

前言

现代设计是随着现代科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科，现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中，对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深远的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科，它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系；研究怎样既符合生产工艺和产品性能，又符合美的规律来塑造物体，充分发挥设计人员的创造性，根据不同的功能和要求，探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等方面的规律和构成物质生产领域的艺术因素，生产出既有实用价值、又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛，它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线，结合设计教学与实践的探索与思考，力求向读者介绍设计领域中的新成果，即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品，以便帮助读者开阔视野，把握未来设计的发展趋势。不当之处，恳请读者指正。



目录

第一章 编排设计概述.....	1
一 编排设计概述.....	2
二 编排设计的基本概念.....	7
三 编排设计的发展.....	7
四 编排设计的要点及顺序.....	14
第二章 编排设计的基本原理.....	19
一 编排设计的视觉流程.....	20
二 编排设计的构成要素.....	20
三 编排设计的基本法则.....	30
四 编排设计的构图.....	47
第三章 编排设计与应用.....	83
一 图表与编排设计.....	84
二 包装与编排设计.....	93
三 吊牌标签与编排设计.....	109
四 信封信笺与编排设计.....	116
五 POP 与编排设计.....	121
六 宣传卡目录册与编排设计.....	126
七 名片与编排设计.....	132
八 购物袋与编排设计.....	134
九 月历与编排设计.....	140
十 报刊广告与编排设计.....	144
附：参考书目.....	152



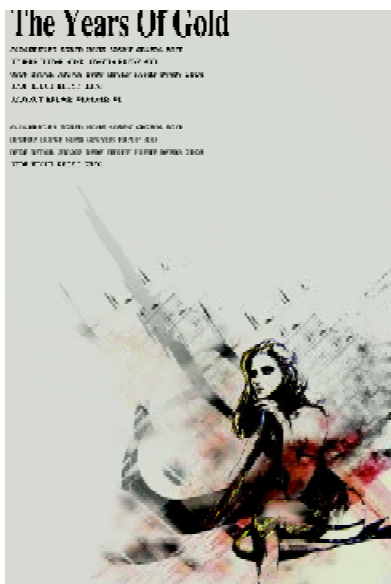
第一章 编排设计概述

一张白纸，无所谓编排，当白纸中出现一个点或两个点时，就要将点的位置进行排列，排列的位置不同，会给人以不同的感受。

一 编排设计概述

编排设计，通常称为“版式设计”，是通过文字、图形的宣传向人们传达信息，从而起到宣传的效果。编排的目的就是将各构成要素，给予视觉上的整理与配置，使其成为一个强有力的组织构成，向读者提供正确而明快的信息。

编排设计中的文字通常分为主标题、副标题、说明文字、装饰字母四方面的信息量。其中标题是版面内容的浓缩和提炼，起着画龙点睛的作用，因而也是文字中重要的一环。以报纸广告的编排为例，如何将构成报纸广告的标志、合成文字、插图、商品图、商品名等设计要素，以及主标题、副标题、说明文、标语、公司名、地址、价格等文字部分的内容要素适当地安排于指定范围（版面、篇幅等）内，使它发挥最大的广告效果（视觉效果），是每一个设计者所要认真考



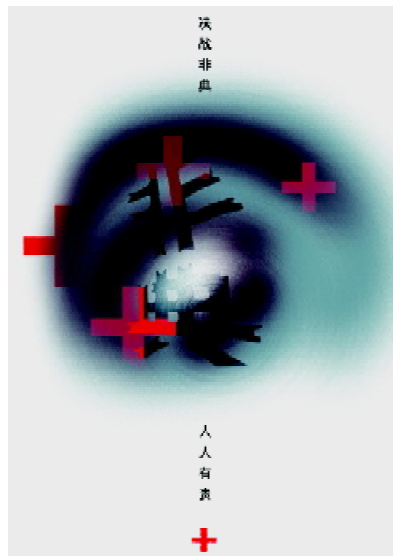
编排设计 张楠



编排设计 张楠



编排设计 张楠



编排设计 王蓉

虑的问题。

编排的工作是处理各构成要素的均衡、调和、动势、视线诱导、空白版面等的关系设计。例如对标题所使用的字体要求很高，设计上应处理得饱满、浑厚、方整，尽量不要出现过多的尖角和参差不齐、粗细反差过大的视觉效果。标题是传达信息最重要的一环，所以标题所用的字体不易变化过大，否则将会使读者阅读困难。为了加快信息传达的速度，主标题应整齐排列，尽量避免分成两行或多行排列，以免发生阅读的间断，影响阅读顺序。

主标题的面积在版面中不应过大，只在所有文字中占最大就可以了。副标题是次于主标题的一种说明性标题，应比主标题小，而比说明文字大。说明文字的重要性又次于主、副标题，面积应更小一些，使之与标题形成一种大小的对比，以增加版面的层次，丰富版面的效果。

现代视觉传达设计的编排，讲究的是文字之间、色彩之间和排列之间的大对比和大反差，例如字体大小的差别大，文字组合疏密关系反差大等。一般情况下，标题和配合图形在版面

中能形成面的效果，而说明文和小装饰字母的密集组合却能形成面和点的效果，点、线、面相互衬托，从而形成丰富的画面效果，而又不影响流畅的视觉流程。另外，在版面中适当加一些装饰字母（主标题或副标题的拼音字母等），可以丰富版面的气氛，并能制造一些趣味感，使版面不至于显得呆板，又可以给版面带来丰富的层次。

在视觉传达设计的编排中，过去的版式多为满式构图，版面中空白很少，图形、文字的编排过于平均和对称，因此版式很难有新意，有大同小异和平淡的感觉，标题和说明文字之间的大小对比也很小，缺乏起伏的节奏感。现代设计多为大对比的设计，刻意创造一种或密集或空白的强烈对比，从而打破了人们的视觉习惯。它利用人们的逆反心理和强烈的好奇心，来产生一种印象深刻、过目不忘的视觉冲击力，并利用活泼的文字编排形式，充分利用版面进行广泛艺术加工，使人观后有轻松、愉快的感觉。当然，此种设计方式是建立在规律性、整体性的基础上的，否则将会产生零乱和缺乏理智的版面效果。

总之，在进行视觉传达设计的编

排时，要注意图形、色彩和文字之间的编排，它们是不可分割的整体，彼此之间是相辅相成的，忽略了哪一个环节都会给整个设计带来不良的影响。因此，我们应该在遵循美的规律的基础上，不断创新和探索，力求达到最完美的设计效果。



编排设计 王蓉



编排设计 王蓉

二 编排设计的基本概念

英文将编排设计称为“ALY-OUT”，意为在一个平面上展开和调度。在过去的视觉传达设计教学中，并没有编排设计这门课程，有的只是针对书籍设计课程所安排的版式设计，现在看来，版式设计适用于一切视觉传达设计，它不仅是研究平面塑造的一种方法和形式，同时也是设计人员应该具备的基本审美和画面调度的能力。

编排设计的好坏，直接关系到视觉传达的有效性，一幅编排得当、设计完美的作品，不但给人以美的享受，而在效果和功能上“事半功倍”，它会长久地记存在人们的脑海中。

那么，什么叫编排设计？将文字、插图和标记符号等构成要素，按照一定的审美规律，结合设计的具体特点，使之成为一个传达整体的设计方法。

通过恰当的编排，可以使设计作品更能吸引观众、打动观众，可以使作品中的内容清晰地传达给观众，这是设计的根本。

三 编排设计的发展

在人类文明发展的早期阶段，无论是岩画、岩洞石壁上的绘画，还是在兽骨上刻写种种象形文字，都具有原始的编排意识。古埃及人也运用当地的草纸和石碑作工具，书写了许多文字，这些文字主要反映了当时的政治、经济、宗教和文化的方方面面，在文字与图形的编排上具有相当高的设计水平，其中图与文字的大小对比，形成一种错落有致的感觉。另外，埃及艺术在编排时所使用的竖线条分



史前岩画



甲骨文



埃及石碑



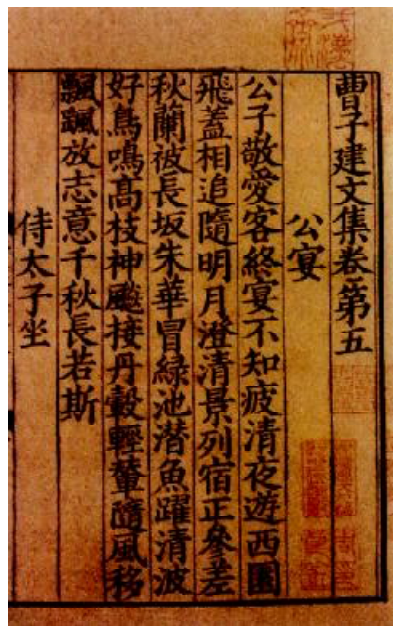
埃及石碑



明永乐十三年《礼记集说大全》



清代明善堂《四书集注》



宋代版本的《曹子建文集》

割线，和中国运用木版印刷的书籍的编排也十分相似。

从中国的“四大发明”来看，其造纸术和印刷术对整个世界文明和文化的传播起着重要的推动作用。早期的中国印刷术为石版拓印，从唐代起，出现了运用木版印刷的印刷品，现存最早的《金刚经》，印刷时间大概在公元868年。从唐代到清代末年，中国的书籍、包装、年画和其他一些主要的印刷品都是运用木版印刷的方法印制的。

在西方，中世纪的编排体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上，主要是运用羊皮这一媒介进行设计制作的，非常珍贵。人们在制作时，还运用了金银等贵重的材料描绘种种纹样。这种装饰华美、刻画细腻的设计，是当时的一大设计特色。

20世纪初，起源于法国的新艺术运动，主张设计要“新”，要向生活学习，向自然学习，在风格上强调装



山东临沂门神

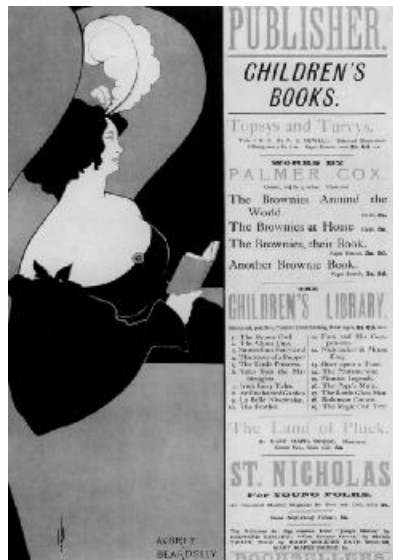
饰性、象征性，在平面设计的完美性方面达到了一个新的高度。从雪利、劳特累克等人的作品来看，其表现形式的主要特点是写实中注重画面的平面化处理，强调大色块的对比和饱和的色彩搭配。后期的编排处理趋向简练和几何化。

20世纪欧洲的版面构成创始人是莫里斯和李捷斯基。出生于英国的莫里斯，是古典主义版面的创始人，后来被人们称为“设计之父”。他的设计风格是朴素大方、简洁淡雅，在版面的编排中以对称式为主，在字体的设计上也别具一格。而与之风格截然相反的则首推俄国人李捷斯基，他是构成主义的创始者。在版面的编排上讲究形体美、结构美和抽象美，其中抽象主要指点、线、面的运用。在色彩上则运用有规律的排列，追求的是秩序美，是以理性的、简洁的几何形态构成版面的，开创了现代设计的先河。

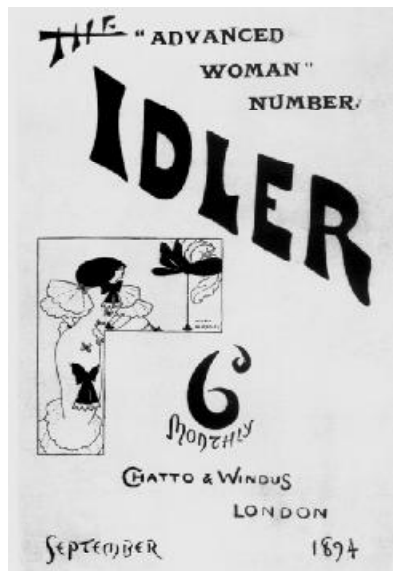
后来，德国人约翰·契肖德在构成主义的基础上，使之向前发展为新客观主义，其设计在于强调广告及平面设计功能，彻底脱离传统，追求版面的不对称，大胆运用强烈的明暗对比，摒弃繁杂的装饰纹样，包括画面



比亚兹莱设计的海报



比亚兹莱设计的海报



比亚兹莱设计的书籍封面



比亚兹莱为《沃尔普尼》设计的海报

上的各种图形文字，并以简单而概括的方法突出表现主要信息和形象。设计风格非常简练，对比强烈，视觉效

果令人难忘。另外，代表人物还有卢西恩·伯恩哈德等人。

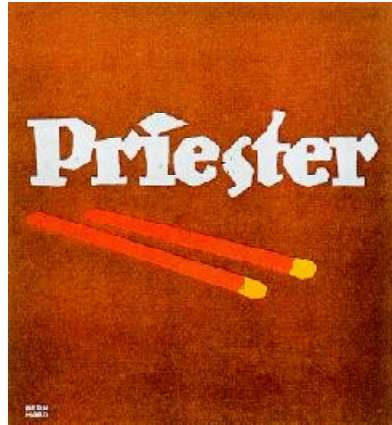
此外，1919年德国人格罗庇乌斯创立的“魏玛国立包豪斯学院”，是由魏玛美术学会和魏玛应用美术学校合并而成的，如今被简称为“包豪斯”，也是一个不容忽视的重大创举，它是现代设计的先驱与摇篮，开创了现代设计的新纪元。即使在1933年它被纳粹关闭之后，其深远影响依旧持续着。它的毕业生也加入了向美国西部移民的行列，并把他们的信仰和理念带到了美国，在纽约和芝加哥留下了自己的足迹。除了在建筑上的巨大影响外，包豪斯对工业生产和图形设计、广告招贴、版面、包装、摄影、家具等也具有深远影响。

随着印刷术和照相排版机的产生与应用，编排设计成为更具有丰富创造力的领域。尤其是文字编排的任意放大或缩小、加宽或变长、倾斜或扭曲等，使设计师能自由灵活地进行创作，并从以往的铅字排版的束缚中解放出来。

如今，随着电脑技术的发展与普及，已成为设计师不可缺少的设计手段，人们可以在很短的时间内进行设

计并对设计方案进行修改，电脑将设计又带入了新的纪元。

■ 现
■ 代
■ 设
■ 计
■ 新
■ 视
■ 窗
■ 丛
■ 书



伯恩哈德设计的招贴广告



包豪斯时期的印刷设计



包豪斯时期的请柬设计



包豪斯时期的刊物扉页设计

四 编排设计的要点及顺序

1. 编排设计的要点

(1) 要有强烈的视觉效果

要获得强烈的视觉效果，就要处理好版面中的空白关系，保留适当的空白，可使设计内容突出、醒目。此外采用强烈对比关系的照片或插图也是增强视觉效果的有效方法。在内容方面，尽可能简单明了，也是提高视觉效果的重要因素。

(2) 文案要具有可读性

直接或间接地在广告中传递信息、表现创意的文字，统称为文案。广告中的文案有两层意思：一是指实施制作前，用文字撰写的策划、设计方案；二是出现在广告中的所有文字元素，其中包括标题、广告语和必要的说明文字。文案的撰写要仔细斟酌，精心设计。无论文案长短，必须注意易看好读的视觉效果。

在进行编排设计时，要对文案的字体、大小、行间、字间的排列进行



编排设计 张楠