

编排设计

LAYOUT DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

■ 唐阿君 主 编

江苏凤凰美术出版社

编排设计

LAYOUT DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：唐阿君
副主编：韩 俊
周彦亮

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

编排设计 / 唐阿君主编. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5344-9142-9

I. ①编… II. ①唐… III. ①平面设计 IV. ①J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 108481 号

责任编辑 方立松

韩 冰

装帧设计 曲闵民

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 7.5

版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-9142-9

定 价 45.00元

营销部电话 025-68155683 68155677 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

在给学生们上专业设计课的过程中，我发现有相当一部分学生，对于海报、书籍或杂志的页面排版概念是模糊的。有时，即便有个好的创意，但页面最终效果却不尽如人意。这时，如果有一定的编排理论知识作为导向，学生们在创作设计作业中就会更容易把握设计元素与创意点的巧妙应用和表现。这往往能达到事半功倍的效果。

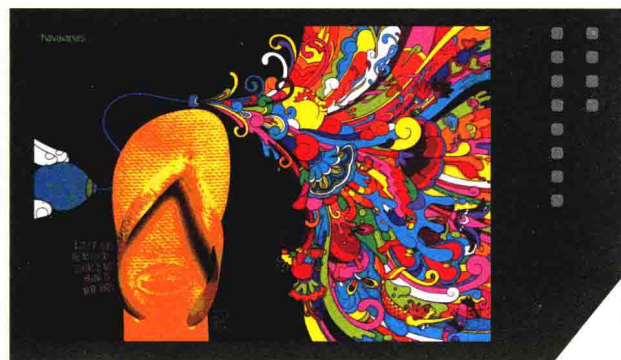
基于这一情况，本书的内容，从专业知识点的关联角度入手，由浅入深地介绍了一位平面设计师及初学者关于版面编排所必备的理论知识。书中引入了大量的图例和案例分析，更为详尽地帮助读者掌握理论知识的运用。希望它能成为从事平面设计工作人员的良师益友。

唐阿君

2015年3月

目录

CONTENTS

第1章 · 了解编排设计

- 1.1 什么是编排设计 2
- 1.2 编排设计的发展历程 2
- 1.3 编排设计的基本原则 4
- 1.4 编排设计的步骤 5

课后训练 7

拓展阅读 7

第2章 · 编排设计的基本构成要素

- 2.1 点的概念 10
- 2.2 点的编排构成 10
- 2.3 点在版式设计中的构成法则 13
- 2.4 线的概念 15
- 2.5 线的编排构成 16
- 2.6 线的表现法则 19
- 2.7 面的概念 22
- 2.8 面的编排构成 22

课后训练 26

拓展阅读 26

第3章·文字和图形、图像的编排应用

- 3.1 文字编排与字体 28
- 3.2 文字编排的间距问题 33
- 3.3 文本内容的层次化编排 36
- 3.4 文本页面的布局 36
- 3.5 自由化的文本页面布局 40
- 3.6 图形、图像元素的编排 41
- 3.7 摄影图片和创意图形 42
- 3.8 编排设计中图片内容的分类 44
- 3.9 编排设计图片形态的处理形式 44
- 3.10 图片的版面构成 49

课后训练 55

拓展阅读 55

第4章·版式设计的类型与视觉流程

- 4.1 版式设计的基本类型 58
- 4.2 版式设计的视觉流程 63

课后训练 70

拓展阅读 70

第5章·网格与编排设计

- 5.1 网格的概念 72
- 5.2 网格的类型 73
- 5.3 网格在编排设计中的应用 77

5.4 网格设计的发展与更加自由化的编排 79

课后训练 82

拓展阅读 82

第6章·编排设计与印刷

6.1 版面与纸张 84

6.2 纸张的种类 85

6.3 版面的出血 87

6.4 版面的线法规定 88

6.5 色彩的标示 89

6.6 文字与图片输出 89

课后训练 91

拓展阅读 91

第7章·编排设计的应用

7.1 VI的编排设计 94

7.2 包装的编排设计 95

7.3 招贴的编排设计 96

7.4 杂志报纸版面的编排设计 98

7.5 书籍版面的编排设计 101

7.6 DM广告的编排设计 102

7.7 图表与图标编排设计 104

7.8 网页界面的编排设计 106

课后训练 108

拓展阅读 108

参考文献

第1章 了解编排设计

■ 学习目标

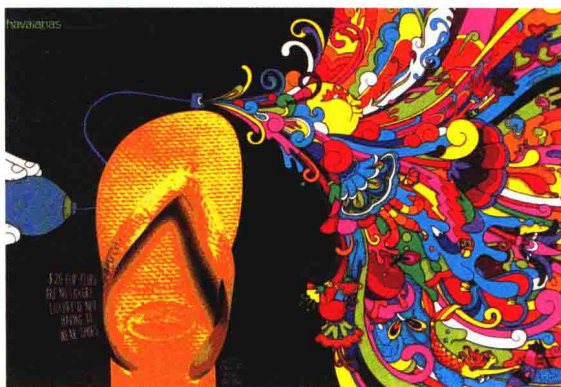
了解编排设计的基本概念。从中国、西方两条路线出发，学习编排设计的起源、历史发展，熟悉编排设计的原则与程序。

■ 重难点

理解编排设计的定义；编排设计的基本原则以及步骤。

■ 训练要求

通过欣赏与分析图片，了解编排设计的目的与基本原则、功能。

1.1 什么是编排设计

编排设计,即版式设计,是平面设计师要学习的一门基础课程,也是必修课程,同时也是平面设计过程中的一个重要环节,是将平面设计中的所有元素在版面上进行有组织、有目的的编排,从而快速传递版面信息,引发观者关注。编排设计涉及到所有平面设计中的各版面的设计元素和布局安排,是近现代艺术设计的一个细化学科,是视觉传达的重要手段。它既是一门技能,也是视觉传达与艺术审美的高度结合。

编排设计的目的是为了让人更容易读懂内容,在某种程度上也更能达到宣传的目的。但是编排设计到底如何去表现,有没有什么方法可寻呢,这是很多初学者一直困惑的问题。

其实,我们可以把它理解为:

- (1) 以视觉传达为主体;
- (2) 按照一定的设计意图将图片和文字进行组织、编排;
- (3) 引导受众者加以关注,并产生兴趣,正确了解信息。

1.2 编排设计的发展历程

严格地说编排设计理论是随着世界经济水平的不断发展而逐步形成和发展起来的。编排设计的发展是一个漫长的过程。从最早人类的交流方式和信息的传播途径开始,到近现代科技不断的发展,尤其是印刷技术给编排设计提供了更广的舞台。由于东西方国家在历史和文化上的差异,

我们可以对这两条支线的编排设计发展史做一个比较和了解。

(1) 中国的传统书籍在形态和编排设计上的历史演变

A. 甲骨文

谈到中国书籍不能不谈到文字,文字是书籍的第一要素。中国自商代就已出现较成熟的文字——甲骨文。从甲骨文的规模和分类上看,那时已出现了书籍的萌芽。(图 1-2-1)

图1-2-1 甲骨文

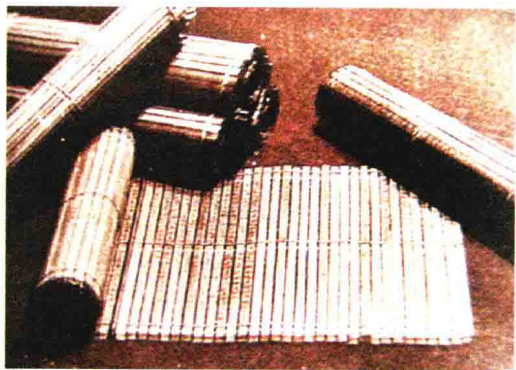

图1-2-2 竹简

B. 简牍（简策）

简牍作为我国古代最早的书籍形式，流行于东周、秦汉和魏晋时期，其内容包罗甚广，既有官方、私人的各类文书，档案信笺，又有各种书籍、历谱、遣册，是历史学、考古学研究的重要史料。（图 1-2-2）

C. 帛书

帛是指丝织的绢，质地细密，分量轻。与今天的书画用绢大致相同。

帛书与简策同一时期，由于成本昂贵，且不易保存而没有广泛使用。它多为统治者书写公文或作绘画用，一般书籍使用较少（图 1-2-3）。

图 1-2-3 帛书

显然，甲骨文时期文字的编排，在字距、行距的概念上还是表现得相对自由的。简牍、帛书的文字，慢慢受到承载物的面积限制，人们逐渐有了规范意识，由右往左、由上往下编排，并且有了字距和行距的概念。

D. 纸张的出现

随着造纸术的发明与逐渐普及，东晋末年，竹木简策渐渐被纸代替。纸质材料取代了简帛之后，书籍的装帧形式出现了

多种变化形态，比如卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装和线装等。这也促成了许多独特的版面风格，即内容上的统一与版面形式上的多样化。但无论形式上怎样革新和变化，都还是传承由右到左、由上到下的编排文字传统。这是中国传统书籍的典型代表，以至于现代书籍的编排设计中都有它的影子。

然而，中国传统书籍中的这一文字编排方式与当时西方书籍的版面形式有着截然不同的一面。

（2）西方的传统书籍在形态和编排设计上的历史演变

西方国家早期的书籍样式受到当时报纸的影响，虽然有分栏的形式，但是文字与图片占的版面比重很大，版心利用率比较高。见图 1-2-4，是欧洲早期木刻印刷品，时间大约在 1400 年前后（最早的连环画雏形）。

直到 19 世纪末，版面的新格局出现了。标题完全突破栏的限制，以横排跨栏形式编排文字，加上大量的图片运用，增添了版面轻松活跃的气氛。进入到 20 世纪 60 年代，留白的出现和使用，成为西方近现代版面发展史上的一大亮点。见图 1-2-5，1883 年典型维多利亚风格，美国工业海报。

图 1-2-4 欧洲早期木刻印刷品

图 1-2-5 美国工业海报

1.3 编排设计的基本原则

编排设计为的就是有条理地安排信息在版面中的位置关系,使其更加突出,强调主题,达到版面的最佳化。

(1) 主题思想明确突出

在版面的编排关系中,首先要强调的是主题思想的表达,使其设计元素成为视觉的突出点。无论编排形式怎样多样化,都必须强调具有主题思想的形象(图1-3-1)。

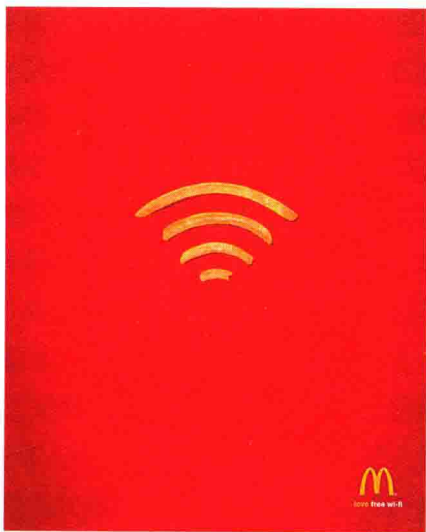

图1-3-1 麦当劳:我爱免费WIFI

(2) 表现形式与主题内容统一

在任何编排设计中,都以突出主题内容为主,表现的各种形式要与之相统一(图1-3-2)。

(3) 把握整体布局在视觉传达上的最佳体现

所谓整体布局,是指在版面中,所运用的设计要素在编排框架上、色彩关系

上呈现出的大关系。这种关系,在完整的表达主题思想的基础上,还需达到最佳的视觉效果(图1-3-4、图1-3-5)。

图1-3-2 VEET脱毛:没有毛发更好(直接采用照片来烘托主题)

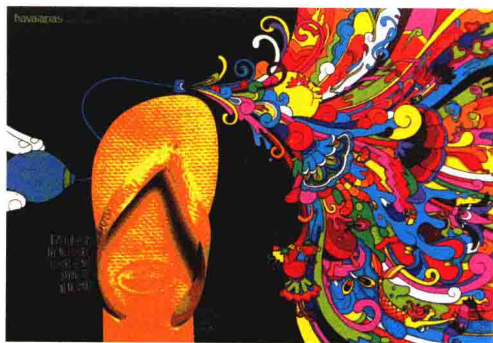

图1-3-3 香水喷雾(以照片元素结合插图形式来突出主题)

图1-3-4 新康强设计作品

图1-3-5 战争海报：突出鸟类题材“我们不会失败！”

1.4 编排设计的步骤

我们在做版面设计的时候，首先要根据项目内容，明确版面的主题，再确定相应的版面设计风格。其次，协调项目内容的可用设计元素，安排到版面中。

（1）分析目标者的定位

作为一名编排设计师，首先要了解设计项目的内容信息与受众之间的关系。也就是说，设计呈现出的内容信息是为什么人群服务的，什么样的人群会关注它，要使受众与设计的信息产生共鸣，这是每一位设计师的最终目的。因为只有这样，受众才有可能产生进一步行为，才能帮客户产生经济利益。例如图1-4-1将设计定位在儿童读物上，图1-4-2定位在女性杂志上，这就决定了字体、图形或图像的表现手法要符合所定位读者的喜好。

（2）明确设计项目信息内容和表现意图

确定了受众群体后，设计项目就需要有明确的主题内容来进一步完善。一幅好的设计作品，要在最短的时间内，

图1-4-1 儿童读物

图1-4-2 女性读物

将所承载的信息以最快的速度传递给观者。因此，设计者要从资料信息中，选择适合的设计元素，运用适当的表现形式，结合色彩达到效果的极致。

当然，最佳的表现形式也是为了突出产品，吸引定位的受众群体。例如可以通过设计让消费者了解商品，也可以通过品

图1-4-3 利用文字和图片透叠的形式直接表现主题

图1-4-4 通过图片编排让消费者去了解最新资讯

图1-4-8 海报设计：摄影图片的应用走感情路线

图1-4-5 海报设计：直诉产品功能

图1-4-6 海报设计：重复元素的应用吸引消费者眼球

图1-4-7 海报设计：简约而不简单

牌的推广，让消费者产生购买行为。

（3）制作草图

根据上述的资料整理和创意方案的制定，可以进一步在纸上运用手绘，勾画些草图，以便能够更加完善方案的表达。例如先确定版面的构图、色彩的选用，然后在电脑上完成正式设计稿。

课后训练

1. 收集图片，分析不同媒介的版面编排设计在功能与原则上是如何体现的，如何来达到编排设计的目的？

拓展阅读

1. 学习网站：<http://shijue.me/home>

第2章

编排设计的基本构成要素

■学习目标

点、线、面是生活中不可缺少的元素，它源于几何概念中的名词。从古至今，伴随着人们的美好向往，朝代变更，日月交替，文化信仰，呈现出了风格迥异又极具特色的视觉情感。它体现了设计师们独具匠心的设计情怀，在充分传递信息的同时引发激烈的碰撞与共鸣。我们在这章主要学习点、线、面的基础知识，掌握点、线、面的运用方法。

■重难点

掌握点、线、面基本知识；灵活运用点、线、面的法则。

■训练要求

查阅并整合资料素材，了解版式设计的基本形态和规律。

2.1 点的概念

点这个词最常见于数学学科小数点,儿时纸上计算常会因为点错一个点,而与真实相距甚远。除了这个具象的数学符号之外,我们不妨试着举出几个词组,例如雨点、丁点、小不点、一点儿,等等。诸如此类的词组给了我们一个合理的范围,所谓的点是那些体积非常小或者是离我们非常远的事物。在版式设计中,点的形态不是固定的,任何事物都能成为点,它随着位置、大小、数量、疏密以及组合形式的差异,给观者以不同的视觉感受。版式设计中的点,可以是整个版面中体积最小的事物,或者是以单独姿态呈现的视觉元素,还可以用任意形态表现,比如一个 logo,一个色块(图 2-1-1 至图 2-1-2)。点的概念不是绝对的,而是相对的,它会随着参照物的变化发生改变。正因为点的这种不确定性,设计者进行创作时,常将主体以点的形态放在视觉中心,利用视觉的突出性凸显主题的重要内涵。

图2-1-1 单独标志呈现点的形态

LOVE SPAIN
HATE
BULLFIGHTING
www.bullfightingfree.com

图2-1-2 简单色块的点

2.2 点的编排构成

点是版式设计中最小且最基本的设计元素,通常被运用到各种排版中,在具体的设计里可以根据不同的主题要求进行设计编排。点的编排取决于设计本身也就是设计对象的需求,按照点在版面设计中的构成法则和表现形态,点的排列方法大概有:单纯的点排列、组合点排列、相互交叉重叠的点排列、点的线化和面化等。

2.2.1 单独的点

单独的点是指整个画面只存在一个点元素,这样的点常常能引起观者的高度注意(图 2-2-1),所以被称作画龙点睛之笔,对比其他的设计元素,更能突出画面的中心,吸引观者的眼球,无限放大了画面的主题,充分表现了主体思想。点与其他元素的组合,维持了画面的平衡,使画面不再刻板、单调,弥补了空间上的不足,调