

“

魏东 编著

21世纪创意与设计实用教材

版式设计

Typography Layout

”

中国传媒大学出版社

21世纪创意与设计实用教材 版式设计

Typography Layout

魏东 编著

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版式设计 / 魏东编著. — 北京: 中国传媒大学出版社,
2008. 12

ISBN 978 - 7 - 81127 - 394 - 6

I. 版… II. 魏… III. 版式设计 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205378 号

版式设计

编 著 魏 东
策 划 欣 文
责任编辑 蔡开松
责任印制 曹 辉
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学 出版社 (原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编 100024

电话: 86 - 10 - 65450532 65450528 传真: 65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 × 1092mm 1/16

印 张 8

版 次 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81127 - 394 - 6/TS · 394 定 价: 39.80 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

前言

文字在人们的生活中无处不在，不管你是否特别注意它，文字都构成了人类生存环境中的重要视觉文化现象，其意义已经远远超出了信息层面，是人类文明的直接体现。文字编排也伴随着人类文明的发展而不断变化，如何有利于阅读，有利于信息的传达是版面设计的基本要求。不同民族，不同时代都会呈现出不同的风格面貌。

纸质媒介时代，印刷技术使文字等信息传播符号真实地落在实体上，人们通过阅读行为在无意中体验着版面设计。纸张的翻阅过程，文字在纸上给人柔和的阅读体验，以及信息的再设计，无不体现着阅读的乐趣。版面设计师通过理性的分析、感性的体味来创造独特的、富有个人面貌的版面设计。

现在的阅读环境较之以前大有不同，中国传统的从右到左的书写过程被现在世界通行的从左到右的阅读方式所取代，但汉字和拉丁字母的结构并没有发生变化，人们渐渐习惯了这种阅读方式。今天，传媒的高度发达促使信息传播的广度和深度更加扩大，人们获得知识、信息不再只通过印刷媒介，电视、互联网的出现使得文字出现的方式和特点都有所改变。闪烁的屏幕，稍纵即逝的信息文字，加快了阅读的速度，互动性也极大地丰富了信息传达、组织的方式。超链接多层级的网页设计，使版面设计的功能发生改变。虽然版式编排的原则与印刷媒介并没有太大的出入，但很多具体的问题还有待进一步去探讨。

魏 东

2009年1月

目 录

前 言	/1
第一章 引 论	/1
第一节 现代版面设计的历史	/1
立体主义	/1
未来主义	/1
达达主义	/3
风格派	/3
构成主义	/4
包豪斯	/5
新版面设计风格	/5
独立现代主义设计运动	/8
国际主义	/8
波普、颠覆与另类	/11
晚期现代与后现代主义	/12
自由风格的发展	/13
第二节 对视觉经验的解释	/14
第二章 版面设计基本元素	/16
文字	/16
字母的形态	/18

汉字的形态	/20
阿拉伯数字	/24
标点符号	/25
字体的尺寸	/25
栏线的粗细	/27
点、线、面综合构成元素	/30
 第三章 设计上的各个层面	 /40
第一节 空 间	/40
一、平面中的二维空间	/40
纸张与开本	/40
字距	/44
行距	/44
页边距	/44
二、版面设计中的三维空间	/47
三、版面设计中的视觉运动	/52
第二节 负形空间	/56
第三节 结构	/62
自由结构	/62
网格设计	/66
第三节 对比	/70
形状对比	/70
粗细对比	/75
大小对比	/76
明度对比	/80

方向对比	/84
肌理对比	/88
色彩对比	/90
第五节 图片的结构	/94
第四章 版面设计中的视觉层次、信息层次 和概念层次	/99
作品一 封面设计——阿佩罗 (Philippe Apeloig)	/100
作品二 包豪斯—塞恩工作室 (cyan)	/101
作品三 唱钟—塞恩工作室 (cyan)	/102
作品四 英国艺术展海报—塞恩工作室 (cyan)	/103
作品五 OR多媒体演出—why not Associates	/104
作品六 博览会海报—Huot	/105
作品七 宣传单—Ed Fella	/106
作品八 Millennium海报Siobhan Keaney	/107
版式设计 with 书籍	/108
版式设计 with 屏幕的关系	/112
版式设计 with 环境展示的关系	/116
参考书目	/120

第一章 引 论

第一节 现代版面设计的历史

版式设计的发展与各个历史时期的文化、技术、材料及载体是分不开的。尤其与人类的阅读与写作的习惯息息相关。在20世纪初的现代版式设计风格中,各种绘画、诗歌和建筑对其产生了巨大的影响,摄影术、印刷术的进步,社会及各种文化思潮,消除了平面艺术、诗歌和版式设计之界限,出现了大量以实验性为特征的版面设计探索。艺术家不断尝试用新的文字编排方式来阐释自己的艺术见解,形成自己的艺术语言。他们将印刷时代所带来的冲击带入版面设计中,将印刷作为传达观念和信息的有力工具。

现代艺术流派或是在意识形态上提供了现代平

面设计的营养,或是在形式上提供了改革的借鉴,对于现代版面设计起到了相当重要的促进作用。

立体主义

立体主义是现代艺术中最重要的艺术运动,它起源于20世纪初,代表人物是来自西班牙的巴布罗·毕加索和法国青年艺术家乔治·布拉克。

立体主义标志着现代艺术进入了新阶段。立体主义提供了现代平面设计的基础,它将人对世界具象的认识进行分析,重新构造和组合,并使这些组合规律化,理性化。以后在许多艺术流派,包括荷兰的“风格派”,俄国的构成主义,特别是在包豪斯中得到发展,并蕴涵在现代版面设计中。

未来主义

一种新的美——速度之美——使这个世界变得更加辉煌灿烂……我们歌唱把握方向盘的人……自从我们敏锐而多变的感受力穿透了媒介的晦暗表现以来,谁还度信躯体的愚钝呢?我们为何要在自己的创作中忘却自己的双重视觉力呢?这种力可以与X相媲美!

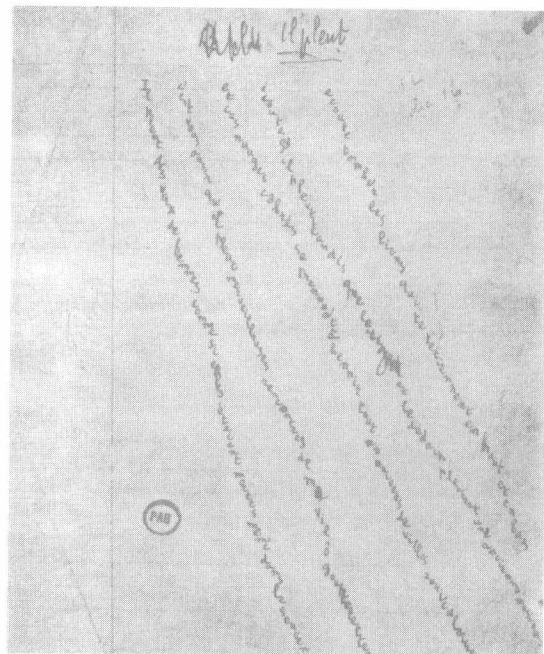
——未来主义

未来主义运动是意大利在20世纪初期出现于绘画、雕塑和建筑设计的一场影响深刻的现代主义运动,它主张反对任何传统艺术形式,歌颂技术之美,战争之美,现代技术和速度之美。其核心是表达速度和运动。

未来主义者反对为艺术而艺术,也反对任何仅仅玩弄形式的观念或版式上为创新而创新,要求用形式去强化内容。对于平面设计来说,未来主义体现在它众多的未来主义的诗歌和宣传品上。他们推翻所有传统编排方法,以完全自由的形式取代。诗歌内容也是违反语法和句法的,在编排中自由交

奥斯·杰斯帕/《占领之城》第一版封面

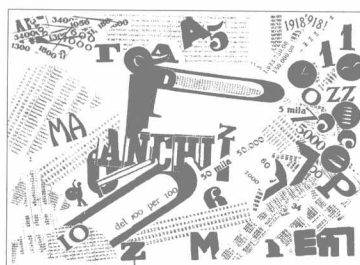

阿波利奈尔的《II Pleut》手稿

M·莱韦/对阿波利奈尔的《II Pleut》手稿的排版

菲力波·托马索·马里内蒂的《Les mots en Liberté futuristes》

马里内蒂/《Zang Tumb Tuum》的标题页设计

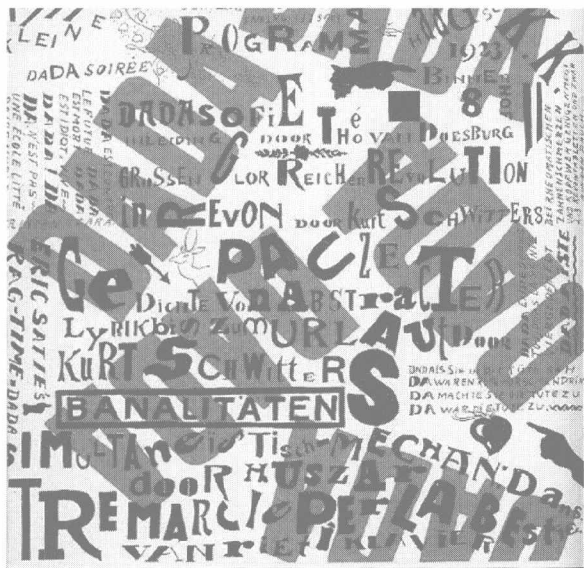
阿登戈·索菲西的未来主义版面设计

错,大小不一,富有动感,与其主旨完全一致,创造出一种生动的、图画式的版式设计。这不仅仅是编排形式的创新,更是一种观念的突破,内容与形式完美结合。

达达主义

达达主义最早在苏黎世形成,主张反理性、偶然性,强调自我,荒谬、怪诞杂乱无章。达达主义对设计的影响不仅反映在形式上,更在思想上产生巨大影响。它改变了现代艺术的历程,“观念”成为艺术与设计的核心词汇,影响持续至今。其中对平面设计影响最大的方面在于利用拼贴方法设计版面,利用照片的摄影拼贴方法创作插图,以及版面编排上的无规律化,自由化,偶然性。设计表达象征意义,这是它与未来主义平面设计的不同之处。达达主义运动虽然持续到1923年,但它从未真正结束过。现代美国设计师大卫·卡森和埃德华·菲拉的作品以及20世纪70年代的英国朋克运动深受其影响。

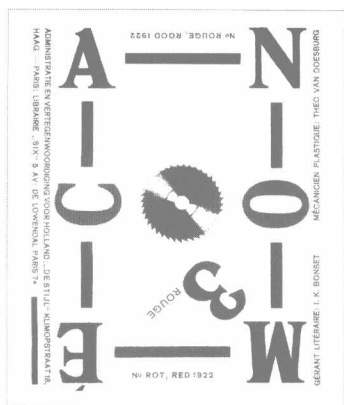
构成主义和风格派是现代艺术对版面设计影响最大的两个流派,成为现代设计思想和形式上的基础。德国的包豪斯设计学院将现代主义设计运动推到了一个空前的高度。

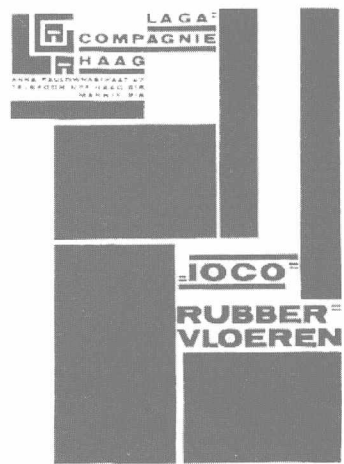
Theo Van Doesburg Kurt schwitters/ "Kleine Dada Soiree" 海报设计

风格派

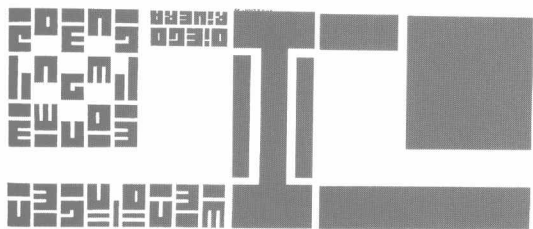
1917年,在达达主义出现后的几个月,“风格派”由凡·杜斯伯格在荷兰创建,运动的思想 and 形式起源于画家皮尔·蒙德里安的绘画探索。风格派作品由完全纵横直线结构构成的抽象绘画,色彩转向单纯的黑色线条结构,白色底和红色、黄色、蓝色三原色,走向高度理性化方向。将这种高度理性化的风格应用到平面设计中的是凡·杜斯伯格。通过他的实践和宣传,使风格派的设计风格在德国包豪斯成员中找到共同点,日益深入到减少主义的简单几何结构,在没有色彩的中性色彩进化中试图找到一种国际化的语言。《风格》杂志成为风格派的试验场,其封面暗示出抽象的建筑形体,而无衬线印刷字体在这里进行新的尝试。在版面编排中采用非对称方式,利用均衡手法,把艺术与建筑联系起来。

泰奥·凡·杜斯伯格/
《Mecano》第3期封面

皮耶·茨瓦特/广告设计

韦尔姆斯·赫斯扎/期刊《Wendingen》

乔泽夫·皮特斯/招贴设计

构成主义

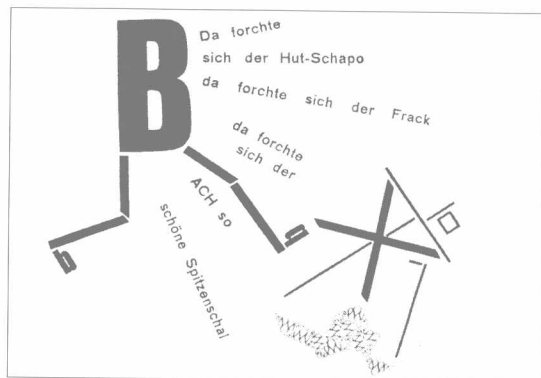
并非创造抽象的设计，而是将具体的问题作为出发点。

——阿列科谢加恩

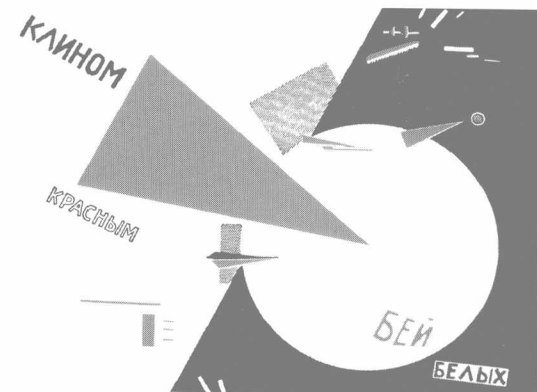
构成主义是在俄国十月革命后发展起来的艺术和设计探索运动，其思想上受共产主义影响，形式上则受西方立体主义和未来主义综合影响。

艾尔·利西茨基《Object》封面

施威特斯、凡·杜斯伯格和凯特·斯汀尼兹/《稻草人》

李西斯基《用红色楔子打击白军》

构成主义将艺术与社会统一起来,对于这些艺术家来说,几何图形、均衡的纯色区域包含一种理性的秩序,而这种秩序正是他们意欲施加给社会的。代表者李西斯基对于构成主义的平面设计风格影响最大。他设计的海报《用红色楔子打击白军》就是将抽象的几何图形运用到高度政治化的宣传海报上的典型代表。他所设计的其他平面作品对包豪斯产生了重要的影响。他的作品简单、明确,以简明扼要的纵横版面编排为基础,采用装饰线字体,对现代版式构成起到了重大的影响,最终形成现代主义和国际主义的平面设计。构成主义版面的代表人物还有亚历山大·罗钦科。

包豪斯

艺术不是一门专门职业,艺术家与工艺技术人员之间并没有根本的区别,艺术家只是一个得意忘形的工艺技师。

——《包豪斯宣言》

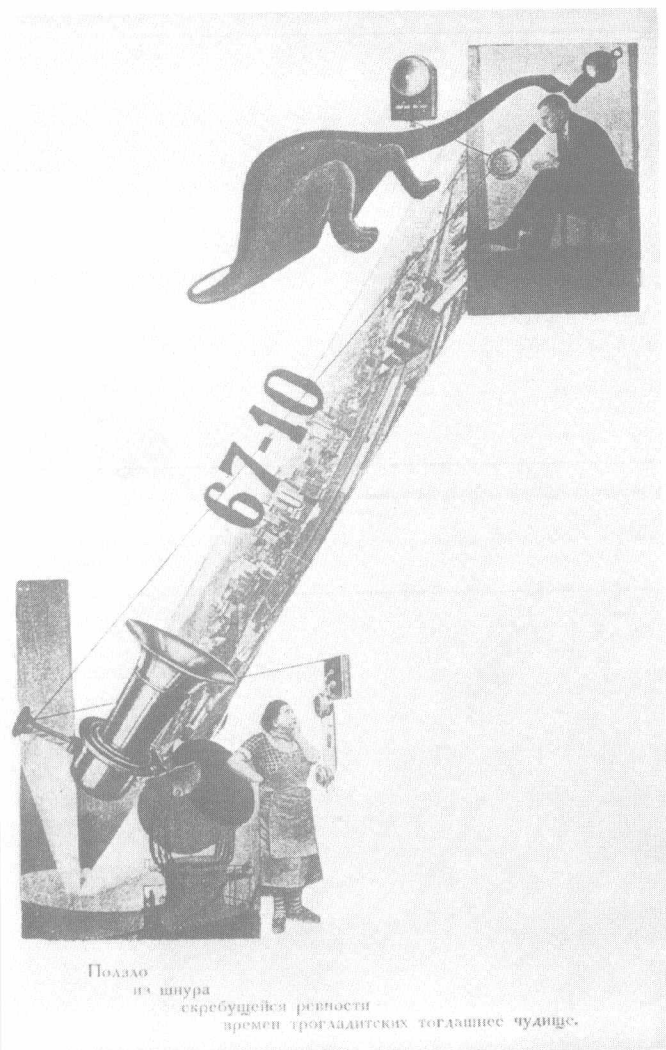
1919年由建筑家格罗佩斯建立的“国立包豪斯学院”,将欧洲各国对设计的探索与实验,特别是荷兰的风格派和苏联的构成主义运动和德国现代主义设计成果结合起来,在艺术和工艺的所有领域造就了早期现代主义的先驱。在版面设计中影响最大的应该是莫霍里·纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)和赫柏特·拜耶(Herbert Bayer)。

莫霍里·纳吉是匈牙利人,著名的平面设计师和视觉传达理论家。在包豪斯期间设计了大量的出版物。并与同时代的人一起倡导新型版面设计。他的版面设计体现了对俄国构成主义的追求,结构简洁严谨。同时他拍摄了大量的抽象摄影,进行放大,或者角度特殊处理,产生强烈的现代感,并对摄影照片进行拼贴组合,应用于他的平面设计作品中。

赫柏特·拜耶生于奥地利,在平面设计、摄影、展览设计、建筑设计等方面都有建树。早在学生时期,他就专注与字体设计,在包豪斯担任字体与印刷设计的老师后,致力于简洁的版面和字体设计。他对当时德国流行的印刷字体进行改革,设计出universal无饰线字体系列。将自己的校刊《包豪斯》变成版面设计的试验场,展现其设计理念。他的设计具有高度的理性化、功能化、简单化和几何化的特征,从中可以看出构成主义和荷兰风格派的影响。

新版面设计风格

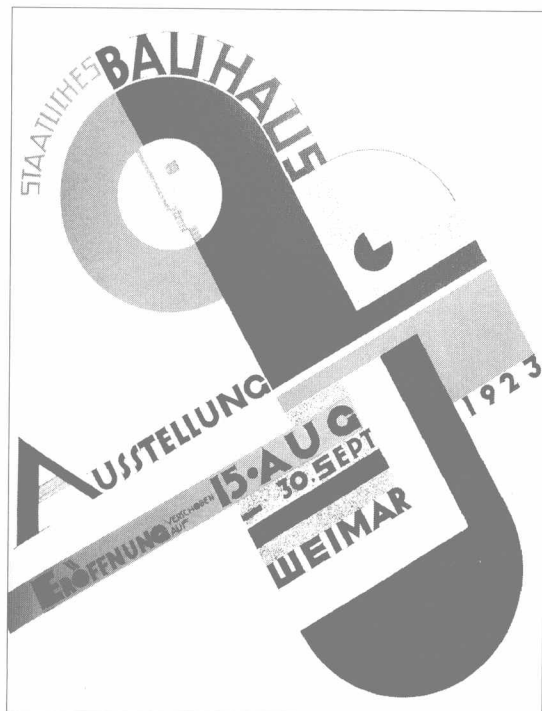
20世纪初的版面设计多是实验性的,德国平面设计师简·奇措德(Jan Tschichold)是将这些探索推广到社会上的主要人物。他很早就对书法有兴趣,21岁时受包豪斯展览的影响,很快形成了自己的平面设计风格。他在1925年在德国印刷界影响广泛的杂志《Typographische Mittelungen》发表文章

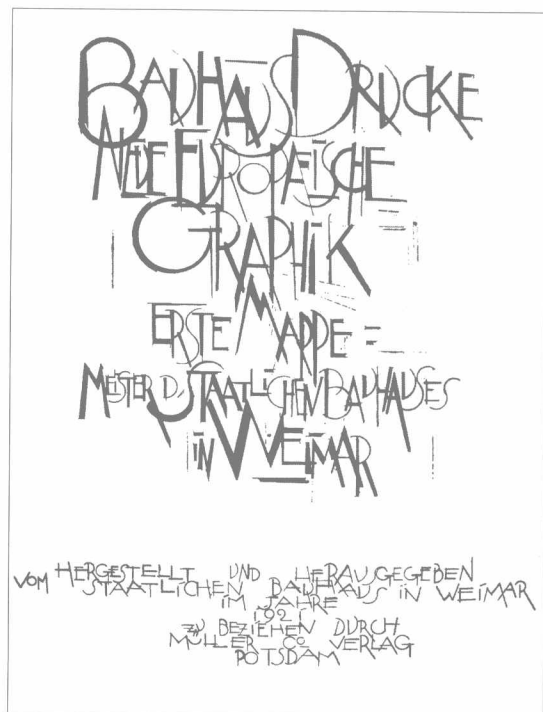
亚历山大·罗钦科为《Pro Eto》设计的蒙太奇照片

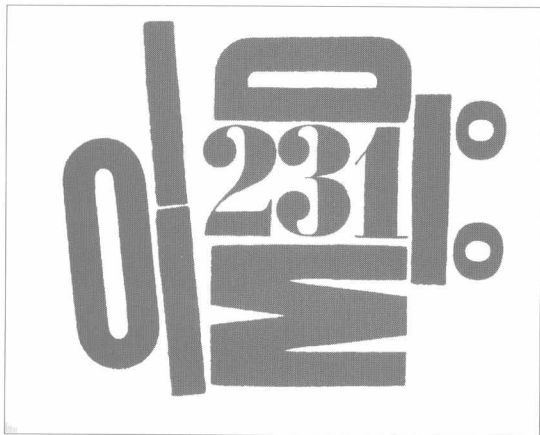
赫伯特·拜尔/康定斯基六十岁生日海报设计

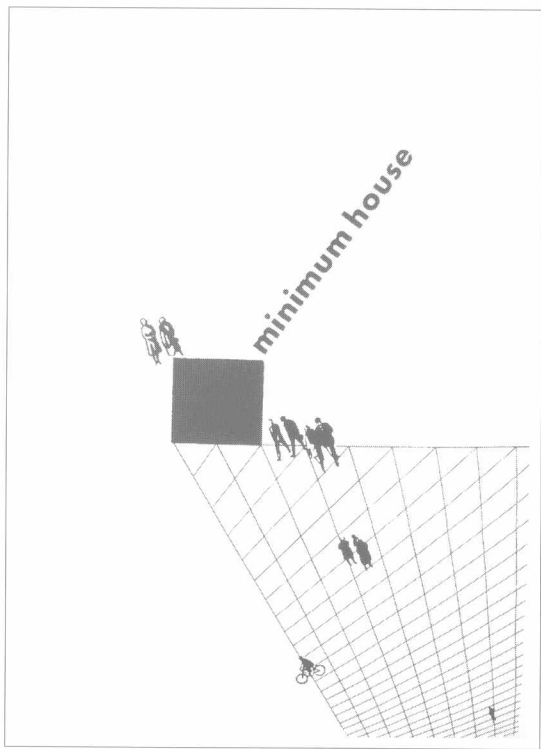
施密特/包豪斯展览海报设计

利奥奈·费宁格/包豪斯出版物

H·N·沃克曼/《下一次呼唤》

拉迪斯拉夫·苏特纳设计的标题页

主义的关键时期，是国际主义风格的奠基人，一生从事设计工作，直到1974年去世。

独立现代主义设计运动

在荷兰与风格派发展几乎同时，还有一批人在进行独立的现代主义设计研究和探索，这种研究和

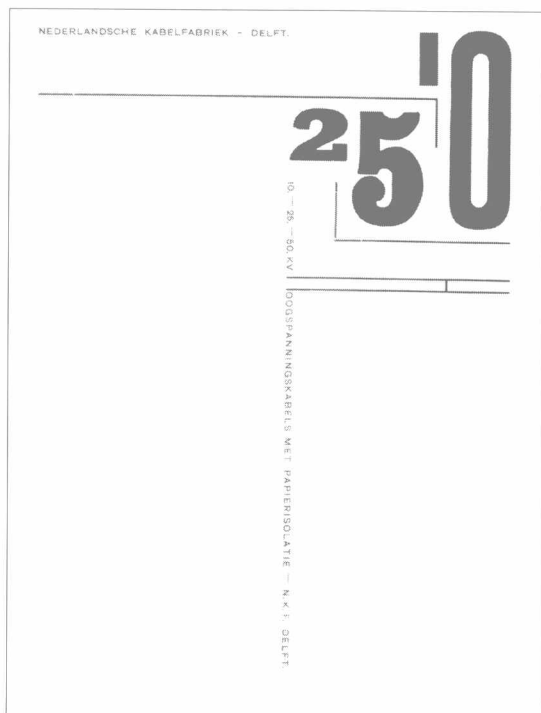
探索被称为独立现代主义设计运动。代表人物是彼德·兹瓦特（piet zwart）和亨得里克·沃克曼（Hendrik N werkman）。

彼德·兹瓦特将风格主义和构成主义的原则应用到商业广告上，同时努力将两个看起来完全对立的艺术风格结合起来，比如达达主义和构成主义，找到它们的最佳平衡点，建立起独特的风格特点。

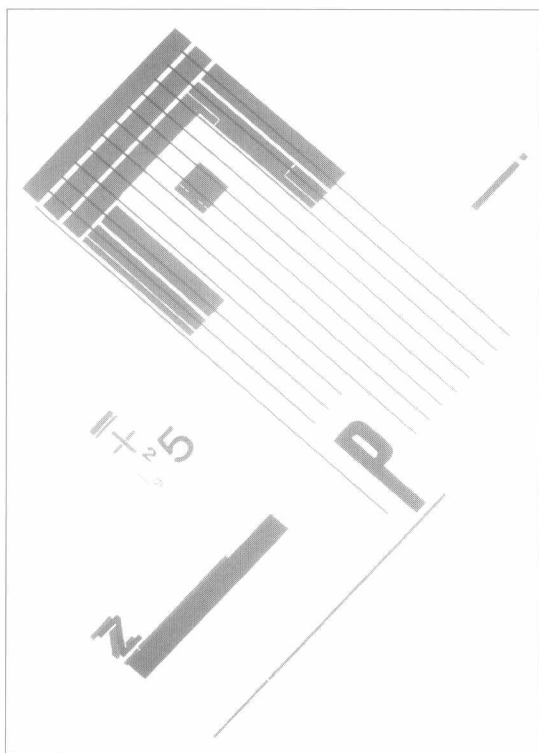
亨得里克·沃克曼是这一运动的又一代表人物，他尝试用自己车间里的材料来创造形式与色彩的抽象构成，并将这些偶然的的效果印刷在粗纸上，形成了独特的设计风格。

国际主义

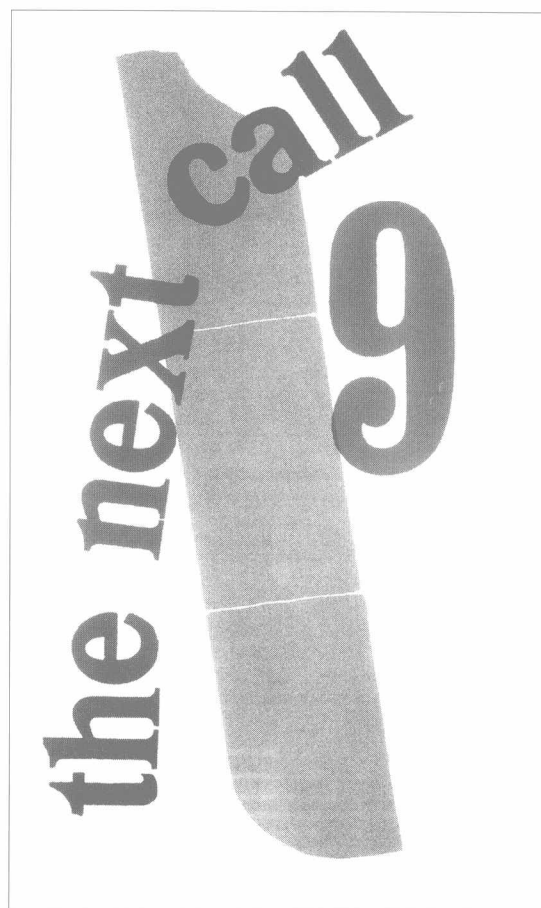
国际主义平面设计是到20世纪50年代确立的，但类似的设计主张在此之前就有涉及。恩司特·凯勒（Ernst Keller）是国际主义风格的早期探索者。他的设计具有高度的功能主义和追求设计完美的趋向，为这种风格奠定了基础。如果从设计风格的根源上说，国际主义更应该与现代主义设计运动一脉

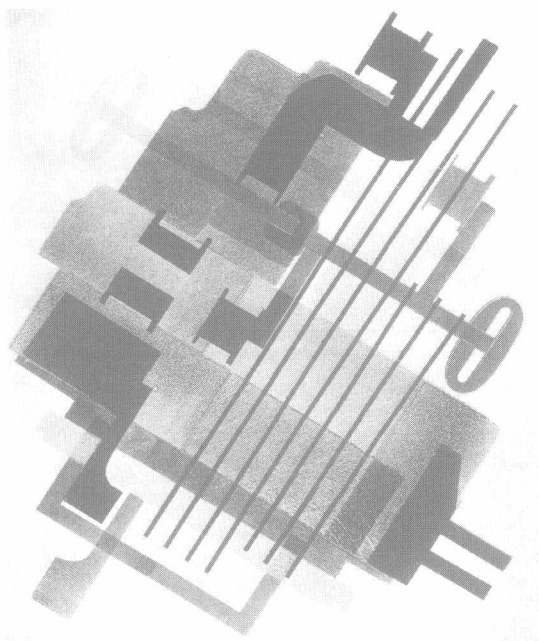
皮耶·茨瓦特/荷兰电缆公司广告

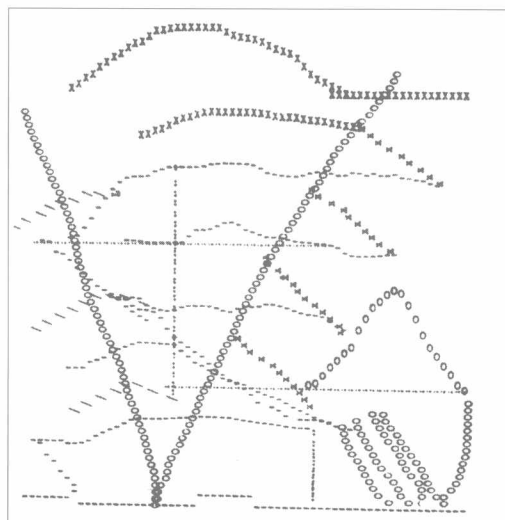
皮特·扎瓦特设计的一幅版面

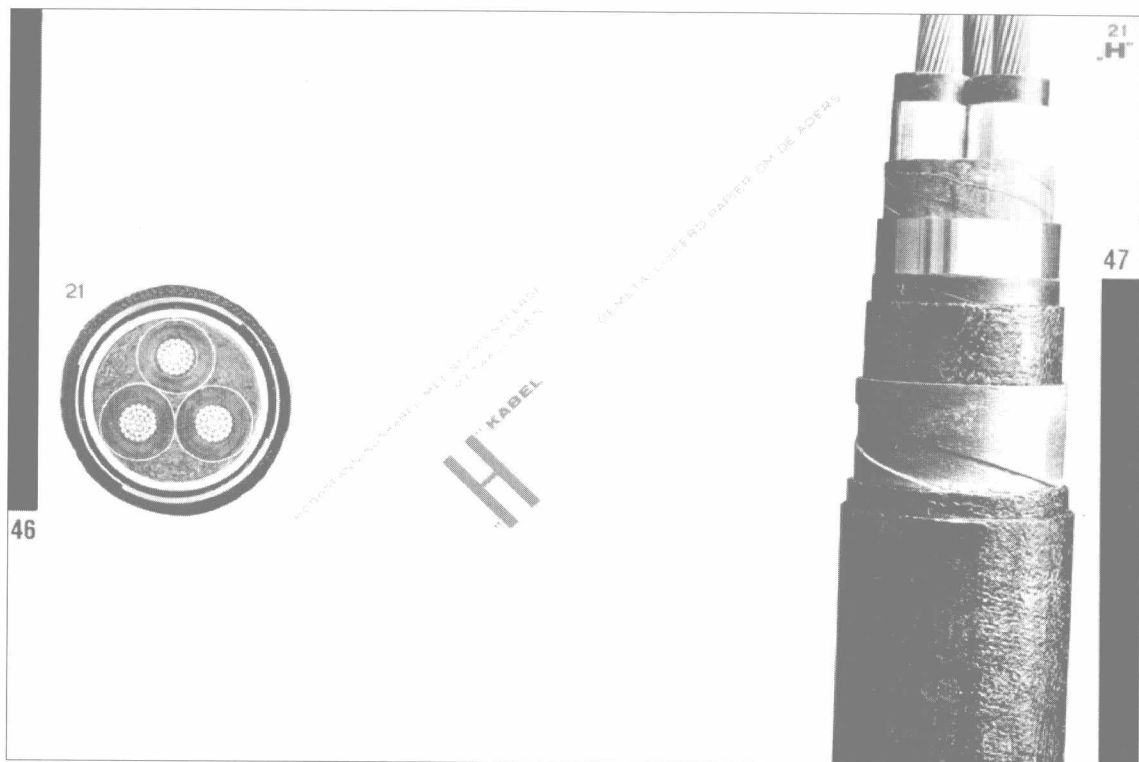
H·N·沃克曼/《下一次呼唤》第9期

H·N·沃克曼/《下一次呼唤》第8期页面

H·N·沃克曼所作的一幅tiksel (tiksel表示“排字”的行话)

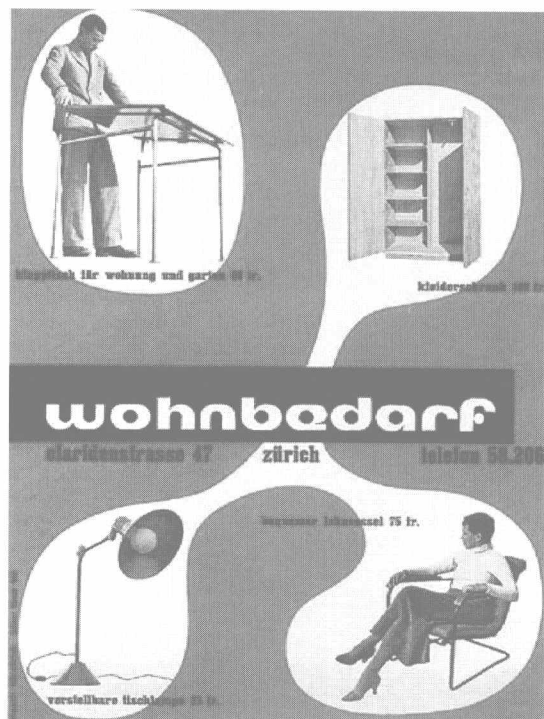

皮耶·茨瓦特为荷兰电缆公司图录册设计的版面

相承。对国际主义平面运动影响巨大的另外两个代表人物西奥·巴尔默(Theo Ballmer)马克思·比尔(max bill)都毕业于包豪斯。巴尔默受荷兰风格派的影响比较大,并应用网格进行版面编排,具有很强的功能主义特点。马克思·比尔是一位多才多艺的设计家,他更愿意被人称作建筑师,而不是一位平面设计师。他从建筑学中发展出一种科学严谨的版面设计方法,与马克思·休伯、埃米尔·路德和米勒·布鲁克曼一起将瑞士版面设计定义为平面设计第二次发展时期的中心。他对包豪斯的设计思想有着深刻的理解,将字体、照片、插图等设计元素

马克思·比尔/文字设计

马克思·比尔/《沃恩大夫》招帖