

平 面 设 计 基 础 教 程

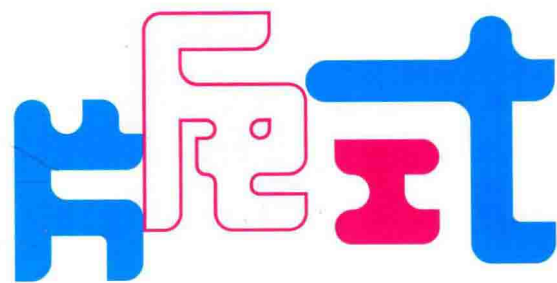
版式设计基础与表现

张洁玉 张大鲁 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社

平 面 设 计 基 础 教 程

版式

版式设计基础与表现

 中国纺织出版社

张洁玉 张大鲁 编著

设计

图书在版编目(CIP)数据

版式设计基础与表现 / 张洁玉, 张大鲁编著. —北京: 中国纺织出版社, 2018.2

平面设计基础教程

ISBN 978-7-5180-4264-7

I. ①版… II. ①张… ②张… III. ①版式-设计-教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第272867号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 楼旭红
版式设计: 张大鲁 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京佳诚信缘彩印有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年2月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 9.5

字数: 123千字 定价: 55.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

版式设计从平面设计的需求出发，将其所涉及的诸多视觉要素如图形、文字、色彩等进行全面的整理和布局，力求塑造版面视觉上的和谐与整体。

平面设计是将设计主题信息转化为视觉语言的过程，版式设计将众多视觉元素进行有序编排，以达到突出重点、便于阅读和合理导读的目的。文字和图形作为平面设计中最为重要的两大视觉元素，它们在版面中的大小、比例、位置、层次、方向以及色彩等关系都会一一显现，这些都需要通过版式设计的深入学习和实践，将其进行布局编排才能得到有效的解决。

版式设计是平面设计专业基础课的重要环节，它是步入专业设计领域必需的一门课程。通过这一课程的学习，学生将具备以下三种能力：第一，了解视觉要素（文字、图形、色彩等）和构成要素（结构、空间、层次等）的特点及表现力；第二，掌握版面设计中文字和图形的编排方法，塑造图文合一的版面空间；第三，活学活用，将个性创意表现融入版式设计中。

教材从平面构成的点、线、面入手，对版式结构、空间、层次进行初步的探索；逐步学习文字、图形和色彩在版式中的设计表现，最后通过视觉流程和网格设计的学习，探索版式设计中图文合一的设计表现方法。教材内容由浅及深，循序渐进，从专项到综合，使学生能够系统地完成版式设计的课程学习。

目录

第一章 版式设计的基本要素

第一节 视觉要素

第二节 构成要素

第二章 版式设计中的文字

第一节 解读文字

第二节 版式的文字编排

第三章 版式设计中的图形

第一节 解读图形

第二节 版式的图形编排

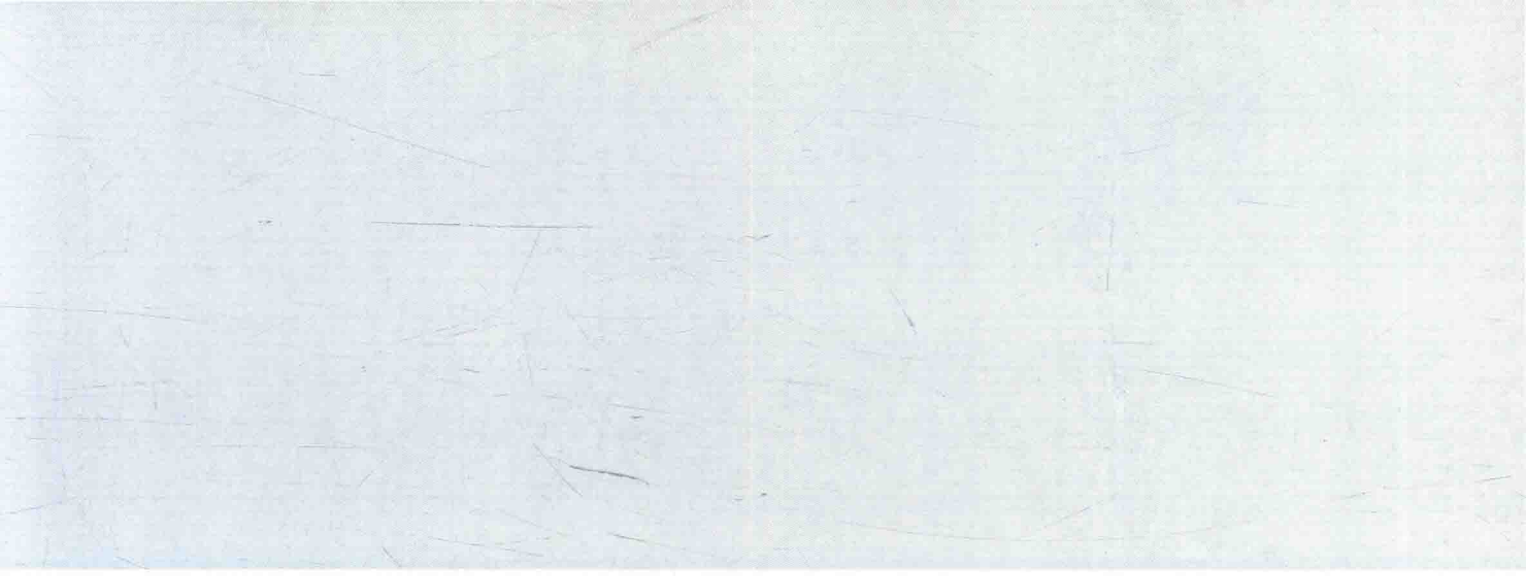
第四章 版式设计中的图文合一

第一节 视觉流程

第二节 网格设计

第三节 图文合一的原则

第五章 案例欣赏

.....001

.....004

.....024

.....037

.....038

.....052

.....069

.....070

.....076

.....091

.....092

.....104

.....108

.....113

第一章
版式设计的基本要素

所谓版式设计，即在有限的版面空间里，按照一定视觉传达内容的需要和审美规律，结合平面设计各领域的具体特点，将文字、图形及其他视觉元素加以组合排列进行表现的一种视觉传达设计方法。

版式设计关注的是设计中的文字和图形的安置和组合，它们应该放在版面的哪个位置，应该如何相互配合，与设计主题和视觉要素本身的特点息息相关。

富有创意的版式设计既能体现出形式美感又具价值

感，好的版式设计可以有助于内容传达的准确性和艺术性。版式设计应用的范围极其广泛，涉及杂志、报纸、书籍、产品宣传页、挂历、卡片、招贴、包装、网页等平面设计的各领域，它的设计原理贯穿于每一个平面设计的始终。

学习版式设计可以从以下基本要素入手展开分析与研究。第一是视觉要素，主要包括文字、图形、色彩和肌理等；第二是构成要素，主要包括结构、空间和层次等（图001~图004）。

图001 汉堡设计师在日本DDD画廊的展览 海报设计 霍尔格·马蒂斯（德国） 标题文字剪切并垂直排列在画面结构线上，使其归属于图像，横排的信息文字与标题左对齐并间隔排列其中，方向与版面水平线一致，和谐中有变化，简约巧妙的版式

图002 1919年贸易展览会海报设计 荷兰 图文编排严谨，信息传达清晰，版面和谐，彰显艺术魅力

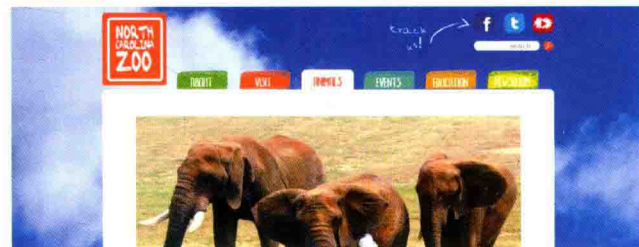

图003 饮料包装设计 醒目的文字和写实的摄影图片，以及稳重的布局述说着美味的诱惑，版式所展现出来的时代性特点非常明显

图004 动物园的网页界面设计 有条理地编排图文信息，利用色块图形和标题文字进行导读

第一节 视觉要素

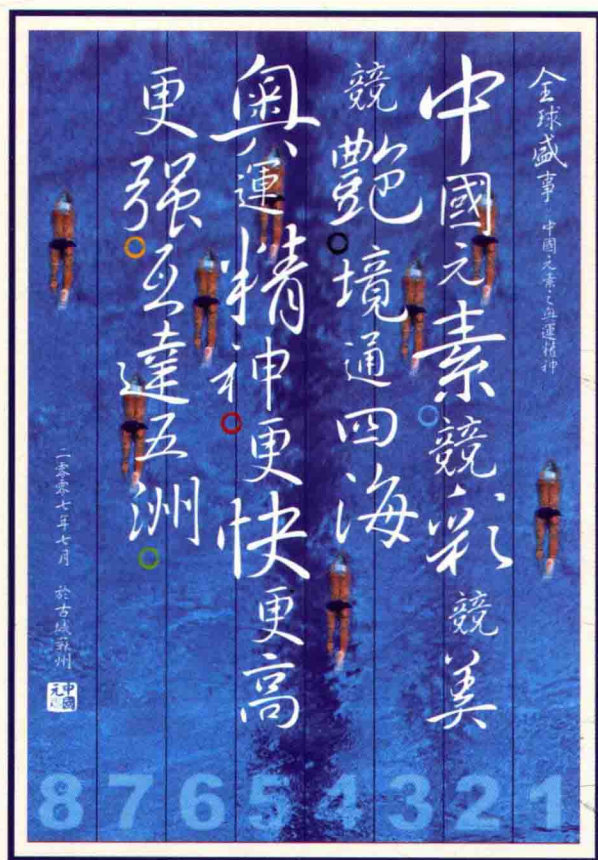

图005 中国元素之奥运精神系列海报设计 王言升

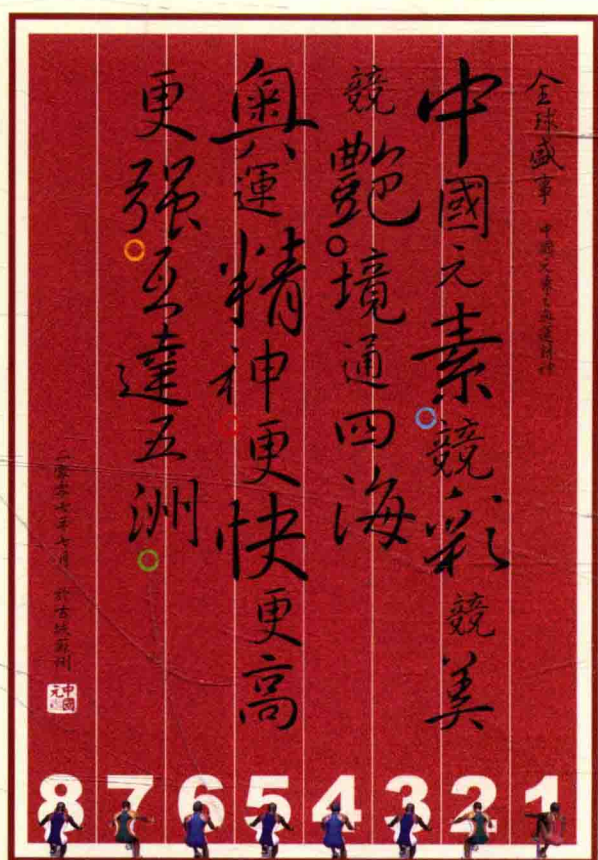

图006 中国元素之奥运精神系列海报设计 王言升

图005、图006两图中汉字的书法体运用，更好地表达了
中国元素的主题，文字被放大布局了整个版面，意在将奥运
五环打散插入文中做断句标点，版面层次丰富结构，使用统
一的构图和色调进行了系列化表现。

一、文字

文字既是承载语言信息的载体，又是具有视觉识别特征的符号系统；它不仅表达概念，同时也传递情感。文字作为语言信息的一种视觉形式，在视觉传达设计中举足轻重。文字在版式设计中，不仅仅局限于信息传达意义上的概念，更是一种复杂的艺术表现形式。文字已提升到启迪性和宣传性以及引领人们审美情趣的新视角。

文字是视觉传达最直接的方式，可以成为任何版面的核心，在很大程度上，进行版式设计就是在经营文字。运用精心设计的文字进行的版面设计，几乎不需要任何图形，就可以得到完整、独特的艺术效果。所以说，能驾驭文字，设计便是成功了一半，甚至是全部。

文字在版式设计中具有很大的可变空间，它在版面中所占的大小、位置、比例、色彩、方向、虚实等的变化，都可以使画面呈现出独具特色的视觉语言，让人得到与众不同的心理和视觉享受。版面的文字包含了图像说明及所有的文字内容(不论是标题还是正文)的混合体。

文字的运用包括多个方面，如字体的选择、字号的确定、字距与行距的变化等。在字体的选择上，标题字常使用笔画粗的字体，如大宋体、粗黑体、综艺体等，英文字体多用罗马体。正文字体常使用笔画细的字体，如宋体、幼圆

体、等线体等，英文字体多用无饰线字体。粗壮字体显得强烈稳健，纤细字体显得优雅柔和，不同的字体体现出不同的性格和形象特征。我们在选择标题字体时，要考虑利用字体的特征及字体产生的效果能否准确反映出文案内容。

同一字体通过使用各种艺术性的处理手法，如重组、叠压、图形化等，能产生丰富多彩、风格各异视觉效果。

文字在版面中既要做到清晰易识，传达既定的信息，又应该美观悦目，具有装饰性和趣味性，以满足人们的审美需求，使人们更加乐于阅读和接受信息(图005~图009)。

图007 立体化处理的文字组合，手绘风格的表现更加强了厚重的视觉效果，不需要任何图形，画面已经很饱满很完整

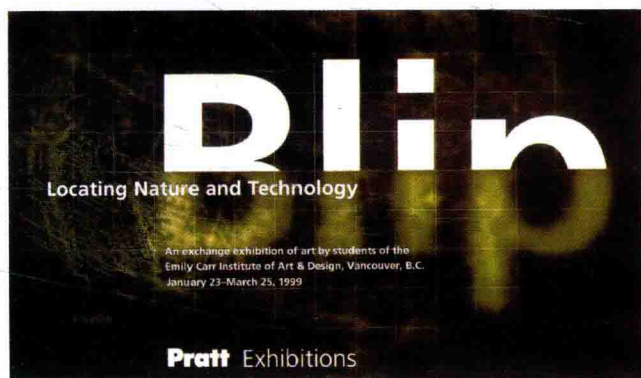

图008 加拿大艾米丽卡尔艺术设计大学的一个关于自然和技术的展览海报 设计师将Blip一半数字化表现一半运用自然的肌理，使用色彩亮度的对比，拉开了前后层次关系，主题文字放置于最佳视域，其余信息文字采用左对齐和上半部分呼应排列

图009 Beko倍科 欧洲领先家电品牌的冰箱广告 依托照片的空间透视，利用文字的大小变化以及编排的位置，使一张普通的照片呈现出强烈的视觉力度，图文信息都达到非常有效的展现效果

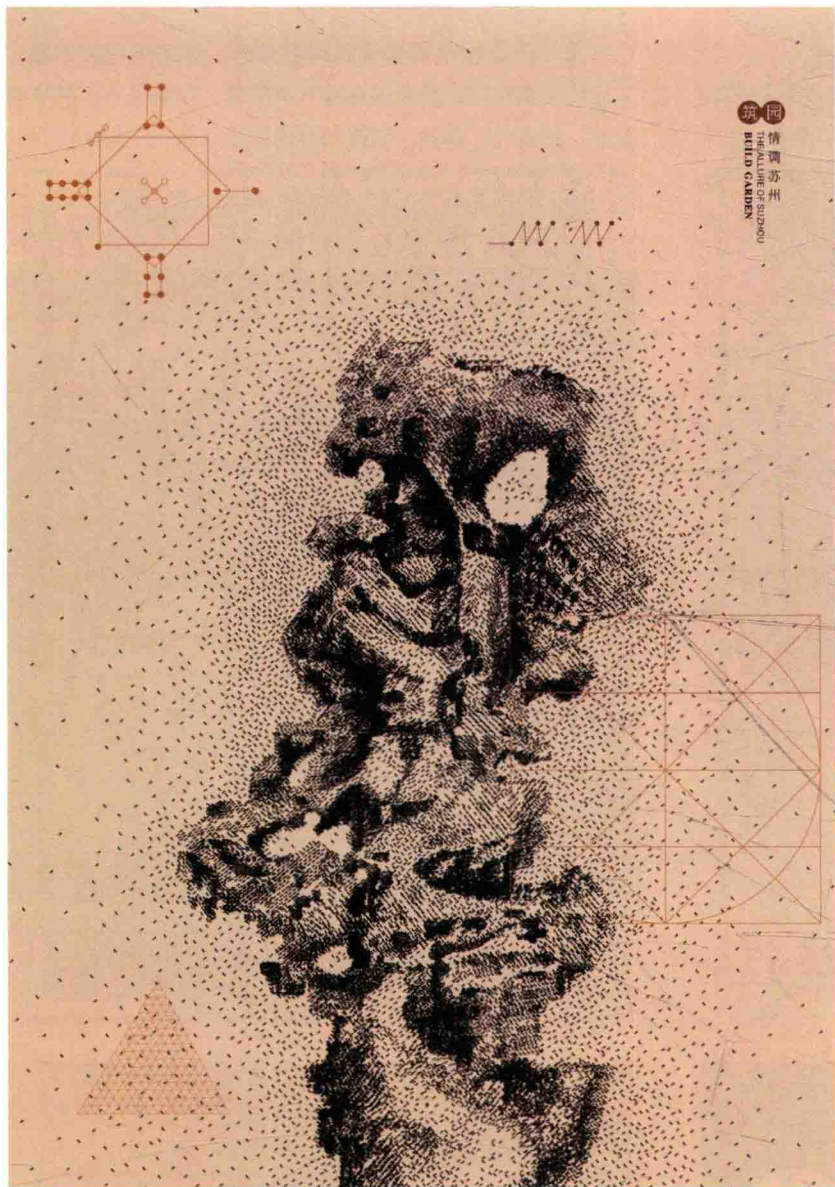

图010 筑园·情调苏州海报设计 王涌 以蚂蚁作为图形笔触，运用素描手法布局出太湖石图形，这种组合图形的方法使版面和谐整体。版面中添加了几何的点线元素，增强了现代平面设计感

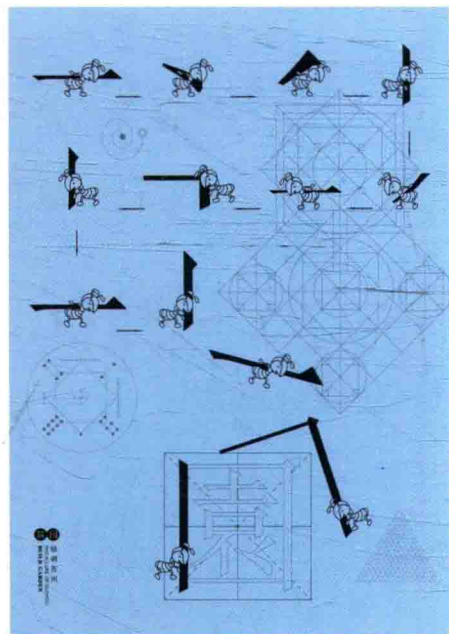

图011 筑园·情调苏州海报设计 王涌 同样还用蚂蚁图形布局版面，但与前一幅方法不同，蚂蚁和汉字笔画排列组合出一个场景，更有趣味性地表现了筑园主题

二、图形

图形是版式设计中的另一重要的视觉要素。在人类文明发展史上,早在文字诞生之前,图形符号已经是人类记录和传递信息的重要工具。即使在当今高度发展的社会传播媒介中,图形符号仍是不可或缺的、具有高度视觉认知功能的信息载体,具有无法替代的地位。图形能够非常快速地传达想法和信息,这就是为什么图形是平面设计的重要部分。

图形可以具有不同文化和社会的解释,并且可以通过使用上下文来形成。图形相对于文字,更为国际化,更能被来自不同文化背景的人们所接受,所以图形频繁地出现在各种常见的视觉媒体中,极大地丰富了人们的视觉空间和视觉语言。图形的视觉冲击力比文字要强,它是最为吸引眼球的地方,能创造出版面最强的节奏。由于它的形象化处理,使得本需文字表达的内容充满创造力的改变,从而具有趣味性和内涵性,使传媒信息如虎添翼,起到画龙点睛的传神作用,使视觉信息更吸引人,打动人。

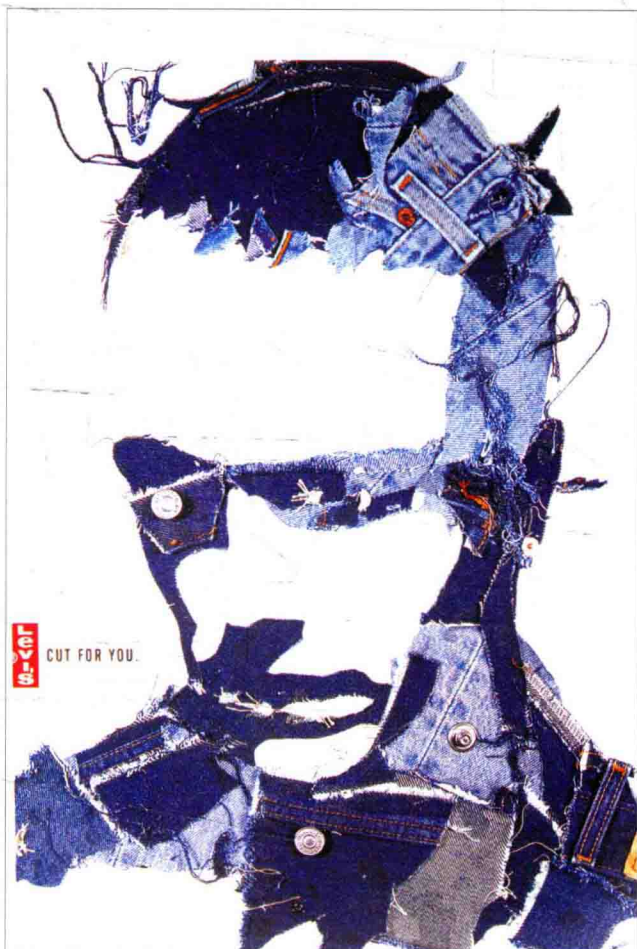

图012 LEVI'S服装广告 牛仔服和人物形象的组合设计,准确地传达了品牌信息

图形的编排形式应尽量体现设计者所要传达的信息,尽可能地服务于创作表达的内容,既可以显得理性且具有说服力,也可以显得夸张具有视觉张力。

在版面中使用的图形,除了美观,更重要的目的是用来为传达信息服务。所以,图形本身固然重要,但如果滥用的话,就会起到相反的作用,那些多余而花哨的图形会妨碍人们获取真正的信息。因此,在具体的设计中,如何将各种图形进行美观有序的编排十分重要。

图形和文字一起构成了各种变化万千、令人赏心悦目的版面形象。设计师通过变化它们之间的大小、比例、构图、位置以及色彩等,使一个二维空间的平面通过对比产生视觉上的纵深感和层次感,从而达到三维空间所具有的空间感及立体感,或者通过正负形的空间处理,给读者留下更加丰富而强烈的视觉印象(图010~图013)。

图013 版面以一个大图形为轮廓图,将一定数量的抽象矢量图形平均布局到其中,这是常见的多个图形组合方法

三、色彩

色彩的合理应用是优秀的版式设计中另一个不容忽视的重要因素，在版式设计中，色彩可能会成为影响你传达主题手法的主要力量。对它的选择应该非常慎重，因为并不是每一种颜色都适合于你的设计主题。首先，应该先决定作品要传达的是一种什么样的讯息和形象；然后，对与它相适应的方案进行评估；接着，再创作出一幅有合适产品与和谐色彩的图片与之相匹配；最后，对你所要表达的信息和形象不断地用不同的色彩练习，以找出最适合的方案。

色彩是设计师进行版式设计时最活跃的元素之一，它不仅为版面增添视觉变化，还可增加版面的空间感，特殊的色彩组合可以造就版面的情趣。要表现和谐的感觉可选用邻近色，要表现更多的张力和变化，则使用对比色，对比色的视觉冲击力极强，可以迅速引起注意。当颜色和字体组合在一起时，文字的易读性常靠颜色的对比来保证。伴随大量平面设计软件和印刷技术的进步，将色彩、文字和图形进行编排组合，既迅速又便捷，同时也产生许多意想不到的效果。

不同的色调会在人的心理上产生不一样的视觉感受，可以将这种感受运用到不同的版式设计中，和其他的基本要素一起构成统一的风格特征。比如，冷色调通常给人理性、严谨、冷静的印象，所以蓝色在一些电子、计算机等高科技类型的产品宣传广告中被广泛采用。而暖色调则给人温暖、热烈、甜蜜、满足的感觉，因此温暖的橙色常被用在与食品相关的领域，更容易引起人们购买、食用的欲望；热烈的红色则多用于表达一种热闹、欢快的气氛。

色彩的作用还表现在通过调整不同色彩在版面中所占分量的大小，对整张构图的分割结构和平衡产生一定的影响。无论一个版面中有几种色彩，都应该有主次或前后之分，通过不同色彩的明暗程度对比，使版面中的各视觉要素之间产生远近、虚实的秩序感，否则整张版面就会显得过于凌乱，人的视觉焦点会无所适从。通过色彩的分割可使版面的文字与图形产生对比或统一的关系，使版面增加韵律、节奏和呼应等美感（图014~图018）。

图014 高雄师范大学毕业展视觉形象海报设计 李宏文 多彩的运用使版面灵活，气氛热烈，色块层次感极强，很好地使用了三维空间布局信息文字

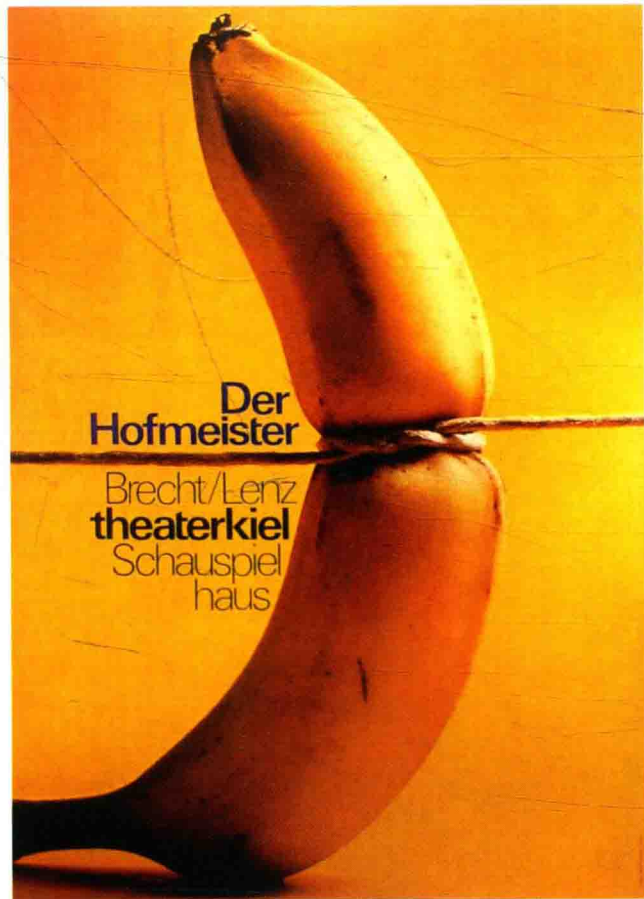

图015 海报设计 霍尔格·马蒂斯（德国） 背景色使用图形的同类色，使主色调明确纯粹，版面统一和谐，大面积醒目的黄色使得版面视觉冲击力更加强烈

面对色彩的使用可能爆发出的无穷变化，对于初学者，有一条规则可以尝试，那就是不要过度使用色彩，否则你将对它失去控制，破坏版式整体效果。

四、肌理

肌理通常是指各种粗细、质感不一的点、线、面所形成的表面纹理，可以是特意绘制的，也可以是自然界原本存在的。在版式设计中，肌理的运用，相对于文字和图形，可能是毫无意义的、可有可无的，所以它常被看作是辅助性的视觉要素。实际上，在版式设计中，文字和图形的视觉元素也都可以形成一种肌理。当文字和图形作为肌理，它们不仅承载着特定的视觉语言信息，更呈现出由于形象特点不同而产生的粗犷豪放、柔和细腻、简洁流畅等不同的质地效果，带给人视觉上多重的感受（图019~图023）。

图016 美术 字体实验系列海报 陈波 使用色彩的渐变表现字体创意，在版面编排中，白色的标题文字和几何线条增强了版面层次感，小面积的对比色起到了强调主题的作用

图017 美术 字体实验系列海报 陈波

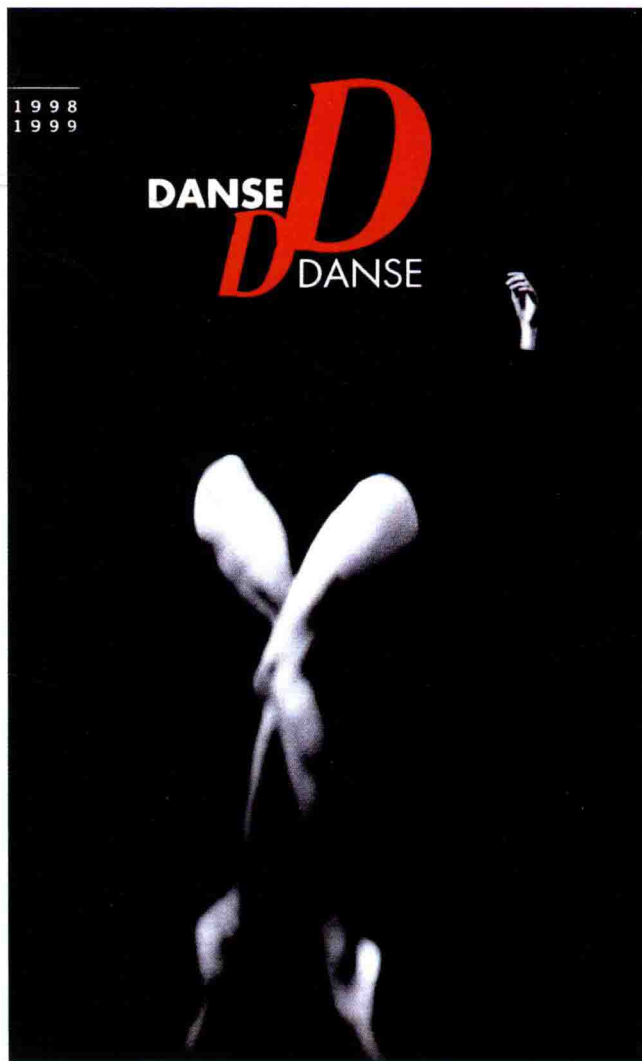

图018 文字布局的位置恰是本张图片的最佳视域，红色的运用和黑色形成强烈的对比，使版面简洁而有力，并且增强了空间感

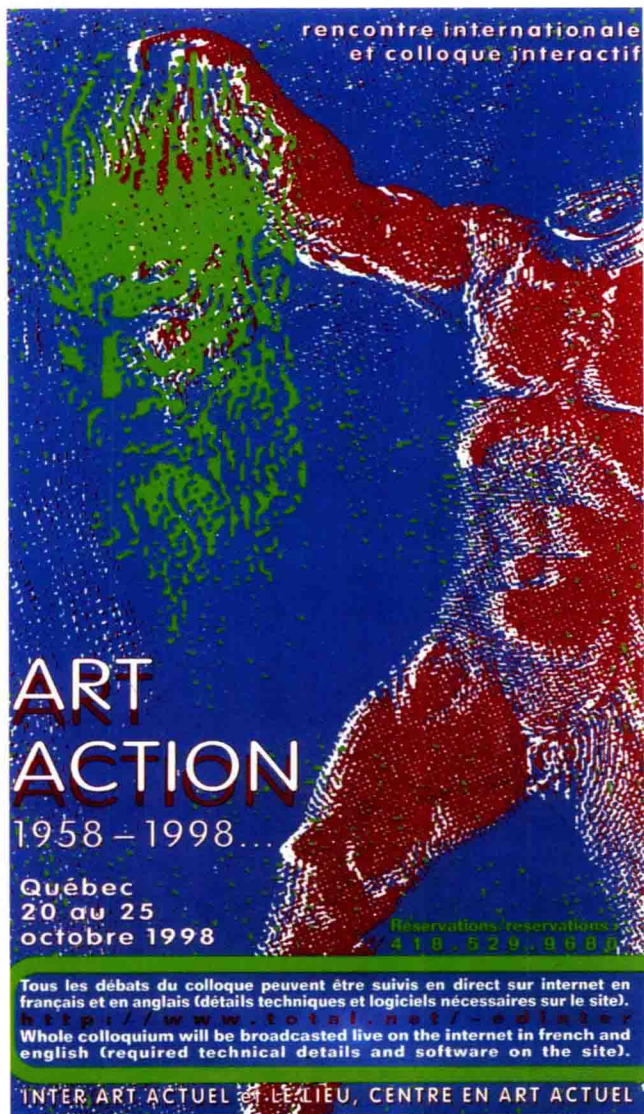

图019 国际艺术研讨会海报 加拿大 运用计算机技术对画面和图形做了肌理化处理，增强了版面的丰富性、律动感和层次感

在版式设计中可以利用不同的肌理效果进行修饰，增加整张版面的视觉感染力。在计算机技术普遍运用之前，大多数的肌理效果都是凭借手工操作，通过特定的工具、材料和技法运用，来达到设计者预想的创作目的。常用的技法通常有晕、吹、喷、洒、刮、拼贴等，它们体现出一定的层次、浓淡、干湿、速度等不同的视觉感受，给简单的版面赋予更加丰富的视觉体验。现在，由于计算机的普及，各种平面设计的绘图软件也层出不穷，设计师所要表达的设计创意

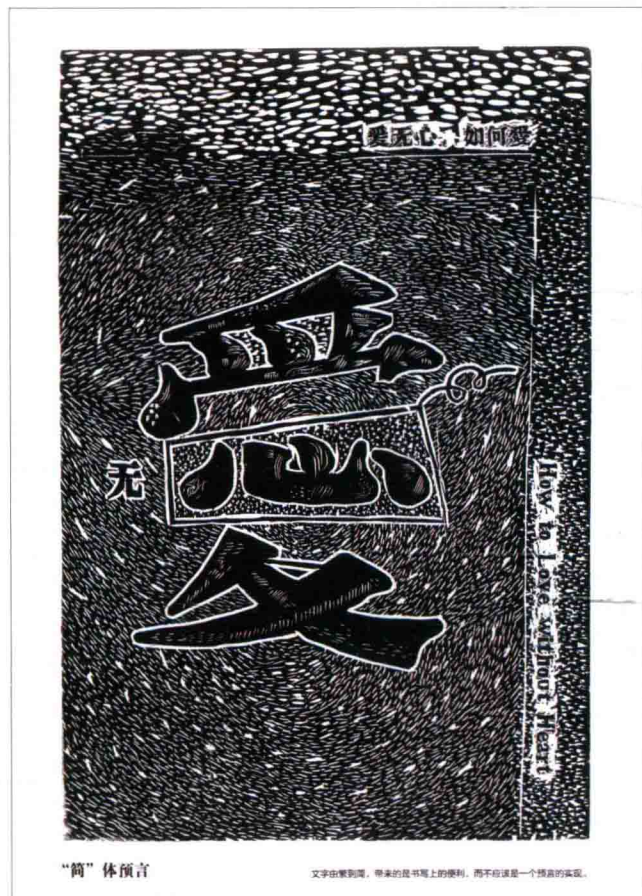

图020 爱无心“简”体预言系列海报 宋振

图020~图022中，手绘的肌理效果充满整个版面，用不同的肌理表达不同的主题。例如，在“亲不见”的版面中，肌理运用了空间透视的强烈效果，既表达了背井离乡的距离感，又唤起临别之际的场景感，版面的感染力因为肌理更加突出。

用计算机进行制作已经几乎没有任何障碍。利用计算机来进行各种肌理效果的制作或辅助制作，并且在版式设计中加以应用已经成为一种重要的设计手段，也是丰富版式内容使其更加具有视觉吸引力的常用手法之一。

肌理在版式设计中虽然是辅助性的，但它可以起到统筹版面的作用，使文字、图形和色彩更好地组合在一起，使版面内容和层次更加丰富有趣。

图021 乡无郎“简”体预言系列海报 宋振

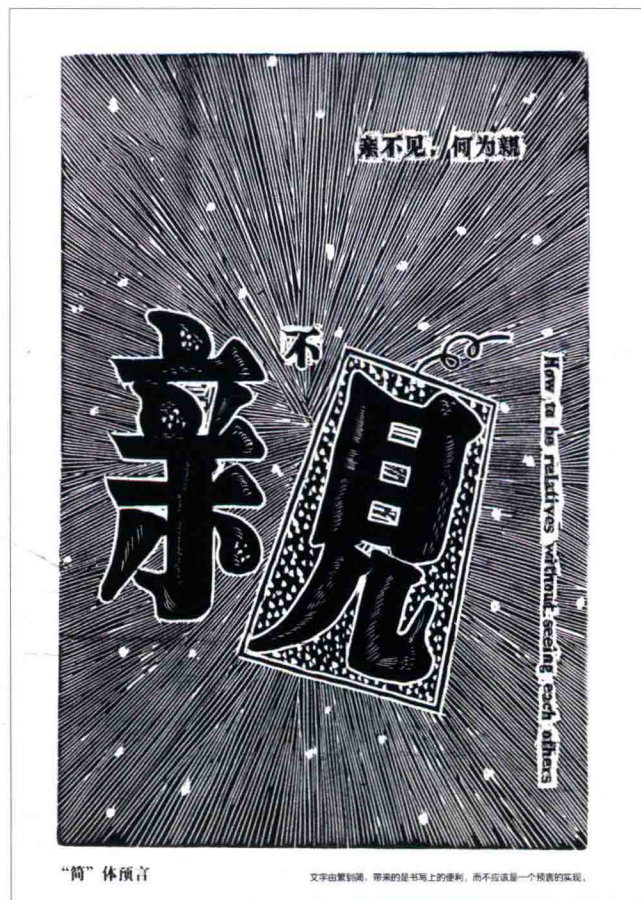

图022 亲不见“简”体预言系列海报 宋振

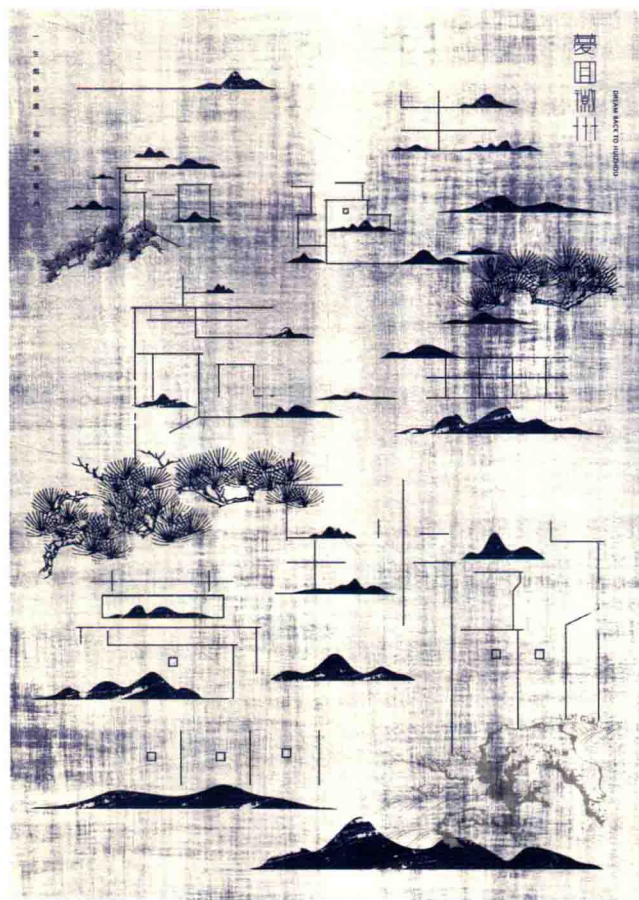

图022 梦回徽州海报 李辉周 运用斑驳的拓印的画面肌理效果，将纤细的文字笔画和起伏的群山等视觉元素统一到一起，注意版面中的群山也使用了肌理效果，肌理使作品更加充满了意境