

学习要点 及目标

- (1) 了解版式设计的概念和作用。
- (2) 了解版式设计的基本功能。
- (3) 掌握版式设计的原则。
- (4) 熟悉版式设计的基本执行程序。

本章 导读

版式设计遍及人们生活的每一个角落,不管我们愿意不愿意,这门学科都在为人们生活的便利提供服务。从专业角度而言,版式设计是通往更加深入的专业学习的必经道路之一,通过这条途径之后,我们会发现,由版式设计所带来的设计世界是如此绚烂多彩,可以说,版式设计是现代设计的重要组成部分,是视觉传达的重要手段,也是平面设计中的重要环节。

第一节 版式设计的概念

一、什么是版式设计

在进行版式设计之前,通常需要收集大量素材。如何对这些素材进行有效筛选和运用,并在有限空间中进行有目的且美观的编排组合,这就是版式设计的前期工作。

要知道什么是版式设计,需要先了解“版面”的概念。从狭义而言,版面通常指书籍、杂志、报纸等的整个页面,如图 1-1 所示的商业书籍册页,由此而言,版式则是指书籍、杂志、报纸等的版面格式;从广义而言,版面则指所有需要设计的空间,例如中央美术学院设计学院毕业展

览的前言设计在美院大楼本身的灰色砖墙上,如图 1-2 所示。

图1-1 澳大利亚RE Sydney的书籍册页

(来源:视觉同盟, <http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201604060003>)

图1-2 中央美术学院设计学院毕业展览的前言设计

版式设计也可以称为编排设计,它需要对版面中所需要的各种构成元素——文字、图形、图像等在形式上进行有机的排列组合,达到信息传递的基本目的,并在信息传递的过程中形成直观动人、主次分明、可读性强的优美阅读空间,促成阅读者美好的视觉与心理体验。优秀的版式设计甚至能在版面中展示出自己新颖的创意和独特的个性,强化表现形式与主诉内容之间的互动关系,并传达出设计者的艺术追求与文化理念,形成一种具有个人风格和艺术特色的艺术表达方式。

二、版式设计的范畴

版面构成伴随着时代的进步、现代科学技术与经济的飞速发展而兴起并不断发展,它与人们的生活变化密切相关,展现了时代精神面貌、审美风向、文化传统的变迁。版式设计的范畴很广,主要分布在两大领域——传统纸媒领域与现代虚拟页面领域及相关电子视频领域。

传统纸媒领域的版式设计表现在以下方面。

- (1) 出版物版面设计: 如报纸版面、杂志版面、书籍版面,如图 1-3 所示。
- (2) 广告版面设计: 如报纸广告、杂志广告、灯箱广告、路牌广告等,如图 1-4 所示。

图1-3 报纸版式设计

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/1014999395>)

图1-4 路牌广告中的版式设计

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/1282679654>)

(3) 促销道具设计：如包装、POP广告、产品目录等,如图 1-5 和图 1-6 所示。

图1-5 酷乐仕维生素包装中的版式设计

(来源: 古田路 9 号, https://www.gtn9.com/work_show.aspx?ID=879A30A0155F4072)

图1-6 澳大利亚五金工具包装中的版式设计

(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/2237313219>)

(4) 产品形象应用识别设计：如名片、年报、画册等如图 1-7 和图 1-8 所示。

图1-7 名片版式设计

(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/1549995440>)

图1-8 唐墨广告三折页版式设计

(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/1686027651>)

现代虚拟页面领域及相关电子视频领域则包括网站页面、手机交互页面、电视电影交互页面等。以上这两大类领域为人们表现思想和观念提供了无比广阔的空间。

三、版式设计涉及的行业

版式设计涉及的行业与工作岗位众多,如广告公司的设计师、杂志社美术编辑、插画师、产品企业的设计师、网络公司的美工及设计师等。

四、版式的视觉设计要素

为了传递信息,版式设计需要通过一些构成要素进行表达,其最基本的 3 个设计要素分别为文字、图形图像、色彩。

版面中的主题和内容主要通过文字传达,例如标题、正文、题注等,如图 1-9 所示;而图形图像则给版面创造最为突出的视觉冲击力,它能在第一时间捕获阅读者的视线,并在版面中对文字起到辅助的作用,帮助阅读者理解版面信息,使版面变得更加真实和立体。版面设计中的图像如图 1-10 所示。

图1-9 版面设计中的文字

(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/1576617348>)

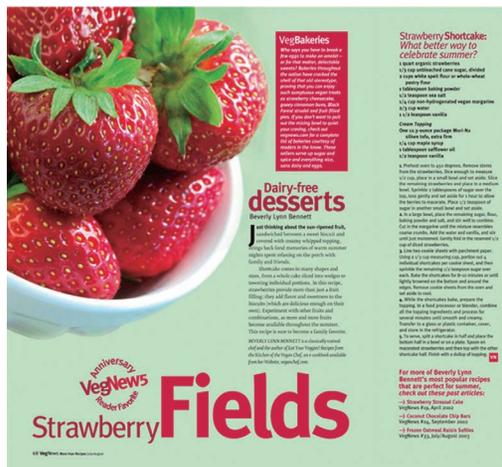

图1-10 版面设计中的图像

(来源: Nicepsd, <https://www.nicepsd.com/works/114223/>)

色彩在版面设计中起到奠定基调的作用,它确立版面氛围,对人们的心理影响更加直接,更加感性。在现代商业设计中,色彩的使用已经成为一种策略和一门系统的科学。

五、版式设计的基本目的

版式设计的最初目的在于为信息发布者传递信息,使版面具有清晰的条理性,信息主题得以突出,达到最佳的传递效果。

但是,版式设计并不是一成不变的文字和图形的排列与组合,它并非纯粹的技术编排工作,也没有固定的程式,它在作为信息传递媒介的同时也需要让读者在版面的阅读与欣赏过程中产生共鸣与认同,用设计师本身的设计涵养与水准打动读者,使其形成精神上的愉悦,满足其更高层次的审美需求,从而进一步使信息在读者头脑中得到强化,产生更为恒久的印象。

值得一提的是,现代社会中的信息爆炸、人们生活节奏的加快以及新的视觉习惯的形成与改变,要求设计师们在实际的工作过程中切实考虑信息传递情况,改变以往的设计思路,实现版式设计的基本目的。

第二节 版式设计的功能

一、引起读者注意

作为信息发布和传递的手段,版式设计首先应该具备的一个功能就是要有效地提高版面注意值,引起读者的注意。信息社会中各种信息呈爆炸之势,要在各种信息中抢得先机赢得读者青睐,就需要在版式上做足功夫,也许是通过生动的图片(见图 1-11),也许是通过鲜艳的色彩,也许是通过独具匠心的画面编排形式(见图 1-12),只要能引起读者注意,就是迈向信息传递成功的第一步。

图1-11 农夫山泉包装版式中生动的图
(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/1293500916>)

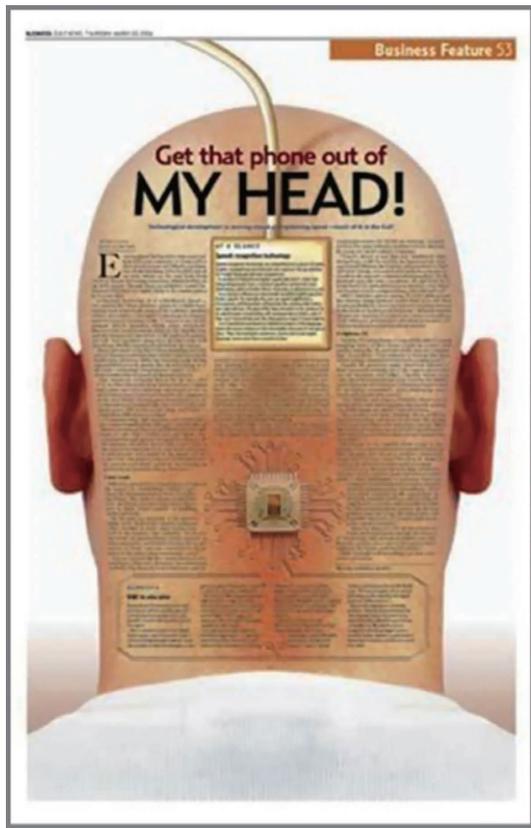

图1-12 报纸版面中独特的编排
(来源: 黑光网, http://www.heiguang.com/digital/smcy/20100520/45343_6.html)

二、有利于信息的有效传达

人们常常看见一些印刷品乍看似乎光鲜亮丽,当深入阅读时却感觉阅读困难,例如图片与文字匹配不当,或者字体的选择不得体,或者版面主要信息与次要信息关系紊乱,或者文字的行距过于密集等,这些问题都会使读者失去进一步了解信息的兴趣,导致信息传递中断。因此,设计者不能被花里胡哨的东西所迷惑,不能仅追求表面的视觉冲击力,还应该注意信息传递的内在章法和技巧,认真推敲有效传达各种信息的方法。

三、强化传达效果的持久留存

信息得到传递之后,信息传递的工作并没有完成。对信息设计者而言,更高的要求是让传递出去的信息能在读者的脑海里经久萦绕,产生持久留存的效果。这就要求设计师针对目标观众的品位需求,了解内容,提出概念,弄清楚观众的接受方式,并提高自己的设计水准与修养,使作品形成美感,引发观者共鸣。

例如,图 1-13 所示的宣传海报中的图形轻快活跃,产生光感十足的视觉效果,往往能吸引观者的视线;图 1-14 所示宣传折页特别的折叠方式能令观者产生深刻的印象。

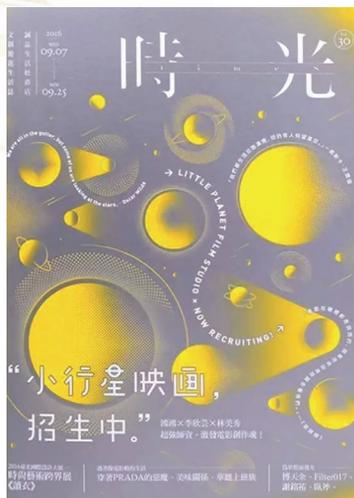

图1-13 宣传海报中的图形产生活跃的气氛

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/1705675187>)

图1-14 宣传折页中别致的折叠效果

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/2315315025>)

第三节 版式设计的原则

被观者一眼看中并念念不忘的版式设计一定是好的设计,这些设计通常具有以下特点。

一、主题鲜明突出

主题是版面要传递的主要信息,在视觉上要能够形成重点,甚至是焦点,它需要具备清晰的条理性、最佳的形式感和最佳的诉求效果。人的视线接触版面时,常常是迅速从左上角移动到左下角,再通过版面中心部分移动到右上角、右下角,最后回到画面中心略偏上的位置。

一般而言,在版式设计中,需要传达的主信息要与画面视觉中心的位置相契合,如美国设计师 Tsongtze 为《狼图腾》设计的封面,如图 1-15 所示。在一些后现代的版式设计中,也有主信息故意偏离画面视觉中心的情况,但在这种情况下往往采取打破整体感的方式,以非常规的排列方式来引起读者的关注,从而也形成另一种意义上的“焦点”,使主题得以突出,例如 Hesign 设计机构的封面设计作品,如图 1-16 所示。

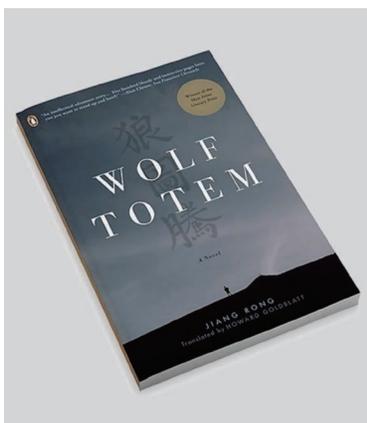

图1-15 美国设计师Tsongtze的书籍封面设计

(来源: Nicepsd, <https://www.nicepsd.com/works/112286/>)

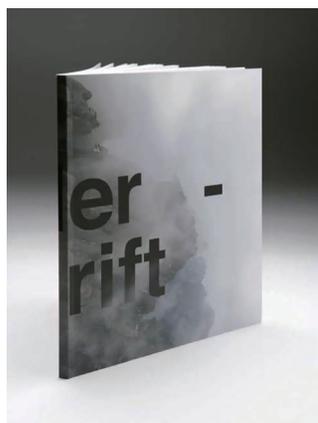

图1-16 Hesign设计机构的封面设计

(来源: Nicepsd, <https://www.nicepsd.com/works/117675/>)

二、形式与内容统一

康定斯基在《论艺术的精神》中写道：“形式是内容的外部表现。”这句话意味着形式不能脱离内容而存在。虽然康定斯基此言并非针对版式设计而言，但它仍然适用于此领域。视觉设计作品中的“内容”是指要表现的主题与信息，而“形式”则是指视觉表现，在版式设计中，形式表现为文字的排列、色彩的配置、图形图像的选用等。设计中形式的表现需要服从主题内容的表达，应当是有意义的形式，不能脱离内容而存在，否则会陷入无目的的、空洞的形式游戏之中。

主题内容的表达也需要借助形式来阐释和表现，缺乏艺术表达的内容会显得单调和刻板。只有形式与内容有机地结合在一起，信息的传递才会更加顺畅。如图 1-17 所示，原研哉为无印良品所设计的宣传广告，形式简洁，质朴雅致，与无印良品品牌本身不强调所谓的流行感或个性，提倡简约、自然、富有质感的 MUJI 式现代生活哲学相契合。

图 1-17 原研哉为无印良品设计的宣传广告

(来源：搜狐网，https://www.sohu.com/a/566815203_121124372)

三、版面强调整体感

版面强调整体感，就是通过某种统一的手法，例如采用统一的色彩，或统一的图文构成形式等，使版面形成一个有机的整体。在版面中允许有局部的节奏变化，但是局部变化需要在整体的基调下进行。

强调整体感通常有以下一些方法。

- (1) 明确版面中的视觉结构方向，例如垂直方向、水平方向、倾斜方向等。
- (2) 图文的编排过程中注重条理性和内在逻辑性，适当的时候可以引入网格进行设计。
- (3) 在设计中要整体考虑，封面、内页、折页要秉承统一风格。

在版式设计中，整体关系的重要性要远远大于局部关系，只有版面中的各种视觉要素之间形成适当的联系，版面中才会形成所谓的整体感。在图 1-18 中，版面的色彩、图形等要素之间就具备良好的整体关系。只有强化版面各种编排要素在版面中的结构以及色彩上的关联性，版面才会具有秩序美与条理美。

图1-18 整体视觉良好的版面

(来源: 联商论坛, <http://www.linkshop.com/club/archives/2006/297770.shtml>)

四、技术与艺术的统一

技术的发展在版式设计的历史中起到了举足轻重的作用,曾经多次对版式设计的发展产生转折性的改变。从一开始的手工绘制、中国唐代的雕版印刷等手法开始,到后来14世纪欧洲约翰内斯·古登堡的金属活字印刷拼合木刻插画印刷出版书籍,从19世纪的新艺术运动中诸多艺术家的手绘海报,到如今的融合计算机技术与综合手法设计出来的海报,技术的发展给版式设计注入了新鲜的血液,使之萌发出新生的绿芽并葳蕤生长。

在当今,随着照相排版机、计算机设备的广泛应用,版式设计成为极富创造力的领域。在计算机中,设计师可以用图文编排软件自由地选择字体,并根据需要对文字编排做任意改变:放大、缩小、加宽、变窄、倾斜、扭曲、变形、密集、稀疏,这些都可以成为设计师们信手拈来的手法;照相术的发展和众多图形图像处理软件的开发,使得设计师可以随心拍摄任何自己需要的素材,并借用软件处理成奇幻斑斓、玄妙无比的设计作品;印刷工艺的进步与印刷材料媒介的发展,使得设计师在印前、印中和印后可以对版面材质与效果进行操控,实现更为自我与独创的效果。

版式设计中的技术不仅仅是指硬件上的技术,还指对阅读过程中视觉规律的科学性研究。比如研究读者阅读时视线流动的客观规律,可以使设计师思考版面中的统筹布局;研究读者的年龄阶段,可以使设计师思考版面中文字的字体、字距、行距的确定。

硬件技术的发展带给设计师很多的制作便利,对视觉技术的研究也使设计向着科学的方向靠拢,但仅仅只有这两项技术的版式设计还远远不够。没有结合艺术的版式设计不是成功的版式设计。这里的艺术,既指艺术的形式,也指艺术的内容。对于艺术的形式,设计师可以从包豪斯、荷兰风格派、俄国构成主义、立体派等艺术流派中吸取他们的精华,将这些艺术的形式运用到版式设计之中。

艺术的内容则是指版式中所包含的极为丰富的文化内涵。在日本设计大师杉浦康平设计的《造型的诞生》封面中,选择了佛光、日、月、天、祥云、山脉这些图像元素,营造出一种深邃神秘的悠远意境,如图1-19所示。设计者将视觉元素转化为与读者共有的情感体验,从而打动了读者,使其产生阅读的欲望。这就是版式设计中艺术的无形力量,是版式设计中艺术意味所酿造的艺术情感触动了人们的心灵。

杉浦康平的另一本书《亚洲的书籍、文字与设计》的封面在光影虚空的变换中,呈现出不同民族的文字、符号,也带给人一种无以言表的美感,如图 1-20 所示。

图1-19 《造型的诞生》封面设计

(来源: 搜狐网, <http://mt.sohu.com/20170330/n485698288.shtml>)

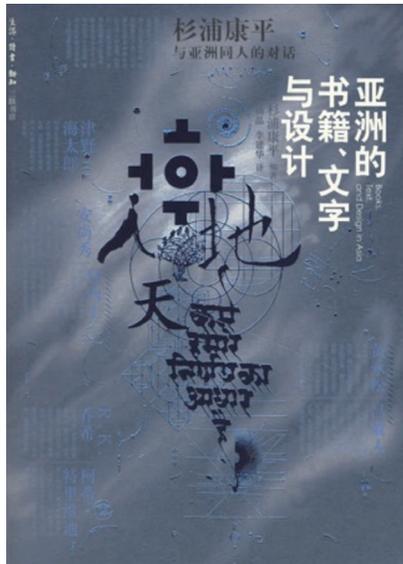

图1-20 《亚洲的书籍、文字与设计》封面设计

(来源: 搜狐网, https://m.sohu.com/a/146594989_657084/)

第四节 版式设计的基本步骤

一、思考的方式——怎样让版式设计达到目的

影响版式设计的因素很多,归纳起来可以分为两个方面:样式的选择与版面的确立。

样式即为文字、图片的外观,它涉及版式的视觉度、图版率、文字跳跃率、图片跳跃率、版面空白率、文字排列类型等。当确定好适当的样式后,接下来就需要排列和调整这些样式的位置关系。样式按什么样的关系排列,我们称为确立版面,包括在版面中如何区分主副题,如何使相关内容群化组合,如何确立版面整体视觉流向,如何控制版心与页边,如何形成版面节奏感。

样式的选择与版面的确立需要综合在一起考虑,需要从宏观上观察和思考,在把握宏观的基础上再去考虑一些微观细致的东西。例如同是润肤水广告,卡尼尔和资生堂的红色蜜露在版式上就大相径庭。设计师首先需要考虑版式设计要达到什么样的效果。

卡尼尔是大众平价护肤品牌,价格亲民,在版式的设计上就相对比较亲切活泼,因此在字体选择上可以活泼一些,出现变体,并呈现一定的跳跃度,画面整体视觉度非常饱满,图版率比较高。而资生堂红色蜜露是一款具有悠久历史的润肤水,品质高,价格昂贵,在版式设计中需要凸显其“百年经典”的地位,因此画面简洁干净,呈中心对称,有一定的空白率;在文字上选用古典严谨的宋体字,追求经典感,在色彩的选择上则用了比较高贵的红色,有渐变色,非常有层次感。总之,在明确产品定位和传达对象后,要形成相应的思考定位。

二、版式设计的步骤

(一) 明确主题需要传达的信息

接到设计任务,首先需要明确是什么类型的版式设计,是书籍、折页、广告还是网页?这项任务需要传递出什么样的信息?主题和副题分别是什么?信息的目标受众是哪类人群?

(二) 收集文字、图形图像素材

根据主题信息尽可能多地收集图形图像素材、文字素材,为勾画小草稿做准备。

(三) 绘制草稿,确定整体布局和风格

勾画小草稿的过程,实际是设计者思索的过程,在这个过程中,可以采用“头脑风暴”法,在不假思索的状态下“疯狂”勾画若干不同样式的设计稿,让思维尽可能自由地发挥,如图 1-21 所示。随后,在这些潦草凌乱的小草稿中,甄选出一些比较好的方案进行下一步深化。

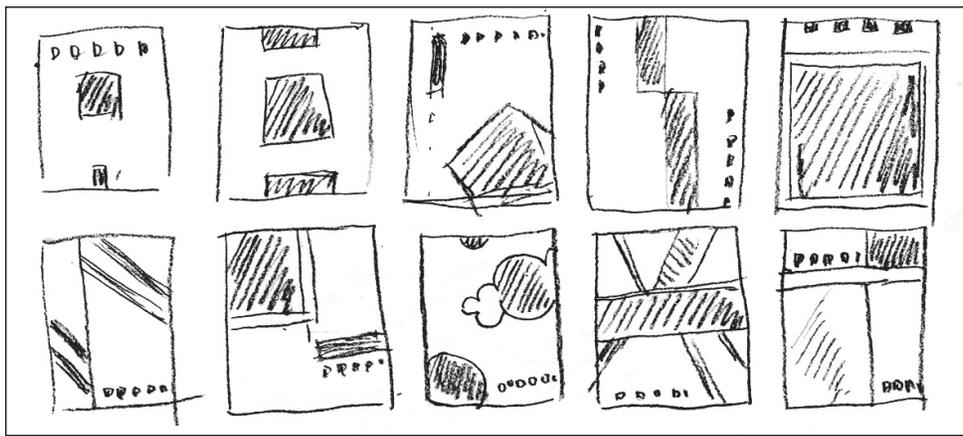

图1-21 小草稿描绘阶段

(四) 设计正稿,并不断调整和完善

通过计算机进入正稿设计阶段,认真地进行图片、文字、色彩的排列与配置,注意尺寸的设定要精确,做好出血设置,在字体大小的选择上需要考虑计算机的显示效果与实际大小之间的差异性,图片的格式一般选用 CMYK 的 TIFF 格式。

(五) 打样、勘误、修正

由计算机稿打印出来的样张通常称为打样。打样和最终的成品应该完全一致,设计师应该在打样上细心检查勘误,检查是否出现信息遗漏、文字错误等问题,这是在上印刷机大量印刷之前的重要程序,发现问题后应立即弥补不足并修正错误,以避免造成经济损失,减少设计遗憾。

三、版式设计的常用软件

可以用于版式设计的软件很多,最为常用的有 InDesign、CorelDRAW 和方正飞腾。

(一) InDesign

InDesign 软件是一个定位于专业排版领域的设计软件,针对艺术排版,由 Adobe 公司于 1999 年 9 月

1 日发布。它可以实现高度的扩展性,能提供图像设计师、产品包装师和印前专家多种实用的功能。InDesign 内含数百个提升到一个新层次的技术,涵盖创意、精度、可控制性等当今的诸多排版软件所不具备的特性。

此外, InDesign 和 Photoshop 的关系非常密切。在接口设计上 InDesign 几乎和 Photoshop 完全相同,原来惯用 Photoshop 的设计师只要经过简单的培训,了解当中的差异和特性,就可以轻易上手进行版式设计。

（二）CorelDRAW

CorelDRAW 是一款由世界顶尖软件公司之一——加拿大 Corel 公司开发的图形图像软件,它广泛地应用于标志设计、模型绘制、插图绘制、排版及分色输出等诸多领域。相对于 InDesign 而言, CorelDRAW 拥有功能强大的矢量绘画工具,在图形处理功能上要略胜一筹。

（三）方正飞腾

方正飞腾是由北大方正集团自主开发生产的著名桌面排版软件,在中文文字处理上具有其他软件无法比拟的优势,同时具有处理图形、图像的强大能力。它整合了全新的表格、GBK 字库、排版格式、对话框模板、插件机制等功能,能保证彩色版面设计的高品质和高效率。

方正飞腾还提供了丰富的画图工具,包括 10 余种线型,同时圆角矩形之圆角弧度可任意改变,还提供 100 种花边、273 种底纹和 10 余种颜色渐变方式。通过花边、底纹和渐变功能,用户可以画各种图案,甚至可以形成立体的效果。这些强大功能为报纸、商业杂志等彩色出版物提供了很多便利,又符合中国人的习惯。

方正飞腾易学好用,编排效果丰富,功能强大。它拥有丰富的字体、漂亮的彩色大样、所见即所得的交互界面,可保证印刷效果的准确性,从而降低了整个出版过程的成本。方正飞腾专供报社、杂志社等具有连贯性、系统性的大型服务对象。

第五节 版式设计的发展特点

版式设计的发展有着自己的脉络,它随着时代的变迁拥有着不同的时代烙印,在当代设计文化出现全球化、趋同化倾向的背景下,版式设计出现了一些共同的发展特点,它在传递信息的同时,也在传递新的思想和理念,追求新颖独特的个性表现,其具体发展特点主要表现为以下几个方面。

一、强调创意

在版式设计中,创意主要从形式与内容两个方面表现出来。从形式上而言,通过文字与图形化的编排所制造的幽默、风趣、神秘等独特风格,或者新的印刷技术,都可以带给人新颖的感觉,如图 1-22 所示,版面中的字体犹如立体剪纸一样,洁白的颜色与深灰的底色互相映衬呈现一种视觉上的纯粹与高贵;从内容上而言,对主题采取象征、明喻、暗喻等方式进行思想创意,会让人发出会心的一笑。

最为成功的当然是把形式与内容结合在一起,并表现出思维的光芒,这样呈现的创意会给版面注入更深的内涵与情趣,使版式设计进入一个更新、更高的境界,产生更持久的生命力。图 1-23 所示为 STIHL 斯蒂尔电动工具版式设计,堆积重叠的文字编排与吹风机的巧妙结合,使产品特点传递精准,让人觉得趣味十足,过目不忘。

图1-22 版面中文字的创意表现

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/422446446>)

图1-23 STIHL斯蒂尔电动工具版式设计

(来源:花瓣网, <https://huaban.com/pins/1169133562>)

二、营造个性风格

设计师的最高追求是能形成独具特色的个人风格,在版式设计中,他们常常追求新颖独特的个性表现,用极富个性的设计理念贯穿于自己的设计作品中,创造具有个人特色的视觉效果和个人风格来吸引读者,引起共鸣。追求个性、摆脱陈旧与平庸是当今设计界在艺术风格上的流行趋势。

图 1-24 所示为波兰设计师 Elzjeta Chojna 的封面设计,这些封面色调复古,采用拼贴形式,呈现出一种波普与复古的意味。

图1-24 波兰设计师Elzjeta Chojna的封面设计

(来源:叶信设计门户网站, <http://www.iebyte.com/view-8485.html>)

三、计算机特技的运用

计算机在设计中的广泛应用以及设计软件的不断更新换代,给版式设计带来了实现创意的无限潜能和高能效。数码媒体和多种材料组合的崭新手法,创造出斑斓多彩的设计效果。

计算机软件中对图像的处理、合成、滤镜特殊技巧的使用,新字体不断地被开发,这一切使得版面设计不再是一个单一的发展途径,而是形成了多种视觉可能,这也成为当今版式设计的又一发展趋势,如图 1-25 所示。

(a)

(来源: 花瓣网, <https://huaban.com/pins/4004326769>)

(b)

(来源: 搜狐网, https://www.sohu.com/a/202161332_678605)

图1-25 版式设计中运用计算机处理出的特殊画面效果

在观察到版式设计发展趋势的同时,出于对人类设计艺术文化价值的思考,我们需要认真对待并研究东西方不同的版式设计特点,逐步形成自己国家和民族的设计风格。

古典诗词《蝶恋花》版式设计

设计任务及要求如下。

用欧阳修的词《蝶恋花》做主题,在 A4 的版面中进行版式设计,要用到《蝶恋花》诗词中的所有文字,文字形式、图形图像不限,形成一定的版面节奏感和意境。

蝶恋花

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。
雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

该设计实训的榜样作品如图 1-26 所示。

(a) 设计者: 柳娜

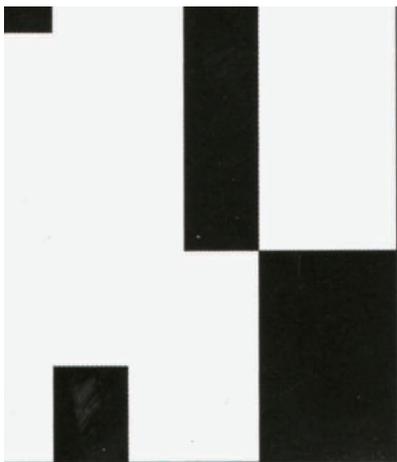
(b) 设计者: 赵凯

图1-26 古典诗词《蝶恋花》版式设计作品

实训知识
拓展

平面构成的版式设计

通过所学的平面构成知识,根据画面进行拼贴,将其中的某些元素用图片或文字替代,也可以得到不错的版式效果,如图 1-27 所示。

(a) 单纯形态的构成

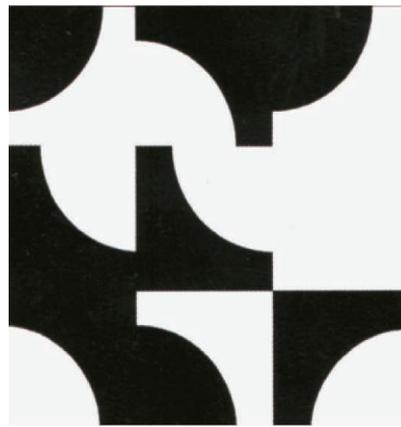
(b) 图片与文字形成强弱不同的明度对比

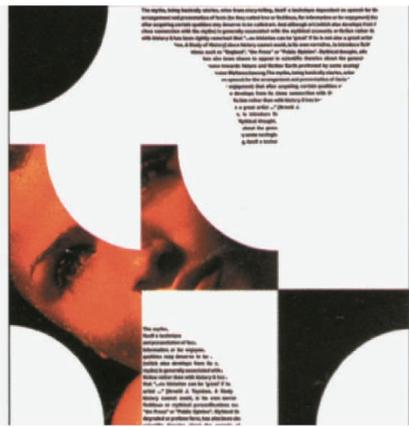
(c) 变换了图片和色彩,版面更活跃

(d) 二次元自由式分割构成

(e) 骨骼与基本形的构成作业

(f) 这种切割使图片看起来更具象征意义

图1-27 版式设计

(设计者: 王同旭)

思考题

1. 版式设计有哪些功能?
2. 在版式设计中如何让版面更加有整体感?
3. 版式设计的 3 个最基本要素是什么?
4. 概述版式设计的基本步骤?

学习要点 及目标

- (1) 了解版式设计的历史与发展。
- (2) 了解当代版式设计的现状。
- (3) 了解版式设计的发展趋势。

本章 导读

版式设计是人与社会的意识承载体,它与一个时代的政治、经济、文化密切相关,它如实并确切地记录着一个时期的文化片段和观念意识。通过一个个或简陋或精美的版面,我们得以窥见创作者与读者的思想以及时代的风貌。

版式设计的发展是一个漫长的过程。早期人类沟通与传播信息的途径有限,随着时代的进步,使得用手稿记载思想与历史成为可能,印刷技术的发展更是加快了信息的传播速度,拓宽了信息的传播渠道。如今计算机图形设计、互联网与虚拟现实等新技术为版式设计提出了新的可能性与发展方向,设计师可以在更宽广的媒体上运用各种工具传播信息,并且这种沟通已经超越了空间的限制。

第一节 版式设计的溯源

一、中国古代的文字排版设计

中国古代的文字排版设计是中国传统文化的记录和产品,不论其形成与发展还是其内涵,无不随着时代的需求、文化的变迁而变化,而贯穿其中不变的则是中华民族传承不息的人文价值观。

从殷商时期甲骨文的出现一直到明清线装书的普及,漫长的发展史中,有两种传统版式对现

代的版式设计产生了重要而深远的影响。

(一) 甲骨文版式

1899年河南安阳殷墟发现的甲骨文是人类现今发现的最早的文字形式,这些文字被刀刻在较硬的龟甲兽骨上,又被称为“卜辞”,内容基本上都是商王朝统治者的占卜记录。在刻写卜辞时,人们从上而下顺序刻出,这种刻法既可秉承“天”的旨意,又可连续刻出形成竖写直行的版式。加之中国古代崇尚以右为上,以左为下。从上到下,自然也就先右后左了。这便形成了甲骨文独一无二的书写版式排列,如图2-1所示。它是汉字方块化最初构形,同时也为历代汉字书写版式提供了最基本的版面范例。

随着经济的发展,青铜冶炼技术的提高,商周以后,出现了金文版式与石鼓文版式。两者都是对甲骨文版式的传承与丰富。

(二) 简策版式与帛书版式

简策始于周代,人们用丝绳把竹子等材料加工后形成的细长简片连接起来,编简成册,这是中国最早的书籍形式。简策书仍沿袭甲骨文、金文的竖写直行、由右而左的版式。两根简片之间形成了自然隔线,也为行与行之间的界线,如图2-2所示。

帛书(图2-3)沿用了简策书的版式规律,把简策书中两根简所形成的自然隔线运用在帛书上,出现了朱砂或墨画的行格。同时由于“天人合一”思想的成熟,上下直行的观念进一步发展,不但有了行格,而且使天头、地脚的观念更加明确。

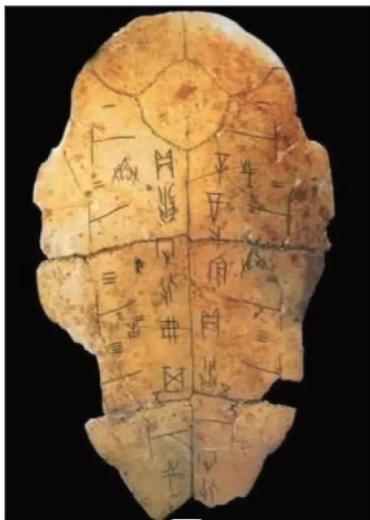

图2-1 商代甲骨文

(来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1747655583263360344&wfr=spider&for=pc>)

图2-2 简策版式

(来源: https://www.sohu.com/na/471250942_121106994)

图2-3 帛书版式

(来源: <https://www.163.com/dy/article/DSSNMMAC0529M10V.html>)

帛书出现后又相继出现了卷轴装书、旋风装书、经折装书、蝴蝶装书、包背装书和线装书。自明代起,中国的文人喜好在书籍的天头地脚间书写心得,加注批语。故而线装书包括文人山水画的形式大多具有版心小,天头、地脚大的特点,尤其是天头之大更是如此。图2-4和图2-5所示即为古代中国线装书内页版式图和线装书结构图。

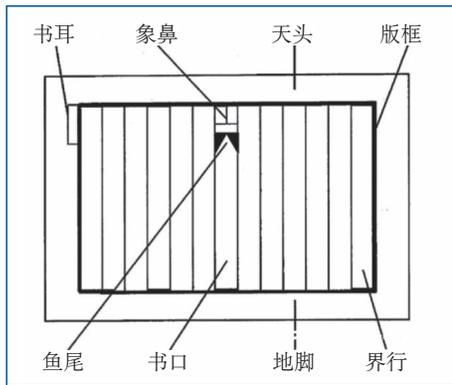

图2-4 线装书内页版式

(来源: <https://gushu.net.cn/index.php/cms/show-58.html>)

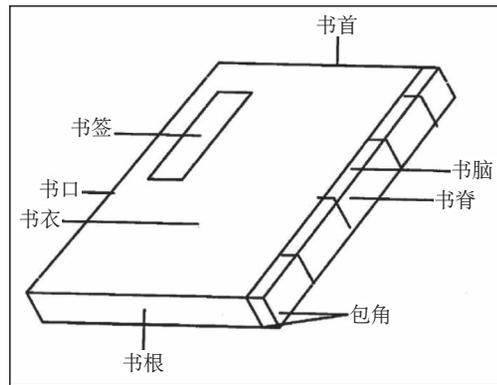

图2-5 线装书结构

(来源: <https://gushu.net.cn/index.php/cms/show-58.html>)

真正的版式编排开始是与印刷相联系的。北宋毕昇发明了世界上最早的活字印刷技术,也称为胶泥活字。现存中国最早的印刷品是公元 868 年唐代的《金刚经》,它几乎具备版面编排的所有要素。插图在《金刚经》中已经出现了,内容一般为佛经故事中的人物与重要场面。如图 2-6 所示,插图的形式在手卷上为横排,单页中上图下文,行制规范,很少例外。

图2-6 唐代《金刚经》内页版式

(来源: https://www.sohu.com/a/452800750_120065771)

宋代以后,印刷技术迅速发展,除佛经外,农、林、医学方面有大量的出版物出现。如《本草图》中采用了木刻作为药材的说明图,图文相辅。如图 2-7 所示,这一时期的版式特点表现为:文字的编排通常没有标点符号,通过文字的大小、顶格与缩进、阴阳强调来标明段落,划分层次,图文交互的穿插十分普遍。

现存最早的印刷广告是北宋时期的“济南刘家功夫针铺”的广告铜板,如图 2-8 所示。其构图严谨庄重,主次分明,图文并茂,中间的“玉兔捣药”商标和店址与内文、广告语融为一体,既是传单、包装纸,又是招贴,是一幅相当完整的古代平面设计作品,可以说版式编排是在我国最早得到完善的。

图2-7 宋代《本草图》内页版式

(来源: <http://www.qudiandi.com/auction/item/aid/6549.html>)

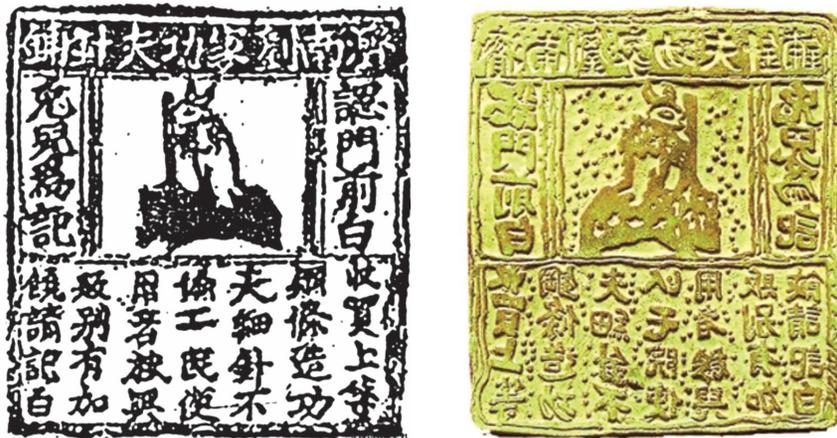

图2-8 北宋刘家功夫针铺广告铜板

(来源: 北方日报, http://szb.northnews.cn/bfxb/html/2022-04/26/content_35991_179253.htm)

二、西方早期的版式设计

(一) 古典时期

1. 古埃及壁画与纸草书中的版式设计

距今 5000 多年前,古埃及出现了以图形为核心的象形文字,这种意为“神的语言”的文字完全是象形图画式的。它与中文完全以文字为中心的书写编排不同,埃及人记录他们思想的方式一开始便是图像与文字并存。

古埃及的壁画和纸草文书可以称得上版面设计的杰作,如图 2-9 所示,“神的文字”可以横排也可以竖排,文字本身又有强烈的图画倾向,版面编排上非常自由化,主题突出,文图交相辉映,十分精美,整体呈现高度装饰化的效果。

图2-9 古埃及壁画

(来源: 搜狐网, <http://mt.sohu.com/20160617/n454998341.shtml>)

2. 古罗马时期

欧洲文明起源于希腊地区克里特岛上发展起来的米诺亚文明。从那以后,古希腊人在米诺亚象形文字的基础上发展了拼音字母体系,从根本上改变了人们传播与沟通的方式,也产生了独立的、西方式的版面安排方式。

古罗马人直接照搬了古希腊人的文明,并创立了标准化的拉丁文字,每一个字母被独立地设计,字母上开始出现装饰线,形成了饰线体。版面由一个个罗马饰线体字母连续排列而成,整体效果典雅、庄严、规范。由于当时书写材料比较昂贵,使得版面中字体排列相对比较紧密。手抄本中,常常使用的手书体“拉斯提克方体”也呈现这一特点,字体紧密,节省空间,并且书写速度较快,便于日常使用。

3. 中世纪抄本时代

中世纪时期,在文化史上被称为“黑暗时期”,但中世纪却是一个手工艺术辉煌的时代,手抄本的圣经和其他的福音著作成为版面设计集大成之作。这些倾注了教士毕生精力的精美的手抄本装饰华贵,风格瑰丽。羊皮是中世纪的手抄本最惯常使用的材料,它可以两面书写,并折叠缝线装订,书籍整体的版面布局也由长卷式变成了长方形的书页,字体、插图与装饰都随之产生了很大的变化。

公元5世纪左右,凯尔特人的手抄书籍装饰风格浓烈,设计讲究,往往把首写字母扩大并装饰华贵,书籍插图为图案式并且有装饰边环绕,被称为“凯尔特书籍风格”。其代表作有《杜若经》(*The Book of Durrow*)与《凯尔斯经》(*The Book of Kells*),其内页版式分别如图2-10和图2-11所示。

图2-10 《杜若经》内页版式

(来源: 网易, <https://www.163.com/dy/article/DQL4FDI705341EY9.html>)

图2-11 《凯尔斯经》内页版式

(来源: 文汇客户端, <https://wenhui.whb.cn/third/baidu/201911/03/299346.html>)

公元8世纪末,查理曼皇帝发行“皇家标准文书”,统一了手抄本书籍的版面标准、装饰标准与手书字体标准,这是欧洲开始走向标准化出版的开端。同时期西班牙书籍抄本受到阿拉伯装饰风格的影响,在版面装饰上强调图案的作用,甚至出现了以图案为中心的装饰扉页。这类具有复杂插图装饰、色彩艳丽的书籍抄本被称为“西班牙图画表现主义”。

13、14世纪哥特字体的出现对书籍的版面编排带来了很大的影响。哥特字体字形瘦长,字母的饰线消失,笔画截弯取直、有棱有角。应用这种整齐粗黑的哥特字体的书籍,版面上表现为排版密集,整齐并且规格化,文字开始分栏编排,插图的位置也较整齐、统一。

(二) 文艺复兴

始于14世纪的欧洲,以意大利为先锋的文艺复兴运动全面复兴了古罗马与古希腊的文化艺术成就。文化的繁荣,加上德国人古登堡发明了金属活字印刷,带动了出版业的繁荣,进一步推动了整个欧洲出版业的发展。

文艺复兴时期的书籍插图作品刻工细腻,讲究光影与空间透视,书籍中的图文编排也突破了手抄书的固定形式。文艺复兴时期的绘画风格,对后来的插图设计具有重要的影响作用(图2-12)。

书籍《波利裴丽斯的爱之梦》(*Hypnerotomachia Poliphili*)是当时意大利人文主义风格的经典作品。其内页版式如图2-13所示,字距疏密有致,行距清晰,段落编排合理,野花装饰柔美,版面整体精致高雅,使此书成为当时版式设计的典范。

图2-12 《启示录》木刻版画

(来源:喜马拉雅, https://www.ximalaya.com/youshengshu/13063189/73110537?source=m_jump)

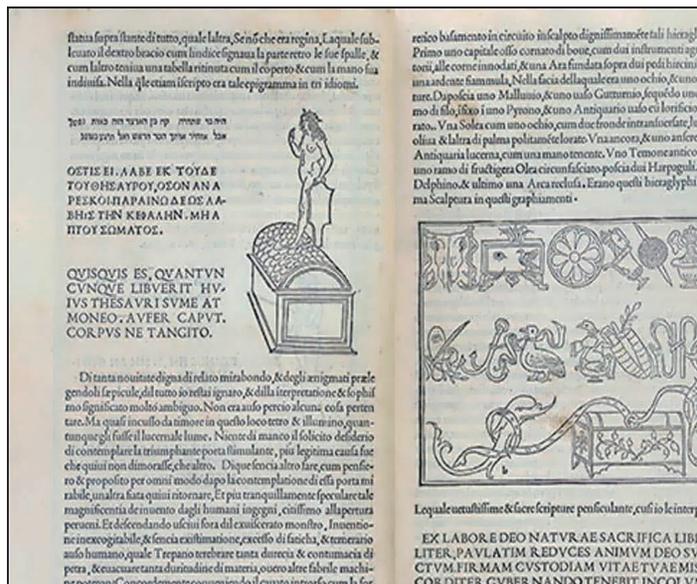

图2-13 《波利裴丽斯的爱之梦》内页版式

(来源:codex99, <http://www.codex99.com/typography/82.html>)

(三) 新艺术运动

文艺复兴之后,经历了矫揉造作的巴洛克风格、烦琐矫饰的洛可可风格与维多利亚风格后,19世纪末的欧洲开始了设计的新探索与实验。这场设计运动的起因可以归结为两个方面:一是对于弥漫整个19世纪的烦琐的维多利亚风格以及传统的历史主义装饰风格的否定;二是对工业化大生产的厌恶与反对,企图唤起对手工艺的重视。

正因为这两点动因,新艺术运动基本上完全抛弃了对任何一种传统装饰风格的借鉴,转而从东方艺术与自然中寻找装饰动机。自然主义、曲线、有机形态是其最主要的形式特征,大量的曲线、植物纹样与动物的形态体现在设计中,使之具有非常鲜明的特点。同时,当时的艺术家们对历史主义的大胆否定也为后来的现代主义运动在精神与实质上奠定了基础。

“新艺术”是一场运动,而不是一种统一的风格,它在各个国家都有自己的诠释和独特的设计特点与