

美学转移在期刊设计中的应用探析

尹小锴*, 李小丽, 于洋

海军大连舰艇学院教研保障中心, 辽宁 大连

收稿日期: 2023年4月19日; 录用日期: 2023年6月9日; 发布日期: 2023年6月16日

摘要

随着科技的发展和智媒时代的到来, 人们的审美需求也在不断的提升, 期刊作为传统出版物, 在视觉设计方面存在着思维定式, 缺乏时代属性。本文从美学的范式转移中提取思路, 探讨其在期刊视觉设计中的应用方法及应用价值, 并提出符合期刊发展趋势的前瞻性建议。对创新期刊视觉设计有一定的指导意义。

关键词

范式转移, 美学转移, 期刊, 视觉设计

Application of Aesthetic Paradigm Shift in Periodical Design

Xiaokai Yin*, Xiaoli Li, Yang Yu

Teaching and Research Support Center of Dalian Naval Vessel Academy, Dalian Liaoning

Received: Apr. 19th, 2023; accepted: Jun. 9th, 2023; published: Jun. 16th, 2023

Abstract

With the development of science and technology and the arrival of the era of intelligent media, people's aesthetic needs are constantly improving. As a traditional publication, periodical has a set of thinking in the aspect of visual design, which lacks the attributes of the Times. This paper draws ideas from the paradigm shift of aesthetics, discusses its application methods and value in the visual design of periodicals, and puts forward some forward-looking suggestions in line with the development trend of periodicals. It has a certain guiding significance to the innovative journal visual design.

*第一作者。

文章引用: 尹小锴, 李小丽, 于洋. 美学转移在期刊设计中的应用探析[J]. 设计, 2023, 8(2): 286-291.

DOI: 10.12677/design.2023.82040

Keywords

Paradigm Shift, Aesthetic Shift, Journal, Visual Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

期刊设计给读者带来的视觉体验是作为出版物的传播属性。随着互联网时代的到来,期刊作为传统的学术交流工具,也在不断地发展变革。其中,期刊设计作为期刊的重要组成部分,对于提升期刊的品牌形象和读者体验具有不可忽视的作用。要想使期刊在数字时代的传播中保持发展态势,不仅需要丰富的内容,更需要有引人注目的视觉设计。为了解决期刊视觉设计中的时代性问题,越来越多的设计师开始运用不同艺术门类的最新范式进行美学上的转化和融合,即进行美学的转移。随着信息技术的发展,学术期刊越来越成为学术研究的重要载体。然而,因为业界认识不够加上传统出版物受到固有思维的桎梏,设计出能够引领行业发展和满足用户视觉需求的期刊依然是一个重大挑战。美学转移理论为期刊设计带来了新的思路。本文旨在探讨美学转移在学术期刊设计中的应用方法与价值。

2. 美学转移的概念

范式转移(Paradigm shift),又称典范转移,这个名词最早出现在美国科学史及科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn)的代表作之一《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions, 1962年)里。范式转移,是指一个领域里出现新的学术成果,打破了原有的假设或者法则,从而迫使人们对本学科的很多基本理论做出根本性的修正。简单来说,范式转移就是冲出原有的束缚和限制,为人们的思想和行动开创了新的可能性。因此本文提出在美学方面进行的范式转移即美学转移。美学的范式转移具体是指在不同领域的美学思想之间进行转移和交融,美学转移理论主要涉及美学标准和美学风格的转移和运用,以及在此过程中理解和解构美学原则的过程[1]。将不同艺术领域的美学元素融入到设计中,从而创造出新的设计风格和艺术风貌。美学转移不仅可以提升视觉效果,更可以传递深层次的文化内涵和思想观念。朱光潜曾指出,美感体验取决于受众、文本以及双方的互动关系[2]。所以设计作品是否吸引人,实则涉及受众审美与判断,经由感官与情绪的体验,不断“解码”,实现对设计师“编码”的读解[3]。设计师将不同领域的元素融合在一起,从而产生新的美学体验。这种方法可以帮助设计师在不失原味的同时,使设计更加富有创意。在传播效能上,美学转移可以让无聊的内容变得更加有趣,激起读者的阅读兴趣。在出版物的互动中,美学转移可以带来更新的感官体验,产生足够的视觉吸引力,引导用户的关注,刺激情感共鸣。

3. 期刊设计的意义及特点

信息社会中,期刊作为传播知识和学术思想的重要媒介,具有广泛的影响力和重要的意义。期刊视觉设计作为期刊形象的外在表现,对于期刊的影响力和知名度起着重要的作用。因此,如何在期刊设计中追求艺术的美感,成为了当前研究的热点之一。期刊设计既要符合审美原则,又要能够体现期刊的特点,使读者在阅读时感到舒适和愉悦。

3.1. 期刊设计的意义

期刊作为学术交流和研究成果展示的主要载体，其设计不仅需要体现出内容、流程、版式等方面的合理性，还需要在美学上达到理想的设计效果。期刊设计在传递内容信息的同时，还要负责传递期刊自身的品牌形象，品牌定位，传递其社会价值，文化内涵等[4]。期刊在发行传播中展现特定主题内容的同时，其视觉设计扮演的角色是直接影响读者价值观和创新性的思维体验。学术期刊作为学术传播的重要方式，其设计风格需要注重专业性、科学性和艺术性相统一。好的期刊设计可以突出学术价值和意义，增加阅读的趣味性，提升权威认可度和读者转化率。期刊作为学术交流的载体，具有传播知识和学术成果的使命。期刊设计则是将学术内容转化为具体的视觉符号，使之更易于被读者接受和理解。期刊设计不同于其他设计领域的单一商业诉求，期刊设计更需要考虑到的是学术性、专业性和权威性。

3.2. 期刊设计的特点

期刊设计需要考虑内容的呈现和流程的分配，同时需要符合设计规范和标准。设计师需要通过色彩搭配、字体选择和版面布局等手段，创造出有吸引力的视觉设计。同时，设计师还需要注意版式的平衡、阅读的舒适度和信息量的充足度，以满足读者的需求。期刊设计需要遵循一些规范来确保其实效性。其中包括一些经典设计原则，例如对齐、平衡、对比、重复和特殊性等。同时期刊设计需要遵循专业性、可读性、可辨认性和美观性等原则和规范。期刊设计的目标在于传达信息、突出重点、降低阅读难度、强化品牌形象等。在期刊设计中，也有一定的出版原则和规范，这些原则和规范能够确保期刊设计符合发行媒体的专业要求。例如印刷载体的工艺要求、数字出版的界面规范等。

4. 美学转移在期刊设计中的应用价值及方法

期刊设计中的美学的范式转移运用，体现了传统和现代的融合，更能吸引读者的眼球，使期刊更加与众不同并具有特色。接下来加探讨美学转移在期刊设计中的应用价值和意义。

4.1. 美学转移在期刊设计中的应用价值

通过在期刊设计中运用美学范式转移的理念，能够实现设计的多样性和灵活性，同时也可以提高期刊的艺术价值和知识传播效果。运用美学转移理论，首先可以帮助期刊设计师更准确地把握新时代的审美趣味，创造出更加独特、有创意、高品质的设计。美学转移可以让设计师将传统美学与现代元素相结合，从而呈现出全新的审美体验，当审美过程顺利展开，受众的视域就能持续与作品进行对话交流，受众会逐步调整自我认知方式以顺应文本结构，最终获得物我合一的感动[5]进而使期刊更加吸引读者。例如，将其他文化的设计元素、色彩和构图移植到期刊设计中，能够创造出对读者指引阅读的效果。这不仅使得期刊可读性更高，同时也为品牌的新形象带来了曝光度。其次，美学转移在期刊设计中可以增添新意，提升设计品质，为期刊注入艺术气息，同时也可以凸显期刊的专业性和学术性。通过美学转移的应用，期刊可以更好地传递学术内容，吸引读者的注意力，提升期刊的阅读量和影响力。

4.2. 美学转移在设计中的应用方法

美学转移在设计中的应用方法包括以下 3 点。一是风格上的整体范式转移，从传统美学元素中提取出特点，与现代元素相融合。金丹元曾指出“审美潮流是一个活体，传统本身也不是一个被取缔的对象，而是一个被不断改造、在改造中不断自新的对象”，“承袭传统、推崇古典美学准则，是对美学的一种反映形式”[6]。设计师可以选择合适的风格应用于期刊整体设计中。例如传统水墨风格，可应用美学转移方法，将整本刊物的设计风格通过色彩、线条、字体、排版等元素进行水墨化的融合和转化，实现多样化和创新性的设计效果。但是这种整体的范式转移要注意与期刊风格和期刊内容的匹配，以上提到的

水墨风格偏于叙事和人文，如果此类范式转移应用于科技期刊则不可取。设计风格、艺术风格的研究已成体系，期刊设计师有非常可观的“风格库”进行范式转移的参考，因此这个方法最具实用性。二是时效性的范式转移，不同的期刊都锁定了各自的研究领域，通过观察不同领域的美学风格结合不同时期的事件属性，寻找到相应的设计元素，并将它们融合到自己的设计中，以达到美学的转移效果。例如利用构图、配色等方面进行风格的凸显和强调。例如季刊可结合不同自然时节对刊物外观进行不同的呈现。让它们在具有独立美感的同时，也能够体现设计的主题和功能。时效性的范式转移也可应用于期刊中不同栏目甚至不同文章的内容突显和个体设计。例如一篇学术期刊的载文是针对医学观点的阐述，则可将其中提到的医学人物或者病毒样态进行图像化的呈现，同时页面色彩等细节元素都要以文章的风格为参照进行衍生。由此可见，实效性的范式转移可根据期刊的不同时期、主题和读者需求进行个性化的设计。三是智媒化的范式转移，随着数字技术、人工智能、虚拟交互等技术的迭代发展。设计的各个领域都可以见到人工智能的身影。阿里巴巴开发的人工智能设计师“鹿班”（原称“鲁班”），已经让平面设计师感受到了失业的风险[7]。出版物的设计应顺应时代，从理念和技术上都要有所跟进。比如 AI 算法，可利用于插图的生成，在互联网平台上输入文章关键性信息进行 AI 自动生成插图，不仅匹配度高，甚至可以限定风格和具体细节。之后可进行人工的再次加工。这不仅实现了期刊的视觉提升，也可提高期刊设计的整体效率。智媒化的范式转移是依托技术的更迭，所以需要期刊设计师本身具有较强的学习能力和技术掌握能力。

5. 美学转移在期刊设计中的应用效果

5.1. 美学转移研究范围与目标

期刊的分类包括工科、人文社科、自然科学、医学等多个学科领域，因此期刊设计的美学转移研究范围也要与不同的类别项匹配。目标是探索美学转移理论在期刊设计中的应用情况。要通过对不同类型的学术期刊的设计案例进行剖析和比较，才能探索出美学转移在期刊设计中的价值和方法。

5.2. 美学转移研究结果分析

因为期刊主体类别的不同，美学转移在不同类型期刊中的应用方式和效果存在着差异。例如，在自然科学类期刊中，以简洁、清晰为主要原则，比较适用于风格上的整体范式转移。而在人文社科类期刊中，则更多地注重设计的艺术性和审美感受。比较适用于时效性的范式转移。在科技类期刊中，设计师可以将科技元素与美学元素相结合，形成独特的设计风格。也更适用于智媒类的美学范式转移。另外也可发现很多期刊设计师采用了多种美学元素相转移的方式，如几何图形与自然元素的结合、不同主题色的搭配、中西文化的融合等。这些设计元素能够增加期刊的艺术感和时代感，从而进一步提高期刊视觉丰富度。比如科学期刊，可从独立神经元图像中抽象出艺术感的设计元素，创意侧重点在于凝聚风格的视觉效果；人文科学期刊，可多结合颜色理论，选取独特且形象化的画笔与线条元素来突出其特色与期刊品牌魅力。通过对不同领域和主题的学术期刊进行设计特点和美学风格的比较，发现美学转移在期刊设计中具有广泛的应用价值，可以有效提升期刊的视觉效果和读者体验。不同种类的期刊中，美学转移的侧重点是有所不同的，但是其效果都是可观的。

5.3. 美学转移在期刊设计中的效果评估

美学转移的运用能够提高期刊的美学价值和读者的阅读体验。美学转移的应用可以使设计师更有创意，创造出更加吸引读者的设计，提高期刊的品牌形象和口碑。为了更好的理解美学转移的效果，可从同一期刊的设计改版前后对比结果进行评估，如图 1、图 2 所示。以《中国编辑》期刊为例，图 1 中是

其 2005~2006 年的封面设计, 可以看到采用了传统的名称加配图的形式, 并未有突出的期刊风格, 虽然图 1 右侧的 2006 年的封面开始增加了篆刻元素, 但仅仅是元素的增加, 并未有显著的风格提升。图 2 为《中国编辑》期刊改版后的版式设计, 明显有了美学的整体改观。从美学转移的角度来分析此效果, 可直观地发现此版式设计将中国传统的图册装订元素、汉子的方格样式以及篆刻图章进行了整体的范式转移。风格统一且整体性强。去掉了繁琐不一的视觉元素, 而是将国学元素进行了整理和再次设计。这很好的说明了美学范式转移的效果。



Figure 1. Cover design of China Editor Magazine from 2005 to 2006
图 1. 《中国编辑》期刊 2005~2006 年封面设计^①



Figure 2. Cover design of China Editor magazine in 2017
图 2. 《中国编辑》期刊 2017 年封面设计^②

美学转移在学术期刊设计中不仅能够带来更具吸引力的视觉效果, 与此同时可以提高期刊的阅读率和阅读体验。通过对比得出, 相比于传统的单一风格设计, 采用美学转移后的设计更能够吸引读者的注意力和兴趣, 对于阅读体验的提升有着积极的作用。通过对美学转移在期刊设计中的应用案例进行效果评估, 发现美学转移可以增加期刊的阅读量和阅读深度, 提高读者的阅读体验和粘性。同时, 美学转移也可以凸显期刊的学术性和权威性, 为期刊打造独有的整体感品牌形象。美学转移能够使期刊更具吸引力, 这也是本文研究的重要目标。期刊设计中美学转移的应用情况越多, 设计效果越好。观察数据显示, 期刊在体现出独特的设计风格的同时, 还需要符合目标读者的审美需求, 这能够达到更好的传播效果。

5.4. 美学转移在期刊设计中的潜在问题及解决方案

虽然美学范式转移的应用能够实现良好的设计效果，但也存在一些潜在问题，例如可能引起内容和形式的不匹配，以及无法完全满足所有读者的审美需求。针对这些问题，提出了一些解决方案，如合理平衡内容与形式的关系，以及多样化设计风格等。

在美学转移的应用中，设计师需要遵循相关的规范和原则，避免出现过多的元素混杂、设计不流畅等问题。解决方案一是设计师需要在审美体验和视觉效果之间取得平衡，不要过分强调视觉效果，使设计与内容相符合。二是美学转移在应用上要注意适应受众，并根据期刊的特点和内容进行加减法把握，不可为了风格而生搬硬套。三是设计师需要注意美学转移的效果与主题的协调性、设计元素的整合性等问题。为了解决这些问题，设计师可以结合社会、文化背景，把握主流审美趋势，并不断探究新的美学元素。四是针对设计风格的不协调问题。需要设计师具备跨文化能力和综合设计能力，同时也需要合理平衡设计特点和学术要求。在设计初期要进行认真的观察和分析，以确定美学转移能够体现设计的主题和功能，排除不符合期刊的审美风格和设计元素，同时也需要注意设计的交互性，以确保读者易于理解和接受。

6. 结论与展望

本文通过对美学转移在期刊设计中的运用进行探讨，得出了其在提升学术期刊设计质量和读者体验方面的显著效果。美学转移是一种在期刊设计中非常实用的应用方法。它可以创造出独特新颖的设计，提高期刊的品牌形象和口碑。美学转移在学术期刊设计中具有重要的应用价值和实践意义。期刊合理运用美学的范式转移方法可直接增加期刊的阅读量和影响力，提高期刊的学术性和品牌形象，为期刊带来新的设计思路和变革机遇。以达到更好的传播效果。

在未来的研究中，我们可以通过更多的学术期刊实践和实时反馈，探究美学转移在期刊设计中的更多应用方式。同时，也可以深入研究其可持续性设计理念，为学术期刊设计的未来发展提供新的思路。比如：美学范式转移与数字技术的更多结合、美学范式转移在数字出版中的应用、美学转移与文化传承和创新的关联等。这些研究和方向均对于期刊设计的发展和进步具有一定的借鉴意义。

注 释

①图 1 来源：百度百科《中国编辑》词条 <https://baike.baidu.com/item/中国编辑/1159070?fr=aladdin>

②图 2 来源：百度百科《中国编辑》词条 <https://baike.baidu.com/item/中国编辑/1159070?fr=aladdin>

参考文献

- [1] 陈丽君. 范式转移——新侘寂美学之道[J]. 美术研究, 2016(4): 38.
- [2] 朱光潜. 无言之美[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 39-41.
- [3] 吴杰的. 美学迁移视域下当代水墨动画的发展策略研究[J]. 书画世界, 2020(5): 93-95.
- [4] 韦泽翰. 期刊设计略论[J]. 中山大学学报论丛, 2005(3): 313-316.
- [5] 朱立元. 接受美学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1989: 295.
- [6] 金丹元. 影像审美与文化阐释[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2010: 15.
- [7] 彭锋. 从设计到设计设计——关于人工智能时代设计的哲学思考[J]. 艺术设计研究, 2021(1): 46-50.