

现代版面设计的艺术美学构成策略

□文 | 丁胜年 张 杰

[摘 要] 版面除传达其思想的主旨之外，还具有构成美学、传统绘画美学及符号美学的内涵，艺术美学的参与可以增加版面内容的可视性、美的愉悦及更有效的信息传达。版面的内容作为一个经过设计的和谐整体，指向为一种类似绘画的视觉艺术符号，从读者阅读之初便能向其传达一种符号语言，与读者的审美体验相对照，达成读者对读物的情感认同。版面艺术符号语言的营造需要艺术美学的参与，也需要设计者艺术情感的投射，从而形成版面的艺术风格、气质，最终服务于版面信息的准确和高效传达。

[关键词] 版面设计 设计美学 绘画美学 艺术符号营造

随着科技发展，互联网、智能化、多媒体、扫码等形式影响着人们的生活方式，读者的阅读习惯也随之产生了巨大变化。读者已经不再满足于单纯的以文字信息为主的阅读形式，而是转向集视、听、触觉及美感心理体验于一体的多维阅读模式，形成以接收读物信息与丰富阅读体验并重的阅读新模式。针对这种趋势，出版物通过加入各类新鲜的设计要素，满足读者沉浸式、体验式的阅读需求。

一、版面中的设计美学分类

1. 版面中的平面构成美学

“版面形式激发美感的第一步是要吸引读者的注意”。^[1]以报纸为例，报纸内容根据信息传达的主次顺序及内容充满的排版原则对内容进行排列布局，形成内容易读、主次分明、排列规则的信息传播体。在这里，各类标题由于字数少，经放大后呈现构成美学里“点”的特征，起到点缀、醒目的视觉作用。大小标题变化形成醒目程度次序，对应内容的重要程度变化。一些文字较多的标题排列起来形成长条状，在版面中呈现一种“线”的视觉感觉。报纸内容一般为规则的方形排列，给人一种块面的视觉感受，形成了平面构成“面”的元素。以上内容的设计和布局形成了平面构成中点、线、面的存在形式和排列规则。由于报纸文字较多，注重信息

的传达，且有较强的严肃性，因此构成美学法则上偏向秩序、严肃。“在版面中反复运用相同结构、颜色、线条以及其他符号，便构成一种有序、自然、动感的节奏美”。^[2]画报类则以图片为主、文字为次，由于图片面积大，发挥着构成美学里“面”的作用，文字和线条成为图片的辅助和点缀。这种以图(面)为主的构成形式往往给人带来强烈的视觉冲击，可以瞬间吸引观者的注意力，达到传播版面主旨的传达目的。

2. 版面中的色彩构成美学

“色彩有表达情绪的作用，并符合稿件所要表达的主题”。^[3]由于醒目性及能够触发人的情感的心理作用，色彩在版面设计中成为最为重要的组成之一。特别是在媒体追求信息传达的效率性和趣味性的趋势下，版面中色彩的面积和比重逐渐增加，与平面构成的形式相结合，促进了信息传达的有效性。

版面中的颜色构成主要体现在画面的对比与和谐上，对比是为了形成视觉反差，但是版面画面感的最终目标是形成和谐的整体效果。色块与文字、留白之间形成对比与和谐关系，形成一种和谐的艺术符号语言。“在版面构成中巧妙地留白讲究空白之美是为了更好地衬托主题集中视线和造成版面的空间层次”。^[4]颜色对比是一种冲突关系，相互冲突即形成对比，颜色的冲突不是无序的，而是要遵从一定的秩序和规律。色彩的作用不是孤立存在的，

它需要借助背景、文字、图形、线条等元素发挥色彩的视觉心理优势,同时借助平面构成的美学原理,实现对比与和谐的版面美学。

3. 版面中的“立体”美学

版面设计中的立体美学不是单独存在的,作为平面美的补充,起到增加版面立体感和审美层次感、辅助版面更深入地传达信息的作用。随着信息化、智能化、网络化、人机交互以及新的立体印刷技术的发展,各类出版物向多元化信息传播的趋势发展,二维码、APP、流媒体、超链接、音效、视觉立体印刷等内容逐渐渗入,通过版面给人以类似3D电影的“立体”体验感。“在新的电影报纸版面设计中,编辑将更多借鉴基于移动端的互联网模式,其中的图片、文字编码组合与呈现方式都更为灵活多变、突出视觉张力的新锐形式进行融合,在沉浸式、立体化的氛围中展现相对的电影内容与状态”。^[5]

版面设计中经常会加入立体印刷技术增加版面的立体感,体现在纸张的凹凸感、镂空及立体印刷技术。纸张立体效果的处理可以在平面和色彩的基础上增加版面视觉和触觉的维度,给人以“3D”的感知体验。版面设计的立体美学还体现在各类APP、二维码、音效、动画等内容的应用,增加了版面信息传递的维度和层次感,给观众带来“立体”的视觉和知觉的体验感,提升了信息传递的质量和美的体验。“在新阅读形式下,单单依靠纸质媒体来传达信息、发表观点变得局限性越来越大。为此,报纸也应顺应潮流,在发挥自身所长的同时,借力其他媒介载体,更全面、立体地呈现报道内容”。^[6]这类信息载体反映在一些网络、移动终端的UI设计上,在版面的基础上加入了各类APP、二维码、音效、动画等内容,通过丰富的交互形式及多样的信息传播模式,与平面及色彩的美学构成一起,给用户带来多元的信息体验,是在版面平面构成和色彩构成美学基础上的“立体美学”体验。

二、版面美学特征

版面设计中,除版面本身要传达的文字信息之外,很大程度上是在营造一种画面感,即绘画美学。画面美学的存在,可以改善以文字为主的阅读模式,

提高版面的艺术审美内涵,使读者在一种愉悦的、沉浸式的状态下接收版面信息,从而提高了版面信息传达的有效性和人文情感的关怀。时下,版面设计的表现形式会普遍性地体现出我国传统绘画的美学思想,如笔墨、构图、空白、自然、意境等美学内涵。

首先表现在内容上。版面设计主要应用图片、文字、装饰等内容进行布局,形成画面艺术感,而国画通过描写物、题字、落款以及画中的鱼、虫、鸟等内容形成绘画美学,版面艺术与国画有着相似的艺术表达方式。版面内容有虚实浓淡的节奏变化,这与国画“笔墨”干湿浓淡的变化相对应。

其次体现在表现形式上。版面形式主要是内容布局,以达到内容安排合理、整体和谐的效果,这与国画构图、留白、自然的美学内涵类似。版面设计的构图,决定了其整体结构关系,内容之间要形成对比和节奏变化,版面中的留白就是营造虚实对比,使画面不至于密不透风,也要有一定的透气感,产生画面的疏密节奏关系。版面布局的目标是要将所有内容整合成一个和谐整体,这一点与国画追求“自然”天成的理念相一致。

最后,版面设计美学与国画美学同样是在营造一种意境,“主要是靠联想而实现的一种情感表现”^[7],引起创作者与解读之间的情感共鸣,起到传达作者创作精神的作用。意境的营造需要不同的题材、内容及版面的形式。不同类别的出版物有着不同的艺术意境定位,如文学类的风格偏向于诗意、高雅,这就要求版面题材要充满浪漫主义色彩;艺术类出版物的风格偏向于轻松、美感,要求其题材内容自由、活泼,充满美的享受;科技类出版物的风格则倾向于理性、严谨,其版面题材要有想象力和创造性。版面图片的内容及色调倾向会对版面整体意境产生导向作用,“色彩的大规模使用可以给版面定下情感基调”^[8]。此外,版面构架及内容对比关系也会对画面意境产生影响。

需要注意的是,版面与绘画的社会功能不同、受众不同,绘画艺术的功能是欣赏,而版面艺术的功能是辅助版面信息,因此版面艺术的营造要与版面信息相辅相成,营造一种美学符号意境,让读者在美的体验的状态下接收到版面的信息,使信息得

到更有效的传达。因此版面艺术符号的营造不能像绘画一样,要以信息为主,艺术氛围次之。同时,二者使用的元素不同,绘画艺术可以使用任意的素材进行美的语言创造,而版面艺术要将文字、功能部件作为要素进行布局,文字可以成为面、成为体、成为线、成为点,图片可以成为字、成为物。可见,版面艺术符号的创造是以字和图为主要要素、以主旨传达为主要目标的艺术创造活动。

三、版面艺术符号营造

版面作为一种艺术形式,有着与艺术品共有的符号性特征,即艺术符号。它反映着版面设计师的情感,承载着与版面主旨信息一致的符号风格,有助于营造艺术情境,从而更好地传递符号信息并感染读者。苏珊·朗格说,“艺术是情感的形式”“艺术,是人类情感的符号形式的创造”^[9]。各类有艺术内涵的物品都是人类情感符号的创造,因此,版面的美学形式也是设计师“情感符号”的创造,包含着设计师对美的规律性的把握、对版面信息的理解,以及个人创造艺术时的情感状态,合而为一形成版面艺术符号的整体。

但版面艺术符号形式不同于纯艺术,其首要任务是传达内容主旨,然后才是艺术性符号的组织表达。设计者需要根据内容的重要性的和读者的阅读习惯将信息按照主次顺序进行排布,这种排布方式符合信息传达及阅读的规律性。同时由于读者的阅读并不是单纯的信息获取,读者需要从中找到美感、找到趣味,需要有一个享受阅读的意境,这就需要版面排布的艺术化营造。

1. 版面艺术符号的美学编码

版面整体艺术符号的营造是符号整合的方法论,这需要设计者(编码者)对版面构成要素的编码来完成。符号创造者要根据信息接收者的符号解码能力进行有目的的符号创造,版面的艺术符号编码要得到读者的顺利解码,就需要符号编码者与解码者具有对符号信息一致的理解和认同,才能使版面符号得到稳定和准确的解读。

版面艺术符号的营造需要艺术形式,即美学法则的内容参与才能达成。美学法则有很多,笔者将

美学法则关键词划分成了3个类别,分别是对比的、秩序的、和谐的。其中,对比范畴的包括大小、浓淡、面积、疏密、明度、纯度、色相、冷暖、高低、多少等;属于秩序范畴的,有节奏、韵律、色调、风格等;属于和谐范畴的有均衡、稳定、圆满、和谐等。对比可以在局部也可以在整体,如颜色的浓淡形成明暗对比,图片与文字形成整体的面积对比,内容与留白形成疏密对比等。对比的连续性和规律性形成节奏和韵律,如版面中一行字一幅图、一行字一幅图的连续性对比形成节奏感和韵律感。对比和秩序都包含在和谐的范畴之内,对比和节奏韵律关系可以增加版面的效果但不能破坏整体的和谐,这样才能营造整体的版面艺术符号。

2. 版面的格调符号营造

版面设计会给人以格调感,即风格,这是内容与形式共同协调实现的,任何版面都离不开形式与内容的关系,内容是版面承载的信息,形式是版面内容的组织形式,二者互为依存。

版面的形式要根据版面内容的主旨以及媒体的定位进行设计,不能脱离了要表达的内容任意塑造版面形式,这样会造成形式与内容的背离,甚至相互冲突。如报纸版面的设计,版面设计要首先考虑刊物的严谨性、严肃性、信息传达的主次关系以及读者的阅读习惯等,然后将内容按照秩序化、条理化的布局方式进行排列,从而实现内容与形式的统一。相对轻松一些的读物,在形式上也要符合其轻松的内容与定位。如各类艺术画报、时尚画报、体育画报等,画报本身就是以娱乐、放松为目标的,因此其形式上就可以丰富多彩、轻松愉快,图片不用方方正正,文字体也不用条条框框,内容排布可以不拘泥于一格。“因此,编辑们要习惯以‘非写作’的方法向‘非阅读者’提供‘非文字’的报道”。^[10]

在版面风格符号塑造中,图片(或画)发挥着巨大的作用,尤其是大面积、色调鲜明的图片,由于图片的视觉中心地位和色彩冲击力,往往可以瞬间抓住读者的注意力,形成对版面先入为主的符号认识,给版面总体信息的解读定下基调。版面设计时,一般是先考虑图片的位置,然后围绕图片排列文字和装饰等内容,最终形成整体性的画面感。这其中,大面积的图和画在版面中发挥着视觉主导性、

整体符号性营造的作用。“影像转向意味着在文字理性统辖人类思想几千年之后，图像崛起和复兴，成为人类传播中一种最有效的传播方式”。^[11]此外，图片有着冷暖色相的倾向，可以将版面营造出冷暖或黑白色系的风格语言，给版面的风格符号语言定下基调。

3. 版面的和谐性符号营造

宗白华认为，美的形式在于“严整的秩序，完美的和谐”^[12]，可见，作为形式美，其内在秩序性、和谐性是美的本质所在。版面艺术形式本质上也属于艺术形式的一种，因此，版面艺术也是秩序性、和谐性的完美统一。当然，形式感的和谐统一是在版面信息主旨传达的基础上实现的，不能脱离了主旨谈形式。版面内容是信息主体也是版面美学的组成部分，要将全部内容作为版面符号美学营造的要素，在此基础上寻求秩序与和谐的统一，使版面信息得到充分、有效的传递。“为了有效地处理好内容和形式之间的关系，美术编辑要具有整体概念，全面地把握版面的所有内容，深刻领会整个版面所要体现的中心思想，在排版时要紧紧围绕版面主题，既要使整个版面的内容丰富，又要避免片面性”。^[13]

艺术符号语言作为一种整体的符号，通过艺术整体传达出一种情感含义，触发观者内心的符号解码系统，形成情感体验的关照，进而形成对艺术符号的共鸣。艺术反映着创作者对美的理解以及情感的融入。由于版面设计是艺术创作的一种，因此，版面内容需要用艺术的法则进行组织，形成对比、秩序及和谐，只有这样，才能使观者从艺术符号的

角度进行解码。同时，并不是版面实现了对比、秩序与和谐就能形成理想的版面艺术符号，这里还需要形成一种版面风格。一方面是形式上的，这在于构图的形式与尺度，如豪放的、婉约的、大气的、朴素的、诗意的、压抑的等风格。另一方面是由画面色调决定的，如冷的、暖的、淡雅的、靓丽的等等。内容基于美学法则的组织形式，加上整体情感风格的营造，就成了可以让读者形成情感对照的艺术符号。

四、结语

版面艺术设计作为一种艺术的存在形式，需要大量的构成美学、传统绘画美学及符号美学思想的参与。版面的美学、符号学设计可以有效提升版面的艺术审美性内涵，给读者带来更加沉浸和享受的参与体验，有助于协助版面信息更加有效地传递。版面设计中，除基本的美学设计思想和法则之外，版面整体还流露着一种艺术符号的特征，这种特征不是局部的、细节的特征，更多的是以整体为特征的符号语言呈现，表现为版面的气质、格调。版面艺术符号语言是对版面内容艺术形象化的处理，是版面内容的美学升华，艺术符号语言的营造需要将版面内容视为艺术美学符号的素材，用美学法则对素材进行设计与组织，形成对比与秩序，同时需要将内容提升到风格、格调和气质的高度，由此形成和谐统一的版面艺术符号。

（作者单位：宁波财经学院艺术设计学院）

参考文献：

- [1] 蔡雯. 报纸版面的内容美与形式美 [J]. 编辑之友, 1985: 63-67.
- [2] 邢孔史, 崔星韵. 现代报刊版面设计中美学原则的应用——以《华商报》为例 [J]. 新闻战线, 2017 (5): 118-119.
- [3] 左可. 浅谈版面设计对报纸的影响 [J]. 新闻传播, 2022 (6): 94-94.
- [4] 杜小蓉. 关于增强学术期刊版面美感的探讨 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版), 2005 (1): 155-158.
- [5] 范露幻. 新时期电影报纸版面设计的创新与坚持 [N]. 中国电影报, 2022-08-17 (11).
- [6] 严沁. “动”起来, 让平面变立体——《浙江日报》第三十届中国新闻奖获奖版面编辑体会 [J]. 传媒评论, 2020 (12): 20-22.
- [7] 阿恩海姆. 艺术与视知觉 [M]. 滕守尧, 朱疆源, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984: 460.
- [8] 汪露, 李露. 图像转向趋势与报纸版面设计创新 [J]. 中国出版, 2022 (23): 39-43.
- [9] 苏珊·朗格. 情感与形式 [M]. 刘大基, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 153.
- [10] Tim Harrower. Newspaper Designer's Handbook [M]. USA: McGraw-Hill, 1998: 139.
- [11] 韩丛耀. 图像传播与文化转向 [J]. 当代传播, 2009 (4): 33-36.
- [12] 宗白华. 美学与意境 [M]. 上海: 人民出版社, 1987: 109.
- [13] 陈思. 基于美学视角探析现代报纸版面设计问题 [J]. 传媒论坛, 2018 (8): 68-71.