

【高校设计研讨】

版式设计中的形式美探讨

李超

(内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院, 呼和浩特 010018)

摘要: **目的** 探索形式美法则在版式设计中的重要价值及体现。**方法** 从人们生活水平的提高谈到审美需求的多样性, 再结合版式设计的基本概念和一般流程进行简单的概括与分析, 借助重复与交错、对称与均衡、节奏与韵律、对比与调和等版式设计的形式美法则, 展开深入的探索, 基于理论论述进行具体的实践探索, 结合网页版式设计和书籍版式设计, 分析其应用路径, 探索版式设计对美的追求与艺术效果的实现。**结论** 版式设计是整体的视觉流程, 不仅要通过美化版面进一步吸引读者的注意, 而且要遵循主次分明、对比与统一、节奏感与韵律感并存等基本的设计原则, 达到有效传达信息和诉求流程合理化的目的, 真正让版式活起来, 使其成为一种有效且美观的存在形式, 促进整体设计效果的提升。

关键词: 版式设计; 形式美; 视觉流程

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)04-0285-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.04.039

Formal Beauty in Layout Design

LI Chao

(College of Material Science and Art Design, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the important value and embodiment of formal beauty principle in layout design. From the improvement of people's living standards to the diversity of aesthetic needs, and then combined with the basic concepts and general process of layout design, a simple summary and analysis were conducted. With the help of the formal beauty principle of layout design, such as repetition and interlacing, symmetry and balance, rhythm and rhyme, contrast and harmony, an in-depth exploration was conducted. A specific practical exploration was carried out based on theoretical exposition. Mainly by combining the layout designs of web pages and books, its application path was analyzed and the pursuit of beauty and the realization of artistic effect in layout design were explored. Layout design is an overall visual process. It should further attract readers' attention not only by beautifying the layout, but also by following the basic design principles such as making a distinction between the primary one and the secondary one, contrast and unity, and co-existence of rhythm and rhyme, so as to achieve the purpose of effectively conveying information and rationalizing the appeal process. It should really make layout alive, make it an effective and beautiful form of existence, and promote the overall design effect.

KEY WORDS: layout design; formal beauty; visual process

当前, 经济文化的发展极大地丰富了人们的生活水平, 在人们的物质需求得以满足的同时向往更高的审美需求。设计作为迅速崛起的新兴产业之一, 成为了被人们普遍关注的重要领域。其中, 版式设计的存在与发展让设计领域拥有了更多的可能性。版式设计选择和组合各种视觉元素, 充分实现了功能同审美需

求的融合, 再加上编排原理与创意的支持使得其拥有了更广泛的应用范围, 这就给版式设计提供了一个与受众进行沟通与交流的平台。对设计师而言, 既要和信息以最快的速度、最适当的方式与最理想的创意表现出来, 又要强调沟通、理解和认知, 时刻关注受众的感受, 因此, 版式设计的形式美被提出, 越来越多

收稿日期: 2019-12-19

作者简介: 李超(1983—), 男, 河北人, 内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院讲师, 主要研究方向为艺术设计。

的设计师将这一原则作为创作的基准,造就了一大批优秀的设计作品,而形式美也毫无疑问地成为了设计师创作中必须认真思考的重要内容^[1]。

1 版式设计

版式设计是平面设计的重要组成部分,以文本和图形为主要元素,融合艺术、技术、商业等因素,强调在有限版面中最优化地传达信息,影响受众。任何一个平面设计作品都离不开版式设计^[2]。在版式设计上有着自身的独特和个性的作品,大多都能最大限度地吸引人们的视线,这是因为蕴含着情感的作品能使原来物质的东西变得有灵性,从而呈现出一种直觉性、创造性。无论是折页设计、VI设计、包装设计,还是装帧设计、广告设计等,从基本的流程上看,其版式设计大都可分为构思、构图、制作、修饰等阶段,即图文素材采集、版式方案草图绘制、匹配风格选择等^[3]。基于这些基础操作,再通过上机实践,对其中的各个元素进行解构与重构,实现疏密有致、静中有动的多层次的立体效果。当然,在不同的版式设计中,版式风格不尽相同,所有的设计必须依托自身实际与风格进行合理安排与制作。

2 版式设计的形式美法则

因为美的形式是版式设计的永恒追求,所以版式设计中的形式美一直是设计师为之奋斗并努力追求的精髓。融合了节奏与韵律、重复与交错等艺术表现手法的版式设计,总是能提升视觉冲击力,给人以美的感受,并在更高层次上使人获得美的教育^[4]。以下为四种常见的重要艺术表现法则。

1) 重复与交错。版式设计为了追求整齐、规律的效果,常常会重复使用形状、大小、方向相同的基本形式,但单调的重复难免给人呆板、平淡的印象,因此在重复的过程中可适当加入一些交错与重叠,打破平淡的僵局,实现理想的艺术设计效果。

2) 对称与均衡。左右对称、上下对称等是版式设计追求形式美的一种普遍性表现,而这一表现也可以加入适当的变化,如运用等量不等的方式表现出矛盾的统一性,以实现一种有变化的平衡,达到动中有静、静中有动的灵巧与生动之美。

3) 节奏与韵律。按照一定条理展现的节奏存在律动的美,可以借助长短、明暗、大小、高低等排列的变化,形成一种有节奏、有情调的韵律,增强整个版面的感染力。

4) 对比与调和。视觉效果有赖于对比关系的建立,越是对比清晰鲜明,其效果就越强烈,主次、大小、黑白、刚柔、虚实等对比关系出现在版面设计中,在彼此调和的同时,不断寻求共同点,缓和矛盾,相互作用,创造出独特的美感。

这些关于形式美的原则是版式设计中必须引起重视的关键点,充分认识并灵活应用这些原则,能够帮助设计师提升视觉效果,找到成功的捷径^[5]。

3 版式设计的形式美体现

版式设计并不能简单地靠感觉或技术的编排就能达到理想状态的。就版式设计而言,要在感觉和技术的基础上进行更加丰富的创造与创新,呈现出一种多元化、视觉化的特征,以提升视觉效果,达到理想的审美价值水平^[6]。结合代表性的版式设计方向,探究具体的形式美表现形式。

3.1 网页版式设计中的形式美

网络作为新兴的媒体传播媒介,逐步在社会生活中被人们所认识和依赖。对各大网站来说,简单的信息堆积已经不能适应信息化的发展,必须形成集技术与艺术于一身的全新形象,才能更好地表达网站的主题,吸引更多的浏览者。网页版式设计就是基于这一需求逐渐发展起来的^[7]。虽然很多网页内容存在一定的设定,不可更改,但是可以将这些内容进行美化,以突出的形式美给浏览者带来良好的第一印象,使他们甘愿坐在电脑前认真浏览。那么,如何在网页设计中打造富有形式美的版面布局?

1) 科学设计首页空间。形式美法则中的对称与均衡法则在首页版式布局方面显得尤为重要。为了使首页版式布局秩序井然,页面范围应尽量控制在一屏以内。以商业网站的网页版式设计为例,Flash链接的形式可直接占满第一屏的空间,让整个页面几乎都是最新产品的介绍,除了让导航条始终位于画面上方以外,屏幕下方的其他产品链接栏目则可以完全对称,并制作和更新当季热门产品的链接,实现营销的目的^[8]。

2) 和谐统一版式布局。由于网页的尺寸与印刷品的线性组合结构不同,是由浏览者控制的,所以在形式的设计和追求上要控制好节奏,无论是版式、色彩还是图形图像,都要以和谐统一为前提,做到不重复、不突兀,使整个网页呈现出轻松、活泼的特点。

3) 对比调和分栏设计。页面的分栏设计同样追求形式美,强调内容与形式的统一,也追求一定的规律,对比与调和法则在这一方面表现得十分突出。页面整体布局的秩序应强调简洁的深度感和层次感,突出几何学的比例美、平衡美,通过科学规划页面分栏,形成秩序井然的页面整体布局。

3.2 书籍版式设计中的形式美

书籍版式设计的形式美不应从相对单一、片面的角度去理解,而应从多方位去考虑。因为书籍整体形态的形式美可以彰显时代美感,其不仅是知识和信息的载体,而且是充满现代文化精神的创意美的设计,

所以必须与内容美相通，与时代美相顺^[9]。

以少儿类期刊的版式设计为例，其设计旨在让少儿读者接受美学的熏陶，享受期刊文化带来的独特乐趣。少儿类期刊对版式美的要求与绘画的构图法有着极大的相似性，也讲究点、线、面等基本构成要素。以字为点，以行为线，以彼此组合成就面，从而创造出各种独特的期刊艺术美学形象。具体来看，版式设计对少儿类期刊的形式美的追求主要表现在以下三个方面。

1) 内容决定形式，形式为内容增色。少儿期刊最先进入读者视野的往往是其形式，然后才是内容，因此其形式美的表达多具备相对独立性，立意、构图、造型等方面均有着独特的审美价值。例如由于期刊版面多是由许多稿件组合而成的，所以在形式美的设计上多讲究一种节奏，如章、节、段落之间的间歇与停顿；又如图表的运用等，经常会出现同类反复的现象，其中既有字体、字号的变换，又有版面空间的占用，这些虚实、重复、层次与时间相联系，赋予版面跳跃的层次感，最终形成有序而富有个性的期刊，带给读者一定的审美愉悦^[10]。

2) 主题突出，层次清晰。布局均衡、生动、紧凑，才能给人平稳、妥适的审美感受。版式设计在图文的大小、形状、浓淡、色彩、方位等设计要素上，要形成差异对比的效果，如形、明暗与黑白和虚实对比等，进一步凸显层次性，在和谐统一的基础上突出重点，吸引读者的视线并集中到某一焦点上，以捕捉读者的阅读兴趣。然而这样的版式设计切忌运用过多，否则会降低设计效果，冲淡主次，弱化整体的表现力。

3) 大胆创新，和谐统一^[11]。期刊版式只有不断创新，才能“寓统一于变化”，形成一定的条理性、整齐性和完整性，发挥美的价值从而产生美感。因此，在版式设计上要大胆打破老规矩，创立新规矩，在图片放置、色彩使用、装饰线条的运用已经具有一定的条理性、整齐性和完整性的基础上，在版式设计上注入美的手法，使整体的版式具备更高层次的审美效果。

另外，宣传册作为传达企业文化理念及产品特色的重要平台，它的版式设计对企业的形象展示起着重要的推动和宣传作用。事实上，宣传册的整体设计是否与企业的定位相符合，是否能够引起读者的情感共鸣，很多时候都取决于宣传册的版式设计水平的高低^[12]。一般而言，宣传册的视觉构成元素包含图像、文字和装饰三个方面。在图像的选择与处理上，设计师要事先深入地了解企业的文化理念、产品定位等，确定整体的方案，在此基础上可以选择不同或同一个主题进行图像表述，既要展现图像表面的内容，又要挖掘更深层次的内在含义。例如，用穿工作服的员工微笑的图像表现企业服务客户的态度，用雄鹰在高空展翅翱翔的图像表现企业高瞻远瞩等。当然，这些图

像是为主题服务的，在具体的设计中可以进行适当的艺术化处理^[13]。在文字的选择与处理上，设计师或者在文字中插入图，或者对文字进行适当的倾斜处理，或者对原有字体进行装饰处理等，总之需要让整体的版式设计更具有视觉表现力。尤其是在主要的广告语的文字选择上，要选择有较强装饰性且相对流畅的字体，展现休闲、生动的感觉。

4 结语

版式设计强调在有限的版面中对图文进行合理编排，既涉及点、线、面的组合与变化，又要帮助受众从中感悟到哲学意境，因此其设计处理需要设计师不断斟酌，从形式的角度去展现美，以此向受众传递信息，达到形式与内容的完美统一。这就对设计师的整体素质与设计思维提出了更高的要求。事实上，设计师在进行各种版式美的表现时，也是在塑造自己，只有更加准确地将自己的思维与灵感传达出去，在有限区域内创造无限想象的艺术空间，才能赋予版式多元化、视觉化的审美特征，展现出更加独特的形式美。

参考文献：

- [1] 刘小红. 谈留白在版式设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2012(9): 131.
LIU Xiao-hong. On the Application of White in the Design of Layout[J]. Modern Decor (Theory), 2012(9): 131.
- [2] 李湘媛. 书籍版式设计中的空白[J]. 艺术教育, 2014(2): 209.
LI Xiang-yuan. The Blank in the Design of Book Layout[J]. Art Education, 2014(2): 209.
- [3] 张胜超. 网页版式布局设计中的形式美探讨[J]. 计算机光盘软件与应用, 2011(10): 82.
ZHANG Sheng-chao. Discussion on Formal Beauty in Web Layout Design[J]. Computer CD-ROM Software and Application, 2011(10): 82.
- [4] 韦文翔. 平面设计中书籍版式的形式美——少儿期刊版式设计新概念[J]. 艺术百家, 2010, 26(Z2): 128-130.
WEI Wen-xiang. The Formal Beauty of Book Layout in Graphic Design: a New Concept of Children's Periodical Layout Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2010, 26(Z2): 128-130.
- [5] 李欣如. 探讨版式设计中的美学[J]. 现代装饰(理论), 2015(4): 104.
LI Xin-ru. Exploring the Aesthetics in Layout Design[J]. Modern Decor (Theoretical), 2015(4): 104.
- [6] 曾文英. 版式设计的艺术探讨[J]. 艺术教育, 2010(10): 148-149.
ZENG Wen-ying. Artistic Discussion on Layout Design[J]. Art Education, 2010(10): 148-149.
- [7] 杨阳. 插图艺术在版式设计中的应用探讨[J]. 文艺生活旬刊, 2012(1): 69.

(下转第297页)

- [5] 钱皓, 马东明. 浅谈商业摄影在平面广告设计中的应用[J]. 电影评介, 2012(4): 101.
QIAN Hao, MA Dong-ming. On the Application of Commercial Photography in Print Advertising Design[J]. Film Review, 2012(4): 101.
- [6] 孔伟. 视觉的魅力: 摄影语言在广告设计中的应用[J]. 艺术百家, 2006(6): 194-196.
KONG Wei. The Charm of Vision: The Application of Photography Language in Advertising Design[J]. Hundred Schools in Art, 2006(6): 194-196.
- [7] 张斌. 浅谈商业摄影在广告设计中的运用[J]. 科教导刊(中旬刊), 2011(7): 247.
ZHANG Bin. On the Application of Commercial Photography in Advertising Design[J]. Science and Technology Journal(Mid-term Publication), 2011(7): 247.
- [8] 邢向阳. 广告设计中商业摄影的运用研究[J]. 成功(教育), 2012(5): 382.
XING Xiang-yang. Research on the Application of Commercial Photography in Advertising Design[J]. Success in Education, 2012(5): 382.
- [9] 王青嵩. 论摄影在广告设计中的作用[J]. 大众文艺, 2010(1): 132.
WANG Qing-song. On the Role of Photography in Advertising Design[J]. The Mass of Literature and Art, 2010(1): 132.
- [10] 董业子. 论观念摄影在当代广告设计中的影响[J]. 艺海, 2013(4): 111-112.
DONG Ye-zi. On the Influence of Conceptual Photography in Contemporary Advertising Design[J]. Yihai, 2013(4): 111-112.
- [11] 黄波. 浅谈数码摄影在现代平面广告设计中的运用[J]. 中国包装工业, 2015(5): 78-79.
HUANG Bo. Talking about the Application of Digital Photography in Modern Graphic Advertising Design[J]. China Packaging Industry, 2015(5): 78-79.
- [12] 于朝浒. 论广告设计及数码技术在广告设计中的应用效果[J]. 现代装饰(理论), 2012(8): 73.
YU Chao-hu. On the Application Effect of Advertising Design and Digital Technology in Advertising Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2012(8): 73.
- [13] 孙莉. 探讨广告摄影在平面设计中的作用[J]. 读与写, 2016, 13(1): 15.
SUN Li. Exploring the Role of Advertising Photography in Graphic Design[J]. Reading and Writing, 2016, 13(1): 15.

(上接第 287 页)

- YANG Yang. Discussion on the Application of Illustration Art in Layout Design[J]. Literary Life Journal, 2012(1): 69.
- [8] 姚馨. 书籍装帧中的自由版式设计[J]. 艺术教育, 2009(8): 112-113.
YAO Xin. Free Layout Design in Book Binding[J]. Art Education, 2009(8): 112-113.
- [9] 吴文婷, 徐雷. 平面版式设计中的空间艺术性[J]. 大众文艺, 2010(16): 47.
WU Wen-ting, XU Lei. Space Art in Flat Layout Design[J]. Popular Art, 2010(16): 47.
- [10] 尚海涛. 浅析版式设计中的视觉流程[J]. 艺术与设计(理论), 2013(9): 68-70.
SHANG Hai-tao. Analysis of Visual Process in Lay-out Design[J]. Art and Design (Theory), 2013(9): 68-70.
- [11] 张翠竹. 版式设计中色彩的配置运用[J]. 科技创新导报, 2014(36): 207.
ZHANG Cui-zhu. Application of Color Configuration in Layout Design[J]. Science and Technology Innovation Review, 2014(36): 207.
- [12] 徐泓. 书籍装帧中版式设计的情感表达[J]. 文学与艺术, 2010, 2(1): 117.
XU Hong. Emotional Expression of Layout Design in Book Binding[J]. Literature and Art, 2010, 2(1): 117.
- [13] 张磊. 浅谈版式设计中的秩序性[J]. 电影文学, 2008(14): 140-141.
ZHANG Lei. On the Orderability in Typography Design[J]. Film Literature, 2008(14): 140-141.