

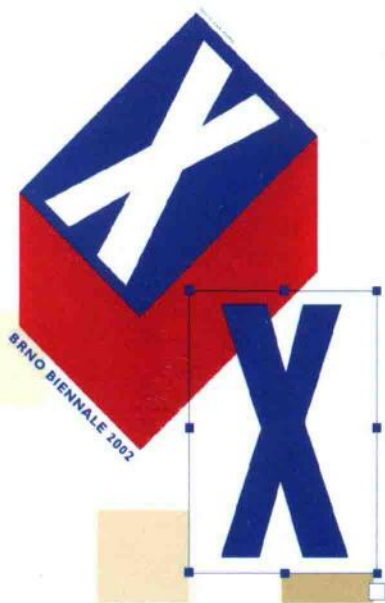

“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材

版式设计 设计与应用

BANSHI SHEJI YU
YINGYONG

张丽敏 刘 静 张 浩 主 编
乔通宇 副主编

版式设计概述
分类与应用
印刷知识
设计软件
案例

航空工业出版社

“十二五”高等教育艺术设计

版式设计与应用

张丽敏 刘 静 张 浩 主编
乔通宇 副主编

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

《版式设计与应用》全书共分为3个单元,分别阐述了版式设计的概念,版式设计分类与应用以及印刷知识与版式设计软件等内容。本书结合对版式设计教学和实践的理解,从新的角度对版式设计与应用进行了分析。

本书可作为高等院校艺术与设计类专业相关学生的教材使用,也可以作为从事版式设计的相关人员或对版式设计与应用感兴趣的广大读者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

版式设计与应用 / 张丽敏, 刘静, 张浩主编. — 北京: 航空工业出版社, 2014. 1
“十二五”高等教育艺术设计类专业规划教材
ISBN 978-7-5165-0334-8

I. ①版… II. ①张… ②刘… ③张… III. ①版式 — 设计 — 高等学校 — 教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第291277号

版式设计与应用

Banshi Sheji yu Yingyong

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑路2号院 100012)

发行部电话:010-84936555 010-64978486

中国电影出版社印刷厂印刷

2014年1月第1版

开本:889×1194 1/16

印数:1—3000

印张:6

全国各地新华书店经售

2014年1月第1次印刷

字数:199千字

定价:42.00元

『十二五』高等教育艺术设计类专业规划教材 编写委员会

总主编 张路光 张浩

编委会主任 成红军

编委会副主任 张旗 林涛

编委(按姓氏笔画排序)

姜旬恂	余娜莉	李健	乔峰	马世昌
贾佳	张健	李翔	乔通宇	王佳
高川云	张卫民	李赢	刘静	王艳
蒋莉	张宇彤	李子厚	孙炳明	王林林
鲁文悦	张丽敏	李艳红	纪春明	王京菊
薄芙丽	陈素霞	杨昱	李雪	冯欣艳

引 言

版式设计是相对独立的设计要素,同时也是信息传达的重要手段,它实现了技术与艺术的高度统一,对人们的视觉和心理都产生积极的推动作用,在各个领域越来越受到高度重视。结合对版式设计教学和实践的理解,本书从新的角度对版式设计及应用进行了分析。全书共分为3个单元,由浅入深地介绍了版式设计的基本概念、版式的构成要素、视觉流程,以及版式的不同设计应用等,并配有大量图例的展示和分析,对每个知识点进行讲解,将理论性、知识性和实用性充分融合在一起,使版式效果清晰明确。目的是引导学生形成一种平面设计创作的思路,了解平面设计的实现方法,进一步训练创意思维和掌握平面设计的创作技巧。

高职教育以就业为导向,以高级技能应用型人才为培养目标。近年来,随着我国高等职业教育的发展,高职院校数量和在校生人数均有了大幅激增,已经成为我国高等教育的重要组成部分。本教材以“实用”为基础,以“必需”为尺度,为教材选取理论知识,突出培养人才的应用能力和实际问题解决能力。本教材的内容由“讲授”和“实训”这两个相辅相成的部分组成,“讲授”部分介绍在相应课程中学生必须掌握或了解的基础知识;“实训”部分用于强化学生解决实际问题的能力。

编 者

2013年6月

目 录

第一单元 版式设计概述▲1

实训项目 1▲2

实训项目 2▲6

实训项目 3▲11

实训项目 4▲16

实训项目 5▲19

第二单元 版式设计分类与应用▲21

实训项目 6▲22

实训项目 7▲26

实训项目 8▲34

环境优良

随着城市的发展，环境优良已成为衡量城市综合竞争力的重要指标。优良的环境不仅有利于居民的身心健康，也有利于城市的可持续发展。因此，城市管理者应高度重视环境建设，采取有效措施，改善城市环境，提高城市品质。

休闲胜地

休闲胜地是指环境优美、设施完善、适合人们休闲娱乐的场所。这类场所通常位于城市边缘或郊区，是人们放松心情、亲近自然的理想去处。城市管理者应合理规划，建设更多休闲胜地，满足市民日益增长的精神文化需求。

人文历史

人文历史是城市的重要特色，也是城市魅力的重要体现。城市管理者应加强对人文历史的挖掘和保护，通过举办各种文化活动、修缮历史建筑等方式，传承和弘扬城市文化，增强市民的归属感和自豪感。

生态旅游

生态旅游是一种以自然生态景观为依托，以休闲度假为目的的旅游形式。随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始追求生态旅游。城市管理者应充分利用城市周边的自然资源，开发生态旅游项目，促进城市经济的可持续发展。

- 实训项目 9▲43
实训项目 10▲56
实训项目 11▲62
实训项目 12▲70

- 第三单元 印刷知识与版式设计软件▲81
实训项目 13▲82
实训项目 14▲85
参考文献▲89
后记▲90

第一单元 版式设计概述

实训项目1

项目名称:版式设计的由来、意义、概念与视觉流程的规律;

完成形式:搜集有关版式设计的产生、应用、发展的历史资料;搜集整理各类视觉流程的案例;

实训目的:通过对资料的整理进行赏析,增强对版式设计的认识;

项目要求:将搜集的资料与图例整理为PPT演示文件,向同学展示分析各自对版式设计与视觉流程的认识。

1. 版式设计的内容及意义

在现代设计多元化发展的今天,版式设计是为了满足信息传播的需要,对信息传播的载体进行艺术加工,使其鲜明、生动、高效地实现信息传达的一种艺术设计,具有极高的美学价值和经济实用功能。

所谓版式设计,即在有限的版面空间里,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排列、进行表现的一种视觉传达设计方法。版式设计是基础课程,是在对空间、形态、色彩、力场、动势等设计要素和构成要素认知和研究的基础上,对这些要素的组合规律、对他们的表现可能性及其与表现内容的关系进行全面地学习研究,为以后的专业设计课程,如包装设计、招贴广告设计、企业形象设计(VI)等课程打下基础。学生学习好版式设计,可以有效地掌握画面的视觉元素构成、组合、排列的方法,处理好彼此间的关系,并在将来的各种视觉传达设计工作中灵活运用各种元素。

简单意义上说,版式设计是平面构成、色彩构成、立体构成的集合体,只是它不仅仅组织各种视觉元素,还须让这些元素排列组合后产生广告诉求与传播效应。版面是视觉传达设计的重要舞台,也是信息发布的重要媒介,它在一个区域或空间中统合各种元素,最大限度且清晰地传达信息的主次关系,版面的这种统合作用从它承担传递信息任务的时候就已经具备了。当我们翻开书籍、报纸,或拿起包装盒,或是停留在海报前面,亦或是浏览网页,都会感受到画面里的秩序或规范所带来的愉悦感,不管是严谨的、统一和谐的,或富有节奏的,自由轻松的版面里都能产生出独特的形式韵味,赚取人们最大的视觉停留时间。(图1-1~图1-3)

图 1-1

图 1-2

图 1-3

2. 版式设计的概念

版式设计可以理解为:在有限的版面空间里,将版面中的内容:文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块诸因素,根据特定的内容需要进行组合排列,并运用造型要素及形式原理,把构思与计划以视觉形式表达出来。

版式设计肩负着双重使命:一是作为信息发布的重要媒介,同时它又让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣,让设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。

版式设计不仅是一种关于编排的视觉探讨,同时也与科学技术的发展相关联,是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的,现代排版工艺从机械、光学到电子排版都为版式设计提供了当时最新的技术支持,从而促进了版式设计的多样性。另外,版式设计也体现出各国的文化传统、审美观念和时代精神风貌等方面。

随着设计学科的发展和设计领域的扩大,版式设计所涉及的领域已不仅局限于报纸、书刊、包装装潢、海报、宣传册、企业形象(VI)和网页等二维平面上的呈现,在三维的立体和四维的空间中也能感觉到它的效果。

3. 版式设计的视觉流程

设计师在进行版式设计时,往往将重要的信息安排在一个引人注目的位置上,这个位置就是版面的最佳视域。版面中不同的视域,注目程度不同,心理感受也不同。由于人们自左向右、自上而下的阅读习惯,这使版面上半部让人感觉轻松,有漂浮感,下半部则让人感觉沉重、压抑,版面左半部让人感觉轻松自在,右

半部让人紧张局促。所以版面的上侧视觉注意力强于下侧,左侧视觉注意力强于右侧,版面的左上部和中上部被称为最佳视域。

在阅读版面时,人们的视线有一种自然流动的习惯,一般都是自左至右、从上到下,视线由左上角沿着一条自然形弧线向右下方流动,越往下注意力越低。这条弧线上的任何点都比线外的点明显,人们称这一无形的流动线为“自然视觉流程”。

设计师根据自然视觉流程的特点,将各种信息内容按秩序合理地安排到版面中,以诱导读者的视线按照设计师的意图获得最佳信息。所以,一个成功的视觉流程应该是符合一般视觉原理和读者普遍的阅读心理的。这样的视觉流程逻辑性强、主次分明。

(1) 视觉流程的逻辑性

版式设计的视觉流程是视线随各元素在空间沿一定轨迹运动的过程,是一种“视线的空间运动”。这种视觉在空间的流动线是虚拟存在的线。正因为它是虚拟的,所以设计时容易被忽略。而是否重视并善于运用这条贯穿版面的线条,是衡量设计师技巧是否成熟的表现。视觉流程可以从理性与感性、方向关系的流程与散点关系的流程等方面分析。

方向关系流程较散点关系流程更具理性色彩。方向关系的流程注重版面的清晰脉络,强调其逻辑关系,让人感觉似乎有一条贯穿始终的线,使整体版面的运动趋势有导向性,主体与细节犹如树干和树枝一样和谐。

(2) 视觉流程的节奏性

① 单向视觉流程

单向视觉流程使版面的流动线更为简明,直接地诉求主题内容,具有简洁而强烈的视觉效果。其表现为三种方向关系:

竖向视觉流程——给人坚定、直观的感觉;
(图1-4)

横向视觉流程——给人稳定、恬静的感觉;
(图1-5)

斜向视觉流程——给人运动、活泼的感觉;
(图1-6~图1-7)

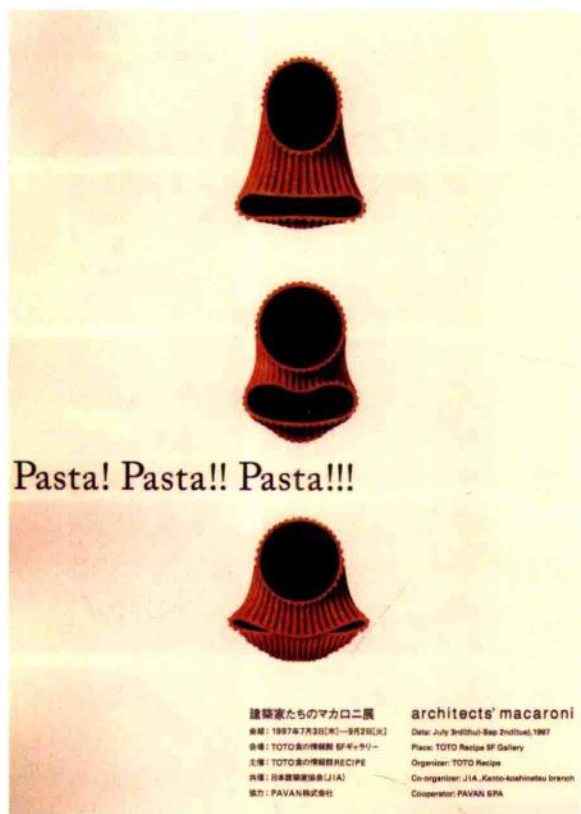

图 1-4 竖向视觉流程

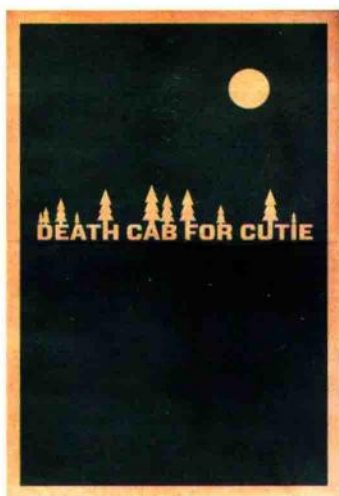

图 1-5 横向视觉流程

图 1-6 斜向视觉流程

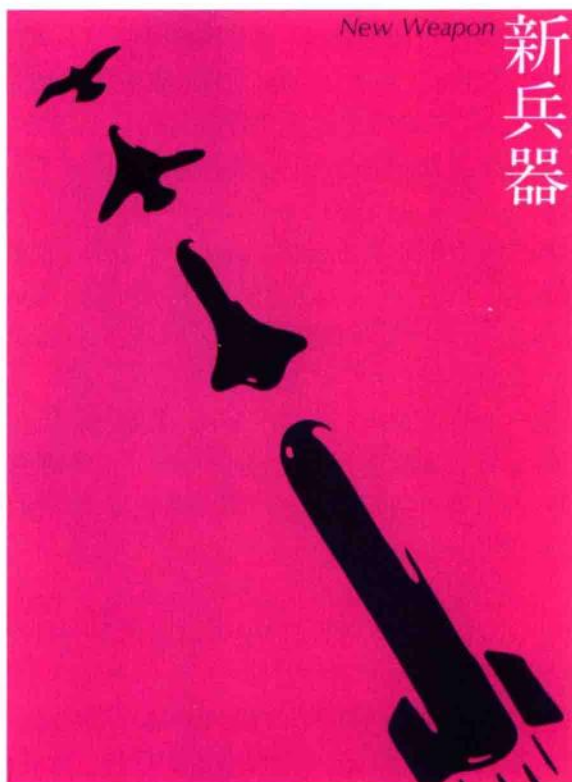

图 1-7 斜向视觉流程

②曲线视觉流程

视觉流程随弧线或回旋线而运动变化为曲线视觉流程,更具有韵味、节奏感和曲线美是曲线视觉流程的鲜明特点。曲线流程的形式微妙复杂,主要可包括为“C”形和“S”形。“C”形具有饱满、扩张性和一定的方向感;“S”形中两个相反的弧线则产生矛盾回旋,在平面中增加深度和动感。(图1-8)

图 1-8 曲线视觉流程

③重心视觉流程

重心以其强烈的形象或文字独居版面某个部位，是视觉心理的重心，位置因具体画面而定。在视觉流程上，首先是以版面重心开始，然后沿着形象的方向与力度的倾向来发展视线的进程；最后，视线沿着向心、离心的视觉运动发展，这也是重心视觉流程的表现。重心视觉流程因其诱导性而使主题更为鲜明突出而强烈。（图1-9）

④反复视觉流程

反复视觉流程指相同或相似的视觉要素作规律性、秩序性、节奏性的逐次运动。其运动流程不如单向、曲线和重心流程运动强烈，但更富有韵律美和秩序美。

⑤散点视觉流程

散点视觉流程指版面中图与图、图与文字间形成自由分散状态的编排形式。散点视觉流程强调感性、自由随机性，强调空间和动感，追求新奇、刺激的心

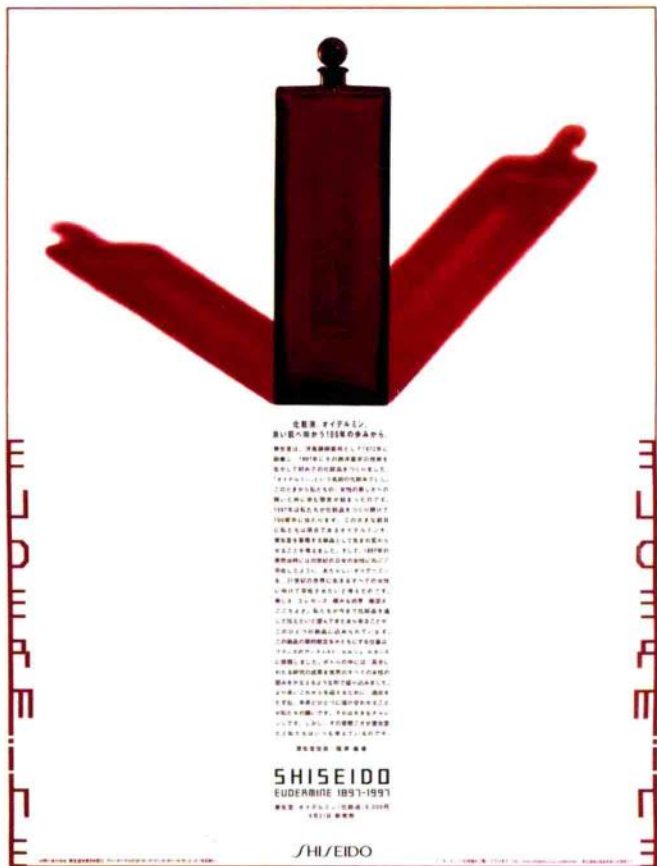

图 1-9 画面重心集中于中上部

态，常表现为一种随意的编排形式，这种编排方式在国外平面设计中十分流行。面对自由散点的版面，人们仍然有阅读的过程，即视线随版面图像、文字作或上或下、或左或右的自由移动阅读的过程。这种阅读过程不如直线、弧线等流程快捷，但更生动有趣。刻意追求轻松随意与慢节奏的版面常常采用这种流程方式。

单向、曲线、重心及反复视觉流程均为方向性的流程。在编排方向性关系视觉流程时，要注意各信息要素间间隙大小的节奏感。间隙大、节奏减慢，显得视觉流程舒展；而过分增大，则失去联系，彼此不能呼应，视觉流程感弱。间隙小，节奏强而有力，信息可视性高，布局显得紧凑；但间隙过小，会显得紧张而拥挤，造成视觉疲劳而无法清晰、快捷地传达主题。而散点视觉流程则是在前四项的基础上的一种突破与创新，它能更多地体现设计师的个人风格与编排技巧，是一种更具现代设计气息的版面编排方式。（图1-10~图1-11）

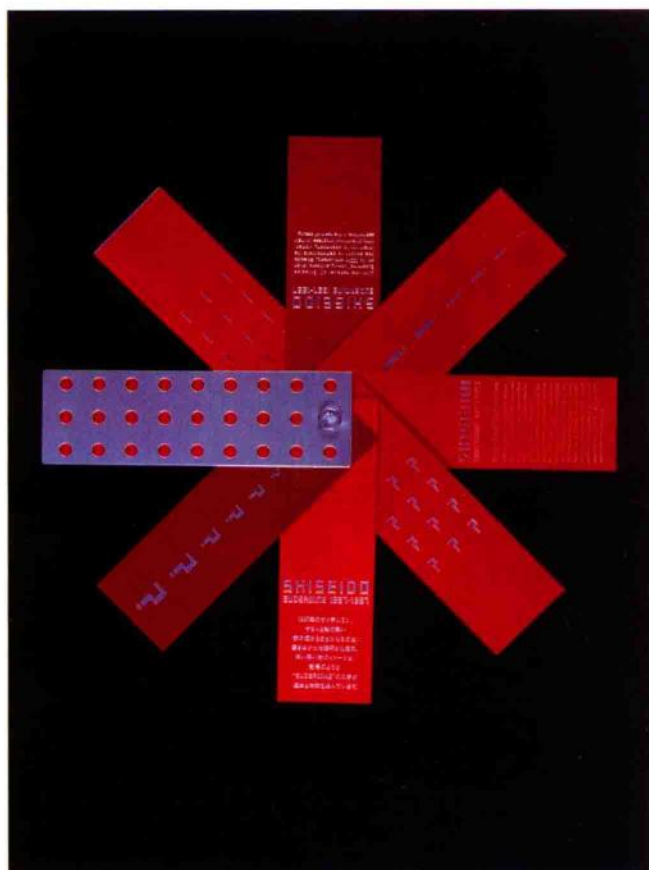

图 1-10 宣传册中反复使用抽象图形与标点符号形成极有秩序感的画面

图 1-11 散点视觉流程

实训项目2

项目名称:了解版式的编排原则;

完成形式:搜集版式设计编排方面的优秀案例;

实训目的:通过理论讲授与多媒体教学,让学生了解版式设计的规范,通过课堂实训以及对案例的分析,提高学生对优秀版式的鉴赏能力,能够灵活运用造型设计能力与构思技巧,将设计语言运用到位;

项目要求:将搜集的资料与图例整理为PPT演示文件,向同学展示、分析各自对版式设计编排原则的认识。

4. 版式设计的编排原则

版式设计的最终目的是让版面具备清晰的条理性,用以突出主题,从而提升版面的吸引力,帮助受众正确地理解版面信息,达到增强艺术感染力以及视觉冲击力的作用。要使版面获得良好的诱导力,必须遵循一定的编排原则。版式的编排原则可概括为内容与形式、简洁与简约、设计与艺术、趣味与独特、局部与整体这五大原则。

(1) 内容与形式

版式的内容与形式,就是将所表现主题的思想感情与其相适应的表现手段融合为一体,共同营造作品的新视觉。如果说内容是思想的工具,那么,形式则是沟通的开始。

版式设计本身并不是目的,设计是为了更好地传播客户信息而采用的手段,因而一个成功的版式设计,首先必须明确客户的目的,并深入了解素材,彻底消化它,理解它,并从中抽出重点,再观察、研究与设计有关的方方面面。简要的咨询是良好的设计开端。版式离不开内容的支撑,更要体现主题思想的内涵。只有做到主题鲜明突出、一目了然,才能达到版式设计的最终目标。这是设计思想的最佳体现。(图1-12~图1-13)

版式是传播信息的桥梁,追求的视觉形式必须符合主题的思想内容。只讲表现形式而忽略内容,或只求内容而缺乏艺术表现,版式都是有欠缺的。只有把形式与内容合理地统一起来,整体布局,才能取得独特的社会和艺术价值。

纵观现代设计,无一不体现为形式的设计,设计的千变万化呈现为形式的变化万千,而版式设计之核心任务即在于如何运用设计智慧去创造一种附加的价值。因而,版式设计应该理解为内容与形式之间更

图 1-12 白同异作品

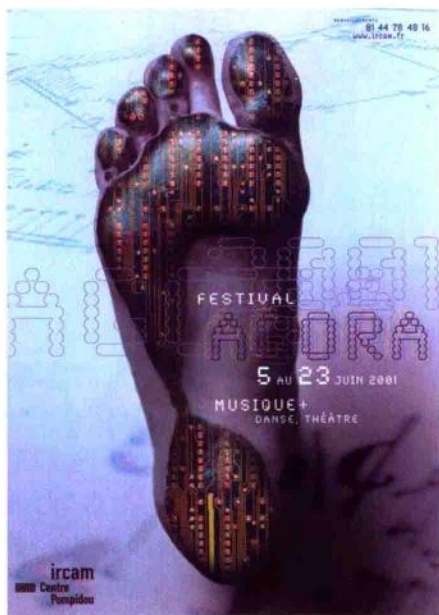

图 1-13 白同异作品

为深层的构成因素——一种形式的内容,即形式也是内容。

电脑已经广泛进入设计领域,成为必要的设计工具,给版式设计带来了高效和实现创意的无限潜能。借助多媒体技术将声音、文本、图形、视频、动画以及网络通信融为一体,形成视听结合,传授一体化的新视域。特别是运用多媒体表现的影像合成、解构重组、拼贴透叠、方向旋转、图像的滤镜特殊技巧,以及

模仿自然的肌理渗透等多种处理方式,形成了一个多维空间的版面。这种构成方式,使版面不再是一个简单、纯粹的构成关系,而是构成了多视点、矛盾性的立体化空间层次,以此来刺激观者,产生出前所未有的艺术形式。这是当今版式设计的一大发展趋势。因此,这种形式语言必须是独特的,极富个性特征的,且形式即内容,内容也即形式,只有这样才能在设计之中处于优势地位。(图1-14~图1-15)

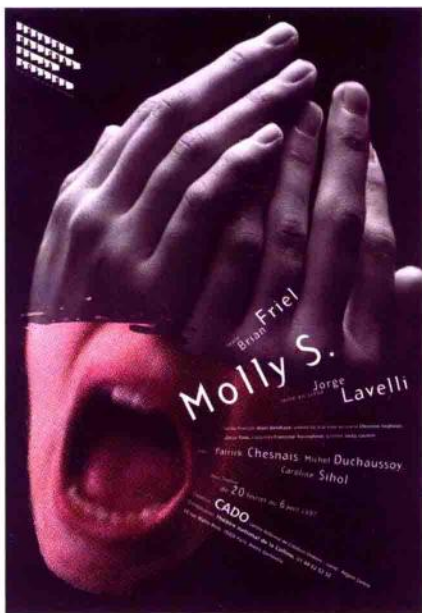

图 1-14 白同异作品

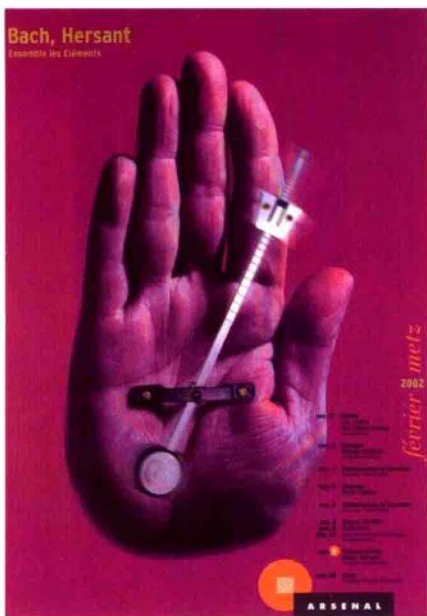

图 1-15 白同异作品

当今我们正处于一个视觉的时代,任何设计作品,首先被感知到的便是视觉形式。形式意味已经成为现代设计中一种明显的发展趋势,它总是以崭新的视觉符号展现在我们面前,并以一种潜在的涵养不断地影响着我们的思维和生活方式。

(2) 简洁与简约

版式只能在有限的篇幅内与读者接触,这就要求版式表现必须单纯、简洁。对过去那种填鸭式的、片面追求版面利用率的、含义复杂的版式形式,人们早已不屑一顾了。实际上单纯、简洁,并不是单调、简单,而是信息的浓缩处理,内容的精炼表达,它是建立在新颖独特的艺术层面上。因此,版式的单纯化,既包括诉求内容的规划与提炼,又涉及到版面形式的构成技巧。

简约设计到底是什么?简约应是简洁层面上的升华。简约并不意味着单调乏味和空白的滥用,更不是内容越少越好的简单删减。简约设计表现从根本上讲就是将文字、图形的视觉信息浓缩到极致,并运用最具有代表性的、最简练的符号元素,将信息快速地表达出来。也就是提炼设计取向,展现出新的创意,追求富有艺术感染的威慑力,带给读者非同寻常的视觉感受。简约化设计要求设计者具有较强的驾驭版式编排的能力和高度概括的能力。(图1-16~图1-17)

图 1-16 佐藤招贴作品

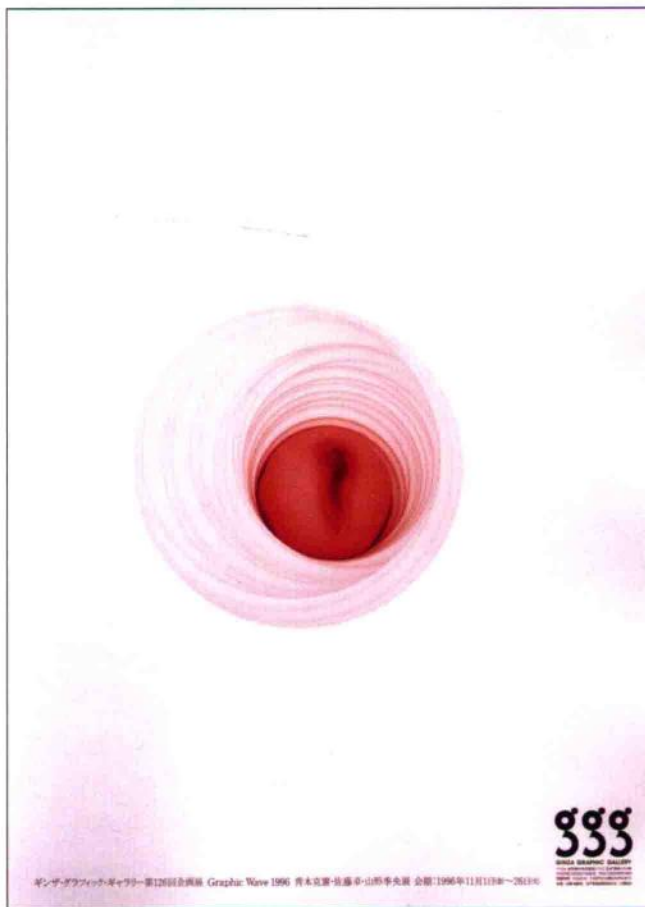

图 1-17 山形季央招贴作品

(3) 设计与艺术

为了使版式设计更好地为版面内容服务,寻求合乎情理的版式艺术语言非常重要,这也是达到最佳诉求的体现。主题明确后,版式布局和表现形式等则成为版式设计艺术的核心,也是一个艰辛的创作过程。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一,并具有审美情趣,就取决于设计者文化的素养。所以说,版式设计是对设计者的思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。所谓艺术,是通过塑造形象并具体地反映社会生活,表现作者思想感情的一种社会意识形态。由于表现的手段和方式不同,通常可分为:时间艺术(即音乐、舞蹈);空间艺术(即绘画、雕塑);语言艺术(即文学);综合艺术(即戏剧、电影)等。据心理学家分析:人的不同器官之间存在通感,也就是视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉这五感可以相互沟通,反映在眼、耳、鼻、舌、身上就可以彼此消除界限,融会贯通。如在视觉中可以同时得到听觉的感受,反之,从听觉中也可

以同时得到视觉的感受。正因为这样,设计者在创作中很乐意借用视觉形象的类比手法,以引起受众的共鸣。

借助音乐能使版式产生节奏与韵律;研究绘画促使版式具有进深感;探讨文学会令版式在揭示主题内涵中具有一定的高度;揣摩影像为版式表现的视觉注意力打开了更广阔的空间层面。因而,设计与艺术必须友好地交流与合作,在平等互利的情形下,进行和谐地对话,唯有这样才能将版式的深度与广度提升到一个前所未有的高度。(图1-18~图1-19)

图 1-18 佐藤招贴作品

图 1-19 佐藤招贴作品

(4) 趣味与独创

从当今世界上各大媒体的发展趋势来看,版式设计在表现形式上,正在朝着艺术性、娱乐性、亲和性的方向发展。将过去那种千篇一律的、硬性说教的、重视合理性的版面形式,取而代之深化为一种新文化、新艺术、新感受、新情趣,更加具有魅力。这种极富人情味的观赏性与趣味性,能迅速吸引观众的注意力,激发他们的兴趣,从而达到以情动人的目的。

版式设计中的趣味性,主要是指形式美的情趣。这是一种活泼的版式视觉语言。如果版式本无多少精彩内容,就要靠制造趣味取胜,这也是在构思中调动了艺术手段所起的作用。充满趣味性的版式,使传媒信息如虎添翼,从而更吸引人、打动人。趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来获得。

独创性原则实质上就是突出个性化特征的原则。“独”体现为单一、唯一。鲜明的个性,是版式设计的创意灵魂。创意在版式设计中占有十分重要的位置。创意是一种逻辑性和创造性的思维过程,即是对所有表达的内容进行提炼、组合、想象和创造的过程。创意离不开对生活的感悟,创造就是生命的意义。创意从生活中来,而用于生活,创造力的培养亦要在生活中锻炼,因此,创意是设计作品的闪光点,是设计者对生活的敏锐观察和广博体验,并促使表现对象由生活美升华到艺术美的过程。

因此,要敢于思考,敢于别出心裁,敢于独树一帜;在版式设计中多一点个性而少一些共性,多一点独创性而少一点一般性,这样才能赢得消费者的青睐。(图1-20~图1-21)

图 1-20 佐藤招贴作品

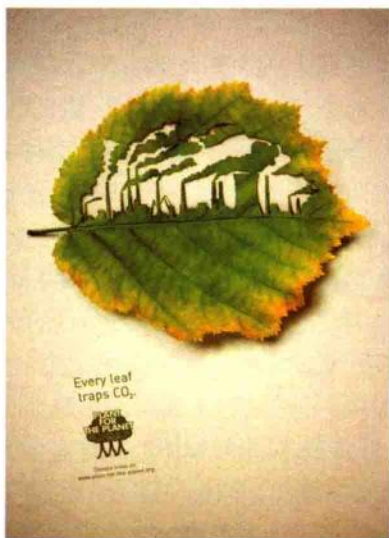

图 1-21 公益海报

(5) 局部与整体

局部对整体来说是相对而言的。这是由视线的位置决定的。比如对人的脸部来说,眼睛就是局部;而站在全身的角度来看,脸就是局部。局部与整体有着相互依存的关系。在版式中,如能将局部与整体统筹安排,就能使版式简洁、明快,给人们带来清新、醒目的视觉效果。局部与整体的协同是产生美感的重要前提。整体控制局部,而局部又影响到整体,使版式产生协调之美。主体与局部的穿插,既产生前后的空间层次变化,又不失为一个整体。

版式设计要自始至终不忘整体,文与图相互穿插呼应,连贯一气而不是水火不容。整体的协调来自于构成元素恰到好处的配合,也就是寻找共性因素,使其含有某种共同的形式特征,具有秩序美、条理美,从而获得更好的视觉效果。(图1-22~图1-23)

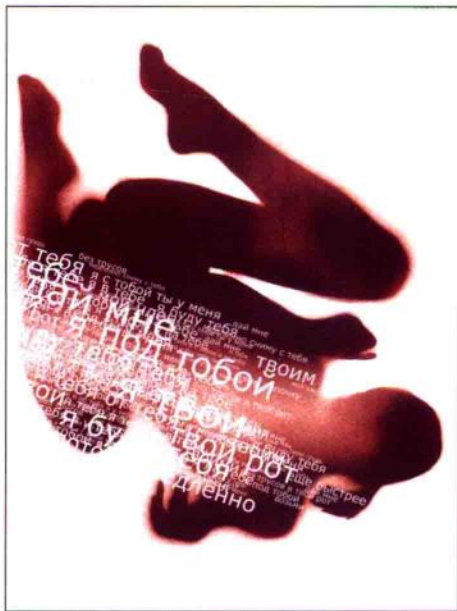

图 1-22 罗克威设计作品

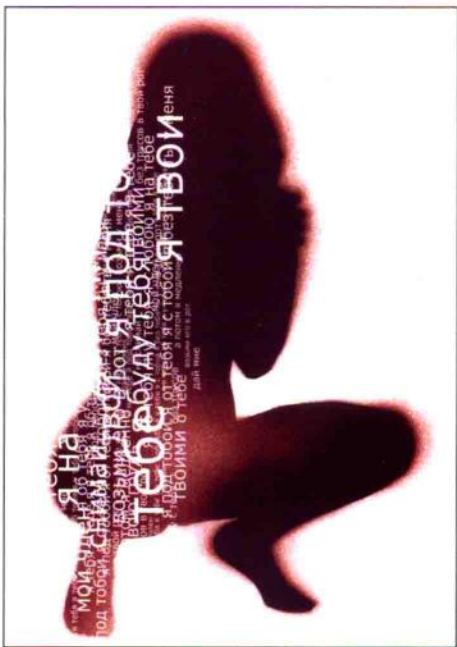

图 1-23 罗克威设计作品