



高等院校艺术设计类“十二五”规划教材

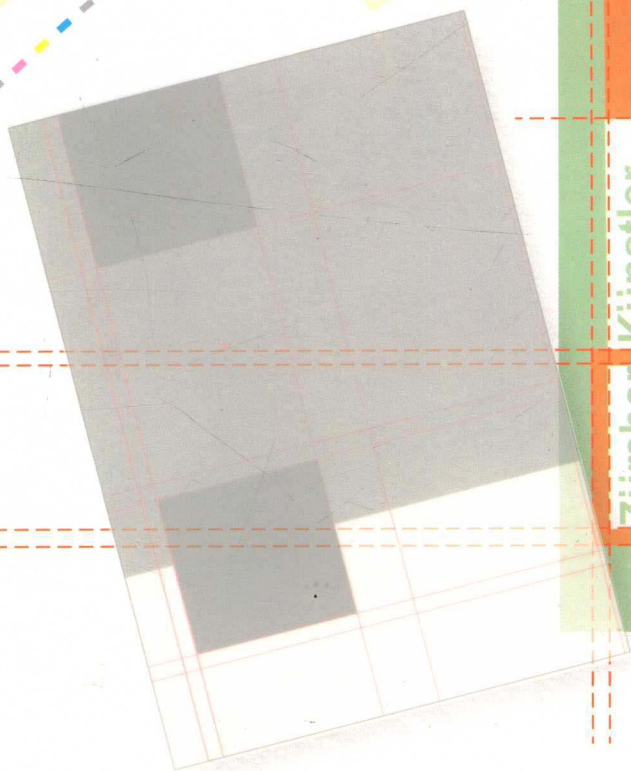
总主编 刘维亚 马新宇 周 勇 罗 兵

编排创意设计

主编 杨 翼 谢琳琪

LAYOUT

DESIGN



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS



高等院校艺术设计类“十二五”规划教材

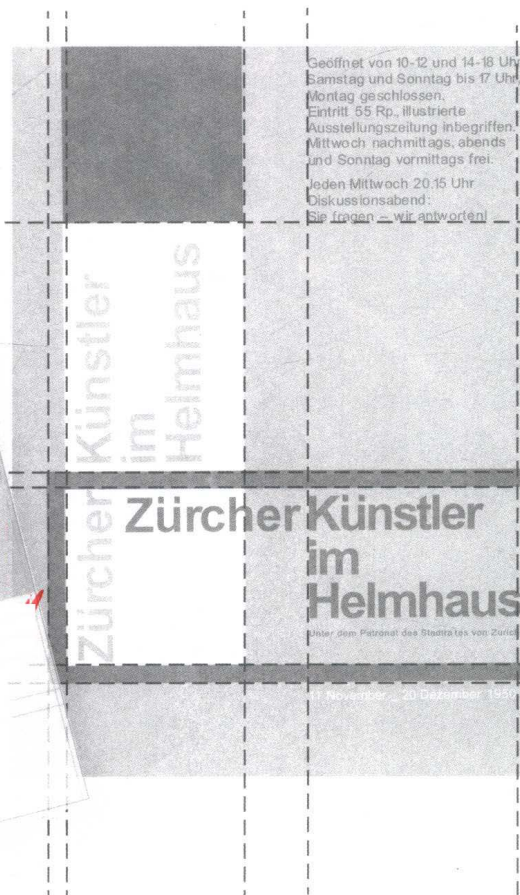
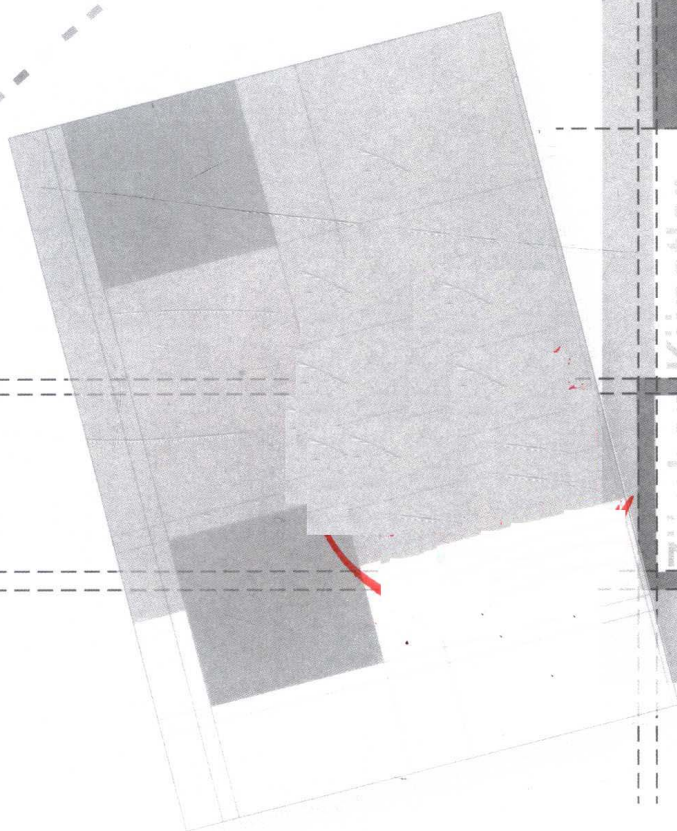
总主编 刘维亚 马新宇 周 勇 罗 兵

编排创意设计

主 编 杨 翼 谢琳琪

LAYOUT

DESIGN



中国海洋大学出版社
· 青 岛 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

编排创意设计 / 杨翼, 谢琳琪主编. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5670-0687-4

I. ①编… II. ①杨… ②谢… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第140921号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	tushubianjibu@126.com	
订购电话	021-51085016	
责任编辑	郑雪姣	电 话 0532-85901092
印 制	上海汉迪彩色印刷有限公司	
版 次	2014 年 8 月第 1 版	
印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷	
成品尺寸	210 mm×270 mm	
印 张	7	
字 数	185 千	
定 价	45.00 元	

总序

PROLOG

现代设计以科学、技术、文化、艺术、市场诸元素构建了独有的特质。它被科学催生、发展、升级、丰富。人们用技术使设计物化、精致并具备功能；以文化使设计具有灵魂、品质与趣味；将艺术赋予设计容貌、精神和情绪；借市场为设计提供着陆的终端及价值。

现代设计对个性化无止境的追求及探索，也启迪了科学发现的路径，加快了技术升级的频率。特别是对品位与形式创新的执著追求，使时尚文化艺术风生潮起、澎湃不息。现代设计在顺应市场需求、迎合受众群体的品牌推广过程中，也在推销设计者的创意作品及理念，从而形成市场的营销理念，引领消费。

现代设计是借助科学技术手段，向服务对象推销创意规划设计的系统行为。要使创意设计形成产业化，就需要一批素质优秀的创意团队。根据目前产业发展对这方面高规格综合能力的人才需求，对高校教育对应专业的教学模式、教学内容、教学方法提出了新的挑战。为此依据教育部艺术设计专业相关课改精神，组织相关的教育学者及行业专家编写艺术设计教材系列丛书，为更好地培养现代设计创意人才提供必要的条件。

此套教材强调理论与实践相结合、教育与产业相结合、教法与经典案例剖析相结合。采用启发式的教学模式，使初学者了解并掌握设计创意全过程中的关键要素，也对专业设计人员具有一定的启迪作用。学习者通过了解艺术设计相关课程的概念、历史、发展脉络、构成要素、创意策略、表现手法、专业特点、设计流程、创意呈现效果，并借鉴典型案例的创作经验，反复地尝试体验，逐渐形成自己具有个性化的设计。设计的实现需要新材料、新技术、新工艺、新设备等去完成，这样就要求学习者在反复实践中了解材料功能及选择、制作工艺设定、图形及型体制作规范、设计流程品质体系等，获得成品最终效果。由此可见，重视实践环节教学是艺术设计专业高等教育培养高技能人才的关键。

本套教育部重点专业建设项目配套系列教材，注重艺术设计专业教育规律，展现与产业结合培养应用型人才的理念，突出知识体系中理论与技能紧密融合的特色，形成创意思维可教、原创设计可行的路径。其中部分教材，框架搭建合理，内容选择富有时代感，知识介绍清晰，案例分析到位，文图配合相互增色，实践环节设计富有创意，在同类教材中独具特色。

期待本套教材在艺术设计领域应用型人才培养过程中发挥出独特的作用。

刘维亚 马新宇

2014年3月

前言

PREFACE

编排创意设计是视觉传达设计的专业核心课程。无论是国内还是国外的高等院校，大都将其定为视觉传达设计的必修课程。本书循序渐进、由简至繁地系统阐述编排创意设计的基本概念、设计元素、设计方法、设计流程等。讲练结合的实践指导，使读者能较全面地掌握编排基本要素中的文字、图形、色彩形式美感的综合处理，训练和培养学生对编排创意设计方法的认知与实践能力，了解把握编排创意设计在视觉传达设计中的应用。

编排创意设计作为视觉传达设计核心技能的一部分。在教学体系中，编排创意设计课程衔接前修专业基础课程，如字体设计、图形设计课程等，而后面的专业设计课程又无不牵涉到版面编排的问题，该课程的重要性不言而喻。

本书每个章节都采用理论和实践相联系的教学模式，指导学生通过具体的课题实践掌握相应的理论知识，使学生通过具体的设计项目来掌握编排设计的技能与技巧，以培养学生的项目适应能力和举一反三的应变能力。

首先，编排创意设计的重点知识，都有针对同一主题不同版式效果的对比分析，能通过横向对比和纵向联系强化编排能力，同时也是对发散创意思维的有效启发途径。

其次，每个章节的课题训练可行性强、指导清晰，同时有针对实践重点和难点的训练提示，能进一步加深对知识的理解和综合运用实践能力。

最后，本书重点体现编排设计的创意性，通过学习内容和专题训练引导学生用尽量少的元素，编排尽量多的创意版面，强调思维的发散性和编排技巧的灵活度。注重对同一内容的多种编排创意设计版面的具体对比，并通过针对性分析点评来强化编排技巧，这种编排思路在同类图书中所见不多，但在实际的教学过程中，这种注重发散思维和对比分析的创意编排学习方法是很有必要的，相信也会受到读者的肯定和欢迎。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，欢迎广大读者批评指正。

编者

2014年3月

教学导引

一、教材适用范围

编排创意设计是视觉传达设计专业重要的专业核心课程之一，是学生掌握相关设计的有效途径。课程以编排创意设计构成形式为主导，以编排创意设计的方法为依据，通过重点内容学习和对应课题训练的学习过程强化训练与相关理论系统的梳理，激发学生的主动性和创造性。本书可以作为高等院校艺术设计专业学生的课程教材，也可以作为广告编排、商业推广等视觉传达设计领域的相关专业人员的参考资料。

二、教材学习目标

- 1. 了解编排创意设计的概念和历史演变。
- 2. 理解编排创意设计的元素。
- 3. 熟悉编排创意设计的构成形式。
- 4. 掌握编排创意设计的程序和方法。
- 5. 培养学生系统、全面、创新的设计能力，能灵活运用设计技巧编排符合设计主题、有视觉审美度的艺术性版面。

三、教学过程参考

- 1. 资料搜集。
- 2. 训练循序渐进。
- 3. 训练完成与反馈。

四、教材建议实施方法参考

- 1. 课堂演示。
- 2. 案例讲解。
- 3. 分组互动。
- 4. 作业评判。

建议课时数

总课时：64

章 节	内 容	合 计
第一章	编排创意设计概述	4
第二章	编排创意设计元素	12
第三章	编排创意设计的方法	16
第四章	编排创意设计的流程	16
第五章	编排创意设计的媒介应用	16

目录

CONTENTS

第一章 编排创意设计概述001

- 第一节 编排创意设计概念001
 - 1.1 编排创意设计的概念001
 - 1.2 编排创意设计的目的002
- 第二节 编排创意设计演变003
 - 2.1 信息记载传播形式的演变003
 - 2.2 不同时期编排形式的演变003

第二章 编排创意设计元素015

- 第一节 编排创意设计的文字元素015
 - 1.1 文字的编排规格015
 - 1.2 文字的排列016
 - 1.3 文字的排列特点020
- 第二节 编排创意设计的图元素022
 - 2.1 版面中的图形022
 - 2.2 版面中的图片025

第三章 编排创意设计的方法031

- 第一节 编排创意设计的基本原则031
 - 1.1 编排中的形式法则031

- 1.2 编排中的点线面036
- 第二节 编排创意设计的具体方法039
 - 2.1 版面样式039
 - 2.2 网格表现049
 - 2.3 图文轴式056
 - 2.4 自由版面058

第四章 编排创意设计的流程061

- 第一节 编排创意设计的基本程序061
 - 1.1 设计定位061
 - 1.2 材料梳理061
 - 1.3 方法设定062
 - 1.4 效果呈现065
- 第二节 编排创意设计的具体实施067
 - 2.1 围绕主题编排版面067
 - 2.2 版面的视觉表现力068

第五章 编排创意设计的媒介应用080

- 第一节 报纸的编排创意设计080
 - 1.1 报纸版面设计的基本常识080

1.2 报纸版面编排设计中的各种关系	081	4.3 DM版面的视觉流程	093
1.3 报纸的构图方式	082	第五节 招贴的编排创意设计	095
第二节 杂志的编排创意设计	083	5.1 招贴的版式编排特征	095
2.1 杂志版式设计的特点	083	5.2 招贴编排设计的构成要素	095
2.2 杂志版式中的网格表现	084	5.3 招贴设计的版面语言	096
2.3 杂志版面特殊的构成元素	085	第六节 包装的编排创意设计	097
第三节 书籍的编排创意设计	087	6.1 包装的版式编排特征	097
3.1 书籍版式设计的特点	088	6.2 包装设计的构成要素	098
3.2 封面的版式设计	088	第七节 网页的编排创意设计	099
3.3 内页的版式设计	090	7.1 网页设计的编排特点	099
第四节 DM的编排创意设计	092	7.2 网页版面的编排方法	099
4.1 DM版式设计的特点	092		
4.2 DM的文字与图形设计	093	参考文献	104

第一章

编排创意设计概述

第一节 编排创意设计概念

1.1 编排创意设计的概念

在平面设计的课程体系中,编排设计是一门重要的专业基础课。编排设计被称为版面设计或版式设计,相对而言,编排设计的概念更为宽泛一些。版面设计的英文为“Typography”,意思是“凸版印刷术或印刷版式的设计”,而编排设计的英文为“Layout”,意为“在一个平面上展开和调度”,有“排列”和“布局”的意思。

本书所阐述的编排创意设计是一种视觉传达设计方法,指按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律,结合各种平面设计的具体特点,运用各种视觉要

素和构成要素,将各种文字图形及其他视觉形象加以有机组合、创意排列。编排创意设计主要培养学生的审美和掌握画面布局的能力。

编排创意设计往往是设计师依据功能系统的规律和要求,将特定空间内的视觉元素进行排列和组合,并通过艺术加工,形成具有功能性和创造性视觉构成样式的过程。在视觉传达设计范围内,编排创意设计特指对于平面空间内图片、文本等视觉元素的组合比例关系进行创意排列和设计的过程。

编排创意设计的应用范围较广,可涉及报纸(图1-1-1)、杂志、书籍(图1-1-2)、画册、产品、



图1-1-1 报纸的编排创意设计

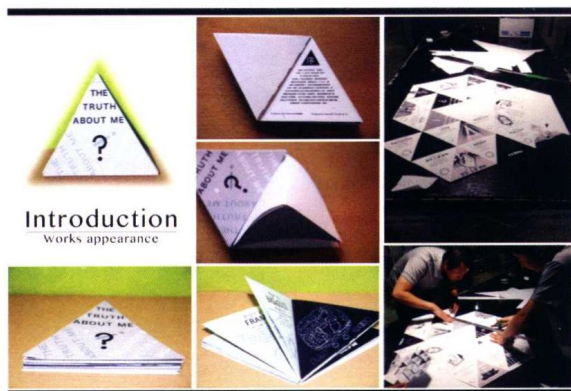
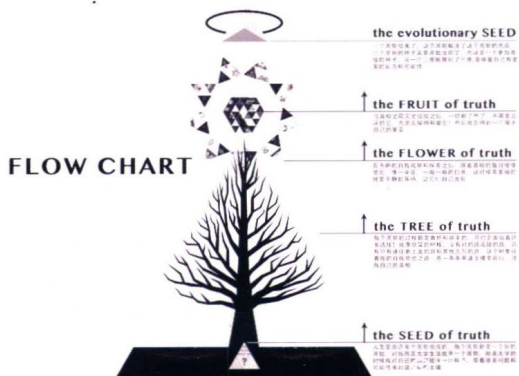


图1-1-2 书籍的编排创意设计



包装、展示牌、挂历、招贴、唱片封套等平面领域，在品牌设计、广告设计、网络设计、招贴设计、书籍设计、报刊设计、影视设计、商业设计等方面运用广泛。它的设计原理贯穿所有的平面设计，为设计师们不断地学习与利用。

1.2 编排创意设计的目的

编排创意设计本身的目的是更好地起到传播信息的作用。优秀的编排创意设计，不仅要有明确表达的目的和主题思想，还要有好的创意策划和表现手法。在编排创意设计中，常常有很多的视觉元素需

要在特定的画面中出现，但人对信息的接受能力是有限度的，如果各种元素杂乱地出现在画面中，受众会因为信息紊乱而无法有效地接收。如果通过对版式的精心设计，把各种元素根据特定内容进行排列组合，既可以使画面形式更加服从内容，又能更好地提高信息的表达效果和效率，并以独具特色的形式感来创造生动、活泼的视觉效果，给版面注入更深的内涵和情趣，达到更高更新的艺术境界。

如图1-1-3所示，当我们利用图形、图像、文字、色彩等视觉元素来表现主题时，都要考虑怎样处理好它们之间的关系，使其能够最大限度、最有效地传递信息。这就涉及版面编排设计的问题。因此，可以说编排



图1-1-3 编排创意设计是信息传达的桥梁

创意设计自始至终贯穿于视觉传达设计之中。

编排设计是视觉传达设计的基本表达形式。无论哪种形式的设计作品,它最终呈现出的视觉形式都是经过编排后展示出来的,编排后的视觉效果要能够吸引受众的眼球,同时将所要表达的信息有效地传递给受众,

从而引起受众的注意或诱发其他行为。一个好的编排设计一定是与主题内容相呼应的,或者说编排形式服务于主题,即有什么样的主题,就需要有什么样的版式去表达。编排创意设计作为人们了解信息的重要媒介,逐渐成为受众与信息传递者沟通的一座桥梁。

第二节 编排创意设计演变

学习了解编排创意设计的历史演变,具有特别重要的意义。创造和积累往往是成正比增长的,设计上的积累主要体现在两个方面:① 设计思想;② 各种不同的设计表现手段及其相应的风格。了解编排创意设计的演变,可以学习到迄今为止人类不同历史时期对于这一专业领域的探索和思考,为实际设计提供参考思路。

2.1 信息记载传播形式的演变

根据社会的文明程度和科技水平,不同时期的信息记载传播形式也不相同。

在人类早期文明的发展阶段,信息传播的载体主要有岩洞石壁、泥板、龟壳等相对平坦和易于留下痕迹的可选材质,由于当时各种书写的材料得之不易,因此画面的编排都尽可能布满图形文字。但无论是岩洞石壁上的绘画涂鸦,还是在甲骨上刻写的各种象形文字,都有了最早的编排意识。

各种日用器皿也被作为信息传播的载体,真实再现了人们当时的活动和文明程度。如原始社会很多信息都涂画在陶制的各种日用器皿上,奴隶社会的青铜器皿也是信息记载传播常用的形式。

随着封建社会文明程度和科学技术的发展,人们为使信息更易于书画,携带传送更方便,选择绢帛、竹简作为信息记载传播的形式。

伴随着纸和印刷术的发明,信息记载传播的制作成本更低、时间更短,信息的传播变得更加方便和大众化。

工业革命为人类的生产方式带来巨大的改变,传

统手工业被工业机器取代,信息传播的载体也进一步升级。

人类历史的进步和文明的传承伴随着造纸术和印刷术的进步,直到电脑的出现,无纸化的信息载体开启了快捷高效的电子信息传播时代。各种移动终端极大程度地丰富了人们传播信息的形式和方式。网页、手机操作桌面、各种聊天界面都需要更有针对性的版面编排方式。总之,社会的发展带来信息记载传播形式的演变,而信息记载传播形式的演变直接影响不同时期的编排形式和版面特点。

2.2 不同时期编排形式的演变

2.2.1 中国不同时期编排形式的演变

从甲骨文开始,竖向的版面编排形式就成为中国视觉语言的特定风格。如图1-2-1、图1-2-2所示,在古代的文献中,中国的甲骨文和青铜铭文是十分特殊的文字,文字中既有象形的成分,也有指事、会意、形声等造字要素。尽管在文字的组合方面没有特定的框架,但还是运用了文字和笔画之间的疏密进行组合处理。甲骨文和青铜铭文的文字组织构成了后来中国文字设计的基础,笔画的一些处理原则对于中国平面设计乃至绘画的一些基本组织编排观念的形成发展产生了巨大的影响。

中国古代四大发明中的印刷术和造纸术,对整个世界文明和文化的传播起着革命性的推动作用。

造纸术在东汉时期就发展起来,随之印刷术也逐步地被发明和完善,从而使当时的中国平面印刷和设



图1-2-1 甲骨文笔画的疏密组合

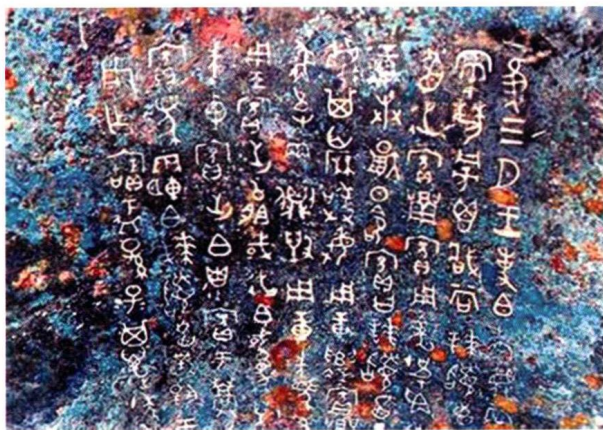


图1-2-2 青铜器铭文的编排样式

计远远地走在世界的前面。

唐咸通九年（868年）印造的《金刚经》，如图1-2-3所示，是我国现存最早的雕版印刷品卷首刻印精美的说经图。

北宋时期，造纸业和雕版印刷进一步的发展，书籍装帧趋于完善。由旋风装发展出蝴蝶装，蝴蝶装的外部裱褙书衣，书的文字框边有单边和双边，一些书籍中附有插图，以上图下文的格式为多，也有左图右文等格式。如图1-2-4所示，北宋嘉佑八年（1063年）刻制的插图本《列女传》，为上图下文，书的版式在统一中有变化。如图1-2-5所示，宋代城市商业的开展，促进了商业美术的产生。存世的宋代模铸铜印版《济南刘家功夫针铺》广告，以白兔图形为商标，广告的下部有宣传钢针精良的文字。

西夏以佛教为国教，大量印刷佛经，印刷业很发达，并且运用了活字印刷技术。宁夏贺兰县拜寺沟方



图1-2-3 《金刚经》图文版面



图1-2-4 《列女传》上图下文



图1-2-5 宋代针铺广告

塔出土的西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》，是世界上现存最早的木活字印本的实物。西夏文佛经扉首多有精美的插图。西夏文《妙法莲华经观世音菩萨普门品》，每页上部作分段的连续画面，为年代最早的刻印佛教连环画之一。

明代雕版印刷技术进一步发展，创造出多色分板套印彩色图纹的方法。明代晚期印行的《萝轩变古笈谱》《十竹斋笈谱》，是恒板和拱花技术彩印的代表作。徽派版画盛行一时，出现了陈洪绶、肖云从等杰出的版画家。

清代苏州的木雕套色版画刻印技术更加精湛，能制作高达一米多的刻纹细如发丝的大幅套色版画。清代民间木版年画以苏州桃花坞、天津杨柳青、河北武强、四川绵竹为代表，其年画艺术风格淳朴、色彩艳丽、造型生动，在构图上不强调透视深度而强调装饰性与平面化，如《一团和气》《金玉满堂》等。中国的年画在文字的编排上受到中国传统绘画构图格局的影响，比如采用框线色块的方法，就比较有特点。

在书籍装帧设计方面，中国人运用自己的纸张印刷和装订技术，在唐宋时期已形成了与西方完全不同的方法和风格。唐宋的书籍由卷轴变为册页，进一步发展出蝴蝶装。元代出现的用书衣绕背包书的包背装，在明代最为盛行。巨部丛书《永乐大典》，采用黄绫书衣作包背装，共一万多册。明末清初，线装书兴起，多本线装书还用函套和木匣盛放。中国的书籍装帧由于纸张和木板印刷技术上的原因，造成了书籍上有许多装饰线条。这些线条不仅分割画面，使图形和文字按照其功能组合，同时也起着装饰画面的作用。中国书籍的装帧方法从封面到扉页，从正文到插图，灵活多变，既顾及书籍的整体性，又容纳了内容和形式上的多样。如正文中既有标准的满页面的文字，也留下了一些让读者做批注的特定空间。书籍编排样式中既有满画面的单页插图，也有将插图插入文字页的编排方式。雕版字体的刻制上也形成了中文字体特定的装饰式样，中国文字的直排和从右至左的阅读方式造成了与当时西方书籍完全不同的页面编排风格。总之，中国人在书籍设计与印刷技术方面形成的方法和体系是相当成熟的。

2.2.2 西方不同时期编排形式的演变

(1) 西方早期的编排形式特点

根据文字的特定和阅读方式，西方的文字多以横向的方式编排，从早期的泥板和壁画文献就可以看出西方编排形式的特点。

古代两河流域，在文字的发展方面有着特定的贡献。如图1-2-6所示，当地的人们在泥板上刻画一种象形文字，被称为楔形文字。值得注意的是，在一些泥板上书写者运用一些线条将文字分隔，使画面出现一种节奏上的变化，这也许是世界上对一个平面各种要素进行分隔处理的最早的尝试。

古埃及人运用当地的纸草和石碑作为工具，书写了许多反映当时政治、经济、宗教和文化方面的重要文献，如图1-2-7所示。这些文献图文并茂，运用了许多象形文字和插图。从设计的角度而言，它们具有相当高的设计水平，如《死亡之书》插图文字的组

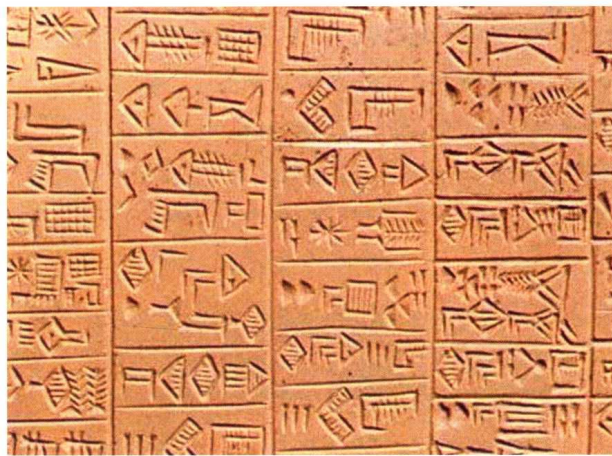


图1-2-6 用线条分割版面的泥板

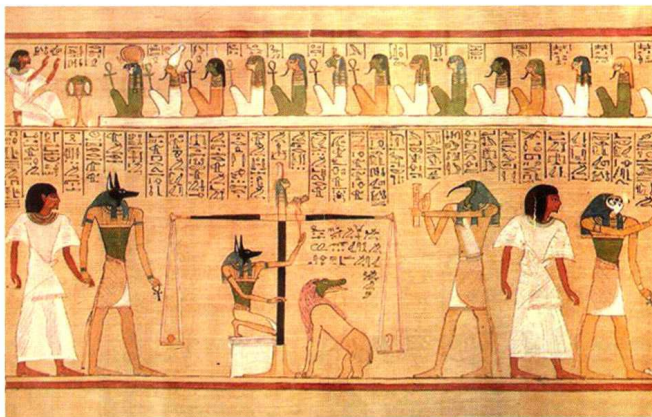


图1-2-7 图文并茂的古埃及文献

合编排错落有致,在对称中呈现出一种变化,各种图形插入文字之间,色调变化上十分细微、有序,和文字形成了对比。埃及的古代文献中还运用了许多直线分隔文字,和东方的运用模板印刷的书籍编排十分相似,但古埃及的文献还没有固定统一的尺寸,大小不一,埃及人还没有掌握以后书籍装帧设计中常运用的统一而有变化的编排方法。

(2) 中世纪书籍和印刷品的编排设计的发展与演变

西方中世纪的平面设计,主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。中世纪的圣书装帧设计相当出色,由于当时印刷术在欧洲还未出现,因而教会传播其教义主要依靠手抄圣经和手工装帧,人们主要运用十分珍贵的羊皮纸进行书写。抄写者在抄写时可以充分发挥个人的审美想象,因此许多圣经书都被装饰得华丽无比,特别是教皇和主教使用的圣书则更加精致,一本200页的书籍要花费四五个月的时间才能完成。

如图1-2-8所示,从圣书外部的书套装潢,到圣书扉页的修饰乃至书中的抄写字头和插图绘制,无不体现了当时工艺的精湛,达到了书籍手工装帧的极致。

如图1-2-9所示,文字运用了各种装饰字体,在全书和章节开头的大写字母是纯粹装饰性的。画面上十分注重文字和图形的色调的对比。插图和文字之间

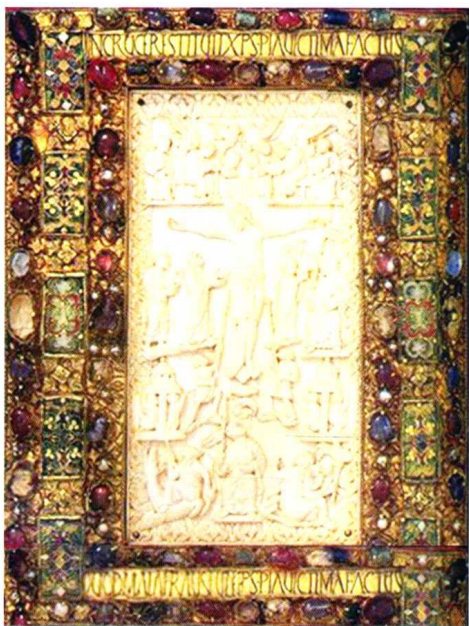


图1-2-8 圣书书套的版面

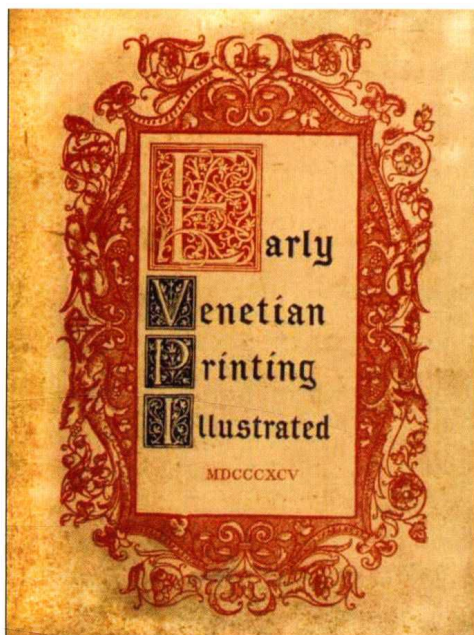


图1-2-9 图文交错排列的内页

不像中国的书籍那样有着分明的界限,常常交叉在一起,但在色调上层次分明。同古埃及、古罗马的纸草文献不同,欧洲中世纪的书籍纸张有了同样大小的尺寸,并装订在一起,形成了现代书籍的基本样式。

1400年以后,欧洲各国开始逐步建立了自己的造纸业,纸张被普遍地采用。同时欧洲人也运用木刻的方法,印制出多种印刷品。技术上的进步带动了书籍装帧设计的发展,一方面出现了比手写字体更为规范和精细的字体;另一方面,编排式样风格更为简洁、明快,运用淡蓝色的文字进行编排,且留有大面积的空白。

德国人阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528),是一个金匠的儿子。1498年他为《启示录》设计的15张木刻插图,为德国木刻艺术的经典之作。他为许多书籍进行的装帧设计,在编排方法上灵活而不失严谨。1525年他出版了自己关于书籍装帧设计的理论著作《运用尺度设计艺术的课程》,具体地讨论了运用几何比例和图形的方式进行字体和版面设计的问题。丢勒还运用模数的方式进行字体设计,他将笔画的宽度和字体的高度设定为1:10的关系,然后再以此推断出各个字和笔画之间的比例关系。他对拉丁字体进行了全面和科学的改进完善,使字体设计高度地理性化,他是最早运用数学和几何方法对平面

及编排设计进行研究的大师。丢勒对平面设计艺术和绘画艺术的贡献都相当大。

在丢勒等一批杰出设计家的带领下,德国的书籍装帧设计具有很强的插图风味,强调复杂的绘画表现,版面层次丰富。同时一些设计家也开始注意画面插图和文字的色调对比,运用不同的外形的插图,造成画面的变化。由于印刷技术水平的提高,字体越来越精细,不断缩小,在一些书籍中出现了一定的留白。这在以往的珍惜每一寸空间的书籍版面设计中是极为少见的。15世纪末开始,德国的印刷和设计方法流传到欧洲各国,在欧洲引领了一个平面设计、字体设计的发展高潮。

如图1-2-10所示,在文艺复兴的中心意大利,印刷工业和平面设计走在前列。意大利的书籍装帧设计大量地采用花卉图案,各种卷草纹样包围着文字。文艺复兴后期,设计家在版面的组织编排方面有了比较大的创新,出现了相当复杂的平面布局。在法国,乔波雷·托利等设计家运用严格的数学方法对字体进行设计,规定了对字幕进行分析 and 组合的基本原则,人们还将段首的大写字母运用花卉团进行装饰。在18世纪,由于洛可可艺术的影响,各种曲线装饰和花体字成为基本的设计要素,非对称的华丽的版面布局成为一种时尚。18世纪的英国,在印刷和平面设计领域也开始有了长足的进步,并迅速地达到了很高的

水准。英国的设计风格简洁、明快、清晰,利用金属腐蚀方式制版的插图和精细而布局宽松的文字字体,使英国的书籍版面在感觉上与现代书籍非常相近。

15世纪以后,欧洲人运用木刻方法创作并印刷了大量的招贴广告和书籍作品,同时,设计了许多适合于木刻印刷的字体。当时的欧洲木刻的字体相当多,人们把它们一组组的像金属字体那样组合并列在一起,并进行排版印刷。许多用这种方法设计印刷出来的海报招贴都很具特点,可以说是字体广告的先驱。由于在这类广告中作者运用的字体有时显得太多,后来人们意识到这种设计上的不足,开始限定一个版面上的字体数量,定出了著名的“三一律”,即一张版面上只能运用三种以下的字体。

(3) 工艺美术运动与莫里斯的贡献

石版印刷技术的发明和发展,使得设计师创作表现的空间大大扩展,石版印刷技术使人们能够进行多色印刷,使印刷可以像复制油画那样,有复杂色调变化的画面。印刷和造纸技术的发展使文化的传播得以广泛普及,促进了社会的发展,也为平面设计在新世纪的大发展打下了基础。

19世纪末,英国出现了一种值得一提的设计风格——维多利亚风格,在设计上推崇中世纪的哥特风格。这种设计表现出复杂的矛盾和折中的倾向,同时也体现出物质丰裕而造成的奢华繁琐、矫揉造作,维多利亚时代设计家在儿童书籍的设计和插图绘制方面达到了很高的成就。沃尔特·克莱因、伦道夫·卡特科特、凯特·格林纳威等人设计的书籍插图充满浪漫情趣,版面编排灵活,在文字和人物形象间留下大片空地,给人以想象的空间。

在1888年开始后的二十年间,以英国为中心形成了一个设计革命的高潮,被称为“工艺美术运动”。由于信奉“手工艺”美学思想,这场运动也被称为“艺术与手工艺”运动。这个运动影响欧美多个国家,并对后世的现代设计运动产生深远影响,其代表人物是威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896)。威廉·莫里斯非常崇尚哥特风格,画面设计往往采用缠绕的植物花蔓和枝叶,其中点缀着几只小鸟,金黄色和天蓝色是他的偏爱,平面的日本版画式的图案装饰方法,使他的作品带有浓郁的浪漫主义气息。1881年他先后设



图1-2-10 文艺复兴时期的版面

计出一批装帧和其他各方面质量都比较完美的书籍。如图1-2-11所示,1896年出版的《乔叟集》被印刷界认为是书籍装帧史上最杰出的版本之一。在设计作品中,他运用了木刻的方法将插图和各种植物花卉图案组成精美华丽的版面色调。在以他为首的工艺美术运动的设计家,创造了许多被以后设计家广泛运用的编排构图方式,比较典型的有:将文字和曲线花纹紧密地结合在一起,将各种几何图形插入和分隔画面等。



图1-2-11 《乔叟集》内页

(4) 新艺术运动与装饰艺术风格对编排设计的影响

新艺术运动是20世纪在世界范围内具有极大影响力的艺术流派。新艺术起源于法国,但在欧洲其他国家却有着不同的称呼。如在德国被称为“青年风格”,在奥地利则以“维也纳分离派”著称。新艺术运动主张“新”,追求向生活学习,向自然学习,在风格上强调装饰性、象征性,在平面设计的完美性方面达到了一个新的高度。

招贴画和插图是新艺术运动最早发展起来的艺术风格。英国“世纪行会”的代表人物马克穆多是工艺美术运动过渡到新艺术运动的艺术家,他对装饰整体感的把握和对自然的抽象,都使他成为承上启下的

重要人物。如图1-2-12所示,1883年他为《雷恩的城市教堂》一书所作的扉页图案来自于他惯用的花叶装饰,犹如火焰般跳跃和流动的叶脉和均衡不对称格局,预示着一种新风格的诞生。



图1-2-12 《雷恩的城市教堂》扉页

后期的新艺术平面设计在形象和构图编排的处理上趋于简练和几何化。维也纳分离派的历次展览会设计充分体现了这种发展趋势的演变过程。新艺术运动反映出设计家们在解决现代工业技术和设计之间存在的矛盾的努力,这个时期的一些设计家的作品色调一改过去挂毯般的富丽堂皇,变得十分简洁单纯,作品上往往只使用几种色彩。人们还常常将字体运用各种线条进行装饰处理,并使用了一些十分简洁的字体。

如图1-2-13所示,装饰艺术运动的名称来源于1925年巴黎举办的世界现代工业和装饰艺术博览会,相对发展比较晚一些的装饰艺术运动后期的设计在风格上具有一定的相似性。装饰艺术主要特点也是对形象的装饰性处理,在编排和装饰图形的处理上更加几何化和平面化,更为明快和简练。在构图布局上趋于宽松,对称式的满构图渐渐地让位于均衡式的构图。



图1-2-13 1925年装饰艺术风格的图文版面编排

在书籍设计方面，版心越来越小，装饰图案减少，版面的色调变得清淡典雅起来。

装饰艺术在设计思想和风格许多方面并不是界限分明的，其中有许多设计家结合当时各国的本地文化与新的技术手段进行创作，具有鲜明的风格特征。在20世纪二三十年代，新艺术运动与装饰艺术运动在许多国家包括中国和日本都有发展，一般都被冠以“新风格”或“现代风格”的名称，当时中国许多书籍装帧设计及内部的插图，都显示出中西合璧的特点。设计者运用大面积的色块对比，简洁而具有视觉冲击力。

同时，许多设计师也对艺术表现方法进行着创新。法国设计大师卡桑德拉运用喷笔等新工具对形象进行高度概括的表现，他在编排技巧上运用了许多新的处理方法。比如：将文字围绕着画面的边框编排，运用几何图形造成一种放射感，形成画面的张力，大胆地将几个画面组合在一起，形成连续性的构图等。

（5）未来主义运动、达达主义和客观广告

在人们企图以各种各样的新方式寻求平面设计表达语言的同时，一批设计家以激进的观念和方法，进行设计和艺术方面的探索。以意大利费力波·马力涅狄为代表的未来主义艺术家们认为：真正的艺术灵感来自于技术，来自于工业。他们对高速运动的机器——汽车、飞机顶礼膜拜，认为这些东西表现了时代的精神。他们反对一切形式的传统艺术和文化，把它们视为艺术的坟墓。稍后一些发展起来的达达主义在思想的基本倾向上和未来主义相同，他们反对现行的艺术，反对理性，认为世界上没有任何的规律可以遵循，唯一可以遵循的是机会和偶然性。

未来主义运动和达达主义的设计家们将他们的理

论运用在设计实践上，刮起了一阵不大不小的旋风。强调自我、非理性、杂乱无章和混乱是其设计风格的基本特征，他们打破传统的编排和阅读规律，将版面、文字和图形作为一种游戏因素，进行非常随意地编排，突出表现效果。未来主义设计家将文字组合为具象的图形，文字任意地直排或斜排，大小不一。有时还用数字来代替文字表达情感；有时将各种文字、图形组合穿插在一起，让读者的视线自由组合穿插在一起，在版面上游动，他们的作品与其说是平面设计，更不如说是一幅绘画。

由于其自身观念的局限，未来主义运动和达达主义的设计家们显然不可能创造出一套完整的可以实践的平面设计和编排方法，但他们革命性的大胆尝试，对当时以及后来拥护的设计家们产生了巨大的影响。客观广告在设计观念和风格上和未来主义、达达主义完全不同，这是一个在20世纪20年代德国发展起来的设计流派，其设计师主要从事的设计领域是各种商业招贴广告，代表人物为卢西恩·伯恩哈德、厄尔德等人。客观广告的设计观念在于非常强调广告及平面设计的功能，认为设计作品的作用就是尽可能以客观的方式来传达信息，和新艺术运动和装饰艺术风格相比，客观广告一扫画面上各种繁复的装饰图案和象征性的图形，简化了广告上的信息，包括画面上的各种图形文字，并以简单而概括的方法突出表现主要信息和形象。设计编排风格非常简练，对比强烈，视觉效果难忘。

客观广告为以后的商业招贴广告和各种户外广告的发展奠定了基础，在理论和实践上，也对以后强调功能至上的现代主义设计运动的发展有着巨大的影响。

（6）早期现代主义和瑞士现代主义

19世纪末20世纪初以来，工业化时代的设计如何与批量化大生产相结合的问题一直没有得到合理的解决，出现了20世纪初在欧美同时展开的现代主义设计运动。和其他设计流派相比，现代主义的设计家们以一种前所未有的大胆气魄，对传统的设计观念展开了一场革命。以德国包豪斯学校、俄国的构成主义和荷兰的“风格派”为代表的早期现代主义设计家，从现代绘画的发展中找到了形式语言的灵感，他们根据技术和社会发展的需求，提出了一套完整的设计方法，形成了席卷全球