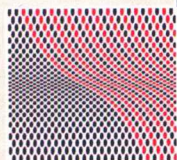
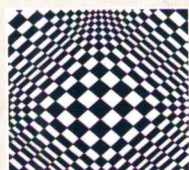

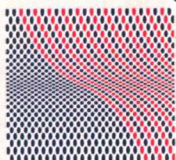
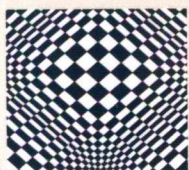
21 世纪精品规划教材系列

版式设计

BAN SHI SHE JI

主编◎李连璧 丛林 孟广宇

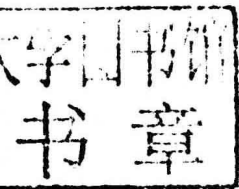

延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

版式设计

主 编 李连璧 丛 林 孟广宇
副主编 谭志平

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版式设计 / 李连璧, 丛林, 孟广宇主编. — 延吉 : 延边大学出版社, 2015.9

21 世纪精品规划教材系列

ISBN 978-7-5634-8534-5

I. ①版… II. ①李… ②丛… ③孟… III. ①版式设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 225222 号

版式设计

主编:李连璧 丛林 孟广宇

责任编辑:朴莲顺

封面设计:可可工作室

出版发行:延边大学出版社

社址:吉林省延吉市公园路 977 号 邮编:133002

网址:<http://www.ydcbs.com>

E-mail:ydcbs@ydcbs.com

电话:0433-2732435

传真:0433-2732434

发行部电话:0433-2732442

传真:0433-2733266

印刷:三河市德辉印务有限公司

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:13

字数:316千字

版次:2015 年 9 月第 1 版

印次:2015 年 9 月第 1 次

ISBN 978-7-5634-8534-5

定价:38.00 元

前言

平面设计是一种传达的艺术,根据使用环境和目的不同,分为标志设计、字体设计、广告设计、网页设计、包装设计、书籍设计、界面设计等方向。平面设计渗透到生活中各个角落,而且随着经济、技术发展带来新的形式。各种传统媒介和新媒介的应用设计从表面上来讲都是图片与文字的排列组合和形式上的变化。版式设计概念就是图与文的组合,因此任何一个好的应用设计如果没有扎实的版式设计基础会“寸步难行”。版式设计是平面设计的基础和核心,可以说版式设计是任何平面设计都必须掌握的知识,平面设计的发展就是版式设计的发展。

现阶段版式设计的书籍主要分为两种类型,一种是技巧性训练,一种是传统教材类的以理论为主的讲解。从实用性的角度来说,专门介绍技巧的书籍更受被学生欢迎,但是如果没有理论性的知识,对于本科艺术教育来讲作者认为还是缺少了一些积累。很多艺术院校和艺术类专业的版式设计课程都是从理论出发,启发学生的思维,进行试验性和创新性的版式设计训练。教育讲究因人而异,版式设计同样应该根据学生的实际情况进行训练,而且应该“因需而异”,应该根据学生掌握的情况和实际案例的方向进行针对性训练,这样才会更加有利于版式设计的学习和掌握。

本书共分为八个章节,第一章节主要从版式设计起源与发展开始,介绍版式设计在各个历史阶段和设计发展阶段地位和特点。从而加深对版式设计的认识,了解各种版式设计的设计风格。让读者了解虽然版式设计只是图片与文字的组合,但是对于平面设计的影响是至关重要的。第二章到第六章主要介绍各种版式设计的基础知识点和基本流程。例如,形式美法则与版式设计之间的关系、视觉流程、版式设计过程、版式设计与点、线、面等等基础知识点。第七章主要介绍平面设计中主要运用版式设计的应用类别的设计特征,各种应用中版式设计的特点和技巧。第八章为本书单独介绍版式设计经验、技巧性的部分,作者通过整理各种资料中关于技巧的运用特点并与作者实际经验相结合,总结出一些初学者应该掌握的基础版式设计技巧。

本书的作者都是长期从事设计教学的一线教师,蕴涵了作者丰富的教学经验、实际项目设计经验。第一章、第七章(第一节、第二节、第三节)、第八章为丛林撰写,第三章和第四章为李连璧撰写,第五章和第六章为孟广宇撰写,第二章、第七章(第四节、第五节)为谭志平撰写。在本书编写过程中,作者参考了大量同类书籍和网上优秀设计师分享的项目经验,在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

2015年5月

目 录

第一章 版式设计概论	(1)
第一节 什么是版式设计	(1)
第二节 版式设计的起源与发展	(1)
第三节 版式设计的作用与原则	(23)
第四节 版式设计的流程	(26)
第二章 平面设计形式美法则在版式设计中的应用	(28)
第一节 对称与平衡	(28)
第二节 对比与统一	(30)
第三节 节奏与韵律	(32)
第四节 比例	(35)
第五节 留白	(37)
第三章 版式设计的视觉流程	(40)
第一节 视觉流程规律	(41)
第二节 如何引导视线	(44)
第四章 版式设计的构成要素	(47)
第一节 版式中的点	(47)
第二节 版式中的线	(48)
第三节 版式设计中的面	(50)
第五章 版式设计中的视觉元素	(52)
第一节 版式设计中的文字	(52)
第二节 版式设计中的插图	(62)
第三节 版式设计中的色彩	(72)
第四节 质感的应用	(83)
第六章 版面设计方式	(84)
第一节 版式设计结构介绍	(84)
第二节 网格系统	(88)
第三节 自由版式	(92)
第四节 版面构成基础	(102)

第七章 版式设计应用	(106)
第一节 网页设计	(106)
第二节 UI 界面设计	(124)
第三节 图书版式设计	(139)
第四节 平面广告	(149)
第五节 包装设计	(167)
第八章 版式设计技巧汇总	(171)
第一节 banner 广告设计技巧	(171)
第二节 如何处理纯文本	(177)
第三节 如何突出中文的美感	(181)
第四节 如何处理长文	(184)
第五节 分割线与粗细度	(185)
第六节 如何通过图片来增加故事	(187)
第七节 图片处理过程中的一些注意事项	(191)
参考文献	(200)
后 记	(202)

第一章 版式设计概论

第一节 什么是版式设计

版式在《现代汉语词典》中释义为：“版面的格式”，而“版面”则解释为“书报杂志上每一页的整面”。从字面上理解“版式”似乎就是跟书报相关的设计，但是在现代平面设计中，版式设计具有更广阔的范围，除了专指书籍的版面样式，也存在于平面设计其它应用领域。图形、文字产生以后，书写工具和承载体就一直在变化，从泥板、竹帛、木板、纸张等材质到现代多媒体屏幕上展示，经历了雕刻技术的变化、印刷术的变革、计算机的产生、现代移动媒体的流行等越来越多的展示形式。所以，尽管“版式设计”的概念的确立是近现代设计理论的成果，但是，版式设计本身不是近现代才产生的。在人类社会发展的各个阶段，版式都有不同的表达形式。

版式设计的产生可以说从人类运用图形、文字等传达信息时候就开始了。但随着科技、艺术等社会文明的进步，版式设计的内涵和外延也有了很大的扩展。版式设计不应该仅仅作为书籍的排版来理解，现代版式设计具备更系统化、科学化的理论依据，包含了构图、造型、字体设计、构成艺术原理等多方面因素的综合设计。现代版式设计理论是现代设计领域的重要组成部分，它不仅是一种技巧，更是技术与艺术的统一。

现代版式设计的理论源于西方平面设计理论，即运用文字、图形、色彩等视觉元素进行有序的构图、排列组合，将信息有逻辑性并且艺术化地进行展示。简单来理解，版式设计就是图和文的组合排列方式。它的设计原理和方法贯穿于每一个平面设计的领域。版式设计是平面设计的学生或者爱好者贯穿学习和工作必须掌握的一门课程。

第二节 版式设计的起源与发展

文字在版式设计发展中起到重要的作用，我们从文字的产生与发展来概述版式设计的起源。随着文字从原始雕刻、书写到印刷技术的发明、发展，版式设计也发生了巨大的变化，但是不同地区版式设计的发展也不同。例如，中国历史上由于封建社会占据了中国文明的漫长时期，而且缺少了工业革命这一重要的过渡，因此，尽管印刷术是中国

人发明的,但是现代版式设计的发展并不是从中国产生,而是从欧洲工业革命时期作为起始点。中国从20世纪世界大环境的冲击下才形成了重大的变革,而到了当代社会,随着经济的发展,国际化进程的加快,中国设计师才更加注重探索适合中国自己的现代设计风格与形式。

版式设计的历史源远流长,如果从广义的角度去理解版式设计,它可以看作是人类社会艺术、科学等形态下的综合产物,随着人类需求和科学技术发展而产生不同形式。它往往能直接或间接反映一个社会的艺术或设计形式。而研究版式设计的历史,必然要对人类社会政治、经济、文化、艺术进行研究。

完整的版式设计史应该是从图形、文字被创造出来就开始叙述。人类最开始描绘自然界的日、月、动物、人、谷物等生活中常见的形象,用来记录一些直观的信息,把一些平时看到的形象或者活动等绘制、雕刻在石壁、动物骨骼、泥板等上面,这种表达方式是在空白区域上的“涂鸦”,只能算版式的早期雏形,跟现代版式设计理念差别较大。随着人类的进化、社会的进步,人类需要表达的信息越来越多也越来越抽象,直观的图形已经无法满足更复杂、更抽象的信息。因此,人类逐渐产生了文字,这点从整个人类发展的进程来看,各个国家的发展过程有着惊人的相似。

文字的发明是人类进化的表现,是人类从形象思维到抽象思维的演变。而伴随着抽象思维产生了逻辑与结构,这是现代版式设计理论重要的前提。假如,我们把文字的诞生作为版式设计的开端,那么两河流域的楔形文字、中国和埃及的象形文字就是版式设计祖先。

一、中国文字、版式的起源与发展

中国是世界文明最古老的国家之一,但是现代版式的变革却不是从中国开始的。在中国版式设计发展的道路上,相对稳定的社会结构注定了版式设计的发展不可能有翻天覆地的变化,而且对现代艺术教育中理解的版式设计概念也没有实质性的影响。因此,本书关于中国版式设计的历史性介绍并不多。但是,汉字的创新、合理的使用对中国版式发展起着重要作用,中国设计师对汉字历史发展的理解有助于探索“中国特色”的版式设计。

从石器时代的文物中可以看到一些类似文字的抽象符号。在中国汉字研究中,商朝的甲骨文是不能忽视的,因为夏朝的文字至今不可考,所以,甲骨文被认为是汉字最早期的形式,在现代平面设计使用中这种文字有时候也被当成一种字体,它是现存的中国最古老的一种成熟文字。

甲骨文是刻画在龟甲和牛肩胛骨上的一种文字,目前发现有大约15万片甲骨,4500

多个单字。这些甲骨文经专家研究、整理,发现其所记载的内容非常丰富,涉及到商代社会生活的很多方面,不仅包括政治、军事、文化、社会习俗等内容,而且涉及天文、历法、医药等科学技术。武王伐纣后,周朝兴起,甲骨文仍然使用了一段时期。它继承了原始符号的一些特点,也为之后青铜铭文的发展奠定了基础,是汉字发展的关键形态,因此被称为“最早的汉字”。

图 1-1 甲骨文拓片

在甲骨文呈现的画面形式中并没有明显的分割线,但是仍然可以看出比较严谨的、有意识的垂直对齐,虽然,龟甲和肩胛骨的形状不同,排列方式会有一些不同,但基本规则没有变化,也没有出现插图来进行辅助。

图 1-2 1249 年《本草》

中国早期的阅读、排版方式都是从上到下、从右往左,这种排列方式一直沿用到封建社会结束,但是,将近 4000 年都没有根本性的改变,可见这种排版方式在当时中国社会会有多大的影响。

印刷术是中国古代四大发明之一,印刷术的产生和发展奠定了中国现代版式设计

的基础。迄今发掘出的最早印刷品之一是唐代的《金刚经》，到了宋代开始利用印刷术印刷非宗教的读物，现存的《本草》一书中，插图以线描的形式表达，版式设计灵活、变化多样。如图 1-2 所示。

随着中国社会的发展、封建朝代的更替，中国文字经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、楷书和行书八种字体的变革，以及 20 世纪推出的简体字，中国汉字经历的文字变化，基本都是在传承的基础上为了更加便于使用而进行的字形变化。这些文字基本都是用于日常书写，随着印刷术的普及，中国社会真正用在印刷上的字体种类主要是楷书、宋体、以及仿宋体，还有现代受到西方无饰线体影响而产生的“黑体”。其它书体在印刷上的使用则非常有限。在中国，印刷行业的版式设计在将近 2400 年的封建社会历史上都基本处于一个稳定的状态，其中虽然也有突破，但只是对应当时社会应用的一种改良，变化很小。直到 20 世纪在世界大环境的冲击下，中国的平面设计发展才有了新的变化，而改革开放之后逐渐对设计越来越重视，设计风格和表现方式变得越来越多姿多彩。

中国汉字的发展始终是在传承前人的基础上改良，没有翻天覆地的变化，因此，使得后人阅读古文时候相对容易。但随着世界文明冲开当时相对封闭的中国社会，中国文化圈掀起了学习西方的思潮。

汉字体系分为繁体字和简体字，为了更适应新社会环境，简体字逐渐被推广并且取代繁体字成为中国社会主要使用的字体。但是繁体字仍在台湾、香港、澳门等华人圈中广泛使用，简体字则用于中国大陆和新加坡以及东南亚的华人社区。两种汉字系统虽然有差异，但简繁体转换都有规律可循，而且常用字差异性也不足 25%，大部分文字不影响正常识别。

小贴士：部分重要中文字体介绍

由于在之前的章节中已经具体介绍过甲骨文，因此，这里从金文开始介绍中国历史上几种重要的书写字体。

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文。商周是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，“钟鼎”是青铜器的代名词。因为周以前把铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”；又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多，所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代，上自商代早期，下至秦灭六国，约 1200 多年。

大篆，产生于西周后期，大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不均的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。大篆是对后来的小篆而言

的。广义的大篆包括以前的甲骨文、金文和六国文字。

小篆,是在秦始皇统一中国后,推行统一度量衡和文字的政策,由宰相李斯负责,在秦国原来使用的大篆的基础上进行简化,取消其他六国的异体字,创制的统一文字汉字书写形式,一直在中国流行到西汉末年(约公元8年),才逐渐被隶书所取代。中国文字发展到小篆阶段,逐渐开始定型(轮廓、笔画、结构定型),象形意味削弱,使文字更加符号化,减少了书写和阅读方面的混淆和困难。

隶书,亦称汉隶,是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,呈长方形状,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书起源于秦朝,由程邈整理而成,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

楷书,《辞海》解释说它“形体方正,笔画平直,可作楷模”,故名楷书。始于汉末,通行至今,长盛不衰。楷书的产生,紧扣汉隶的规矩法度,而追求形体美的进一步发展。

草书,汉字的一种字体,特点是结构简省、笔画连绵。形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

行书是在楷书的基础上发展而来的,介于楷书、草书之间,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。

二、西方文字、版式的起源与发展

两河流域的苏美尔人利用木片在湿泥板上刻画不同的三角形,组合成不同的抽象符号,这就是所谓的楔形文字。楔形文字出现在大约公元前3000年左右,到了公元前2000年发展成熟。在如图1-3所示的汉谟拉比法典中,文字刻画比较规范,并且有规整的格子控制书写范围,这是人类早期有意识的版面规划行为。

《汉谟拉比法典》(The Code of Hammurabi)是古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法律汇编,是最具代表性的楔形文字法典,也是迄今世界上最早的一部完整保存下来的成文法典。《汉谟拉比法典》刻在一段高2.25米,上周长1.65米,底部周长1.90米的黑色岩石柱上,因此又叫做“石柱法”。

古埃及是世界四大文明古国之一,埃及的“象形文字”也是世界最重要的文字起源之一。这种文字以图形为主,被埃及人使用了大约3000多年的时间。古埃及象形文字的使用非常精美和规范,具有很强的结构性。在使用的时候用横线或竖线作为辅助(有点像现在用绘图软件制作时候设置辅助线的功能),把图形化的文字放到其中,版面视觉效果无论横排还是竖排看上去都非常工整。给逝去的人陪葬用的《亡灵书》是公认的最有价值的埃及文字。埃及人相信人死后会进入另一个世界,所以,对于丧葬非常在意,《亡灵书》可以说是古埃及最具平面设计价值的早期文书之一。《亡灵书》不是某一本书

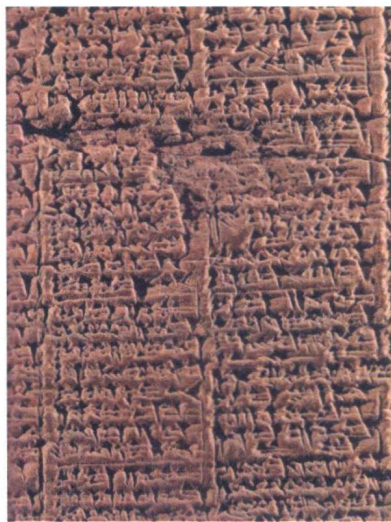

图 1-3 汉谟拉比法典局部

的名字而是一类书,这种文书拥有非常精美的插画,描绘死后与神灵会面的场景,用文字描述死者的生平。《亡灵书》整体非常规整,大部分采用竖排版式,插图和文字有很明显的文本绕图的感觉,整体排版方式具有很强的结构感,文字表达非常严谨,可以看出古埃及人对这类书籍的重视。

图 1-4 公元前 1420 年《亡灵书·阿尼的纸草》局部 大英博物馆藏

早期埃及人认为人死后灵魂进入冥界,要面对各种恶魔。这些恶魔都有着狰狞的外貌凶狠的行为,它们阻挠死者的灵魂通向神国,死者只能诵念咒语来保护自己。受这种咒语的启发,很多古埃及祭司写了大量的祭文,这些祭文在大约公元前 3700 年时已被广泛应用,直到一世纪,所有这些经文汇集在一起便形成了《亡灵书》的舍班版本。《阿尼的纸草》是目前最广泛、最出色、注解最完整的版本。它包含了《亡灵书》的绝大部分内容。其内容大致分为两部分。第一部分包括写给拉的赞美诗、奥西里斯的赞美诗、审判大殿的描述;第二部分包括《埃及亡灵书》舍班版的很多章节,共 186 章。

人类最早的三种类型就是上面提到的苏美尔文明的楔形文字、埃及的象形文字和中国的象形文字体系,它们最大的问题都是不便于掌握和学习。在古代社会,由于教育没有普及化,这些文字很难被大多数人掌握。所以,识字、认字的人非常稀少,这种情况不利于社会的发展,必然存在越来越明显的弊端。因此,就有了一种崭新的文字体系从根本上改变这种现状,这种体系就是字母。

腓尼基字母是世界上字母体系文字的起源。它是腓尼基人根据楔形文字抽象而成,产生时间大约在公元前 1500 年左右。现在的字母文字,几乎都可追溯到腓尼基字母。例如,希伯来字母、阿拉伯字母、希腊字母、拉丁字母等。其中古希腊的字母体系对西方文明产生了深远的影响。图 1-5 为拉丁字母在世界的分布图,图中深绿色的部份是以拉丁字母为主要书体的国家,而浅绿色的是拉丁字母在当地与其他字母共存的国家和地区。

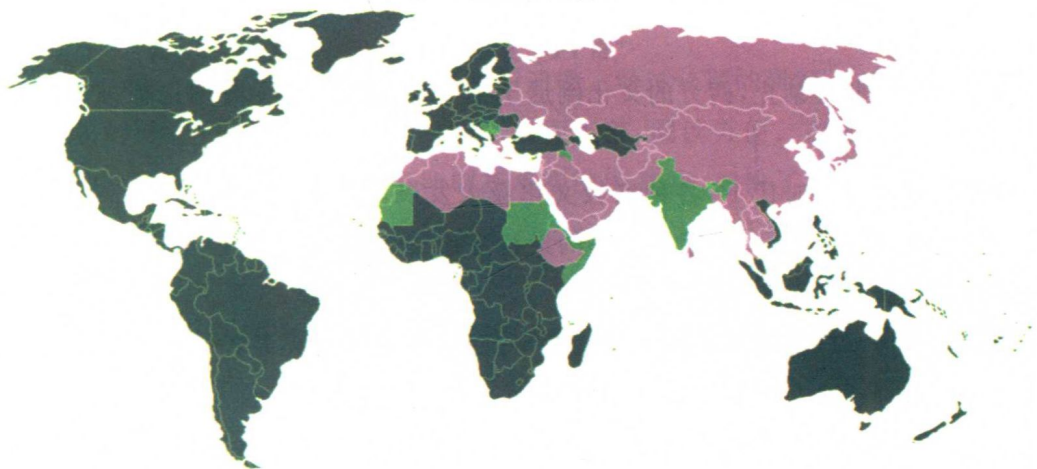

图 1-5 拉丁字母在世界的分布图

古罗马继承、发展了包括文字在内的希腊文化。罗马人对希腊字母略微改变,变为拉丁字母。中世纪时,26 个拉丁字母基本定型,现代西方文字都是由它演变而来。

罗马帝国为了彰显自身的功绩,修建了大量的纪念性建筑,并在上面纪录文字信息,字体在被使用时非常规范,字母笔画的书写,字母和字母之间的空隙经过认真的设计,使得整个版面看上去规整、大气。这一时期罗马字母非常具有装饰性,创作出了影响深远的“serif”饰线字体。例如,字母“A”的下边的两个短横,还有“B”左边突出的两个短横等等装饰用的短线,这一时期的字体被称为“罗马饰线体”。

公元 4 世纪,罗马帝国分裂为东罗马和西罗马两个部分,这个时期就是所谓的中世纪时期。这个时期基督教成为了西方垄断性宗教,教会控制一切,并且焚毁了古典时代的各种书籍、手抄本,甚至有些僧侣把罗马时期的大理石烧成灰烬,当作石灰使用。文化

图 1-6 罗马石刻

和教育在这一时期被禁止,西方的文化倒退了上千年,因此,这个时期也被称为“黑暗时期”。

宗教掌握一切的时代下,各种宗教文化极大发展。不少虔诚的教士用毕生在进行手抄本和各种福音著作,一个字一个字的进行虔诚的抄写,这些手抄本成为了当时版式设计巅峰作品。

当时的手抄本广泛运用插图来辅助文字,而且使用羊皮和各种装饰性字体,具有极高的装饰功能。这一时期的书籍出现了扉页,而且我们所熟知的大写第一个字母也是在这个时候产生。可以看到当时由于人们对宗教的虔诚和社会状态影响下产生的版式设计发展达到了极高的水平。

直到中世纪结束,欧洲才从混乱动荡中脱离出来,并逐渐产生了文艺复兴,追求文化艺术的新篇章。公元1200年前后,欧洲出现了大学,迫切的教育需求导致当时各种书籍的需求量大增,手抄本大量产生,但是一本200页左右的书籍大概得5个月左右得时间才能抄写完毕,手抄书籍费时、费力而且容易漏抄、错抄,给文化传播带来了极大的不便。因此,欧洲真正的书籍版式设计发展是和印刷术的发明分不开的。

三、欧洲印刷术的发展及对版式设计的影响

印刷术是中国宋代的毕升在雕版印刷的基础上发展、完善起来的活字印刷术,后来由蒙古人传入欧洲。马克思把印刷术、火药、指南针的发明称为“资产阶级发展的必要前提”。印刷术的产生加速了欧洲文艺复兴的进程,也为欧洲资本主义发展提供了基础。

公元15世纪左右,印刷术传入欧洲,德国人约翰·古滕堡(1387—1468)受中国印刷

图 1-7 中世纪手抄本

术的影响,研究了金属凸版活字,并发明新的油墨。经过长期的研究,古滕堡成功的印出了一本完整的《圣经》。该书文字分为两排,版面工整,阅读方便。古滕堡发明了金属活字印刷和改进了印刷材料,使得活字印刷技术在欧洲普及,加快了欧洲发展的进程。因为欧洲字母的简洁化的特点,其文字印刷的改革比中国的汉字改革要容易很多,虽然欧洲掌握印刷技术比中国晚了整整上千年,但是,发展速度却远超中国,而且对社会结构变化产生了巨大影响,加快了资本主义步伐,而在中国却只是为少数人服务的工具。印刷术的发明使欧洲经济、文化、社会得到快速的发展,无论文艺复兴还是启蒙运动都与印刷分不开,它是文化能得以快速普及的基础,加速了普及教育的发展,使得人人认字、读书成为了可能。

活字印刷技术的特点,使得文字和插图可以进行更加灵活的组合,这就是现代版式设计的前身。利用金属活字和木刻版插图配合排版的工作,就是现代意义的“排版”。旧时的技术是把图与文字刻制在一块木板上,再用来印刷。而新的印刷技术,是利用不同的版,进行排列、组合,这样就更加灵活和富有变化性了。由此可见,现代版式设计的根本就是文字和图形的组合、排列。

王受之先生在《世界平面设计史》中提到:“从欧洲文字的‘版面设计’这个词就可以看出它在文艺复兴时期的实质含义。英语‘topography’这个单词是‘利用活版印刷的艺术和技术’(The art and technique of printing with movable type);第二个定义是‘利用活版印刷材料的组合’(The composition of printed material from movable type);第三个定义是‘印刷物的安排、布局 and 最后的视觉面貌’(The arrangement and appearance of printed matter)。”

四、欧洲现代版式设计的发展

文艺复兴对于欧洲各个国家都是非常重要的一个时期,其根本是反对宗教对人的控制,提倡人文主义精神。其核心是提出以人中心而不是以神为中心,肯定人的价值和尊严。文艺复兴运动于14世纪在意大利开始,16世纪在欧洲各个国家盛行,是一场科学、艺术革命,是欧洲近代历史的序幕。从文学、艺术角度来看是从中世纪的宗教文化中走出的,并把古希腊、古罗马艺术的风格加以发展了的。

从版面设计的角度来看,经济、科学、思想的发展促进了社会对于科学技术书籍的需求,版面的设计从宗教逐渐面向更广阔需求。这一时期的设计风格特色是对于卷草植物图案的运用。威尼斯和意大利等地区这一时期大量采用了花卉、卷草图案来进行装饰。例如著名的《欧几里德几何》一书,从构图上分析,有的页面把文字放到左边,上、下、左边采用了植物纹样进行装饰,右边留出三分之一左右的空白,用来放置几何图形,来对文字内容进行辅助。从对文字的使用上来分析,从中世纪手抄本上就可以看到对段落首字母进行放大并且进行繁杂装饰的设计方式,这种方式在文艺复兴时期仍然如此。如图1-8所示,首字母“P”就用卷草纹进行非常复杂的装饰性表现。

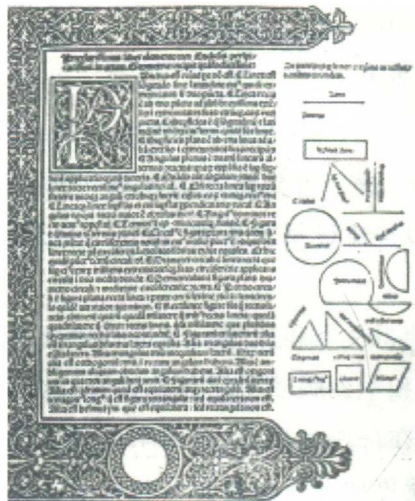

图 1-8 《欧几里德几何》内页

欧洲字体从楔形文字、象形文字再到现代字母的使用,变化非常大,但是,版面的内容,不仅仅是某种字体的发展、变化,还包括了图与颜色等等方面的统一。所以,文艺复兴时期欧洲“现代”字体的发展,图案风格的变化,还有印刷技术的成熟都对版式设计发展产生了深远的影响。

（一）工艺美术运动

西方的工业革命(The Industrial Revolution)是1760年左右从英国开始,工业革命用机器取代了人力,以大规模工厂取代手工业。并且向整个欧洲大陆传播,从根本上改变了传统的生产方式和西方的生活方式。美国的独立、法国大革命都是工业革命的直接后果,而新的资产阶级又进一步的促进生产发展,逐渐摆脱了封建社会的束缚,进入了资本主义高速发展的时期。

工业革命带来的设计需求明显不同,随着生产力的发展,社会中产阶级对于商品需求量增加,产品需要精良的包装和宣传,因此促进了包装设计和广告设计的发展,而社会生活丰富,产生了对各种书籍的需求,杂志、报纸需求量和生产量增大。围绕着各种出版和广告的版式设计风格也相应产生。但是,这一时期的设计总体来看水平明显下降,这一时期简陋的设计现象和之后19世纪初开始的维多利亚时期美术风格成为了推动工艺美术运动产生的重要原因。

工业革命时期大规模生产和工业化导致大批量工艺品投放市场,然而设计却远远落后,工厂只在意生产和销量而不重视艺术性。当时的工业产品外形简陋、工艺粗糙,没有艺术性,而手工艺人仍然为少数人制造精良产品。工艺美术运动主要是对当时粗制滥造现象的一种反抗,要求工匠与艺术家的结合。后人对工艺美术运动归纳了5个方面特点:“1. 强调手工艺生产,反对机械化生产;2. 在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格和其他各种古典、传统的复兴风格;3. 提倡哥特风格和其他中世纪风格,讲究简单、朴实、风格良好;4. 主张设计诚实,反对风格上华而不实;5. 提倡自然主义风格和东方风格。”

被后人誉为“设计之父”的威廉·莫里斯是工艺美术运动最具影响力的人物之一,他强调设计的实用性与美观性相结合,他认为“美就是价值,美就是功能”。工艺美术运动设计家们在编排构图方式上做了很多研究,将文字和卷草植物图案紧密地结合,采用各种几何图形插入和分割画面。

美国工艺美术运动与英国基本相似,但是美国一些艺术家添加了美国本土社会和自然因素,形成了自己的风格,较少强调中世纪哥特风格,更讲究设计上的典雅,特别是明显的东方风格。此外,印第安文化对美国一些艺术产生了重要的影响。在美国文化中,自由、个性一直是其诞生至今的一个主题,美国工艺美术艺术家们一直在积极追求自己独立的个人特性。

（二）新艺术运动

新艺术运动(Art Nouveau)开始于19世纪80年代,是工艺美术运动在法国的继续