

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

王俊 编著 中国建筑工业出版社

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

王 俊 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

版面设计/王俊编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
高等艺术院校视觉传达设计专业教材
ISBN 7-112-07626-9

I.版... II.王... 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 092795 号

策 划: 陈原川 李东禧
责任编辑: 陈小力 李东禧
整体设计: 陈原川
责任设计: 孙 梅
责任校对: 关 健 李志瑛

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

王俊 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京嘉泰利德制版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/16 印张: 13 字数: 268 千字

2005 年 9 月第一版 2005 年 9 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 39.00 元

ISBN 7-112-07626-9

(13580)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

王俊

2000年毕业于无锡轻工大学设计学院，同年留校任教，现为江南大学设计学院视觉传达系教师。

研究方向：平面媒体设计、民族艺术研究与设计、摄影。

主要教学课程：版面设计、字体设计、民族艺术研究与考察、印前技术等。

序

“知识创造财富，而大学创造知识”。此言前半句话反映出人们对知识经济本质特征的体验，而后半句话则是人们对大学重要功能的认知。经济学家张维迎把二者合为一句话来讲，其意义就显得更加深刻了，我非常赞同这句话。我一直认为，大学的社会价值，不是体现在直接创造物质财富，而是在于它通过创造新知识从而为社会财富的创造提供动力和源泉。这是大学的光荣，大学教师因此被赋予独特的使命。学者和实业家的本质区别就在此。

最近，我们提出了要把江南大学设计学院建设成为研究型的设计学院。为什么这样提？原因主要有两点。一是结合江南大学作为国家“211工程”重点建设高校的整体发展战略和目标，即建设成高水平的研究型大学；二者，也是更重要的原因，这是我们在设计教育大规模、高速发展的形势下，对自身的一个新定位。设计学院经历了近50年的发展，是我国第一个明确以“设计”命名的学院，其历史积淀之深厚、办学目标之明确、社会责任感之强烈，使得这所学院应该而且必须在设计教育方面肩负起新的使命：为设计学科的知识创新作出大的贡献，不断创造新知识。

如何创造新知识？那就需要研究设计领域的新情况和新问题。充分结合社会经济发展，从系统的视角去不断地探索和发现问题，并不断地加以思考和总结，从而把设计领域生动丰富的实践加以总结和升华，形成对于设计规律的系统认识。此时，新的知识便诞生了。既传承前人的知识，又创造新知识，并把这些知识通过科学的方法教授给学生，使之之内化为学生的知识结构和专业素质，我们的设计教育目的才能达到。

教材建设就是创造知识的一种具体表现。设计实践的发展如此迅速，教材内容也必须体现出对于这种发展的敏锐感知、深刻反思和前瞻性引导，这同样也是我对学院内各系在编写教材方面的期望。

视觉传达设计作为艺术设计的一个重要专业方向，研究领域和内涵日益拓展，研究深度和水平日益深入。我院的视觉传达系教师把自己教学和研究中的新成果作了认真和体系性的归纳，形成这套新教材，其中既有继承，又注重发展，为此他们付出了辛勤的劳动。

这套教材显然尚不完善，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见。批评和自我批评在目前的设计领域还是太少了，应当加强，因为这将有利于设计事业的健康发展。

江南大学设计学院院长 教授 博导

过伟敏

2005年7月于无锡西山

序

概述

什么是版面设计

版面设计既是技术设计，也是艺术设计

原理与实践

版面设计的历史印迹

起源

欧洲早期的印刷和平面设计

工业时代的版面设计

19 世纪的版面设计发展

维多利亚时期的版面设计风格

“工艺美术”运动的平面设计

“新艺术”运动

20 世纪初的现代版面设计

俄国构成主义

荷兰的“风格派”运动

包豪斯与新的平面设计体系

“新版面”设计风格

美国的现代主义设计运动

国际主义平面设计风格的形成

瑞士经典版面风格

纽约平面设计派

观念形象和非西方国家的平面设计发展

波兰的海报设计

德国的“视觉诗人”

战后的日本平面设计发展

后现代主义平面设计

文字的魅力

字体

汉字字体

拉丁字母

字符规格

栏线的粗细

字体的搭配组合

字距、行距

基本编排形式

文字的情感与个性特征

书法情怀

文字的图像式表现

意匠装饰

图像的风采

摄影

出血图

退底

合成

拼贴

质感、特效

图形

插图

卡通漫画

抽象图形

图文结合

图文并置

文字服从图形

图文融合

版面设计原理

版面元素的视觉流程

单向视觉流程

曲线视觉流程

导向性视觉流程

散点视觉流程

繁与简

计白当黑

感性与理性

后现代版式设计思维

版面的空间表现

纸张的开本

工业生产的纸张常见规格

点、线、面

点与空间构成

线与空间构成

面与空间构成

网格 (Grid) 体系

历史和意义

建立网格

三维空间

参考书目

概述

什么是版面设计

也许我们并没有意识到,在现实生活中,我们几乎每天都在接触与感受着版面设计。

我们翻阅报刊、浏览网页,我们在动人的音乐中欣赏CD的封套、品读书籍,我们漫步街道和各种标识、字体、户外广告相遇,我们在商场挑选琳琅满目的包装商品,这些都是被精心设计展示出来的结果。我们都在自觉不自觉地感知设计,品味它,从而作出自己的选择、判断和行动,而这些影响我们心理和行为的信息——图形、文字、符号、色彩,就是通过版面设计来传达的。

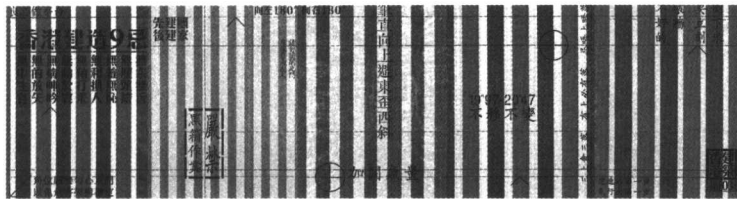
版面设计既是技术设计,也是艺术设计

版面设计是一门字体设计和图文整合的工作,在界定的范围内,将文字字体、图形符号、线条线框和颜色色块等有限的视觉元素进行有机的排列组合,并运用造型要素及形式原理,将理性思维个性化地表现出来,该项工作既涉及信息传递的结果,也决定作品的美学品质,是一种直觉性、创造性的活动。

版面设计,译自英文“Layout”一词,意为在一个平面上展开和调度,Layout既有平面设计方面的概念,也有建筑、展示设计等方面的任务和要求。因此,版面设计是现代艺术设计的重要组成部分,是视觉传达的重要手段。它被广泛地应用于报纸、书刊、广告、招

乌韦·勒斯 / 继续喘气! / 杜塞尔多夫政治剧院海报 / 1991

黄柄培 / 香港建筑红白蓝

贴、包装、企业形象和网页等所有平面、影像的领域。版面设计伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起，并体现着文化传统、审美观念和时代精神。

原理与实践

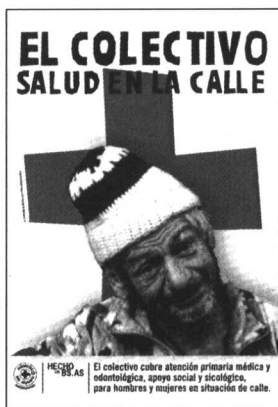
随着科技、资讯的发展，平面媒体日益蓬勃，版面设计的形式也日益丰富。

我们经常会看到一些书的封面很漂亮，但我们却不能很轻松地去细读每一个项目，如果文字运用不得体，行距缺乏适当的空间，读起来会让人感到非常吃力，以至于使整本书都显得粗制滥造，低俗而没有档次。因此你会发现竟然有这么多的平面印刷刊物会令人费解，让人不屑一顾。

如果平面印刷品存在着这么多的问题，那电子媒体就解决好这些问题了吗？随着技术的进步，电子媒体给人们带来了革命性的视觉体验。然而，如果你上网去搜索资讯，连续几个小时地面对电脑，你会被许多花里呼哨的东西所迷惑、干扰，庞大的信息来源你却难以接收。这里很重要的原因在于电子媒体版面规划的盲目性，一些媒体设计者只追求表面的视觉冲击力，而没有认真推敲各种信息的有效传达。

对于版面设计者来说，了解传播理论，弄清楚编排的原则，认识你的预设受众，以及掌握沟通传播的目的，这些原则都是设计上常用到的基础原则，我们可以杜绝这些原则来评估设计的好坏。对于任何设计来讲，既要注意客观的目标是什么，也要考虑到设计的表现手法。好的版面设计必须能创造出知觉性的主观效果，换句话说，就是美感上的享受。但是要判定眼前的设计有没有美感，这比判定信息内容究竟清不清楚要难多了。因为美学的品味是一个很个人主观性的东西，而且因文化而异。

若要想决定哪一种视觉风格或哪一种视觉技巧最能够贴切表达出某种信息，这比选择字眼或者拼凑语句来传达主观内容要难多了。因为这个世界上没有任何视觉字典，也没有视觉文法可以让你界定各种视觉图形的微妙差异。美学必须适应周边的环境背景，你不仅要

幽灵工作室/《马路天使，健康专车》宣传海报/“健康专车”往返于贫困街区之间，为贫民提供基础医疗服务，成为无家可归者的“汽车医院”

考虑历史和文化的背景,也要考虑图形的表现材料、社会的经济状况和预设受众群的教育程度。

概念和内容是版面设计的决定因素,创意是版面设计的核心。

因此,在一开始做版面设计的时候,就不应该只顾及视觉上的安排,而应该全面了解内容,提出概念,了解观众的接受方式。在很多案里,设计师面临的问题是:究竟是满足自己的美学品味和企图,还是该为不同品味需求的观众创造另一种设计呢?为了解决这个矛盾,找出一种既可以维持沟通,又能激发读者的美学标准,并加以运用之,设计师们应该要不断扩展、提高自己的知识水平和视觉感受度。

版面设计方法并不是惟一的,设计的原理虽然简单却强有力,它会让你的成果千变万化、不落俗套。

李永铨 / 《VQ》第一期 / 杂志内页设计

世廟識餘錄卷之一

資政大夫太子少保禮部尚書臣徐學謨謹輯

嘉靖元年壬午 上自興都入嗣 皇帝位按正德丁

卯八月十日 上生於安陸藩邸是日宮中紅光燭

天其年黃河清三百里者五日慶雲見於軫翼軫翼

者楚分也 上生五歲即穎敏絕人 獻皇帝口授

詩不數過輒成誦稍長讀孝經忽問先王至德要道

之指 獻皇帝爲之講解 上即領悟常率之祭祀

及進表箋已能周旋中禮其少成看出於天性 獻

皇帝崩 上年十四攝興王事明年 毅皇帝大漸

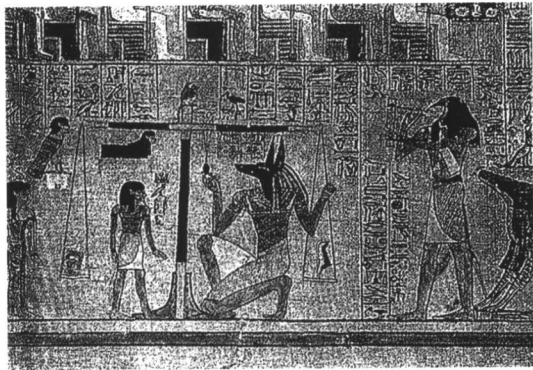
版面设计的历史印迹

对于平面设计师来说,设计历史的研究可以提供设计创作的灵感,并且增强对设计未来发展的洞察力。设计受到美术的影响,同时也受到科学家、心理学家以及新技术发展的影响。版面设计的理论形成是与平面设计史密不可分的。对于版面设计而言,有两个因素对其发展演变产生重要的影响:一是绘制各种图形和文字的技术手段,二是特定的历史文化背景。

起源

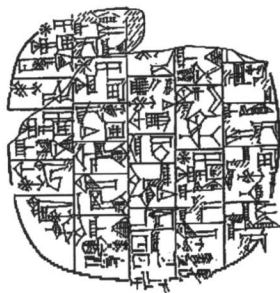
平面设计发展的历史应该说是从书写、文字的创造时开始的。从古代的原始绘画中,我们的祖先就创造了各种形象的符号,因而,也产生了布局、排版等日后版面设计的因素。无论是岩洞石壁上的绘画涂鸦,还是在泥板或兽骨上刻写的各种象形文字,都有了最早的编排意识。由于在当时各种书写材料得之不易,所以当时的画面尽可能地放满了图形文字,挤得很满。

在早期的两河流域,苏美尔人(Sumerian)很早就创造了利用木片在湿泥板上刻画的所谓楔形文字,这种文字在公元前2000年发展成熟,目前从不少重要的文物可以看到这种文字的特点,书写者运用一些线条将文字分隔,使画面出现一种节奏上的变化。这也许是世界上在一个平面上对各种要素进行分隔处理的最早尝试。

公元前1420年古埃及阿尼纸草书的《末日审判》

对平面设计影响最大的,也可以视为现代平面设计的雏形的是在纸草上书写的文书。这种被称为埃及文书(Egyptian Hieroglyphs)的文字记录,利用横式布局或者纵式布局,其文字本身也

苏美尔人(Sumerian)在湿泥板上刻画的楔形文字

是象形的。装饰味道十足的插图和布局,文字书写的精美和流畅都堪称一绝,对于后世的平面设计,特别是版面设计影响很大。

中国是世界上文明发生最早的国家之一。中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界上绝无仅有的象形文字。刻画在龟壳和牛肩胛骨上的文字,排列方式都是从右到左,从上到下,这奠定了中文书写以后数千年的基本规范。

中国商代各个时期的甲骨文

金刚般若波罗密经卷\唐、咸通年间

印刷术是古代中国“四大发明”之一。平面设计与印刷有着极其密切的关系,因此可以说印刷技术产生的国家——中国,是奠定平面设计基础的国家。现在存世最早的印刷品是中国唐代的《金刚经》,是公元868年的印刷本,其中包括了插图、文本、标题三个基本部分,已经具备了平面设计的几乎所有要素。中国也是发明纸张的国家,历史记载了汉代的蔡伦发明造纸,考古发现了东汉时期的原始纸张,这些因素都促进了中国早期版面设计的发展。

妙法莲华经七卷\宋临安府贾官人经书铺刻本

此五臺山中文殊師利大聖真儀變
現多般威靈巨測久成正覺不
捨大悲隱法界身示天人相而萬
菩薩住清涼山攝化有緣利益弘
廣思惟憶念增長吉祥禮敬稱揚
能滿諸願普勸四眾供養歸依當
來同證菩提妙果
文殊師利童真菩薩五字心真言
阿 囉 跋 左 曩
文殊師利太威德法寶藏心陀羅尼
唵 引 阿 味 囉 吽 引 佉 左 略
對此像前隨分供養真心境界專
注課持回施有情同歸常樂

自唐代以后,出现了印刷的佛教经文,为了传播佛教教义,到宋代以后,开始有人利用印刷出版宗教以外的读物。宋代是承前启后的重要时期,发达昌盛的刻书事业,对后世的版面设计产生了极其深远的影响。

宋代的刻书,逐步形成一定的版式风格,北宋刻本,版面多为双边,版心黑线较细或不印黑线,称白口,字的行间比较宽阔,字体较大。南宋之后,书口黑线由细变粗,黑口比较流行。版框多为单边,或上、下单边、左右双边。书内不固定的部分,常印有刻书人的牌记。宋版书中,在版面左栏(有时在右栏也有)往往刻印一小方格,格内略记书的篇名,称书耳或耳子。有的书,把整版面分成上、下两栏,或三栏。每栏内再刻印文字。这种版面分栏的书籍,一般在大众日用书、举子场屋书或通俗文学小说之类的书中,特别常见。

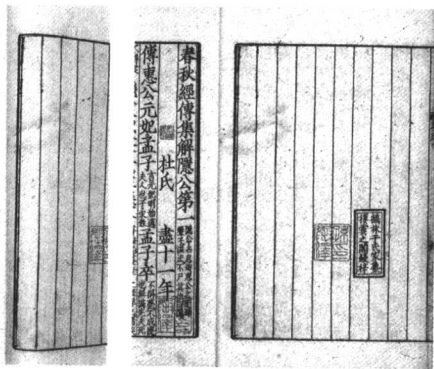
毕昇(?-约1051年)发明了活字技术,到公元1300年前后,中国开始广泛采用活字型。真正用在印刷上的字体种类主要是楷书、宋体,以及近代采用的改良宋体——仿宋体。中国与印刷相关的版面设计长期处于一个基本稳定的形式之中,变化缓慢,虽然其中也有突破,但是突破的程度,充其量也只不过是改良。

集文古韵无卷 / 宋绍兴九年修本

春秋经传集解三十卷 / 宋刻本

资治通鉴二百九十四卷目录三十卷 / 宋绍兴二年至三年刻本

資治通鑑卷第一

朝散大夫諫議大夫權御史中丞亮璵檢校護軍賜紫金魚袋臣馬光奉

勅編集

周紀一

起著雍攝提格盡玄
默困敦凡三十五年

威烈王

二十三年初命晉大夫魏斯趙籍韓虔爲諸侯

臣光曰臣

聞天子之職莫大於禮禮莫大於分分莫大於名何謂禮紀綱
是也何謂分君臣是也何謂名公侯卿大夫是也夫以四海之
廣非民之衆受制於一人雖有絕倫之力高世之智莫敢不奔
走而服役者豈非以禮爲之綱紀哉是故天子統三公三公率
諸侯諸侯制卿大夫卿大夫治士庶人貴以臨賤賤以承貴上
之吏下酋心復之軍手足根本之制支葉下之事上