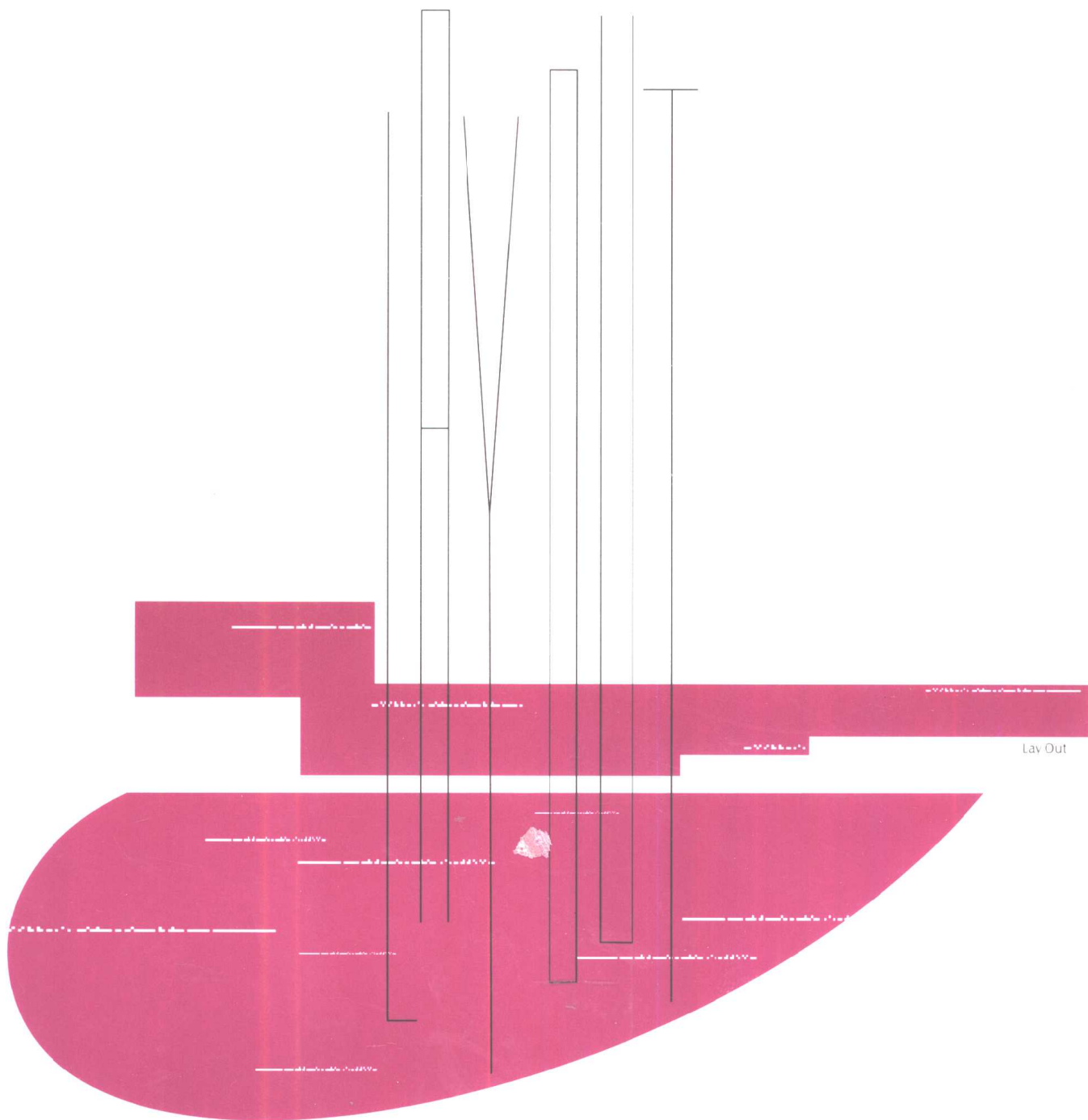

平面港

GRAPHICS HARBOR

[编排设计]

成朝晖 编著

Lay Out

平面港^①

GRAPHICS HARBOR

[编排设计]

成朝晖 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：陈 平

整体设计：成朝晖

责任校对：石同兴

责任监制：葛炜光

图书出版编目 (CIP) 数据

编排设计 / 成朝晖编著 . - 杭州 : 中国美术学院出版社, 2001.7

(平面港)

ISBN 7-81019-926-9

I . 编 II . 成 III . 版式 - 设计 IV . TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029910 号

平面港 (丛书)

编排设计

成朝晖 编著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路 218 号 / 邮编: 310002)

全国新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2001 年 7 月第 1 版 / 2001 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092mm 1 / 16

字数: 20 千 / 印张 4.5 / 印数: 8000 册

书号: ISBN 7-81019-926-9 / J · 863

定价: 18.00 元

目 录

C O N T E N T S

- 4 编排设计概说
- 5 编排设计回顾
- 7 编排设计的基本原则
- 9 编排设计的形式法则
- 19 编排设计一览

平面港^②

GRAPHICS HARBOR

[编排设计]

成朝晖 编著

中国美术学院出版社

目 录

C O N T E N T S

- 4 编排设计概说
- 5 编排设计回顾
- 7 编排设计的基本原则
- 9 编排设计的形式法则
- 19 编排设计一览

“设计师——作为现代社会的艺术家——还必须在其设计的作品中提供丰富的文化营养、情趣和别的什么有价值的东西。”

——[英]艾伦·弗莱彻

“在我所有的广告招贴作品里，首要的——同时也是最重要的——就是关于设计意念的问题。而设计的意念又来自于我所直接面临的设计问题之中，诸如它的本质、背景、对象、诉众、功能范围和预算费用等等。”

——[美]兰尼·索曼斯

“求真是设计的本质。”

——[日]松永真

“我认为设计最重要的不是视觉上的个人风格，而是作品中的神韵。‘神’是我多年来在创作中努力追求的东西。”

——[日]松井桂三

编排设计概说

编排是以优秀的布局来实现卓越的设计。

编排设计是现代艺术设计的重要组成部分，也是视觉传达的重要手段。它是将文字、插图、照片、图形、标志等视觉元素给予有机的整理与配置，作总体的安排与布局，将理性思维个性化地展示出来，使其成为具有最大诉求效果的构成技术。成功的编排设计一方面是通过动态、视觉诱导、空白运用、结构、比例等艺术手段，处理具有各种不同作用的构成要素，使之达到均衡、调和的效果，使其成为一个具有视觉魅力和强有力的组织构成，提供正确、清晰、完整而明快的信息给消费者；另一方面是通过设计师个性化的风格和具有艺术特色的视觉传达，使观者产生感官上的美的享受，并使设计在效果与功能上事半功倍。有人将编排设计师比喻为音乐作曲家，将各种不同色调、肌理与形态的视觉要素组织成为变化丰富而又高度统一的优美乐曲；也有人将其视为舞台中的场景调度，将各种承担信息传达任务的文字、图形艺术地组合起来，使整体设计变成一个有张有弛、刚柔并济、充满戏剧性的舞台。一张充满动感与节奏感、形态张扬的编排设计与一张严谨、清晰的编排设计传达给人的心理感受是截然相反的。

形式美的法则在编排过程中起着决定作用，它使设计的版面效果引人注目、生动、简洁、典型。研究和突破形式法则会使编排设计形式独具格调和个性。

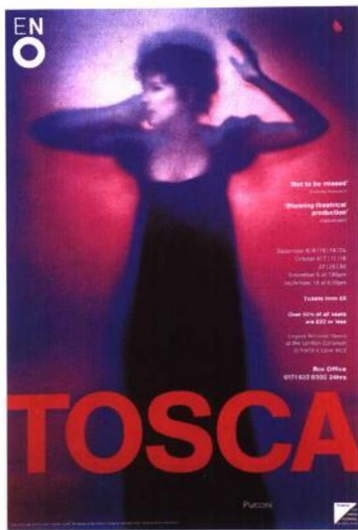
编排设计的范围可涉及到平面设计的各个领域，如产品简介、企业样宣、海报、挂历、贺卡、包装、报纸、杂志、书籍、画册、信封、信笺、名片、POP等等，可以说平面设计的原理与理论贯穿于编排设计的始终。

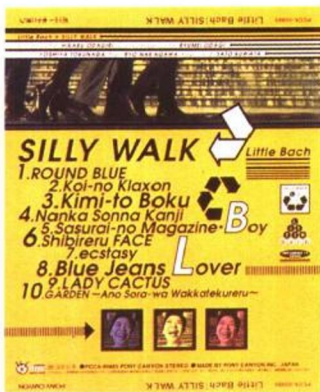
编排设计回顾

人类早期文明的发展阶段，无论是在岩洞石壁上的随手涂鸦，还是在泥板、兽骨上刻写象形文字，就已出现了一定的编排意识。两河流域文化时期的楔形文字上，书写者已将文字与直式线条分隔，使画面出现一种节奏上的变化，这大概是平面上各要素进行分割处理的最初尝试。古埃及人运用象形文字与插图，书写了反映当时的文化、政治、经济与宗教等文献，从平面设计的角度而言，图文并茂，错落有致，具有较高的设计水准。从此，类似的编排设计一直延续下来，在中国发明印刷术和造纸术以后，逐步得到进一步的发展。

编排设计理论的形成源自于20世纪的欧洲。英国的设计家在原有的维多利亚的精致、浪漫、复杂的设计风格上发展了一种被称为是工艺美术运动的设计风格，以实用设计家威廉·莫里斯为代表人物。他的设计涉及到许多领域。在平面设计中，他尤其讲究版面编排，强调版面的装饰性，通常采取对称结构，形成了严谨、朴素、庄重的风格。莫里斯的古典主义设计风格，开创了编排设计的先河。以他为首的工艺美术运动设计家，创作了许多被以后设计家广泛运用的编排构图方式，如：将文字和曲线花纹结合在一起而形成优美而富有浪漫情调的图文装饰；以各种几何图形插入并分隔画面等等。工艺美术运动是世界进入现代工业社会后第一个具有广泛影响的设计运动。尽管他们的设计方法和设计风格十分精美，但过于复杂而显得烦琐，具有制作成本高、工艺技术复杂的缺点。此外，图案繁复造成了视觉传达的障碍，不能从根本上解决工业化之后存在于设计与现代工业技术之间的矛盾。

1919年，随着德国包豪斯设计学院的创立，它所提倡的构成主义运动推进了编排设计的发展。包豪斯设计学院的设计家们根据技术与社会发展的需求，提出了一套完整的设计方法。他们将数学和几何学应用于平面的分割，为骨骼法的

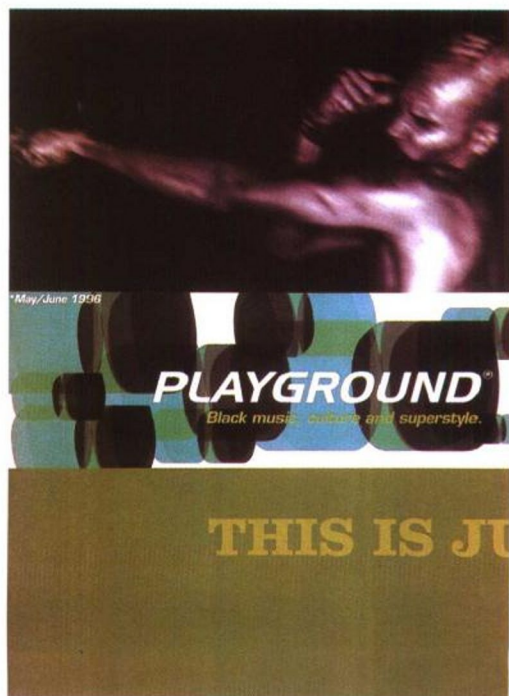
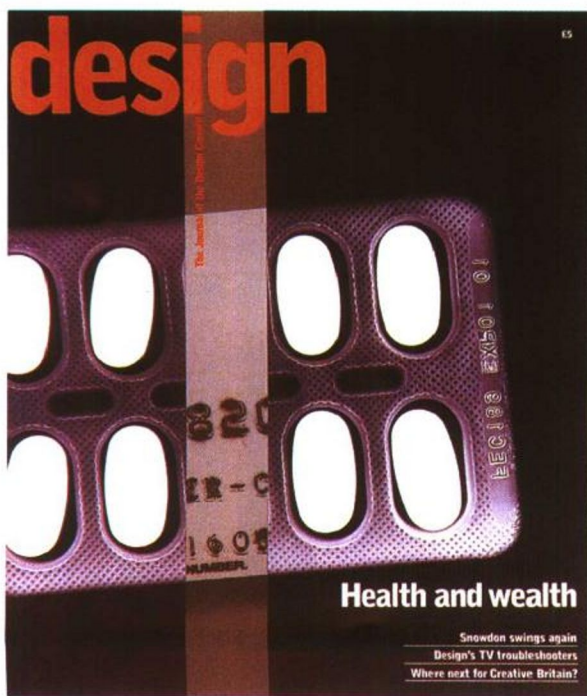

创造奠定了基础；运用几何图形和文字设计的招贴让人们感受到一种全新的视觉设计表现语言；对抽象图形，特别是硬边几何图形在平面设计上的应用进行了全面的研究和探讨；提出了“功能决定形式”的主张，形成了一场席卷全球的现代主义设计运动。另外，俄国的构成主义倡导者李捷斯基提出的“构成主义是理性和逻辑性的艺术”影响了一代设计师。其造型的元素出自于视觉的基本成分点、线、面、节奏，以及色彩、范围、位置以及方向。点、线、面的组合、延伸影响了视觉并带来了观者的情绪波动。构成主义的艺术探索适合大工业生产的时代，人们可以接受并认同这“美与正确”的概念。德国设计家约翰借此发展出新客观主义理论，从而成为编排设计的重要里程碑。其基本原则是彻底脱离传统的版面设计，采取非对称式结构，强调强烈的明暗对比以及块面、粗线条的运用；注重个性化的表现，风格活泼多变；同时还强调编排设计的功能效用，进一步寻求内容与形式之间的有效结合。二次大战的爆发，大量设计家逃亡至中立国瑞士，也同时将最新的设计思想和技术带到了这个国家，使其在一段时间内走在世界设计发展的前沿。设计家们对骨骼在平面设计中的运用进行了全面研究，形成“瑞士骨骼”的编排方式，影响到许多国家的设计，成为新设计运动的典范。二次大战结束后，随着经济的复苏，许多国家在设计与文化方面迅速发展。在亚洲的日本尤为突出，其设计师广泛吸收自己需要的有益养分，探索出拥有极具现代性同时又具有日本传统族色彩的象征性和简洁性的风格。在编排方面强调大胆的分割，以平面化、简洁、凝练的处理取胜；注重余白，追求平淡内敛的阴柔美的意境，赢得世界设计界的瞩目。20世纪70年代、80年代至90年代，随着电脑技术的发展与普及，电脑联网的出现，意味着更多的设计表现语言和制作手段。新的编排形式的出现——图形的多样化的组合、多层次的复叠、空间的延展、画面的肌理等，使编排设计语言更为奇特绚丽，设计师日益突破传统框架的限制，比以往更为自由地驰骋想象。

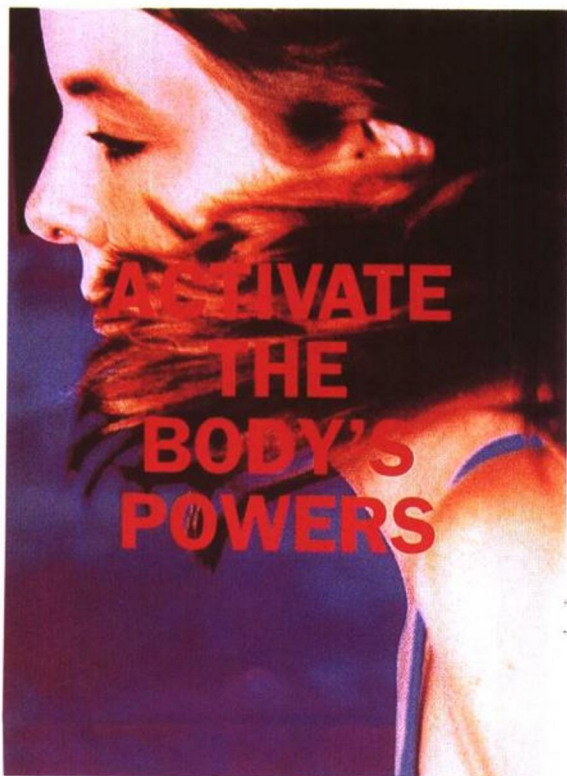
编排设计的基本原则

编排设计是一种形式语言探求活动，但它的孕育原点是与所要表达的内容特征紧密匹配在一起的。所有的技巧都旨在清晰、鲜明地传达内容要素，用悦目的组织排列来更好地突出主题，达成最佳的诉求效果，而非为了形式而形式，或者为了形式而寻找内容。鲜明突出地诉求主题，可以通过编排的空间层次、主从关系、视觉流程以及彼此之间的逻辑条理性的把握与运用来达到。编排是为了构成所表述之内容活性化的流动之美，追求合理形式以符合主题的思想内容，以鲜明、独特的形式美为清晰、准确地传达丰富多彩的内容服务，这是编排设计的前提；脱离内容的形式，或者只求内容而缺乏艺术形式的表现，都会显得设计空洞、乏味，也无编排设计的意义。只有内容和形式的完美结合，才能共同创造出形

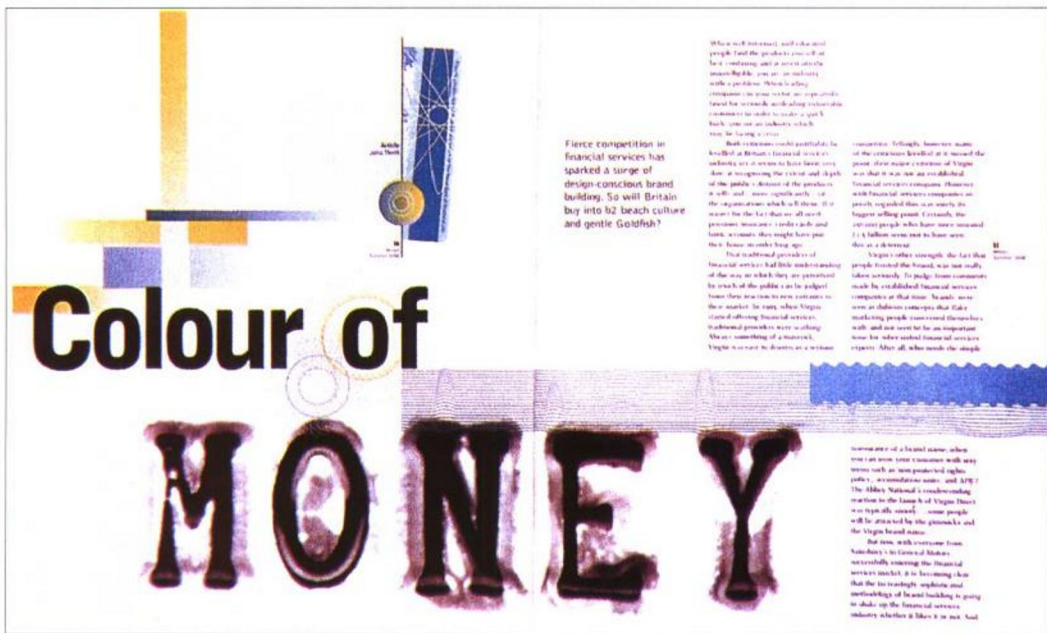
神兼备的、具有生命力和保存价值的设计作品。

在统一之中求变化，在变化之中求得统一，即既有变化又有统一，是编排设计的原则。通过大小、形状、方向、明暗、动静以及情感变化等对比；利用空间对比、虚实对比、平面与立体对比、色彩变化等，能使得版面更加悦目生动。缺乏对比的编排设计，往往缺少视觉冲击力。有比较、有差异才能引人注目。而广告的各要素之间要具有一种共通性，使有所差异的各要素统一协调，使之成为一个整体，使内容的表现更有创意、更有感染力，借以达到最大的诉求效果。有机地保持“变化”与“统一”，呈现充满生机的状态，才能获得高层次的审美快感，取得丰富而又协调的良好画面。等待设计师进行创作的一个平面——一张白纸，都是有生命的。设计师是调动自己所有的心智、感情与想象力，将各种文字与图形按照视觉美感与内容上的逻辑统一起来，使之形成一个具有视觉魅力和组织严谨的“生命体”，将特定的信息清晰、迅速地传达给每一双掠过它的眼睛。

编排设计的形式法则

作为视觉传达设计，编排必须做到所要传达的信息在逻辑上的一致性、条理性与合理性。要想使广告效果引人注目，其形式美的法则在编排过程中起着决定性的作用，它使版面效果简洁、典型、生动。研究和突破形式法则则更会使广告编排设计形式独具格调和个性。广告编排设计形式法则要点如下：

(一) 视觉中心说

由于眼睛的错视、生理机能以及视觉习惯等因素，决定了人们关注画面中最受注目的地方，这就是所谓的视觉中心。设计师应考虑将重要信息或视觉流程的停留点安排在注目价值高的最佳视域，使得主题一目了然。在版面之中，不同的视域，注目程度不同，心理感受也不同。设计师可根据具体元素的传达需要，依照画面的重心关系，安排各自适当的位置。通常，版面的上部比下部引人注目。上部给人以轻松、愉快、积极性、扬升之感；下部给人以下坠、压抑、沉重、消沉、稳定之感；左侧一般比右侧注目性高。左侧感觉舒展、轻便、自由、富有动感；右侧局限、拘谨、拥挤、紧凑而又稳重。

（二）视觉流程说

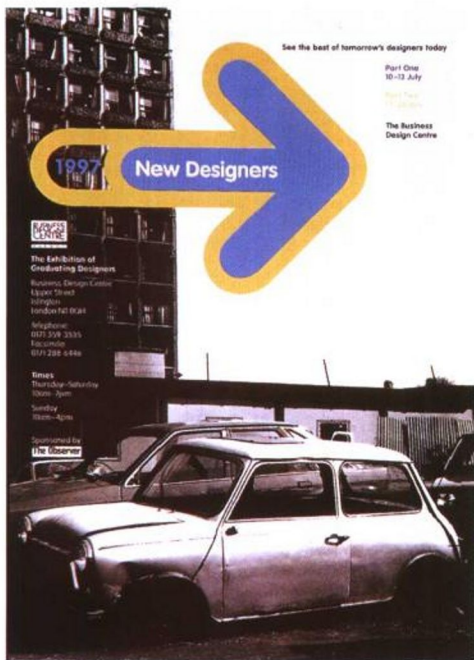
编排设计的视觉流程是一种“空间的运动”，是视线随着各视觉元素在空间沿一定轨迹运动的过程。利用视觉移动规律，通过设计的合理安排，诱导观者的视觉随着编排中各要素的有序组织，从主要内容依次观看下去，如此能使观者有一个清晰、迅速、流畅的信息接受过程。而这个视觉在空间中的流动线是“虚线”，故常为设计者所忽略。有经验的设计师却非常注重运用这一贯穿版面的主线。编排设计只有依靠各个组成部分的相互有机联系，才能渲染出与设计内容相结合的整体阅读环境。这就要求设计师纯熟把握设计中的结构特性和表现特征，掌握彼此之间的和谐关系，深入地吃透它的核心，并由核心向外扩展到各元素的方方面面，然后将与设计的内容相关联的各类要素重新整理、排列、组合、渗透……有节奏、有章法、有创造性地谱写设计的新形象。如果编排的脉络清晰，整体的编排运动有主体旋律，就能更好的引导观者的视线。视觉流程可以从理性与感性、方向性与耗散流程来分析，大致可分为以下几种形式：

A. 单向视觉流程

单向视觉流程往往按照常规的视觉流程规律，诱导观者的视觉随着编排中的各元素的有序组织，从主要内容开始依次观看下去，使版面的视觉流动线具有更为简洁、有力的效果。

直式视觉流程——具有稳定性，是一种强固的构图。视线依直式的中轴线上上下下移动，给人以直观、坚定之感。

横式视觉流程——安宁而平静的构图。视线会依横式的水平线左右移动，给人以稳定、恬静、平和之感。

斜式视觉流程——是一种坚固而有动态的构图。视线一般从左上角向右下角移动，或从左下角向右上角移动，给人以强烈的运动冲击力。

B. 曲线视觉流程

曲线视觉流程是各视觉要素随弧线或回旋线而运动变化的视觉流动。曲线的视觉流程比单向视觉流程更具有明显的节奏与韵律之美，微妙且复杂。

圆形视觉流程——视线依圆环状迂回于画面，可长久地吸引观者注意力，给人以饱满、扩张之感。

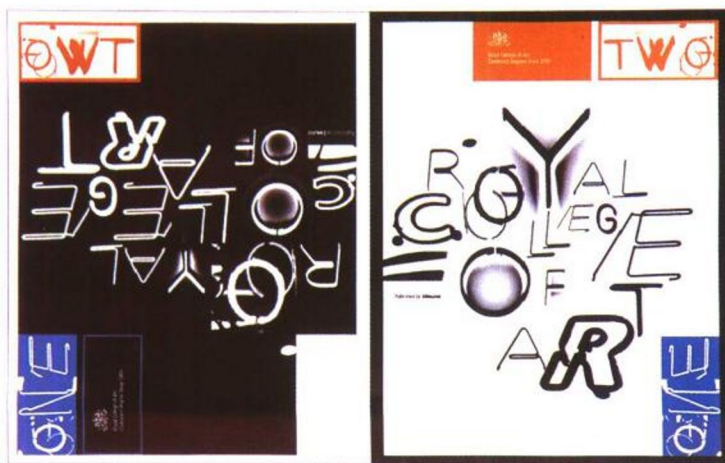
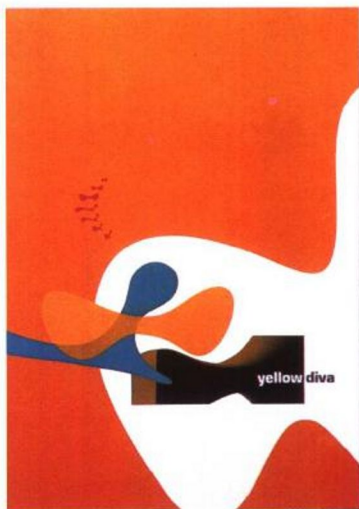
S 形视觉流程——可将相反的条件相对统一，在平面中增加深度和动感，所构成的回旋也富于变化。

C. 反复视觉流程

反复视觉流程是以相同或相似的序列重复，作有规律、有秩序、有节奏的逐次的运动。其运动流程并非像单向视觉流程那样具有强烈的视觉冲击，但更富于韵律和秩序之美。

重复视觉流程——以相同或相似的序列反复排列，形成形象的连续性、再现性和统一性，给人以安定感、整齐感、秩序化和规律的统一感。

特异视觉流程——是构成要素在有秩序的关系里，有意违反秩序，使少数、个别的要素显得突出，以打破规律性。由于这种局部的、少量的突变，突破了常规的单调与雷同性，成为版面的趣味中心，产生醒目、生动感人的视觉效果。

D. 导向视觉流程

导向视觉流程是通过诱导元素，主动引导读者视线向一个方向运动，从而把版面串联起来，形成一个有机的整体，达到多样的统一。

十字形视觉流程——是垂直线和水平线对称的交叉构图，也有斜形交叉的形式。其视线的主眼点集中于十字的交叉点，使得重点突出，发挥最大的信息传达功能。

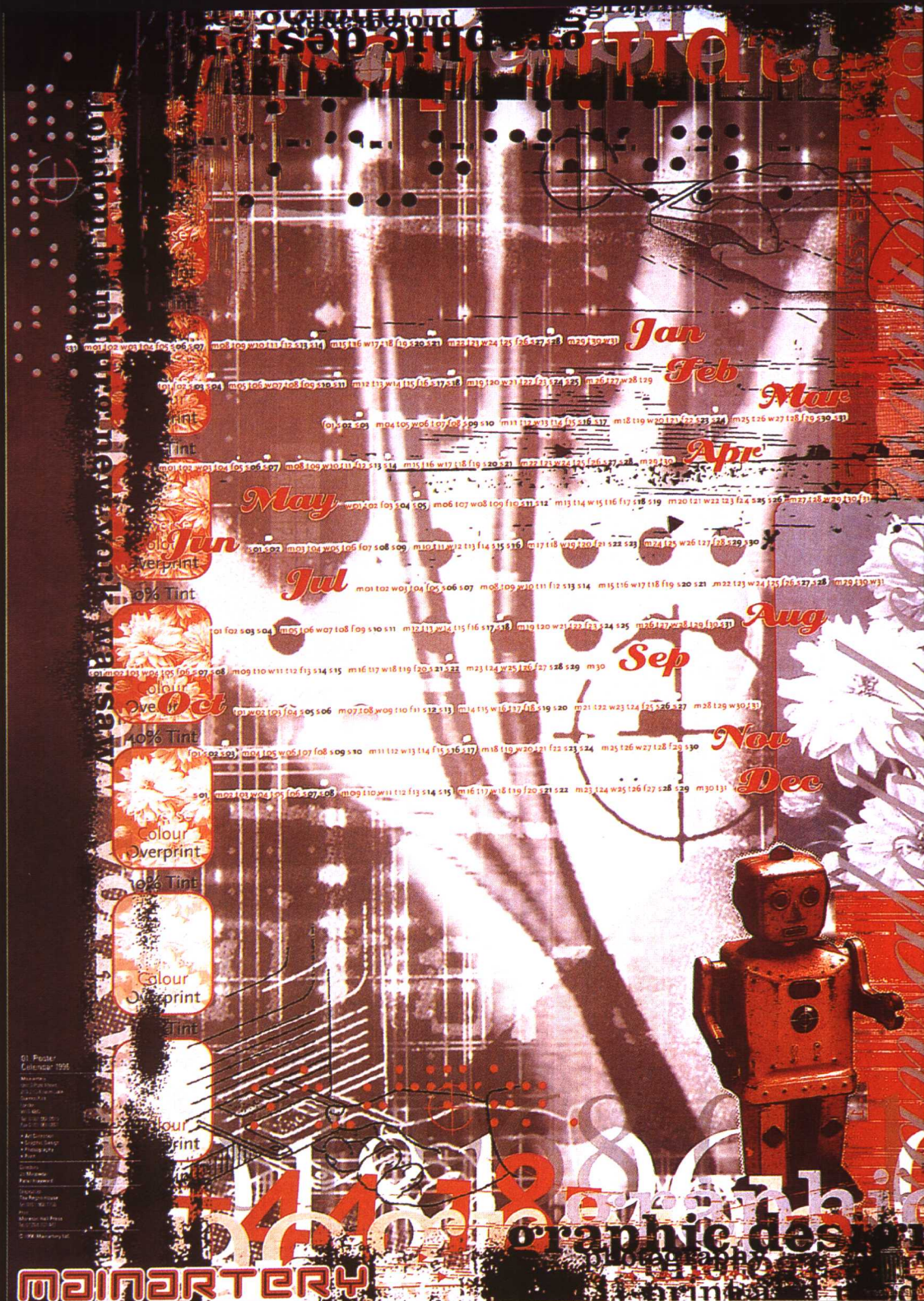

发射式视觉流程——是以文字或点、线等形象作为视线诱导，将多种条件集中于一个主眼点上，具有多样统一的综合视觉效果。编排中的导线表现多样，虚实相生，富于运动变化。

E. 耗散视觉流程

耗散视觉流程是指版面的图与文字间呈自由分散状态的编排，是打破常规的秩序与规律，以强调感性、随意性、自由性的表现形式。这种编排一反传统的唯美的美学规律，采取极端的自由无序，形成互相冲撞、互相消耗、互相矛盾的态势，以所谓的“混乱”代替明晰、以所谓的“破碎”代替统一，用文字或图像的刻意“缺陷”向结构的稳定性挑战，使设计有悖于理性原则，充满矛盾及偶然的解体形式。这类编排设计往往别出心裁，字体的造型和编排已超越了字符的本身涵义，成为作品形象和创意的重要元素，骤看之下近乎“散乱无序”，“有序”为“无序”替代，“完美”为“破败”替代，但点、线、面和色块的构成潇洒随意，细看则会发现在富于变化的活泼形象之中，形式关系各要素之间的结构却极为严格，从而在新的变化统一的基础上追求更为新颖、更为潇洒的编排形式。

01. Poster
 Editorial 1996
 Magazine
 Art Director
 Designer
 Editor
 Photographer
 Printer
 Publisher
 Client
 Agency
 Location
 The Metropolitan
 London, UK
 Material
 Metal
 © 1996 Mainartery Ltd

MAINARTERY

graphie des