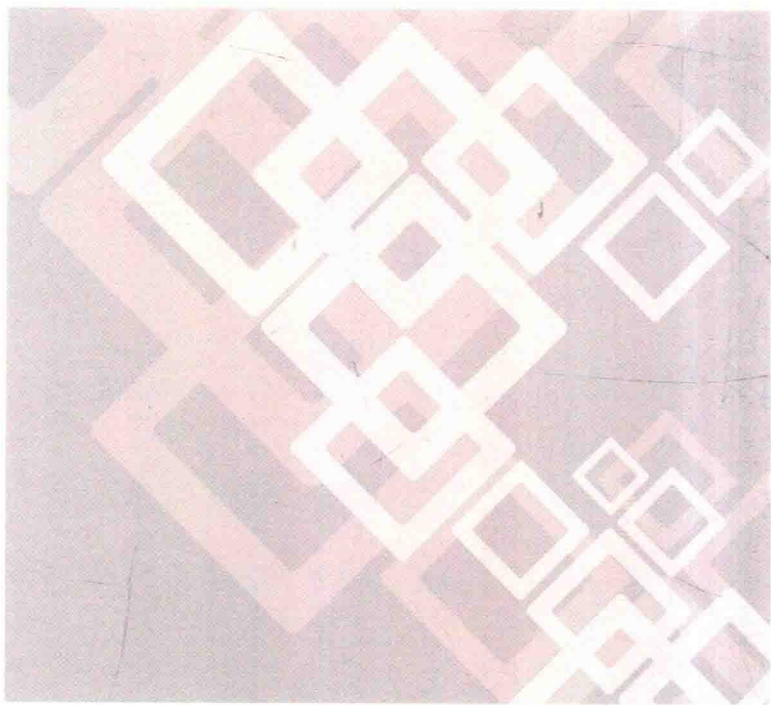

视觉传达

SHIJUE CHUANDA

SHEJI ZHONG DE ZAOXING YAOSU YANJIU
——BIANPAI ZHIMEI

设计中的造型要素研究

—— 编 排 之 美

韦超现◎著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

视觉传达

SHIJUE CHUANDA

SHEJI ZHONG DE ZAOXING YAOSU YANJIU
——BIANPAI ZHIMEI

设计中的造型要素研究

—— 编 排 之 美

韦超现◎著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本著作凝聚了作者多年的实践教学经验和理论研究,旨在通过用视觉传达设计理论知识体系和架构,让读者能够充分、全面、深入地认识编排设计的类型、意义、视觉心理、未来发展趋势及造型要素之美、视觉审美规律、视觉审美流程等知识内容。并能在编排设计过程中能够灵活地运用视觉传达设计的语言,掌握包括招贴、报纸、书籍、杂志、包装、型录、网页等编排设计在视觉传达设计中的应用。本书结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达设计中的造型要素研究:编排之美/韦超
现著. — 北京:中国纺织出版社,2018.7
ISBN 978-7-5180-2765-1

I. ①视… II. ①韦… III. ①造型设计—研究 IV.
①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 152511 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17

字数:220 千字 定价:72.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

视觉传达设计是中国新兴的一门学科,在现代设计发展领域日新月异,这就促使众多的设计专业开始向这一方面转变。视觉传达设计在现代社会中具有举足轻重的地位,对现代物质文化生活具有极大的影响,同时也与建筑设计、工业产品设计以及美学、造型、广告等众多领域相结合,堪称现代社会设计学科多元化发展的重要驱动力之一。

时代的进步,新技术、新媒体的发展,必然导致艺术设计的新变化。作为与其他众多艺术门类都具有横向联系的编排(版式)设计同样需要不断注入新鲜元素,与时俱进。编排设计不仅是一门专业基础学科类别,而且还对现代的建筑、服装、绘画等艺术门类有很重要的影响,它一直随着各艺术门类的丰富而不断延伸新的含义:现在的编排设计不仅仅是简单的编排,更主要的是营造一种信息传递的视觉环境。同时,版式设计的个性化发展也促进各艺术门类的创新,使平面设计的风格不再千篇一律。

但笔者发现,市场上很少有既可以涵盖多个知识内容,又能展现多种思维视角的著作,尤其是“视觉传达下的编排设计”的课题。正是基于这样的需求和现实,《视觉传达设计中的造型要素研究——编排之美》一书应运而生。为完善学科建设,拓展思维,提高分析问题、解决问题的能力,以及造就适应社会发展需要的设计人才,笔者在多年教学实践和理论研究的基础上撰写了此书,旨在通过用视觉传达设计理论知识体系和架构,让读者能够充分、全面、深入地认识编排设计的类型、意义、视觉心理、未来发展趋势及造型要素之美、视觉审美规律、视觉审美流程等知识。

并能在编排设计过程中灵活地运用视觉传达设计的语言,掌握包括招贴、报纸、书籍、杂志、包装、型录、网页等编排设计在视觉传达设计中的应用。

在撰写本书时,作者得到很多国内外专家学者的帮助与支持,同时还参考了一些相关专业的理论著作研究成果,在此一并表示感谢。由于部分引文、图例来源形式不一,尽管努力核对原作者,仍难一一标明出处,恳请作者谅解,在此致谢。由于本人理论水平有限,书中出现欠妥之处在所难免,企盼读者的批评斧正,以便日后更好地完善。

编 者

2017 年 5 月

目 录

第一章 编排设计概述	1
第一节 编排设计的类型	1
第二节 编排设计的意义	22
第三节 编排设计的视觉语言与心理	28
第四节 现代编排设计的未来发展趋势	32
第二章 编排设计中的视觉造型要素之美	41
第一节 编排设计中的点	41
第二节 编排设计中的线	54
第三节 编排设计中的面	72
第三章 编排设计中的视觉应用要素之美	83
第一节 点睛的文字美	83
第二节 多变的图形美	93
第三节 和谐的色彩美	111
第四章 编排设计的视觉审美规律	128
第一节 主体与次要相统一	128
第二节 形式与内容相统一	140
第三节 整体与局部相统一	145
第四节 虚实与留白在编排设计中的审美意境	158

第五章	编排设计的视觉审美流程	162
第一节	编排设计的基本步骤	162
第二节	视觉流程整体分析	169
第六章	编排设计在视觉传达设计中的应用	186
第一节	招贴编排设计的视觉传达	186
第二节	报纸编排设计的视觉传达	193
第三节	书籍编排设计的视觉传达	207
第四节	杂志编排设计的视觉传达	213
第五节	包装编排设计的视觉传达	229
第六节	型录编排设计的视觉传达	236
第七节	网页编排设计的视觉传达	253
参考文献		264

第一章 编排设计概述

版式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,是平面设计过程中的一个重要环节。版式设计亦称版面编排。所谓编排,即在有限的版面空间里,将文字、图形、色彩等视觉要素,根据特定的内容需要在版面上进行有组织、有目的的编排组合。版式设计是理性思维个性化的表现,是一种具有个性风格和艺术特色的视觉传达方式。从表面上看,它是一种关于编排的学问,实际上,它不仅是一种技能,更是技术与艺术的高度统一。本章主要就编排设计的类型、意义、视觉心理及未来发展趋势等内容进行论述。

第一节 编排设计的类型

一、满版型版式设计

满版型版式设计,即版面不留固定的白边,图像、图形不受版心约束,多做“出血”处理。出血图像的一个边或几个边要充满页面,有向外扩张和舒展之势。多用于传达抒情或运动信息的页面,因为不受边框限制,感觉上与人更加接近,便于情感与动感的发挥。

满版设计的主要特征是设计可根据内容和构图的需要自由地发挥,强调设计个性化;其编排形式灵活多变,新颖奇妙,能最大程度地体现设计师的设计意图,具有较强的时代气息。版面以图像充满整版,文字配置压置在上下、左右或中部(边部和中心)的图

像上,视觉传达效果直观而强烈,同时给人以舒展、大方的感觉。

满版型版式是商品广告常用的形式,一般运用于插图较多、图文并茂的海报招贴、书籍封面、个性杂志、产品样本、包装设计等。随着宽带的普及,这种版式在网页设计中的运用越来越多。美中不足的是,限于当前网络宽带对大幅图像的传输速度较慢,这种版式多见于强调艺术性或个性的网页设计中。如图 1-1~图 1-6 所示。其中,图 1-1 版面显得庄重典雅,图 1-2 巨大的图形给人强烈的视觉冲击力。

图 1-1 满版型构图(一)

图 1-2 满版型构图(二)

图 1-3 满版型构图(三)

图 1-4 满版型构图(四)

图 1-5 满版型构图(五)

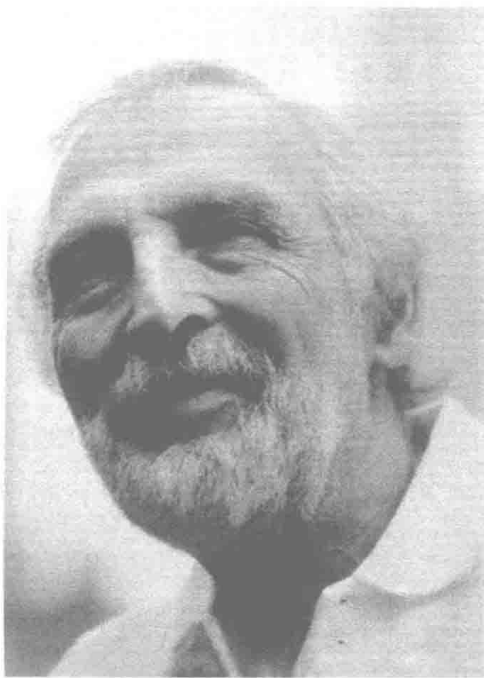

图 1-6 满版型构图(六)

二、分割型版式设计

分割型版式设计,是把整个版面分成上下或左右两部分,分别安排图片和文字。这是一种比较常见的版面编排形式,其特点是画面中元素容易形成平衡,结构稳当,风格平实。在图片和文字的编排上,往往按照一定比例进行分割编排配置,给人以严谨、和谐、理性的美。

分割型版面中的两个部分会自然形成对比,有图片的部分感性、具有活力,文字部分则理性、平静。上下分割型是把整个版面分成上下两部分,在上半部或下半部配置图片(可以是单幅或多幅),另一部分则配置文字。

左右分割型是把整个版面分割为左右两部分,分别配置文字和图片。左右两部分形成强弱对比时,会造成视觉心理的不平衡。不过这种不平衡仅是视觉习惯上的问题,它表现出来的视觉流程不如上下分割型的自然。

等形分割要求形状完全一样,分割后再把分割界限加以取舍,会有良好的效果。自由分割是不规则地将画面自由分割的方法。它不同于数学规则分割产生的整体效果,其随意性的分割,给人活泼、不受约束的感觉。

比例与数列:利用比例完成的构图通常具有秩序、明朗的特性,给人清新之感。分割给予一定的法则,如黄金分割法、数列等。

分割型版式是一种规范的、理性的分割方法,版面的分割首先以图片吸引浏览者的注意力,然后将视线引向文字。版面上文字与图形的分割,使版面对立而统一;同时让版面产生更多的层次,版面的空间得到延展,形象得到强调,可增加浏览者的兴趣。但是,这种编排形式容易使画面显得平淡沉闷,因而必须在具体设计中细微处求变化,讲求对比才能使整个设计不流于呆板和单调。如图 1-7~图 1-15 所示。

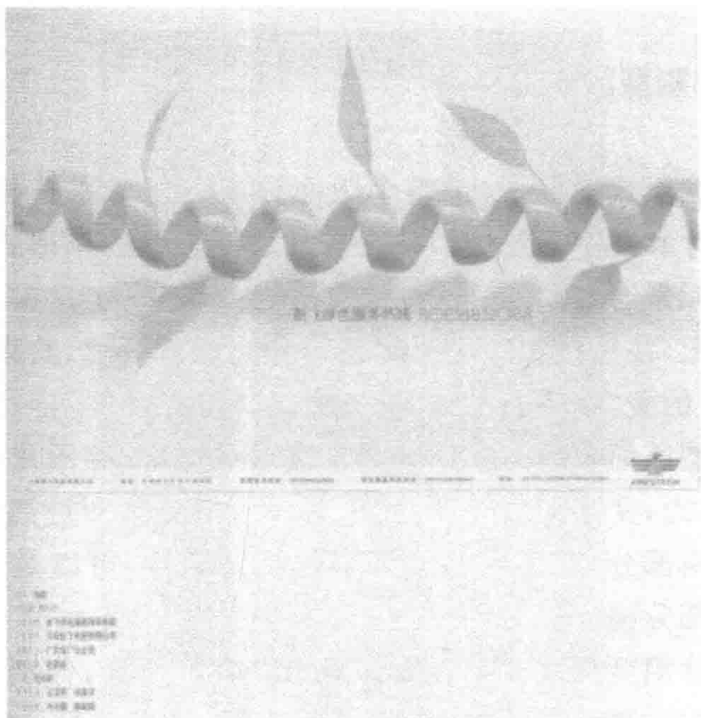

图 1-7 上下分割型版式设计(一)

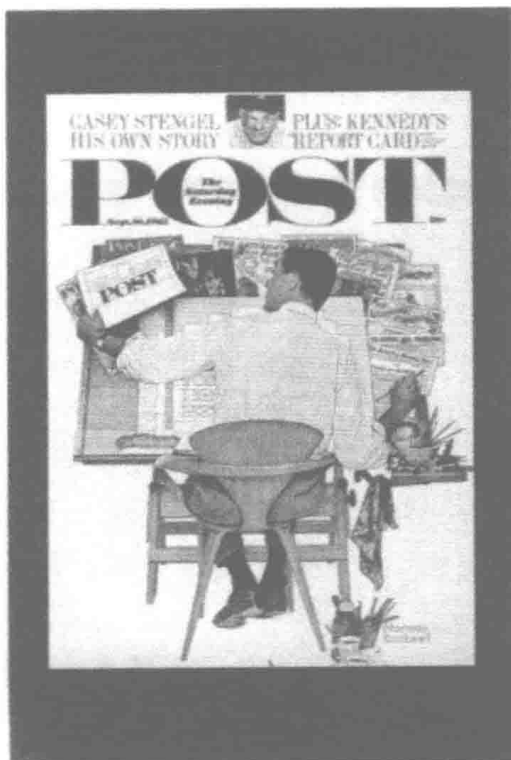

图 1-8 上下分割型版式设计(二)

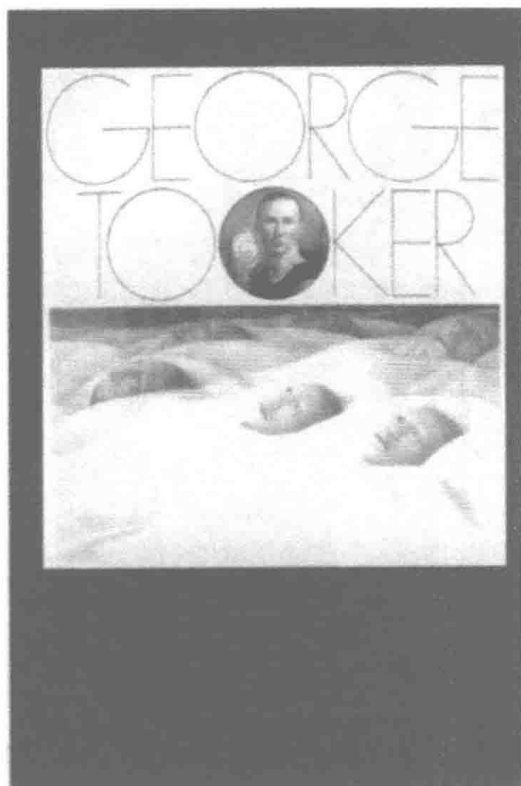

图 1-9 上下分割型版式设计(三)

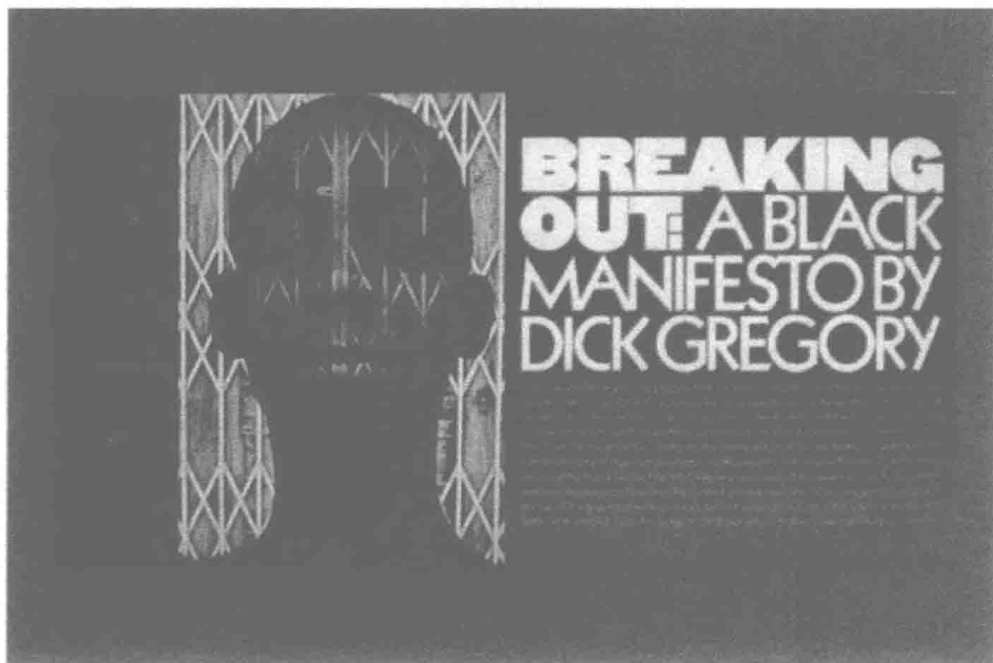

图 1-10 左右分割型版式设计(一)

图 1-11 左右分割型版式设计(二)

图 1-11 所示的两张图,其左右图文分割显得生硬、强烈。文字在页面中占据了较小的面积,但由于分割线的运用,使文字同样得到强调。

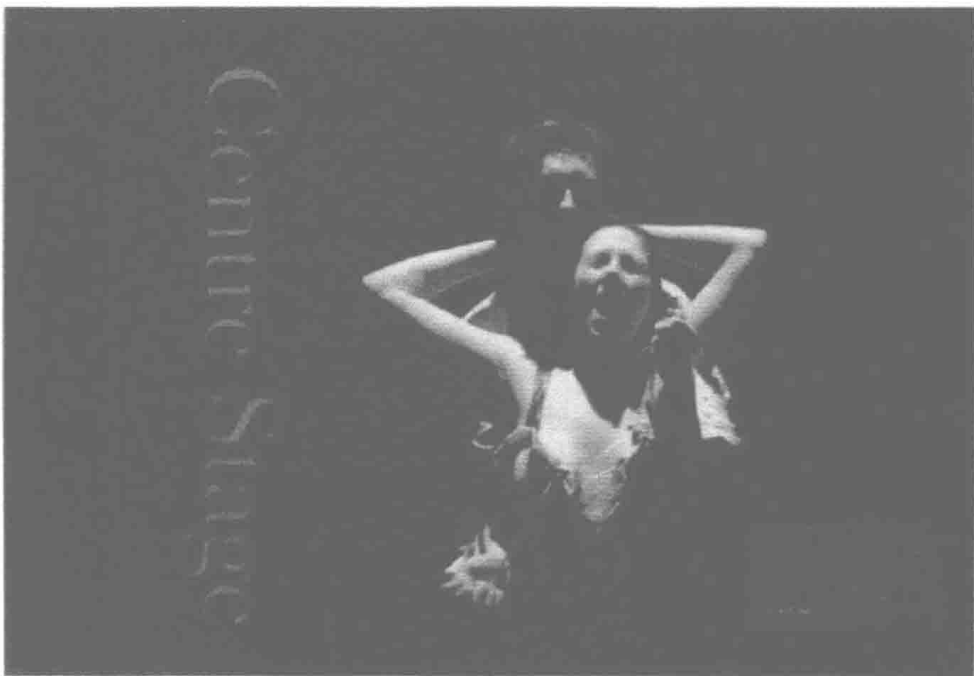

图 1-12 左右图文的创意趣味分割,充分活跃了整个版面

图 1-13 左右分割型版式设计(二)

我们可以看到,图 1-13 文字与图形截然分开会显得生硬,而文字穿插于图形中,则使版面动、静的对比趋向和谐。

图 1-14 交错分割型版式设计

图片与文字互相交错分割,形成有序的节奏感和块面感。直线分割使整个版面形成了强烈的现代感。

图 1-15 直线分割型版式设计

三、倾斜型版式设计

倾斜型版式设计是一种很有动感的构图,图中要素或主体的放置呈倾斜状。在版面编排中,图形或文字的主要部分向右或向左做方向性倾斜,使视线沿倾斜角度而由上至下或由下至上移动,造成一种不稳定感,吸引观者的注意。这种设计形式最大的优点在于,它刻意打破稳定和平衡,从而赋予图形或文字以强烈的结构张力和视觉动感。

倾斜型版式设计在构图时,版面主体形象或多幅图像、文字做倾斜编排,造成版面强烈的动感和不稳定因素,引人注目。倾斜感产生的强度与主体的形状、方向、大小、层次等因素有关。在设计中,要根据主题内容把握倾斜角度与重心问题。如图 1-16~图 1-18 所示。