

图形趋向 九、书眉页码的形式意味 十、图书文字的自

一、21世纪图

图书版面的文字魅力 三、文字编排的审美情感 四、版面文字的

设计的人文景观 六、标题目录的艺术格调 七、前言序论的时

尚潮流 八、内文文章中的图形趋向 九、书眉页码的形式意味 十、图书文字的自

图书版面的 文字设计

Design of Characters in BOOK Format

王 汀 张力平 编著

Disign of Characters in BOOK Format
BOOK Type GRAPHIC

广东人民出版社

图书版面的

Disign of Characters in Book Format

文字设计

王 汀 张力平 编著

Type

广东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书版面的文字设计 / 王汀, 张力平编著. —广州:
广东人民出版社, 2004.3

ISBN 7-218-04518-9

I. 图... II. ①王... ②张... III. 版式 - 文字 - 设计

IV. J881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 013557 号

责任编辑 钟 菱

装帧设计 王 汀

责任技编 孔洁贞

出版发行 广东人民出版社

印 刷 广州伟龙印刷制版有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 10

页 6

数 150 千

次 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

印 数 5000 册

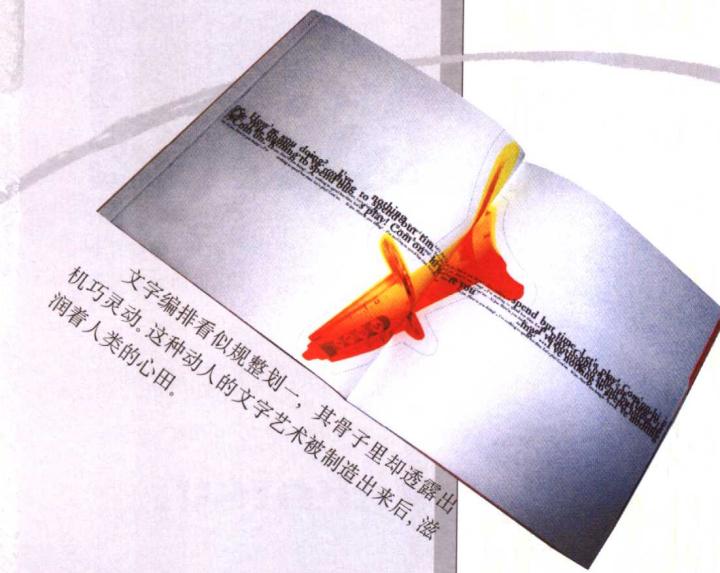
书 号 ISBN 7-218-04518-9/J · 175

定 价 29.80 元

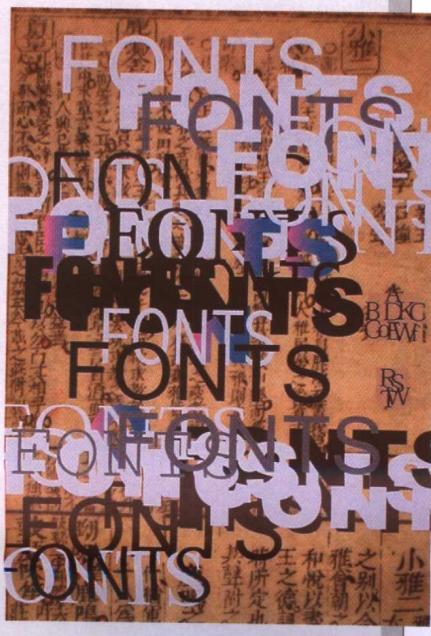
如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

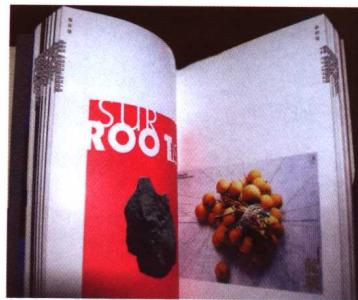
图书和电视、电影一样是每个瞬间的定格。它同样伴随着戏剧性的变化而流动着。因此，对于新概念的图书设计由内到外所形成的视觉观，应是区别于固有模式的闪烁亮点。

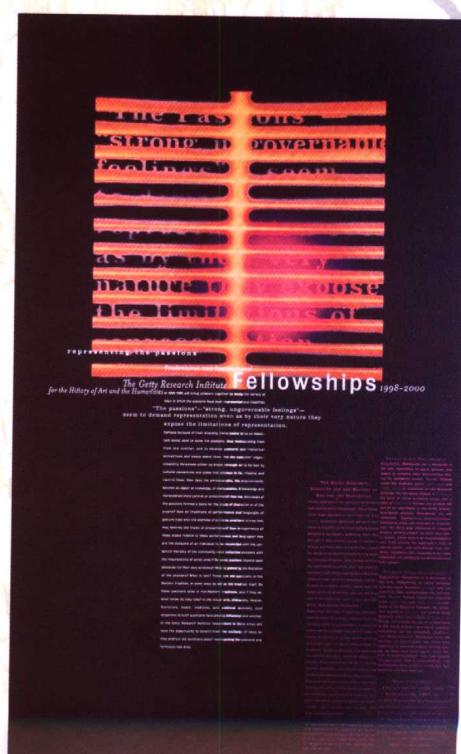
机巧灵动。这种动人的文字艺术被制造出来后，滋润着人类的心田。

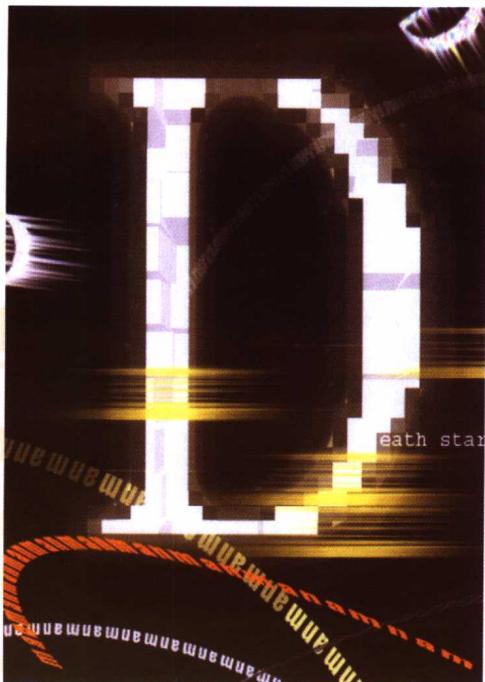
将大小相同而字体粗细不同统一组织在版面中，排出来的字体整体感觉令人以为字的大小不同。（徐邦跃）

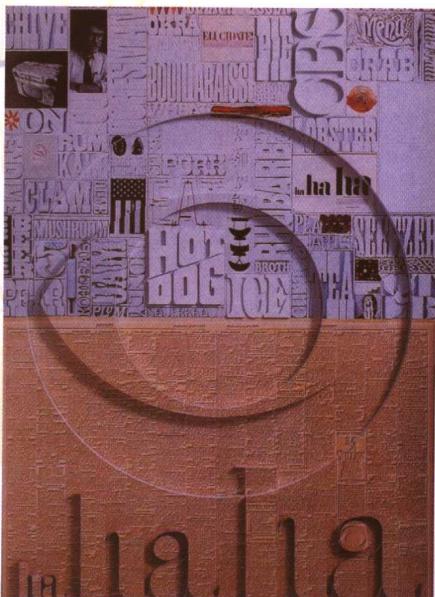
良好的感知从何而来？来自对生活的感知、感受和感悟，也就是从感字入门，由悟字得道。

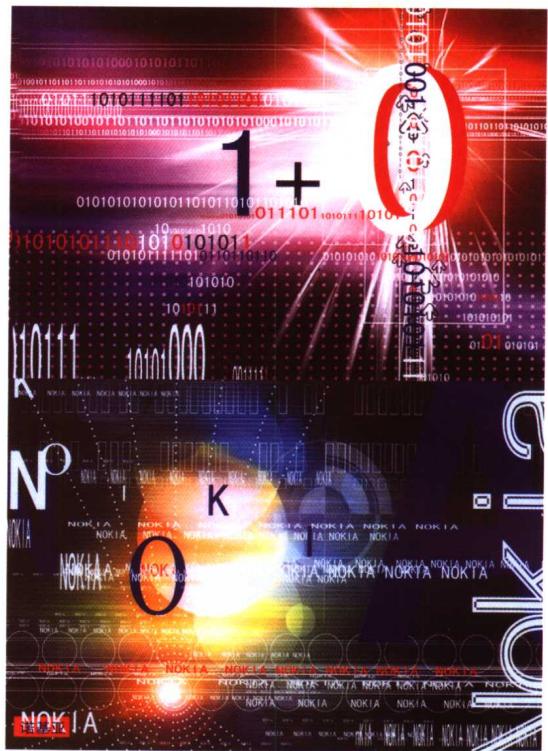
对于设计师来说，每一个版面的文字编排就像一幅抽象画，蕴含着一种风格信息。

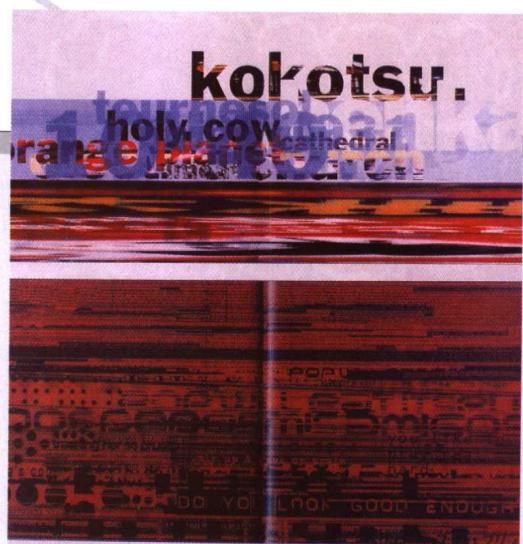
将特大的字母D布满整个版面，寄寓着设计师对天体宇宙的心灵感悟。

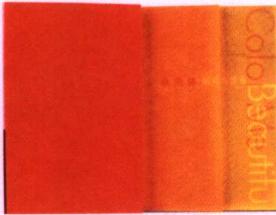
文字已不再甘于平庸，大有与当前热门的三维立体动漫竞相媲美之势头。(胜冈重夫)

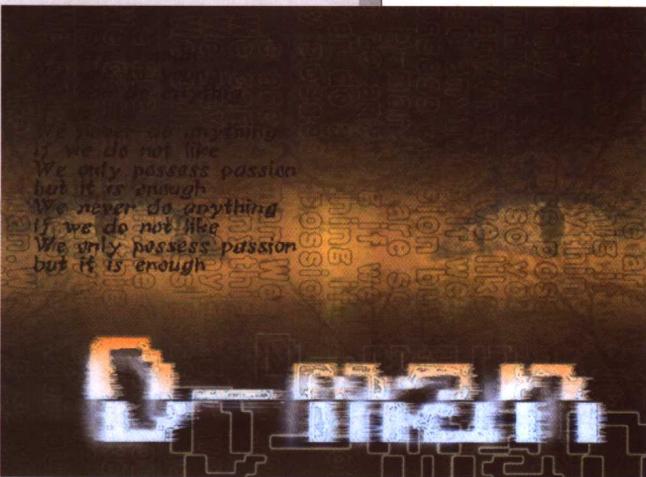
随着电子计算机技术被普遍应用到平面设计中，设计师主宰着从设计到制版的命运。因此，对字体编排的控制便成了设计师自己的工作，不再受制于任何人而自由地安排文字。

字体通过深浅颜色的时隐时现的表现形式变化，使其可读性变得模糊，但却增加了形式感与趣味性。

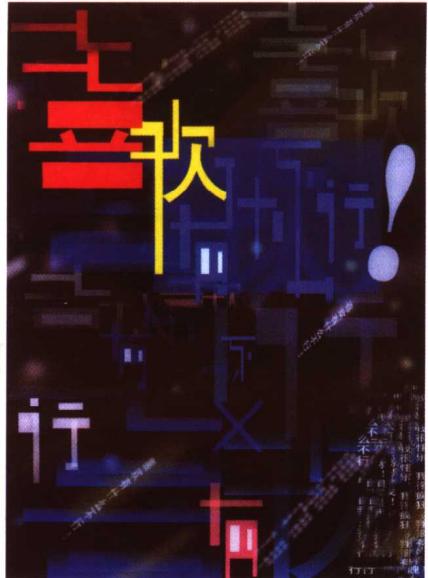
文字的编排最能体现时代精神，也可以说是时代气息的浓缩，因其能直接隐射主题，并将其内蕴展示于人前。

如何“用字”，一个既简单又复杂的问题，它包含了设计家对主题的理解，对设计的形式法则的掌握，更重要的是设计家自身的艺术素养与艺术品味。

如果对文字没有一个特殊的设计概念，仅仅停留在“解说词”的境界上，就会显得过于呆板与做作。而此作品则将数字“5”以另类形象展示，寓于设计新意识。

透过文字的编排“喜欢有什么不行！”反映出当代年轻人的个性特征。这无疑是一种新的表现手法，将更多的空间留给内心深处最不可言喻的感动。

设计师既要找到最恰当的图形语言去创造那种视觉扩张的冲击力，又要恰如其分地始终围绕着准确传递信息这要素。

一个新的文字元素，它是有血有肉，甚至有生命的。一种新的尝试不仅使文字变得活跃有趣，更经过自己的设想融入自己的情感而成为另一种视觉语言。

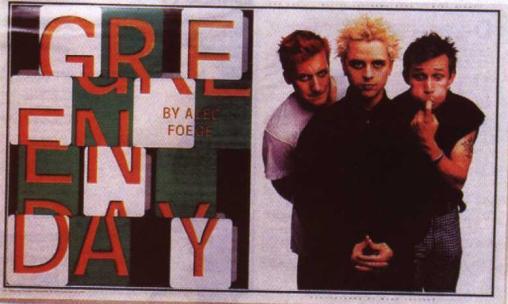

设计师法自然，文字表演的舞台就越来越宽广。只有植根于生活之中，才能吸收丰富养分。

以汉字为基础的中国文字，从本质上说是一种表意文字，是自然人文的象征符号。

图中文字编排所营造的那种怀旧情结，感染着每一个读它的观众。

文字的图形化编排趋向，能起到为设计感官添油加醋的功效，既能感悟于心灵，又能愉悦于视野，设计师何乐而不为呢！

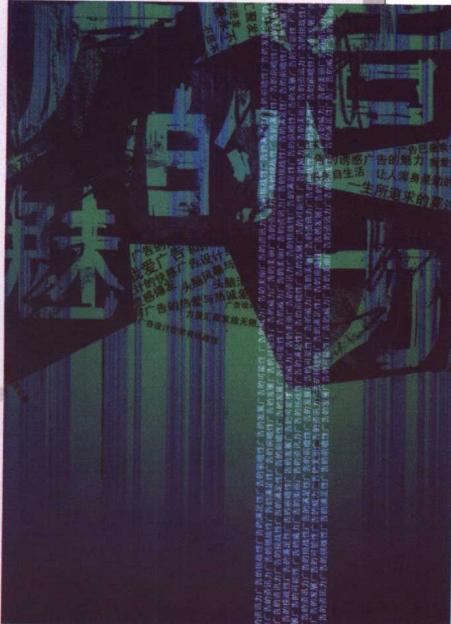

人们普遍认为中文比西方的字母表现要难一些，原因是中国人不是一个幽默的民族。

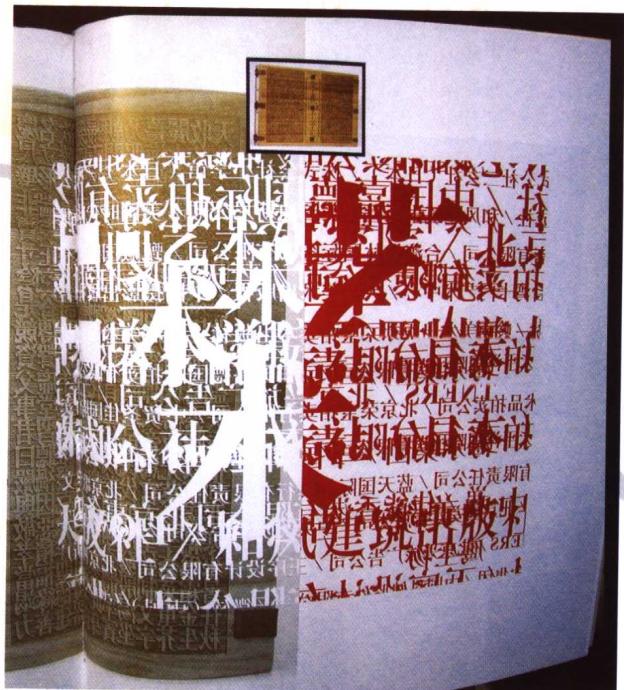
其实，幽默感的培养过程都是自己独特生命体验的结合，因而中国人同样也有自己不同的幽默方式和风格。

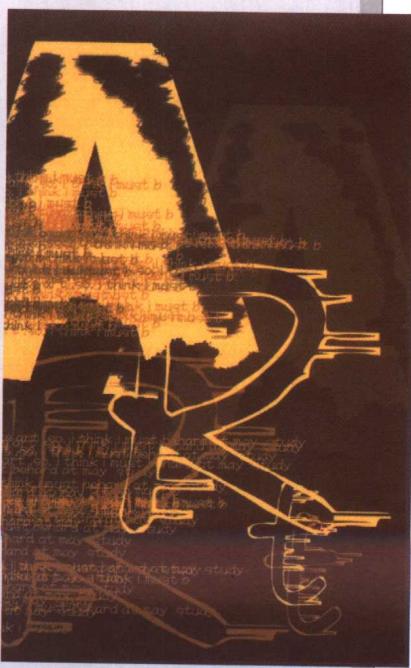
从汉字大小变化于其布局中，始终贯穿着中国人设计的世界观：那就是自信与自强，同时也不失开放与沟通的态度。

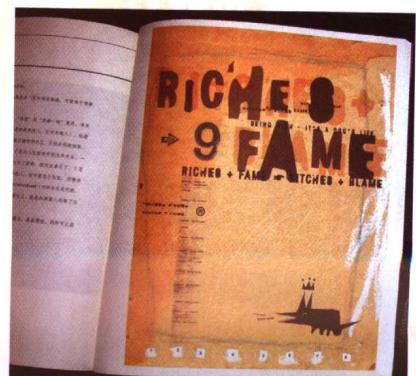
艺术上的知觉使设计师摒弃了那些令人疲劳的俗套，而使用了自己的表现形式来表达心灵深处对文字的意味释怀。

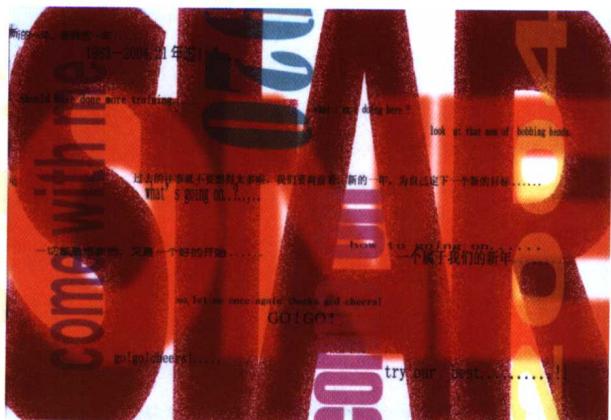

古老的汉字也穿上了时尚的风衣，既蕴含着一个民族的文化，又体现时代精神，充分阐明了汉字的视觉样式毫不逊色于西方的字母。

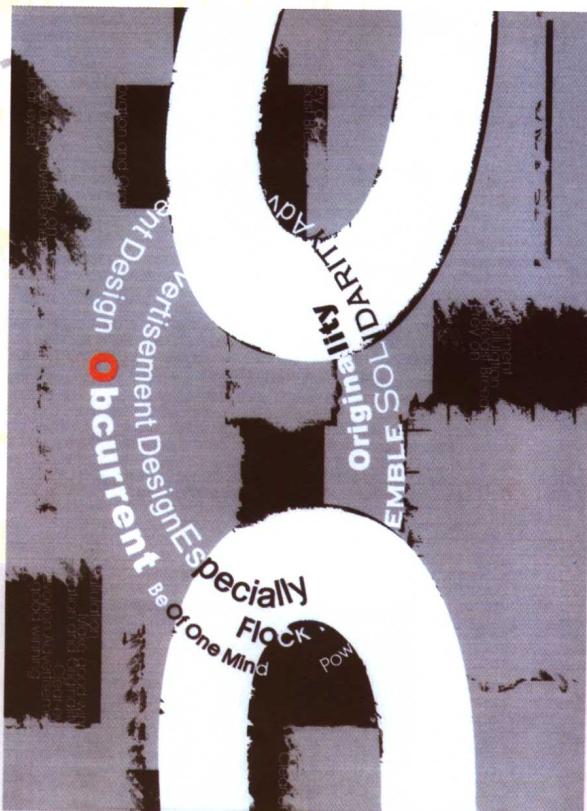

审美是一个人综合素质的集中体现，只有相互之间形成力的冲撞，才能使作品产生心灵的激荡与共振。

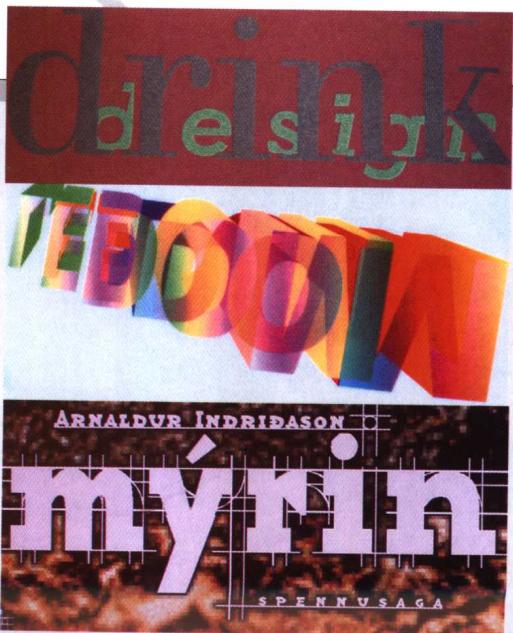
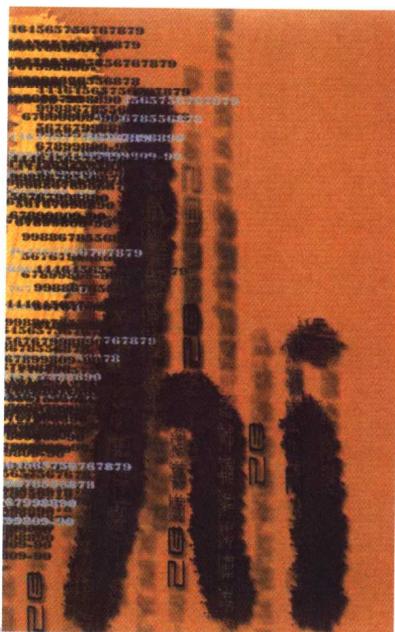
好的构思可能需要特别的版面处理，如字体的大小变化、前后关系清晰度的把握等。图中特大字母的个性宣扬既映衬了后面的字体又不失呆板和缺乏生气。

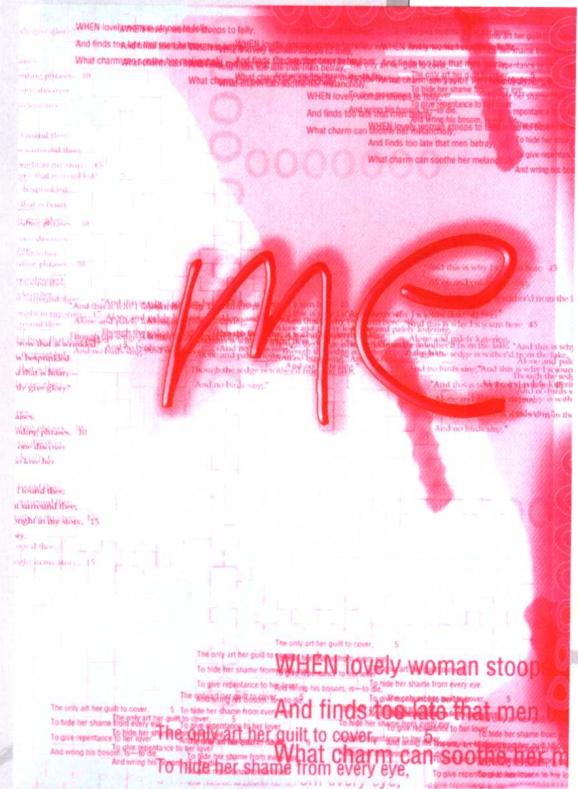
文字成就了视觉和情感上的双重功能。

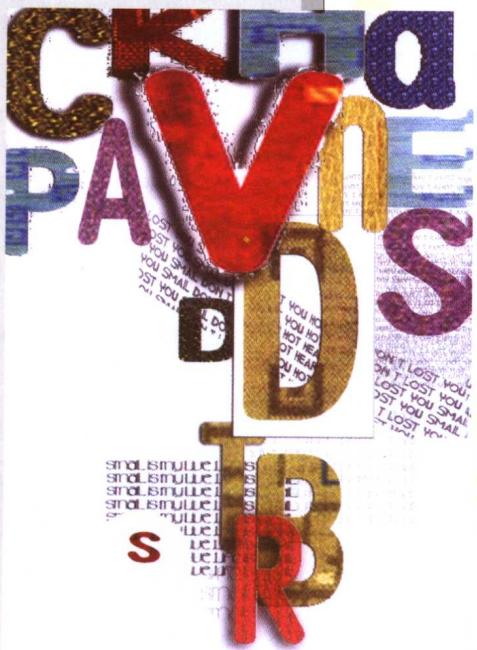
字体编排构成的立体空间，表明作者就是在构建理想的思想和感情的空间。

文字得天独厚，几乎随心所欲地变着花样取悦观者，感悟心灵。

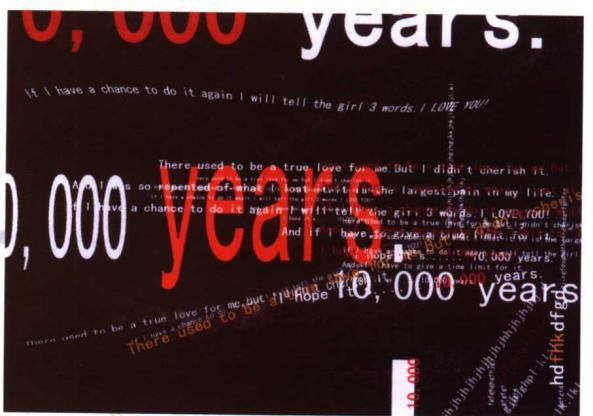
彰显个性是设计师本能的出发点。在偌大的信息海洋中，最终是要站在一个独特的层面上来审视对信息的再设计。

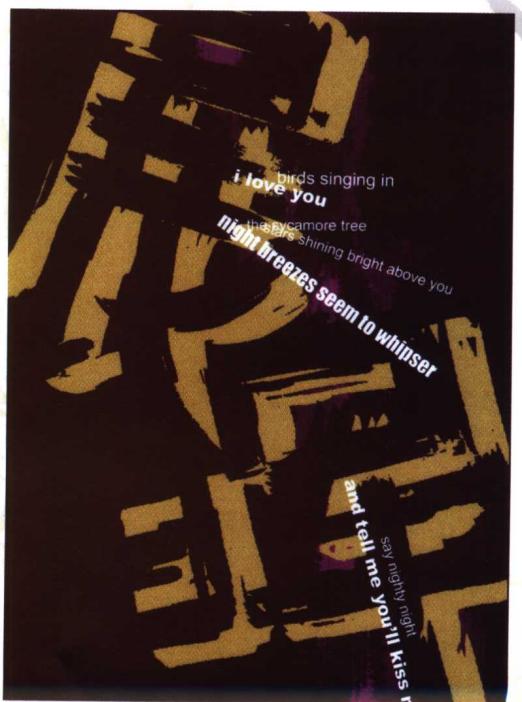
通过字母的比例、节奏、韵律所表现出来的形式，富于一种现代气息。

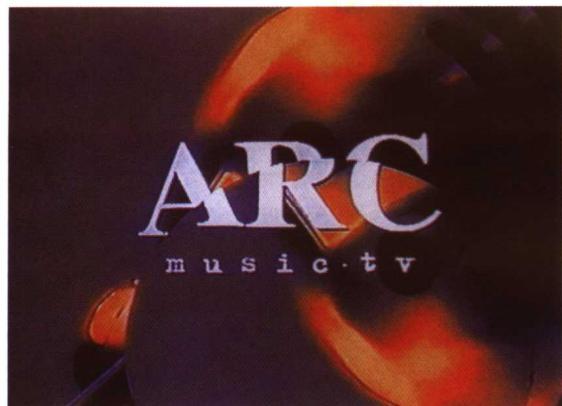
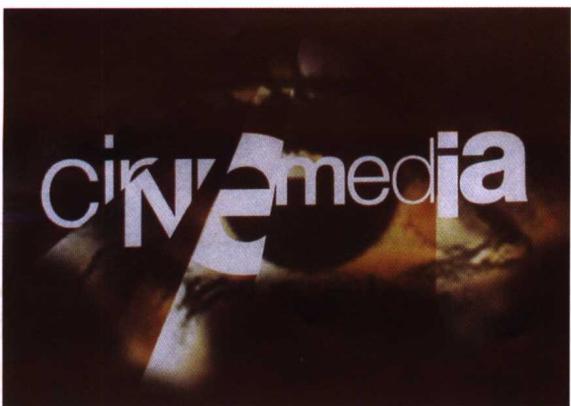
通过电脑模仿人工的手法，令字体不再生硬，而使之魂灵得到升华。

面对新世纪的到来，许多用语言难以表达的东西，化作一些字母与数字，不断浮现在脑海。

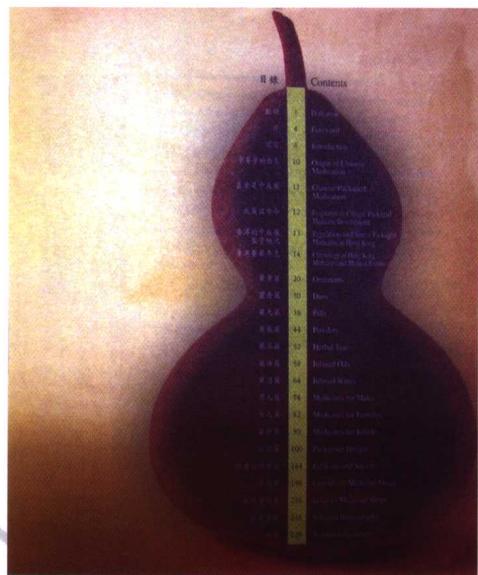
汉字既传统又现代的处理方式，凝聚着东方人对美学的深刻认识和对设计的真切把握。令人无不展开对文字的遐想情思。

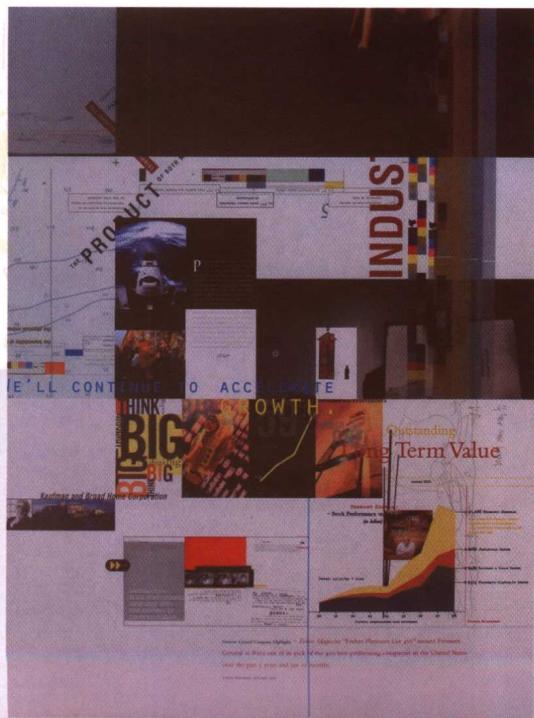
善用文字的设计师巧妙地抓住了弥漫于自然清新脱俗的元素，试图把这种充满生命本源的作用表现在文字造型上。

文字比具体图形更具张力，因为它还有内容蕴藏在里面，可以促使表现力更进一步深化。因而设计师在字体设计中不仅仅把注意力停留在画字、造字的基础上，而是放在如何巧妙、合理地用字的视觉层面上。

目录的编排也善于借助图形的隐喻，使呆板的文字顿时富有了生气，大有视线为之一亮的观感。

文字在版面中仿佛被一条线牵引着，不仅起到了导读的作用，同时也完成了审美的圆融。

像音乐之于心灵，同样的文字编排也能激起心灵的震颤。这是基于形式与内容的和谐对话。

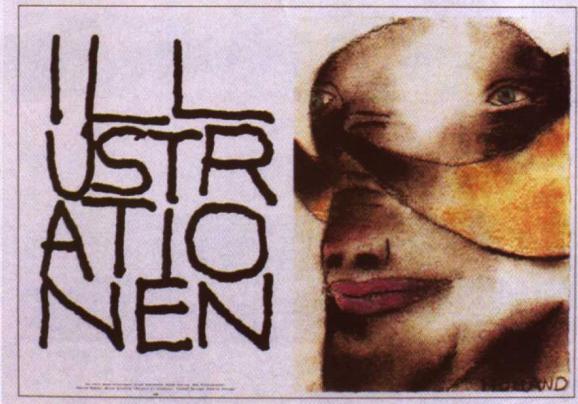
**She reads the *Times*,
shops at D'Agostino, and designs
software. But in the privacy
of her home, one personality
gives way to the chaos
of many. A New Yorker's
psychological struggle.**

Divided She Stands

By Laura Emmy Mason

一个设计语言的形成，意味着设计师可以用自己的眼睛来走遍世界，用自己所创造的文字来表现内心的真实情感。

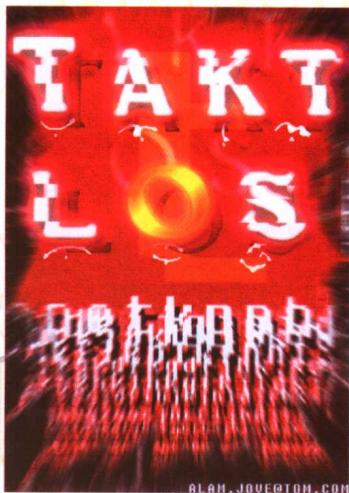
文与图的相互穿插恰到好处，令视觉不再单调乏味。大方得体的文字编排为版面增添了幽默感。

设计师的视觉敏锐度会强烈地左右整个设计风格的走向。从整个版面的架构来看，设计师具有一双感受形式美的眼睛。

字体编排的支离破碎，强调视觉的跳跃感、杂音感与陌生感，这是后现代的设计主张，用以适应各种不同的视觉情趣。

文字编排时起时伏，一忽是平坦寂静的平源，一忽又是穿越巍峨群山的鼓噪，字体在版面中分享着空间。

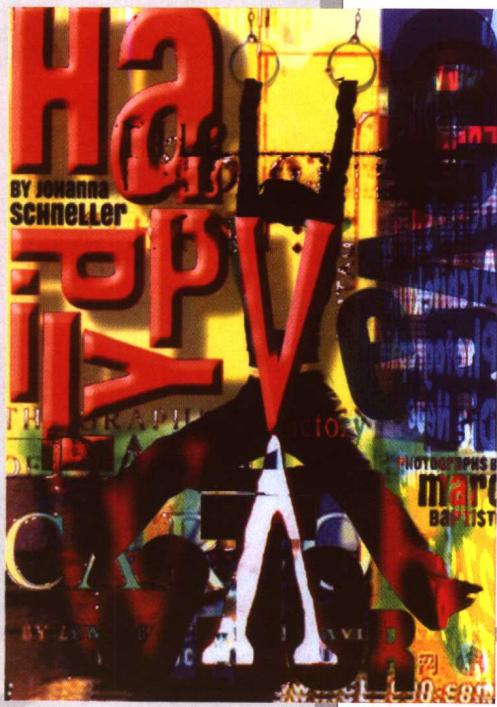
破坏一切完整的、统一的视觉模式，使多元化成为一种观念，创造无序的美和残缺的美，具有典型的探索意义。

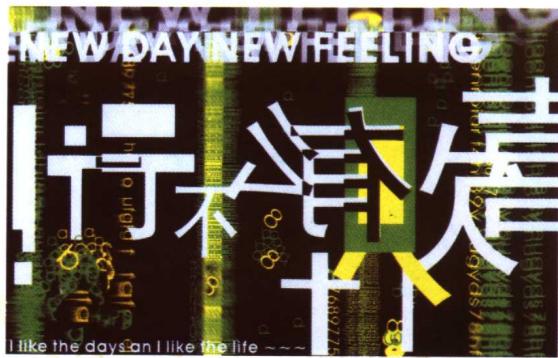
游戏人生与设计游戏，在当今新人类一族中具有相当的感染力，这种追逐潮流与时尚的风气，一直左右着设计师的品位和情愫。

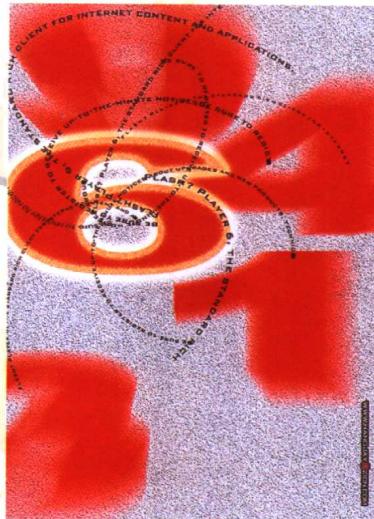
文字通过肌理的表现与渗透，产生一种绘画的艺术格调，这种艺术语言的摄入为文字编排展示了更加宏大的表现空间。

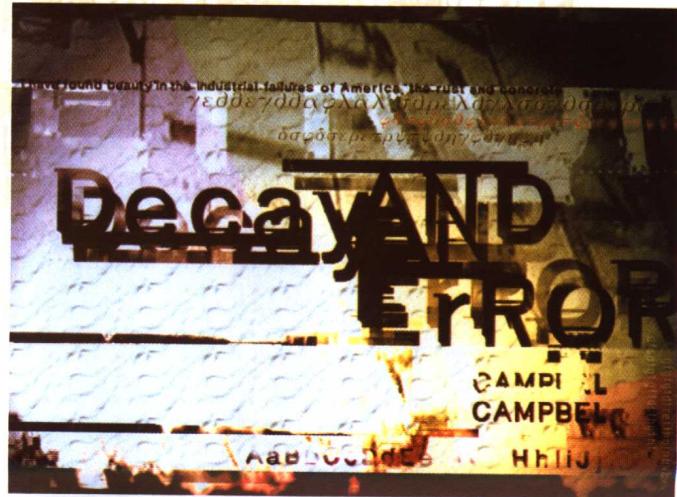
互联网时代的到来，深刻地影响着人类生活，不再有距离和时间的阻碍，为人们相互交流提供了前所未有的便利。作品中体现出我们生活在这个时代的骄傲与快乐。

方块字造型给我们带来的东方特韵的视觉语言，构成了彰显中国文字特质的魂灵。

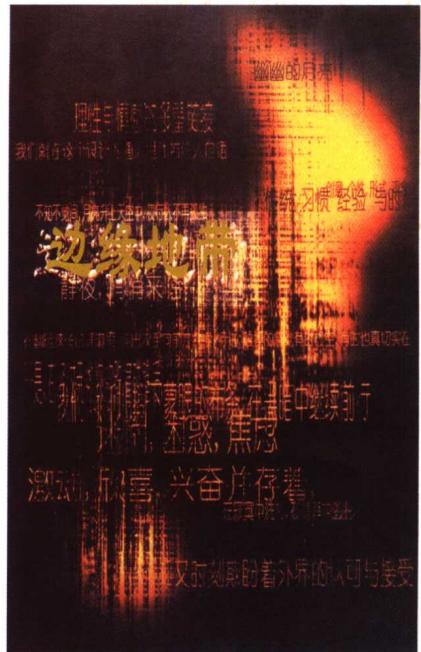
文字编排具有流动性，也充满活力，给人亲切随和的人性化向往，寓意新一轮的设计将是情感宣泄的首要场所。

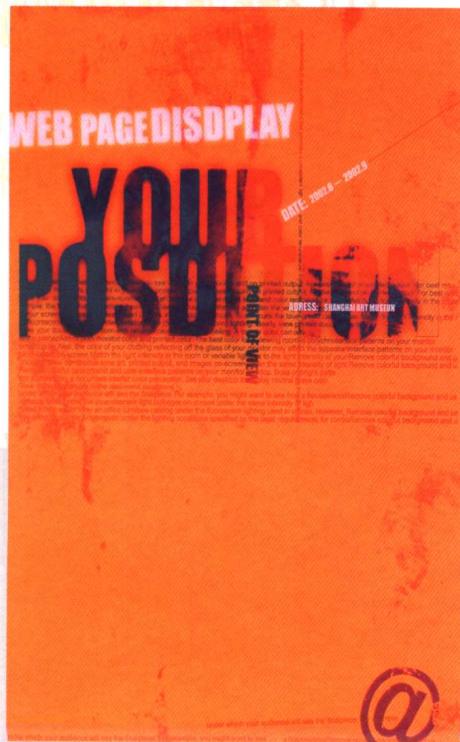
计算机在人脑情趣的驱使下，随意调制清晰度与模糊度。在此作品中，阅读的信息被审美的形式所替代，从而获得了视觉的快感。

设计被人们分属于边缘学科。作品中对这一边缘地带所生发的焦虑不安与模糊不清略见一斑，或多或少反映了这个躁动的时代特征。

西方对字体进行了大量的实验性研究，并逐渐趋于成熟，同时也成就了一种独特的艺术形式。

设计师给字体编排注入了新的生命并为人们留下了新的启示，重新定义了字体设计的含义：强调语言的可视性、直观性。这也是构成版面的一个重要组成部分。

CONTENTS

目录

第一章 21世纪图书设计新概念

一、图书与书籍概论	1
二、图书设计与书籍装帧	1
三、现代图书设计新概念	3
四、“书卷气”与“商品性”	4
五、更新图书版面率	5

第二章 图书版面的文字魅力

一、信息功能与视觉审美的圆融	13
二、开拓电脑字体设计新领域	14
三、文字编排的独特性与必要性	16

第三章 文字编排的审美情感

25	一、审美情感来源于良好的感知	26
27	二、审美情感依附于丰富的想象	
28	三、审美情感体现于艺术趣味	

第四章 版面文字的装饰语境

40	一、动态与静态相依	
41	二、有序与无序的圆融	
42	三、文字与绘画的对话	

第五章 封面扉页的人文景观

53	
54	一、天人合一，自然复归
55	二、人性所向，以人为本
56	三、经济文化，双向一体

第六章 标题目录的艺术格调	71
一、黑白相拥	72
二、虚实相生	73
三、肌理相映	74
第七章 前言序论的时尚潮流	97
一、传统性与时代性	98
二、风格化与大众化	99
第八章 内文章节的图形趋向	100
一、内文编排的图形释义	111
二、内文编排的图形特征	112
三、文字图形的简约表现	113
第九章 书眉页码的形式意味	125
一、意味之于形式	125
二、组织群集形式	127
三、层叠拼接形式	128
第十章 图书文字的自由编排	137
一、字效性与游戏性	138
二、实验性与偶然性	139
三、模糊性与非理性	140
四、颠覆性与荒诞性	141
五、多元性与时空性	142
后记	155
主要参考书目	156