

LAYOUT DESIGN

艺术设计名家特色精品课程

编排设计教程

升级版

陈青 著

上海人民美术出版社

LAYOUT DESIGN

艺术设计名家特色精品课程

编排设计教程

升级版

陈青 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

编排设计教程:升级版/陈青著. —上海:上海人民美术出版社, 2018. 6

艺术设计名家特色精品课程

ISBN 978-7-5586-0953-4

I. ①编… II. ①陈… III. ①平面设计—高等学校—教材
IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第115832号

艺术设计名家特色精品课程
编排设计教程(升级版)

著 者:陈 青

装帧设计:陈 青

责任编辑:姚宏翔

统 筹:丁 雯

流程编辑:孙 铭

版式设计:胡思颖

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/24

印 张:6.5

版 次:2018年6月第1版

印 次:2018年6月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0953-4

定 价:55.00元

目录

第1章 编排设计原则	005	2.3 平衡与均衡	038
1.1 编排设计的艺术原则	006	2.3.1 平衡——物理世界的平衡	038
1.1.1 感性美与理性美	006	2.3.2 均衡——心理世界的平衡	040
1.1.2 比例美	010	2.3.3 重力	042
1.1.3 风格美	014	2.3.4 美	044
1.2 编排设计的技术原则	015	2.4 常见矩形	046
1.2.1 编排元素的一般特点	015	第3章 编排设计流程	049
1.2.2 编排中的逻辑	017	3.1 前期准备	050
1.3 视知觉的一般规律	019	3.1.1 确立设计主题,把握设计方向	050
1.3.1 视觉浏览顺序	019	3.1.2 选择设计题材,确定表现方法	051
1.3.2 构成元素的视觉顺序	020	3.1.3 安排元素层次,选择表达角度	052
1.3.3 其他规律	021	3.2 格局尺度	056
1.3.4 元素表现与阅读心理	026	3.2.1 分割编辑区域	056
第2章 编排设计基础	033	3.2.2 建立格局尺度	057
2.1 分割	034	3.3 视觉引导	059
2.1.1 分割的概念	034	3.3.1 客观引导——顺应视觉规律	059
2.1.2 分割的类型	034	3.3.2 主观引导——强化视觉方向	059
2.2 分割与比例	035	3.3.3 主观引导——创建视觉方向	060
2.2.1 依据黄金比例进行分割	035	3.3.4 视觉驻留点	061
2.2.2 依据 $\sqrt{2}$ 比例进行分割	036	3.4 布局安排	065
2.2.3 依据等比比例进行分割	036	3.4.1 基本概念	065
2.2.4 编排中的比例与分割	037	3.4.2 大局的构筑——构图	067

3.4.3 细节的处理——微调	077	5.2.1 限定练习4——对称与均衡训练	123
第4章 编排设计方法	081	5.2.2 限定练习5——因形排列	126
4.1 网格构成	082	5.2.3 限定练习6——网格使用	130
4.1.1 网格设计概念	082	5.2.4 限定练习7——跳跃性练习	134
4.1.2 网格设计原理	083	5.3 综合训练	136
4.1.3 网格设计技巧	084	5.3.1 限定练习8——变临	136
4.1.4 网格设计案例	093	5.3.2 限定练习9——修正	138
4.2 自由构成	096	5.3.3 练习10——自由发挥	140
4.2.1 自由构成的时代背景	096	第6章 编排设计作品欣赏	143
4.2.2 自由构成的特征	096	6.1 欣赏的艺术	144
4.2.3 自由构成的表现技巧	097	6.2 欣赏的技术	146
4.3 综合构成	098	6.3 学习与借鉴	148
第5章 编排设计训练	101	参考文献	156
5.1 限定元素训练	102		
5.1.1 限定练习1——层次区别练习	102		
5.1.2 限定练习2——标题字体处理	111		
5.1.3 限定练习3——数字及字母游戏	119		
5.2 限定形式训练	123		

LAYOUT DESIGN

艺术设计名家特色精品课程

编排设计教程

升级版

陈青 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

编排设计教程:升级版/陈青著. —上海:上海人民美术出版社, 2018. 6

艺术设计名家特色精品课程

ISBN 978-7-5586-0953-4

I. ①编… II. ①陈… III. ①平面设计—高等学校—教材
IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第115832号

艺术设计名家特色精品课程
编排设计教程(升级版)

著 者:陈 青

装帧设计:陈 青

责任编辑:姚宏翔

统 筹:丁 雯

流程编辑:孙 铭

版式设计:胡思颖

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/24

印 张:6.5

版 次:2018年6月第1版

印 次:2018年6月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0953-4

定 价:55.00元

目录

第1章 编排设计原则	005	2.3 平衡与均衡	038
1.1 编排设计的艺术原则	006	2.3.1 平衡——物理世界的平衡	038
1.1.1 感性美与理性美	006	2.3.2 均衡——心理世界的平衡	040
1.1.2 比例美	010	2.3.3 重力	042
1.1.3 风格美	014	2.3.4 美	044
1.2 编排设计的技术原则	015	2.4 常见矩形	046
1.2.1 编排元素的一般特点	015	第3章 编排设计流程	049
1.2.2 编排中的逻辑	017	3.1 前期准备	050
1.3 视知觉的一般规律	019	3.1.1 确立设计主题,把握设计方向	050
1.3.1 视觉浏览顺序	019	3.1.2 选择设计题材,确定表现方法	051
1.3.2 构成元素的视觉顺序	020	3.1.3 安排元素层次,选择表达角度	052
1.3.3 其他规律	021	3.2 格局尺度	056
1.3.4 元素表现与阅读心理	026	3.2.1 分割编辑区域	056
第2章 编排设计基础	033	3.2.2 建立格局尺度	057
2.1 分割	034	3.3 视觉引导	059
2.1.1 分割的概念	034	3.3.1 客观引导——顺应视觉规律	059
2.1.2 分割的类型	034	3.3.2 主观引导——强化视觉方向	059
2.2 分割与比例	035	3.3.3 主观引导——创建视觉方向	060
2.2.1 依据黄金比例进行分割	035	3.3.4 视觉驻留点	061
2.2.2 依据 $\sqrt{2}$ 比例进行分割	036	3.4 布局安排	065
2.2.3 依据等比比例进行分割	036	3.4.1 基本概念	065
2.2.4 编排中的比例与分割	037	3.4.2 大局的构筑——构图	067

3.4.3 细节的处理——微调	077	5.2.1 限定练习4——对称与均衡训练	123
第4章 编排设计方法	081	5.2.2 限定练习5——因形排列	126
4.1 网格构成	082	5.2.3 限定练习6——网格使用	130
4.1.1 网格设计概念	082	5.2.4 限定练习7——跳跃性练习	134
4.1.2 网格设计原理	083	5.3 综合训练	136
4.1.3 网格设计技巧	084	5.3.1 限定练习8——变临	136
4.1.4 网格设计案例	093	5.3.2 限定练习9——修正	138
4.2 自由构成	096	5.3.3 练习10——自由发挥	140
4.2.1 自由构成的时代背景	096	第6章 编排设计作品欣赏	143
4.2.2 自由构成的特征	096	6.1 欣赏的艺术	144
4.2.3 自由构成的表现技巧	097	6.2 欣赏的技术	146
4.3 综合构成	098	6.3 学习与借鉴	148
第5章 编排设计训练	101	参考文献	156
5.1 限定元素训练	102		
5.1.1 限定练习1——层次区别练习	102		
5.1.2 限定练习2——标题字体处理	111		
5.1.3 限定练习3——数字及字母游戏	119		
5.2 限定形式训练	123		

第1章 编排设计原则

- 1.1 编排设计的艺术原则
- 1.2 编排设计的技术原则
- 1.3 视知觉的一般规律

1.1 编排设计的艺术原则

1.1.1 感性美与理性美

1.感性美与理性意识的自然更迭

感性是自然的体现，主观性较强；理性是智慧的体现，注重客观需要。艺术创作崇尚感性意识，崇尚自然流露、情感宣泄，并通过作品将这些情感及个性特征传递给观众。而一般的编排设计工作则更多地注重理性思维，运用理性思维达成对于作品内容的表述，并以此来诱导读者遵循自己设定的方向进行阅读，从而准确地传递信息。然而上好的作品，除了能有效地传递信息，还要以作品的形式来感染人、教育人，在作品中加入个性情感的流露和个人的表现技巧，这样作品中便会融合着理性与感性两方面的思维特征。

从哲学的角度看，理性和感性是一对相辅相成的矛盾统一体。在儿童所画的人物中，看到的总是几何化的结构及左右对称的形式。有人认为“儿童所画的，是他认识到的东西，而不是他看

图1-1

图1-2

图1-1 在儿童所画的人物中，看到的总是几何化的结构及左右对称的形式。作者：胡翔宝，6岁

图1-2 这是距今约六千多年的彩陶花瓣纹盆，属于仰韶文化庙底沟类型。在盆的上半部，绘制了花瓣式的二方连续纹样，纹样的规律性十分明显，纹理简洁、概括、装饰效果强烈，体现了人类高度概括自然物象的创造能力。

到的东西”。这究竟是感性的表达,还是理性的总结,此问题见仁见智,在心理学领域至今还有争论。但有一点可以肯定,这种表现形式是对对象的高度概括,能够反映出对象的主要特征,并具有较高的辨识度,应该是理性的结果。但根据我们对于儿童的了解,可以得出结论:这种看似理性的概括,其实是具有相当多感性的成分的。感性的表达是发自内心的自然流露,是一种天性,自然会在人类生命初始阶段的作品中得到充分显现。因而,在融会感性的作品中,一般也会显现其反映客观的成分,即使是儿童画,也会有这样的特点。

从六千多年前的古陶器上可以看到很有组织规律的纹样,这是理性编排的最好例证。即使如此,在这些凝聚着人类智慧的艺术品上,还是看到了感性的耀眼光芒,那是永不枯竭的想象力所显现的,体现了人类高度概括自然物象的创造能力。这些古陶器向我们展示了古人类在感性和理性上是如何选择的:他们利用感性意识创造样式,又将这些样式加以理性总结,成为更多的人所遵循的形式;而人们在传递和使用这些理性的编排形式时,又不断地利用感性意识进行补充,循环往复,使得感性和理性在艺术创作中高度结合。这是一个自然的过程,是自然的选择。

感性和理性就这样在艺术创造的不同阶段各司其职,完美地编织了艺术创造的流水线。

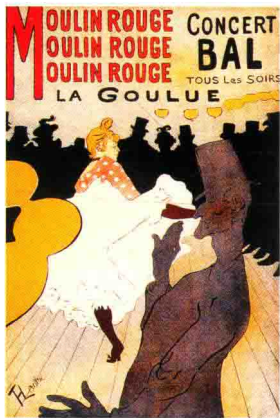

图1-3

图1-4

图1-3 《红磨坊》是著名画家劳特累克的第一幅海报作品,创作于1891年。与绘画作品相比,其虽然有着明显的装饰意味,但在编排上所呈现的灵动变化,充斥着感性的成分,这与早期设计作品来源于画家之手有着很大的关系。

图1-4 这是1923年包豪斯的学院展览海报,具有非常典型的包豪斯风格——不模仿任何样式,几乎没有装饰,只使用简洁的线条和块面表现主题。

2. 理性意识上升的必然性

在历史发展的过程中,由于人们认识水平的提高,以及某种实际的需要(如提高传递效率的需要、准确传递的需要等),在视觉语言表达的积累上形成了一定的基础,因此一些有着视觉语言规则的形式被总结出来,并被广泛应用。这是从感性上升到理性的一种选择,是社会进步的标志之一。

19世纪,大工业生产所造就的产品,即使缺乏人文气息、个性的魅力和精美的手工,其高速度、低成本的特征,仍然使他们不可阻挡地成了社会的主流需要。如今,在科学技术不断进步的前提下,机器生产反而成了精美的代名词。这个例证对我们的启发是:艺术设计即使再怎么追求艺术的表现力,设计目的达成才是首要的。因而理性地、技术性地表现设计作品,必然成为首要的、基本的选择,而对于艺术水准的追求则放在了更高的层面上。20世纪20年代,在德国著名的魏玛国立包豪斯建筑学校里,一批艺术家为设计的教育建立了理性构成的系统,旨在利用这些形式为设计素质、设计意识和设计能力的培养打通路径。这股包豪斯之风开创了近代构成概念之先河,将设计训练抽象化、技术化,希望这些理性思维潜移默化于未来的设计工作中。同时也开创了设计的新风尚,将简约的、追求效率的理性之美的概念灌输给了现代

图1-5

图1-5 瑞士设计师阿明·霍夫曼在1963年所做的展览海报,是瑞士风格的代表作品,体现了极简主义的形式追求:几何化,精练,元素间关系融洽。

人。在之后的许多年中,这种设计理念渗透到了包括建筑设计在内的艺术设计的方方面面,影响深远。

编排设计在这个简约化、理性化的风潮中可谓受益匪浅,衍生出了许多影响近现代平面设计的编排技巧,使得传统的或仅凭感性的编排设计方法受到了较大的冲击。简单的直线之美一度甚嚣尘上,成为主流的编排思想,感性的发挥被理性的形式紧紧包裹,形成了明显区别于古典主义的一种性格鲜明、条理清晰的现代极简主义风格。

时至今日,也许是由于审美疲劳的影响,格局清晰、排列有度的理性编排方法受到了后现代主义反叛性的冲击,自由编排的浪潮不断地冲刷着理性构成的痕迹,追求感性表达的编排意识不断上升,感性表达与理性表达的较量又一次升级了。但这并不意味着理性思维被压抑,而是在掺杂了感性成分之后,上升到了一个新的高度。多样性的审美是这个审美多元化时代的标志之一。

值得注意的是,自由编排虽然充满了设计者的主观情感,在形式上自由奔放,很有感染力,但在阅读效果上往往会遇到诸多困难。因而进行大面积阅读内容的编排时,仍然离不开条理清晰的理性样式。

图1-6

图1-6 达达主义者的编排作品。作品中醒目地标示着红色的“达达”字样。手法自由繁杂,形式杂乱无章,充满了对于秩序的反叛和讽刺的意味,是“唯感性”设计的典型之作。对后来的自由编排形式影响深远。

1.1.2 比例美

1.比例的概念

比例是指整体与局部、部分与部分之间长度、体积与面积相应要素的线性尺寸比值关系,如矩形自身的长宽尺寸关系、人与桌椅之间使用舒适度的尺寸关系、某个区域的分割等级关系等等,都可以用比例关系进行表述。

优秀的艺术作品都会呈现出各构成元素间和谐的比例关系。达·芬奇曾讲过:“美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”这为比例关系的实用价值做出了极高的注解。

2.比例关系的探索和应用

在古埃及就有人开始探索美好的比例关系了。在古希腊众多人体比例的理想模式中,以毕达哥拉斯提出的黄金分割律(比例为0.618)的影响最为深远,流传至今。这个比例以人体的肚脐为分割点,上半身与下半身之比是0.618。后来的画家、建筑家、雕塑家根据这个标准创造了无数不朽的艺术形象。

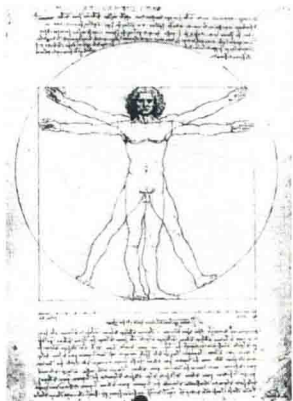

图1-7

图1-8

图1-7 达·芬奇曾讲过:“美感完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”该图为达·芬奇对人体比例的分析图示。

图1-8 北京故宫博物院所藏。清代后期的诗人、画家姚燮的《杆绮图》(局部)。描绘了姚燮与家中诸侍姬真实的生活情景,原画人物较多,比例舒适得当,神态栩栩如生。

中国民间画诀中有“头分三停，肩担两头，一手捂住半个脸，行七坐五盘（蹲）三半（以头形长短作比例）”的人物画绘制比例参照，借助此标准，可以将人物造型表现得舒适得当。在确定景物比例时，中国画论中也有“丈山、尺树、寸马、分人”的比例关系处理技巧。

到了中世纪，一些数学家在前人的基础上对自然界的生长规律进行悉心研究，发现了一系列有规律的递增模式，即所谓的数列模式。这些数字与黄金比例之间有着精确对应的数学关系，因而在实际运用中，对于分割就有了更多的美好依据。

3. 自然比例与理想比例

自然比例是人们从自然生长的规律中总结出来的数值关系，属于天然形成的美好比例。

理想比例则根据人们理想化的设计和总结得出的数值关系，属于人类愿望中的美好比例。

比例关系存在着自然之美和理想之美、古典之美与现代之美的区别，既是自然现象，也是人们对于美好事物追求的体现。人们追求美好的比例关系，一方面是为了满足视觉的舒适度，另一方面是为了满足使用的舒适度。现代人极度注重人类活动与各种工业造型的尺度关系，印证了“人是万物的尺度”一说，这是一个追求理想比例关系的典型例证。

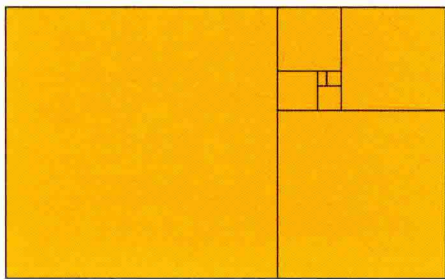

图1-9

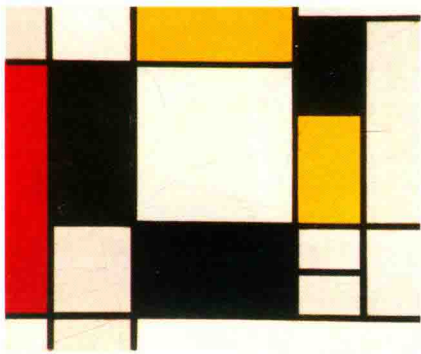

图1-10

图1-9 对黄金矩形进行黄金分割，可以分出一个正方形和一个更小比例的黄金矩形，这种分割可以无限地进行下去。

图1-10 荷兰画家蒙德里安几何化、抽象化的作品充满了着对黄金分割格局的偏爱。

所谓自然的比例是合乎自然生长规律的比例，如医学上认为人的比例标准应是身体各部位匀称，人体某些“参数”成一定比例，例如两手向两侧平伸，两手中指尖之间的距离一般与身高相等；上身长度与下身长度，即从头顶到耻骨联合上缘的距离和从耻骨联合上缘至足底的距离大致相等；从头顶至脚跟均分7.5个部分等。

但人们对自身的天然比例显然不满足，人类理想中的比例为从头顶至脚跟均分8个部分，每个部分都与头等高，即所谓8头身的比例。在古典作品中，8头身的比例被认为是最美的。而现代人在服装画的创作中偏爱9头身的比例，人体被夸张地拉长。这一切证明了人类对比例关系始终拥有着自身的期望和判定标准。

所以说，美的比例也不是一成不变的，会随着时代的前进、人类审美标准的转变而变化，如从古至今所崇尚的黄金比例，在现代常用的纸张上就没有广泛运用，而是以1:1.414的 $\sqrt{2}$ 比例运用为主。

图1-11

图1-11 1907年德国人汉斯·鲁迪创作的酒吧海报。该作品画面色调沉着、统一，以几何化块面分割形成几个大的区间，格局清晰醒目，适合于商业宣传，是典型的“海报风格”作品。