

《01423 版式设计（一）》实践考核大纲

一、课程性质与目标

（一）课程性质和特点

本课程以理论与实践相结合为原则，旨在使学生系统掌握版式设计的历史脉络与发展趋势。课程通过系统性教学与实操训练，使学生能够熟练掌握不同类型版式设计的网格体系与版面构建规范；同时引导学生提升审美素养与文化内涵，从而为其在版式设计及相关视觉创意领域从事专业工作、拓展就业渠道奠定坚实的专业基础。

（二）课程目标

本课程目标为培养学生深入理解版式设计的视觉原理与视觉流程的构建逻辑，系统掌握版式设计形式美法则，深刻把握网格体系与版面构建的内在关联，熟练运用点、线、面等视觉元素及黑白灰层次关系等视觉空间营造技法，形成信息有序组织与美感和谐统一的综合能力；通过理论学习与实践训练，提升学生版式设计的创意表达与实操能力，使其能够独立完成不同类型设计项目的版式规划与优化，精准解决实际设计中的信息传达与视觉呈现问题，最终具备适应出版行业岗位需求的专业素养与应用水平。

（三）课程的重点

课程重点围绕版式设计理论与实操应用展开，系统讲解视觉流程、形式美法则及网格体系的构建逻辑，深入剖析对称与非对称网格类型与版面构建的内在关联。重点掌握色彩、图像和文字等视觉元素的综合应用及黑白灰空间层次营造技法，同时注重培养信息有序组织与美感统一的设计能力，兼顾审美素养与专业实操能力的提升。

二、考核内容和考核目标

第一章 了解版式设计

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版式设计的概念、功能与原则，熟悉基本设计步骤，以及版式设计发展特点，提升版式设计实操能力和理论知识。

二、课程内容

- （1）版式设计的概念
- （2）版式设计的功能与原则
- （3）版式设计的基本步骤
- （4）版式设计的发展特点

三、考核知识点及要求

(1) 版式设计的范畴、视觉设计要素和目的

(2) 版式设计的功能与原则

(3) 版式设计的基本步骤与常用软件

识记：掌握版式设计的概念、功能原则、基本步骤及发展特点，形成系统认知。

领会：理解各知识点间的逻辑关联，明晰版式设计的内在原理与应用逻辑。

应用：通过古典诗词《蝶恋花》版式设计的实操训练，解决版式设计中的信息组织与视觉优化问题。

第二章 对历史经验的借鉴

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版式设计的溯源与发展脉络，理解现代主义与后现代主义的风格特征，把握其演变规律与趋势，提升对版式设计的审美认知与实践应用能力。

二、课程内容

(1) 版式设计的溯源

(2) 20 世纪的现代主义

(3) 后现代主义版式设计

(4) 版式设计的发展趋势。

三、考核知识点及要求

(1) 中国古代的文字排版设计和西方早期的版式设计

(2) 俄国构成主义、荷兰的“风格派”、包豪斯设计风格

(3) 书籍版式封面设计术语

识记：掌握版式设计的溯源、现代主义与后现代主义版式设计特征及发展趋势。

领会：理解各流派演变逻辑，明晰版式设计发展的内在关联与核心规律。

应用：运用版式设计历史发展脉络理论知识，分析设计案例，并以此指导书籍封面版式设计实践。

第三章 确定版面的整体格局

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版式设计各种类型及其特征，理解不同版式的视觉语言与应用场景，提升版式设计的审美与实践能力，能够根据需求合理运用版式设计方法，实现信息有效传达与视觉美感的统一。

二、课程内容

(1) 版式设计类型

(2) 其他类型版式设计

三、考核知识点及要求

- (1) 满版型、分割型、倾斜型、三角型、曲线型、自由型版式设计
- (2) 骨骼型、中轴型、对称型、重心型、并置型版式设计
- (3) 书籍版式内页设计术语

识记：掌握满版型、分割型、倾斜型等六大版式设计类型的定义与特征。

领会：理解各类版式设计的适用场景及不同类型间的视觉差异。

应用：根据版式设计需求选择合适的版式类型，完成创意设计与应用。

第四章 版式设计的视觉流程

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握视觉运动、视觉特征、视区分布及视觉中心等理论，熟悉视觉流程的各种类型与设计方法，理解视线流动规律与设计的内在关联，提升版式设计的理性分析与实操能力，使其作品符合专业设计标准。

二、课程内容

- (1) 视觉运动：感觉与知觉版式创意化；
- (2) 人的视觉特征与视线流动规律
- (3) 视觉的视区分布
- (4) 视觉中心
- (5) 视觉流程的类型与设计

三、考核知识点及要求

- (1) 感觉与知觉及其功用
- (2) 人的视觉特征与视线流动规律
- (3) 单向、曲线、重心、反复、导向、散点视觉流程

识记：掌握视觉运动、视觉特征、视区分布及视觉中心的核心概念。

领会：理解视觉规律与视线流动对版式设计的影响及内在逻辑。

应用：运用视觉流程理论，针对不同类型版式设计进行实践，实现信息的高效、有序传达。

第五章 版面的色彩选择

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版面色彩与心理的关联，理解版面色彩配置与版式设计整体空间营造的内在关联及表现技法，规避版面色彩运用误区，提升色彩在版式设计中的实操能力。

二、课程内容

- (1) 版面色彩与心理
- (2) 版面局部色彩的配置
- (3) 版面整体色彩的确定
- (4) 版面色彩运用的误区

三、考核知识点及要求

- (1) 色彩感觉与版面情调的营造
- (2) 版面色彩的对比、和谐
- (3) 版面色彩的节奏与韵律

识记：掌握版面色彩与心理的关联，明确色彩配置的基础原则。

领会：理解色彩对比、和谐与节奏韵律的设计逻辑，把握色彩心理影响。

应用：运用色彩知识优化版面设计，规避色彩运用误区，提升视觉效果。

第六章 版式设计中的图像

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版式设计中图像的分类、常用形式及版面编排的核心知识，识别各类图像、图形类型及版面编排要素，合理运用图像的版面编排技巧，实现信息组织与美感表达的有效统一。

二、课程内容

- (1) 图像的分类和常用形式。
- (2) 图像的版面编排。

三、考核知识点及要求

- (1) 图像的分类：摄影图片、图形、合成图、特效图和拼贴图；
- (2) 图形的分类：插图、卡通漫画、具象和抽象图形；
- (3) 图像的常用形式：几何形图式、出血图式、退底图式、羽化图式；
- (4) 图像的版面编排：图片的位置、面积、数量、组合分布与方向。
- (5) 杂志版式设计术语

识记：图像与图形的分类、常用形式及版面编排要素。

领会：领会图像分类依据与版面编排逻辑，理解图形类型对版式设计效果的影响。

应用：运用图像组合技巧进行版面编排，实现信息组织与美感表达的有效统一。

第七章 版式设计中的文字

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握字体选择、字符规格、文字编排及文字图像化的核心知识与技能，依据设计需求合理选用字体，精准调整字符与行距，熟练运用各类文字编排方式，实现文字的图像化与装饰化表达。培养合理布局和平衡美感的能力。

二、课程内容

- (1) 了解和选择字体
- (2) 字符规格、字距与行距
- (3) 文字编排的方式
- (4) 文字的图像化和装饰化

三、考核知识点及要求

(1) 字体的分类（汉字字体与拉丁字母字体）与字体的选择

(2) 字符规格、字距与行距

(3) 常用文字编排的方式（左右对齐、中央对齐、左对齐与右对齐、自由编排）

(4) 文字的图像化表现和意匠装饰

识记：汉字与拉丁字母字体分类，掌握字符规格、字距行距概念。

领会：字体选择原则，明晰编排方式适用场景，掌握文字图像化、装饰化的设计思路。

应用：灵活运用文字编排方式，提高版式设计中文字排版的把控能力。

第八章 版面中视觉空间的营造

一、学习目的与要求

通过本章学习，系统掌握版面设计中点、线、面的特性、组合方式及黑、白、灰的空间层次关系，理解其在版面设计中的作用与价值，能够运用相关知识进行版面元素的规划与布局，提升视觉传达的表现力与视觉空间的营造。

二、课程内容

(1) 版面中的点、线、面。

(2) 版面中的黑、白、灰。

三、考核知识点及要求

(1) 版面中点的特性、组合方式（行列式、放射式、聚散式）

(2) 版面中线的种类与特性、作用、排列方式

(3) 版面中面的种类、排列与分割

(4) 版面中黑、白、灰的空间层次关系

识记：版面中点、线、面的特性、组合方式及黑、白、灰的空间层次关系。

领会：版面中点、线、面的作用与排列逻辑，理解版面中黑、白、灰对版面空间层次的影响。

应用：运用版面中点、线、面与黑、白、灰理论知识，进行版面元素规划与视觉空间层次构建。

第九章 版面中的形式美法则

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在掌握版面形式美及形式美法则的核心知识，理解形式美法则中内容与形式统一、适配物质材料的特性，熟悉对称均衡、节奏韵律等表现手法，能够运用形式美法则优化版面设计，提升视觉表达的规范性与美感。

二、课程内容

(1) 版面的形式美

(2) 版面中形式美法则的体现

三、考核知识点及要求

(1) 版面中形式美法则的特性（内容与形式的统一、与所对应的物质材料相适合）。

(2) 版面中形式美法则的表现手法（对称与均衡、节奏与韵律、比例与分割、疏密、虚实与留白、对比与调和）。

识记：版面形式美法则的特性与表现手法，掌握对称均衡、节奏韵律等核心内容。

领会：形式美法则中内容与形式统一、适配材料的特性及表现逻辑。

应用：运用版面形式美法则的相关表现方法，提升版面的视觉美感与表现力。

第十章 如何利用网格体系

一、学习目的与要求

通过本章学习，学生应能够深入理解版式设计中网格的概念与功能，掌握网格的类型特征及对称式网格的创建方法，厘清遵守与突破网格系统的设计逻辑。切实提升版面布局的逻辑性与规范性。

二、课程内容

(1) 版式的骨架：网格的概念和功能

(2) 网格的类型（对称式网格、非对称式网格、基线式网格、成角式网格）

(3) 利用对称式网格创建版面

(4) 遵守网格系统与突破网格系统

三、考核知识点及要求

(1) 网格的类型（对称式网格、非对称式网格、基线式网格、成角式网格）

(2) 对称式栏状网格（单栏式、双栏式、三栏式、多栏式）与单元网格

(3) 非对称式栏状网格与非对称式单元网格

识记：掌握网格的概念、功能与类型，了解对称式与非对称式栏状网格及单元网格的分类。

领会：理解网格系统的设计原则，把握对称式与非对称式网格的适用场景。

应用：运用对称式网格创建版面，实现网格系统的灵活运用与创新设计。

第十一章 版式设计案例赏析

一、学习目的与要求

通过本章学习，旨在掌握版式设计项目的流程及赏析方法，熟练运用分析规划、构思与制作等步骤完成版式设计实践，提升版式设计实操与审美评价能力，夯实设计应用与赏析的综合素养。

二、课程内容

(1) 版式设计的项目实践

(2) 如何赏析版式设计

三、考核知识点及要求

(1) 版式设计的流程（分析规划、构思与制作、项目呈现）

(2) 版式设计的赏析方法（描述、分析、解释、评价）

识记：版式设计全流程及赏析方法，掌握分析规划等流程要点与赏析步骤。

领会：了解版式设计项目的流程，理解赏析四步法的应用思路，明晰实践与赏析的内在关联。

应用：运用版式设计流程完成项目实操，运用赏析方法开展专业评价，提升设计落地与审美研判的综合能力。

三、参考教材与考核实施要求

（一）本课程使用的参考书

《版式设计（第3版）》，胡晓婷、富尔雅、王瑞、杨放 著，清华大学出版社，2024年版。

（二）本课程的考试要求

1. 考察版式设计综合创作能力：依据命题完成不同类型版式设计作品，确保设计创意紧扣命题核心，表现形式及创作特质与主题高度契合，实现理论支撑下的创意落地与实操表达。

2. 考察版式设计表现形式运用能力：需理解版式设计的视觉原理与视觉流程的构建逻辑，熟练掌握色彩、图像及文字的编排方法，结合主题诉求灵活运用，兼顾艺术表现力与视觉传达效能。

3. 考察版式设计形式美法则的应用能力：需深刻理解网格体系与版面构建的内在关联，熟练运用点、线、面视觉元素，以及黑白灰层次关系等视觉空间营造技法，实现设计作品中信息的有序组织与美感的和谐统一。

（三）关于本课程考试命题的若干规定

1. 本门课程采用闭卷考试，时间为150分钟。根据本课程考试所提供的环境条件，携带必要的创作工具（如画具、纸张）等。

2. 本大纲各章所规定的基本要求，知识点及知识点下的知识细目，都属于考核的内容。考试命题既要覆盖到章，又要避免面面俱到。要注意突出课程的重点、章节重点，加大重点内容的覆盖度。

3. 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本创作实践方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4. 本课程试卷对不同能力层次的分值占比为：综合应用能力考查占比 100%。

5. 本课程考试命题的题型为设计题。