

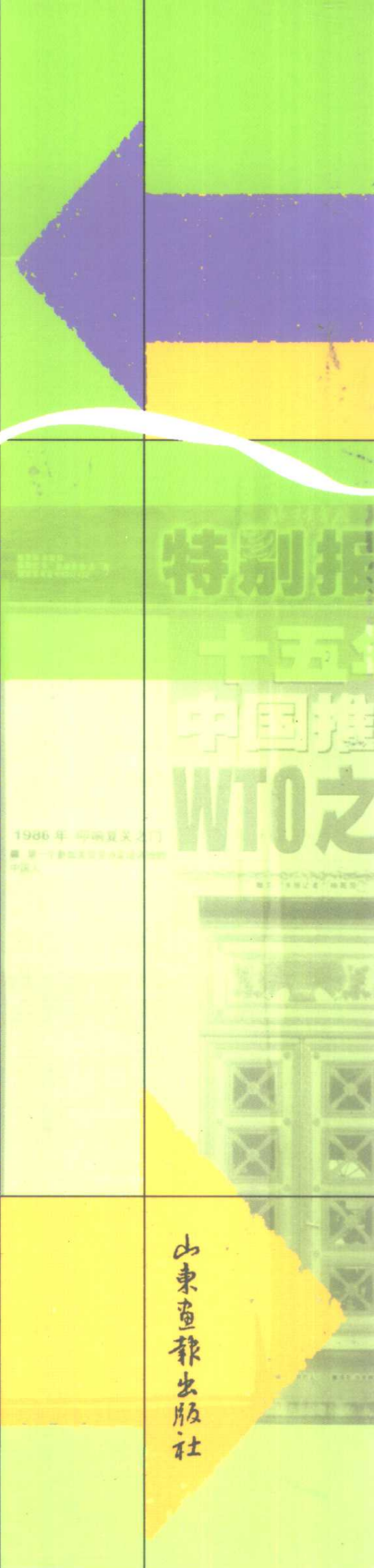
刘亚中 著

版面畅想

——书报刊版面设计赏析

BANMIAN

CHANGXIANG

山东画报出版社

刘亚中 著

版面畅想

——书报刊版面设计赏析

NBA715/04

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版面畅想——书报刊版面设计赏析/刘亚中著. —济南: 山东画报出版社, 2002.7
ISBN 7-80603-628-8

I. 版… II. 刘… III. 版式-设计-研究 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003164 号

书 名 版面畅想——书报刊版面设计赏析

著 者 刘亚中

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)2060055—5420

市场部(0531)2906847(传真)2060055—5401、5404

网 址 <http://www.sd-pictorial.com.cn>

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

电子信箱 webmaster@www.sd-pictorial.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

厂址 临沂市解放路 76 号 邮编 276002

版 次 2002 年 7 月第 1 版

印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷

规 格 32 开(880×1230 毫米)

8.75 印张 224 幅图 150 千字

印 数 1—4000

I S B N 7-80603-628-8/J·93

定 价 18.00 元

如有印装质量问题,请与出版社资料室联系调换。

序

余秉楠

1

版面设计是平面设计特别是书报刊等出版物设计中最基本和最重要的部分。它的主要任务是方便读者，减少阅读的困难和疲劳，同时给读者以美的享受。

社会和科学的迅速发展，通讯和交通的不断加速，时间和距离的不断缩短，以及由火的时代向电的时代的转变，对于平面设计的影响是十分巨大的。版面设计是许多因素的复杂结合——设计者的爱好、才能、知识和经验以及对出版物编辑思想和读者情况的综合。设计过程通常是直观的和创造性的，设计者必须不断地试验和创新，探求新的表现形式，才能适应时代发展的需要。

目前世界上存在着三种版面设计的形式

首先是自五百多年前，德国人谷腾堡确立了欧洲书籍艺术以来至今仍处于主要地位的古典版面设计，这是一种以订口为轴心左右两页对称的形式。被印刷部分与未印刷部分之间的关系是仔细地相互协调的，未印刷部分围绕文字双页组成了一个保护性的框子，图片被嵌入版心之内。这种一旦决定了的形式总是贯穿在整本书籍的设计之中。

其次是 20 世纪 30 年代产生的网格设计，它起源于瑞士的书籍，同时印有德、英、法三种文字。网格设计是运用固定的格子设计版面的方法，把版心的高和宽分为一栏、二栏、三栏以及更多的栏，由此规定了一定的标准尺寸，运用这个标准尺寸的控制，就可以安排各种文字、标题和图片，使版面取得有节奏的组合并保证了双页之间的

序

和谐统一，未印刷部分成为被印刷部分的背景。在现代印刷品中，灵活而创造性地应用网格设计，产生了大量优秀的版面。

由于电子桌面排版系统的使用，使书页完全自由地进行设计有了可能，而在从前则要受到铅字框架的限制。这种形成于 20 世纪 80 年代中期美国的自由版面设计，它的被印刷部分和未印刷部分被视为同等重要的一对伙伴，如同一个用彩色颜料作画的画家，一本书籍的每一页可有完全不同的设计，这要取决于设计者敏锐的感觉（设计经验和艺术修养）能否使它们相互适应。它能够构成活泼、丰富的版面，但需要经验丰富的设计师才能胜任，否则安排不当，就会造成版面混乱，不可收拾。

这三种版面设计的形式现在是相互平行使用的。网格设计和古典版面设计在今天仍然都有着旺盛的生命力，自由版面设计主要在诗集、杂志、海报、小印刷品和类似的出版物中出现，它是一种很有潜力的设计方法。

《版面畅想》的作者多年来跟踪了包括《北京青年报》、《新民周刊》、《三联生活周刊》以及一些出版社的出版物，运用美学原理来解读它们的版面设计。有些从宏观上观察它的综合策划，有些是从微观上分析它的细节处理，行文深入浅出，图文并茂，是一本值得向广大读者推荐的好书。

意大利著名书籍艺术家波多尼说 “没有什么艺术比版面设计更能把眼光投向未来的世纪，因为它在今天所做的，对于后代并不比活着的一代助益更少。”它说明版面设计家正在从事着崇高而有意义的事业。

2002 年春节于金台夕照

版面畅想

(代自序)

1

空间之美

三十幅共一轂，当其无有，车之用。埴埴以为器，当其无有，器之用。凿户牖以为室，当其无有，室之用。故有之以为利，无之以为用。

——老子《道德经》十一章

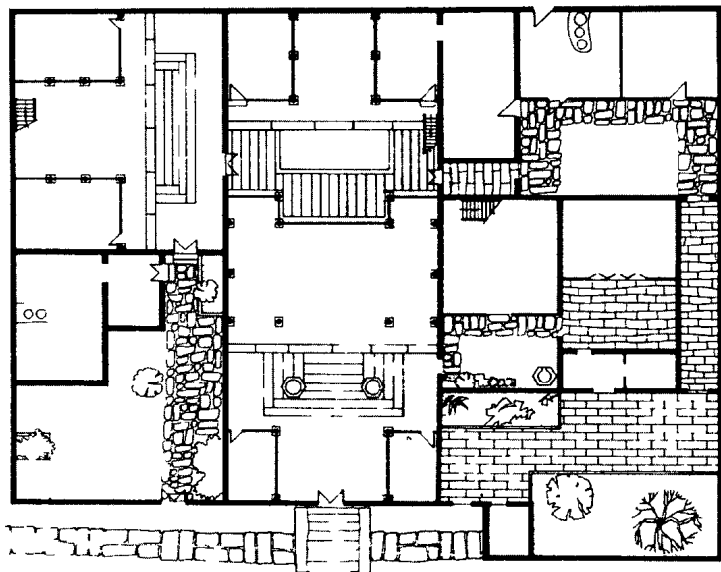
谈起空间，不论是中国的还是外国的那些著名建筑大师们总是怀着崇敬的心情引述老子的这段话。这位两千多年前的哲学家、思想家一语道破了空间艺术的奥秘，使后来人每每提及总自叹弗如。

老子一向认为“天下万物生于有，有生于无”，“无”才是天下万物的根本。但在这里，轂、器、室的“当其无有”却已

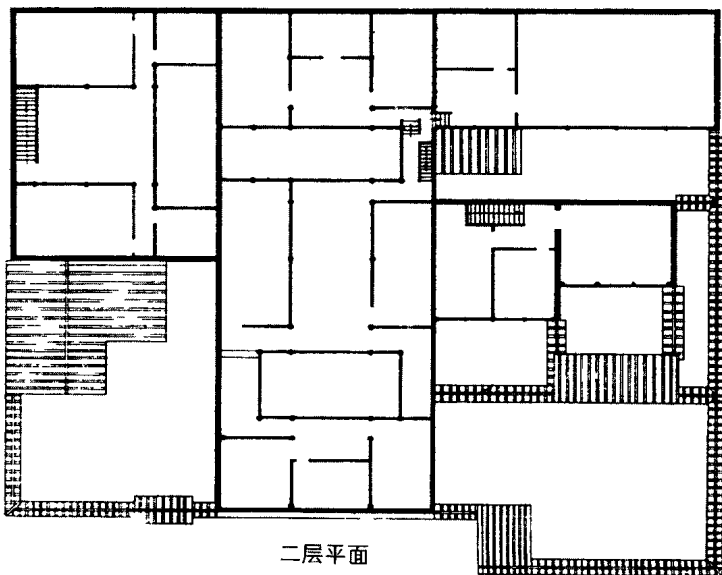
是一个实实在在的、看得见、把握得住的“实”体了。

我常常想，当书报刊的美术编辑将文字、图片组合成一幅幅版面时，不也是在创造一个个空间吗？与车轮、器皿、建筑所不同的只是他们创造的不是立体空间，而是平面空间，不是“当其无”，而是“当其有”。这两种空间的存在形式和界定空间的方式都是相同的，既可以看得见，又可以把握得住。

建筑在大自然的无限之中，通过围、透、引申、虚拟等关系的互为因借、互为穿插构造出了可供居住的空间：那一堵堵墙垣、一扇扇屏隔、一道道绿篱变成一条条边界，创造出一个个可供居住的空间；版面设计则通过围、隔、叠、空等关系的互为因

底层平面

二层平面

图1 同为建筑平面图,上面是房屋的底层平面图,明显呈现出建筑的痕迹,下面是二层平面图,已接近版面设计的特征了。

借、互为穿插构出了一个可供欣赏的空间：那一条条线段、一幅幅图片、一行行文字变成一个版面，创造出读着方便，看着美观，既能使人增长知识，又能愉悦心灵的艺术空间。于是建筑与版面之间有了一种必然的内在联系。

有人觉得二者不可同日而语。建筑是一项多么伟大的事业啊，自从有了人类，建筑这一行当就随之诞生，千百年来又有多少不朽的作品让世人惊叹！其实版面设计也有漫长的历史，当原始人结绳记事和划杠算术时，就已是版面设计的开始，竹简和古朴线装书的排版形式也已成为不朽的文化遗迹。

版面设计绝不是低层次上的文字填充，在看似单纯的形式中隐含着更深层的意义。不同的空间在节奏、韵律、渐变、穿插、跳跃、过渡、错落等形式美的变幻中，呼唤的是人们普遍感情上的激动、亲切、温暖、刺激、肃穆和庄严。那变幻的隔栏线、浓淡不一的挂网、醒目的题目，也不仅仅代表一种简单的形式，它可能使我们感受到的是春天的躁

动、夏天的浓郁、秋天的成熟、冬天的肃穆……

于是版面超越了形式的功能，进入心灵的观照。不再仅仅是界定文字、愉悦视觉、触动快感，而是将文图植入艺术的航道，通过无言的方式传达出一种精神和感情，达到愉悦人们心灵、调动人们美感和提高人们审美素质的目的。

于是版面不再孤独，它纵横于艺术海洋之中，与一切姊妹艺术有了割不断的姻缘。在建筑中、戏曲中、舞蹈中、绘画中、书法中、雕塑中、影视中、文学中都可以看到它的身影、它的踪迹，看到了它们在不同的艺术领域运用着相同的艺术规律。

艺术毕竟是相通的。

灰色之美

上九，白贲，无咎。

——《易经·贲卦》

是以衣锦褴衣，恶文太章；
贲象穷白，贲乎反本。

——刘勰《文心雕龙·情采篇》

版面设计和其他艺术门类比

起来，好像不占任何优势。它不像油画那样色彩斑斓、浓妆艳抹，不像国画那样浓淡相宜、挥洒畅快，不像雕塑那样浑然有力、可触可摸，不像建筑那样林林总总、可游可居，它只是由黑色文字与图片组成的和白色版面对比生成的灰调了。不同艺术门类使用不同的材料，有不同的表现形式，但这些绝不能成为评价艺术水平高低的条件。色彩斑斓、浓妆艳抹是一种美，洗尽铅华、平淡自然也是一种美，是灰色之美。

《易经·贲卦》中写道：“上九，白贲，无咎。”贲是指斑纹华彩，是绚烂的美，然而这里追求的是“白贲”，也就是由绚烂复归于平淡，由有色达到无色。“极饰反素也。”这种思想在中国美学史上影响很大，像六朝的四八骈文、诗中的对白、园林中的对联，这些讲究华丽词藻的雕饰历来不被认为是艺术的最高境界。“丹漆不文，白玉不雕，宝珠不饰”，最高之美原来是本色的美，是“白贲”。所以中国的建筑正屋之旁，要有自然可爱的园林，所以中国画从金碧山水发

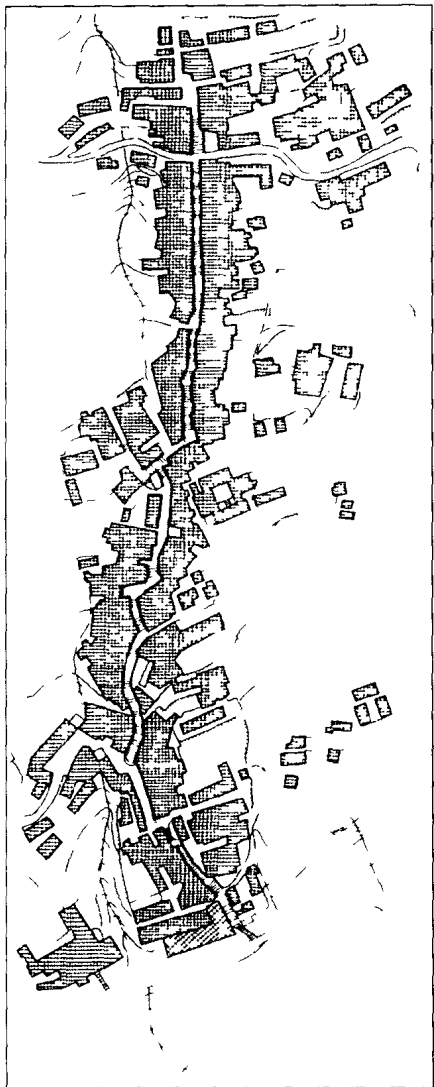

图2 依可流而建起的村镇或城市，可道弯曲，建筑也呈不规则排列。

展到水墨山水，所以中国诗文讲究“绚烂之极，归于平淡”。

我们观看名画，常被画中那漂亮的色彩所打动，深深叹服几百年前的画家驾驭色彩的能力。但是，一位有心人将名画的色彩按比例调出，摆放到能旋转的圆盘上，通过旋转后产生空间混合，却发现这些复杂的色彩变成了灰色！这个例子告诉我们，虽然有些绘画色彩极复杂，但是它们的对比关系是均衡的，它们虽然有强烈的色彩对比、冷暖对比、纯度对比，但最终这些对比达到的是灰色关系。

色彩专家也告诉我们，人的眼睛对灰色感觉是舒服的，而色彩对比越强的颜色越易使眼睛产生疲劳。也许早期的画家并不真正懂得色彩原理，那时色彩的科学奥秘还没有揭开（至1666年才由牛顿通过科学实验揭示了色彩的基本知识），但有一点不可否认，画家有意无意地运用了色彩的科学原理创造了他们的作品，才使我们对那些世界名画百看不厌。而这些百看不厌的作品最后却以中性的灰色面对读者，这不也是一种“极饰反素”吗？

反过来，色彩的黑白灰并不意味着无色，当物体对阳光中的红、橙、黄、绿、蓝、紫六色全吸收时，物体为黑色，如果全反射时，则是白色，而部分反射部分吸收时，就是灰色。灰色既非黑色，也非白色，而是一种全新的中间色。它包含了全部色彩的色调，又不是毫无遮掩地暴露出来，它洋溢着色彩的功能和激情，又体现着“绚烂之极，归于平淡”的哲学思想。

版面可没这么多弯，它不是色彩的折射，就是一个简单的灰。让灰色体现文章内容，让灰色表现复杂的空间，让灰色传达思想、交流感情，读者就是在灰色中默默享受超然物外的安静，在灰色中体味版面独特的美学思想。

颜色的灰色不只一种，通过不同色的搭配，可产生出不同深浅、不同冷暖的红灰、黄灰、蓝灰、绿灰；版面也不只一种灰色，通过不同的排列组合，可以产生不同深浅、不同轻重、不同形状、不同面积的灰调子：大幅的图片是近于黑色的灰，粗线隔栏形成的是刚烈的灰，宋体字是

中性的灰，楷体字是典雅的灰，通栏字是秩序的灰，空心字是虚幻的灰……

灰色使版面有了风格，有了个性，使我们的生活变得更加多姿多彩。

流动之美

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰：“儵鱼出游从容，是鱼乐也。”

惠子曰 “子非鱼，安知鱼之乐？”

庄子曰 “子非我，安知我不知鱼之乐？”

——庄子《秋水》

人置身于岸边观鱼儿在水中游憩，总不能产生身临其感的体会。庄子展开了想象的翅膀，把自己变为鱼，把鱼变为自己，像畅游于水中的一条儵鱼，在晶莹的山泉中，在清澈的幽潭里，在涓涓的溪涧下，在奔腾的飞瀑中，充分享受、体验、领略到了大自然的流动之美。

郑板桥从一个院落的“十笏茅斋，一方天井，修竹数竿，石

笋数尺”中领略到“风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中闷中有伴”的情感，得出“非唯我爱竹石，即竹石也亦爱我”的答案，继而发出“彼千金万金造园亭，或游宦四方，终其身不能归享。而吾辈欲游名山大川，又一时不得即往，何如一室小景，有情有味，历久弥新乎”的感叹！小小空间伴随郑板桥心中意境，即敛即收，流动变化。

宋代郭熙论山水画时，认为“山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者”。可行、可望、可游、可居是园林艺术的基本思想，但画家要画出来却是不容易的，而能在画中品出四种感觉，非需要观画者彻底投入不可。

版面似乎很难像建筑和绘画那样可游可居，也难以形成流动的韵律，因为版面上没有太多的具象景观让你参照。可实际上，版面也是可以流动的。它从一个字开始，流成一行行、一段段、一篇篇、一版版；从一个点流成一条条线、一块块面；从一个仅具抽象意义的单词，流动成具有

思想、具有理论、具有观点的文章；从一篇手写的仅具思维的文字，流动成既有画面，又有黑白对比、明暗对比、大小对比、疏密对比、强弱对比、轻重对比的艺术品！

版面同时又是一个从平面流向立体的过程。当阅读一个版面时，它是一个平面概念，当一页页翻过去时，平面概念便转化成了立体概念（书籍、期刊本身是立体的，这点无可争议；报纸虽薄，但也是立体的，这一点许多人却不能理解）。日本书籍装帧艺术家杉浦康平这样理解书籍的流动：

当我们拿到一本书，用指头翻开书页，这时书的流动便随着阅读的速度而展开，阅读的速度又因读者心情、目的以及书的内容不同而发生微妙的变化。同时，流动还带动几个感官诱导出读者的触觉、嗅觉、听觉、味觉以及最重要的视觉等五种感觉的增强。拿起一本书，首先感到的是书的重量，西方的书就像大理石一样坚硬厚实，中国的书却像羽毛似的轻柔。接着是抚摸封面

art director	村瀬省三 Shozo Murase
designer	吉田 純 Jun Yoshida
designer	野崎利则 Toshinori Nozaki
designer	内田元和 Motokazu Uchida
designer	村瀬 潤 Jun Murase
client	コピンピア
art director	石田光於 Mitsuo Ishida
art director	宮崎 章 Akira Miyazaki
designer	木之内厚司 Koji Kinouchi
client	日産自動車
art director	松崎信久 Nobuhisa Matsuzaki
designer	綱島礼子 Reiko Tsunashima
client	オフィス・エーシー
art director	細見岳史 Takeshi Hosomi
designer	細見岳史 Takeshi Hosomi
client	後藤由香
art director	世永逸彦 Hayahiko Yonaga
designer	世永逸彦 Hayahiko Yonaga
client	スペース
art director	谷井郁美 Yubi Tanii
designer	甲斐万暢 Manyo Kai
client	藤蔭社
art director	阿部信雄 Nobuo Abe
designer	阿部信雄 Nobuo Abe
client	ノーズンスソフトプラス
art director	木村 勝 Katsu Kimura
designer	木村 勝 Katsu Kimura
client	ギャラリー・イフ

图3 如果说图2是自然之河流，那么图3则是一条人工挖掘的“运河”。文字依“河”而聚，规整而有序，左右两边的文字虽然长短不齐，但笔直的居中排列使之注入了艺术的因子。

体会到的不同的质感，许多特殊材料的书籍封面给人特别的感。一打开书，各种书香便扑鼻而来，纸味、油墨味不断刺激着你。翻动书页，纸张又会发出声音，字典纸的响声是哗啦哗啦的尖声，而中国古代用的宣纸如同积雪发出一种微弱的沙沙声。不

同的书籍有不同的声音，用书甚至可以演奏出动听的音乐。读书时，读者又会因不同的内容产生出不同的情绪，如看小说时就会出现口咽唾液的紧张感，有的甚至可能触发味觉反应。

多么奇妙的过程，多么诱人的境界！在这里，已不仅仅是三维空间的表现，而是四维、五维乃至更多维空间的延伸。

杉浦康平又说：一张纸摆在眼前，纸面上会自然地看到读者自己心灵的投影。如白纸上方是天，下方是地。越靠近白纸上方，越会有纯洁性，越带有神话和精神色彩的感觉。随着视线的向下流动，就会有物质性或深层的下意识和沉淀的感觉。在水平方向的由左向右流动时，可以预感到从过去开始向未来发展的时间推移。当纸的左侧感到内省的、过去的消极意象时，那么在反方向的右侧便会产生向着外向

的、未来的积极的行动意象，或者也会感到右侧为父性，左侧为母性。于是，物理的刺激又流动成心理的刺激，产生出更高层次的心理定势。

读书读到这份上，其感受和欣赏绘画、观看戏剧、游览风景时产生的感觉不是一样的吗？版面在这里不也变成了凝固的音乐，流动的建筑了吗？当你的设计达到这种层次，读者不就像鲛鱼一样，在山泉中、在幽潭中、在山涧中、在飞瀑中自由自在的畅游吗？

但是，要真正像庄子、郑板桥和郭熙那样投入进去并不是件容易事，这需要知识，需要修养，需要艺术的修炼，需要真正的忘我。另外，创造境界至关重要，如果设计者自己都不知道版面里有流动之美，又怎能在咫尺之中创造出美的“流”来呢？又怎能让读者在“流”中畅游呢？

目 录

序 余秉楠 1

版面畅想（代自序） 1

聚焦镜

争奇斗艳唱大风

——报界庆祝建国50周年宣传巡礼 3

且将千年细盘点

——《北京青年报》“跨千年100版特刊”赏析 18

蓝红黄：演绎奥运大戏

——评《北京青年报》奥运专版 29

瞬间永恒 一纸风行

——报界关于申奥成功的宣传报道解读 39

营造完美的“金字塔”

——谈期刊的整体美 47

风格的形成

——谈《新闻周刊》、《书城》、《杂文选刊》的版面风格 54

风格画中来

——谈《南方周末》的版面风格 66

策划的魅力

——观《济南时报》体育版 74

大开本期刊：走向成熟

——谈《中国青年》、《海上文坛》、《音像世界》的版面风格 82

《家庭》何以进家庭

——谈《家庭》的办刊特色 91

仅有读者来信是不够的

——对读者参与办报的个案考察 100

似有若无之间

——图书装帧散论 109

图书操作对话

——谈山东画报出版社图书特色 118

诗意——吕敬人书籍设计的另一种解读 128

另一种“图”书 142

房龙的“图”书 145

显微镜

盘点与缝合 151

读者来信 156

数字与观点 162

图片 170

图片与数量 176

图表新闻 181

标志 186

资料库 190

层次 196

组合 201

异形 205

表意 209

味道	213
形式优先	216
重磅出击	221
简练	228
功夫	230
24小时	233
变脸	235
旱灾的联想	239
幽他一默	246
全方位的展示	251
凝固时间	253
内容形式两重门	255
后记	259

版 面 畅 想

聚焦镜

JUJIAOJING