

文章编号:1674-2869(2008)05-00112-03

论期刊的设计语言

曹琳

(江汉大学艺术学院艺术设计系,湖北 武汉 430056)

摘要:与书籍设计一样,期刊的外在形式也是由内容决定的。各种类型的期刊,必然要有与其内容特点相适应的设计。期刊的类型与特点决定了设计者一定要把握好期刊设计的表现手法及形式,使设计有重点突出的主题,使零散的文章有统一的导向。宏观把握整体设计中的一些细节问题,才能带给读者完美的视觉享受。

关键词:期刊;读者;表现方法;表现形式

中图分类号:J04 文献标识码:A

期刊又名“杂志”。“杂”为多种多样;“志”指文字记事或记载的文字,是刊登作者文章或作品的刊物,定期或不定期连续出版。该年度的每期版式基本相同,有固定名称,用卷、期或年、月顺序编号出版。

期刊与书籍的共同之处都是要经过作者或画家编写、绘画,由出版社编辑、排版、制作,然后交付印刷公司进行照排、印刷,再通过销售到达读者手中这样一个复杂的过程。但期刊与书籍之间也有许多的不同之处,书籍是由一个作者编写一个内容,或一个作者的不同时期的代表作,也可能是多个作者编写同一类型的主题,因此,书的类型比较单一。而期刊就不同了,不论它反映的是文学类、还是艺术类或是科技类,其特点都是由多位作者的不同类型的文章组成,由于它是定期出版的,因此有一定的连续性,所以一部长篇文章可分几期连载,一个有争议的话题,也可连续在几期发表各家见解。由于期刊出版的连续性、内容的独立性、定位的时尚性、风格的传承性,从而形成了独具个性与特色的设计语言和表现形式。

一、期刊的类别与特点

期刊有普及性的,也有专业性的。但就整体性而言,它的针对性比较强。期刊的种类繁多,分门别类。文学艺术类期刊包括小说诗歌、电影电视、音乐舞蹈、戏剧戏曲、绘画设计等等;自然科学类期刊包括数学、物理学、化学、生物学等基础科学及农业学、医学、材料学等应用技术科学;社会科学类期刊包括政治学、经济学、法学、民族学、社会学等;综合类期刊的内容则十分广泛,天文地理、人文史学、化妆饮食等各种学科都可涉及,信息量大,涵盖面广,因此比专业性强的期刊拥有更

多的读者。期刊拥有众多的读者对象,老年、青年、儿童、妇女、专业技术人员、各民族同胞等。从时间来分可以有月刊、半月刊、双月刊、季刊等。

期刊属于比较普及的读物,除极个别的大型合订本可能用精装以外,一般都采用平装。正因为它具有普及性,因此它比书籍要便宜一些。期刊的设计包括封面、封底、封二、封三、目录、正文版式、插图等等。在封面的艺术处理上主要考虑是期刊的名称,以及与刊名相对应的图形,要体现刊物的性质。首先要考虑这是属于哪一类期刊,使不同的期刊在设计上有鲜明的特征。

不论何种期刊,它的时间性决定了它每一期都有一定的连续性和统一性。必然要有一个贯穿于每一期的特定的元素,或是刊名有固定不变的位置,或是每期都用不同颜色变化同一个图形,或是文字、图形都不变,每期只更换色彩……总之在进行变化时,一定要注意其连续性,在统一中求变化。封面的设计一般采用一年一更换,但也有每期都更换。不论是何种手法进行变换,都必须要保持期刊原来设计风格,否则就会面目全非。每期封面上的字体,设计风格或色彩都必须固定下来,这对期刊的连续性及读者的信任感和亲切感都十分重要。

二、期刊设计的表现手法

(一)联想象征法

和书籍设计一样,在期刊的封面设计中,艺术想象占有重要位置,一部期刊的内容繁多,其庞大的内涵是16开本的面积所无法容纳的,这就要求设计者必须突破期刊的有限空间容量,借助艺术的象征联想来扩大意境,使读者通过期刊的封面上象征性的表现形象去联想到更多的内容。因为

收稿日期:2007-04-20

作者简介:曹琳(1963-),女,湖北武汉人,副教授。研究方向:视觉传达设计。

在人们的审美体验中,想像和联想是必不可少的条件^[1]。这样既能使读者加深对作品主题的理解,同时也能丰富期刊的艺术语言,获得更多的创作自由。如期刊《设计交流》,其封面设计都是采用象征性手法进行表现的,用红色铅笔排成红日的的光芒,象征是介绍日本的设计;用德国国旗黑、红、黄三色,衬托出三款德国歌德体“D”(design 设计的第一个字母),象征德国的设计。

(二)照片表现法

把与内容相关的原始照片或经处理后重新组合的照片用于封面,这种表现手法往往很快就能让读者明了该期刊的性质和特点。照片在封面设计中不仅是一种增强感染力的手段,更是设计者制造形式意味的素材^[1]。当前计算机辅助设计为照片的变化提供了无限丰富的设计手段,如《青年视觉》的封面。这是一本独具视角、独具品味、独树一帜的时尚生活类期刊,包括人文、艺术、空间、时装、化妆、科技等六个精彩的视觉版块。封面主要是化妆另类的人物特写照片,以照片的有限之物象展现无限的空间,配上具有时尚感的版面设计,浪漫地向读者展示设计的韵味,反映了该期刊以新奇和前卫为基调,将高雅类、探索类、先锋类等各种艺术门类兼容并蓄,带给读者完美的视觉享受。

(三)插图组合法

利用插图形式把期刊的内容传达出来。插图可不拘一格,可采用不同主角、不同风格、不同表现形式,既丰富了画面,又增加了阅读情趣。《幽默大师》及许多儿童期刊的封面设计均采用此方法,那些缤纷的色彩、有趣夸张的人物、拟人化的小动物、符号化了的物体,以及充满欢乐的画面,这些插图都能表现出该刊物的性质。

(四)以文字为主的表现法

这种表现方法主要用于个性较强或有一定专业影响力的期刊,具有学术性,其读者群的文化层次较高,他们需要的不是广告式的封面,而是希望看到能体现文化内涵,具有书卷气的设计。文字处理好了,它会比具体的形象还要强烈,它的内容藏在后面,它推着表现力往前走,比具体形象更具张力^[2]。这类期刊的封面以文字为主,稍加装饰,使文字能发挥较大的艺术魅力。一般此类期刊每期不变文字和构图,只换颜色以保持连续性的亲切可信的风格^[3]。

(五)风趣夸张手法

当人们对现实物体司空见惯,无法再引起兴趣时,设计者就要将这种物体用新颖独特的观察

方法再加以丰富的想像,把不相关的设计元素经处理后组合在一起,形成一个有悖于现实的画面,被夸张了的部分往往最能吸引人的视觉。如《BEFORE&AFTER》的封面设计就是利用同构的图形,利用超现实的表现手法,把现实和幻想巧妙地合为一体,生动而风趣,很好地传达出“BEFORE”和“AFTER”的信息。

三、期刊的设计形式

期刊属每隔一段时间就要出版的连续性刊物,它一般都有特定的读者对象,内容的多元化使得其设计形式也丰富多彩。

(一)以内容为主的设计

外在的形式是由内容而决定的,期刊也不例外,设计得好,不仅能很好地反映期刊的内容,还能使其具有极强的视觉冲击力,否则就会削弱刊物对读者的吸引力。和书籍设计一样,期刊的设计也要体现精神内核,在众多的文章中抓住期刊的主要宗旨,使设计有重点突出的主题,只有这样才能使零散的文章有个统一的导向,才能宏观把握整体设计中的一些细节问题,以其信息量大、趣味性强、宜于读者接受以及新鲜感来吸引读者^[4]。

专业性强的期刊一般主要介绍该专业的知识和研究成果,以及探讨一些新问题。这类期刊要体现出“书卷气”,要把每一期的主题融入到整体的统一形式中进行设计,以独特的设计风格赢得读者。设计中注意在每一期的画面中求对比,在整体形式中求统一,使期刊构成思想深、形式美、吸引力强、完整统一的设计形式。这种设计形式使期刊既有直观的审美价值,又是自身的“促销”广告。

综合性的期刊传递的信息则是各种知识的普及传播,侧重知识性、趣味性、娱乐性。这类期刊的设计主要反映在艺术欣赏上,用新的思维方式对待设计,以丰富的想像力构成完整统一的设计形式。综合性的期刊范围十分广泛,要注意的是其设计既要有醒目的特点,又不要有太重的商业广告味,仍要抓住该期刊所反映的侧重点进行设计。这类刊物的内容多半有个性,且新潮,其设计也应有相应的前卫意识。内文用纸的质量不要太低档,色彩、图片要明快、真实,这样才能体现设计的高品位及真实性。

(二)以时尚为主流的设计

期刊同书籍一样也是要通过销售才能体现其价值,因此期刊也要适应市场的运转规律,追求时尚、跟随流行,是期刊设计的一个重要表现手法。

正如流行色一样,每个时代有每个时代的特

点。大家为了追求时尚,在一段时间里全都热衷于某一种设计,设计者必须把握好这一点,为了吸引读者,期刊的设计也要顺应潮流,逐渐利用读者追求时尚的心理特点来用“时尚”左右读者的审美追求。

随着读者文化水平和艺术修养的不断提高,人们的审美意识已不只是单纯地欣赏“形式美”了,时代的发展使读者对期刊的设计要求也越来越高,不仅是封面上的文、图、色要创新意,开本、纸张、印刷也应该要有时代感,追求时尚逐渐替代了传统的审美意识。为了时尚的需要,许多期刊采用了国际流行的大开本、现代的图文处理方式编排正文的版面、特种纸质材料及最新的印刷技术、增加页数等方式来提高期刊的时尚性^[5]。

(三)以读者为中心的设计

每个期刊都有自己相对稳定的读者群,设计者要充分了解本刊物的读者对象,认真分析他们的具体情况及阅读需求,这样才能使自己的设计有针对性。

在专业艺术设计类期刊中销量比较好的《装饰》杂志,今年的设计使其改变了以往的传统形象,在保留刊名和开本的同时,使用特种纸张,大胆采用新的排版、装订、印刷形式,扩大部分版面面积,再将其折叠成原开本大小,使这个学术性较强的期刊在阅读时有了一定的设计趣味。因为《装饰》的读者群集中在较高的文化层上,所以该刊物的整体设计高雅、简洁,有极强的现代设计

感,符合了该设计群体的审美要求。《东方娃娃》,0~6岁的孩子是它忠实的读者,该刊物在国内首创儿童刊物的大16开本,设计新颖活泼、图大、文字大,很适合这个年龄段的儿童阅读,封面设计主要以儿童人像为主,对孩子有很大的吸引力,每期封底都有一个和开本一样大的勒口,那是一个手工制作玩具的内容,让孩子在读书的过程中增添玩的乐趣,这种不拘一格的设计很受孩子喜爱。

纵观形形色色的期刊,有人得出这样一个结论:期刊内容广泛的,系百货公司;也有内容专业化的,好像专卖店;有格调普及的,像大众化的超级市场;也有格调高雅的,像精品店。而期刊的设计,正如商店的形象一样,必须针对特定的消费者而进行有针对性的设计,才能使期刊具有生命力。

参考文献:

- [1] 邓中和.书籍装帧创意设计[M].北京:中国青年出版社,2004.115-173.
- [2] 宁成春,吕敬人,吴勇,等.书籍设计四人说[M].北京:中国青年出版社,2001.111.
- [3] [日]杉浦康平.造型的诞生[M].北京:中国青年出版社,1999.118.
- [4] 吕敬人.敬人书籍设计[M].长春:吉林美术出版社,2004.59.
- [5] 王受之.世界现代平面设计史[M].深圳:新世纪出版社,1998.348.

Discuss on the design language of magazine

Cao Lin

(Art college of Jiangnan University, Wuhan 430056, China)

Abstract: The appearance of magazine is also determined by its content, as the book design. All kinds of magazines must have compatible design for their specialty of content. The style and specialty of magazines determined that designers must grasp the represent techniques and forms for magazine design, so as to stress the theme of design, and orient the scattered article. Consequently, only a macroscopical grasp for details of the whole design can bring perfect visual feast to the readers.

Key words: magazine; reader; represent technique; represent form

本文编辑:吴晏佩