

高等院校“巧中教，玩中学”系列教材

DO IT YOUR SELF

版式 DIY

徐艳金 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

版式 DIY / 徐艳金编著. —上海：上海人民出版社, 2009
(中国高等院校“巧中教, 玩中学”系列教材)
ISBN 978 - 7 - 208 - 08587 - 9

I. 版... II. 徐... 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 074070 号

责任编辑 杨柏伟

封面设计 杨钟玮

· 中国高等院校“巧中教, 玩中学”系列教材 ·

版 式 DIY

徐艳金 编著

世纪出版集团

上海人 民 出 版 社 出 版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海荣谊印务有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 14 插页 4 字数 150,000

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08587 - 9/G · 1305

定价 78.00 元

DO IT YOUR SELF

版式DIY

徐艳金 编著

随感为序

“艺术设计”专业能在当今成为一个热门专业，是我国经济持续发展的必然结果。只要经济发展，人们对精神文化生活就有更高的要求，而且艺术设计对经济还有直接的推动作用，北京奥运会和即将举办的上海世博会都要做大量的艺术设计工作，而且都要求设计水平是世界一流的。

设计人才的培养就显得十分重要，而目前各大院校面对充足的生源相继办起了“艺术设计”专业，学习艺术设计专业的学生人数年年增长。在这样的形势下，招进来学生的文化艺术基础相对来说日渐低下，这就给教师出了难题——如何确保教学质量，作为教师除了认真的教学态度，良好的教学方法之外，自身专业知识水平的提高是当务之急。俗话说：“名师出高徒”、“教师必须自己有一桶水，才能给学生一杯水”。作为艺术设计教育来说，与日俱进，不断提高教学与设计水平，才能提升中国的艺术设计事业在世界上的地位，而其源头无疑在于教师的学术水平。

本书作者从事艺术设计教育与实践工作已十年，多年来作者在自身专业知识的提高方面，勤奋努力、刻苦钻研，教学方面认真严格、勇于探索，取得了可喜的成绩。《版式 DIY》是其多年来教学成果和思路的总结，作者根据自己的教学特点，针对学生的基础不断探索，逐步积累，终于形成了这部书稿。书稿内容虽离不开一些版式设计中的基本规律，但是作者的论述对国内外范例的分析和对每项作业的布置

和要求，都有其特点，与已出版的同类书籍有其互补性。特别是在描述过程中主张“巧中教，玩中学”，以人为本，思考教学对象的时代特点，紧跟时尚动态资讯，为艺术设计爱好者、在校学生、专业人士及职场文案制作人员，提供了一本简明有趣的 DIY 教程。书中部分设计师的作品是从事出版业、平面设计业、室内设计行业十多年的业界人士和教育界同仁的近作，也有正在建桥学院学习的视觉传达设计专业大三学生的作品。他们作为未来的新锐设计师，站在 80 后学习者的角度谈设计，语言更亲切，表述更简洁易懂。设计视点资源库部分提供了终身学习的途径，术语部分翻译为英、法、日三国语言，无疑为此书与国际和市场的接轨提供了大量的源泉，充分显示出了这门课的教学水平。作者的态度是真诚的，希望得到设计教育界同行的指导。

上海交通大学、上海建桥学院教授

中国美术家协会会员 上海美术家协会艺术设计委员会委员

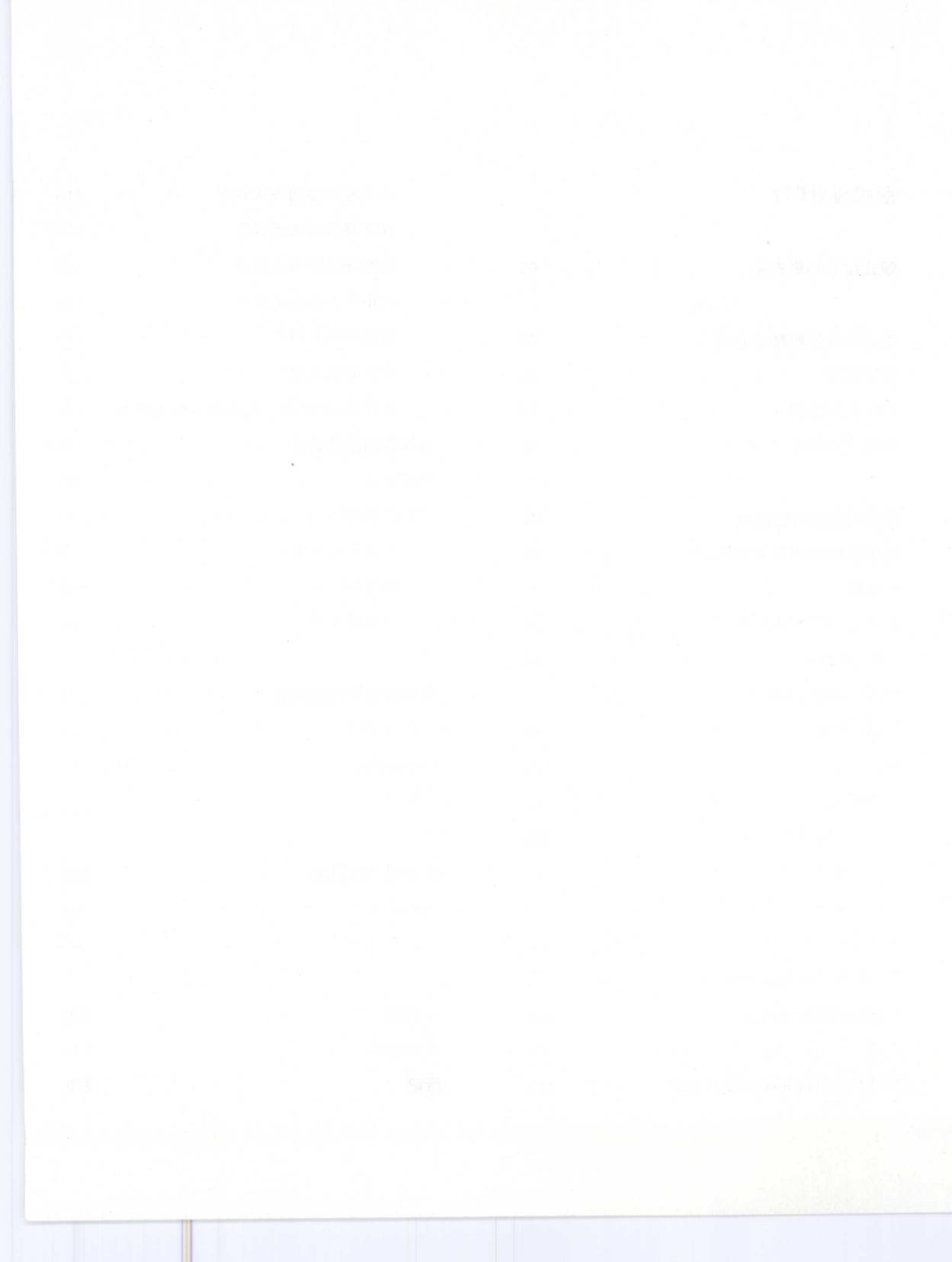
目录

认知版式设计

视觉与版式设计	8
版式设计所涵盖的视觉范围	8
视觉平衡	10
视觉习惯(阅读习惯)	12
视觉流程	14
视觉韵律	20
视觉度	22
视觉中心	28
视觉舒适度	32
视觉尺度	34
版式设计的样式	37
模数化网格样式	37
感性化样式	41
版式设计中的元素	45
信息元素	45
图形信息元素	47
文字信息元素	52
声音信息元素	57

版式设计DIY

版式设计与形态学	60	包装与标签的版式设计	116
		宣传样本的版式设计	124
		招贴海报的版式设计	128
		POP广告的版式设计	133
		书籍的版式设计	135
		名片的版式设计	140
		光盘类、磁卡类产品包装的版式设计	147
版式设计的程序与方式	73	新媒体的版式设计	149
设计程序	73	界面设计	152
策划定位阶段	74	不同类型项目的版式设计特点	157
构思方案阶段	75	多媒体光盘类	157
版式的深化设计阶段	85	移动媒体类	166
版式深化设计的主要内容	85	网站网页类	169
标题设计	85	设计师与工作室扫描	177
前文、正文、附文的设计	87	当代设计师	178
页码、书眉设计	94	Vision9416	182
图版的面积、件数设计	96	新锐设计师	191
图版的版式	98		
图版的组合	101		
字体的选择	102		
英文字体环	102	设计视点资源库	202
中文字体环	102	网站地图	202
色彩的选择	104	城中书香地图	206
图片、图形的选择	106		
图片的剪切和尺寸调整	108		
传统媒体的版式设计	109	术语表	208
多版面印刷品形态材质的多样性	109	参考资料	213
不同类型项目的版式设计特点	116	后记	215

认知版式设计

视觉与版式设计

■ 版式设计所涵盖的视觉范围

版式设计的基础就是将各种元素结合在一个区域中，通过它们互相作用在一个特定的领域内传达某种信息，在设计区域内对各种元素进行仔细的视觉上的编排，设计者可以传递或改变的需要传达的信息。一般来说这些元素包括文字、图像、示意图、符号和绘画图形，并配以黑色、白色和其他更多丰富的色彩组成的控制元素。那么这个设计区域也就是我们的视觉区域，是“空间”即空白的，未经印刷的纸面或其他介质，就像建筑当中的空间一样。

我们如何经营、布置它，就需要我们懂得最终检验它的感官——视觉。

我会鼓励大家在实验和实践中来观察总结并探索人类的视觉习惯。参见眼力捕捉、整合能力DIY 练习一。

了解一些与视觉有关的名词。例如：视觉平衡、视觉习惯(阅读习惯)、视觉韵律、视觉中心、视觉度、视觉流程、视觉舒适度、视觉尺度(比例)、视觉混乱等等，那么这些名词与版式设计有什么关系呢？

The image shows a magazine spread. At the top, a black Lexus car is displayed. Below it, several line drawings of car designs are shown, illustrating the creative process. The bottom half of the spread features a large, dark, abstract graphic element. On the left side, there is a large title "Constructing Meaning by Design" and a subtitle "来游刃者". On the right side, there is a portrait of a man and some text.

CHRONOLOGY

TECHNOLOGY

Constructing Meaning by Design

来游刃者

Magphot: Jan Rödbeck edit by Shanny

企划统筹 Roland Rothfuss 没过，“不仅仅是文字和图像，任何部分都会有自己象征意义。”他不断地探索通过产品的外轮廓及其象征意义的新方法。并致力于如何在设计中融入概念、条理以及规律。在进行设计的过程中，首先要去评估产品具备象征意义的潜力，然后通过改变其物理结构而使其具有独特的意义。

Jan Rödbeck
1962年出生子瑞典
皇家艺术学院汽车设计学硕士

符合视觉规律的各种元素的有机结合

视觉平衡

众所周知,平衡和谐是一种美,版式设计作为一项视觉平衡的活动表现在两个方面。首先,它以一种传达、交流的方式涉及印刷页面多方面的因素,并且具有审美感染力,从理想化角度来说,不管采用何种风格进行设计,这种形式都能加强交流。视觉平衡与否对此的影响较大。

其次,就像在所有的设计领域中那样,页面上的每一个元素都会影响人们对其他元素的感觉,版式设计不单纯是照片、文本字体、艺术字体或艺术作品的叠加,它是各个元素之间的平衡与融洽。

要达到版式的视觉平衡,就需要设计者在我们所拥有的不计其数的字体中选择一种合适的字体加以应用,排版诸要素中的版式,尺寸和明暗对比必须与之相伴的照片和插图紧密联系在一起,因而排版是一项最难平衡的设计活动。

创造视觉平衡的每一种知识对版式设计都是非常有效的,排版要素中的版式重要的是要处理好图形与背景之间的关系,精心设计的版面虚空间(即留白部分或背景部分),能为实空间(即置于其

上的图文等元素部分)增强凝聚力和统一性,没有一块剩余空间不需要人们去塑造、设计。

1983 1998 2002

1984-2004

20 años de apple

Han pasado dos décadas, y Steve Jobs sigue asombrando al mundo al igual que lo hizo con el lanzamiento de la Macintosh original.

Objeto de culto

En breve.

1976 1984 1998 2001 2002

1980 1985 1990 1995 1999

H & M

位于原宿(Afore)旁的H&M是品牌进驻日本后开设的第2家店，11月8日正式开业，同日将于全球率先发表H&M x COMME des GARCONS collection，在下5号离开东京，无福消受，没机会看见等待开店的人龙及凶残抢货的盛大画面，又一个残念……

据知这家名为「The Ice Cube」的店将暂时主售与CDG合作的产品，所以相比早在5月开设的银座店来说，这里的商品种类未必够那边多元化，不过正所谓玲姐一出谁与争锋，一个川久玲已足够教晓每位日本国民什么是H&M，以宣传方向来想还是起了很大作用的，新店货品是否又多又齐事小，藉着CDG把品牌打进人心才是正题，聪明聪明。

(B1)P-103-

京都府沙土区神宫前+8-10

LACOSTE

今年是Lacoste创立75周年，喜事重重是意料中事，东京的吉祥寺于10月10日便开设了品牌的直营店，也算是某种贺寿礼吧。

Lacoste在日本自己拥有80多家独立店，对于再度开店，品牌也没有大铺张推出限定商品之类，不过日本的Logo几乎从不失手，店内的货品自然养眼男装的peacock相当不错，就连女职员也穿上在下觉得是冬季Lacoste女装最好看的wing jacket，相比某些地区只以品牌的polo shirt作为制服的职员，大和国在员工包装上的功夫更胜一筹，这点不但对品牌形象有正面帮助，客人走进来眼见真人示范，购物欲也就提高啦。

吉祥寺的Lacoste店高两层，下层分别摆放较casual的男女装、童装及饰物，上层则属blend区，主要售卖偏斯文或preppy风格的产品，accessories当然也不缺少，当中很多东西也不曾出现在中国的Lacoste专卖店，若有机会到东京不妨一看。

东京都武藏野市吉祥寺本町2-13-10

(B1)P-102-23-8170

1. Lacoste灰色女装piping blazer ¥ 37,800
2. Lacoste polo shirt key chain ¥ 5,250
3. Lacoste红色muffle ¥ 3,990
4. Lacoste灰色logo bag ¥ 16,275

视觉习惯(阅读习惯)

我们在这里探讨的视觉习惯是指人们在阅读时的习惯。以时间顺序大致可分为两类,在东西方文化中,阅读习惯的共性是从原始的从右至左,由上至下,或其他“犁田式写法”(被叫做“boustrophedon”希腊语,意思为“牛耕地”),经不断发展才形成现今约定俗成的从左至右,由上至下,不同之处是东方文化中,通常以竖排为主版式,渐渐地配以图形、符号横竖混排等;在西方文化中以横、竖排两种版式并存,逐步以横排为主。

源于美术和建筑的以垂直轴为中心的镜像对称形式却不是人们的阅读方式。也就是说,从版式设计的角度来看,镜像对称设计是一种与人们的阅读方式相冲突的形式主义构成。

3 Canterbury School of Fine Art

Bachelor of Arts (Honours) Degree in
Fine Art

Course Information

Subject Field: Painting, Graphics, Fine Arts, Art History, Conservation, Studio Practice.

Career Leader: To be appointed.

Career Guidance: Faculty of Education.

Principles: Faculty of Education.

Location: Canterbury.

Entry Requirements: See page 18.

How to Apply: Through UCAS, Home Learning, Postgraduate, Distance Learning, Open Day.

This is a specialist course about the practice and theory of Fine Arts. Students acquire skill and knowledge through an intensive programme of practical work. The course encourages every student to delight in visual discovery, committed ideas, research and achievement.

The course offers a structured, and yet a taught experience based on its philosophy that certain skills and knowledge can, and should, be taught to the student artist. Students are encouraged to develop their own personal style, as well as developing an understanding of fine arts. Each student works individually and independently, with support for self-evaluation, and an effective progression of ideas.

The course offers a choice of three main areas of specialist study: Painting, Sculpture and Graphics. Fine Arts as a discipline includes History of Art and Aesthetics. There is no parallel with an integrated programme of art history and cultural studies and a comprehensive range of supporting studios.

CHAPTER ONE 15   CHAPTER TWO 37   CHAPTER THREE 47   CHAPTER FOUR 81   CHAPTER FIVE 119

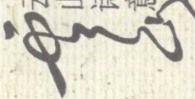
WORLD'S BEST-DESIGNED NEWSPAPERS®
JUDGES' SPECIAL RECOGNITION

MULTIPLE WINNERS

NEWS

FEATURES & MAGAZINES

• © 2006 DEUTSCHE STADTENNSPAPPEL

风善美院落和小桥

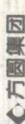
位于白云新城核心居住区，山脚13万平米大型社区。
多层次公园，地铁二号线之上。
(规划) 每步可达。

东方物语建筑形态，真景
大户入神色内庭院。
大型东方式神的水景园林，
“六艺”玉雕园林。

观会所设计，低调之第壹品。
广州市首个社区私塾。
53-145平方米南北对户型。
大入户花园，阳光电影院。

现正接受咨询登记
TEL: 86333928
86333938

广州方圆集团有限公司
广州市白云区齐心路1号之一
五星级大酒店、公寓、商务酒店、综合商场、写字楼、住宅
项目地址：白云大道南边路，云城路

马头墙下人家，大家就是一家

这是徽派建筑的马头墙，也是云山诗意图建筑的显著特征。也看到这样的情景，很容易联想到以前的大宅院，稍有不同的是，我们这里是一个家业兴旺发达的建筑形式。大宅院，一种好比识别，也暗示着一个家族兴盛而成的一个大家庭。不过寓意和那时我大宅院一样，生活在这里的人们，都是有共同的心愿和美好的祝愿，事事都好！建筑与居家的人有了一种心愿，那时的我在云山诗意图，我们称之为东方人居智慧。

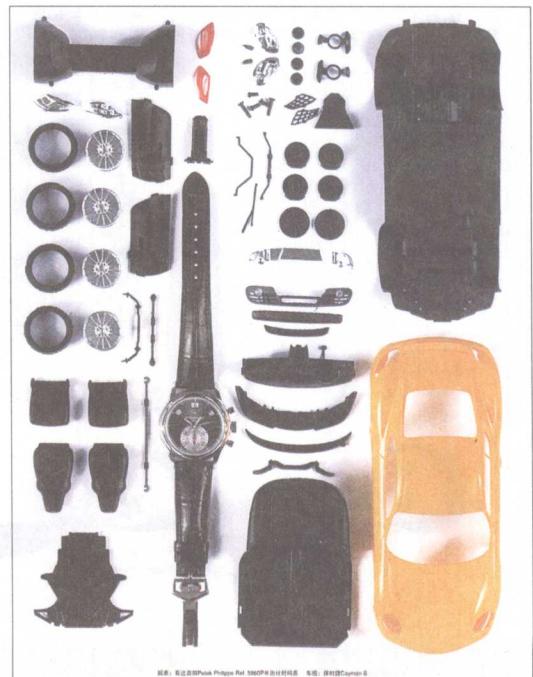
视觉流程

人们在认识、解读一些信息时,总有一种逻辑性,这是由人类和视觉特性所决定的,因为人眼的生理构造——晶体只能产生一个焦点,而不能同时把视线停留在两处或两处以上的地方,只有先看什么、后看什么、再看什么依次地进行,对信息感受的视觉顺序就称为视觉流程。设计师了解了这一特点,在工作时要对各种版式要素进行先后、主次排

序,这就形成了版式的视觉流程。

版式设计的各元素与视觉流程,有三种不同的动势。画面造型元素自身有一种向一定方向伸展、指引、流动的视觉力量即流动力;而且元素还有向四周发射扩散的视觉力量,即张力;再就是画面中元素由于其色彩肌理的不同产生的或重或轻、或向前伸或向后收缩的视觉力量即重力。因此视觉就会顺应这三种动势而流动。视觉流程就会形成。

在版式设计时,既要将主要形象的视觉流程——起点、高潮、转折、终点处理好,也应将各种次要形象与主要形象的关系进行全面的考虑,还要把握好视觉流程应具有的节奏感。

Contents

October 2008
www.cecchina.com

002

CéCi Shooting

李冰冰 首尔特别记忆
美丽的城市，人若花般自由、
随意，首府的印象，清晰得如
同一面镜子。透过这面镜子，
我们欣赏到如电影般的一幕。
快看！我们的女主角李冰
冰与这个多姿的城市有着最
完美的邂逅。

李冰冰 Sportmax (上装)、Chanel 高级手工坊 London 系列 (连衣裙)、Salvatore Ferragamo (鞋子)、拍照摄影:江晓波

018

Cultured Seoul 文化首尔

这里到底有什么样的东西才令韩国人如此着迷？从古至今，韩国人对传统艺术的热爱从未改变。在首尔，你可以看到许多传统表演，如“打铁花”、“种菜舞”、“农乐舞”等，这些表演都代表了一种古老的文化传承。同时，首尔也被誉为“东方好莱坞”，拥有世界著名的“江南区”和“弘益大学”等地标建筑。在这里，你可以感受到韩国独特的风土人情，并领略到韩国人民对生活的热爱。

如果你是一个喜欢购物的人，并享受
刺激的购物，首尔必然会让你一试即
得。首尔，无论是奢侈品还是中档商
品，还是时尚、潮流的标志性的购
物中心，都是你不可错过的选择。

012

fashionable Seoul 时尚首尔

山谷不老世用黑木雕刻的玉象，比周法
国著名设计师Domenico Dolce设计
出的翡翠女子玉雕还要贵重25倍。这件
设计精巧的大象木雕价值不菲，就
算是放在家中，也会让你觉得非常
自豪。

Inspiring Seoul 设计首尔

022

Easy Seoul 自在首尔

生活对于每个人来说，就是一场旅行。首尔在夏
天，你可以去泡温泉，感受大自然的宁静；在秋
天，你可以去爬山，呼吸新鲜的空气；在冬
天，你可以去滑雪，体验冬季的乐趣；在春
天，你可以去公园散步，感受春天的气息。

026

生活对于每个人来说，就是一场旅行。首尔在夏
天，你可以去泡温泉，感受大自然的宁静；在秋
天，你可以去爬山，呼吸新鲜的空气；在冬
天，你可以去滑雪，体验冬季的乐趣；在春
天，你可以去公园散步，感受春天的气息。

