

与

And Club

시선의 해석

编排设计法则

LAYOUT DESIGN

编著 王绍强

全球最优秀的经典实用案例+最具科学性、系统化的设计理论，设计艺术类学生案头必备的教学用书

编排设计法则

LAYOUT DESIGN

编著 王绍强

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

编排设计法则 / 王绍强编著. -- 南宁 : 广西美术出版社, 2011
(设计大学堂)
ISBN 978-7-5494-0177-2
I . ①编… II . ①王… III . ①平面设计 IV .
①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第047162号

设计大学堂
编排设计法则
BIANPAI SHEJI FAZE

编 著: 王绍强
图书策划: 邓欣
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
责任编辑: 陈凌
装帧设计: 三度文化传媒
校 对: 陈小英 尚永红
审 读: 林柳源
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号 (邮政编码: 530022)
网 址: www.gxfinearts.com

制 作: 三度文化传媒
印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司
开 本: 787 mm × 1092 mm 1 / 16
出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷
印 张: 9.5
书 号: ISBN 978-7-5494-0177-2 / J · 1415
定 价: 48.00元

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计对象的不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是对于我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的统一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家、艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，另一个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式形成产品。

设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人试用的，因此设计要符合人的试用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能时，专家、博物馆中工作的各岗位的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

除了解决问题能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难得的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化的评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

王璆之

2011.1

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

009

第一章 编排设计的概述

- 010 第一节 编排设计的概念
- 014 第二节 编排设计的作用
- 020 第三节 编排设计的教学

025

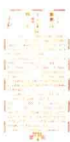

第二章 编排设计的历史

- 026 第一节 编排设计的历史发展概况
- 032 第二节 编排设计发展的新趋势

037

第三章 版面编排的视觉元素

- 038 第一节 文字的版面构成
- 048 第二节 图片的版面构成
- 058 第三节 色彩的版面构成

067

第四章 版面设计的原则

- 068 第一节 版面设计的基本原则
- 076 第二节 编排设计的艺术原则
- 080 第三节 编排设计的技术原则

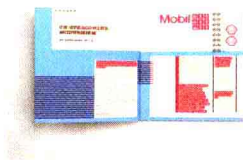
087

111

123

第五章 版面编排流程

- 088 第一节 开本设计
- 100 第二节 版面内容的调整与统一
- 104 第三节 视觉心理原理的灵活运用

第六章 编排设计的栅格化构图

- 112 第一节 栅格化构图的历史发展与概念
- 114 第二节 栅格化构图的原理

第七章 版面编排设计的实际应用

- 124 第一节 VI的编排设计
- 128 第二节 书籍的编排设计
- 132 第三节 DM广告的编排设计
- 136 第四节 海报的编排设计
- 138 第五节 网页的编排设计
- 144 第六节 包装的编排设计

编排设计法则

LAYOUT DESIGN

编著 王绍强

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

编排设计法则 / 王绍强编著. -- 南宁 : 广西美术出版社, 2011
(设计大学堂)
ISBN 978-7-5494-0177-2

I. ①编… II. ①王… III. ①平面设计 IV.
①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第047162号

设计大学堂
编排设计法则
BIANPAI SHEJI FAZE

编 著: 王绍强
图书策划: 邓欣
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
责任编辑: 陈凌
装帧设计: 三度文化传媒
校 对: 陈小英 尚永红
审 读: 林柳源
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号 (邮政编码: 530022)
网 址: www.gxfinearts.com

制 作: 三度文化传媒
印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司
开 本: 787 mm × 1092 mm 1 / 16
出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷
印 张: 9.5
书 号: ISBN 978-7-5494-0177-2 / J · 1415
定 价: 48.00元

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计对象的不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是对于我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家、艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，另一个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式形成产品。

设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人试用的，因此设计要符合人的试用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能时，专家、博物馆中工作的各岗位的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

除了解决问题能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难得的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化的评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

王受之

2011.1

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

009

025

037

067

第一章 编排设计的概述

- 010 第一节 编排设计的概念
- 014 第二节 编排设计的作用
- 020 第三节 编排设计的教学

第二章 编排设计的历史

- 026 第一节 编排设计的历史发展概况
- 032 第二节 编排设计发展的新趋势

第三章 版面编排的视觉元素

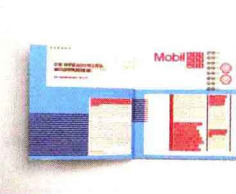
- 038 第一节 文字的版面构成
- 048 第二节 图片的版面构成
- 058 第三节 色彩的版面构成

第四章 版面设计的原则

- 068 第一节 版面设计的基本原则
- 076 第二节 编排设计的艺术原则
- 080 第三节 编排设计的技术原则

087

第五章 版面编排流程

- 088 第一节 开本设计
100 第二节 版面内容的调整与统一
104 第三节 视觉心理原理的灵活运用

111

第六章 编排设计的栅格化构图

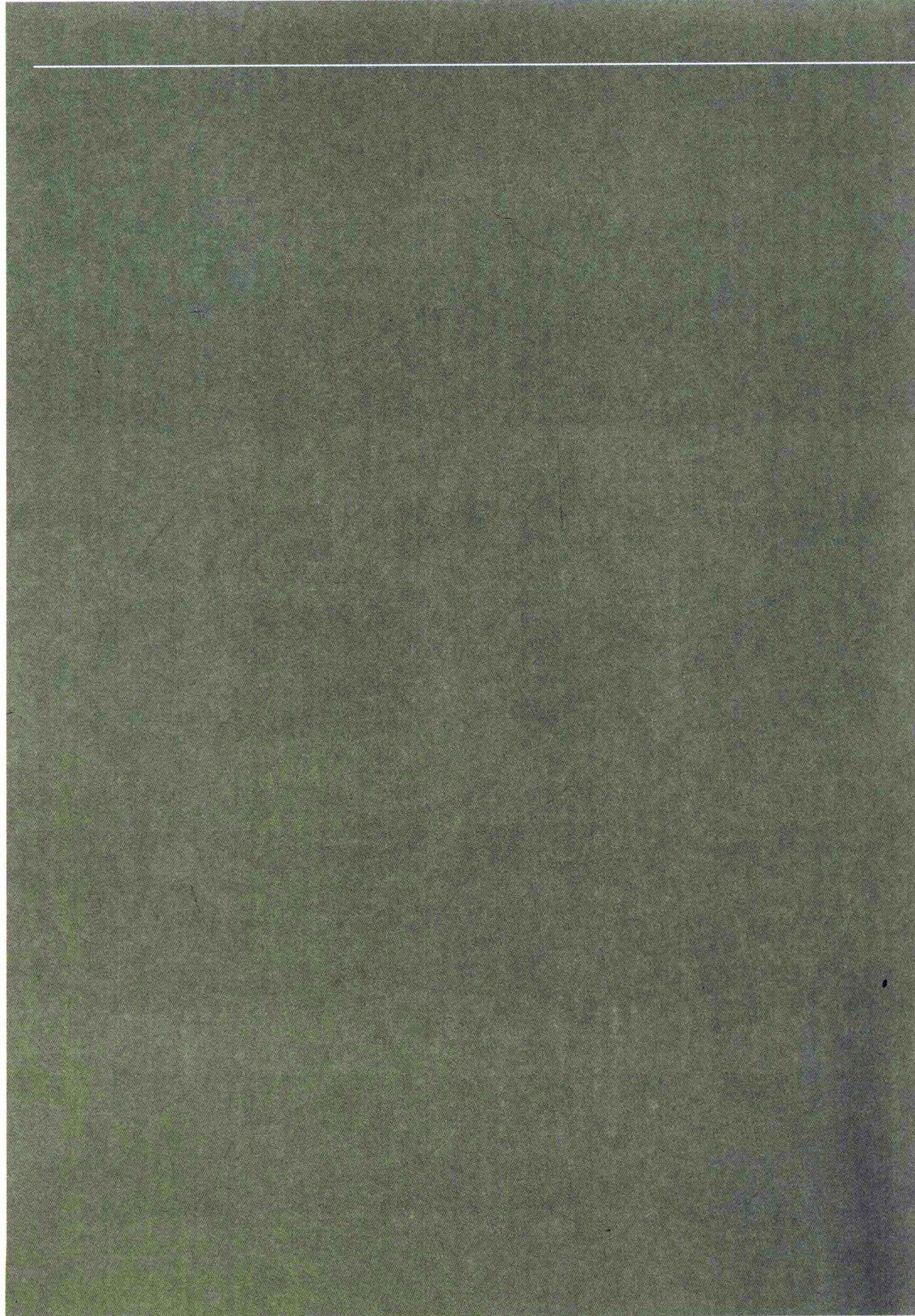
- 112 第一节 栅格化构图的历史发展与概念
114 第二节 栅格化构图的原理

123

第七章 版面编排设计的实际应用

- 124 第一节 VI的编排设计
128 第二节 书籍的编排设计
132 第三节 DM广告的编排设计
136 第四节 海报的编排设计
138 第五节 网页的编排设计
144 第六节 包装的编排设计

BRIEF INTRODUCTION 编排设计的概述

这里所说的“编排设计”可以根据其概念、作用及发展趋势这三个层面来进行理解与展开讨论。

编排设计的概念
编排设计的作用
编排设计的教学

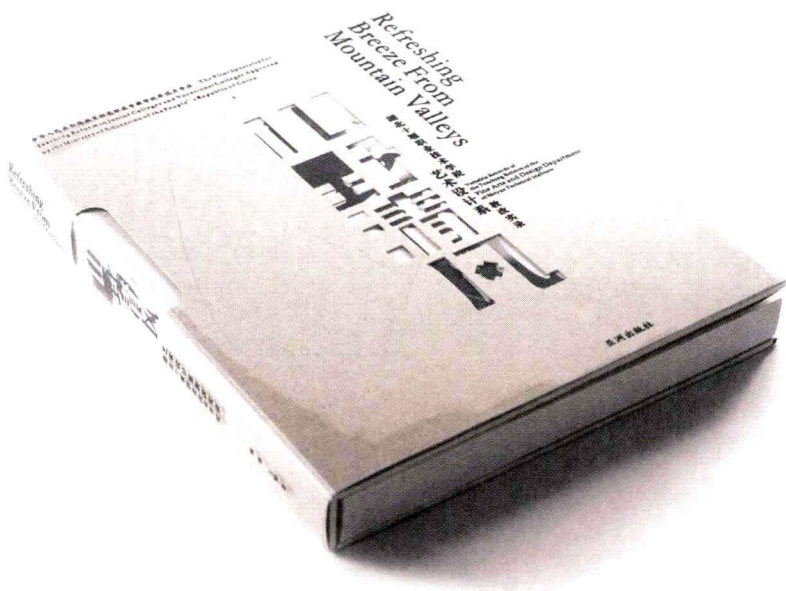
第一节 编排设计的概念

编排设计是在版面上将有限的视觉元素进行有机的排列组合，是一种具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式。

编排设计在书籍装帧中的运用

1-2. 山野清风

设计机构：深圳市富文设计有限公司
创意总监：赵华锋

版面编排设计是随着现代科技及信息社会的发展而兴起的。它是现代设计艺术的重要组成部分，是一门具有相对独立性的设计艺术，一种重要的视觉表达语言。它不仅仅是关于编排的学问，还是设计的技能，更是技术与艺术的高度统一。版面编排设计的最终目的在于使内容清晰、有条理、主次分明，并具有一定的逻辑性，以促使视觉信息快速、准确、清晰地表达和传播给读者。由于信息时代的高速发展，人们视觉

习惯的不断改变，设计师需要不断更新设计概念与方法，优化版面的编排设计。因此，掌握好编排设计是现代设计师必须要具有的艺术修养与基本的设计技术知识。

一、编排设计的定义

所谓编排设计，是在版面上将有限的视觉元素进行有机的排列组合，即把文字、图片、图表、饰边、色块等