎包含了全部平面设计的内容，成为平面设计的中心内容。如果说现代平面设计与印刷有不解之缘，那版式设计则与现代平面设计密不可分。

二、版式设计的目的

什么是设计？即在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。设计的关键在于需要设计者如何用最独特、最准确和最精细的形式将产品、概念、形象等组织起来，为观者提供准确的信息，在观者和设计师之间搭建起沟通的桥梁。

版式设计的首要目的也是最基本的目的：将平面的主要视觉元素——文字、图像、图形及色彩，在限定的平面空间内选择符合内容的形式将其组合，以传达准确的信息。

版式设计在新时期的目的已不再是单一的传达信息，而是有着更多重的目的，目的之一是在传达信息的同时，传达新思想、新观念、新技术、新材料、新工艺；现代设计具有艺术与实用双重性，而设计的双重性决定了版面设计的另一重要目的，那就是美的信息传递，成功的版式设计除了正确传达信息外，还能让观者在获取信息的同时得到美的熏陶和享受。这一目的在当今显得比以往任何时候都重要，因为，对版式设计有了更新的认识——版式不仅是文化、信息的载体，也是美的载体。

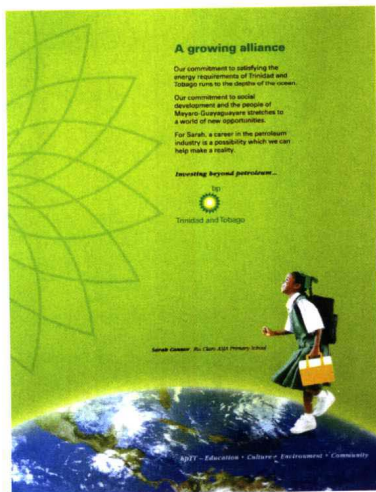
1

2

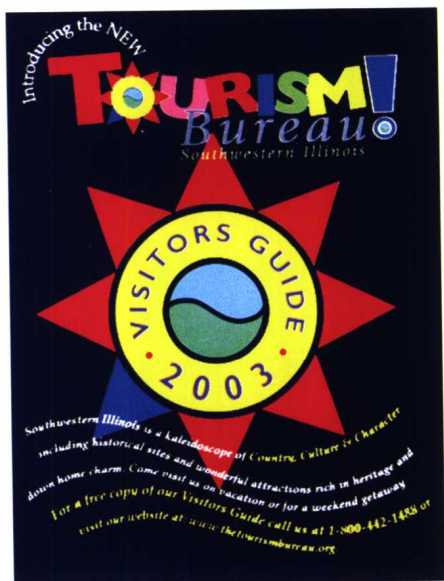

3

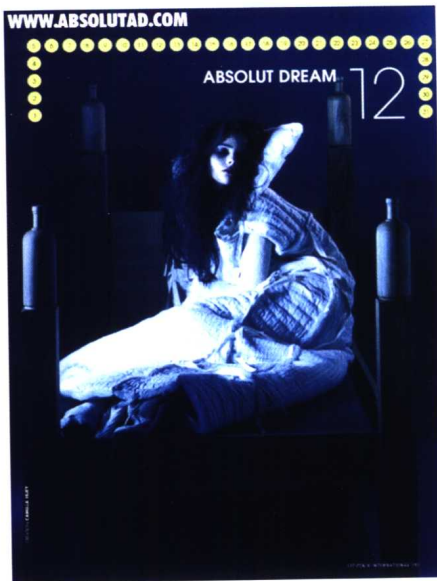

5

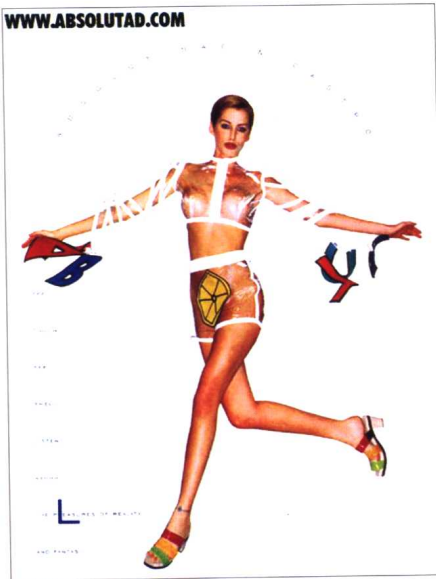
1/2/3/5 提供各种商品信息的宣传品
4 为企业宣传形象的企业手册

1

2

3

4

5

(上图)1/2/3/4/5 明快的色彩 生动的形象
在传达信息的同时
送去美的享受
(下图)1/2 主题明确是版式设计的目的

三、 版式设计的原则

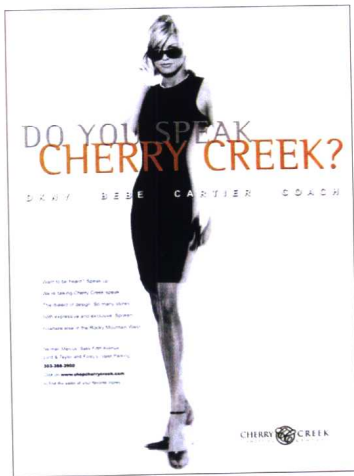
现代版式设计不再是单纯的将文字、图片放置在一起的编排技术，而是技术与艺术的高度统一，要达到这完美的境界，必须对版式设计的基本原则有较深的认识和理解。现代版式设计的基本原则主要有以下几个方面：

1. 主题与导读

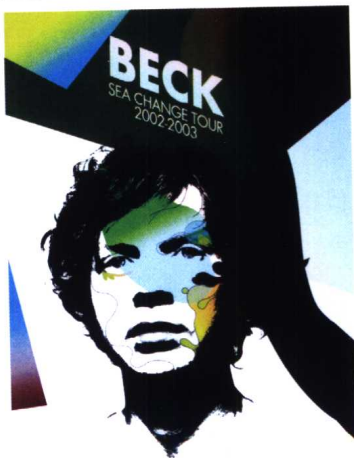
版式设计的基本目的明确地表明，设计本身并不是目的，设计是为了更好地传达准确信息的一种有效手段。要使版式设计成功，首先设计师必须掌握客户的要求目的，通过对内容的理解和研究领会主题思想，并用设计手段，使版面条理清晰，主题鲜明突出，能诱导和增强读者的注目力和理解力，以此达到版式设计的基本目的。其次，版式艺术是受版面空间限定的，只能在这有限的空间与读者交流，如何使主题鲜明突出显得更为重要，因为，读者讨厌那种不分主次、含义费解、填鸭式的版面安排。因此，在信息处理上必须加以浓缩，内容表达必须精炼，版面安排必须简洁单纯、一目了然，使读者能轻松愉快地理解主题内容，得到信息。

2. 内容与形式

内容与形式是版式设计的重要原则之一，内容的表达是由版式设计的形式最终完成的，而形式的终极目的则是为了更好地表达内容；任何只追求形式的完美，不顾内容表达，或者只讲内容而缺乏艺术性的表现，都会使版式设计显得空洞呆板，缺乏说服力，因此，二者之间的相辅相成、和谐统一是版式设计追求形式完美的前提，只有符合主题内容的

1

2

形式才有感染力和生命力，才有它存在的价值。

完美的版式设计形式应该具备以下条件：

首先，要能充分体现和准确表达主题内容；

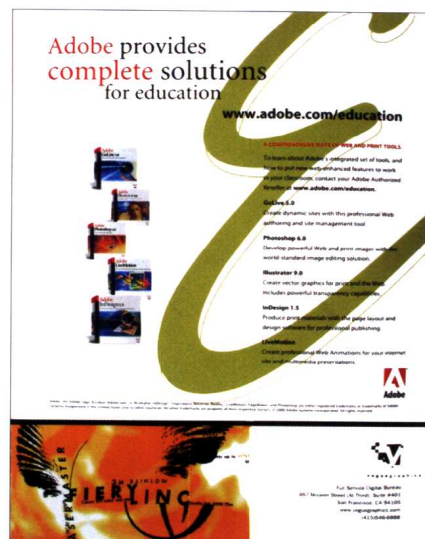
其次，要符合审美和视觉原理；

其三，要了解读者群的心理，使读者能较容易地理解内容。

3. 技术与艺术

有很长的一个时期版面编排被视为一项技术工作，习惯上称作“画版”，即在规则的分栏版式纸上将文字、图片罗列编排。而现代版式设计对版面视觉语言的运用和表达有了更深层次的理解，使内容诉求达到最佳的体现。因为，现代版式设计是有目的性的审美创造活动，有着丰富的审美内涵，同时也反映了时尚和流行。所以，现代版式设计的概念已不再是单纯“画版”这样的技术问题了，而是更重视版面的美感，强调版式设计的艺术性。

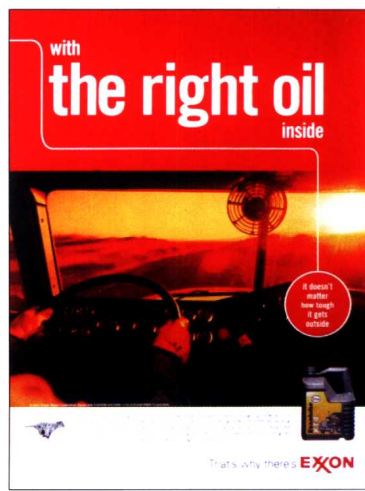
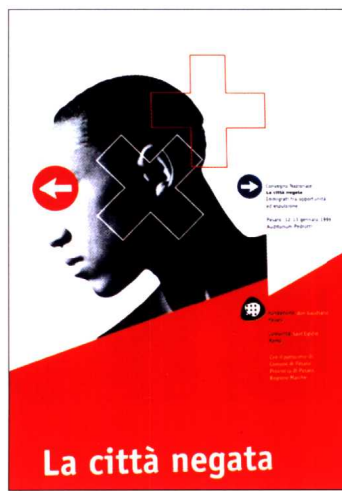
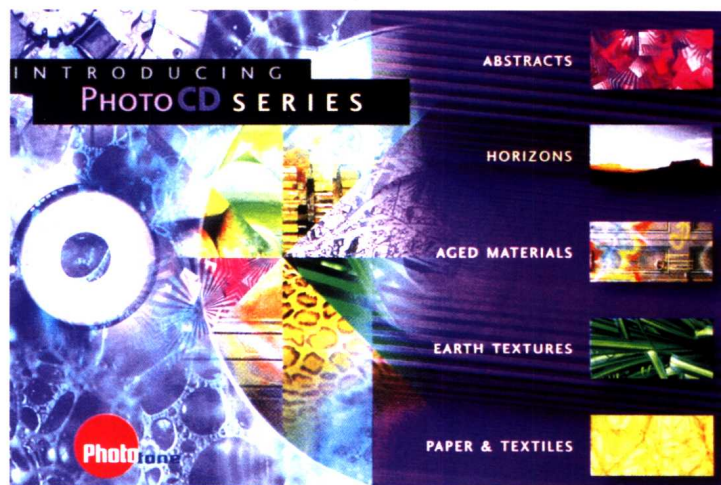
版式设计的艺术性是依附于主题思想的，是为了更好地表达主题思想。因此，在明确了主题思想后，其艺术性主要体现在设计的构思创意，版面的构图布局、表现形式和色彩搭配，以及节奏韵律、变化统一、对比调和等形式美的运用。

1

- 1 清晰的视觉流程 使读者能不费力地获取信息
- 2/3 变化多样的版式形式
- 4/5/6 运用对比手法和线 使版面更符合视觉原理

2	3
4	5/6

四、 版式设计的新趋势

在经济的高速发展、科学技术突飞猛进、物质生活极其丰富的今天，版式设计在内容和形式上也随着时代的变革而发生巨大的变化，内容更趋多元化，形式更趋多样化；计算机、多媒体、网络等数码技术的快速发展和普及，极大地冲击了传统的版式设计概念，即印刷工艺已不是表达平面设计的惟一手段和方式了，一种无需印刷的版面设计，在近几年来发展极其迅速，那就是电子读物、网页设计等数码版式设计，数码版面与印刷品一样表达着平面设计的意图，其形式的不同带来不同的视觉效果，数码版式借助多媒体的技术，集音响、动画、色彩等为一体，比印刷品更生动、更直接、互动性更强。数码版式是版式设计的新形式，也是发展的新趋势，但是，印刷品有着数码版式所不及的长处，即可以不受时间、地点、数量限制，不借助任何设备就能达到传达信息的目的。因此，印刷品和数码版式是不能互相替代的，在传达信息的领域里发挥着各自的作用。

多元化是当今社会发展的主要特征，目前主要是印刷品和数码版式并存的方式，也许随着科学技术的发展和进步，版式设计还会有新的形式出现，但多元化则是版式设计发展的必然趋势。

版式设计的新形式——电子读物和网页设计

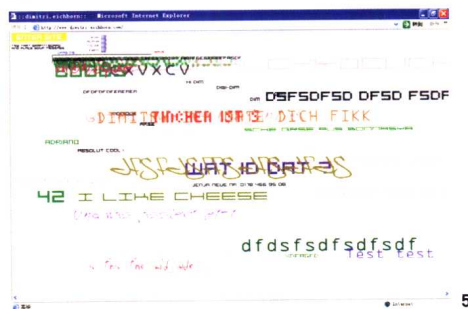
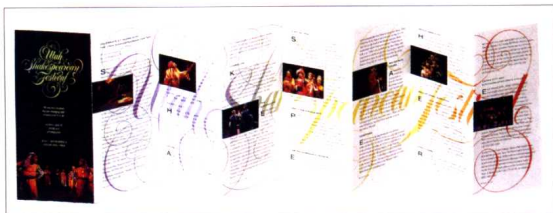
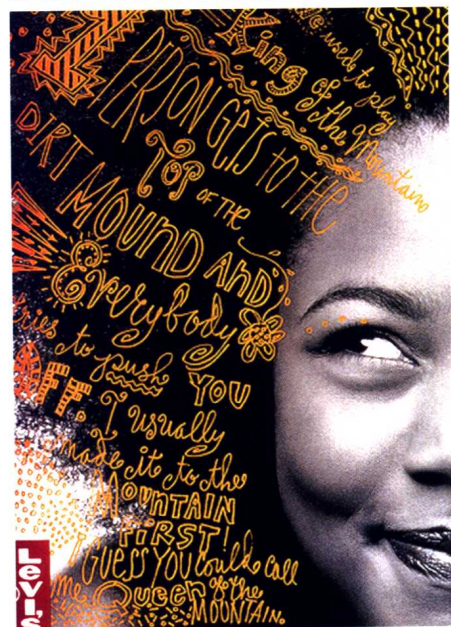
第二章 版式设计的视觉要素和构成要素

第二章 版式设计的视觉要素和构成要素

一、视觉要素

文字、图形、色彩是平面设计中最基本的视觉要素，也是版式设计的主要要素，它们有着各自不同的功能和作用。文字具有很强的说服力，图形与色彩则更具吸引力。从人们的接受心理上，图形与色彩更感性化，而文字似乎理性得多。在平面设计的不同类型中，这三大要素的侧重点都有所不同。因此，在进行版式设计之前，必须很好地理解主题思想，熟悉文字、图形、色彩的性格特征和版式设计中这些视觉语言的表达方式，在此基础上才能准确地表现主题思想和设计意图。

- 1 不同字体和字号的中文 同样能使版面丰富
- 2 手写体更具有图形功能
- 3 略作变化的罗马体标题 不失庄重 但又生动
- 4 用文字构成图形
- 5 不同的字体构成活泼的网页版面

1. 文字

文字在版式设计中显得尤为重要。主题内容（标题、正文、注解等）离不开文字，读者阅读时通过文字获取主要信息，这就需要文字清晰易辨、统一规范、易于阅读。因此，设计者必须掌握中外文字的一般常识，而规范化文字的使用是版式设计最起码的要求。

在版式设计中运用好文字，首先要掌握的是字体和字号。

字体是文字的表现形式，不同的字体给人的视觉感受与心理感受不同，这就说明字体具有强烈的感情性格，设计者要充分利用字体的这一特性，选择准确的字体，有助于主题内容的表达；美的字体可以使读者感到愉悦，帮助阅读和理解。

外文和汉字是完全不同的文字，但是书写方式却有相同之处，即手写体与印刷体。手写体随意、流畅、潇洒、活泼，有个性。特别是汉字，采用的书写工具不同，效果和感觉也不同，如：楷书、隶书、草书、篆书等用毛笔书写的称书法，用钢笔书写的称硬笔书法。印刷体与手写体的不同处，在于严谨、规范、端庄、统一、易辨。印刷字体可分为常用印刷体如宋体、黑体等和综艺体、彩云体、等线体、琥珀体等具有较强装饰性的艺术字体及创意美术字体。

随着电脑技术在平面设计领域的广泛运用，电脑字体早已替代了印刷铅字，如今电脑艺术字体已发展得相当成熟，种类丰富，样式新颖，创新不断，比如文鼎、方正、汉仪等中文字库和字体多至几千种的英文字库。虽然，字库如此丰富和庞大，但是，设计师对字体的创意和设计则从没间断过，因为合适的字体能直观地表达主题内容，更能体现设计师的意念和个性。

字号是区分文字规格大小的名称，印刷通常采用号数制和点数制，来计算铅活字。号数制是我国用来计算汉字铅活字大小的标准计量单位。点数制是世界上通用的计算铅活字的标准计量单位，现在电脑排版系统的字号多数以点数来计算的。“点”也称“磅”，是由英文 Point 翻译的，缩写为“P”，1点为0.35毫米，目前书籍上正文用的比较多的是五号字，五号字为10.5点，3.69毫米。一号字为28点，9.668毫米。

字号的大小直接关系到阅读效果和版面美观，因此要根据内容需要和阅读对象的需要来确定字号的大小。

2. 图形

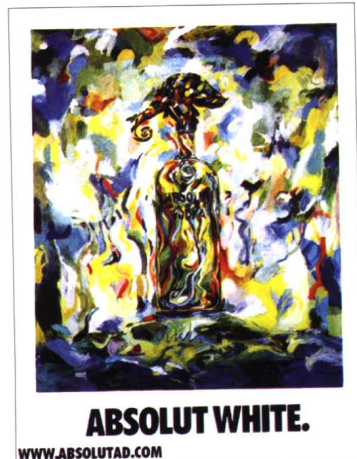
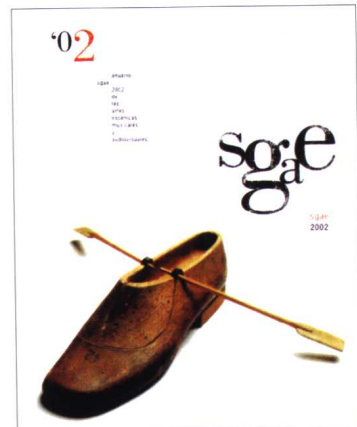
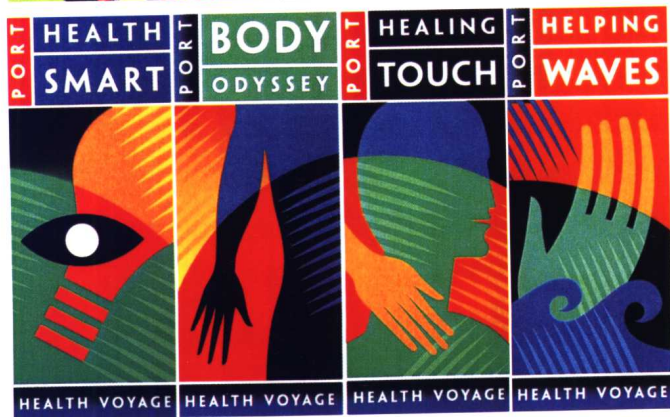
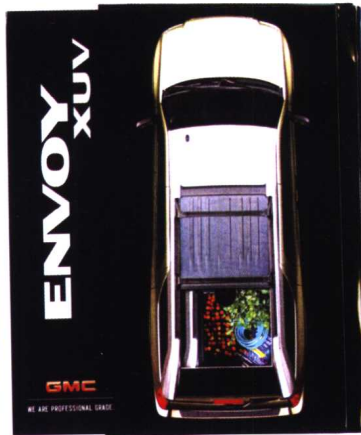
在版式设计中图形元素同样有着十分重要的作用。图形先于文字，文字源于图形，二者之间相汇交融，构成书籍、招贴、报刊等各种类型的版面；在文字版面中加入图形，立能引起视觉流程的变化，图形的形式、内容的差异、数量的多少，都会影响读者的注意力；主题内容的精华常借助生动的图形来增强文字的说服力与提高阅读兴趣。

图形涉及的范畴十分广泛，它包含了各种各样的视觉形象符号，从技术的、艺术的、传媒的到平面的、三维的、动态的，或是传统的还是现代的，都可称为图形。图形元素不同于文字元素，图形的叙述力强，能具体而直接表达意象、情绪、幻想、感触，它更具直观性和愉悦性，图形的这些优越性在交流日益增强的今天越来越受到人们的重视，在某种程度上已成为一种不限国界的世界性语言，因此，以图形语言传递和获取信息已成为人们喜闻乐见的方式之一。

平面设计中图形元素的表现形式可分为两大类，一类是以现代摄影、写实手法为主的称“图片”；另一类是以手绘、电脑绘制为主的称为“图形”。

作为图片的摄影作品有着真实可信、鲜明动人、极具感染力和说服力、容易引起读者共鸣的特点。另外写实绘画、喷绘等逼真的表现手法，同样有着不凡的魅力。因此，被大量用于现代广告、产品说明、书刊封面、包装装潢等设计。

图形有半具象和抽象之分，有着极其丰富的表现手法。半具象图形的创作更强调创意，它不是再现事物的原貌，而是通过艺术的提炼、夸张、概括所得的形象，每一种表现手法都有其独特的感觉和效果。如图案、花卉纹样边框、卡通、漫画、剪纸、版画、水彩画、装饰画等。

1/2/4 逼真的摄影作品

3 装饰画为图形

5/6 实物为图形

7 油画为图形

只有形状而没有具体形象的抽象图形，即以点、线、面为基本形态，运用美的形式法则，构成概括、简练、明了的图形、符号。这种构成方式与我国传统的几何图案有很多相似之处，但所不同的是现代抽象图形设计追求图形的形式感和情感表意，强调图形的喻意。因此这类图形理性、简约，有着浓郁的现代气息。

其次，是文字符号，因为文字源于图形，因此文字符号所含有的图形性质并没有为此而减弱，而是以其独特的形象体现着自身的价值，特别是现代版式设计常运用此类文字符号作为设计的图形元素。

1 手绘图形
2 符号为图形
3/4/6/10 抽象图形
7/8/9 文字图形

