

ART

高职高专设计艺术基础教材

Layout Design

编排设计

修订版

谢卉 乔璐 主编

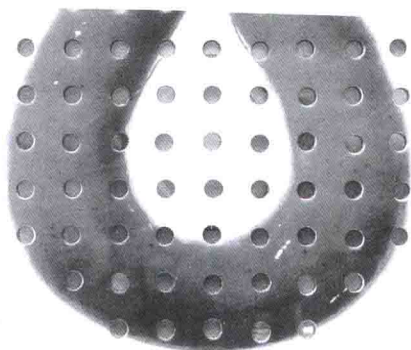
湖南大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ARI
DESIGN

高职高专设计艺术基础教材

编排设计

(修订版)

B I A N P A I S H E J I

主编 谢卉 乔璐 副主编 谭昕

参编 谢丽 刘建民 陈岚

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书阐述编排设计的概念、基本要素、原理与规律,编排设计的分类与应用。书中精选了部分编排设计优秀作品并进行了赏析。

本书可作为高等院校设计艺术专业基础教材,亦可供广大设计艺术工作者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

编排设计(修订版)/谢卉,乔璐主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.6(2010.8再版)

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-81053-938-8

I.编... II.①谢...②乔... III.版式设计—高等学校:技术学校—教材 IV.TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046500号

高职高专设计艺术基础教材

编排设计(修订版)

Bianpai Sheji (Xiudingban)

主 编:谢 卉 乔 璐

责任编辑:李 由

特邀编辑:朱 玲

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88649149(编辑室),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.cn

印 装:湖南亚光投资实业有限公司

开本:889×1194 16开 印张:8.75

版次:2010年8月第2版 印次:2010年8月第1次印刷 印数:9 001~13 000册

书号:ISBN 978-7-81053-938-8/J·69

定价:39.00元

高职高专设计艺术基础教材

丛 书 编 委 会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻工职业技术学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,设计艺术相关专业由于适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所具有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心协力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 编排设计概论 1

- 1.1 编排设计的基本概念 2
- 1.2 编排设计的历史与流派 4

2 编排设计的基本要素 9

- 2.1 文字 10
- 2.2 图形 18
- 2.3 载体 22
- 2.4 色彩 25

3 编排设计的基本原理及规律 29

- 3.1 编排设计的基本原理 30
- 3.2 编排设计的空间组织方式 47
- 3.3 视觉流程 57
- 3.4 骨骼编排法 64
- 3.5 编排设计的形式美法则 76

4 编排设计的分类及应用 81

- 4.1 招贴广告的编排设计 82
- 4.2 书籍的编排设计 84
- 4.3 报纸的编排设计 86
- 4.4 宣传样本的编排设计 88
- 4.5 包装样书的编排设计 90
- 4.6 CD封套的编排设计 92
- 4.7 网页界面的编排设计 94
- 4.8 纸品的编排设计 96

5 编排设计优秀案例赏析 97

5.1 书籍 98

5.2 CD 103

5.3 包装 105

5.4 网页 107

5.5 报纸杂志 110

5.6 招贴广告 111

5.7 宣传册 118

5.8 纸品 125

参考文献 129

后记 130

1

编排设计概论

1.1 编排设计的基本概念

任何一个平面空间的设计都涉及将各种视觉要素有序地加以组合，并最大限度地发挥这些要素表现力的问题。在我们的现实生活中，不管是设计一张简单的名片，还是制作一张复杂的广告宣传海报，或者是出黑板报，都有一个编排设计的问题。

实际上，“编排”一词在平面设计领域中，不是单纯的一条线、一行文字、一个图案的配置，而是特定要素之间的相互传达，是人类与科技相互关联的传达，是一种研究平面设计与空间处理方法的构成艺术。

编排设计在英文中被称为“layout”，可译为“布局”，即在一个平面上展开

add life to the web

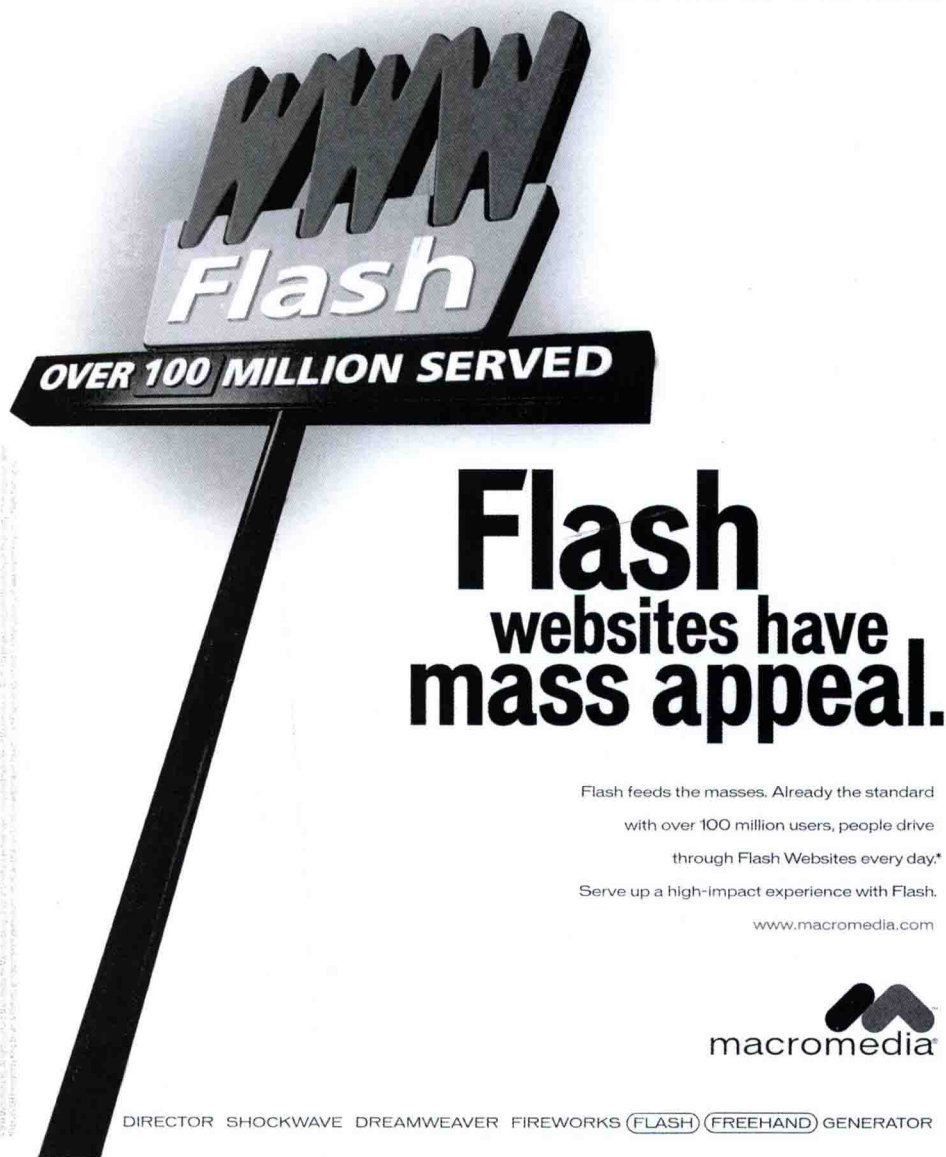
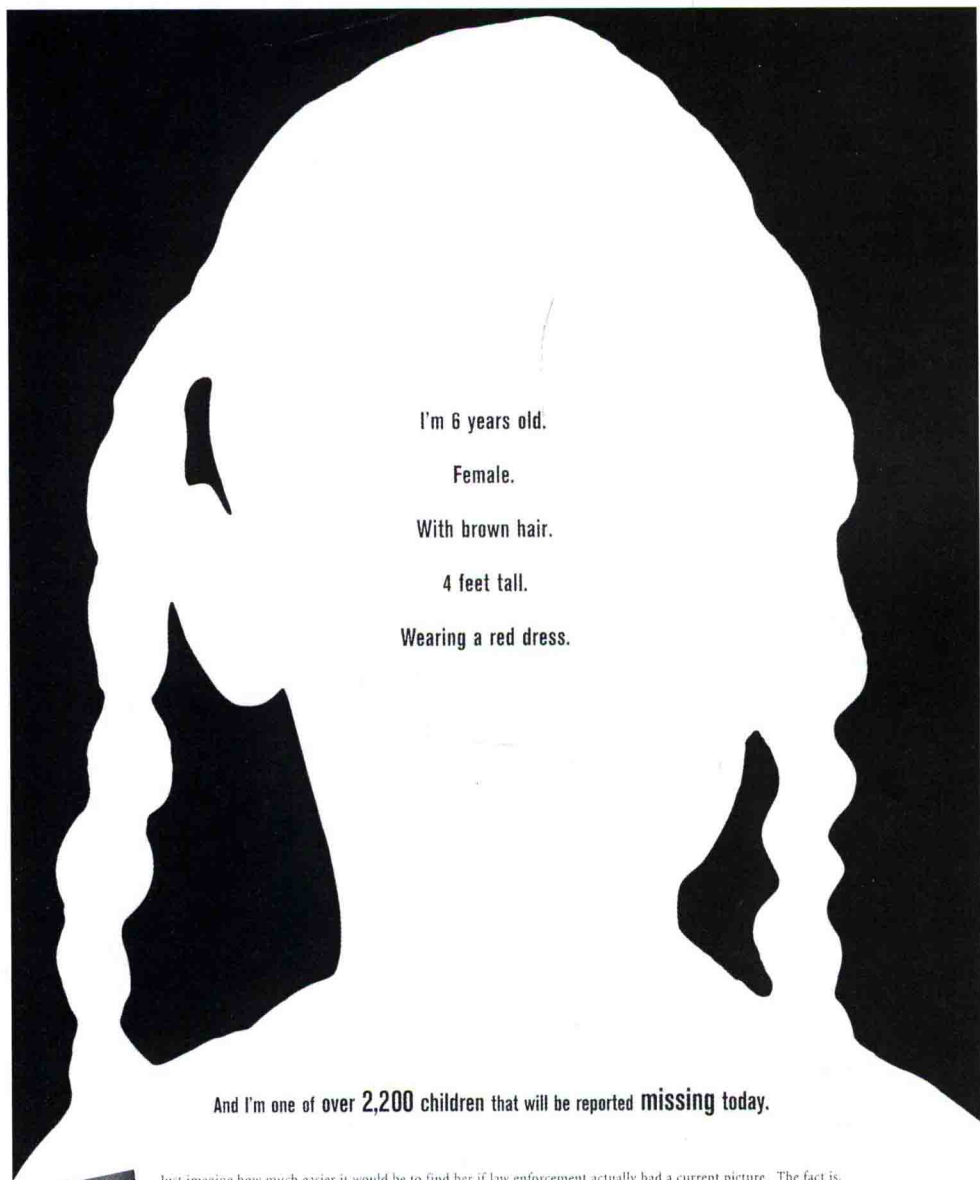

图 1-1

文字图形清楚了，看似简单的版面却是精心编排的结果。

的调度。也就是说,平面设计是一个依据内容、目标功能系统的要求和审美规律,把文字、图形(包括图片、符号、肌理等)和载体等视觉元素,按照创意设计的要求进行选择 and 加工,并运用艺术的形式和手段,富有创造性地把它们组合配置在特定版面上的过程。简而言之,编排设计就是对视觉元素进行选择加工和设计版面的组织构成。

文字与图形合理的排列是编排设计所需要解决的首要问题,看似简单的排版也贯穿着版面空间表现的诸多问题,比如信息群组、空间分割、视觉流程、形式美法则等等。只有把握编排的原理和规律,才有可能对编排元素进行富有形式感和个性化的组合,从而激发读者的兴趣(图 1-1~图 1-4)。

Just imagine how much easier it would be to find her if law enforcement actually had a current picture. The fact is, 1 out of every 7 missing children are found because someone saw their picture. That's why the National Center for Missing and Exploited Children and Canon are asking you to keep updated photos of your children. And to look at pictures of missing children carefully. Because a picture is worth more than a brief description.

Click on www.picturethemhome.com for more information.

Picture Them Home.

© 2001 National Center for Missing and Exploited Children. All rights reserved. Canon USA, Inc. is a registered trademark of Canon Inc. in the U.S. and other countries. Canon is a registered trademark of Canon Inc. in the U.S. and other countries. Canon is not responsible for the content of this advertisement.

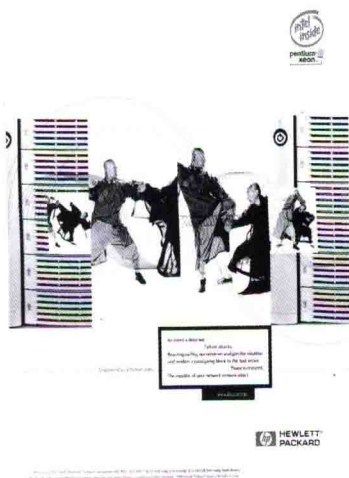

图 1-2

编排不仅仅是对文字进行排列，也包括图片在版面上的处理和使用。图片大小、疏密、黑白关系都是要考虑的问题。

图 1-3

把文字组成图形，画面独具匠心。

图文穿插处理，显示了设计者在图底虚实关系应用上的功力，强烈的对比关系吸引人的视线。

1.2 编排设计的历史与流派

在人类文明早期的发展阶段中,无论是岩洞石壁上的随手涂鸦,还是泥板、兽骨上刻写象形文字,都表明一定的编排意识已经出现了。东汉之后,纸和印刷术的发明使编排得到进一步的发展。

理论上的编排设计起源于20世纪的欧洲,莫里斯和李捷斯基可谓两位编排设计大师。

1.2.1 古典主义

英国人莫里斯是古典主义编排设计的创始人,被后人称为“设计之父”。其设计风格严谨规范、简洁淡雅,多采用对称构图、美观的字体、新颖的编排和精美的装饰纹样。他倡导的工艺美术运动在欧美造成了广泛的影响,代表作有《诗歌之路》、《乔叟集》(图1-5、图1-6)。

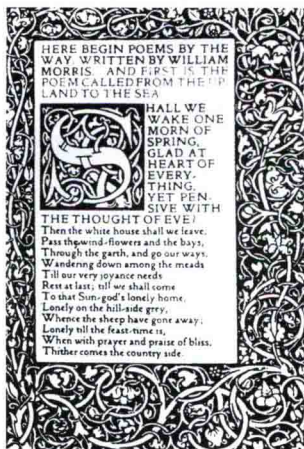

图 1-5

莫里斯《诗歌之路》

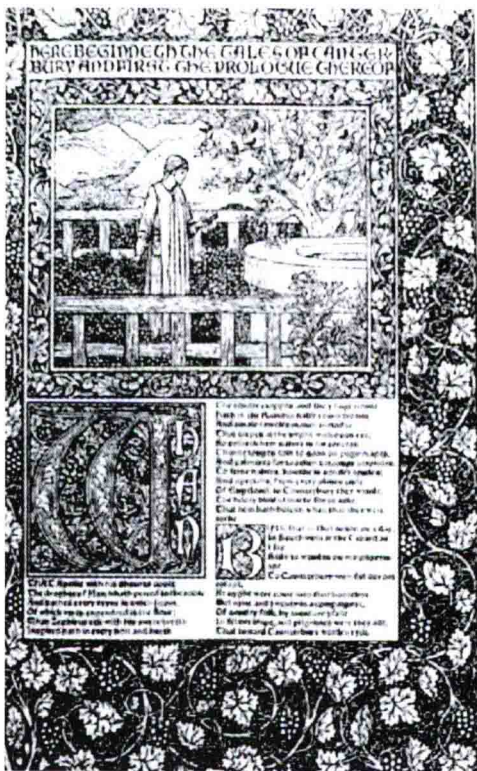
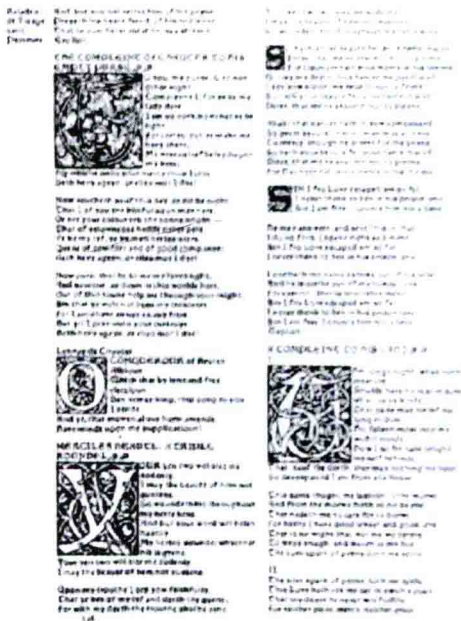

图 1-6

莫里斯1896年设计的《乔叟集》,文字版面的处理被称为他的最好作品之一。

1.2.2 构成主义

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、色彩、范围、位置以及方向。代表作是为《两个正方形的故事》一书设计的护封、扉页和海报《用红色的楔子打破白色的圆圈》(图1-7、图1-8)。

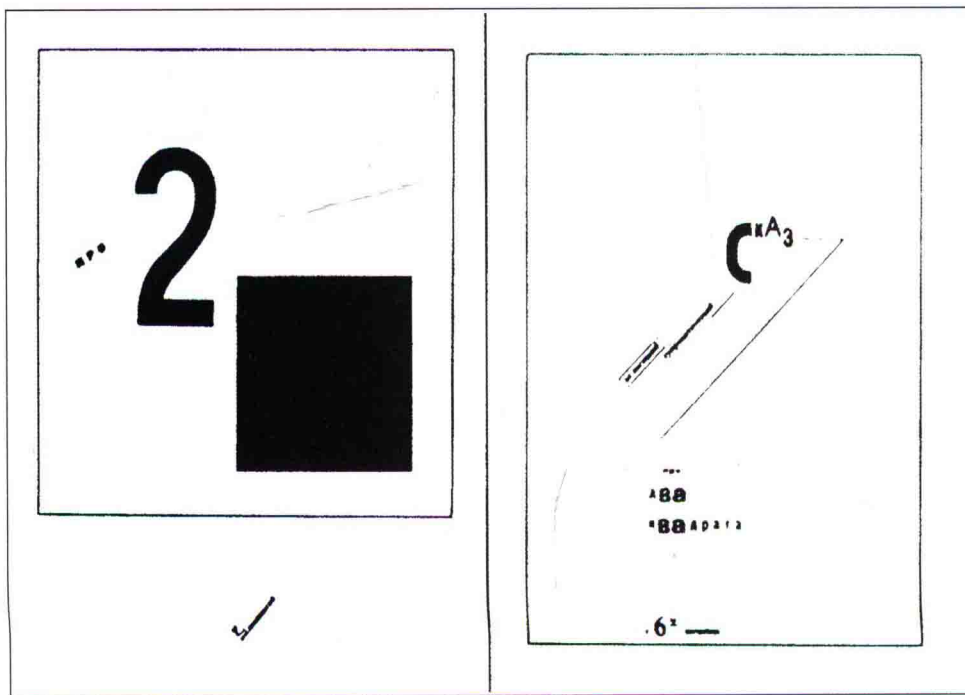

图 1-7

李捷斯基设计的《两个正方形的故事》护封及扉页。

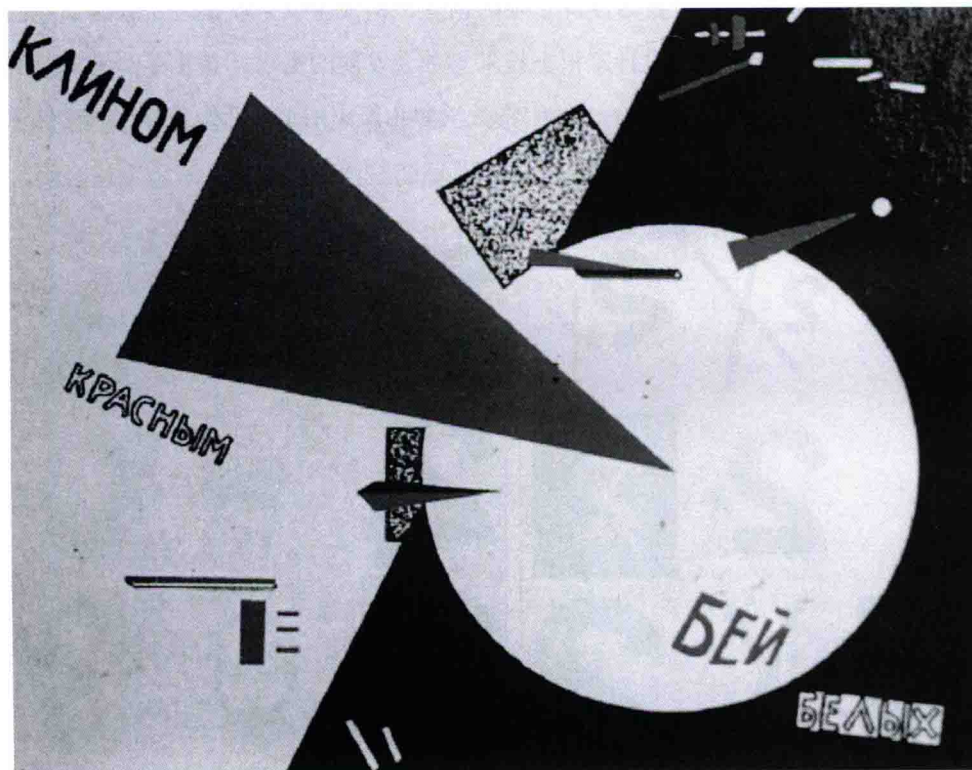

图 1-8

李捷斯基 1919 年设计的革命海报《用红色的楔子打破白色的圆圈》。

图 1-9 (左)
契·肖德的版面设计

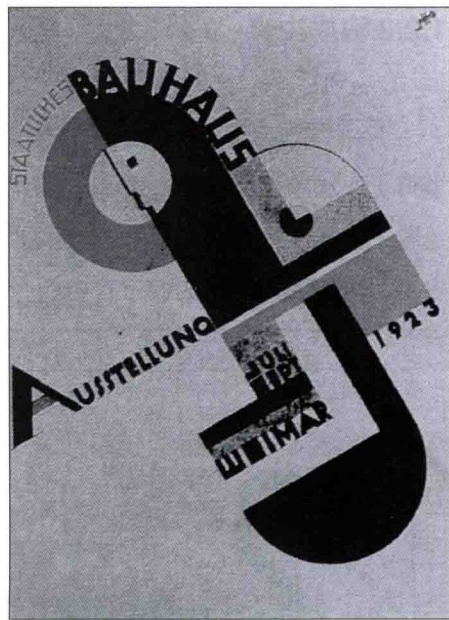

图 1-10 (右)
包豪斯学院学生施密特 1923 年设计的
招贴广告《包豪斯作品展览》。

1.2.3 新客观主义

德国人约翰契·肖德在构成主义的基础上加以发展，称为新客观主义。他强调设计的功能，追求版面的不对称，大胆运用强烈的明暗对比，摒弃复杂的装饰纹样，在字体上采用无饰线体，运用块面和较粗的线条，突出主题。这一设计思路成为现代设计史上的里程碑(图 1-9)。

随着 1919 年德国包豪斯设计学院的创立，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根据技术与社会发展的需求，提出了一套完整的设计方法(图 1-10、图 1-11)。他们将数学和几何应用于平面的分割，为骨骼法

图 1-11
包豪斯的构成版面教学例。

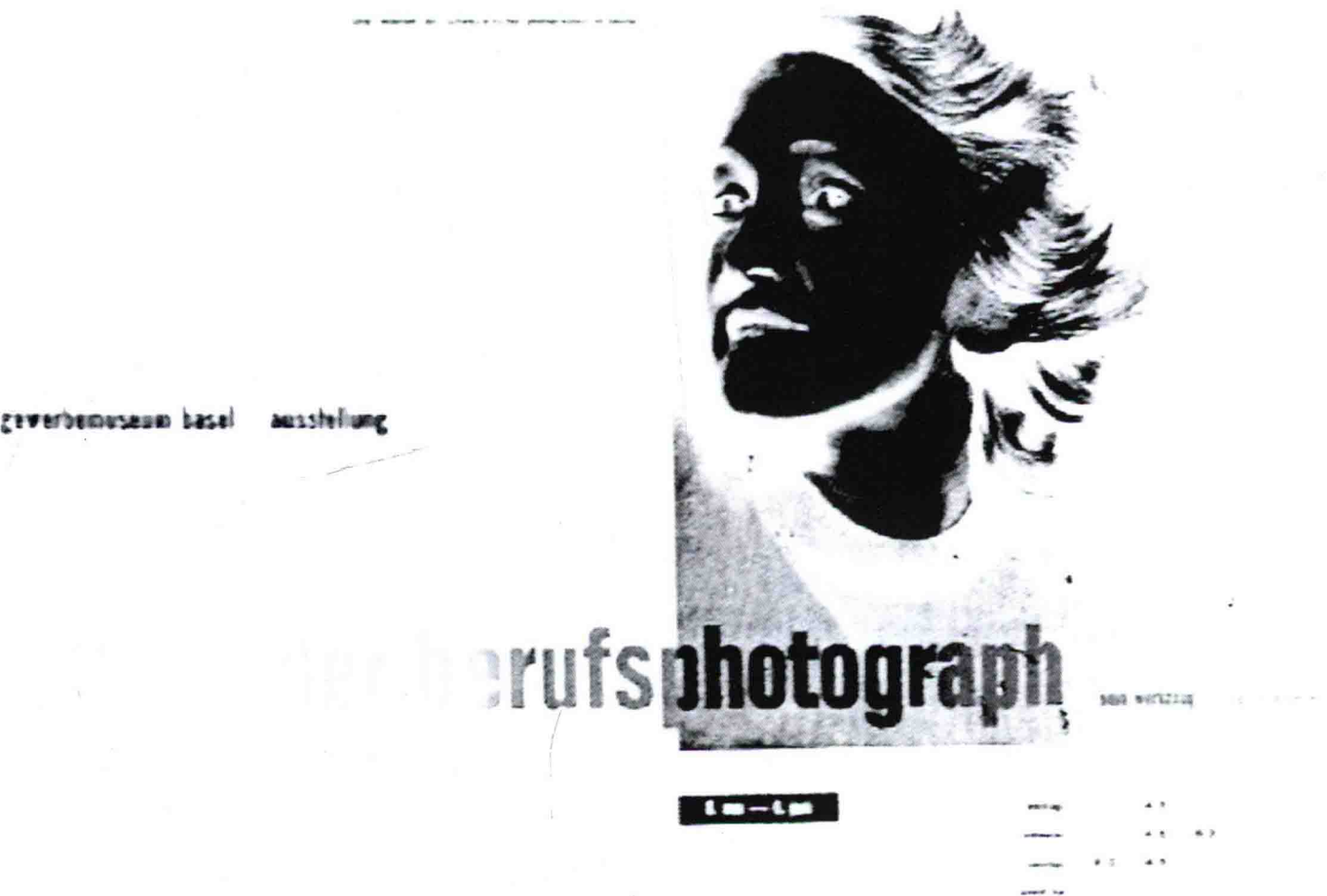

图 1-12

瑞士现代主义代表作：楚奇乔尔德 1938 年创作的招贴广告《专业摄影师展览》。

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。

20 世纪 20~50 年代，瑞士派排版设计成为版面设计的代表。这一派在包豪斯影响下，主张版面严格的秩序，如遵循排版网格，字体多使用哥特体等无饰线字体，版面限制 3 种以内字样，照片多用角版。作为现代主义文化传播典范，追求简练、功能性和效率成为这一时期排版风格的主要特征(图 1-12)。

20 世纪 60 年代，随着照相制版技术的全面普及，金属拼版工艺逐渐被淘汰。照相制版工艺带来了平面设计师在设计上全新的创作天地与可能性。

20 世纪 80 年代照相植字、电子分色和电脑排版等技术的应用是一次重大的革命。它极大地提高了工作效率，又大大丰富了字体。

近几年来，计算机的普及彻底改变了传统设计和印刷的方式，设计人员在创

图 1-13

照排、植字以及电脑排版大大提高了出版的工作效率，出版业蓬勃发展。

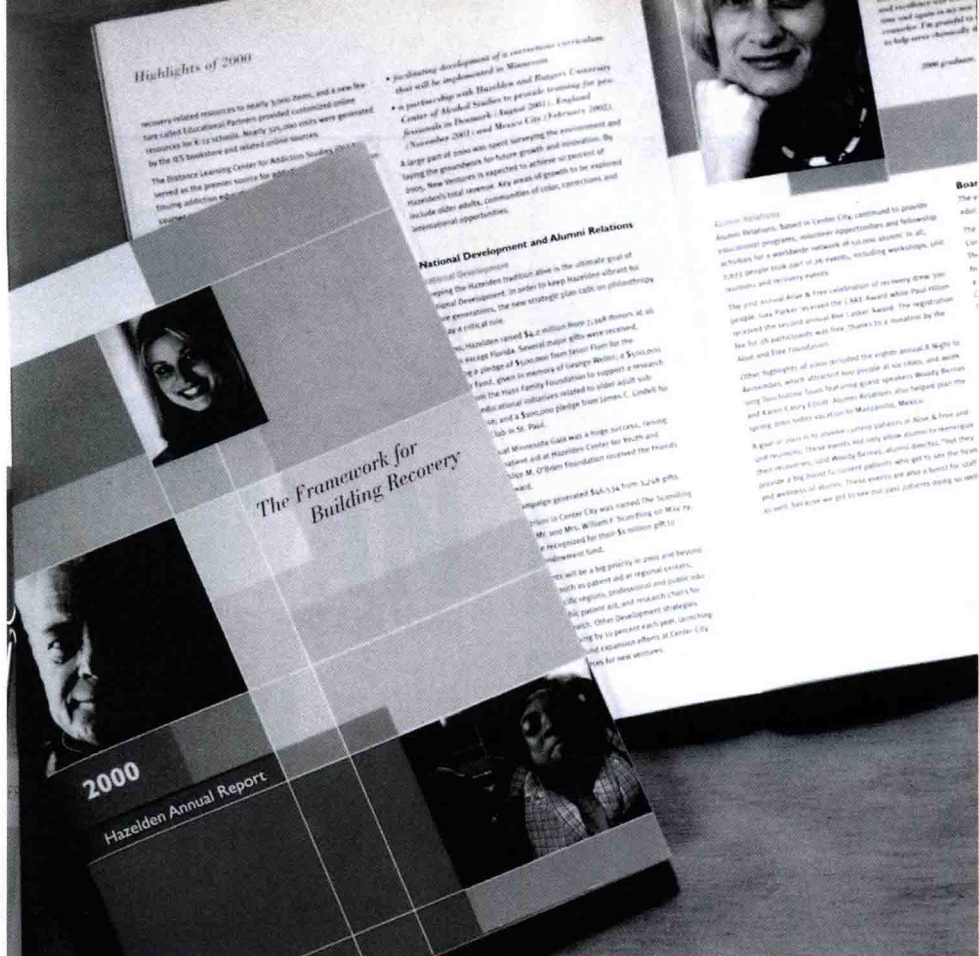
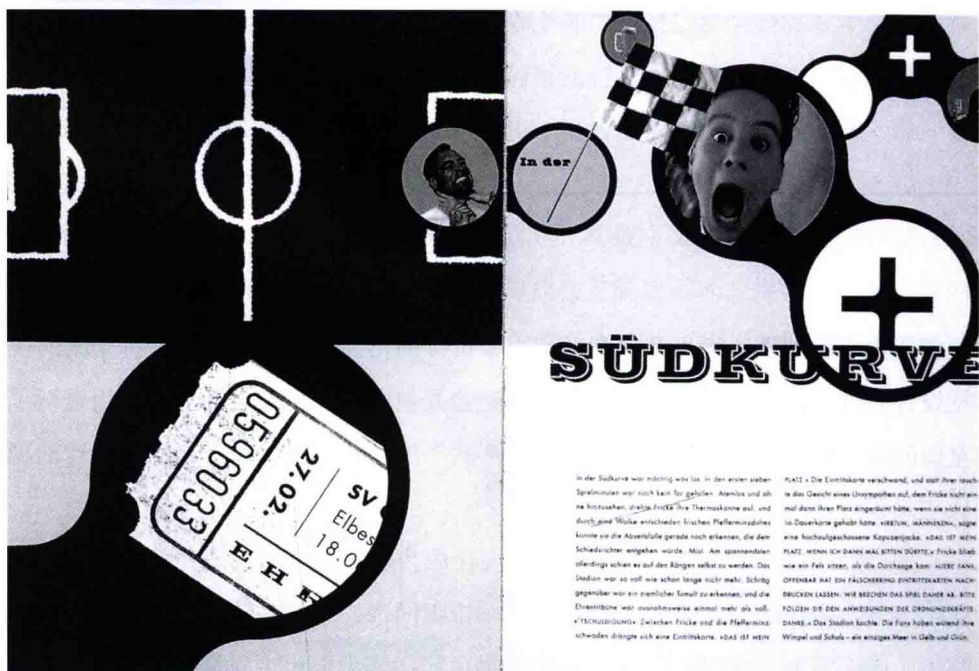

图 1-14

社会信息资源呈爆炸趋势递增，因此编排设计应该在遵循形式美学的时候，最大限度地方便读者获取有效信息。

作和表现手段上不再受限制。设计人员除了受商业功能的限制之外，过去设计上受各工序的工艺和技术要求所制约的因素不复存在了，编排设计迎来了一个美丽的春天（图 1-13、图 1-14）。

2

编排设计的基本要素

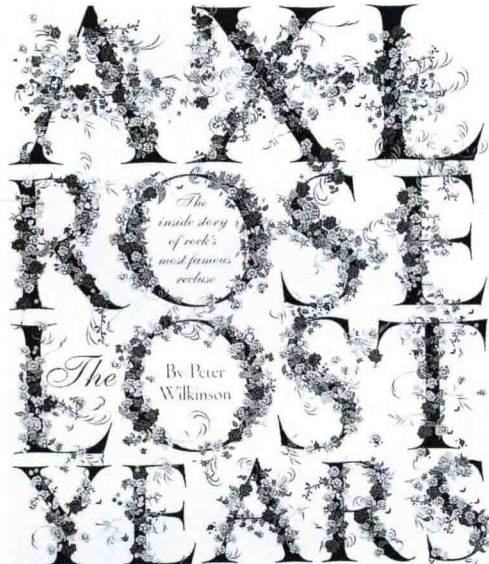
2.1 文字

图 2-1(左)

利用文字大小、方向、疏密的变化进行排版，直接组成了合理的黑白灰关系。

图 2-2(右)

文字既是画面的主题又是画面的主体图像，缠绕的花朵尽显华贵绚丽的特征。

文字在设计作品中，不仅仅局限于信息传达意义上的概念，它还是一种高尚的艺术表现形式。文字作为语言符号，能精确地传达图形所不能表达的信息。如：名称、内容的逻辑性、叙述性等方面的信息。另一方面，文字字体作为视觉形象之一，同时具有形象的诉求力量。如：不同的字体有不同的性格情感倾向；不同的文字编排组合，会给人不同的阅读感受和视觉感受。所以文字既是任何版面的核心，也是视觉传达最直接的方式（图 2-1~图 2-3）。

在实际设计过程中，设计人员应注意：a.字体的清晰度、视阅率；b.字体造型

图 2-3

插画与文字的搭配十分协调，打散了文字组合的规律，让各自的笔画在画面上自由分割。

