

长岭书画社

编著

普通高等教育艺术设计类

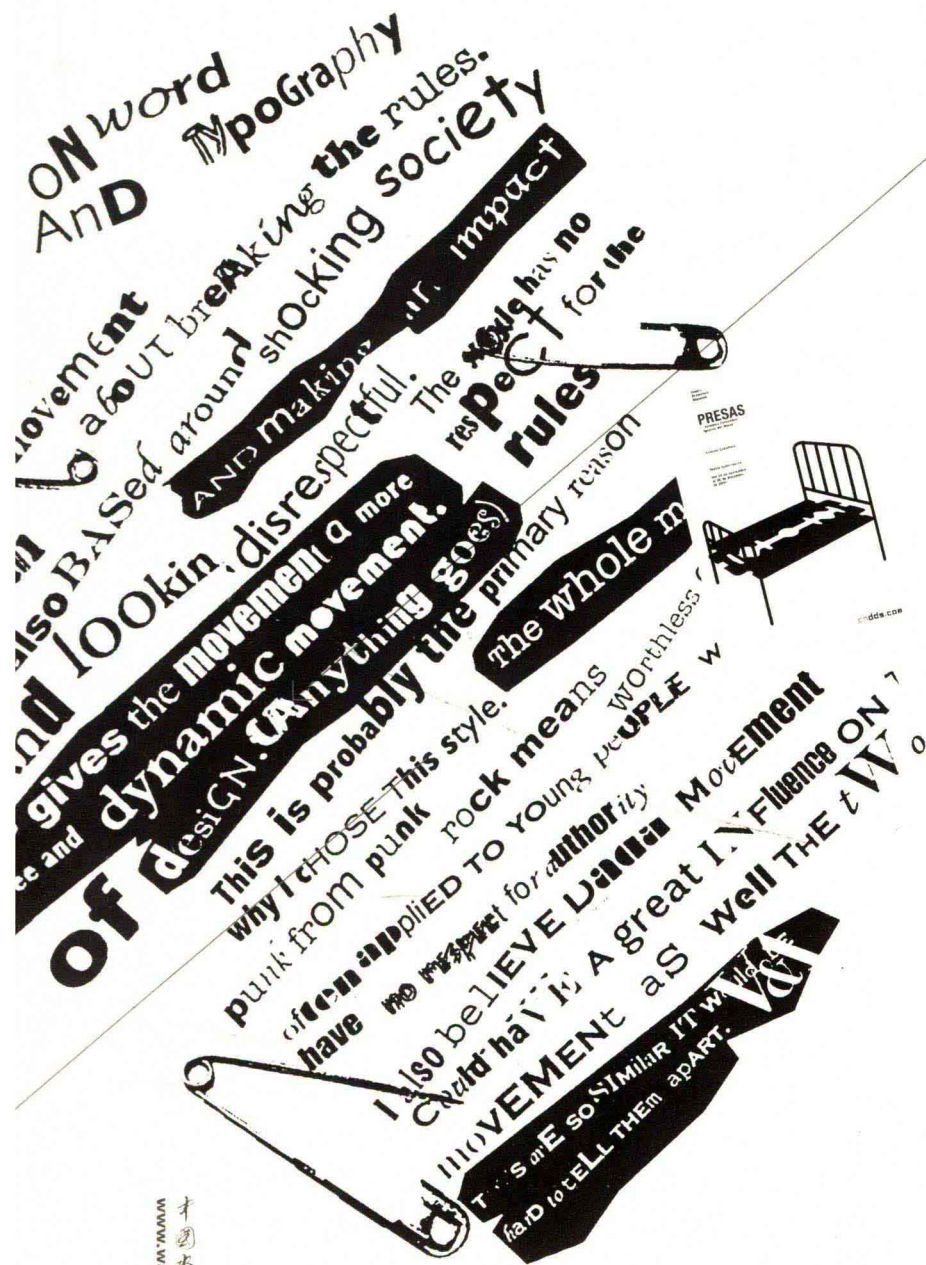
『十二五』

规划教材

平面设计专业

编排设计

修艺源 王晓峰 编著

内 容 提 要

本书主要讲解了编排设计的原理及应用,共分6章,包括:编排设计概述、编排设计的原则、东西方编排设计的解析、编排设计的方法、网格设计、编排设计的应用。本书内容翔实,书中引用了大量国内外经典图片案例,力求理论与实践的紧密结合,每章后都有本章学习重点、小结以及复习思考题,便于学生快速掌握理论要点,更好地应用于实践,提升学生的综合能力。

本书适合作为高等院校、高职高专、成人、函授、网络教育,以及自学考试专业培训等艺术设计类专业学生的教材或教辅使用,也可供相关专业人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

编排设计 / 修艺源, 王晓峰编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013.1
普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-0537-7

I. ①编… II. ①修… ②王… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第008828号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 编排设计
作 者	修艺源 王晓峰 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京博图彩色印刷有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 10.5印张 274千字
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

QIANYAN 前 言

编排设计作为现代设计专业的基础课程，有着极强的实践应用意义，其重要性不言而喻。本书在汲取以往编排类教材精华内容的基础上，结合编著者的教学实践经验，融入多元化的学科知识，力图对编排设计的创造性思维进行系统建构，对编排的原理要素进行全面阐述，对示范性的编排案例给予精心解析，努力成为一部可以为学生和读者带来启迪、可以“授人以渔”的教材。本书遵循的写作逻辑如下。

一是论述编排设计的原则。编排作品的成功与否，既在于其能否与客户群的需求相适应，更在于编排作品所呈现出的功能和形式如何进行有机融合，如何对素材取舍平衡，遵循怎样的原则，即说明“编排是什么”的问题。

二是研究编排流程问题。编排的功能在于快速准确传递信息，编排的形式要根据客户需求和呈现对象而决定，所以对于使用者（如商家）和接受者（如消费者）双重心理诉求来进行研究，把握好“编排做给谁”的目标定位。按照编排流程有针对性地进行设计，做出的编排作品才会有的放矢，目标明确。

三是阐述编排方法论。专业学生要掌握编排设计的形式法则和视觉元素的组合应用，特别是要运用好网格设计方法，夯实自己设计技能的基础。这是对“编排怎样做”的全面论述。

四是精析编排案例。引入设计流程的系统方式，从多维视角对案例进行深入评析，做到图文并茂，启发学生如何让“编排做得美”，提升其编排思维和审美能力。

本书内容的编排符合课程的内在逻辑，即以导入设计管理的方法和设计流程的方式，注重对学生的引导和启发。本书力图起到学以致用之效，培养学生的编排思维，拓展学生的设计视野，以及对编排之美的感悟与创造。由于编者水平有限，书中难免有不足之处，恳请读者和专家提出宝贵意见，以便让这部教材得到进一步的丰富和完善。

编者

2012年7月

MULU 目 录

前言

第 1 章 编排设计概述

1.1 编排的定义	2
1.2 编排的功能	4
1.3 编排的重要性	6
1.4 编排的需求定位	7
本章小结	9
复习思考题	9

第 2 章 编排设计的原则

2.1 编排的构成	11
2.2 何为好的编排	13
2.3 编排思维的训练	16
2.4 编排与设计流程	20
本章小结	22
复习思考题	22

第 3 章 东西方编排设计的解析

3.1 中国书画版式发展概说	24
3.2 西方编排设计发展历史	28
3.2.1 维多利亚时期的版式设计	28
3.2.2 莫里斯风格版式设计	29
3.2.3 新艺术运动版式风格	29
3.2.4 装饰主义版式风格	33
3.2.5 单纯主义版式风格	34
3.2.6 未来主义和达达主义	34
3.2.7 现代主义版式风格	35
3.2.8 现代主义之后的版式风格	37

3.2.9 版式设计数字化	41
3.2.10 读图时代的编排设计	42
3.3 编排发展的新趋势	43
3.3.1 多学科融合	43
3.3.2 民族主义的融合	43
3.3.3 个性化的发展	44
3.3.4 创意为首	44
3.3.5 情感注入	44
本章小结	45
复习思考题	45

第4章 编排设计的方法

4.1 编排设计的形式法则	47
4.1.1 视觉中心	47
4.1.2 视觉流程	47
4.1.3 对称与均衡	51
4.1.4 节奏与韵律	52
4.1.5 比例	53
4.1.6 虚实与留白	53
4.2 编排设计的视觉元素	54
4.2.1 文字	54
4.2.2 图片	64
4.2.3 图形	69
4.2.4 色彩	73
4.2.5 构图	77
4.3 格式塔心理学原则	88
4.3.1 格式塔的含义	88
4.3.2 格式塔完形心理学的特点	88
4.3.3 格式塔原理在版式编排中的应用	89
4.4 编排设计的风格、情感和趣味性	96
4.4.1 编排设计的风格	96
4.4.2 编排设计的情感	96
4.4.3 编排设计的趣味	98
本章小结	100
复习思考题	100

第5章 网格设计

5.1 网格构图的历史发展与概念	102
------------------	-----

5.2	网格的形式与功能	104
5.3	网格基础	106
5.3.1	国际标准纸张尺寸	106
5.3.2	网格的构成	107
5.3.3	网格元素	109
5.4	网格系统	123
5.4.1	图片网格	123
5.4.2	对称式网格	127
5.4.3	不对称式网格	130
5.4.4	水平、垂直网格	134
	本章小结	137
	复习思考题	137

第6章 编排设计的应用

6.1	书籍编排设计	139
6.2	报纸编排设计	143
6.3	杂志编排设计	148
6.4	包装编排设计	151
6.5	年度报告编排设计	154
6.6	样册、型录编排设计	155
6.6.1	样册	155
6.6.2	型录	157
6.7	节目单编排设计	158
6.8	网页编排设计	160
	本章小结	162
	复习思考题	162

第1章 | 编排设计概述

本章概述

编排设计是设计师对图形、文字、色彩等视觉元素和特定的信息进行整理、规划，按照美感原则和人的阅读特性进行组织、构成，使之成为符合使用者审美需求的一个构造性设计过程。它是视觉传达的重要思维方式。编排设计是设计传达的重要思维方式，其广泛应用于书刊、海报、包装和名片等设计领域，在现代设计中占据非常重要的地位。本章着重对编排设计进行广义和狭义的定义区分，就编排设计的功能性、重要性和需求定位进行了阐述。

学习重点

了解编排设计的功能性和重要性，以及编排设计在现代设计领域中的定位。

1.1 编排的定义

编排设计，其实就是如何把视觉元素在一定的空间范围内进行规律性构成和视觉整体构成的过程。编排设计既是一门重要的设计技能，也是一种视觉传达的语言和思维方式，它包含了具有相对独立性和创造性的设计过程。

广义上讲的编排设计，可以理解是人类自始至终对于秩序美的一种追求，而各个时代的作品编排大体能反映出各个时期的社会文化底蕴和人们的审美诉求。因此，现代编排设计就是要把我们生活环境中的诸多元素以各种适宜的方式组合排列起来，满足人们的生活需求和审美需求，从而达到社会各方面的和谐与互动。

例如，在规模较大的城市建设过程中，城市规划师将居民区、商业区、行政区、景观区及自然区进行合理的区分，让城市居民的生活更加舒适方便（见图 1-1-1 ~ 图 1-1-4）。在日常生活中我们

图 1-1-1 生活中的编排——德国街头即景

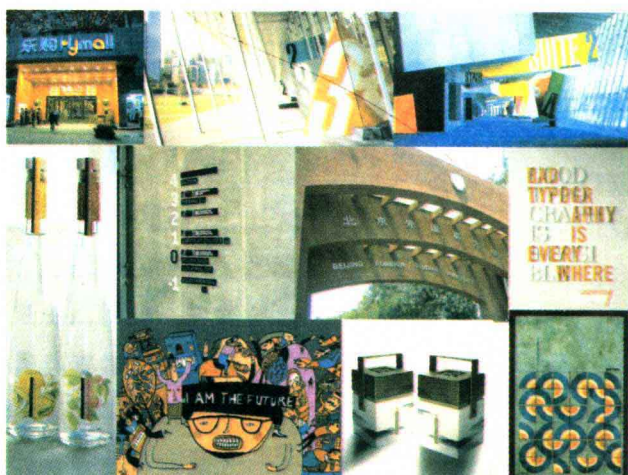

图 1-1-2 广义上的编排设计范例

图 1-1-3 SEPTEMBER INDUSTRY 的版式设计空间应用

图 1-1-4 SEPTEMBER INDUSTRY 的版式设计空间应用

的个人房间或办公室里的物品,会被按照个人习惯摆放在相应的位置,这也是一种元素的编排,体现着编排的行为动态。

本书所要讲述的编排设计,是狭义上的编排设计,指的是在二维平面中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、饰边以及色块等视觉元素遵循的设计思维进行提炼,运用形式原理及色彩原理进行加工,把创意构思以视觉的形式组合配置在特定版面上的过程。它将理性思维通过感性的个性化手法进行表达,同时强调形式和内容的协调关系,要求作品具有一定的视觉美感(见图1-1-5~图1-1-8)。

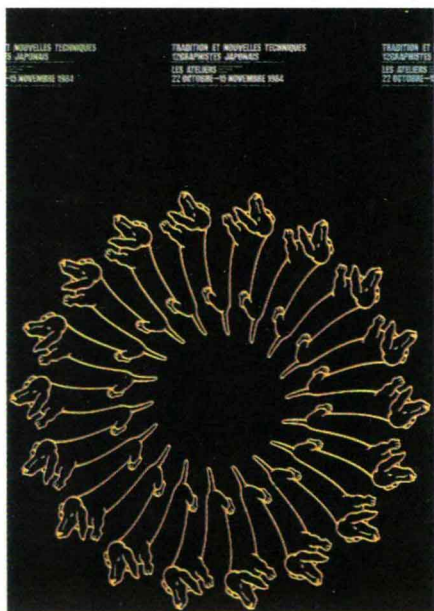

图 1-1-5 福田繁雄平面招贴(一)

图 1-1-6 福田繁雄平面招贴(二)

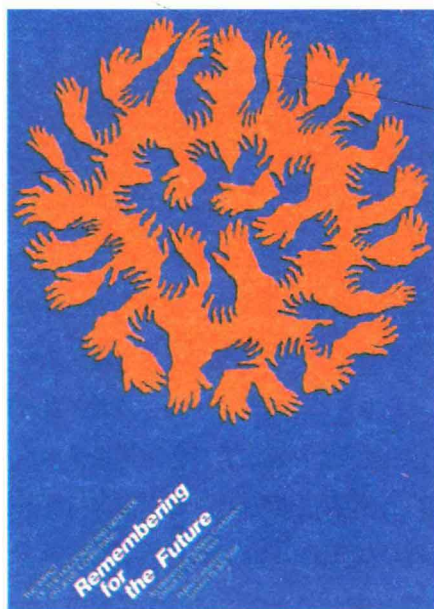

图 1-1-7 福田繁雄平面招贴(三)

图 1-1-8 福田繁雄平面招贴(四)

编排设计是一种具有个体化风格的视觉传达方式,每个编排创作者的风格都不尽相同。尽管设计作品有着相对独立性和个体差异性,但都必须遵循编排主导思想的要求。因此设计师在设计过程中应

把握好功能与审美的相互关系（见图 1-1-9 ~ 图 1-1-11）。

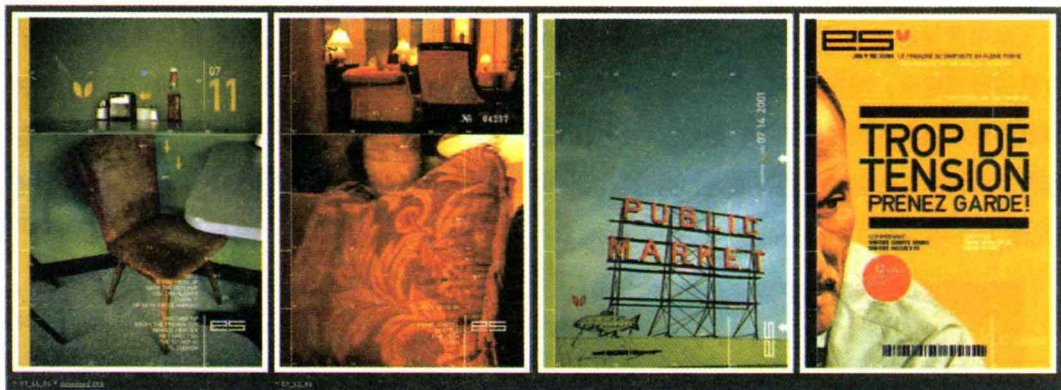

图 1-1-9 《ES》杂志的封面版式

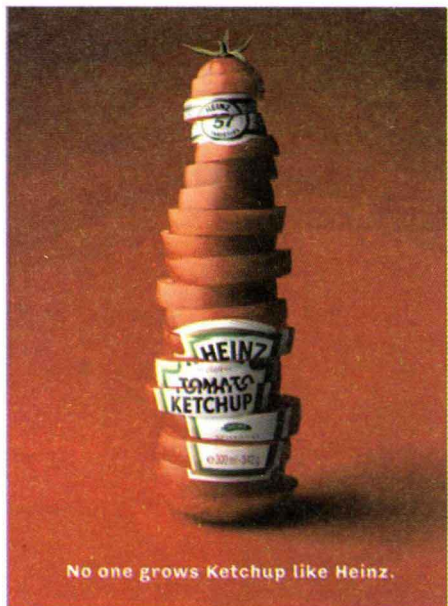

图 1-1-10 “HEINZ”品牌首推产品——番茄酱广告招贴

图 1-1-11 “一汽大众”汽车的广告招贴

1.2 编排的功能

现今社会中，编排设计的范围涉及到平面设计的各个领域，如产品简介、企业样宣、海报、挂历、贺卡、包装、报纸、杂志、书籍、画册、信封、信笺、名片、纸袋及 POP 等，编排已经成为人们对视觉信息进行沟通和交流的重要手段（见图 1-2-1 ~ 图 1-2-4）。

从实践应用的角度看，编排设计的主要功能在于使设计对象的内容清晰，富有条理，主次分明，具有相对的逻辑性，从而便于视觉信息的准确、清晰和快速地传达，提高受众的阅读速度和接受程度。

从信息选择的角度看，现代社会发展所带来的信息大量涌现，时常使人无所适从。如何选取有

图 1-2-1 海报设计

图 1-2-2 茶包装设计

图 1-2-3 牛奶包装设计

图 1-2-4 名片设计

价值的信息，使信息资源得到有效的利用，提高信息的质量效能，已经成为一个必须面对的问题。编排设计从设计的思维角度出发，传递给人们对于信息的有效遴选方式——如何去粗取精，如何取舍轻重。通过对各种元素的形式上的视觉引导，让受众能够有主次、有条理、有顺序、有侧重地提取作品所要传达的信息。

从审美感受的角度看，随着人们视觉品位的提升和视觉习惯的改变，已经不再满足于浅层次的视觉形象，而是需要更加丰富的视觉感受，因此设计行业的发展就是适应人们对高层次精神需求的体现。设计师要把握和引领受众达到更高层面上的视觉认知，要做到优化版面的设计，要探求形式美的规律，让编排产生美感效果，以期带给人们审美上的愉悦感。

编排设计赋予了作品形式上的秩序与生命力。作品承载着大量客观的信息和知识，同时又体现着人类的文化精神。如果要完成一个好的版式、一本好的书籍、一系列优秀的刊物、一个成功的包装封面等设计作品，它们仅有物理上的元素编排是远远不够的，还要让作品具有超越平庸，接受时

间检验的生命力,要符合人们的审美心理,达到外在对象和内在情感的合拍一致(见图1-2-5和图1-2-6)。

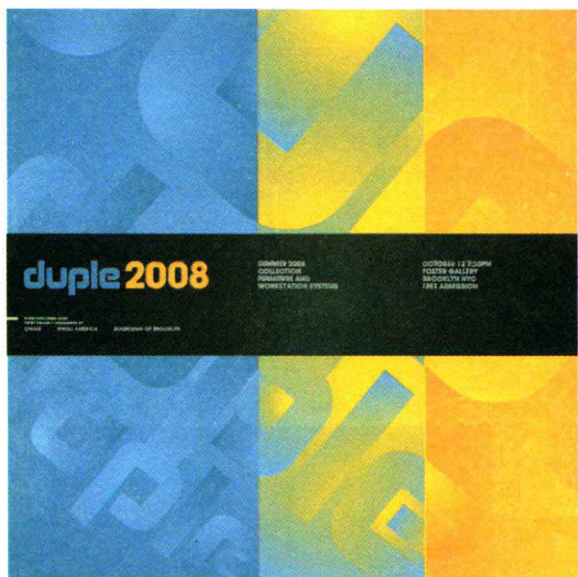

图 1-2-5 书籍封面设计

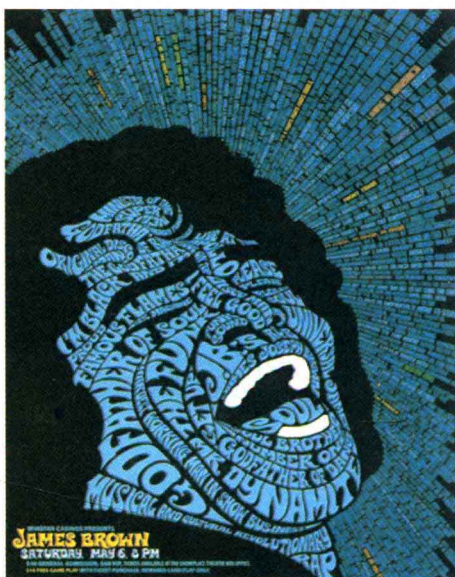

图 1-2-6 JAMES BROWN 的音乐会海报招贴

1.3 编排的重要性

编排设计是平面设计中必须掌握的基本技能之一。编排设计不仅是设计方法的训练,更是审美能力的培养和创新方法的积累,其作用非常重要。

从应用范围来看,编排设计在广告设计中可以有效地掌握画面和构成方法,在包装设计中可以很好地处理包装中的各种细节表达,在书籍装帧设计中编排技能则会在每一个环节中都占有主导地位。设计师无论是遵循设计原理规则,还是打破传统另辟蹊径,都离不开编排设计奠定的基础。

从平面设计教学体系来看(见图1-3-1),编排设计课程是一门将平面媒体基本元素进行合理组织和编排,形成有效的阅读流程,达成信息传递作用的基础能力训练的课程。它是建立在元素造型训练之上,介于基础课程与专业方向课程之间的重要桥梁,也是在基础之上、专业应用之下的综合基础训练。具体来说,编排设计课程是

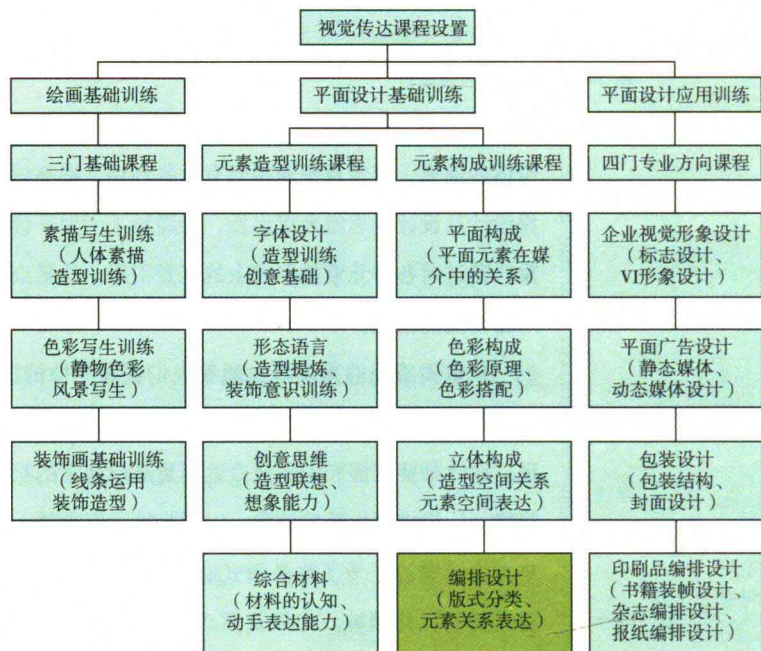

图 1-3-1 视觉传达设计专业课程设置流程图

在对图形、文字、色彩、空间及肌理等设计要素和构成要素认知与研究的基础上,对这些要素的组合规律、表现可能性及其与表面内容的关系进行全面的学习研究,并为以后的应用专业课学习打下基础的重要课程。

1.4 编排的需求定位

编排设计的理论贯穿于视觉传达设计的始终,是一种利用美感来进行版面信息传播的创造性活动,书籍杂志设计、包装设计、报刊广告设计、企业形象设计、产品样本设计及网页设计等对编排设计都有形式上的诉求(见图1-4-1、图1-4-2)。编排设计过程,实际上是由设计师、设计作品和受众等组成部分彼此相互影响,既矛盾又统一的有序运动过程,以一种合力的方式决定了编排的需求定位。

从设计师的角度看,设计师要经过专业的学习和训练,针对不同的商品进行符合其美感的设计再造。编排中所体现的美感,即形式事物的秩序感,不会是凭空而生,也不可能从公式中推导而来,而是设计师经过学习阶段的积累,逐渐感悟、把握和创造而成的。版式设计的教学强调了认知、体验、组织、创造为一体,这为学生掌握良好的设计流程奠定了基石。具体来讲,认知是指对各种视觉元素现象及其存在的规律进行系统的了解,还要理解设计对象所传达的中心内容与元素之间的关系;体验是指学生对

图 1-4-1 《Visual Aid》杂志内页版式设计(一)

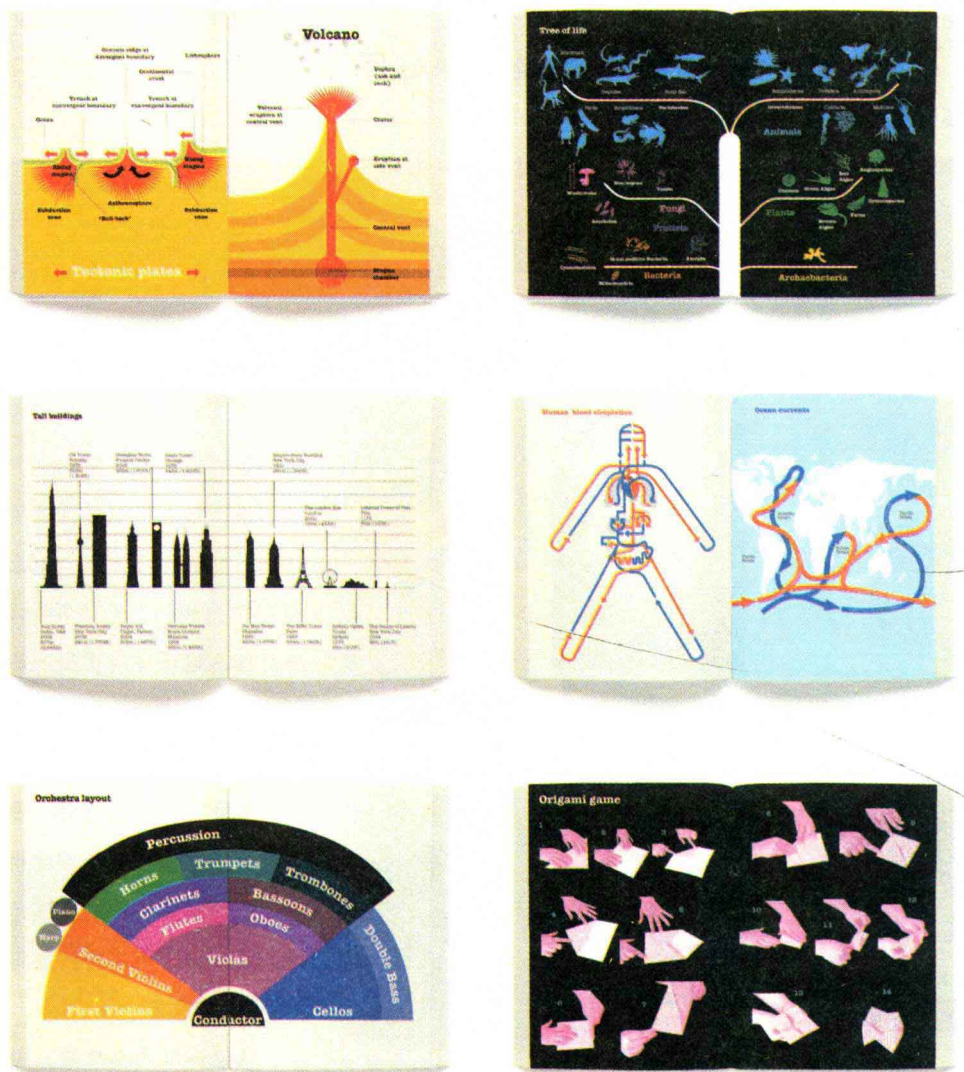

图 1-4-2 《Visual Aid》杂志内页版式设计（二）

视觉艺术现象及其规律在心理、生理等方面的体验，并且使这种被动的感受变成主动的应用。长期生活在人类文明的社会中，人们的感受具有大致上的统一性，学生要学会利用这种共同的感知来引发读者的共鸣；组织是指学生要把资料搜集、时间、草案、方案的拟订及设计实施等进行合理的规划和安排；创造是指学生在进行各种训练时注重创造力的培养，在观察学习以及制作创造性作品时，学生也可以发现自己的潜力和特长，从而发展自己的个性特色。从学生到设计师的过程，也是对美感的把握从学习认知到自觉创造的过程。

从设计作品的角度看，设计作品要符合编排内在的规范要求。具体体现在：一是创造秩序感，设计师通过运用字体大小、色彩强弱、位置安排、信息分层级等方法进行排列组合，创造出作品的秩序感，引导受众的阅读路线，进而了解到信息的轻重缓急。二是加强逻辑性，编排设计还应该将元素之间的逻辑关系组织并揭示出来，而不是逻辑上杂乱无章，令人费解。三是引发心理感受，编排设计运用图像和文字的组合方式，融入设计师的情感判断，进而传达出主体内容所蕴含的情感化信息，令受众易于理解接受，并引发受众的心理感受和情感共鸣。

从受众的角度看，编排的最终目的是为受众设计作品，达到信息传播的目的，所以编排设计要关

注受众的接受水准和接受期望,以便产品满足目标受众的需求定位。对于不同的受众群体而言,他们有着不同的版式诉求,站在用户的角度多思考,是做出好设计的最终原则。设计师应研究目标受众的需求,要与客户做到有效沟通,了解受众的年龄、性别、婚姻状况、职业状况、教育水平及收入水平等因素,考虑其接受能力和感受能力,然后构思编排设计原则和方法,完成设计作品的视觉体系的建构。要站在最终使用者的角度去思考产品的形态,作品才会更贴近其接受水平,使其易于接受,达到设计的预期效果。

本章小结

本章节运用丰富的实例对现代编排设计的内涵及外延进行了描述,从实践应用、信息选择、审美感受等角度详细论述了编排设计的功能,从应用范围和平面设计教学体系对编排设计的重要性进行了阐述,从设计师、设计作品及受众等角度界定了编排设计的需求定位。

复习思考题

1. 搜集优秀的海报、书籍(封面和内页)、包装、样册、报纸、挂历等设计作品,对作品中图形、文字、色彩的编排进行体会,培养认知感和审美感,了解编排设计在设计领域中的重要性。
2. 用点、线、面等几何形态的元素进行编排设计,注意版面的整体明暗关系,以及元素之间的空间关系(选用A4纸,作业数量为10张)。

第2章 | 编排设计的原则

本章概述

编排设计就是将图片、标题、插画、正文、标志与符号、辅助图形、底纹和图表等多种视觉元素进行有规律的、具备一定创造性的排列组合过程。优秀的编排作品不是把视觉元素进行简单组合，而是要做到内容表达准确，突出主题主旨，运用好色彩组合，不拘一格融入创意，追求形式之美。本章在详细描述编排设计的构成元素后，列举了优秀编排设计的标准，同时对思维的训练提出了针对性建议，运用设计管理方法对编排的设计流程进行了规范梳理。

学习重点

了解编排设计中的各项视觉元素的特征、熟悉优秀编排设计的标准、借鉴编排思维训练的思路、掌握编排设计的合理流程。