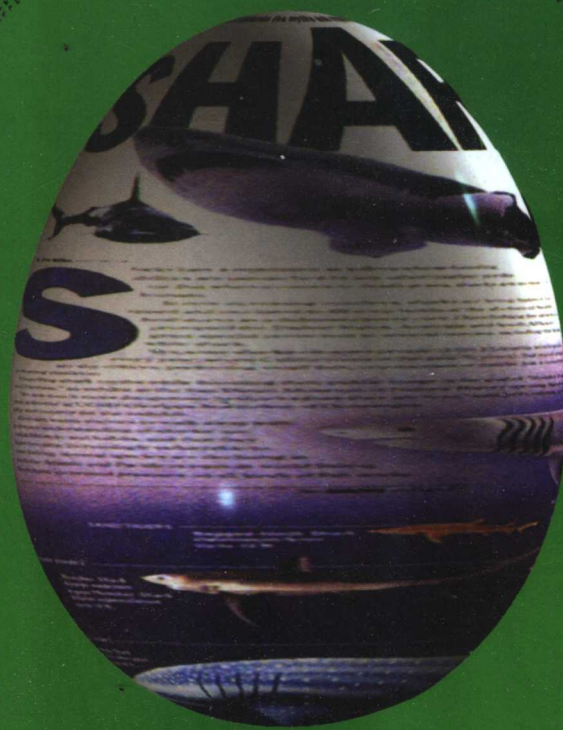

高等院校设计艺术基础教材

B I A N P A I S H E J I

编排设计

丰明高 蒋尚文 莫钧 编著

设计素描与速写 设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间艺术 艺术设计鉴赏 插图设计 文字设计 标志设计

编排设计

形态设计

湖南大学出版社

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

编排设计

BIANPAISHEJI

丰明高 蒋尚文 莫钧 编著

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚,但从20世纪80年代后半期开始,发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业,不断扩大招生规模。原因何在?一方面,设计艺术与社会经济、生活密切相关,能创造生产、生活之美。在我国经济超常发展之下,自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面,我国设计艺术起步晚,且长期处于一种模仿和经验型状态,人才积淀薄弱。

目前,我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说,这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话,其所导致的弊端乃至恶果,在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施,固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度,但对于高等教育自身来说,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点,关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下,努力提高其艺术修养。

众所周知,艺术修养包括:进步的世界观和审美理想;深厚的文化素养;丰富的生活积累;超常的艺术思维活动能力;精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养,对于高等艺术教育来说,在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与当下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混杂的状况一样,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧,全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程,在某一院校被当作必修课开设,而在另一院校,在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了的院校,其内容也大相径庭,讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言,如“设计概论”,在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设,而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程,虽然基本上各院校都开设,但有的是必修课,有的是选修课,有的名之为“中外工艺美术史”,有的称之为“中外美术史”,有的则叫“中外艺术史”,甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看,就有如此大的分歧,其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如,设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成,就笔者所翻检的十多种通用教材来看,可以说在内容上不仅缺乏融会贯通,而且基本上是一些纯知识性的介绍,几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之,就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之,课程设置的的目的性不明确,其结果,一方面使学生对其知识重要性的认识不明确,造成学习时的不重视,甚至厌学现象发生;另一方面,也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧,使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力,但知其然而不知其所以然,缺少创新意识,只能停留在摹仿阶段。

此外,在课程的内容方面,知识陈旧,缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说,开设某一门课的目的,不外乎有二:一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业,在掌握基本知识的前提之下,还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施布瓦(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,还包括课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中存在的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和市场化、国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实践性、实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

概 论

- 1.1 编排设计的基本概念 / 02
- 1.2 编排设计的发展 / 04
- 1.3 编排设计的认识 / 07
- 1.4 编排设计的教与学 / 08

编排设计的原理及规律

- 2.1 视觉流程 / 12
- 2.2 编排设计的造型要素 / 18
- 2.3 形式感法则 / 30

编排设计中的文字、图形和色彩

- 3.1 文字 / 36
- 3.2 图形 / 44
- 3.3 色彩 / 51

编排设计的实践应用

- 4.1 编排设计骨格的发现与运用 / 56
- 4.2 设计程序与编排设计资料的搜集
和研究 / 62
- 4.3 包装的编排设计 / 63
- 4.4 招贴广告的编排设计 / 65
- 4.5 POP广告的编排设计 / 67
- 4.6 书籍的编排设计 / 69
- 4.7 宣传样本的编排设计 / 72
- 4.8 网页的编排设计 / 74

1

概 论

1.1

编排设计的基本概念

编排设计是一种艺术创作过程,是艺术地将平面设计中各种组成要素(图、文、色彩等)加以重新组合调度,并在结构及色彩上作整合安排的一种视觉传达表达方式。编排设计的英文名称为“LAYOUT”,意为在一个平面上展开和调度。LAYOUT既有建筑方面的概念,也有其他许多设计——平面设计、展示设计方面要处理的任务与基本要求。因此,编排设计是一种重要的视觉传达语言,是一门相对独立的设计艺术。

在商业设计中,编排设计是一种建立在准确功能诉求与市场定位的基础之上,将设计者的意图转化为一种能与大众建立起沟通的具体视觉表现形式。通过将图、文、色彩等基本设计元素进行富有形式化及个性化的编排组合,以激发人们去感受事物的兴趣(见图1-1-1,1-1-2,1-1-3)。

图1-1-1(上)
相似的视觉元素,经设计师编排后的不同画面。

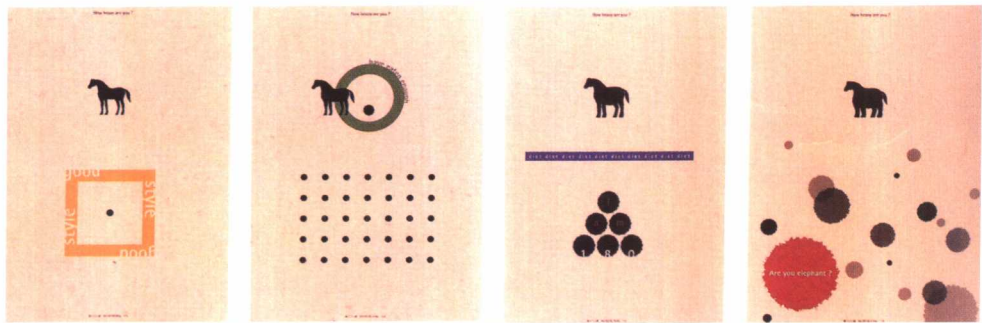

图1-1-2(左下)
设计师采用镂空的手法,简洁的编排,将观者带入画面意境。

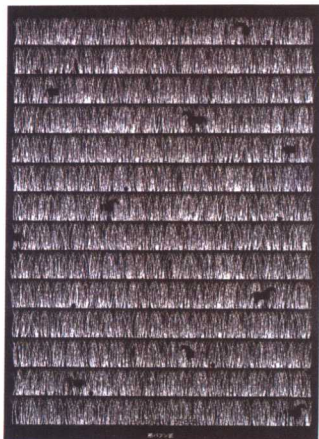

图1-1-3(右下)
将主体标志延伸,变为具体形象,更加让观者领会标志代表的深刻意义。

在平面设计和视觉传达设计中,编排设计是一种研究平面设计的方法,是培养设计师基本审美和画面调度能力的重要手段,是将各种文字、图形及其他一切视觉要素,利用形式美的法则,按照内容需要和审美规律,灵活运用各种视觉要素和构成要素,进行组织、编排、规划的一种视觉传达方法(见图1-1-4,1-1-5)。

任何一个平面空间的设计都涉及到将各种视觉要素有序地加以组合,最大限度地发挥这些要素表现力的问题。现实生活中,一张卡片、一张海报、一块黑板报都要解决一个如何编排设计的问题。最早人类在岩洞上涂画各种图形和象形文字时,就有了如何将它们组织编排方面的思考。

进行有目的的组织与编排的设计,可以使设计作品更富于艺术感染力,更能吸引观众并打动观众,将作品上的内容更清晰更有条理地传达给观者(见图1-1-6)。即使单纯地、艺术地运用编排设计的设计形式也可以表现一定的魅力、给人一定的想象和美的印象,这使学生在单纯运用文字或图形进行编排练习时,设计表现力得到最大限度的发挥。

编排设计课是视觉传达设计重要的专业基础课程。目前国外的许多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,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,如样本设计、CIS设计、广告设计、包装设计等等(见图1-1-7,1-1-8,1-1-9)。

图1-1-4
简洁的文字说明,也不乏精心设计编排。

图1-1-5
新年贺卡设计,左右平衡的排版,放射、爆发的视觉形象,让整张卡片洋溢着节日的激情与祝福。

图1-1-6
文字与图形有序的规划,让整个画面动中有静,静中有动,很容易吸引观者,并给观者留下美好印象。

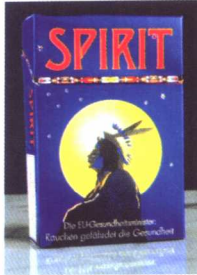
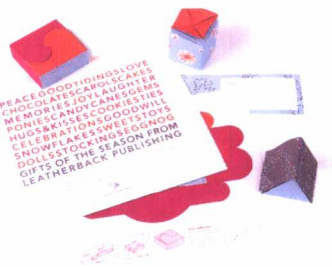

图1-1-7(左)
一幅充满动势的画面,独特的视角让所有文字与内容都飞起来,很有感召力。

图1-1-8(中)
招帖广告,将人们对2000的期待与希望,化作抽象的车轮,整张画面充满向上的精神,喻意深刻。

图1-1-9(右)
烟盒包装图案,印第安人剪影侧面和满月构图简单有力,瞬间抓住观者心理。更精彩的是包装利用有珠光的蓝色基调,淋漓尽致地表现出夜空安祥寂寥的美妙。

编排设计以前的基础课程,特别是设计基础课,即三大构成——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以及形式的规律进行了全面的研究,为编排设计课程奠定了基础。现在,我们在编排设计的基础练习时,一开始就是以几何图形的组合编排为主要内容的,并在形态、色彩、肌理、空间、动势等设计要素和构成要素认知及研究的基础上,对这些要素的组合规律、对它们的表现可能性及其与表现内容的关系进行全面的学习研究。这正是

建立在平面构成学习的基础上进行的。

在设计课程中,如包装设计、招贴广告设计、宣传册设计、书籍装帧设计等课程,学生可以运用编排设计的方法有效地掌握画面的组织编排方法,处理好各种细节。有的编排方法还可直接套用形式很好的画面设计效果,并灵活运用于实践中。

1.2

编排设计的发展

编排设计是现代视觉传达的一种重要的设计手段,其发展可追溯到史前文明的远古时期。在早期人类历史上人们已经能够进行一些诸如岩画、岩刻等有创作性质的记录活动了。这些早期的文化与艺术创作活动在一定艺术程度上被称之为涂鸦和记号,但是它们都已经有了编排意识的映射。

由于当时人们创作能力和条件有限,所以这些无规律、拥挤的图形与文字只能被认为是最初的原始的无目的的编排活动(见图1-2-1)。

在人类文明的发展史中,文字有着很大的贡献。在中国文字发展中,甲骨文和金文的文字构成形成了中国文字设计的基础(见图1-2-2, 1-2-3)。在这两种文字中,既包含象形成分,也有会意、指事的特点,笔划的处理方式也为中国的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起到了重要作用。

值得注意的是:人们不但创造了文字,而且在进行文字记录时还会有意识、有目的地把它们用线条、空格等方式分隔,这样既表达清晰,字面上又有了一定秩序和节奏感,这可能是人们早期有意识的美化文字和图形的记录,

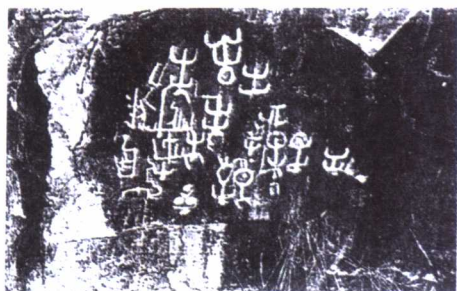

图 1-2-1 (上)
华安仙字潭摩崖石刻——象
形文字的前身

图 1-2-2 (左下)
几千年来,汉字的构造原则
基本没变化,只是字体的变
化比较大。这是最古老的汉
字字体——甲骨文,即用尖
石在龟甲或兽骨上刻出的象
形文字。

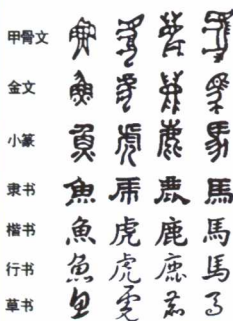

图 1-2-3 (右下)
汉字字体的演变过程。

在现代编排设计的范畴里这种风格依然被发展沿用,通常用来营造复古氛围,表现民族文化等(见图1-2-4,1-2-5)。

在中国进入封建社会以后,文明史有了突飞猛进的发展。我国古代四大发明给人类文明留下了光辉的一页。随着文化的传播和经济的发展,印刷业适应当时之需也获得了迅速发展。无论是最初采用的雕版印刷还是后来发展的活字印刷,都可以看出最初平面设计的广泛应用。例如:我国现存最早的雕版印刷品《金刚经》(见图1-2-6),无论是文字还是图

形的设计,都已经具备了现代编排设计的各种要素。可以说,印刷品的广泛流传时期实际上就是传统编排设计的发展时期。现在我们仍可以从当时的印刷品中看出其经常使用的装饰线条。这些线条不仅可以分割画面,使图形与文字按照其功能分区与组合,同时也起着重要的装饰作用。中国的书籍印刷与装帧方法,从封面到扉页、从正文到插图,既保持了书籍的整体性,又容纳了内容与形式上的多样组合,所以说当时中国的印刷技术与编排技术是相当成熟的。

在西方,从公元1400年以后,欧洲各国的造纸业兴起,随之带动了印刷业的发展,特别是在15世纪末,德国的印刷和设计方法流传到各国,在欧洲引发了一个平面设计、字体设计的发展高潮(见图1-2-7)。在文艺复兴的中心意大利,书籍装帧设计大量采用花卉图案,各种卷草纹样包围着文字。文艺复兴的后期,设计家在版面的组织编排方面有了比较大的创新,出现了相当复杂的平面布局。英国在18世纪,印刷与设计水平迅速提高,它的设计风格简洁、明快、清晰,使英国的书籍版面在感觉上与现代设计相当接近(见图1-2-8)。

到了近代,编排设计进入了一个前所未有的新时期,在这段时间里,出现了多种艺术风格与流派,这些风格与流派以自己的艺术观点使编排设计的发展出现了“百花齐放”的局面,无论是维多利亚风格还是工艺美术运动的设计风格,他们要么体现一种复杂与奢华的歌德风格,要么体现一种矛盾与折衷的倾向,并且

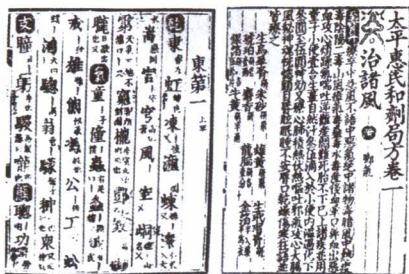

图1-2-4
中国古代刻在青铜器上的文字。

图1-2-5(右)
现代设计中沿用的中国古式的排版风格,展示中国悠久的文化底蕴。

图1-2-6(左)
唐代王阶刻的《金刚经》首页。

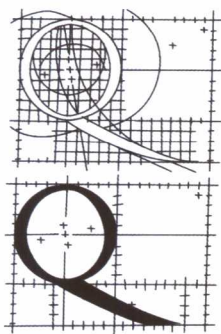

图1-2-7
左图:法国的托利设计的书籍,首写字母运用各种满底的花卉图案,装饰性很强。右图:德国丢勒设计的字体,用几何学的方法对字体进行解析与修改。

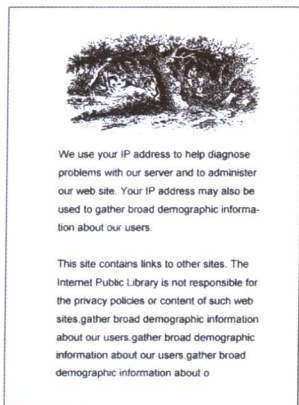

图1-2-8
英国比维克设计的书籍中的一页,编排上,通栏排列的文字和插图,与现代常用的书籍设计风格相似。

涉及到室内设计、纺织品设计等等，同时追求一种精致而合理化的标准，这对现代设计有一定的正面意义（见图1-2-9，1-2-10）。

图1-2-9（左）

英国设计家莫里斯在“工艺美术运动中”的代表作之一，精美繁密的图案形成一种厚重的肌理，主要文字与图形紧密相连，画面显得柔弱暗淡。

图1-2-10（右）

受工艺美术运动设计家影响的伊玛奇设计的封面作品，运用各种不同图形的造型，色调、肌理形成对比，组成了丰富且严谨的织体。

到了现代，编排设计以前所未有的表现形式与手段，对文化、信息的传播起着非同小可的作用，使其在形式与功能上的统一更具完美性。除了传统的编排设计方法以外，现代科学技术也已充分地应用到编排设计之中，特别是20世纪80年代以来，电脑对现代设计的冲击显得尤为明显，人们已经发现或创造了许多只有在电脑上才可能绘制出的设计风格，它们正成为世界性的风格，流传于设计的各个领域。所以，现代编排设计进入了一个全新的电脑时代，必将发挥其功能，为信息传播做出应有的贡献（见图1-2-11）。

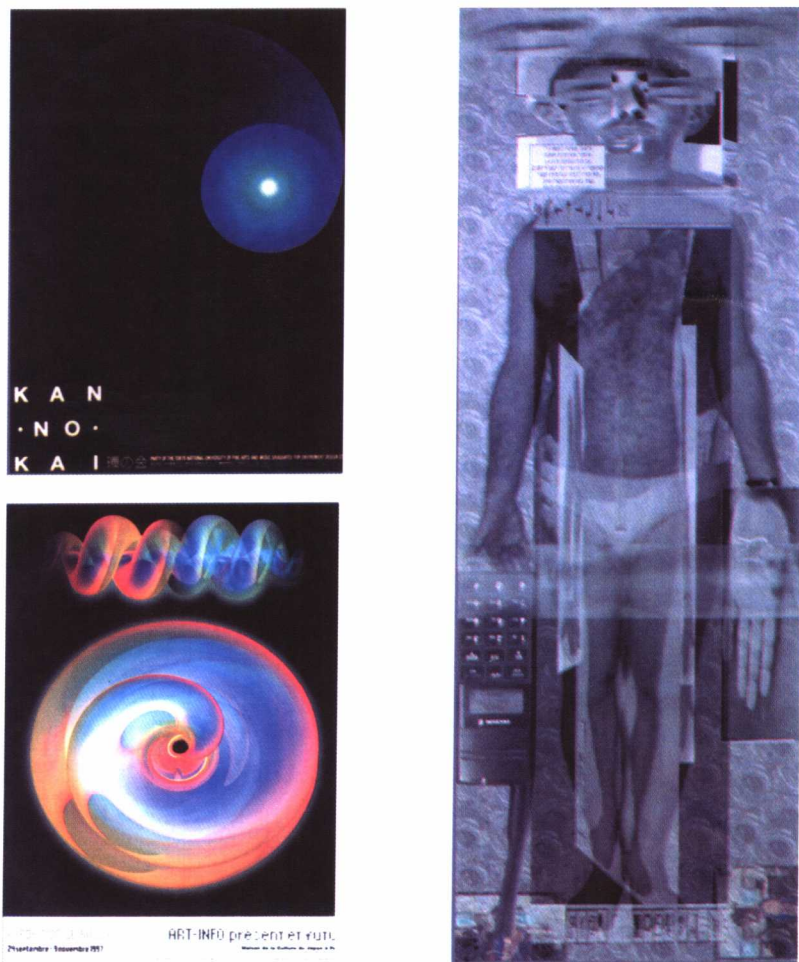

图1-2-11

封面设计，模糊的主体的形象，结合特殊质感的纸张，形成独特视觉效果，灰色调的搭配，协调中又有变化。

1.3

编排设计的认识

在现代设计教学体系中,编排设计内容是教会学生认知和掌握平面编排设计的规律和方法并进行实践,具体内容包括以下几个方面:

(1) 掌握并运用视觉要素与构成要素

视觉形象要素和构成要素是编排设计的基本造型成分,就像组成完整文章的文字、符号、词语一样,它们是组成任何平面设计的基本元素。视觉要素包括形象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、动势与织体组织等组合画面的表现形式。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式各样可能性的认知与把握,是展开组织设计的第一步(见图1-3-1)。

(2) 掌握和实践要素构成规律和方法

编排设计构成规律和方法是平面编排设计各种基础性构成法则的总结,它们和视觉要素构成要素的关系就像语言学中的词汇和语法,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。认知与实践构成规律和方法,是掌握编排设计这门课程的关键。

(3) 理解和掌握编排设计内容和形式的关系

正确地认识、把握形式和内容的关系,是设计创作最基本的问题。

理解表现内容是搞好设计的基本前提。因为设计的形式必然受到来自审美的、技术的和经济的要素的影响,最重要的影响是来自设计物品本身的内容。不过形式表现是为内容服务的,内容决定形式才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联系,懂得如何通过

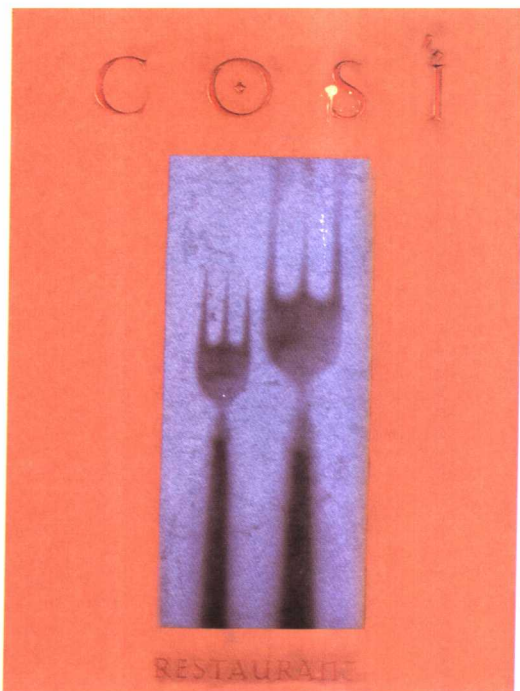

图1-3-1

图 1-3-2

以灵活的形式表现主体，引人注目，在平面中寻找主立体的心理幻想，色彩选用统一且有特色。

有效的形式将特定的内容准确、迅速、艺术地表现出来，是平面设计学习的基本要求（见图 1-3-2）。

（4）掌握和灵活运用各种设计形式

平面设计的表现形式非常多，而它们各自在功能、形式方面又有很大的变化。因此，引导学生认知和把握各种应用性设计的形式特点，对编排设计的应用有很好的实践效果。包装、平面招贴广告、宣传样本、POP 广告的设计形式都是这方面学习的重点。

1.4

编排设计的教与学

20 世纪 20 年代德国包豪斯学校曾发生过一场设计教学领域的革命。那就是年轻的教师伊顿（Itten 1888—1967）开设了一门全新的设计课程——基础课程（BASIC COURSE）。他彻底否认原来以学习和模仿教师技法为主要的传统艺术教学模式，开创了以认知、体验、创造为核心的新的设计教学方法。伊顿的方法很快地被人们所接受，成为各国现代设计教学的一种重要方法（见图 1-4-1、1-4-2、1-4-3）。

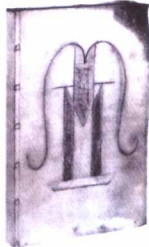
图 1-4-2

包豪斯学生卡尔——彼得，为在魏玛国家剧院举行的包豪斯开幕仪式设计的邀请函，文字生动有趣，形成独特编排。

图 1-4-3

羊皮纸封面，以字母“M”为基础的设计风格展现了马格德堡的迈特希尔德修女及神性的流动的光。图右为：施莱默设计的包豪斯公章

伊顿的方法强调认知、体验、创造为一体，认为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的认识及对其规律的掌握。仅仅认识了色彩的色相图及组合关系、色彩的明度、纯度等基本性质，认识了编排骨格的构成等基本的理论知识是远远不够的，因为设计课程不像一些文理课，它不是通过灌输系列的概念就能掌握的。正如一个钳工用锤子打造一件工具，你仅告诉他挥动锤子的角度和每敲一下锤子的分量是不够的，你还必须要求他经过实际的操作体验，

他才真正会敲锤子。同样地,对学生来讲,单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。只有

再要求他们去体验色彩

——自己动手去调出色彩、编排色块;去创造各种色调,用事实说话,才能真正得到有效回应(见图1-4-5、1-4-6、1-4-4)。

体验,即实践,是对一定的原有的作品或事物的分析感受,是通过事物的现象,了解与把握事物的规律的一种心理上、生理上两方面的主动感受;是一种摸索与学习提高过程。通过体验,人的审美能力得到提高,反过来也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

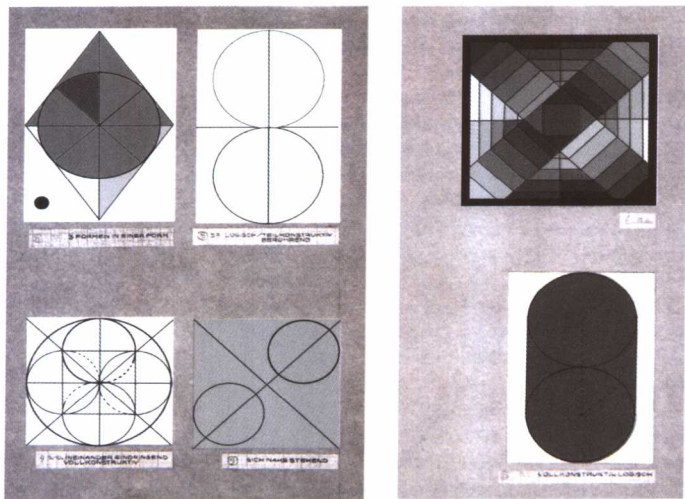

图1-4-4

(左图)格特鲁德·阿恩特,关于基本图形与色彩关系的研究,选自克利的课程习作,其文字说明(从左上顺时针转动)分别为:一个图形里的三个图形,逻辑/部分建设性的,动人的“紧靠在一起,互相穿透”。(右图)“完全建设性/逻辑的。”在图形与色彩领域活动的设计师,了解两者关系后,再根据设计思想需要进行不同方式的表达。

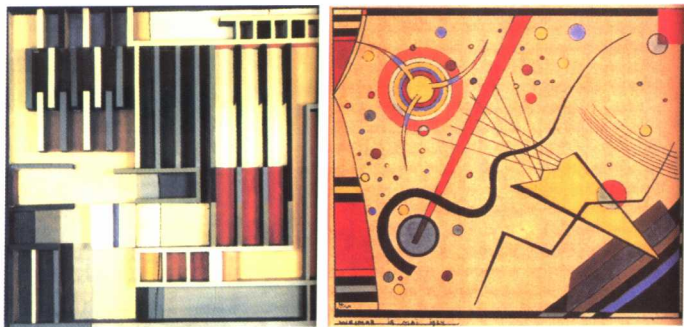

图1-4-5(左)

库尔特·施密特《形式与色彩》中的作品。

图1-4-6(右)

康定斯基为格罗底乌斯设计的45岁生日贺卡。抽象的图形,明快多样的色彩,包含着浓浓的祝福。

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训练过的知觉来观察对象的结果。马克思也表达过这样的思想:人在创造音乐的同时也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重要的环节。

创造,是学生利用自身的审美经验按照一定审美规律进行的主观创新。伊顿坚决反对艺术教学中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。果然,这些课题很难让人去模仿或抄袭。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。值得注意的是,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,为自己的艺术发展拓宽道路。

我们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。而作为学生,想学好编排设计,主要是通过多方面学习经验,提高审美能力,掌握规律,对方法尽可能广泛地、长期地、多层次地进行实践练习。其中要系统地掌握有关编排设计的各种知识,全面提高艺术修养;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、规律真正地加以掌握;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在探索中去创造。

2

编排设计的原理及规律

2.1

视觉流程

眼睛是人们捕捉事物外部形象信息的器官,事物因为有光源照射而被人们的眼睛发现,从而形成了视觉感受。在一定范围内,人们的视觉注意力是有限的,也是有差异的,因此人们的视觉就有一些习惯走向先后顺序,就形成视觉流程。这种当读者注意到版面时,很自然地一步步阅读下去的无形的线就是视觉流程,这是设计师将各种视觉要素以最快最合理的途径进行的有序处理,目的是引导消费者的视线按照设计师诉求目的主动获得最佳信息(见图2-1-1、2-1-2、2-1-3)。

设计师在版面上设计视觉流程时,力求做到对各种信息做出最佳组合与编排,其中的设计要讲科学性,不是凭空想像的。

图2-1-1(左)

一封信笺设计,画面合理,功能、区域的划分让企业方的诚意与实力展露无遗。

图2-1-2(右上)

虽然排版采用中规中矩的方式,但其图文搭配也是精心安排的,给人醒目、条理清晰的感觉。

图2-1-3(右下)

与上张中规中矩相反,这幅作品形式大胆,图文搭配或图随意排放或文字采用手写体并搭配气氛线条、色块,画面丰富。色彩利用互补色,加点点状图形,形成肌理并用蓝色和白色作为调和色,整体设计大胆,富有新意,活泼而不误阅读。

