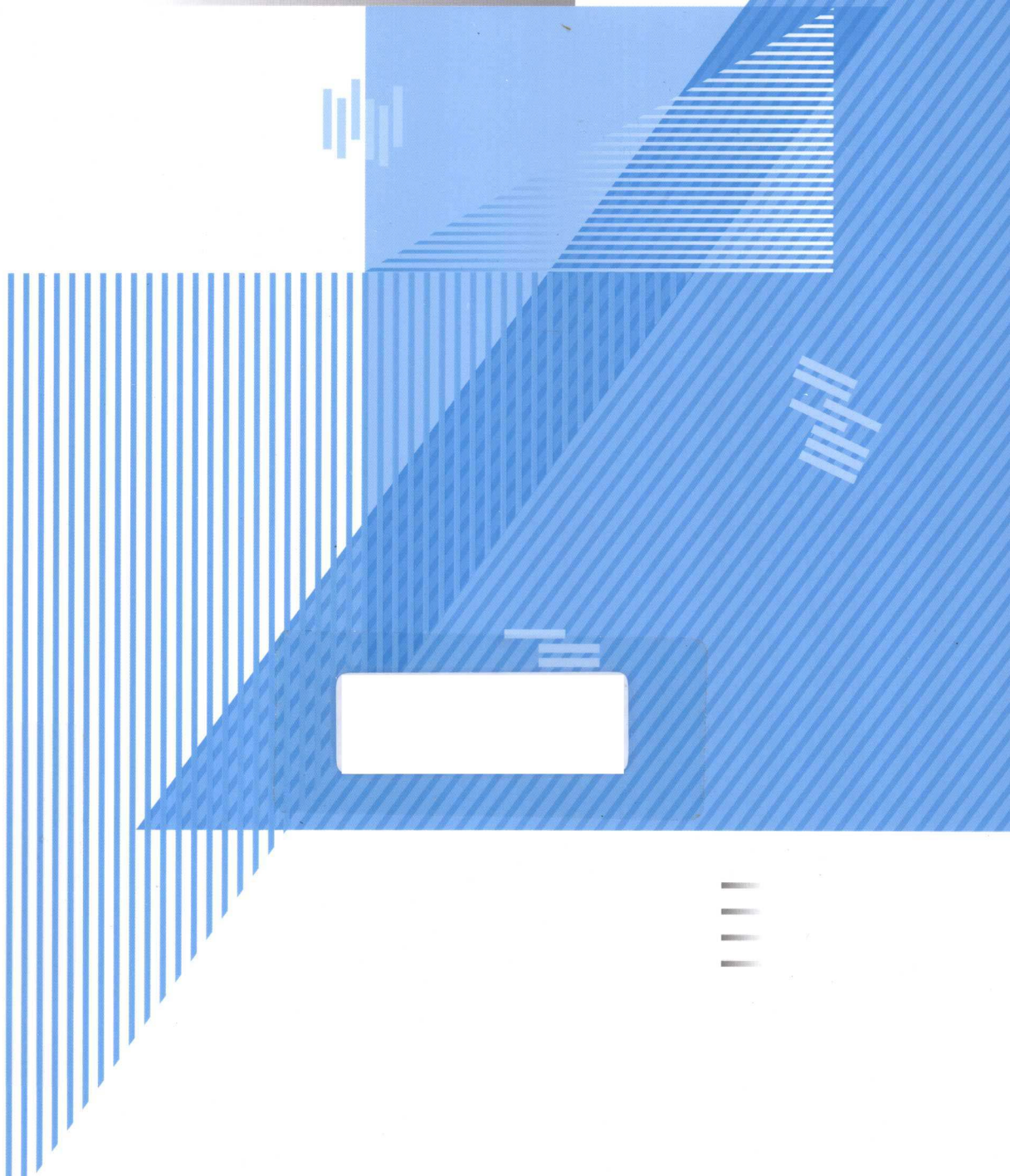

中国美术学院新设计系列

编排设计

陈青 著

上海人民美术出版社

中国美术院校新设计系列教材

编排设计

陈青 著

上海人民美術出版社

前言

本教程从揭示编排设计的本质出发,首先阐明编排应因循的艺术及技术原则,在此基础上,详细介绍编排设计训练的基础方法,重视编排训练的科学性、系统性、技巧性和针对性。同时,将理论与实践紧密结合,通过大量的、有递进规律的编排训练方式,形成具有引导性的教学流程和模式。但从训练内容与方式来看,基本上不涉及具体的平面媒体,不反映具有目的性的阅读内容,是一个介于抽象和具象之间建立起培育良好编排养成的课程体系。

本教程所推崇的训练内容和方式因为不借助具体的媒体平台,因而显得有些抽象,但并不虚无。它将通过一系列面对广阔的具体训练内容,拓展学生的设计思路,培养其设计意识,养成多角度看待问题、多手段解决问题的专业素质。希望学生能够在未来的应用媒体设计训练中,不是形式主义的生搬硬套,而能够将所见与所学自然地流露和表现,充分反映其通过该训练后所受到的潜移默化的影响。

本教程是从教学实践中积累而来,难免有个人之局限性,恳请同行批评指正。

陈 青

2013年1月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 编排设计原则 _9

一 编排设计的艺术原则 _10

二 编排设计的技术原则 _17

三 视知觉的一般规律 _20

02

第二章 编排设计基础 _31

一 分割 _32

二 分割与比例 _33

三 平衡与均衡 _37

四 常见矩形 _44

03

第三章 编排设计流程 _47

一 前期准备 _48

二 格局尺度 _54

三 视觉引导 _58

四 布局安排 _64

04

第四章 编排设计方法_79

- 一 网格构成_80
- 二 自由构成_96
- 三 综合构成_98

05

第五章 编排设计训练_101

- 一 限定元素训练_102
- 二 限定形式训练_126
- 三 综合训练_140

06

第六章 编排设计作品欣赏_147

- 一 欣赏的艺术_148
- 二 欣赏的技术_150
- 三 学习与借鉴_152

参考文献 _160

中国美术院校新设计系列教材

编排设计

陈青 著

上海人民美術出版社

前言

本教程从揭示编排设计的本质出发,首先阐明编排应因循的艺术及技术原则,在此基础上,详细介绍编排设计训练的基础方法,重视编排训练的科学性、系统性、技巧性和针对性。同时,将理论与实践紧密结合,通过大量的、有递进规律的编排训练方式,形成具有引导性的教学流程和模式。但从训练内容与方式来看,基本上不涉及具体的平面媒体,不反映具有目的性的阅读内容,是一个介于抽象和具象之间建立起培育良好编排养成的课程体系。

本教程所推崇的训练内容和方式因为不借助具体的媒体平台,因而显得有些抽象,但并不虚无。它将通过一系列面对广阔的具体训练内容,拓展学生的设计思路,培养其设计意识,养成多角度看待问题、多手段解决问题的专业素质。希望学生能够在未来的应用媒体设计训练中,不是形式主义的生搬硬套,而能够将所见与所学自然地流露和表现,充分反映其通过该训练后所受到的潜移默化的影响。

本教程是从教学实践中积累而来,难免有个人之局限性,恳请同行批评指正。

陈 青

2013年1月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 编排设计原则 _9

一 编排设计的艺术原则 _10

二 编排设计的技术原则 _17

三 视知觉的一般规律 _20

02

第二章 编排设计基础_31

一 分割 _32

二 分割与比例_33

三 平衡与均衡_37

四 常见矩形_44

03

第三章 编排设计流程_47

一 前期准备_48

二 格局尺度_54

三 视觉引导_58

四 布局安排_64

教学进程安排

1. 知识结构与教学内容

从图0-1所示的情况来看,在平面设计教学体系中,往往会把编排设计训练与各种构成训练进行并列,作为视觉传达设计基础训练的一部分。但从该课程所追求的目的来看,它是一门将平面媒体基本元素进行合理的组织和排布、形成有效的阅读流程、达成信息传递作用的能力训练的课程。它应该是建立在元素造型训练、元素构成训练之上、介于基础课程与应用课程之间的重

要桥梁。它是在基础之上、应用之下的综合基础训练。因此,在编排设计与平面设计的整个知识结构关系中,我们必须把它建立在如图0-2所示的结构中,而不应将其与其他构成训练等同看待,因为该课程的教学必须建立在所有基础课程之上才能达成教学目的。鉴于其所起到的桥梁作用,对该课程应给予足够的理解和重视,在教学内容以及方法上应注重科学性、系统性、技巧性和针对性。

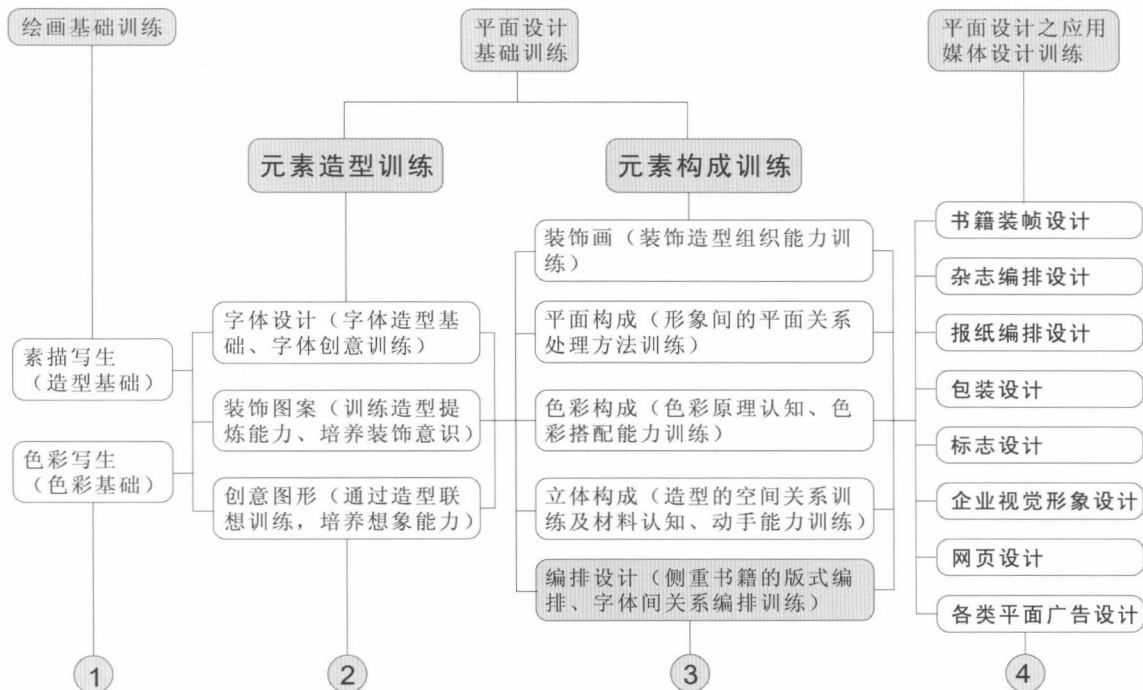

图0-1

04

第四章 编排设计方法_79

- 一 网格构成_80
- 二 自由构成_96
- 三 综合构成_98

05

第五章 编排设计训练_101

- 一 限定元素训练_102
- 二 限定形式训练_126
- 三 综合训练_140

06

第六章 编排设计作品欣赏_147

- 一 欣赏的艺术_148
- 二 欣赏的技术_150
- 三 学习与借鉴_152

参考文献 _160

本教程从揭示编排设计的本质出发,首先阐明编排应因循的艺术及技术原则。在此基础上,详细介绍编排设计训练的基础方法,非常重视编排训练的科学性、系统性、技巧性和针对性。同时,将理论与实践紧密结合,通过大量的、有递进规律的编排训练方式,形成具有引导性的教学流程和模式。但从训练内容与方式来看,基本上不涉及具体的平面媒体,不反映具有对象性的阅读内容,介于抽象和具象之间建立起一个培育良好的编排惯性养成的课程体系。

本教材所推崇的训练内容和方式因为不借助具体的媒体平台,因而显得相当抽象,但并不虚无。它将通过一系列面对广阔的具体训练内容,拓展学生的设计思路,培养其设计意识,养成多角度看待问题、多手段解决问题的专业素质。希望学生能够在未来的应用媒体设计训练中,不是形式主义的生搬硬套,而能够将所学自然地流露和表现,充分反映其通过该训练后所受到的潜移默化的影响。

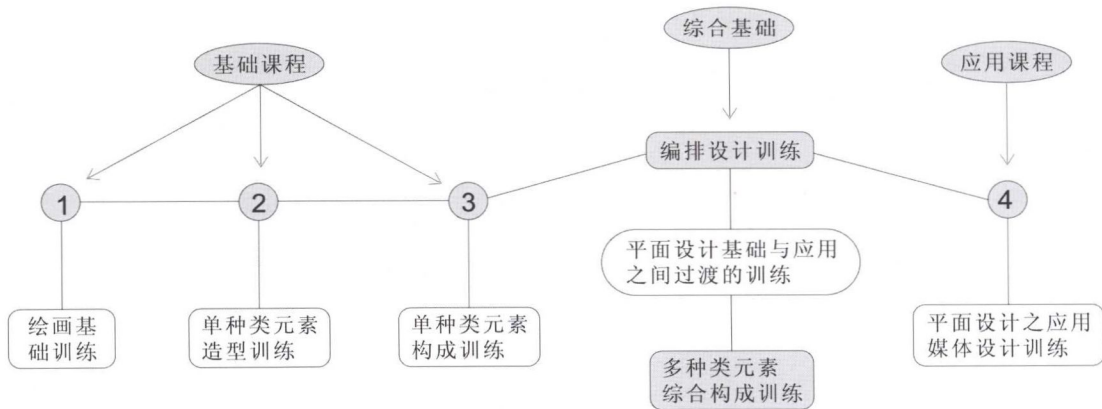

图0-2

本教程中共分六个章节,其中第一、二、三、四、六章节为教师讲授内容,第五个章节提供了系统训练的内容和方法,可以作为课堂及课练习的参考。在教程中也有穿插其中的课堂练习,教师可以据此进行作品分析,加深学生对所学知识的理解,启发课外练习的思维。

2. 授课计划

1) 学时

(1) 总学时: 64~80学时

(2) 学时分布: 理论讲授16~20学时, 课堂实践与辅导48~64学时。

2) 教学目的

通过系统讲授编排设计的基础知识,使学生认识编排在平面设计中的重要性,了解编排设计中基本元素的特点与作用,并掌握编排设计的基本原则。

通过系统讲授编排设计的流程和方法,并借助典型案例分析,使学生了解编排设计的一般规律。

通过科学的、系统的、大量的、有针对性的基础训练,使学生掌握编排设计的基本思路 and 一般性技巧。

通过对部分学生作品的分析,提升学生对于编排设计具体方法的理解、认识水平,为专业设计的学习铺垫良好的基础。

3) 教学重点

讲授重点注为第三章,实践重点为第五章。

4) 理论讲授内容和课时分布

(1) 编排设计原则(2学时)

- 编排设计的艺术原则
- 编排设计的技术原则
- 编排设计的科学原则(视知觉的一般规律)

(2) 编排设计基础(2学时)

- 分割
- 平衡与均衡
- 比例与分割

(3) 编排设计流程(6~8学时)

- 格局尺度的建立
- 引导阅读的流程
- 布局构成的样式

(4) 编排设计的方法和技巧(4~6学时)

- 设计方法: 网格构成、自由构成、综合构成
- 处理技巧: 归类法、加减法等

(5) 编排设计欣赏(2学时)

- 欣赏的艺术
- 欣赏的技术
- 学习与借鉴

5) 课堂实践内容和课时分布(48~64学时)

(1) 限定条件训练(形式与内容无关,训练基本素质)。

(2) 综合训练(形式与内容结合,训练应用能力)。

6) 作业要求

(1) 作业件数: 按照课堂实践内容的要求完成编排基础练习20幅以上,编排设计作品6件。

(2) 作业尺寸和制作要求: 在A4幅面的纸张上安排作业内容,使用计算机进行制作。

(3) 课外作业: 由于该教程的作业量在课堂时间内不能全部完成,需要借助一些课外时间,因此,不布置思考题以外的课外作业。

01

第一章 编排设计原则

一 编排设计的艺术原则

1. 感性美与理性美

1.1 感性与理性意识的自然更迭

感性是自然的体现,主观性较强;理性是智慧的体现,注重客观需要。艺术创作崇尚感性意识,崇尚自然流露、情感宣泄,并通过作品将这些情感及个性特征传递给观众。而一般的编排设计工作则更多地要注重理性思维,运用理性思维的结果达成对于作品内容的表述,并以此来诱导读者遵循自己设定的方向进行阅读,从而准确地传递信息。然而上好的作品,除了能有效地传递信息,还要以作品的形式来感染人、教育人,在作品中会带有个性情感的流露和个人的表现技巧,必然融合着理性与感性两方面的思维特征。

从哲学的角度看,理性和感性是一对相辅相成的矛盾统一体。在儿童所画的人物中,看到的总是几何化的结构、左右对称的形式。有人认为“儿童所画的,是他认识到的东西,而不是他看到的东西”。这究竟是感性的表达,还是理性的总结,此问题见仁见智,在心理学的角度上至今还有争论。但有一点可以肯定,这种表现形式是对对象的高度概括,能够反映出对象的主要特征,并具有较高的辨识度,应该是理性的结果。但根据我们对于儿童的了解,可以得出结论是:这种看似理性的概括,其实是具有相当感性的成分的。感性的表达是发自内心的自然流露,是一种天性,自然会在人类生命初始阶段的作品中充分显现。因而,在融会感性的作品中,一般也会显现其反映客观的成分,即使是儿童画中也会有这样的特点。

图1-1 在儿童所画的人物中,看到的总是几何化的结构,左右对称的形式。

作者: 胡翔宝, 6岁

图1-2 这是距今约5000多年的彩陶花瓣纹盆,属于仰韶文化庙底沟类型。在盆的上半部绘制了花瓣式的二方连续纹样,纹样的规律性十分明显,纹理简洁、概括,装饰效果强烈。体现了人类高度概括自然物象的创造能力。

从6000多年前的古陶器上就可以看到很有组织规律的纹样,这是理性编排的最好例证。即使如此,在这些聚结着人类智慧的艺术品上,还是看到了感性的耀眼光芒,那是永不枯竭的想象力所显现的,体现了人类高度概括自然物象的创造能力。这些古陶器向我们展示了古人类在感性和理性上是如何选择的:他们利用感性意识创造样式,又将这些样式加以理性的总结,成为更多的人们所遵循的形式;而人们在传递和使用这些理性的编排形式时,又不断地利用感性意识进行补充,循环往复,使得感性和理性在艺术创作中高度结合。这是一个自然的过程,是自然的选择。

感性和理性就这样在艺术创造的不同阶段各司其职,完美地编织了艺术创造的流水线。

1.2 理性意识上升的必然性

在历史发展的过程中,由于人们认识水平的提高,由于某种实际的需要(如提高传递效率的需要、准确传递的需要等),又在视觉语言表达的积累上形成了一定的基础,导致一些有着视觉语言规则的形式被总结出来,并被广泛应用。这是从感性上升到理性的一种选择,是社会进步的标记之一。

19世纪,大工业生产所造就的产品,即使缺乏人文气息、缺乏个性的魅力、缺乏手工的精美,由于其高速度、低成本的特征,仍然不可阻挡地成为了社会的主流需要。如今,在科学技术不断进步的前提下,机器生产反而成为了精美的代名词。这个例证对我们的启发是,艺

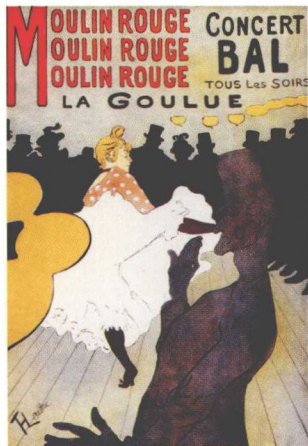

图1-3 《红磨坊》是著名画家劳特累克的第一幅海报作品,创作于1891年。与绘画作品相比,其虽然有着明显的装饰意味,但在编排上所呈现的灵动变化,充斥着感性的成分,这与早期设计作品来源于画家之手有着很大的关系。

图1-4 这是1923年包豪斯的学院展览海报,具有非常典型的包豪斯风格:不模仿任何样式,几乎没有装饰,只使用简洁的线条和块面表现主题。

术设计即使再怎么追求艺术的表现力,设计目的达成还是首要的。因而理性地、技术性地表现设计作品,必然成为首要的、基本的选择,而对于艺术水准的追求的则放在了更高的层面上。20世纪20年代,在德国著名的魏玛国立包豪斯建筑学校里,一批艺术家为设计的学习建立了理性构成的多个系统,旨在利用这些形式为设计素质、设计意识和设计能力的培养打通路径。这股包豪斯之风开创了近代构成概念之先河,将设计训练抽象化、技术化,希望这些理性思维潜移默化于未来的设计工作中。同时也开创了设计的新风尚,将简约的、追求效率的理性之美的概念灌输给了现代人。在其后的许多年中,这种设计理念渗透到了包括建筑设计在内的艺术设计的方方面面,影响深远。

编排设计在这个简约化、理性化的风潮中可谓受益匪浅,衍生出了许多影响近现代平面设计的编排技巧,使得传统的或仅凭感性的编排设计方法受到了较大的冲击。简单的直线之美一度甚嚣尘上,成为主流的编排思想,感性的发挥被理性的形式紧紧包裹,形成了明显区别于古典主义的、性格鲜明的、条理清晰的现代主义乃至极简主义风格。

时至今日,也许是由于审美疲劳的影响,格局清晰、排列有度的理性编排方法受到了后现代主义反叛性的冲击,自由编排的浪潮不断地冲刷着理性构成的痕迹,追求感性表达的编排意识不断上升,感性表达与理性表达的较量又一次升级了。但这并不意味着理性思维被压抑,而是在掺杂了感性成分之后,上升到了一个新的高度。多样性的审美是这个宽容的时代的标志之一。

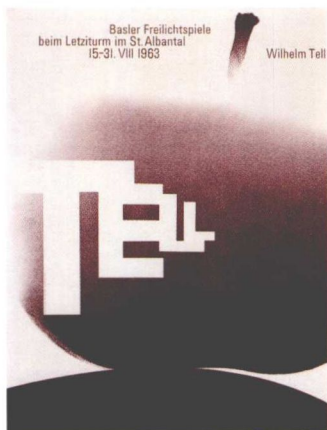

图1-5 瑞士设计师阿明·霍夫曼在1963年所做的展览海报。是瑞士风格的代表作品,体现了极简主义的形式追求:几何化、精练地提取、元素间关系处理融洽。

图1-6 达达主义者的编排作品。作品中醒目地标示着达达的红色字符。手法自由繁复,形式杂乱无章,充满了对于秩序的反叛和讽刺的意味,是“唯感性”设计的典型之作。对后来的自由编排形式影响深远。

注释: 达达主义艺术运动是1916年至1923年间出现于法国、德国和瑞士的一种绘画风格。达达主义是一种无政府主义的艺术运动,它试图通过废除传统的文化和美学形式发现真正的现实。