

新世纪版/设计家丛书 ART&DESIGN SERIES

FORMAT DESIGN

版式设计

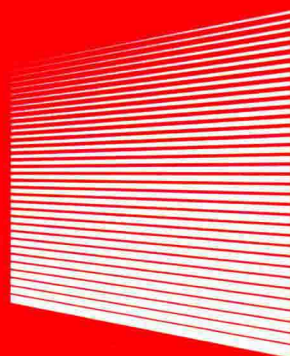
(第4版)

杨敏 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

FORMAT DESIGN 版式设计

新世纪版/设计家丛书
ART&DESIGN SERIES

(第4版)

杨 敏 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

ART & DESIGN SERIES

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 杨敏编著. -- 4版. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-5621-7539-1

I. ①版… II. ①杨… III. ①版式设计 IV.
①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第172767号

新世纪版 / 设计家丛书

版式设计 杨敏 编著

BANSHI SHEJI

责任编辑: 王正端 刘夏影

整体设计: 汪泓 王正端

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·刘锐

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号 邮政编码: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com> 电话: (023) 68860895

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com> 传真: (023) 68208984

经销: 新华书店

印刷: 重庆康豪彩印有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 9

字数: 176千字

版次: 2015年8月第4版

印次: 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7539-1

定价: 58.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

序

■
李
魏

21世纪是一个新的世纪，随着全球一体化及信息化、学习化社会的到来，人类已经清醒地认识到21世纪是“教育的世纪”“学习的世纪”，孩子和成人将成为终身教育、终身学习的主人公。

21世纪是世界范围内教育大发展的世纪，也是教育理念发生急剧转变和变革的时代，教育的发展呈现出许多历史上任何时期都从未有过的新特点。

21世纪的三个显著特点，用三个词表示就是：速度、变化、危机。与之相对的应该就是：学习、改变、创业。

面对新世纪的挑战，联合国教科文组织下的“21世纪教育委员会”在《学习：内在的财富》报告中指出，21世纪是知识经济时代，在知识经济时代人人应该建立终身学习的计划，每个人应该从四方面建立知识结构：

1.学会学习；2.学会做事；3.学会做人；4.学会共处。

21世纪是一个社会经济、科技和文化迅猛发展的新世纪，经济全球化和世界一体化已成为社会发展的进程，其基本特征是科技、资讯、竞争与全球化，是一个科技挂帅、资讯优先的时代，将是人类社会竞争更趋激烈而前景又更令人神往的世纪。

设计是整个人类物质文明和精神文明的结晶，是一个国家科学和文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

设计作为一种生产力，对推进一个国家或地区的经济发展有着重要的推动作用。正因为如此，设计也越来越受到世界各国的高度重视，成为社会进步与革新的一个重要组成部分，成为投资的重点，设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计教育是一项面向未来的事业，正面临着世纪转换带来的严峻挑战。

21世纪的艺术设计教育应该有新的培养目标、新的知识结构、新的教育方法、新的教育手段，以培养适应未来设计需求的新型人才。教师不应该是灌输知识、传授技能的教书匠，而应该是培养学生具有自我完善、自我教育能力的灵魂工程师。

知识经济中人力资源、人才素质是关键因素，因为人才是创造、传播、应用知识的源泉和载体，没有人才，没有知识的人是不可能有所作为的，可以说，谁拥有知识的优势，谁将拥有财富和资源。

未来的社会将是一个变化周期更短的，以信息流动、人才流动、资源流动为特征的更快的社会，它要求我们培养的人才具有更强的主动性与创造性。具有很好的可持续发展的素质，有创造性的品质和能力，已成对设计教育的挑战和新世纪设计人才培养的根本目标。

正是在这样的时代大背景下，在新的设计教育观念的激励下，“21世纪·设计家丛书”在20世纪90年代中期孕育而生，开始为中国的现代设计教育贡献自己的一份力量，受到了社会各界的重视与认同，成为受人瞩目的著名的设计丛书与设计教材品牌。

历经13个年头，随着时代的进步与观念的变化，丛书为更好适应设计教育的需求而不断调整修订，并于2005年进行了全面的改版，更名为“新世纪版/设计家丛书”。

“新世纪版/设计家丛书”图书品牌鲜明的特色体现在如下几个方面：

1. 系统性、完整性：丛书整体架构设计合理，从现代设计教学实践出发，有良好的系统性、完整性，选择前后连贯循序渐进的知识板块，构建科学合理的学科知识体系。
2. 前瞻性、引导性：与时代发展同步，适应全球设计观念意识与设计教学模式的新变

化。吸纳具有时代前瞻性、引导性的新的观念、新的思维、新的视角、新的技法、新的作品，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间。

3. 应用性、适教性：适应新的教学需求，具有更良好的实用性与操作性，在观念意识、编写体例、内容选取、学习方法等方面强化了适教性。为学生留下必要的思维空间，能有效地引导学生主动地学习。

4. 示范性、启迪性：丛书中的随文附图是书的整体不可分割的一部分，也是时代观念变化的形象载体，选择最新的更具时代特色与设计思潮变化的经典图例来佐证书中的观点，具有良好的示范性与启迪性。

5. 可视性、精致性：丛书经过精心设计与精美印制，版式新颖别致，极具时代感，有良好的视觉审美效果。尤其是丛书附图作品的印刷更精致细腻，形象清晰，从而使丛书在整体上有良好的视觉效果，并在开本装帧上也有所变化，使丛书面目更具风采。

这次丛书全面修订整合工作，除根据我国高校设计教学的实际需要丛书的品种进行了整合完善外，重点是每本书内容的调整与更新，增补了具有当今设计文化内涵的新观念、新思维、新理论、新表现、新案例，强化了丛书的“适教性”，使培养的设计人才才能更好地面向世界、面向现代化、面向未来，从而使丛书具有更好的前瞻性、引导性、鲜明的针对性和时代性。

丛书约请的撰写人是国内多所高校身处设计教学第一线的具有高级职称的教师，有丰富的教学经验，长期的学术积累，严谨的治学精神。丛书的编审委员会委员都是国内有威望的资深教育家和设计教育家，对丛书的质量把关起到了很好的保证作用。

力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，是丛书编写的指导思想，观点明确，深入浅出、图文结合，可读性、可操作性强，是理想的设计教材与自学丛书。

本丛书是为我国高等院校设计专业的学生和在职的青年设计师编写的，他们将是新世纪中国艺术设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。

新版丛书仍然奉献给新世纪的年轻的设计师和未来的设计师们！

丛书编审委员会委

主 编 李 巍

王国伦	清华大学美术学院	教授
孙晴义	中国美术学院设计艺术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙 明	鲁迅美术学院视觉传达艺术设计系	教授
应梦燕	广州美术学院装潢艺术设计系	教授
宋乃庆	西南大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
张 雪	北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院	教授
辛敬林	青岛科技大学艺术学院	教授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术学院	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师
刘 扬	四川美术学院	教授

前言

版式设计作为视觉设计专业学习的基础课，确实担当了认识理解平面设计思想与方法的基本规则的重任。但世界平面设计的风格演变跨越了几个世纪，伴随着历史性、中西文化、意识形态的复杂性和异同性，所形成版式设计知识内容的丰富性、专业知识的难易性，以及设计实践的体验不足，让更多的设计者感到版式设计的艰难。从这个角度看，版式设计又是一门具有难度的专业课，甚至需要我们付出一生的时间来体验设计，研究设计，至引领设计。

西南师范大学出版社出版的《版式设计》一书，首次出版于1998年，是国内最早研究版式设计教育的专业教材。此书出版后，四川美院首次开设了版式设计的教学并使用了这本教材，此后才在国内普及并受到高等院校设计专业的普遍认同和订阅。到目前，该教材进行了第四版修订。本书是目前国内研究版式设计领域以及版式教学的专业理论教材，内容包含深度的设计理论观点，丰富的专业知识，以及精准的图文配制。

知识的跨越性。本书不属于版式基础的编排教程，在内容上跨越了从20世纪平面设计风格的历史发展到认识当今的设计文化，由西至东，从现代主义的极简原则、解构主义、包豪斯的构成、国际主义设计，再到后现代对人性装饰的回归，目的是增进学生对一个世纪以来设计观念风格演变的认识，尤其是对当今后现代设计风格的认识以及对中西设计文化在哲学观念审美的差异、融合与创新方面的知识。

知识的丰富性。本书共分九章，包括：版式设计概述、版式的编排构成、网格设计、版式设计的视觉流程、版式设计的编排形式法则、文字的编排构成、图版的编排构成、版式色彩设计及现代版式的设计观念。而每一章都包含了版式设计所涉及的专业系统知识。许多版式设计教材一般未设“网格设计”内容，而网格设计是国际主义设计风格的基本内容，同时它的演变也是当今最具设计价值却又被国内设计忽略的内容。另一个容易被忽略的内容是“版式色彩设计”，色彩是设计中不可分离的重要部分，因此在本次修订中增加了版式色彩设计的内容。

知识的专业性。本书专业性体现在，从版式基础理论到提出深度的设计理论方法，如第五章的形式法则中关于“版面空间”，提出虚拟空间设计的理论、“空间是可以被设计的”观点、版面负空间是最易被设计忽略的盲点，提醒学生对负空间的思考，把负空间当成设计要素进行整体设计。另外，在第九章提出了“多维空间的复合构成”，这一知识点的提出，是对后现代主义模糊、折中设计观念设计作品的解读，帮助学生理解和诠释当今前卫设计。

配图的精准性。精准的配图，以及图片的优质精彩性一直是本书坚持的原则。经典设计作品有助于对设计理论观点精确的诠释，以增进学生对设计的理解，适配经典设计作品也是本书的特点之一。

第一章 版式设计概述

001

一、版式设计 001

二、平面设计的历史发展 002

第二章 版式设计的编排构成

010

一、点的编排构成 010

二、线的编排构成 015

三、面的编排构成 022

第三章 网格设计

026

一、网格的概念 026

二、网格的作用 026

三、网格的基本类型 026

四、网格的延伸设计 030

五、九宫格网格 034

六、成角网格 035

第四章 版式设计的视觉流程

038

一、单向视觉流程 038

二、曲线视觉流程 040

三、重心视觉流程 041

四、反复视觉流程 042

五、导向视觉流程 043

六、散构视觉流程 046

七、最佳视阈 049

第五章 版式设计的编排形式法则

051

一、单纯与秩序 051

二、对比与和谐 054

三、对称与均衡 056

四、节奏与韵律 057

五、虚实与留白 061

第六章 文字的编排构成

067

一、字号、字体、行距 067

二、引文的强调 071

三、文字的整体编排 073

四、文字的图形表述 077

五、文字的互动性与生动化 083

六、文字的跳跃率 086

七、文字的耗散性 092

第七章 图版的编排构成

096

一、图版率 096

二、角版、挖版、出血版 098

三、视觉度 102

四、图形面积与张力 104

五、手册的整体设计 107

第八章 版式色彩设计

116

一、版面的色彩对比 116

二、版面的色彩调和 120

三、整合色彩设计 123

第九章 现代版式的设计观念

126

一、强调创意 126

二、强调个性风格表现 130

三、多维空间的复合构成 133

后记 137

一、版式设计

版式设计相较于平面设计而言是一门相对具有独立性的设计艺术，研究的是平面设计的视觉语言与艺术风格。版式设计在注重创意的同时，讲究版面编排的表现手段与形式风格的探索，从而避免设计过程的盲目性。这是版式设计的功能，也是我们学习版式设计的目的。版式设计通过对版面基础理论知识全面系统的学习，培养学生对版面审美的认识，锻炼学生的设计技能，为日后设计打好基础。

版式设计的范围涉及包装、广告、报纸、书籍、产品手册、宣传单、公关赠品、网页设计等各类平面设计。它是二维平面设计的基础，在相关设计专业大学四年的课程中这是一门基础课。版式设计教你如何掌控、布局空间和把握整体设计，教你如何快速进入设计领域。在国外的平面设计中，他们更注重版式编排的设计，编排本身就体现了创意，两者相互交融。所以在国外设计大赛众多获奖的优秀作品中，很多是精彩的版式设计案例。在这一方面国内的平面设计师虽然做出了很大的努力，有了很大的进

步，但离国际平面设计水平还有一定的距离。不过这与我们对于平面设计研究和社会的重视程度有关。

在研究平面设计的语言和风格的同时，更应该注重对视觉表现所形成的思维观念进行研究。每一个艺术运动思潮都对平面设计的风格产生过深刻的影响，因此平面设计的思想观念与风格不是孤立的，而是与建筑、绘画、文学、音乐、服装等领域的艺术思想精神完全一致的。每一次艺术运动都起源于建筑、绘画，然后影响其他领域，因此我们在研究版式艺术的同时，应该从宏观的视角来看待艺术发展的关系，了解整个20世纪现代主义和国际主义艺术风格对当代平面设计的影响，了解后现代社会在文化、经济、科学技术上对人类的的生活方式、思想意识和艺术风格的影响，如电脑数码技术导致了平面设计的巨大变化，使平面设计进入了一个崭新的阶段，促进了平面设计的发展。这对于我们学习研究版式设计是有积极作用的，对于今后的平面设计创作也有了深度的认识和理解。

图1-1

图1-2

图1-3

二、平面设计的历史发展

20世纪初,随着资本主义经济与工业化的迅速发展,欧洲和美国的经济基础及生产关系发生根本的改变,也影响了20世纪“现代主义”的设计观念。短短几十年间,人们几个世纪以来在平面设计方面的思想意识、审美观念,以及艺术创造的目的都有了根本的改变。20世纪的艺术主要经历四个时期:第一个时期,主要以立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、装饰主义为代表;第二个时期以“一战”后兴起的俄国构成主义、荷兰风格派、德国包豪斯三个重要的设计运动为代表;第三个时期为“二战”后50年代至70年代的国际主义设计风格;第四个时期为60年代开始的后现代主义设计表现形式,以及电脑、网络多元化媒体传达。

20世纪的众多现代设计运动,对现代平面设计形式和风格产生了巨大影响,对立体主义的形式、未来主义的思想观念、达达主义的版面编排、超现实主义的插图和版面的影响巨大,在形态意识上为平面设计提供了新的观念,对平面设计的发展起到了促进作用。

立体主义是现代艺术中重要的运动,也是平面设计的形式基础。立体主义具有主张不模仿客观对象,重视艺术

的自我表现,对具体对象分析、重构和综合处理的特征。这种思想观念对平面设计的影响,表现为对版面构成的分析组合和对理性的规律探索,而这种探索影响了荷兰的风格派、俄国的构成主义,尤其是德国包豪斯学院,使其工业设计和平面设计都得到了很大的发展。

未来主义运动起源于20世纪初意大利在绘画、雕塑和建筑上的一场设计运动,主张对工业化极端膜拜和高度的无政府主义,反对任何传统艺术形式,蔑视社会文化、文明,极端地追求个性自由,探索在时间、空间与机械美学方面的表现。在版面编排上,未来主义鲜明地提出反对严谨正规的排版方式,提倡自由组合,即编排无重心、无主次、杂乱无章、字体各异的散构,甚至完全散乱的无政府主义的形式;倡导“自由字体”毫无拘束的编排,其中各种字体及大小字母混杂,高低错落地混乱组合,甚至文字不再只是表达内容的媒介物,而成为设计构成的一种视觉元素与符号。在国际主义风格形成以后,这一反传统、反规律的设计趋向基本被主流设计界否定,但到20世纪90年代,在世界多元化的经济发展形式下,未来主义的风格在西方平面设计界重新得到重视与应用,并成为时尚设计的标志。

达达主义是由于人们对战争的厌倦,以及对战后社会前途的失望和迷惘,20世纪初在欧洲各国出现的高度无政府主义思想的艺术运动。在艺术观念上,强调自我,反理性,认为世界没有任何规律可遵循,所以表现出强烈的虚无主义特点:随机性和偶然性,荒诞与杂乱。达达主义与未来主义在编排设计上的相似之处,在于用照片和各种印刷品进行拼贴组合再设计,以及版面编排上的无规律化、自由化、相互矛盾化。达达主义者由于单纯的、空洞的形式和虚无主义的自身观念局限,他们显然不可能创造出一套完整的、可以实践的平面设计和编排方法,但他们革命性的大胆尝试与突破,对当时及以后的设计家们产生了巨大的影响。

“一战”后,由于人们普遍对社会产生一种悲观和茫然的情绪,因而出现虚无主义思想。超现实主义即是在这样的背景下,在欧洲出现的另一个重要的现代主义艺术运动。超现实主义认为社会的表象是虚伪的,创作的目的是重新寻找和了解社会的实质,认为无计划的、无设计的下意识或潜在的思想动机更真实,如用写实的手法来描绘、拼合荒诞的梦境或虚无的幻觉。超现实主义对于现代平面设计的影响在于对人类意识形态和精神领域方面的探索,对日后现代主义在观念表现上有创造性的启迪作用。

装饰主义盛行于20世纪20至40年代,在理论上认同工艺美术运动和新艺术运动,与现代主义所提倡“极简主义”具有理念上的差异,反对工业化生产的单调粗糙的产品形象,强调装饰,但主动迎合新的生产工艺和条件下的装饰,因而在设计风格上必然与工艺美术运动与新艺术运动时期有较大的差异,摒弃了矫揉造作的设计风格,表现出具有强烈时代特征的崭新形象,作为象征现代化生活的风格被消费者接受。

20世纪二三十年代,在欧洲出现了三个重要的核心运动,即俄国的构成主义、荷兰的风格派、德国的包豪斯,这三个运动成为现代设计思想和形式的基础。俄国的构成主义运动是在意识形态上提出设计为无产阶级服务的运动,荷兰的风格派运动则是基于美学原则探索的单纯美学运动,而德国的现代设计运动发展到以包豪斯为代表的学院派风格。这三个运动相互影响,特别是荷兰风格派的重要人

图1-4

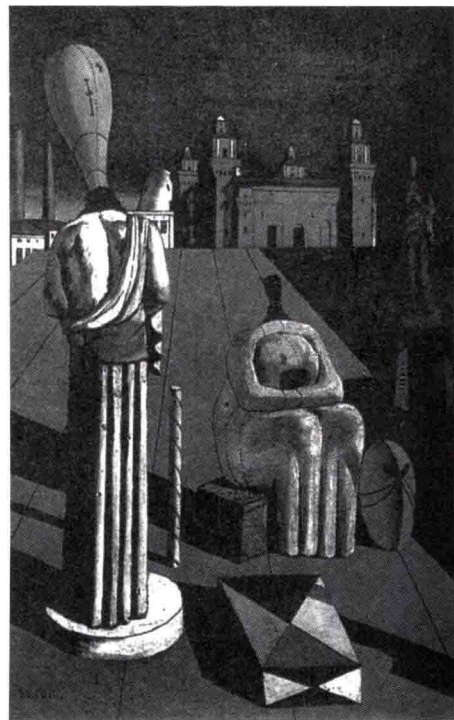

图1-5

图1-1《山·川·街·杰佛里》, 费里波·马里涅蒂, 1915年。这是表现他诗歌的立体主义作品。

图1-2 新未来主义演出海报, 佛塔纳多·德比罗, 1924年。

图1-3 广告设计, 佛塔纳多·德比罗, 1929年。

图1-4《杜·达迪》, 哈那·霍什, 1919年。照片拼贴采用了没有计划的偶然性拼合。

图1-5《心神不宁的缪斯》, 乔尔乔·德·契里柯, 1916年。

物与俄国的构成主义艺术家和设计家参与包豪斯的设计创作工作，影响了欧洲各国的艺术流派，形成了欧洲现代主义设计观念的基本结构。“二战”后它影响了世界各地，成为战后“国际主义”的基础。

现代主义的特点是理性主义，“功能决定形式”不是一种风格，而是一种信仰。现代主义最鲜明的主张是：“少则多”。它反对装饰的繁琐，提倡简洁的几何形式，所以现代主义在平面设计上做出了很大的贡献：1.创造了以无装饰线体的国际字体为主体的新字体体系，并得以广泛应用；2.在平面设计上开始对简洁的几何抽象图形进行探索设计；3.将摄影作为平面设计插图的形式进行研究；4.将数学和几何学应用于平面的设计分割，为网格法的创造奠定了基础。

图1-6

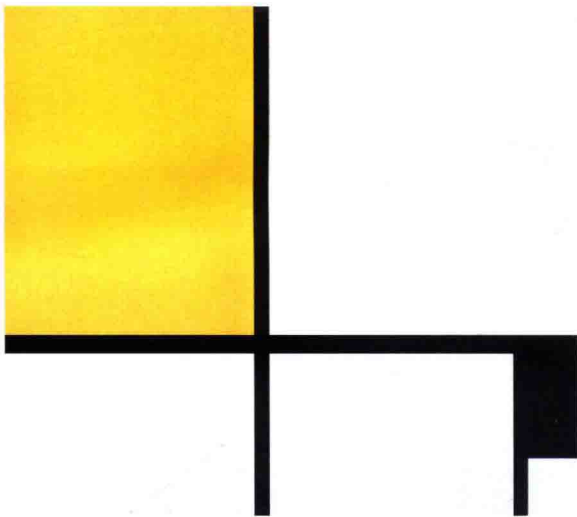

图1-7

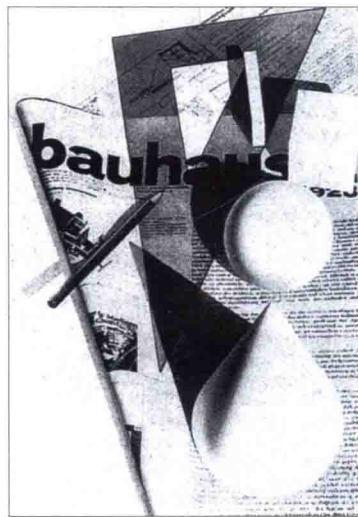

图1-8

俄国构成主义运动是俄国十月革命胜利后在俄国出现的一次前卫艺术运动和设计运动。构成主义设计将抽象的图形或文字作为视觉传达的元素和符号进行构成设计，版面编排常以几何的形式构成，同时也带有未来主义、达达主义自由拼合、无序的特点。但在整体上构成主义更讲究理性的规律，强调编排的结构、简略的风格，以及空间的对比关系。俄国的构成主义为现代主义的设计奠定了基础。

荷兰风格派思想和形式来源于蒙德里安的绘画探

索。他以高度理性、数字化的逻辑思维来创造和谐的新秩序，画面上简洁到只有纵横分割的几何形方块和鲜明的色块。风格派在平面设计上的特点是：1.高度的理性化，完全采用简单的纵横编排方式，除纵横的几何分割块外，没有其他装饰；2.字体完全采用无装饰线体；3.版面编排采用非对称方式，但追求非对称的视觉平衡；4.尝试在版面上进行直线的网格分割构成，形成了被称为“瑞士网格”的编排法。

德国包豪斯的平面设计风格是在俄国的构成主义、荷兰风格派和德国的现代主义设计的影响下，综合发展和逐步完善的。包豪斯学院被称为世界上第一所完全为设计教育而建立的学院，并成为欧洲现代主义设计运动的交汇中

心。它的设计思想理论和风格基础影响了半个世纪以来对现代设计的探索与研究。另外它对现代设计教育的影响也是巨大的，研究并形成了一套完整的、严格的设计基础教学的思想体系，并一直影响到今天的设计教育。20世纪30年代末期，由于纳粹的政治迫害，大批的设计艺术家逃到美国继续发展，“二战”后的国际主义平面风格也是在包豪斯思想的基础上发展形成的。包豪斯的平面设计的思想及风格具有强调科学化、理性化、功能化、减少主义和几何

化的特点,注重启发学生的潜在能力和想象力,注重字体设计,采用无线装饰字体和简略的编排风格。

“二战”后,从德国战前发展起来的国际主义设计风格成为西方国家设计的主要风格,后来影响了世界各国。国际主义设计运动在20世纪50年代至70年代风行一时,影响了建筑设计、平面设计、产品设计等方面,成为主导世界的设计风格。国际主义风格在平面上的贡献是研究出了骨骼排版法,即将版面进行标准化的分割,将字体、插

由于欧洲许多杰出的设计家移民到美国纽约,因此欧洲的现代主义设计风格在美国继续发展,促进了美国现代平面设计的发展。当瑞士的国际主义平面设计风格进入美国之后,迅速成为主导美国平面设计的风格。美国纽约本土的平面设计派与现代主义设计风格、国际主义设计风格相辅相成,相互交融,共同形成了美国20世纪五六十年代国际主义风格的设计运动,纽约也成为世界现代艺术和设计的中心之一。

图1-9

图1-10

图1-6 俄国“构成主义”大师罗钦科的构成主义刊物《左翼艺术》的封面,1923年。

图1-7 荷兰的“风格派”大师蒙德里安作品,1912年。

图1-8 奥地利平面设计大师赫伯特·拜耶设计的《包豪斯》校刊封面,1928年。

图1-9 瑞士平面设计家西奥·巴尔莫设计的建筑展览海报,代表了国际主义的设计风格,1928年。

图1-10 受后现代主义影响的作品,1966年。

图、照片等按照划分的骨骼编排在其中,取消编排的装饰,采用朴素的无线装饰字体,采用非对称的版面编排。国际主义在形式上以“少则多”的减少主义的特征为宗旨,其特点是高度的功能化、标准化、系统化。其反装饰的排版风格,简明扼要的视觉形式,有利于国际化的视觉传达功能,因此很快被世界各国采用。但这种风格的缺点是过于严谨刻板,版面单调、冷漠而缺乏生机。这一时期,国际主义的设计家们对于无线装饰字体进行了深入的研究,如笔画的粗细、字号的大小,以及字角的细节变化等都有了新的创造,有的字体已被采用为电脑字体。

随着社会的不断进步、国际交流与合作的不断增强,平面设计的国际化趋势越来越明显,而各国的本土文化特征逐步消失,被国际主义特征取代。视觉传达普遍存在设计刻板,过于功能化、理性化,缺乏民族性,千篇一律的问题,这一问题各国都已认识到并都努力去挖掘民族个性。这种设计的相似性是国际主义自身无法克服的,是国际社会高速发展与交往融合的必然,是社会发展的需要,同时也说明国际主义风格主导世界设计的必然趋势。

图1-11

图1-12

图1-13

图1-11 以荷兰“风格派”大师蒙德里安的构成思想创作的作品。

图1-12 法国艺术家阿道夫·卡桑德拉设计的招贴画《不屈者》，1925年。

图1-13 荷兰平面设计家彼得·兹瓦特设计的版面，1924年。

如果说把“二战”前的社会称为“工业化社会”，而20世纪60年代末以后则被称为“后现代社会”。由于技术的发展和审美观念的变化，现代主义单一的设计艺术形式，单纯追求理性而忽视消费者的心理需求，导致产品形式的千篇一律，最终使人们感到厌倦。后现代主义，就是在对现代主义与国际主义的否定中应运而生。设计师们开始从历史中寻找装饰的动机，一切历史的装饰片段都被这一时期的设计师们进行重新编织。从这一层面讲，后现代主义也是一种历史符号的拼贴主义。

从意识形态上看，后现代主义是对于现代主义、国际主义设计的一种装饰性发展，其中心是反对米斯·凡德洛的“少则多”的减少主义风格，主张以装饰手法来达到视觉上的丰富，提倡满足心理的情感需求，而不仅仅是单调的以功能主义为中心，以及意象、隐喻主义和“少令人生厌”（less is bore）；后现代主义另一特点是注重历史文脉的传承延续与现代技术相结合，大量采用各种历史的装饰，加以折中的处理，追求传统的典雅与现代时尚融合于一体的大众设计，注重设计的人性化、自由化，强调设计以人为中心，贴近消费者，打破了现代主义的纯理性及功能主义，尤其是国际风格的形式主义多年来的垄断。后现代主义有创造性、批判性和建设性，这是后现代主义的基本观念。

在设计形式与方法上，后现代主义是在现代主义与国际主义的基础上的改良与再发展。它将国际主义中冷漠、缺乏人情味、高度秩序化的形式弊端弱化与削减，把装饰性的、历史性的内容加到设计上，使之成为平面设计的组成要素，为设计增添人情味与历史韵味；运用各种幽默的、调侃的甚至疯狂的手法，给平面设计带来欢乐与游戏的特性；在强调大众文化的同时更强调多元化以及人性化，符合后现代时期的审美要求。后现代主义是一种思潮，一种趋势以及一种设计观念。

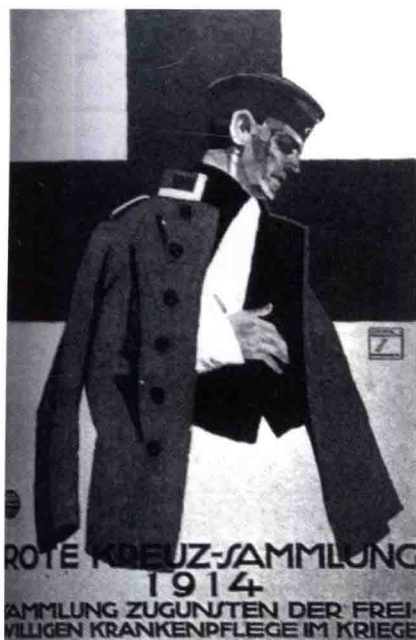

图1-14

图1-14 德国平面设计家路德维克·霍尔魏恩设计的德国红十字会的广告，1914年。

图1-15 美国设计家詹姆斯·佛莱设计的征兵海报《我要你为美国参军》，1917年。

图1-15

后现代主义的“新浪潮”平面设计运动，是针对平面版面而展开的设计风格探索，虽然依然以国际主义的网格为设计基础，却丝毫不受网格的局限；对涉及版面设计的文字、图像、图形与编排格式、形式法则等都进行重新设计，采用非传统的混合、叠加等设计手段，以模棱两可的紧张感取代明确无误的清晰感，以非此非彼、亦此亦彼的杂乱取代明确统一。充分体现了后现代在艺术风格上的矛盾性、复杂性和多元化的特点，对后来版面设计的发展具有深刻的启迪作用。

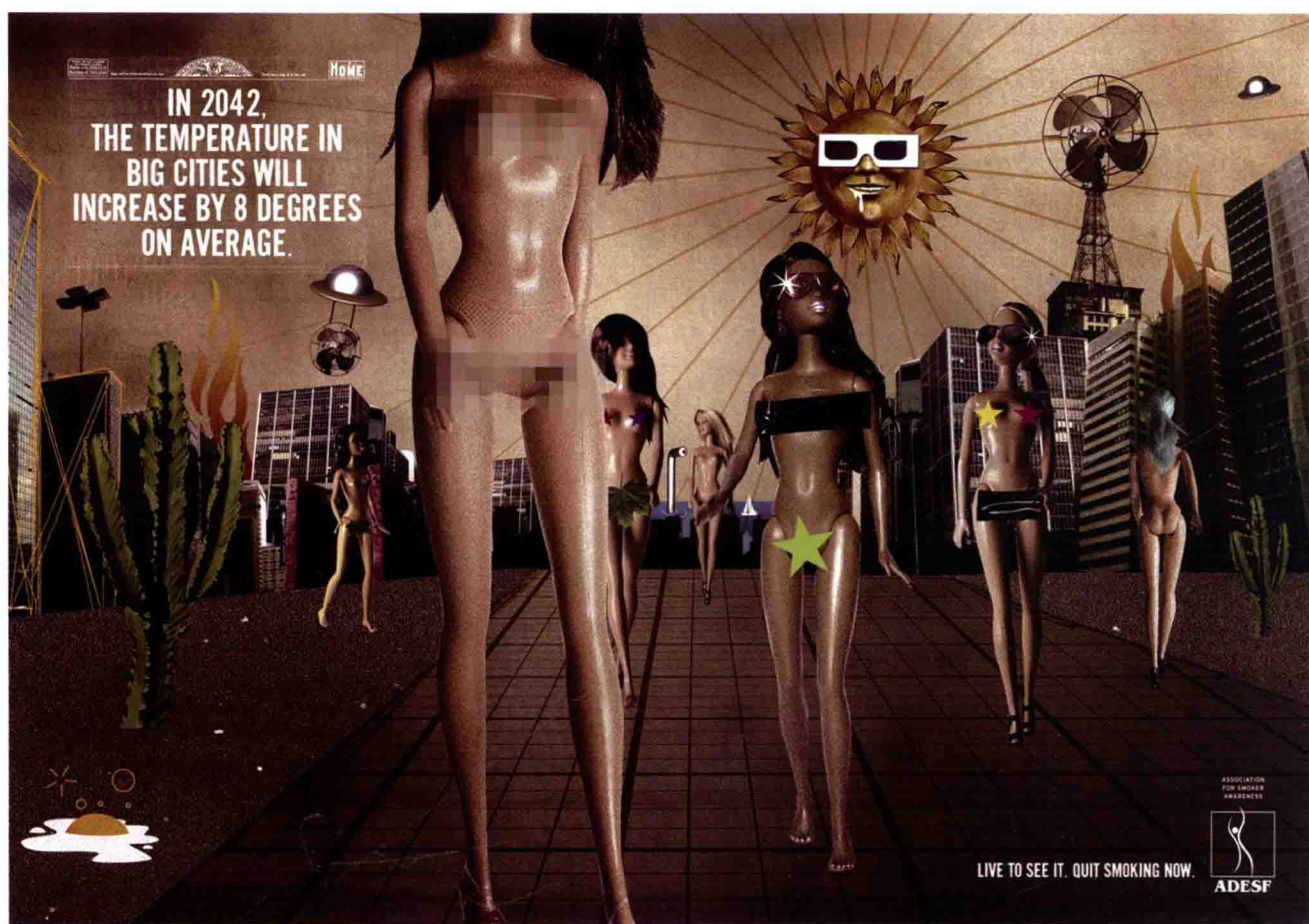

图1-16

图1-17

图1-18

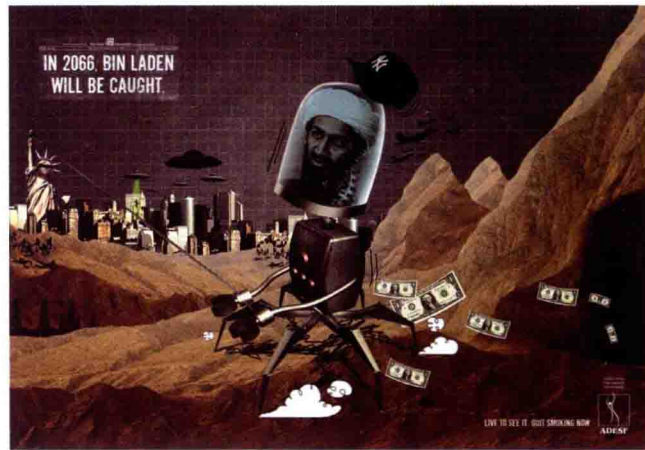

图1-19

图1-16至图1-19 一组环保广告作品，疯狂、无规则、调侃的画面充分地体现了后现代风格。（设计：Alexandre Gama, Márcio Ribas, Wilson Mateos）

教学目标与要求

本章有两个教学目标：1. 版式设计；2. 平面设计的历史发展。这两个教学目标都是学生应该具备的基本专业素质，尤其是第二个教学目标是本单元的重要内容，它帮助学生加深对现代版面的发展以及设计风格的理解。

教学过程中应把握的重点

本章的教学重点是“平面设计的历史发展”。20世纪的艺术主要经历四个时期：第一个时期主要以立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、装饰主义为代表；第二个时期以“一战”后兴起的俄国构成主义、荷兰风格派、德国包豪斯三个重要的设计运动为代表；第三个时期为“二战”后50年代至70年代的国际主义设计风格；第四个时期为60年代开始的后现代主义设计表现形式，以及电脑、网络多元化媒体传达。

思考题、讨论题

1. 平面设计的历史发展每个阶段的特点是什么？
2. 立体主义、未来主义、达达主义，以及超现实主义对现代平面设计风格产生了怎样的影响？
3. 现代主义的设计风格特点是什么？对世界平面设计发展起到什么作用？
4. 什么是包豪斯？如何理解俄国构成主义与荷兰风格派各自的思想体系？
5. 后现代主义思想观念的主要表现特征是什么？它对当代文化的冲击和对平面设计产生的影响表现在哪些方面？
6. 学习世界平面设计发展史对现代版式设计的作用和意义是什么？