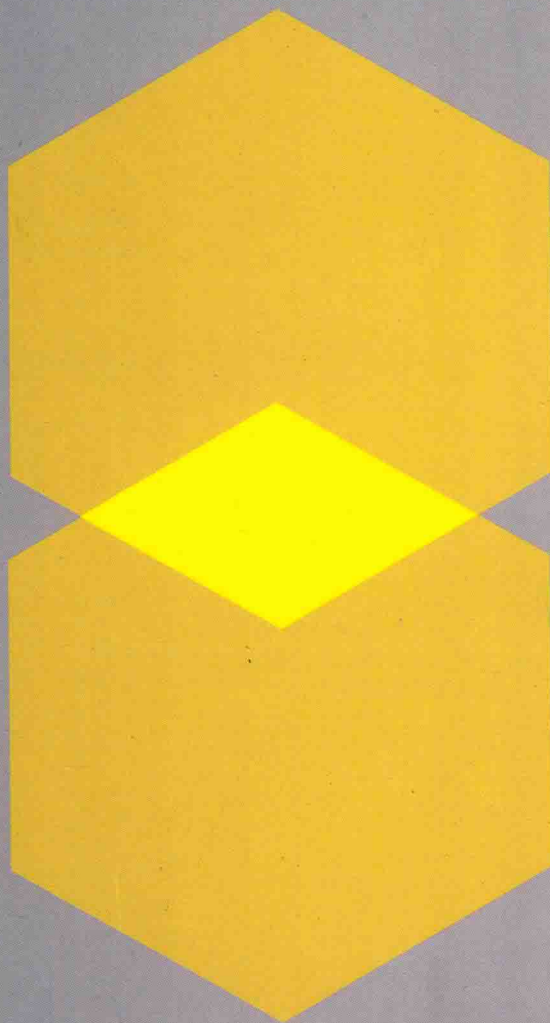

高等职业教育设计专业“十三五”规划教材

编排设计 (第三版)

谢卉 主编

湖南大学出版社

DESIGN
www.shejisy.com

编排设计 (第三版)

主 编 谢卉

湖南大学出版社

内容简介

本书内容包括编排设计的概念、影响编排的基本视觉要素、编排设计的基本原理、版面编排的设计构成方法、编排设计的应用分类及案例欣赏,在系统论述和展现常规版面编排原理和方法的基础上,结合大量实例对照并分类诠释,直观地说明版面编排各种要素的统筹规划以及富有创意的视觉表现,以促使视觉信息快速、准确、清晰的表达。可作为高职高专设计艺术类专业教材,也可供设计类人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

编排设计(第三版)/谢卉主编. —长沙:湖南大学出版社, 2016.12

高等职业教育设计专业“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5667-1101-4

I. ①编... II. ①谢... III. ①平面设计 - 高等职业教育 - 教材 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第10148号

编排设计(第三版)

Bianpai Sheji (Di'san Ban)

主 编: 谢 卉

责任编辑: 李 由

责任校对: 全 健

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821251(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱: hjhhncs@126.com

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装: 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 开 印张: 11.25 字数: 294 千

版 次: 2017年1月第1版 印次: 2017年1月第1次印刷 印数: 1~3 000 册

书 号: ISBN 978-7-5667-1101-4

定 价: 58.00 元

谢卉

深圳职业技术学院艺术设计学院视觉传达专业副教授。江南大学平面设计学士，武汉理工大学艺术学硕士，美国纽约圣约翰大学访问学者。从事设计教育及设计实践工作近二十年，关注设计的社会责任及其背后的人文关怀和文化思考，提倡职业设计教育与社会创新相结合。研究方向为品牌设计、视觉传达设计。发表论文十余篇，主编教材《编排设计》在湖南大学出版社出版列入教育部“十一五”国家级规划教材。设计作品曾获首届中国设计大展优秀奖、平面设计在中国11展公众奖等奖项。多次参与国内外学术交流活动并发表学术演讲。

目次

① 编排设计是什么？

1.1 认识编排设计	2
1.2 编排设计的历史与流派	6

② 影响编排的基本视觉要素

2.1 文字	18
2.2 图像	31
2.3 色彩	42
2.4 媒介与载体	53

③ 编排设计的基本原理

3.1 基本形	64
3.2 形的变化	73
3.3 形的群组	81

④ 版面编排的设计构成方法

4.1 建立视觉流程	88
4.2 编排的空间组织	97
4.3 编排设计的构图方法	109
4.4 建立版式的栅格系统	116
4.5 编排设计的形式美法则	129

⑤ 编排设计的应用分类及案例欣赏

5.1 品牌推广应用编排设计	138
5.2 杂志的编排设计	143
5.3 商业海报的编排设计	149
5.4 宣传册的编排设计	154
5.5 包装的编排设计	161
5.6 书籍的编排设计	164
5.7 网页的编排设计	167
5.8 移动终端界面的编排设计	170

参考文献	173
后记	174

编排设计
· Layout design

1

编排设计是什么?

认识编排设计
编排设计的历史与流派

课程目标：了解编排设计的基本概念以及编排设计的历史与流派。

讨论问题：1. 编排设计思想是如何在各个设计领域中体现出来的？
2. 编排设计有哪些历史流派？

建议课时：4~6学时。

1.1 认识编排设计

任何一个平面空间的设计都涉及如何将各种视觉要素有序地加以组合，并最大限度发挥这些要素的表现力问题。在我们的现实生活中，不管是设计一张简单的名片，还是制作一张复杂的广告宣传海报，或是在手机上浏览新闻，作为引导观众视觉方式的设计师，都需要考虑如何编排的问题。如今，编排设计已广泛应用于企业形象、报纸杂志、包装、品牌推广、网页、移动终端等多种媒介领域，是视觉传达设计的重要基础。

“编排”在英文中称为“layout”，可翻译为“布局”，即在一个平面上展开调度。也就是说，编排设计是一个按照内容、目标功能和审美规律的要求，把文字、图形、视觉载体等元素，按照创意设计的要求进行选择 and 加工，用艺术的表现形式富有创造性地把它们组合配置在特定的版面上的过程。实际上，在平面设计领域中，编排不是指单纯的一条线、一行文字或一个图案的配置，而是特定要素之间的相互传达，是一种研究平面设计与二维空间处理方法的构成艺术。简而言之，编排设计就是对视觉元素进行选择性和

工，并通过有效组织，构成方便阅读并富有视觉美感的版面，让读者愉悦准确地接收内容信息，从而使信息获得有效的视觉传达。

将文字与图形合理排列是编排设计所需要解决的首要问题，看似简单的排版过程也会出现诸多问题，比如信息群组、空间分割、视觉流程、形式美法则问题等等。只有把握编排的原理和规律，才有可能对编排元素进行富有形式感和个性化的组合，从而合理地呈现信息，激发读者的兴趣。

图1-1中，一张餐馆卡片包含了店名、广告语、联系方式等信息，如何将这些信息以吸引人的方式广而告知，是编排设计需要解决的首要问题。

Q&A:

图1-1 Hope is delicious/小 餐馆卡片

图1-3 宣传册的设计

图1-2 BeB农产品连锁店视觉形象设计: Sarah Ringquist

图1-2是来自瑞典斯德哥尔摩的农产品连锁店的品牌形象设计。图形符号与文字的编排构成了一个有机的整体,呈现在各种宣传载体上,品牌形象也逐步深入人心。

图1-3所示的宣传册以连续的页面呈现在受众面前,相比单一的版面,它承载的信息量更大,对版面的统一感和形式上的整体性要求也更高。编排元素如何使用,色彩系统怎么协调?如何让版式达到既有变化又统一的视觉效果?这些都是设计师需要深入考虑的问题。

图1-4为时尚芭莎杂志封面。铺天盖地的杂志铺里各种类型的杂志精彩纷呈,如何在众多杂志中做到个性突出,以吸引消费者的注意力?信息需要通过视觉的样式传达出来,视觉形式的冲击力直接关系到消费者的购买欲望,因此杂志的

图1-4 时尚芭莎杂志封面

图1-5 Communications 杂志及内页版面

封面往往需要通过版面设计来吸引眼球。

图1-5为Communications 杂志及内页版面。著名杂志自成风格的排版方式也是让大众消费者体验始终如一的资讯服务的最佳途径。

图1-6为Sounds From Next Door 书籍设计。书籍的编排更能体现一个设计师全面的素质和修养。不只是涉及连续版面如何排版的问题，对全书内容的整体把握以及以视觉方式准确体现其文化内涵也非常考验一个设计师的文化素养和设计功底。从技术层面上讲，除了掌握图文编排技巧，对纸张、开本方式以及印刷工艺的恰当使用，也是体现书籍设计作品文化品位的必要手段。

图1-7为淘宝网店页面编排。以屏幕为终端的信息浏览正在取代大众印刷媒介而成为最重要的信息传播媒介，因此越来越多的编排设计需要考虑到用户使用终端浏览的体验。具有更优质的图片、更绚丽的色彩以及更符合大众心理的编排效果，才能在海量的互联网信息时代脱颖而出。

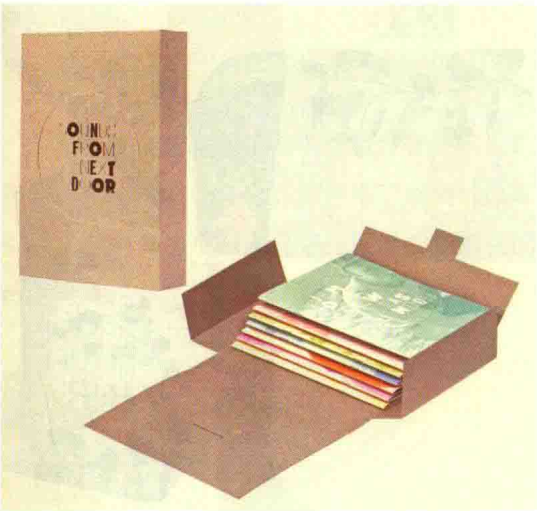

图1-6 Sounds From Next Door 书籍设计 设计：Jan Dudziki（波兰）

图1-7 淘宝网店面编排

图1-8为Filterz 滤镜工具APP界面设计。以移动终端为代表的媒介越来越成为大众生活必不可少的获取信息的途径。产品的设计也不仅仅局限于看得见摸得着的实体物品，而越来越多地向虚拟产品以及丰富内容方面转型。由于移动终端的二维性，越来越多的虚拟工具的应用是以平面的方式呈现的，因此界面设计的问题首先是了解合理编排视觉要素和组织界面操作之间所对应的逻辑关系的问题。

Q&A:

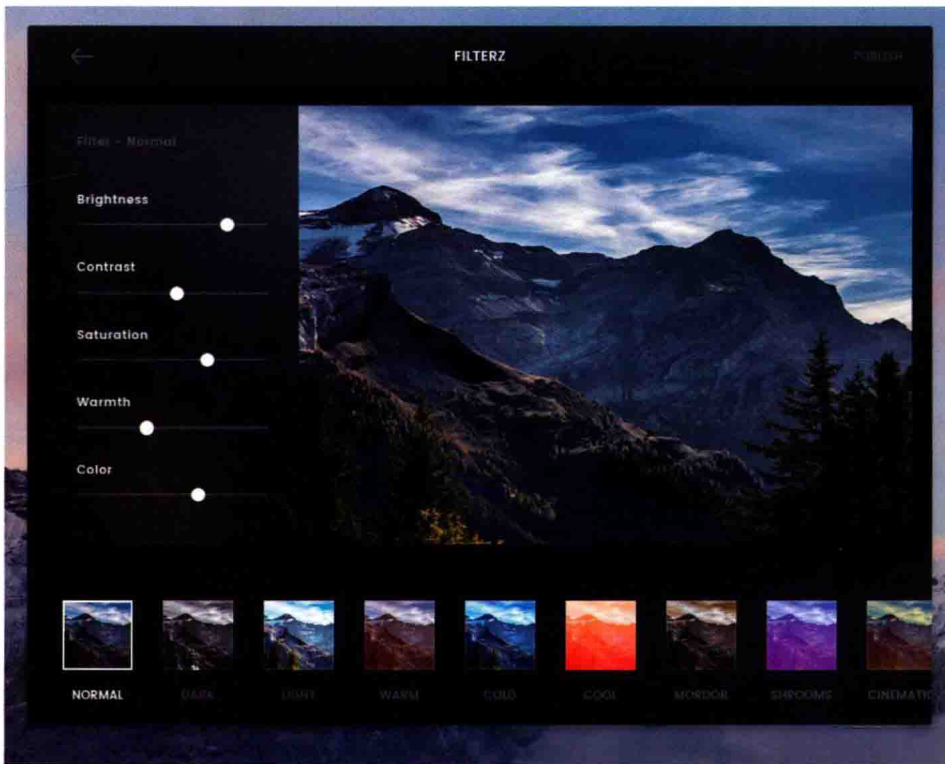

图1-8 Filterz 滤镜工具APP界面设计

1.2 编排设计的历史与流派

在人类文明早期的发展阶段中，无论是岩洞石壁上的随手涂鸦，还是泥板、兽骨上刻写的象形文字，都表明早期人类一定的编排意识已经出现。甲骨文是我国最早的“书籍”编排形式，文字的密度、字间距行间距的大小已经有一定的规范意识。东汉之后，纸和印刷术的发明，使编排质量得到进一步发展。中国古籍的版面多采用文字竖向排版的形式，非常讲究插图与文字的配合，在审美艺术上有着缜密思考，具有统一性和协调性，具有恬淡幽怨的意蕴，体现了东方美学的精髓，因此在编排风格上独树一帜。

12世纪至14世纪造纸术传入欧洲，在中世纪前期，没有印刷工艺，只有贵族能拥有由手书写并精美绘制的宗教手抄本书籍。中世纪晚期，欧洲逐步建立造纸业，运用木刻方法印制多种印刷品，从而出现了比手写字体更加规范和精细的字体，编排的样式也变得多样起来。15世纪，印刷用的衬线字体得到进一步发展，并在拉丁语言中迅速确立了作为标准印刷字体的地位。

近现代艺术和设计的发展，大大影响了西方现代编排设计的审美观，以工艺美术运动、构成主义、包豪斯以及瑞士国际主义等为代表的艺术

设计流派为现代编排技术与审美观的确定提供了丰富的参考经验和多样的历史样本。

图1-9为甲骨文拓片。甲骨文是我国最早的“书籍”编排形式，文字的密度、字间距行间距的大小已经有一定的规范意识。

图1-10～图1-15为编排设计的历史样本。

图1-9 甲骨文拓片

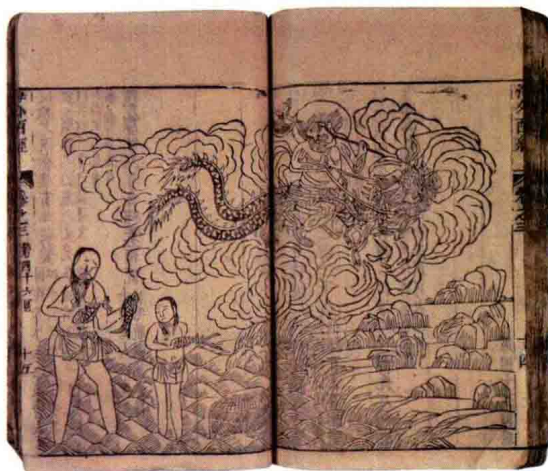

图1-11 古籍《山海经》插图

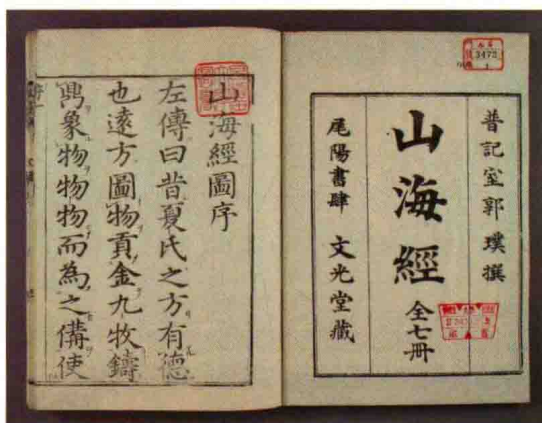

图1-12 古籍《山海经》扉页

图1-10 埃及象形文字碑刻

图1-13 古籍《本草纲目》中介绍草药的一页

图1-14 欧洲中世纪古籍内页

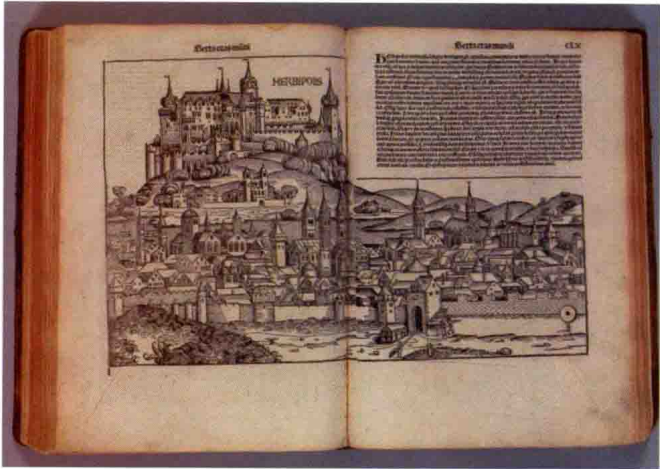

图1-15 欧洲中世纪木刻印刷书籍

1.2.1 英国“工艺美术”运动和法国“新艺术”运动

19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术”运动，主张恢复中世纪手工工场的生产方式，从自然形态中吸取精华。以威廉·莫里斯为代表的英国工艺美术运动的版式设计风格严谨规范，多采用对称构图，并使用精美的装饰字体和纹样，崇尚自然古典的风格。

紧随其后的法国“新艺术”运动，主张完全放弃传统设计，强调自然风格的重要性并否认直

线的存在，这一流派的平面设计多具有曲线和植物纹样的特征。

图1-16具有典型的工艺美术运动编排风格，使得这部幻想小说呈现出古典自然和富有装饰感的趣味。

图1-17为英国工艺美术运动风格的小说插画；图1-18为法国新艺术运动著名画家 Alphonse Mucha 的精美插画。

图1-16 《在世界之外的森林界》 威廉·莫里斯

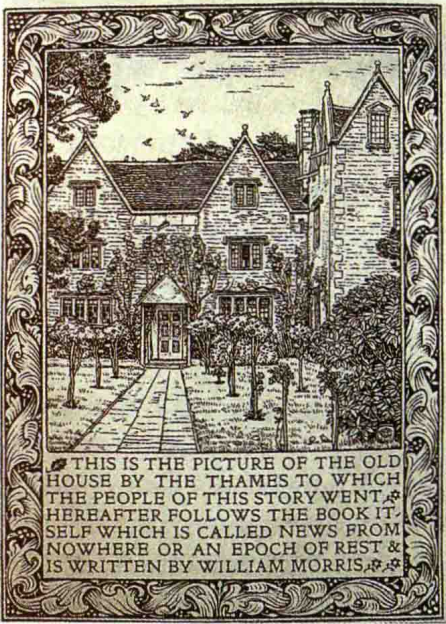

图1-17 英国工艺美术运动风格的小说插画

Q&A:

图1-18 法国新艺术运动著名画家Alphonse Mucha的精美插画

1.2.2 构成主义

俄国的构成主义倡导者李捷斯基提出“构成主义是理性和逻辑性的艺术”的观点影响了一代设计师。其造型元素为视觉元素的基本成分——点、线、面、节奏、色彩、范围、位置及方向等等，在平面设计中成功应用了几何抽象形与摄影合成的手法，追求个性化的、具有机械质感的风格。

图1-19为李捷斯基于1919年设计的革命海报《红色的楔子打破白色的圆圈》；图1-20为受到俄国构成主义影响的一组海报设计。

图1-19 《红色的楔子打破白色的圆圈》

图1-20 受到俄国构成主义影响的一组海报设计

1.2.3 包豪斯现代主义

随着1919年德国包豪斯设计学院的创立，构成主义运动促进了编排设计的发展。包豪斯设计学院的设计家根据技术与设计发展的需求，提出了一套完整的设计方法。他们将数学和几何学知识应用于平面中的空间分割，为骨骼编排法奠定了基础。运用几何图形和文字设计的招贴画让人们看到了一种全新的视觉设计表现语言。包豪斯的平面设计对抽象图形特别是硬边几何图形在平面设计中的应用进行了全面研究和探讨，提出了“功能决定形式”的主张，形成了一场席卷全球的现代主义设计运动。

图1-21为《包豪斯作品展览》海报，包豪斯学生施密特于1923年设计。

图1-22~图1-24为包豪斯设计学院的设计作品。

图1-21 《包豪斯作品展览》海报
包豪斯学生施密特于1923年设计

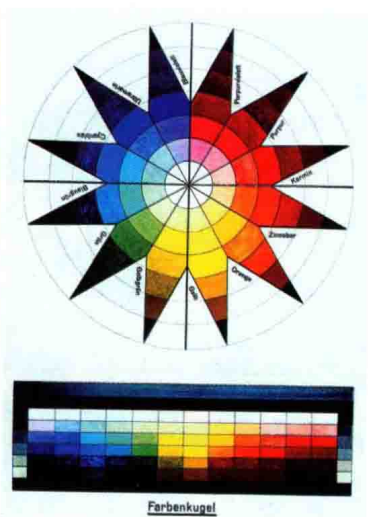

图1-22 色彩系统设计 包豪斯

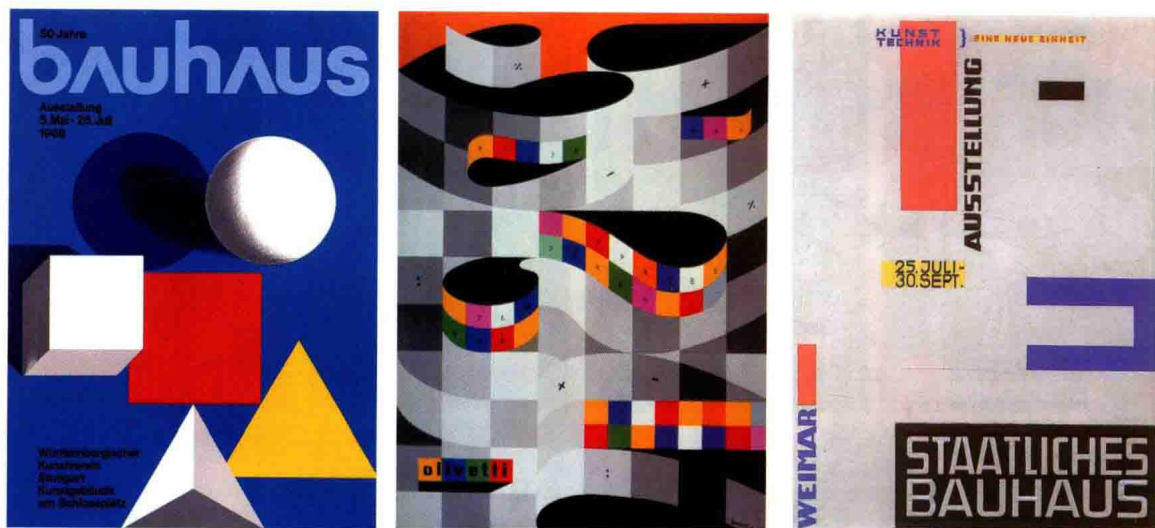

图1-23 赫伯特·拜耶的海报设计作品

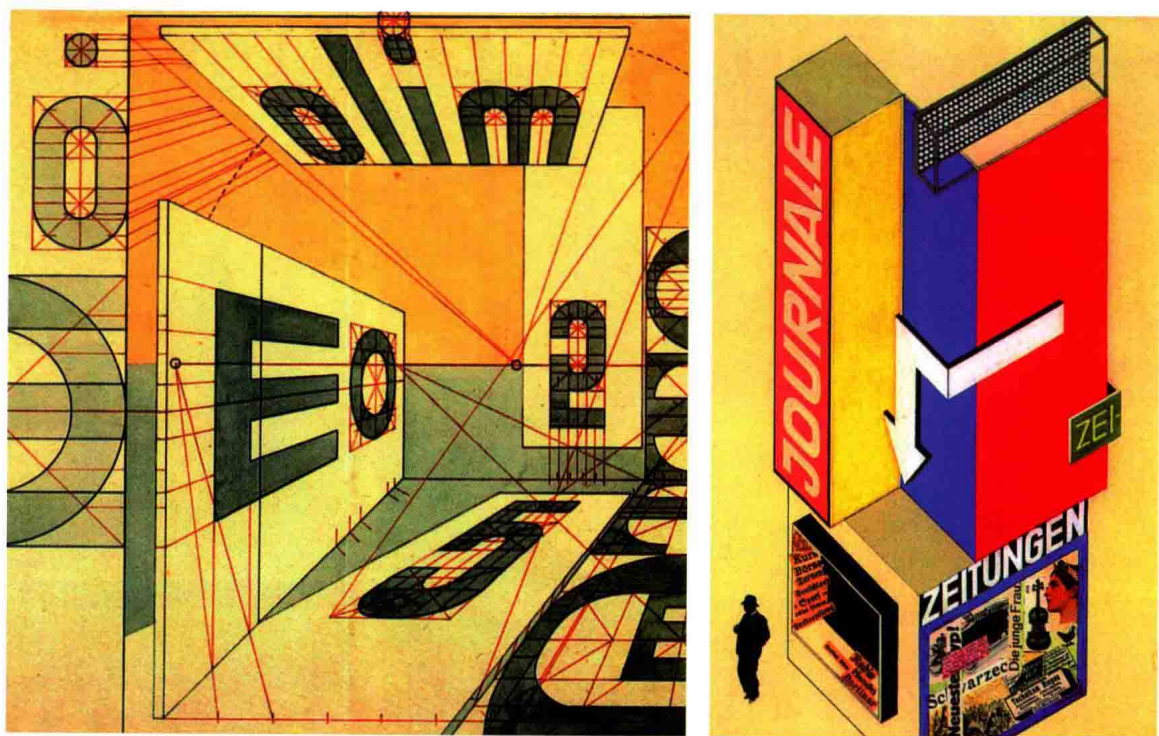

图1-24 文字与图形设计 魏玛的包豪斯

1.2.4 瑞士国际主义

20世纪20~50年代,瑞士国际主义风格成为编排设计的代表。在包豪斯的影响下,瑞士国际主义主张版面应有严格的秩序。比如遵循排版网格构成原则,字体多使用无饰线体,版面限制在

三种以内字样等等,整个版面呈现出整洁明确的特点。瑞士国际主义风格的核心部分是广泛采用无衬线字体。新一代平面设计家直接采用新无衬线字体,以实现高度的、毫无掩饰的视觉传达目的。作为现代主义文化传播的典范,追求简练、功能性和