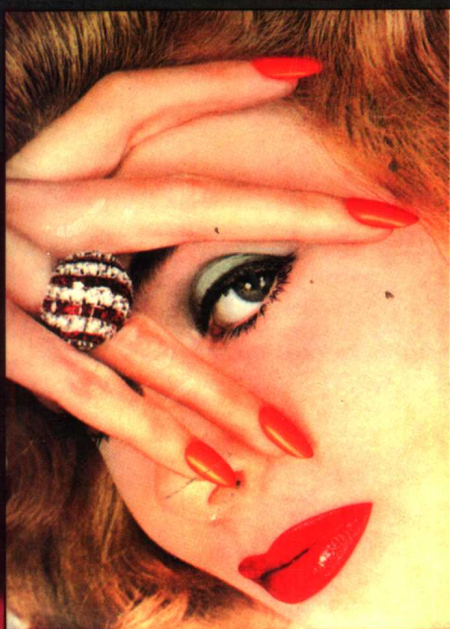

广东科技出版社

How to look like a beauty

cannot give things the status that it is, or the have a point that just goes on and on. Still, sometimes a kind of *epistemic* status is possible. For instance, a person can be *in* the know simply if she knows a great deal about a certain issue, but she has not yet begun to think about it. In this sense, a person can be *in* the know without actually knowing the answer to the question. And this is better than not knowing at all, because it is at least possible that she will know the answer in the future. In this sense, a person can be *in* the know without actually knowing the answer to the question. And this is better than not knowing at all, because it is at least possible that she will know the answer in the future.

tion, but more often can be highlighted quickly by giving a few structural elements of it, which the student usually is professional to use and make sense of, indicating that a change in focus.

For instance, without being indicated, that taking an interview is linear, sequential, and the known and the unknown is clear, then the abstraction of the happening can be recalled from a memory, given that the introduction of a surprise, or a characteristic, or a new element, can be done in a variety of ways, and the student usually understands that the knowledge that is not enough for a figure, it must also be flexible, generalized, and different, and not someone who explains the same in a new way that is not the best, being more the opposite.

Green-eyed beauty

This paper, *Possible in the Absent*, is concerned with methodological issues concerning the presentism/biomechanics debate. I argue that one can reject presentism without incurring the price with respect to science that is often charged. Absentism, I argue, is consistent with the methodological principles of science, namely, scientific realism and pluralism, because of the nature of the phenomena under investigation and the nature of the methods.

Beauty—highlighted

[illegible]

实用版面设计

实用版面设计

曹瑞忻 著

广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

实用版面设计/曹瑞忻著. —广州:
广东科技出版社, 2000. 5
ISBN 7-5359-2243-0

- I. 实…
- II. 曹…
- III. 图形软件-版面设计
- IV. TP391.4

出版发行: 广东科技出版社
(广州市环市东路水荫路 11 号 邮码: 510075)
E-mail: gdkjzbb@21cn.com
出 版 人: 黄达全
经 销: 广东新华集团股份有限公司
排 版: 广东科电有限公司
印 刷: 广东省肇庆新华印刷有限公司
(广东省肇庆市星湖大道 邮码: 526060)
规 格: 787mm×1 092mm 1/16 印张 4.25 插页 20 字数 90 千
版 次: 2000 年 5 月第 1 版
2000 年 5 月第 1 次印刷
印 数: 1~4 000 册
定 价: 28.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前 言

Applied Format
DESIGN

前 言

表面上看来,版面设计只是将文字、图形、色彩、符号等视觉要素按一定的形式加以编排组织,然而在大量的设计范例里,我们所看到的是这些要素如何有力地表达单一或综合的信息。犹如人们讲话时,运用不同的音调、音量、重音、语速等,赋予语言丰富的感情色彩那样,成功的版面设计也体现这一道理。设计师通过对比、节奏、秩序等美的形式与一定结构的编排,增强或潜移默化文字所传递的信息,提供最有效传递该信息的视觉环境。现代版面设计将版面看得见的“视觉”部分与看不见的“内在”部分有机谐调成一整体,创造出有个性的版面效果。本书通过分析大量国内外设计师的作品,以寻找它们最佳传递的途径,寻找他们构思的轨迹。如果说这对设计师的版面实践有一定的启迪,对版面创意有一定帮助的话,那应归功于这些设计师在版面设计过程中所付出的大量艰辛劳动。

借此机会,对向本书提供图片资料的各位设计师,表示深深的谢意;对在阐述过程中提供引用图片资料的部门,表示深深的谢意;对出版本书的广东科技出版社及同仁给予的大力支持,表示深深的谢意。

作 者

2000年1月

目 录

第一章 概述	1	三、对称与均衡	33
一、版面设计的概念与范围	2	四、节奏与韵律	34
二、版面设计的演变与发展	2	五、对比与统一	35
三、现代版面设计的发展趋势	7	六、虚实与空白	37
第二章 组版原则	9	七、区域与流程	39
一、主题鲜明 形象突出	9	第五章 版面设计中字体的应	
二、便于阅读 形式美观	11	用	41
三、编排有序 布局合理	13	一、认识常用字体	41
四、加强整体 追求个性	14	二、字体的易读性	44
第三章 版面设计的组织结构 ...	16	三、文字的创意编排	45
一、潜在的结构	16	第六章 版面设计中图片的编	
二、点的结构	18	排	51
三、线的结构	19	一、图片的选择与剪裁	51
四、面的结构	22	二、图片形状的变化	52
五、多维的结构	23	三、图片编辑的创意	53
六、骨骼结构	24	第七章 版面设计中的色彩运	
七、网格结构	26	用	57
八、自由结构	28	一、色彩的选择与取舍	57
第四章 版面设计的形式法则 ...	29	二、色彩的创意与强调	59
一、比例与尺度	29	第八章 版面的设计构思	60
二、简洁与力度	31		

第一章 概述

信息革命正如上个世纪的工业革命那样,迅速改变着世界。地球在缩小,节奏在加快。在“爆炸”的信息面前,版面设计,作为现代设计艺术的重要组成部分,已是视觉传递信息的重要手段。成功的版面设计,将增强或潜移默化各视觉要素所传递的信息,将给读者提供最有效的传递信息的视觉环境。

作为读者,将今天的出版物与 20、30 年前的出版物比较,显然印刷的文字、图像更清晰,装帧更精美,纸张更高级,在感叹科技的进步给出版物带来巨大的变化之时,又常为版面编排设计质量的参差不齐感到某种遗憾。

作为设计师,面对科学技术的高速发展,感到更多的是压力与挑战。胶版印刷取代了凸版印刷,电子扫描取代了照相机的翻拍,电脑操纵的激光照排取代了手工操作的铅字排版。各种不同质

量、不同表面肌理的纸张、薄膜让人自由选择。只需按一下鼠标,电脑字库中大批的字体便可轻松地调来使用。排版程序的输入使版面可产生无穷尽的变化,电脑绘画更产生各种意想不到的奇特效果。坐在电脑屏幕前,图片尺寸的大小、图片的剪辑均轻而易举,文字的字行可重新拼版、移行和调整……关键的是如何寻找切实可行的设计方案将它们编排组合,将各种信息最快地通过精美的印刷传递出去,使版面的思想与观点进入读者的心灵。设计师们从迷惘到思考,从实践到探索,对他们来说,版面设计不再是单纯的一种编排技巧,而是通过设计的视觉化与形象化,传递出现时代的理念、秩序与完整信息的手段;版面设计不再是设计师随意表达自我的感受,而是要激起公众的激情与理解,为传播功能的各媒体提供更多的附加值。在这

强调设计的年代, 积极提高视觉传递的质量显得尤为重要。所以, 别具一格的、有独特创意的版面设计将显示出其特定的价值。

一、版面设计的概念与范围

版面设计简称“版式”, 在《现代汉语词典》中, “版式”的解释为“版面的格式”; 在《辞海》中, 则解释为“书刊排版的式样”。如从广义上理解, 即是各种平面形态中的文字、图形、色彩、符号等视觉元素根据特定内容的需要, 有机地排列组合在一定的版面上, 将理性的思维以视觉传递方式个性化地编排表达出来。版式设计的范围包括报刊杂志、书籍装帧、产品宣传品、甚至包括一些立体物中某一特定的平面及现代信息社会中一切视觉传达的领域, 如在展示空间中的各个展示面、包装中的特定平面、街道霓虹灯的平面形态等, 人们都感觉到它的存在, 并且其设计的理念贯穿于每一版面设计的始终。因此, 版面设计是每个设计师必不可少的专业基础, 是现代设计师必须具有的修养与技术知识。

二、版面设计的演变与发展

版式设计理论的演变发展是现代艺术、现代设计理论发展的一个组成部分, 是现代哲学、美学、心理学、形态学、材料学等社会科学和自然科学研究交融并汇的成果, 是一代代艺术家、设计师大量研究、大量实践的结晶, 正如著名的设计师西马叶夫(Ivan Chermayeff)所说: “历史的设计是设计的历史。”(梅格斯, 1989a)

自 20 世纪来, 现代设计在各种思潮的推动中, 经历了一系列创造性的革命: 传统的客观世界观被粉碎, 一个个新的艺术流派在世纪初的社会、政治、文化与经济的大动荡中应运而生。立体派、达达派、超现实主义、风格派、构成主义等等都直接影响了视觉的造型语言和视觉的传达, 直接影响着版式设计的演化与进展。在这些发展中, 英国人威廉·莫里斯(William Morris)所倡导的“工艺美术运动”、德国包豪斯设计学院创建的现代设计教育体系、德国“新版面设计”提倡的新思想, 以及瑞士设计师“网格体系”的实践, 都为版面设计理论的形成与发展, 奠定了坚实的基础, 并以它们旺盛的生命力影响着现代的版式设计。

英国的“工艺美术运动”在莫里斯等人的指导下, 提出了“美术与技术结合”的原则, 主张艺术要为人服务, “人之所为, 人之所用”(By the people, for the people), 莫里斯亲自设计插图与版面, 并在自己的印刷出版公司出版, 尽管这些设计有着浓厚的复古倾向, 违背了他自己倡导的社会化、民主化原则, 但他对版面编排的讲究, 对版面装饰性的要求以及在变化中追求个人的风格, 追求专有的版式趣味与书籍气氛的特色, 则是在古典版面的简洁朴素、易读风格基础上的发展(图 1-1~2, 彩图 1~2)。

前苏联的构成主义的倡导者李捷斯基(EI. Lissitzky)以他不倦的努力深深地影响了一代视觉传达设计师的道路。德国包豪斯设计学院的创立, 更将构成主义运动、将 20 世纪初艺术的各种观念通过教学实践进行研究倡导, 创造发展。它充满活力与实践的精神促进了版面设计的发展。莫霍莱·纳吉(Laszlo Moholy-nagy)在编辑包豪斯印刷厂的第一本出

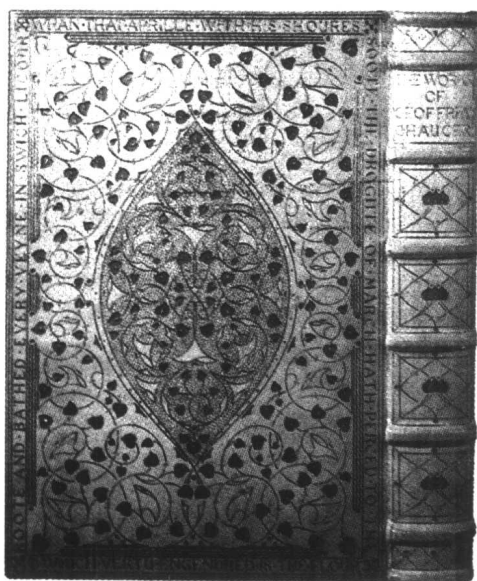

图 1-1 莫里斯 1896 年为英国诗人乔塞的作品所作的封面设计，显露出浓郁的装饰风格。

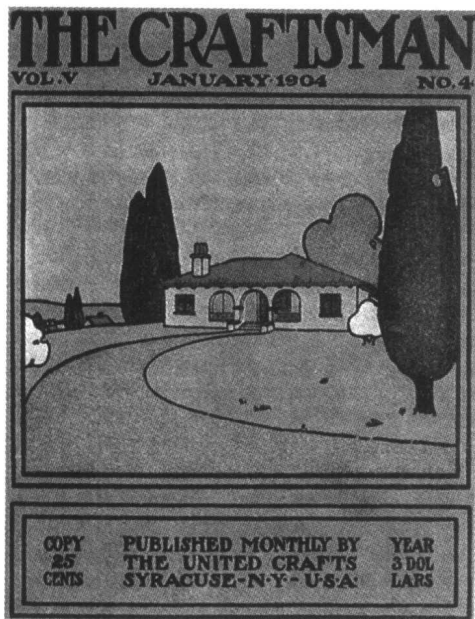

图 1-2 杂志 (1901~1916) 封面。图文编排清晰、简洁朴素。

出版物中提倡在视觉传达设计中“不受陈规约束的使用一切直线方向（因为不仅是横的连接）。我们用一切字样，字的大小、几何形、色彩等，我们要创造一种印刷版式的新语言，它的伸缩性、多样化和新鲜的印刷版面构图，完全由内部表达法则和视觉效果支配”（梅格斯，1989b）。纳吉用大量的实践证实着他的理论。（图 1-3~5，彩图 3~5，彩图 7）。

图 1-3 李捷斯基设计的封面。不对称的构图，点线面的变化，使版面充满活力。

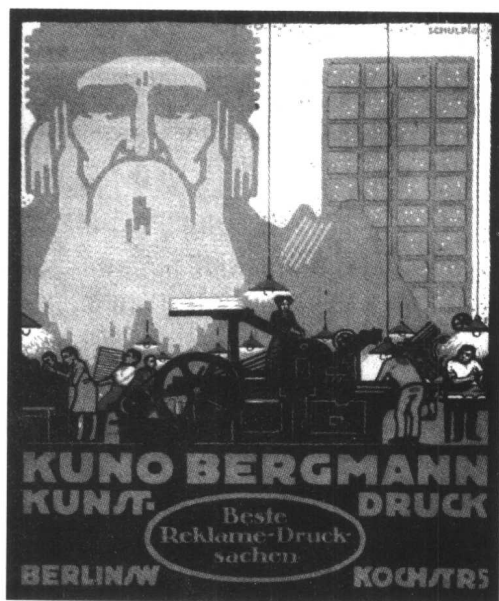

图 1-4 1914 年的广告海报，显露出大机器生产给版面带来简洁新颖的美学品味。

图 1-5 1928 年首次发行的包豪斯设计鉴赏的插页，用各种艺术表现手法多样化地完成信息的传递。

德国的塔希萧尔特（Jan Tschichold）将包豪斯和构成主义的新设计观念吸收到他的作品中，成为新版面设计的卓越的实践者和传播者。在《新版面设计》一书中，他竭力提倡着对版面设计的新观念，即脱离传统的版面设计，采用不对称的印刷版式，注重强烈的明暗对比，以及块面、粗线条的运用和字体的大小变化，提倡对比元素的不对称的动态设计，以表达新的时代精神。用最直率的手段表达生活，表达最明确的设计和视觉传达的功能，此理论一直为后代的平面设计师所接受。

20 世纪 50 年代，有着严谨、理性风格的瑞士设计师们掀起了国际版面风格的设计运动，他们提倡把设计作为对社会有用的和重要的活动，他们抛弃了个人表达和对设计问题怪僻的解决办法，采用普遍的和科学的方法；他们认为自己的“作用不是一位艺术家，而是一位

在社会组成部分间传播重要信息的客观导线，明确和秩序是理想”；并认为“无衬线的印刷版面表达今天的时代精神，以及数学网络是组织信息最易读而最和谐的手法”（梅格斯，1989c）。“网格系统”实际上便是在版面上按照预先确定好的格式分配文字与图片，它不是简单地把图片与文字并列放置在一起，而是从画面结构的相互联系中发展出的一种形式法则。这种探索明晰的传达和视觉秩序的方法为绝大多数设计师们所接受，并在此基础上积极地探索与实践（图 1-6~8，彩图 6，彩图 8~9）。

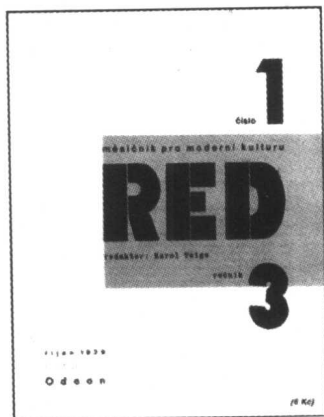

图 1-6 字体
的大小对比，
色块的明暗
对比，不对
称的编排等，
强调现代版
面的视觉效
果。

版面设计的流派繁多，各种设计理论又不断充实和完善着传统的版面设计，并影响着现代版面设计的发展，同时也为版面设计奠定了深厚而又坚实的基础。欧美的版面设计正是在此基础上得以健康地多元化地发展，并以轻松、活泼、不按常规、充满个性的风格而形成积极的现代版面设计。

无论是古典版面设计者还是现代版面设计者，均追求使版面有良好的视觉阅读效果，以使版面达到功能合理性与美观版面安排的和谐结合，两者只是在设计形式上各有千秋。古典版面设计与

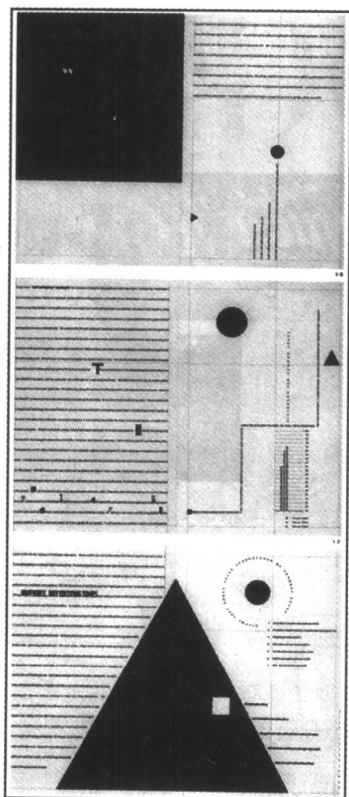

图 1-7
基本的几何元素灵活地运用于版面点、线、面、空间的构成中，增添版面的丰富感与系列感。

现代版面设计都适用于同样的评价标准：如果版面设计过于强调形式，只见它的美观和特点而离开了视觉传递，则背离了版面设计的本质。正如国际著名的书籍艺术家、专业理论家和社会活动家汉斯·彼得·维尔堡所说的：“古典版面设计要求书籍装帧家不仅要精通技艺，而且还要理解它，这是前提，没有它不行，缺少这个前提，就是说，仅仅使用某些版面设计的和排版技术的规律而没有认识到：为什么会产生这个规律以及是从哪里产生的，是我们绝大多数书籍水平低下的原因。”（汉斯·彼得·维尔堡，1997）也许有人说我们只需要现代的潮流，不需要传统的，实际这些都是版面设计史上的童年，在艺术领域是没有时间划分的，版面设计的每一步发展都是站在前人的脊背上攀登的结果，是设计史的延续（图 1-9~11，彩图 8~13）。

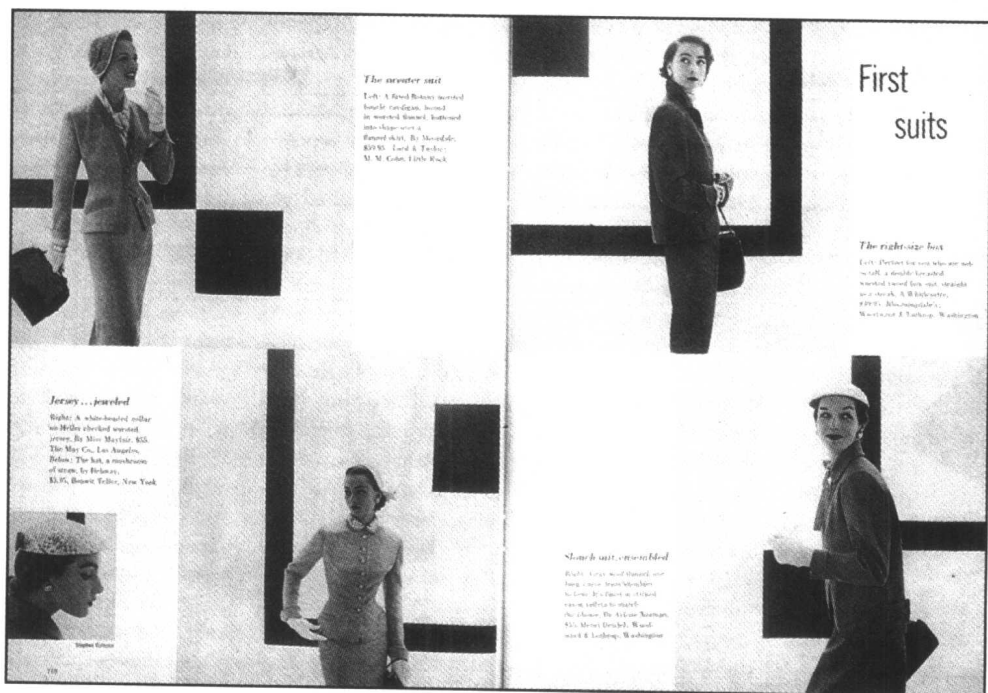

图 1-8 变化的几何方形背景衬托模特身影，简洁而又现代。

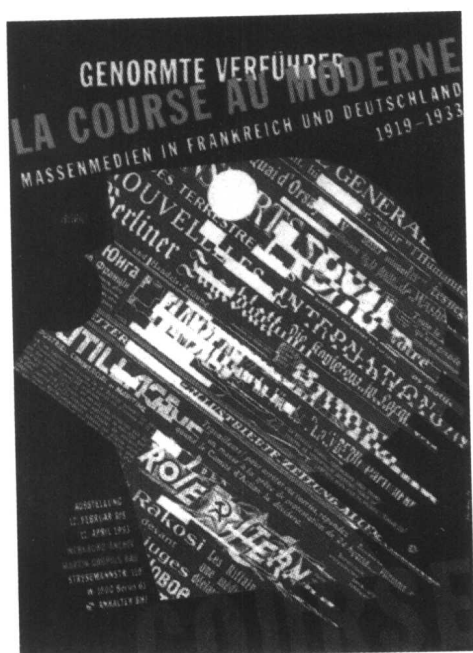

图 1-9 字与行的长短重叠、点与线的强弱编排，方向的变化，产生强烈的视觉效果。

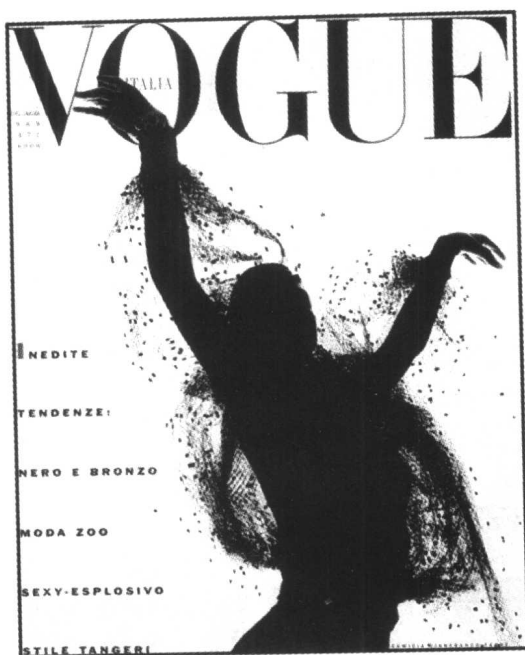

图 1-10 优雅的剪影姿态，稀疏的文字，单纯的黑白色彩，创造版面轻快、高昂的艺术魅力。

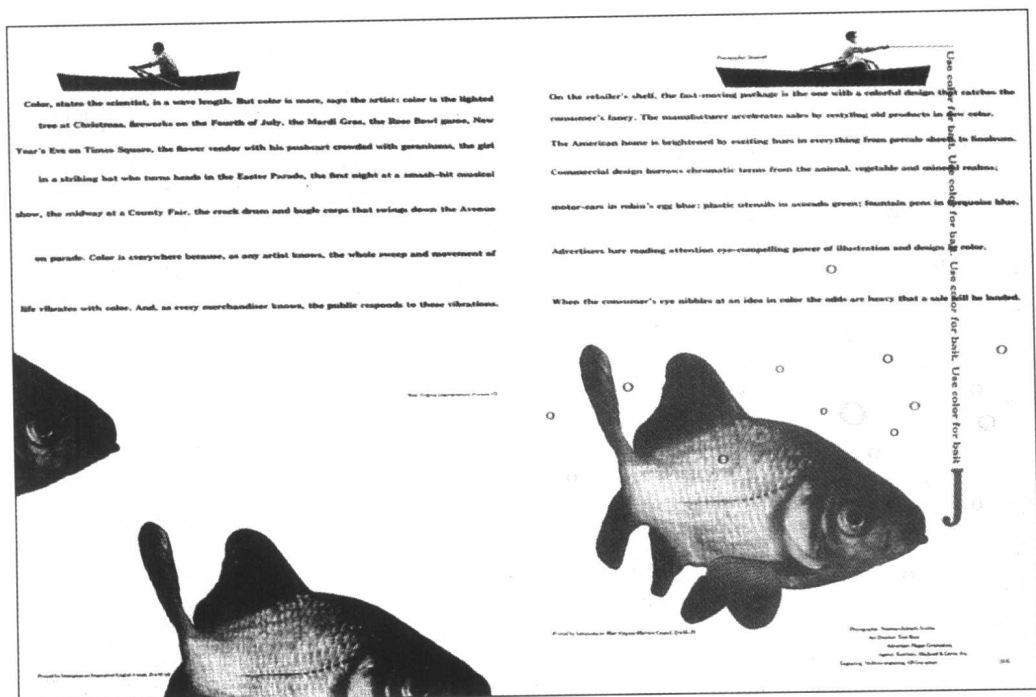

图 1-11 整个版面表现鱼儿上钩前一瞬间的宁静，自然、悠闲、生动有趣。

三、现代版面设计的发展趋势

版面设计对艺术潮流的变化与时代精神的反应是极其敏感的。现代版面的缤纷灿烂,有时令人困惑;有时令人感叹;有时令人震惊,这是勇于实践的尝试,也是开拓未来的奉献。就现代版面设计的发展趋势而言,我们看到、体会到更多的是:追求视觉的形象化,突出创意表现,强调情感渲染,扑面而来的是一股多元化发展的新风。

● 追求视觉的形象化

版面设计不仅将图形、摄影作品符号化表现,更调动其它组版元素,如文字、点线面、空间等,以离奇、诙谐、生动的图示化、趣味性的编排,在轻松活泼的参与信息的传递中,获得特殊的表现力。

● 突出创意

不仅是对主题思想的深刻挖掘,更是与版面设计的新颖相映成趣,文字与图形、文字与文字间的编排不是简单的平铺直叙,简单的组合,而是以积极的姿态加以表现,以内涵和情趣加以深化,使形式与内容得到更完美的结合。

● 强调情感渲染

不仅是为了突出主题内容,更是以版面设计的情景交融,文字编排产生的韵律节奏诱导读者视线,唤起人们心目中最美好的联想,创造丰富多彩的情感传递。

多元化的社会导致版面设计多元化的发展,摆脱陈旧,创造新奇,创造独特的视觉效果,是版面突出创意、崇尚个性的时代新风貌。特别是今天,技术的先进与前景的美好为新的版面设计提供了更加广泛的途径与实现的可能。

正如瑞士著名的设计师 W·温盖特所说的:“今天我们需要的是这样的人,他们通过自己的努力,能够影响版式设计的发展,并且以自己的创造力和智慧使设计能对环境的建立作出贡献。”(何人可等,1997)

让我们借助这技术与艺术完美结合的表现形式,创造我们的时代精神,创造美的视觉传递,因为迎接我们的是“广阔的田野……”(图 1-12~15,彩图 14~19)。

图 1-12
简洁的图形，符号化地传递招贴画的主题。版面幽默含蓄，极富艺术感染力。

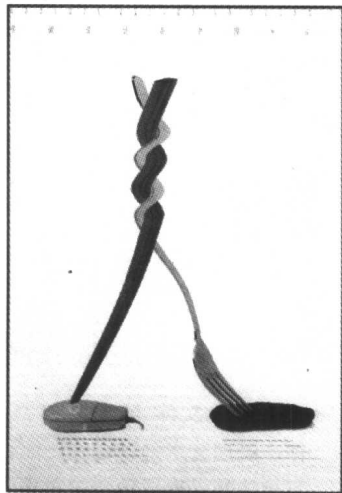

图 1-13
以符号化的图形语言，简洁明晰的结构指向，创意性地传递主题。

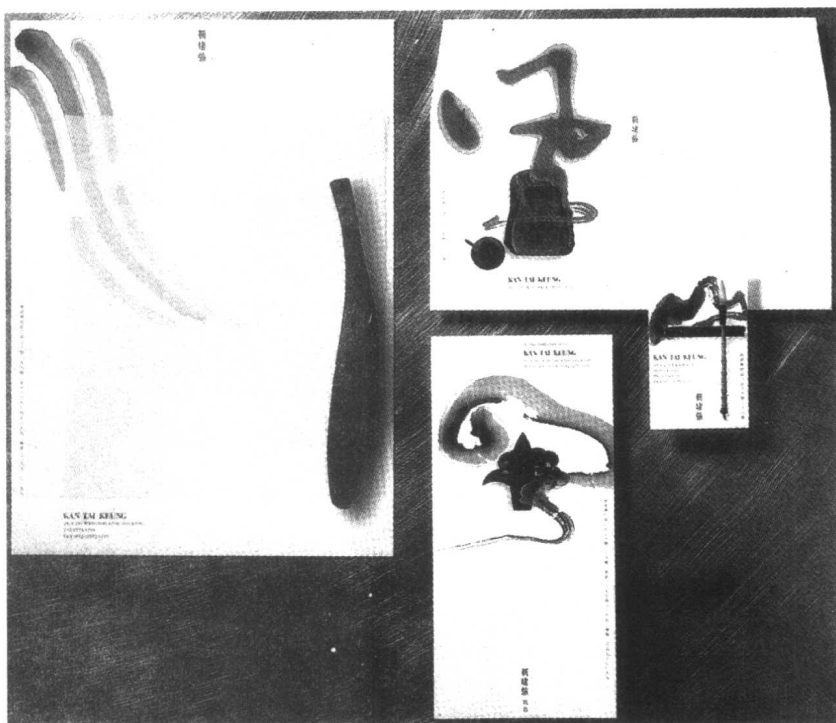

图 1-14 将中国文化的象征——文房四宝，与书法艺术相结合，创造具东方人独特审美韵味的版面。

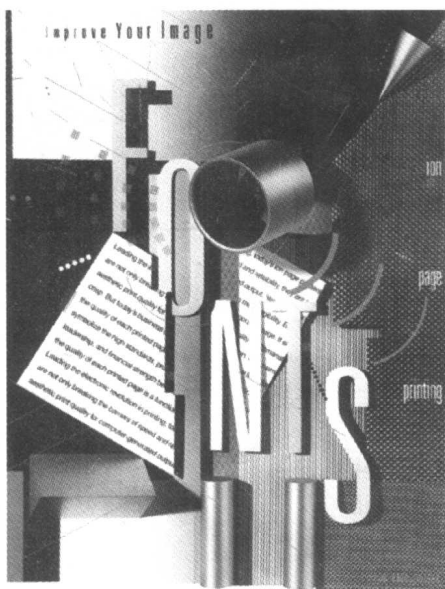

图 1-15 文字与实物的点、线、面、体、肌理艺术地融合在一起，互相作用互相依赖，形成独特的布局。

本章参考文献

- 何人可，邹敏讷编译. 1997. 国外当代平面设计名家名作 2. 长沙：湖南美术出版社，132
- 汉斯·彼得·维尔堡. 余秉楠译. 1997. 发展中的书籍艺术. 北京：人民美术出版社，18
- 梅格斯. 柴常佩译. 1989a. 二十世纪视觉传达设计史. 武汉：湖北美术出版社，1
- 梅格斯. 柴常佩译. 1989b. 二十世纪视觉传达设计史. 武汉：湖北美术出版社，69
- 梅格斯. 柴常佩译. 1989c. 二十世纪视觉传达设计史. 武汉：湖北美术出版社，124

第二章 组版原则

版面设计的任务便是吸引读者视线，增强阅读兴致，帮助读者理解信息。一张大照片，一个大标题固然有震撼的力量，但不一定造就一张好的版面设计。版面设计作为出版物传递信息的媒介，其达意的准确性及艺术表现的多样性，都为人们提供了更多理解时代与认同社会的重要界面。

信息社会的来临，使大量的出版物纷至沓来，目不暇接。读者在翻阅报刊杂志及各类广告时，必然有意无意地对接触到的信息进行筛选，对那些适合他们需要的或对视觉传递清晰，编排有序，整体感强的信息情有独钟，而编排的花里胡哨只能造成读者视觉的误会与厌烦。

版面设计师从某种意义上说也是建筑师，他们为出版物建立基本的版式构架，把各元素有序整体地编排在这构架中，使读者便于阅读又便于理解。报刊、

广告的功能是传播信息，而设计的功能就是帮助读者吸收各类出版物传播的信息。对组版的各元素——字体、照片、插图、图表和空白等的处理必须遵循这样的原则：①越简洁越好。②形式服从功能。

一、主题鲜明 形象突出

眼睛是人获取外界信息最重要的器官，80%的外界信息是通过眼睛获得的，著名的美学家阿恩海姆曾说“我们总是在想要获取某件事物时才真正地去观看这件事物”（鲁道夫·阿恩海姆，1984）。观看从一开始便是有选择的。有时看到但可以不注意它，也不阅读它，但如果意识到它是自己所需了解的内容或令人感兴趣的图形时，马上就会集中注意力关注它。所以，视觉这种积极的探索性

决定版面设计的基本原则，必须是以主题鲜明，形象突出吸引观者的注意。

版面设计是信息传递的载体。因此，设计师往往根据主题内容设计不同的版面，传达不同的内涵，如：表达政治、法律类的主题，以端庄、严谨、稳重的风格传递信息的严肃性；表达文化艺术类的主题，则以活跃、雅致、现代的风格传递信息的浪漫；而对旅游业的赋予梦幻般的情调、餐饮业的给予诱人的特色，这些有的放矢有个性的版面正是满足观看者趣味的需要。版面视觉要素有标题、正文、插图、摄影、线条等，读者正是受到这些视觉形象的大小、位置的对比变化，空间运动，视觉秩序等客观要素的刺激，利用其本身经验、兴趣、审美、需要等主观因素的感觉体验，将版面中的主体从众多的视觉平面中分离判别开来。对人的生理、心理研究还表

明：人对图形的兴趣优于文字，对图形、背景的感知往往使其对图形主题有一定的选择性。因此，在版面设计中，就要加强图形意味的传递，及图形形式感的表达，同时加强图形与背景的差异性，创造易于识别的主题形象，把介绍的主要内容突现出来，让它成为版面中的主要“图形”。也许它是文字的组合，但将其其他要素作为背景，同样可使文字具有图形要素，加强视觉的冲击力。除以主题内容直接作一定力度的刺激外，还可创造一些与主题信息有关的情景描写，通过形象的情感语言，通过视觉而引起心理上的反应，创造信息与人们沟通的条件与环境，用艺术的语言，唤起人们心理上的共鸣，引导人们的思绪在这视觉环境中漫游畅想。

当主题鲜明，形象突出，信息的传递清晰有力时，图形往往能达到最佳的传递效果（图 2-1~4，彩图 20~24）。

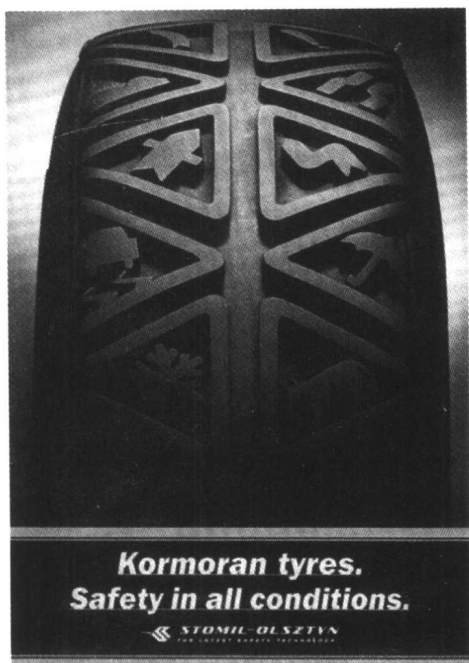

图 2-1 放大的产品形象，精致的轮胎图案迎面扑来，突出产品的优质。

图 2-2 以独特的视角作主题的诉求，整体组织编排，简洁明确。

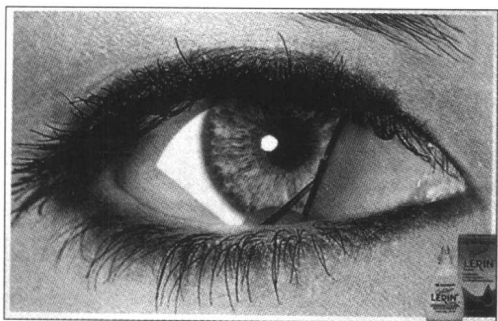

图 2-3 将汽车的刮雨器形象地放置于特写镜头的眼睛中, 唤起人们对产品的功能与效用的感受与想象。

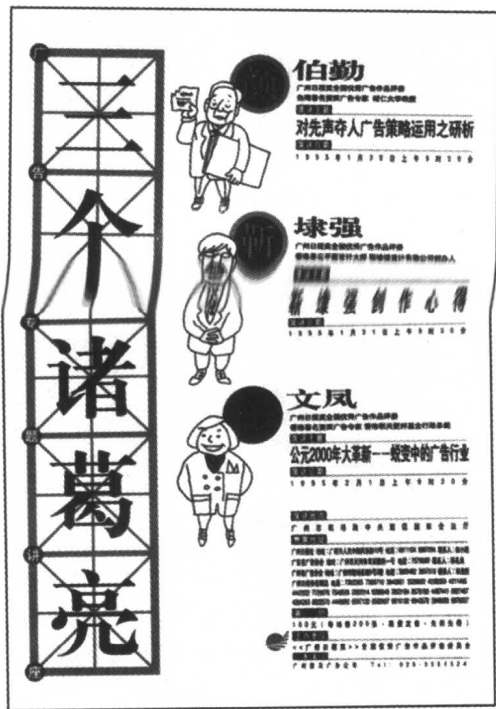

图 2-4 主标题以俗语、书法的形式, 演讲人以漫画的形式, 突出版面独特轻松的书卷气息。

二、便于阅读 形式美观

任何的出版物, 书籍、画报、宣传小册子、广告等都是通过阅读而传递信息的, 为读者提供阅读上的美感和视觉寻找上的方便, 这是版面设计的基础。只是不同的出版类型有不同的阅读方式, 也正因为它们是用不同的方法阅读的, 所以必须用不同的方法设计, 使其内容与形式达到统一, 使阅读与审美达到有机结合。例如文学作品类, 人们需要安下心来静静地细读, 它更需要的是典雅清晰的版面, 在题头、在扉页增加些与内容有关的小插图作装饰, 增添艺术气息, 以有个性的版式设计体现其特有的价值。如报刊类, 人们是消遣性地阅读, 有选择地阅读, 故其设计需富于变化, 属同栏目的文字要短, 标题要醒目, 以便读者能把其内容一小块一小块迅速浏览吸收。而儿童读物类的更讲究编排, 字体大小粗细的变化, 彩色的图片, 活跃的版面都增添了启蒙教育内容的趣味性与娱乐性, 真正成为“儿童的发现”。印刷广告类出版物, 则不是读者乐意去阅读接受的, 需要调动读者阅读的兴趣, 创造积极生动的、让人感到好奇的版面, 诱导读者的视线, 在轻松愉悦的状态中完成其阅读的内容。

版面形式的美观将使内容的传递更具艺术化。摆脱空洞刻板的版面, 按现代人的审美观念, 创造性地运用各种手法调动版面, 活跃版面, 使内部结构间达到整体谐调是设计师的追求 (图 2-5 ~ 7, 彩图 25 ~ 28)。

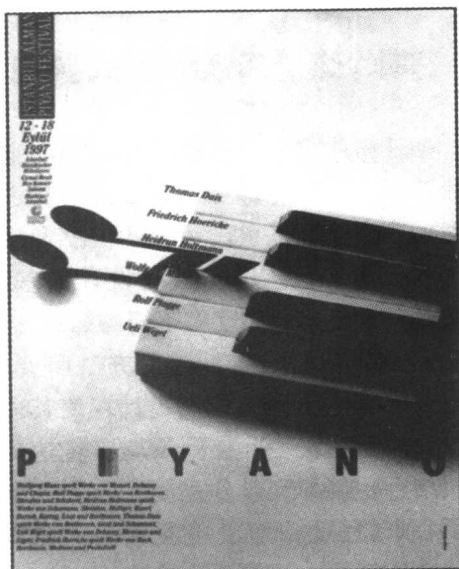

图 2-5 音乐的符号奇妙般地插入琴键，给版面创造了动感，并诱导视线关注版面的文字信息。

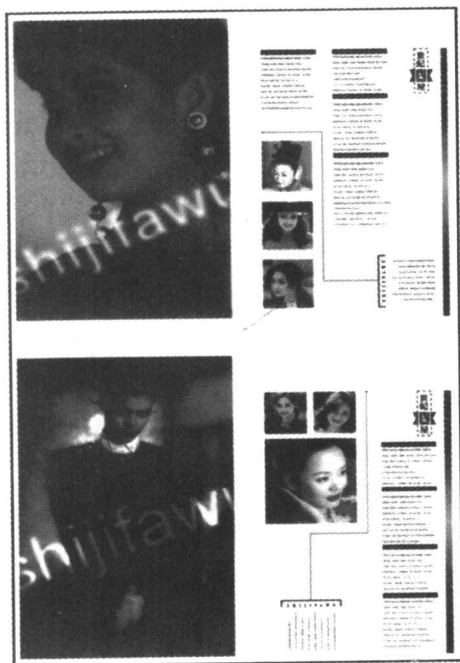

图 2-6 美发美容的招贴画。大图片创造一种神秘感，小图片给人真实亲切，在折线的引导下，版面各类信息变化有序。

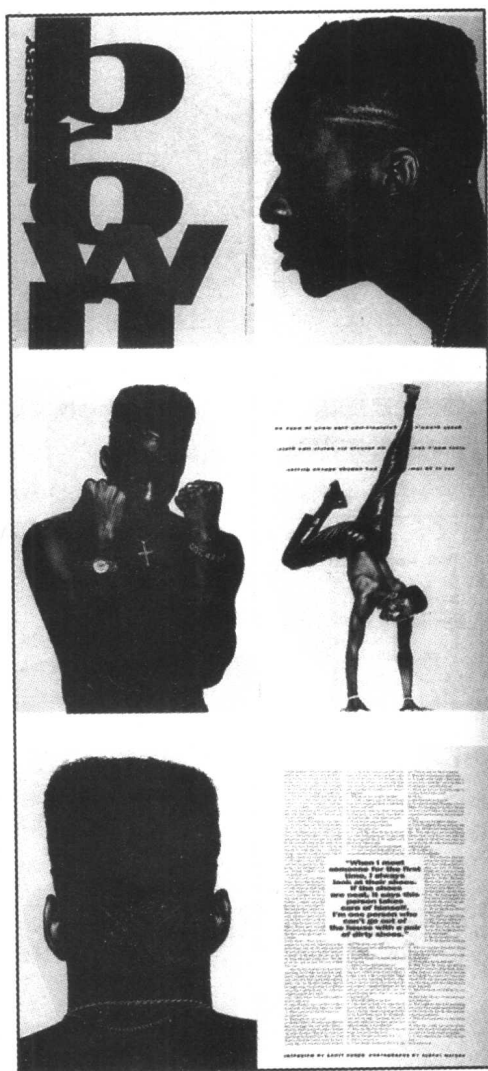

图 2-7 雕塑般的标题与形象创造动与静、强与弱的对比，形成简洁有力的版面效果。