

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

版面设计

主 编 刘宗红
副主编 王 芳

BAN
MIAN
SHEJI

安徽美术出版社

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
JIAOCAI

21世纪高等院校美术专业教材

版面设计

主 编 刘宗红
副主编 王 芳

BAN
MIAN
SHEJI

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业教材编委会

主 任 黄泽秋

副 主 任 牛 昕 武忠平 巫 俊

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

马忠贤 王 健 叶 勇

史启新 巫 俊 张利华

张 彪 李锦胜 李向伟

李方明 陈 林 吴同彦

吴纯玉 杨大松 杨长胜

高 鸣 高 飞 徐 兵

黄少华 黄 凯 崔基旭

谢丽君 傅爱国 蒋耀辉

翟宗祝 翟 勇 潘志亮

策 划 牛 昕 武忠平

主 编 刘宗红

副 主 编 王 芳

责任编辑 谢育智

责任校对 司开江

装帧设计 武忠平

图书在版编目(CIP)数据

版面设计 / 刘宗红主编. 王芳副主编. —
合肥: 安徽美术出版社, 2003. 9
21世纪高等院校美术专业教材
ISBN 7-5398-1177-3

I. 版... II. 刘. 王... III. 工业
设计—高等院校—教材 IV. TB47

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第
075819号

21世纪高等院校美术专业教材

版面设计

主编: 刘宗红 副主编: 王 芳

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4.5

2004年6月第1版

2004年6月第1次印刷

ISBN 7-5398-1177-3 定价: 30.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址
不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合
肥市跃进路1号安徽省版权局中国著作权使用
报酬收转中心安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,全国各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,各地已有许多本科院校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办大专院校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会主义现代化建设事业多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,尤其要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用当今高校通用的新型艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,规范教学的管理,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要面向世界,面向现代化,认真研究当今世界新的艺术教育动向,把握教育部近年来颁发的有关

学科的教学大纲和课程标准,在充分体现时代精神和规范、标准要求的前提下,编出切实适用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握当今高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材真正既能符合新世纪高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和地方人文美术色彩,有一定的时代特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,才能真正在各地推广开来。

这次组织编写的这套教材,集中了各地高校一批专业专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,体现了一些新的教学理念,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和当今高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了由我国新一代学者自己编写的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两个专业,与各地院校的专业设置是相配套的,在各地高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断地修改和完善,使我们的教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类新型高校教材必将形成,我们的高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2002年8月

目 录

概 述	1
第一章 导言	3
第一节 版面设计的概念与功能	3
第二节 版面设计的源流	3
第三节 版面设计与时代的发展	7
第四节 版面设计与视觉冲击力	11
第二章 版面设计基本要素	14
第一节 点、线、面的版面构成	14
第二节 黑、白、灰空间构成	22
第三节 大小、虚实空间构成	25
第四节 字体、字号、字距、行距、字体 色彩的运用	27
第五节 标题、正文、段落编排	35
第三章 版面设计原理	38
第一节 形式美与内涵	38
第二节 信息传递与装饰夸张	39
第三节 主体与从属	41
第四节 局部与整体	41
第五节 空灵与繁荣	43
第六节 图片与文字	43
第七节 简约与抽象	45
第八节 比例与适度	46
第九节 鲜亮与沉稳	47
第十节 秩序与突破	48
第四章 版面设计的应用	50
第一节 直销邮件设计 (DM)	50
第二节 小册子设计	50
第三节 书籍装帧设计	51
第四节 广告设计	54
第五节 包装装潢设计	56
第六节 报纸版面设计	58
第七节 企业形象设计	59
第八节 网页设计	59
第五章 互动式版面设计教学	63
参考书目	65
后记	66

概述

版面构成是平面设计中重要的组成部分,它是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的,并承载着文化传统、审美观念和时代精神风貌等方面,被广泛地应用于报纸广告、招贴、书刊、包装装潢、直邮广告(DM)、企业形象(VI)和网页等所有平面、影像等领域。它为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔天地,版面构成艺术已成为人们理解时代和社会的重要界面。

在目前许多国外的设计院校的课程体系中,版面设计是一门相当重要的专业课程。在德国、美国的一些学校里,版面设计课不仅进行平面设计方面的学习,同时也进行立体空间方面的研究。在高校艺术设计专业基础课中包含着版面设计的内容,在专业设计课程中,也有许多涉及到版面设计的内容,如包装设计、样本设计、CIS设计等等。在我国,大多数设计类院校都开设了版面或编排设计课,但总体而言,这些课程在内容和体系上还不够完善,有待进一步提高。在整个现代设计教学的课程体系中,版面设计课有着特定的地位,它属于专业基础课,是在三大构成的基础上,以几何图形的组合编排为主要内容的训练。

版式构成与平面构成练习在某种程度上有着直接的关系。我们首先来分析平面构成对版面设计的基础作用。我们知道“形”是构成的基本要素,它的大小、特征、色相、表现手段等视觉元素不仅在平面构成中起着重要的视觉影响作用,在版面设计中基本形的确立同样也起着重要的主导作用。比如说,“点”是最基本的版式设计要素,它有时是一个字母,有时是一张小图片,有时是一个色块,有时是一个人物或动物的造型,所以,点是可以以任何一种形态出现在版面上的。它可以是抽象的,也可以是具象的,可以单独出现也可以组合出现,但它必须是具体的、有形的、可视的。“线”被理解成是点的发展和变化。通过平面构成的学习,我们知道,线有形状、长短、曲直、粗细、光毛、色彩、肌理等方面的变化。在版面设计的空间中,线起着视觉导向的作用,它有时为外轮廓,有时是装饰要素,有时以单一的形式出现,有时以组合的形式出现,有时分割或聚集画面。可见,线的变化与组合在版面设计中能对版面设计的风格导向起着十分重要的作用。“面”是线的移动变化而形成

的,面是各种基本形态中最富有变化的视觉要素,它包括了点和线的变化。面的表现也包容了各种形态、色彩的变化。在整个基本视觉要素中,面的视觉影响力最大,视觉冲击力最强,它们在画面上往往是举足轻重的。版面设计中“面”的变化包括了面的大小、疏密、对应、肌理、虚实对比,面的开放与封合,面的抽象与具象,面的空间分割,面的动势,面的层次等。平面构成中色彩是很能调动人情绪的因素,色彩的深浅变化、冷暖变化、虚实变化、面积变化皆对整个构成视觉效果产生强烈的影响。版面设计中的色彩的前进与后退感、色彩的对比与调和、色彩的感表现等,对版面设计的视觉效果和对人的心理效应有很大的影响。可见,版面设计是在对平面构成的形态、色彩、肌理、空间、动势等设计要素和构成要素认知及研究的基础上,对这些要素的组合规律、对它们表现的可能性及其与内容的关系进行全面的学习研究,为以后的专业设计奠定良好的基础。

在现代设计教学中,此门课主要是引导学生对版面设计的规律和方法进行认知与实践,其主要内容应当包括以下几个方面:1.对视觉设计要素与构成要素的认知。2.对版面设计要素构成规律的认知与实践。3.对版面设计表现内容和形式关系的认知。4.对各种应用性设计形式特点的认知与实践。

本书介绍的是版面设计在平面设计教学中的运用。版面设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律,结合各种平面设计的具体特点,运用多种视觉要素和构成要素,将各种文字、图形、色彩及其他视觉形象加以组合编排,并进行合理科学表现的一种视觉传达设计方法。它在平面设计教学中起着重要的作用。

第一章 导言

第一节 版面设计的概念与功能

对于版面设计我们可以这样理解:在有限的版面空间里,将版面构成要素——文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块等诸多因素,根据特定内容的需要进行组合排列,并运用造型要素及形式原理,把构思与计划以视觉形式表达出来。

版式设计是通过寻求艺术手段来正确地表现版面信息,是一种直觉性、创造性的活动。在这个创造性的活动中,一个设计师的排版理念起着非常重要的作用。这时的设计师就如同一场晚会中的总导演,他将所有的文字、色彩、图形艺术地进行编排与组合,使画面变成一个有张有弛、层次分明、生动有趣、引人入胜的大舞台,给人以长久的美好记忆。

那么版式设计的功能有哪些呢?我们知道,人类进入今天的图文信息时代,设计艺术展现出全新的风格与视觉面貌。版面设计已不再是单纯的一种技术编排,而是通过视觉化、形象化的设计创造涵盖理念与感觉、主观与客观、秩序与超越、效果与功能等因素的审美活动。版面设计作用于现代广告、招贴、书籍、包装、网页、CI等文化和商业产品,为媒体传播功能提供了不可取代的附加值。这也正是今天人们重视版面设计的原因所在。在21世纪的设计平面教学中,作为平面设计重要组成部分的版面设计已成为视觉传达的公共语言,它的广泛性及艺术表现和技巧传递的多样化,为人们通过平面设计构建新的思想、理念、文化观念提供了空间,成为人们了解环境、适应时代和认同社会的重要界面。(图1-1、图1-2、图1-3、图1-4)

第二节 版面设计的源流

追寻历史我们知道,在人类早期文明的发展阶段,无论是拉斯科岩洞石壁上的信手涂鸦,还是在远古泥板上或兽骨上刻写的各种象形文字,都有了最

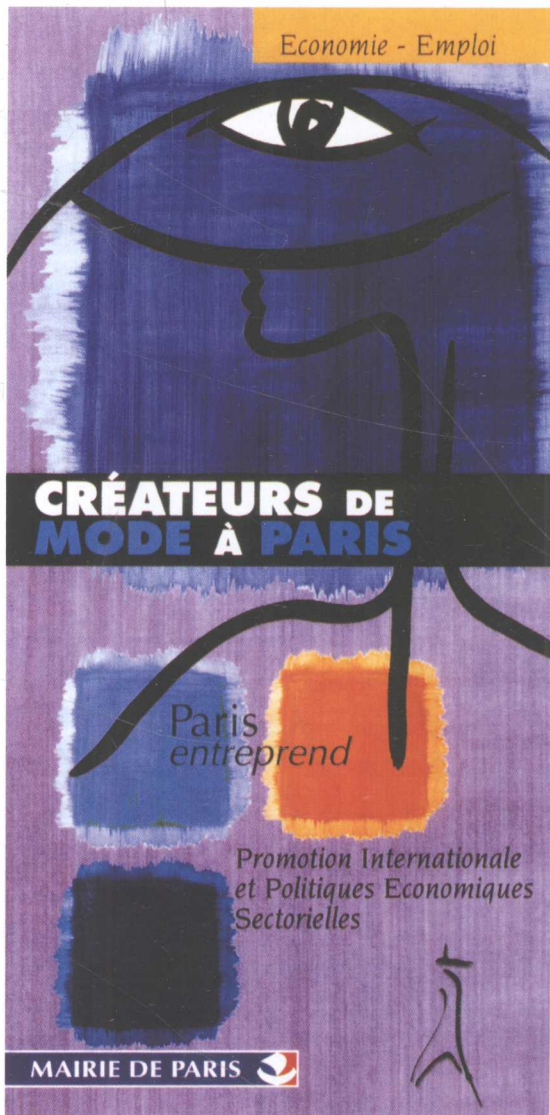

图1-1 版面形式以大面积的虚实、色彩对比,产生强烈的视觉冲击力,达到传递信息的目的。图载《国际设计传真》上海画报出版社2002年版

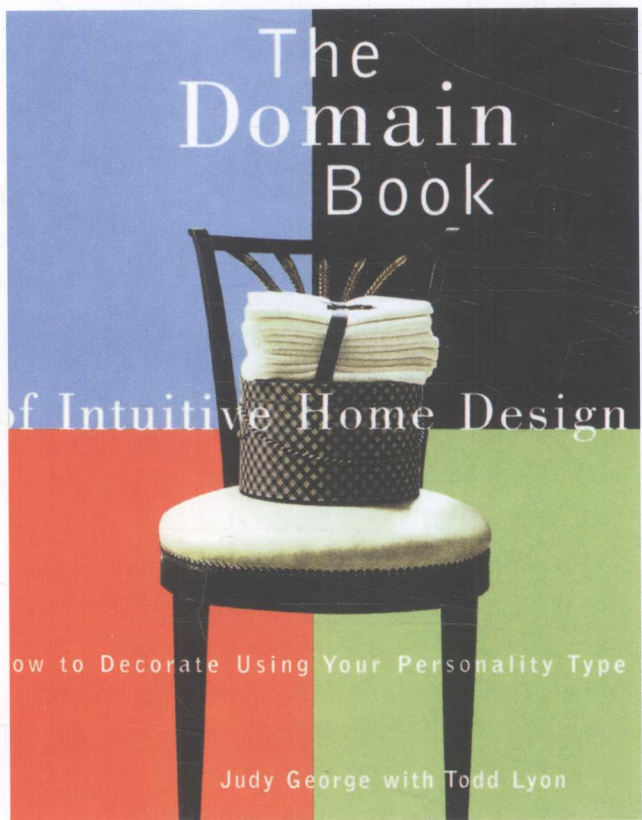

图 1-2 诙谐的图形、活泼的字体以及灵动的构成样式，使版面异彩纷呈，形成了图形符号独特的视觉语言。图载《国际设计传真》 上海画报出版社 2002 年版

图 1-3 各块色彩的变化，显得理性有说服力，同时透出一种均衡的美感。图载《皮尔·门德尔》 河北美术出版社 2002 年版

早的编排意识。还有后来发明的各种书写材料上书写的内容都很有编排感觉，文字与图形挤得很满且编排有序。在早期的两河流域，人们在泥板上书写楔形文字。值得注意的是，在一些泥板上书写者运用一些线条将文字隔开，使画面重点突出，富有一种节奏变化。这或许是世界上对一个平面上各种要素进行分隔处理的最早尝试。

古埃及人运用当地的纸草和石碑做工具，书写了许多反映当时政治、经济、宗教和文化方面的重要文献。这些文献图文并茂，运用了许多象形文字和插图。从平面设计的角度而言，它们具有相当高的设计水平。埃及的古代文献中还运用了许多直线来分隔文字，和东方的运用木版印刷的书籍编排十分相似。中国的甲骨文和青铜文是一种十分特殊的文字，文字中既有象形的成分，也有会意、仿音等造字要素。尽管在文字的组合方面没有特定的框架，但还是运用了文字和笔画之间的疏密进行组合处理。甲骨文和青铜文的文字组织构成了以后中国文字设计的基础。其笔画的一些处理原则对于中国平面设计乃至绘画的一些基本组织编排观念的形成和发展产生了巨大的影响。

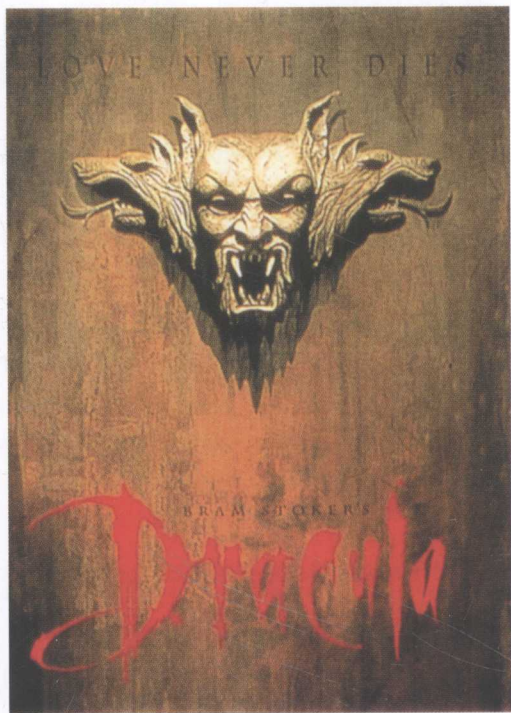

图 1-4 刺激的图形和怪异的文字相得益彰，令读者过目不忘。设计者：Chase

一、东方编排设计的产生与发展

中国进入封建社会后,中国人以自己的创造发明,在世界文化历史上留下了不可磨灭的一页。古代四大发明中的印刷术和造纸术,对整个世界文明和文化的传播起着革命性的推动作用。随着造纸术和印刷术的发明和逐步完善,当时中国的平面印刷和设计远远地走在世界的前面。木版印刷术对当时平面设计的影响是很大的。中国的艺术家们运用木版印刷技术,创造了一种特定的艺术形式——年画。在插图方面,从早期的《金刚经》到清朝陈老莲的《水浒叶子》,各种宗教、文学插图达到了很高的水平。同时在书籍装帧设计方面,中国人也运用了自己的纸张印刷和装订技术,在唐宋时期已形成了和西方完全不同的独特方法和风格。中国的书籍装帧由于纸张和木版印刷技术上的原因,书籍上有许多装饰线条。这些线条不仅分割画面,使图形和文字按照其功能组合,同时也有着装饰美化画面的作用。中国的书籍装帧方法从封面到扉页,从正文到插图,灵活多变,既保持了书籍的整体性,又容纳了内容和形式上的多样性。如正文中既有标准的满页面的排版,也有留下特定的空间、让一些读者做批注的编排样式。书籍中既有满画面的单页插图,也有将插图插入文字页的编排方式。木版字体的刻制也形成了中文字体特定的装饰样式,而中国文字的直排和从右到左的阅读方式造成了与当时西方书籍设计完全不同的页面编排风貌。中国人在书籍编排设计与印刷技术方面已形成了较为成熟的方法和体系。

日本的浮世绘也运用了木版印刷的方式,在形象和构图的装饰性处理和色彩运用方面也达到了很高的水平。画面结构多变,各种视觉要素对比强烈。画面在构图上采用大胆的分割,使之呈现出一种强烈的视觉效果。之后,日本和中国的木版印刷品流传到欧洲,对那里的招贴设计和平面设计产生了巨大的影响。(图1-5、图1-6)

二、西方编排设计的发展与演变

中世纪时期的西方平面设计,主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。当时由于纸张的制造技术还未从中国传播到欧洲,人们主要运用十分珍贵的羊皮进行书写。一本200页的书籍要一个书写者花四五个月的时间才能完成。所以书籍在那时是非常贵重的东西,只有少数贵族统治阶级才能享用。在设计上,手工绘制的书籍具有很高的艺术价值。许多书籍运用了金银等贵重的材料。如在染成深紫红色的羊皮纸上运用金色和红色绘出各种文字、图案。许多图案装饰华美,刻画细腻,文字字体多变,装饰性强。那时的书籍编排十分注重文字和图形的色调对比,特别是图案运用了植物的曲线组合,形成了一种色调层次分明的效果,但和原先古埃及、古罗马的纸草文献不同,欧洲中世纪的书籍纸张有了同样大小的尺寸,并装订在一起,形成了现代书籍的雏形。

在公元1400年以后,欧洲各国开始逐步建立起自己的造纸业,纸张被普遍采用,同时欧洲人也运用木刻的方法,印刷多种印刷品。在这样的技术基础上,书籍的设计也有了根本性的进步,一方面出现了比手写字体更为规范、更为精细的字体,另一方面出现了更为简洁、明快,具有大面积空白的编排样式,尽管大多数版面只是运用了单栏的文字编排样式。

图1-5 日本浮世绘绘画 图载《日本浮世绘名作选》 江苏美术出版社1998年版 喜多川歌摹作

图1-6 日本浮世绘绘画 图载《日本浮世绘名作选》 江苏美术出版社1998年版 喜多川歌麿作

非常接近。15世纪以后,欧洲人在运用木刻方法创作并印刷了大量的招贴广告和书籍作品的同时,设计了许多适合于木刻印刷的字体。当时的欧洲木刻字体相当多,人们把它们一组组地像金属字体那样组合并列在一起进行排版印刷。许多用这种方法设计印刷出来的海报很具有特点,可以说是字体广告的最早先驱。

三、工艺美术运动与设计大师的贡献

自18世纪开始,欧洲逐步进入了工业革命时期。在工业革命中走在前面的英国出现了一批设计家,他们在原有的维多利亚风格的基础上,发展了一种被称为工艺美术运动的设计风格,其代表人物为设计家威廉·莫里斯(1865-1911)。他的设计涉及到许多领域,不仅包括平面设计,也有室内设计、纺织品设计等等。莫里斯是古典主义版面设计的创始人,更被后人称为“设计之父”。其设计风格严谨、朴素大方,十分简洁、淡雅。莫里斯采用对称式构图、美观的字体、新颖的版面编排和精美的装饰纹样,使版面具有经久耐看的效果。他倡导的工艺美术运动在欧美造成了惊人的效果和广泛的影响。而与之风格截然相反的首推俄国的李捷斯基,他是构成主义的创始人。工艺美术运动是世界进入现代工业社会后第一个有广泛影响的设计运动。但是他们走的是一条回到中世纪手工业时代的老路。他们的设计方法和风格仍然很复杂、很繁琐,在制作成本、工艺技术等方面都给印刷和装订造成了困难。那种繁复的图案还给读者在接受设计所传达的信息时造成了障碍,所以在设计方面,人们还需要更合乎现代技术和现代人们思想情感的语言表达形式。

四、未来主义和达达主义运动

在人们企图以新的各种各样的方式寻求平面设计表达语言的同时,一批设计家以激进的观念和方法进行设计和艺术方面的探索。自我、非理性、杂乱无章和混乱是其设计风格的基本特征。他们打破

德国的设计家阿伯里奇·丢勒1498年为《启示录》设计的15张木刻插画,是德国木刻艺术的经典之作。他对拉丁字进行了全面和科学的改进、完善,使字体设计高度理性化。他是最早运用数学和几何方法对平面设计及编排设计进行研究的大师。他为许多书籍进行的装帧设计,在编排方法上灵活而不失严谨。他的理论专著《运用尺度设计艺术的课程》具体地讨论了运用几何比例和图形的方式进行字体和版面设计的问题。丢勒对平面设计艺术和绘画艺术做出了巨大的贡献。

在丢勒等一批杰出设计家的影响下,德国的书籍装帧设计具有很强的插图风味,强调复杂的绘画表现,版面层次丰富。同时一些设计家也开始注意画面插图和文字的色调对比,运用不同外形的插图,造成画面的变化。15世纪末以后,德国的印刷和设计方法流传到欧洲各国,在欧洲引发了一个平面设计、字体设计的发展高潮。在文艺复兴后期,设计家在版面的组织编排方面有了较大的创新,出现了相当复杂的平面布局。在18世纪,由于罗可可艺术的影响,各种曲线装饰和花体字成为基本的设计要素,非对称的华丽的版面布局成为一种时尚。英国在18世纪的设计风格简洁、明快、清晰,利用金属腐蚀方式制版的插图和精细而布局宽松的文字字体,使英国的书籍版面在感觉上与现代书籍

传统的编排和阅读规律,将版面、文字和图形作为一种游戏因素,进行非常随意的编排,突出表现效果。未来主义设计家有时将文字组合为具象的图形,将文字任意地直排或斜排,大小不一,有时还用数字来代替文字,表达情感,有时将各种文字、图形组合穿插在一起,让读者的视线自由地在版面上游动。他们的作品与其说是平面设计不如说是一幅绘画。

早期现代主义对传统的设计观念展开了一场革命。以德国的包豪斯学校、俄国的构成主义和荷兰的新风格派为代表的早期现代主义设计家,从现代绘画的发展中找到了形式语言的灵感。他们根据技术和社会发展的需求,提出了一套完整的设计方法,形成了一场席卷全球的现代设计运动。早期现代主义对平面设计发展的主要贡献有: 1. 创造了以无装饰线脚的国际字体为主体的新字体体系并将其广泛运用; 2. 对抽象图形特别是硬边几何图形在平面设计上的应用性进行了全面的研究和探讨; 3. 把摄影作为平面设计插图的一种重要手段进行了开拓性的研讨; 4. 将数学和几何学应用于平面的分割,为骨格法的创造奠定了基础; 5. 提出了“功能决定形式”的著名主张,以及将技术、市场等要素作为设计基础的思想。德国包豪斯学校的设计家则在其他方面做出杰出表现。莫霍利·纳吉对书籍的版面运用线条进行了分割,插图和文字根据其不同的功能填入分割后的空间,开创了运用骨格进行编排设计的先河。(图1-7、图1-8、图1-9、图1-10)

第三节 版面设计与时代的发展

当前,设计已成为现代生活各个方面的必需,那么作为平面设计重要组成部分的版面设计,它的风格、形式、方法、理念,同样也随着时代的发展而不断产生着变化。尤其是电子媒体传递的多样化

图1-7 立体与平面的互动设计,给观者留下深刻印象。
图载《DAY'S FLASH》日本株式会社2000版

图1-8 休闲的服装造型与工整排列的文字产生强烈对比关系。
图载《DAY'S FLASH》日本株式会社2000版

Kirche
und Kunst
Die Neue
Sammlung
18.10.94-
8.1.95

Die Neue Sammlung
für Kunst und
Design
Prinzessinnenstraße 3, München

图 1-9 海报《教堂与艺术》在庄重的图形设计中创造一种特殊的动势，寓意深刻、引人联想。图载《皮尔·门德尔》河北美术出版社 2002 年版

图 1-10 强烈对比的色彩、倒置反常的图形构成，显现出别具一格的版面设计效果。图载《艺术与设计》2000 年 6 期

和丰富性，对版面设计的风格与构成因素的变化起着至关重要的作用。现代版面设计的特点是打破了民族间的语言隔阂，相互交流、相互推动，用简单明晰的字体、图形和符号，共同构筑版面的新格局、新概念。21 世纪的版面设计作为现代设计艺术已成为世界性的视觉传达的公共语言，其具体特点我们作如下分析。

一、创意为先导

创意在版面构成中占有十分重要的位置，内容与形式紧密相连的表现方式，已成为现代版面构成发展的趋势。设计师们将丰富而灵敏的形象构思和周密精致的理性分析相结合，敢于打破前人设计传统，开拓思维模式，不重复以往习惯性的条条框框，并在司空见惯的事物中发掘出新意来，树立大胆想象、勇于开拓的观念，已掀起了一场设计思维与设计理念的全新革命。（图 1-11、图 1-12）

二、形式的独特性

在设计中所涉及到的图形和文字是版面设计中的不可缺少的元素，所以，每种设计潮流的发展和变化，都离不开对新图形、新字体风格的无止境的追求。在版面构成中，图形占有很大的比重，其视觉感染力最强。因此，图形的变化与特色以及它的位置、大小就成为形成版面形式独特性的重要因素。作为版面形式的另一种重要的构成元素——文字，它的版面构成也从来没有像今天这样吸引设计者对它的偏好与瞩目。在信息化与数字化时代，文字的艺术表现力无疑具有重要的意义，它以独特的表情获得强烈的视觉感染力。各国的设计家无不在字体设计上精心创新。这种通过文字与图形化的编排所制造的幽默、风趣、神秘等独特形式，已发展成为当今设计界艺术风格上的流行趋势。这种设计手段

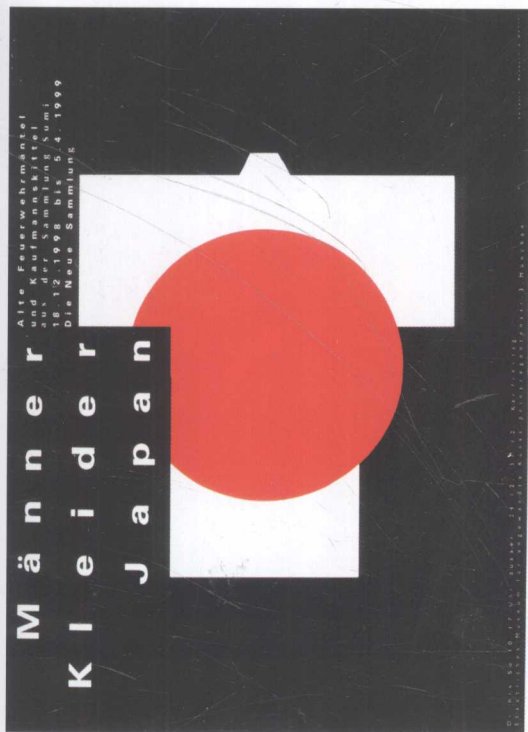

图 1-11 日本男士服装独特的造型引人注目，同时文字大小、疏密的对比颇有新意。图载《皮尔·门德尔》河北美术出版社 2002 年版

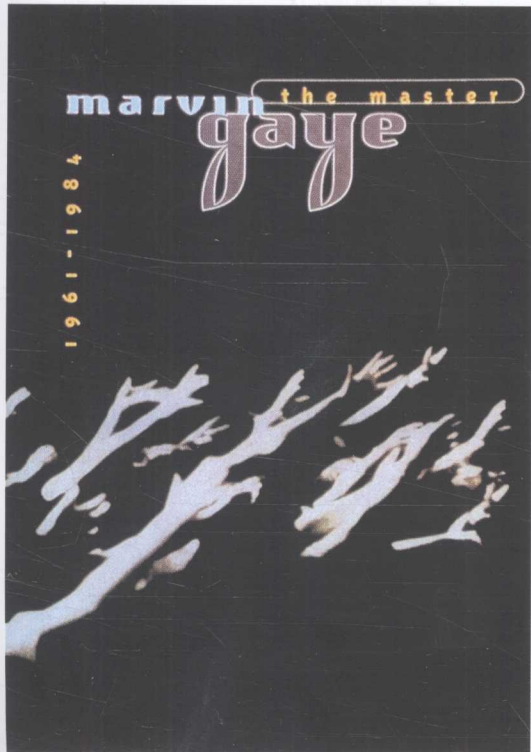

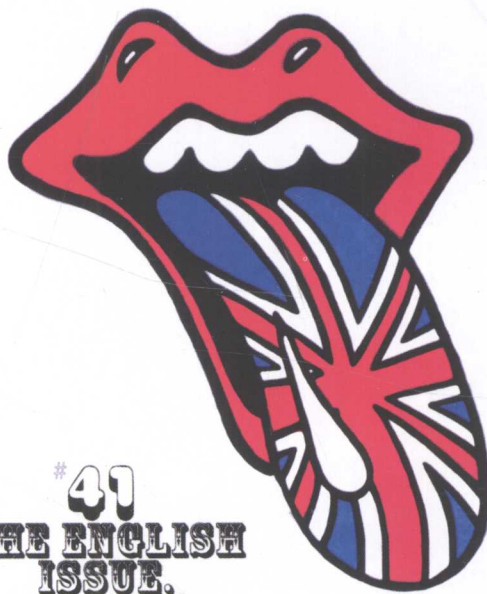
图 1-13 字体灵感来自 20 世纪 70 年代的粗体字，它活泼有趣并与动感极强的图形相协调。图载《艺术与设计》2000 年 6 期 设计者：Chase

给版面注入了更深的内涵与情趣，已作为生动的设计元素时刻活跃于版面构成中，使版面进入了一个全新的境界，从而产生了新的生命力。（图 1-13、图 1-14、图 1-15、图 1-16）

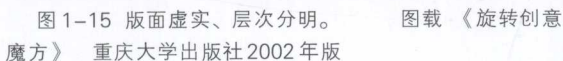
图 1-12 版面视觉中心的弧线造型，将您的目光吸引到您所关心的文字部分。图载《国际设计传真》上海画报出版社 2002 年版

jetzt:
Süddeutsche Zeitung

the jetzt vocabulary booklet in cooperation with **Langenscheidt**

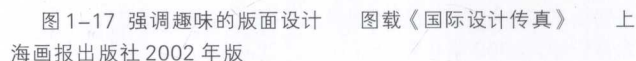
图 1-14 诙谐的图形传递了想要传递的信息。图载《国外封面精览》辽宁美术出版社 2002 年版

从当今世界上各大媒体的发展趋势来看,版面设计在表现形式上正在朝着艺术性、娱乐性、亲和性的方向发展。过去那种千篇一律的硬性说教、重视合理性的版面形式,已深化为一种新文化、新艺术、新感觉、新情趣,更加具有魅力。这种极具人情味的观赏性与趣味性,能迅速吸引观众的注意力,激发他们的兴趣,从而达到以情动人的目的。

HARRY WINSTON GALLERY
STEVIE WONDER
 19-5 - 20-5-1992
 VALENCIA

图1-16 色彩的强烈对比,给人以视觉上的冲击力。图载《广告设计》东南大学出版社1999年版

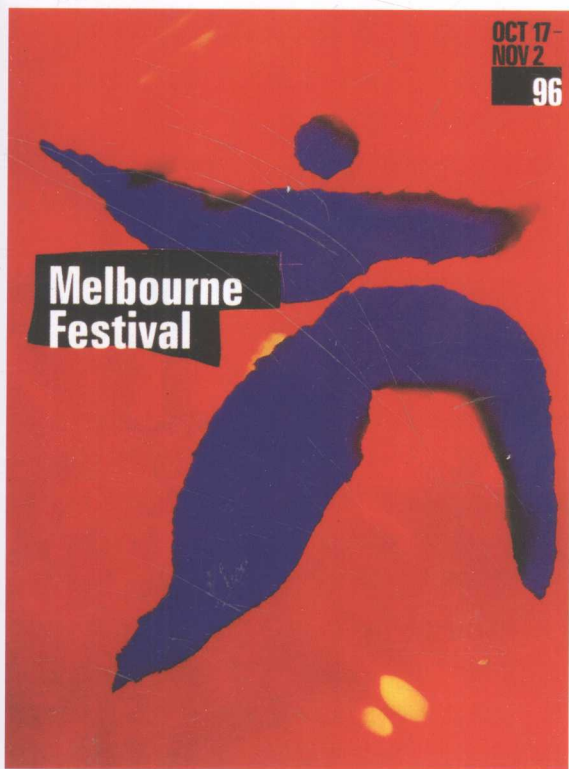

图 1-18 图片与文字的组成产生了新鲜的视觉印象。
图载《广告设计》 东南大学出版社 1999 年版

图 1-19 海报版面以黑色剪影突出人物形象，同时右侧的文字与之相呼应，营造出一种危险神秘的氛围。
图载《皮尔·门德尔》 河北美术出版社 2002 年版

第四节 版面设计与视觉冲击力

在编排设计中，如何分析画面是进行设计思考的一个基本前提。对于编排设计而言，画面的分析将主要从两个方面进行。

一、画面中所要传达的信息在逻辑上的一致性、条理性

作为视觉传达设计，编排设计必须做到作品所要传达的信息在逻辑上的一致性、条理性。任何信息，如果它们是以群组的方式呈现的，其内部总是有主次等内在关系，并且这种关系常常在逻辑结构上千变万化。有的设计内容可以在空间上以树形系统的方式展开，就像介绍一栋建筑，或一个百货商店；有的设计内容则必须以时间上的顺序伸延，如博物馆介绍历史的陈列，公司的工作进程等。编排设计者必须搞清楚设计对象在内容上的主次、轻重关系，在视觉形象的运用、组合上必须和设计内容保持一致，表现出逻辑上的一致性和条理性，如标题的大小、插图与装饰图形的简繁等。（图 1-21、图 1-22、图 1-23、图 1-24）

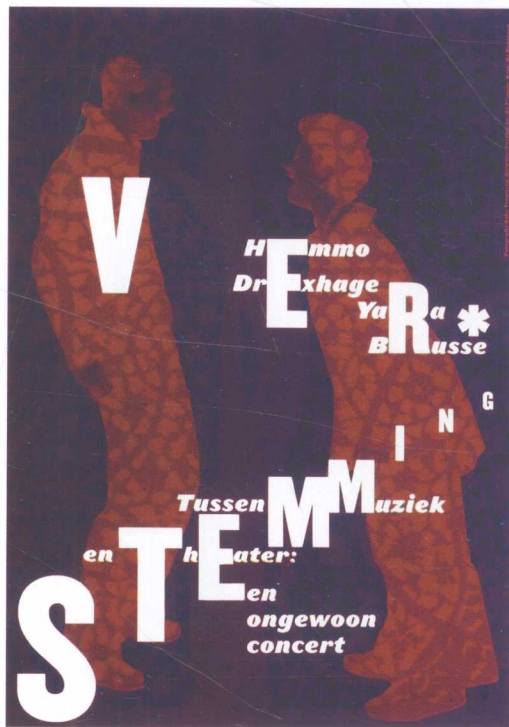

图 1-20 降低色相的明度形成弱对比视觉效果，从而突出了文字信息。图载《国际平面设计联盟》 中国青年出版社 2003 年版