

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

高进 黄志明 编著

Format Design

版式设计

高等院校应用型设计教育规划教材

▼平面设计系列

丛书主编 邬烈炎

高等 院校 应用型 设计 教育 规划 教材
HIGHER EDUCATION SCHOOL APPLICABLE DESIGN TEXTBOOKS

版式设计
FORMAT DESIGN

版式设计

FORMAT DESIGN

GD 高进 黄志明 编著

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高进 等编著
Gao Jin, et.al

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目数据
CIP ACCESS

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/高进等编著.

—合肥：合肥工业大学出版社，2009.5

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-81093-920-1

I. 版… II. 高… III. 版式—设计—高等学校：技术学校—教材 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第060526号

版式设计
FORMAT DESIGN

版式设计

编 著	高 进 黄志明
责任编辑	方立松
封面设计	刘摹摹
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——版式设计
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm×1092mm 1/16
印 张	6
字 数	148千字
版 次	2009年7月第1版
印 次	2009年7月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-81093-920-1
定 价	39.00元(含教学光盘1张)
发行部电话	0551-2903188

编撰委员会

KGD

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周江
吕国伟	顾明智	黄凯	陆峰
杨天民	刘玉龙	詹学军	张彪
韩春明	张非	郑静	刘宗红
贺义军	何靖	刘明来	庄威
陈海玲	江裕	吴浩	胡是平
胡素贞	李勇	蒋耀辉	陈伟
邬红芳	黄志明	高旗	许存福
龚声明	王杨	孙成东	霍长平
刘彦	张天维	徐仂	徐波
周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄美丽	森文	李卫兵	周瞳
蒋粤闽	季文媚	曹阳	王建伟
师高民	李鹏	张蕾	刘雪花
孙立超	赵雪玉	刘棠	计静
苏宇	张国斌	高进	高友飞
周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张曼	盛维娜
丁薇	王亚敏	王兆熊	曾先国
王慧灵			

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周江

何靖

主审院校

CHIEF EXAMINE UNI.

策划

PLANNERS

参编院校

排名不分先后

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	徐州师范大学
常州工学院	太湖学院
盐城工学院	三江学院
南京交通职业技术学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
常州纺织服装职业技术学院	苏州工艺美术职业技术学院
苏州经贸职业技术学院	东华大学
上海科学技术职业学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	青岛大学
青岛科技大学	青岛理工大学
山东商业职业学院	山东青年干部职业技术学院
山东工业职业技术学院	青岛酒店管理职业技术学院
湖南工业大学	湖南师范大学
湖南城市学院	吉首大学
湖南邵阳职业技术学院	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院
渭南师范大学	北京服装学院

参编院校
EDITORIAL UNI.

参编院校

ICD

排名不分先后

首都师范大学	北京联合大学
浙江工业大学	中国计量学院
浙江财经学院	浙江万里学院
浙江纺织服装职业技术学院	丽水职业技术学院
江西财经大学	江西农业大学
南昌工程学院	南昌航空航天大学
南昌理工学院	肇庆学院
肇庆工商职业学院	肇庆科技职业技术学院
江西现代职业技术学院	江西工业职业技术学院
江西服装职业技术学院	景德镇高等专科学校
江西民政学院	南昌师范高等专科学校
江西电力职业技术学院	广州城市建设学院
番禺职业技术学院	罗定职业技术学院
广州市政高专	合肥工业大学
安徽工程科技学院	安徽大学
安徽师范大学	安徽建筑工业学院
安徽农业大学	淮北煤炭师范学院
巢湖学院	皖江学院
新华学院	池州学院
合肥师范学院	铜陵学院
皖西学院	蚌埠学院
安徽艺术职业技术学院	安徽商贸职业技术学院
滁州职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
桂林电子科技大学	新疆大学
华侨大学	云南艺术学院

参编院校
EDITORIAL UNI.

总序

目

前艺术设计类教材的出版十分兴盛，任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等，都可以找到十个、二十个以上的版本。然而，常见的情形是许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异，但在内容上并无不同，只是排列组合略有区别，图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察，大都分章分节平铺直叙，结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素，再加上名作分析、材料与技法表现等等，最后象征性地附上思考题，再配上插图。编得经典而独特，且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是，所谓教材实际上只是一种讲义，学习者的学习方式只能是一般性的阅读，从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。它表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发，一本教材的着重点应落实在一个“教”字上，注重“教”与“讲”之间的差别，让教师可教，学生可学，尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要，它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长，如康定斯基的《点线面》，伊顿的《造型与形式》，托马斯·史密特的《建筑形式的逻辑概念》等，并非长篇大论，在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的絮语之后，所剩下的就只是个人的深刻体验，个人的课题设计，于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材，他们只是以自己的经验作为传授的内容，以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材，教师上课可以开出一大堆参考书，却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材，突出课题”，教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法，进行启发式的点拨，分析名家名作的构成，一次次地否定或肯定学生的草图，无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性，一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望，如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此，备课不只是收集资料去编写讲义，重中之重是对课程进行设计有意义的课题，是对作业进行编排。于是，较为理想的教材的结构，可以以系列课题为主，其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中，避开了对一般知识的系统叙述，而是着重对他的课题与教学方法进行了阐释，如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件，具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进，更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性及效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是，一本教材就是一个题库。教师上课可以从中各取所需，进行多种取向的编排，进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外，还可以阅读其他课题及解题方法，以补充个人的体验，完善知识结构。

从某种意义上讲，以系列课题作为教材的体例，使教材摆脱了单纯讲义的性质，从而具备了类似教程的色彩，具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性，课题中包括了“教学方法”的涵义。它所体现的价值，就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化，使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”，进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言，理想的写作方式，可以是几条线索同时发展，齐头并进，如术语解释呈现为点状样式，也可以编写出专门的词汇表；如名作解读似贯穿始终的线条状；如对名人名论的分析，对方法的论叙，对原理法则的叙述，

总序

就如同前面的表达方式。这样学习者在阅读教材时，就如同看蒙太奇镜头一般，可以连续不断，可以跳跃，更可以自己剪辑组合，根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法，可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴，许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》，对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨，在一种缜密的思辨和引证中，提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾倍思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点，教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点，线索由互相关联的三部分同时组成，即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材，如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体体叙述中，它以现代主义建筑的特征发展作为参照系，对革命性的空间构成作出了详尽的解读，其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》，已成为这一领域不可逾越的经典之作，我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期，居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青，30年来外国建筑史资料大批出现，赴国外留学专攻的学者也不计其数，但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为，一部教材的编撰，基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求，包括内容的选择与编排具有叙述的合理性，条理清晰，秩序周密，大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法，然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体，都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系，形成一种线性关系。

全面性要求，包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时，应体现全面性原则。固然教材可以有教师的个人观点，但就内容而言应将各种见解与解读方式，包括自己不同意的观点，包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论，都进行尽可能真实的罗列，并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求，包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性，传授知识领域的前沿发展，而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习，可以使知识产生迁延性，掌握学习的方法，获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年，虽然可以修订，但基本结构与内容已基本形成。因此，应预见到在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求，包括教材应具有某种不规定性，既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统，是一个发展的过程，很多课题并没有确定的唯一解，应给学习者提供多种可能性实验的路径、多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性，能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》，即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况，进行反思与总结而迈出的有力一步，它试图真正使教材成为教学之本，成为课程的本体的主导部分，从而在教材编写的新起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

目录

前言

版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，也是培养设计师基本的审美和画面调度能力的重要手段。版式设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律，结合各种平面设计的具体特点，运用各种视觉要素和构成要素，将各种文字图形及其他视觉形象加以组合编排、进行表现的一种视觉传达设计方法。版式设计师就像作曲家，将各种不同色调、肌理与形态的视觉要素谱写成一部既抑扬顿挫、充满节奏感，又高度统一的乐曲篇章，使美妙的旋律长久地留在观众的脑海中。

本书编者根据多年的社会实践经验，总结多年的教学经验以及学生在版式设计中常见的问题，从初学者的角度出发，运用大量实例进行图文分析，说明版式设计的基本原理。

与其他版式设计书籍比较，本书主要特色体现在以下几个方面：

一、通俗易懂。书中不只是使用现成版式图片，还对版面的形成过程进行分解分析，由浅入深，循序渐进，使初学者更容易理解和掌握；

二、增强创新能力。版式设计讲究使用有限的元素进行无限的变化，本书从实例出发，通过系列变化进行引导，增强读者的创新能力。

三、本书每节后都有精心安排的练习题并提供相关的范例进行参考，第二章和第四章增加了学生作业点评，只要读者认真练习，就能迅速掌握每章重点、难点。

因强调应用，本书使用范围涵盖三本、高职院校，兼顾二本。

高 进 黄志明

2009年5月

第一章 版式设计概述

学习目标:

掌握版式设计的概念、版式设计的历史、版式设计的目的和意义。

学习重点:

版式设计的概念；版式设计的历史。

学习难点:

版式设计的历史。

第一节 版式设计的概念

版式设计是视觉传达的重要手段，表面上看，它是一种关于编排的学问，实际上是一种实现技术与艺术高度统一的技能。版式设计可以说是现代设计者所必备的基本功之一。

版式指版面格式，版面通常指报刊、书籍等的整页。所谓版式设计，就是在版面上，根据要表达的内容或主题，将文字、图片等视觉元素按照信息传达要求进行选择和加工，并应用一定的艺术形式进行富有创造性的组合，配置在版面上的过程。版式设计是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式。版式设计要求在传达信息的同时，也要产生感官上的美感。版式设计的范围，涉及到报纸、刊物、书籍（画册）、产品样本、挂历、招贴画、唱片封套和网页页面等平面设计各个领域。

第二节 版式设计的历史

版式设计从有文字记载就开始形成，一开始可能只是记录某种事件。随着印刷技术和造纸技术的发展，版式设计有了飞速的发展，特别是很多艺术大师的参与，使得版式设计逐渐成为一门实用的艺术课程。在版式设计的形成过程中，英国的工艺美术运动、欧洲的新艺术运动和现代艺术运动、德国的包豪斯学院体系以及欧洲的现代主义运动，都为现代版式设计的理论形成与发展奠定了坚实的基础。

一、工艺美术运动

在1880—1910年间，英国掀起了一场轰轰烈烈的设计运动——工艺美术运动。这场运动以英国为中心，波及到了不少欧美国家，并对后世的设计运动产生了深远的影响。以工艺美术设计家莫里斯为代表的传统派不满当时机械化产品的粗糙、简陋，认为真正的工艺产品应该既实用又美观，试图恢复中世纪传统作坊生产的手工产品标准，通过手工技艺进行完美而精致的设计。莫里斯一方面在理论上对机械化产品的缺陷展开了批评，对手工产品优势进行宣传，另一方面积极致力于设计实践活动。为此，莫里斯建立了自己的染织作坊，亲自设计并以手工制作各种织物、壁纸、地毯和家具等。其设计在否定当时机械化样式缺少曲

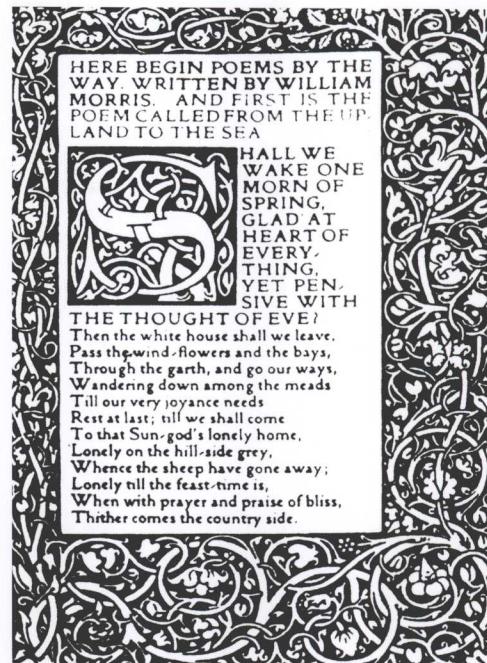

图 1.2-1 《诗歌之路》封面 莫里斯

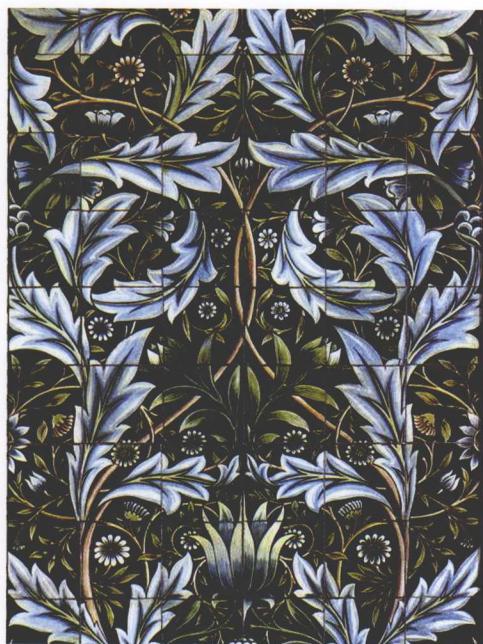

图 1.2-2 《壁纸》莫里斯

线变化的前提下，运用了自然界有机物（如花草）的形式，并加以变形，使装饰纹样呈现出自然变化。

这种含有丰富的曲线、富有生机和运动感的装饰风格很快在书籍装帧等各种工艺美术设计中表现出来，并影响了整个欧洲设计界。它引导人们开始对版面设计与其功能的关系予以特别的重视，指出了正确的设计方向，极大地推动了设计这一新生事物的发展。（图1.2-1、1.2-2）

二、新艺术运动

“新艺术运动”是一个国际性的运动，在英国的影响很大，从19世纪末到20世纪初在英国艺术界扮演着重要的角色。在应用过程中，“新艺术运动”不像“工艺美术运动”那样从中世纪的设计中寻求灵感，而是把哥特式当作一种重要的参考与借鉴来源。“新艺术运动”试图从自然中获得启迪，完全走向自然主义风格，强调自然中不存在直线和平面，在装饰上突出表现曲线、有机造型，装饰的构思主要来源于自然形态。艺术家在“师法自然”的过程中寻找一种抽象，给自然形式赋予一种有机的象征性或审美情调，以运动感的线条作为形式美的基础。新艺术最终被明确地表达为线的象征主义，“线是优美、激情、流畅平滑、热

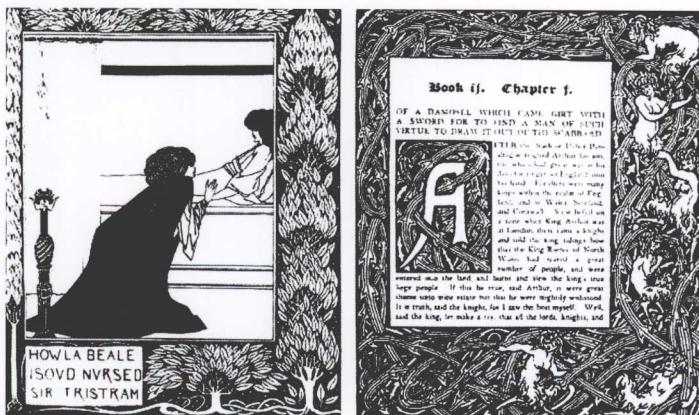

图 1.2-3 《阿瑟之死》插页 比亚兹莱

图 1.2-4 《孔雀裙子》比亚兹莱

烈的”。这种美学形式在绘画和书籍插图设计中表现得最为突出。“新艺术运动”在1900年法国巴黎博览会期间达到高潮，是一次影响非常深远的设计运动。风格上，“新艺术运动”在各国之间有很大差异，但是在设计中追求创新、探索的艺术精神是一致的。（图1.2-3、1.2-4）

三、欧洲的现代艺术运动

针对工业技术发展带来的必然结果，工具、机械、设备的现代设计都没有得到相应的发展。现代工业的发展迫切需要与之相适应的设计观念和设计风格，这促使了设计的更新和发展。受此影响，20世纪初，欧洲大陆兴起了一场革命性的艺术运动，出现了很多流派，具有代表性的有：“荷兰风格派”、“俄国构成主义”和“包豪斯设计学院”等。

“荷兰风格派”特点是以方形、长方形为最基本的语言来创造几何视觉形象，通过把颜色还原成三原色，用抽象的比例和构成为代表绝对和永恒。（图1.2-5）

“俄国构成主义”特点是使用点、线、面和黑、白、灰进行有规律的排列，以理性、简洁的几何关系构成平面，开创了现代平面设计的先河。（图1.2-6、1.2-7）

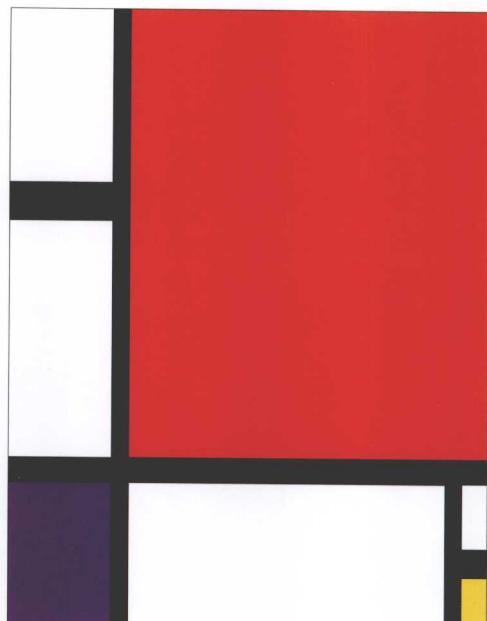

图 1.2-5 《红、黄、蓝构成》蒙德里安

图 1.2-7 《抓住难得的机会》罗钦科

图 1.2-6 《红色楔子打击白军》李西斯基

包豪斯设计学院由德国人格罗佩斯于1919年创建，它集中了风格派和构成主义的成果并加以发展和完善，逐渐成为欧洲现代主义设计运动中心。包豪斯设计学院提出了三个基本观点：艺术与设计的统一性；设计的目的是人而不是产品；设计要遵循自然和客观的法则。可以说包豪斯的设计理念奠定了现代版式设计的理论和实践基础。（图1.2-8、1.2-9、1.2-10）

图 1.2-8 包豪斯设计学院全体教员（左七是格罗佩斯）

图 1.2-10 包豪斯教学案例

图 1.2-9 《包豪斯作品展》招贴

四、现代主义运动

二次世界大战以后，随着工业的发展以及包豪斯设计学院的影响，设计师们开始注重为企业服务，注重经济效益，注重与市场竞争的实用理念结合在一起，在西德和瑞士逐步发展形成国际主义版面设计风格。这种风格主要是以强调功能特征，通过网络结构和标准化版面公式达到设计上的统一，以简洁明快的版面编排和装饰线字体为中心，形成高度功能化、理性化、非人性化的一面设计方式。

国际主义风格的优势是功能特征明显，表达信息清晰简洁，具有新时代的特征；但也存在不足，主要体现在版面过于单调、乏味，过分追求整齐一致，缺少情感表现。

20世纪70年代后期，德国人魏纳特对国际主义进行变革，通过对字体的加工、解构来增加版面的趣味和韵味。瑞士人孔茨强调信息以服务功能为主，注重版面的装饰性和趣味性，开创了平面设计新阶段——“后现代主义”设计风格。平面设计开始以装饰作为平面设计的重要因素和核心。

在版式设计发展过程中，立体主义、解构主义、象征主义、未来主义、后现代主义等新观念和绘画技法都被大量应用到平面设计中，极大地丰富了版式设计的手法和语言。90年代以来，随着电脑技术的发展和普及，人们通过photoshop、illustrator、indesign、coreldraw等软件强大的功能，开创了版式设计的新纪元。（图1.2-11、1.2-12、1.2-13）

练习及要求：

练习：

1. 简述版式设计的概念。
2. 谈谈包豪斯的设计理念对现代版式设计的影响。
3. 结合版式设计历史流派，探讨当今版式设计新趋势。

要求：

1. 通过图书馆查阅相关资料。
2. 通过互联网搜索各种流派作品并加以分析。

图 1.2-11 家具海报 国际主义风格 霍夫曼

图 1.2-12 演出海报 未来主义风格 德比罗

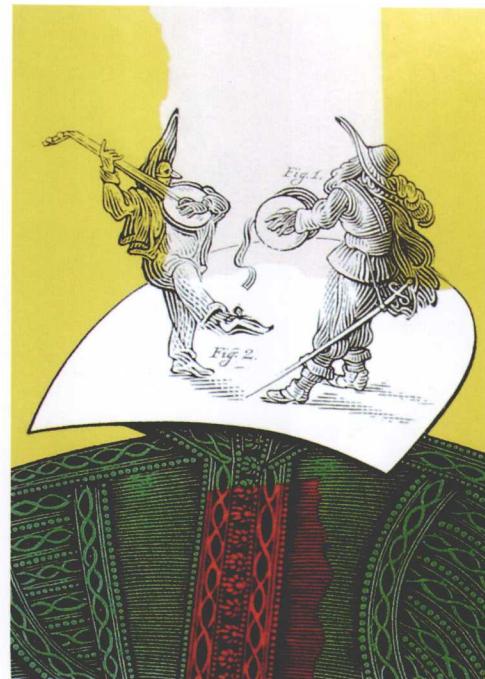

图 1.2-13 后现代主义风格

第二章 版式设计基本要素及构成规律

学习目标：

掌握版式设计的基本要素点、线、面的构成；掌握视觉流程的规律以及用法；掌握版式设计中常见的形式构成规律以及用法。

学习重点：

点、线、面的应用，以及如何应用点、线、面表现主题；视觉流程的常见构成规律及应用；版式设计形式美构成法则及其应用。

学习难点：

点、线、面转化为文字和图片的理解及应用；形式美中的留白

第一节 版式设计的基本要素

点、线、面作为构成视觉空间的主要元素，也是版式设计的主要语言。不论一个版面如何复杂，都可以简化为点、线、面。单个字可以看作点，一行文字可以看作线，一段文字可以看成面。因此，研究点、线、面可以提高对版面构成的认识和编排能力。

一、点

点是所有空间形态中最简洁的元素，也是最活跃最不安分的元素。几何学上的点是肉眼看不见的，版式设计中的点占有一定位置，又具有把自身同周围相区分的某种界限轮廓。

1. 点的形式

(1) 文字点：通常是字间距离较大，在版面中比例较小，会形成视觉上的点。

(2) 图形点：通常包括有机形、规则形、自然形等。常见的图形点对象由圆形、方形、五角星、墨点等构成。

(3) 图文结合点：通过文字与图形结合形成，通常以图形为底图。(图2.1-1)

2. 点的属性

规则点给人以整齐、统一的感觉；有机自然形的点，给人柔和、自然的感觉；偶然形的点，自由、活泼而富有哲理性。

3. 点的应用

将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列，给人的视觉留下一种由点的移动而产生线化的感觉；由大到小的点按一定的轨迹、方向变化，产生一种优美的韵律感；把点以大小不同的形式，既密集又分散地进行有目的的排列，产生面化感；将大小一致的点以相对的方向逐渐重合，产生微妙的动态视觉。(图2.1-2、2.1-3、2.1-4)

二、线

线是点的移动轨迹，在编排设计中有强调、分割、引导视线的作用。页面内容较多时，需要进行版面的空间分割。

图 2.1-1