

现代创意设计丛书 主编 李中扬

创意源

编排创意

谭昕 谢卉 / 编著

湖北美术出版社

现代创意设计丛书 / 主编 李中扬

谭昕 谢卉 编著

创意源[®]

编排创意

图书在版编目(CIP)数据

编排创意/谭昕, 谢卉编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2004.6

(现代创意设计丛书. 创意源)

ISBN 7-5394-1550-9

I. 编…

II. ①谭…②谢…

III. 平面设计

IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第049227号

责任编辑 / 王 乔

装帧设计 / 汪尚麟 王 乔

版式设计 / 谢 卉 谭 昕

督 印 / 程业友

创意源 © 编排创意 © 谭昕 谢卉 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城C座

电 话: (027)87679520 87679521 87679523

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 5.75

印 数: 5000册

版 次: 2004年6月第1版

2004年6月第1次印刷

ISBN 7-5394-1550-9/J·1289

定 价: 30.00元

不善言辞的人往往会遇到表达上的障碍：一种可能是根本没有自己的观点；另一种可能则是不知该如何用适当的言语来阐明。而工于辞令的雄辩家却常常能够得心应手地组织出富有感染力的演说。同样的语汇，一样的文法规则，表达的方式却可以不尽相同，而效果更是千差万别。

每个人都会说话，但是，不是每个人都是擅长文字的作家。
每个人都会排排版，但是，不是每个人都懂得其中的章法和奥妙。

学文学的人文字应该会写得美，就像学设计的人作品一定要显得与众不同一样。同样是处理文字、图片，有着非同一般的手段才能做到特别的美。所谓“内行看门道，外行看热闹”，相信每一个从事过视觉传达的设计者都曾有过这样的体会：编排并不是件容易的事，甚至它并不比构思一个创意简单。创造合理的视觉结构是容易的，但要创造让人耳目一新的版式却是很困难的，其中到底有什么章法？纸面上文字和图片的排列到底有什么奥妙？纸张、印刷手段、色彩处理是
否都可以影响画面效果的表达？回答当然是肯定的。一个有意义的视觉活动，必须以人的视觉阐释能力去解释元素之间的相互关系。对编排设计而言，这里包含着两层意思：首先，是对编排要素本身的认识；其次，是要素之间有无适当的安排。编排设计的要素包括以下几个方面：文字、图形（图片、符号、肌理等）和载体。对要素的认识程度决定了编排设计的形式感和表现力。元素之间的相互关系主要指：对二维空间的分割、层次感（视觉上三维空间）、载体的物理空间形态等。对这些空间关系灵活的处理将直接影响编排作品的感染力。

专门从事视觉研究的学者认为，画面上的美感是与人的视觉和视觉心理有关的，其中视觉元素在画面上的空间分布所形成的“力”和“场”是引起视觉兴奋的关键。所谓有创意的编排无非是让空间中的视觉形象非常规地组合而形成的特殊的视觉效果。康德曾说：“形式特征构成的美感不以对象的概念为前提。”而这种“非常规”就可视为打破视觉经验的逻辑：文字可以当作是图形，载体（比如纸张）同样可以成为独立的编排要素，它们在空间中的作用是可以相互转换的。

实际上编排的关键是将所有编排要素抽象化，最本质的活动是点、线、面在一定空间中的排列组合。同时每一个编排设计应该完成一定的信息传递功能，依据不同的设计类别应有不同的要求和特点。

本书将从编排要素的根本和组织原理出发，通过大量的精选实例做直观的赏析，力图抛弃固有的审美习惯和倾向，关注“创意”二字，强调风格，突出个性。

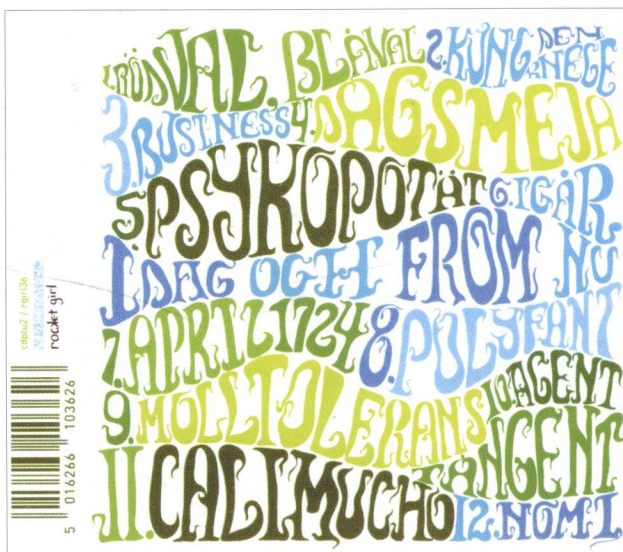
文 字

文字是对所要传达的信息的精确阐释，语义是情感传达的载体。文字是编排设计中的重要组成部分，在不同的编排类别中文字的编排方式和承担的任务也各不相同：在以文字为主体的设计题材中它通常以段落的形式出现，由此可以记录大量信息，并且由于段落的规整外框和明朗的空间秩序，传递的信息一目了然；在文字较少的版面，它以标题、说明文、页码等形式出现，零星分布在不同的地方以活跃气氛。

印刷在纸面上的文字已经远远超出了文学语言的范畴，进入到图像领域的范畴中，它是对语义的补充说明。文字进行各种非常规组合和编排时所呈现的种种视觉感受将这种现象表现得尤为突出：单个文字的出现，在视觉心理上可以把它看成一个特殊形态的点，比如页码；当文字沿着一定的路径排列成句的时候，线条就跟随视线的游弋而产生；文字作为段落出现在一个边界较为明确的范围中，我们可以近似地把它看做一个面，这个时候的文字已经不仅仅是作为最初的表意符号而存在，它更是图形实体。这意味着编排设计当中的文字具有表意性和图形性这两层不同的含义。

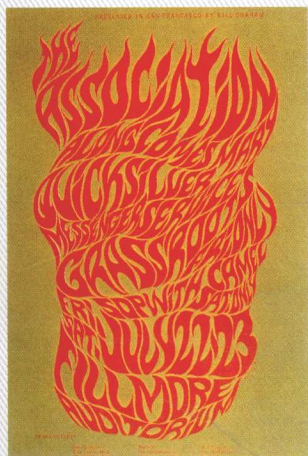
文字的局部变化能使文字向图形演变，文字排列在一定区域内也有图形化的趋势，当文字杂乱无章地组合时，可以产生肌理效果。这也是因为文字在画面视觉要素中所具有的多样性和可塑性，才使编排样式的丰富多彩成为可能。

视线随着文字轮廓的变化而起伏、荡漾，透过这些文字，读者想像所触及的地方如大海般起伏跌宕。

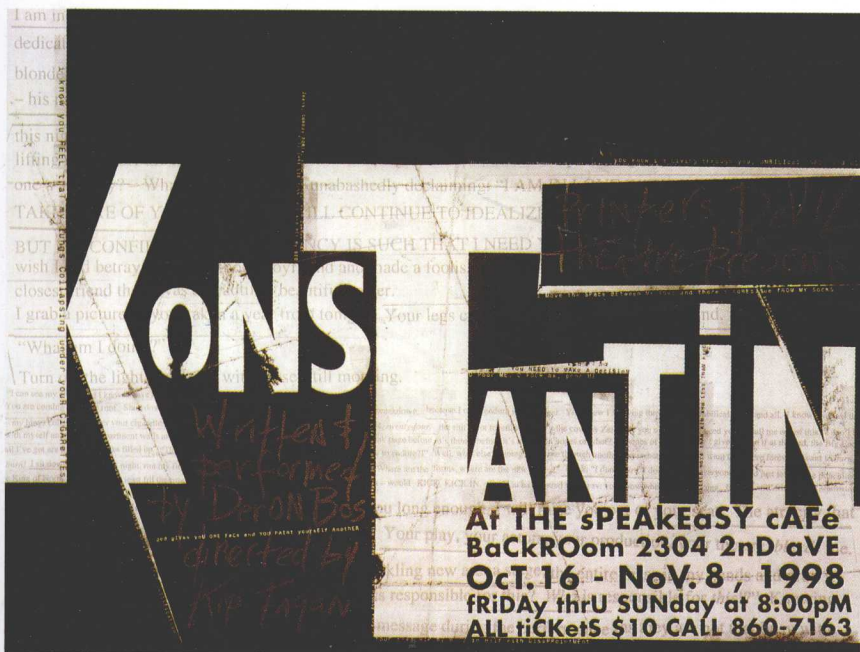
为斯德哥尔摩设计的后台海报
歌特体“V”字母的造型刚劲有力，配合柔韧轻快的卷草纹样，再现出19世纪工艺美术运动自然的怀旧风格。编排的妙处不仅仅表现在文字的处理上，此处卷草纹的分布、排列和穿插所形成的形式美感让人为之一振。

菲尔莫礼堂音乐会招贴
文字和图形的融合、交错，处处体现着力量的对比。

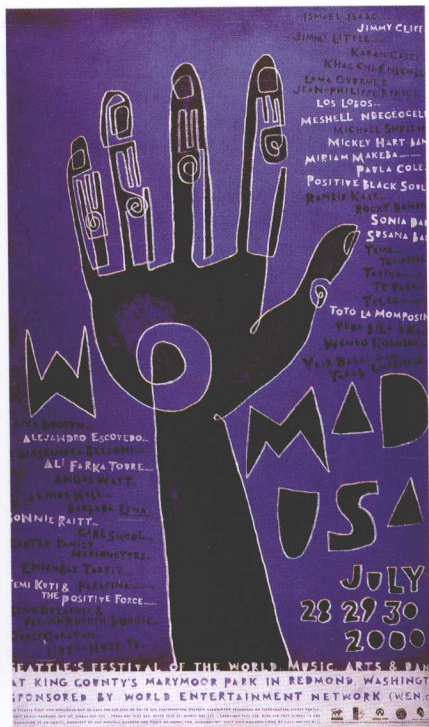

文字的排列极富灵气，实形虚形巧妙配合，既是画面的主体，又是文义的表达。色彩的搭配形成强烈的对比。

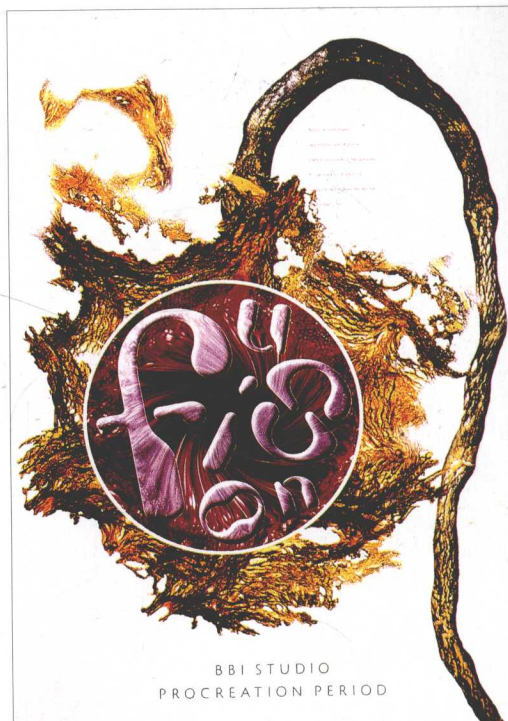

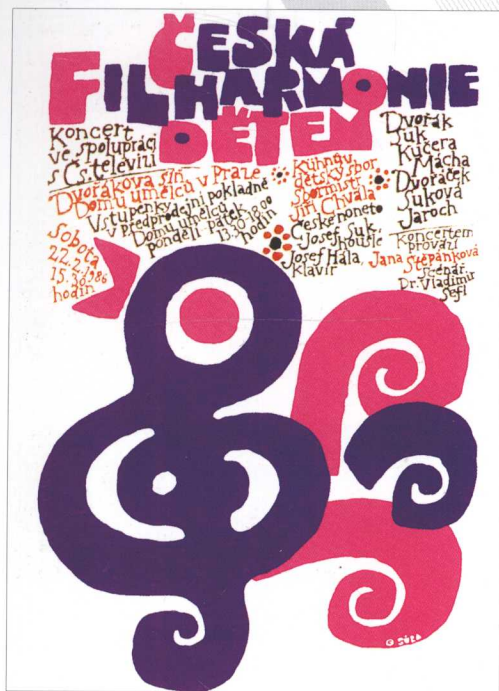
层次鲜明的编排作品，坚硬的图形化文字让视觉感受到摩擦和阻力，诡秘的页面投射出冷峻与严肃。

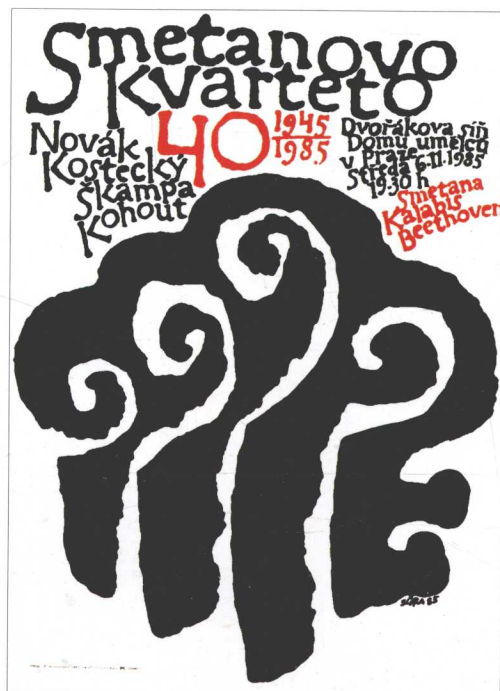
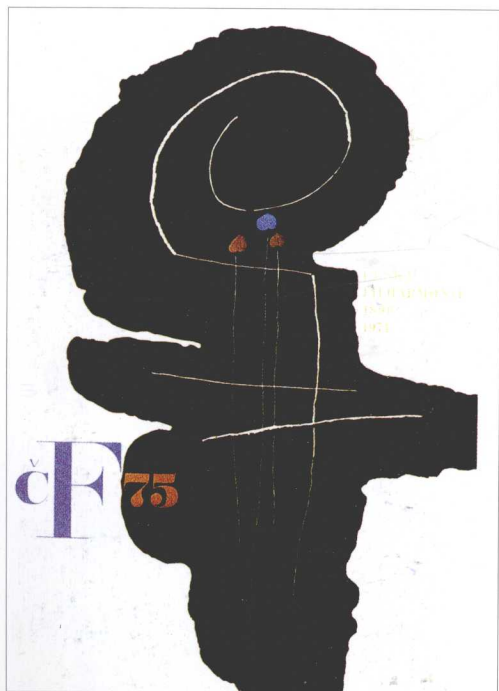
在文字上花费了很多心思，几乎每个字母都不尽相同。白色文字的穿插处理使阅读充满了节奏感。

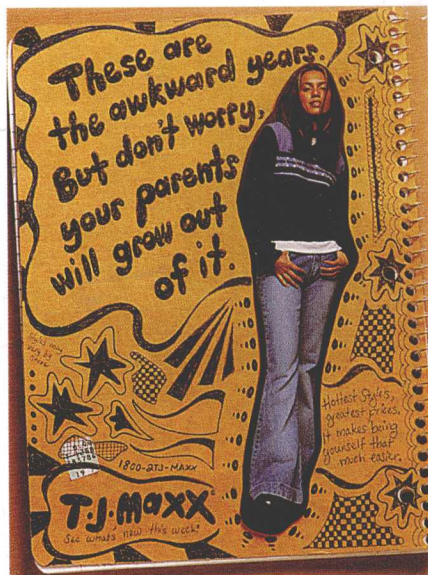
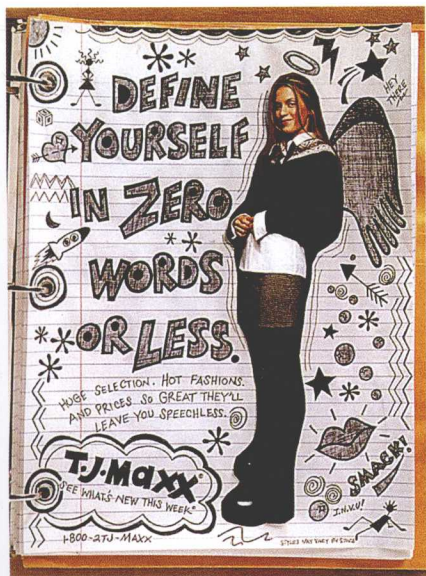
文字犹如绘画般的富有质感和机理，与图形浑然一体，营造出火热离奇的视觉效果。

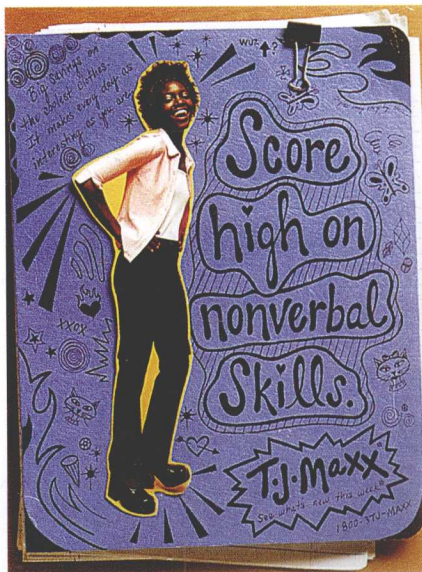
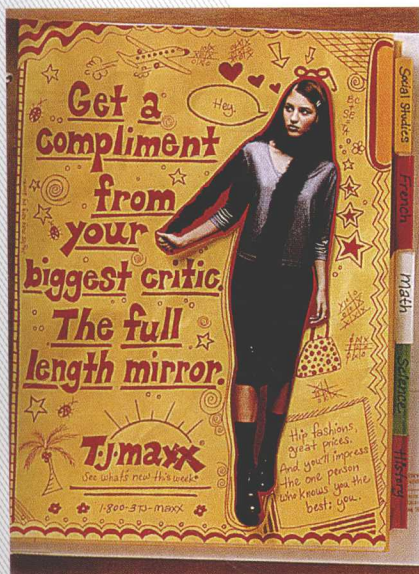

音乐节的招贴风格各异，这几幅作品的妙处在于文字与图形的和谐搭配，犹如音乐里的长短调，在错落和疏密的节奏中体现韵律美。

犹如小朋友的日记，俏皮、可爱又时髦。

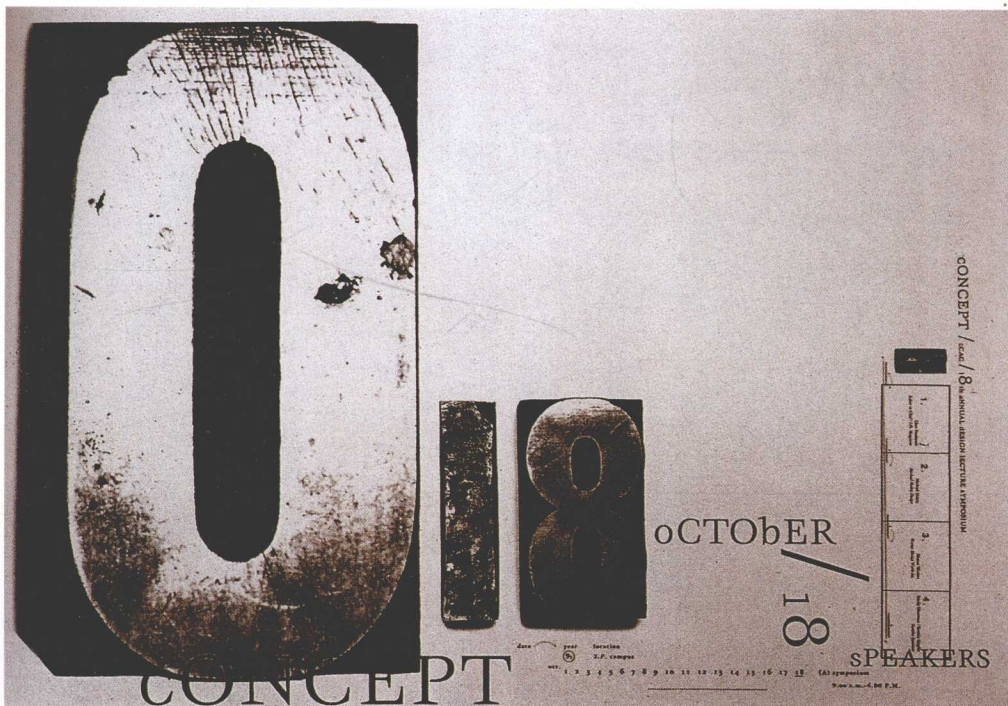
THE ^{TRUE} TEST
 OF A CITY'S
 VITALITY
 IS NOT ITS
 COMMERCE
 BUT
 ITS
 ART
 ALBERT EINSTEIN

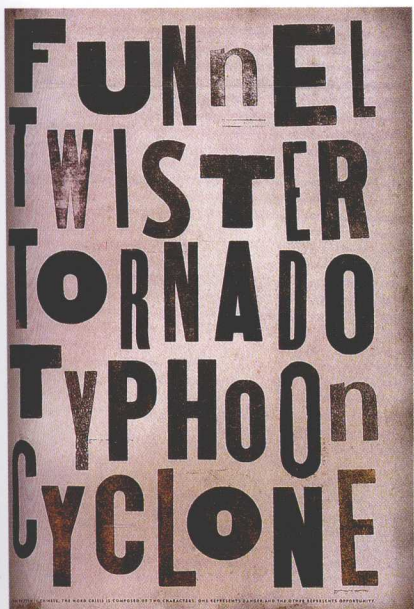
FRONTSPRING ALL RIGHTS RESERVED
 100% RECYCLED PAPER
 PRINTED IN CHINA
 100% RECYCLED PAPER
 PRINTED IN CHINA

文字稳重与活泼兼备，
 有趣的是，看似复杂的
 排列却丝毫不增加阅读
 的难度。

放大和剪辑的数字，正负形相互作用，粗糙的质感，再配以排列考究的月份日期，这个台历的版式显得别具一格。

看来作者下决心消除图形与文字之间的隔阂，
在这里文字是不孤独的。

手提袋上的创造显得自由丰富，文字螺旋形呈放射状地排列，使信息清楚地表达出来又不失趣味感。

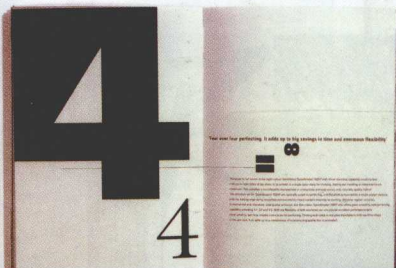
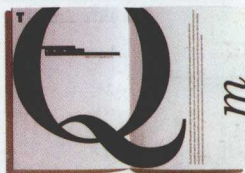
手提袋和包装整齐统一。画面和文字的处理大胆、大气又大方。

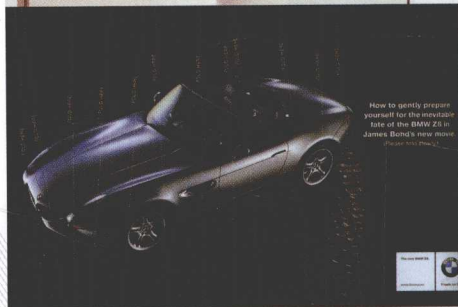
“21”数字的抽象化处理组成画面的主体图形，努力营造一种光芒四射的感觉，突出荣耀与成就感。流动的光感让人过目难忘。

数字和英文字母超常规放大，文字在文字中游戏。黑白关系和段落文字所形成的灰面，平面构成的形式美规律在杂志的编排中得到充分体现。

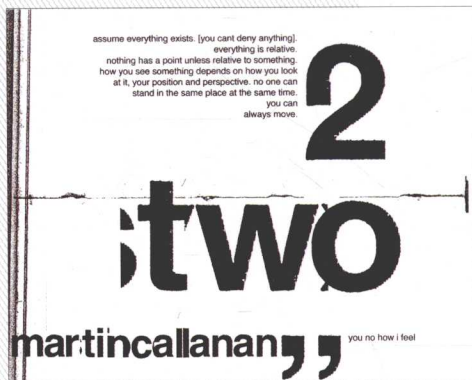
有趣的画面分割大胆又放松，妙处在于设计者可以用如此简洁的“图语”方式点明主题创意。

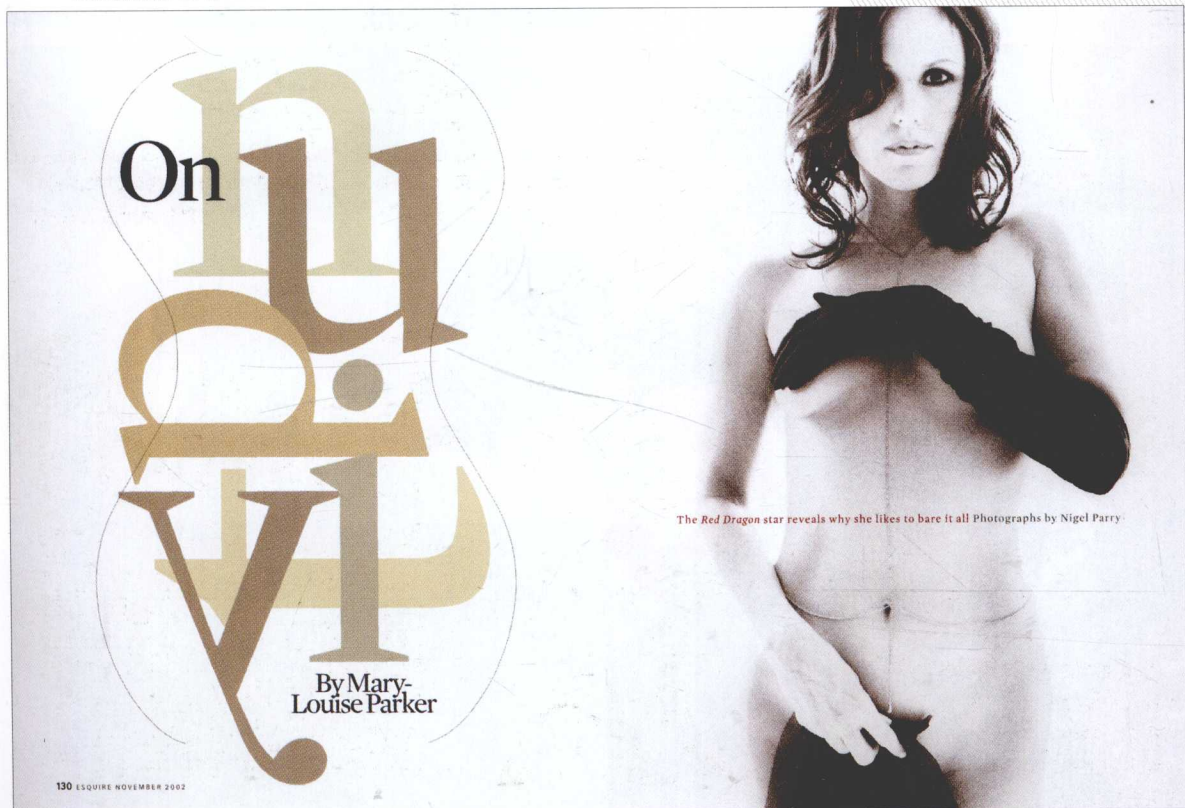

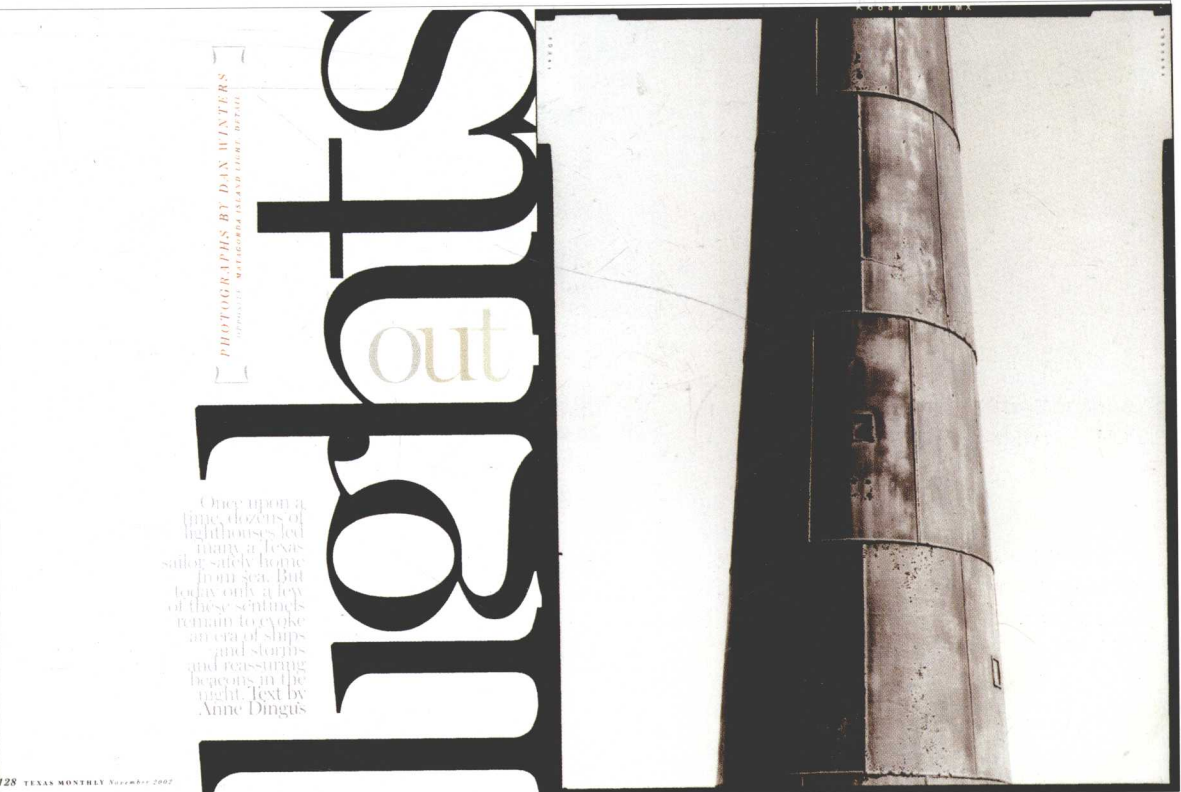
文字安排得如同建筑般美丽，尽管彼此交融，甚至颠倒，但并不影响识别。

作者的用意再明显不过了：适当的色彩与编排能使文字具备性别特点。文字雅致的颜色，旋转、镜像的造型甚至让人感觉到右边女孩的聪颖可人。

文字的大小、篇幅的长短形成一个个信息群，强调标题和正文字体包括标点符号大小的比例，是一种流行的排版形式。

将“Lights”放大充斥着版面，放肆地展示其优美的体态，底部的切割造就一种稳定感，更有趣的是它既与灯塔平行，又让读者的视线产生九十度的转折。

STEPHENS STEPHENS STEPHENS

type old meets new meets magazine
BY ALAN HALEY

FOUNTER: *inside design*, ROBERT VALENTINE; GROOM: TWO CLASSIC, YET MODERN, TYPEFACES THAT WERE DESTINED TO GO TOGETHER.

“i”有聚焦视线的功效，所囊括之物结成一个不可侵犯的单元。这种功能性来源于其约定俗成的综合、概括之内涵。

OX

“I look for longevity in typefaces, typefaces with credibility and authority,” says Robert Valentine of what brought him to the work of Jonathan Hoefler and Tobias Frere-Jones. “Type is the ground level for graphic design. It’s the rock that I build on. It has to be something that lasts.” The typefaces Valentine chose for the launch of *STEP inside design* are Hoefler Text and Interstate. “These typefaces have the right voice,” he continues. “They’re legible, simple designs steeped in history but still modern. We’re raising the bar, making the magazine more sophisticated. The typefaces we chose are a vital part of the new identity.”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SIMILAR STARTING POINTS Although most of Hoefler’s and Frere-Jones’s credentials are the result of direct commissions, both Hoefler Text and Interstate began as speculative projects. Hoefler first set an example of rock-solid, heavy-duty type and Interstate as an exercise in creating a typographic font based on historic script.

Both typefaces also grew from relatively humble beginnings into typographic powerhouses. According to Frere-Jones, “The more ‘grainy’ for Interstate was just my own curiosity about a chunky rough-edge design. It’s ‘low-grainy’ aesthetic was quite interesting.” Originally, I thought this would be an exercise like that only a few other designers would join.” The study experiment produced a modest, four-weight family. By the time Interstate was released as a commercial font by the Type Bureau, however, Frere-Jones had added eight additional weights. Now, due to several custom font commissions and commissions around the family has grown to a hefty 24 weights.

Hoefler Text also began simple. “I had just finished the *Champion* (Gothic family),” says Hoefler, “and wanted to explore a new vein of letterforms.” The letterforms he chose were those of 18th-century designers, Jan Jansson and Nicholas Koe. Hoefler’s family also had only a few weights initially but as there had asked a selection of ligatures and alternate characters. When the font hit Apple Computer use the design they immediately saw the potential for showing off the capabilities of their new drawing/TrueType GXL technology. As a result, Hoefler was commissioned to create a series of fonts to be part of the core set for the Apple operating system. Included in the family are old-style figures, fractions, small caps, ligatures, “open” and “closed” ligatures, small symbols, a host of ornaments, and even reference-like alternate versions of punctuation designed to work best with all of the small caps. There are now over two “engraver” versions of the caps, and more recently a series of a regular scaling font has been added to the family, bringing the total to almost 40 styles.

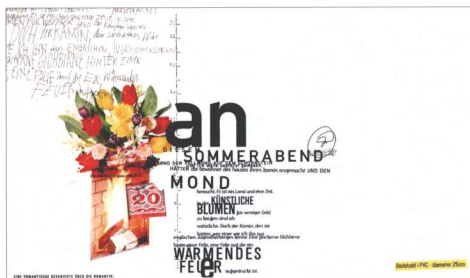
INTERSTATE TAKES A DIFFERENT COURSE While Hoefler’s name and Hoefler Text share modest credit and substantial family size, this is where they part company. Where Hoefler Text is based on the design types of Janson and Galle, Interstate finds its roots in much more surprising surroundings.

Frere-Jones based his design on the alphabet used on United Highway Administration signs. The font was designed using the original sign material sketches and lettering tables published for the U.S. government. Brian Blosil, who was apparently given an assortment of new word families shortly after and later came up with a single-use design, drew the original letterforms in the early 1950s.

“The bones in Hoefler’s font were in the *Blackletter* (Gothic) typeface,” says Frere-Jones, “so I had to have to create a few large-scale highway signs at their core. The letterforms are centered in their construction, almost sans. The design is purely utilitarian, and it doesn’t have the eye-track of a ‘Type’ follows a formal approach. This was what inspired me to make a font out of it.” Frere-Jones says that he was intrigued on the feasibility of the

简单的文字、图形和色彩可以编排得生机盎然，不拘一格。在这个作品里，右边的段落文字可以理解为具有刚直边界的灰色图形，看起来兼具理性和感性。

手写体自由活泼，印刷体标题大小错落有致，与彩色的图形有序集中在画面的左侧，大量的空白使紧张的视觉神经得到放松。

鲁道夫·阿恩海姆曾说过，当钢笔在纸上画过的时候，空间便已产生。这幅作品让人清晰地感觉到文字漂浮在整个背景中。

WHAT'S THAT SMELL? IT'S A TEEMING AVIAN SANCTUARY—AND A SUMP OF TROUBLED WATERS. IT'S A MESS THAT WE CREATED—AND A PUZZLE WE CAN'T SOLVE. IT'S FORTUNA'S SALON SEA, A HYPER-SALINE LAKE THAT KILLS THE VERY LIFE IT SHELTERS. JOIN US ON A VOYAGE OF DISCOVERY, FROM THE CULVERTS OF MEXICALI TO THE SHIMMERING SHORES OF A WAKING NIGHTMARE. JUST PINCH YOUR NOSE AND SQUINT—IT REALLY IS QUITE LOVELY.