

第 1 章

AIGC 版式设计概述

教学目标

了解当下 AIGC 在设计领域的应用，熟悉各类创作平台并熟练运用于设计中。

重点难点

1. AIGC 的概念及各类 AI 创作平台在设计中的应用。
2. AIGC 提示词的撰写。
3. AIGC 作为辅助工具，需结合 Photoshop、Illustrator、Blender 等专业软件。多数 AIGC 工具为独立平台，生成内容需导入专业软件重新处理。

教学方法

教师多媒体讲解；案例展示；学生课堂练习。

1.1 AIGC概述

1.1.1 AIGC的核心概念

AIGC 的全称为 AI-Generated Content（人工智能生成内容），是指由人工智能系统通过算法模型学习数据规律后，自主或在人类辅助下生成文本、图像、音频、视频、代码、3D 模型等各类内容的技术与应用范式。它是人工智能从“感知智能”（如识别图像、听懂语音）向“生成智能”跨越的核心体现，彻底改变了传统“人类主导创作”的模式。它不是人类创作的“替代品”，而是通过技术创新重构内容生产流程、释放人类创意价值的“高效工具”。

AIGC 正从“创作工具”跃迁为“生态级基础设施”，以多模态大模型与文生视频为抓手，加速渗透千行百业，同时面临版权、质量与安全治理的系统性挑战。

1.1.2 AIGC技术对设计的影响

AIGC 技术正以“效率革命”与“创意拓展”为核心，深度渗透视觉设计、工业设计、UI/UX 设计、品牌设计等全品类设计领域，不仅改变了设计的生产流程，更重塑了设计的创作逻辑与价值定位。其影响并非简单的“工具替代”，而是推动设计从“手工驱动”向“人机协同”转型，从“专业壁垒”向“创意普惠”延伸。

1.2 AIGC技术创作平台

1.2.1 LiblibAI创作指南

LiblibAI 的核心功能如表 1-1 所示。

表 1-1 LiblibAI的核心功能

功能特性	详细说明
多样化 AI 模型	涵盖建筑设计、插画、摄影、游戏、中国风等多种风格模型
智能图像生成	通过文本描述（提示词）生成图像，支持正向和负向提示词
ControlNet 控制	支持多个控制器（Canny、Depth、Lineart、Tile/Blur），精细控制输出效果
社区分享	提供模型分享社区，用户可以交流和分享创作经验
自定义训练	支持用户训练自己的 LoRA 模型，打造个性化风格

1. LiblibAI 的使用步骤

访问 LiblibAI 官网，单击“在线生图”按钮进入创作界面。用户可通过微信扫码登录或注册新账号，新用户每日可获得 300 点算力（约可生成 100 张图片）。在模型库中选择适配创作需求的模型，如 RevAnimated 等；输入提示词并调整参数后，单击“生成”按钮即可创建图像。

2. 提示词

正向提示词：描述希望在图像中出现的内容，尽可能具体和详细。负向提示词：描述不希望出现在图像中出现的内容或元素。提示词示例如图 1-1 所示。

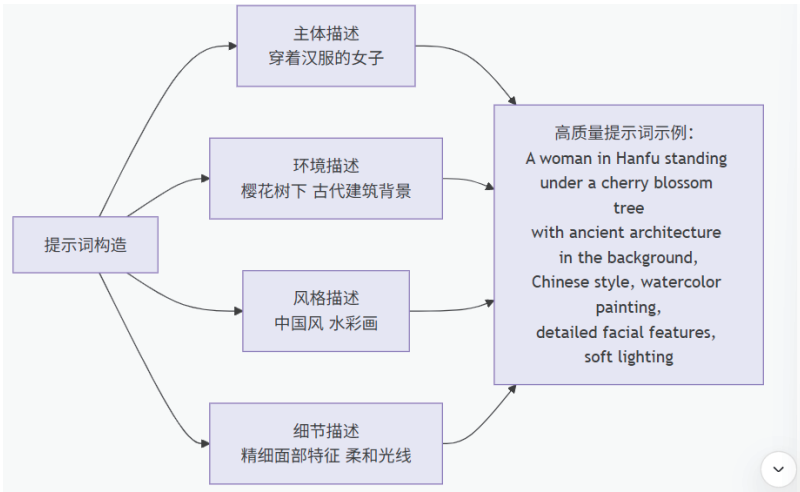

图1-1 提示词示例

3. 参数设置建议

关键参数的设置如表 1-2 所示。

表1-2 关键参数的设置

参数	功能说明	建议
采样方法	决定 AI 如何生成图像，影响图像风格和质量	选用 DPM++、DDIM 等，可尝试不同方法
采样步数	AI 生成图像的计算次数，影响生成时间和精细度	步数越多图像越精细，但生成时间会增加
图片尺寸	设置生成图片的宽度和高度	根据需求调整，建议与最终用途相匹配
ControlNet	启用多个控制器实现对生成结果的精细控制	常用 Canny（硬边缘）、Depth（深度）、Lineart（线稿）、Tile/Blur（固定颜色）

4. 高级技巧：使用 ControlNet 控制器

要想更精确地控制生成效果，可以启用 ControlNet 控制器。进入 Web-UI 页面，打开 ControlNet 单元；上传参考图片，选中“启用”“完美像素”复选框；选择控制类型与预处理器；设置控制权重；匹配图片尺寸后生成图片。

推荐组合使用多个控制器以实现最佳效果。

Canny（硬边缘）：保留边缘轮廓。

Depth（深度）：控制景深和立体感。

Lineart（线稿）：保持线稿风格。

Tile/Blur（分块 / 模糊）：用于固定颜色（权重数值要设置小一点，避免颜色过于固定而无法产生立体效果）。

5. 算力策略

免费用户：每天登录可获得 300 点算力，每生成一张图片约消耗 3 点算力，相当于每天可免费生成 100 张图片。

付费用户：可获得更多模型选择、更高质量的生成效果和更快的响应速度。

6. 实用建议

(1) 迭代优化：生成的结果通常需要多次尝试和调整,可以更换大模型、叠加 LoRA 模型、调整 ControlNet 控制器、改变重绘幅度或采样方法来控制画面效果。

(2) 细节添加：在生成图像时添加细节描述（如色调、主题等），可以帮助系统更精准地理解我们的需求。

(3) 社区利用：LiblibAI 提供了强大的用户社区，用户可以参与交流、分享创作经验、获取灵感和反馈。

(4) 版权注意：LiblibAI 生成的图像默认为非商业用途。如需商业使用，请遵守相关法律法规并尊重原创者知识产权。

1.2.2 即梦AI创作指南

即梦 AI 是一款功能强大的创意工具，无论你是设计爱好者、内容创作者，还是普通体验用户，它都能帮你高效地产出高质量、风格统一的作品。即梦 AI 的核心功能如表 1-3 所示。

表1-3 即梦AI的核心功能

功能类别	主要功能点	应用场景举例
图片生成与编辑	文生图、图生图、角色一致性控制、边缘轮廓识别	生成概念图、角色设计、产品海报、Cosplay 换装、文创产品设计等
视频创作	图生视频、文生视频、视频特效、对口型	让照片中的人物跳舞或说话、生成短视频内容、为生成的视频中的人物配音等
创意扩展	多视图生成（如三视图）、物料延展	IP 形象三视图生成、周边产品设计（徽章、文化衫等）、社交媒体多尺寸版本适配等
AI 辅助设计	智能提示词优化、无缝扩图、区域重绘	优化生成画面的提示词、扩展图像背景、修改图像局部细节等
专业工具	老照片修复、AI 换脸、AI 生成 PPT	修复旧照片、数字人生成、快速生成演示文稿等

1. 图片生成与编辑

即梦 AI 的图片生成功能非常强大，无论是从文字描述生成图片（文生图），还是基于现有图片生成新图片（图生图），都能产生高质量的结果。

1) 基本步骤

(1) 输入提示词 (Prompt)：这是最关键的一步。好的提示词应该尽可能详细、具体地描述想要的画面。一个有效的公式是：概述 + 主体 + 背景 + 风格 + 画质。概述：图片的整体类型，如“大师级摄影作品”“电影级渲染”“数字艺术作品”；主体：核心对象的具体特征，如人物的外貌、服饰、表情、动作，产品的材质、形态等；背景：场景和环境细节；风格：艺术风格，如“3D 渲染”“皮克斯风格”“宫崎骏治愈风格”“极简主义”；画质：图像质量要求，如“8K 画质”“超高清细节”“杰作”。

(2) 使用参考图 (图生图)：这是即梦 AI 的一大特色，可以极大提升控制精度。上传参考图后，系统会提供多种参考维度选择。智能参考：适合大多数复杂场景，由 AI 智能判断参考内容；人像写真：如果想保持人物外貌特征高度一致，强烈推荐此选项，效果比其他模式好很多；角色特征：用于固定虚拟角色或 IP 形象；风格参考：主要学习和复制图片的艺术风格；边缘轮廓：识别并参考图片的线条和轮廓；其他还包括主体识别、景深、人物姿势等。

(3) 调整参考强度：根据参考图生成新图时，可以调节参考强度值（默认是 50），数值越高，生成图与参考图越相似。

(4) 生成与迭代：单击“生成”后，等待片刻即可得到结果。如果效果不理想，可以调整提示词或参考图，再次生成。

2) 实用技巧

(1) 保持角色一致性：要想让同一个角色出现在不同场景，最好先生成一张满意的人物形象图，然后以它为参考图，选择“人像写真”或“角色特征”模式，输入新的场景提示词进行创作。

(2) 生成角色三视图：对于角色设计，可以添加角色特征参考图，并输入提示词，如“用这个 IP 形象帮我生成三视图，需要正面、侧面、背面视角，白底背景。”

(3) 虚拟换装与 Cosplay：上传人物照片作为图 1，再上传服装图片作为图 2，使用提示词，如“让图 1 的人物穿上图 2 的衣服”，即可实现虚拟换装。

(4) 文创与周边设计：通过描述需求，例如“公司 VI 视觉设计，Logo 和名称如图，整体风格为极简风格，以黑色、白色、深蓝色为主，产品包括帆布包、杯子、文化衫……平铺在一张白色大理石台面上展示”，即梦 AI 即可生成一系列周边产品图，方便与客户或厂商沟通设计。

2. 视频生成

即梦 AI 的视频生成功能可以让静态图片“动起来”，甚至让角色开口说话。

即梦 AI 生成视频的基本步骤如下。

(1) 图生视频：上传一张清晰的图片作为基础，输入视频提示词，描述希望图片中发生什么动作、处于什么场景（如“年轻的女性在草原上跳舞”）。单击“生成”按钮，即可获得一段短视频。

(2) 让角色开口说话（对口型）：在生成的视频或上传的视频中，找到“对口型”功能按钮，输入希望人物说的台词文本，选择一种音色（如“魅力姐姐”“高冷姐姐”“柔美女友”等），有些还可以预听声音效果，生成后人物口型会与音频匹配。

3. 实用技巧

(1) 分镜与故事叙述：可以让即梦 AI 参考图片形象生成一组动作片分镜。例如，提示词可以是“参考科幻电影，讲述一下这个角色跟他的宿敌战斗的故事，需要出 8 张图片，每张图片都要配上中文字幕”。

(2) 儿童绘本与漫画：即梦 AI 支持生成具有一致角色的多张图片，非常适合制作儿童绘本或四宫格漫画。

4. 高级技巧与提示词公式

1) 利用 DeepSeek 优化提示词

即梦 AI 内置了 DeepSeek 模型，可实现提示词优化和扩展。用户可以用自然语言描述需求（例如：“帮我生成安热沙品牌夏日防晒 C4D 海报。产品采用金属材质，搭配海浪、沙滩……”），DeepSeek 会将其转化为高质量、细致的即梦 AI 提示词。

2) 提示词公式参考

(1) 通用高质量图片提示词公式：“图片风格 + 描述主体及其细节 + 描述背景环境 + 颜色色调说明 + 构图 / 镜头 / 画质要求。”

(2) 电商海报提示词公式：“3D 渲染，[品牌名][产品名] 海报。主体是 [产品具体描

述 + 材质]。前景是 [××]，背景是 [××]。颜色以 [××] 为主。添加 [品牌 Logo/Slogan 等文案]。超高清细节，8K 壁纸。”

(3) 创意场景提示词公式：“生成 [品牌] 数字艺术作品，[产品] 放置在画面中央。大地，[创意材质构成的土地]。海洋 / 水域，[创意液体构成的水体]。山脉，[创意材质构成的山脉]。植被，[创意材质构成的植物]。”（常用于构建食物、饮品等组成的奇幻世界）

3) 批量生成与延展

一旦生成一个核心形象或场景，可以利用同一参考图或相似提示词公式，快速批量生成横版、竖版、暗黑模式等不同尺寸和风格的延展素材，适配 H5、小程序、App 等不同渠道。

4) 创意应用场景

(1) 个人娱乐：制作自己的 AI 写真集，让老照片动起来或开口说话，为家人或朋友制作有趣的生日祝福视频。

(2) 社交媒体内容：快速生成高质量的配图、短视频内容，保持账号更新频率和画风统一。

(3) 电商与营销：生成产品海报、创意广告图、展示视频，设计品牌 IP 形象及其周边。

(4) 设计沟通：快速生成设计草图和方案雏形，用于团队内部或与客户的前期沟通，提高效率。

5) 注意事项

(1) 参考图质量：参考图的质量会直接影响生成结果。应尽量选择清晰、主体突出、光线良好的图片。对于人像，正面照效果通常更好，可根据需要准备多角度照片。

(2) 提示词迭代：第一次生成的效果未必完美，需要根据结果不断调整和优化提示词，这是一个迭代的过程。

(3) 版权与伦理：尊重版权和肖像权，谨慎使用他人拥有清晰版权的图片或肖像作为参考图。注意生成内容的合规性。

1.2.3 DeepSeek创作指南

1. 访问与注册

(1) 网页端。访问 DeepSeek 官网，单击“开始对话”按钮即可使用。

(2) 移动端。在应用商店搜索 DeepSeek 下载官方 App。注册账号，虽然部分功能无须登录即可体验，但注册账号（支持邮箱、手机号或第三方授权登录）可以享受更完整的服务，例如保存对话历史、跨设备同步等。

2. 核心功能与模式

DeepSeek 核心功能与模式如表 1-4 所示。

表1-4 DeepSeek核心功能与模式

功能模式	适用场景	使用说明
深度思考 (R1 模式)	复杂推理、代码调试、数学推导、多步骤处理任务	处理复杂任务时，可手动开启此模式以获得更深入分析和答案

续表

功能模式	适用场景	使用说明
联网搜索	查询实时信息，如最新新闻、赛事比分、政策变动、市场价格等	需要获取最新信息时，可手动开启“联网搜索”模式
文件上传	分析数据 (CSV/Excel)、总结文档 (TXT/PDF)、处理文本信息	在输入框附近通常有上传按钮，最大支持 100MB 的文件

重要提示，“深度思考”和“联网搜索”是两种不同的模式，可根据需要开启或关闭。

DeepSeek 的知识库有截止日期（例如可能是 2024 年某时间点），因此查询非常近期的事件时，务必开启“联网搜索”功能。

3. 高效提问技巧

想让 DeepSeek 更准确地理解我们的意图并提供高质量回答，可通过以下技巧实现。

万能提问公式，一个结构清晰的提问通常包含三个要素：背景+需求+要求(可选)。背景：简要说明情况或上下文。需求：清晰陈述想要什么。要求（可选）：指定格式、风格、长度等限制条件。例如，普通提问：“帮我写一篇作文。” 高效提问：“我正在读初中（背景），需要写一篇关于‘我的梦想’的记叙文（需求）。要求 500 字左右，语言生动，包含一个具体事例（要求）。”

4. 其他实用技巧

(1) 分解复杂任务：如果有一个大项目，将其拆分成几个小步骤逐步提问，更容易获得优质结果。

(2) 多轮对话与追问：DeepSeek 支持上下文理解，可以基于它的回答继续追问，例如：“针对第二点能否再详细说明？”或“能否用更通俗的语言解释一下？”

(3) 使用“说人话”指令：如果得到的回答太专业或晦涩，可以尝试在提问后加上“请用通俗易懂的语言解释”或“说人话”，AI 会尝试用更简单的方式说明。

(4) 角色扮演：让 AI 扮演特定角色来获取更专业的答案，例如：“你是一名资深营养师，请为我设计一份一周的减脂食谱。”

5. 实用场景示例

DeepSeek 能应用在许多场合，以下是一些常见例子。

1) 学习与教育

(1) 解数学题：“解方程 $2x + 5 = 15$ ，请分步骤解释。”

(2) 写作文：“帮我生成一份关于‘人工智能利弊’的议论文大纲，包含正反观点。”

(3) 语言学习：“用‘confidence’造三个不同时态的句子，并提供中文翻译。”

2) 工作效率

(1) 代码助手：“用 Python 的 Pandas 库读取一个 CSV 文件，并显示前 5 行数据。”

(2) 调试纠错：“我的这段 Python 代码：list index out of range，请问如何修复？”（然后粘贴你的代码）

(3) 数据处理：“分析我上传的销售数据 Excel 表，计算第三季度的总销售额并按地区

排序。”

(4) 内容创作：“模仿科技博主的风格，写一篇关于 iPhone 新功能评测的短文，300 字左右。”

3) 生活与创意

(1) 制订计划：“我有一为期一周的北京旅行计划，主打人文历史和美食，请推荐行程。”

(2) 创意生成：“编写一个短篇科幻故事，主题是时间旅行悖论。”

(3) 获取实时信息（需开启“联网搜索”）：“总结一下苹果公司最新产品发布会的主要消息。”

6. 高级使用技巧

(1) 内容优化与迭代：如果对首次生成的答案不满意，可以进一步提出修改要求，例如：“这个版本太正式了，能不能让它更口语化一些？”或者“在开头增加一个总结性的引言。”

(2) 风格模仿：可以要求 DeepSeek 模仿特定的风格或口吻进行创作，例如：“模仿李白写一首关于月亮的诗。”或“用贴吧 ××ID 的语气评论一下这件事。”

(3) 组合使用模式：对于复杂任务，可以组合使用不同模式。例如，先开启“联网搜索”模式获取最新数据，再启用“深度思考”模式进行深入分析。

7. 注意事项

(1) AI 可能会产生错误或过时的信息（这通常被称为“幻觉”）。对于非常关键或重要的信息（尤其是医疗、法律、财务等方面的建议），务必通过权威渠道进行二次核实。

(2) 切勿向 AI 透露或上传包含个人敏感信息（如真实身份证号、手机号、家庭住址、银行账号等）的内容。如需上传文件进行处理，尽量先进行脱敏处理。

(3) DeepSeek 目前主要以文本处理为主，它的知识库并非完全实时更新，需要用“联网搜索”功能获取最新资讯。

(4) 善用工具而非依赖，将 DeepSeek 视为提升效率和创造力的助手，而非解决所有问题的唯一方案。独立思考永远重要。

1.3 基于AIGC的版式设计概述

1.3.1 版式设计的概念

版式设计又称编排设计或版面设计，是指设计者根据设计主题和视觉需求，在预先设定的有限版面内运用造型要素和形式法则，将文字、图形、图像、符号及色彩等视觉传达信息要素，进行有组织、有目的的组合排列的设计行为与过程。

版式设计是现代设计艺术的重要组成部分，也是视觉传达的重要手段。它不仅是一种艺术构思与编排技术相结合的工作，更实现了技术与艺术的高度统一。因此，版式设计是现代设计者所必备的基本功之一。

版面是展示信息的重要载体，也是视觉设计中的重要组成部分。版式设计包含平面与空

间两方面视觉传达的内容。版面的信息传达既包括文字、图形、色彩等二维形式，还包括以平面设计形式为主的单体版面的连续和组合等。它既要解决版面内的图文关系，又要处理各版面之间风格的变化与统一，还要将设计要素与展示空间界面相结合，创造信息传达方式的丰富性与多样性。

1.3.2 版式设计的应用范围

版式设计的应用范围非常广泛，包括报纸、刊物、书籍（画册）、海报、广告、产品样本、挂历、展架、易拉宝、招贴画、唱片封套以及网页页面等平面设计各个领域，另外在展示设计、环境设计、装饰设计等领域的应用也较为普遍，如图 1-2~ 图 1-6 所示。

图1-2 书籍封面、封底及内页版式

图1-3 包装设计版式

图1-4 网页界面设计版式

图1-5 报纸设计版式

图1-6 海报设计版式

1.3.3 版式设计的风格演变

1. 早期的版式设计

从殷墟出土的甲骨文和大量刻在青铜器上的铭文（见图 1-7）能够看出，中国古代文字从上到下、从右到左的版式形式已然确立，并由此奠定了此后数千年汉字版式的基本规范。

西方历史上最早记载的版面形式，约在公元前 3000 年的古巴比伦，由美索不达米亚地区的苏美尔人创造。苏美尔人将湿泥做成块状泥板，再用木片在其上压刻出具有凹槽的文字，即楔形文字。楔形文字按照一定的规律进行排列，形成了西方最早的编排形式，如图 1-8 所示。

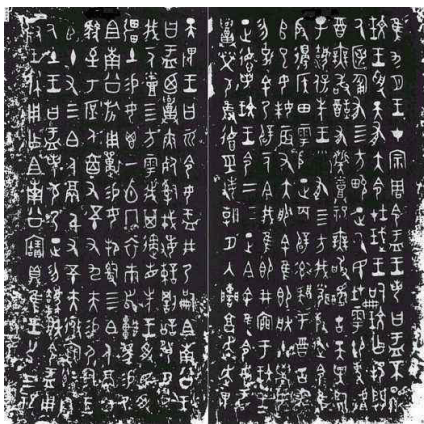

图1-7 青铜器铭文拓印

图1-8 楔形文字

2. 版式设计的风格演变

版式设计的风格演变是随着世界艺术的发展而不断变化的。20 世纪世界艺术风格主要经历了四个重要时期。下面介绍每个时期版式设计发展的不同特点及影响。

1) 风格演变的第一个时期

版式设计风格演变的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、装饰艺术为代表。其特点是对版面构成的形式要素进行分析组合及对理性规律展开探索。

(1) 立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流派，1908 年始于法国，代表艺术家为毕加索和布拉克。

立体主义的艺术追求碎裂、解析、重新组合的形式，形成分离的画面，以许多组合的碎片形态作为核心表达载体。艺术家以多维角度来描写对象物，将其置于同一个画面之中，以此来表达对象物最为完整的形象。物体的各个角度交错叠放形成了许多垂直与平行的线条，散乱的阴影使立体主义的画面没有传统西方绘画的透视法构成的三维空间错觉。背景与画面的主题交互穿插，让立体主义的画面形成独有的二维空间设计特色，如图 1-9 和图 1-10 所示。

图1-9 毕加索《亚威农少女》（1907）

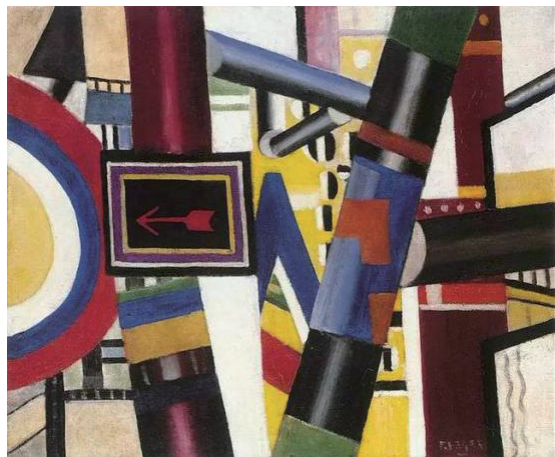

图1-10 费尔南·莱热《城市》

(2) 未来主义运动起源于 20 世纪初的意大利，是在绘画、雕塑和建筑上的一场设计运动，主张对工业化极端膜拜和高度的无政府主义，反对任何传统艺术形式，蔑视社会文化、文明，极端地追求个性自由，探索在时间、空间与机械美学方面的表现。在版面编排上，未来主义鲜明地提出反对严谨正规的排版方式，提倡自由组合，即编排无重心、无主次，字体样式繁杂、排布错落杂乱，呈现出完全散乱的无政府主义形式，倡导“自由字体”毫无拘束的编排，其中各种字体及大小字母混杂、高低错落地混乱组合，甚至文字不再只是表达内容的媒介物，而成为设计构成的一种视觉元素与符号，如图 1-11 ~ 图 1-14 所示。

图1-11 《哥尔多尼剧院：新未来主义戏剧》海报

图1-12 马里内蒂《语言的自由》

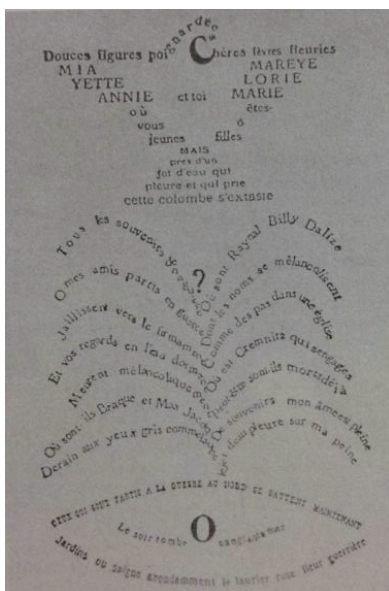

图1-13 纪尧姆·阿波利奈尔《图像诗》

图1-14 阿登戈·索菲奇诗歌集内页

(3) 达达主义艺术运动是 1916 年至 1923 年间出现于法国、德国和瑞士的一种艺术流派。达达主义是一种无政府主义的艺术运动，它试图通过废除传统的文化和美学形式来发现真正的现实。

在艺术观念上，达达主义强调自我、反理性，认为世界没有任何规律可循，所以表现出强烈的虚无主义特点，即随机性和偶然性、荒诞与杂乱。达达主义与未来主义在编排设计上的相似之处，在于用照片和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、自由化、相互矛盾化。这种革命性的大胆尝试与突破对以后的设计师影响很大，如图 1-15 ~ 图 1-18 所示。

图1-15 达达主义杂志封面

图1-16 达达主义版面编排

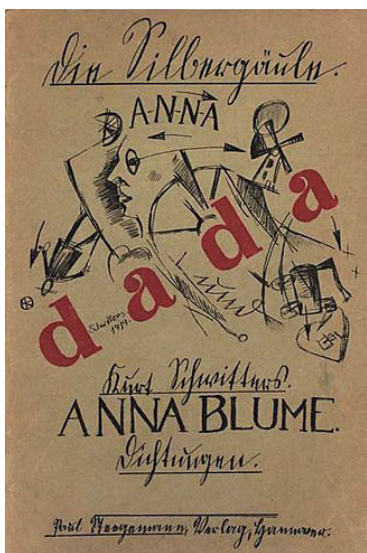

图1-17 达达主义版式编排

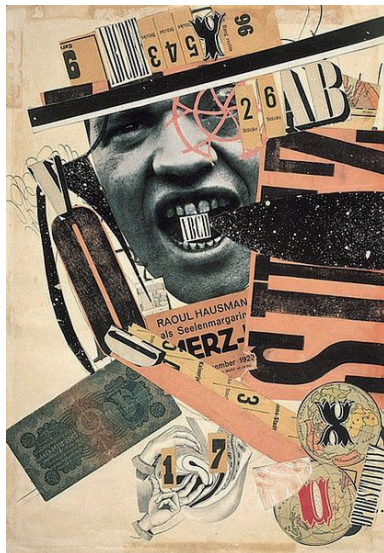

图1-18 库尔特·施威特斯拼贴版式作品

(4) 超现实主义是兴起于法国的文学艺术流派，源于达达主义，对视觉艺术影响深远，于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界。它的主要特征是以所谓“超现实”“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉，认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚，最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义认为创作的目的是重新寻找和了解社会的实质，无计划、无设计的下意识或潜在的思想动机更真实，例如用写实的手法来描绘、拼合荒诞的梦境或虚无的幻觉，如图1-19和图1-20所示。

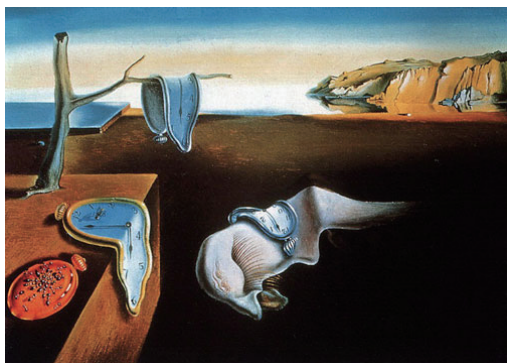

图1-19 萨尔瓦多·达利超现实作品《记忆的永恒》

图1-20 萨尔瓦多·达利超现实作品《抽屜人》

(5) 现代主义的特点是理性主义,“功能决定形式”不是一种风格,而是一种信仰。现代主义最鲜明的主张是“形式追随功能”,反对装饰的烦琐,提倡简洁的几何形式,所以现代主义在平面设计上作出了很大的贡献:① 创造了以无衬线的国际字体为主体的新字体体系,并得以广泛应用;② 在平面设计上开始对简洁的几何抽象图形进行探索设计;③ 将摄影作为平面设计插图的形式进行研究;④ 将数学和几何学应用于平面设计,为骨骼法的创造奠定了基础,如图 1-21 所示。

2) 风格演变的第二个时期

版式设计风格演变的第二个时期以第一次世界大战后兴起的俄国构成主义、荷兰风格派、德国包豪斯派为代表。它们的特点是强调平面设计中的科学化、理性化、功能化、减少主义和几何化,为艺术设计的观念和思想奠定了坚实的基础。

(1) 俄国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,版面编排常以几何的形式构成,同时也带有未来主义、达达主义自由拼合与无序的特点。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,如图 1-22 ~ 图 1-23 所示。

(2) 风格派是 1917 年在荷兰出现的几何抽象主义画派,以《风格》杂志为中心。主要领袖为皮特·蒙德里安。蒙德里安喜欢用新造型主义这个名称,所以风格派又称作新造型主义。风格派完全拒绝使用任何具象元素,主张用纯粹几何形式的抽象来表现纯粹的精神,认为抛开具体描绘与细节,才能避免个别性和特殊性,获得人类共通的纯粹精神表现,风格派的版式特点可归纳为:① 高度的理性化,完全采用简单的纵横编排方式,除纵横的几何分割块外,没有其他装饰;② 字体完全采用无衬线字体;③ 版面编排采用非对称方式,但追求非对称的视觉平衡;④ 尝试在版面上进行直线的骨骼分割构成,如图 1-24 ~ 图 1-26 所示。

图1-21 现代主义海报版式

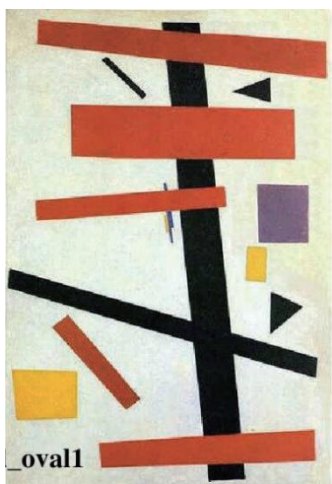

图1-22 马列维奇作品 (1914年)

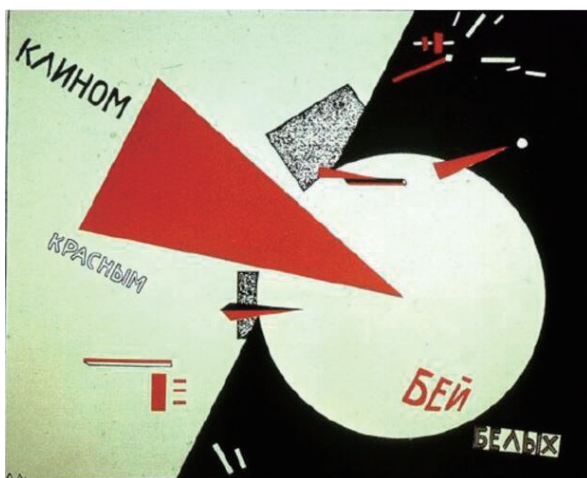

图1-23 《用红色楔形打败白色》 (1919年)

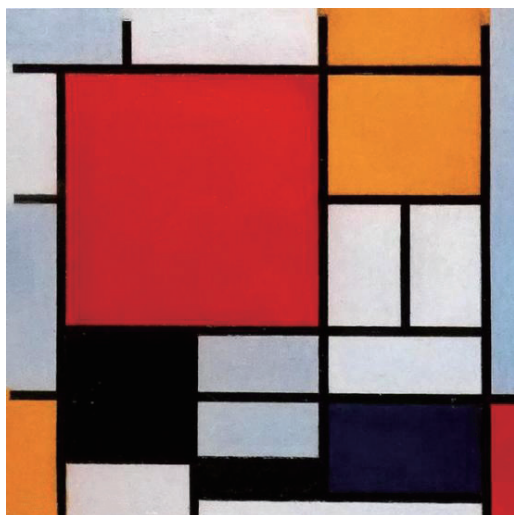

图1-24 皮特·蒙德里安作品

图1-25 莱克作品

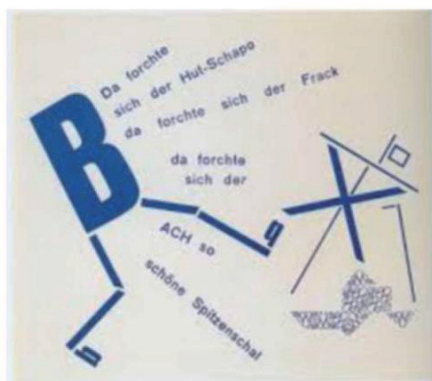

图1-26 杜斯伯格作品

(3) 包豪斯是德国魏玛市国立包豪斯学校的简称，后改称设计学院，习惯上仍沿称“包豪斯”。在两德统一后位于魏玛市的设计学院更名为魏玛包豪斯大学。它的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远影响，魏玛包豪斯大学也是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学校。“包豪斯”一词是格罗皮乌斯创造出来的，是德语 Bauhaus 的译音，由德语 Hausbau（房屋建筑）一词倒置而成。

包豪斯派是现代设计思潮的集大成者。它总结和发扬了自英国工艺美术运动以来各种设计改革运动的精髓，继承了德意志制造联盟的传统。现代艺术各个流派的代表人物不少都曾到包豪斯学校任教或讲学，这促进了现代主义的融汇和发展。

在设计理论上，包豪斯派提出了三个基本观点：艺术与技术的新统一、设计的目的是人而不是产品、设计必须遵循自然与客观的原则来进行。

包豪斯派的平面设计风格是在俄国构成主义、荷兰风格派和德国现代主义设计的影响下综合发展和逐步完善形成的。包豪斯派的平面设计思想及风格具有强调科学化、理性化、功能化、减少主义和几何化的特点，注重启发学生的潜在能力和想象力，注重字体设计，采用无衬线字体和简略的编排风格，如图 1-27 和图 1-28 所示。

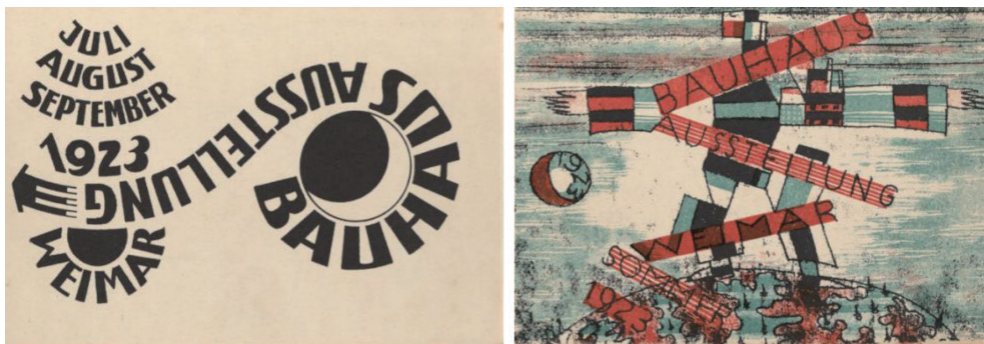

图1-27 包豪斯派平面设计风格（1）

图1-28 包豪斯派平面设计风格（2）

3) 风格演变的第三个时期

版式设计风格演变的第三个时期为第二次世界大战后 20 世纪 50 年代至 70 年代的国际主义主导设计时期。国际主义风格在平面设计上的贡献是研究出了骨骼排版法,即将版面进行标准化分割,将字体、插图、照片等按照划分的骨骼编排在其中,取消编排的装饰,采用朴素的无衬线字体,采用非对称的版面编排。国际主义在形式上以“少即是多”的减少主义特征为宗旨,其特点是高度的功能化、标准化、系统化。其反装饰的排版风格,简明扼要的视觉形式,有利于实现国际化视觉传达,因此很快被世界各国采用。但这种风格的缺点是过于严谨刻板,版面单调冷漠、缺乏生气。

这一时期国际主义的设计家们对无衬线字体进行了深入研究,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,有的字体已采用电脑字体。

随着社会的不断进步以及国际交流与合作的不断增强,平面设计的国际化趋向越来越明显,而各国的本土文化特征逐步消失,被国际主义特征取代。视觉传达普遍存在设计刻板、高功能化、理性化、缺乏民族性、千篇一律的问题,这一问题各国都已认识到并都努力去挖掘民族个性。这种设计的相似性是国际主义自身无法规避的,是国际社会高速发展与交往融合的必然,是社会发展的需要,同时也印证了国际主义风格主导世界设计的必然趋势,如图 1-29 ~ 图 1-33 所示。

4) 风格演变的第四个时期

版式设计风格演变的第四个时期以 20 世纪 60 年代开始的后现代主义平面设计为核心,兼具计算机网络等多元化媒体传达特征。其特点是在思想体系上全面否定与反讽传统的一切文明,主张强调自我感受,它们对人类自古典文明以来的传统艺术进行了全面的、革命的、彻底的改革,完全改变了视觉艺术的内容、形式和服务对象。

图1-29 西奥·巴尔莫设计海报(1928年)

图1-30 西奥·巴尔莫设计展览海报(1940年)

图1-31 乌尔姆设计学院
ulm 1 刊物封面

图1-32 马克斯·比尔设计海报

图1-33 马克斯·比尔 l'anno 1951
设计海报

(1) 后现代主义：如果把第二次世界大战前的社会称为“工业化社会”，那么 20 世纪 60 年代末以后则被称为“后现代社会”。后现代主义也是从建筑设计开始发展起来的，与现代主义比较，二者宗旨一致、风格接近。从意识形态上看，后现代主义是对现代主义、国际主义设计的一种装饰性发展。

后现代主义反对“少即是多”的减少主义风格，主张以装饰手法传达视觉上的丰富，而不是以单调的功能主义为中心。它提倡设计的个性自由和对艺术的自我宣泄，采用戏谑的方式进行装饰设计，因而版面的字体、插图或排版都充满了欢乐、游戏、调侃、疯狂的特点，甚至有意制造版面矛盾冲突、主次混乱、字体分解叠合等效果，具有反国际主义刻板风格的味道，但并没有抛弃现代主义和国际主义平面设计的视觉传达特点，如图 1-34 和图 1-35 所示。

图1-34 瑞士风格海报

图1-35 后现代主义版面

(2) 计算机网络多元化媒体传达: 20 世纪 80 年代至 90 年代, 计算机技术、数码技术、信息媒体的迅猛发展, 改变了人们的生产方式和生活方式。在平面设计上, 计算机技术的广泛普及运用, 给平面设计工作带来了极大的方便。数码革命使平面设计从排版编辑、图像处理、文件刻录、印刷、扫描到数码相机设备的配合都发生了巨大变化, 缩短了手工劳动时间, 提高了效率和质量, 促进了信息的传播, 使平面设计进入了前所未有的一个崭新阶段。网络媒体的出现, 使平面设计从二维的静态表达发展到动态、互动的多元媒体表达, 如图 1-36 和图 1-37 所示。

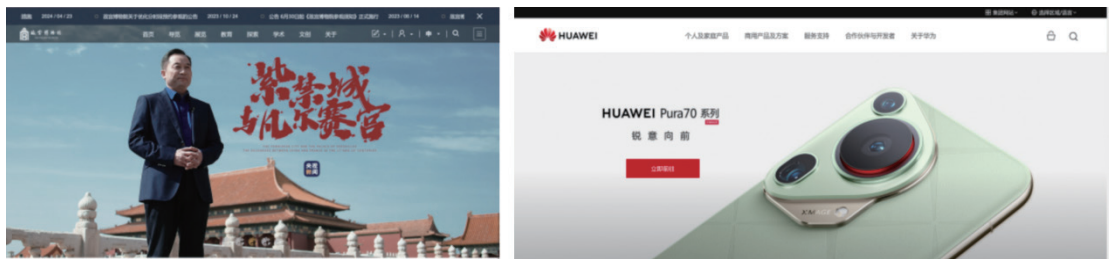

图1-36 网页Banner设计

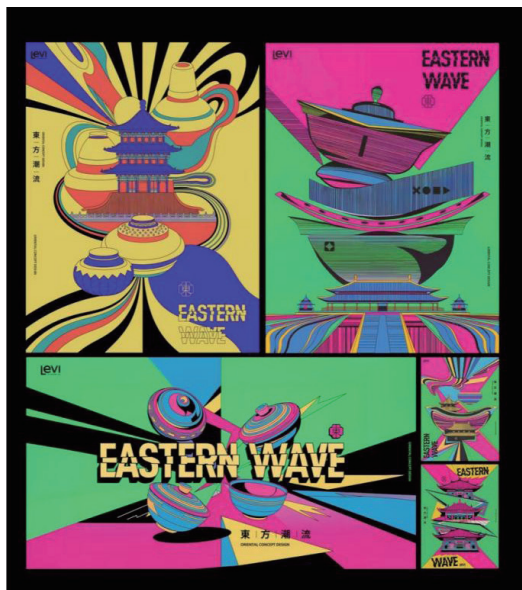

图1-37 AI生成系列海报设计

1.4 AIGC版式设计构成要素

版式设计是将文字、图形、色彩等视觉元素进行有目的的组合排列, 以形成美观且功能明确的页面布局。其每个构成要素都在信息传达和视觉效果的塑造中起着重要作用。

1.4.1 文字

文字是版式设计的主要构成因素和信息传达的主要元素，几乎所有的版式设计都离不开文字。文字是商品的嘴巴，可以为不会说话的商品作自我介绍，无论是书籍名称、广告标题、商品品牌名及有关商品的宣传和使用方法，都需要用文字来表达。设计的主题内容（标题、正文、注解等）离不开文字，观众通过文字可以获得主要信息。在版式设计中，不仅要注意文字的语义传达，还要注意文字的形象与编排对信息传达的影响，也就是要研究文字的视觉传达作用，如图 1-38 和图 1-39 所示。

图1-38 书籍目录页中的文字

图1-39 宣传物料中的文字

1.4.2 图形

图形在版式设计中占有很大比重，视觉冲击力比文字强 85%，是版式设计的主要内容。但这并不代表语言或文字的表现力减弱了，而是图形在视觉传达中能辅助文字，帮助理解，可以使版面更立体、真实。在文字版面中加入图形图片可立即引起视觉流程的变化，表现在：图形图片可以烘托主题、增强文字说服力，有效吸引观者视线；图形的形式、大小、数量等能够引导读者注意力，提高读者阅读兴趣，如图 1-40 所示。

图1-40 海报中的图形

1.4.3 色彩

色彩较之图文对人的心理影响更为直接,且具有更感性的识别性能。现代商业设计对色彩的应用已上升至“色彩营销”的策略高度,成为商品促销、品牌塑造的重要手段,如图 1-41 所示。

图1-41 包装中的色彩

总之,文字、图形、色彩等要素在版式设计中并不是孤立存在的,而是互相关联、相辅相成的,要根据版式的统一要求进行合理安排,以突出展示信息为目的,杜绝多余视觉元素抢占主体视线降低信息传达效率。

1.5 AIGC版式设计原则

版式设计原则体现在思想性与单一性、艺术性与装饰性、趣味性与独创性、整体性与协调性等方面。

1.5.1 思想性与单一性

版式设计的目的是更好地传达信息、引导大众的注意力。设计师不能仅满足于个人风格表现而设计与主题不相符的字体和图形,这往往是造成设计失败的主要原因。一个成功的排版,首先必须明确客户的实际需求,并深入了解、研究与设计相关的各因素,简要调研是设计工作的良好开端。版面要体现内容的主题思想,以增强读者的注意力与理解力。版面确立唯一的视觉重心(视觉重心单一性),画面主次分明,重点突出,避免元素杂乱分散观者注意力。只有做到主题鲜明突出、简洁直观,才能达到版面设计的最终目标,如图 1-42 所示。

图1-42 版面的思想性与单一性

1.5.2 艺术性与装饰性

排版设计要想更好地为版面内容服务,就要寻求最佳的版面视觉语言。构思立意是设计的第一步,也是设计中需进行的思维活动。主题确定后,如何设计构图布局与表现形式等就

成为版面设计艺术的核心。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一，并具有审美情趣？这取决于设计者的文化修养。因此，版式设计是对设计者思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。

文字、图形、色彩等共同构成版面的装饰元素，通过点、线、面的组合与排列构成，并采用夸张、比喻、象征等手法体现视觉效果，既美化了版面，也提高了传达信息的效率。装饰是运用审美特征构造出来的，不同类型的版面信息，具有不同的装饰形式，它不仅起着弱化其他信息、突出版面信息的作用，而且能使读者从中获得美的享受，如图 1-43 所示。

图1-43 版面的艺术性与装饰性

1.5.3 趣味性 & 独创性

版式设计的趣味性，主要指表现形式蕴含的情趣，这是一种活泼性的版面视觉语言。如果版面本无多少精彩内容，就要靠制造趣味取胜。版面充满趣味性能够为传播内容增色，从而更好地吸引、打动受众，使版面效果脱颖而出。趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来营造。

鲜明的个性是版式设计的创意灵魂，独创性原则实质上是突出个性化特征的原则。版面同质化即版面多是单一化与概念化的大同小异，单调平淡，难以吸引受众注意，很难给人留下深刻的印象。因此，要敢于思考、敢于别出心裁、敢于独树一帜，在版式设计中多一点个性少一些共性，多一点独创性少一些一般性，这样才能赢得受众青睐，如图 1-44 所示。

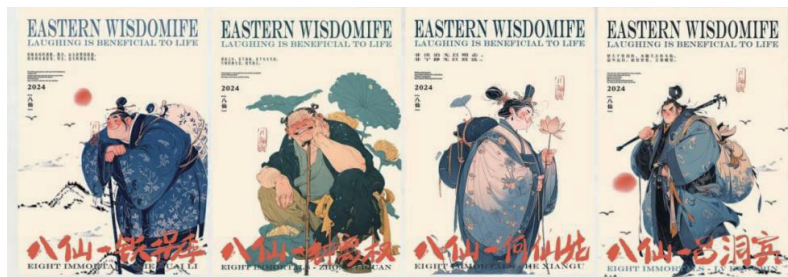

图1-44 版面的趣味性与独创性

1.5.4 整体性与协调性

版式设计是传播信息的桥梁，所追求的完美形式必须符合主题思想内容，这是版式设计的根基。只注重表现形式而忽略内容，或只堆砌内容而缺乏艺术表现，版面都是不成功的。只有将形式与内容合理统一，强化整体布局，才能取得版面构成中独特的社会价值和艺术价值，解决设计应说什么、对谁说和怎样说的的问题。

版面的协调性原则，即强化版面各种编排要素在版面中的结构及色彩关联性。设计时要把握具体设计内容与形式表现之间的内在关系，理清文字与文字、文字与图形、整体与局部之间的构成关系。通过对版面图文进行整体组合与协调性编排，可使版面具有秩序美、条理美，从而获得更好的视觉效果，如图 1-45 所示。

图1-45 版面的整体性与协调性

1.6 AIGC版式设计流程

从前期需求分析到最终成果落地的系统性工作路径，需兼顾信息逻辑与视觉美学。以下是从专业设计角度梳理的完整流程，结合了实践中的关键环节与决策要点。

1.6.1 前期调研与需求分析

- (1) 确定版式设计类型（如海报、书籍、网页、包装等），明确核心信息，包括需突出的主题、需传达的关键信息或情感价值，并深入了解目标人群的年龄、文化背景、审美偏好等特征。
- (2) 收集相关的文字素材，区分标题、正文、注释等层级，预估文字量以规划版面空间，收集相关的视觉素材（如图片、插画、Logo等），并确认素材风格。

1.6.2 框架规划与草图构思

(1) 信息层级梳理：用思维导图或列表区分信息，如“主标题 > 副标题 > 核心数据 > 辅助说明”，为视觉层级设计提供依据。

(2) 模块划分：将内容划分为逻辑区块（如标题区、图文区、注释区、版权区），明确各模块的功能与关联。

(3) 手绘草图进行简易排版：用铅笔在纸上快速绘制多版草图，尝试不同布局方案（如横版 / 竖版、对称 / 非对称、满版 / 留白型），重点标注元素位置、大小比例与视觉流向（如箭头示意视线从起点到终点）。

(4) 网格系统搭建：根据内容模块选择网格类型（如多栏网格适合文字密集的版面，自由网格适合创意设计），用标尺或辅助线在软件中预设框架。

1.6.3 视觉元素执行与排版

(1) 文字处理与编排：主标题选择醒目、符合主题风格的字体；正文优先考虑可读性，控制字号与行间距；通过字号、字重、颜色对比等区分文字层级。

(2) 图形与色彩整合：精修图片，如调整亮度、对比度、色调，剪裁至合适比例，添加特效增强层次感；设置图形与文字的关系，如采用“图压文”“文绕图”或“图文并置”等方式以确保视觉协调；色彩方案落地，基于主题确定主色调，通过色卡工具生成辅助色与中性色组合。

(3) 空白与视觉流程优化：分配留白，调整模块间距以避免信息拥挤，利用负空间突出重点。

(4) 视觉流程引导：通过元素大小递减（主图 > 辅图 > 图标）、色彩明暗对比（亮色吸引视线）或线条（箭头、斜线）引导阅读顺序。

1.6.4 调整与反馈迭代

(1) 视觉平衡检查：检查元素分布是否均衡，可通过“眯眼观察法”快速判断版面重心；检查是否运用统一设计元素构建视觉节奏，避免杂乱；在不同设备或尺寸下预览版面，确保文字清晰、图片不失真。

(2) 收集反馈与修改：向客户、团队成员或目标受众展示初稿，收集关于“信息是否清晰”“是否具有视觉吸引力”的反馈。

(3) 迭代调整：基于反馈优先级修改，保存多版方案以便对比。

1.6.5 输出与交付

(1) 规范文件格式与输出标准：根据用途导出成品文件，同步整理源文件，保存 AI、PSD 等源文件，打包字体、图片素材，标注图层名称与修改说明，方便后续编辑。

(2) 最终校验，细节核对：检查文字有无错别字、标点符号是否规范、图片版权声明是否完整、色彩数值是否准确。

1.6.6 AIGC海报版式设计流程案例

- (1) 明确设计主题并运用 DeepSeek 生成文字设计方案。
- (2) 收集相关设计资料（图片、文字、色彩）。
- (3) 根据选定方案确定版式设计风格。
- (4) 运用即梦 AI 生成图片和主题字设计，如图 1-46 所示。
- (5) 将生成的图片与文字文件导入 Illustrator 或 Photoshop 进行调整处理。
- (6) 运用软件辅助完成最终稿，如图 1-47 所示。

图1-46 即梦AI生成图片

图1-47 AI软件辅助完成最终稿效果

1.7 项目演练——促销海报设计

使用 AIGC 设计一幅电商大促海报，要求受众为年轻消费者，需突出优惠力度与紧迫感。设计构思：采用“满版型 + 中心型”结构，主标题居中放大，搭配促销产品图。

步骤 01 向 DeepSeek 提出方案要求，生成文生图提示词，如图 1-48 所示。

 今天有什么可以帮到你？

请设计一幅 618 主题促销海报背景图片，受众为年轻消费者，采用“满版型 + 中心型”结构，禁止出现文字，请给出设计方案，并形成即梦 AI 提示词。

 深度思考 联网搜索

图1-48 文生图提示词

步骤 02 DeepSeek 给出设计方案，如图 1-49 所示。

6.18促销海报设计方案

- **主体**：一张为618购物节设计的充满活力与动感的海报背景，面向年轻消费者。
- **构图**：满版型布局，中心型构图。
- **背景**：背景是渐变玫红、电光紫和活力橙混合的抽象、充满能量的画面，包含几何形状、流体形态和发光粒子效果，营造出纵深感和动感。
- **元素**：放射状光线和漂浮的图标（购物车、礼盒）充满空间。
- **中心**：中心位置突出展示一个时尚的现代产品（如无线耳机或智能手机）。
- **细节**：赛博朋克美学，高对比度，丰富细节，4K画质，超精细。

图1-49 设计方案

步骤 03 将设计方案复制到即梦 AI 中，选择“图片生成”选项，如图 1-50 所示。

图1-50 图片生成（即梦AI）

步骤 04 根据生成的内容，选择合适的图片，如图 1-51 所示。

图1-51 选图

步骤 05 在灵感字库中选择风格一致的字体作为参考，将其改为所需文字内容并生成主题文字，如图 1-52 和图 1-53 所示。

图1-52 选择参考字体

图1-53 生成主题文字

步骤 06 利用 Photoshop 软件进行抠图，并将文字和背景图片进行合成，如图 1-54 所示。

图1-54 图片合成

本章小结

通过本章的学习，我们可以简单地了解 AIGC 版式设计的概念，了解版式设计的发展历程及其在每一发展阶段的主要特点，掌握 AIGC 版式设计的基本流程和设计构思过程，为后面章节的学习奠定理论基础。

思考与练习

1. 版式设计的概念是什么？
2. 版式设计经历了哪些发展阶段？
3. 版式设计时为什么要先了解主题、熟悉设计背景？
4. AIGC版式设计的流程包括哪几步？