

时尚杂志

版面设计

广东人民出版社

[illegible]

时尚杂志 版面设计

Stylish Magazine Page Design

Stylish

Introduction

感言

时下流行语中使用频率颇高的要数“感”字。

一个“感”字何以了得？

单从其先行字来看：情感、动感、敏感、灵感、快感、性感、美感、好感……直叫你热血沸腾、情绪高昂。

再看其后续字：感觉、感触、感应、感知、感性、感慨、感伤、感受、感念、感召、感情、感悟、感化、感叹、感恩、感怀、感谢、感奋、感官、感佩、感戴、感激、感动、感染、感观、感抗、感想、感通、感激涕零、感天动地、感恩戴德……

更让你如同置身于时尚文化的包围中，令你顿时典雅、端庄、文绉绉地高谈阔论起来。

任何人的素质形成都来自对生活的感悟与体悟。

感人肺腑的音符，才能奏出优美的旋律。

只有心灵的感触，才能在奋斗中得到人生的真谛。

有震撼力的版面往往出于纯粹的直觉与一时的灵感。

直觉、感性、灵感，这些被认为是“不确定的”、“偶然性”、“个人化”的东西正成为引领未来杂志设计发展的全新源泉。

灵犀应是一种灵感、感觉、感受，难以捉摸。

只有感恩戴德……

训练一双感受形式美的眼睛，是设计者的看家本领。

人类先有“感觉”再有“意识”，最后才是“精神”和“思想”。

从形式感而言，知觉的快感来源于单调与混乱的适度均衡。

感人的画面寄寓于丰富的修养与独特的感悟中。

形美以悦目，意美以感心。

艺术的感受是一种生活的趣味，也是人生态度、情操所致。

审美的快感来自于对某种介于乏味和杂乱之间的图形观察。

一个可以感受生活的人，是可以抓住幸福的人。如果一个微小的事物都能令其感动，那么他将是一个幸福的人。

灵感之所以能在你百思不得其解时，给你一个意外惊喜，那是因为灵感思维具有启发性、随机性、独创性、亢奋性等特点。

任何设计都不是设计者凭空捏造的，它是随着设计者对生活的感悟而诱发的。

如果说良好的感觉是为进入审美世界打开了大门，那么感知的作用就是为了进入这个世界插上了翅膀。

.....

由此，我们不难悟出：由感字当头，悟字得道的设计本源。

INTRODUCTION

感

目录

Contents

2	第一章 感戴时世	53	第五章 感悟设计
3	一、形势喜人	55	一、人文关怀
5	二、形势催人	58	二、人性所向
8	三、形势逼人	60	三、人机交互
13	第二章 感慨杂志	62	四、人类携手
15	一、杂志概貌	65	第六章 感触文字
19	二、杂志特征	67	一、标识刊名
23	三、杂志结构	76	二、前言目录
29	第三章 感召视觉	86	三、刊眉页码
31	一、视觉艺术	92	四、标题引文
34	二、视觉时尚	96	五、正文章节
38	三、视觉张力	104	六、图片说明
41	第四章 感怀情趣	107	第七章 感知栏框
43	一、以情感人	109	一、栏框结构
46	二、以趣引人	112	二、栏框分割
48	三、以美示人	115	三、栏框格调
		119	第八章 感应图像
		121	一、图像语言
		124	二、图像解构
		128	三、图像重构

目录 Contents

143	二十、水平形式
143	二十一、垂直形式
144	二十二、T字形形式
144	二十三、L字形形式
145	二十四、交叉形式
145	二十五、对角形式
146	二十六、三角形式
146	二十七、怪诞形式
131	第九章 感受形式
133	一、文字形式
134	二、文图形式
134	三、全图形式
135	四、重复形式
135	五、中轴形式
136	六、错位形式
136	七、对称形式
137	八、夸张形式
137	九、点缀形式
138	十、散点形式
138	十一、疏密形式
139	十二、对比形式
139	十三、斜置形式
140	十四、扭曲形式
140	十五、立体形式
141	十六、回旋形式
141	十七、正负形式
142	十八、比喻形式
142	十九、幽然形式
147	二十八、残破形式
147	二十九、质感形式
148	三十、大师形式
149	第十章 感性色调
151	一、主体色调
154	二、灰相色调
157	三、变奏色调
161	第十一章 感叹空间
163	一、空间意境
166	二、虚拟意境
169	三、白色意境
173	第十二章 感觉流线
175	一、诱导流线
178	二、律动流线
182	三、自由流线
185	后记
186	主要参考书目

第一章

感戴时世

Discovery of the World

0 0 1

形势喜人

形势催人

形势逼人

第一章 感戴时世

Discovery of the World

21世纪，我们正处于历史大变革的新纪元。

这是一个“眼球”经济的时代，视觉艺术正以其独特的形式前所未有地渗透到人类社会和日常生活的每一个角落。

伴着信息社会的时代节拍，视觉艺术在创思的旋律中正一点点摸索着蹒跚起舞！

在这激情澎湃的大好形势下，在感受时代变革的大背景下，作者从直接影响设计时尚变化的文化层面上来捕捉这点点滴滴。

在这种飞速发展的货币经济中，纸张作为一种极富表现力的载体，成就了幻想空间，人们依附它将心灵的情趣肆意释放。

「一、形势喜人」

20世纪80年代，中国人民沐浴在解放思想与改革开放的春风热雨中，文学艺术的热潮再次汹涌而至，投入人民大众的怀抱。

在20多年改革开放的深入持久中，使我们清楚地看到了中国经济的发展、政体的改革对整个社会所带来的深刻影响。

伴随着我国经济的腾飞，一系列重大举措终于实现了，发生了令世人瞩目的历史性大变革。

特别值得一提的是我国加入WTO，2008年北京申奥成功，2010年上海世博会申办成功，2010年广州申亚成功，还有更令人欢欣鼓舞的“神舟”六号发射成功……

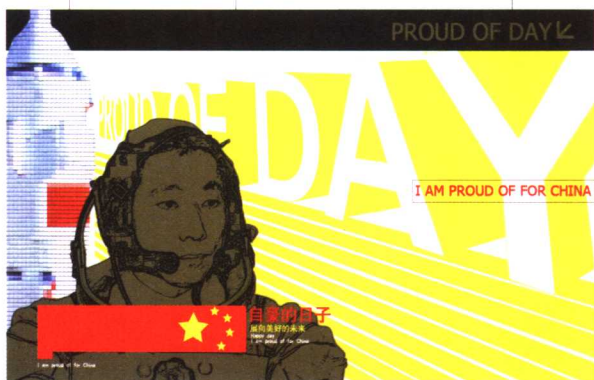
人们热情拥抱这个时代，感戴着高科技带来日新月异的美好生活。温家宝总理把中国的改革总结为“民众基于自由的创造”。

奥运精神为我们喊出了“更高、更强、更快”的响亮口号，同时也成为我们设计界的征战擂鼓。

开放的中国迎奥运。2008年，我们将以崭新的姿态迎接这盛典时刻的到来。

向太空挑战，中国人已经迈出了可喜的一大步。

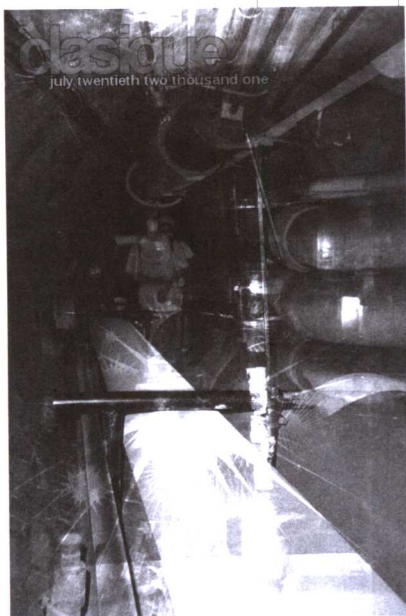

利用电脑软件设计的高端科技作品，具有神奇表现的多样性，这是一种时尚的设计，是版面艺术发展之方向。

“发扬传统，再造时尚”已成为当今设计界的目标。

设计者只有永远保持对社会对人类敏锐捕捉的眼光，才能为进入设计找到鲜活的元素与形式。

信息科技虽然看起来高深莫测，难以掌握，但在作者的情感体验中却变成得心应手。

只有处在政策的放宽、经济的搞活、心灵的解放这种历史性的变革之背景下，设计师的个性与创造力才有可能被充分地彰显。

人们惊讶于设计师对时事的敏锐，他们感悟到：在商品经济发达的现代社会，物质丰富以后，很多精神追求将异常活跃。

于是，原用以代步的自行车成了年轻人的时尚；原是计时的手表戴出了品位；象征身价的服装品牌构成了所谓的阶层。

人们从不同的视角去发现自身的价值，并通过消费去获得一种角色的实现。同时，人们也无不感慨：21世纪我们正处在艺术设计的当口，这对我们从事设计行业的人来说，称得上是莫大的快慰。

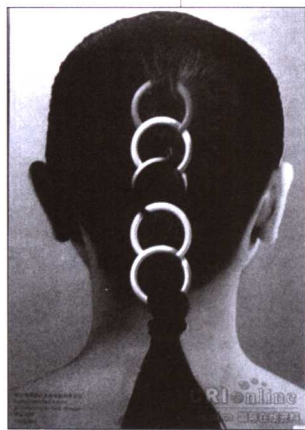
正是设身处地地融入这时代营造的大环境下，设计家的视觉才会变得异乎寻常地敏锐，触角才会于细微深藏之处，引导着民众朝着更加多姿多彩的前景迈进。

「二、形势催人」

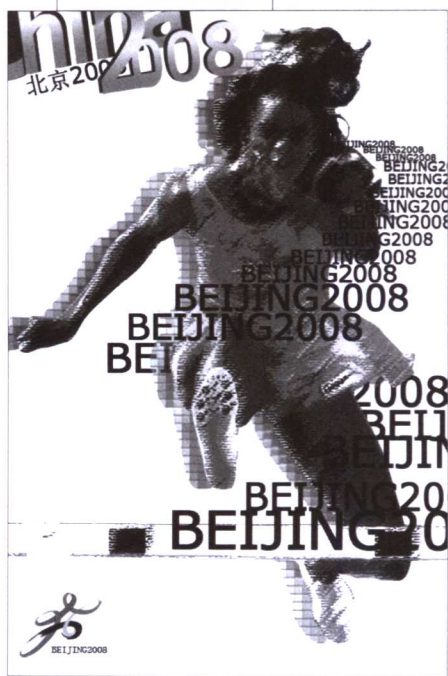
20世纪80年代以来,信息革命铺天盖地席卷全球,几乎将一切都数字化了。它以强大无比的历史推动力,冲击着社会经济、政治、文化等各方面,迫使现有的生产、工作、生活、学习方式和不断地改变创新,数字化生存成为新世纪人类生活的真实写照。

因而,人们将21世纪定位在数字化和信息化为主的知识经济时代已成为不争的事实。信息数字化、媒体多样化、网络独有的传播方式介入人们的生活空间,它既改变着人们的生存方式,又重构着人们的眼球视网、经验方式以及认知和对待世界的态度。

而互联网的快速发展,又使网络成为人们日常生活中选择传递信息的重要渠道和情感交流的方式。它仿若一夜之间,整个世界被“一网打尽”,打破了传统信息在传播中所受到时间和空间的限制,为人类提供了一个前所未有的共享信息资源的世界。

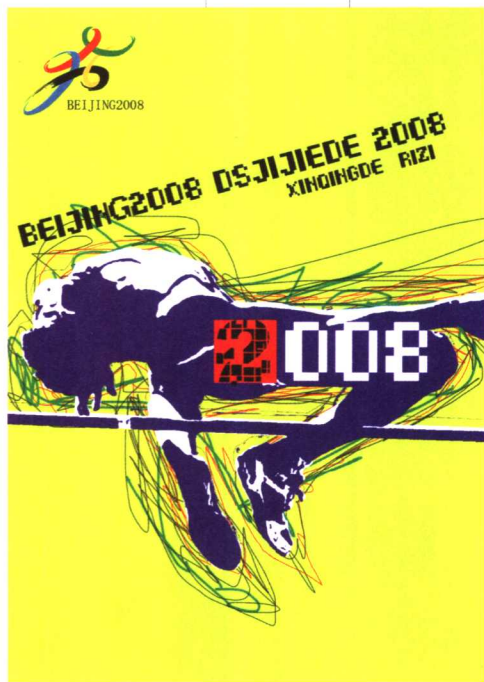
我们生活在一个设计的时代,21世纪的设计,将会成为社会进步与革新的重要组成部分。

人生首先是一场赛跑,你的对手就是你自己,赢了自己,就是赢得人生的奖牌。

“乱画”这是解放心灵约束的同心语。

☞ 新媒体运动令人们如置身在被立体声包围的氛围中，光、声、图、动画应有尽有，促使艺术设计呈现出多元化平台。

人们置身在办公室或家中，操纵鼠标轻松地点击资讯，各种视觉形象如电影、电视、广告、摄影、网络模拟图像、服装、产品、企业形象与公共标识等扑面而来，令人们融浸在媒体多元文化影响下具有个性化创意理念的网络文化中，它不仅传播了信息，而且构建了我们今天的文化艺术生活。

这种以数码为媒介，以网络为平台的新媒体艺术越来越受到大众的关注，新媒体艺术正成为一种新的自我表达艺术形式，同时也为视觉艺术家认识和打开新的视觉空间提供了无限的可能。

因而，21世纪的平面设计新范畴，不仅仅是处理平面的问题，它还必须同时处理声、光、动画等内容。

众多媒体的介入，使视觉艺术呈现出多元化的格局。

☞ 版面设计已成为世界性的视觉传达公共语言，这种采用简单明晰的文字与图形符号的传达方式，打破了人与人之间的隔膜，加快了信息传达的速度，共同构筑了版面设计新观念。

006

第一章：感戴时世
版面设计
版式设计

此为试读，需要完整内容请访问：www.ertongbook.com

从设计者的角度来看，感兴趣的不是一个时代变化的最终结果，而是在追求不断变化的时间和空间中人的视觉状态和变化。

它的形成暗示着艺术设计必须追求一种新知识的整合，并以此完成自身最佳方式的蜕变。

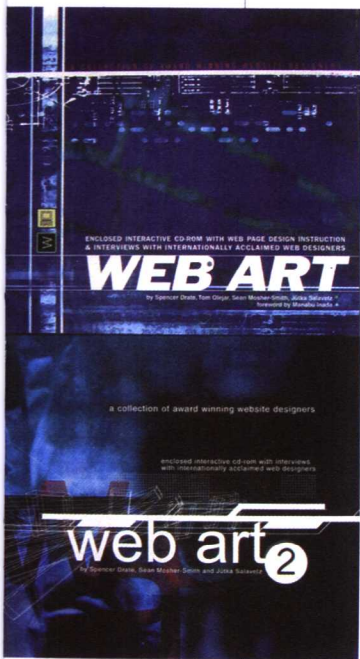
计算机作为人类大脑的产物也是一个很好的仆人，已成为改善人类生活质量的神奇工具。但电脑不过是人脑的延伸，人们使用电脑应该比它更聪明，而不是被它牵着鼻子走。

作品必须随着设计师非凡的创意思想而产生由表及里的内在情感，也即是通过人性化的传达和理解才具有意义。

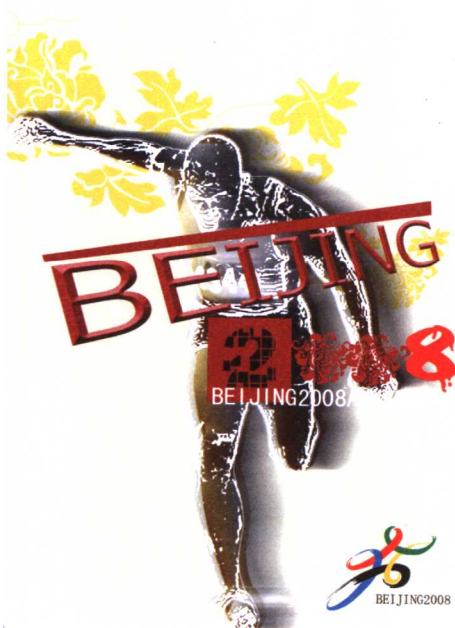
在市场经济的条件下，国内外都在进行激烈的竞争，这将给艺术设计行业带来极大的机遇和挑战。

从而，我们可以预测到未来艺术设计领域将是高新科技、高传真、高素质的综合实体。

我们仿若站在风口浪尖，被时代浪潮催促着向前，只有勇往直前，才不会被汹涌的大潮吞没。

跑，是一种人生态态，是对生命最为真挚和深沉的爱。即使竭尽全力也跑不过别人，也一定要跑过昨天的自己。

三、形势逼人

在全球经济一体化以及我国经济持续发展的形势影响下, 知识经济时代到来了。

社会在进步, 必然唤醒公民意识的觉醒。

人们关注社会、关注现实, 对生活充满火热的激情, 追求高素质高品位的生活成为人才的终极目标。于是, 对人才素质的培养, 要求也越来越高。

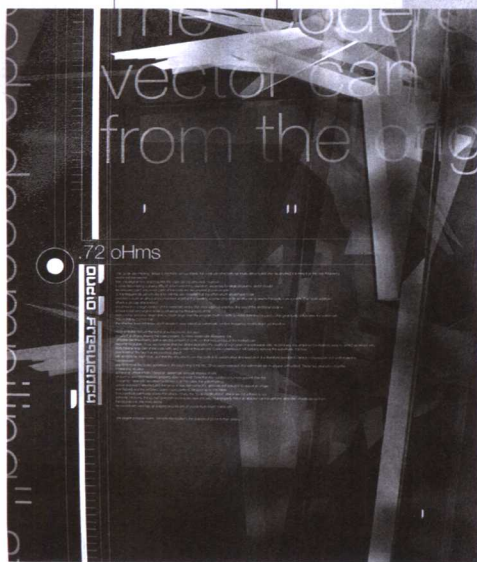
21世纪同时也是教育和人才竞争的世纪。因此, 一个民族和国家要在21世纪占有自己的生存空间, 不得不注重整个民族的教育问题。

从中我们不难悟出: 国家的综合国力和国际竞争能力, 越来越取决于教育的发展。

而科学技术和知识创新的水平教育将始终处于优先发展的战略地位。

为了培养21世纪的人才以及在倡导科技兴国的战略下, 国家对新世纪的艺术教育给予了高度的重视。

作者提供的视觉形式只是个框架, 里面表现的具体内涵还需要读者自己去添加, 这种相互交流的互动性很具有挑战性。

艺术行为要求设计者要面对隐藏在自己内心深处的全部情感, 并将这种情感最终上升为艺术理想。

设计已越来越趋同于艺术, 两者相互合作, 共同打造设计界的明天。

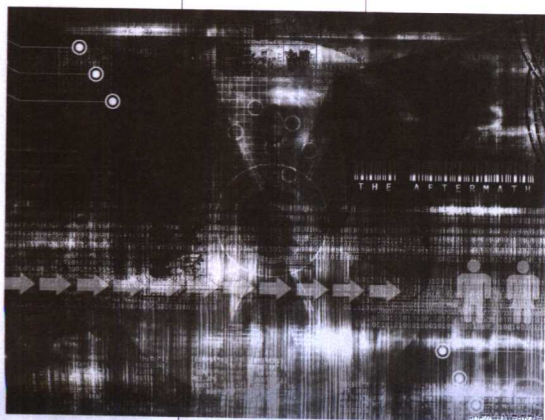

作者似在探求观众对图像的反应度。要知道，受众的接受能力已大大出乎我们的意料之外。

作品中图形的动态与文字静态的摆放,包含着设计者心灵的寓意性。

高新科技下，人类必将向太空展开挑战，由此而引发的设计将注重广阔的空间以及三维的立体变奏。

国家决定全面推进素质教育，这就意味着要培养年轻一代具备做人的基本素质，不断完善、注重受教育者个性的发展，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的人才……

这就给新世纪新型的艺术人才提出了新的要求和挑战。

我国的设计教育在20世纪90年代如雨后春笋般发展壮大起来，成为发展最快的热门学科。

因而培养先导型职业人才，也就成为社会需求的发展趋势。

这就为“灰领”型人才提供了广阔的温床。“灰领”是近年来在媒体上出现频率颇高的一个新词汇。

所谓“灰领”，简言之就是既能动脑又能动手的复合型、实用型技术人才。

面对新的时代，设计正面临革命，社会结构与技术领域的重大变革，促使人们的思维方式发生了根本的转变。

图形趋于视觉化，更便于与民众沟通，因为人的情思是被激活的。

作品向我们展示出一个时空的隧道，仿佛滚滚向前的潮流，催人奋进，不可停留。

“灰领”职业主要集中在IT行业和设计行业。由此可见，艺术设计扩展到我们生存的许多领域，而科学技术的迅猛发展不断为艺术设计注入新的契机。

在当今形势下，全面推进素质教育，培养高素质的创新人才是艺术院校的重要使命。

著名翻译家、文艺评论家傅雷先生曾在写给他儿子——著名钢琴家傅聪的信中提到：“做人第一，其次才是做艺术家，再其次才是做音乐家，最后才是钢琴家。我说的‘做人’是广义的：私德、公德都包括在内，主要是对集体负责，对国家、对人民负责。或许这个原则对旁的学科的青年也能适用。”

这就寓示了培养大学生首先要解决做人的问题。

艺术设计教育的目标，或许从教学的表面看是在设计作品，但实则是教学者在伴随着学生设计着自己的人生。

因此，教师的职责不仅是技能，更重要的是导向。培养学生的知识更新、创新意识以及创新能力，也是时代赋予教育者的神圣使命。

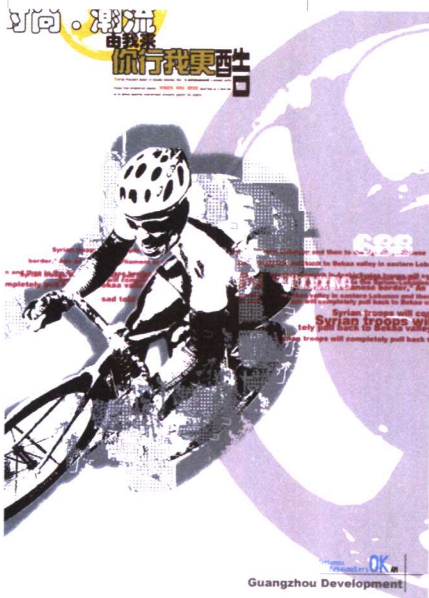
21世纪要求设计者不仅注重个性潜能的开发与利用，更注重群体意识的协调发展。单个的闭门造车已经很难适应我们今天设计时代的需求，必须得靠团队合作精神，将个人与集体、个人与企业、个人与社会连成一体，在实现他人价值和社会价值的同时实现个人价值。

同时要求人与人之间建立广泛和谐的人际关系，具备灵敏的市场触角，从而把握市场气候，服务市场。

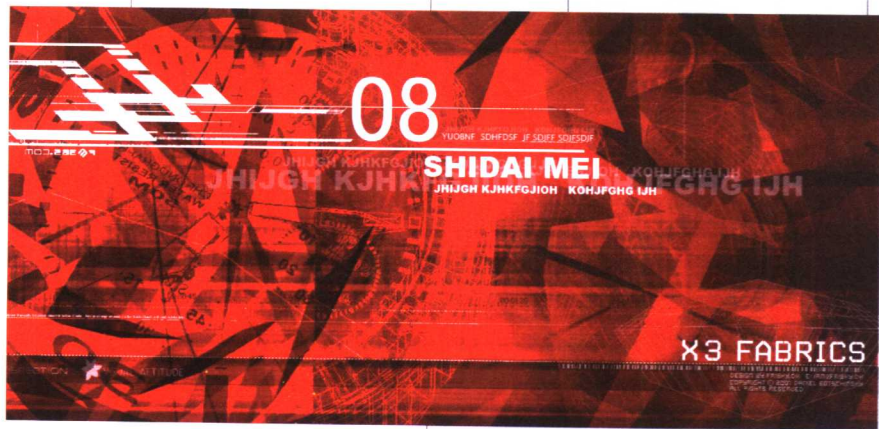
对计算机软件的学习与研究就如同对素描、色彩的研习一样，属基础必修课。能轻松自如地操纵计算机的人，往往他的设计表现手法会更加丰富些。

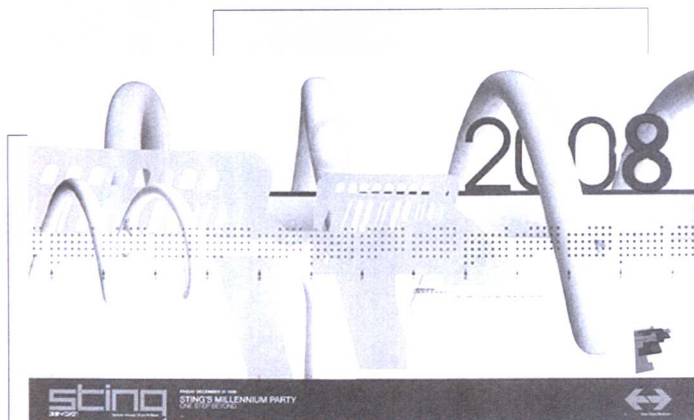

虽然我们难以从作品中想出一个清晰的面貌，但却能感受到大致轮廓，从而为读者提供一个思考的线索，展示一个思维的空间。

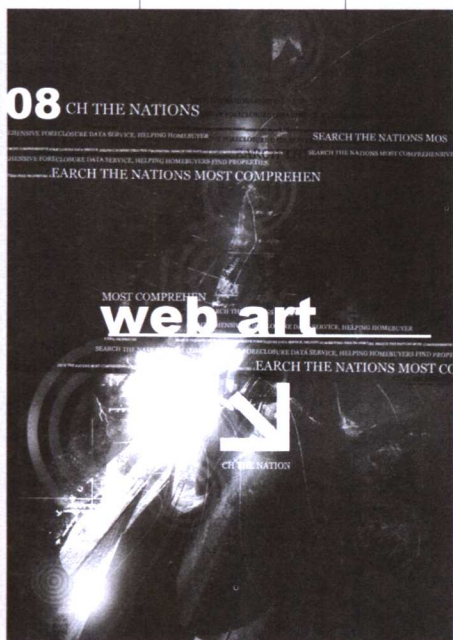

作品很具引诱力，设计者不怯于表达自己的观点。

➡ 带着第三只眼看世界，对于设计者而言，这几乎就是引导观者的全部意义所在。

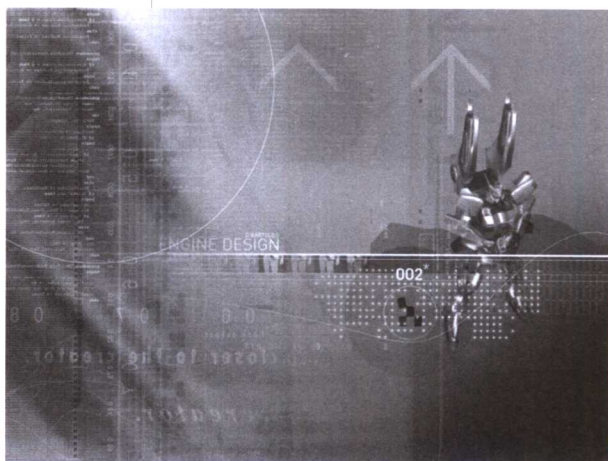
➡ 箭头的运用，可以成为当下设计的一个热点。

◀ 文化内涵与个人素养是设计的生命力所在，处于发展相对滞后的中国设计和设计教育，更需要文化的滋润以及高素质人才。只有这样，我们才能跟上时代的步伐，在世界设计潮流中争当领潮人。

在激烈的竞争机制下，我们不能等待，要在别人行动前先装备自己，未雨绸缪，方能获得成功。

复习思考题

- 一、当前我国正处于怎样一个历史大变革时期，结合你所了解的实际情况，阐述自己的观点。
- 二、在全球信息数字化的当下，你对由计算机引发的新一轮设计革命有何感想。
- 三、接受专业教育的过程，同时也是学习如何做人的最佳时期，面对高素质的人才需求，你准备好了吗？

➡ 在激烈的市场竞争机制下，设计也在紧紧地配合着它的步伐，向前、向前……

012

第一章：感知时代

版式设计
THE DESIGN

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com