

视觉的暴力

Visual violence

李涛版式设计作品集

李涛 编著

视觉的暴力

Visual violence
李涛版式设计作品集

李涛编著

 岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉的暴力：李涛版式设计作品集 / 李涛编著. — 广州：岭南美术出版社，2006. 4
ISBN 7-5362-3334-5

I. 视… II. 李… III. 报纸—版式—设计—作品集—中国—现代 IV. TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第022890号

视觉的暴力：李涛版式设计作品集

出版、总发行：岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编：510045)

出 版 人：徐南铁

经 销：全国新华书店

印 刷：广州丰彩彩印有限公司

版 次：2006年4月第一版

2006年4月第一次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：8

印 数：1-1500册

ISBN 7-5362-3334-5

定 价：48.00元

李涛

1977年生于广东省罗定市

1997年就读于西安美术学院环境艺术系

2001年开始进入《新快报》任职美术编辑从事出版物设计至今

责任编辑：张焕威
责任技编：谢 芸
责任校对：莫凌凌
装帧设计：李 涛

“最难忘美腿” “十大滑稽美腿”

英国剃刀公司评选
“最难忘美腿”
“十大滑稽美腿”

新鲜报道 英国一家剃刀公司近日调查访问了600名男士和女士，举行“最难忘美腿”和“十大滑稽美腿”的评选活动。结果，名模薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood)位居榜首，在评选的T型台上走秀时她所穿的短裙一时成为“最难忘美腿”之首，而“最难忘美腿”的第一名则由英国模特薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood)获得。在2003年模特大赛中她曾获得过第一名。

在“十大滑稽美腿”排行榜上，除了薇薇安·沃特森名列第一，前模特薇薇安·沃特森在2000年Brits Awards颁奖典礼上，久未露面的她一双腿被评委评为“最难忘美腿”第四名。而余下大多数“滑稽”称号则由男模的腿获得，包括罗宾·威廉姆斯饰演的“肥狗先生”和达斯汀·霍夫曼在《诺丁山》中的扮相。

而“五大难忘美腿”中除了薇薇安·沃特森名列第一，两位超模薇薇安·沃特森和另一位，其余三位则清一色被美国模特占据。他们在关键比赛中的一腿，让参加这次评选活动的美国人难以忘怀。印象深刻。(高飞)

“五大难忘美腿”

1. 薇薇安·沃特森(英国) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
2. 薇薇安·沃特森(英国) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
3. 薇薇安·沃特森(英国) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
4. 薇薇安·沃特森(英国) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
5. 薇薇安·沃特森(英国) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。

美一小学女教师 扬言要“废”布什

坚信有一天她会成为美国历史上惟一一位平民女总统

新鲜报道 在美国，有一位小学女教师，她扬言要“废”布什。这位名叫玛丽·麦卡锡(Mary McCarty)的女教师，现年45岁，来自加利福尼亚州。她是一位非常成功的企业家，拥有自己的公司，并且是当地著名的慈善家。她一直对布什政府持批评态度，认为布什政府在伊拉克战争中的表现令人失望。她曾多次在公开场合发表演讲，批评布什政府的政策。她甚至扬言，如果布什连任总统，她将采取行动“废掉”他。她的言论引起了广泛的关注和争议。

玛丽·麦卡锡是一位非常有才华和勇气的女性。她不仅在事业上取得了巨大的成功，而且在公益事业上也做出了许多贡献。她一直坚信，女性应该拥有平等的权利和机会。她认为，女性应该在社会中发挥更大的作用，为社会的进步做出更大的贡献。她的言论虽然引起了争议，但也反映了她对社会现状的不满和对未来的信心。她坚信，有一天她会成为美国历史上惟一一位平民女总统。

身先分文梦想拍竞选广告

带美国走向“共产主义”

新鲜报道 在美国，有一位小学女教师，她扬言要“废”布什。这位名叫玛丽·麦卡锡(Mary McCarty)的女教师，现年45岁，来自加利福尼亚州。她是一位非常成功的企业家，拥有自己的公司，并且是当地著名的慈善家。她一直对布什政府持批评态度，认为布什政府在伊拉克战争中的表现令人失望。她曾多次在公开场合发表演讲，批评布什政府的政策。她甚至扬言，如果布什连任总统，她将采取行动“废掉”他。她的言论引起了广泛的关注和争议。

玛丽·麦卡锡是一位非常有才华和勇气的女性。她不仅在事业上取得了巨大的成功，而且在公益事业上也做出了许多贡献。她一直坚信，女性应该拥有平等的权利和机会。她认为，女性应该在社会中发挥更大的作用，为社会的进步做出更大的贡献。她的言论虽然引起了争议，但也反映了她对社会现状的不满和对未来的信心。她坚信，有一天她会成为美国历史上惟一一位平民女总统。

新鲜报道 在美国，有一位小学女教师，她扬言要“废”布什。这位名叫玛丽·麦卡锡(Mary McCarty)的女教师，现年45岁，来自加利福尼亚州。她是一位非常成功的企业家，拥有自己的公司，并且是当地著名的慈善家。她一直对布什政府持批评态度，认为布什政府在伊拉克战争中的表现令人失望。她曾多次在公开场合发表演讲，批评布什政府的政策。她甚至扬言，如果布什连任总统，她将采取行动“废掉”他。她的言论引起了广泛的关注和争议。

英国公牛误把飞机当“美餐”

新鲜报道 在英国，有一头公牛误把飞机当“美餐”。这头名叫“公牛”的公牛，现年10岁，来自英格兰。它一直对飞机有着浓厚的兴趣，经常会在机场附近徘徊。有一次，它误将一架小型飞机当成了食物，试图去吃它。结果，飞机被它撞毁，飞行员也受了伤。这件事引起了广泛的关注和讨论。

这头公牛的“恶作剧”再次上演。它又一次在机场附近徘徊，并且试图去吃一架小型飞机。结果，飞机再次被撞毁，飞行员再次受了伤。这件事再次引起了广泛的关注和讨论。人们开始思考，应该如何防止类似事件的发生，以保护飞机的安全。

惊奇：公牛“吃”飞机

新鲜报道 在英国，有一头公牛误把飞机当“美餐”。这头名叫“公牛”的公牛，现年10岁，来自英格兰。它一直对飞机有着浓厚的兴趣，经常会在机场附近徘徊。有一次，它误将一架小型飞机当成了食物，试图去吃它。结果，飞机被它撞毁，飞行员也受了伤。这件事引起了广泛的关注和讨论。

这头公牛的“恶作剧”再次上演。它又一次在机场附近徘徊，并且试图去吃一架小型飞机。结果，飞机再次被撞毁，飞行员再次受了伤。这件事再次引起了广泛的关注和讨论。人们开始思考，应该如何防止类似事件的发生，以保护飞机的安全。

那一腿的风情

“十大滑稽美腿”

1. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
2. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
3. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
4. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
5. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
6. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
7. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
8. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
9. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。
10. 薇薇安·沃特森(Vivienne Westwood) 2003年模特大赛中她曾获得过第一名。

小威的腿

用眼镜的“腿”吃寿司

新鲜报道 德国一家公司近日推出了一款名为“眼镜腿”的寿司。这款寿司的形状像一副眼镜，中间夹着寿司，两边是寿司的“腿”。这款寿司非常受欢迎，吸引了许多顾客前来购买。这款寿司的设计非常巧妙，既美观又实用。它不仅是一款美食，更是一种艺术品。它展示了设计师的创造力和想象力。这款寿司的推出，为寿司文化注入了新的活力。它让人们看到了寿司的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。这款寿司的推出，让人们看到了美食的无限可能。它让人们看到了美食的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。这款寿司的推出，让人们看到了美食的无限可能。它让人们看到了美食的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。

这款寿司的设计非常巧妙，既美观又实用。它不仅是一款美食，更是一种艺术品。它展示了设计师的创造力和想象力。这款寿司的推出，为寿司文化注入了新的活力。它让人们看到了寿司的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。这款寿司的推出，让人们看到了美食的无限可能。它让人们看到了美食的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。这款寿司的推出，让人们看到了美食的无限可能。它让人们看到了美食的另一种可能性。这款寿司的推出，也反映了人们对美食的不断创新和追求。

前言	001
版式设计的基本原素	003
面积就是一切	004
内容 VS 形式	005
设计的积累与主动性	006
关于版面的主图	009
图版	012
时尚版	013
娱乐版	046
特辑版	066
个性版	090
新闻版	104
广告版	108
后记	114

自从参加工作以来,一直在《新快报》报社工作,对于《新快报》的版式设计风格我一直抱有好感。从某种程度来说,《新快报》是一份还没有长大的报纸,年轻就是它的资本;同时,它还拥有一群一样年轻的读者。在工作中,我一直都在认真地学习,既不背离本报的整体风格,同时也在努力创新,避免受《新快报》原有的旧风格所局限。

当谈到《新快报》的版式设计,同行们基本持肯定及赞扬的态度,也有些同行批评我们的设计风格是“视觉暴力”。从商业的角度来看,先抛开道德不说,那些暴力题材的商业电影在商业上总能成功。当然,我们报纸传媒的性质有所不同,对“暴力”也有自己的理解。作为“施暴”者的一员,我个人认为视觉的暴力没有什么不好的,而且也没有像暴力电影那样有违于道德。因此,我把这本书的书名定为《视觉的暴力》。

每天都会有成千上万的出版物在市面上出售,如何在当中脱颖而出成为读者的至爱呢?然而,事实上,有不少出版物都非常相似,似乎去掉了刊名可以说是任何一个地方的报刊。要让自己的报刊在众多的出版物中跳出来,离不开优秀的版式设计。版式设计在其中所起的重大作用,并不仅仅是表面上的包装,更重要的是可以强调文章的重点,让文章变得更加抢眼。尽管,起决定性作用的还是出版物的内容是否能够满足读者的需求,但是,再好的文章,假如没有一个能引起读者购买欲的精彩的版式设计作为载体,也将会显得黯然失色。一份优秀的出版物是全方位的,但能激发读者阅读欲望的信息肯定少不了,这些信息的呈现离不开其所依附的引人入胜的版式设计。

版式设计的基本元素

要让自己的报刊形成一个强势的品牌,离不开优秀的版式设计。版式设计的作用不仅仅只是包装,不是漂亮就行,如何为出版物构筑一个品牌形像,如何给予读者更多阅读上的方便和享受才是首要任务。一份优秀的出版物是全方位的,除了精彩的内容还必需要有抢眼的版式。

中国近代的第一份中文报纸《察世俗每月统计传》诞生于19世纪初,由英国传教士创办。那个时代的报纸并没有什么所谓的版式设计,只不过是文字的罗列罢了。但随着时代的发展,特别是摄影的引入,对报纸的版面产生了很大的影响,从此,构成报纸版面的两大基本元素——文字和图片,终于出现了。尽管时至今日,报纸版式设计变得丰富多样,但始终都是以文字和图片作为最基本的元素。

美术编辑的日常工作,就在无休止的文字与图片之间的关系处理中度过,在这两者关系中,最为基本和首要的当然就是面积的关系了。

在版式设计上,面积的观念非常重要,不管是图片与文字,还是单纯从色彩或点、线、面方面而言,美术编辑对形式的把握都是至关重要的,可以说在版式设计中“面积就是一切”。对面积的分配决定了版面的布局。

由于版面空间的有限性,两者间的关系既是相互促进,同时也有一定的矛盾和对立。一方面,我们既要考虑到版面是否被有效地利用,版面里的信息量是否丰富;另一方面,我们还要考虑版式是否好看,文章是否浅显易懂。一份好的出版物,每一个细节都应该在最短的时间内做到最好。

内容 VS 形式

虽然“设计服务于内容”，但是并不等于设计被动地、无条件地受内容的限制，事实上，内容也并不会对设计形成实质性的限制。它们间的关系是相互依存，相互促进的。在版面设计的实际操作上，版面的容量有限，这是内容与形式出现冲突的根本原因，此时责任编辑与美术编辑总会因此而产生意见分歧，在强调内容或形式方面各执一词。然而“版面面积有限”是个无法回避的现实。

在问题出现的时候，作为合作者，责任编辑和美术编辑应该相互协作来完成任务。但是，在某些出版物的机构里面，少数的责任编辑却会以“内容决定形式”以及“责任编辑对版面的决定权力大于美术编辑”这一类陈词滥调来逼迫美术编辑服从自己的观点。

“设计服务于内容”不等于“内容决定形式”，也并不是说设计要绝对服从于内容。实际上，所谓“内容决定形式”也并不是一条铁的死规矩，这个规矩只在前期策划中起到重要的作用。换句话说来说就是根据内容去选择合适的表现形式。另外，每一个版图片和文字的比例也应该作适当的规划。到了实际操作阶段中，内容却反过来要受形式的限制。究其原因，正是因为报纸里的每一个版的容量都是有限的。另外，在某些版面里，例如封面和分封面，其形式上的分量往往要比内容的分量多得多，这一方面是从商业上的考虑，而另一方面也是通过设计来使出版物的外观更美观、更抢眼、更有品位。

关键的问题是，有些人在面对内容与版面容量上有所冲突的时候，总会舍不得放弃一些东西。但实际上，在不损害文章的可读性的前提下，大刀阔斧地砍掉一些文章中的水分是正确的，懂得选择和放弃是责任编辑所必需具备的素质。

不过，报纸版式设计与其他的设计行业也有较多的不同之处，大多数的设计是排斥同一性的，但报纸版式设计在既要突出不同版面的特点时，还要特别考虑与报纸整体风格之间的一致性与和谐性。因此，新闻版的部门有时会指责时尚版占用版面太多，但是实质上，由于版面功能的不同，图片与文字的比例也会有很大的不同，就像你买来送给老婆的衣服，不可能和买来送给老妈的衣服一模一样的道理。

设计的积累与主动性

创意与灵感

就设计而言,也许大家首先想到的就是创意这个词汇,从概念上而言,基本上大多数人会认为它是个名词,但我个人觉得这是动词。所谓创意,我认为就是创造的意识或创造的意志。在平时,我们总会说某某人做的东西真的很有创意……似乎是有的人天生就很有创意,但实际上并非如此,创意是一种主动的行为。也就是说首要的条件就是不能被动,有创意的第一步就是要让自己处于先发制人的位置,不能被人牵着鼻子走。

说到创意,不得不说的是灵感。对于这个创造力的源头,古人总是把它说得很神秘,如《四溟诗话》中就说到“诗有天机,待时而发,触物而成,虽幽寻苦索,不易得也”。另外,相传张旭的书法是因为看了公孙大娘舞剑得到灵感而练成的,这一个方面说明了灵感的被动性,但却忽略了灵感的主动性。当然,西方人也有他们的有趣说法,如柏拉图就直接说灵感是像陨石一样从天上掉下来的。而艺术家们都总是自我陶醉地指着自己的爱人说,她就是我的缪斯。因此,没有灵感常常会成为我们偷懒的托词。

很多领域都可以称之为设计行业,设计这行业今天已经成为了改善人们生活质量的一种力量,因此设计首先要满足的是生活的要求,最基本的是功能的要求,但当功能的要求得到满足时,该产品能否让人高兴起来就占据了最高的要求。这个高兴所包含的内涵很广,基本的当然是舒服、美观、人性化甚至还有是否具有幽默感。反正,讨人喜欢的东西才能亲近于人;因此,在我看来,灵感离不开日常的积累,平日耳濡目染的事物总会对一个人的思维方式产生潜移默化的影响。多看点优秀的作品,自然在自己进行设计时的想法就会多一些。灵感的爆发也许就是一些平时所积累的知识被某种东西所激活。简单地说就是,如果你看一个人不顺眼,当你对他(她)的憎恨随着时间的流逝而不断增长,也许某一天,那个人走在江边的时候,你会一脚把他踹到江里去。反之,爱上一个人,向他(她)表白也是迟早的事。

从外界获取创造的灵感

在当今社会多元化的设计环境下,所谓“闭门造车”、“十年磨一剑”之类的做法显然是有违设计规律的。花很长的时间挖空心思去创造一种形式的设计方式已变得不合时宜,甚至可以说是效率极低的。现代人生活在一个信息极度丰富甚至过剩的环境里,怎能放着这么巨大的资源不去利用呢?

有想法的设计者总会想尽一切的办法来丰富自己的眼界。打破专业间的界限、尽最大限度地吸取外界的创意、新观念,引为己用,留意日常所见的一切可利用的资源,从中汲取养分。在深入观察生活的过程中,我们可以从中发现新的亮点,找到自己想要的东西。作为一个设计者,完全有必要随时随地保持感知和思考的状态。

作为一个设计者,常常要回避抄袭的尴尬;抄袭这个词听起来就是件不太光彩的事情,但是,在现在这个多元化的社会里,已经不可能做出绝对原创的形式了。同时,网络无限宽广,我们没有理由放弃这个巨大的资源。仅仅作为元素而言是这样。在现阶段这种设计形式多元化的社会环境下,设计形式已发展到了一个很丰富的时代,有些形式是难以回避的,但不等于就无法泡制出自己原创的东西来。正如路易·康所说的“形式是大众的,设计是个人的”,设计师应该挣脱“形式”的制约,回归到设计的本源,重新思考一个设计者应该思考的东西。这种设计方式在当今资讯极度发达的社会环境中显得如鱼得水。

另外,抄袭也是一种非常重要的创造技巧。例如见 008 页图,对比一下可以看出,中图是中国古代帆船的船帆,左图是欧洲古代帆船的船帆,右图是现代帆船的船帆。虽然欧洲古代的帆船的船帆看起来很体面,但实际上却并不如中国古代的帆船的船帆先进,因为它只能利用船后面一个方向的风力;而中国的帆船的船帆却可以利用三个方向的风力,现代帆船的船帆实际上是抄袭了中国帆船的船帆,也许不能说是抄袭,毕竟还是作了很大的改变,尽管实际上

欧洲古代帆船

中国古代帆船

最基本的却是相同的,但是,除了对这个方面真正了解的人以外,谁又能看得出来它实际上是抄袭了中国船帆呢?因为这是个技术含量相当高而且巧妙的抄袭。我始终对路易·康“形式是大众的,设计是个人的”这句话深表赞同。现代人生活在一个信息如此丰富的时代里,怎能放着这么巨大的资源不去利用,而采取缺乏效率的愚蠢的“闭门造车”的陈旧做法?这种行为显然有违时代的潮流。

打破专业间的界限,尽最大限度地汲取外界的创意、长处,引为己用。留意日常的一切,从艺术品到现实生活,利用所有可利用的信息资源,从中汲取养分,只要注意深入观察眼前的一切,就可从中发现自己所需的东西。总之,设计是一项富于创造性的行为,同时也是浪漫主义的,深入观察是进入的一个切入点,随时随地保持感知的状态,才能发现新的亮点。

现代帆船

关于版面的主图

版面的冲击力,首先来自于图片的力量。在头版与分头版的版面构造当中,图片占据了绝对的视觉作用。如果是杂志的话,一个优秀摄影师所起的作用会远远超过一个好的美术编辑。借助图片的力量是一种很基本的版式设计途径,图片的质量直接影响到版面的效果。这一点我们完全有必要让责任编辑们知道,我们不能无中生有,我们更不是母鸡,想什么时候下蛋就什么时候下,当然这种事情实际上最优秀的母鸡也做不到。

作为美术编辑,对图片的阅读能力也是非常重要的,但强调主图的重要性并不等于忽视标题在版面中所起的作用。只有把图片和文字有力地结合起来,才能突出版面的视觉中心。也就是说,所选择的图片最好能够点题。在实际组版时,我们必须有能力控制好图片的位置和大小,尤其当版面空间有限时,如何让图片得到适当的伸展空间是一个重大的问题,美术编辑的工作永远都在文字与图片之间的对立与共生中寻找一个平衡点。但是不同功能的版面自然对图片与文字各有侧重,这时美术编辑必须顺从版面的需要。