

Format

F O R M A T

管佳莺 编著

湖北美术出版社

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

编排设计

编排设计

FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT
FORMAT

现代设计基础丛书

管佳莺 编著
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

编排设计 / 管佳莺编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.7

(现代设计基础丛书)

ISBN 7-5394-1135-X

I. 编...

II. 管...

III. 版式 - 设计

IV. TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 030445 号

现代设计基础丛书 · 编排设计 © 管佳莺编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

h t t p: // www.hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5印张

印 数: 4001-8000册

版 次: 2001年7月第1版 2002年3月第2次印刷

I S B N 7-5394-1135-X/TS · 3

定 价: 20.00 元

总 目

第一章 概述 /1

- 版面编排设计的起源及发展 /2
- 编排设计的要求 /3

第二章 版面编排的原则 /4

第三章 版面编排的造型要素 /6

- 点在编排中的构成 /6
- 线在编排中的构成 /7
- 面在编排中的构成 /8
- 版面编排中的空间构成 /9
- 最佳视线与视觉流程 /12

第四章 版面编排的形式法则 /13

- 重复与近似 /13
- 节奏与韵律 /14
- 对称与均衡 /15
- 对比与调和 /16
- 比例与适度 /19
- 虚实与留白 /20
- 变化与统一 /21

第五章 版面编排的基本类型 /22

第六章 文字的编排 /32

第七章 图形的编排 /37

第八章 版面编排的实例 /41

第一章 概述

版面编排设计是现代设计艺术的重要组成部分,是视觉传达的重要手段。从表面上看,版面编排只是一种编排的技巧,实际上却是技术与艺术修养高度统一的结晶。

版面编排设计是指在有限的版面空间里,将版面的构成要素文字、图形、线条、色块等根据特定的内容需要,运用造型要素及形式原理,成功地组合排列到一起。应该说,版面编排设计是一种具有个人风格和艺术特点的视觉传达方式。它在传达信息的同时,也产生感官上的美感。

版面编排是随着现代科技及经济的发展而兴起的。版面编排的目的就是让读者在最短的时间内注意并有效地获取信息。

版面编排设计的范围包括报纸、杂志、招贴、书籍、包裹、产品样册、挂历、唱片封套、企业形象和网页等所有平面设计的领域。版面编排的设计原理是所有平面设计的基础,是初学平面设计者的一门必修的专业基础课。

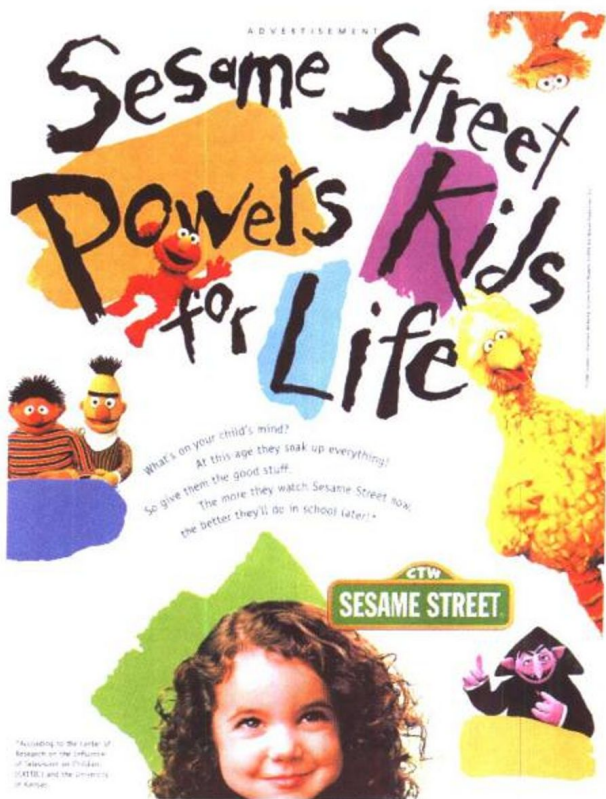

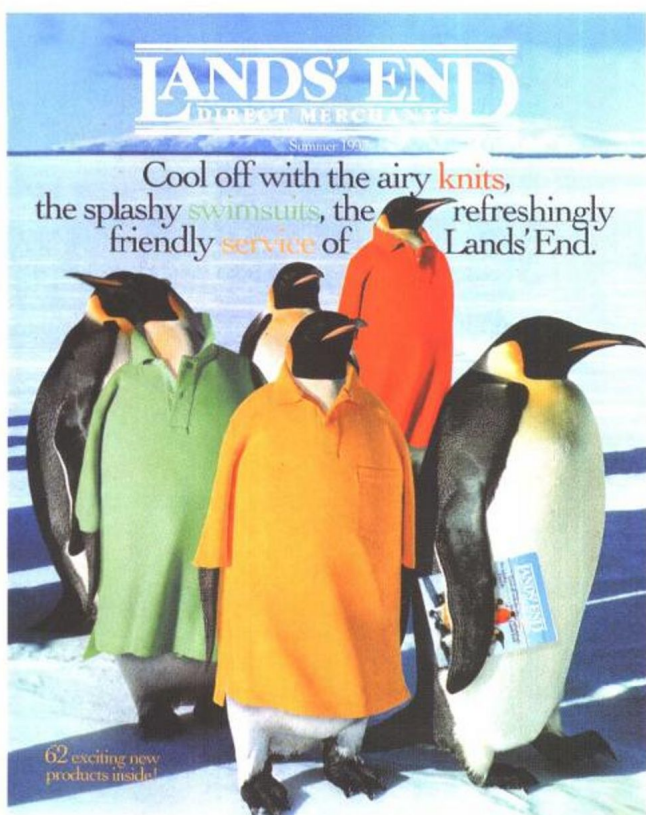
一、版面编排设计的起源及发展

版面编排设计的起源要追溯到 20 世纪初欧洲的两位大师——莫里斯和李捷斯基。英国人威廉·莫里斯是古典主义版面的创始人，他开创了版面设计的先河，被后人尊为“设计之父”。他的设计风格严谨、朴素、简洁、典雅。他主张在版面设计中采用对称结构，强调版面的装饰性。而前苏联人李捷斯基则是构成主义版面的创始人。构成主义强调点、线、面和色彩处理上的理性化，着重于抽象美感，开创了现代版面设计的先河。在构成主义观点的影响下，产生了许多新观点的版面设计师，其中最典型的当数德国人约翰·契普德。他在构成主义的基础上，提出了新客观主义的理论，强调“彻底脱离传统”，追求版面的不对称，并运用色块、粗线条及强烈的明暗对比来突出主题。这种新客观主义的理论已成为现代设计史上的里程碑，并沿用至今。除此之外，版面设计还受到现代绘画的影响。因此，欧美、日本的版面设计至今仍处世界领先地位。相对他们而言，我国的版面设计风格就略显传统和保守了。到了 20 世纪 80 年代，我国的版面编排的形式还比较拘谨，直到 20 世纪 90 年代中期，广告业蓬勃兴起后，版面设计的重要性才被人们普遍认识。随着现代高科技的发展、信息时代的到来以及电子传媒的多样性，人们对版面编排设计的要求会越来越高，版面编排设计必将得到日新月异的发展。

澳門博物館
MUSEU DE MACAU

二、编排设计的要求

1. 创意

将主题思想与编排技巧相结合，在司空见惯的事物中发掘新观点，创造出新颖别致的版面。创意是一切平面设计的指导精神，版面编排也不例外，似曾相识是最大的缺憾。

2. 个性突出

个性化是给人留下强烈印象的重要手段，特别是文字编排的图形化，往往可以给平淡无奇的版面注入神奇的效果。如果是图片本身具有趣味性，个性化的巧妙编排更可营造妙不可言的空间效果。

3. 情节感人

“以情动人”是艺术创作奉行的原则，版面设计也是一样。通过具有人情味、趣味性的方式，可以迅速吸引读者的注意力，激发他们的兴趣。文案本身以及文字在编排上的情趣会影响整个版面的效果。

4. 新技术的运用

电脑新技术的运用，可以使设计师摆脱手工操作的局限性。电脑表现的影像合成、透叠、旋转、滤镜特技等的使用，使版面设计不再是一个简单、单向性的构成关系，而成为多视点、多层次、多空间的立体化组合。这是当今版面编排设计的发展趋势。

第二章 版面编排的原则

一、主题突出

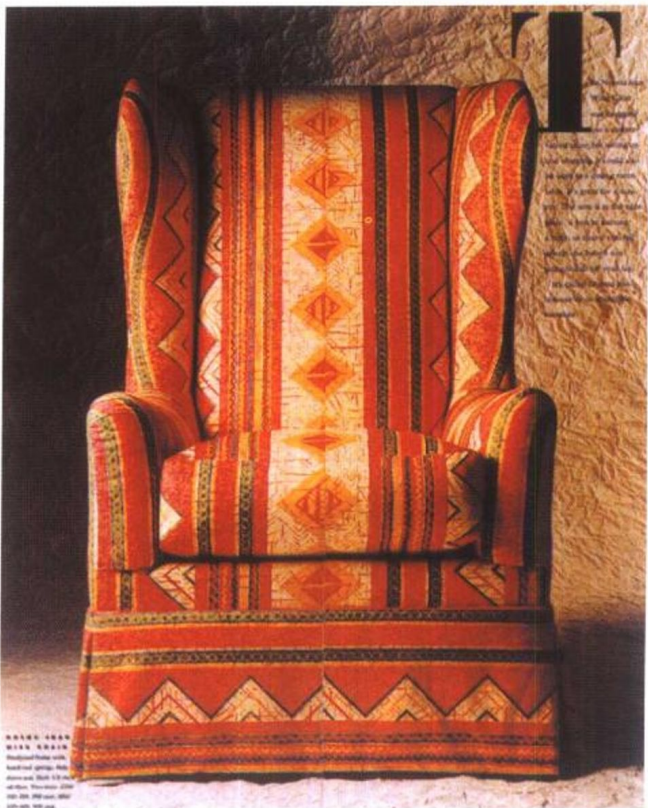
版面编排设计的目的是用悦目的组织来突出主题，传播信息。一个成功的版面设计不是设计师个人风格的自我陶醉，而是在明确客户目的的基础上对内容的完美体现。

一般可通过版面的空间层次、主次关系以及视觉秩序等使版面主题突出，并具备良好的诉求力。

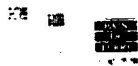
1. 按照主从关系的顺序，使产品本身成为主体形象，占据整个版面的视觉中心。

2. 在主体周围增强空白，或将图片处理成前明后暗的效果，使主体被强调，从而更加引人注目。

另外，将文章中各种信息整体编排，注意与主体的关系，这样会使主题鲜明，使人一目了然。

別為一叢稻草沮喪

二、简明易懂

由于平面类的设计只能在有限的空间里与读者交流，这就要求版面单纯，简洁。可以说，编排设计是一种“减法”艺术，奉行的是“更少为了更多”的原则。只有通过对信息的浓缩处理，才能精炼地表达内容，形成新颖的艺术构思。

三、形质统一

我们说版面的编排设计需要独创性，需要艺术性，需要趣味性，需要装饰性。但是这一切都必须建立在表现形式能够牢牢扣住主题的基础上。只讲究内容，在形式上缺乏美感的版面编排是空洞的；只讲究艺术形式，脱离内容的编排就更糟糕了。只有将内容与形式统一，找到既符合内容又出色的表现形式，才能使版面编排独特而有分量的。

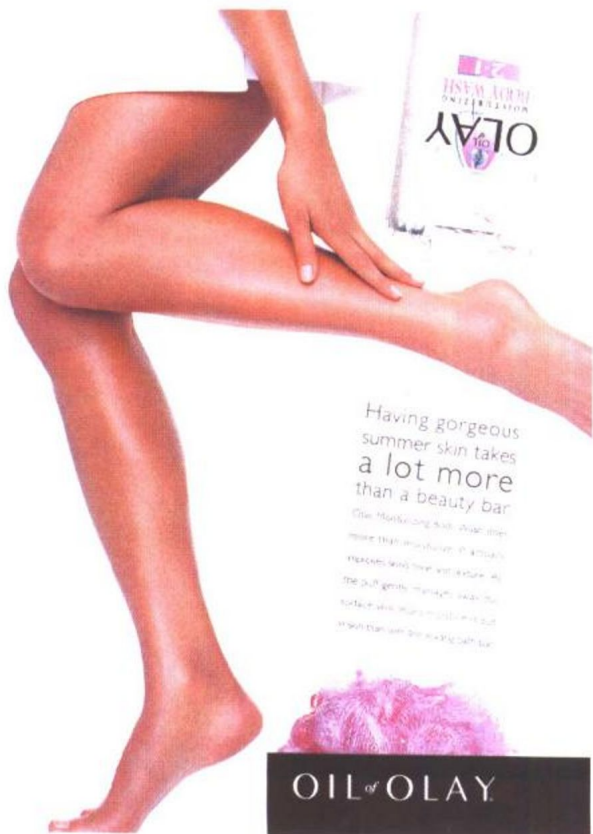
四、整体协调

每一种版面都是由多种要素组合而成的。如何在版面结构及色彩上达到整体一致，从而获得良好的视觉效果，也是版面编排设计的一个重要原则。

1. 通过加强结构的方向秩序感，增强视觉冲击力。

2. 加强文案的集合性，使文案的条理性更强。

3. 版面运用同一因素的不同形状表现，也可达到整体协调的效果。

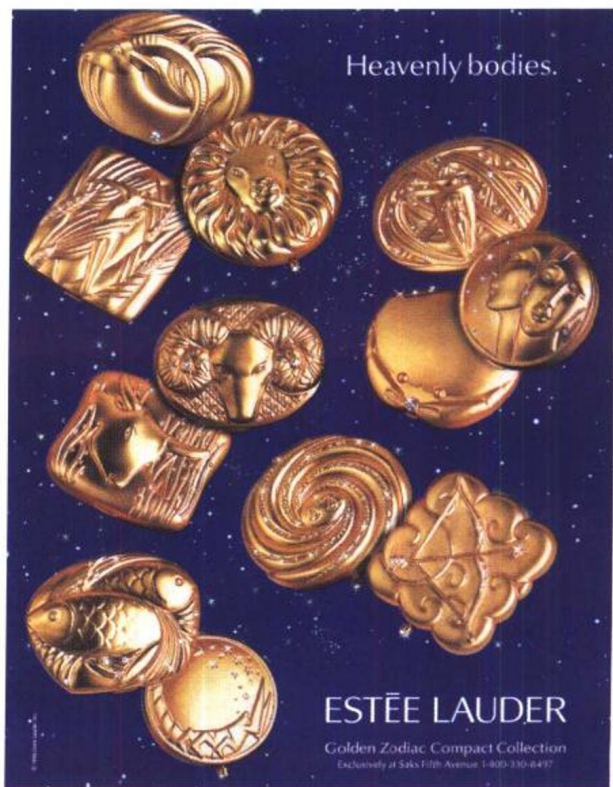
第三章 版面编排的造型要素

任何设计形式，在视觉空间上都是由点、线、面三种基本元素组成的。点、线、面是版面编排的主要语言，任何复杂的版面，都可以简化归纳为点、线、面的构成。

在版面中，点一般是指较小的形象，比如说一个字母、一个小色块、一张很小的图形等；而线往往是指一行文字、一条空白、一条色带等；许多文字的集合或数行字的组合可以看成是面，一张图片也可以看成是面。在一张平面设计作品的版面上，点、线、面是相互依存，相互衬托的，不同的组合形成不同的版面形式。

一、点在编排中的构成

点是指版面中较小的形象。点在版面中有各种形状，起着平衡、丰富、活跃版面的作用。由于其不同的大小、方向及位置，它在版面上会形成多样的视觉效果，并由此带给人不同的心理感受。点编排在版面中心会给人静止而稳重的感觉；点在版面的左方或右方会产生向中心运动的趋势；点编排在版面的上方或下方会产生上升或下降的趋势。

二、线在编排中的构成

线在版面上有位置、长度、宽度，也有方向、形状，起着连接、分割、平衡的作用。

不同形状的线具有不同的性格特点。直线简明醒目，曲线优雅抒情，螺旋线形成视觉焦点，抛物线带来速度感，等等。

线具有象征性，水平线平和安宁，垂直线庄重稳定，斜线活泼而具有动感。

三、面在编排中的构成

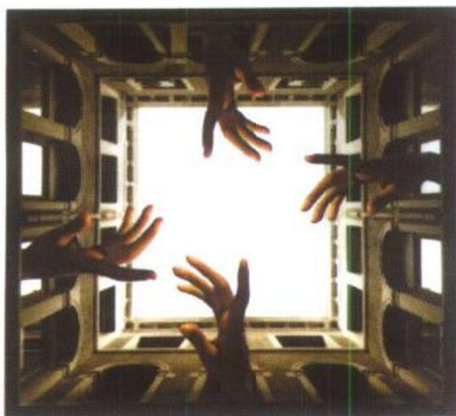
面在版面中指有明显长度和宽度的形象，如一张图片或一块文字。由于它占有的面积最多，所以在视觉上比点、线要强烈。面有各种形状，一般可分为几何形面和自由形面两大类。

PEACE 全世界热爱和平的人们

都在——

呼唤

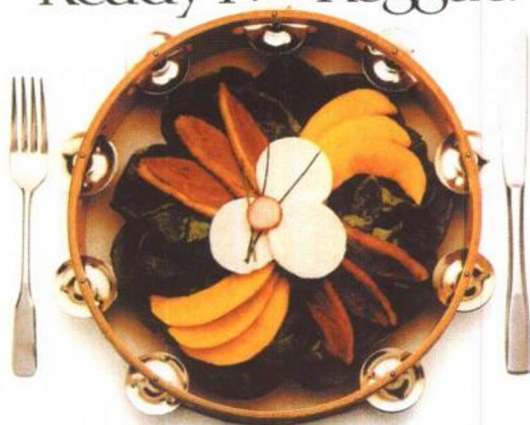
CALL.....

和平
P E A C E

正方形面方正、厚实、坚强

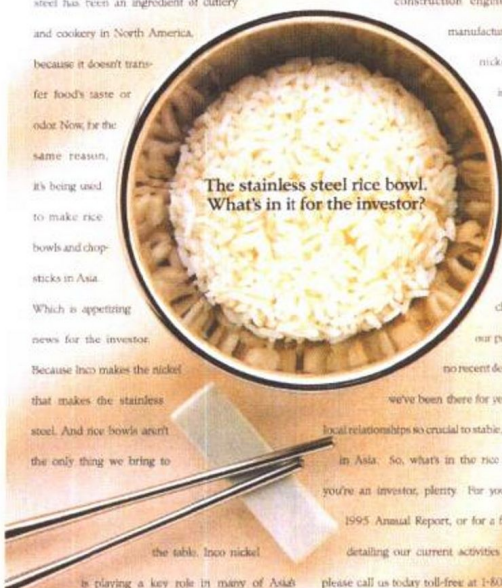
After Our Jamaican Duck And Papaya Salad, You'll Be Ready For Reggae.

The Fine Line serves great food along with the hottest music in town every day. So stop in for lunch, dinner, and a few hot licks. Serving 11:30 A.M. to midnight. 338 First Avenue N., 338-8300.

Rice. Snake. Chicken's feet. On top of Asia, all kinds of things go into a rice bowl. But one item is really surprising: nickel. Let us explain. For years, stainless steel has been an ingredient of cutlery and cookery in North America, because it doesn't transfer food's taste or odors. Now, for the same reason, it's being used to make rice bowls and chopsticks in Asia. Which is appetizing news for the investor. Because Inco makes the nickel that makes the stainless steel. And rice bowls aren't the only thing we bring to

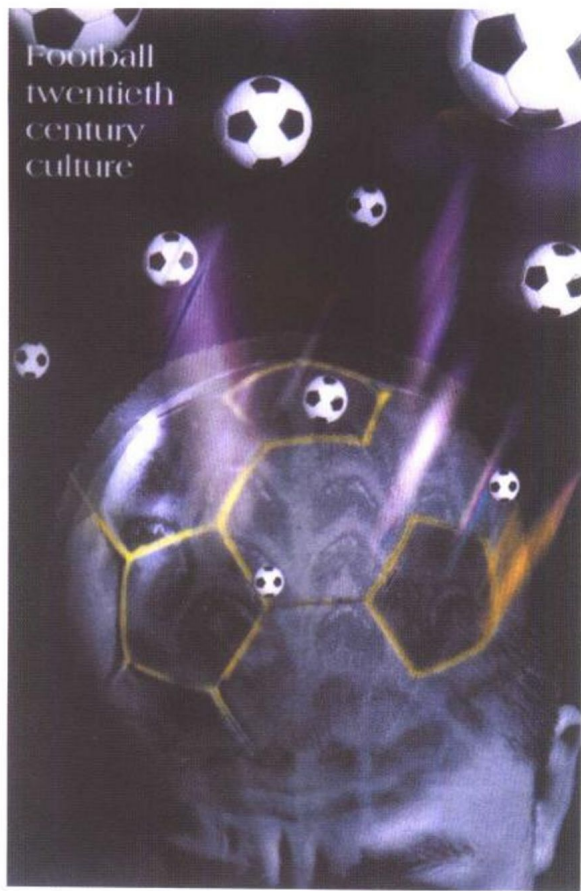
and cars than any other nickel producer (China alone manufactures 40 million bikes a year). We're also a popular item on the menu of Asia's architects, construction engineers and railway manufacturers. As well, our nickel alloys are in increasing demand for a number of high-tech applications, from personal computers and televisions to chip boards. And our presence in Asia is no recent development. In fact, we've been there for years, nurturing the local relationships so crucial to stable, long-term growth in Asia. So, what's in the rice bowl for you? If you're an investor, plenty. For your copy of Inco's 1995 Annual Report, or for a free video further detailing our current activities throughout Asia, please call us today toll-free at 1-800-361-INCO.

the table. Inco nickel is playing a key role in many of Asia's booming industries. For instance, we make more forms of nickel for the plating of bicycles, motorcycles

Inco
STRONGER FOR OUR EXPERIENCE

圆形面柔和、圆满

四、版面编排中的空间构成

我们生活在一个三维立体的空间，而版面编排是在二维空间里创作的，我们可以把对生活中视觉经验的掌握，运用到版面设计中，使版面具有远、中、近的层次感。

1. 通过比例展示空间

视觉经验中大的物体近，小的物体远，利用这种特性，将主要形象放大，次要形象缩小，建立良好的远、中、近层次，使版面主体突出，节奏明快。

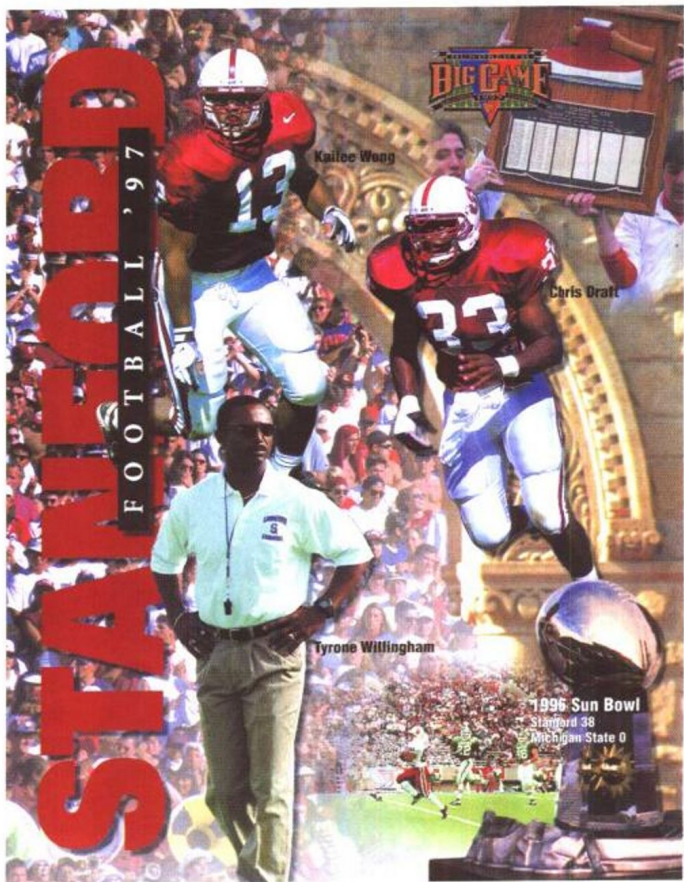
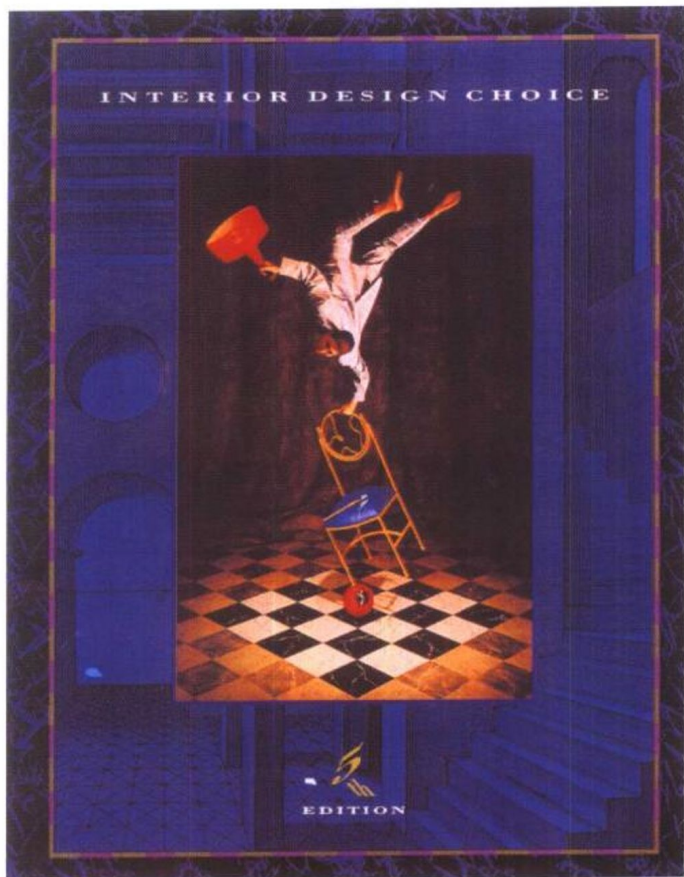

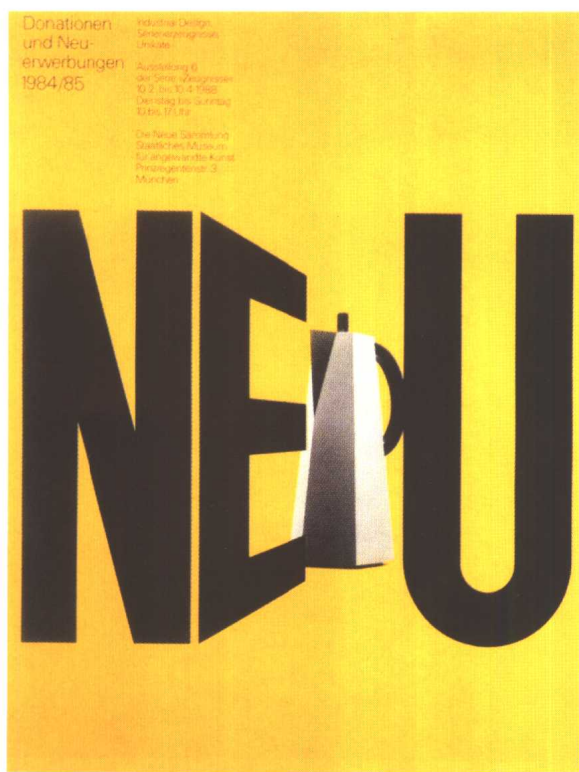
2. 通过黑、白、灰的关系展示空间

无论是有色版面，还是无色版面，都可以归纳为黑、白、灰的空间构成。一般来说，版面中给人感觉最强烈的是白色，其次为黑色，而灰色给人的感觉最迟钝，所以可以认为白色是版面的近景，灰色为中景，黑色为远景（如上图）。

3. 通过位置关系展示空间

通过前后叠加排列，可产生远、中、近的层次（如下图）。

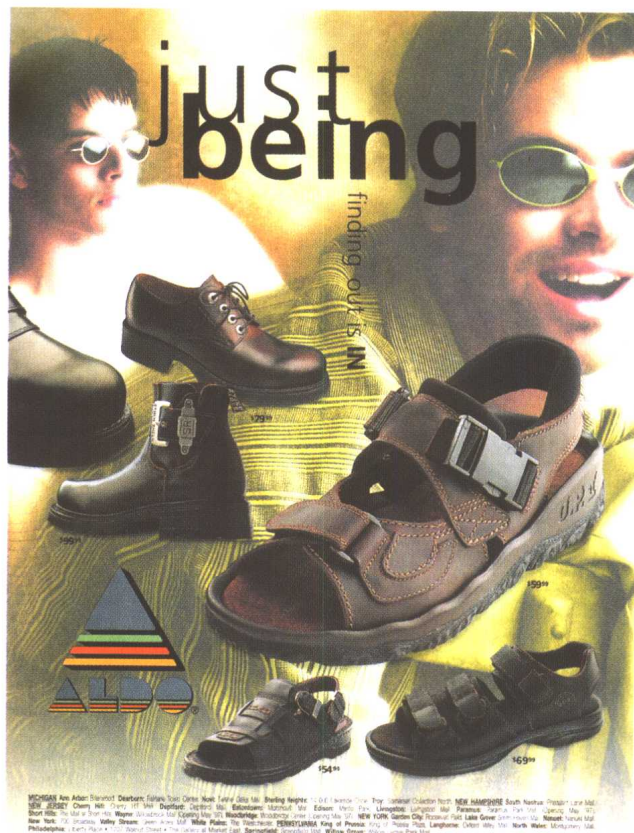
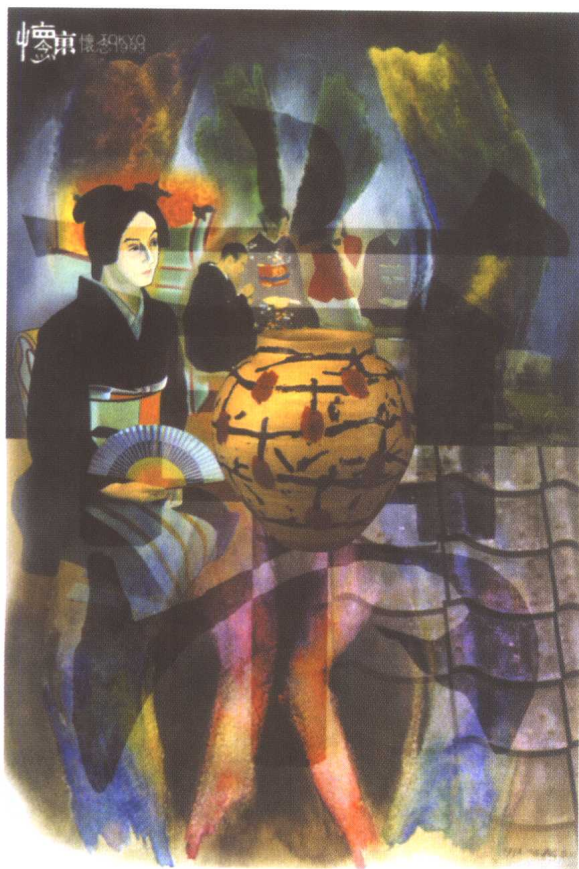

4. 疏的编排近，密的编排远

画面通过文字结构的疏密变化形成远近空间感，增强了画面的视觉表现力，在画面中形成了一个视觉中心（如上图）。

5. 通过肌理对比展示空间

肌理明显的形象近，肌理模糊的形象远(如下二图)。

人们在阅读版面时，视线有一种自然流动的习惯，一般都是从左到右，从上到下，视线由左上角沿着一条自然形弧线向右下方流动，越往下注意力越下降。这根弧线上的任何点都比线外的点明显，人们称这一无形的流动线为“视觉流程”。

设计师根据视觉流程的特点,将各种信息内容按秩序合理地安排到视觉流程中,可以诱导读者的视线按照设计师的意图获得最佳信息。所以,一个成功的视觉流程应该是符合一般视觉原理和读者普遍的认识心理的,这样的视觉流程逻辑性强,主次分明。

桑、油菜和寒葵等工春種在得和不耐旱的
黃土裏，種棉花、抽葉煙草，都很——

[illegible][illegible]

紐西蘭幾分熟？十分熟！

因為很熟，所以帶你去玩的地方、排的行程特別不同

[illegible]

● 天 = 天竺國

0 5.000

11. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217, 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273, 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329, 336, 343, 350, 357, 364, 371, 378, 385, 392, 399, 406, 413, 420, 427, 434, 441, 448, 455, 462, 469, 476, 483, 490, 497, 504, 511, 518, 525, 532, 539, 546, 553, 560, 567, 574, 581, 588, 595, 602, 609, 616, 623, 630, 637, 644, 651, 658, 665, 672, 679, 686, 693, 700, 707, 714, 721, 728, 735, 742, 749, 756, 763, 770, 777, 784, 791, 798, 805, 812, 819, 826, 833, 840, 847, 854, 861, 868, 875, 882, 889, 896, 903, 910, 917, 924, 931, 938, 945, 952, 959, 966, 973, 980, 987, 994, 1001, 1008, 1015, 1022, 1029, 1036, 1043, 1050, 1057, 1064, 1071, 1078, 1085, 1092, 1099, 1106, 1113, 1120, 1127, 1134, 1141, 1148, 1155, 1162, 1169, 1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225, 1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274, 1281, 1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337, 1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386, 1393, 1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449, 1456, 1463, 1470, 1477, 1484, 1491, 1498, 1505, 1512, 1519, 1526, 1533, 1540, 1547, 1554, 1561, 1568, 1575, 1582, 1589, 1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631, 1638, 1645, 1652, 1659, 1666, 1673, 1680, 1687, 1694, 1701, 1708, 1715, 1722, 1729, 1736, 1743, 1750, 1757, 1764, 1771, 1778, 1785, 1792, 1799, 1806, 1813, 1820, 1827, 1834, 1841, 1848, 1855, 1862, 1869, 1876, 1883, 1890, 1897, 1904, 1911, 1918, 1925, 1932, 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030, 2037, 2044, 2051, 2058, 2065, 2072, 2079, 2086, 2093, 2100, 2107, 2114, 2121, 2128, 2135, 2142, 2149, 2156, 2163, 2170, 2177, 2184, 2191, 2198, 2205, 2212, 2219, 2226, 2233, 2240, 2247, 2254, 2261, 2268, 2275, 2282, 2289, 2296, 2303, 2310, 2317, 2324, 2331, 2338, 2345, 2352, 2359, 2366, 2373, 2380, 2387, 2394, 2401, 2408, 2415, 2422, 2429, 2436, 2443, 2450, 2457, 2464, 2471, 2478, 2485, 2492, 2499, 2506, 2513, 2520, 2527, 2534, 2541, 2548, 2555, 2562, 2569, 2576, 2583, 2590, 2597, 2604, 2611, 2618, 2625, 2632, 2639, 2646, 2653, 2660, 2667, 2674, 2681, 2688, 2695, 2702, 2709, 2716, 2723, 2730, 2737, 2744, 2751, 2758, 2765, 2772, 2779, 2786, 2793, 2800, 2807, 2814, 2821, 2828, 2835, 2842, 2849, 2856, 2863, 2870, 2877, 2884, 2891, 2898, 2905, 2912, 2919, 2926, 2933, 2940, 2947, 2954, 2961, 2968, 2975, 2982, 2989, 2996, 3003, 3010, 3017, 3024, 3031, 3038, 3045, 3052, 3059, 3066, 3073, 3080, 3087, 3094, 3101, 3108, 3115, 3122, 3129, 3136, 3143, 3150, 3157, 3164, 3171, 3178, 3185, 3192, 3199, 3206, 3213, 3220, 3227, 3234, 3241, 3248, 3255, 3262, 3269, 3276, 3283, 3290, 3297, 3304, 3311, 3318, 3325, 3332, 3339, 3346, 3353, 3360, 3367, 3374, 3381, 3388, 3395, 3402, 3409, 3416, 3423, 3430, 3437, 3444, 3451, 3458, 3465, 3472, 3479, 3486, 3493, 3500, 3507, 3514, 3521, 3528, 3535, 3542, 3549, 3556, 3563, 3570, 3577, 3584, 3591, 3598, 3605, 3612, 3619, 3626, 3633, 3640, 3647, 3654, 3661, 3668, 3675, 3682, 3689, 3696, 3703, 3710, 3717, 3724, 3731, 3738, 3745, 3752, 3759, 3766, 3773, 3780, 3787, 3794, 3801, 3808, 3815, 3822, 3829, 3836, 3843, 3850, 3857, 3864, 3871, 3878, 3885, 3892, 3899, 3906, 3913, 3920, 3927, 3934, 3941, 3948, 3955, 3962, 3969, 3976, 3983, 3990, 3997, 4004, 4011, 4018, 4025, 4032, 4039, 4046, 4053, 4060, 4067, 4074, 4081, 4088, 4095, 4102, 4109, 4116, 4123, 4130, 4137, 4144, 4151, 4158, 4165, 4172, 4179, 4186, 4193, 4200, 4207, 4214, 4221, 4228, 4235, 4242, 4249, 4256, 4263, 4270, 4277, 4284, 4291, 4298, 4305, 4312, 4319, 4326, 4333, 4340, 4347, 4354, 4361, 4368, 4375, 4382, 4389, 4396, 4403, 4410, 4417, 4424, 4431, 4438, 4445, 4452, 4459, 4466, 4473, 4480, 4487, 4494, 4501, 4508, 4515, 4522, 4529, 4536, 4543, 4550, 4557, 4564, 4571, 4578, 4585, 4592, 4599, 4606, 4613, 4620, 4627, 4634, 4641, 4648, 4655, 4662, 4669, 4676, 4683, 4690, 4697, 4704, 4711, 4718, 4725, 4732, 4739, 4746, 4753, 4760, 4767, 4774, 4781, 4788, 4795, 4802, 4809, 4816, 4823, 4830, 4837, 4844, 4851, 4858, 4865, 4872, 4879, 4886, 4893, 4900, 4907, 4914, 4921, 4928, 4935, 4942, 4949, 4956,

88. 12-9-18-22-28-34-40-46-52-58-64-70-76-82-88-94-100-106-112-118-124-130-136-142-148-154-160-166-172-178-184-190-196-202-208-214-220-226-232-238-244-250-256-262-268-274-280-286-292-298-304-310-316-322-328-334-340-346-352-358-364-370-376-382-388-394-400-406-412-418-424-430-436-442-448-454-460-466-472-478-484-490-496-502-508-514-520-526-532-538-544-550-556-562-568-574-580-586-592-598-604-610-616-622-628-634-640-646-652-658-664-670-676-682-688-694-700-706-712-718-724-730-736-742-748-754-760-766-772-778-784-790-796-802-808-814-820-826-832-838-844-850-856-862-868-874-880-886-892-898-904-910-916-922-928-934-940-946-952-958-964-970-976-982-988-994-1000

12 66000

[illegible]

80 : 12 : 38 ● 2 : 1 : 9 : 9 : 23 ● 14 : 33 : 30 ● 6 : 9 : 39

「這裏原來叫結心。」

 中国石化集团
 中国石油集团
 中国建材集团
 中国化学集团
 中国石油集团
 中国建材集团
 中国化学集团
 中国石油集团
 中国建材集团
 中国化学集团
 中国石油集团
 中国建材集团

第四章 版面编排的形式法则

任何艺术设计都必须遵循美的形式法则，版面的编排设计也不例外。这些美的形式法则之间是相辅相成，互为因果的。在一般情况下，它们既对立又统一地存在于一个版面之中。

一、重复与近似

在版面设计时，用相同或相似的基本形进行编排，形状、大小、方向一致，可产生安定、整齐、规律性的美感。

有时用一些外形近似的主体进行编排，由于方向、色彩、形状上的大致相同及细微差别，可产生构成形式丰富、生动的近似版面。

叫叭唱哮
呐喧吠吼
唤哈喊嗒
嚎嚷啊嘿
哼咆喂鸣

从声音中感受大自然的每一种声音都是美妙的！

