

现代设计新视窗丛书

编排与设计

BIANPAI YU SHEJI

郑军 张楠 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

J524
74

2007

上海書店出版社

编排与设计

● 现代设计新视窗丛书 ●

郑军 张楠 著

图书在版编目 (CIP) 数据

编排与设计 / 郑军, 张楠著. — 上海: 上海书店出版社, 2007.1
(现代设计新视窗丛书)
ISBN 978-7-80678-639-0

I. 编... II. ①郑... ②张... III. 版式—设计 IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 135574 号

编排与设计

作 者	郑 军 张 楠
责任编辑	冯 磊
技术编辑	吴 放
装帧设计	郑 军 华 慧 徐中文 乌 琨
出版发行	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社 200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海市印刷十厂有限公司
开 本	889 × 1194mm 1/36
印 张	4.5 48 千字
印 数	0001—5000
版 次	2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80678-639-0/J · 305
定 价	25.00 元

郑军

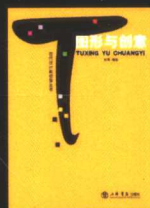
毕业于
无锡轻工业学院
(今江南大学)
现为
山东艺术学院
设计学院
副教授
硕士生导师

张楠

毕业于
山东工艺美术学院
现为
山东艺术学院
设计学院
硕士研究生

前言

现代设计是随着现代科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深远的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等方面的规律和构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值、又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,以便帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目录

第一章 编排设计概述	1
一 编排设计概述	2
二 编排设计的基本概念	7
三 编排设计的发展	7
四 编排设计的要点及顺序	14
第二章 编排设计的基本原理	19
一 编排设计的视觉流程	20
二 编排设计的构成要素	20
三 编排设计的基本法则	30
四 编排设计的构图	47
第三章 编排设计与应用	83
一 图表与编排设计	84
二 包装与编排设计	93
三 吊牌标签与编排设计	109
四 信封信笺与编排设计	116
五 POP 与编排设计	121
六 宣传卡目录册与编排设计	126
七 名片与编排设计	132
八 购物袋与编排设计	134
九 月历与编排设计	140
十 报刊广告与编排设计	144
附：参考书目	152

第一章 编排设计概述

一张白纸，无所谓编排，当白纸中出现一个点或两个点时，就要将点的位置进行排列，排列的位置不同，会给人以不同的感受。

一 编排设计概述

编排设计，通常称为“版式设计”，是通过文字、图形的宣传向人们传达信息，从而起到宣传的效果。编排的目的就是将各构成要素，给予视觉上的整理与配置，使其成为一个强有力的组织构成，向读者提供正确而明快的信息。

编排设计中的文字通常分为主标题、副标题、说明文字、装饰字母四方面的信息量。其中标题是版面内容的浓缩和提炼，起着画龙点睛的作用，因而也是文字中重要的一环。以报纸广告的编排为例，如何将构成报纸广告的标志、合成文字、插图、商品图、商品名等设计要素，以及主标题、副标题、说明文、标语、公司名、地址、价格等文字部分的内容要素适当地安排于指定范围（版面、篇幅等）内，使它发挥最大的广告效果（视觉效果），是每一个设计者所要认真考

The Years Of Gold

PLUCKERBURY DUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY

PLUCKERBURY DUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY
DUNFORD BUNFORD BAKER ANDERSON GILBERT PUFFY

编排设计 张楠

THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD

THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD

THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD

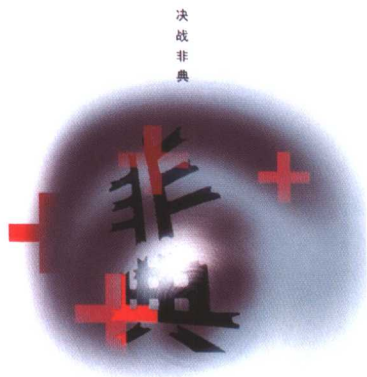
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD
THE YEARS OF GOLD

编排设计 张楠

编排设计 张楠

决战
非典

人人
有责

编排设计 王蓉

虑的问题。

编排的工作是处理各构成要素的均衡、调和、动势、视线诱导、空白版面等的关系设计。例如对标题所使用的字体要求很高,设计上应处理得饱满、浑厚、方整,尽量不要出现过多的尖角和参差不齐、粗细反差过大的视觉效果。标题是传达信息最重要的一环,所以标题所用的字体不易变化过大,否则将会使读者阅读困难。为了加快信息传达的速度,主标题应整齐排列,尽量避免分成两行或多行排列,以免发生阅读的间断,影响阅读顺序。

主标题的面积在版面中不应过大,只在所有文字中占最大就可以了。副标题是次于主标题的一种说明性标题,应比主标题小,而比说明文字大。说明文字的重要性又次于主、副标题,面积应更小一些,使之与标题形成一种大小的对比,以增加版面的层次,丰富版面的效果。

现代视觉传达设计的编排,讲究的是文字之间、色彩之间和排列之间的大对比和大反差,例如字体大小的差别大,文字组合疏密关系反差大等。一般情况下,标题和配合图形在版面

中能形成面的效果,而说明文和小装饰字母的密集组合却能形成面和点的效果,点、线、面相互衬托,从而形成丰富的画面效果,而又不影响流畅的视觉流程。另外,在版面中适当加一些装饰字母(主标题或副标题的拼音字母等),可以丰富版面的气氛,并能制造一些趣味感,使版面不至于显得呆板,又可以给版面带来丰富的层次。

在视觉传达设计的编排中,过去的版式多为满式构图,版面中空白很少,图形、文字的编排过于平均和对称,因此版式很难有新意,有大同小异和平淡的感觉,标题和说明文字之间的大小对比也很小,缺乏起伏的节奏感。现代设计多为大对比的设计,刻意创造一种或密集或空白的强烈对比,从而打破了人们的视觉习惯。它利用人们的逆反心理和强烈的好奇心,来产生一种印象深刻、过目不忘的视觉冲击力,并利用活泼的文字编排形式,充分利用版面进行广泛艺术加工,使人观后有轻松、愉快的感觉。当然,此种设计方式是建立在规律性、整体性的基础上的,否则将会产生零乱和缺乏理智的版面效果。

总之,在进行视觉传达设计的编

排时,要注意图形、色彩和文字之间的编排,它们是不可分割的整体,彼此之间是相辅相成的,忽略了哪一个环节都会给整个设计带来不良的影响。因此,我们应该在遵循美的规律的基础上,不断创新和探索,力求达到最完美的设计效果。

编排设计 王蓉

编排设计 王蓉

դրական արտաքին արտաքին

հիմնը օրհանգիստի հեղինակ խելով ցանկ արշալույսի
 զին փնթիկ անկողին ցանկ արշալույսի

շխմել ցանկ արշալույսի արշալույսի արշալույսի
 հիմնը արշալույսի արշալույսի
 հիմնը արշալույսի արշալույսի

արշալույսի արշալույսի արշալույսի արշալույսի արշալույսի

You always rise head,
 stare with anger the sun,
 the ray of light in the your eyes almost has already covered the sun.
 You never lower the head,
 unyielding from the sun under a crime,
 so you want seeking the sun asks clearly,
 why will exist blackness.

W

A

N

T

编排设计 张楠

编
排
与
设
计

二 编排设计的基本概念

英文将编排设计称为“ALY-OUT”，意为在一个平面上展开和调度。在过去的视觉传达设计教学中，并没有编排设计这门课程，有的只是针对书籍设计课程所安排的版式设计，现在看来，版式设计适用于一切视觉传达设计，它不仅是研究平面塑造的一种方法和形式，同时也是设计人员应该具备的基本审美和画面调度的能力。

编排设计的好坏，直接关系到视觉传达的有效性，一幅编排得当、设计完美的作品，不但给人以美的享受，而在效果和功能上“事半功倍”，它会长久地记存在人们的脑海中。

那么，什么叫编排设计？将文字、插图和标记符号等构成要素，按照一定的审美规律，结合设计的具体特点，使之成为一个传达整体的设计方法。

通过恰当的编排，可以使设计作品更能吸引观众、打动观众，可以使作品中的内容清晰地传达给观众，这是设计的根本。

三 编排设计的发展

在人类文明发展的早期阶段，无论是岩画、岩洞石壁上的绘画，还是在兽骨上刻写种种象形文字，都具有原始的编排意识。古埃及人也运用当地的草纸和石碑作工具，书写了许多文字，这些文字主要反映了当时的政治、经济、宗教和文化的方方面面，在文字与图形的编排上具有相当高的设计水平，其中图与文字的大小对比，形成一种错落有致的感觉。另外，埃及艺术在编排时所使用的竖线条分

史前岩画