

版式设计全套教案

课程：版式设计

XXX 美术系

教师姓名：

授课班级：09 级 5 班

时间：2010. 11—2010. 12

《版式设计 I》课程教学大纲

一、课程编码及课程名称

课程编码：

课程名称：《版式设计 I》英文名称：XXX I

二、学时、学分及适用专业

总学时数：64 学时学分：3 分适用专业：艺术设计专业

（本科）三、课程教学目标

版式设计 I 课程是艺术设计专业的一门重要的课程，它的主要任务通过研究使学生掌握文字的韵律美感及

书写规律；培养学生和训练学生快速设计和书写能力。使学生掌握设计的视觉要素、构成要素，版式设计表现容与形式关系、设计要素及构成规律与法，以及各种应用设计的形式特点，使学生能够进行具有感染力的版式设计，从而使作品的容更清晰、更有条理地传达给读者。

四、课程的性质和任务：

本课程是艺术设计专业必修专业课。通过本课程的研究，使学生相识字体设计基本概念和字体的基本功能；相识字体的发展简史及字体的类型，掌握字体绘写的基本法与要求及字体设计的法与技巧。培养学生的专业素质，使学生充分认识字体设计在商业设计中的紧张性，和字体设计将来发展的趋向。

五、课程教学的基本要求：

本课程应该联合实践知识，分阶段、针对性的进行版式设计的讲解，使学生从理论到实践，逐渐认识、掌握字体设计案例。因而在课程讲授的法上，讲课教师应该多准备实例素材，通过幻灯、多媒体向学生展现讲解，并通过校外课堂示讲授，使学生更直观的研究版式设计步骤。从工艺与制作能力两个面引导学生，从而真正达到提高学生应用能力的目的。六、课程讲授容：

第一章笔墨的概述（共 11 学时）

（一）本章讲授基本要求

充分了文字的发展概况

（二）讲授容：1.1由图画到字体的演变

1.2 东笔墨的发展历史

1.3西文字的发展历史

教学重点：文字的演变

讲授难点：中西笔墨的演变

（三）小结：

通过对本章的研究能了解字体发展概况。

第二章笔墨创意的基本法（共 13 学时）

（一）本章讲授基本要求

通过本章研究使学生了解汉字的基本造型结构，汉字书写的一般规律，掌握字

体设计笔画结构变化的基本法。

（二）讲授容：2.1 笔墨设计的目的和代价

2.2文字创意设计的原则

2.3中西文字的表征

2.4文字创意设计的法

教学重点：汉字的基本造型结构

讲授难点：字体设计笔画结构变化

（三）小结：通过对本章的研究能基本掌握文字创意的基本法。

第三章现代文字的创意设计（共 20 学时）

（一）本章讲授基本要求

掌握现代笔墨创意构思法与表现法

（二）教学容：3.1现代文字创意构思法

3.2现代笔墨创意表现法

重点：现代笔墨创意构思法。

难点：现代文字创意表现法。

（三）小结：通过对本章的研究能了解现代文字的创意设计的方法。

第四章文字的编排设计（共 20 学时）

（一）本章教学基本要求

把握字体的正确设计定位，把握字体在包装、招贴、书籍装帧、标志、广告、

展位设计中的运用。

（二）讲授容：4.1笔墨的编排基本知识

4.2规文字的编排

4.3文字设计与自由编排

重点：笔墨编排。

难点：笔墨编排的运用。

（三）小结：通过对本章的研究和练能够基本掌握文字的编排设计的规律。七、本课程与其它课程的关系：

研究本课程前应先学计算机课，对电脑操作有一定的认识，学完本课程后对当前

的其它设计专业课具有紧张感化。

八、教学时数分配（见进度表）

九、教材参考书目

《版式设计》XXX 主编 XXX2004 年版

《笔墨与版式》[瑞士]希望出版社 2002 年版

《形式与设计》[德国]希望出版社 2000 年版

《中国文字与版式艺术》[德国]希望出版社 2004 年版

十、主要教学法

多媒体互动式教学

十一、推荐的讲授和相关专业文献：

.XXX

十二、查核式及成绩评定法

本课程的成绩评定由期末卷面考试成绩、平时成绩两部分组成，期末卷面考试成绩占 80%，平时成绩占 20%。学生期末卷面考试、平时成绩均合格才获得本课程的学分。

XXX《版式设计》讲授进度表

美术系艺术设计教研室版式设计课程教材版式设计班级艺术设计 09 级 05 班讲授教师 XXX 班学时 8 本期讲课时数 64

填表日期 2010 年 9 月 1 日次

第一

第二

第三

第四

第五

第六

第七

第八

第九

第十

第十一

第十二

第十三

第十四

第十五

第十六

第十七

第十八

起讫时间

讲授（包括尝试课、题课和课堂讨论）

容

第一章：版面论（版式脉络、作品观赏）

第二章：版式排列（点线面的运用）

第三章：版式排列（原则、规律、法）

第四章：版式设计中的文字编排

第五章：版式设计图片应用

8

8

8

8

8

8

8

8

备

注

。

学时

8.30-----9.5

9.6-----9.12

9.13-----9.19

9.20-----9.26

9.27-----10.3

10.4-----10.10

10.11-----10.17

10.18----10.24

10.25——10.31

11.1-----11.7

11.8----11.14

11.15----11.21

11.22----11.28

11.29-----12.5

12.6-----12.第2六章：版式设计实用举例

12.13-----12.第9七章：如构建艺术性版式（练）

12.20-----12.26 第八章：案例与实践，编辑画册

12.27--2011.1.2

XXX《版式设计》

课程介绍

版式设计是现代艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。

所谓板式设计，即在版面中将有限的视觉元素进行有机的排列组合，将理性

思维个性化地表现出来，是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达式。它

在传达信息的同时，也产生感官上的美感。

总学时数：64 学时；学分：3 分；适用专业：艺术设计专业（本科）

讲授手段：

2、课堂指点，发现问题及时解决。3、课堂示。

对于学生难于了解的问题进行示。4、实例操作，和同学们一起完成实例的操

作。5、作业讲评。通过作业讲评、互评发现问题，总结并提出解决办法。

课程特点：

本课程课题结合课件与实际教材，让学生充分体会从理论的到实践操作的全过程。并通过课程组现有的优秀作品资源库中的资源，让学生从欣赏优秀的版式设计作品，得到启发，提高版式设计的水平。

课题一：版式设计概论和发展脉络

课题容与要求：系统掌握版式设计的发展脉络，及其时代风格，在版式设计的发展中各种艺术流派对其影响。

课题重点：版面设计发展各个时代特点

教学时数：8 课时

讲授容：

1 平面设计历史发展：

成，欧洲和美国的经济基础及产生干系得到根本的改变，也影响了 世纪全天下人民物质文明的 现代主义”设计观念。短短的几十年间，它影响了人们几个世纪以来在平面设计的思想意识、审美观念，以及艺术发明的目的都得到了根本的改变。

2 二十世纪的艺术首要履历四个时期

2.1 第一个时期：

主要以立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、装饰主义为代表。2.2 未来主义

未来主义运动起于 20 世纪初意大利在绘画、雕塑、和建筑的一场设计运动，主对工业化极端膜拜和高度的无政府主义，反对任传统艺术形式，蔑视社会文化的文明，极端地追求个性自由，探索在时间、空间与机械美学的表现。在版面编排上未来主义鲜明地提出反对谨正规的排版的式，提倡自由组合，即编排无重心无主次，杂乱无章，字体各异的散构甚至完全散乱的无政府主义的形式。2.3 达达主义

由于人们对战争的厌倦以及对战后社会前途的失望和迷茫，在欧洲和美国表现出来的高度无政府主义思想的艺术活动，在艺术观念上，强调自我，反理性，认为天下没有任规律可遵循，所以表现出激烈的虚无主义特点：随机性和偶然性，荒诞与杂

各种印刷品进行拼贴组合再设计，以及版面编排上的无规律化、自在化彼此矛盾化的形式。 超现实主义

一战后，人们普遍对社会的一种悲观和茫然而出现的虚无主义思想，超现实主义即在这样的背景下在欧洲出现的另一个重要的现代主义艺术运动。认为社会的表象是虚伪的，创作的目的是重新寻找和了解社会的实质，认为无计划的、无设计的下意识或潜在的思想动机更真实，如用写实的手法来描绘拼合荒诞的梦境或虚无的幻觉。超现实主义对于现代平面设计的影响是对人类意识形态和精神领域面的探索，为日后现代主义在观念表现上有创造性的启迪作用。

第二个时期：以一战后兴起的俄国构成主义、荷兰风格派、德国 XXX 三个重要的设计运动为代表。

3.1 现代主义设计

二十世纪二、三十年月，在欧洲呈现了紧张的三个核心的活动，即俄国的“构成主义”、荷兰的“风格派”，德国的“XXX”，这三个活动成为了现代设计思想和形式的基础。俄国的“构成主义”在乎识形态上提出设计为无阶层服务的活动，荷兰的“风格派”活动则是基于美学原则探索的单纯美学活动，而德国的“现代设计”活动发展到以 XXX 为代表的学院派风格。这三个

构成主义艺术家和设计家介入设计创作工作，也影响了欧洲列国各种艺术流派，形成和搭起了欧洲现代主义设计观念的结构。战后影响到天下各地，成为战后国际主义的基础”。

3.2构成主义

俄国构成主义运动是俄国十月革命胜利后在俄国出现的一次前卫艺术运动和设计运动。构成主义设计将抽象的图形或文字作为视觉传达的元素和符号进行构成设计，版面编排常以几的形式构成，同时也带有未来主义、达达主义自由拼合，无序的特点，但在整体上构成主义更讲究理性的规律，强调编排的结构、简略的风格以及空间的对比关系。俄国的构成主义为现代主义的设计奠定了基础。

3.3风格派

XXX 的平面设计风格是在俄国的构成主义、荷兰的“风格派”和德国的现代主义设计的影响下，综合发展和逐步完善形成的。XXX 应该是被称为世界上第一所完全为设计教育设立的学院，并成为欧洲现代主义设计运动的交汇中心，它的设计思想理论和风格基础影响了半个世纪对现代设计的探索与研究，另外它对现代教育的影响也是巨大的，研究并形成了一套

设计教育。

4.第三个时期:为二战后五十年代至七十年代的国际主义主导设计风格。国际主义平面设计风格

二战后，从德国战前发展起来的国际主义设计成为西设计的首要风格，后影响到天下列国。国际主义设计活动在二十天下 50、60、70 年月盛行一时，影响到设计到修建、平面设计、产品设计等面，成为主导天下的设计风格。国际主义风格在平面上的贡献，研讨出了骨骼排版法，即将版面进行尺度化的分割，将字体、插图、照片等按照划分的骨骼编排在个中，取消编排的装饰，采用朴素的无线装饰字体，采用非对称的版面编排。

国际主义在形式上以“少则多”的减少主义的特征为宗旨，其特点是高度的功能化，标准化、系统化、反装饰的排版风格，简明扼要的视觉形式，有利于国际化的视觉传达功能，因此很快被世界各用。但这种风格过于谨刻板，版面单调、冷漠而缺乏生气。这一时期，国际主义的设计家们对于无线字体进行了深入的研究，如笔画的粗细、字号的大小，以及字角的细节变化等都得到了新的创造，有的字体已被采用作电脑字体。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758051005143006127>