

Principles of Format Design

版式设计原理

◎主编 杨倩 孙学瑛 许滢

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Principles of Format Design

版式设计原理

©主编 杨倩 孙学瑛 许滢

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

版式设计是通过文字、色彩、图片等构成元素,结合平面构成、网格应用、视觉流程等艺术传达形式,在一定的构图方式、版式编排和形式法则下创作出具有美感的平面设计形式。版式设计的目的是用更加科学、严谨、美观的版式构成理论,将错综复杂的设计元素有特色、有规则、有韵律的排列,以形成具有艺术性、专业性的设计效果,创造出独具美感的版式设计艺术。版式设计有它独特的艺术语言,同时又与其他姊妹艺术相关联,版式设计在广告教学、平面设计等各个领域都有广泛的应用。本书遵循理论联系实际的原则,共分为8章,对版式设计的基础知识、不同构成要素在版式中的实际操作、网格系统在版式中的重要性、文字和图片在版式设计中的运用、图文在版式设计中的编排应用、版式中的视觉流程、常见的版式类型分析等方面进行了较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内平面设计精品对版式设计进行诠释,具有代表性;同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例,让读者在版式设计训练中有样可依,使其对版式设计知识有详尽的认识和理解,在实践中可以创造性地应用版式设计。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书,也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

版式设计原理 / 杨倩, 孙学瑛, 许滢主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5640-8259-8

I. ①版… II. ①杨… ②孙… ③许… III. ①版式—设计 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194362号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 185mm×260mm 1/16

印 张 / 10

字 数 / 243千字

印 次 / 2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

印 数 / 1500册

定 价 / 59.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 牛戈飞

责任校对 / 杨 露

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

PREFACE

版式设计是平面设计的重要组成部分，是启动设计者与受众情感沟通的枢纽，也是一切视觉传达艺术施展的舞台。版式设计中体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌等的发展、变化，版式设计艺术已成为人们理解时代和认同社会的重要界面。版式设计是现代出版、广告与艺术设计领域的专业学科，是步入艺术行业的一门重要课程。要学好版式设计，读者需掌握其基本原理，学会运用现代感的设计理论和表现形式，从主观世界入手把握版式设计的创造规律，从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心，重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的版式设计作品，尽量以全新的画面和图例突出版式设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值，改革了传统的版式设计教学内容，突出了现代版式设计能力与专业素养的训练，具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排，本书共分为8个章节，分别从不同角度对版式设计的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第1章为版式设计基础知识，主要讲解了版设计的概念、历史与发展、设计原则、版面的结构组织等基础概念，让读者对版式设计有个大致的了解，为以后的学习奠定基础。

第2~3章节主要介绍的是点、线、面等构成元素在版式中的实际操作，网格系统的概念和运用。通过详解构成元素的运用、网格的建立和编排，帮助读者理清创作思路，为深入了解版式设计的方式与类型做好铺垫。

第4~6章是本书的重要部分，这3章主要介绍了视觉元素在版面中的运用和方法，通过对文字、图片、图文的常用编排方式和设计原理做讲解，帮助读者理

解、把握版式设计中文字、图片元素的交错运用和个性化应用，使读者具备丰富版面视觉效果的能力。

第7章对版式设计中视觉流程的规律和种类进行了较为详细的阐述，以更加专业、科学、美观、系统而丰富的理念填补读者在版式设计视觉流程种类上的欠缺，帮助读者运用视觉流程打造出更加吸引眼球、更富个性化的版面编排。

第8章为总结性的一章，主要是分析常见的版式设计类型，通过对不同版式编排的学习理解和融会贯通，开拓读者的眼界，增强读者的设计手段，使其能制作出更加完善，更具艺术感、设计感和美感的作品。

在内容编排上，除了基础知识外，在章节中设置了“案例解析”和“课后实践”内容。“案例解析”内容是呼应上文知识点，赏析一个经典案例，给出文字说明、作品版面分析和图版率分析。从构成方式、创新特点等方面，点评和分析设计思路，起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容，安排一个实训项目，虽不讲解如何操作，但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起，让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践，图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性，也能让读者更为直观地了解不同版式设计的最终呈现效果，更为快速地掌握版式的基本原理与设计方法，以期在较短的时间内学好版式设计，并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习，本书配备了电子教案，读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载。也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中缺点和错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

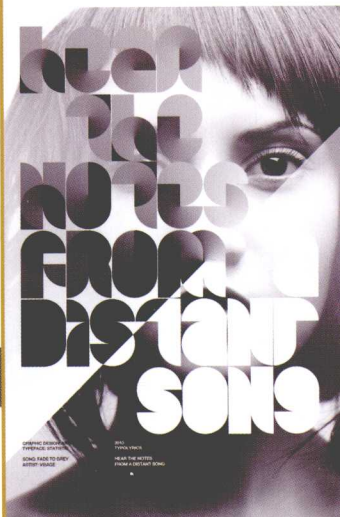
2013年7月

目录

01

了解版式设计的基础知识

1.1 版式设计的概述	2
1.1.1 什么是版式设计	2
1.1.2 版式设计的历史与发展	2
1.1.3 版式设计的功能	9
1.2 版式设计的原则	11
1.2.1 鲜明的主题	11
1.2.2 统一的内容与形式	11
1.2.3 合理的整体布局	12
1.3 版面的结构组织	14

02

不同构成要素在版式中的实际操作

2.1 出色的点构成	16
2.1.1 点的特性	16
2.1.2 点在版式中的运用	17
案例解析：烘托可爱氛围的海报页面设计	19
2.2 不同凡响的线构成	20
2.2.1 线的特性	20
2.2.2 线的组合形态	21
2.2.3 线在版式中的运用	22
案例解析：用曲线营造洗练之感的招贴设计	24
2.3 别具一格的面构成	25
2.3.1 面的特性	25
2.3.2 面的分类	26
2.3.3 面在版式中的运用	28
案例解析：趣味卡通插画设计	29
课后实践：点、线、面在版式设计中的综合应用	30

03

网格系统在版式中的重要性

3.1 网格的基本概念	32
3.1.1 网格的重要性	32
3.1.2 网格在版式设计中的作用	32
3.2 网格的分类	35
3.2.1 对称式网格	35
案例解析：分组明确的杂志内页设计	38
3.2.2 非对称式网格	39
3.2.3 基线网格	40
3.2.4 成角网格	41
案例解析：讲究灵活的版面设计	42
3.3 网格的建立与编排	43
3.3.1 建立网格	43
3.3.2 网格的编排形式	44
3.3.3 打破网格编排	46
案例解析：极具吸引力的DM单设计	47
课后实践：如何利用网格制作报纸版面	48

04

文字在版式设计中的运用

4.1 文字的运用法则	50
4.1.1 文字的基本构成	50
案例解析：简洁的杂志内页设计	54
4.1.2 文字编排设计的原则	55
4.2 文字的排列方式与编排原则	56
4.2.1 文字的排列方式	56
案例解析：严谨整齐的杂志内页设计	60
4.2.2 文字的编排原则	61
案例解析：明确页面中图文的摆放	63
4.3 文字的个性化应用	64
4.3.1 文字排列的特殊表现	64
4.3.2 文字的跳跃率	67
案例解析：画面清爽的平面广告设计	69
课后实践：如何利用编排方式制作精美的海报	70

05

图片在版式设计中的运用

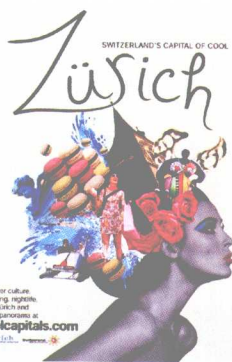
- 5.1 图片的运用法则 72
 - 5.1.1 图片的基本编排方式 72
 - 案例解析：精练多图 的杂志内页设计 76
 - 5.1.2 版式中主要的图片类型 77
 - 案例解析：别具创意的海报设计 80
- 5.2 图片在版面中的编排方式 81
 - 5.2.1 组合图片 81
 - 案例解析：具有醒目效果的平面作品设计 83
 - 5.2.2 图片的排列方式 84
 - 案例解析：给人无限遐想的商品广告设计 91
 - 课后实践：如何利用图片制作精美的杂志内页 92

图文在版式设计中的编排应用

- 6.1 图文的基本编排 94
 - 6.1.1 分组编排 94
 - 6.1.2 混合编排 95
 - 案例解析：个性化的杂志内页版式设计 96
- 6.2 图文的编排原理 97
 - 6.2.1 图文的协调编排原理 97
 - 案例解析：富有创意的摄像头广告设计 100
 - 6.2.2 图文的对比编排原理 101
 - 案例解析：充满吸引力的招贴作品 104
- 6.3 图文的创意编排 105
 - 6.3.1 个性风格的强调 105
 - 6.3.2 多维空间的复合构成 107
 - 案例解析：打造层出不穷的个性网站版面 109
 - 课后实践：利用图文的版式编排制作具有吸引力的海报 110

06

07

掌握版式中的视觉流程

- 7.1 了解视觉流程的规律 112
 - 7.1.1 方向关系流程 112
 - 7.1.2 散构关系流程 113

7.2 视觉流程的分类	114
7.2.1 线性视觉流程	114
案例解析：极富创意的商业平面广告设计	117
7.2.2 曲线视觉流程	118
案例解析：深受女性青睐的封面设计	120
7.2.3 重心视觉流程	121
7.2.4 导向视觉流程	122
案例解析：直观视觉导向的平面广告设计	126
7.2.5 散点视觉流程	127
7.2.6 重复视觉流程	128
案例解析：具有韵律感的洗衣粉广告设计	129
课后实践：如何利用视觉流程的编排制作令人 印象深刻的海报	130

08

常见的版式类型分析

8.1 分割型版面	132
8.1.1 上下分割型	132
8.1.2 左右分割型	133
8.1.3 十字分割型	134
8.1.4 黄金分割型	135
案例解析：强调空间感的地产广告设计	136
8.2 对称轴型版面	137
8.2.1 中轴型	137
8.2.2 对称型	138
案例解析：对比均衡的数码广告设计	140
8.3 其他类型版面	141
8.3.1 三角型	141
8.3.2 四角型	142
8.3.3 曲线型	143
8.3.4 满版型	143
案例解析：创意无限的数码产品广告设计	144
8.3.5 自由型	145
8.3.6 重叠型	145
8.3.7 倾斜型	146
8.3.8 文字型	146
案例解析：趣味十足的户外广告设计	147
8.4 特殊类型版面	148
8.4.1 网底型	148
8.4.2 切入型	149
8.4.3 突破型	149
8.4.4 指引型	150
8.4.5 包围型	150
案例解析：打破常规的杂志页面设计	151
课后实践：如何使用版式类型设计制作广告	152

第1章

了解版式设计的基础知识

■ 版式设计的概述

■ 版式设计的原则

■ 版面的结构组织

1.1 版式设计的概述

版式设计是如今艺术设计工作者所必备的基本功之一，是所有平面设计领域产物完成视觉传达的重要手段。研究版式设计不止是研究设计的方法，还研究如何将创意思想转化到设计作品中，同时培养设计师的审美和画面调度能力。

1.1.1 什么是版式设计

版式设计是按照一定的视觉表达效果与审美规律将相关的视觉元素有机地进行排列组合，是将个人风格与艺术思维表现出来的重要方式。版式设计具有美术设计中的平面构图技巧，是一门将艺术性与技术性融为一体的综合

技术，它不仅能传达信息，更能产生感观上的美感。随着人们文化素养的提高，版式设计的目的不仅是实现版面的形式美，还应该有独特的风格，从而更好地发挥宣传、教育、娱乐的作用。

如图1-1所示的是一位南非设计师的海报作品，版面中的主体图片是一个滑板青年，它采用手绘的风格，其形态若隐若现，给整个版面营造出一种朦胧效果；浅淡文字的分离分布，使整个版面有一种清爽的美感。图1-2和图1-1是同一位设计师的作品，版面的整个色调比较浅淡，将放大后的图片一部分虚化，与黑白变化的文字相互映衬，营造出版面的层次感。

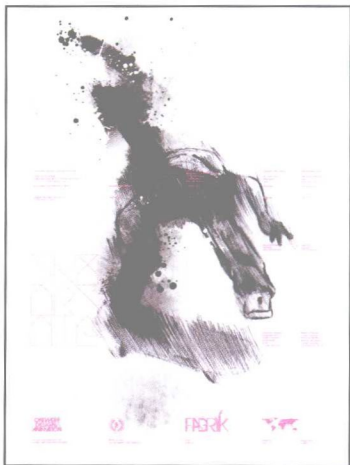

图1-1 海报版面效果 (1)

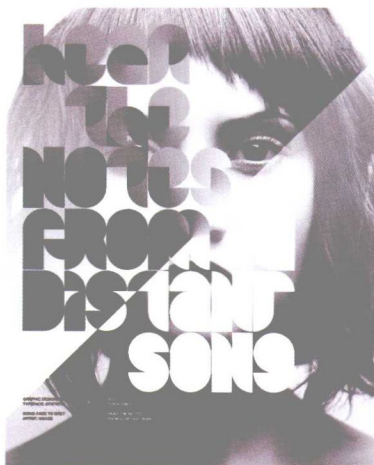

图1-2 海报版面效果 (2)

1.1.2 版式设计的历史与发展

版式设计的发展是一个相对漫长的过程。早期人们传播信息的方式与交流的方式有限，在版式上没有特别的要求。随着社会的发展，人们开始寻求方法来满足文明传承的需求。

1. 在早期文献中发现的版式编排方式

在人类早期文明发展阶段，人们在岩洞壁或泥板上书写各种象形文字。由于当时可书写的材料不多，所以人们都尽可能地放满图形文字，可见，早期人们已经有了编排意识。

两河流域文化时期，当地人开始书写楔形文字，在任何可利用的材料上写满文字与图

形。由于材料不足，书写的内容较杂乱，人们使用线条将文字区分开，使得内容更加清晰。如图1-3和图1-4所示，两河流域时期的人们在泥板上书写并且运用线条将文字区分开，使文字间隔清晰版面整体工整。

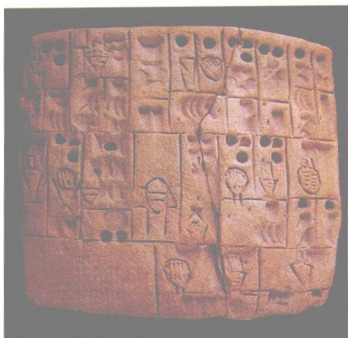

图1-3 楔形文字版面效果(1)

在古埃及时期，人们开始运用多种字体与插图来传递信息。这一时期主要的版式是对称构图为主，并且懂得将文字与图片划分开

图1-4 楔形文字版面效果(2)

来，使得版面比较工整。但是古埃及时期的文献没有固定的尺寸，还没有掌握版式既统一又有变化的编排方式，如图1-5和图1-6所示。

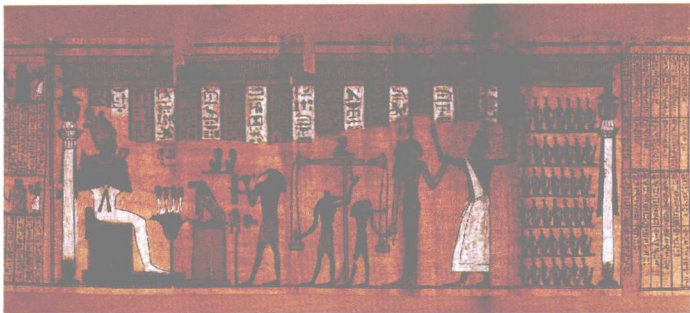

图1-5 古埃及时期版面效果(1)

图1-6 古埃及时期版面效果(2)

我国殷周时代使用甲骨文、金文等来传递信息。甲骨文既有象形的成分，也有会意、仿音的造字元素，金文与甲骨文十分相似。由于此时并没有一定的版式设计规律，人们为了使文字表达得更清楚，就增大了字与字之间的间距，并利用了文字的笔画疏密，这种处理方

法对早期编排观念的形成和发展有着重大的影响。

如图1-7和图1-8所示，两幅图均为我国古代的金文文献。从图中可以看出当时的人们运用了文字笔画之间的疏密来组合编排，增加了字与字之间的间距，使版面更清晰工整。

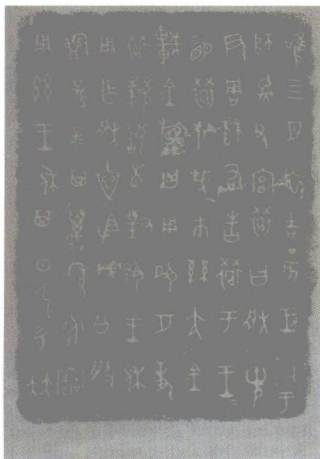

图1-7 金文版面效果(1)

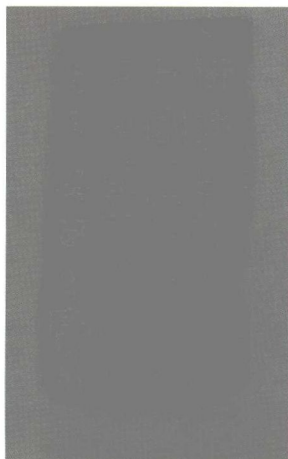

图1-8 金文版面效果(2)

2. 我国古代印刷品的版式编排设计

到我国古代开始使用木刻的方法来印刷时，版式的基本特点变为直排的文字与图形相结合，是一种被平面化的插图形象。如图1-9所示，图中版面以上图下文的编排方式，将平面化的生活场景作为插图编排到版面中，这种

图1-9 古代木刻版面效果

编排方式是我国版式编排设计的一个进步。如图1-10所示，图中是世界最古的木刻佛经版画，版面上的佛画被描绘得精致细腻，直排的文字与图片编排方式，使版面整洁清晰、有条理。

图1-10 唐代木刻版画金刚般若经扉页画

3. 西方中世纪时期的版式编排设计

西方中世纪时期的版式设计主要体现在一些手写和绘制的宗教书籍中。在这个时期，书籍是很珍贵的物品，手工绘制的书籍具有很高的价值，这种价值不仅体现在艺术价值上，其材料更是使用了金银等贵重金属。在这个时期，书籍版面中十分注重文字与图形的色调对比；除了在图案上刻画细腻的文字，有的也运用装饰文字。如图1-11所示，图中是西方中

世纪时期的书籍手写本，版面中的图片编排在中心位置，图片绘制精致、华丽，色彩层次丰富，文字分别编排在图片上下位置，整个版面华美、引人注目。如图1-12和图1-13所示，图中的版面具有当时典型的书籍特点，比如注重装饰，无论是文字还是图片都精心书写勾画等。与此同时，色彩的运用更是丰富大胆，精致的版面理所当然的提高了书籍的价值。

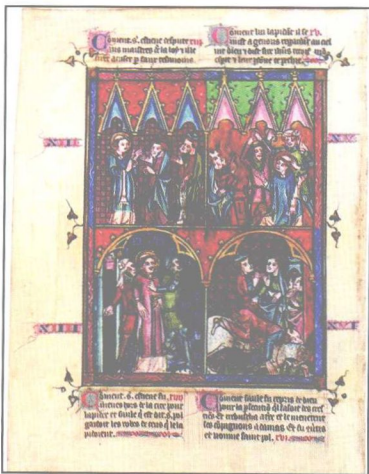

图1-11 西方手写本版面效果 (1)

图1-12 西方手写本版面效果 (2)

图1-13 西方手写本版面效果 (3)

公元14世纪，欧洲开始逐步建立造纸厂并使用纸张，同时运用木刻周佳版使印刷制品样式繁多。这一时期出现了更为规范的字体，使得版式设计得到进一步发展。并且，在版面的编排上出现了比较明快的大面积留白的方式。

如图1-14所示是使用纸张印刷的欧洲早期书籍内页，在版面与图片上依然比较华丽，

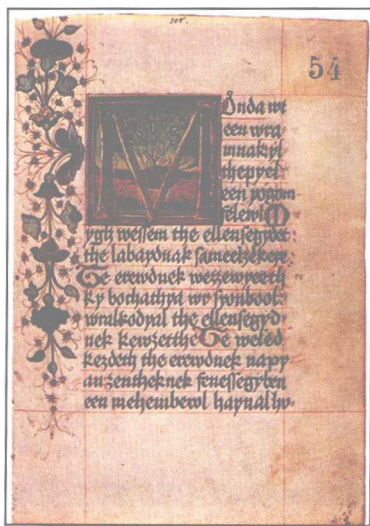

图1-14 欧洲早期版面效果(1)

注重装饰感；版面中的留白使版面更加清晰明朗，视觉上更具舒适感。如图1-15所示，版面采用左右分栏的形式进行编排，该编排方式标志着欧洲早期在书籍内页版式设计上的重大进步；细腻精致的插画与用线条和色彩装饰的文字，组合成了华丽奢美的版面。

图1-15 欧洲早期版面效果(2)

在欧洲早期，非对称的华丽版面成为一种时尚。其中英国版式设计的风格较为简洁、明快，它利用金属腐蚀方式制版，文字布局比较松散，插图注重装饰且较为精细。如图1-16所

示，金属腐蚀制版使版面更加精致，排列有序的文字也使版面更工整。如图1-17和图1-18所示，版面中的插图精致华美，而文字的编排则比较松散，使版面更加干净整洁。

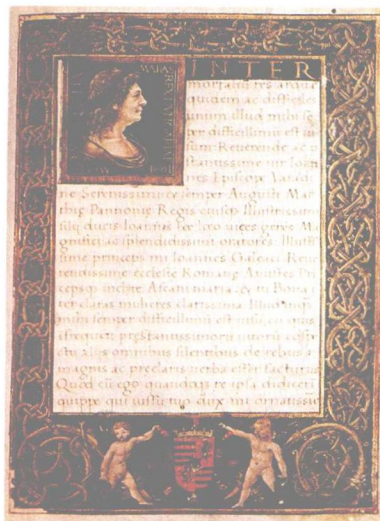

图1-16 金属腐蚀制版版面效果(1)

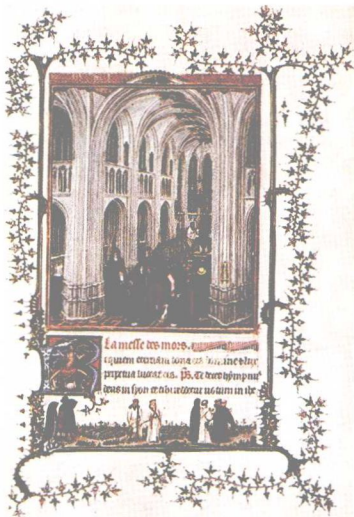

图1-17 金属腐蚀制版版面效果(2)

图1-18 金属腐蚀制版版面效果(3)

4. 各种思潮对版式设计的影响

随着人类文明的发展及一些思潮运动的出现,人们对印刷品有了新的要求,这无疑推动了版式设计的发展,使之达到了一个新的高度。

20世纪初,新艺术运动在世界范围内产生了极大的影响力,它起源于法国,主张“新”,提倡向自然、向生活学习,是介于纯艺术与应用艺术之间,具有巴洛克风格与装饰风格的艺

术。如图1-19所示,放大的主题文字、精致的图片,使得版面醒目华丽。如图1-20和图1-21所示,版式设计在风格上强调装饰性和象征性,在结构上已与从前大相径庭,在图片与文字上都有创新之处;精美的图片搭配上简洁的文字,使版面大方清晰,具有现代感。

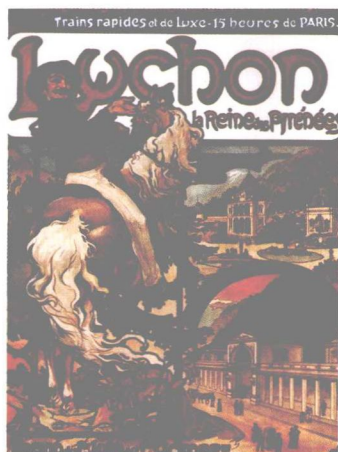
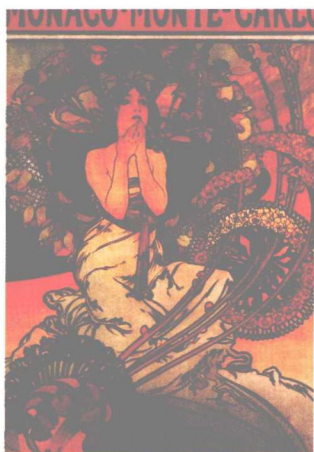

图1-19 新艺术运动时期的版面效果 (1) 图1-20 新艺术运动时期的版面效果 (2) 图1-21 新艺术运动时期的版面效果 (3)

新艺术运动后期的版式设计开始趋向于简练和几何化,运用各种线条来对文字进行装饰,在色彩的运用上变得淡雅,使得版式构图比较简洁、单纯。

如图1-22所示,利用几何形状对版面格局进行编排,使版面更加简洁清晰;在色彩上

采用同色系的颜色进行绘制,使版面变得比较柔和。如图1-23所示,版面的结构趋于海报风格,字体通过形状变化转化为它的装饰,几何化后的版式结构更加清晰明朗,色彩的运用也比较浅淡典雅。由此可见,新艺术运动后期的版式设计更有结构感,且逐渐向简洁化发展。

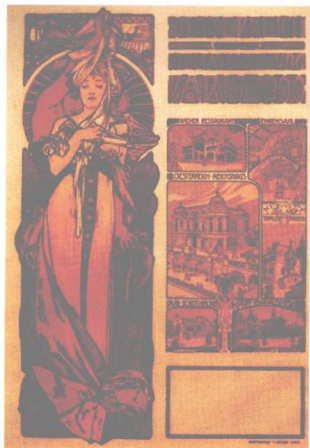

图1-22 新艺术运动后期版面效果 (1)

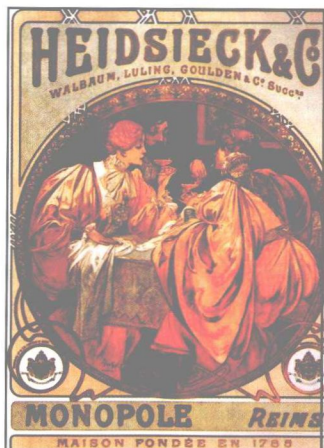

图1-23 新艺术运动后期版面效果 (2)

早期的现代主义创造了以无装饰线脚的国际字体作为主体的新字体体系,对抽象图形如几何图形的应用进行了研究,对摄影作为插图进行了开拓性的探讨,将数学和几何学应用于版式的分割设计上,并且还提出了“功能决定

市场”的著名主张,将市场等要素作为设计基础。如图1-24~图1-26所示,几何化简练的图形版式结构,再加上精简的文字描述,使版面清晰明快,具有现代主义风格。

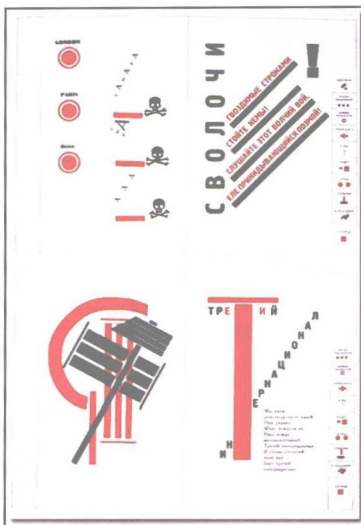

图1-24 早期现代主义风格的版面效果(1) 图1-25 早期现代主义风格的版面效果(2) 图1-26 早期现代主义风格的版面效果(3)

第二次世界大战的爆发促使大批的设计师逃亡到瑞士,给了这个欧洲中立国家一个发展的机遇。这些设计师将最新的技术与思想带到了这个国家,使瑞士在短时间内便发展到世界前沿设计水平。随后,“瑞士骨骼”的版式编排方法产生了,并且被广泛地应用于各个领

域。如图1-27所示,版面中运用了“瑞士骨骼”的编排方法,版面结构清晰、规整,将字母放大作为版面视觉中心,引人注目;少量的文字编排让版面更简洁和明朗。如图1-28所示,利用文字的变化对版面进行装饰,条理清晰的内容编排使版面具有整体感。

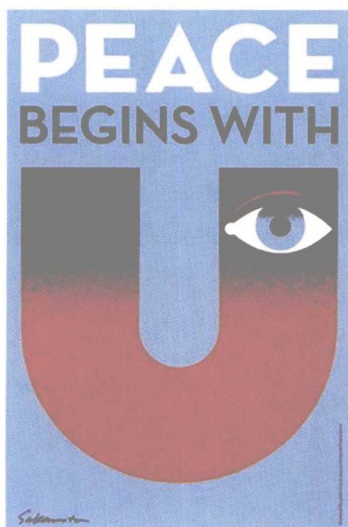

图1-27 “瑞士骨骼”编排法编排的版面效果(1)

图1-28 “瑞士骨骼”编排法编排的版面效果(2)

20世纪50年代以后，人们开始发现现代主义的弱点：设计风格比较单一，没有个性。20世纪80年代后，多种多样的风格在全世界涌现，这些都被归类为“后现代主义”。后现代主义打破了现代主义的枷锁与束缚，从历史传统与文化文明中汲取营养，在社会发展和现代思想中找寻设计灵感。后现代主义主要分为新浪潮平面设计运动、手绘风格、古典主义、现代主义和地方主义，其中手绘风格被广泛应用。如图1-29所示，这是一幅商品广告招贴，其主题是对眼镜的宣传。放大的图片格外醒

目，其创意亮点在眼镜与人物脸部，意为有了眼镜可以有如观看地图般清晰地认清道路方向。招贴以图片为主体，配以简单的文字，使版面显得简洁，极具现代感。如图1-30所示，版面中的主体图片采用手绘风格，这正是后现代主义的特点；整个版面在结构上简洁清晰，具有后现代感。如图1-31所示，这是一幅关爱艾滋病病人的公益海报，用药连接而成的绳子连着救助者与被救者，将海报主旨寓于图片内容中，使得版面更具现代感，简洁又蕴含深义。

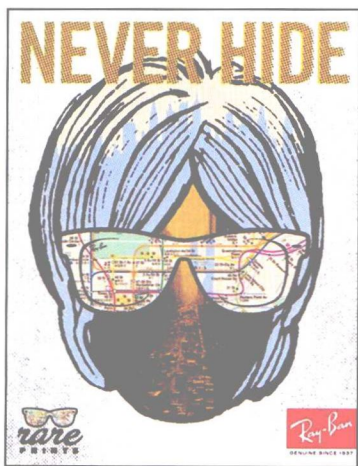

图1-29 后现代主义的版面效果(1)

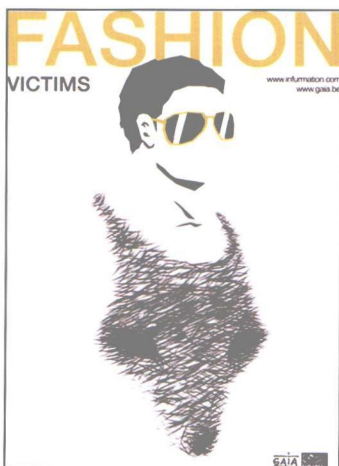

图1-30 后现代主义的版面效果(2)

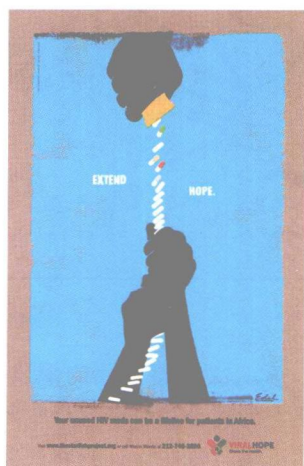

图1-31 后现代主义的版面效果(3)

电脑编排被广泛应用于版式设计中，使版式设计的编排更加便捷、快速。手绘的版面大多比较简洁，通过在版式结构上做变化或者利用创意图片作为设计亮点；电脑制作的出现使得版面在细节的编排上更加精致，效果更具创意和现代感。

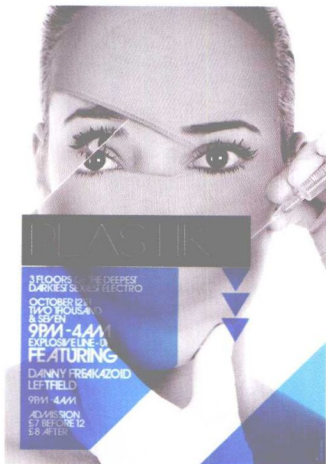

图1-32 电脑编排的版面效果(1)

图1-33 电脑编排的版面效果(2)

如图1-32所示，使用电脑处理后的图片增强了创意性。

如图1-33所示，版面中的色块压在人物图片上，使版面更具层次感；简洁的版面结构，使版面更具现代感。