

现代版式设计中文字的编排与创新

边少平

(内蒙古建筑职业技术学院, 呼和浩特 010070)

摘要: **目的** 为了解决版式设计中视觉传达设计最频繁出现的文字构成问题。**方法** 平面设计需要版式的支撑, 好的平面设计作品里都可以找出版式设计的中心思想, 都渗透并折射着版式设计的影子。选取了版式设计中的文字编排的重要内容, 力求探索新型文字编排的设计理念、技能技巧和多元化的创新表现方法。**结论** 在版面设计合理性之上有效提升人文性、艺术性和功能性的视觉体验。

关键词: 虚实; 多维空间; 图文错落; 文字绕排; 突出首字; 文字群组

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)20-0185-04

Text Arrangement and Innovation of Modern Format Design

BIAN Shao-ping

(Inner Mongolia Technical College of Construction, Hohhot 010070, China)

ABSTRACT: It aims to solve in the format design visual communication design is the most frequent words a problem. Graphic design need format support, good design work can find out the center ideas of the format design, penetration, penetrate and reflect the shadow of the format design. The important part of text arrangement in the format design is chosen, the design concept, skills, and diversified innovation performance of new text arrangement. The visual experience of human nature, art and functionality on the rationality of layout design is effectively enhanced.

KEY WORDS: false or true; multidimensional space; graphic strewn at random; text line; highlight the acronym; word group

版式设计的问题是视觉传达设计中最频繁出现的问题。任何设计都需要版式的支撑, 好的设计作品里都可以找出版式设计的中心思想, 都渗透并折射着版式设计的影子和气场^[1]。在现代版式设计中, 我们常常要把情感融合到版面中, 因为一贯的机械式排版, 单纯的文字图片丝毫没有情感流露, 单调且千人一面的传统排版方式, 效果不是很好。大多数受众最容易把兴趣放在漂亮的图形和花花绿绿的色彩上, 越是枯燥冷淡的说教越不容易提起人们的注意。运用现代版式的新理念, 在有限的版式篇幅内用悦目的组织去突出主题, 使信息传达更具有流畅性。

无论是现代还是传统的版式设计, 让受众读懂文章内容始终是版式设计的本质, 因为内容永远是大于形式的, 不能为了美而任意调整版式, 无限变形。市场上确实有不少看似编排新颖的刊本, 要么行长任意拉长, 要么字距和行距远不可及, 这仅仅开发了一种新的视觉感, 却无法让读者实实在在地阅读。这种版式设计革新面貌已经失度, 矫揉造作的伪创新最终会留有弊端^[2]。现代版式设计需要一位优秀“乐手”, 知道如何“控制音乐节奏”, 不同版式的类型有不同定位, 艺术性与功能性相统一是永不变的话题, 学习版式创意设计的新思维新方法, 最大限度调动其优越性, 是设计的任务所在。

收稿日期: 2016-03-19

基金项目: 内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目(NJZC16434)

作者简介: 边少平(1977—), 女, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古建筑职业技术学院副教授, 主要从事图形创意、标志与企业形象设计、包装设计的教学实践研究。

1 版式设计的概念

版式设计是指依据视觉表达和形式美的规律,结合不同设计的不同特点,运用文字符号、图形创意、色彩搭配等元素,在各类版面上进行整合,将理性思维表像传达出来,表现出其独特含义的设计行为与过程,它具有丰富的艺术表现形式,具备一定的独特性和新颖性。

2 现代版式设计中文字编排的内涵理解

设计的目的就是永远给人们带来美的东西,给人们以美的享受。文字在现代版面设计中,常用于宣传重要且抽象的内容,它不仅仅是一种简单的信息表达,更是一种以内容打动人的艺术美。文字可以启发感染受众,引领受众走进编排的新视角。在这个图形图像滥载滥用的今天,好的文字可以独立设计出很好的优秀的版面,无需图形做主,即可引导设计者挖掘独特的版式构成并呈现出新视角。

3 现代版式设计中文字的编排与创新

3.1 传统版式设计存在的问题

版式设计是能合理运用造型元素和形式原理,在有限的版面空间内把不同风格特点的编排以视觉形式表现出来。在一开始进入一个设计时,有的设计者喜欢用现成模版贯穿到底,这样不敢也不能大胆表现自我特色,如果我们习惯于模仿,作品就有可能造成虚张声势或者完全背离主题内容,因此我们要解决的首要问题就是给自己的作品找准精神定位。版式设计不能仅仅停留在简单的文字和图形组合上,作品要有整体感,更要有设计的鲜活力。现在一般媒体版面是有限制的,不能容纳过量信息,这使得我们在施展个性化的同时受到很大的局限。

传统版式的弊端一是单调,图文结合的单一化与僵化会使人没有兴趣阅读;二是视觉导向平均,信息层次模糊、重点不突出,重点分散会导致读者注意力不容易集中;最后是缺乏整体系列感。任何设计结构完整必然是基础,系列有序才能形成呼应,避免繁冗琐碎的内容和整体分离的形式出现^[3]。

3.2 文字编排的创新点

3.2.1 文字群组——以概念书《心情日记》为例

文字群组的方法是把若干同类型文字集中聚集组合在和内容相呼应的理想形状中,比如正方形、长方形、菱形及其他几何形和自然型之中。文字依主题的意图构成群组,极富相关性,版面和谐有趣,并富有极强的现代设计意识。这样避免了版面空间的零乱现象,使版面干净利落,形式感强。

概念书籍是书籍艺术形态在表现形式、材料工艺上的全新尝试,强调观念性、突破性与创造性的视觉艺术,为学生设计的概念书《心情日记》的样本图见图1。当文字有了姿态,会更显活泼生动,让人爱不释手,它仿佛有了生命,会和读者交融,也能发出情感的信息。概念书籍设计打破了传统的书籍阅读方式,文字以块材重复群组构成做为书籍的整体形态设计,极具个性化与趣味性。

图1 《心情日记》

Fig.1 The mood diary

除此之外,将文字组合形成图形的方法叫做正形群组,以文字编排构成的背景空白部分组成图形的方法叫做负形群组^[9]。在感知文字群组的正负形时,视觉着力点不同,将分别出现双重意象的画面。要在有限的框架内作别出心裁的设计,文字的局部可以加进图形,进一步强调文字内容和插入图形之间的关系,文字和图形结合群组能形象地体现内容,更能有意味地表达情感。

3.2.2 强化虚空间——以游记《藏地牛皮书》为例

《藏地牛皮书》出版受到了书籍设计者的追捧和喜爱,它的独特之处便在于它的装帧和版式,浅黄色的荷兰蒙肯纸、全部涂黑的不规则书边,手绘地图、速写、插图、大量的摄影照片和书中版式编排的虚实处理。虚体现在版面上可能会不放置任何图形文字的空间,或只是一种柔和的颜色或摄影图片。文字留白编排设计对于信息传播的决定性影响要大于诸多要素的总和,读者在阅读中视觉上是轻松愉悦的,心理上是放松的,它是使版面通透、开朗、跳跃、清新高雅的好方法^[4]。设计者在版式中应该大胆留出空白,把握虚的“度”,空的地方留足,实的地方填满。学生设计的《藏地牛皮书》单页见图2,设计别具匠心,文字的聚焦点和视觉感都很强烈,版面无论上下左右都注意到了留白处理在心理上量

的均衡^[5],心理上量的均衡能使版面呼吸通畅,视野空旷如行云流水,同时留给人思维拓展的空间。其他如《丽江的柔软时光》《漓江深呼吸》等都成功地采用了这样的版式设计。

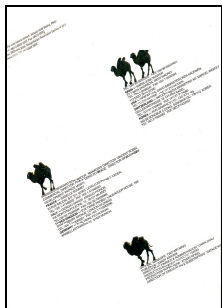

图2 《藏地牛皮书》单页设计
Fig.2 "Tibetan cowhide book" page design

3.2.3 图文错落——产品宣传册的多维空间呈现

图文错落是产品宣传册借助插图表现可以优先采用的版面设计,它会使我们的版面看上去诙谐幽默,生动不拘谨。文字放置的位置和数量关系到版面的构图,图形面积的大小关系到版面的视觉效果和情感传达。图与字之间相互依存,你中有我,我中有你,这种版式的革命性是肯定的,但要注意“过犹不及”,恰到好处最好,否则会形成弊端^[8]。

在这个信息迅猛快捷发展的时代,人们似乎没有太多的时间去了解无益又无趣的事物。产品宣传册怎样发挥最好的功效,来传达品牌产品的功能特点和服务等信息,变得尤为重要。文字在二维空间若能施展开来创造视觉上的特殊感受,版面即会变得醒目而灵动。可以尝试把版面视觉分割为远景、中景、近景来表达,在远、中、近的空间编排层次上,近景要高调地跳出来,远景则需保持安宁稳定才能产生有序的韵律之美。在色彩运用上,白色为近景,黑色为中景,灰色则为远景,构成立体感的效果;文字的放大和强化处理,也是版面产生远、中、近层次所遵循的规律,文字的前后关系具有导读的作用,因此要准确地把握视觉流程线;把文字安排在大小不等的色块中,随着灰度的不同,依次决定出空间关系,同样是一种有效的构成策略^[6];利用重复、渐变、放射、透视、变形等手段在二维空间上叠加、透视、错位的方法也可以尝试。无论哪种在成稿前都要反复动手勾勒大量草图,认真分析比较,不要疏漏一个细致环节。戴维卡森设计的多维空间文图穿插见图3,设计者把大小不等,起伏变化的文字安排在一个版面上,看似杂乱无章法,其

实是点、线、面有章可寻地打散与重新组合,布局视觉流程和节奏控制的都很好^[7]。彩上黑白两色为主的色调,黑色既是点、也是线,又当面,完美分割了版面的格局。

图3 产品宣传册多维空间呈现的文图穿插设计
Fig.3 Product brochures presented in a multidimensional space, figure design

3.2.4 文字绕排突出首字——非主流杂志的个性流露

艺术、时尚、前卫的非主流杂志刊物,可以把扉页或宣传页设置成文字绕图排列,使文图融为一体来构成版面的另一种风格。它会使主题内容显现更加意味深长,是图文处理锦上添花的手段。文字绕排的前提是图形有自由随意的外形,采用文字绕排方式的杂志版式设计见图4,从中我们可以看到,外沿的主要图形决定了文字的流向,形趣是经营文字绕排的重点。

强调在这类杂志中适当突出首字是因为它是字组的节奏点,能给人留下深刻印象,通过常规和反向的手法处理文字,可以加强文字的记效果 and 文字组成的整体视觉效果。句子段落起始文字或外文字的改方式,一般多为放大和装饰,幅度根据空间效果而定。这样做可以引领、打破通俗不变的版面套路,活跃受众视线,缓解疲劳。一个版面中也可能会有几个首字出现,这更增加了跳跃感。强调首字变化不能机械地将某些字提出,还要视策划和创意来判断是否有首尾字需要强调,两者取得共识后,才可完成最后设计。主要方法有3种:将字放大、重叠或用图像文字处理;从字体线条粗细上进行变化;从字的喻意形象上进行强调,将首字或尾字作形象处理。从图4b和图4c所示的版式设计中可以看出,首字突出是内文篇幅的兴奋剂,可以吸引读者涉猎下文,不会显得困倦,并强化记忆。3种方法对非主流杂志版式设计有积极的意义,不仅可以让受众在版式修饰中感受到大小搭配所产生的美,有“画龙点睛”的修饰作用,还可以让受众感受到

图4 文字绕排突出首字杂志版式设计

Fig.4 The text around the row of prominent magazine acronym format design

粗细、松紧相济的版式布局所带来的视觉效果。

通过以上版式案例了解到现代文字版式设计多以图文语言的创新方法为重点。在版式设计中,可以使用图文语言来增强视觉效果,在以文字为主的版式编排中可以采用夸张文字,使文字图形化,或者依据内容把文字形象化的编排方式。

4 结语

现代新媒体的发展,使得版面在设计形式上,兼顾了艺术欣赏和娱乐。过去千篇一律、只重视合理性的版面形式,被一种新文化、新艺术、新感受、新情趣的版面形式而替代。版式设计在整个平面媒体中具有重要的信息传播及引导作用,它决定了设计的个性特征和内容的整体视觉印象,也为我们提供了新的设计领域^[10-11]。版式设计并不是对图片、文字或多种动态元素的堆砌,或者是对模板的随意套用,它是当今信息时代的发展和延伸,不仅需要技术的应用,更强调合理与美观。版式设计之根本,是增强对设计规律的理解,挖掘版式设计的创新手法,激发兴趣去感受事物,提升自身修养。

参考文献:

- [1] 洪纓,朱莉.论印刷出版物版式中的气场[J].包装工程,2011,32(20):77—80.
HONG Ying, ZHU Li. The Aura of Print Format[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(20): 77—80.
- [2] 锐拓设计.7天精通版式设计[M].北京:人民邮电出版社,2011.
- [3] 苏淑娟.汉字的结构布局对现代版式设计的影响与启示[J].包装工程,2012,33(10):25—27.
SU Shu-juan. The Influence of the Structure and Layout of Chinese Characters to Modern Format Design and Enlightenment[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(10): 25—27.
- [4] 唐舟.“意向留白”:论留白在平面设计中的应用[M].湖南师范大学,2012.
TANG Zhou. Theory of "White Space": the White Space in the Application of Graphic Design[M]. Hunan Normal University, 2012.
- [5] 邵文静.“留白”在报纸版式设计中的应用[M].新闻传播,2014.
SHAO Wen-Jing. "Stay White" in the Paper the Application of the Format Design[M]. The News Spread, 2014.
- [6] 张梦.浅谈从传统版式设计到自由版式设计[J].美术大观,2011(11):137.
ZHANG Meng. Shallowly Discussed from Traditional Format Design to Free Format Design[J]. Art Observatory, 2011(11): 137.
- [7] 张继迎.自由版式设计在书籍装帧中的表现[J].现代装饰:理论版,2015(2):53—54.
ZHANG Ji-Ying. Free Format Design's Performance in Book Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2015(2): 53—54.
- [8] 柴智.平面设计中的视觉空间转换研究[J].艺术与设计:理论版,2011(9):62—63.
CHAI Zhi. Research on Visual Space Transformation in Graphic Design[J]. Art and Design: Theory, 2011(9): 62—63.
- [9] 李想.现代招贴设计创意表现形式分析[M].东北师范大学,2012.
LI Xiang. Modern Poster Design Form Analysis[M]. Northeast Normal University, 2012.
- [10] 郭小维.现代平面设计的创意性与审美性研究[M].西安:西北大学,2012.
GUO Xiao-Wei. Modern Graphic Design Creative and Aesthetic Study[M]. Xi'an: Northwestern University, 2012.
- [11] 纪方圆,黄迅.国际化语境下的汉字形态设计研究[J].家具与室内装饰,2016(1):32—33.
JI Fang-yuan, HUANG Xun. Research on Chinese Character Form Design in the International Context[J]. Furniture & Interior Design, 2016(1): 32—33.