

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校视觉传达专业系列教材

版式设计

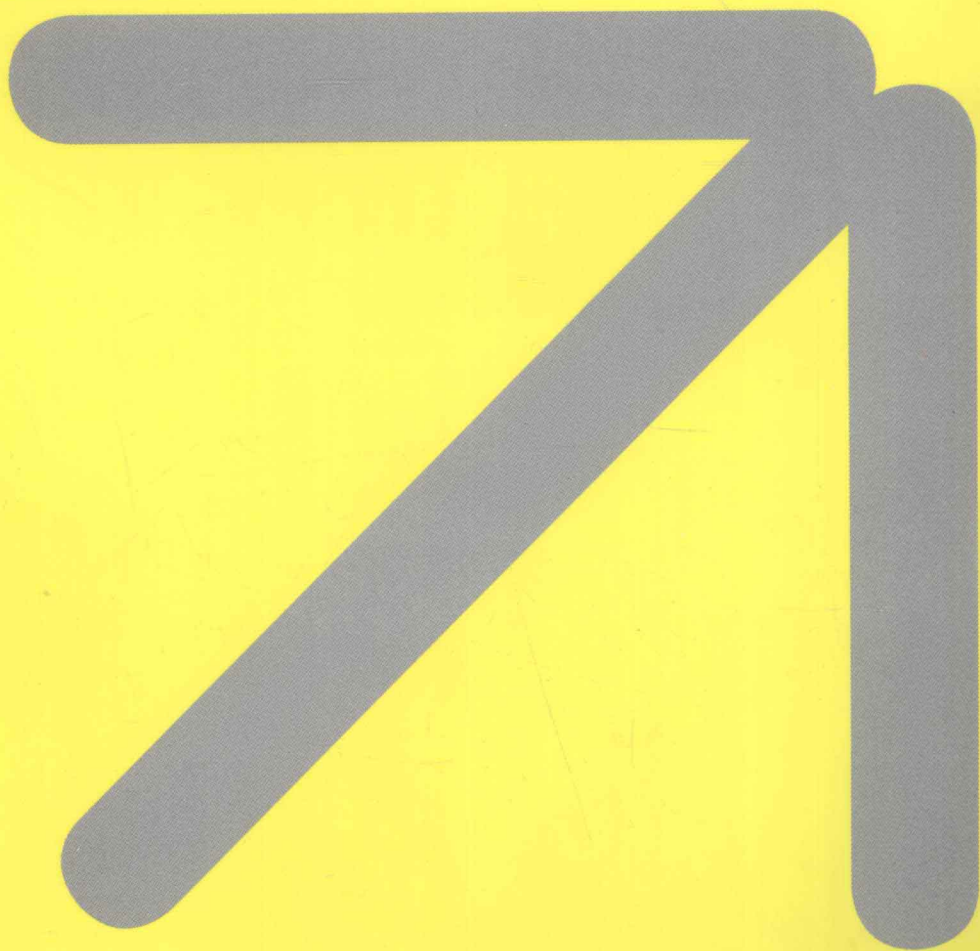
人民美術出版社

王同旭 主编

直击教学现场

揭秘教学方案

对接设计前沿

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校视觉传达专业系列教材

版式设计

人民美术出版社

王同旭 主编
孙立 吴妍 副主编

直击教学现场

揭秘教学方案

对接设计前沿

图书在版编目(CIP)数据
版式设计 / 王同旭主编. -- 北京 : 人民美术出版
社, 2010.8
(高等院校视觉传达系列专业教材)
ISBN 978-7-102-05070-6
I. ①版… II. ①王… 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(2010)第106750号

总 策 划 : 张 立
主 编 : 王同旭
副 主 编 : 孙 立 吴 妍
参 编 : 刘 斌 刘翠林 王 涛
赵盛媛 倪春红 赵俊杰

高等教育“十二五”全国规划教材
高等教育视觉传达专业系列教材

版式设计

出 版 : 人民美术出版社
地 址 : 北京北总布胡同32号 100735
网 址 : www.renmei.com.cn
电 话 : 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191
发行部: (010)65252847 (010)65593332
邮购部: (010)65229381

责任编辑: 王 远
封面设计: 王 远
版式设计: 王同旭
版式制作: 孙 立 吴 妍
编 务: 黎 琦
责任校对: 黄 薇
责任印制: 王建平
制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司
经 销: 人民美术出版社
版 次: 2010年8月 第1版 第1次印刷
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 8
印 数: 0001-3000册
ISBN 978-7-102-05070-6
定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤为突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

广告设计师国家职业标准

一、职业概况

1. 职业名称

广告设计师

2. 职业定义

从事广告设计管理、创意制作的专业人员。

3. 职业等级

本职业共设三个等级,分别为:三级广告设计师(国家职业资格三级)、二级广告设计师(国家职业资格二级)、一级广告设计师(国家职业资格一级)。

4. 职业能力特征

具有较强的计算机操作能力和视觉表达能力,动手能力强,无色弱。

5. 基本文化程度

高中毕业(或同等学历)。

二、申报条件

三级广告设计师(具备以下条件之一者)

1. 经本职业三级广告设计师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2. 取得相关专业大专及以上学历,连续从事本职业工作2年以上。

二级广告设计师(具备以下条件之一者)

1. 取得本职业三级广告设计师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级广告设计师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2. 取得本职业三级广告设计师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3. 连续从事本职业工作8年以上,经本职业二级广告设计师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4. 取得相关专业本科毕业证书,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级广告设计师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

一级广告设计师(具备以下条件之一者)

1. 取得本职业二级广告设计师职业资格证书后,连续从事本职业工作6年以上,经本职业

一级广告设计师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2. 取得本职业二级广告设计师职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。

三、鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷笔试或上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。二级广告设计师、一级广告设计师鉴定须进行综合评审。

1. 基本要求

A. 职业道德

a 职业道德基本知识

b 职业守则

遵纪守法,严格自律/敬业诚信,创新进取

B. 基础知识

a 广告学概论

广告的定义、功能、要素、分类、特征/中外广告简史/广告市场调研/广告心理/广告策划/广告创意/广告表现/广告文案写作/广告媒体

b 市场营销学

消费者分析/产品分析与价格定位/竞争对手分析与自身优势分析/经销渠道分析/营销方案制订/营销效益分析

c 设计概论

中外设计简史/设计美学/设计功能/设计要素(图形学、色彩学等)

C. 相关法律、法规知识

劳动法的相关知识/广告法的相关知识/商标法的相关知识/著作权法的相关知识

2. 工作要求

本标准对三级广告设计师、二级广告设计师和一级广告设计师的能力要求依次递进,高级别涵盖低级别的要求。

摘自中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《广告设计师国家职业标准》,本文有删节。

目 录

第一章 版式设计的故事

01

第一节 版式设计的基本概念 02/ 益智书签 / 语言探索

第二节 版式设计一直在变化 03/ 一、中国古代印刷品中的版式设计 / 二、西方各种艺术流派的版式设计 / 益智书签 / 语言探索 / 私想一下

第二章 一无所知怎么办

09

第一节 平面舞台中的角色 10/ 一、点：最小的家庭成员 / 二、线：天生的运动员 / 三、面：最具影响力的歌手 / 四、空间：无言的修辞 / 五、色彩：情感沙拉 / 六、肌理：让表情更饱满 / 私想一下 / 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析

第二节 让版面优美的六个策略 16/ 一、大小对比 / 二、疏密对比 / 三、明暗对比 / 四、对称与均衡 / 五、节奏与韵律 / 六、虚实与空白 / 私想一下 / 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析 / 魔鬼训练营

第三章 做个视线导游

25

第一节 直来直去 26/ 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析

第二节 委婉曲折 30/ 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析

第三节 偏袒一方 34/ 技巧分析 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索

第四节 漫不经心 37/ 技巧分析 / 益智书签 / 语言探索 / 魔鬼训练营

第四章 让图片散发魅力

41

第一节 图片的处理技巧 42/ 一、方形图 / 二、退底图 / 三、出血图 / 私想一下 / 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析

第二节 改变面积的理由 46/ 一、大图的处理 / 二、小图的处理 / 三、图形的聚与散 / 私想一下 / 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析

第三节 抽象图形如何处理 50/ 一、规则的图形 / 二、自由的图形 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析

第四节 思维的延续 54/ 一、色彩的连贯性 / 二、情节的连贯性 / 三、大照片更过瘾 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析 / 魔鬼训练营

- 第一节 技术细节 62/ 一、字体、字号、行距 / 二、文字排版你知道 / 三、标题与正文 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析
- 第二节 让文字具有个性 67/ 一、象形 / 二、会意 / 三、虚实 / 四、图形的字 / 五、字形的图 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析
- 第三节 版式要设计什么 71/ 一、设计方法浏览 / 二、版心多大合适 / 三、哪个位置更好 / 四、设计师的脚手架 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析
- 第四节 你要安排的角色 76/ 一、标题（含副标题） / 二、正文 / 三、扉页 / 四、目录 / 五、篇章页 / 六、书眉和页码 / 七、版权页 / 益智书签 / 私想一下 / 语言探索 / 技巧分析 / 魔鬼训练营

- 第一节 横向分割 82/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第二节 纵向分割 85/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第三节 对角线分割 87/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第四节 对称型 90/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第五节 网格型 92/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第六节 出血型 94/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第七节 三角型 96/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析
- 第八节 自由型 97/ 益智书签 / 语言探索 / 技巧分析 / 魔鬼训练营

- 案例一 广告与海报中的版式设计 104
- 案例二 包装中的版式设计 107
- 案例三 书籍中的版式设计 110
- 案例四 报刊中的版式设计 113
- 案例五 名片与贺卡中的版式设计 116
- 案例六 网页中的版式设计 119

第一章 版式设计的故事

第一节 版式设计的基本概念 02

第二节 版式设计一直在变化 03

- 一、中国古代印刷品中的版式设计 03
- 二、西方各种艺术流派的版式设计 04

第一节 版式设计的基本概念

我们现在要学习的版式设计是视觉传达设计领域的重要内容。版式指的是什么呢？简单地说，版式就是指版面的样式。那什么是版面呢？比如你现在手里捧的这本书、街头看到的广告和灯箱、超市里带包装的商品、网页界面以及报纸杂志等等。这些东西是不是都有文字和图片？有的，它们都被放置在一个平面或者若干个平面里，而对于某个单独的、特定的平面而言，这个视觉平面就是版面。

在大多数情况下，我们要做的工作就是对这个平面进行设计。那我们的意图是什么呢？

通过学习，我们企图达到这样的效果：

1. 把千头万绪的文字信息实现条理化，使版面具有美感和秩序感。
2. 版式设计能够引导观众的视线，能够提高自身被注意的价值。
3. 通过个性化的设计，塑造出商品或媒体独特鲜明的形象和性格。

“夜之舞”唱片封套 / 薛博兰 / 1980年

薛博兰用纽约的形象为平静如水的音乐设计了热情如火的唱片封套。木刻风格的插图和飘动轻舞的文字恰如其分地交织在一起，极具个性化。

汤料包装 / 伊藤优 / 2003年
这种食品包装你一定在超市里见过很多。它们都色彩鲜艳，整齐地排列在货架上。你作为一个消费者最关心的问题是什么呢？是品牌、原料，还是重量？这通常是一个设计师要重点考虑安排的内容。

■ 益智书签

版式设计也叫版面设计、编排设计。英语的“typography”的第一个含义是“利用活版印刷的艺术和技术”，第二个含义是“利用活版印刷材料的组合”，第三个含义是“印刷物的安排、布局和最后的视觉面貌”。

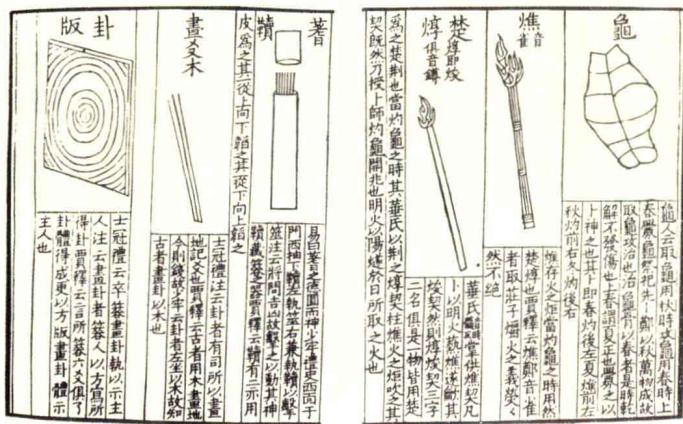
版式设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律，结合平面设计的特点，运用各种视觉元素和构成方法，将文字、图形和其他视觉形象加以组合编排，进行表现的一种视觉传达设计方法。

■ 语言探索

当你面对一张白纸时，要把它想象成为一个会呼吸的生命体，它会沉默，也会呐喊。要调动自己的智慧、感情和想象力，通过对文字和图形的处理，使它们按照视觉美感和内容上的逻辑性统一起来，将其中的信息清晰、快捷、有力地灌输给每一个用眼睛接触过它的人。

第二节 版式设计一直在变化

版式设计的传统就像街上女孩子漂亮的装束，一直在随着历史背景、科技手段、社会文化风尚和审美习惯，或者是更复杂的原因不停地演变着。但从本质来看，古典的版式设计与当代的版式设计虽然具有很多不同的地方，可是，从目的和手段来看，却依然有非常类似之处，其目的都是传达信息，对象是读者，组成设计的内容也依然是文字、图形、装饰，形式依然是二维的，或者平面的。更加重要的是：无论是古典的还是当代的版式设计，基本上都是以印刷的方式发展的。

明代出版的《三才绘图》。

一、中国古代印刷品中的版式设计

说起版式设计，我们必须要从印刷说起，因为设计完成后只有付诸印刷，才能最后与读者见面。

中国早期四大发明中的两项，即蔡伦发明的造纸术和毕昇发明的印刷术为世界平面印刷出版事业的进步起到了积极的推动作用，同时也为设计的传播奠定了技术基础和物质基础。到宋代的时候，中国印刷术已发展成为世界最先进的技术，并迅速传入邻国日本、朝鲜、菲律宾、越南乃至中亚，最后由中亚传入欧洲。

中国古代的印刷术先前为石版拓印，这种从东汉就开始流行的方法，至今在一些特别的领域仍被应用着，比如学习书法用的字帖。从唐代起出现了木版印刷品，现存最早的木版印刷品是《金刚经》，印刷时间大概在公元868年。由于木版印刷的质量好、效率高，因而被广泛地使用。在唐代以后直到清

《金玉满堂》木版年画。山东潍坊。

木板年画在中国有很长的发展历史，在清代达到了高峰，最著名的产地有天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊、福建漳州等。其中的文字通常位于框内，与密集的装饰纹样形成线和面的对比。

《绘图阳宅大全》上海会文堂书局发行。1914年。

这本书是典型的木版印刷线订书籍。由于这种印刷只能印单面，所以每一页都是对折装订形成双面的。

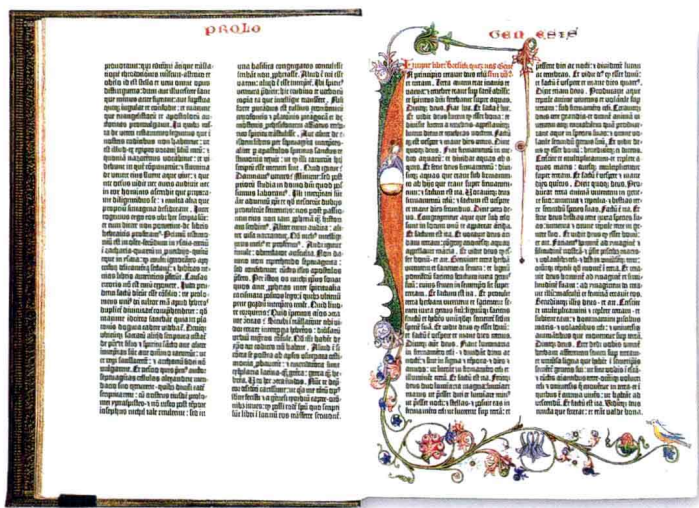
代末年，中国的书籍、包装、年画等都是用这种方法印制的。

版式设计的一个主要项目就是书籍。中国的书籍装帧由于纸张和木版印刷技术上的原因造成了内页中有许多装饰性的线条。这些线条不仅分割画面，使插图和文字按照其功能组合，同时也起着装饰画面的作用。木刻版的印刷字体类似于我们现在电脑字库中的楷体，其横画向右上方倾斜，文字竖排，从右至左阅读。正文中既有满版编排的页面，也有为读者作批注而留下的一些空间，或将插图插入文字中间的图文混排。中国的书籍设计方法从封面到扉页，从正文到插图，均灵活多变，既保持了书籍的整体性，又容纳了内容和形式的多样性。

《明刻传奇图像十种》王文衡绘，黄一彬、郑圣卿、刘果卿、汪文佐刻图，明代。

这是戏曲《紫钗记》的木刻版插图，刊印于1627年。镂刻者以刀代笔，刀法多样，刻制十分精美，创造性地把画稿再现于梨枣木板之上。画面简洁空旷，生动而自然，着重人物的安排，以情衬景，情景交融。

二、西方各种艺术流派的版式设计

现代平面设计与印刷有着不解之缘。15世纪中期德国人约翰·古登堡发明了金属活字之后，就迅速摆脱了中世纪手抄书的落后状况，字体种类与日俱增，丰富了版面，设计的方法也层出不穷。这就是西方现代平面设计最早的萌芽。到了19世纪下半叶，摄影也完成了制版的探索与试验，从此，版面上的图画不再只有插图，照片以更精确和更快速的优势，立刻成为版面设计中不可替代的一部分。

1. 未来主义运动

未来主义运动是意大利在20世纪初期出现于绘画、雕塑和建筑设计领域的一场影响深刻的现代主义运动。它的开端是以意大利未来主义奠基人费波里·马里内蒂于1909年2月在法国报纸《费加罗报》上发表的《未来主义宣言》为标志的。该宣言认为艺术创作的灵感来源应该是意大利和欧洲的技术传

《42行本圣经》。约翰·古登堡，1450年。
此书借鉴了当时的手写本《圣经》，采用了两栏式版面和哥特式字母，遍洒致植物图案是后加上去的，手工绘制。

未来主义突出地表现出了对机械化和工业化的顶礼膜拜，也体现了对现存社会文化的高度无政府主义思想，具有相当极端的立场。未来派观念认为，写作或印刷版式本身可以成为具体的视觉表达方式。马里内蒂认为诗歌和其他文学作品首先应该是解放作家自己的手段，从语法的桎梏中摆脱出来，从陈旧的版面编排控制下摆脱出来。版面设计和内容都应该是无拘无束的。文字不再是表达内容的工具，文字在未来主义艺术家手中，成为视觉的因素，成为类似绘画图形一样的结构材料，可以自由安排、自由布局，不受任何固有原则的限制。他的这种主张，在未来主义艺术家这个时期设计的海报、书籍、杂志中得到充分的发挥。

到了20世纪90年代，未来主义风格在西方的平面设计界中重新得到重视，特别是电脑在设计上的广泛应用，使类似未来主义的设计变得非常容易，因此成为时髦和风尚。

《山+川+街×杰弗里》马里内蒂，1915年。

这是他的诗歌，描述了自己的历程，其中左边是关于法国的内容，右边是他访问立体主义画家列里的内容。

《椅子》马里内蒂，1919年。英语的“椅子”chair在法文中是“肉”flesh的意思。这是一首爱情诗歌，采用数学符号和词组混合组成版面，数目字表现感情，是未来主义版式设计的例子。

《达达海报》西奥·凡·杜斯伯格、库特·施威特，1922年。

达达并不仅仅是一个艺术流派，而且是对既定艺术造型观念的全面颠覆。

2. 达达主义运动

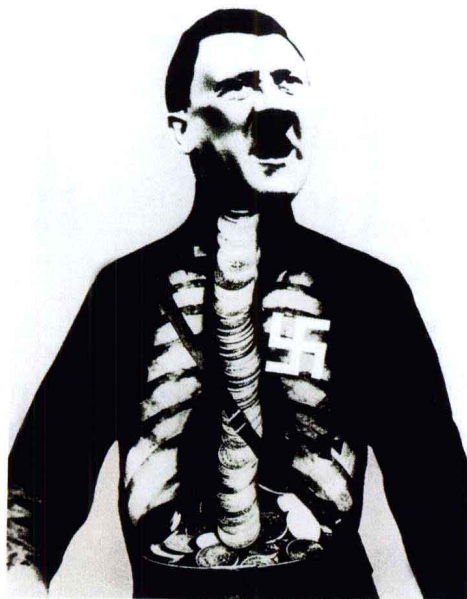
“达达”一词当初是从法德字典里信手拈来的，意为儿童玩具木马，本身并无意义，然而无意义却能表达出达达派最本质的立场、态度。这个运动的主要发展期是1915年到1922年。它的产生是由于小资产阶级知识分子在第一次世界大战期间，对社会前途感到失望和对发展感到困惑。达达最早在瑞士的苏黎世形成，之后发展到德国的柏林、法国的巴黎和美国的纽约，成为一个高度无政府主义的艺术运动。它强调自我、非理性、荒谬和怪诞，是特殊时代的写照。法国著名艺术家马谢·杜尚是这一流派的代表人物。

达达主义在平面设计上的影响与未

来主义有相似之处。其最大的影响就是用拼贴的方法设计版面，以照片的摄影拼贴的方法来创作插图，以及版面编排上的无规律化和自由化。代表人物有罗马尼亚艺术家马谢·詹科、诗人特里斯坦·拉扎，西班牙的弗朗西斯·皮卡比亚、德国汉诺威的库特·施威特等。

达达主义对于传统的大胆突破，对于偶然性、随机性在艺术和设计中的强调，在平面设计上对于传统版面设计原则的变革，都对后来的艺术和设计发展具有很大的推动作用。

ADOLF - DER ÜBERMENSCH

SCHLUCKT GOLD UND REDET BLECH

政治海报《希特勒：一个吞进金钱吐出垃圾的家伙》。约翰·哈特菲尔德，1935年。

利用照片和医院的X光片做的拼贴，说明纳粹得到德国大财团支持的事实。

《迈兹》第11期，库特·施威特。1924年。

“Merz”是库特·施威特自己组织的非政治化的达达集团。他比较讲究工整的版面编排，把文字、版面、插图当作绘画的游戏因素。他的大部分版面都难以读懂，重在视觉效果。这本杂志一共出版了24期，其中的11期都是广告版面设计专辑。

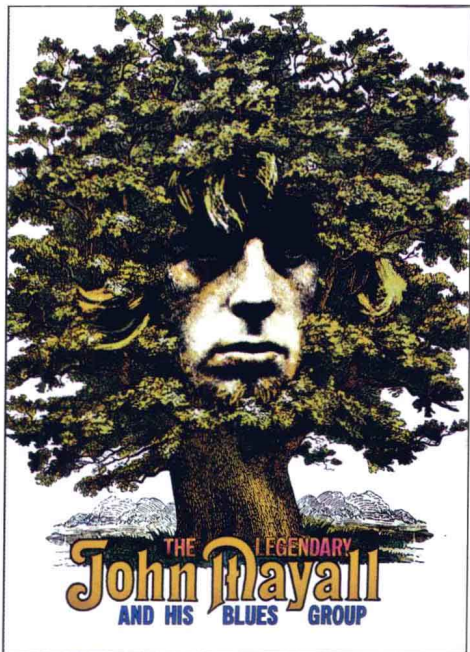
3. 超现实主义运动

超现实主义是欧洲出现的另外一个重要的现代主义艺术运动。“超现实”是指凌驾于“现实主义”之上的一种反美学的流派，它形成于第一次世界大战刚刚结束的时期。超现实主义反对传统交流的模式，比如语言、文字等等，这些都被认为是虚假的，不真实的。他们认为人类自发的、无计划的、突如其来的思想和语言比所谓的语言、语法、文字更加真实，因为它是思想的真实流露。比如梦，就是思想的真实。因此，弗洛伊德所揭示的那个直觉、梦幻和潜意识领域的世界就成为超现实主义者的探索 and 追求。这种思潮很快在文艺界、文学界、戏剧界、电影界得到认同，发展成为一个运动。

萨尔瓦多·达利是这个流派代表性的艺术家。他的作品充满了天方夜谭的奇想和荒诞的梦呓的现实描绘，反映了下意识在艺术创作中的作用。

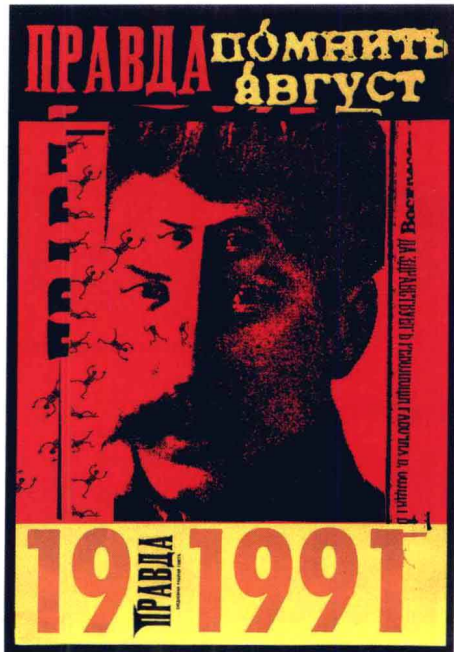

电视专题节目《书籍书籍》的海报。冈特·兰勃。1991年。从书中出人意料地伸出一只拿着钢笔的手，写出了“菲舍尔出版社”字样，这种超越真实的“真实”给人留下难忘的印象。

音乐会海报。金特·凯泽，1968年。

运用超现实主义的手法，由英国布鲁斯音乐家约翰·梅耶的肖像和古老的大树合为一体的音乐会海报设计。

政治海报。詹姆斯·桑伯，1991年。

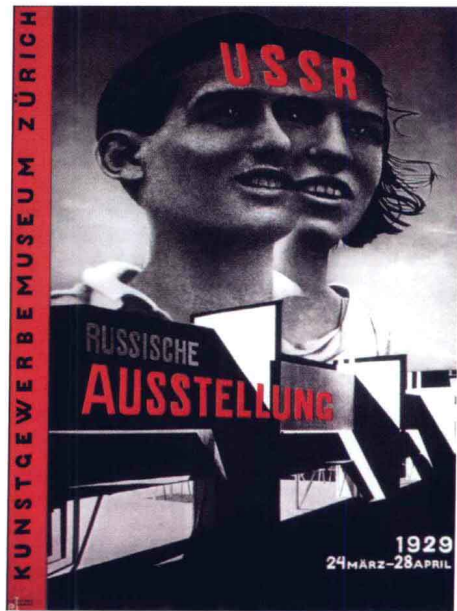
为1991年8月19日发生的苏联军队反对戈尔巴乔夫的事件所作。强有力的单纯形象是桑伯作品的一个特征。

4. 构成主义运动

构成主义设计运动也称为“至上主义”运动，是俄国十月革命胜利前后在俄国一小批先进的知识分子当中产生的前卫艺术运动，它对世界艺术和设计的发展起到了很大的促进作用。在电影制作中，爱森斯坦创造了构成主义式的新的剪辑手段——“蒙太奇”，成为世界电影剪辑手法中的核心成分。

这个运动在思想上受到共产主义的影响。俄国构成主义坚决地提出设计为政治服务的主张，对于布尔什维克来说，构成主义就是革命。在平面设计上，他们采用非常粗糙的纸张印刷，目的是表现新时代的刻苦精神，特别是无产阶级的朴素无华的阶级特征。在版面编排上，他们也采用了未来主义杂乱无章的方法，表示与传统的、典雅的、有条不紊的版面风格的彻底决裂。

构成主义的集大成者是艾尔·李西

展览海报。艾尔·李西斯基，1929年。

采用构成主义、未来主义、拼贴等当时非常前卫的手法。李西斯基对于构成主义的平面设计风格影响最大。

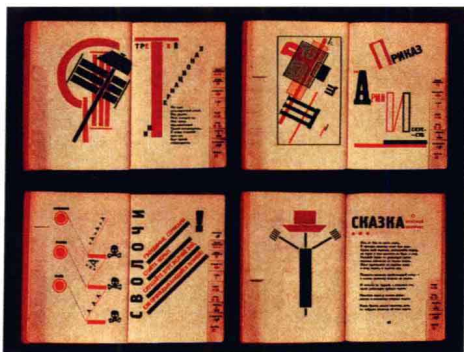
斯基，其设计简单、明确，采用简明扼要的纵横编排，字体全部是无饰线体，装饰因素仅仅是简单的几何图形和纵横结构而已。在他的影响下，整整新一代设计家开始成长起来，终于形成具有现代主义和国际主义风格的平面设计。

5. 后现代主义

“后现代”是指现代主义结束以后的一个时间段，基本上可以说，自从20世纪70年代以后的各种各样的设计探索都可以纳入后现代时期。

20世纪后期的时代特点是信息大爆炸，一切都变得短暂、易变，人们更加重视事实存在的各种短暂的、不稳定的、无序的因素和突变的现象，讲究个性化、多元化、风格化，承认并容忍差异，反对用单一的、固定不变的逻辑、公式和原则以及普遍的规律来解释世界。在设计上主张以装饰手法达到视觉上的丰富，提倡满足心理要求。

后现代主义大量采用各种历史的装饰，加以折衷的、幽默的处理，开创了装饰的新阶段。字体、版面编排都采用了自由的开玩笑式的方法进行装饰加工，使之充满生动性和游戏性。特别是电脑和互联网的介入，使组织结构变成了信息的碎片，完全不同于简单的、刻板的国际主义风格。

《呐喊》。艾尔·李西斯基，1923年。

李西斯基从来不在版面上搞装饰，而只是进行结构上的调整和设计，目的仅仅是为了主题，这个主题往往是新的、革命的。书中的每一首诗都配有完全抽象的构成结构，与诗本身的内容在形式上产生呼应。

《KAK》杂志内页。皮特·班可夫、卡特琳娜·柯祖科娃，1997年-1999年。

这是俄罗斯平面设计师的设计作品。采用自由型的设计方法，使版面看起来既时尚又有个性。

西雅图Rainy States 电影节海报设计。摩登狗设计工作室，1997年。

这个设计团体由三个人组成。其作品总是有一种异乎寻常的幽默感，更加感性、活泼。他们的制胜法宝就是给客户提供更多的方案。

■ 益智书签

设计的风格和流派可不止这些。为什么设计作品中会有那么多看不懂的抽象的东西？为什么会这样？了解一下设计史你就会知道：正是像立体主义、未来主义、构成主义这样的艺术流派为现代设计提供了形式语汇。

■ 语言探索

艺术是隐性的、联想的、暗示的，它沉迷于不确定性，其功能和形式是不可分离的；设计是精确的、指示性的、明晰的，它与表达内容的关系就像舞蹈之于音乐、烹饪之于食物。

■ 私想一下

设计等同于艺术吗？

第二章 一无所知怎么办

第一节 平面舞台中的角色 10

- 一、点：最小的家庭成员
- 二、线：天生的运动员
- 三、面：最具影响力的歌手
- 四、空间：无言的修辞
- 五、色彩：情感沙拉
- 六、肌理：让表情更饱满

第二节 让版面优美的六个策略 16

- 一、大小对比
- 二、疏密对比
- 三、明暗对比
- 四、对称与均衡
- 五、节奏与韵律
- 六、虚实与空白

第一节 平面舞台中的角色

看了前一章你可能会感到有些无所适从。版式设计的学习到底应该从哪里开始呢？找到一个正确的切入点是很重要的。这就像学习素描先要画几何形体一样，我们先得熟悉几个主要角色，因为在版式的舞台中离不开它们。

你看到点了吗？

甜蜜的点。

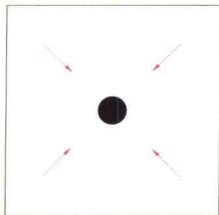

壮丽的点。

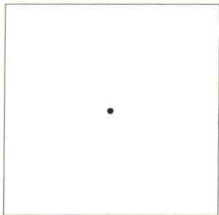
一、点：最小的家庭成员

根据几何学的定义，点是只有位置而没有大小的。如大海上漂浮的一叶孤舟，就船本身来说是有了一定的面积和形态的，但在辽阔的大海中也只有“点”的感受了。当然，点不见得一定是圆形，也可能是一个字。

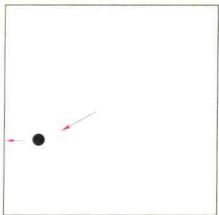
视觉所见的最微小的点总是无形象、无重量、无平衡，并可以向各方连接的，因此特别适合于说明构成的最基本原理。

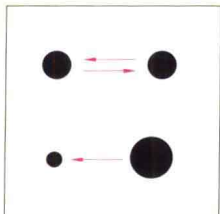
每一个点即使很小，也具有放射力，它通常由周围的空间环抱而形成中心。

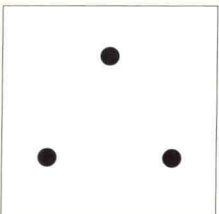
过大的背景则会把微小的点淹没，使它失去存在的意义。

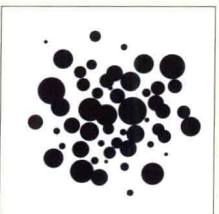
脱离中心的点运动起来，背景驱使它转动或由于偏离中心而使点看上去要冲向外部边界。

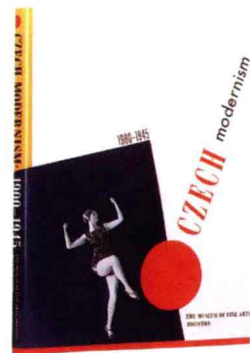
大小相同的点使视线往返运动。而大点为起点，小点为终点，这种平衡状态易造成视线静止。

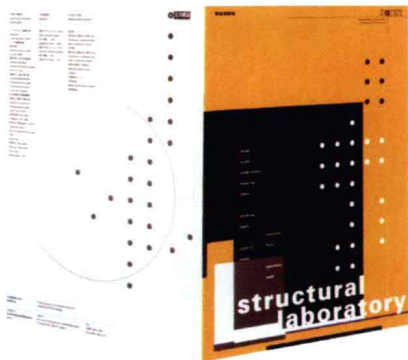
位置规则的点制约形。你看到了什么形状？

位置杂乱的点则会形成面形或肌理的感觉，不再有清晰的运动视线。

点、线、面和人物的不稳定摆放，活跃了我们的视线，点奇妙地维持了两个方向的视觉的平衡。

精密的网架构造。

《生活》海报。

画面中的点是花朵、是气球、是蜜蜂、或者是蜻蜓，它们象征着美好的生活。点的含义可以是多元的。

■ 私想一下

点是相对较小的形象，要想突出它该怎么办？