

总主编 李中扬 杜湖湘

编排设计基础

周峰 涂驰 编著

全国高职高专

艺术设计
应用与创新
规划教材

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

编排设计基础

周 峰 涂 驰 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

编排设计基础/周峰,涂驰编著. —武汉:武汉大学出版社,2008.1

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-06000-5

I. 编… II. ①周… ②涂… III. 平面设计—高等学校:技术学校—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 170789 号

责任编辑:胡国民

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:7.75 字数:222千字

版次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06000-5/J·104 定价:29.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师
林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员
同济大学设计艺术研究中心主任

执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 刘瑞武 张晓刚 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员： （按姓氏笔画排列）

王 欣	王 鑫	邓玉璋	刘显波	刘 涛	刘新祥
江寿国	汤晓颖	李建文	张朝晖	张 勇	张鸿博
吴 巍	陈 纲	杨雪松	周承君	周 峰	罗瑞兰
夏 兵	夏 晋	彭 立	谢明洋	谭 昕	

总 序

尹定邦

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业技术院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院争相开办的专业，但办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源、建设优质教材、优化教学环境、提高教学质量、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学术的动手能力、创新能力、协调能力和创业能力,把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向,充分考虑使用对象的实际需求和现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,从设计基础入手进行的新探索。这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的教学互动,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,使学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了本套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学。让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才。为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

前言

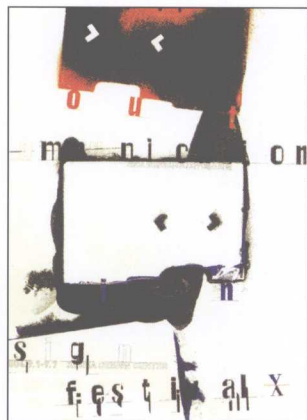
自高校本科生、研究生扩大招生规模以来,很多高校都设置了相应的设计专业,设计教育在此背景下也得到很大发展。作为以技术型、应用型人才为培养目标的高职高专教育,对我国经济发展起着很重要的应用人才培养工作的作用,是我国高等教育的重要组成部分。高职高专设计教育应该说是有别于普通高等学校教育模式的,它是培养学生以就业为导向,在理论的基础上着重培养学生的实践、应用能力,要求学生学以致用,能在学习后有解决实际问题的能力的教育。

编排设计是一门很重要的专业课程,它是一种设计者通过运用合理的艺术手法,来正确表现各种媒介载体版面信息构成的方法。它是一种创造性的视觉设计活动。《编排设计基础》一书的编著者针对高职高专的教育需求,在基本理论知识讲解的基础上,重点偏向学生实践环节。编著者在编排设计应用的领域结合不同形式的媒介载体,以实际应用过程中的基本知识为主导,通过对大量的精选图片进行具体案例分析,从学生的创意构思、表现形式、技法等层面进行引导,使学生在学后能应对各种编排设计的工作。

编排设计可用于广告、招贴、书籍、商品包装、网站网页等诸多媒介载体,为这些媒介载体的传播功能提供了不可替代的作用,是各种媒介传达信息的有力保障。在平面设计教学中,作为重要组成部分已成为视觉传达的公共语言和专业基础,它的广泛性及艺术表现和技巧传递的多样化,为人们通过编排设计构建新的思想、理念、文化观念提供了广阔的空间。

本教材的编写建立在平时的各种商业设计实践案例的基础之上,是编著者多年来在从事设计教育和实践中对编排设计经验的积累和总结。设计教育是一项终身活动,永恒的变化鞭策着我们要不断革新,为了紧跟这个时代、这个领域的迅猛发展,必须潜心探索并且以灵活而好奇的心态去求知、去实践。

目 录

1/第1章 编排设计的概述

2/第一节 什么是编排设计

6/第二节 编排设计的目的和意义

7/第三节 编排设计在平面设计中的应用

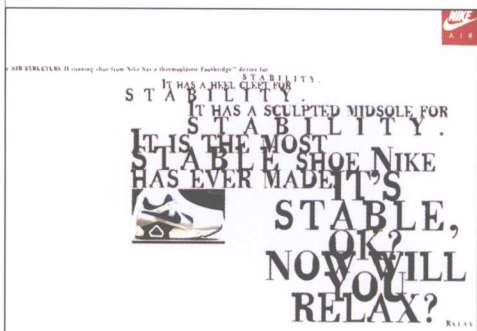
9/第2章 编排设计的起源与发展

10/第一节 编排设计的起源

13/第二节 近现代编排设计的风格

17/第三节 现代编排设计的特点

20/第四节 电脑应用对编排设计的影响

23/第3章 编排设计的视觉元素

24/第一节 文字的视觉

33/第二节 图形的视觉

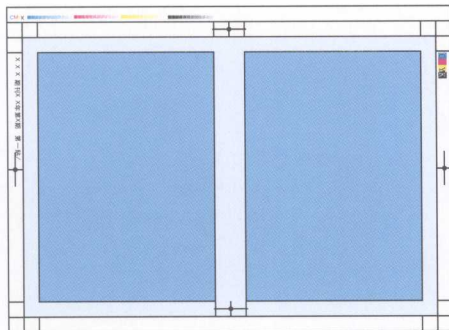
39/第三节 色彩的视觉

53/第5章 编排设计的网格系统

54/第一节 编排设计的网格系统概述

55/第二节 编排设计的网格系统

87/第7章 编排设计在平面设计中的应用

88/第一节 报纸的编排设计

90/第二节 书籍杂志的编排设计

98/第三节 广告的编排设计

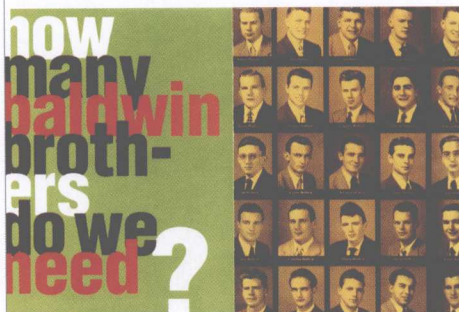
105/第四节 宣传品的编排设计

108/第五节 网页的编排设计

43/第4章 编排设计的视觉流程

44/第一节 编排设计的视觉

45/第二节 编排设计的视觉流程

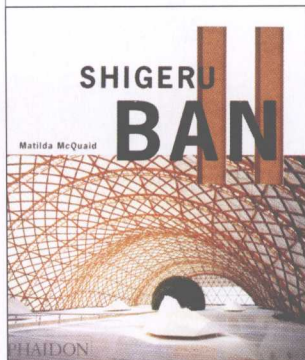
65/第6章 编排设计与印刷

67/第一节 印刷与材料

71/第二节 印刷与工艺

82/第三节 编排设计与应用软件

84/第四节 编排设计与印刷流程

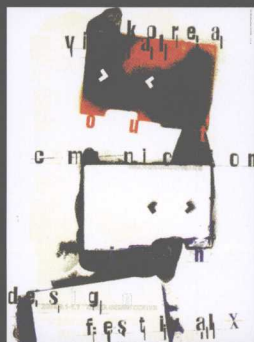

112/参考文献

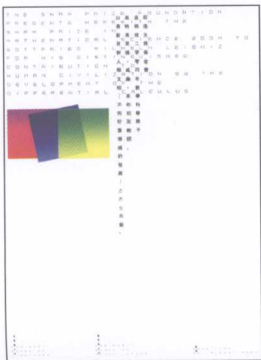
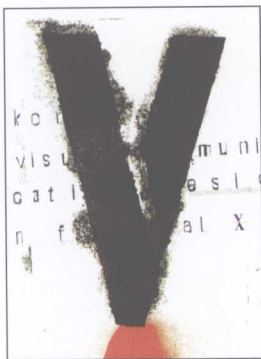
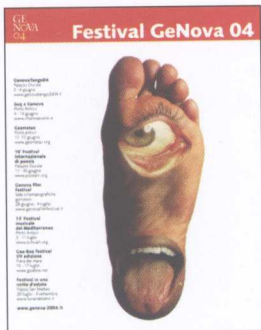
113/后记

第1章

编排设计的概述

第1章 编排设计的概述

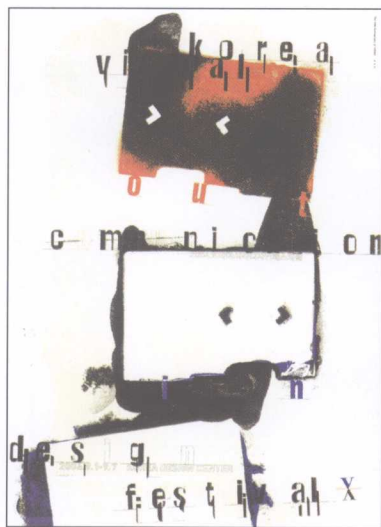

第一节 什么是编排设计

在平面设计专业的学习中,编排设计是三大构成基础课之后的一个最主要的应用课程。编排设计是一个比较宽泛的概念,它不仅包括了各种设计活动中的画面形式、版面布局等方面的内容,同时也涵盖了设计的基本元素针对设计需求所创造出的各种版面变化。编排设计在一些书中也叫版面设计或版式设计,在一定程度上编排设计的概念更为全面。编排设计的概念是指在设计活动中,根据主题表达的要求,在规划的版面空间里将视觉传达的各种要素按照一定的形式原理进行有机的组合排列与编排的一种设计表现方法。编排设计是一项应用很广并且有趣的创造活动,它在特定的主题思想支配下,能最大限度地发挥想象空间,把图形、文字、色彩等视觉要素经过加工和有机组合,创造出具有视觉魅力及准确的传递信息的作品。编排设计就像是一部电影的导演,把选用演员、道具、场景、摄影等进行统筹安排,最后呈现给人的是一场视觉作品,通过作品传达一定的主题思想。

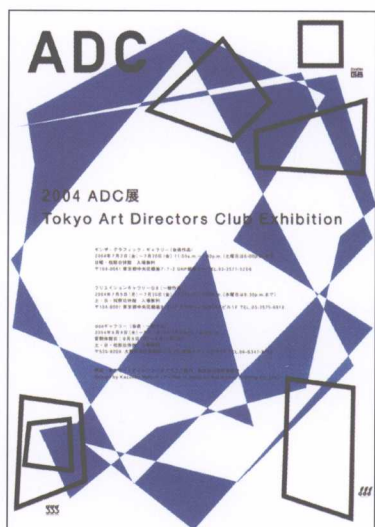
图片来源:《国际图形展版面设计》
作品说明:学院公共课程和讲座的计划书。

图片来源:《新平面》2007/09
韩国视觉艺术节系列海报

图片来源: Design In Japan 2005

图片来源: Design In Japan 2005

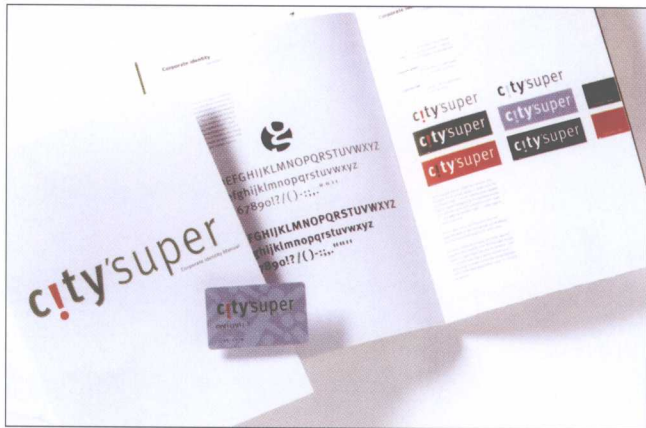
如今我们处在一个信息化的时代,而编排设计是信息传递的一个重要手段,编排设计无处不在。例如:商场里琳琅满目商品的包装、各种介绍产品信息宣传推广手册、街道上各种形式的广告、售卖店橱窗上张贴的海报等五颜六色的广告等,可以说我们生活在一个充斥着编排设计的空间里。好的编排设计能够使受众较好地获取信息并受到情趣的感染和美的熏陶。因此,编排设计就成为不容忽视、不可缺少的重要载体。

编排设计是艺术与功能的结合。编排成为传达特定信息的载体,首先应该尊重传达信息的功能性,其次才是在此基础上考虑艺术性,编排设计必须符合主题信息的传达,使受众在获得信息的同时也能达到视觉心理的满足。编排设计的目的是对要传达的特定主题的版面格式进行有序的、艺术化的排列组织,从而准确地传递主题信息。

编排设计主要培养学生基本的审美和掌握画面布局的能力,由于在视觉传达设计的教学体系里,编排设计在很大程度上是一门专业基础课程,它是为以后的图形设计、招贴设计、包装设计、书籍装帧设计等课程打基础的,所以编排设计课程的安排应该放在“造型基础”、“材料基础”、“表现形式基础”、“创意思维”等基础训练课程之后,为以后的专业设计课程打下良好的基础。

图片来源：《形式至上》，赵钧、唐玮编著

图片来源：《陈幼坚平面设计师之设计历程》

这里有招贴、书籍杂志、企业宣传样宣、产品手册、房地产户外广告等一些我们生活中随处可见的媒介载体，怎样能让这些载体上的文字、图片、色彩等视觉元素有机地组合编排，最大程度地发挥媒介信息传达的功能，又能让受众从中感受到视觉上的美感，是编排设计的作用，也是其意义所在！

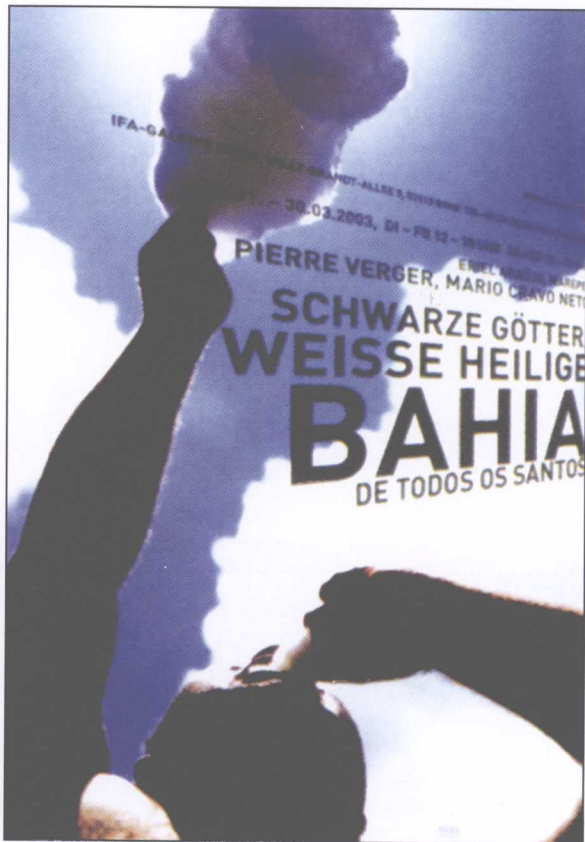
图片来源:《新平面》2007/09
设计说明: Le joug et le papillon海报

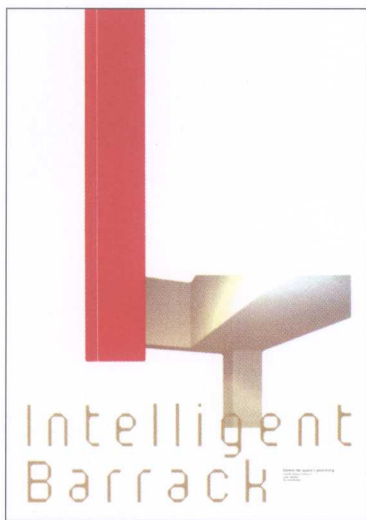
图片来源:《广告创意完全手册》

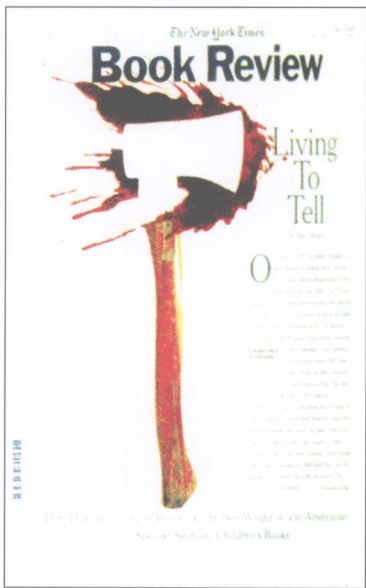
图片来源:2005中国房地产广告年鉴
设计师:黄可钦/楼盘广告

图片来源:《卓斯乐与他的学生们》
设计师: Barbara Simon Gallus
设计说明: 为IFA画廊的同名展览设计的海报

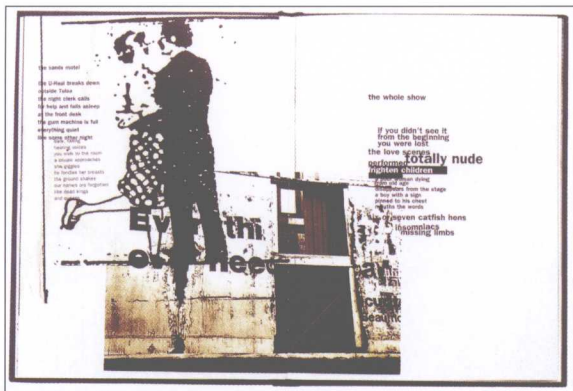

来源: Illusive

来源: The Anatomy Of Design

通过图例感受现代编排设计的视觉形式及特征

图片来源: 《印刷的终结》
设计说明: 《清凉海滩》创刊号

第二节 编排设计的目的和意义

我们处在高度信息化的时代,当纷繁复杂的视觉信息呈现在眼前的时候,哪些信息更能让我们愉快地去接受呢?哪些版式更能吸引我们的眼球呢?生活中的各种媒介、载体通过设计师的编排设计,把美的感受和信息需求、观点传达给受众,广泛调动受众的激情与感受,达到宣传和促销的目的。受众在接受这些载体版面信息的同时,获得艺术的享受从而体现出审美价值。所以说编排设计是一种视觉设计活动。随着人们生活节奏的加快,人们的视觉习惯逐渐改变,设计师的观念也必须不断更新并创造出更新视觉效果 of 编排以满足市场的需求。只有设计形式独特、美轮美奂、表达完善的编排才能让人过目不忘,并且使媒介的关注值得到大大的提高。

编排设计本身的目的是为了更好起到传播信息的作用。优秀的编排设计,首先必须明确表达目的和主题思想,还要有好的创意策划和表现手法。在编排设计中,常常有很多的视觉元素需要在特定的画面中出现,但人对信息的接受能力是有限度的,如果各种元素杂乱地出现在画面中,受众会因为信息紊乱而无法有效地接收。如果通过对版式的精心设计,把各种元素根据特定内容进行组合排列,既可以使画面形式更加服从内容,又能很好地提高信息的表达效果和效率,并以独具特色的形式感创造出生动、活泼、趣味的视觉效果,给版面注入更深的内涵和情趣,达到更高更新的艺术境界。

第三节 编排设计在平面设计中的应用

当我们利用图形、图像、文字、色彩等视觉元素来表现主题时，都要考虑怎样处理好它们之间的关系，使其能够最大限度、最有效地传递信息。这就涉及版面编排设计的问题。因此，可以说编排设计自始至终贯穿于视觉传达设计之中。

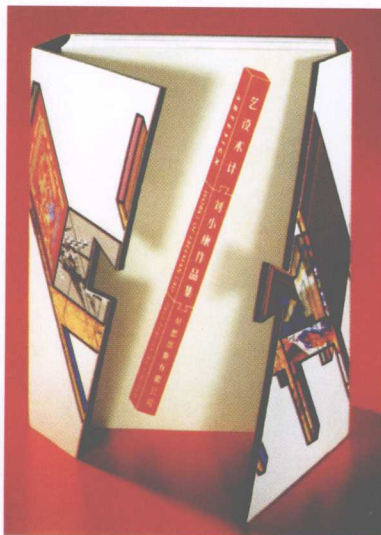
编排设计是视觉传达设计的基本表达形式。无论哪种形式的设计作品，它最终呈现出的视觉效果都是经过编排后展示出来的，编排后的视觉效果要能够吸引受众的眼球，同时将所要表达的信息有效地传递给受众，从而引起受众的注意或诱发其他行为。一个好的编排设计一定是与主题内容

相呼应的，或者说编排形式服务于主题，即：有什么样的主题，就需要有什么样的版式去表达。编排设计作为人们了解信息的重要媒介，逐渐成为受众与信息传递者沟通的一座桥梁。

现代社会的高度商业化、信息化，使得视觉传达领域范围很广，如包装、书籍、期刊杂志、户外广告、报纸宣传品等，我们无时无刻不在感受着编排设计带给我们视觉上的新奇与冲击。编排设计的形式也多种多样，但它无论如何变化，其最终目的都是为了更好、更有效地传递信息。所以说，编排设计是实现传达功能的一种手段。

图片来源:期刊新设计GQ

设计:刘小康

设计:陈幼坚

本章主要对编排设计的概念、目的、意义以及编排在设计领域的应用作讲解，使学生了解何谓编排设计，并初步建立对编排设计的认识。

◎ 思考与练习：

1. 选择自己认为好的编排设计作品并从实际应用中理解其作用。
2. 以姓名、学校名称、地址电话等为视觉元素设计个性化名片，理解编排设计的形式、表现及其重要性。