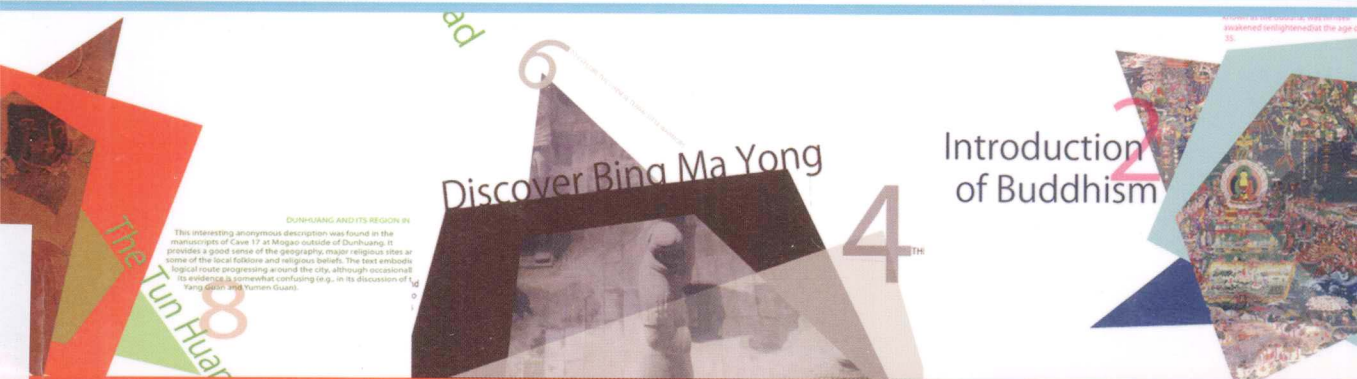

21世纪全国高等院校**艺术设计**系列应用型规划教材

与编排设计原理 实例解析教程

主 编 伊延波 汪 洋

- 原理与实例相结合，循序渐进，通俗易懂
- 图例讲解直观、解析深入，使学习更轻松
- 多种编排设计类型汇集，内容更全面，学习更高效

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

C13064391

J524-43

17

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

编排设计原理与 实例解析教程

主 编 伊延波 汪 洋

副主编 单 欢 王国栋

J524-43/17

北航

C1671590

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书围绕编排设计原理与实例解析而编写,原理部分介绍了编排设计的基本理论及编排设计方法在实际应用中的形式与技巧,内容系统、完整,语言精练、简洁,便于学生理解与掌握。实例解析部分更贴近专业应用,为学生提供了较详细的案例解读,内容全面、具体,分析深入,便于学生学习与查阅。同时本教材辅以了大量优秀的编排设计作品与学生作品范例,希望能够帮助学生更直观地理解编排设计的理论与方法。本书集理论与实例解析为一体,便于教师示例教学和学生使用,实用性较强。

本书既可作为艺术设计类专业的教学用书,也可以作为广告设计、平面设计等从业人员和自学爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

编排设计原理与实例解析教程/伊延波,汪洋主编. —北京:北京大学出版社, 2013.7

(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)

ISBN 978-7-301-22676-6

I. ①编… II. ①伊…②汪… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第136846号

书 名: 编排设计原理与实例解析教程

著作责任者: 伊延波 汪 洋 主编

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 李瑞芳

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-22676-6/J · 0518

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 mm × 1092 mm 16开本 9.25 印张 210 千字

2013年 7月第1版 2013年 7月第1次印刷

定 价: 42.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

很久以前就有编写一本编排设计教材的想法了，因为编排设计对于二维平面空间信息的传达实在太重要了。一本书，如果没有编排，会影响读者的正常阅读；一份报纸，如果没有编排，会影响信息的有效传播；一本宣传册，如果没有编排，会影响商品的宣传与销售。然而，现代的传播媒介不止于此，杂志、网络、多媒体、数字媒体甚至动态视频中的一幅静止画面，都需要经过精心编排才能有效地传达信息。可以说，现代的编排设计已经成为视觉传达媒介编辑的一个重要环节。

本书是在当前版式设计教材重理论、少实例或重实例、少解析的背景下提出的，本教材定位于高等艺术院校艺术设计专业（如视觉传达、平面设计、广告设计等）及相关专业（如城市规划、园林设计等）基础课与专业课教材。编排设计是对文字、图像、色彩在整体视觉中进行合理分配与整合，无论是艺术设计专业，还是城市规划、园林设计等专业，其作品最终都是以编排设计形式呈现的。编排设计是否合理，是否具有视觉流程与美感，将直接影响作品的设计层次及最终展示效果。因此，编排设计对于艺术设计专业来说尤为重要，掌握编排设计技法，培养自身的编排审美修养与提高编排设计能力是艺术设计专业学生今后从事设计行业必须具备的基本能力。

编者经过多年的编排设计课程教学，积累了丰富的教学经验，在结合自身教学实践的基础上编写了该教材。本教材共分为原理篇和专题篇两部分，原理篇主要介绍编排设计的基本理论与知识要点，在编写中摒弃以往教材文字堆积、烦琐冗长的弊端，尽量做到阐述简洁、精炼，便于学生理解掌握。每章节后附有课题训练，训练内容依据本章内容而定，由浅入深、循序渐进，便于课堂教学训练使用；专题篇以实际案例解析为主，共设有5个专题，每个专题分别设有知识点导读、实例解析与优秀实例欣赏3部分内容。知识点导读主要针对本专题的知识点进行讲解，阐述本专题编排设计的特点与方法；实际案例解析重点分析案例的特点，总结编排设计方法及注意事项；优秀实例欣赏设有与本专题相关的优秀版式编排作品，为学生提供欣赏资料，以提高学生对编排设计作品的鉴赏能力与审美能力。

本教材由伊延波、汪洋担任主编，单欢、王国栋担任副主编。伊延波、汪洋负责本教材的大纲制定、部分章节的撰写，并对全书进行主审。参加编写的人员具体分工如下：伊延波编写了第2章、第4章和第8章；汪洋编写了第3章、第5章、第6章和第7章；单欢编写了第1章；王

国栋编写了第9章和第10章。

本教材内容体系完整，不仅适合低年级的学生学习使用，同样也适合高年级的学生使用，教材中所包含的专题内容是对视觉传达专业方向课所涉及的重要内容编排方法的归类与总结，适合学生在大学阶段对不同编排设计类型编排方法的学习，方便学生随时查阅。希望本教材的编写切实能为编排设计教学与编排设计学习者提供有效的帮助，这是我们编写团队的最大愿望。

编 者

2013年3月

目 录

原理篇	1
-----------	---

第 1 章 编排设计导论	3
--------------------	---

1.1 编排设计的概念	4
-------------------	---

1.1.1 编排设计的定义	4
---------------------	---

1.1.2 编排设计的应用范围	5
-----------------------	---

1.2 编排设计的历史与发展	6
----------------------	---

1.2.1 早期的编排设计	6
---------------------	---

1.2.2 新技术的不断革新对编排设计的 影响	7
----------------------------------	---

1.2.3 近现代编排设计的发展与演变	8
---------------------------	---

1.3 如何学习编排设计	11
--------------------	----

1.3.1 学习编排设计的目的及意义	11
--------------------------	----

1.3.2 编排设计的学习方法	11
-----------------------	----

单元训练与作业	12
---------------	----

第 2 章 编排设计的视觉元素	15
-----------------------	----

2.1 文字	16
--------------	----

2.1.1 文字的特性	16
-------------------	----

2.1.2 文字的基本属性	17
---------------------	----

2.1.3 字体的搭配组合	20
---------------------	----

2.1.4 文字层次关系的形成	21
-----------------------	----

2.1.5 绘画性的文字版面	22
----------------------	----

2.2 图片	24
--------------	----

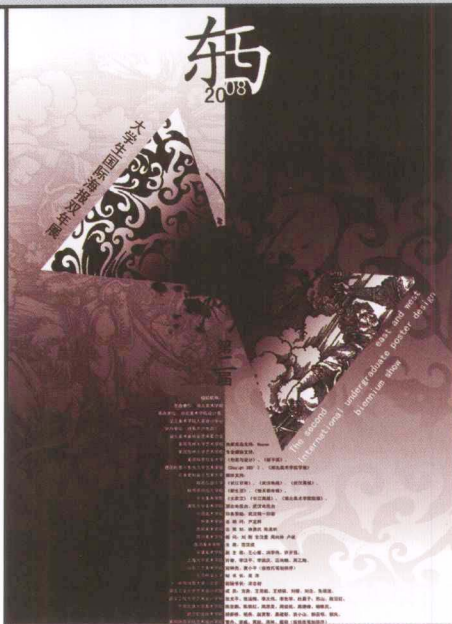
2.2.1 图片的设计	24
-------------------	----

2.2.2 图片内容所带来的版面感受	27
--------------------------	----

2.3 色彩	29
--------------	----

2.3.1 色彩的基本要素在版面中的运用	29
---------------------------	----

2.3.2 色彩所呈现的版面风格	31
------------------------	----

CONTENTS

单元训练与作业 35

第 3 章 编排设计的原理 39

3.1 黄金分割与视觉美点 40

3.1.1 黄金分割 40

3.1.2 视觉美点 41

3.2 视觉重点的形成 41

3.2.1 视觉重点的形成方法 42

3.2.2 最佳视域 44

3.3 形式美法则在版面中的运用 44

单元训练与作业 50

第 4 章 编排设计的类型 53

4.1 自由版式设计 with 构成 54

4.1.1 自由版式的构成 54

4.1.2 相对自由版式的构成 57

4.2 网格编排设计 with 构成 59

4.2.1 网格设计 60

4.2.2 编排网格 62

单元训练与作业 66

第 5 章 编排设计的视觉流程 69

5.1 视觉流程概述 70

5.1.1 视觉流程的概念 70

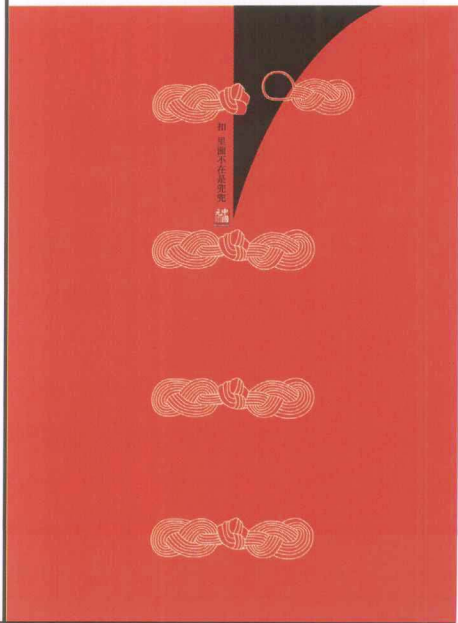
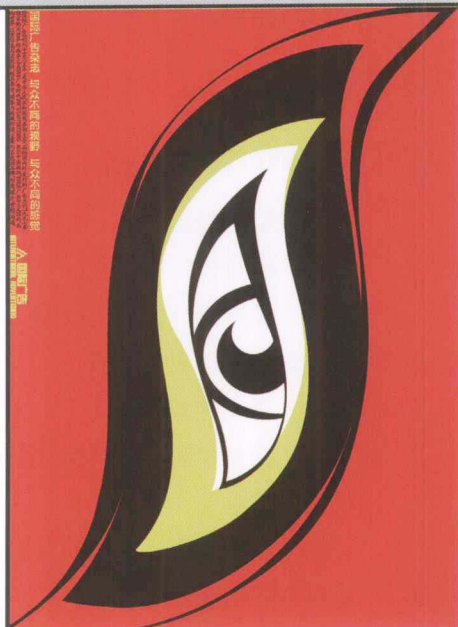
5.1.2 视觉流程的表现形式 71

5.2 视觉流程的编排 76

5.2.1 文字的阅读顺序与视觉流程 76

5.2.2 图文混排的视觉流程 77

单元训练与作业 78

CONTENTS

专题篇	81
第6章 招贴海报编排实例解析	83
6.1 知识点导读	84
6.2 招贴实例解析	86
6.2.1 实例：寻找元素间的契合关系	86
6.2.2 实例：深入细节提高版面品质	87
6.2.3 实例：全图型构图打造版面强烈视觉冲击力	88
6.2.4 实例：视觉流程的合理变化营造版面愉悦的阅读氛围	89
6.3 优秀案例欣赏	90
第7章 杂志编排实例解析	93
7.1 知识点导读	94
7.2 杂志实例解析	96
7.2.1 实例：杂志版面中的图片传达魅力 ...	96
7.2.2 实例：杂志版面形式美感的塑造 ...	97
7.2.3 实例：打造杂志连续页面中的节奏感	99
7.3 优秀案例欣赏	102
第8章 企业视觉识别系统编排实例解析	105
8.1 知识点导读	106
8.2 VI实例解析	107
8.2.1 实例：哈尔滨市肿瘤医院VI整体视觉识别手册	107
8.2.2 实例：南京德基商业广场VI整体视觉识别手册	112

CONTENTS

8.3 优秀案例欣赏	115
------------------	-----

第9章 包装编排实例解析

119

9.1 知识点导读	120
-----------------	-----

9.2 包装实例解析	122
------------------	-----

9.2.1 实例：西格玛速冻食品袋包装	122
---------------------------	-----

9.2.2 实例：仁皇集团SOD系列产品 提袋包装	123
------------------------------------	-----

9.2.3 实例：哈泰华牡蛎酸钙片 药品包装	124
---------------------------------	-----

9.2.4 实例：哈尔滨老鼎丰食品包装	125
---------------------------	-----

9.3 优秀案例欣赏	126
------------------	-----

第10章 DM编排实例解析

129

10.1 知识点导读	130
------------------	-----

10.2 DM实例解析	132
-------------------	-----

10.2.1 实例：中国移动通信集团员工优秀 作品集	132
-------------------------------------	-----

10.2.2 实例：福田香格里拉鲜咖啡厅 宣传折页	133
------------------------------------	-----

10.2.3 实例：深国际西部物流有限公司 请柬与三折页	133
---------------------------------------	-----

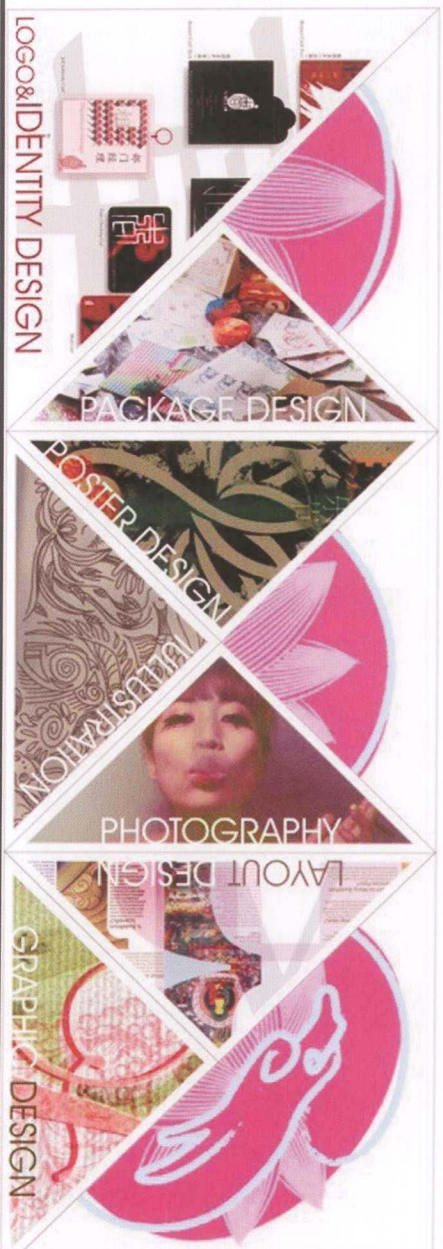
10.2.4 实例：2006年远达商务酒店 台历	134
-----------------------------------	-----

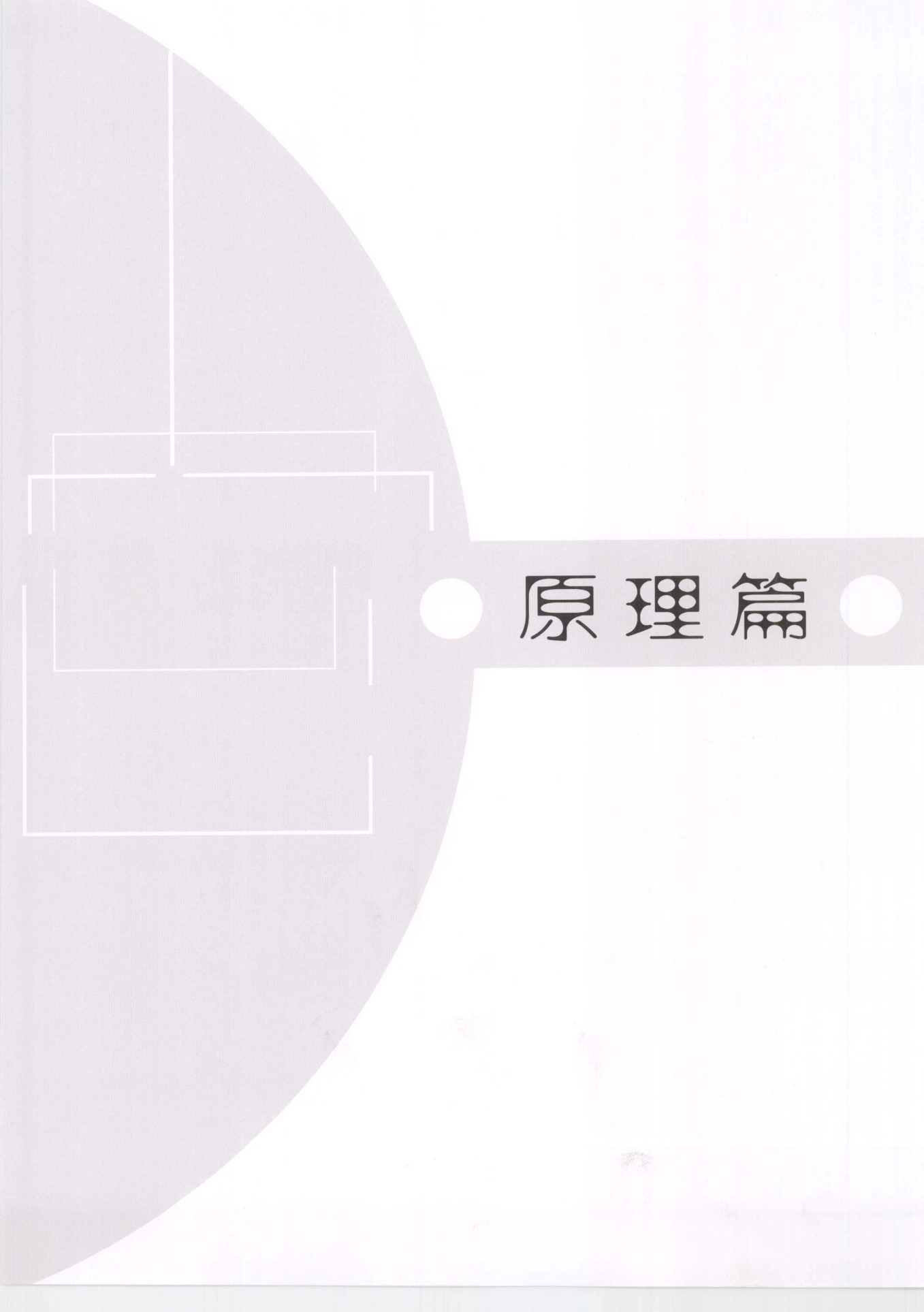
10.2.5 实例：2011年风水与财富人生讲座 DM单页	135
--	-----

10.3 优秀案例欣赏	136
-------------------	-----

参考文献	139
------------	-----

后记	140
----------	-----

● 原理篇 ●

第 | 章

编排设计导论

课前训练(知觉探索训练)

训练内容：请同学任意搜集两幅版面编排作品，用直观的感觉说出其中哪一张编排得好一些，哪一张编排得差一些，鼓励学生大胆说出其想法，并用文字把感受写下来，保留此训练内容，待编排设计原理讲完后，利用所学原理重新分析，以此加深对编排设计的理解。

训练注意事项：鼓励同学自由展开想象，不要在意结果，正面鼓励，多多参与，发表意见，提高学生学习的积极性。

训练要求和目标

要求：在课堂中教师积极引导，提高学生参与的主动性，增强学生的学习兴趣。

目标：通过对编排设计作品的知觉探索训练，使学生真正参与到编排设计的学习中来，面对作品，如何分析，带着问题去学习，以此为切入点，可以有效增强学生对编排设计学习的积极性与主动性，为后期课程的逐步展开与深入打下良好的基础。

本章要点

理解编排设计的含义及其应用范围。

了解编排设计的历史及发展。

如何学习编排设计，如何掌握设计要点。

本章引言

对于任何一门课程的学习首先都要从基本概念开始，编排设计导论是从大的角度对编排设计进行总体认识与概述，其中包括对编排设计含义的理解，编排设计应用范围的认识，编排设计历史及发展演变等内容的讲述等，目的是使学生能够对编排设计有一个全面的整体认识，为后期的深入学习做好准备。同时，本章的第三小节就如何学习编排设计，提出了几点建议和具体的学习方法，希望能对学生学习编排设计提供帮助。

1.1 编排设计的概念

本节引言

在现实生活中,编排设计充斥着人们生活的各个角落,小到一个标签、一张卡片,大到一张报纸、一张海报,都离不开编排设计,甚至风格不同的各种多媒体界面、手机屏保、信息量丰富的电脑网页以及动态视频中的单张画面,都有编排设计的影子。那么,到底什么是编排设计,如何去理解它?这是需要首先解决的问题。

1.1.1 编排设计的定义

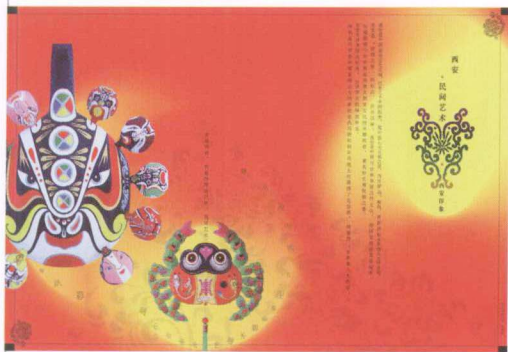

图1-1 西安民间艺术/张建设

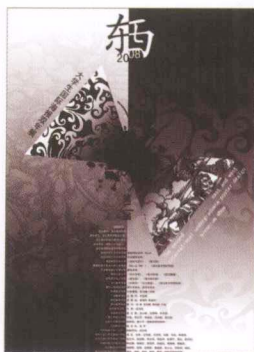

图1-2 东加西大学生
国际海报双年展/张幽/
指导教师:伊延波

自从有了人类,人类在生活与生产实践中就习惯于将各种事物分门别类,按使用需求和审美规律进行重新组合和排列,这一方面源于人类实践的需要,这种方式可以有效地节省时间,提高工作效率;另一方面,秩序、具有美感的事物,可以去除人内心的烦躁,吸引人的注意力,并能愉悦心情,如图1-1和图1-2所示。

页面中的信息也是一样,庞杂无序的信息内容不仅使阅读无从下手,造成阅读障碍,同时,没有规律的凌乱布局也会严重影响读者的阅读心情,只有阅读顺畅,使读者在阅读的过程中能够产生赏心悦目感觉的页面内容,才能有效地传达信息。因此,合理的编排设计是信息传达必不可少的重要手段,如图1-3和图1-4所示。

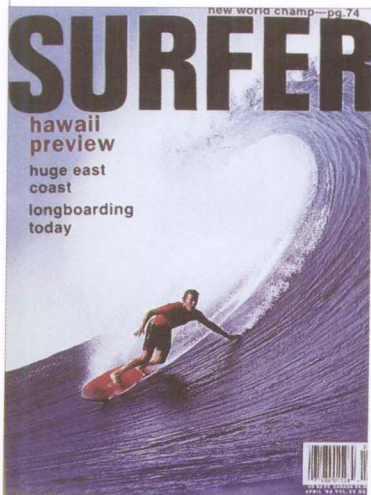

图1-3 冲浪者封面/戴维·卡森/
美/资料来源:印刷的终结

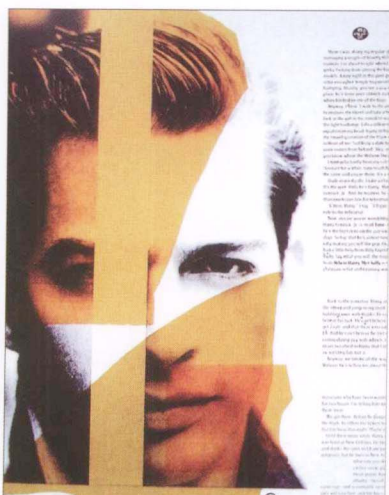

图1-4 哈里·康尼克·Jr(Harry
Connick Jr)人物特写/戴维·卡森
/美/资料来源:印刷的终结

编排设计又称之为版式设计,是指通过对版面中的视觉元素(文字、图形、色彩)在布局、结构、配置上的设计,梳理版面中的阅读顺序,划分不同的版面功能区域,以达到更好地传达版面信息的目的。

编排设计是平面设计工作中的一个重要类别,同时也是保证平面设计领域其他设计项目能够顺利传达的一项基本技能,在平面设计领域中发挥着重要作用,如图1-5所示。

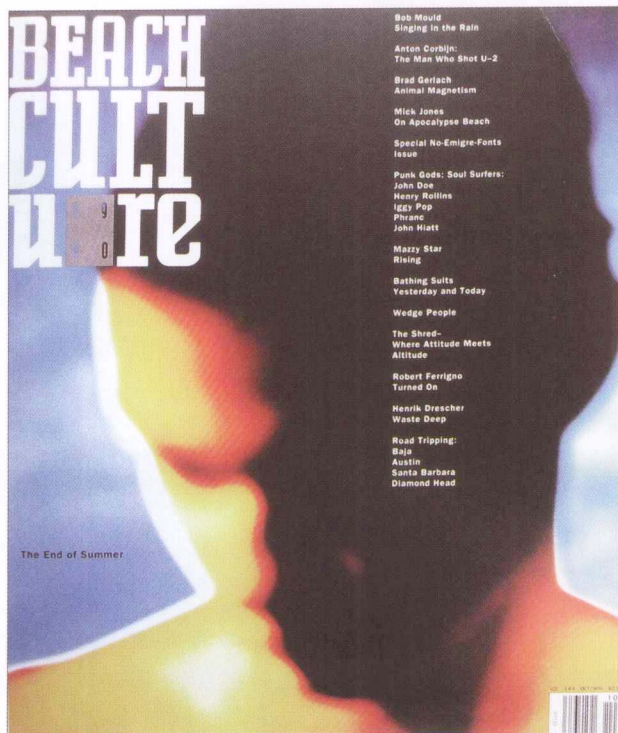

图1-5 “海滩文化”第4期封面/戴维·卡森/美/1990年/
资料来源:印刷的终结

1.1.2 编排设计的应用范围

编排设计在过去主要被应用于书籍、报纸、杂志等平面印刷品的版式编排中,随着时代的发展,传播媒体的进一步扩大,编排设计的应用范围也随之扩大,不仅被广泛应用于形象识别手册、画册、招贴、DM单、CD封套、产品包装、展板等纸质印刷品中,同时也被广泛应用于网页页面、多媒体界面、手机终端界面、户外电子广告、电视视频版面等电子传播媒介的编排设计中,如图1-6和图1-7所示。

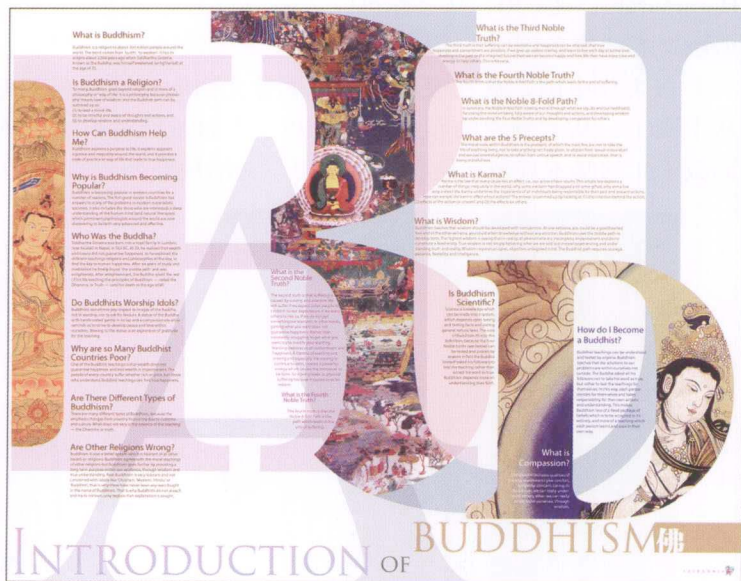

图1-6 Spread/张幽

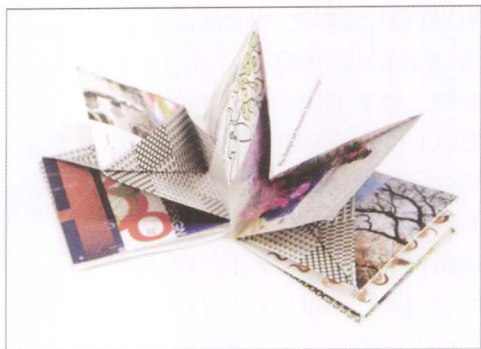
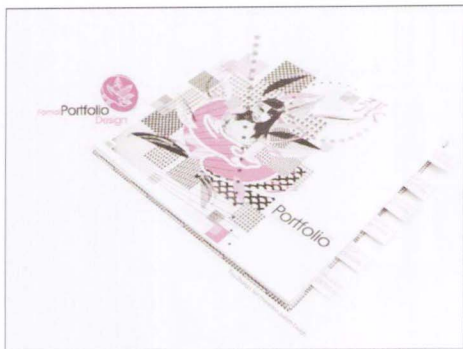

图1-7 Portfolio/张幽

1.2 编排设计的历史与发展

本节引言

编排设计的产生与发展必然有其缘由与价值,本节从编排设计的产生开始,分别从新技术的不断革新对编排设计的影响和近代编排设计的发展与演变两个方面对不同时期编排设计的风格特点进行阐述,以加深学生对编排设计发展过程的了解。

1.2.1 早期的编排设计

大约在公元前3000年前后,两河流域的苏美尔人(Sumerian)就开始利用木片在湿泥板上刻画楔形文字。公元前1792年到1795年之间的汉莫拉比石版(Stele bearing the code of Hammurabi, 图1-8),从上面可以清晰地看出文字被整齐地安置在版面上的格子里,记录着威严的法律条例。

在古代中国,从在殷墟出土的甲骨文到大量刻画在青铜器上的金文,可以发现一种从上到下、从右到左的布局形式构成了当时版面编排的主体形式,并由此奠定了中文版面数千年的基本规范,这种规范甚至一直沿用到今天的竖排中文形式之中(图1-9)。

图1-8 汉莫拉比石版

图1-9 在殷墟发现的甲骨文

公元3~6世纪,罗马帝国走向衰亡,欧洲大陆逐渐进入了中世纪,在这一时期,宗教传播的需要带来了书籍出版的繁荣,出现了体现当时高水准版面设计的宗教手抄本,精美的插图与规范的文字混合编排,对文字和整本书籍的华丽繁琐的装饰,形成了当时宗教手抄本版面设计的基本特征。

1.2.2 新技术的不断革新对编排设计的影响

纸张和印刷术的发明,促进了编排设计的进一步发展。东汉的蔡伦,在前人的基础上改革了制纸工艺,使用了比较廉价的原料,生产出可以代替简帛的书写用纸。印刷术的发明时间说法不一,但在敦煌发现的唐代佛教经文《金刚经》被认为是确切可靠的现存最早的印刷品。这部佛经的末尾印有“咸通九年四月十五日王阶位二亲敬造普施”字样,表明这份印刷品印制的时间是唐懿宗咸通九年(公元868年,图1-10)。宋代以后,印刷术得到了广泛的应用,一些经典的雕版印刷品,比较完整地体现了中国书籍版面设计的布局体例。这种版面编排设计体系在审美情趣与阅读习惯上一直延续,直到清代末年西方思潮进入中国之前,基本没有发生过本质的改变。

毕昇发明了活字印刷术后,活字排版也随之出现,通过预先制好的字模来排版,也成为一种新的版面编排形式。在泥活字出现之后,相继出现木活字和锡、铜、铅等金属活字,但由于各种原因,后来都没有很好地普及和发展。

1450年前后,德国古登堡(图1-11)发明了金属活字印刷术,机器印刷带来了印刷效率的大幅度提高,对欧洲的出版业起到了极大的推动作用,大量印刷品的出现,宣示着版面编排设计进入了一个新的时期。

图1-10 唐懿宗咸通九年(公元868年)
印刷的《金刚经》

图1-11 约翰内斯·古登堡,
约1400年出生于德国美因茨,
1468年2月3日逝世

自从18世纪,人们通过采用在感光涂层起的化学变化的方法发明了摄影术后,摄影便逐渐成为了版面设计中不可或缺的一种手段,它与文字、插图等一起成为构成版面的重要元素。摄影术在版面设计方面的另一个贡献是,它引发了照相排版技术的出现。1871年,发明家约翰·莫斯(John Calvin Moss)利用摄影术在金属板上制成插图,然后拼到

图1-12 阿普里尔·格莱曼1986年设计的海报使用了数码技术

文字版上一起印刷，这种技术是将照片转化为金属板上的网线或者网点，因此，这种技术的出现创造了一种可能，即将类似照片等的图片信息融入到版面编排设计中来。

1984年，苹果公司为其生产的个人电脑提供了绘图界面，一个新的时代因为数码技术在平面设计中被方便的应用而宣布到来(图1-12)。

20世纪90年代以后，数码技术的发展日趋成熟，设计师广泛应用InDesign、Illustrator、Photoshop等应用程序来完成他们的版面设计作品，使编排设计变得更加方便和快捷。

1.2.3 近现代编排设计的发展与演变

1. 19世纪的“工艺美术运动”与“新艺术运动”

19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术运动”，标志着现代设计时代的到来。代表人物是英国艺术家、诗人威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896)，他强调功能要与美相统一，认为“美就是价值，就是功能”，其作品如图1-13所示。

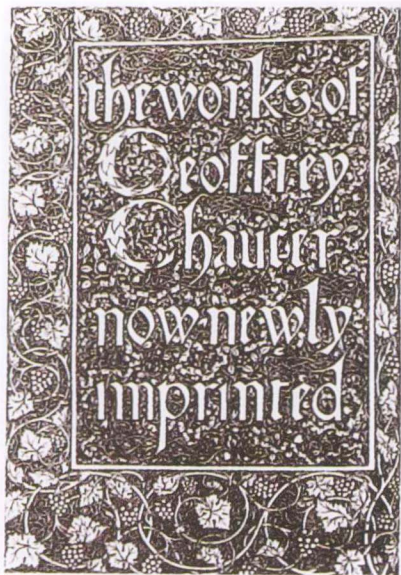

图1-13 扉页 插图 伯恩·琼斯/字体 版式 威廉·莫里斯

在工艺美术运动的感召下，欧洲又掀起了规模更为宏大、影响更为广泛的“新艺术运动”。新艺术运动是19世纪末20世纪初在欧洲和美国产生和发展的一次影响面相当大的装饰艺术运动，涉及到几十个国家，当时的建筑、家具、产品、服装、首饰、平面设计