

报纸的美学魅力

杨明森 著

中国劳动出版社

117628

G213
93-14

报纸的美学魅力

杨明森 著

S064597G

中国劳动出版社

117628

(京)新登字114号

S064597G

报纸的美学魅力

责任编辑：凌弘

中国劳动出版社出版发行

(北京和平里中街12号)

北京大兴沙窝店印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

787×1092毫米 32开本 6.25印张 120千字

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN7-5045-0998-1/G·243 定价：3.50元

目 录

版面形式美的创造

编辑人员的创造性劳动

编读之间的交流默契·····	(3)
达意与程式化·····	(7)
抒情与风格化·····	(16)

表现手段

情感背景·····	(20)
几种主要分割形式及审美分析·····	(22)
文字、色彩和线条·····	(24)
激光照排技术的应用与版面创造手段的嬗变···	(30)

版面形式美的规律

版面布局的整体之美·····	(34)
稳定·····	(41)
变化·····	(47)

新闻标题探美

简 单

赏心悦目的审美快适·····	(61)
----------------	--------

提纲挈领的导向效应·····	(70)
以少胜多的诗意追求·····	(73)
化繁为简的提炼再造·····	(80)

整 体

主题、引题、副题，珠联璧合·····	(91)
标题与版面全局·····	(117)
标题的风格·····	(130)

才 情

编者情感的外化·····	(134)
文采，标题追求的重要目标·····	(137)

准 确

标题之源·····	(149)
标题的生命力·····	(155)
标题对新闻的能动作用·····	(161)

新闻摄影的审美意义

形式美与形象性

创造版面形式美的重要手段·····	(167)
直观可视的形象性·····	(168)
生动鲜明的情感特征·····	(174)

真实性与典型性

真实性的基本要求·····	(176)
新闻摄影的典型概括·····	(179)
把握报道内容的本质·····	(181)
刻画人物的真实形象和真实感情·····	(183)

表现形式与美学风格

新闻照片作为精神产品·····	(186)
新闻摄影的表达·····	(188)
优美与壮美·····	(190)

版面形式美的创造

编辑人员的创造性劳动

编读之间的交流默契 版面形式美具有双重审美特征 版面思想和感情是可感的 越是底蕴深厚的版面越是耐读

达意与程式化 版面形式美的基本要求是达意 版面艺术表现具有一定的程式 正确处理版面结构和组合的各种关系 突出重点的基本方法

感情与风格化 版面艺术抒情的一般含义 编辑人员的抒情不是直白表达 风格的形成是版面归于成熟的重要标志

表现手段

感情背景 创造版面形式美的基本因素 版面形式美既是抽象的又是源于生活的

几种主要分割形式及审美分析 对称 十字形 米字形 垂直线偏移与水平线偏移 十字不均衡和井字分割

文字、色彩和线条 标题文字 黑白灰三层次
线条

激光照排技术的应用与版面创造手段的嬗变 开创
富有想象力的版面语言新境界 清水出芙蓉，天然去雕饰

版面形式美的规律

版面布局的整体之美 格式塔原理的体现 创造
各部分完美结合的整体 大小、疏密的对比
稳定 简明规则 对称 四角充实
变化 “有趣”的产生 动态平衡的各种变化

编辑人员的创造性劳动

编读之间的交流默契

报纸版面的形式美，具有双重审美特征。它首先要服从和服务于报道内容，凭藉程式化和风格化的版面语言去表现内容，与内容形成表里互制的整体；同时，它又有着相对独立的美学价值，有着不依存于内容的自身的规定性。版面形式美的极致，是报道思想的传达与艺术氛围的创造浑然天成，是情理交融的高妙佳境。

成熟的版面艺术创造者，在消化处理报道内容的时候，也注重版面精神气韵的把握；在挖掘每一篇稿件新闻价值的时候，也强调版面艺术灵光的迸发；在强化版面内在逻辑力量的时候，也执著于感性形式的呈现。优秀的报纸版面，先声夺人，引人入胜，具有丰厚的美学内涵，在表现报道内容的过程中，潜移默化地传达一种思想，一种感情。应当说，这是一种诗意的回归。所谓诗意，是它带着浓厚的感情色彩和形象特征，因而称之为版面艺术；说它是“回归”，因为追求版面形式美的诗意不是某个人、某一家报纸的偶然所为，而是报纸文化发展的历史趋势，是无可否认的必然选择。

版面的形式美，离不开诉诸直观的活生生的版面形象。内容与形式完美结合的版面形象，由气息浓郁的版面

语言构成，源于报纸的新闻内容和编辑人员的创造性劳动。正如语言是思维的外壳一样，版面语言，也就是报纸表达内容和思想的特殊方式，是编辑人员的报道思想和版面审美理想的凝聚与外化。

当编辑人员在思索以什么样的方式表现自己对报道内容的理解和版面审美感受时，面临的第一个问题就是如何运用版面语言。由于还没有具体的版面形式，报道思想在版面构思阶段还是以观念的形态存在于编者的头脑中。只有在版面形式的物质体现完成以后，它才有了载体。版面不是稿件的单纯技术性排列，而是报纸的报道思想、编者的认识和感情的能动体现。因此，大凡具有版面艺术执著追求，不甘于撷拾陈词滥调的编辑人员，总是在两方面不倦地思索，一是版面应当表达什么，二是如何去表达。长期经营版面的编辑们，大都深得个中三昧。

所谓“表达什么”，不是指版面应当发表哪些稿件。因为，发什么稿件的问题在版面形式美的构思以前就已经确定。当然，编者在安排版面内容，规划稿件配置的时候，也要考虑到版面形式美的创造。例如，长稿子比较多时，适当编发一些短消息；短稿子集中时，又注意到如何形成局部的强势，避免版面的平淡和零碎感。但这毕竟代替不了版面形式美创造的实际操作。版面形式美所直接表达的，是编者对报道内容的理解，是一种思想和感情。

所谓“如何表现”，就是版面语言的运用。气韵生动、意境深邃的成功版面，无不充分显示出编辑人员在表现报道内容，表达思想和感情时，对版面语言及版面形式

美创造规律的熟练驾驭。

版面思想和感情的表达是无言的，又是可感知的。毋宁说，版面形式美也是一种宣传内容。它与文字所报道的内容一样，实实在在地存在着。它不著一字，却可以尽得风流。通过那些优秀的版面，不难看出编者的政治倾向和思想情愫是如何鲜明地影响着版面构思的走向，也很容易感觉到版面语言是多么微妙，它不动声色就能够表达不可言喻的复杂蕴藉。

版面思想和感情的表达与读者有着高度的默契。读者在接受文字报道内容的同时，也接受着版面所传递的思想和感情信息。

艺术创造和欣赏止于意会，不在于一一言传。版面形式美对读者的感染、版面思想和感情对读者的影响是形象的，自然的。读者往往并没有意识到版面对自己的影响。读者打开报纸，展现在面前的首先是版面的形象，在阅读文字内容以前，就感受到了一种气息。节日的喜庆、重要稿件的庄重、日常报道的平易等等，或多或少都要影响读者的阅读心理。长期阅报的读者，还能形成一定的版面欣赏主动性。例如重要新闻标题应当比平日放开而没有放开，或者非常一般的内容过于铺张强调等，读者往往感到不适应。对于经常阅读的报纸，读者像了解老朋友一样熟悉版面的特征，甚至用不着看报头和文字内容就能判断出是哪家报纸。

读者阅报不可能完全从头看起，哪些内容先睹为快，哪些内容后读或者略读，读者的选择隐含着编者的引导。

这与影视艺术的某些特征十分相似，画面形象有的是远景，有的是近景或者特写，观众觉得符合逻辑，是自己的选择，而实际上是导演和摄影（像）师设计的。编者通过条位、标题、版式等等手段，赋予每篇稿件新的生命力。一篇稿件放在不显眼的角落，标题很小，即使内容比较重要也可能被忽视；相反，内容比较一般的稿件，放在重要位置，标题栏宽加大，字号醒目，走文形式完整，就会引起注意，读者甚至由此得到某种暗示，主动玩味稿件内容以外的东西。例如刚粉碎“四人帮”不久，人民日报在比较醒目的位置刊登一条消息，报道北京一家工厂“抓革命，促生产”的经验。报纸未加任何评论，但读者很自然地从中得到了一种信息，预感到了将要发生的变化。因为此前报纸上几乎忌谈“生产”，即使偶而有一条类似的消息，也必定做淡化处理。

因此可以说，版面是能够“读”的。越是底蕴深厚、形式完美的版面，就越是耐读、有味道。

同时，“读版面”又带有一定的“强制性”。读者读文字内容，往往是有选择的，不可能每个版、每篇稿子都一一阅读。但“读版面”却无可选择，只要读报，首先看到的的就是版面。表现内容，表达思想和感情，感染读者，引导读者以及“阅读”的“强制性”等，这就构成了版面形式美的极端重要性。无怪一位伟人高瞻远瞩地把版面问题列入省报改进的一项重要内容，要求省委书记和报社的编辑们一道，钻进去，想了再想，分析又分析，同各省报纸比较又比较。高明的版面编辑人员之所以值得钦佩，根本

原因就是他们善于正确把握报道思想，发掘每篇稿件的价值，加入自己的主观理解，有情有理地把报道内容传达给读者，并且给读者以审美感受。因而决不能把版面编辑人员的创造性劳动简单化，视为机械的技术工作。成熟的版面编辑人员也不会浅尝辄止，使自己成为画版的匠人。

达意与程式化

版面语言及其构成的版面形式美，是从属于报道内容的一种艺术创造。版面毕竟不同于一般意义的艺术品，一幅画如果不美就不成其为艺术品，而一张报纸即使版面不美，仍不失为报纸。追求版面之美，并不是苛求每张报的每个版面都有很高的艺术性，那也是不现实的。创造版面艺术美也不是每个编辑都可望亦可及的事情。版面设计有别于绘画之类的艺术创作，它的艺术构思和表现形式都受制于报道思想和报道内容，也可以说是“戴着镣铐跳舞”。报道内容与版面形式相互依存，形式单调的内容难免乏味，内容空洞的形式必定苍白。版面的形态由线、面、色等因素综合构成。线条或粗壮刚劲，或舒展柔和；平面或密集严整，或疏松灵活；色彩或对比强烈，或过渡自然平和等都具有重要的审美价值。然而，仅仅是线条、平面和色彩，还只能满足人们心理上的某些美感需要，还有待于和一定的内容相结合，否则尚不能属于版面形式美的创造。确定什么样的版面格局和调子，哪些内容要不惜笔墨尽力渲染突出，哪些稿子淡化处理轻轻带过，甚至一根不起眼的细线，一个似乎信手拈来的小装饰，都不是随意决

定的。

所以，版面形式美创造的基本要求，就是达意，即正确表达报道思想和报道内容。换言之，版面形式美的艺术构思，首先是对报道思想和报道内容的正确把握与理解。

版面内容与形式的完美统一，形成于版面艺术创造的全过程。编辑人员在对稿件进行新闻价值判断的时候，就已经开始涉及如何使之审美地表现于版面的问题。寻找恰当的版面语汇，实际上就是编辑人员按照自己的审美理想赋予内容以形式，又使版面形式体现并且深化内容的全过程。

报道思想是统摄版面形式的灵魂。只有充分把握了报道思想，才能高屋建瓴，成竹在胸，使版面整体完美，重点突出，条理清楚，回味绵长，组版过程从容有序，并且保持版面思路与风格的一致性。版面编辑人员，包括总编辑、主管（或值班）副总编、总编室（或其他部门）负责人、版面编辑之间的协调配合，基础也在于报道思想方面的共识。如果对报道思想的理解模模糊糊，似是而非，就难以创造出有深度、有活力、有味道的版面。结果是，要么僵硬地把稿件堆砌起来，甚至偏离了报道思想；要么舍本逐末，单纯讲究形式，版面华而不实。

这两种情况都损害报纸形象，影响报道效果。版面平庸，稿件机械排列，读者看到的是一潭沉寂的死水，容易产生消极心理，激发不起阅读兴趣；由于版面的平铺直叙或杂乱无章，读者难以迅速抓住重点，对报道内容很难留下深刻印象；版面形式枯燥，没有味道，除了文字内容之

外，再也琢磨不出什么了，版面容量很小。如果版面脱离报道思想，单纯雕琢技巧，纵然把版面打扮得花枝招展，也没有多少意思。因为，读者并不是专为欣赏版面形式才看报的。

报道思想是抽象的，要使之落实到版面上，就必须准确判断每一篇稿件的价值，确定其版面的恰当位置。研究稿件内容，是全体编辑人员的共同任务，包括组版的版面编辑。

理解报道思想，判断稿件价值，都属于版面艺术创作的构思。艺术构思需要一定的形式去表现，以最终成为具体可感的版面形象。版面艺术表现的突出特征，是它的程式化。

广义地说，作为艺术形式构成的一般方法或称规则，任何艺术创作都有一定的程式。戏曲根据自身的特长对生活进行提炼、夸张和规整化；舞蹈必须具备造型美和动作的韵律感；音乐在旋律、和声、节奏等方面有固定的逻辑；中国画一向重视笔墨技巧，在虚实、浓淡、刚柔等等对比中造成神奇意境。越是抽象的艺术，就越需要程式化。版面艺术具有很强抽象性，版面形式美来源于生活现实，但它不直接表现生活。例如版面构图中的对称形式，给人严整的感受，求本溯源，与生活中许多对称的事物有千丝万缕的联系，但它已经高度抽象了。与其他艺术形式的程式化一样，版面艺术的程式化是人们在长期实践中逐步积累、总结、提炼形成的，是基本稳定的规范的形式化构成法则。例如标题字数限定在适当范围，通过调整标题

栏宽和题高表达不同的版面意图等，都有符合科学和艺术规律、约定俗成的规则。

版面表现形式的程式化，为版面艺术创造者所认同和运用。各家报纸都有自己的个性，不同的版面编辑有各自的审美情趣，但版面艺术创造都不能离开一定的规则，离不开程式化的骨架。否则，版面艺术的表现将无所遵循。同时，程式化也是编读之间交流的共同语言。程式化的版面形式，读者能够读得懂，能够创造性地加以接受。

版面形式程式化的最基本因素，是版面的栏。栏，就是划分版面空间的一种方法，一种计算单位。但作为版面形式程式化手段，栏就不只是技术上的划分与计算单位。通过栏的确定和丰富变化，可以实现许多创作意图。栏，已经具有了很强的艺术表现力。

栏的划分，既是读者对版面心理划分的物质体现，又是版面形式表现的需要。报纸版面的空间比书籍的空间大，读者阅报时必然划作几个部分，逐次阅读。版面的栏适应读者的需求，所以确定基本栏时必须充分考虑方便阅读。同时，基本栏的宽度又要有利于充分施展版面形式美的各种创造手段。根据这两者的要求，对开报一般整版分为六至八栏比较合适。以八栏为例，基本栏每栏13个字，这个宽度对于大多数报纸来说都很适宜。基本栏过窄，阅读时就要频繁纵向移动视线，增加眼睛疲劳，影响阅读效率和效果；窄窄的一小条，也难以形成一定的版面强势，不利于版面意图的表现。基本栏太宽，读者阅读又要频繁地横向移动目光，也增加疲劳，而且容易错行；同时，也不

利于短消息的处理，版面很难活泼。由基本栏派生出的栏变，包括整栏和破栏，都是为了增加版面变化，表达一定意图的程式化手法。

版面表现形式的程式化，更多地运用于处理版面结构和组合的各种关系。

第一，整体与部分的关系。版面是个整体。整体与部分相互依存，整体由部分组成，部分离开整体就失去生命力。每个部分都要服从整体，在整体中确定适当位置。主次，是整体与部分关系中的重要法则。美学家强调，要有一个突出的部分支配和笼罩全体；文学家认为，诗文俱有主宾，无主之宾，谓之乌合；画家则指出，作画必先立主宾之位。重要内容与非重要的内容，在版面体现为不同位置 and 不同处理方式。版面位置是区别主次的首选方法。通常情况下，左上角最重要，即头条位置；右上角次之，俗称报眼。这是因为，横排报阅读是按自上而下，从左向右这样的顺序进行的。版面其他位置，只要处理得当，也能创造出妙不可言的版面效果。一般说来，右上区与右下区之间一带，是比较平淡的位置，往往被忽略。但是，1972年2月19日，人民日报一版的这个位置却处理得十分耐人寻味。那天在这里发表了尼克松访华的消息，条位不高也不算最低，标题栏宽和字号虽不突出，但题文都采用直排，比较引人注目。从局部看它比较醒目，从整体看它又不显眼。版面位置及处理方式无异于另一篇文章：对美国总统首次访问新中国这一历史事件，既十分重视，又不过分宣扬。不卑不亢，恰到好处。这个版面处理的成功范例，