

略论图文结合的版式设计

张 颖

(《中国青年》杂志社,北京 100051)

[摘要]在当今社会,人们的阅读方式与习惯正在发生转变,选择更快、更直接、更形象的传达方式。以文字完全为主的出版物,已经不能满足读者快节奏的阅读了,在这种状态之下怎样才能够抓住读者的阅读心理,激发读者的阅读兴趣?本文从图文结合的编辑设计的角度探讨读图时代杂志该如何为读者提供玩味文字的同时又能使读者享受视觉美感的视觉盛宴。

[关键词]版式设计;图片选择;图文结合

[中图分类号]J06 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)020-0099-02

作为与电视、广播、报纸、互联网并称为五大媒体的杂志,随着时代的变迁,已经成为具备时效性、综合性、集约化等特点的文化载体。同时在版式设计上也日新月异,呈现在读者面前的已经不是单调的文字排版,而是图文并茂、视觉冲击力强、读文又读图、玩味文字时又享受视觉美感的视觉盛宴。“精美的图片、华丽的装潢、巧妙的设计、时尚的广告、诱人的话题,个性张扬的主张和充满趣味的引导符号,使杂志更像一件时代的艺术品。”^①

图、文是中国古代设计史上的设计构成元素,清朝叶德辉在《书林清话》中称:“古以图书并称,凡有书必有图。”图文组合是中国古代设计中重要的设计理念。在历史变迁的长河中,中国古代图文形态设计,表现在印章、封面、牌记、纸币、年画、铭记、招幌等方面;中国近代的图文形态则在报纸广告、广告、招贴、户外广告等方面。中国古代的图文结合的设计形态经过文化发展多元文化思想的影响、科技发展和新的理念的指导,发展成了表现丰富、内涵深厚的艺术形态。

如今,在数字时代,以文字为主的杂志,已经不能满足获取大量信息的读者需求了,人们在快节奏的生活中,获取信息的方式已经不仅仅是阅读文字了,视觉形象是更直接的信息传播者,无论是电视、多媒体,网站还是报纸、杂志,都大量采用图像信息作用于视觉,使读者以最快捷的方式获取自己所需、所欣赏的信息。因而,定位不同、刊有大量精美图片的以图为主、文字为辅助的画报出现了,同时在一些以文字为主的刊物,图片在版式设计中的重要性越来越被设计者重视了。图片将文字表述中的主旨更加直接、形象化地表述出来,使读者留下更加深刻的印象,加深读者的思索,同时也可以感受到图片所赋予的审美感受。读图时代的到来,为了满足读者读图需求,大量的期刊、杂志将图片比重日益加强,在版式设计中突出视觉形象,迎合不同读者的欣赏定位,吸引读者视觉,加强其读者的视觉体验,更加深刻感悟文字的精神内

涵。图片的设计还起到美化版面的作用,使单调的文字排版活跃起来,情感化、娱乐化、审美化的设计使阅读成为真正的精神享受。读文又读图,极大地丰富了视觉体验,扩展了形象思维和想象的空间,提升了审美的品位。同样,杂志定位的受众群体的阅读喜好及阅读方式,也会影响设计者的创作思维。

一、图片的选择思维

图片不仅仅是文字的图解,更应是文字的共鸣、文字的视觉表达及文字内涵和意境的延伸。

(一)图片是文字内涵的视觉表达

图片应切中文字主题,严格、准确地表达文字的主旨,直接或间接延伸文字表述的精神内涵。如在一本时政刊物中会有大量的关于政治民生类的时效文章,这类文章就需要尽可能地插配能够直观反映文字内容、视觉冲击力强的图片。用图片本身贴切的画面直解文字所传达的讯息,起到实证作用,加强读者的记忆与理解;同时,应注意这类图片的选择更需要具有很强的视觉冲击力以及具有新意的构图,以补充此类文章的可观性,从视觉角度加强读者对文字的记忆。从设计方面做到文字与图片完美的结合,加强文章的可读性。如《中国青年》在2008年汶川大地震时出版的专刊封面,在图片的选择上既突出了特大事件的新闻时效性,也传达出一种强烈的视觉冲击力,使读者在阅读的同时感受到一种民族精神的强大震撼力。

(二)图片是文字意境的延伸

图片不一定是文字的直接阐释,而是以隐喻、象征的方式表达文字所内含的意义,是一种诗情画意的意境表达,又是情感化、生命化、个性化的意境表达,亦是精神氛围、意象境界的表达。对于本身具有涤荡心灵、让人感悟的文章,图片的选择就具有重要意义,它不再是直观地呈现,而需要图片本身就具有让人遐想和深思的功能。它能够带领读者进入文字所不能企及的无限空间,充分引领

读者的情绪与想象,调动所有的感知,让读者能够顺利进入文章所想要表达的意境,接受文章传递出来的信息,同时感受图片与设计带来的审美享受,从而完成一次愉悦的阅读。

(三)图片是文字的视觉联想

创造性联想有极为广阔的想象空间和生存空间。设计者在选用图片时,可以用非常规思考方式,尽情地发挥艺术想象力,在联想的空间寻找创作的契机,形与意结合的联想,为设计者赋予自由设计的想象空间,因而图片选择应重“虚”而避“实”,成为文字联想的延伸,亦是文字表述引发无限遐思的形象表述。当今社会,人们的生活节奏越来越快,信息铺天盖地袭来,读图时代粉墨登场,人们的阅读需求越来越趋于快速化、直接化,瞬息接触、快速获取、片段式记忆成了当下读者在娱乐时间阅读图像的习惯方式。以图片为主体、文字为辅助的阅读方式大行其道,图片及其视觉效果也前所未有地被推向传媒的最前沿。图片成为文字视觉联想的主体,表现文字所不能或不能充分表达的内容,在满足大众文化娱乐的同时还要能够促进读者充分发挥其潜在的艺术想象力、提高受众群体的审美品位。

二、图文结合的版式设计

图片是版式设计构成的元素之一,图片设计的目的是达成文字与读者之间的交流。作为设计者应学习运用符号学工具,使设计更具有效功能,设计者成功的挑选、组合转换图形元素,把它们用文字结合在一起,把文字意义作为创意图形设计的根本指导思想,以视觉形象来拓展文字的内涵和意境,进行信息准确完整的传达,设计思维才能圆满。

图形设计需要形式与内容的统一,图片内容要准确应对文字主题,文字融合图片,图片修饰文字。图片是文字内涵的视觉传达,因而,图片设计的形式风格、版式安排都应与文字板块协调统一,具有韵律感、层次感,完整统一。

图片直接切中文字的主题,形象化、情感化,高素质、高境界地表现出来,充满视觉冲击力,因此,在排版中应以独特视角来构思图片的设计,使其具备强烈的视觉效果,留给读者完整、深刻的印象。赖声川先生说:“创意是看到新的可能,再将这些可能性组合成作品的过程。”他指出创意包含两个主要面向,即“构想”面向与“执行”面向,图片版式设计中,要寻找出具有创意的思维并将其内含意蕴解放出来。

“所谓版式设计是指在有限的版面空间里,将版面的构成要素——点、线、面根据特定内容的需要进行组合排

列,并运用造型要素以及形式原理,把构思与计划以视觉形式表达出来,寻求艺术手段来正确表现版面的信息。”^②图文结合的版面设计,如何做好版面构成是一个变化无穷的值一直探讨下去的问题,其中一些具普遍意义的形式要则需要设计者遵循,恰当地应用这些形式要则,能够更好地规划设计版面,体现设计者的构思,使版面更具审美价值。

版式设计的变化与统一,会使图文的版式组合视觉更加悦目,更具趣味性。变化是设计者智慧的体现,有了变化,读者才有新颖的视觉体验。但变化不是无原则的变化,变化元素始终统一在整体构思中,统在各种设计元素的共性之中。共性是版式设计总的风格、总色调。

图文组合的版式设计变化,还应注重对比与调和的原则,对比是差异和对立,同时离不开统一。在设计中还应寻找调和的元素,使对比的同时产生调和,实现设计风格的统一。对比是设计中常见的表现形式,如虚实对比、大小、动静、刚柔、粗细、横竖、疏密等对比关系。调和在设计中可表现为两种:一种是相似调和,指不同的色彩、线条、形状、形体的相像和相似形成的调和;另一种是渐变调和即某种造型因素逐渐变化所形成的调和。在设计中合理运用对比与调和,会使版面活跃起来,读者会觉得赏心悦目。

作为艺术的表现形式,节奏被广泛运用于绘画、音乐中。在版式设计中也具有独到的意味,版面的安排、长短文章中穿插图片类型的调整都会体现出一种内在的节奏感。有节奏意味的设计才能使图文并茂的版式引起读者的视觉愉悦,读文读图时才能轻松、愉快、惬意。

在图文组合设计时,应对整体版面中各种元素的比例作精心安排,处理好比例和大小关系,适宜的比例关系在视觉上会符合读者的心理,引起舒适的秩序感受。

重复是版式设计的常用手法,把某一图片或者色块及其他设计元素有序地重复,会突出其在版面中的重要地位,重复某个基本图形,或者叠加重复某个基本图形,会使版面具有意想不到的视觉效果。

好的刊物的灵魂是品位。品位是从内容表达和整体装帧设计的视觉美感中体现的,一个优秀的图文结合版式设计,能够充分地体现文本的主题,传达思想;能运用各种多采的设计元素和表现形式,并对其进行完美的组合,形成一个极具视觉魅力的设计作品。当人们在匆匆奔走的同时视线下意识停留在一本刊物上,一定是被其吸引并产生共鸣,当匆匆翻阅后决定带走细细品味,那么此刊物就已悄悄走进读者的内心世界。

[注 释]

① 韦泽翰:《享受杂志——论杂志艺术设计》,《美术观察》,2011 第 2 期。

② 曹军、齐应龙、佟海丰:《版式设计》,北京工艺美术出版社 2009 年版。