

■ 周逢年 张 媛 薛朝辉 主编

版式设计

FORMAT DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

版式设计

FORMAT DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：周逢年 张 媛 薛朝辉

副主编：黄颖宜 张玮娜 张越人 曹洪新 王 生

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 周逢年等主编. -- 南京 : 江苏美术出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5344-6059-3

I. ①版… II. ①周… III. ①版式设计 IV.

①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第129245号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 赵 燕

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

主 编 周逢年

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 7

字 数 220千字

版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6059-3

定 价 45.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段，是平面设计的重要分支。版式设计主要指运用造型要素及形式原理，对版面内的文字、图形、色彩、符号等要素，按照一定的要求进行编排，并把所传递的信息以视觉传达方式艺术性地表达出来。版式设计应用涉及广告、书刊、网页、海报、包装等平面及影像的众多领域。出色的版式设计通过对版面的内容合理组织及各要素合理编排，使得版面的视觉表达更加有效，具有更好的易读性，更强的信息传达效果。

本书主要分五大章：第一章是版式设计概述，主要介绍版式设计的概念、演变过程、发展趋势及原则；第二章是版式设计的原理，主要介绍版式设计的构成要素和形式美法则；第三章是版式设计的三要素，主要介绍版式设计中文字、图形、色彩的编排关系；第四章是版式设计的视觉流程与网格设计，主要介绍单向、重心、反复、导向、散点等视觉流程和网格的构成形式、选择、使用等；第五章是版式设计的运用，主要讲授了几大领域中的版式设计，如杂志版式设计、网页版式设计、报纸版式设计、书籍版式设计、招贴版式设计、包装版式设计、名片版式设计等内容。

通过对本书的学习，读者可以了解有关版式设计

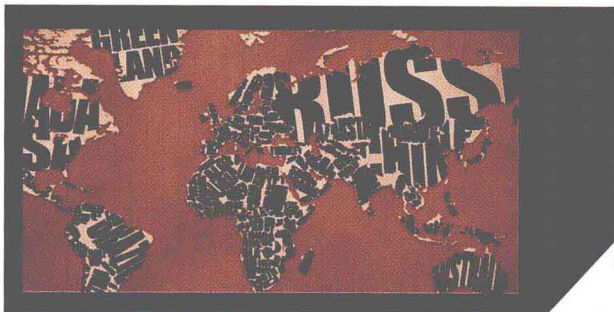
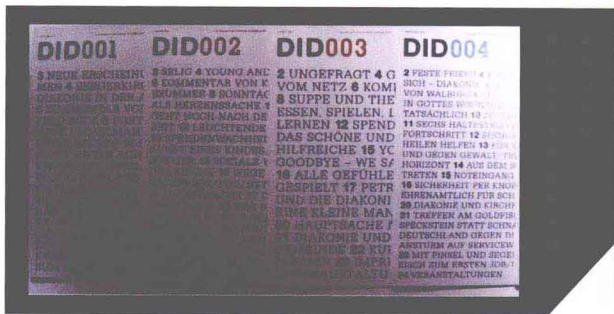
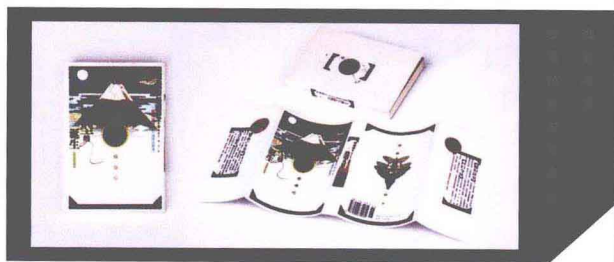
基础知识，掌握版式设计的构成元素（文字、图形、色彩、符号）的综合运用，熟悉杂志、网页、报纸、书籍、招贴、包装、名片等领域的版式设计特点，从而拓宽对版式设计的表达思路和方法，为在今后的版式设计中，能运用专业知识，进行准确的设计定位，实现美感度与实用性的高度统一打下坚实的基础。

本书观点明确、图文结合、深入浅出、组织结构合理、可读性强，注重思维的创新性与知识的应用性。可作为高等院校艺术设计相关专业的教材，也可作为从事艺术设计人员的参考用书。

虽然编写组成员有来自国外设计院校的留学人员、有国内一流院校的博士，但学识水平，涉及领域终会有限，总有不当之处，敬请读者批评指正！编写组不甚感激！

目录

CONTENTS

前言

第1章 ■ 版式设计概述

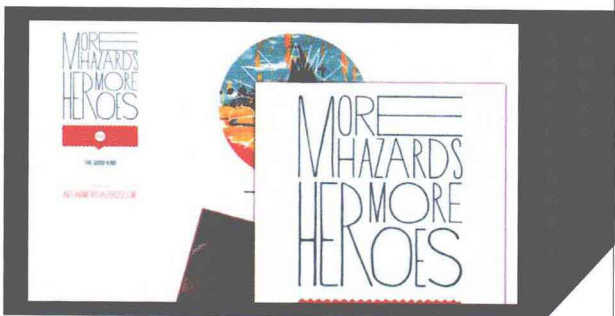
- 1.1 版设计的概念 2
- 1.2 版设计的演变过程 2
- 1.3 版设计的发展趋势 12
- 1.4 版设计的原则 14

第2章 ■ 版式设计原理

- 2.1 版设计的构成要素 18
- 2.2 版设计的形式美法则 21

第3章 ■ 版式设计三要素

- 3.1 文字 30
- 3.2 图形 36
- 3.3 色彩 39

第4章 ■ 版式设计视觉流程与 网格设计

- 4.1 版式设计视觉流程 48
- 4.2 版式设计的网格设计 58

第5章 ■ 版式设计应用

- 5.1 杂志版式设计 72
- 5.2 网页版式设计 76
- 5.3 报纸版式设计 80
- 5.4 书籍版式设计 82
- 5.5 招贴版式设计 86
- 5.6 包装版式设计 92
- 5.7 名片版式设计 97

参考文献

第1章

版式设计概述

■ 学习目标

学习中西方版式设计的起源与发展，了解当代版式设计的发展趋势和设计原则，从而增强对版式设计的理论理解和感性认知。

■ 重难点

理清版式设计的发展历史和主要流派，了解各流派的风格特征，使学生能对各种版式作品分别归类，并能古为今用。

■ 训练要求

对于不同的版式设计风格要有所把握，认真分析其设计的方式方法。将现代版式设计风格融入到本民族的版式设计风格中。

1.1 版式设计的概念

当今世界,版式设计被广泛地应用于报纸、杂志、书籍、招贴、包装、企业形象、网页和多媒体等平面、影像设计领域,它是视觉传达设计中的一个重要组成部分,已成为人们理解认识社会的重要界面之一。

版式设计也叫版面设计,编排设计是在有限的二维版面空间里,按照一定视觉传达内容的需要和审美的规律,结合平面设计的具体特点,将各种文字、图形、色彩、符号及其他视觉形象加以组合排列而进行表现的一种视觉传达设计形式。优秀的版式设计能调动受众的审美情趣,有助于内容传达的有效性和艺术性(图1-1,图1-2)。

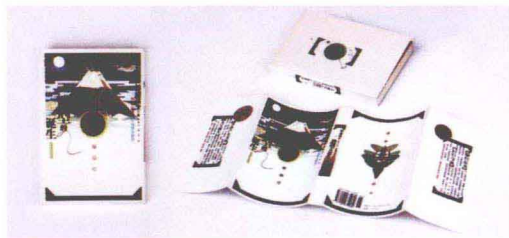

图1-1 吕敬人为杉浦康平设计的书籍。通过传统元素的设计组合,产生浓郁的东方风格

图1-2 运用中国传统书籍装帧样式设计的书籍内页

1.2 版式设计的演变过程

1.2.1 中国古代版式设计演变

1.2.1.1 中国古代书写载体的演变

甲骨文是我国现存最早的“书籍”形式。其开创了从右手竖排的汉字特有的书写排版方式,字与字之间的密度约为半个或三分之一个字的大小,行距为1~2个字距左右(图1-3)。

金文亦称铭文、钟鼎文,铸于殷周青铜器之上。文字都是从右手起始,竖排。间距有着较为严格的限定(图1-4)。

石刻字体是我国现存最早的刻石文字,为石鼓文(亦称猎碣或雍邑刻石)。

字距与行距并无太大的差距,笔画规整,纵向与横向较为均匀,文字的起始与先前的金文书写习惯一致(图1-5)。

简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称。用竹片写的书称“简策”,用木版写的叫“版牍”。超过100字的长文,就写在简策上,不到100字的短文,便写在木版上(图1-6)。

图1-3 兽骨卜辞(约公元前1200年)

图1-4 周代青铜鼎及其铭文拓片（约公元前800年）

图1-5 石刻文字

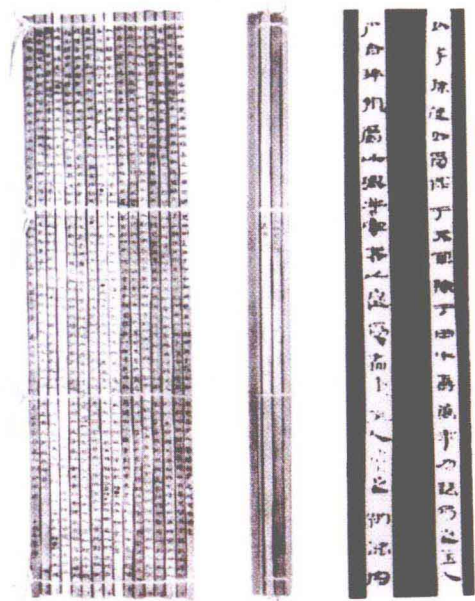

图1-6 东汉长简，有四道编绳，可以卷成一卷

帛书出现于战国，有折叠和卷轴两种形式。沿用简牍的书写规律，其易于携带、轻便，但昂贵，易损坏，难保存，它为后人对书写材料乃至新型版式的探索，提供了一个历史传承依据（图1-7）。

卷轴书，也称“卷子”，盛行于南北朝至唐代。南北朝后，书籍的生产即由卷轴形式推进到册页装形式的新阶段。

历经唐、宋、元、明、清诸代，发展到线装形式，具备了现代书籍的共同形式特点。

1.2.1.2 中国古代书籍装帧方式

（1）卷轴装

唐代的雕版印刷书籍采用卷轴装的装帧方式，将装粘在一起的整幅印刷品或绘

图1-7 汉 马王堆帛书

画、书法等作品从左向右沿着卷轴卷起成为书卷。其优点是保存时间久，不易损坏（图1-8）。

（2）经折装

出现于唐代末年，很多早期的雕版印刷佛经都采用这种样式，称为叶子，又称梵夹装。观看查阅方便，但是经常弯折部位易断裂，导致页面损失（图1-9）。

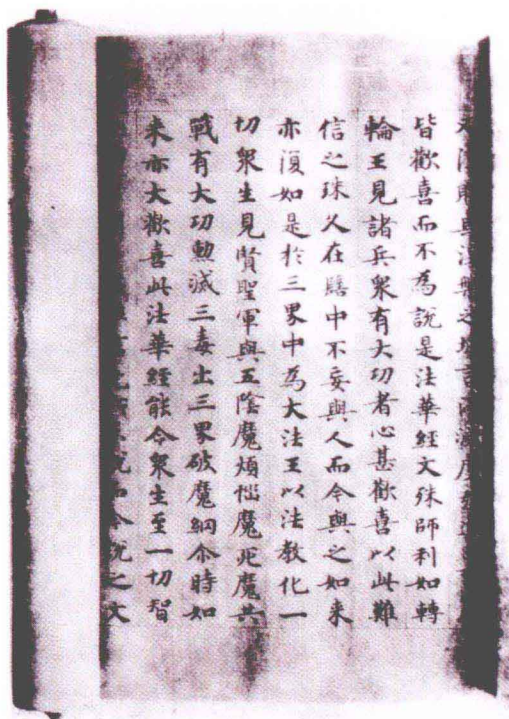

图1-8 卷轴装（唐代写经纸卷）

图1-9 古代经折装的经书

（3）蝴蝶装

蝴蝶装是将每块雕版印成单独的纸页，从印张中缝处对折，即沿版心的中折线处对折，这样就形成了有字的两个半页内面相对，而没有字的背面两个半页朝外。将其书页翻动，形状像舞动的蝴蝶的双翼（图1-10）。

（4）包背装

将印有文字的书页版面沿中线对折，让有字的部分露在外面，没有字的那面朝里。装订时，将散开的书背切齐后用浆糊粘在一起，或者用纸捻订牢，再用厚纸或绢从首页到书背尾页都包封好，因此称为“包背装”（图1-11）。

（5）线装

线装书籍的方法是将书打孔后，再用丝线或者麻线穿孔装订，仅需在书的前后再加上封面、封底即成。线装书的制作效率高且牢固，从明代中叶盛行后，一直沿

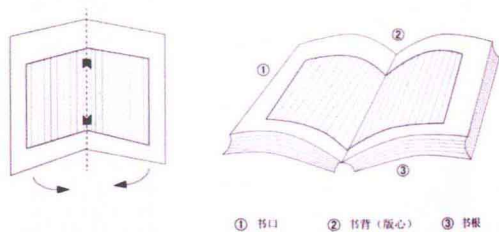

图1-10 蝴蝶装样式

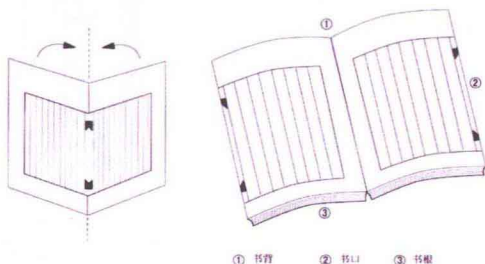

图1-11 包背装样式

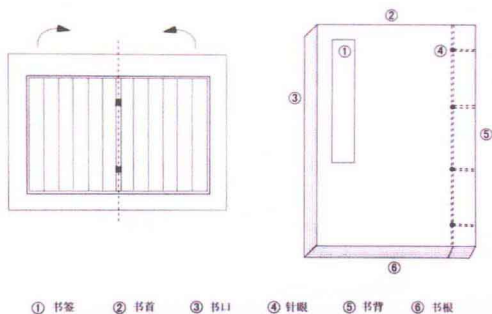

图1-12 线装书样式

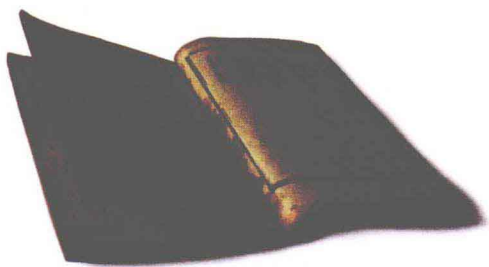

图1-13 《绘图阳宅大全》，会文堂书局，1914年发行。典型的木版印刷线订书籍。

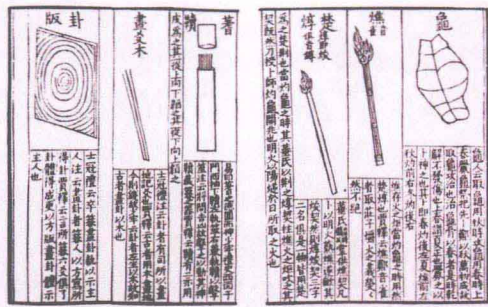

图1-14 明《三才绘图》

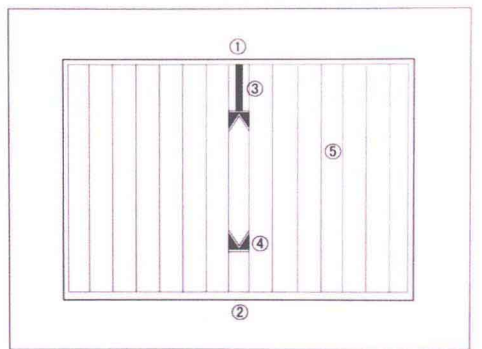

图1-15 中国古代印刷书页典型版式

用了几百年，成为中国古代书籍装帧的最终固定形式（图1-12、图1-13）。

1.2.1.3 中国古代版式设计形式

自明代起，中国的文人喜好在书籍的天头地脚间书写心得，加注批语。故而线装书的形式大多具有版心小，天头、地脚大的特点。意味着版面编排的完工，必须依靠刻字印刷工与读者共同完成。

中国古籍的版面都具有恬淡悠远的诗韵。其插图与内容在审美意识上有着缜密的统一性、协调性。那种清淡、雅致、秀美的风格自始至终贯穿如一，形成了中华民族文化的总体特征与总体美学精神，从而在世界文明史上独树一帜（图1-14、图1-15、图1-16）。

图1-16 宋刻本《烈女传》插图，讲述孟母断织训子的故事

1.2.2 西方版式设计演变

1.2.2.1 西方古代文字和版式设计的演变

公元前3000年的古巴比伦，苏美尔人

将湿泥做成块状泥版，用木片刻画其上形成具有凹槽的文字，这就是所谓的楔形文字。楔形文字按照一定的规律进行排列，形成了西方最早的编排形式（图1-17）。

古埃及人用纸草做成卷轴，其上绘制象形文字和精美的插图，版面形式甚为丰富，有人称这一现象是现代平面设计发展的最早依据，其特点在于利用版面已有的区域给予综合布局，图文呼应有序，精美绝伦（图1-18）。

欧洲于公元前2800年左右，在古希腊的米诺亚文明出现了拼音字母，罗马入侵希腊后，将希腊文字经过改良后变成接近今天的拉丁文字母。罗马人的书写方式变成了自左向右的横式排列。字行密度大、字体小，多为对称式，甚为庄严（图1-19）。这一时期，主要书写载体是兽皮，最常见的是昂贵的羊皮纸。

12世纪至14世纪造纸术传入欧洲。中世纪前期，没有印刷工艺，只有贵族能拥有由手工书写并精美绘制的宗教手抄本书

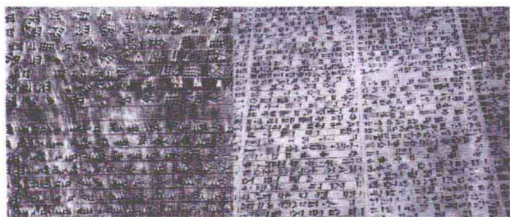

图1-17 古巴比伦楔形文字

图1-18 古埃及象形文字

图1-19 罗马石刻体：刻于墓碑上的罗马石刻体（约公元1世纪）

籍。晚期欧洲逐步建立造纸业，运用木刻的方法印制多种印刷品，出现了比手工写字样更加规范和精细的字体，编排样式更为简洁明快（图1-20）。

随后的文艺复兴时期，意大利人设计了第一本小开本书。

版面大量采用罗马体，采用了横纵方向的几何模式，布局工整，许多方面已接近现代排版方式，并易于阅读，装饰上虽然有罗可可的花哨特点，但并不足以影响简洁的版面功能（图1-21）。

15世纪，衬线体得到重新发展，并迅速赢得了在拉丁语言中作为标准印刷字体的地位（图1-22、图1-23）。

1.2.2.2 西方近现代版式设计的主要流派

（1）英国“工艺美术”运动和法国“新艺术”运动

19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美

图1-20 中世纪15世纪欧洲古腾堡活字印刷的整个过程，显示欧洲自15世纪末以来的印刷技术分工和具体的工作情况

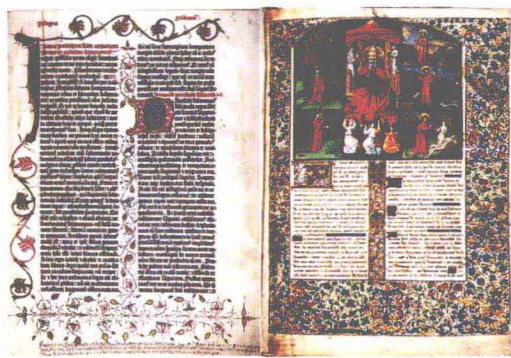

图1-21 文艺复兴时期，意大利人设计了第一本小开本书，便于人们在工作之余随身携带

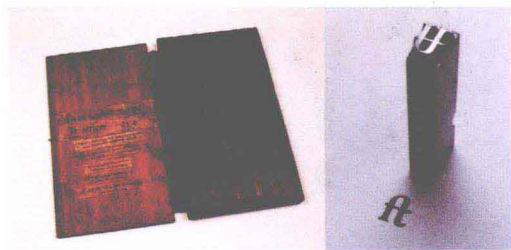

图1-22 文艺复兴时期的“加拉蒙”铅字

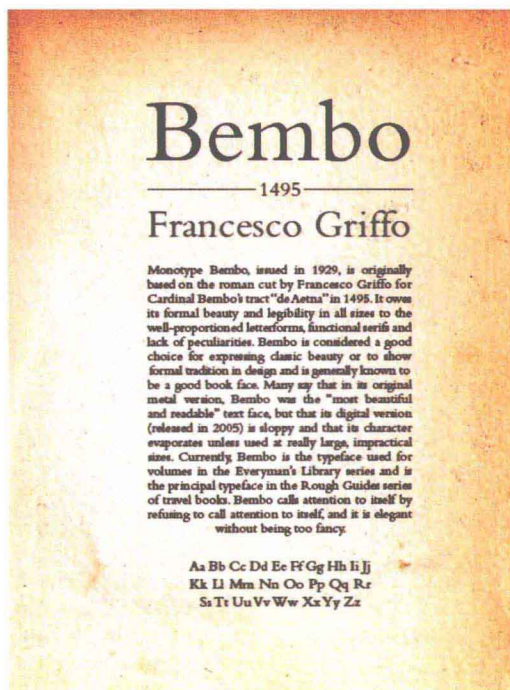

图1-23 文艺复兴时期本博体，弗朗切斯科·格里佛完成的“本博体”

术运动”，主张恢复中世纪手工工场的生产方式，从自然形态中吸取精华，重视向日本装饰风格学习等一系列实践，力图振兴当时的设计业（图1-24、图1-25）。

图1-24 威廉·莫里斯与沃尔特·克莱因合作设计的《呼啸平原的故事》书籍扉页

图1-25 1883年马克穆多设计的书籍——《伦斯市教会》的封面

紧随其后的法国“新艺术”运动，都是主张完全放弃传统设计，强调自然风格的重要性，同时否认自然界中直线的存在。这一流派中具有曲线和植物纹样的作品大量存在（图1-26）。

图1-26 法国新艺术运动作品

（2）俄国构成主义

在俄国十月革命爆发背景下，俄国构成主义者在平面设计形式表现语言方面做了大胆的尝试，在平面设计中成功地应用了几何抽象图形和摄影合成手法。他们的设计多以数理的、块面的分割的特点，追求非个人化的、机械感的风格（图1-27、图1-28）。

图1-27 李西斯基的作品往往只是进行构图上的设计与调整，从来不用过多装饰，版面上所有的设计的目的往往服务于一个明确的革命主题

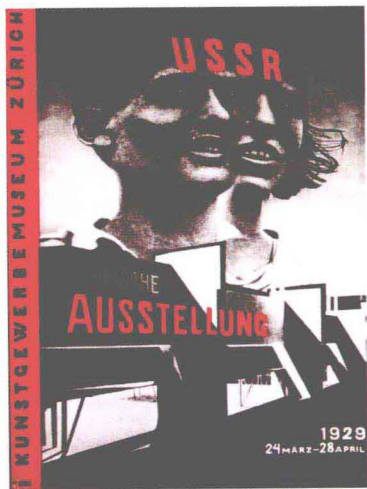

图1-28 展览海报，李西斯基，1929年，采用构成主义、未来主义、拼贴等当时非常前卫的手法

（3）荷兰风格主义

风格派的思想 and 形式起源于蒙德里安的绘画探索。从一开始就追求艺术的抽象与简化，反对一切表现成分。其最大特点在于：将单体几何结构通过一定的形式规则地进行结构组合，而其结构的独立性依旧保持完整，运用横纵直线寻求版面的平衡性，通过数理计算使版面趋于逻辑性、秩序性（图1-29，图1-30）。

图1-29 荷兰风格派代表人物之一维尔莫斯·胡札设计的平面作品以及《风格》杂志封面，“风格派”的特点完全凸显出来。将几块大小各异的方块进行合理的分割与组合，并在位置上进行精心布局，使形态、方向各异的几何体组合在一起，形成一个整体性强的矩形结构

图1-30 《风格》杂志内页，版面通过直线条进行分割，充满理性和现代感

（4）包豪斯

包豪斯集中了20世纪初欧洲各国对于设计的新探索，并将俄国构成主义、荷兰风格派的探索加以发展，建立了以观念为中心，以解决问题为中心的设计体系，使之成为集欧洲现代主义大成的中心，奠定了现代设计教育的结构基础和工业设计的基本面貌。他们主张高度理性、设计形式几何化，强调功能至上和减少主义，非对称的画面靠版面分割达到均衡（图1-31、图1-32、图1-33）。

图1-31 包豪斯学员为棋盘玩具产品所设计的广告招贴，版式设计活泼又不失严谨，由字母形成的直线明显受到荷兰风格派的影响

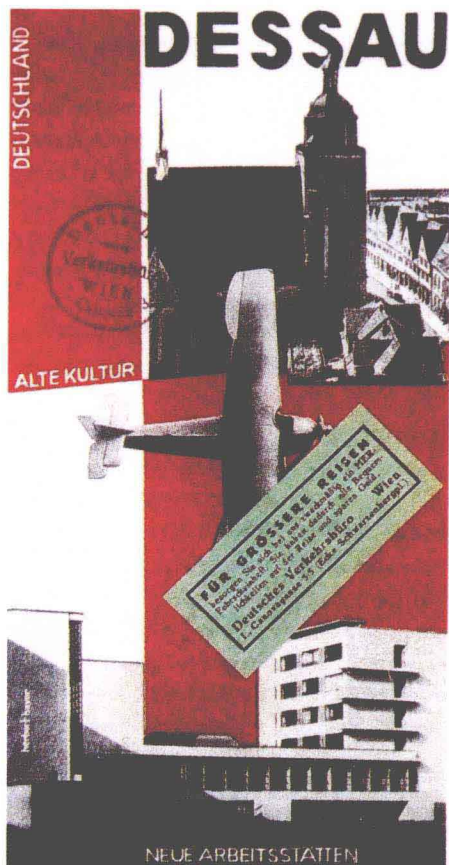

图1-32 郝伯特·迈耶用拼贴的手法为德绍政府所设计的旅游宣传册

图1-33 迈耶设计的包豪斯杂志封面，用较粗的大写字母作为基本元素布满整个版面，红黑灰三色的使用，协调而具有视觉冲击力。这种设计语言在现代的平面设计中依然被广泛使用

(5) 未来主义

未来主义将文字作为视觉传达中的一个组成元素，把版面设计当成一幅绘画作品看待，所有的点、线、面及文字符号都是创作中基本视觉形态的建造材料。其版面设计的混乱性，是对抗理性主义设计的开始（图1-34、图1-35）。

图1-34 马里内蒂作品《山+川+街*杰弗里》。

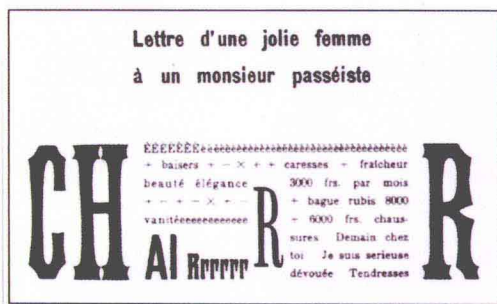

图1-35 马里内蒂作品《椅子》，这是一首爱情诗歌，采用数学符号和词组混合的形式构成版面来表现感情。