

前言

第2版

PREFACE

教

育是国之大计、党之大计。党的二十大报告对“坚持立德树人”做出了深层次的阐述，报告指出，培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。作为服务地方产业的艺术设计专业教育，一方面要积极探索教育发展新思路，另一方面要结合产教融合，使人才培养与社会需求相结合，培养出社会真正需要的合格人才。

版式设计是平面设计的基础课程，也是一门实用的艺术门类，是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。版式设计不仅是单一的视觉编排，更融合了实用性与审美性，并贯穿于视觉设计的门类之中。它是一种技能，也是一种科学与艺术高度统一的生产活动。

本书第1版经过4年多的市场检验，受到了很多一线教师和学生的好评。此次修订再版以职业需求为导向、以实践能力培养为重点，加大职业素养、课程思政等方面的内容比重，替换部分较为陈旧的案例和知识点，以突出教材的实用性，为职业教育人才培养提供参考。

本书的编写立足实用，从版式设计概述、现代版式设计的发展、版式设计的原则、版式设计的造型要素、版式设计的编排形式、版式设计的网格系统六个方面进行编写。每一章的学习重点、核心概念明确，每一节都配有思考与练习题，将基础知识点与现代设计案例相结合，并在基础知识点之外扩展了一些新知识，从而丰富了本书的理论，使学生对版式设计有更深入的了解。

本书由浙江广厦建设职业技术大学王禹、大连艺术学院周爽担任主编，大连艺术学院范珊珊、大连东软信息学院李畅、大浙江广厦建设职业技术大学洪亮亮任副主编。全书具体分工为：第一章由洪亮亮编写，第二章由范珊珊编写，第三章由王禹编写，第四章、第五章由周爽编写，第六章由李畅编写。全书由王禹统稿。在本书的编写过程中，大连东软信息学院杜岩、大连艺术学院孙百萌等参与了资料的收集工作，在此向他们表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2023年2月

前言

PREFACE

版

式设计是平面设计的基础课程，也是一门实用的艺术门类，是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。版式设计不是单一的视觉编排，而是融合了实用性、审美性、科学与艺术高度统一的生产活动。

版式设计的范围涉及报纸、杂志、画册、产品样本、挂历、招贴、唱片封套、包装、企业形象(CI)、网页和UI等领域，它的设计原理和理论贯穿于平面设计的每一个门类中。版式设计艺术为人们树立新的思想和文化观念提供了广阔天地，已成为人们理解时代和认知社会的重要途径。

本书旨在使读者掌握版式设计科学性与艺术性的统一理论，为创作出一个有序而独特的画面组织结构服务，使其有利于信息的传递和主题内容的表达，符合人们的接受心理和视觉要求。版式设计一方面可提高版面的吸引力，强化信息传递的快速性与准确性，另一方面也可使读者通过版式设计艺术产生对美的遐想与共鸣。

本书的编写立足实用，从版式设计概述、现代版式设计的发展、版式设计的原则、版式设计的造型要素、版式设计的编排形式、版式设计的网格系统六个方面进行编写。每章的学习重点、核心概念明确，每节都配有思考与练习题，注重基础知识与现代设计案例的结合和知识的扩展延伸，既丰富了本身的理论，又让读者对版式设计有更深入的理解。

本书由大连艺术学院王禹、周爽任主编，大连艺术学院范珊珊、李畅任副主编。全书具体分工为：第一章由范珊珊编写，第二章、第三章由王禹编写，第四章、第五章由周爽编写，第六章由李畅编写。全书由王禹统稿。在成书过程中，大连艺术学院杜岩、孙求一、孙百萌等老师参与了资料的收集工作，在此表示诚挚的谢意。

本书可供设计类专业等相关人士应用与参考。由于编者水平有限，书中如有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

2017年6月

第一章 版式设计概述 1

第一节 版式的概念	2
第二节 版式设计内涵的变更	4
第三节 版式设计的发展趋势	5

第二章 现代版式设计的发展 9

第一节 版式设计的开端	10
第二节 工业化对版式设计的影响	19
第三节 现代主义版式风格的形成	25

第三章 版式设计的原则 39

第一节 重复与交错	43
第二节 对称与均衡	50
第三节 对比与调和	58
第四节 节奏与韵律	65
第五节 比例与适度	75
第六节 变异与秩序	81
第七节 虚实与留白	86

第四章 版式设计的造型要素 93

第一节	点在版面上的构成	96
第二节	线在版面上的构成	101
第三节	面在版面上的构成	108
第四节	黑、白、灰的空间构成	113

第五章 版式设计的编排形式 117

第一节	文字的编排	120
第二节	图形的编排	128
第三节	图形与文字的编排	141

第六章 版式设计的网格系统 147

第一节	网格概述	152
第二节	网格构成	156
第三节	网格设计技巧	170

参考文献 176

第一章

版式设计概述

知识纵观

- ▶ 第一节 版式的概念
- ▶ 第二节 版式设计内涵的变更
- ▶ 第三节 版式设计的发展趋势

● 学习要点及目标

熟悉及理解版式的概念。

归纳版式设计内涵的变更。

准确把握版式设计的发展趋势。

● 核心概念

版式、版式设计。

第一节 版式的概念

在设计一幅作品时，例如一幅招贴海报，又或者一本书的封面，设计师都会插上想象的翅膀，使作品有生命、会呼吸。设计师会赋予文字和图形意义，使文字和图形按照一定的视觉美感与内容上的逻辑统一起来，然后形成具有视觉魅力并组织严密的整体，最终传达出设计师的精神意象。整个过程可以说是给予了作品一个特定的生命过程，使其从单纯的物质转而具有某种精神内涵，使其不再是无声的，而是能够发声，能够抓住人们的眼球，同时又能够触动人们的情感，还可以把特定的信息清晰、快速地传递到每个看到它的人的眼中，如图1-1～图1-3所示。

设计的过程被分成为两个阶段：第一阶段为思想化阶段，设计师会对设计的目标、设计的背景及设计的方法等进行构思，以产生明确的有关图形和色彩的创意方向；第二阶段是把创意进行有序的视觉化编排的阶段，设计师把平面设计中用到的图形、文字和色彩等视觉要素进行组织和编排，最终呈现的是极具视觉魅力与传达意义的设计作品，第二阶段的工作也被称为“版式设计”。

图 1-1 国际海报双年展作品 /Seyyed Mehdi Mousavi

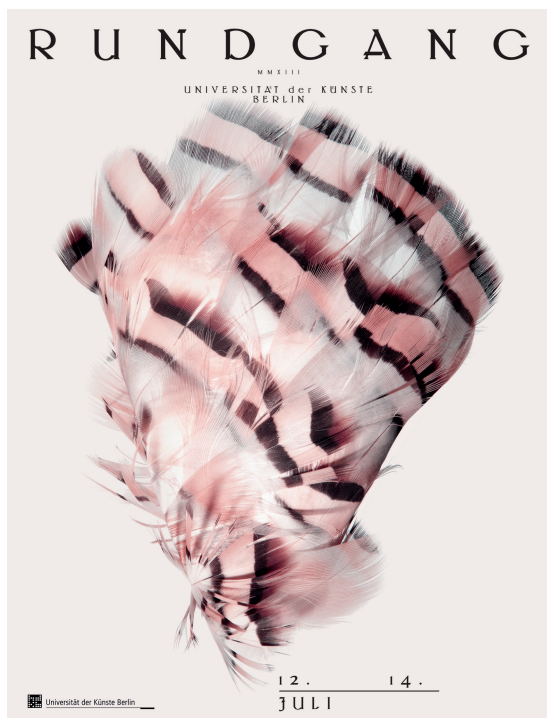

图 1-2 Rundgang 2013 /AGDIE 亚洲平面设计邀请展作品 / Ole A. H. Truderung/ 德国

图 1-3 立春海报 / 郑中

“版式”一词的概念即规格和开本的形式及在平面上的展开与调度，其相对应的英文名称有两个，分别是 format 和 layout。本书着重探讨的是 layout，也就是在平面上展开与调度的规律。

版式在平面设计中的应用就像是戏剧作品中的场面调度一样，把各种用于传达信息的文字及图形艺术性地组织起来，将画面营造成一个张弛有度、刚柔并济、极具戏剧性的舞台。一幅编排巧妙、设计完美的作品除了可以给人带来美的感受外，还能让设计在效果和功能上都达到事半功倍的目的。

版式的解释相对宽泛，它包括格式和样式等，也包括构图和编排的内容。因此，有时版式设计也被称为“编排设计”。早在原始社会时期，人们就在岩壁上绘制各种图形与象形文字，这是人类早期就如何进行美的编排所产生的较模糊的意识，也是较为原始的有关版式的意识。随着科技的发展，计算机技术不断进步，形式的创新出现了更多的可能性，设计师们仍在努力地探索有关把图形和文字等编排起来并表达情感的方法。

思考与练习

1. 简述版式的概念。
2. 简述版式在平面设计中的应用。

第二节 版式设计内涵的变更

过去当人们谈及版式设计时,通常会把它局限于书籍或者各种刊物,还有人认为版式设计属于简单的技术范畴,不属于艺术范畴,因而忽略了版式设计的艺术价值。更有甚者,认为版式设计只要规定一种格式就行,放置字体之后就不再需要设计了,从而长期在图形和图片上做研究却忽略整体,这是一个非常大的误区。同时,这是一种较传统且守旧的设计理念,它严重阻碍了版式设计的发展。

事实上,版式设计已经不再属于简单的技术范畴或者是简单的版面编排,而是艺术和技术的高度统一。信息之所以能够传达,依赖的是设计的艺术。社会不断进步,人们的生活节奏不断变快,同时,人们的审美需求也较之以往有着空前的提高。视觉习惯的改变使设计师需要更新已有的设计观念,提高对版式设计的重视,不断学习国内外现代设计的先进思想,改良过去的设计思路,注入新鲜的血液。

设计师在进行设计时,不仅需要向受众传递美的感受和他们的设计观点,而且需要调动受众的激情和激发受众的感受。也就是说,受众在接受版面所传达的信息的同时,还要收获快乐或者受到艺术的感染,最终丰富自身的审美内涵,如图1-4所示。设计师在进行版式设计时要注重营造亲切、柔和、自然、流畅的设计风格,打造出富有人情味与情趣化的氛围。这使用的是一种心理攻势,可以使人们的心灵得到碰撞,在设计师与受众之间搭建起一座桥梁,一起通向更高、更广阔的艺术境界,最终产生一种近距离的沟通和情感上的震撼,如图1-5所示。

图 1-4 国美 New 婚礼 1/ 王超义

图 1-5 国美 New 婚礼 2/ 王超义

思考与练习

1. 过去的人们是如何看待版式设计的?
2. 简述版式设计内涵的变更。

第三节 版式设计的发展趋势

伴随科技的进步,信息社会的到来,不断催生各种媒体的发展和更新。电子媒介传递形式的多样化已经成为版式设计中最具吸引力的因素之一。如今,版式设计已经成为一种世界性的视觉传达公共语言。简单明确的字体、图形或者符号可以打破人们之间的语言障碍,促进信息的传播、交流和推动,从而打造版式设计的新格局、新概念。

一、以创意为先

创意在整个版式设计中占据了较重要的地位。内容和形式的紧密相连已然成为时下版式设计的一种发展趋势。设计师应勇于突破传统的设计方式,不过多地重复过去的规则,在习以为常的事物中挖掘一些新意,树立勇于创新、勇于开拓的观念。一场全新的有关设计思维和设计理念的革命正悄然发生,如图1-6~图1-9所示。

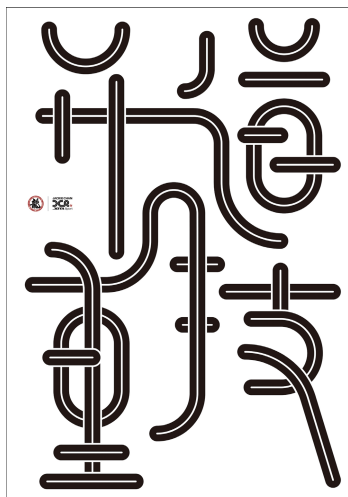

图1-6 “道技并重”海报/张通

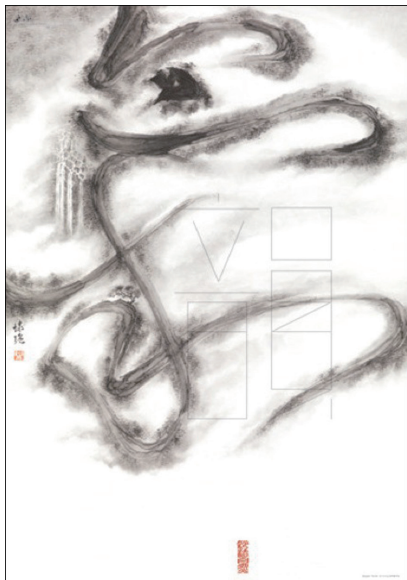

图1-7 “妙法自然——气韵”海报/靳埭强

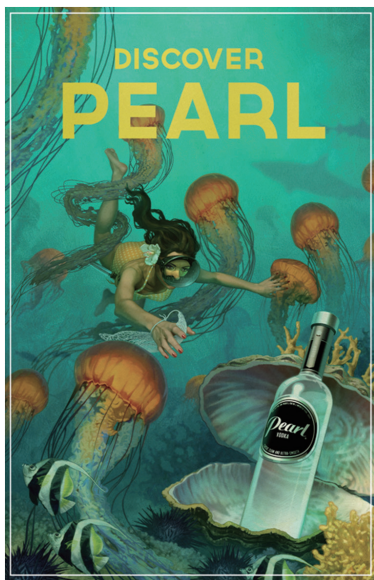

图1-8 Discover Pearl 海报

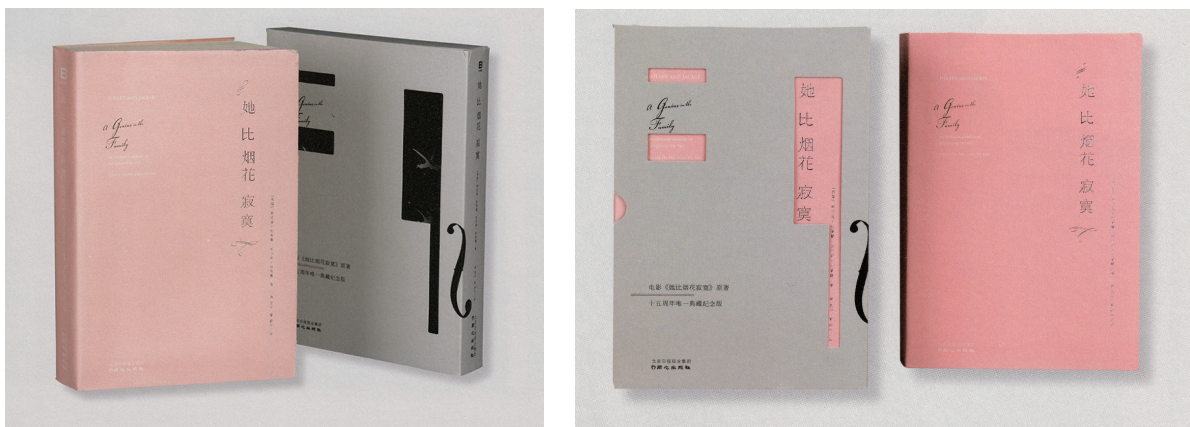

图 1-9 《她比烟花寂寞》书籍设计

知识链接

《喜迎二十大系列》主题海报

2022年10月,中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。设计师运用了合体字的设计方法,巧妙地表现出主题。在“喜”字的文字图形上融入了“廿”“奋”“党”“中国”等汉字,表现出“喜迎二十大”“奋斗新征程”“永远跟党走”“中国喜事多”等主题。应坚定新征程的信心和决心,把迎接党的二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务,青年人要把自己的人生目标与祖国、时代的命运联系起来,树立远大理想,培养良好品德,勤奋学习,立志成才,努力为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴奋斗(图1-10)。

图 1-10 喜迎二十大系列海报 / 郑中

二、形式的独特性

对于新字体风格的不断追求是每一种设计思潮推进和发展必不可少的要素。在版式设计里,文字的字体设计在今天成了设计师不断探索的对象,这是在过去不曾出现的。设计师出于对文字的爱,通过对文字进行图形化的编排而创造出的幽默、风趣及神秘等独特形式,已然成为如今设计界在艺术风格上较为流行的趋势。使用这种设计手法可以为版面带来更深远的内涵和情趣,并且这也成为一种生动的设计元素,时常出现

在版式设计中，使版面上升到一个更高、更新的境界，继而产生更鲜活的生命力，如图 1-11 和图 1-12 所示。

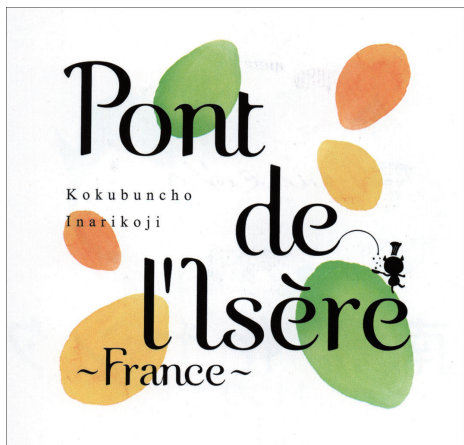

图 1-11 Rontde l'Isere 标志设计 / Miho Yuki

图 1-12 冬至海报 / 郑中

三、具有情趣性

如今版式设计的表现形式也向艺术性、娱乐性和亲和性等方面逐步发展。一种体现新的文化、新的艺术、新的感受、新的情趣，抑或是更加具有魅力的版面形式正在完全取代过去那种千篇一律的、重视合理性且比较硬性说教的版面形式。这种具有人情味的趣味性与观赏性既能够引起受众的注意，又能够激发受众的兴趣，最终实现以情动人的目的，如图 1-13 所示。

图 1-13 The Veggie Patch 食品包装设计

四、计算机带来了新趋势

计算机已经全面进入设计领域，在成为非常必要的设计工具的同时，还为版式设计提供了无限创意的可能性及高效率。数字媒介与各种艺术设计结合，一是改变了人与人之间相互联系的方式，二是直接进入了人们的现实生活并对人们的生活框架加以规范，从而呈现出一种五彩斑斓的全新的设计领域。因为计算机科技

逐步实现了影像合成、透叠、旋转方向、滤镜等特殊技巧，为版式设计提供了多维空间的可能性。在计算机等新科技加入版式设计之后，版式设计的趋势也在发生着重大的变化，新的构成方式使版面由原来的单一或简单的构成变成了多视点、有矛盾空间层次的立体化构成，这种构成能够刺激受众，并呈现出一种空前的艺术形式，也因此成就了版式设计的又一种发展趋势，如图 1-14 和图 1-15 所示。

图 1-14 运用计算机特效的影像合成

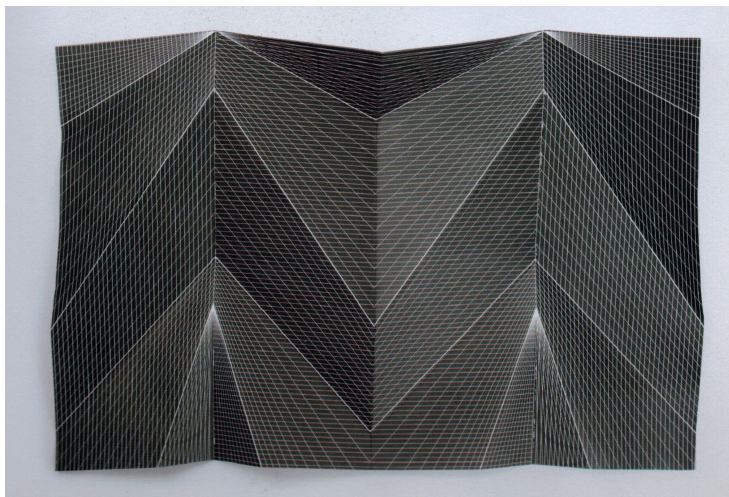

图 1-15 Stealth/海报设计 /Ryan Lauer, Salvador Orara

思考与练习

1. 简述版式设计的发展趋势。
2. 谈一谈你对版式设计哪一种发展趋势的理解更深刻，或者谈谈你的见解。