

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

编排设计

教

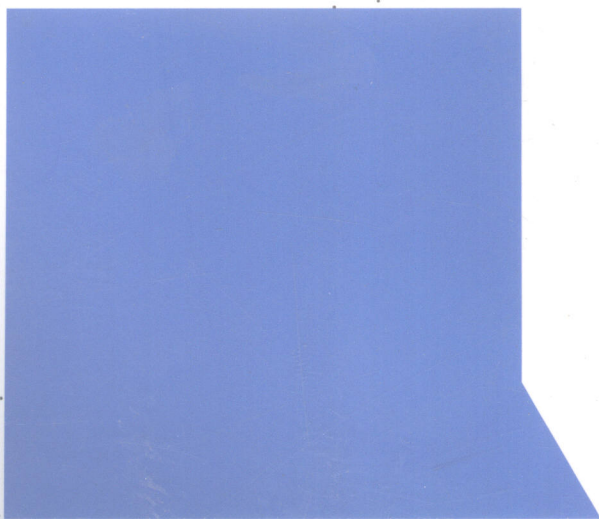
程

胡珂 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER

CHAPTER ONE
INTRODUCTION
TO LAYOUT
DESIGN

THE SECOND CHAPTER

CHAPTER TWO VISUAL
INFORMATION
PROCESS OF LAYOUT
DESIGN

THE THIRD CHAPTER

CHAPTER THREE
FREE LAYOUT
BEYOND THE GRIDS

THE FOURTH CHAPTER

CHAPTER FOUR THE
APPLICATION OF LAYOUT
DESIGN IN DIFFERENT
FIELDS OF GRAPHIC
DESIGN

图书在版编目(CIP)数据

编排设计教程 / 胡珂著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2008.1

新概念中国美术院校视觉设计教材

ISBN 978-7-5340-2461-0

I. 编… II. 胡… III. 平面设计—高等学校—教材
IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199325 号

主 编 赵 燕
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 孟 徐 迅 周 旭
王 荔 刘乙秀 连 放 卢少夫 韩 绪 杜晨鹰

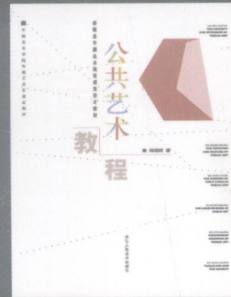
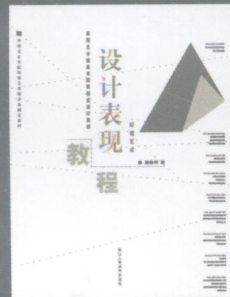
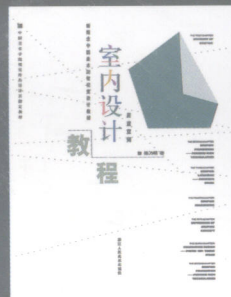
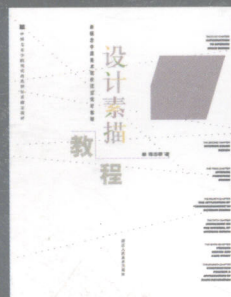
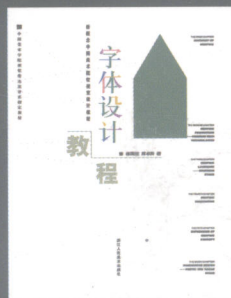
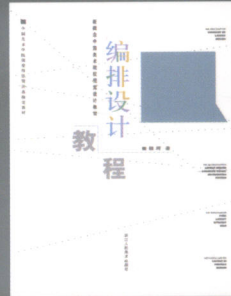
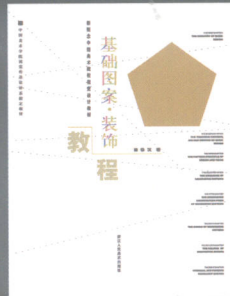
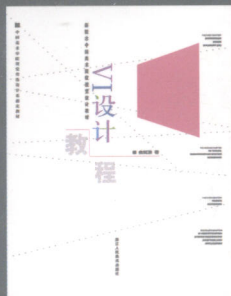
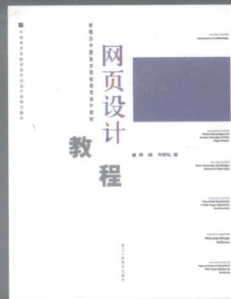
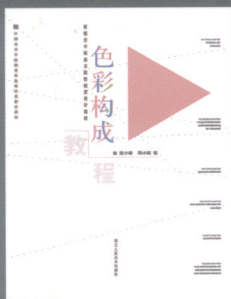
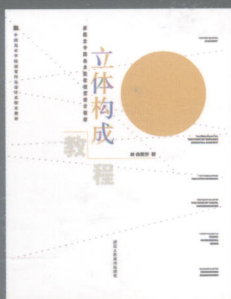
作 者 胡 珂
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

编排设计教程

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路 347 号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 10.5
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2461-0
定 价 55.00 元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

编排设计

教

程

胡珂 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
CHAPTER ONE
INTRODUCTION
TO LAYOUT
DESIGN

THE SECOND CHAPTER
CHAPTER TWO
VISUAL
INFORMATION
PROCESS OF
LAYOUT DESIGN

THE THIRD CHAPTER
CHAPTER THREE
FREE LAYOUT
BEYOND THE
GRIDS

THE FOURTH CHAPTER
CHAPTER FOUR
THE
APPLICATION OF
LAYOUT DESIGN IN
DIFFERENT FIELDS OF
GRAPHIC DESIGN

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理可言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一条河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对那些自己看着长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业必须由“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说：“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能。所有的一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学，是一种可以看得

见未来并能造就未来的时刻，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼，是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的，今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来，设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍，经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生，设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求，中国的现代设计长时间内在低水平上重复，与之相应，现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标，致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首，感到中国设计离市场太近，缺乏理想，缺乏创意，已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此，不约而同，大家起来重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合本国设计教育的实际，开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨，我的理解，所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆，而是针对约定俗成的分类，结合自己的教学心得，提出了新的见解。值得注意的是，虽然他们在专业分类上沿用既成的分类，但读这些书的前言，就会发现，每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质，也就是说，他们用全新的诠释，改变了专业本来的性质。我原来担心在设计综合化的时代，这种在既成的分类下重编，很容易会吃力不讨好，但现在看来，这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时，又遵守教材的基本规范，且具有严谨性，其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过，设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人，更在于真正能敏锐把握生活，创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师，他们与中国的改革开放的年代同步成长，经历了设计教育观念转型的阵痛和思索，因此他们知道，真正的设计学习不只在学校教育之中，同时也在面对问题，如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道，一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来，将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科，让设计师成为具有完善和健康的人格的人，才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的，也是我的希望，希望我的这篇写在前面的文章，能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

前言:

- 一、教学的目的和任务
- 二、教学内容和要求
- 三、编排设计课程课时安排

第一章 编排设计概论

关键词 / 教学要点

14 / 第一节 编排设计的基本概念

- 一、什么是编排设计
- 二、编排设计的历史回顾
- 三、编排设计的现状

17 / 第二节 中文文字编排的发展与演变

- 一、汉字的起源及演变
- 二、汉字的发展
- 三、汉字结构与编排
- 四、中文字体与风格

第三节 西方文字和编排的发展与演变 /26

- 一、早期的文字形式
 - 二、古希腊文字
 - 三、罗马字体
 - 四、中世纪手抄书时代
 - 五、欧洲文艺复兴时期
 - 六、工业革命时代活字印刷的发展
 - 七、工艺美术运动和新艺术运动
 - 八、构成主义和风格主义
 - 九、包豪斯和现代主义
 - 十、照相排字和电脑技术的发展
- 思考与练习

第二章 编排设计的视觉信息流程

关键词 / 教学要点

46 / 第一节 网格系统

- 一、什么是网格
- 二、网格的作用
- 三、网格的意义

50 / 第二节 发现网格

- 一、网格与建筑设计
 - 二、网格与城市规划
 - 三、网格与室内设计
 - 四、网格与家具设计
 - 五、网格与数码设计
 - 六、网格与音乐
 - 七、网格与纯艺术
- 思考与练习

第三节 网格设计体系

/64

- 一、黄金分割
- 二、德国工业标准比例
- 三、螺旋形
- 四、皮特·蒙德里安
- 五、勒·柯布希耶的模数法
- 六、日本草席形
- 七、瑞士设计体系
- 学生作品 / 思考与练习

第四节 网格设计方法

/68

- 一、基线网格
- 二、栏柱式网格
- 学生作品
- 三、模块式网格
- 案例分析
- 四、对称与不对称网格
- 五、多重网格
- 思考与练习 / 案例分析 / 学生作品

第三章 超越网格的自由编排

关键词 / 教学要点

84 /

第一节 超越网格的布局

- 一、对于自由的向往
- 二、未来主义和达达主义
- 三、自由编排的发展

90 /

第二节 编排设计的限制与自由

- 一、流行时尚和设计风格
- 二、可读性与读者需求
- 三、超越自我、打破规则
- 思考与练习 / 学生作品

第四章 编排在平面设计各领域中的应用

关键词 / 教学要点

第一节 标识、名片和纸上识别系统 /100

思考与练习 / 案例分析 / 学生作品

第二节 宣传册和样本 /108

思考与练习 / 案例分析 / 学生作品

第三节 报纸的编排设计 /116

案例分析 / 思考与练习

第四节 书籍的编排设计 /120

思考与练习 / 案例分析 / 学生作品

第五节 杂志的编排设计 /130

思考与练习 / 案例分析

第六节 招贴广告的编排设计 /136

案例分析 / 学生作品

第七节 包装的编排设计 /144

思考与练习 / 案例分析 / 学生作品

第八节 网页的编排设计 /152

思考与练习 / 案例分析

第九节 演示的编排设计 /158

案例分析 / 学生作品

结语

后记

参考书目

前言

PREFACE

当人类跨入文字时代之后，对于文字的视觉传达设计就成为实现良好传播效果的重要因素之一。无论呈现的形式和媒介怎样变化，其基本规律都是以文字和图像的一定组合方式来诉诸人们的视觉，这就产生了编排设计的概念。所谓编排设计就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、进行表现的一种视觉传达方法。

编排设计，有时候也被称为版面或版式设计。对于英文“layout”来说，版面设计是比较正确的直译。而中文的“编排设计”则又多了一层意思：编——“editing”——编辑、编撰，排——“layout”——排版、排列。个人觉得编排设计更符合其设计本意，设计者在进行一页版面的设计时，或多或少都会涉及到对版面元素的筛选编辑，根据设计意图选择最合适的文字和图片元素，然后再进行组织设计。

编排设计近年来受到国内设计界的普遍关注，事实上它并不是一种新兴的设计形式，而是在印刷排版兴起之时就已产生了。可以说，自人类创造出文字开始，编排设计的概念即随之产生。无论是手写还是后来的印刷，一直到现代的计算机激光照排，其横排及竖排的结构早已奠定了编排的基本形式。早期的版面是由排字工人完成的，出版业和报业的兴起使得排版开始进入了设计的范畴。人类的

Und er zeigt' mir dort eine feine Wiese im Garten zum Tanzen zugerichtet, da hingen eitel güldene Pfeifen, Pauken und feine silberne Armbrüste. Aber es war noch frühe, daß die Kinder noch nicht gegessen hatten. Darum konnte ich des Tanzes nicht erharren und sprach zu dem Mann: „Ach, lieber Herr, ich will flugs hingehen und das alles meinem lieben Söhnlein Hänschen schreiben, daß er ja fleißig bete und wohl lerne und fromm sei, auf daß er auch in diesen Garten komme; aber er hat eine Ruhme Lerne, die muß er mitbringen.“ Da sprach der Mann: „Es soll ja sein, gehe hin und schreibe ihm also.“

设计历程也经历了由不自觉到自觉,由自然到审美、到风格化的一个变化过程。因此,掌握图文编排设计的基本知识、技巧、理论,进行图文编排设计,是艺术设计类学生应该具备的基本技能之一。对于提高学生的信息表达能力和审美文化修养,都具有一定的意义。

在本科教学中,编排设计是被安排在二年级上的一门基础设计课程,通常和软件教学,如Pagemaker、QuarkXpress等设置在一起,因此常常被界定为一门介于专业基础课和专业设计课之间的“技术课程”。通常的概念,编排设计也是一门设计基础课,但该课程的教学质量会直接影响到后面的专业设计课程,后阶段的专业设计课程无一不涉及编排设计的领域。无论是小到设计一张简单的名片,还是大到设计一系列复杂的包装,编排设计都是不为人知地隐藏在其中的。人们可能会说一本书中的摄影作品多么美妙,插图多么漂亮,或是装帧

多么精致,但很少有人会提到编排,我们很少能听到夸赞编排设计的。但这并不表示编排不重要,正是它的重要性决定了它的“活雷锋精神”,正像一位设计师所说的:真正好的设计是看不出设计的痕迹的。当我们评价一组好的设计作品时,其内在的编排和版面是起着至关重要的作用的。好的编排设计不是突显自己,而是将需要表达的内容恰到好处地传达出来;是把所有的信息有机、有效地组织在一起,让读者看到的并不是明显的编排痕迹,而是所传达的内容。

To conclude with the laughable Farce of—The

SLEEP
WALKER

在本科二年级阶段,学生往往还沉迷于对软件的熟悉和摸索,很少能单纯关注编排的形式规则。只有到后期三年级的设计课程跟上之后,学生才会顿悟前期训练的不足,但到了这时候再弥补,更多的只有通过课外的多看多学,多吸收营养来补充。编排设计看似简单,制版公司的一些电脑操作员,或多或少都做过些编排、接触过编排,粗略的编排可以说人人会做,但对细节的不断推敲调整,还有包括字距、行距、大小、比例等等问题就不是人人都能应付的了。看似简单,但要把所有这些关系都处理得和谐到位却并不容易。如何去学习揣摩这其中的规则和奥秘,除了课堂的教授和学习以外,还有很长很长的路需要走。

编排设计是一门有关字体设计与图文整合的工作,更是一门艺术。如何借由视觉的整理与配置,使设计物成为强而有力的组织、发挥最大能量和功效,这是编排设计工作者的目的和任务。编排设计更是任何一件设计的基础和根本,一件设计作品纵使有引人入胜的视觉诱惑,但如缺乏完善的编排作为根基,其传达的信息必将缺失。编排技术只有经过长期艰苦的训练才能提高,但也不是每一位设计者都可以掌握的,因为它还需要独特的视角和在细节处理方面的天赋。

编排设计和软件应用教学计划

一、教学的目的和任务:

1. 通过前12学时的软件应用课程的学习,要求学生能够基本掌握Pagemaker6.5C的基本操作技巧。
2. 通过教授编排概论、原理等内容,使学生能够在思维方式上建立基本编排设计的审美观念,熟悉编排设计的基本规律。
3. 将之前学习的编排设计基本规律应用到摹拟案例中,让学生尝试制作一些编排应用的实际案例。

二、教学内容和要求:

1. Pagemaker 基本编排操作技巧及简单印前技巧。
2. 编排设计的发展、功能、原则、造型要素等等。
3. 编排设计的基本形式和原理及相应实践练习。
4. 编排设计的综合研究及应用(如报刊、书籍、网页等)。
5. 教学方法和注意问题:鼓励学生主动发现编排设计在实际中的运用,加强对编排设计的重视与理解,结合实际案例来加深对编排构成原理的理解,在保证功能性的前提下表现出编排设计的艺术性。

三、编排设计课程课时安排

名称: 编排设计 教学课时: 5 周 × 20 学时

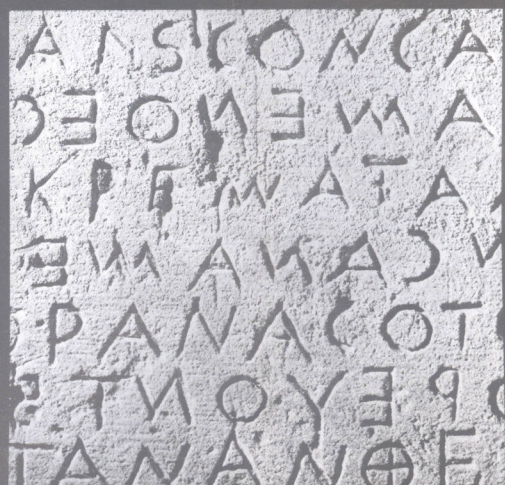
周次起讫日期	单元教学课时
第 1 周	
编排设计概论	8 课时
①编排设计的源流	
②编排设计的基本概念与功能	
③编排设计的构成原则	
④作品赏析	
软件操作	12 课时
① Pagemaker6.5c 排版操作技巧	
②印前准备技巧	
第 2 周—第 3 周	
编排设计的视觉流程	
①编排设计的形式原理	6 课时
②编排设计的造型要素	6 课时
编排基础实践	
①字体组合的单向练习	8 课时
②图文组合的多向练习	10 课时
第 4 周—第 5 周	
编排实践操作	
①基本纸上用品编排	12 课时
②报刊编排	12 课时
③杂志封面编排	14 课时
小结	2 课时

things he liked
IFE magazine Harper's, The Economist, The Face, Mad Magazine, Pizza Today
the most my fashion magazines
Diane Arbus, August Sander, William Klein, Sedu Keita
convertionally and lack of courage
in trying new things
GOLF
anything right of left of center
small talk boring people.
small yappy dogs.
Wide shoes, black t-shirts, black jeans
The thought that he would not have enough time to make a movie.
people flaunting wealth, people not
tuna melt
double espresso biscotti
Articles about scientific discoveries having to do with
physics or biology
Jacques Tati, Fellini, Satyajit Ray, Marx Brothers
Rubber Bands, Paper clips, string, toothpicks
Olivetti Divisumma
futurists, dadaists,
He could not stand wasting time and did not like to re
polyester though some are good now
Country western music, bluegrass, polka, waltz
Country music, bluegrass, polka, waltz
malls, malls, malls
Moby Dick, A Clockwork Orange, Lolita, Laughlin's Fact Finder
Marcel Duchamp, Eva Hesse,
LULU BODONI, Alexander Onomatopoeia
disorder and laziness
Vladimir Horowitz, Glenn Gould,
Cuban Music African Music Indian Music Brazilian Music
istachio Icecream
margarine
Theonious Monk John Coltrane, Thassan Roland Kirk
hammad Ali, JFK?,
Buttermilk, Milk of magnesia,
erson Welles
entax camera spot
iconoclasts

第1章

THE FIRST CHAPTER

CHAPTER ONE INTRODUCTION TO LAYOUT DESIGN

编排设计
概论

第一章 编排设计概论

设计的编排在于为社会提供无限的服务……编排的职责就是成为智慧和真理的代言人。简而言之，它可以体现人类精神。

——皮埃尔·西蒙·富尼埃

关键词：编排 文字 回顾 发展

教学要点：概念 历史

第一节 编排设计的基本概念

一、什么是编排设计

所谓编排，即在有限的版面空间里，将各构成要素——文字字体、图形图像、线条线框和颜色色块等因素，根据特定内容的需要进行排列组合，并运用造型要素及形式原理，把构思与计划以视觉形式表达出来。编排，是制造和建立有序版面的理想方式，也就是寻求艺术手段来正确地表现版面信息，是一种直觉性、创造性的活动。编排设计是平面设计中最具代表性的一大分支，它不仅在二维的平面上发挥其功用，而且在三维的立体空间中也能体现它的效果。这些二维的平面和三维的立体空间包括包装设计中的各个特定的平面，展示空间的各种识别标识之组合，以及都市商业区中悬挂的标语、霓虹灯等等。

编排设计是平面设计中重要的组成部分，也是一切视觉传达艺术得以施展的根基。编排设计是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的，如今已被广泛地应用于报纸、广告、招贴、书刊、包装、DM宣传册、CI企业形象和网页等所有平面、影像和视觉的领域。

二、编排设计的历史回顾

对于编排设计而言，有两个因素对其发展和演变产生了重要的影响：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发展背景。

人类自从创造了文字，文字排列便随之诞生了，编排始终伴随着文明的发生而发展着。在人类的早期文明发展阶段，无论是岩洞石壁上的涂鸦式的绘画，还是在泥板或兽骨上刻写的各种象形文字，都具有了最早的编排意识。由于当时各种书写材料来之不易，所以当时的

Private view * 6 to 8pm Tuesday 6.