

www

个性与 design 设计

严晨 编著

人民邮电出版社
www.pptph.com.cn

WWW

个性与●design 设计

严晨 编著

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WWW·个性与设计 / 严晨编著. —北京: 人民邮电出版社, 2001.7
ISBN 7-115-09424-1

I. W... II. 严... III. 主页制作 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036987 号

WWW·个性与设计

◆ 编 著 严 晨

责任编辑 陈江芸

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptph.com.cn

网址 <http://www.ptph.com.cn>

读者热线 010-67129242 010-67129241(传真)

北京汉魂图文设计有限公司制作

中国青年出版社印刷印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10.25

2001 年 7 月第 1 版

印数: 1 - 6 000 册

2001 年 7 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-09424-1/TP·2310

定价: 48.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010)67129223

个性与design设计

内 容 提 要

本书精选国内外优秀网页设计作品 200 余幅,并根据作品设计思想及艺术表现手法的不同分门别类,结合艺术设计理论,从审美的角度进行了详细的分析,不论是从设计理念还是在视觉审美上,都能给读者带来强烈的冲击,引发对个性化网页设计的深入思考。

本书试图通过计算机应用技术与艺术设计的结合,使我们的网页设计作品更专业、更实用、更有效。本书适用于从事网页设计、多媒体设计、平面设计的专业人员及相关专业的高等院校艺术类专业学生,对于广大的电脑爱好者也不失为一本很好的参考书。

序 一

认识严晨,是在北京印刷学院的毕业论文答辩会上。他是设计艺术系毕业生,与同学合作了一张介绍西方近代绘画大师的多媒体光盘,论文答辩便是围绕着如何策划、编辑这一光盘而展开的。尽管光盘还显得粗糙,严晨在答辩中也有些腼腆,但这张在画面与文字调度上颇有匠心的多媒体作品,还是给我留下了较深印象。当时我作为这所学院的负责人之一,有一个强烈的想法是:在以数字化为基础的多媒体出版物突起之际,从这所学院走出去的出版学徒,必须让他们掌握好两种技能,一是识图技能(包括审美的与工艺的),一是计算机技能(包括创意设计与操作调度),这样才能适应媒体新时代的需要。严晨与其同学制作的光盘,恰好应了我的这一心愿。

1997年夏,美国时代集团出版的知名杂志《MONEY(金钱)》派人来华访问,并热情地告知我,愿意给一名中国青年设计人员提供到该杂志社短期研修的机会,经与设计艺术系主任胡杰老师商量,决定派严晨去,那时他已留校作教师了。说心里话,对严晨的外语程度能否适应美国陌生的环境,我心中都无数。虽在临走前再三鼓励他,他到纽约后,又不断在电话中跟踪叮嘱,但总担心他不能很好地胜任研修任务,浪费了这一难得的机会。当严晨顺利归来时,我才知道我的担心是不必要的。他带回了《MONEY》杂志社负责人对他工作表现相当器重的亲笔评价,介绍了杂志社同仁与他建立的友好合作关系,还让我看了他为《MONEY》杂志设计的封面与版式,使我高兴地感到,尽管访问时间不长,他却迅速熟悉了环境,收获超载。这确实是一个聪颖而有潜质的年轻人。时代—华纳公司的大环境让他开阔了眼界,这对于他日后的成长很有帮助。

1998年,我已离开北京印刷学院,但心中常念念不忘学院一些成绩优秀的青年教师。严晨有时来看我,一次他兴致勃勃地谈到要设计一张介绍中国印刷史的光盘,以此弘扬祖国文化,并送到巴黎去参加每年度举行的莫必斯多媒体光盘国际大奖赛。他对这项创作已运筹得相当深了,而且相信他会做得很出色。当时,我也抱着弘扬祖国印刷史的同样目的,组织了一部《中国印刷史图册》书稿,是请印刷史研究界专家撰写的,由文物出版社与香港城市大学出版社联合出版。我把有关这部书的资料提供给他,他竟有些喜出

望外了。后来获知，他与胡杰老师等策划、设计并制作出版的《中国古代印刷术发明》多媒体光盘，获得了莫必斯比赛的“世界入围奖”，并荣获 1998 年度我国国家优秀多媒体光盘金奖。

近几年，据我所知，严晨就这样以自己的勤奋而很快成长了起来。他对于多媒体制作业务逐步得心应手，琢磨得日渐深透。去年 10 月，他寄来请柬给我，告诉我他应邀去“苹果电脑跨媒体出版新技术报告会”上作关于多媒体制作的专题讲座，希望我能够去听。我知道他想以此汇报成绩，我因忙碌没能前往，但得知他在国际专家参加的、有相当规格的学术活动中崭露头角，心里是充满惬意的。现在的这本《WWW·个性与设计》是他几年来刻苦钻研的又一成果，虽不属鸿篇巨制，但可说是一部图文巧妙搭配、娓娓而谈的引人入胜的作品，尤其应重视的是其拓荒作用。严晨要我为本书写序，我自知从多媒体论说方面力难胜任，但还是不揣冒昧地愿意写几句，写出我所看到的一个青年多媒体创作人才的成长。特别是放眼人类进入第四媒体时代大背景，这样的人才令人不能不加意地关怀和爱护。

中国期刊协会常务副会长
中国出版者工作者协会副主席

2001 年 6 月

序二 设计语言的新空间

设计人离不开两样东西：智慧的头脑和设计语言。只有充满灵气和想象力的头脑才能想到别人想不到和不敢想的事物以及事物之间的联系。艺术要脱俗，设计要超越。设计人不仅要为社会和公众创造和提供新的艺术视觉形象，而且还要通过作品来展示和推出新的艺术和设计思想。所谓**创意思维**是设计人有别于其他人所特有的思维方式。设计语言，作为设计思想的表达工具，既是作品设计和创作的需要，也是作品主客体信息交流与沟通的重要媒介。设计语言乏味必然导致作品平庸；语言含糊不清，则会发生信息交流与沟通障碍。所以人们素来重视语言研究和应用，设计语言学已成为设计人重要的研究课题。

人们认识到，语言的功能性和审美性是构建设计语言的两大支柱。在语言的功能性中不仅要体现作品的物质属性，更要表现它的精神属性。情感是审美的重要表征。情感的丰富性、多样性、感染性和愉悦性提升了审美的价值，但我们在注意审美的情感性的同时，不应忘记审美的社会意识。因为缺乏社会责任感的审美必然会导致自身的封闭，设计语言的功能与审美性的形成取决于设计语言特有的要素和语言的组织方式及结构形态。设计语言结构研究对现代设计具有重要作用。

多媒体、网络等现代信息传播媒体的出现为艺术设计拓展了新的领域，使创意思维与科学技术结合在一起，从而开拓了设计语言的应用空间。现在，人们已经意识到，新媒体技术的研究和发展固然重要，但离开创意和设计形态，特别是视觉语言的表达，新媒体也将苍白无力。

严晨老师多年从事多媒体、网络专业的教学与研究，对新媒体艺术设计具有丰富的实践经验。这部著作是他几年来不断进行理论探索和总结的成果。本书对新媒体的视觉语言传达从全新的角度进行了诠释，读后使人耳目一新。书中大量的网页精品图例和生动、形象并具有说服力的分析，对从事网络与多媒体事业的人士无疑会有相当的启示和帮助。在此，特祝贺本书的付梓出版。

中国出版者工作者协会装帧艺术委员会常务理事
北京印刷学院设计艺术系主任、教授

2001年6月

前言

当今社会已经真正进入了信息时代，特别是网络技术的到来，提供给了我们一种前所未有的信息传递方式。它打破了以往我们只能听而不能看的通信方式，使全世界一切有形的东西尽收眼底，真正实现了“百闻不如一见”的效果。但这同时也意味着，作为一名优秀的多媒体、网络艺术设计师，所面临的设计空间和难度都增大了。

的确，更大的设计空间就好像在黑白的世界里忽然注入了色彩，在静止的世界里忽然加入了跳跃，这种巨大的进步使设计师们狂喜而激动，但是，怎样才能利用好这个有利条件，设计出有个性、有魅力的网页作品呢？笔者认为，网页“个性”的美，绝不仅仅体现在技术的展示、内容的罗列、图像的堆积，与技术相比，网页的个性更取决于“人”的因素，一件艺术作品，是艺术家的思想、素养、对艺术的理解及表现技法的综合体现。

正是基于这个原因，本书没有把技术作为自己的突破口，而是希望能在技术与艺术之间找到一个结合点，希望本书能够成为一座沟通计算机应用技术与艺术设计的桥梁。通过它，搞计算机技术出身的网页设计师们能掌握更多的艺术理论，从而把自己的页面变得更具有表现力、更富于美感。通过它，纯艺术设计出身的设计师们能了解到更多的网页设计原则，从而使我们的设计作品在富有个性魅力的同时能够更专业、更实用、更有效。

本书将网页设计比喻为做一道大餐，文字、图像、光线、色彩、肌理、性格与情调、组合、创意就是网页设计大师的8种魔法配方，千变万化的组合与搭配就能产生各具情态、个性独特的网页作品。书中精选国内外优秀网页设计作品200余幅，并根据作品设计思想及艺术表现手法的不同分门别类，结合艺术设计理论，从审美的角度进行了详细的分析，不论是从设计理念还是在视觉审美上，相信都能给读者带来强烈的冲击，引发对个性化网页设计的深入思考。

作者
2001年6月

目录

绪论 视觉语言的运用	1
第一章 意味隽永的文字	3
第二章 精彩绝伦的图像	14
2.1 点、线、面的组合	14
2.2 具象与抽象、实与虚的组合	50
第三章 变幻莫测的光线	67
3.1 光源的位置	67
3.2 光线的方向	71
3.3 光的表现力	75
3.4 光线的其他运用方法	79
第四章 变化万千的色彩	82
4.1 色彩的表现力	83
4.2 色彩的象征性	87
4.3 色彩的运用法则	88
第五章 细腻传神的肌理	95
第六章 凸显个性的性格与情调	105
第七章 和谐完美的组合	124
第八章 别出心裁的创意	143
后记	153
参考文献	154
参考网站来源	155

绪论 视觉语言的运用

语言是人类特有的和最重要的交际工具。通过它,作为个体的人与人之间建立了联系,组成了社会。在20世纪的西方学术领域,曾经不同程度地经历过一种“语言学的转捩”,语言学的观念在众多的文学学科中产生了独特的渗透性作用。现在,在现代的艺术哲学以及艺术的创作中都不同程度地拥有了各自的语言,例如“文学语言”、“电影语言”、“舞蹈语言(肢体语言)”,甚至“音乐语言”等等,种类层出不穷。其实,这些艺术创作类别之所以急于建构一套自己的“语言”,无非是因为“语言”在表现、传达与沟通中占有绝对主导地位。

尽管人对外界的感知来自“五感”——视觉、味觉、听觉、嗅觉及触觉,然而人们最主要的感知是来自视觉的。因此,现代设计理论首先着眼于视觉,“视觉语言”成为人们在信息传达交流中的一种主要方式。

谈到“语言”,自然离不开“词汇”,正是众多“词汇”的有机组合构成了语言。不同的词汇,不同的组合丰富了语言的表意性。视觉语言也有自己的“词汇”和组合方式。视觉语言的“词汇”就是文字、图形、色彩,它的组合方式就是构图及表现形式。不同的文字、图形、色彩,通过不同的构图,不同的表现形式传达了不同的信息,表达出不同的意境。怎样创造性地、恰当地选用文字、图形、色彩,设定何种构图和表现形式以期达到所要表达的目的,这就是设计。

不同的时代有不同的表达方式,新的表达方式表达了新的观念。设计者以新时代所特有的观念和表达方式表现出新时代人们的思想与需求,这就是设计的时尚性。

在现代平面设计中更为集中地体现了一种对即时的视觉效应的追求。每一件成功的设计作品,都力求能在人类的视觉阐释能力与事物形象之间搭建出最完美的桥梁,换言之,这是一种人与外在事物之间运用视觉语言的对话活动,这种活动谓之“沟通”。对于设计者和接受者来说,他们的对话借助于设计作品来实现,沟通则有赖于双方的视觉思维的一致性。例如,在第二次世界大战期间曾经流传着一张很著名的征兵海报,画着一名威武的战士直视前方并且伸出一根手指指向观众,海报的广告语是:“你报名参军吗?”正是这个问题,仿佛在询问每一个经过这张海报的路人。

这个问题拨动着每一个人的心弦，呼唤起每一个人的心灵感知，它是询问，是呼唤，更是一种激励。就是依靠这样一张成功的海报所带来的冲击使得成千上万的热血儿女奔赴前线，保卫祖国。同样，一幅油画中“父亲”那张流着汗珠、饱经沧桑的脸，那只结满老茧的手以及所持的普普通通的白碗，却记载了中国当代农民纯朴的一生，成为历史的一个写照。在“希望工程”的宣传海报中，一张小学生的照片打动了许多人，那瘦削的脸庞，那双忧郁的大眼睛，充满了期盼与无声的诉说，唤起了多少人的同情心。一幅优秀的视觉设计作品如同一篇优秀的文章，具有极强的表现力和说服力。在这里，我们又一次引入了语言的概念。

事实上，视觉语言无论在结构和功能方面都与一般的辞汇语言有相当程度上的共同性，真可谓“异曲同工”。人类之初，语言的产生是缘于传达与交流思想情感的需要，而后的漫长历史中，尽管语言经历了极其复杂的发展变化，但它却始终保留了三种特征，即情感表达、信息指示及两者的有机融合。正因如此，语言之中所含有的思想与情感才得以表达，信息指示才得以准确，叙述才可以完整，联想才可能浮现。

诚如大家所希望的那样，沟通是所有语言的终极目标。透过视觉语言的运作，以最完美的表达形式来产生最佳的预期效果，这就是视觉传达设计者努力的方向。

记得阿恩海姆曾经这样讲过：“在艺术中，人的心灵运用一切有意识和无意识的能力去接收外部世界的信息，并给这些信息赋以形式和加以解释。”通过这段话我们不难理解到，对于一种意欲表达的意义，须获得一种确切的语言形态，对于网页设计师而言，其任务正是在于如何创造一个最佳的视觉语言，借以传达其设计理念和艺术主张。

作为一名优秀的设计师，我们完全可以将设计理解为是在追求一个合理化的表达和传递的形式——设计者在感知与思考、感性与理性的交互运作中，试图在画面上求得一个最合理的形式组合。不仅对网页及多媒体设计师如此，对画家、作家或舞蹈家也是如此。只不过在表达他们的思想时，所使用的语言和所采用的具体表现形式不尽相同而已。

那么作为一名设计师应该怎样来运用视觉语言呢？这正是本书所要讨论的重要内容，下面就让我们来逐一品味构成网页的不同要素……

第一章 意味隽永的文字

“春天来了，但是我看不到。”这是诗人拜伦在盲人乞丐的告示牌上留下的话，它使过往的行人不再无动于衷，纷纷解囊相助。春天般的关爱之情借助文字传达，流淌于心间。

可以说，一个成功的网页设计单靠图形图像是无法担负的，非借助于文字不可。文字表达最大的特征是表意的准确性，同时通过文字的组合可以给人以丰富的想像空间。我国前人留下的众多绝美词句可以很好地体现这一点，如：“大江东去浪淘尽”、“春江水暖鸭先知”等等，通过文字的描述，那一景一物、一形一色仿佛都可以生动地展现在我们的面前。文字是一种经过高度抽象后的信息传达和情感传达完美结合的表意符号，具有极强的思想表现力，犹如来自灵魂深处的声音，可以深深地打动和感染读者。

抛去文字本身所具有的说明功能外，作为视觉传达中重要的能动因素，不同的字和同一字所使用的不同字体都具有不同的造型，在气质、性格、美学上给人以不同的美感，产生不同的艺术效果。通过对字形态的研究不难发现字的构成包含着“力”与“势”。这些“力”与“势”的冲突与平衡形成了视觉的美感。从物理学角度来说，“力”是一种运动，包蕴着能量的特征；从生命科学的角度来说，“力”则是生命的象征。宇宙中一切生物，只要有生命，就有“力”寓于其中，力消失了，生命也将随之而消亡。一根静静的枯藤般的树根，之所以能把沉重巨大的石方从路面顶起，这正因为它在它的“体”内蕴藏着生命之力。植物如此，动物、人更如此。

器嚷宇宙，碌碌人生，揭去其皮相，实际上就是一幅千重万叠的“力”的交叉运动图。艺术中的力是一种抽象的力，它不能像物理的“力”那样显之于仪器，但却可以被人们所感知。

各种各样的字的组合正是一曲以不同宽窄、长短、方圆、刚柔、曲直的点 and 线所组成的优美和谐的力与势的组合、变幻的乐章。书法家张旭正是将剑在运动中所形成的“力”和“势”完美地融入到书法艺术之中，从而创造了书法艺术的新境界。

因此，在网页及多媒体界面设计中的文字绝不能仅仅作为画面中一种静态的表意成分出现，而应将其作为画面中表形的一份子，它应该具有自身极强的表现能力。这里说的文字不仅指被图像化的标题，而且还包括相应的文案。

如图1-1和图1-2所示,在文字中恰当地加入了图像,将图像与页面标题文字有机地加以组合,使文字和图像融为一体,增加了文字的可视性、表意性。在图1-1中通过起伏的排列使文字显得很有生趣,增加了界面的注目性。为了使画面稳定,又用几行文字所组成的横线来对画面进行平衡。在活泼生动的形式中表现了页面所传达的主题。图1-2中文字规则条理的排列,却不显得呆板。这依赖于文字大小的处理:通过主题文字的图像化以及加大加粗的处理,使得界面主次分明,并富有节奏感。

图 1-1

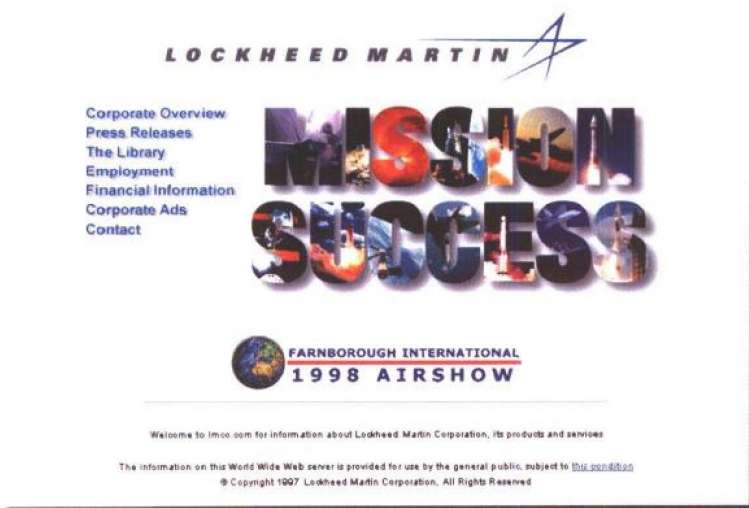

图 1-2

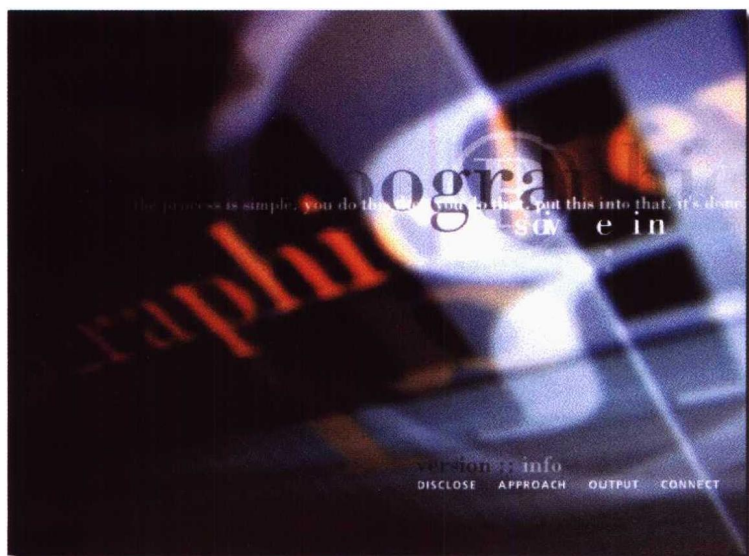

图 1-3

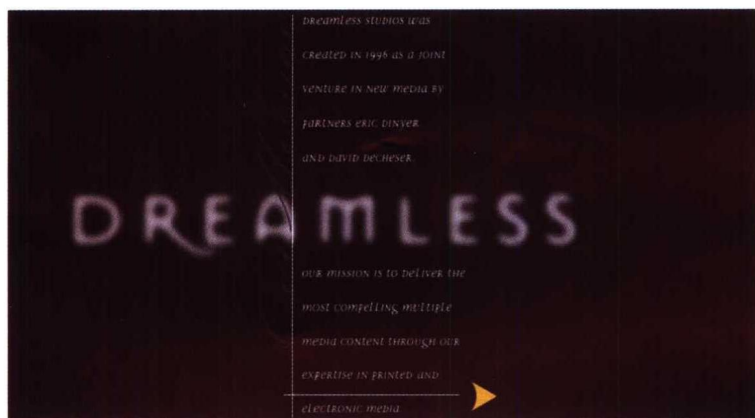

图 1-4

图 1-5

又如图 1-3 至 1-8 所示,虽然页面几乎完全以文字构成,但毫无单薄之感,究其原因是在这些作品中文字已被作为图像的一部分,文字以视觉构成元素的一分子出现,因此使画面产生了层次感,丰富了视觉效果。

意味隽永的文字

图 1-6

图 1-7

意味隽永的文字

图 1-8

还记得日本著名设计大师五十岚威畅极具特色的立体字吗?应该说将文字设计成为立体形式,可以丰富界面的视觉效果,这里的文字不单是表意,其自身已成为了一个美的图形,如图 1-9 和图 1-10 所示。

意味隽永的文字

图 1-9

图 1-10

在很多成功的设计作品中,文字都被用来作为画面空间的分割线。在进行分割时应特别注意画面分割后各个组成部分之间在面积上的比例关系。这里值得提出的是在使用文字对画面进行分割时,对于字体、字距、字