

编排创意&设计

21世纪高等学校艺术设计专业新系列

涂 伟/著

GRADING DESIGN



武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

2

TS801.4

11

2005



武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

21世纪高等学校艺术设计专业新系列

编排

创意与设计

涂 伟/著

图书在版编目(CIP)数据

编排创意与设计/涂伟著. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2005. 8

ISBN 7-5629-2282-9

I. 编… II. 涂… 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(2005)第083973号

出版者: 武汉理工大学出版社

社址: 武汉市武昌珞狮路122号

邮编: 430070

电话: 027-87394412 87384729 87395219

传真: 027-87397097

Http://www.techbook.com.cn

E-mail: yang91234@sina.com

开本: 880 × 1230 1/16

印张: 7.25

字数: 232千

版次: 2005年8月第1版

印次: 2006年7月第2次印刷

印数: 3001-6000册

定价: 40.00元

承印厂: 武汉美盈风谷印刷有限公司

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

21世纪高等院校艺术设计专业新系列 编委会名单

主 任: 尹定邦 鲁晓波 许开强 王心耀
雷绍锋

(以下按姓氏笔画顺序排列)

副主任: 何 方 涂 伟 彭 亮 詹必传
委 员: 万晓霞 王传东 王安霞 王宏岳
方 卫 方志凌 朱 华 朱 涛
全 泉 李国庆 张伟博 张 健
张 焘 张瑞瑞 邵忠国 汪尚麟
武明煜 易西多 郝少波 高胜寒
曹 琳 崔光辉 蔡新元 翟 音
欧阳超英

总责编: 王文祥

秘书长: 杨 涛

序

设计艺术包括建筑、制造和传播三大类。另外还有一些综合的、边缘的与交叉的稍小一些类别。平面设计艺术应该归于传播艺术设计之中。

构造、构成、构图和编排等，泛指物质的或精神的对象的结构，也指结构这些对象的基本阶段。平面设计艺术的编排的含义也是这样。例如一幅商业海报设计，经过了创意策划、完成了商标设计、精品摄影、海报标题，广告语与其它文案，甚至连色彩的使用也确定了。到了此时，该需要专人进行平面设计的编排。上述各项各安排在版内的哪个部分？谁上、谁下、谁左、谁右、谁高、谁低？然后还要安排谁先、谁后、谁强、谁弱、谁主、谁从？与此同时还要追求安排后的总体效果是庄重、飘逸、强劲、轻柔、新颖或者陈旧？怎样才能完美地实现创意，又怎样才能吸引受众的注意并满足他们的视觉需求？假如平面设计师欠缺编排的知识、技术与品味，上述问题也就得不到正确的答案。

平面设计艺术中的编排设计，对于广大平面设计师而言是一门重要的基本功。对于大的设计公司而言是一个专门的设计阶段和专业的设计工种。在设计总监的指挥下，编排设计师每天都是要完成专项编排设计，重点项目还必须有点新意来增强作品的传播力、震撼力和感染力。这样一来，市场上的平面设计作品才会日新月异和精益求精。

因此，世界各国大学里的平面设计专业都开设专门的编排设计课程。让学生在其中学习编排设计的基本理论、基本技术、历史知识和创造方法。而且，课程的内容和教学的方法也处在日新月异和精益求精之中。近年来，武汉市的经济和技术发展极快，与经济和技术关系最密切的设计和 design 教育发展也极快。在这中间，江汉大学应属一个典型。新环境、新专业、新课程。涂伟老师在三新之外再加一新，为这编著新教材，这很令人感动。涂伟老师为了这门课，远赴欧洲，观摩那里的教学、收集那里的新作，吸收那里的观点，回校为我所用，然后编成教材，难能可贵！

涂伟老师编写这本书，向自己提出了三个要求：一、灌输设计理论；二、介绍设计方法；三、培养设计品位，他清醒地知道：准确、鲜明、生动地灌输先进的设计理论，个人多努力，可以做到；结合经典案例的分析，把设计方法写准写深写透，这也可以做到；问题出在第三点。品味与知识和能力相关，更与情感和习尚相关。仅仅靠教和练，品味是出不来的。品味要浸，要耳濡目染，要比较、要竞争，最后发现所谓的高品味仍然是相对而言的。目前，涂伟个人无力改变整个社会的物质文化品味，也无力改变整个学校和市场的物质文化品味，他力所能及的便是把自己2004年访欧时收集到的高品味的新作，适当加入一些经典之作，认真加以分析之后集册出版，靠大量的高品味的作品影响年青一代，帮助他们成功地走上现代设计之路。

作为祖籍武汉的设计专业的一名老教师，我欣慰他的才学与奋斗精神，感谢他对学生的深情与奉献，并预祝他的著作获得成功。是为序。

2005年7月8日

尹宝都

说明与鸣谢

本套教材在编撰过程中，由于时间紧，工作量大，无法及时与部分图片原作者取得联系，在此深表歉意。欢迎图片原作者与我们联系，我们将按国家稿酬标准付费。

——编者

目 录

1 编排创意与设计的原则	2
1.1 准确的设计语言	2
1.2 独创的视觉表述	4
1.3 整体的形式美感	6
2 设计的基本要素	8
2.1 文字与字体	8
2.2 图片与构成	26
2.3 色彩与信息	34
3 设计的形式原理	42
3.1 虚而不空	44
3.2 繁而不乱	46
3.3 异而不散	48
4 设计的视觉流程	50
4.1 设计引导着视觉流程	50
4.2 视觉流程的设计形式	60
5 设计的版面设置	72
5.1 理性的设计骨格	72
5.2 感性的版面设置	
案例 欧洲优秀版面编排设计	100

Principle of Grading Intention and Designing

编排创意与设计的原则

1.1 准确的设计语言

编排设计在形式美方面的追求并不是创意的主要目的，设计是为了准确地将信息更好地传递给客户。设计的形式美必须服从主题内容的要求，设计风格与主题不相符，是不能真正起到从商家到读者之间的桥梁作用的。一个成功的创意，首先必须对市场、读者以及同类商家的创意形式作一个深入的观察、研究，并根据调查结果，制定自己的设计方案。在设计过程中，各种设计语言必须合理、准确地传递信息，构成形式必须以合理的方式承载内容，做到主题突出、形式悦目、信息全面，这样才能达到最佳的诉求效果。这就是我们编排设计与创意的真正目的。

- A. 将品牌和使用功能同时表现出来，这种编排方式，对宣传企业形象和推销产品将起到很好的作用。
- B. 整幅版面重点突出，这一款车与众不同的车灯造型，反映出它的特色，同时减弱了版面上的其它文字表述。
- C. 将优美的车型和内部合理的结构，通过电脑的处理，组合成一个整体的画面，使消费者比较清晰地了解这一款车的外观造型和内部结构。



A



Golf

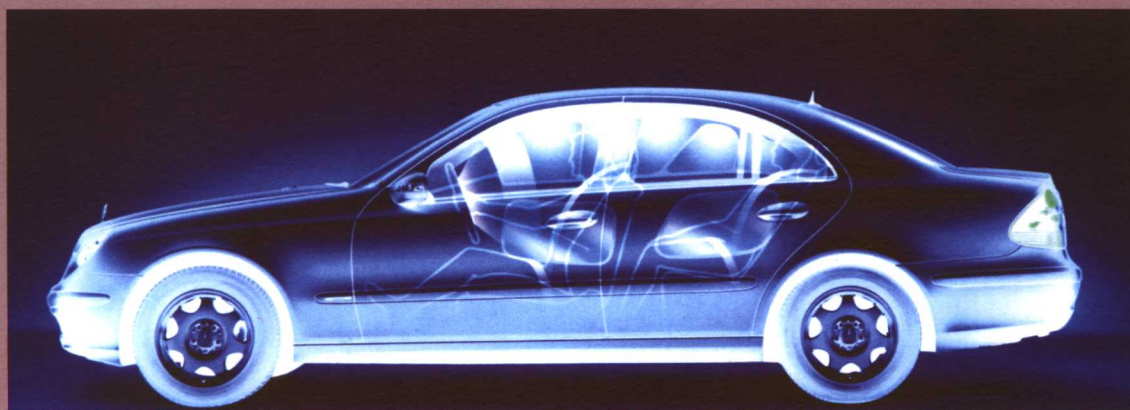
【規格配備以實車為準】
http://www.vw-motors.com.tw

大古集團 標述汽車

B

3

21世纪高等院校艺术设计专业新系列



SICHERHEIT



Mercedes-Benz

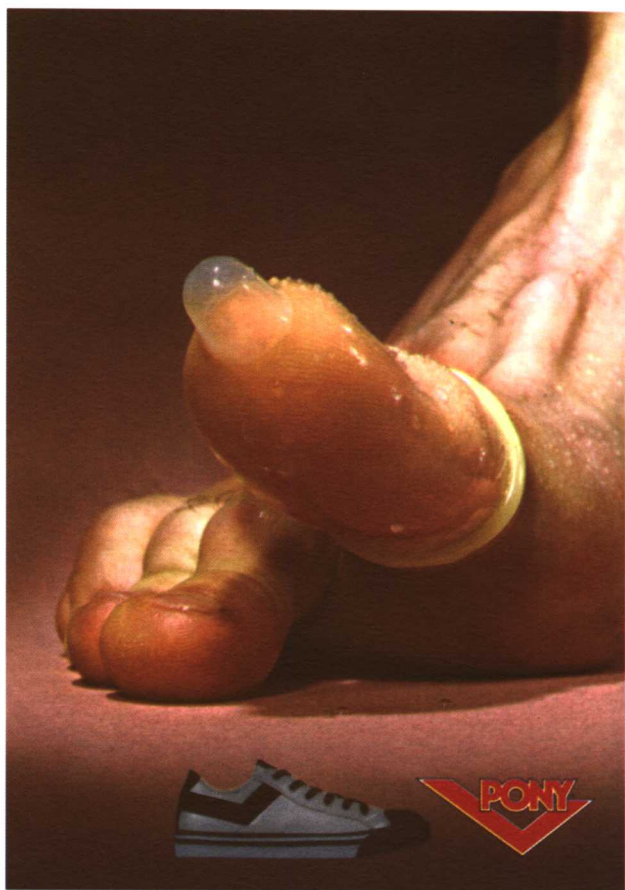
C

1.2 独创的视觉表述

这里所说的独创，指的是两个方面：一是反映主题思想表现的独创性。二是版面编排的独创性。设计者应该把所要传达的信息与版面编排，通过完美的独创形式表现出来，以准确的设计语言和独创的艺术形式影响读者的观念和和行为。独创的视觉表述实质上是在同类设计中寻找差异性，突出个性化特征。

强调鲜明的个性就是需要在设计中融入独创性思维，采用独创的形式来进行表述，如：一是趣味性手法，这是一种活泼性的版面视觉语言，它避免了严肃的说教，用风趣、诙谐的语言，使得版面充满趣味性和幽默感，以此来博得读者的阅读兴趣，从而达到设计的目的。二是象形手法，这是一种纯图形化的创意手法。这种手法使得版面多呈单纯、一目了然的视觉特征。设计师可以充分地发挥对图形的联想，并将产品造型或品牌形象以及其它要传达的信息，巧妙而有机地结合起来，构成一个简略直观的视觉形象，使观者轻松快捷地获得需求信息。三是夸张手法，这是一种将设计对象中要表述的主要因素近乎离奇、夸张的表现手法，突显设计所要表述的重点。其目的，是给读者强烈的视觉冲击力，以此来增强读者的记忆。设计者应该注意的是，由于这种手法具有强烈性，所以，视觉语言一定要准确，要与读者的理解保持一致，这样才能给人以良好的印象。四是巧合手法，这是一种将两个原本无关的图形元素，通过设计将其进行巧妙的组合，即在一般的意想之外但又合乎情理之中。这种手法具有趣味、生动等特点。合情合理是它的关键所在，运用得好将会给读者留下深刻的印象等。

独创的视觉表述是编排设计的目标之一，独创的、好的版面风格品位，是吸引受众的有效手段。打破以往习惯性的条规，走一条创新的新路，并在追求创新的过程中依然遵循形式美的基本原则，视觉流程清楚，视觉语言准确，这样才能赢得大众的青睐。



A

" Nel boschetto della mia fantasia"
c'è un'associazione "SuperGiovane"
che cerca sostegno...in punta di sorriso.
Fai come me, aiuta Handicap...su la testa!

Elio e le storie tese



B

no  expected



Tennent's Superinside
more than a strong lager

C

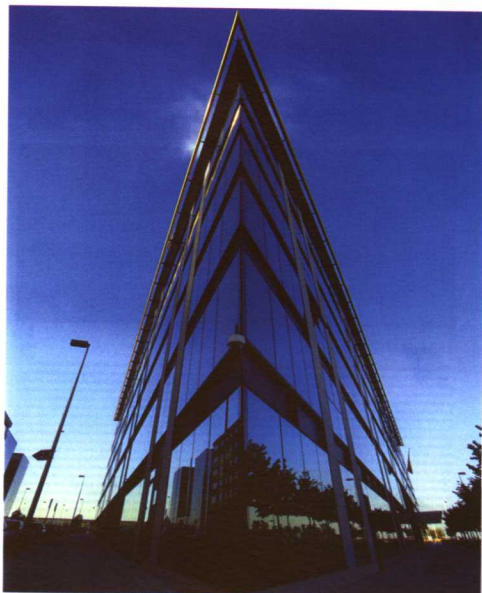
- A. 将安全套套在脚的大拇指上，以此来表现这款运动鞋的安全性和舒适性，并在编排上对这一创意因素进行重点表述。
- B. 在设计中，将奶牛作拟人化的处理，增强了设计的人情味，同时也反映了人对牛奶的需求关系，在编排上也增加了趣味性。
- C. 将啤酒瓶作超常规的倒向编排，并与烟花作有机的组合，表现出一种喜庆的气氛，体现产品的品质。

1.3 整体的形式美感

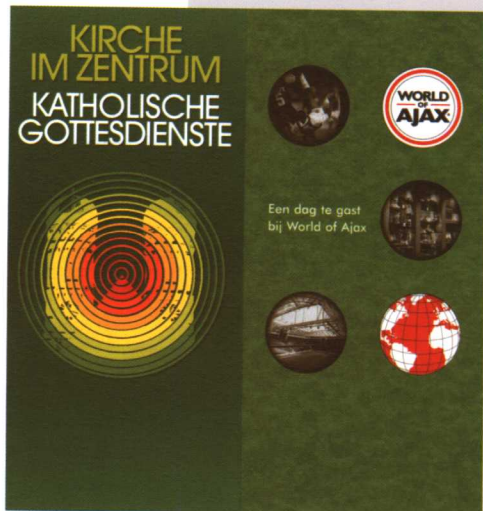
编排设计作为艺术设计教育的重要基础课程，是现代设计艺术的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。为此，它一直沿着艺术的表现与美感的原理这两条主线，把我们带入一个视觉感知和心理体验的新境界。并在视觉传达设计品位的提高上，将起到重要的作用。

形式的美感不是单独存在的，完美的形式必须符合主题的思想内容，只有把形式与内容合理地统一，强调整体布局，让内容决定形式，使形式充分准确地表现内容，才能取得编排设计中独特的社会和艺术价值。

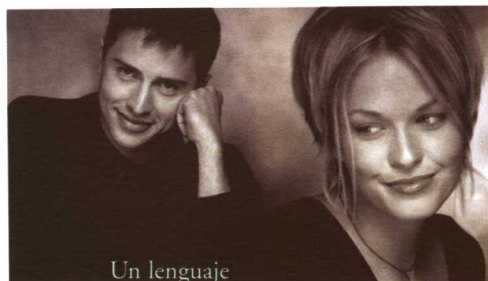
编排设计整体的形式美，就是要求将设计的各种要素在版面中整体地组合，并有秩序、条理地将其排列，各种元素的统一和协调不仅是方便阅读的需要，也是产生视觉美感的需要。重复统一的节奏形式感；井然有序的对称形式感；轻松、优雅的韵律形式感；生动、富有创意的变异形式感；简洁、对比的空间形式感；整体、协调的统一形式感；并列、清晰的网格形式感等。这些美感的形式能使版面生动、简洁、充实、独具调和性，从而使你的设计获得良好的视觉效果。



井然有序的对称



重复统一



Un lenguaje
que va más allá de las palabras.



简洁、对比



轻松、优雅的韵律

iittala

Origo | Design: Alfredo Häberli 1999

Be happy. Sommerliche Mahlzeiten und Snacks von morgens früh - bis abends spät. Die lebhaften Farben und fröhlichen Stellen geben jedem Tisch eine besondere frische Ausstrahlung. Die Serie Origo besteht aus einem Becher, fünf multifunktionalen Schüsseln und Tellern. Alle Teile sind offen, frost-, mikrowellen- und spülmaschinenfest. Es gibt alle Teile in drei kräftigen Farbkompositionen: orange, blau und rosa.

Origo Teller flach 20 cm: € 12,90, Teller flach 26 cm: € 18,90

Origo Schälchen ab € 9,90, Becher € 14,90

Kivi | Design: Heikki Orvola 1988

Das ultimative Windlicht. Die reine, klare Form und die vielen Farben (insgesamt 19) machen Kivi zu einem Windlicht, das in alle Jahreszeiten passt. Eine lebendige Flamme spielt mit der Intensität der Farben. Kivi gibt es in 7 Farben.

Windlicht Kivi ab € 9,50

Windlicht Kivi BIG ab € 15,00

整体、协调的统一



富有创意的变异形式

2

Basic Elements of Designing

设计的基本要素

2.1 文字与字体

在编排设计中，文字是任何版面的核心，是不可或缺的基本要素。它不仅仅局限于传达信息意义上的概念，在文字与字体的处理上更是一种提高设计品位的艺术表现手段。

在编排设计中出现的文字可划分为大标题、中标题、小标题、引文、正文、说明文、页码等类别。合理地根据文字信息内容的主次关系，通过有效的视觉流程组织编排文字，运用精心处理的文字和字体的视觉元素，而不需要任何图形，同样可以设计出富有美感和形式感的成功作品。应该说文字的编排与设计是一个成功设计作品的关键所在。

ISTITUTO IRISP

VIA DEL DON 6-20123 MILANO TEL./FAX 0258313544
www.iris.it — corsi@iris.it

Fromm Freud Reich M Horney Klein Jung Adler Rogers Skinner Watzlawick

CORSI DI
BIENNALE • RELAZIONE • AVANZATO • ESTIVO
PSICOLOGIA

Bion Bateson Lacan Winnicott Bleger Gaudini Green Prager Bowen Danziger

ESTATE 2004

ANNO ACCADEMICO 2004/2005
Novembre - Maggio

SPORTSCAFE ALLEY

ALL DAY
SKY SPORTS
LIVE FOOTBALL
ON
BIG SCREEN

ALL DAY
ENGLISH BREAKFAST
FRIED EGGS, BACON, SAUSAGE, MUSHROOM, TOMATO & TOAST

VOUCHER 1 FREE BEER
TAKSTEEG 3

Ambassador Club

www.ambassadorclub.com

Uw voordelen als Ambassador Clublid:



Namens al onze Golden Tulip Hotels.

Inns en Resorts is het mij een

genoegen uw bedrijf te verwelkomen

in de wereld van Golden Tulip.

Met veel plezier nodigen wij u, als regelmatige boeker

van hotel- en/of vergaderaccommodatie, uit om lid te

worden van Golden Tulip's Ambassador Club. Welke

bijzondere privileges dit unieke programma biedt en

hoe u lid kunt worden vindt u hiernaast uitgelegd.

Wij kijken ernaar uit met u samen te werken.

Hans W.R. Kennede

President & CEO Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts



Speciale prijzen

Uw lidmaatschap geeft u recht op een korting die kan oplopen tot 10% op elke overnachting die u boekt bij een Golden Tulip Hotel, Inn of Resort. Wij verzorgen u van een internationaal kwaliteitsproduct, zonder de lokale charme van het oeg te verliezen. Met deze korting, geldig tussen de gehele jaren, kunt u uw zaken vergroten aan de ene van uw bedrjft.

Ambassador Club Nieuws

De speciale website www.ambassadorclub.com het Ambassador Club Nieuws en omca E gewijden berichten is op de hoogte van het laatste Golden Tulip nieuws en speciale Ambassador Clubaanbiedingen. Als gewaardeerd lid kunt u vertrouwen op informatie uit de eerste hand wat betreft uw lidmaatschap, alle speciale Ambassador Club aanbiedingen en onze hotels.

Exclusieve evenementen

Afzonderlijk van het aantal boekingen die u maakt bij onze hotels, heeft u de kans uitgezonderd te worden voor een van onze exclusieve evenementen. Van gala-dinners en filmreizen tot sportieve uitstapjes als golf clinics of indoorcines, altijd weer verrassend!

Ambassador Punten

Voor elke overnachting of vergadering die u boekt bij een Golden Tulip Hotel, Inn of Resort en voor elke auto die u huurt bij Avis, kunt u Ambassador Punten verdienen. Spaar deze punten en maakt uw reis tot een uitgebreide cadavaanbied, zoals een gratis overnachting in deelnemende hotels, cadavaanbeuren en nog veel meer. U kunt de punten inzetten voor al uw zakelijke behoeften.

Een uitgebreide selectie cadavaanbeuren is beschikbaar voor slechts 65 Ambassador Punten en tegen inwisseling van 400 Ambassador Punten heeft u een gratis overnachting bij deelnemende hotels. Neem een kijkje op onze website voor het complete aanbod!

Zo spaart u Ambassador Punten:

• Per kamerverwachting:

10 Ambassador Punten in Golden Tulip Hotels en Resorts
5 Ambassador Punten in Tulip Inns
Voor boekingen: www.ambassadorclub.com of bel
NL 020 517 47 17 (€ 0.20 p.m.) B 0800 - 841 42

• Per vergaderzaal:

50 Ambassador Punten in Golden Tulip Hotels en Resorts
25 Ambassador Punten in Tulip Inns
Bel Golden Tulip's Central Meeting Line:
NL 0800 - 202 92 92 (€ 0.20 p.m.)
B 0900 - 840 33 (€ 0.45 p.m.)

• Per autohuurperiode:

10 Ambassador Punten bij Avis Rent a Car
Kijk op www.avis.com, ook voor direct reserveren.

Voor meer informatie over Golden Tulip kunt u ons bereiken op www.goldentulip.com. Voor meer vragen een e-mail naar ambassador.club@goldentulip.com

* Punten die in aanmerking komen bij 1000 corporate en preferred corporate tarieven. Toewijzing van Ambassador Punten op virtueel afgesloten tarieven alleen. Ambassador Punten worden niet gegeven voor andere diensten. Ambassador Punten worden gegeven voor andere diensten. Ambassador Punten worden gegeven voor andere diensten.

Ga nu naar www.ambassadorclub.com en word lid!

2.1.1 字体

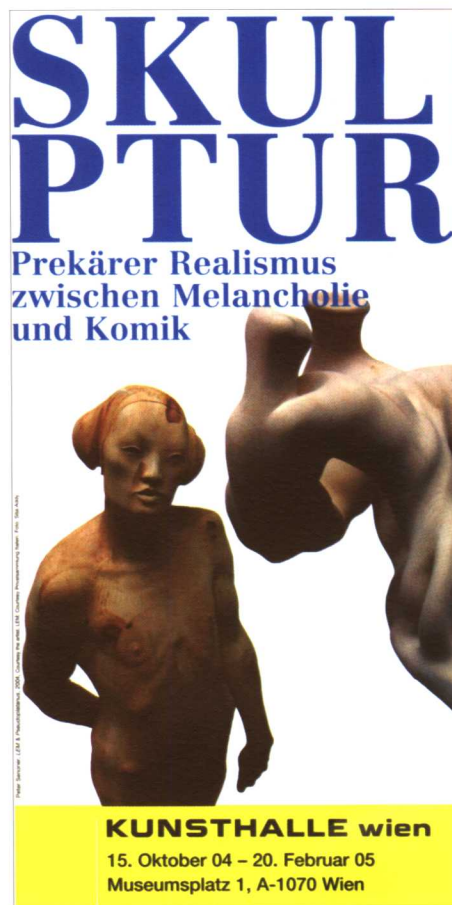
设计师应该清楚地认识到每种字体都有特殊的个性，并传达出不同的性格特征，如具有现代感的黑体，古典感的宋体、罗马体，清晰感的等线体和充满浪漫的花线体等。在选择字体时，必须充分考虑它与内容的关系，在编排设计中，一般选择两到三种字体，并通过对字体进行加粗、变细、压扁、拉长或调整字体的大小和间距与行距的变化等，达到设计的最佳效果。字体的选用不能太多，否则，在设计中会产生零乱而缺乏整体效果，字体的内涵也将产生杂乱，从而不能达到体现字体个性的目的。



- A. 版面文字字体全部采用黑体，在字体上追求大小的变化，设计简洁明快，视觉元素统一。
- B. 主题文字采用了企业的标准字体，并与副标题作字体个性上的对比，给读者带来活泼的视觉效果。
- C. 版面主题文字采用通栏式编排，古典的罗马体与宣传的主题达到高度的统一。
- D. 空心字的处理丰富了文字的层次关系，同时也保留了画面的完整性。

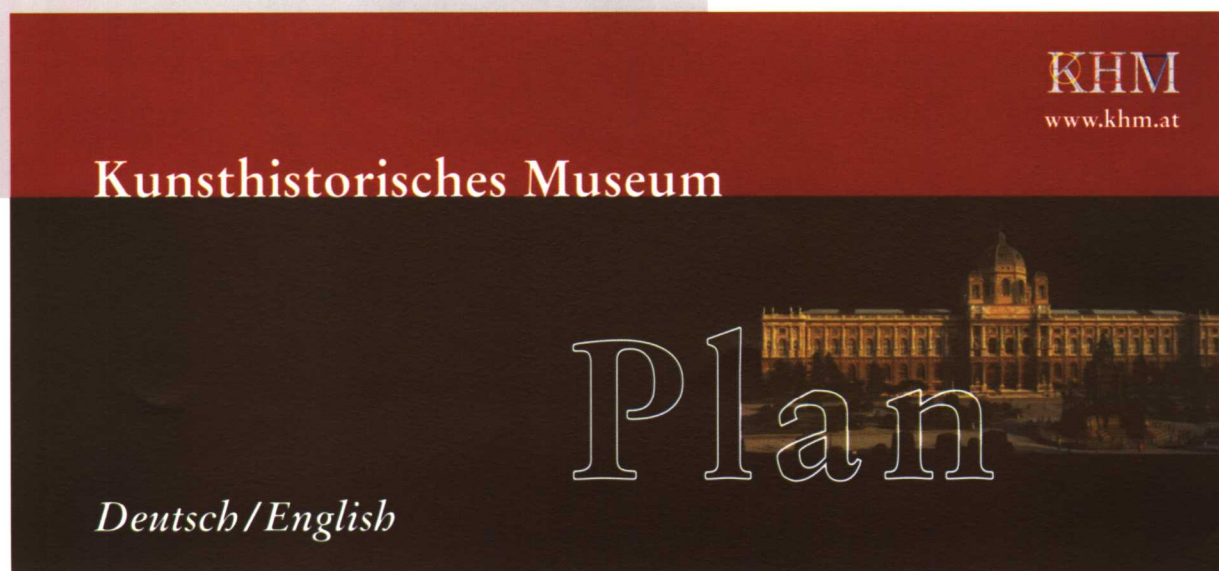


B



C

11
21 世纪高等院校艺术设计专业新系列



D