

[版面编] 王汀 编著

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

设计解码. 版面编 / 王汀编著. —南昌: 江西美术出版社, 2004. 1

ISBN 7-80690-327-5

I. 设… II. 王… III. 版式—设计—作品集—世界—现代 IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第109167号

责任编辑: 刘熹奇

装帧设计: 沈卓娅

王汀

■ 本书中选用的部分资料, 因无法与作者取得直接联系, 请作者见到此书后与本社联系, 以便支付稿酬, 并致谢忱。

设计解码·版面编

SHEJI JIEMA
BANMIANBIAN

王汀 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路66号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

新华书店经销

江美数码科技有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 5.5 印数 1-4000

ISBN 7-80690-327-5/J·1140

定价: 40.00元

Design Decoding ►

主编
Editor
沈卓娅
Shen Zhuoya

责任编辑
Editor-in-Charge
刘熹奇
Liu Xiqi

装帧设计
Graphic Design
沈卓娅, 王汀
Shen Zhuoya, Wang Ting

Foreword

主编 絮语
沈卓娅

Design Decoding

虽然艺术设计不能如斯蒂芬·霍金预言的那样：人类在21世纪将掌握一个“包罗万象”的理论，用一个简单数学公式揭示一切事物的规律。而人类的主观思维也不会随着科学家们编排的基因组合、按照既定的公式进行思考。

但因为我们所观看的是同一个世界，虽然是透过自己的眼睛；由于我们所居住的都市越来越同质化，虽然地处天南地北，而可接受的资讯却几乎是相同且同步的，麦当劳快餐店、可口可乐饮料、各类手机广告……

因此，我们试图借助这种感性的感受所具有的普遍沟通的能力，穿过感性的管道，去解读普遍意义上的感受。因为设计工作本身就是心理感受，是被圈定在既定的具体环境中、限定的条件下的真实的生活理想。

每个设计项目，不管是一枚标志、一幅海报，抑或是配合营销而做的视觉设计，其最终的目的都是以最快的速度将资讯正确地传递给受众。而设计师正是借助字体讲述故事，借助色彩创造情绪，借助版面释放信息，借助图象传达情感，来实现自己的生活理想。

这套丛书从多个方面收录了众多上乘之作，并为每件作品加释注解。让我们一起来解读这些作品，一起来体味设计师们透过纸面做成的船儿所承载的各式各样的信息吧！

感受另类空间

王汀

在当今世界版面设计舞台上,活跃着这么一些与众不同的另类设计团体:他们愤世嫉俗、离经叛道、突显自我,勇于站在传统与现代主义设计的对立面,一反过去重功能、轻装饰的倾向,将艺术感凌驾于功能之上,突出形式美,强调艺术份额,掀起了一场设计界的大变革,奏响了新时尚版面设计领域的激烈先声,标志着后现代设计思潮的到来。

这场大变革的兴起,是与美国人戴维·卡森和英国人尼维利·布迪的自由版面设计体系分不开的。早在20世纪70年代末,随着新科技领域的不断开发,电脑制版日益尖端化,促使自由版面的诞生与发展成为可能。在这些自由设计者中,有一些是自学成才、初出茅庐的新生代,因此,不羁任何成规陋习,极端强调个性特征,追求版面自由的意向,并以此种有流向的自由作为设计界面的有力手段,引导视觉在游戏般的状态中体验最直白的情感,让受众与设计师共同感受心灵解放后灵感闪烁的快感。这种思潮来自对概念的全面创新。其实验性、偶发性、颠覆性、挑战性和革命性代表着反向思维的集中体现,标志着自由版面设计的全新定位。

图1

图2

图3

无论是站在信息化、视觉化亦或是艺术化的视觉高度来审视,这种具有相悖性、兼容反叛的设计与自由状态的设计风格,都无疑是一种有着巨大生命力和感染力的独特空间,更有着其他版面设计元素中不可替代的审美效应,已成为一股势不可挡的设计潮流。

作为版面设计师,我们只有把握时代的脉搏,这对我们关注新思潮,研究新趋势提供了极具现实意义的参考价值。由此,很有必要对其设计的构成特征进行概要的探索。

一 版面的“杂乱无章”

在传统版面中,版式版心、天头地脚、书眉中缝、插图插页等都是有着严格规定的:以订口为轴心左右两页对称的形式,四周的空白围绕文字双页组成了一个保护性的柜子,图片被嵌入版心之内。尤其是对文字字距、字体大小、行间段落、章节页封等都有章可循,讲究的是秩序美。这已成为人们对书籍、刊物版式约定俗成的概念。

而在自由设计师眼中,页面中的天头地脚、内外白边统统抛向脑后,难以划清界线。文字常常随心所欲地冲出版心区域或大小无常毫无定势,造成一种杂乱无章的无疆界性的态势,文与图的形与空白形相互映衬而形成版面节律,有时为了保证全书展开后是一个连续的整体,甚至打破页面的界限,将图片压在折线上,使这种构图的阅读、欣赏的流畅性成为可能。此外,被印刷部分和未被印刷部分被视为同等重要,以期构成活泼、表现丰富的版面。

这种单凭直觉、非正规性、极具偶然性的自然率直的风格,以及对毫无疑

图1 期刊设计 SP BM C

图2 文化海报设计

孔森

作品中的标题文字以及小文字的编排打破版心疆界跨版编排,使受众在阅读过程中产生不间断的丰富联想,并通过这种醒目的具有挑战性的字体,传达出强烈的个性和独特视觉张力。

图3 招贴设计

版面将文、图打破循规蹈矩的格式,随心所欲地纵横交错,从而使版心意识彻底消解,构成了丰富读者审美想像力的自由空间。

图4

图5

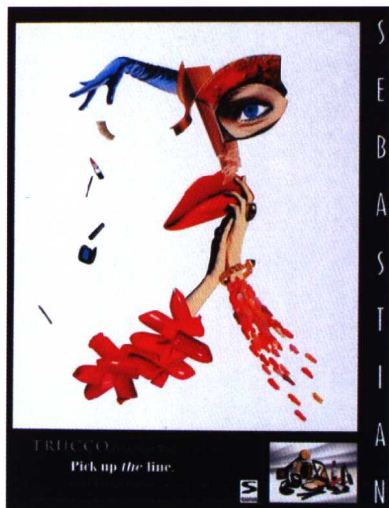

图6

束的自由追逐和对新时尚的把握，吸引着年轻一代反传统、反主流的叛逆精神。他们认为：这种风格的形成，绝非出于做作，是长期实践中忠实于自己感受的自然结果，往往这种个人感受与爱好，可形成作者最拿手的题材。

作为前卫设计的一支生力军，从某种意义上讲，这是对过去几十年一贯制设计风格的一种积极的批判精神的反应。

二 架构的“支离破碎”

在现代版面构成中，讲究的是骨架和网格的条理性、逻辑性、严谨性以及科学的高效性。它运用固定的格子设计版面的方法，把版心的高和宽分为一栏、二栏、三栏不等，由此规定了一定的标准尺寸并在此有限空间里安排文章、图片，讲究的是节奏美。设计师掌握着一条明晰的思路，与有规律的秩序去强调标准化与批量化的大工业时代特征，因而达成了与读者之间的共识。文字极少跨越版心外，按部就班地恪守着功能第一，追求的是阅读的合理性与安定性。

而自由版面人不受教条的约束，反对现代主义对设计逻辑性程序的迷恋，唾弃游戏规则，旨在消灭一切禁区。

将版面打散重构是自由版面设计的最主要特征之一。他们将传统的骨架解构重组，并从“切割技术”中大受启发，将文字与插图进行支离分解、并置错位、重叠拼凑，使色彩对比强烈，充满偶发性、游戏性，造成版面的无政府状态。

人们对此颇为不满，争论不休，觉得这种设计的过程与发展倾向酷似一场冒险的游戏。但同时又惊奇地发现，通过打散原有版面编排的秩序而达到视觉冲击目的，往往比以前任何版面视域都来得心跳、出位，满足了人们猎奇的心态。这种重构后的版面以绚烂至极、精彩纷呈的表现形式，开创了活力与自由的设计语言，给世界版面设计带来了无限的冲击力。

三 字体的“变幻莫测”

以往的字体编排纯以视觉的完整、章节分明、层次清晰为基准点，通常是孤立、被动地划入技术范畴而不受设计师青睐。

在当今的自由版面中，文字已由原来处于从属地位的“说明”或“表达”性角色，上升为“表现”或“意象”性角色，成为版面设计的主导因素。

字体效应正是自由版面寻求的一种新的突破口。他们借助电脑用全新方式来使用字体，尤其以印刷字体的运用见长。

图4 学院招贴
南希·斯科勒丝
从不同的视觉组合排列，打破以往的条条框框，以最尖端的设计概念和技术表现自我意识。

图5 学院招贴
南希·斯科勒丝
运用各不相同的材质产生的肌理变化组合构成新型的版面形式，力图朝着崭新的多元化方向发展。

图6 TRUCCO 唇膏广告
这是最具典型的后现代“零散”版面编排案例。设计师将唇膏及使用对象打散成若干碎片，并以嘴唇为中心重新拼接，构成一个极具意味的“碎片式的整体”。

戴维·卡森是字体创新方面的先行者之一。他创造出优美的介于长体、扁体和斜体之间的一种综合平衡的新字体,并安排倾斜和反向的字体来反映出速度以及不同寻常的怪异。并在作品中制造紧张感。卡森以为:要想抓住视者的双眼使之漫游于作品之中,那么制造字体与图形之间的紧张感是行之有效的方法。在设计中,不仅把各种字体一块混用,而且还随意地拉长、扭曲、分层或填充肌理、刻意改变字的大小和距离。更有甚者,设计师根据对所诉求内容的直观感受,几乎是信手在电脑屏幕上将文字混乱地排列,看似小孩在沙滩中玩泥沙,毫无规矩可言。版面文字时而以单纯的字体组合变化成虚化图形,时而又与图片共构成模糊不清的杂音效果,并占据其显赫位置,成为版面设计的主要诉求重心。更有字体通过群组、象形、杂音、层叠的效果将不同字型、不同大小、不同色彩、不同动势的参差排列来构建不同的视觉传播效果,借以表达不同的设计意向、不同的个人风格在版面上的视觉凝聚力和空间张力。这种试图挑战常规印刷形式和功

图7

图8

图9

能的字体,为版面设计展现出一个全新的视觉层面。

这种表现手法以字体的演变作为艺术表现展开的原动力,将字体的意与形双重功能契合,不仅传达着内部信息,同时又作为一种形式符号来表达另一种审美情趣,这已成为当今版面设计领域中的一大亮点。

四 图形的“故弄玄虚”

随着电脑特技的不断开发和利用,设计师可轻而易举任意将某种物质的特性或状态嫁接到另外物质之上,使版面设计找到了前所未有的更丰富的传达手段和表现技巧。运用电脑催生出的特殊视觉魅力,用以达到版面丰富的想像力和神奇般的冲击力已成为当今视觉语言的新时尚。

设计师大量采用给传统绘画插图带来极大冲击力的摄影,通过利用电脑特技对摄影胶片的剪辑和电子排版的使用,将自然和非自然的情节打碎成片段,运用拼贴、叠加、放大、畸变、双重曝光和蒙太奇技术,刻意制造朦胧的形象使画面充满速度感、光感和特殊美感,同时又可以产生绘画般的艺术效果。甚至将毫无联系的形象及历史场景糅和在一起,在真实与幻想中呈现出别样的空间,体现出设计师对作品内涵的倾诉。

重新组合后的图形给人一种全新的感觉,在抽象美中体现高新科技的含量,使原本属于平面的有了立体的趋向,制造出了二维和三维之间的递

图7 信息震撼

电通96年会 Katsumi yutani
利用电脑软件绘制成诸如各种斑驳离奇的文字符号,文字聚散曲折,错落有致产生丰富的表情特征。

图8 文字招贴设计

南部俊安
为了追求新颖别致的版面效果,设计师刻意使文字之间不留字距,形成一体化的图形风格,倡导的是一种崭新的独特层面的沟通渠道。

图9 字体设计

南部俊安
字体的飘逸、随意、现代等特性,体现着当今高速发展的新科技的节奏与韵律。

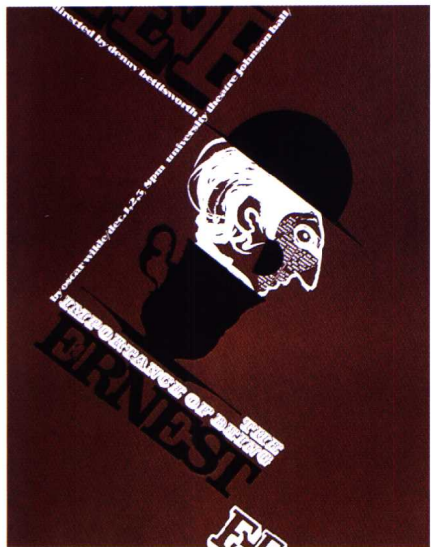

图 10

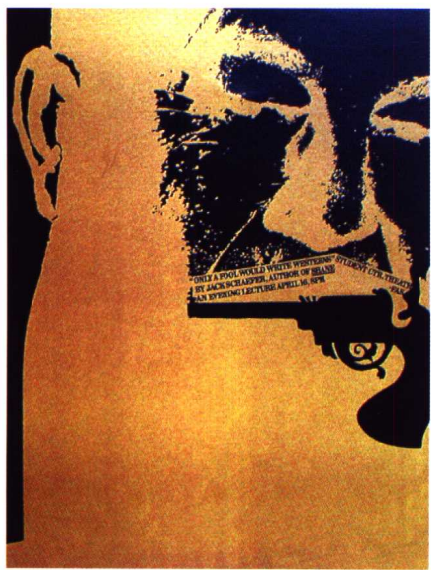

图 11

构编排的创新手法等。

文图穿插过去在铅字排版中功效不高。随着电脑文字处理系统的革命,促使文图排版变成一件轻而易举的事情。设计师时而将多变的文字穿插于图中,并与大量经电脑后期制作的摄影巧妙地结合,成为图形的一部分,达到“以形写意、以意达神”的目的;时而把版面当成一幅绘画作品来看待,不放过版面中任何一个诸如字体、符号等细节的排列元素,同时文字也变成彩色,目的就是让字图视域尽情地“绽放”,更利用图形的虚实手段,来达到字图融为一体的目的,使之成为图形的一个关键性的元素。此外,层次的任意叠加、重合,也是设计师所追求的表现理念,造成版面有无数空间层次,到处是中心,形成多视点的格局,用以增强版面的空间厚度。

这种字体与图形混为一谈的和谐布局,缓解了两个构成元素之间在结构上机械的摆放,起到了相互弥补的作用,使图形的轮廓和字体的差异在视觉上造成紧张感。

进与连接。同时也造成视线模糊不清的杂乱现象,甚至别有用心地制造阅读的障碍,令其产生不伦不类、匪夷所思的感受,这与以往的文字与图形印刷大都两者分开,各自精彩在单一背景上大相径庭。

这种怪异荒诞的艺术表现手法构成了自由版面的又一大特征,有人对此过度的虚张声势的滑稽感产生厌恶感和恐惧感,犹如身处鬼怪影片和恐怖片之中不寒而栗。但也无可否认,它让人用一种全新的视觉来重新审视设计作品,获得虽是一种令人不安的但却是提神醒脑的亢奋和乐趣。

这种跨越时空化的思维将人类的预想与梦幻通过图形方式表现出来,有着更加广阔的视野与空间,具有独特的时代性。满足了人们审美心理求变求异的倾向,创造了一个另类的充满神奇梦幻的视觉领域,具有区别于其他媒介形象的信息特征,对当今设计界具有探索的重要意义。

五 字图的“混为一谈”

自由版面设计能受到世人如此关注的根本原因就是字图贯穿一气,异质同

图 12

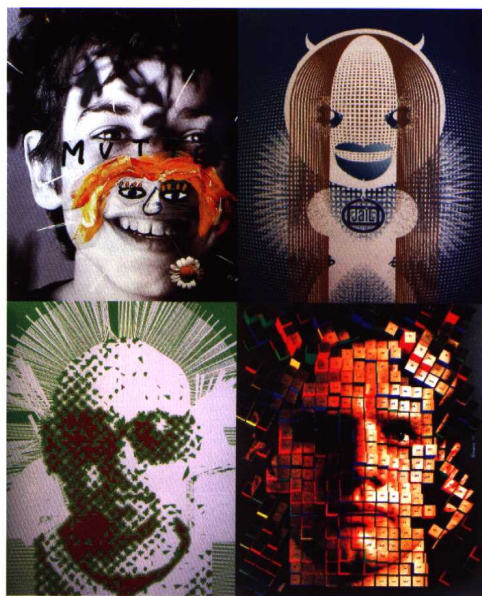

图 13

图 10 戏剧演出招贴

菲里·瑞斯拜克

版面图形语言的过分反常,有一种明显的过渡夸张和极端的咆哮,旨在引起人们的高度关注。

图 11 讲座招贴广告

菲里·瑞斯拜克

将真实与幻想转化成视觉语言。在表现上真实与非真实之间那种令人怅惘甚至令人惊恐而又带有幽默性质的融合,标志着“读图时代”的来临。

图12 这种追求朦胧与写意夸张的意蕴满足了人们超凡脱俗的审美情趣。

图 13 这些精心策划处理的摄影、图形效果具有丰富、独特的视觉感受,显示设计师高超驾驭电脑的技术以及对内容的独特理解与超越。

六 阅读的“匪夷所思”

在传统与现代主义版面中，强调视觉的科学性与合理性，遵循着一整套的视觉流程模式，并把易读易记、简洁明了作为版面视觉语言的座右铭，将功能美与形式美的和谐置于设计的最高境界，同时以此作为衡量版面优劣的准则。

而自由版面设计则与之相对峙，鼓吹“绝对的随意性与新模糊时代的到来”。他们重视形式的表现，主张为了表现可以牺牲可读性。在版面中除必要信息是清晰可读之外，其余的则利用纯形式的如：模糊时序、语义等，并将字体不同程度地缩小、旋转、交错、重叠、虚化……有时刻意地制造败笔、涂改、乱码的痕迹，以及毫无逻辑的数字信息处理等，营造一种视觉的障碍氛围，倡导一种随机性、偶遇性、感觉性的局面，而感觉主义是信息超负荷化传播造成的一种社会无意识状态。他们认为在现代高科技领域里，繁冗芜杂的信息污染已很严重，人们不可能也不必要从理性的思维状态中将一切分析建构，只要接受他们认为必要的那一部分即可，其余的读不懂并不重要，将之作为一种装饰的审美作用，从中提出对理性的消解，诱使受众产生思维的空白，具有纯粹的思维功能，号称这是一种无目的性的、不可预料的和无法准确测

图14

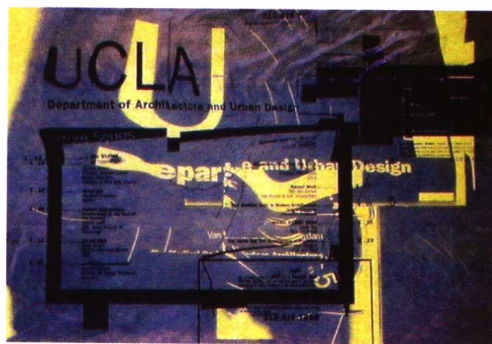

图15

定的抒情价值。不在于易读性而追求视觉的完美性与装饰性已成为自由版面构成的一大特征。

自由版面人不是正而八经地直面现实，它对事物的真实不感兴趣，意在与受众的体验联系起来，这种感性的模糊性，使读者不能马上读出版面的内容，完全违背了现代版面设计注重视觉功能的基本原则，这是向现代主义立足的根基提出的挑战。这种前所未有的陌生的另类空间，促使人们在模糊中产生沉思意味，留给人们视觉的全新感受，创造欢畅以及展现多层面下与众不同的自我胆识。

七 激情的“掀风鼓浪”

随着社会的高度和科学技术的不断膨胀，给现代人的心理上带来恐慌不安，回顾过去人们更加怀念那平和、自然、清新的空气，这样就自然产生一种怀旧的情感，这也成为自由人追求时髦的样式和前卫的设计风格。

年轻的自由人对生活充满激情，用情感来蛊惑人心，为自由版面摇旗呐喊。他们早已对那些编排过于理性化、机械化、合理化的版面不屑一顾，而是以更加感性的手法来构成亲和性、煽情性与自由格局的沟通渠道，强调受众的参与意识与水乳交融的情景，激起受众心灵的震荡，达到赏心悦目、轻松惊人的情感效果。

图16

图14 苏黎世国际爵士节海报
罗斯马莉·蒂丝、斯格佛利德、奥德马
版面的文字被当作图形化的视觉元素，它的字体大小、编排等与设计整体是密不可分的。

图15 版面设计
瑞贝卡·麦兹
图文相互穿插、重叠或混杂，蓄意制造视觉的障碍与局部的不完整性，体现出版面不同寻常的动势特征。

图16 Cyan平面设计工作室
图形和文字线型在这些作品中重叠、虚实交错，动静结合的摄影在视觉上产生清晰、模糊相互交融的节奏。

图 17

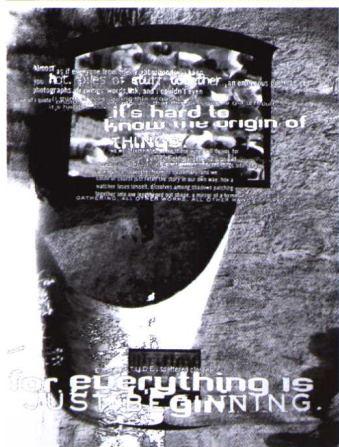

图 18

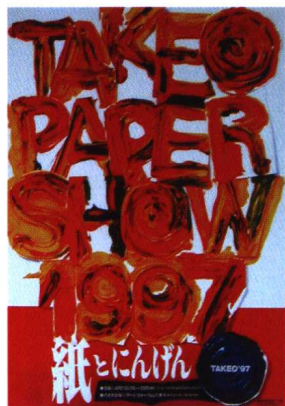

图 19

图 20

图 17 “园丁之爱”
米雪布维
运用拼贴、虚实相生、动静结合，刻意地在版面中制造非正常的模糊时序。

图 18 文学艺术期刊 Stephen Farrell
根据版面需要，某些文字能够融入画面而不考虑它的可读性，字体的错落有致，具有蒙太奇效果，同时又不削弱主题。

图 19 竹尾纸展 '97 下冈茂
由于设计的笔触有着很好的心理感受力和独到的视觉美感，形式上的表现也比较自由，因而设计师热衷以此来宣泄自己的情感。在笔触上注重个性的视觉力度表现和情感色彩的应用，其形式语言是情感化的。

图 21

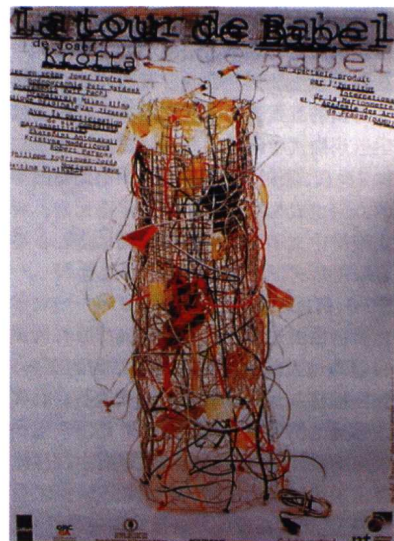

图 22

在设计过程中，时而清晰、时而模糊，或是在形式上的游戏，或是在程式上的游戏，也有的是命题上的游戏，这种游戏的痕迹比理性思考的痕迹更明显，游戏对每一位设计师来说，都是不可否认地存在。以其来削弱永恒性、同一性和经典性，促使人们在艺术视域的创造中寻求新的构成关系，从而在再现的局部中求得历史的本质真实。

随着世界经济文化一体化的进程，多元化发展已经是不可逆转的现实。对于当今的设计师而言，如何及时地伸展艺术触角、文化视野以及视觉结构更是迫切需要，这不仅能拓展设计师的创作空间，更使版面设计出现前所未有的局面，这种创造性的设计就像呼吸需要空气。

为此，多呼吸一些自由的空气吧！

他们认为情感与情趣之间应划上等号，人类生活于情趣，情趣能够煽情于人们的生活中对美的追求和向往。因而设计师利用一些更流畅和更具情趣的手法来柔化冷漠机械的语言所表现的过分理性，使设计既体现了信息时代高科技含量，又具有人性味的脉脉温情。在版面设计中，感情远胜于理智、趣味远胜于理念、抽象远胜于具体、节奏远胜于结构已成为自由设计人所追求的终极目标。

八 个性的“玩世不恭”

游戏人生之无政府状态，是自由版面留给我们的一大反思。

在自由版面中，对字体、图形进行折衷、诙谐、游戏等调味品进行装饰加工，使设计更加富于形式主义和装饰主义色彩。尤其是对历史情景任意地支解成片断，造成偶发性等怪异效果。以“别有用心”的态度去获取属于恒常的表现，以“别出心裁”的手段改造现实使之成为现实与理想、形与意相结合之载体。

图 20 字体设计 Alexo, Baker
通过Passion的字母造型，运用墨水和笔手绘字与电脑软件相互碰撞，产生独特的字体效果。

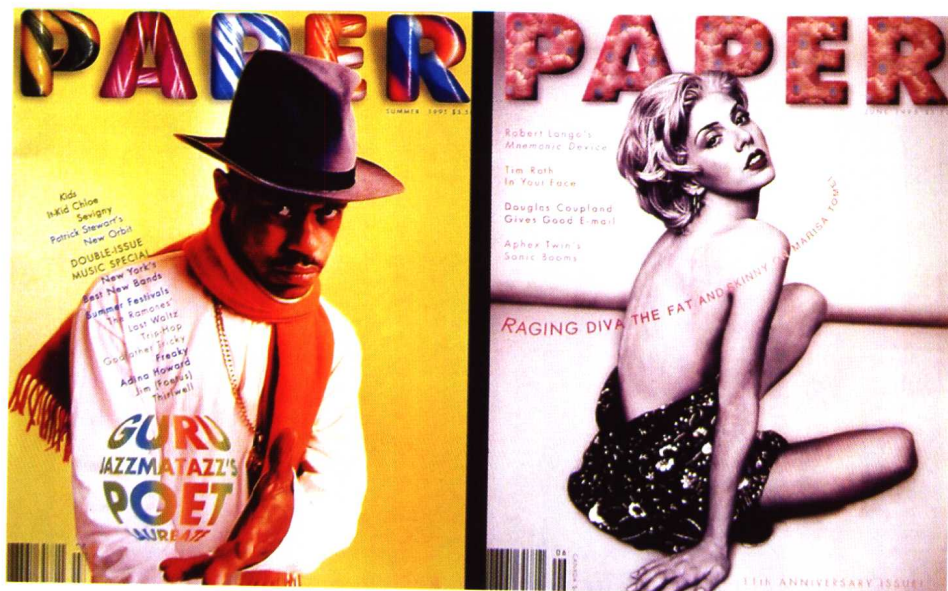
图 21 欧洲版面设计
卡林那·霍尔贝克
在版面中，受众能强烈感受到设计师那游戏、调侃的激情，更带来玩耍的乐趣。

图 22 “圣路历程”捷克木偶节海报
米雪布维
字体与图形信手交由电脑游戏般地摆放，既能愉悦于视觉，又能感悟于心灵，颇具很强的现代意识的设计风格。

5514
WILSHIRE BOULEVARD #900
Los Angeles California
90036

设计解码
[版面编]

▲ PAPER 杂志封面

版面中文字的编排具有生动的情趣、新奇的角度以及独到的见解,突破了一般司空见惯、枯燥乏味的程式,激发人们关注的兴趣,富有浓郁的审美情趣。

▼ 版面设计

时尚版面设计最终目的是为了创造有意味的形式来蛊惑受众，这也成为版面设计一种明显的发展趋势。文字在图片中时隐时现并从中穿插，极尽张扬之能事，促使版面欢快、活跃，达到韵律之美。

▲ 网页设计 Designframe

作品中运用耗散视觉流程,表现出图像和信息的汹涌澎湃,揭示出所有视觉世界都是人和思想能容身的地方,为当今设计界创造了切磋经验的实验磁场。

▼ 《流浪者》杂志内页设计 苏珊娜·利高

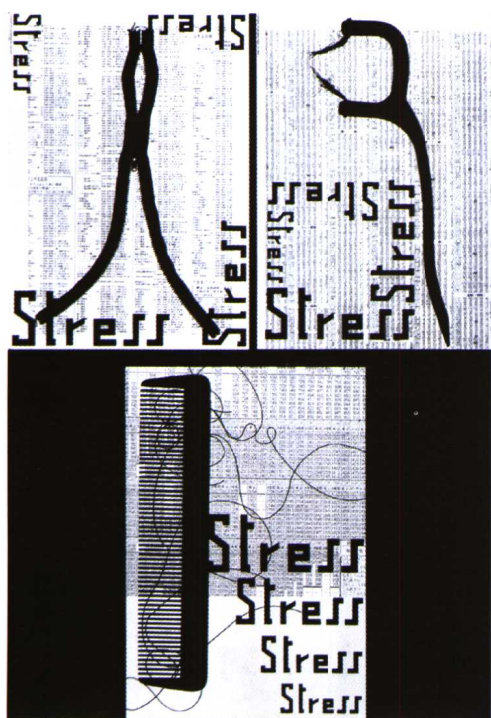
文字的编排强调局部与整体的对比,在对比中产生和谐的格调。看似平淡无奇的布局,实则显现出编排的考究。

▲ 报纸广告设计 Sebastian Posso

运用纯朴颇具吸引力的图案与文字构成版面。设计师追寻的是图形与文字实用主义的综合，图形既不是对字体的图解，也不是让文字干扰的说明图形。它令观众置身于语义的轰炸之中，让他们从漠不关心的状态中解脱出来。

▲ 版面编排

标题性文字与图形特征异常接近，透射出一股另类的设计旋风。设计师致力于字体设计的实践并为后进提供创作的灵感和参考价值。

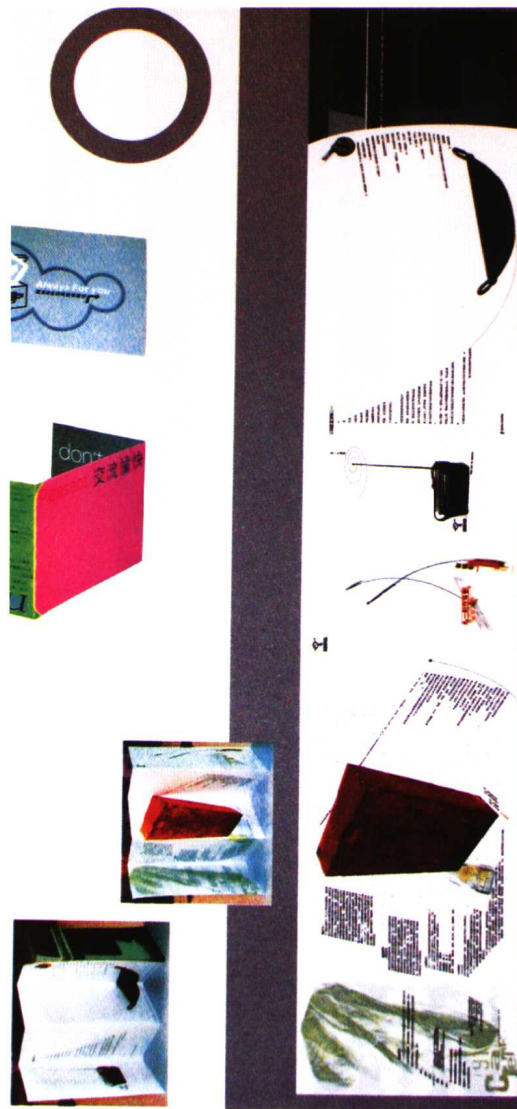
► 录音磁带宣传 NORMANMOORE

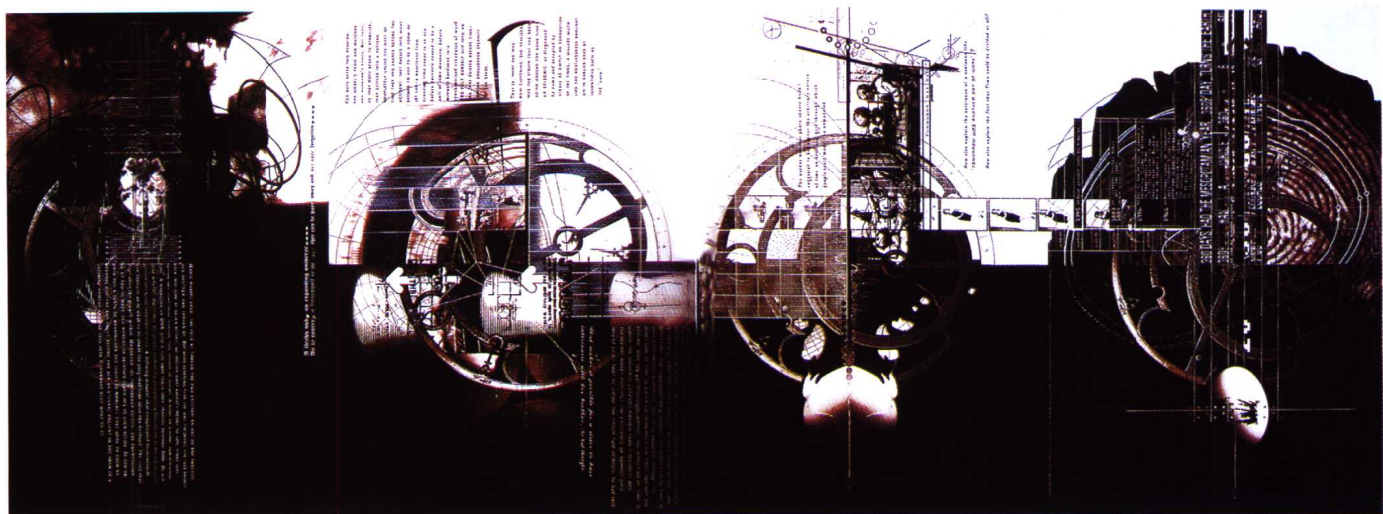
运用电脑表现影像合成、透叠、旋转和图像滤镜等特殊技巧的多种处理方式，形成一个多维空间的版面，这种以抽象的摄影和色彩使版面活跃耀眼，能激起人们对科技的关注以及对视觉节奏的审视。

▲ 宣传册设计

文字编排的动势特征并直接参与图形设计，文字再也不甘心只是以文本的形式出现，而是企图以一种全新的形式展露自己的才华。

▲ 版面设计 Designframe

将许多不同场景、不同风格、看似不能相融的形象拼凑在一起，使版面看上去复杂、零乱，相互矛盾和模棱两可，但又透露出一种理性。严谨的整体力度，有一股浓烈的现代气息扑面而来。

▼ 版面设计 New wave

看似混乱无序、污渍斑斑，随意且没有章法，纵横交错的图文中，仿佛蕴含着人们心理上沉重的矛盾与冲突。但这种横排一段式的版面为阅读带来了畅快、刺激的新奇，那种犹如坐上疯狂过山车一样的晕旋与激荡。

