

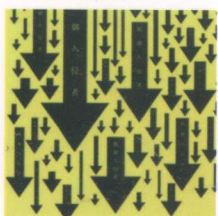

21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

编排创意设计

程亚鹏 编著

- 从专业角度探讨编排设计的背景、原理与实践方法
- 通过对400余幅案例图片的解析点评，阐述编排设计的基本元素及设计原理
- 软件及印刷工艺相关知识的讲解，使学生具备独立的设计能力

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

1542398

J506
074

CS1703291-3

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

编排创意设计

程亚鹏 编 著
李汉平 主 审

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

重庆师大图书馆

内 容 简 介

本书从教学及专业设计的角度出发,系统地探讨了编排设计背景、原理与实践方法,以大量的图片和案例阐明编排设计的方法与流程,内容包括概述、编排设计的历史与发展、编排设计的基本要素、编排设计原理、编排设计的视觉流程、软件的合理使用及印刷工艺、编排设计在平面设计各领域中的应用7个章节。本书通过编排设计的构成要素和设计原理的讲解和运用,使读者能获得感性和理性认识上的提高,同时也为版面设计师的实际工作提供了很多参考案例。

本书可作为高等院校艺术设计类专业的教材,也可作为设计从业人员和爱好者的自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

编排创意设计/程亚鹏编著. —北京:北京大学出版社, 2013. 1

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-21654-5

I. ①编… II. ①程… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 281933 号

书 名: 编排创意设计

著作责任者: 程亚鹏 编著

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 李瑞芳

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-21654-5/J·0481

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

787mm×1092mm 16 开本 10.5 印张 243 千字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 47.00 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

1. 本书特点

编排设计对于视觉传达设计而言是一门相对具有独立性的设计艺术，它研究的是平面设计的视觉语言与艺术风格。版面编排设计的范围涉及报纸、书籍、广告招贴、包装、宣传样品、VI设计、网页设计等各类平面设计。

本书结合高等院校艺术设计专业教学大纲和教学计划的要求，以先进的教学理念为指导，以前沿的意识更新知识观念，坚持理论联系实际，重点培养学生的实践操作能力；同时强调科学的设计方法，提出原创性的设计训练，对现代版面编排提出了多种研究训练途径，丰富了版面设计的研究内容。

2. 教学内容及学时安排

本教材可适应48学时、60学时等多种层次的教学（详见下表
的建议课时安排）。

教学内容	单元训练	讲课	自学	作业	实践指导	总学时
第1章 概述	编排设计的原则	1	1	0	0	2
第2章 编排设计的历史与发展	中西方版式的历史与发展	3	1	1	0	5
第3章 编排设计的基本要素	编排的基本元素与语汇	5	3	3	2	13
第4章 编排设计原理	感性与理性的编排原理	5	3	5	2	15
第5章 编排设计的视觉流程	视觉流程的规律、类型	2	1	2	2	7
第6章 软件的合理使用及印刷工艺	软件的使用及印刷工艺	2	1	2	1	6
第7章 编排设计在平面设计各领域中的应用	编排的实践与应用	4	2	4	2	12
分项累计学时		22	12	17	9	60

(1)教材严格按照教学计划要求编写,从教学内容、单元训练、学时、重点、难点等方面进行了充分考虑;授课形式包括讲课、自学、作业及实践指导等方面。

(2)本课程可安排在第4学期进行,12学时/周。一般院校编排设计课程安排的是4周48学时,内容涵盖本书第1~6章,第7章可以作为学生的课余学习和欣赏;专业设计院校安排的是5周60学时,内容涵盖全书的内容,以期让学生在理论和实践两方面都有所突破,满足更专业的编排设计教学。

本书的写作得到了“中央高校基本科研业务费专项资金资助(RW2011-2)”(supported by “the Fundamental Research Funds for the Central Universities(RW2011-2)”),在资料整理、图片扫描等方面得到了王圣清、乔玮洁、李庆、赵楠等同学的支持。北京林业大学艺术系近年来的部分学生作品也呈现其中,以求更全面地展现在编排创意设计教学中的探索成果。

由于编者水平有限,加之时间仓促,虽数易其稿,但书中的不足之处仍在所难免,敬请专家、学者及广大读者指正。

编 者

2012 年 12 月

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 编排设计的概念及设计原则	1
1.2 编排设计课的教与学	5
单元训练和作业	9
第 2 章 编排设计的历史与发展	11
2.1 古代文献中的编排方式	11
2.2 中国古代书籍的编排设计	13
2.3 西方中世纪和文艺复兴时期的编排设计	15
2.4 19 世纪的编排设计	17
2.5 20 世纪初的现代编排设计	19
2.6 国际主义平面设计风格	21
2.7 数字时代和电脑技术的发展	24
单元训练和作业	26
第 3 章 编排设计的基本要素	27
3.1 视觉元素	27
3.2 构成要素	36
3.3 文字的编排设计	44
3.4 图形与图片的编排构成	67
3.5 色彩的编排构成	78
单元训练和作业	83
第 4 章 编排设计原理	85
4.1 感性的编排设计原理	85
4.2 理性的编排设计原理	93
4.3 编排设计的方法与步骤	97

4.4 编排设计的趋势和特征	103
4.5 中国传统编排设计的特点及应用	106
单元训练和作业	110
第5章 编排设计的视觉流程	111
5.1 视觉的感觉和知觉	111
5.2 视觉的视区分布和最佳视域	114
5.3 编排视觉流程的规律和形式	116
单元训练和作业	126
第6章 软件的合理使用及印刷工艺	127
6.1 主流排版软件与设计优化	127
6.2 PDF与电子出版	130
6.3 编排设计与印刷工艺	131
单元训练和作业	132
第7章 编排设计在平面设计各领域中的应用	133
7.1 报纸的编排设计	133
7.2 书籍的编排设计	136
7.3 招贴广告的编排设计	140
7.4 DM广告的编排设计	143
7.5 企业识别系统的编排设计	145
7.6 包装的编排设计	148
7.7 网页的编排设计	151
单元训练和作业	155
附录	157
参考文献	161

第1章 概述

本章概述和目标:

概述: 编排设计的基本概念; 编排设计是一种重要的视觉传达语言; 编排设计是视觉设计专业重要的基础课程; 编排设计课程的主要内容。

目标: 通过理论传授使学生对编排设计的基本概念有所认识, 了解编排设计是视觉传达设计专业中重要的基础课程, 为学好编排设计课程打好基础。

本章要点:

了解编排设计的概念, 熟知编排设计的基本原则和设计功能。

1.1 编排设计的概念及设计原则

编排设计, 通常称为“版面设计”, 它是平面设计过程中的一个重要环节, 通过文字、图形、色彩等构成要素向人们有效地传达信息。编排的目的就是将画面上的各元素按照一定审美规律进行视觉上的重新整理和配置, 同时结合艺术设计的具体特点, 使其迅速、快捷地传递信息。

1. 本课程教学的目的与原则

本课程注重设计前沿理论的研究和开发, 通过编排设计, 可以加强学生对形体、空间的敏锐感受能力, 使学生掌握设计的视觉要素、构成要素, 编排设计表现内容与形式的关系、设计要素及其构成规律与方法, 以及各种应用性设计的形式特点。通过图例的分析讲解, 明确课题目

标, 利用各种教学手段促进课程阶段教学目标的实现, 最终完成有针对性的课题训练, 从而使设计的作品更能吸引观众、打动观众, 使作品内容更清晰, 更有条理地传达给观众。

本课程的目标是使学生在具有扎实的设计美学基础知识的同时, 更要具备实践操作能力。编排设计是艺术设计专业的基础学科, 通过这门课程的学习, 能有效地激发学生们的艺术潜质、思维方式和创造能力。培养学生掌握科学的思维方法, 搭建完备的设计理念, 构建合理的设计知识体系, 自觉地运用编排设计原理进行艺术设计。

教师在教学中除了系统地讲授一些常规知识点外，更要注重在设计教学领域中确定新的目标，强调传统与现代的衔接，引导学生掌握现代编排设计知识，学习新颖、现代的设计手法，培养崭新的设计理念，以适应时代和社会的需要。

2. 本课程的重点与难点

本课程的重点是在案例教学中，培养学生整体把握编排设计中文字、图形、符号、色彩、尺度、空间等要素的构成关系和特定的信息需要，按照美感原则和人的阅读特性进行组织、构成和排版，使版面具有一定的视觉美感，适合阅读习惯，引起人的阅读兴趣。

难点是把握具体设计内容与形式表现之间的关系，文字与文字、文字与图形之间整体与局部的构成关系以及网格编排系统，如图1.1～图1.8所示。

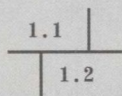
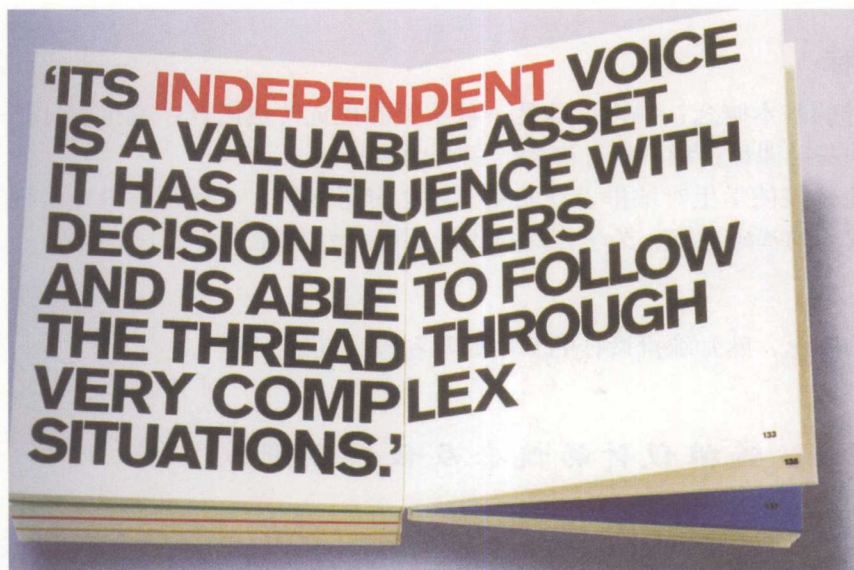

图1.1 “青年公正信任”
(Youth Justice Trust)年度
报告

图1.2 iPad导航页面

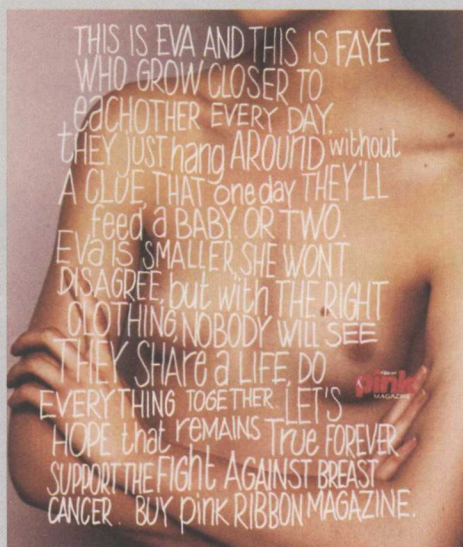

图1.3 《粉红丝带》杂志广告/通过最直接的画面和文字，表达了杂志对于女性的关怀

图1.4 文字的叠印产生透明感和空间感

图1.5 海报《CAMPARI》/布鲁诺·马德里/红色的背景，文字“CAMPARI”交互叠加，版面布局随意而灵活

1.3 | 1.4
1.5

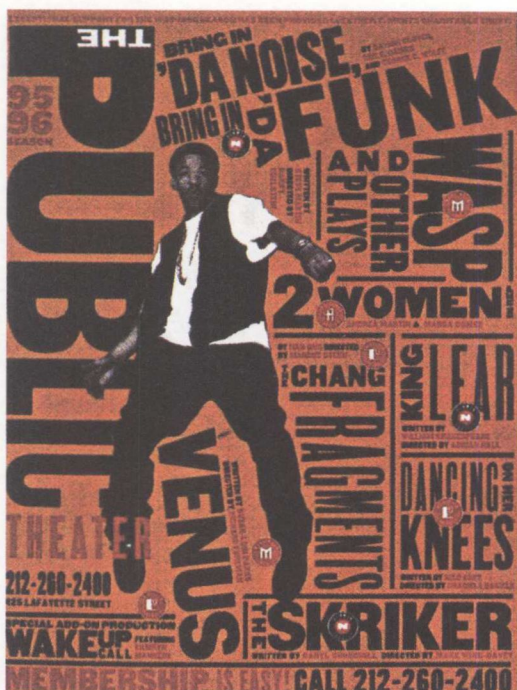

图1.6 公众戏剧节1995—1996海报/保拉·斯奇尔, 丽莎·马祖尔

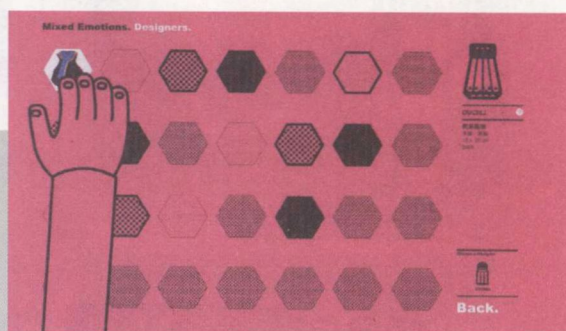
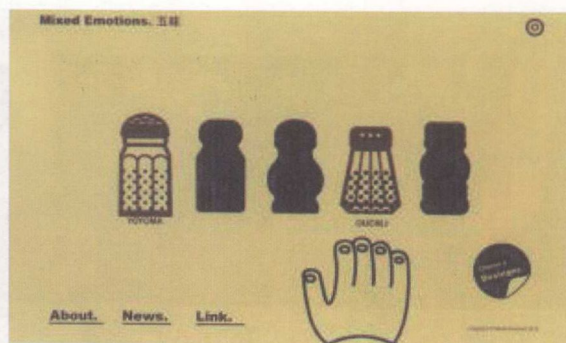

图1.7 “五味”工作室网站主页和二级页面设计/李典珊

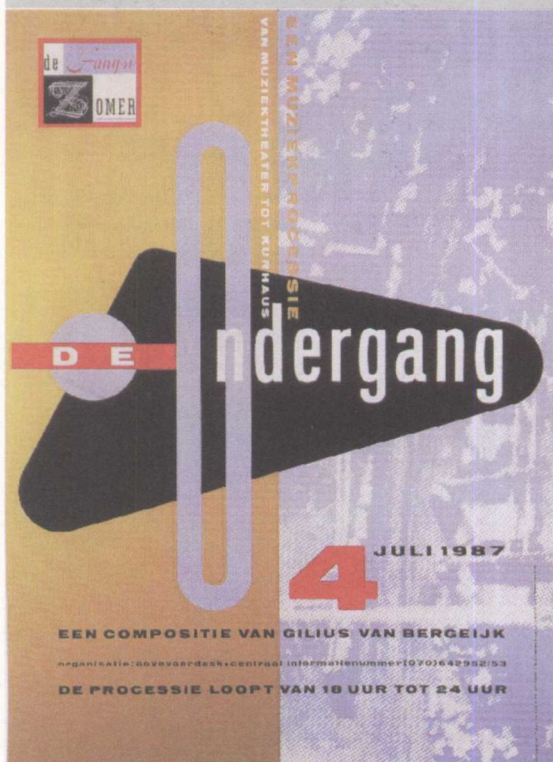

图1.8 Haagse Zomer海报

1.2 编排设计课的教与学

《编排创意设计》课程应充分体现“以学生为主体,以教师为主导,以教学内容为中心”的教学指导原则,把“教师中心”和“学生中心”两者的长处吸收过来,并把两者的消极因素予以避免,让教师与学生在“教与学”的过程中,更多地去主动思考、主动探索、主动发现。在教学方法上,实行集中讲授与个人辅导相结合,采用因材施教的原则。认真去研究教学规律,结合本专业的特点,合理地制定教学大纲,建立起完善的教学体制。同时在保证编排设计基础理论教学的基础上,拓展学生的思维潜能,启发学生的创新意识,培养学生独具个性的审美情操,为培养出更多的优秀设计人才打下良好基础。

1. 理论教学

编排设计的理论部分主要由任课教师负责授课,使学生对理论知识有系统的了解。

理论课应该采取由浅入深、由表及里的渐进过程,严格遵循编排设计课程的内在规律。一方面注重课程的整体性、系统性与连贯性,使之前学习的专业知识(如设计色彩、字体设计、图形创意等)能够成为后面课程学习的坚实基础,进而不断完善学生的知识体系。另一方面要从专业设计师的角度出发,向学生全面系统地介绍编排设计的基本原理和法则,对讲解的每一个概念,都要配以相应的图例并给予详细解析。

在教学过程中,教师应该根据教学目的,一方面充分发挥多媒体教学的优势,运用一些视频资料,使学生对专业理论知识有更直观的了解。另一方面充分利用现代网络的优势,查阅并判断、选择、组织网上信息,同时以多种网络手段(如即时通信软件、电子邮件等形式)对学生专业知识进行辅导,实现教与学的良性互动。

2. 案例分析

案例教学在编排课程教学中至关重要,成功的设计案例可以让学生有切身的体会。所谓案例教学就是把抽象的原理、概念具象化,把学生置身于实际的情景之中,让学生不仅掌握原理、概念所具有的特定含义,而且认识这些原理、概念在实际生活中的表现。

案例的选择方面要体现“经典化”和“前沿化”,案例选择合适,讲解起来就会思路清晰、逻辑性强,就会很好地说明理论问题。对于编排案例,教师不直接提供答案,而是提供与此案相关的背景资料,由学生自己发现答案,使学生因答案未知而充满好奇,进而形成强烈的期待,这样会使案例的整个面貌在问题的自我探索中逐渐展开。另一方面,案例讨论应以学生为主,以求自辩自明。教师可以让学生自己来阅读案例,学生阅读、讨论案例的过程,既是温

习旧有理论的过程,也是自学新内容的过程,而且学生为准备案例会主动从图书馆、网络上获取资料。在讨论结束后,教师要及时总结从该案例中可以学到的知识点、基本规律和实践应用的启发。经典作品的学习和鉴赏,不仅有助于加大课程信息量,有助于学生理解理论知识,而且有利于开阔视野,学习他们的成功经验,借鉴他们的思考方式,对学生步入设计舞台具有重要意义。

3. 学术研究

在课程教学过程中,对涉及课程相关知识点的深入研究,教师给出研究课题,例如传统书籍版式设计分析、网格系统设计等,教师提供相关学术书目,指导学生在课程之外进行有目的的选择研究,鼓励学生增强设计的文化意识。学生在教师的引导下讨论和交流,共同建立起学习群体并成为其中的一员。

在课堂教学之余,教师还可以利用各种社会资源,采取走出去、请进来的办学方式,有目的地邀请有关专家、学者以及专业广告界的精英、著名设计师等来校不定期地进行学术交流与讲座活动,让他们与学生进行面对面的探讨,通过实际操作,丰富与补充课堂理论教学的单一与局限。与业界人士的学术沟通、交流,能使不同的教学形式变得生动活泼,产生出乎意料的创意。在学术交流中教师应该起到数据导引和知识链接的作用,让学生在扩大知识面的同时迅速提高专业素养。

4. 模拟实战

作为一门实践性很强的课程,模拟实战应建立在项目命题和市场调研的基础上,利用课堂上所学的泛性的课程理论教学和常规式的编排设计程序内容,通过文字、图形、色彩和编排组合的运用,将创意的视觉形态转化为设计语言。评审将以实际设计案例为标准,学生以小组为单位,各小组之间相互评价,提出合理建议,再由指导教师根据个人完成项目质量和答辩表现,分阶段、多角度、综合性地评出学生个人的实际成绩,由此完成学生对真实性主题的理解与领悟创意表现,使之有效地激发师生教与学的热情。

模拟实战教学,既训练了学生的动手能力,学生又从中了解市场、体验市场。教学过程不仅能使学生提前感受工作的氛围,更重要的是能时时跟进市场,适应市场对人才培养的需求,并为掌握当代广告设计理念和实战训练奠定基础。

为了提高学生的学习兴趣,本课程的作业也可以与相关的设计竞赛相结合,这样可以激励学生的参与意识,增强他们的自信心,如图1.9~图1.15所示。

图1.9 世界各大杂志第一时间通过各自的封面设计“直视”日本3.11地震灾难

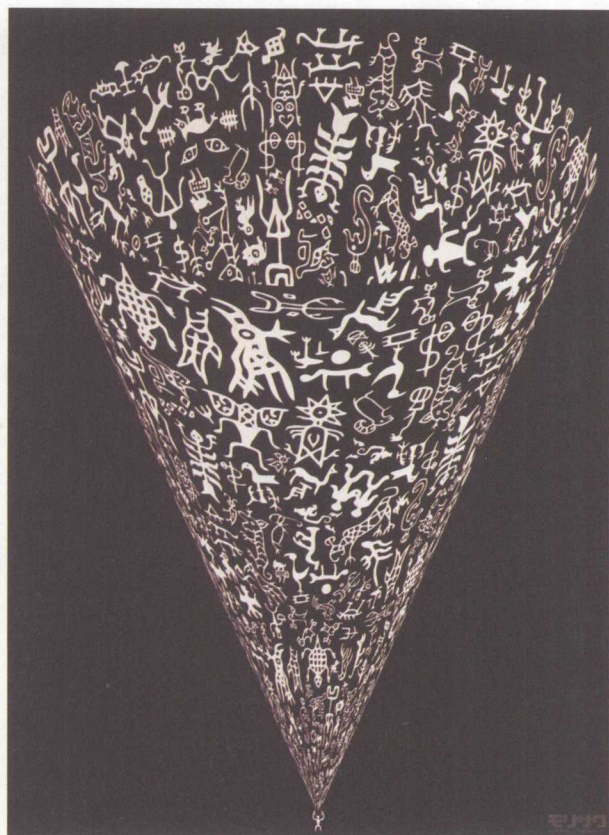

图1.10 Morisawa/三木健/黑白的图形，象形文字造型，诉说着来自远古声音的感受，也吻合了以文字排版为生产内容的公司特征

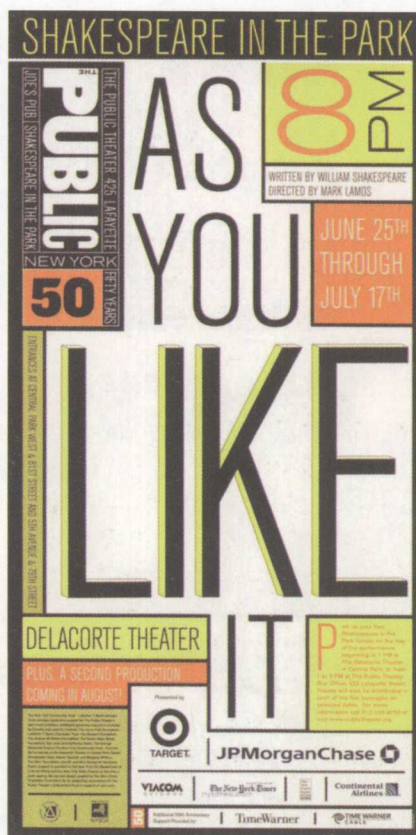

图1.11 “莎士比亚在此公园”宣传材料

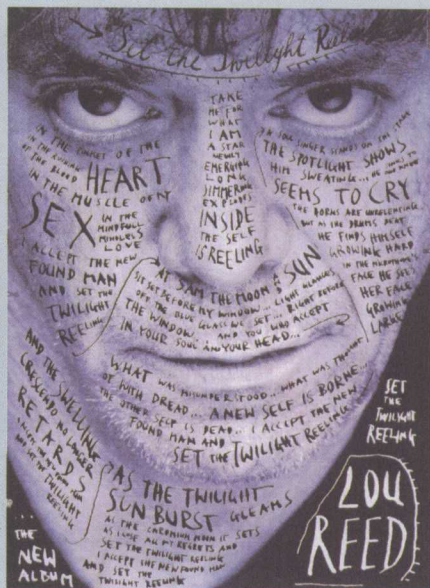

图1.12 强烈的对比，中英文排版，传递着设计的诉求功能

图1.13 专辑“Set the Twilight Reeling”设计的海报/史蒂芬·施德明

图1.14 “We Are The One”版式设计/乔玮洁

图1.15 爱知县立艺术大学毕业制作展告示招贴/白木彰/汉字的美是由“羊”和“大”字构成的，以色、形和版式来表现的招贴设计

1.12	1.13
1.14	1.15

单元训练和作业

1. 课题内容：作品分析

课题时间：1学时。

课题主题：分析报纸的编排设计。

课题要求：

- (1) 画面简洁、阅读轻松、层次清晰明了。
- (2) 文字、图片编排合理，体现报纸的主要功能。
- (3) 栏型的规则化处理。

训练目的：初步了解编排设计，增强学生对于新课程的信心，了解看报人的心理、阅读习惯等。

2. 课题内容：作品分析

课题时间：1学时。

课题主题：分析网页设计。

课题要求：

- (1) 阅读轻松、层次清晰明了。
- (2) 文字、图片、色彩编排合理，突出网站的品牌特点。
- (3) 按钮的位置和版式分布。

训练目的：初步了解编排设计，了解网页版式的基本要求，如何通过编排设计突出网页的核心内容。

3. 理论思考

欣赏相关作品，思考版面设计课应该如何学习。

