

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

(第二版)

王 俊 编著

中国建筑工业出版社

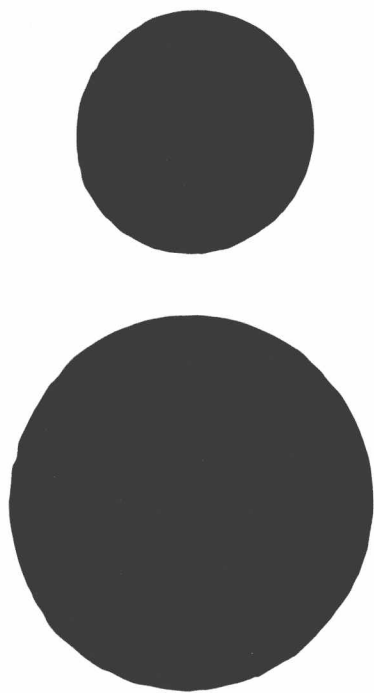
高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

(第二版)

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. —2版. —北京: 中国建筑工程出版社, 2009

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

ISBN 978-7-112-11257-9

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 (2009) 第155109号

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 董建平

责任校对: 王金珠

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

版面设计

(第二版)

王俊 编著

*

中国建筑工程出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×960 毫米 1/16 印张: 13 字数: 268 千字

2009 年 10 月第二版 2009 年 10 月第五次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-11257-9

(18520)

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)

《高等艺术院校视觉传达设计专业教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

主 编：陈原川

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 峰

王 俊

朱琪颖

过宏雷

吴建军

莫军华

魏 洁

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期,以发展的角度来看,艺术设计教育的早期知识构建及专业知识的传播功不可没。然而,传统的教学方法观念落后,内容陈旧,难以满足高度发展的社会需求。近年来许多院校及时调整了课程设置,完善了课程体系,在教学内容和教学方式上进行了大力改革,并出现了一些教学探索方面的教材和专著,这是一种非常好的现象。要知道艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若晨星,之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种,首先,不同的学校教学目标、办学层次不同;其次,艺术设计是与时俱进的专业,有不断更新补充内容以适应发展需求的特点;再次,艺术设计的创造性思维不同于理工学科,因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。所以,长期以来艺术设计教育因校不同、因人而异,百家争鸣、百花齐放。

基于这些特点,也基于对设计教育现状的了解,规范性的教材难编写是显而易见的,无形之中对新编系列教材提出了较高的要求。

一个学校的办学思想是非常重要的,江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院,发展历经了50年,形成了自己独有的艺术设计教育理念,积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果,以及省级“品牌”专业建设的成效,江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达专业教材。教材以先进的教学理念指引,以前沿的意识更新知识的观念,解决目前艺术设计教育现实的难点。并运用创造性的突出实践、强调科学的设计方法,提出独创的设计训练;倡导专题化的教学,启发同学的创造力、想象力、思考力,与传统意义层面的教学相比较,在思考方式和设计方法上有了相对科学的提高。

本套教材召集了多位江南大学设计学院颇具人气的优秀青年教师,他们卓越创新的精神,丰富的教学经验,带来了这套教材全新的面貌。

教材建设是一个艰难辛苦的探索历程,书中的不足还恳请专家学者批评指正,也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。

感谢参与教材编纂的全体老师,感谢江南大学设计学院视觉传达系,特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们。

江南大学设计学院

陈原川

2009年6月于无锡太湖之滨

谨以此书献给热爱设计的同仁及同学们

3

1

1

1

2

5

5

10

12

14

14

15

17

18

18

19

20

21

23

24

25

28

30

30

32

38

40

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

42

42

42

56

66

72

74

78

84

84

84

84

84

84

85

92

92

96

100

102

102

106

108

110

112

116

120

121

124

126

128

128

130

134

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

左右对齐

中央对齐

左边对齐

右边对齐

自由格式

中式竖排版式

文字的情感与个性特征

书法情怀

文字的图像式表现

意象装饰

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

图文关系

图文并置

文字服从图形

图文融合

136

138

139

142

144

146

148

152

156

160

166

166

168

168

170

174

178

178

180

188

196

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

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着与感受着版面设计。

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，我们漫步街道与各种标志、字体、户外广告相遇，我们在商场挑选琳琅满目的包装商品，所有这些行为活动中，我们都在自觉不自觉地感知设计，品味设计，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，就是通过恰当的版面设计来传达的。

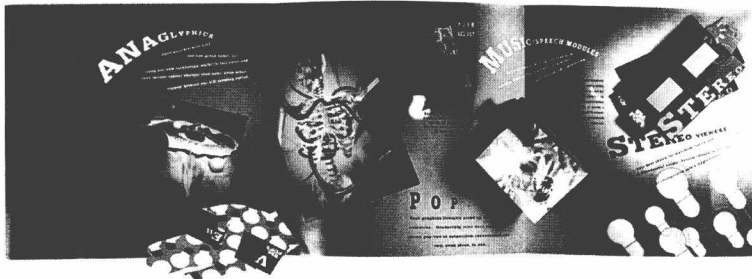
版面设计既是技术设计，也是艺术设计

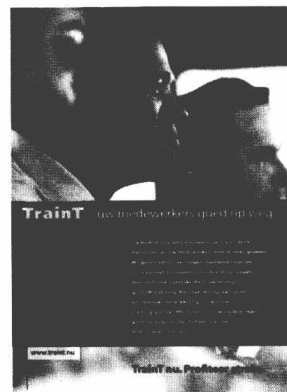
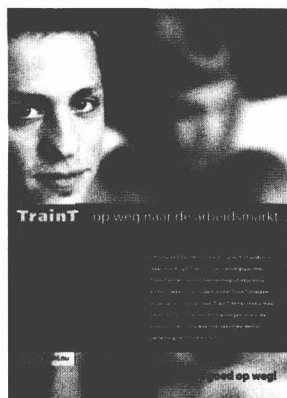
版面设计是一门字体设计和图文整合的工作，在界定的范围内，将文字字体、图形符号、线条线框和颜色色块等有限的视觉元素进行有机的排列组合，并运用造型要素及形式原理，将理性思维个性地表现出来，该项工作既涉及信息传递的结果，也决定作品的美学品质，是一种直觉性、创造性的活动。

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、

乌韦·勒斯 / 继续喘气! / 多塞多夫
政治剧院海报 / 1991 年

教育机构型录手册

招贴、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等方面。

原理与实践

随着科技、资讯的发展，平面媒体的发展日益蓬勃，版面设计的形式也日益丰富。

我们经常会有一些看上去很漂亮的印刷品所吸引，但不能很轻松地去看其中的每一个项目，经常是文字运用得不得体，字体过小，行距缺乏适当的空间，读起来眼睛感到非常吃力。如果是图像应用得不合理，也会使整本书都显得粗制滥造、低俗而没有档次。

传统的平面印刷品会存在着这么多的问题，那电子媒体就解决这些问题了吗？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，你会被许多花里胡哨的东西所迷惑、干扰，面对庞大的信息来源，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，我们可以根据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。

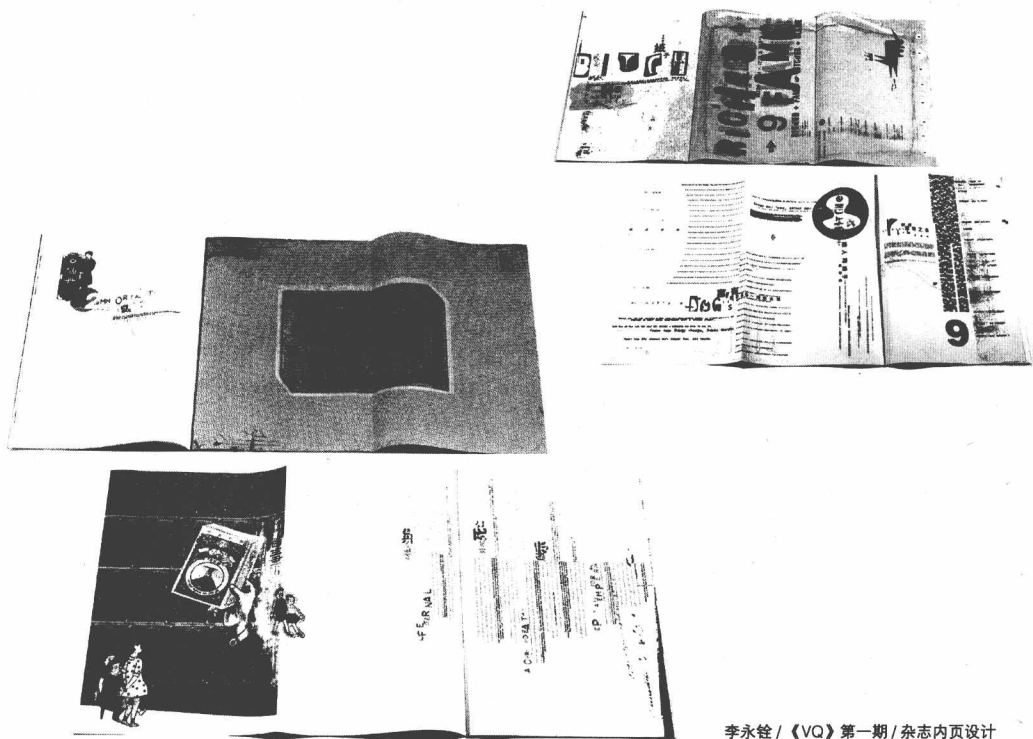
若要想决定哪一种视觉风格或哪一种视觉技巧最能够贴切地表达出某种信息，这比选择字眼或者拼凑语句来传达主观内容要难多了。因为这个世界上没有任何视觉字典，也没有视觉文法可以让你界定各种视觉图形的微妙差异。美学必须适应周边的环境背景，

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，反而应该全面了解内容，提出概念，了解观众的接受方式。在很多个案里，设计师面临的问题是：究竟是满足自己的美学品位和企图，还是该为不同品位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唯一的，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

嘉靖元年丑午 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

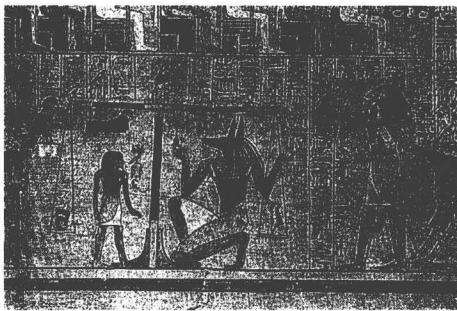
版面设计的历史印迹

对于平面设计师来说,对设计历史的研究可以提供设计创作的灵感,并且增加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与平面设计史是密不可分的。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

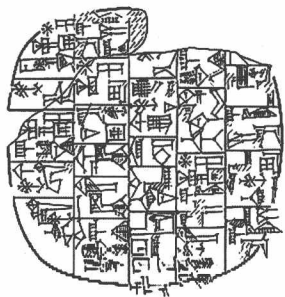
平面设计发展的历史应该说是从书写、文字的创造时开始的。从古代的原始绘画中,我们的祖先就创造了各种形象的符号,因而,也产生了布局、排版等日后版面设计的因素。无论是岩洞石壁上的绘画涂鸦,还是在泥板或兽骨上刻写的各种象形文字,都体现了人们最早的编排意识。由于在当时各种书写材料得之不易,所以当时的画面尽可能放满了图形文字,挤得很满。

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中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。这也许是世界上对一个平面上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写的《末日审判》

对于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,文字本身也是象形的,装饰味道十足的插图和布

苏美尔人(Sumerian)在湿泥板上刻画的楔形文字