

当代高等职业院校艺术设计规划教材

合肥工业大学出版社

视觉传达设计专业

● 宋青原 王 俭 编著

版式设计

LAYOUT DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 宋青原 王俭编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2009. 1

当代高等职业院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-81093-877-8

I. 版… II. 宋… 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006782号

版式设计 宋青原 王 俭 编著

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 安徽省合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198
网 址 www.hfutpress.com
E-mail press@hfutpress.com.cn
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年2月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16 印张 5.5
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-81093-877-8 定价: 35.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

LAYOUT DESIGN

当代高等职业院校艺术设计规划教材

视觉传达设计专业

版式设计

宋青原 王 俭 编著

合肥工业大学出版社

当代高等职业院校艺术设计规划教材

总顾问 张道一

顾问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授

清华大学美术学院品牌传播设计研究所所长

中国包装联合会设计委员会副秘书长

中国广告协会学术委员会委员

吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授

教育部艺术设计指导委员会委员

张 抒 南京艺术学院美术学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授

季 翔 徐州建筑职业技术学院副院长 教授

教育部建筑类指导委员会主任委员

教育部艺术设计指导委员会空间艺术分会指导委员会主任

姚寿广 南京工业职业技术学院院长 教授

潘立本 泰州职业技术学院院长 教授

孙亚峰 徐州建筑职业技术学院建筑与艺术系主任

教育部建筑类指导委员会委员

吴 渊 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

主 编 王南杰

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 俭 王全杰 王宁梅 王 建 王 林 王宜川 毛 明

尤 红 刘 柯 刘剑波 李文国 李 克 李安东 宋青原

吴京红 吴 静 苏 澄 张一东 张光祥 周 培 郑 杰

赵孟懿 殷玲玲 班 石 梁 伟 曹德斌 傅颖哲 詹 超

序

高等职业教育是高等教育的一种类型，也是职业教育的高级阶段。近年来，高职院校林立，艺术设计院系则独树一帜。艺术设计院系在国家大力发展高等职业教育的政策支持下，一直走在高职教育改革和发展的前列，全国高职艺术设计院校和院系数量与学生规模不断扩大。但同时，很多年以来，专业教材建设一直很薄弱。有的院系对教材不重视，仍旧采取师傅带徒弟“言传身教”的做法；也有的是教师根据教学实践自编讲义，随意性很大；更多的院系是将传统本科艺术设计类教材内容简单压缩。这些都不利于系统化、科学化、标准化、规范化地培养高素质职业艺术设计人才。实用的、专业化的教科书是高职艺术设计教育的前提，也是培养实用型高级艺术设计人才、传授专业知识和技能的有效载体。

本系列教材由多所国家示范型高职院校艺术设计类资深专业教师和相关专业领域具有丰富实战经验的专家共同编写。策划和编写本系列教材的目的，是力求体现全新的高职艺术设计教育理念，确保实现高职艺术设计类教育的人才培养目标，提高艺术设计教育的水平和人才培养的质量。

本教材突出实用性，以提高学生就业能力为目标，将传授实用、有效的知识和技能贯穿始终。教材力求突出岗位所需求的知识点、能力点，强调能力训练的步骤，并通过一些最新的典型案例分析，将诸多相关内容进行整合，使学生在校期间即掌握就业最为有用的知识。教材在理论体系、组织结构和阐述方式方面均做了一些新的尝试，既注重艺术性、专业性，又重视科学性、实用性；内容上突出基础知识，又兼顾一定的深度和广度，力求适合高职教育规律，在强调技能训练和能力培养的前提下，突出教学的针对性、实践性和可操作性。

高职艺术设计教育是一个崭新的课题，其发展方兴未艾！愿我们共同努力，促使高职艺术设计教育进入一个更加辉煌发展的新阶段。

当代高等职业院校艺术设计规划教材 总主编

2009年1月

内容简介

版式设计是视觉传达设计重要的专业基础课程
版式设计是视觉语言的具体编汇

本书从版式设计概况谈起
对版式设计基本的要素和特征
版式设计的形式美
以及在设计中的应用状况进行系统阐述

本书注重版式设计基础理念的阐释
侧重版式设计的能力训练
从简单到复杂
从体验到掌控的系统性训练
强化在面向对象时的具体情境
如何展开设计过程

本教材适用于高等职业院校
艺术设计类视觉传达设计专业的教学
设计了系列系统化的设计方案练习, 供教师参照
有助于在具体的实践中认识设计专业
提高设计能力

目录

6

第一章 版式设计概说	7
一、版式设计概念	7
二、版式设计是构建视觉语言的方式	8
三、版式设计的创作过程	9
四、版式设计的应用	12
五、版式设计的视觉空间	20

22

第二章 版式设计的视觉要素	23
一、图 形	23
二、色 彩	24
三、文 字	26

28

第三章 版式设计的形式美	29
一、对 称	29
二、均 衡	29
三、比 例	30
四、尺 度	30
五、节 奏	30
六、重 复	30
七、渐 变	31
八、韵 律	31
九、对 比	31
十、和 谐	32

34

第四章 版式设计的基本特性	35
一、视觉习惯	35
二、视觉中心	35
三、视觉流程	35
四、视觉整体	36

38

第五章 不同空间环境下的版式设计	39
一、单独平面空间的版式设计	39
二、连续平面空间的版式设计	64
三、虚拟空间的版式设计	76

参考文献	87
------	----

1

版式设计概说

社会发展促使人们的审美能力提高

版式设计的应用空间领域不断得以迅速扩展

是构建视觉语言的重要方式

是必不可少的设计环节

版式设计的过程需要遵循设计的一般规律

按照规范的步骤去设计执行

能够更加接近设计的理想目标

版式设计的理念随着时代变化

设计要引领时代

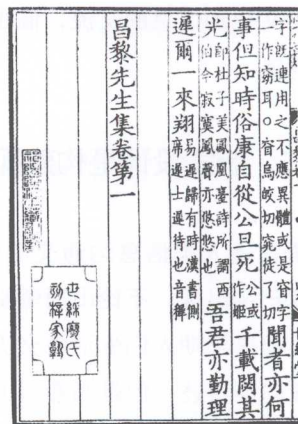
第一章 版式设计概说

一、版式设计概念

当今社会，设计已成为结合艺术世界和技术世界的“边缘领域”（滕守尧语）。版式设计是艺术设计过程的重要组成部分，是视觉传达的重要表现手段。所谓版式设计，就是在版面之上的空间内，按照独特的审美倾向和审美标准，把各种视觉元素进行有机的排列组合，成为完整和谐的视觉整体形象，形成视觉语言的设计方法。它是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式，通过视觉要素的整合，在整体形式上产生感观上的美感，有助于信息的更大化传播。版式设计的名称与中国的传统印刷有直接的关系，在传统印刷中，更多的是在木板上面刻字、刻画，然后印在纸张上面制作成印刷品。我们常见到的古代的书籍、年画多是这种方法印制出来的。

版式设计的名称直接反映出设计所面向的对象和信息载体。用今天的技术发展来看，版式设计已经不仅仅局限于印刷工艺，数字媒体的迅速发展，传统的版式概念不能涵括从事的范畴。有些研究者和设计师使用“编排设计”这一名称，弱化版式的概念，强化设计的过程与手段，也是基于版式设计从事范围的扩大，希望能够通过一个更精确的概念囊括进现在所能涉及的设计范围。虽然概念侧重有所不同，但设计的本质依然相同，设计的作用、设计的规律和设计的方法都是一致的。

传统版式设计的主要空间是版面的二维平面空间，在这个空间之上，设计师利用自己个性化的创造性思维，将图片、文字等组合排列，创造出赏心悦目的视觉形象。当今，新技术不断更新，新媒体不断涌现，都迫切需要艺术匠心更好地满足我们的生活需求。设计对象的增加使设计的空间发生了变化。就版式设计而言，在二维平面空间基础之上，应用的多样性和技术的多样性促使了空间的衍变发展，出现了以二维平面空间为基础连续空间和以数字技术为基础的虚拟空间。版式设计的范围由常见的报纸、杂志、书籍、画册、招贴等平面媒体，扩展到电子系统界面、多媒体、网页数字媒体多个领域。

宋代木版印刷的书籍版式

元代木版双色套印的《金刚经注》版式

Caltswann撰写的《排版工艺》
1969年 Lundsamph出版社

版式设计是视觉设计师必须具有的艺术素养与设计技能。富有创意的版式设计最能反映出形式的美感,鲜活生动的视觉形象促进了社会中文化和信息的交流,催生出视觉语言的价值,体现出设计师的社会职能。

二、版式设计是构建视觉语言的方式

语言是人类信息沟通交流的方式。视觉形式的语言在人类文明早期就已经出现。不论山顶壁崖上神秘的石刻,还是在洞窟里鲜活的岩画,都是早期人们生活中交流沟通的样型。虽然具体我们不清楚他们是在向谁讲述,但是却看得出古代人认为这种语言方式是有效的,能够让生活充满更多的快乐与意义。

今天的社会,各种消费信息充斥于我们生活的每个环节,拿起报纸,满布的是广告信息;打开电视,众多明星纷纷亮相登场,笑脸相向,手中捧着广告产品;在街上,不容置辩,优惠便利信息直接塞到手里;回到家中,已经有一堆消费信函和宣传单在等你处理。杂乱的信息,有些让人躲避不及,感觉窒息。怎样利用视觉语言的特性,提升信息的品质与感染力,让别人愉快主动地接受你的交流方式,达到传播目的,是我们需要进行深入研究的问题。

利用设计的方法,通过视觉语言的途径,可以巧妙地实现我们信息交流的愿望。视觉语言有独特的魅力和张力。有时候,千言万语不及简洁直观的视觉形象,瞬间就能够让受众者感知,不需过多的解释;一张小小的名片就能清晰地告诉对方你的身份,你的情趣,你的素养;一张精致的贺卡就把一片深情和祝福带给对方。这种简便有效的交流方式到处存在,这就是视觉语言带来的传递优势。

版式设计是重要的构建视觉语言的方式。在设计中,对视觉要素中图形、色彩、文字的排布组合,构建成带有审美倾向的视觉区域

作品名称:北京2008年奥林匹克博览会会徽
发布纪念礼品及邮折设计
设计公司:肖勇设计顾问(北京)有限公司

作品名称:同一个世界,同一个梦想邮票、
纪念张套装
设计公司:北京彩石大方艺术设计中心有限
公司

空间,用以传递信息。这种优化的信息以温情的方式传递,经过设计后的信息以浓烈的视觉气息感染受众者,唤起心灵情感的共鸣,积极地接受信息传播内容。佳节里如何让信息带有“热烈而又传统”的视觉印迹呢;平价售卖店里如何让自己的宣传形象既“贴近百姓生活又有热情周到的服务”呢;产品包装中如何显现“品牌独特的个性又能暗示自己不菲的身价”呢?这些,是设计中所要解决的常见问题,都需要版式设计的最终实施,交汇成视觉语言。事实上,在我们碰到的案例中,都会比所讲的这些情况要复杂得多,有更多苛刻的要求都需要通过视觉语言的方式去沟通实现。

三、版式设计的创作过程

设计是复杂的创造活动。在这个过程中包含两个阶段,一个是抽象的创意思维阶段,另一个是具象的实施阶段,即把虚无的形象转变为可触摸的视觉形象。版式设计正是这样一个由抽象变为具象的设计过程,它是个美丽的编织过程,好像是把一团毛线编织成漂亮的衣服一样。众多的项目设计过程中都包含有版式设计这一重要环节,如报纸设计、杂志设计、企业宣传册设计、企业视觉形象、产品包装设计、网页设计、环境引导系统等。

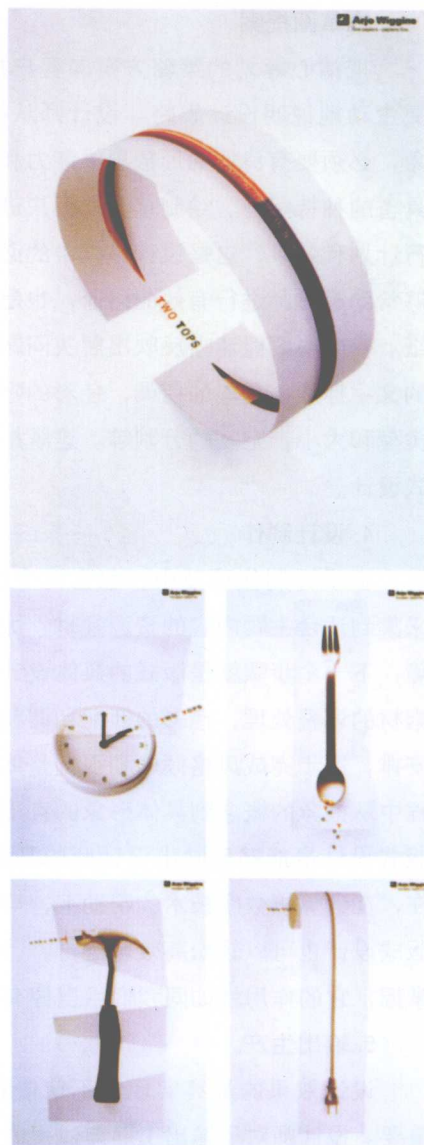
完整的设计过程包含以下步骤:

1. 信息搜寻

接受设计任务时,设计师要知道详细的设计的要求。根据设计的要求围绕设计任务展开相关的信息搜寻工作。对于能否按照要求完成设计任务,提出独特的方案,创作出优秀的设计作品,信息搜寻是迈向成功的第一步。成熟的设计师往往都是在设计之初,经过仔细地调查研究,找到更多的相关信息,触发自己的创意灵感,突破一般的设计方法,完成设计工作。

2. 策略方案

针对设计的具体环境,设计师必须依靠自己的创意思维能力,寻找出最合适的解决途径,达到设计的目标。为了保证能够产生最佳的策略,往往会提出一系列的策略方案,然后进行方案的风险评估,找出特定环境下最优化的策略方案。策略方案的提出和版式设计有直接的关联,清晰独特的策略方案会有利于整体设计的顺利进行,也有利于版式设计中表达风格和空间意境的生成。

作品名称:两个尖端——纸促销
设计师:三木健

3. 草图提案

把精心筹划的策略方案向客户提出,要依靠直观的草图,能够更生动地说明设计思路。设计师从抽象的理念转变为美妙的视觉形象,必须要有良好的形象思维能力和表现能力,这也是视觉设计师所具备的独特能力。绘制草图向客户进行提案,展示策略思维,讲述执行计划和效果,这是设计过程中的必须步骤。细致的形象视觉方案能够帮助设计师进行有效的沟通,也是指导后续设计执行过程的施工图纸。草图中要能清晰反映出解决问题的方法,整体的风格倾向,详细的文字标注,基本的色调,色彩的呼应,文字的组合和排布,字体的类型和大小,空间的分割等。这既是策略方案的展示,也是初步的版式设计。

4. 设计制作

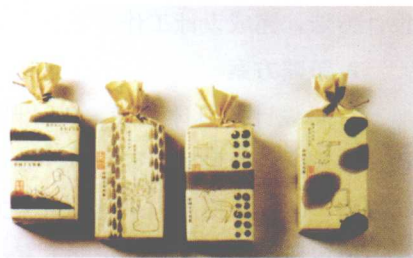
在设计制作环节中,包含两个步骤,第一个步骤是素材搜集,采集到适合主题内容的资源素材,优秀高质量的素材是完美设计的保障;下一个步骤就是版式的具体设计,依据草图调集素材,精心进行素材的调整处理,色彩的匹配和调和,文字的穿插设置,空间的布局安排,逐步完成风格倾向和视觉整体的设计。版式设计是设计制作过程中从抽象的概念到具体形象的直接呈现,是整体形象的关键所在。版式设计最能够反映出设计师的基本素养,是设计的重要基础。现在,在计算机数字技术的帮助下,可以设计出更多新奇的视觉效果,版式设计也可以轻松高效地进行。计算机辅助设计软件的操作必须要掌握,它的作用就如同我们手里握有一支神奇的画笔。

5. 输出生产

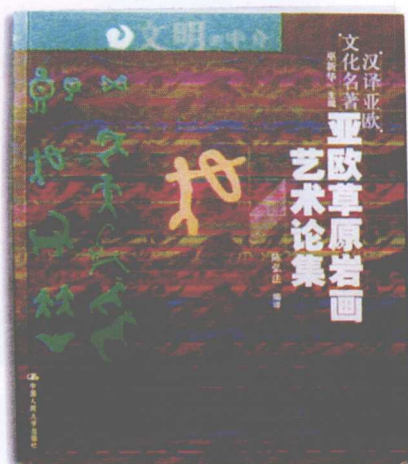
设计效果的最终实现,不仅依靠设计制作,输出生产中也至关重要。设计师对于输出工序与过程的了解,有助于避免产生输出的技术问题,带来不必要的误工现象;另外有许多的工艺在生产过程中才能使用,只有对工艺的熟知才能在设计方案中进行预判效果,敢于利用。许多的设计师会现场指导监督印刷生产的过程,在色调、轧线、剪切、装订等工序中细微把握,为的是设计作品完美呈现出来。

6. 成品应用

设计的价值在于社会应用中体现,社会的价值回报最能彰显设计的力量。设计成品投入应用时,有的设计师会参与过程之中,提出具体的指导意见。尽善尽美是设计师永恒的心愿,成品的应用效果直接检验设计的成败得失,对于设计师来说,从中可以仔细掌握每个设

作品名称: 蒙顶茶叶包装
设计公司: 共同设计公司

作品名称：世界美术简史
设计公司：敬人设计工作室

作品名称：中国文化礼品
设计公司：北京彩石大方艺术设计中心有限公司

计环节,为以后的案例设计提供更多的经验支持。

四、版式设计的应用

1. 报纸设计

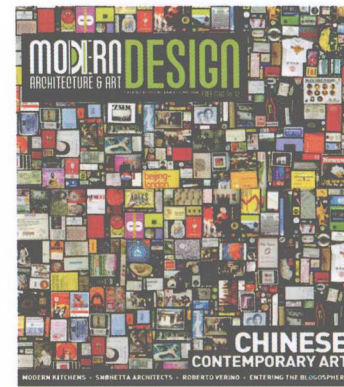
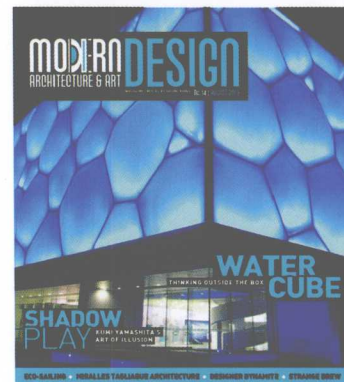
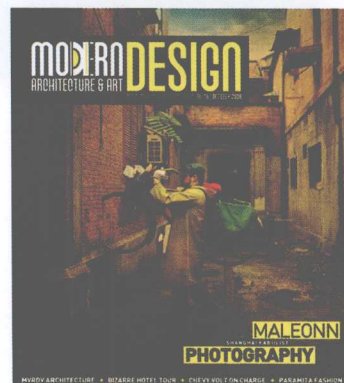
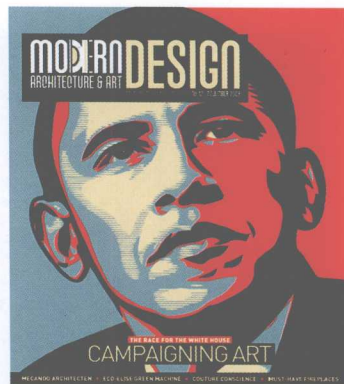
报纸是传统的新闻传播媒体之一。报纸运用文字、图像等视觉信息,定期、连续地向公众传递新闻、时事评论等信息,同时传播知识,提供娱乐或生活服务,一般以散页的形式发行,版幅较大。报纸是最早面向公众传播广告信息的载体,现在也仍是经常运用的广告媒体之一。由于印刷技术的原因,报纸在早期都是黑白印刷出来的,后来又出现套红的印刷技术,文字是主要的视觉信息载体,图像表现效果受影响。现在报纸的印刷技术得到了长足的发展,表现效果比较理想。

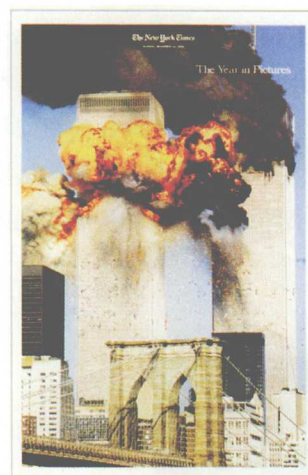
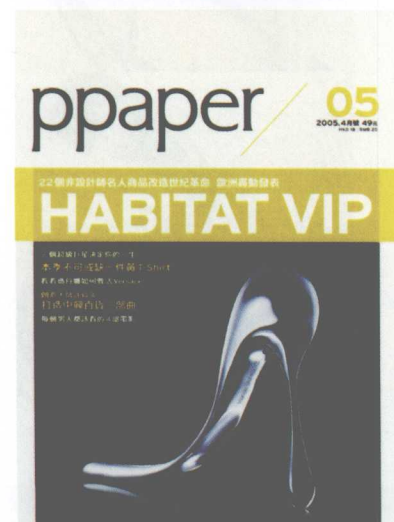
2. 杂志设计

杂志也是传统的新闻传播媒体之一,也是一种以印刷手段来传递信息的连续出版物,但出版周期较长,出版速度较慢。杂志印刷工艺精湛,印制精美,能提高表现的美观程度与价值感;承载的信息较多,可以比较自由地运用文字、色彩、图像等手段表现内容。杂志还可以做连页或折页来延展版面空间,运用一些特殊形式来表现,造成视觉的强烈冲击效果。

《modern·design》期刊封面

《银花》期刊封面

《The New York Times》报纸版面

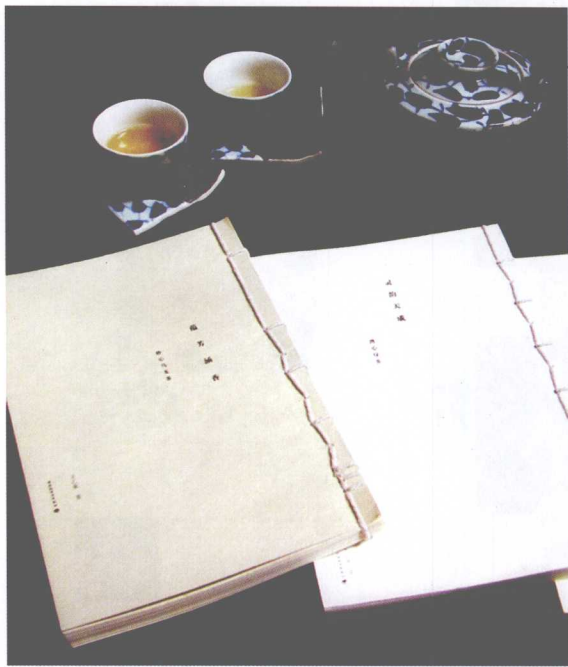
《ppaper》期刊封面

3. DM设计

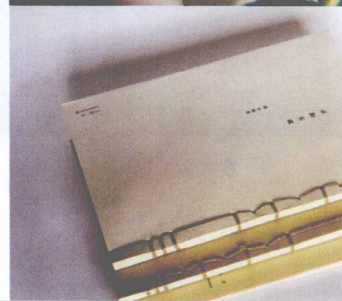
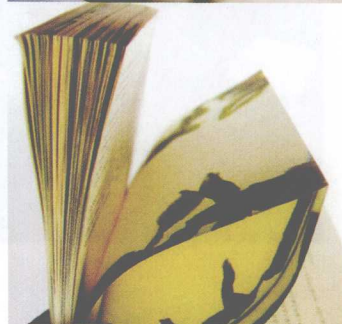
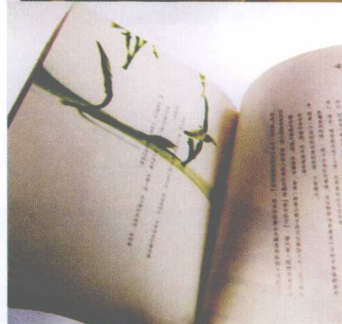
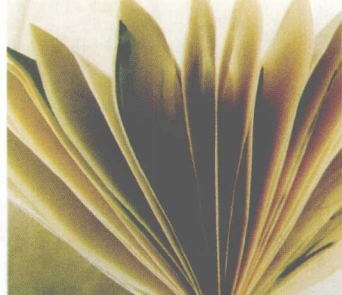
DM即直邮广告(Direct Mail Advertise),是直接进入消费者的家庭和工作场所以及个人之间的信息沟通,表明比较具体的求购信息的广告形式的总称。其方式是将广告信息通过新建用直接邮寄的方法传达给广告主所选定的对象,介绍产品或服务,引发消费者的兴趣。直邮广告的形式有较大的自由度,可以随意设计,发挥创造力,给消费者以新鲜感。

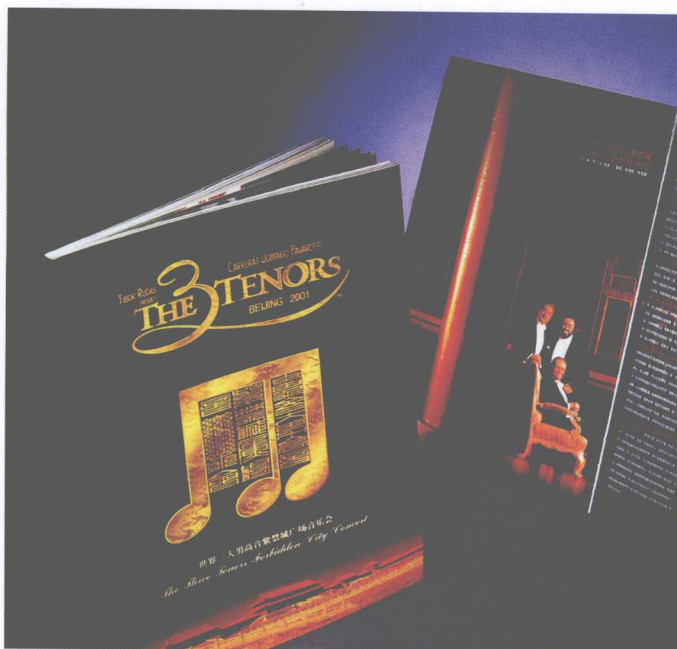
4. 书籍装帧设计

书籍是人类文化的重要载体。印刷技术处于不发达的时代,文字是书籍中主要的组成部分;当代技术的发展,印刷的表现力跃上新的层次,书籍的表现空间和手法得到加强,书籍的设计中出现了崭新的理念。书籍装帧设计是指书籍的整体设计,在外观形式上不仅要赏心悦目,在内文排布中也要有很好的视觉舒适度,能够让人不忍释卷。以往我们更注重封面的设计,现在要求设计师在书籍的每一个环节都要注入新鲜的元素,使之与整体形象浑然合一。这就是要求设计者具有良好的立意和构思,从而使书籍的装帧设计从形式到内容形成一个完美的艺术整体。

作品名称: 灵韵天成
设计公司: 敬人设计工作室

作品名称：世界三大男高音紫禁城广场音乐会演出节目册
设计公司：北京理想创意艺术设计公司

作品名称：2006十二生肖贺新春
设计公司：敬人设计工作室

