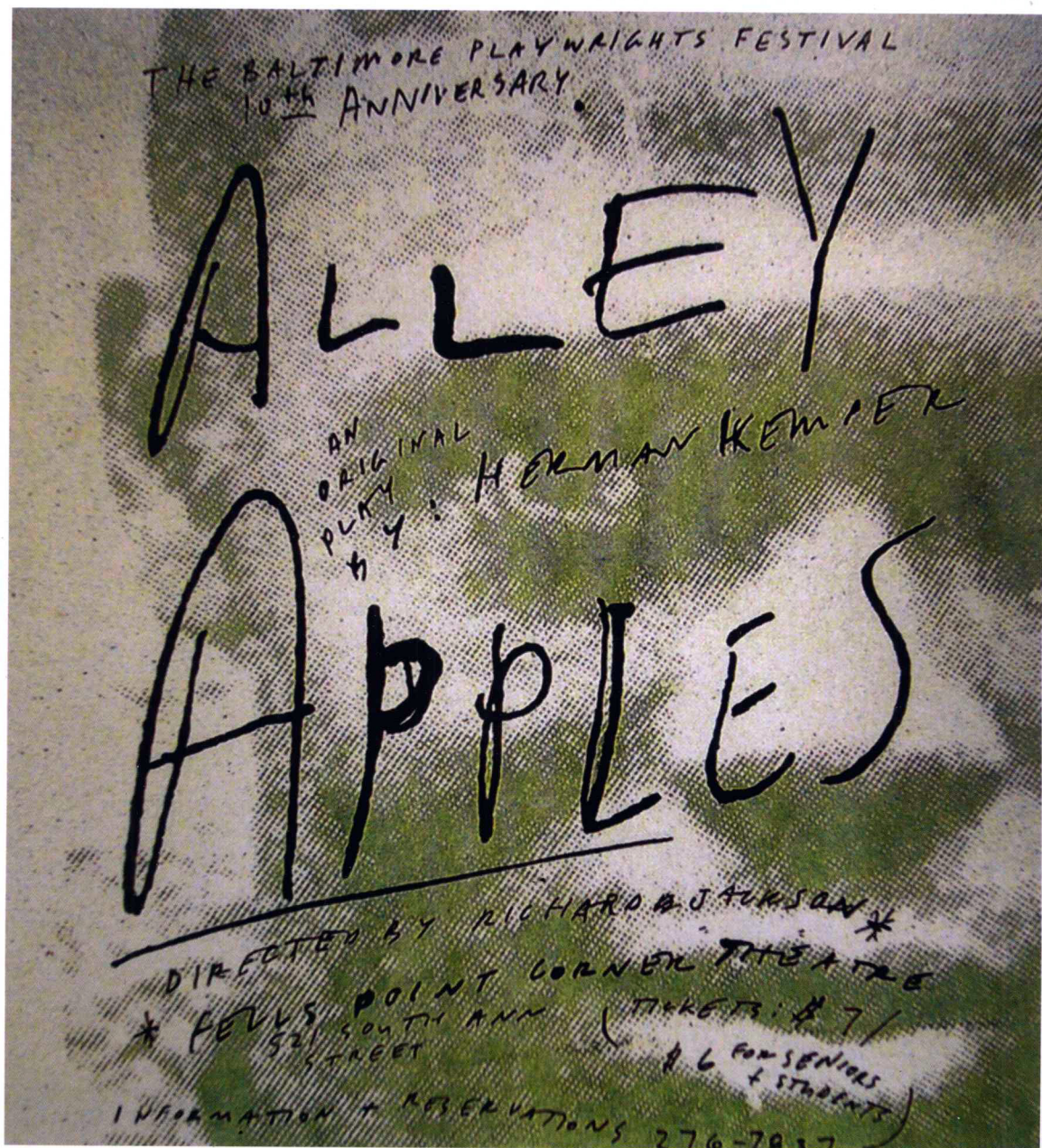


中国高等院校艺术设计专业系列教材

编排设计

(第三版)

朱国勤 罗盛 编著



人民美術出版社
上海人民美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
朱国勤 罗盛 编著

中国高等院校艺术设计专业系列教材

编排设计

第三版

BIANPAI SHEJI

人民美术出版社
上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

编排设计 (第三版) / 朱国勤编著. - 3 版. - 上海: 上海人民美术出版社, 2009

(中国高等院校艺术设计专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5788-1

I. 编. . . II. 朱. . . III. 平面设计 - 高等学校 - 教材
IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211321 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副主任: 欧京海 肖启明 刘子端 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆

赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

中国高等院校艺术设计专业系列教材

编排设计 (第三版)

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

网 址: www.shrmms.com

联系电话: (021) 54044520

编 著: 朱国勤 罗 盛

责任编辑: 邵 旻 芮逸敏

技术编辑: 季 卫

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 9 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-5322-5788-1

定 价: 39.80 元

第三版 序

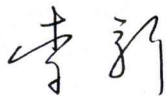
作为上海人民美术出版社艺术专业品牌教材之一,《编排设计》第三版在该书成功进入高校教材市场8年后问世了。对于所有参与本书策划、撰写、编辑、营销的人员来说,这都是一件令人鼓舞的事。

我社这套中国高等院校艺术设计专业系列教材于2001年问世,策划有方、编撰有序,8年来已经出版了19个品种,涵盖了艺术设计各个门类,并且与时俱进,仍在积极开拓新的艺术设计门类和学科。

这8年也是中国艺术设计教育蓬勃发展和不断壮大的时段。我国艺术设计教育从几乎空白到相当普及只用了短短十几年的时间,艺术设计教育师资队伍的建设肯定也是随着变化而成长。考虑到这一国情,教材的修订和不断完善就成为我社艺术设计教材的常规化的工作内容。

本教材不仅有着严谨扎实的学术风格,而且在章节体例、图文内容、细节设置上均可与高校教学相配合,使广大学子深得其益,8年来累计加印13次,畅销全国20多个省市,成为众多高校师生专业学习的固定教材。在教材出版竞争激烈的今天,能够取得这样的市场成果,也让我们感到十分欣慰。在这里,我要感谢所有参与本书策划与撰写的学者专家,感谢他们为本书第三版的顺利问世付出的不懈的努力。

希望本书能够得到更多老师的支持和建议,以便进入更多高校课堂,送到更多渴望知识的学子手中。以兹为序。



2008年冬

前言

作者有过一次印象深刻的教学经历,从而对编排设计课程在平面设计教学中的作用和地位有了一点新的认识。我们曾给一些几乎没有绘画基础的电脑信息处理专业的学生上过平面设计方面的课程,我们将编排设计作为主要的基础课,重点引导学生去认识和体验各种视觉要素、构成要素的表现特征,理解如何去组织画面结构,处理各要素之间的关系。结果效果相当好,学生的审美能力和对画面的分析、组织能力有了意想不到的提高,在包装和广告设计方面显示出来的才能令许多人不相信这是没有学过素描、水粉画的学生设计的。

实践使我们认识到:编排设计作为一门设计专业基础课,将在设计教学中发挥越来越重要的作用。它应当引起在平面设计教学领域的各方面人士更进一步的重视。

当然,实践也使我们认识到:尽管我们开设编排设计课有许多年,在编排设计的教学方面进行着一些探讨,但是我们所做的只是一些非常基础的工作。在中国,编排设计还是一门比较年轻的课程,编排设计作为平面设计的一个重要的组成部分也只是刚刚开始被人们所关注、研究。编排设计课的内容需要进一步充实和完善,特别是在一些具体的设计方面还需要进一步地研究、探讨。

要强调的是,本书是作为教材编写的。我们的想法是通过本书,让学生在学习编排设计时,对本课程的基本概念与相关的理论知识,以及各种基础的编排设计方法有一个系统的了解。我们并没有像一些国外的有关书籍那样,在具体的细节方面讲得较多。这里讨论到的关于设计要素与构成要素、各种编排设计方法等教学内容,是以平面设计各个课程为对象、以基础训练为目的而设立的。这些内容是对各种平面设计在编排方面的现象、规律与方法的总结。在平面构成、色彩构成等基础课程中,学生对视觉艺术的现象、规律和方法有了初步的认识、体验,本课程是在此基础上进一步学习,并在视觉编排设计方面深化认知与体验。在例题上我们更多的偏重于招贴设计,因为招贴是最为复杂、涉及面最广的一种平面设计形式。本书中设置了许多作业,可以帮助学生进行创造性的设计实践,加深对课程内容的理解。当然要指出的是,作业的完成需要教师的具体指导。

由于现行的种种编排设计的方法大多是从国外引进的,国内在编排设计方面还未形成成熟的设计方法和风格,本书在选用国外一些作品作为范例的同时,选用了一些学生的作业,其中的大多数是我们在教学过程中确定课题,由学生创作完成的。由于时间上的原因,许多学生的姓名已经难以识记。在这里我们一并表示感谢。

本书是作者对近几年编排设计教学的一次总结,在许多地方很不成熟,对同行而言,只能起到一个“抛砖引玉”的作用。我们衷心期望得到来自各方面的批评指正。

作者

2008年冬

目录



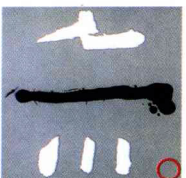
第一章 导言 1

- 第一节 编排设计的基本概念 2
- 第二节 编排设计是一种重要的视觉表达语言 3
- 第三节 编排设计课是视觉传达设计重要的专业基础课程 3
- 第四节 编排设计课的主要内容 4
- 第五节 编排设计课的教与学 6



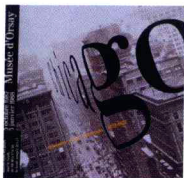
第二章 编排设计的历史发展与风格变迁 9

- 第一节 早期人类文献中的编排方式 10
- 第二节 中国与东方古代书籍和印刷品的编排设计 11
- 第三节 西方中世纪书籍和印刷品在编排设计方面的发展与演变 14
- 第四节 工艺美术运动与莫里斯的贡献 16
- 第五节 新艺术运动与装饰艺术风格对编排设计的影响 18
- 第六节 未来主义运动、达达主义和客观广告 21
- 第七节 早期现代主义和瑞士现代主义 22
- 第八节 后现代主义种种 24



第三章 编排设计的基本原理及规律的认识方法与程序 31

- 第一节 对编排设计视觉表达语言特性的分析与思考 32
- 第二节 编排设计的视觉要素 34
- 第三节 编排设计的构成要素 50
- 第四节 认知心理对编排设计的影响 62



第四章 不同编排设计方法的认识与实践 63

- 第一节 感性的编排设计方法 66
 - 第二节 感性编排设计的方法与步骤 73
 - 第三节 理性的编排设计实践 76
 - 第四节 栅格的发现与运用 76
 - 第五节 栅格设计的原理 77
 - 第六节 设计栅格的方法与步骤 78
 - 第七节 编排设计的风格与风格化 90
 - 第八节 中国传统编排设计的特点及其应用 91
-



第五章 编排设计在平面设计中的应用 93

- 第一节 设计程序与编排 94
 - 第二节 包装的编排设计 96
 - 第三节 招贴广告的设计 98
 - 第四节 POP 广告的编排设计 100
 - 第五节 书籍装帧设计 102
 - 第六节 宣传样本的设计 104
 - 第七节 网页设计 106
-



附录 优秀编排设计范例 109

参考书目 134

1

导 言

第一节 编排设计的基本概念

有位著名的设计家曾说过：等待设计师进行创作的一个平面——一张招贴广告、一个包装的立面或样本广告的封面，都是有生命的，会呼吸的。

事实也是如此：当设计师面对他的设计对象——一张白纸时，他会调动自己所拥有的全部智慧、感情与想象力，将各种文字图形赋予它，使它们按照视觉美感和内容上的逻辑统一起来，形成一个具有视觉魅力和组织严密的“织体”——这个过程就是给予平面特定的生命的过程——它使原来物质的东

西变成了具有精神力量的东西。这个被“设计”过的平面会呐喊，会喧嚣，会抓住人的视线，会打动人的情感，会将特定的信息清晰、快捷、有力地灌输给每一个用眼睛接触过它的人（见图1-3）。

在这个过程中，编排起着非常重要的作用。编排在平面设计中就像戏剧中的场面调度，使各种承担信息传达任务的文字图形艺术地组合起来，使画面变成一个有张有弛、且刚且柔、充满戏剧性的舞台。编排设计也像创造音乐的作曲家，将各种不同色调、肌理与形态的视觉要素组织成为变化丰富同时又高度统一的乐曲织体。一张编排得当、设计完美的设计可以给人美的享受，可以使设计在效果与功能上“事半功倍”。一幅充满节奏感、形态张扬的编排画面和一幅严谨、清晰的编排画面可以给人完全不同的心理感受，而一幅设计富有特色、编排形象典雅的作品会长久地记存在人们的脑海中。

英文将编排设计称为“Lay Out”，意为在一个平面上展开和调度。英文中“Lay Out”既是一个建筑方面的概念，也是其他许多设计——平面设计、展示设计等要面临和处理的一个基本问题。

在中国，编排设计常常被称为版式设计，这实际上将编排设计的范围定得过小了。在过去的平面设计教学体系中，并没有编排设计这门课程，许多学校的设计系则将其归入书籍装帧设计中版式安排的范围。实际上编排设计不仅是一种研究平面设计的方法，也是培养设计师基本的审美和画面调度能力的重要手段。

本书阐述的编排设计内容适用于平面设计或又称视觉传达设计。我们认为，编排设计是按照一定的视觉表达内容的需要和审美的规律，结合各种平面设计的具体特点，运用各种视觉要素和构成要素，将各种文字图形及其他视觉形象加以组合编排、进行表现的一种视觉传达设计方法。

图2（左） 封面运用抽象图形进行设计，平静中充满律动。

图3（右） 封面设计运用字体组合，也能产生丰富的视觉效果。

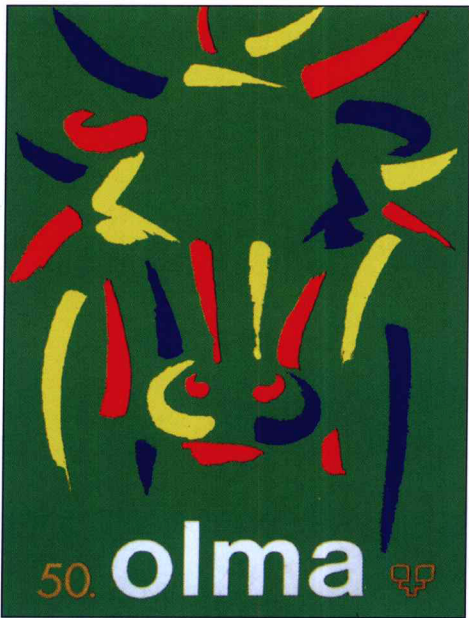


图1 瑞士设计家尼古拉斯的作品，色彩斑斓、笔触奔放，充满视觉张力。



第二节 编排设计是一种重要的视觉表达语言

从一定的意义上讲,编排设计是一门具有相对独立性的设计艺术。编排设计也是一种重要的视觉表达语言。

任何一个平面的空间的设计都涉及到一个将各种视觉要素有序地加以组合,并最大限度地发挥这些要素的表现力的问题。在我们的现实生活中,不管是设计一张简单的POP广告,或者是制作一份送给朋友的贺卡,甚至是出黑板报,都有一个如何编排设计的问题。在最早的原始发展时期,人类在岩洞上涂上各种图画和象形文字,就有了如何将它们组织编排方面的思考。

恰当而有艺术感染力的编排设计,能使设计作品更能吸引观众、打动观众,使作品的内容更清晰有条理地传达给读者。通过艺术性的处理,编排设计本身也会说话与表达:本书展示的一些没有具体内容的、纯粹地运用文字图形编排设计的学生作业,给人深刻的印象与丰富的联想。

编排设计,可以使视觉传达设计最大程度上发挥其传达信息的功能与作用。

第三节 编排设计课是视觉传达设计重要的专业基础课程

在目前许多国外的设计院校的课程体系中,编排设计是一门相当重要的专业课程。在德国、美国的一些学校里,编排设计课不仅进行平面设计方面的学习,同时也进行立体空间方面的研究。在专业基础课中包含着编排设计的内容,在专业设计课程中也有编排设计的课题,如样本设计、CIS设计等等。在中国,现在有不少的学校已经开设了编排设计课,但总体而言,这些课程在内容和体系上还不够完善,有待进一步地提高。

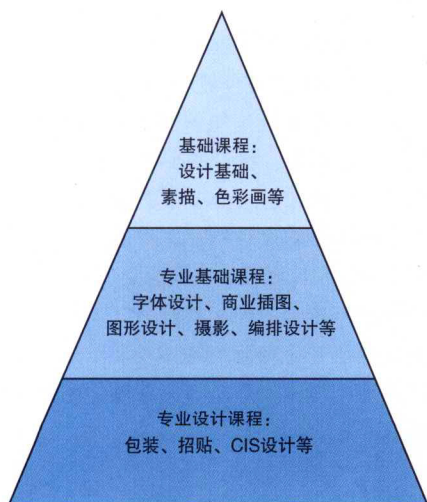
在整个现代设计教学的课程体系中,编排设计课有着特定的地位。许多学校将设计课程分为三个主要阶段:基础课程、专业基础课程和专业设计课程。编排设计属于专业基础课程(见图4)。

在编排设计以前的基础课程,特别是设计基础课(在我国许多学校又称为平面构成、色彩构成和立体构成),对各种设计要素,如形态的类别、构成和变化,色彩的基本现象与规律,各种肌理的生成与组合,各种构成和构图的方法和形式规律等方面进行了全面的研究,这为编排设计课程奠定了基础。在本书中,我们在编排设计的基础练习时一开始就以几何图形的组合编排为主要内容,而这种练习与平面构成作业在某种程度上是有

图4(左) 编排设计在设计教学体系中属于专业基础课程。

图5(中) 中国学生的字体与图形组合练习作品,红底与黑色字体对比,具有很强的视觉冲击力。

图6(右) 封面设计:运用半抽象的图形构成平衡的构图,具有较强的视觉效果。



直接联系的。

编排设计课程正是在对形态、色彩、肌理、空间、动势等设计要素和构成要素认知和研究的基础上,对这些要素的组合规律、表现可能性及其与表现内容的关系进行全面的学习研究,并为以后的专业设计打下基础。

学生学习了编排设计,以后在学习专业设计课程,如包装设计、招贴广告设计课时,可以有效地掌握画面的构图方法,处理好各种细节。有的专业设计课和编排设计有着非常密切的关系,如宣传样本设计、书籍装帧设计,编排设计课中讲到的许多方法,都可以直接地加以运用。

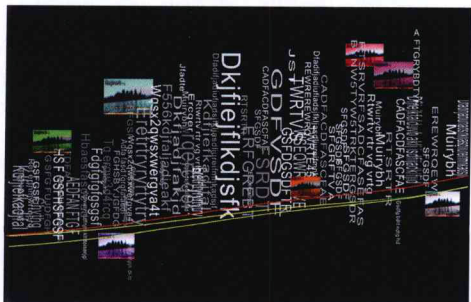


图7(上) 美国学生作业:运用不同字体的编排组合练习。

图8(中) 美国学生作业:运用不同肌理的编排组合练习。

图9(下) 中国学生作业:字体与图片的编排组合练习。

第四节 编排设计课的主要内容

在现代设计教学体系中,编排设计课主要引导学生对平面编排设计的规律和方法进行认知与实践,其主要内容包括以下几个方面:

一、对视觉设计视觉要素与构成要素的认知

视觉要素和构成要素是编排设计的基本造型语汇,就像建筑上的砖瓦,它们是组成任何平面设计的基础。视觉要素包括形及其各种变化和组合、色彩与色调、肌理等,构成要素则包含空间、动势与织体等组合画面的表现语汇。对视觉要素与构成要素的认知与把握,特别是对它们表现力及其各种可能性的认知和把握,是展开设计的第一步。

二、对编排设计要素构成规律和方法的认知与实践

编排设计构成规律和方法是对平面编排设计各种基础性构成法则的总结,它们和视觉要素和构成要素的关系就像语言学中的语汇和语法。这其中包括了以感性判断为主的设计方法和以理性分析为主的设计方法。对构成规律和方法的认知与实践是掌握编排设计这门课程的关键。

三、对编排设计表现方面内容和形式关系的认知

正确地认识和把握形式和内容的设计创作的最基本的问题。

研究内容无疑是搞好设计的基本前提。我们必须认识到:设计的形式受到了来自审美的、技术的和经济的要素的影响,但最重要的影响要素是设计物品本身的内容。内容决定形式是设计和设计发展历史的基本规律。认识形式与内容的内在的联系,以及如何通过特定的形式将特定的内容表现出来,是平面设计专业学生的最基本的课题,需要大量的练习实践才能把握。

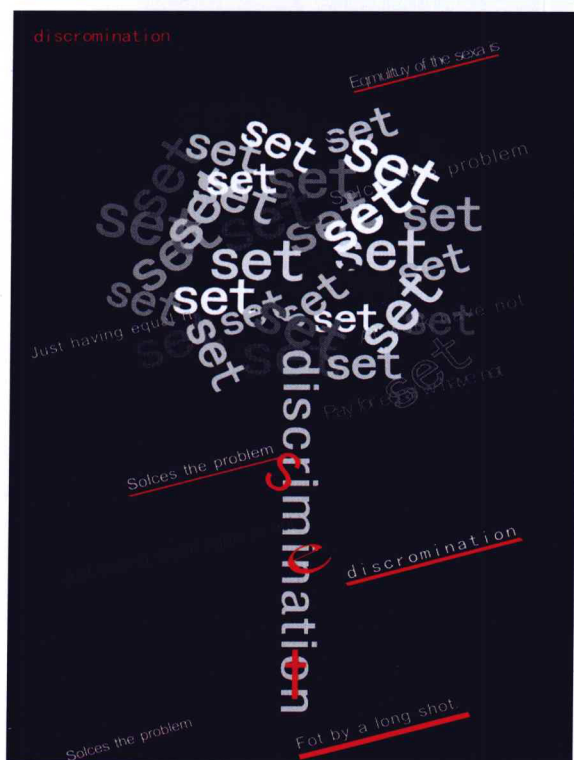
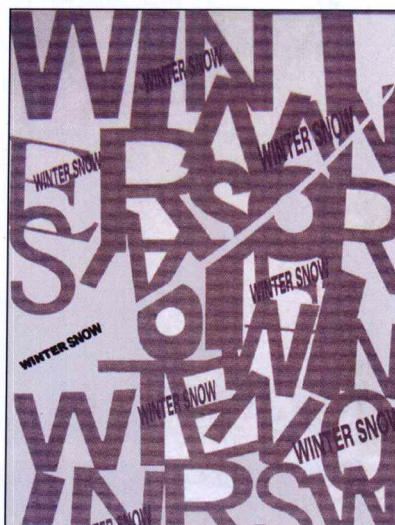
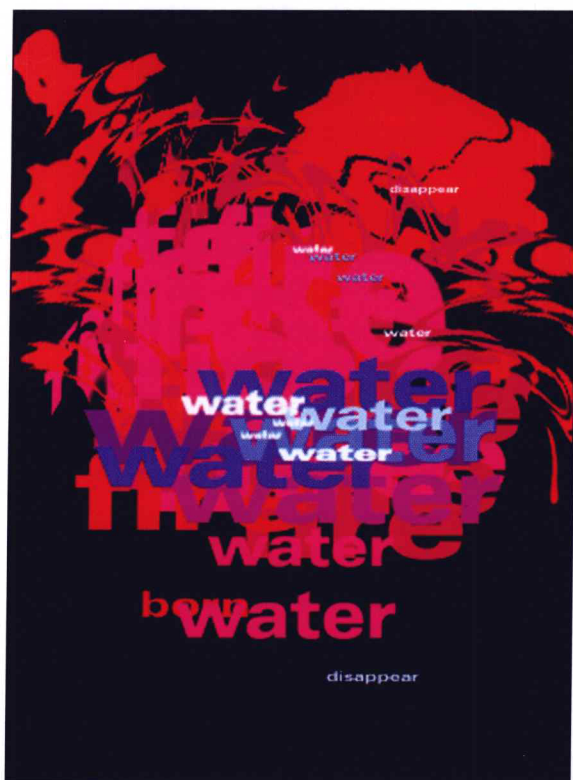


图10. (左上) 中国学生作业 以“水”为主题的编排组合练习。
图11 (左下) 中国学生作业 以“对称”为主题的编排组合练习。

图12 (右上) 中国学生设计的招贴。

图13 (右中) 中国学生作业：以“冬”为主题的字体编排组合练习。

图14 (右下) 中国学生作业：以“春”为主题的字体编排组合练习。

四、对各种应用性设计形式特点的认知与实践

由于平面设计样式非常多,并且它们各自在功能、形式方面又有很大的变化,所以编排设计课程应引导学生认知和把握各种应用性设计的形式特点。像包装、平面招贴广告、宣传样本、POP 售点广告的设计形式将是这方面学习的重点。

第五节 编排设计课的教与学

20 世纪 20 年代德国包豪斯学校曾发生过一场设计教学方面的革命。年轻的教师伊顿 (Itten, 1888-1967 年) 开设了一门全新的设计课程——基础课程 (Basical Course), 他将原来以学习和模仿教师技法为

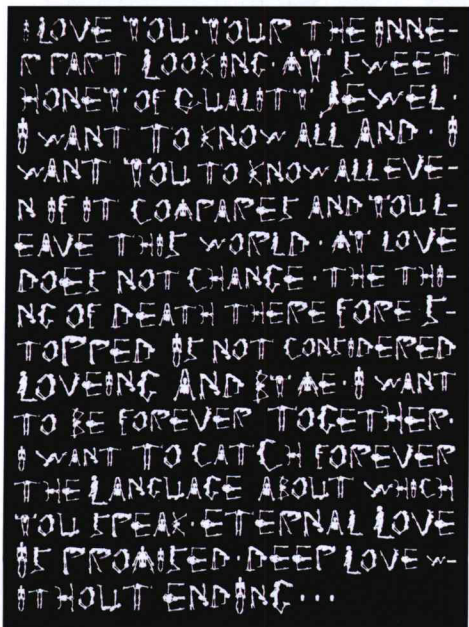
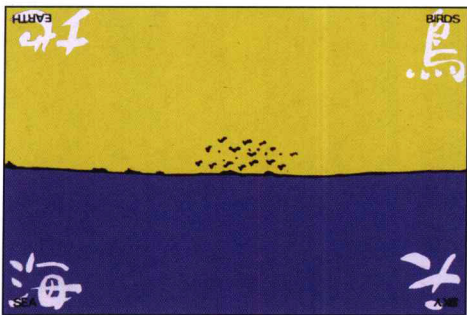


图15 (上) 日本设计家招贴作品: 运用对称的方式进行了编排。

图16 (下) 日本学生作业: 字体组合设计。

主的传统艺术教学彻底地加以否定,开创了以认知、体验、创造为核心的新的设计教学方法。伊顿的方法很快被人们所接受,成为各国现代设计教学的重要方法之一。

伊顿的方法强调认知、体验、创造为一体,它们在设计教学中是不可分割的三个环节。

认知主要是指对各种视觉艺术现象及其规律、方法理论概念方面的系统了解,如色彩的色相及组合关系、色彩的明度、纯度等基本性质、编排栅格的构成等等。但设计课程不像一些文理课,不是通过灌输系列的概念就能掌握的。一个钳工用锤子打造一件工具,你告诉他挥动锤子的角度和每敲一下锤子的分量是不够的,你还必须经过实际的操作体验,才真正地会敲锤子。同样地对学生来讲,光知道色彩的基本性质,知道色彩能够对人的心理与生理产生影响,这还不能让他们顺利地调制出各种色调,并有效地运用它们来打动人。你还必须去体验色彩——自己动手去调出色彩、编排色块、创造各种色调。

体验是指通过教师特定设计的各种训练课题,对视觉艺术现象及其规律、方法在心理、生理两方面进行感受。这种感受不光是被动的,即主观对客观的反映,也是主动的,因为在感受中,人的主观知觉系统也发生着变化、人的审美能力有了提高,反过来影响着对客观对象的感受。在心理学方面有一个流派,称为格式塔心理学。这个学派认为:人在感受对象的时候,其知觉系统构成了不同的格式塔,它们随着人的认识过程不断地发展,同时在接受来自客观世界的信息时会主动地加以选择和改造。人们常说画家的眼睛与众不同,这是因为画家们运用了特别的经过训练的知觉观察对象的结果。马克思也表达过这样的思想:人在创造音乐的同时创造了欣赏音乐的耳朵。所以,体验既是对客观的认识,也是主观能力的提高。这是艺术设计教学中最为重要的环节。

创造是指学生在进行各种训练学习时注重创造及创造力的培养。伊顿坚决反对艺术教学局限于对某一教师或大师的风格、技法的学习。他对艺术史进行了高度的概括与总

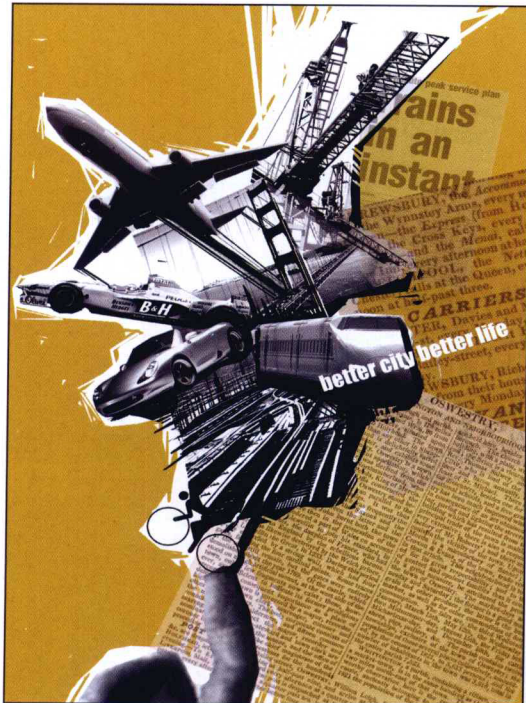
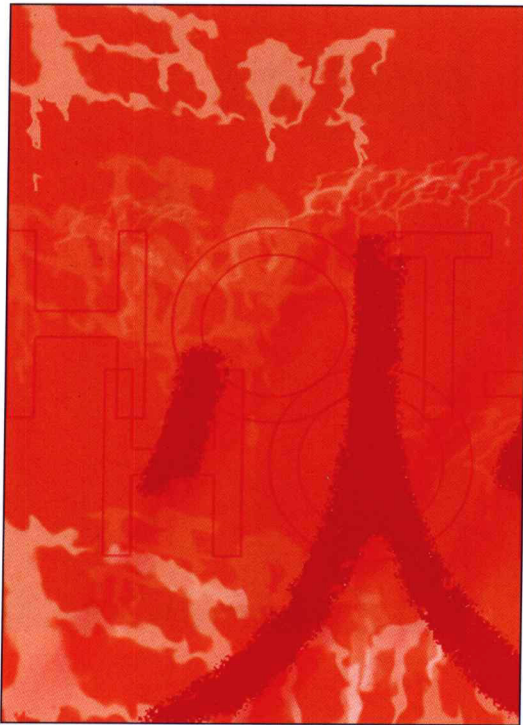


图17（左上） 中国学生作业：以“火”为主题的字体编排组合练习。

图18（左下） 中国学生作品：字体与图形的组合。

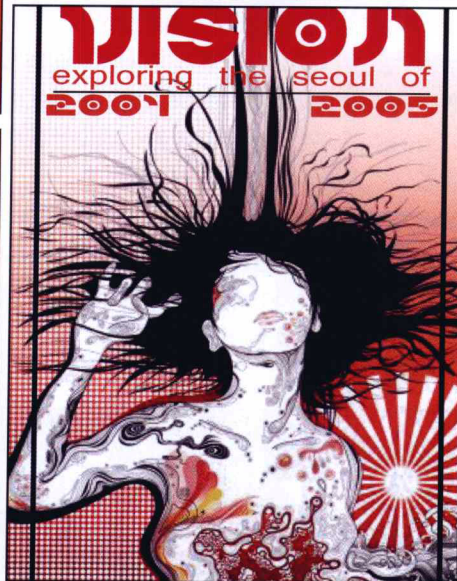


图19（右上） 中国学生作业：以“夏”为主题的字体编排组合练习。

图20（右中） 中国学生作业：以对称方式编排的广告设计。



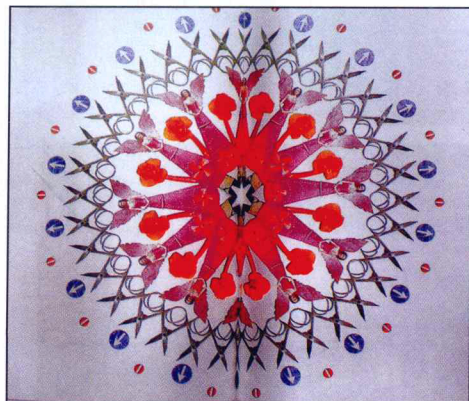
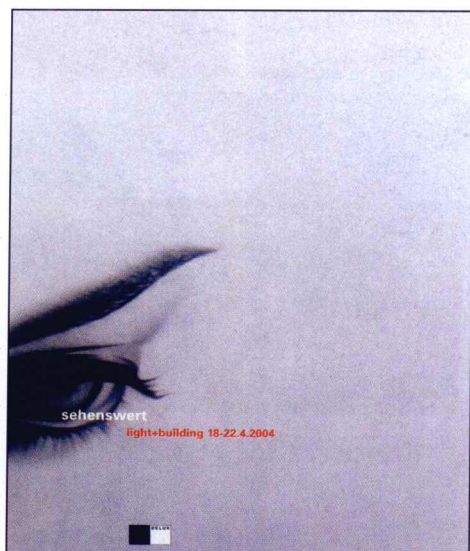
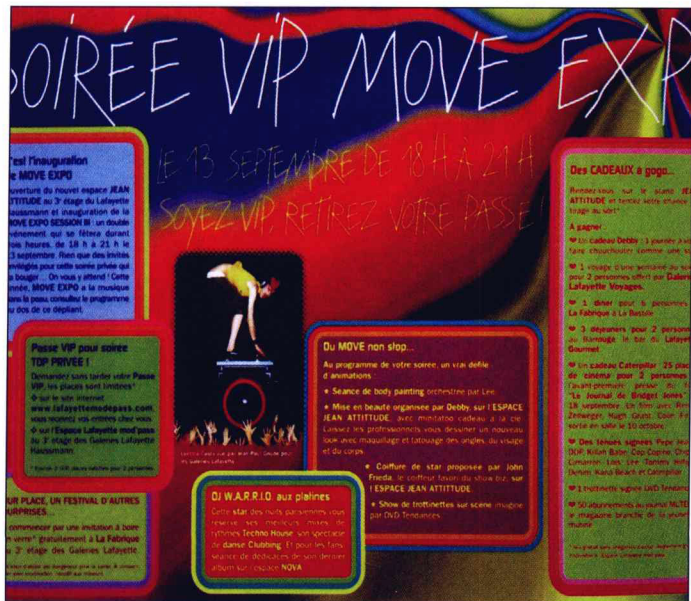
图21（右下）封面设计。

结, 将人类视觉艺术的各种现象与规律创造性地归纳为许多设计课题, 这些课题很难让人去模仿或抄袭别人的作品。学生通过这些课题的练习, 在认知、体验的同时, 能充分发挥自己的想象力和创造力。要指出的是, 创造在这里具有两重意义: 在创造客观作品的同时, 学生也可发现自己的潜力和所长, 从而创造自己的个性, 甚至自己艺术发展的未来。

本书在编排设计的教学方法上力图实现认知、体验与创造三者的统一。除了对编排设计的一些基本概念作了概述外, 对编排设计历史上的各种流派的思想、风格也进行了重点阐述。各种练习课题是对各种设计要素表现的可能性和组合方法的概括, 各种课题的设计尽可能使学生能够发挥创造力。

学习的关键在于勤奋。学好编排设计要求学生“多看、多练、多想”。学生要系统地掌握有关编排设计的各种知识, 全面提高艺术方面的修养; 要认真地做好每一项设计训练课题, 对课题中涉及的各种现象、规律真正加以掌握; 要尽力发挥和培养自己的创造能力。记住: 模仿是学习的一种途径, 但对设计这样的以创造性为其生命的艺术而言, 成熟的设计风格与方法只能靠自己去探索创造。

图22-25 运用不同风格的字体、图形与不同方式编排组合的设计, 具有不同的视觉特征与表现力。



2

编排设计的历史
发展与风格变迁

对学生而言学习设计的发展历史具有特别重要的意义。创造和积累是成正比增长的。设计上的积累主要体现在两个方面：一、设计思想；二、各种不同的设计表现手段及其相应的风格。设计史可以提供迄今为止人类在视觉传达艺术方面的全部经验，包括对各种设计形式和内容方面的探索和思考。

第一节 早期人类文献中的编排方式

对于编排设计而言，有两个因素对其发展演变产生重要的影响：一是绘制各种图形和文字的技术手段，二是特定的历史文化的背景。

在人类早期文明的发展阶段，无论是岩洞石壁上的绘画涂鸦，还是在泥板或兽骨上刻写的各种象形文字，都有了最早的编排意识。由于在当时各种书写材料得之不易，所以当时的画面都尽可能多放图形和文字，挤得很满（见图1）。

早期两河流域文明，在文字的发展方面有着特定的贡献。当地的人们在泥板上书写

的一种象形文字，被称为楔形文字。值得注意的是书写者们在一些泥板上运用一些线条将文字分隔，使画面出现一种节奏上的变化。这也许是世界上对一个平面上各种要素进行分隔处理的最早尝试。

古埃及人运用当地的纸草和石碑作为工具，书写了许多反映当时的政治、经济、宗教和文化方面的重要文献。这些文献图文并茂，运用了许多象形文字和插图。从平面设计的角度而言，它们具有相当高的设计水平。如，《死亡之书》的许多插图文字的组合编排错落有致，在对称中呈现出一种变化。各种图形插入文字之间，色调上变化十分细微、有序，和文字形成了对比。埃及的古代文献中还运用了许多直线来分隔文字，和东方的运用木版印刷的书籍编排十分相似，但古埃及的文献还没有固定同一的尺寸，大小不一，埃及人还没有掌握以后书籍装帧设计中常运用的统一而有变化的编排方法（见图2）。

在古代的文献中，中国的甲骨文和青铜文（或称金文）是一种十分特殊的文字。文字中既有象形的成分，也有会意、仿音等造字要素。尽管在文字的组合方面没有特定的框架，但还是运用了文字和笔画之间的疏密进行组合处理。甲骨文和青铜文的文字组织构成了以后中国文字设计的基础。笔画的一些处理原则对于中国平面设计乃至绘画的一些基本组织编排观念的形成和发展产生了巨大的影响（见图3）。

图1（上） 两河流域地区书写在泥板上的楔形文字。

图2（下左） 人类史前时期画在岩洞上的壁画，以图形与象形文字来表达或记录对世界的看法。

图3（下右） 古埃及时期的文献，运用了数种字体和插图，以直排文字为主，用栅格线将文字和插图划分开来，疏密得当、工整且主要形象突出。

