

高校设计专业国际同步应用教程

编排构成与应用

从三大构成到四维创意

编著 王文霞

高校设计专业国际同步应用教程

编著 王文霞

编排构成与应用

上海人民美术出版社

高校设计专业国际同步应用教程

主 编: 李 新 张夫也

执行主编: 吴飞飞

「作者的话」

尽管现代传媒方式越来越丰富,但编排设计始终是设计师必备的实务基础。我们教学的关键在于教会学生掌握基本视觉形态的编排方法,并能在在此基础上做进一步探索与创新。为此,经过师生共同的努力与尝试,我们为本教材的编撰奉献了大量新鲜素材。在此要鸣谢上海应用技术学院2001、2003两届学生的出色作品,还有上海PAOSNET形象设计有限公司的大力协助,正是他们近乎完美的设计案例大大丰富了本书“从课堂到工作室”一章的实战内容。同时,本书在编写过程中还得到了诸多朋友与设计界同仁的无私支持。对于本书引用图片的作者与出处,由于时间仓促而一时无法查考列举的,在此一并表示深深的歉意并致以真诚的感谢!另外,还要感谢上海人民美术出版社的策划者与责任编辑,他们的宝贵经验与辛勤劳动让本人受益匪浅。

图书在版编目(CIP)数据

编排构成与应用 / 王文霞编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2005. 8

(从三大构成到四维创意)

ISBN 7-5322-4405-9

I. 编... II. 王... III. ①三维—艺术—设计—教材②平面设计—教材 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第047844号

编排构成与应用——高校设计专业国际同步应用教程

编 著 者: 王文霞

策 划: 邱孟瑜 潘志明

责任编辑: 邱孟瑜 潘志明

装帧设计: 秋 禾 黄 邹

封面设计: 李 钧

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 7.5

版 次: 2005年8月第1版

印 次: 2005年8月第1次

印 数: 0001—4250

书 号: ISBN7-5322-4405-9/G · 196

定 价: 36.00元

序

清华大学美术学院艺术史论学部主任 教授 博士生导师《装饰》杂志主编 张夫也

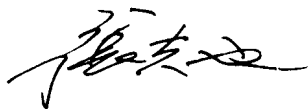
时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义。从根本上来说,设计是服务于人的富含机智、意义的积极主动的努力。设计的终极目标是让我们的世界更加合理,让人类和所有的生灵进一步和谐,促进人类生活方式的改良,优化人们的生活环境,进而将人们的生活带入极度合理与完善的境界。因此,设计作为创造新生活,推进社会时尚文化发展的重要手段,愈来愈显示其强势的,而且是无可替代的价值。

今天,在我们这个世界上,还没有哪一个国家和地区,在设计教育上有如此迅猛的发展和如此宏大的规模。伴随着高速发展的经济,中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口最多的国家,对于一个有五千年辉煌灿烂文明史的国度,现代设计事业的大力发展,无疑将产生理想而实惠的效应。

上海人民美术出版社“高校设计专业国际同步应用教程”的推出,正是为我国方兴未艾、强劲发展的设计教育事业,作出的积极回应。本系列教程与以往已经出版发行的教材所不同的是,它更加具有针对性和应用性。同时,这套教程更加关注新兴专业、材料应用和多媒体设计实际操作等诸多方面的问题,选题新颖,内容简要,语言畅达,举例鲜活,具备了良好的教材特质。本套教材突出商业设计中广为应用的课程项目,针对应用设计专业高年级学生教学特点,从基础的“三大构成”原理切入到应用设计的训练指导,更强调教程的实践意义和可操作性,在结合国际同步教学形式,传授应用设计和实用知识之外,还注重对基础概念的实际演练,教程中大量实践课程案例,有益于提高学生的创新思维和设计能力,帮助学生高质、便捷、迅速地掌握多项设计服务项目的能力。

应该说,这套设计教程具有鲜明的专业性和时代性,是高校设计专业相当理想的教材,本书的参编单位有清华大学美术学院、上海应用技术学院、美国纽约罗格斯大学等,并且,在编著的内容方面尤其针对高校艺术设计专业高年级的社会性实践操作需要。当然,对广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦为一套上好的自学自修参考读物。相信本套设计专业应用教程的问世,对促进我国设计教育的发展,对构建文明而和谐的社会能发挥积极的作用。我想,此套教程将随着时间的推移而迅速显现出它的效应和社会价值。

是为序,



2005年初夏于北京松榆书斋

目录



A. 创意先导

一、意念为先 6

二、创意启发 9

三、视觉习惯的利用 14

四、表现方式的导入 15

B. 编排中的三大构成

一、平面构成要素 18

形的基本塑造

课题一:文字的点线面关系

文字的造型意味

课题二:文字的图形作用

图片造型的解构与组合

课题三:图片的打散与重组

版面造型

课题四:版面变化

空间造型

二、色彩构成与编排 35

形的塑造

感性控制

空间的调度

课题五:色彩感情

三、肌理构成的导入 46

材质肌理

文字肌理

课题六:文字肌理

图片肌理

课题七:图文肌理配合互动

C. 编排形态构成

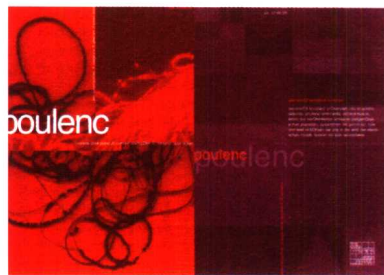
一、平衡与对称 54

二、对比与调和 56

三、节奏与律动 57

课题一:营造动感画面





A. 创意先导

WHAT WE DO?

意识内容是设计的灵魂。

思维训练永远是编排设计课程的基础，创意训练环节不论是在大学设计专业的低年级还是高年级阶段，都是作为至关重要的思维启发性课程的内容。强调意念为先，这将有利于编排设计课程提高阶段的内容展开及延伸。

一、意念为先

编排设计涉及的范围非常广泛，海报、包装、书籍、商标、宣传册、户外广告，以及指示牌、移动体广告、网页设计等等，凡是牵涉到文字、图形编排的设计，不论平面的还是立体的，都属编排设计范畴，所以，决非是简单的排版。

我们能“看”到的不外乎两种视觉元素——图形和文字，它们被置于各种不同大小的空间里：小到金属钮扣上的品牌标识组合，大到投射在建筑物上的巨型广告，目的是能被关注与阅读。至于人们所认知的内容是否与原信息的内容相符，即信息发布者传达信息的目的是否达到，编排设计的环节就起到了至关重要的作用。

尽管书中会利用大量的课题练习来阐述编排设计中视觉规律对视觉元素组织与表现过程的影响，以及各种编排方式在具体设计项目中的运用，但本书的中心要旨是设计的“赏心”比“悦目”更为重要，强调的是信息内容对设计出的传达形式决定性的作用，即“内容决定形式”。

设计的视觉传达过程：

设计要求被了解与理解→将意念内容按主次关系分出层次→转化为视觉元素

→经过组合、编排的创意过程使意念变为可视信息→完成视觉传达的目的

刚开始做设计实践时，常常会发生这样的情况：周围不少人对设计稿的评价是“制作精良、插图手法娴熟、色彩很漂亮”等等，甚至当这些赞扬也出自客户之口时，最终的结果却是不予采用，或是婉转地要求提供其他别的方案以供选择。这是为什么呢？

片面追求形式感，没有很好地表现出客户想表达的，且充斥了诸多“悦目”的，但却是无效的视觉信息……由此可见，即使你较好地掌握了多种表现技巧，做出来的设计却不一定是合适的。

因此编排设计课程的起点与重点都应放在思维创意的切入点上。要让学生建立起一个牢固的观念，即设计的形式感是创意的一部分，内容与灵感是创意的基础，形式服从于内容，这样才能使设计创意更适合信息传达的需要。

那么，如何让设计变得更适合呢？我们来看图2这个例子。

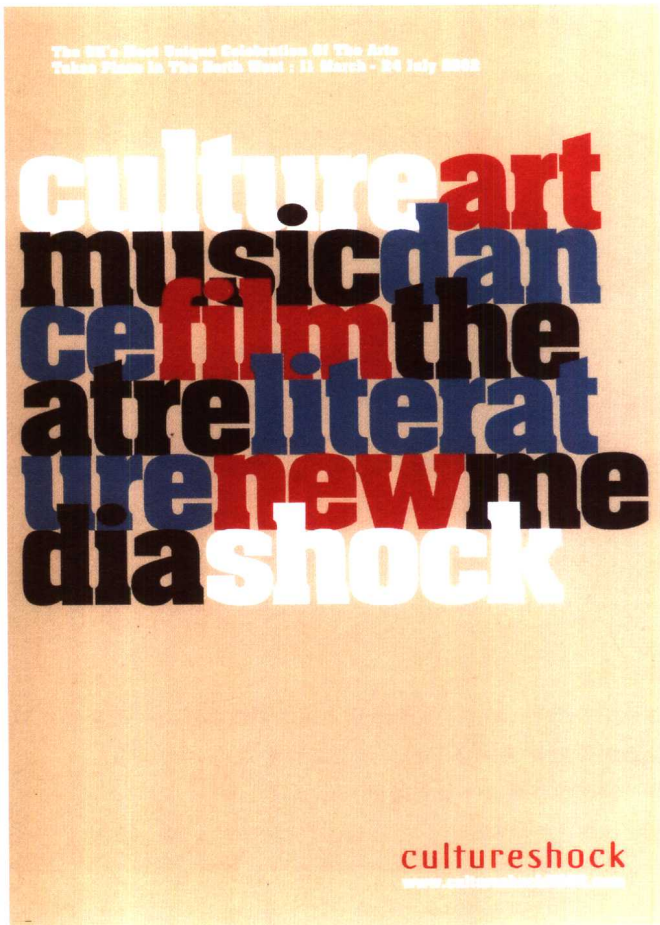
设计提示：

内容决定形式，意味着设计训练中应尽量滤去一些纯粹装饰性的、与主题不相关的元素。



图-1 学生作品。画面中的图形形态近似，平均地布满整个版面，但每个图形相互连接，串联成一个不可分割的整体，使视线在其间游动。而文字出现的位置，让视线有所停顿。因而节奏感既体现在表面，又存在于形态内容中。作者—李伟俊。

图-2 此海报表现的是新媒体对各种现有的文化形式的冲击，以及相互影响。



我们可以思考一下的是：

- > 为什么用这样的字体而不是其他的？
- > 为什么文字的颜色不采用更鲜艳些的？
- > 用图片会有表现力吗？
- > 文字为何有重叠且大小相同呢？……

以上问题，设计师在出设计稿之前已有了答案——

- 1、culture 和 shock 是该文化艺术节海报的主题词。
- 2、字体选用有饰线体，以及文字的颜色包括底色不采用鲜艳的配色，目的是表现一种复古的风格。
- 3、文字讯息表达得直接而有力，利用图片反而使简单的讯息变得复杂。
- 4、文字的叠加表现各种文化形式相互间的影响。

这些答案从何而来？它们来自于对设计内容、设计目的、设计要求、预想效果的思考。设计的创意便来源于此。

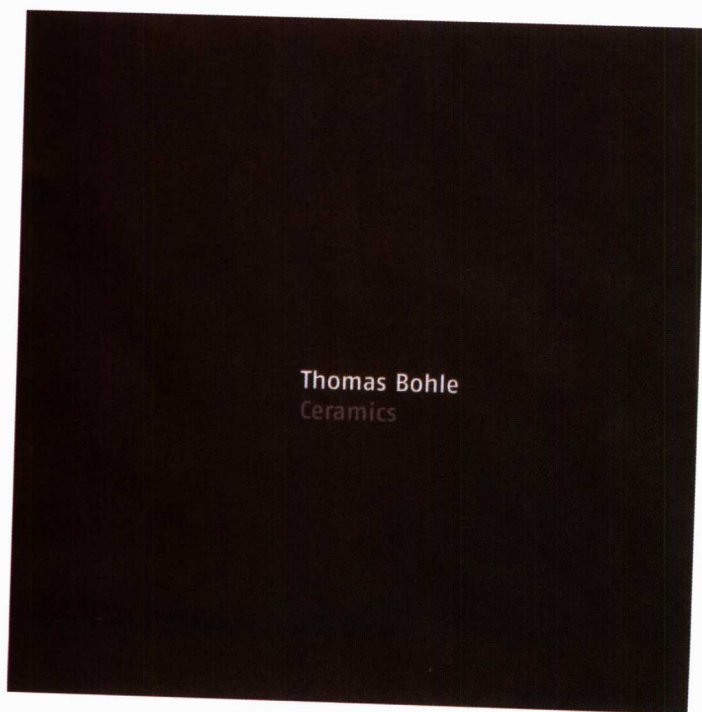
在教学过程中,各种课题训练始终围绕设计内容不断展开,这些内容来自于教师对学生的课业要求,以及学生对自己的设计所能达到的视觉效果,对信息传递效果的预想,并以此形成创意构思的方向。最初的内容与要求被转换成一种意念,由此作为创意的先导,引导视觉元素的转化与形成,使形式感更适合内容,设计也因此更具有亲和力与创造性。

回到实践中来,任何具体的设计都必须以设计目的为先导。没有意念为先,设计会变得无效。如设计一张海报,要先确定表达的主题是什么;设计产品样本,要事先分析产品的特质、分类等关键内容,并且始终坚持为突出主要内容而设计;用Powerpoint设计一个教学课件,应该先整理出该课程最主要解决的问题、解决方式及原因等等。没有一个条理分明的思路,靠任何花哨的装饰都不能清楚表达,更不能获得好的设计效果。

教学提示:

对于课堂作业,教师的要求来自于课题训练目的;学生对自己的作业要求来自于对主题的具体表现内容及预想效果。两者结合构成了该作业的总体要求。

教师应该始终提醒学生:你的设计想表达什么?受众会怎么看待你的设计?避免片面追求主观上的视觉形式效果。



二、创意启发

设计前的思路拓展是个重要环节,它帮助我们发现很多可以产生创意的途径。设计实践中,创意的启发是通过与客户交流与整理设计者个人的思考来获得。

交谈→体验→再交流→整理成型

首先是初始交谈,倾听客户建议及目的,经过有目的的询问获得进一步了解。设计师的实际体验直接影响设计结果,包括相关资料的收集与整理,其间衍生出的所有相关问题通过与客户再交流得到解决。然后,创意框架成型。这是一个细致的、不可缺少与忽略的过程。编排设计的教学中也应包含该项训练。

「案例练习一」

日本学生的设计作品——陶艺家 Thomas Bohle 的作品集。

设计的先前要求:

- 1、体现陶艺作品平滑与圆润的极端差异特点。
- 2、体现釉色的个人独特性。
- 3、造型上的简洁、大气与技术上的巧妙、精细相结合的特点。
- 4、整体上以简约风格为主。

以上四点是在设计案例中必须表现的内容,它们关系并决定着图片的样式选择、色调的配衬关系、文字大小的影响、开本的大小与用色等。

If we consider how many beautiful pieces of ceramics exist in which no heart beats and whose creators show no love or passion for the materials used, we learn to appreciate these qualities all the more in the work of Thomas Bohle. His enthusiasm for the objects of non-European finds its expression in his efforts to give his own pieces something of their special aura while still maintaining a modern design and personal creative touch. As much as he is impressed by the archaic, Thomas Bohle does not attempt to re-create the past. He knows how senseless it is to try to create ritual vessels in a time that does not have the cults that this would require.

Thomas Bohle keeps well in touch with contemporary ceramic art. Wherever he can, he visits museums, collections and studios. He admires Edouard Chapalaz for the simple beauty and power of his pieces and Hans Coper for the sculptured finesse and monumentality of his handcrafted ceramics. What he takes from them is not a tendency to imitate but rather the practice of placing high demands on himself to produce work from his own potential with which he can identify. In addition to technical, material-related, formal and aesthetic qualities, he strives to give his work that certain je ne sais quel which goes beyond the frontiers of pure craftsmanship. Even though his work tends towards conceptual clarity, no pure and exclusive problem with form is manifested in it but rather a spiritual attitude to the world which has its roots in human creation and which uses the hand as the yardstick. He skillfully maintains the balance between technical strictness and sensitive tension.

In 20th century art, there is no other groundswell which has remained so persistently lively and which has permeated so many creative areas as constructive art. It represents the logical consequence of the attempt at non-objective design that have been undertaken since 1900. This development gave fresh impetus to ceramic art too and opened up new dimensions and recognition to the vessel as a basic possibility of abstract provided design, especially as the combination of body and colour can be realized in many different and modern ways as a material-immanent combination. Thomas Bohle counterbalances the chaos of this world with the order of distinct elements and tense relationships. He does not restrict the precise beauty of the geometry in the cool sense to the mere arrangement of a circle and its segments. Organic curvature underlines can also determine the expressive value of the form in the curves that unfold to the outline. He adds a lyrical mood to the rational design through the power of his personal perception. His fond for reductionism and composition allows him to view the strictly precise as a possibility for artistic expressive power which can be realized with the means of ceramic forming and structuring on the potter's wheel.

Thomas Bohle is a latecomer to the world of ceramics who comes from a different background and who, although not yet belonging to any specific group or movement, is already one of the most striking ceramic designers of the present day. The contacts made within the European ceramics scene have produced some positive aspects. Once the frontiers were torn down, thereby making everything possible in the field of ceramic creativity, a

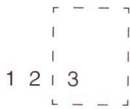


图-1、2、3 学生作品。页面底色用了大面积的黑色、浅灰色;段落文字排列质朴,颜色淡雅(白色或80%的黑),体现的是一种简约风格。

标注文字的大小、位置整齐划一,体现了设计上的严谨,与陶艺制作技术的严谨互为呼应。作者—高桥和佳

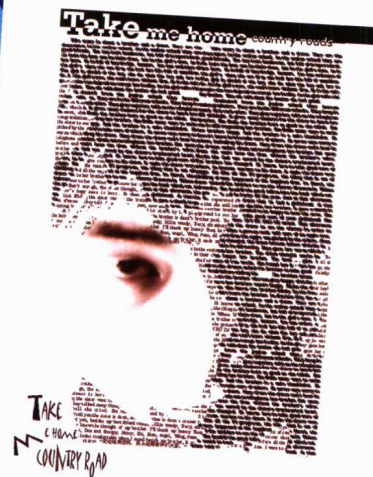
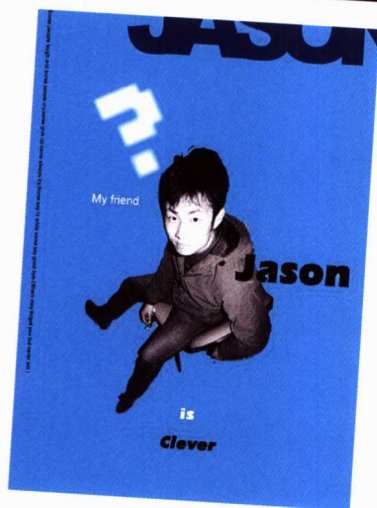
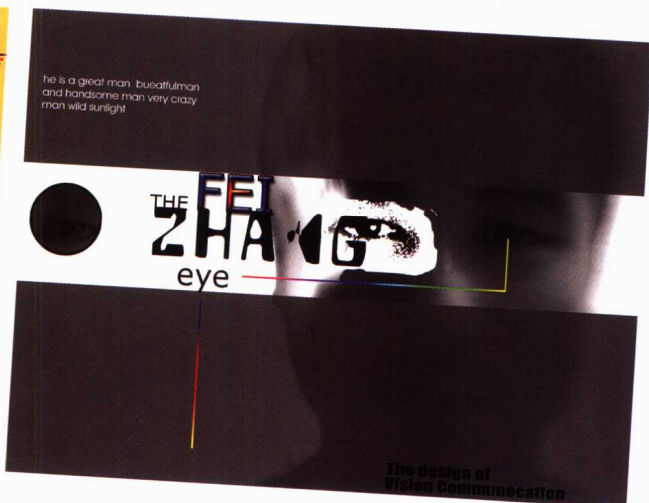
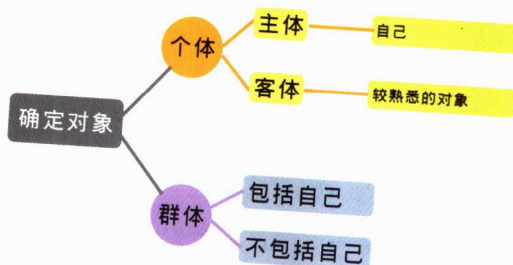


图-1 学生作品。文字与图形的排列，突出对象活泼、俏皮的性格。作者—俞洪

图-2 自我形象的模糊，表现对自己的认识，眼睛的黑白层次处理暗示表达看待世界的单纯方式。

图-3 要表现同学聪明的一面，除了平静的蓝色，还有头顶上模糊的问号，喻示说问题对他来说始终不会是沉重的。

图-4 用文字排列出自己的头像，表现一种迷茫。似乎较写实的眼晴也将要被吞噬。用不同字体重复同一标题，表达运用不同方式去寻找自我的喻意。



「案例练习二」以“同学”为主题，要求学生从收集资料到创意定位，有一个完整的思考过程。

首先确定表现的对象。其宗旨是保证一定的熟悉程度，以便表达的深入。然后，再思考应表现对象的哪些方面：——是以性格特征为主，还是以相互关系为主？注意两者是相互联系的。接着，寻找某一项为切入点，作为重点表现。如选择“外貌特征”和“语言特征”为主要表现内容，来展现“性格特点”。“外貌特征”与“语言特征”的具体内容也需要归纳整理。最后导入表现形式。

这种思考方式需要学生去细心领会，同时深入分析的程度也关系到创意思维的扩展度，以及最终设计的独特性。课堂上以教师启发学生，进行创意互动。集体的课题分析、讨论是主要形式，用头脑风暴法进行高强度的信息交流、汇聚、碰撞，集思广益，将来自不同的思考、不同分析角度与深度的所有相关信息资料收集、罗列出来，形成一个较完整且庞大的信息脉络，使学生不但不会为寻找主

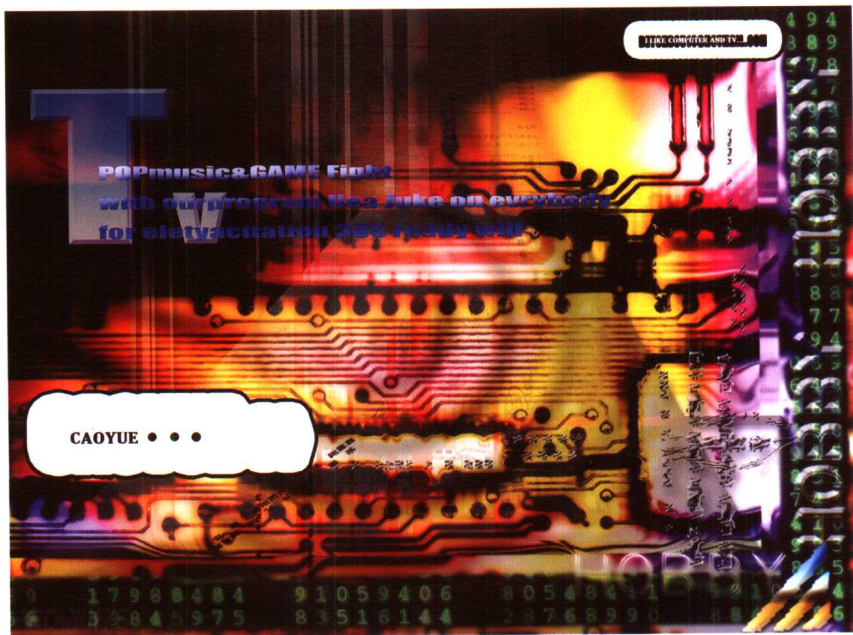
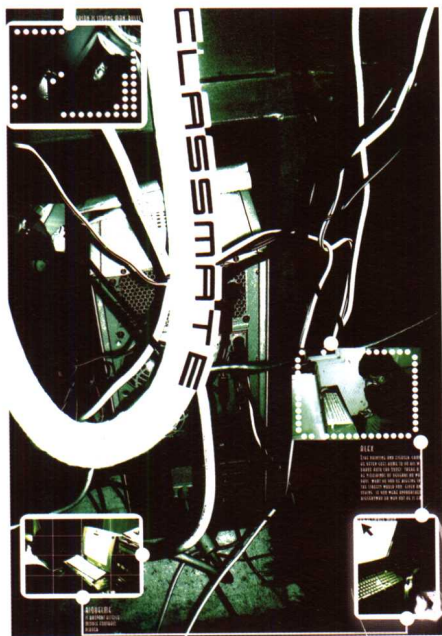
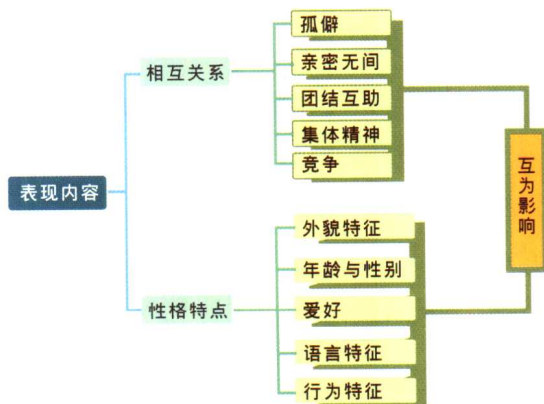


图-5 电脑和网络将同寝室的4个男同学相互联系起来，又似乎相隔遥远。画面主体是电脑连接线组成的网状图形，和人物图片交织在一起。

图-6 这是一张自我的介绍，表现该学生对计算机的着迷，色彩的融合传递出计算机神奇莫测、融入其中的感觉。

图-7 整体是个反映社会的漩涡造型，大学教育让学生在运动、多变的旋流中找到自己的方向。

5 6
7



题切入点而犯愁，而且会发现有很多选项可用。

要注意的是：不管选择哪个主题为切入点，最终的设计应该能包含我们对该主题的观点及原因分析，而不是停留在“现状”或者“结果”这一层面上。

因此，从文字信息的梳理直至图像成型，这样的启发互动是设计创意的开始与基础。它有助于培养学生良好的设计思维习惯，学会多角度地看问题，不仅在设计上逐步形成“有的放矢”的观念，也能发挥各自的想像力，并保持一定的个性体现。

「案例练习三」“上大学的目的”的课题。经过集体讨论，首先我们分析课题，它包括“上大学”和“目的”两个子概念。我们根据各自不同的目的与理解，罗列出具体内容，以供大家选择。（见下图），红色圈出部分是学生选择的某个主题，然后将选题展开并层层深入。此课题训练一般为16课时，其中一半时间用在思维引导与创意定位的交流上。

第1步：课题分析——列出关键词



第2步：提出观点以供选择

- ☐ 上大学不等于能有好工作
- ☐ 上大学是为了圆父母的心愿
- ☒ 上大学意味着美好前途

第3步：对选择项加以分析

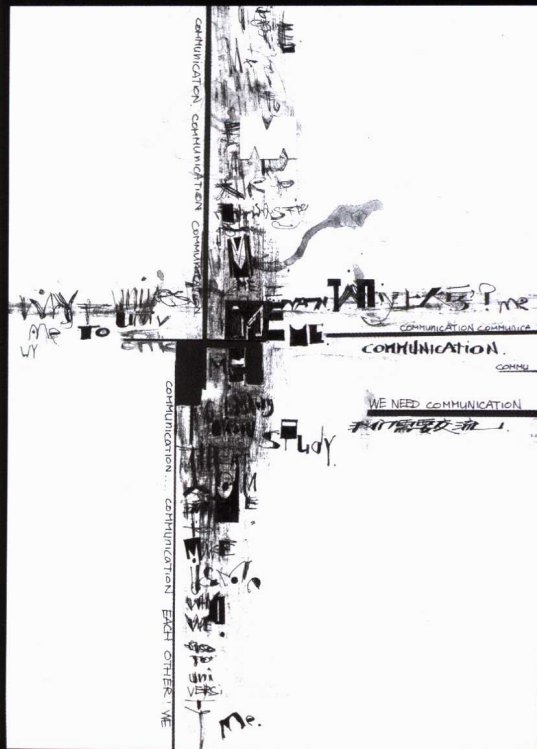
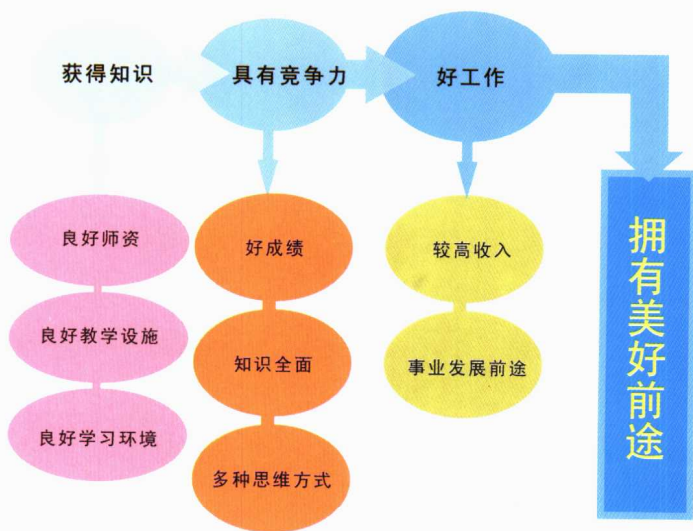


图-1 该作品用各种手写字体，表现求学期间各种形式、状态的交流。“me”的色彩与造型有模糊，有清晰；时黑时白，反映了交流对自我的影响。

图-2 此作品表现的是大学的环境概念。粗壮的字体相互连接，构建出坚固的形态，穿插其间的小字少而明显，表现社会因素的渗透。中间的“me”和“student”相互组合，表达作者的双重身份——普通学生和社会一分子。

图-3 作品表现一种选择的状态。原先的愿望因读大学而改变，“nurse”变得弱化，突出了“designer”的选择，其余部分的小字作为补充与说明的内容。



图-1 蓝色的“future”表现一个理想的目标，读大学明确了成功的方向。箭头两边多层次的细节，是对主题的解释与补充。

图-2 画面的斜角交叉的结构突出了求学的目的，提出获得知识是最主要的，更不以金钱为唯一目的。

图一3、5 同样表现“重”的概念，图3是用图形来体现，类似严重的污染。图5则以文字造型来表达，体现另一种破坏性的力量。

图—4 新鲜的蔬果表现出与产品之间的关系。倾斜放置的瓶子是要表现产品使用过程中的摇晃动作。同时也传递出品牌给予人们健康生活的活力。



三、视觉习惯的利用

商业竞争中,设计是增强竞争力的重要手段。好的设计能更多地吸引我们的注意力。研究并利用人的视觉习惯,设计中要把握好对人的心理反应的利用。这种利用可以是顺应人的视觉习惯,也可以从打破视觉习惯入手。

合乎视觉习惯的编排设计来自于我们理性的、有条理的思维，好比柔和的色彩用在女性化妆品上，感觉舒适、合乎情理；夏季饮料的包装设计采用明朗和简洁的编排，符合人们对该饮品清透舒爽的感觉要求。而违悖视觉习惯的设计需要通过感性的、逆向的思维，产生视觉上的不合理性，就像遇到同类产品包装类似的问题，需要与众不同的宣传角度与耳目一新的编排方式来标新立异，甚至与普通的视觉习惯形成强烈的对比或冲突，让人印象深刻。