

世界版面设计艺术精粹

主编 梁中国
湖南美术出版社

实用艺术系列专辑

主 编 章小林

世界版面设计艺术精粹

主 编 梁中国

副 主 编 黄 朝

编 委 梁中国 黄 朝 陈培亮 郑志亮

装帧设计 梁中国 单晓虹 黄 朝 陈培亮 郑志亮

顾 问 胡 杰 单晓虹

出版者：湖南美术出版社

（长沙市人民中路103号）

责任编辑：章小林

责任校对：李奇志

经销者：湖南省新华书店

制版印刷者：湖南省新华印刷三厂

开本：889×1194毫米 1/16

印张：10

出版日期：1997年5月第一版

1999年5月第二次印刷

印数：3001—5000册

ISBN 7 - 5356 0948 1/J·872 定价：88.00元

总 序

20 世纪对于人类是一个重大转折的时代。迅速发展的工业革命，形成的世界性的经济生机，日益改写着人们的生活质量和精神面貌。随着新科技革命和信息社会的来临，科学文化的日新月异，人类越来越不满足仅仅是现实所提供的一切物质条件，近乎于持一种挑剔的态度去接受经济高度发达的物质性、精神性的享受。

经济改革的结果使我国发生了翻天覆地的变化，现代实用艺术正作用于我国经济建设的方方面面，它对我国数千年的传统消费观念和设计面貌带来了彻底的、全面的改革。无论是建筑、室内与环境、平面、工业产品、纺织印染、服装、工艺品以至城市规划，都发生了形式与内容方面的巨大变化，并奠定了现代物质文明的形式和内容基础，成为 20 世纪物质文明发展的重要内容和组成部分之一。

《实用艺术系列专辑》旨以陈述当下实用艺术在社会经济生活中的身份与功能，这不是一般性的陈述，毋庸置疑，编著者凭借着广泛的信息传媒材料，针对人们的审美欲望，博采广撷，努力显现着实用艺术领域中各项精典之作，因为他们懂得，实用艺术正深入着人们的生活之中，渗透于社会的各个角落，对人类社会的精神生活和物质生活构成史无前例的影响。

《实用艺术系列专辑》的体例是多元性的，我们拟定选择的作品大多是出自世界顶尖设计家之手，它不但是我们学习与参考的典范，同时也代表了世界设计的潮流与发展方向，并有效地作用于经济的发展。它们分为：平面广告、环境艺术、商业摄影、服装设计、工业产品设计、字形字体设计、企业形象设计、版面设计等。对于那些大量互相抄袭、形式雷同、品味低下、精制滥造的现象是坚决抵制和摒弃的。本着推动中国实用艺术在理论和实践上向更高层面发展为努力的方向，随着时间的推移，促进我国读者对先进国家科学技术条件成熟的认识，企望形成一套比较完整、合乎当代实用美术需求的丛书体系，以求对中国的总体水平起到推动和促进的作用。

《实用艺术系列专辑》是作为一种精粹信息供读者欣赏，我们应该认同“以市场为中心”的当代消费意识，但这并不是万能的。精粹作品将告示人们在精神空间中丰富博大的魅力，但又合乎现实生活的基本原则。我们以专题形式将作品汇集成册，实用艺术的基本创意概念可分为：对象（产品或商品）的生命阶段，它的生成雏形；艺术大师的非凡的想象；物品的拟人化以及对自然万物的钟情……等等，去提升当代人们的精神质量和思想秉性。这些作品根据不同媒介所采用不同的表达方式和手段，通过对作品加以浅析，希望读者从中对当代国际实用艺术得到广泛的了解，并使从事各行创作的同仁们开拓视野，活跃设计思路，以实施合于我国的文化、经济战略。

邹建平

1996 年 12 月

序

今天,作为现代设计艺术的版面设计已构成视觉传达的公共语言。版面达意的广泛性及艺术表现和技巧传递的多样化,为人们构建新的思想和文化观念提供了空间,成为人们理解时代和认同社会的重要界面。

伴随现代印刷技术革命进程的版面设计,经历了本世纪包豪斯主义、构成主义、字体革命的深刻变革,进入了今天的图文信息时代,展现出全新的风格与视觉面貌。版面不再是单纯的一种技术编排,而是通过设计视觉化、形象化传递出具有理念与感觉、主观与客观、秩序与超越、效果与功能、现代与传统的系统体验和完整信息,广泛调动公众的激情与理解,从而实现版面设计的要求。版面设计作用于现代广告、招贴、书籍等文化和商业产品,为媒体传播功能提供了不可取代的附加值,这也正是今天人们重视版面设计的原因所在。

由梁中国先生主编的这部汇集了世界版面设计艺术精品的图书,为我们扩大视野,认识和体验版面艺术的高品味提供了重要的机会。书中精选了国外优秀的版面设计作品近400幅,并附有要点评述,有助于我们了解不同国家的设计风格 and 流派,有助于我们对当今世界版面设计运动的发展趋势做深入的研究,从而选择和决定我们自己的走向。

胡 杰

1996年12月

形象思维的归纳——捕获视觉的沟通

我们对于环境事物的感觉经验，都是源于过去的接触累积。即使不经肌体接触，也能判断它的软硬、粗细、轻重、冷热……，尽管因生活背景、学习经验各异，但通过不自觉的归纳、秩序化的本能，多数人内心深处沉淀的感官经验，完全相似。

就物理功能而言，线条或色彩本身是没有任何情绪的。但由于经验的积累，才使人感受到粗线的坚实、细线的纤柔、快速的线条有流畅感、断挫的线有滞凝的感受，不同的颜色有了不同的情绪象征意义。

而谈及中国的书法艺术，不用声音便可传达节奏及旋律，不必模拟实物的外形，而能准确地表现出软硬、疏密、虚实、欹正等结构形态。利用点、线、面的规划，叙正均衡、大小错落及动静收放，产生顿挫、缓急的节奏，进而达到优美旋律的追求。因此，每一个人都可判别美与丑、和谐与冲突的差异，这种能力有别于知识性的思考，可称为“形象思维”。成功的设计者，就是利用“形象思维”来思索点、线、面的构成，设计推演出有效地唤起美感经验的作品。排版设计尤为如此。

有限的视觉符号、文字，少量的插图（有时没有），这些素材有时不具备描述清楚事件或呈现情境的能力，即使能自由使用线条及色彩辅助，仍然拘束，所以通过“形象思维”直接捕获内心的原点，是排版设计的唯一途径。

在排版创意时，题材本身的意义是否令举世震惊，或只是老生常谈，并不重要。重要的是，设计者如何把那些涵养和观点传达给读者，以便使版面上的思想能进入读者的心灵。

达意的图例，元素图表之善用，字类与词句之巧妙运用，照片及版面之动人安排，使设计意味深长的字群、照片和空间等关系变成一种沟通，而不只是装饰！

在出版的同时我们不会真正地“说”任何事，我们只能“呈现”，而通过这本《世界版面设计艺术精粹》，感受种种不自觉的归纳、秩序化的排版创意，从而领略其中的奥妙所在！

单晓虹

1996年11月

写在前面

版面是一切视觉传达设计的舞台，也是信息发布的重要媒介。

版面设计好坏的标准不是是否“好看”，而是是否更有效地传递了所要表达的信息。

成功的版面设计是信息传达的“催化剂”，失败的版面设计则是信息传达的“绊脚石”。

“一目了然”是版面设计的最终目标。

本书作品取材于世界各发达国家，体现了版面设计的各种风格。

尽管我们竭尽所能，但由于时间仓促，资料来源有限，失误之处在所难免，希望我们的这块砖，能引出更多的玉。

我们的工作只是采撷，真正的耕耘者是书中作品的每一位设计师，是他们的智慧和才华使这个世界多了一份美好！

本书的编辑，得到了陈希良、宋靖以及宋伶俐等众多朋友的热心协助，在此表示衷心的感谢！

1996年10月于亚运村

梁 中 国

北京易难广告集团总裁。

视觉传达设计家、品牌形象策划家、资深广告人。

1965年生于湖南耒阳，1985年毕业于湖南工艺美术学校，1992年毕业于中央戏剧学院美术系，同年担任中国航空服务公司广告部经理并策划中国航空服务公司导入CIS。曾担任多部影视片、舞台剧及电视晚会的美术设计；致力于视觉传达设计、CIS及品牌形象的研究与实践，先后为数十家企业（机构）导入CIS、创作平面广告作品，进行品牌形象策划，卓有成效。近年来，多次成功进行大型公关活动运作及投资顾问，并积极推进国际间文化事业的交流与合作。

中国工业设计协会会员，中国国际公共关系协会会员，中国国际战略学会顾问，北京商品经济学院品牌策划教研室主任，教授。

主要著作有：《世界平面广告创意精粹》、《世界版面设计艺术精粹》。

Star Tribune

The Newspaper of the Twin Cities.

(We just wanted to point out that beginning Sunday, September 19th, our paper will be even better.)

图1.文字编排在版面的上部，手在四周空白的版面中显得格外突出，手指遮住其中的一个字母达到了一语双关的效果。图像辅助文字使得画面生动有趣。

图2.图中字体的节奏变化仿佛一句响亮的反战口号，红色文字使人想到流血、战争。

**"MEN WOULD RATHER HAVE THEIR
FILL OF SLEEP, LOVE, AND SINGING
AND DANCING THAN OF WAR," SAID
HOMER. THE EDITORS OF AVANT-
GARDE AGREE, AND DO HEREBY
ISSUE A CALL FOR ENTRIES FOR
AN INTERNATIONAL POSTER COM-
PETITION BASED ON THE THEME:**

NO MORE WAR

**Judges: Richard Avedon, Leonard Baskin, Alexander Cal-
der, Milton Glaser, Art Kane, Jack Levine, Herb Lubalin,
Dwight Macdonald, Robert Motherwell, Robert Osborn,
Larry Rivers, Ben Shahn, Edward Steichen & Sloan Wilson.**

THE RULES OF THE CONTEST ARE AS FOLLOWS:
All professional painters, designers, illustra-
tors, photographers, cartoonists, and other
graphic artists are eligible. Amateurs may en-
ter, too, but only after elimination contests at
colleges, art and photography schools, mu-
seums, and similar institutions.

Ten winners will be selected. All winning
posters will be reproduced and sold for \$1
each through bookstores, art supply shops,
coffeehouses, boutiques, and similar retail
outlets. Sales will be promoted by vigorous
advertising and publicity campaigns. Profits
will be donated to peace causes as designated
by the judges.

Artists will receive a 10% royalty on sales.
Advances totaling \$1,400 will be presented as

follows: \$500 to a grand prize-winner and \$100
to each of the other nine winners.

All winning posters will be featured in an
issue of Avant-Garde Magazine. Fifty of the
best entries will be exhibited at a New York
museum or gallery and sent on tour of the
United States.

Choice of subject matter is at the discretion
of individual artists (though posters must bear
some relationship to the theme of the contest,
world peace). Posters may carry any related
slogan, caption, or title—or none at all—and
may relate to specific conflicts, such as the
war in Vietnam. Entries will be judged on the
basis of artistic merit and impact of anti-war
message.

Judging will take place in New York on May

30, 1968, Memorial Day. Winners will be an-
nounced at a press conference held immedi-
ately thereafter.

Deadline is 5 p.m., Monday, May 27, 1968.
Entries may not exceed 19" x 25" in size and
must be accompanied by artist's name and
address.

The address of Avant-Garde, both for en-
tries and inquiries, is 110 W. 40th St., New York,
N.Y. 10018, U.S.A.

LEGAL STIPULATIONS: This contest is a non-profit undertaking. All
revenues remaining from sales of posters after payment of royalties,
and out-of-pocket expenses will be donated to peace causes as des-
ignated by the judges. Financial records will be audited by certified
public accountants. Avant-Garde will exercise all possible care in
the handling of entries but assumes no responsibility for loss or
damage. Avant-Garde reserves the right to change contest rules or
cancel the contest entirely for any reason whatsoever. ©1967 by
Avant-Garde. PRINTED IN U.S.A.

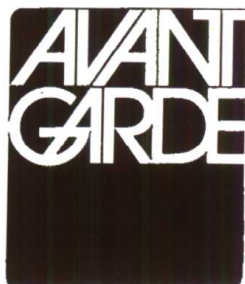

图3.用醒目的红色标题文字做背景，将演员的双脚进行夸张处理，产生强烈的视觉冲击力。

图4.5.6. “Donners mark, Dog training school” 软件，能使您的工作得心应手，迅速方便地修改错误。手写字体与印刷字体的对比是在修改错误吗？没错！别有新意。

AIN ~~PYRENEAN MOUNTING~~ DOG

If you've got a problem dog we'll correct it. Donnersmark Dog Training School

Residential training for Obedience. Working Trials, Agility, Problem Dogs, Home Office Approved Instructor. Nether Kinneil Farmhouse. Bo'ness, West Lothian Phone (0506) 823079

00 ~~PUDDLES~~

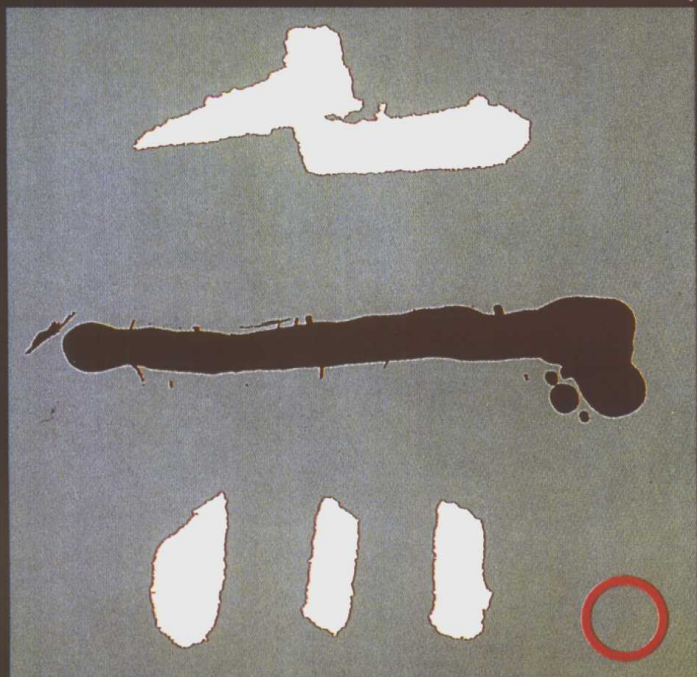
If you've got a problem dog we'll correct it. Donnersmark Dog Training School

Residential training for Obedience. Working Trials, Agility, Problem Dogs, Home Office Approved Instructor. Nether Kinneil Farmhouse. Bo'ness, West Lothian Phone (0506) 823079

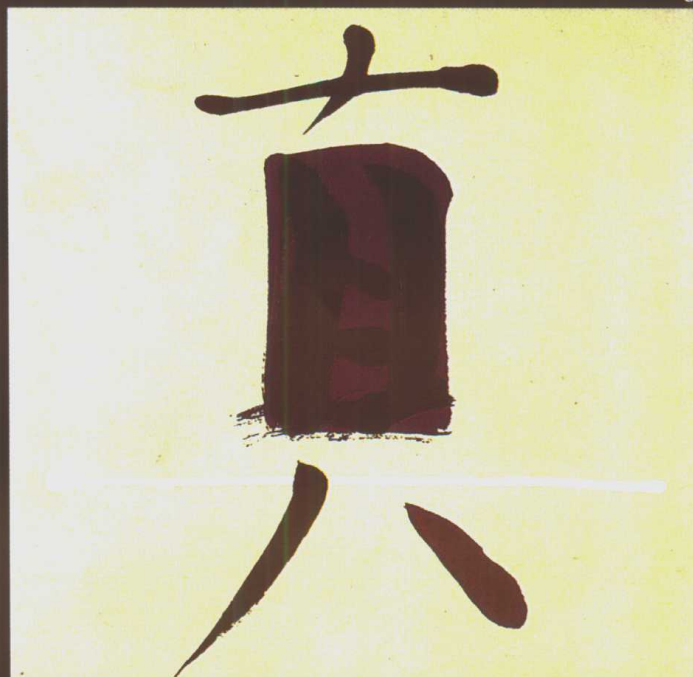
IE ~~TERRORS~~

If you've got a problem dog we'll correct it. Donnersmark Dog Training School

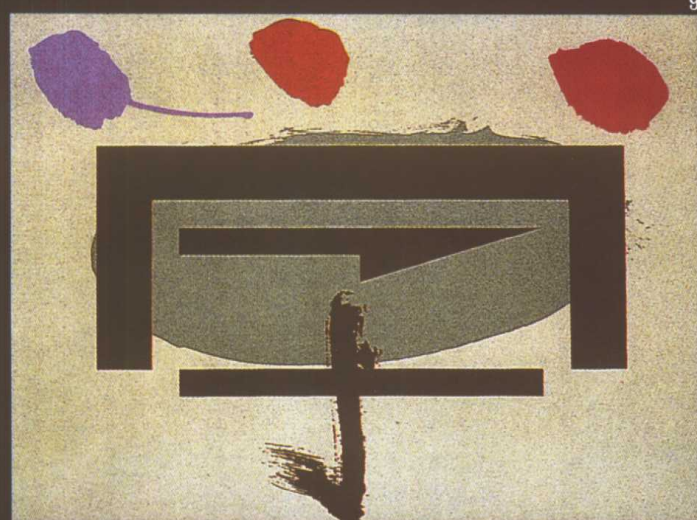
Residential training for Obedience. Working Trials, Agility, Problem Dogs, Home Office Approved Instructor. Nether Kinneil Farmhouse. Bo'ness, West Lothian Phone (0506) 823079

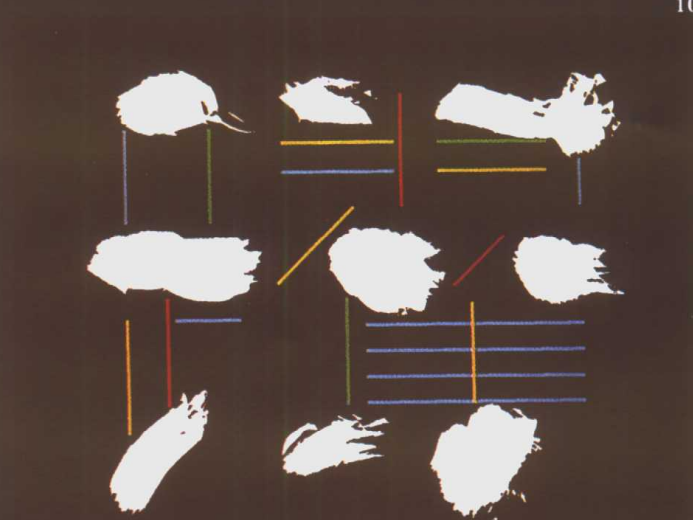
7

8

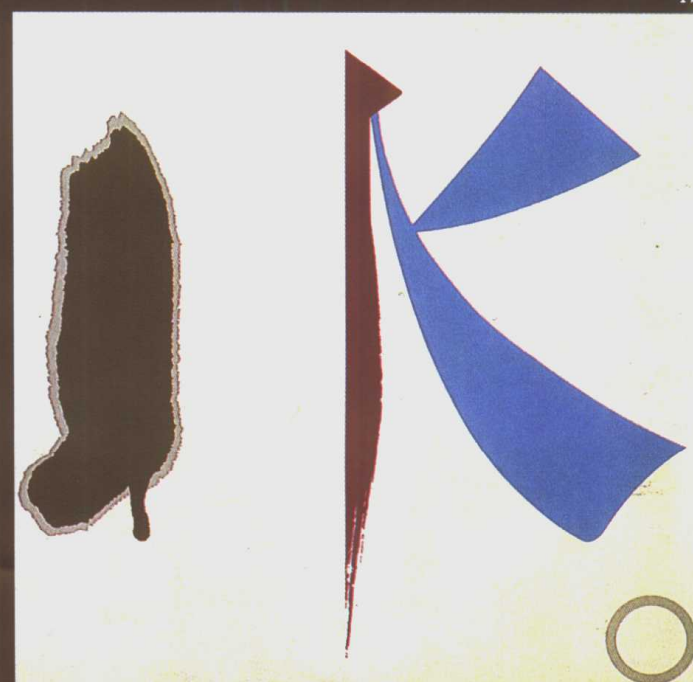
9

10

11

12

图7.8.9.10.11.12.每个字都是一首乐章，而每个笔画都是一个音符。文字图像化的生动例子。

图13.在本图中“内容（文字）为形式（图像）服务”。

Takes Paper World '93

图14.将文字的外形提炼，使之与主体图形相和谐。

图15.文字融入背景之中，你中有我，我中有你。

图16.17.18.19.“虽然是艺术指挥，也应懂得成功”，用货币、货币符号以及其它符号表现为文字，揭示成功的秘诀。这种惹人喜爱的画字手法，引起人的兴趣，强化情感移入。

HOW TO BECOME SUCCESSFUL THOUGH AN ART DIRECTOR

Rearrange your life to accommodate an "O".
An "O" can be nothing...or something.
Or it can be a bagel.
Or one sex symbol or another.

HOW TO BECOME SUCCESSFUL THOUGH AN ART DIRECTOR

An "O" can mean money.
Money talks.
A successful career is often built on a sound foundation of it.
Set your sights on this valuable commodity.

HOW TO BECOME SUCCESSFUL THOUGH AN ART DIRECTOR

Yours.
All yours.
To own.
To cherish.
To prize.
To encase in plastic.

Forever.

HOW TO BECOME SUCCESSFUL THOUGH AN ART DIRECTOR

So,
achieve.
And,
with a little luck,
glory can be yours.
Certificates.
Certificates of Distinction.
Certificates of Distinctive Merit.
Awards!
Awards of Merit.
Awards of Distinction.
Awards of Distinctive Merit.
Medals.
Silver medals.
Bronze medals.
Gold medals.
Gold Cleos.
Gold Andys.
Golden T-Squares.
Etc.

图24.整体文字倾斜排列，既统一又富有动感。