

责任编辑：全 卫
封面设计：刘文东

编排设计



扫码关注

“北京希望电子出版社”微信公众号
微信公众号回复8748，获取更多资源

微信公众号



扫码下载资料包

北京希望电子出版社网址：www.bhp.com.cn

电话：010-82626270

投稿：xiaohuijun@bhp.com.cn



ISBN 978-7-83002-851-0
9 787830 028510

定价：59.90元

普通高等院校艺术设计类专业精品教材
“互联网+”立体化教材

普通高等院校艺术设计类专业精品教材

“互联网+”立体化教材

编排设计

欧阳予婧 刘 程 编著

北京希望电子出版社

编排设计

欧阳予婧 刘 程 编著



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

CX-8748

普通高等院校艺术设计类专业精品教材

 “互联网+”立体化教材

编排设计

欧阳予婧 刘 程 编著



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书介绍了编排设计的基本概念、影响编排效果的视觉要素、编排设计的基本原理以及版面编排的设计构成方法。本书还对编排设计的应用进行了分类,并提供了丰富的案例供读者欣赏。在系统介绍常规版面编排原理和方法的基础上,本书通过大量实例讲解了如何统筹规划各种要素,以便实现快速、准确、清晰且富有创意的视觉表达。

本书可作为各高校艺术设计类专业相关课程的教材,也可供相关设计人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

编排设计 / 欧阳予婧, 刘程编著. — 北京: 北京
希望电子出版社, 2023. 12
ISBN 978-7-83002-851-0

I. ①编… II. ①欧… ②刘… III. ①版式—设计
IV. ①TS881

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 236457 号

出版: 北京希望电子出版社
地址: 北京市海淀区中关村大街 22 号
 中科大厦 A 座 10 层
邮编: 100190
网址: www.bhp.com.cn
电话: 010-82626270
经销: 各地新华书店

封面: 刘文东
编辑: 全 卫
校对: 李小楠
开本: 850 mm×1168 mm 1/16
印张: 12
字数: 307 千字
印刷: 三河市骏杰印刷有限公司
版次: 2023 年 12 月 1 版 1 次印刷

定价: 59.90 元

世界上历史悠久的文字有我国的汉字、两河流域的楔形文字以及古埃及的象形文字等，这些文字中只有汉字是还在传承使用的象形、会意和仿音结合的文字体系。与此同时，汉字的编排设计也呈现了其他文字无法比拟的视觉效果。

本书是编者基于艺术设计的专业视角，在总结多年授课经验和心得的基础上，将专业知识与实际应用紧密结合精心编写而成的。

本书着力于培养学生在视觉表达方面的能力，以满足艺术设计领域对从业者所需创造力和表达能力的要求。本书通过丰富的案例，帮助学生掌握图像和文字的编排技巧，以便能够更好地表达设计理念。

艺术设计不仅仅是对美的追求，还是传递信息和表达情感的媒介。艺术设计专业的学生不仅要具备专业素养，更要树立正确的价值观。党的二十大报告对“坚持立德树人”做出了深层次的阐述：“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”对于服务地方产业的艺术设计类专业教育来说，一方面要积极探索教育发展的新思路，另一方面要深化产教融合，使人才培养与社会需求相结合，培养出社会需要的人才。因此，本书通过设计作品引导学生思考社会问题，让学生在实践中感受到艺术设计的力量，同时培养他们的社会责任感。

本书共分为四章，对编排设计的基本概念、影响编排效果的视觉要素、编排设计的基本原理以及版面编排的设计构成方法进行了介绍。在系统介绍常规版面编排原理和方法的基础上，本书通过大量实例讲解了如何统筹规划各种要素，以便实现快速、准确、清晰且富有创意的视觉表达。

由于编者的水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编者

第一章 编排设计概述 1

第一节	编排设计的概念、作用及应用范围	2
第二节	中国编排设计的历史	11
第三节	西方编排设计的历史	18
第四节	编排设计中的点、线、面	31
第五节	编排设计元素综合视觉运用	45
第六节	小结	47

第二章 文字的应用 49

第一节	中文字体的应用	50
第二节	英文字体的应用	54
第三节	文字层级关系	63
第四节	文字的编排要点	74
第五节	文字的图形化	89
第六节	小结	95

第三章 图片的处理 97

第一节	图片编排的相关知识	98
第二节	图片的常见分类	117
第三节	图片的常见处理方法	129
第四节	小结	142

第四章 图文关系143

第一节	网格系统	144
第二节	视觉流程	158
第三节	版面配色	165
第四节	版式设计的类型	170
第五节	版面的规格与尺寸	178
第六节	小结	185

参考文献.....186

第一章

编排设计概述

知识概览

- ▶ 第一节 编排设计的概念、作用及应用范围
- ▶ 第二节 中国编排设计的历史
- ▶ 第三节 西方编排设计的历史
- ▶ 第四节 编排设计中的点、线、面
- ▶ 第五节 编排设计元素综合视觉运用
- ▶ 第六节 小结

第一节 编排设计的概念、作用及应用范围

一、编排设计的概念

编排设计又称版面设计,有时也称版式设计,指的是在有限的视觉空间内,将各种各样的图形、文字、色彩、符号按照一定的视觉需要和形式美法则进行组合和重构,并有机编排,将要表达的内容呈现出来(图1-1和图1-2)。



图 1-1



图 1-2

上面所说的视觉空间可以是三维的,也可以是二维的,所有的编排设计都要在这一空间中进行。这里强调的“编排”是运用形式美规律,遵循某种编排方法和技巧(图1-3和图1-4)。



图 1-3



图 1-4

编排是对画面形式美的再创造,将原有的图片、符号、文字及色彩进行重新排序,调整成不同的大小、位置,通过重叠和分散等手段,形成空间的层次感。可以说,编排是创造视觉形式美的关键手段,也是设计者把美的形式传达给受众的一个重要切入点(图1-5和图1-6)。



图 1-5

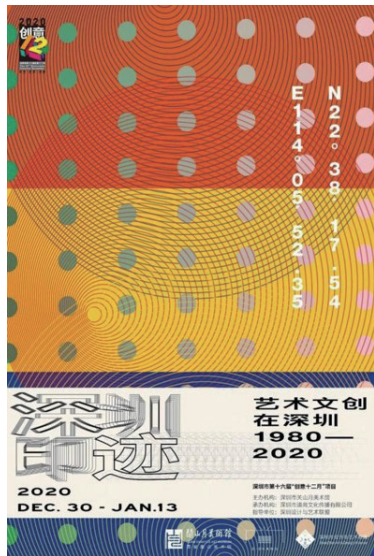


图 1-6

二、编排设计的作用

(一) 编排设计是视觉传达的重要手段

编排设计不仅是一种技能,更是一门综合性的设计学科。编排设计是现代设计者必须具备的基本功之一(图1-7和图1-8)。

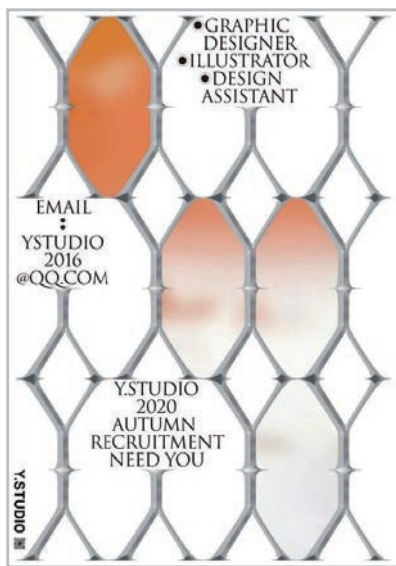


图 1-7

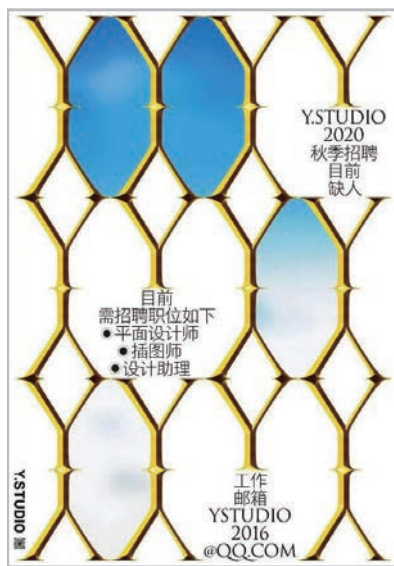


图 1-8

中国设计师靳埭强设计的一系列具有中国水墨意象的海报引起了社会各界的强烈反响。他的作品巧妙地将图形、色彩、动势及空间等元素融合在一起，很好地传达了中国传统的美学意境（图 1-9~图 1-12）。



图文
靳埭强



图 1-9



图 1-10



图 1-11



图 1-12

日本设计师福田繁雄（Shigeo Fukuda）设计了许多非常有名的海报作品（图 1-13~图 1-16）。他对于矛盾空间的利用令人印象深刻。图 1-16 是其著名的反战招贴 *Victory*，画面中采用了黄色作为底色，作者在黄色的底色之上运用了黑色，并将枪管和子弹的图像按照对角线放置，这里子弹是由外部向枪管发射进去的。海报中，枪管和子弹的位置、子弹的方向、底色等元素都是经过编排设计的，这样的海报设计才能吸引人的注意。



图文
福田繁雄

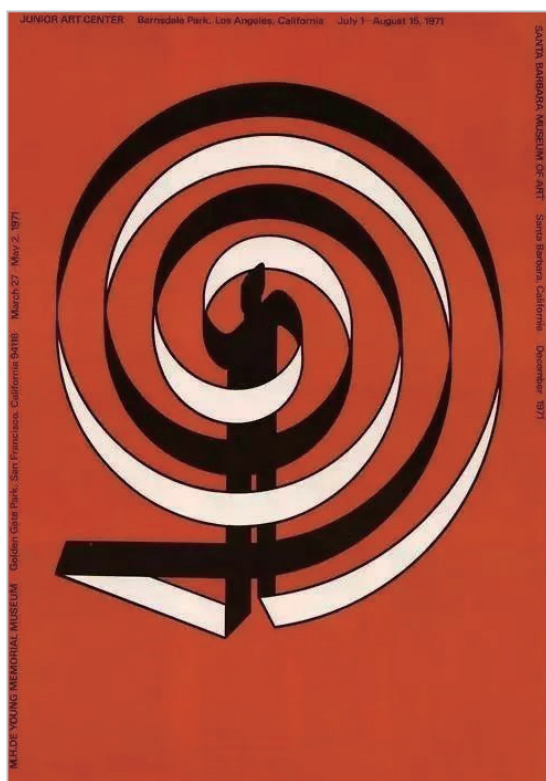


图 1-13

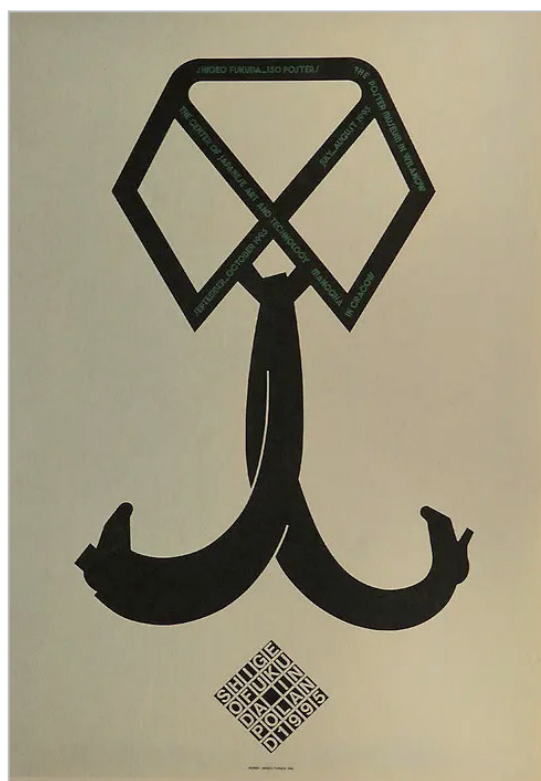


图 1-14



图 1-15

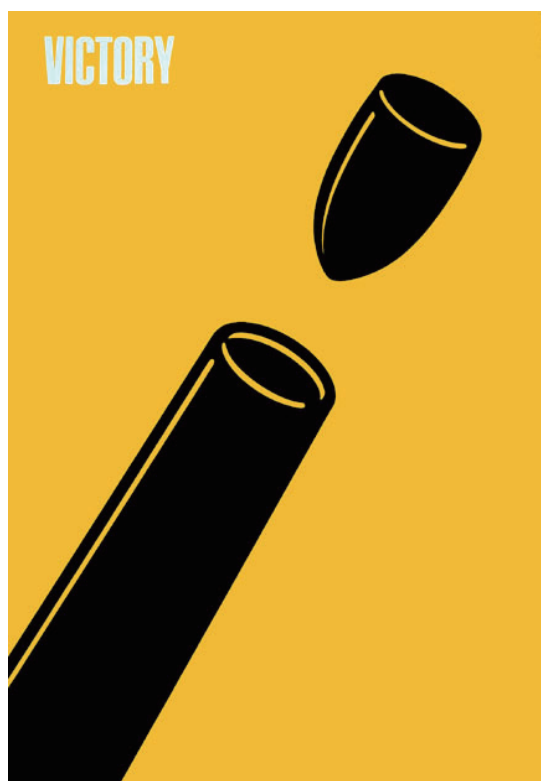


图 1-16

（二）编排设计课程为后续设计类课程的学习打下基础

编排设计课程是高校大多数设计类专业的前置课程，许多综合类设计课程都被排在它的后面，这是因为这些课程所讲的设计都是以编排设计为基础，先要对版面进行组织。编排设计课程可以为海报设计、广告设计、企业形象设计、包装设计、橱窗设计等课程的学习打下坚实的基础。

编排设计课程是在对画面形态、色彩、动势、力场、空间等设计要素的认知和研究的基础上，对这些要素进行重新组织和重新构成，尽可能地展现视觉形式美。例如，电子屏幕的广告如果编排得好，就能引起受众的注意，广告中的产品也更容易被受众所记住（图 1-17 和图 1-18）。



图 1-17



图 1-18

三、编排设计的应用范围

出色的编排设计可以有效地将视觉元素组织起来，创造出吸引人的视觉效果。

编排设计的应用范围很广，包括但不限于报纸、书籍、包装、海报、网页、手机界面等。因此，现实生活中的许多领域都可能需要利用编排设计提高信息传达的效率。

（一）报纸

报纸由于信息量比较大，图文数量比较多，因此对图文编排的规范性要求也就比较高。一般来说，报纸会使用较大的标题引导读者迅速地找到自己关注的内容，方便读者很快地浏览整个版面，获得整体的信息（图 1-19 和图 1-20）。



图 1-19



图 1-20

（二）书籍

书籍装帧设计是指从书籍文稿到成书出版整个设计过程。狭义的书册设计是指书籍封面及内页的版面编排，广义的书册设计则包含书籍的开本、装帧形式、封面、腰封、字体、版面、色彩、插图，以及纸张材料、印刷、装订及工艺等各个环节的艺术设计。

书籍封面设计是书籍设计中最为关键的设计环节。对封面的设计常常需要进行多个方案的设计对比，从中选择合适的最终方案。图 1-21 ~ 图 1-23 所示为一组《中国建筑》封面设计方案。三个方案使用了同一张图片，但进行了位置和比例的调整，对书名的字体、颜色和组合方式也进行了变换。三个方案形成了三种不同的风格。



图 1-21

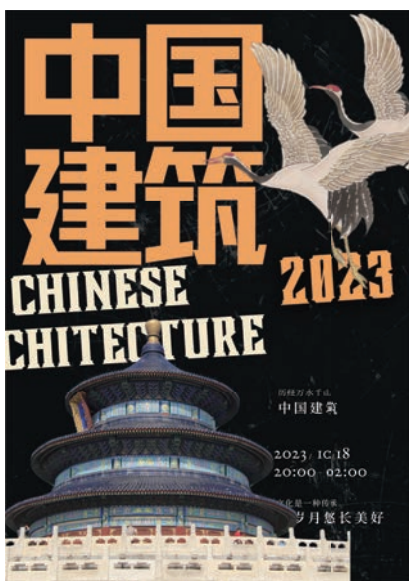


图 1-22

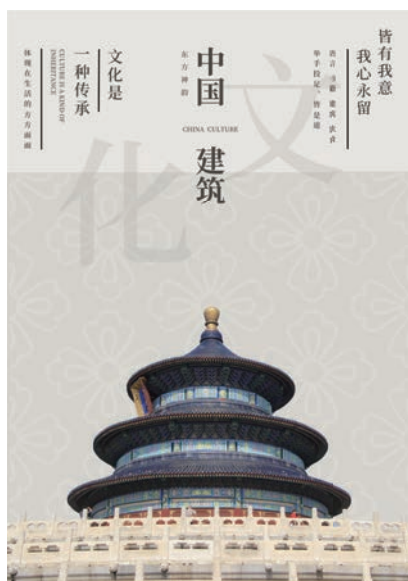


图 1-23

（三）包装

电子商务的兴起使得消费者对实体店的消费减少，而网购中包装设计的美观与否成为决定消费体验的关键因素。精美独特的包装设计能够吸引消费者的注意力，传递品牌形象和价值，提升购物体验，影响消费者对商品的评价和购买决策（图 1-24 和图 1-25）。



图 1-24



图 1-25

在进行包装盒图文排版设计时，需要充分考虑包装盒的外形、尺寸、形态和功能，以及图文之间的配合关系，以提高包装盒的吸引力和实用性（图 1-26 和图 1-27）。



图 1-26



图 1-27

（四）海报

较常见的海报类型是电影海报。图 1-28 是电影《黄金时代》的宣传海报。海报设计师黄海选择了一个钢笔笔尖的轮廓作为画面主体，在主体轮廓中填充金色，与“黄金时代”的主题进行呼应；在笔尖中间的镂空部分，则采用同构的手法，使用一个女性的侧影轮廓代替钢笔笔芯中间的裂缝形状。整个画面简洁有力，十分具有视觉冲击力和吸引力。

图 1-29 的电影海报是著名的电影海报设计师比尔·戈尔德（Bill Gold）为克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）导演的电影《神秘河》所设计的宣传海报。在长达 70 多年的职业生涯中，戈尔德设计了超过 2 000 幅的电影海报作品。阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）、斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）、克林特·伊斯特伍德等很多著名导演的电影海报都出自他的手笔。在电影海报《神秘河》中，戈尔德将人物以剪影方式呈现，制作成水中倒影的效果。整个画面采用较暗的蓝色调，营造出与主题相关的神秘感，较好地渲染了电影想要表达的氛围。

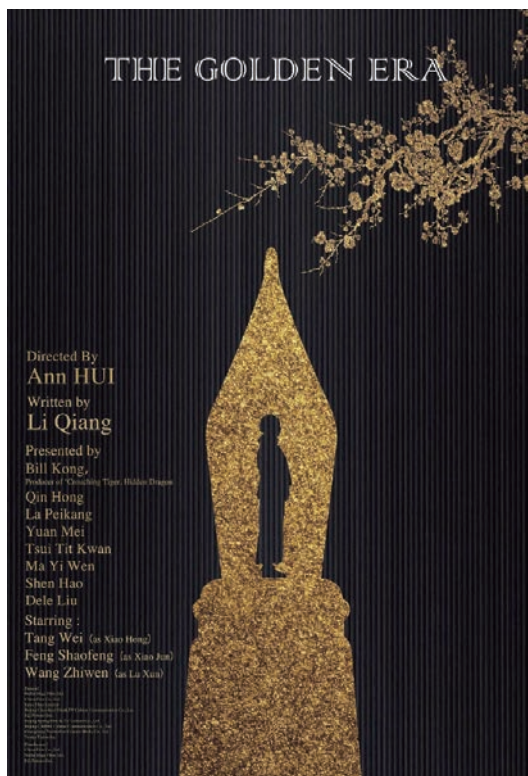


图 1-28



图 1-29

（五）网页

在网页设计中，编排设计有多种风格可供选择。例如，购物网站通常采用繁复且充满活力的风格营造热闹的气氛，以激发用户的购买欲（图 1-30）。搜索网站大多采用极简风格的设计，界面简洁明了，搜索框位于视线焦点处，方便用户实现搜索目的（图 1-31）。学校、政府机构等网站通过采用规范的网格系统、单纯统一的颜色以及专业的设计和排版，塑造出一种理性、可靠和权威的形象（图 1-32）。

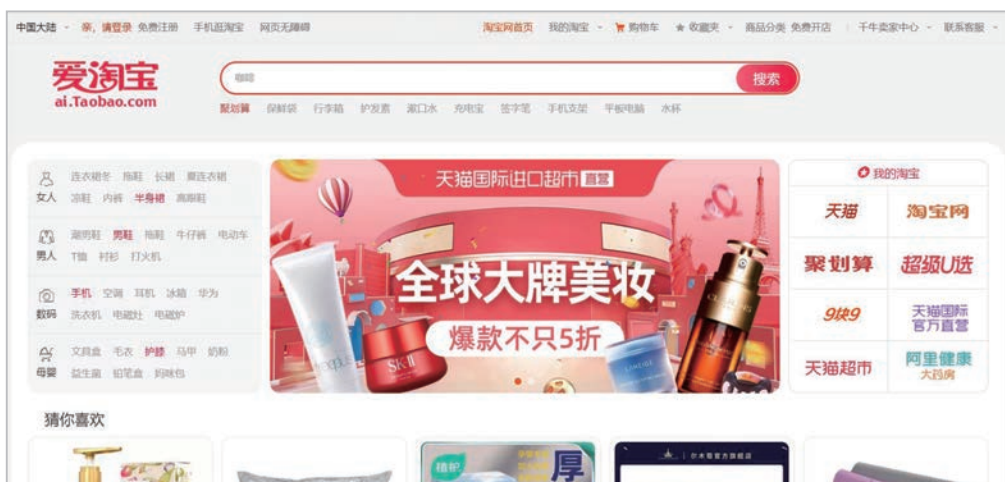


图 1-30

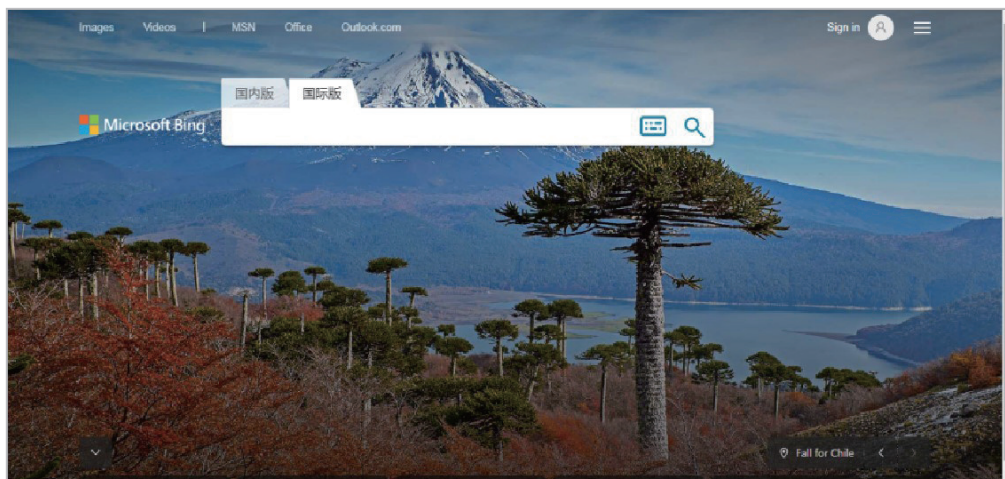


图 1-31



图 1-32

（六）手机界面

手机界面设计是近年来智能手机兴起后迅速发展的一個领域。由于手机屏幕的空间有限，如何合理地编排图文、引导用户使用就成为一个极具挑战性的问题。通常来说，手机界面设计采用较为规范的网格系统，视觉元素的大小要与屏幕的尺寸契合，以方便用户识别和点击（图 1-33 和图 1-34）。



图 1-33



图 1-34

除以上列举的报纸、书籍、包装、海报、网页、手机界面等应用领域之外，编排设计还广泛应用于其他领域。比如，在工业产品上，需要印制标志和使用指南等图文内容，这些内容的编排设计需要考虑清晰度和美观度，以方便用户理解和使用产品。在服装设计中，图文元素的使用也是编排设计的一部分，通过合理的排版和图文组合，可以展现出服装设计师的创意和风格。此外，在环境设计中，指示牌的设计也对文字排版的清晰度和明确度提出了较高的要求，以便人们能够准确地理解指示内容。总体来说，无论是什么载体，编排设计的原理和规律都是保证其设计清晰、美观和实用的关键。

第二节 中国编排设计的历史

一、非纸质介质上的编排设计

（一）岩画

在文字出现之前，人类使用各种方式来表达和记录信息，其中一种是将实物或者其他现实物象放置在一起并排列成各种不同的形式，这就是最初的编排设计。例如，关于中国古代岩画就有这样的记载：原始人将现实物象镌刻在岩石上，并通过一定形式的排列布局传达信息（图 1-35）。



图文
中国岩画

（二）甲骨文

甲骨文是记载商朝社会状况的重要载体。人们将甲骨文进行竖向排列，字间距有宽有窄，句子长短不一，但行距排列均匀，总体造型整齐划一，从而形成了在统一中求变化、在变化中寻统一的节奏和韵律（图 1-36）。



图 1-35

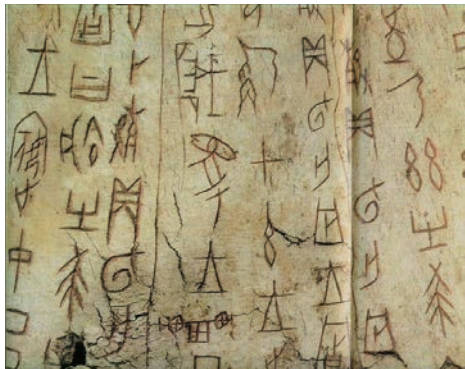


图 1-36

（三）青铜器铭文

商周时期是编排设计发展的一个重要历史时期。在这一时期，文字开始被刻绘在陶器或者青铜器上。例如，西周时期的史墙盘铭文（图 1-37 和图 1-38）以整齐划一的形式进行排列，版式较为规整。同一时期的何尊铭文是竖向编排的，句子有长短之分（图 1-39 和图 1-40）。



图 1-37



图 1-38



图 1-39



图 1-40

（四）竹简

竹简多用竹片制成，每片写字若干列，将一篇文章的所有竹片编联起来，称为简册。竹简是造纸术发明之前以及纸张普及之前主要的书写载体（图 1-41 和图 1-42）。从出土文献和传世文献来看，秦汉时期，简牍是主要的书写的载体。纸张被发明后，简牍又与纸张并行数百年，直至东晋末年的桓玄下令以纸代简开启纸张时代，简牍时代方告结束。



图 1-41

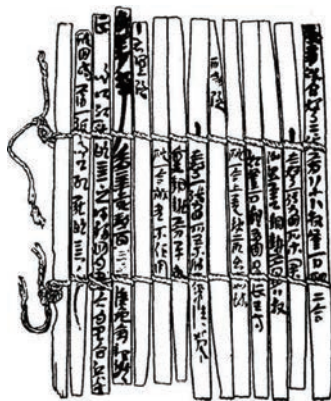


图 1-42

（五）帛书

春秋战国时期，出现了将文字书写在绢帛上的帛书。现存实物以出土于湖南长沙子弹库楚墓的帛书为最早。从复原图中可以看到，楚帛书的文字编排大体整齐，间距基本相同，图片围绕在文字周围，图文之间的对应关系清晰明了，版面规整有序，展现了古人对版面编排的基本观念和审美追求（图 1-43）。

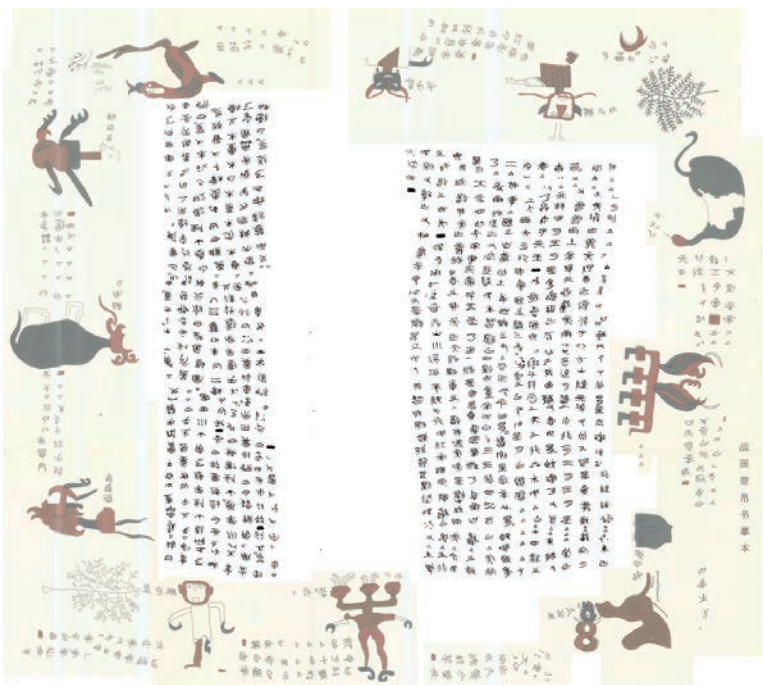


图 1-43

（六）石刻

石刻泛指镌刻有文字、图案的碑碣等石制品或摩崖石壁。早期石刻中较为有名的是秦朝的石刻，如泰山刻石（图 1-44）、峰山刻石（图 1-45）、琅琊刻石等。这些刻石上的字体大多为秦國小篆。



图 1-44

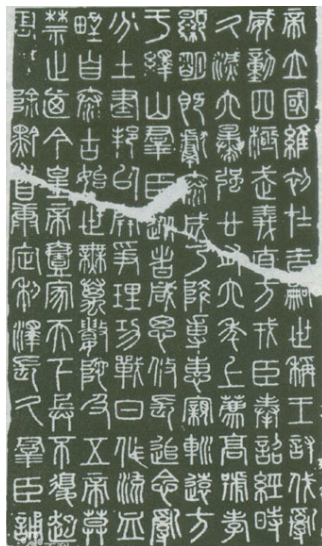


图 1-45



图文
石刻

画像石是石刻中比较独特的一种类型，指的是雕刻有画像的石头。例如，汉代画像石就是指在汉代地下墓室、庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石。古代设计者将一些图像雕刻在石头或者砖头上，对图像进行合理编排，从而形成了一些有审美意味的视觉图像（图 1-46）。



图 1-46

秦汉时期多种字体（如小篆、秦隶、汉隶及草书等）的出现极大地促进了编排设计的发展。小篆字体优美，颇具古风古韵，一直为书法家所青睐。由于其笔画复杂，形式奇古，常用于印章刻制。小篆尽管出现的年代相当久远，但至今仍然被广泛应用。现代编排设计中也常常采用小篆作为点缀性元素增强版面的文化内涵（图1-47和图1-48）。

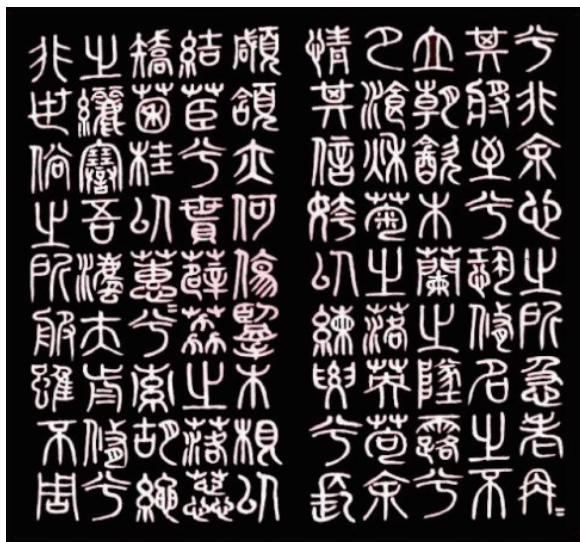


图 1-47

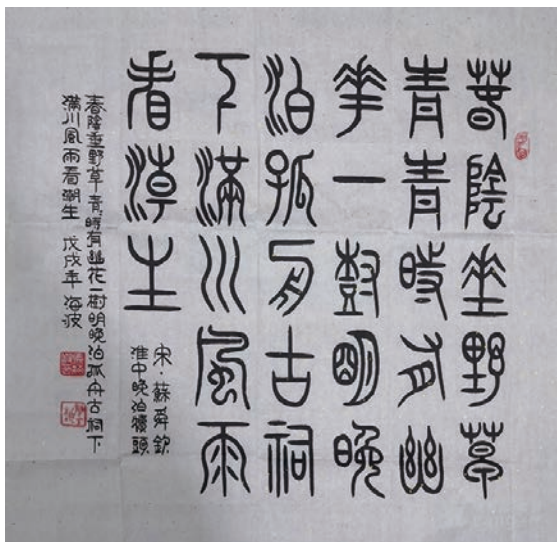


图 1-48

二、纸质介质上的编排设计

东汉时期，蔡伦改进了造纸术。他用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸，这些原料易得，成本极低，而且造出的纸质量也好，逐渐被广泛使用（图1-49）。纸制品的编排设计较有特色的主要有两大品类：一类是书籍，另一类是纸币。

（一）书籍的版式特点

在印刷术被发明以前，所谓书籍，是将文字抄写在绢帛和纸张上，采用长卷形式，平时卷起，阅读时展开。这种装帧形式称为卷轴装。卷轴装的版式类似于竹简，文字从上到下竖行排列（图1-50和图1-51）。

在印刷术被发明以后，册页装逐渐成为中国古代书籍的主流。册页装主要包括蝴蝶装（图1-52）、包背装（图1-53）和线装（图1-54）三种，它们都有一个相似的固定样式。



图 1-49



图 1-50

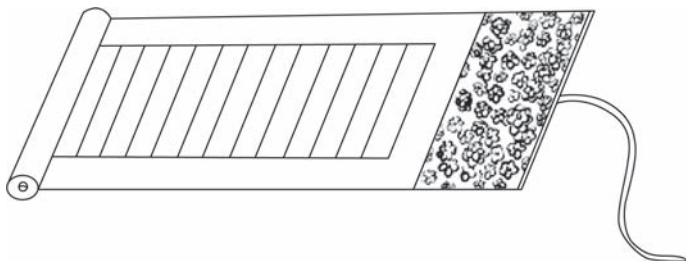


图 1-51

中国古代传统册页装的基本样式包括天头、地脚、版心、鱼尾、象鼻、界行等基本元素（图 1-55）。书页上下端的空白处被称为天头和地脚。版心指的是页面中主要内容所在区域，通常位于版面的中间位置。书耳通常出现在版框外的左上角，其作用是帮助区分篇章名称或章节。鱼尾一般位于版心上端，有时版心上下两端都有鱼尾，用于标示中缝线，作为折叶的标准。象鼻指的是上（下）鱼尾到上（下）版框所留出的空白区域。界行指在版面内分割行字，使其整齐地从上至下排列的直线（图 1-56）。

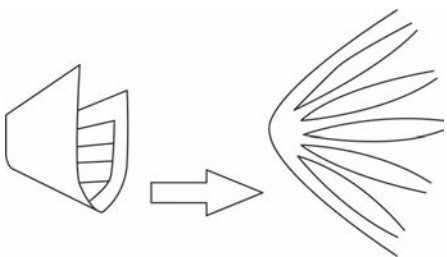


图 1-52

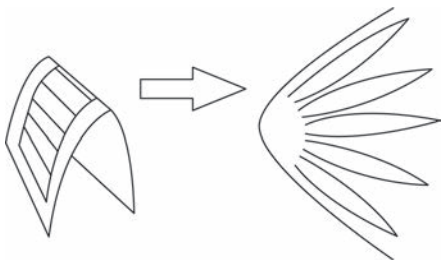


图 1-53

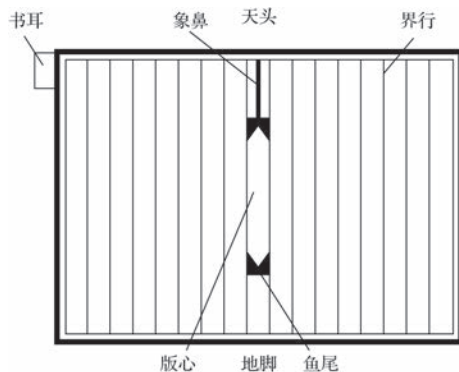


图 1-55

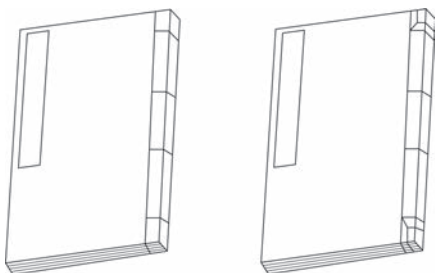


图 1-54

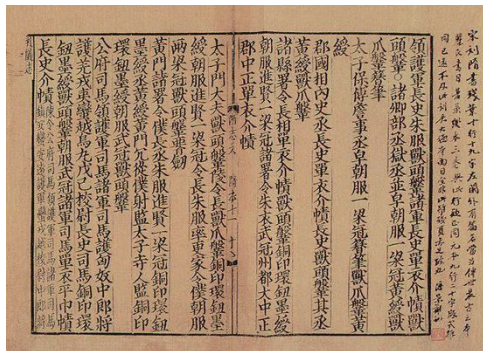


图 1-56

唐宋时期,印刷技术的发展促进了书籍版式中图像的设计与发展。宋代印刷书籍的插图,在前代发展的基础上取得了很大的进步。特别是由于雕版印刷技术及印刷业的发展,使得宋代的插图不再局限于经文中的佛教图像,也出现在其他不同种类的书籍中。插图在各类书籍中的广泛运用,体现了当时印刷技术的发展水平,也反映了当时人们的欣赏水平(图1-57和图1-58)。



图 1-57



图 1-58

(二) 纸币的版式特点

中国古代纸币的版面编排也颇具匠心。宋代的手工业发达,这一时间出现了最早的纸币形式,即交子(图1-59)和会子(图1-60)。

1. 交子

交子是世界上最早使用的纸币,出现于宋代的成都。四川地区的交子铺户主要用于解决客商携带大量资金的问题。交子的版式巧妙地将人物形象放置在纸币的最下部,这样人物形象就能得到更大的展示空间,也更容易被观察到。在人物形象的上方,巧妙地设置了竖排的文字,这些文字排列整齐,使得交子更具装饰性和辨识度。同时,还在纸币顶部放置了经过精心设计的两行圆形孔钱。这种设计不仅增加了交子的美观度,还使得交子更独特和更易于辨认。



图 1-59



图 1-60

2. 会子

会子是由南宋户部发行的货币,仿照四川发行钱引的办法发行。会子是宋朝发行量最大的纸币,源于临安。会子的版式与交子类似,版面的上部和下部放置图像,中间放置文字;版面采用对称设计,图文元素间使用线框进行区隔。

3. 宝钞

明清时期,印刷水平不断提升,纸币的编排设计更为精巧,图像、文字以及空间布局更加规整细致。例如,大明通行宝钞有两种:一种是中书省奏准的大明通行宝钞,称为早期宝钞,印量很少,面值分别为一贯、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文,共计六种;一种是户部奏准的大明通行宝钞,印量较多,因洪武二十二年(公

元 1389 年) 增发面值为五十文、四十文、三十文、二十文和十文共计五种小面额的纸钞, 所以户部奏准的大明通行宝钞共计有十一种面额。大明通行宝钞纸币的底部以飞跃的龙作为纹饰, 在底纹的上方有“大明通行宝钞”字样, 下方是一贯、二百文等面值字样, 最下方是户部(中书省)奏准发行宝钞的官方文牒(图 1-61)。

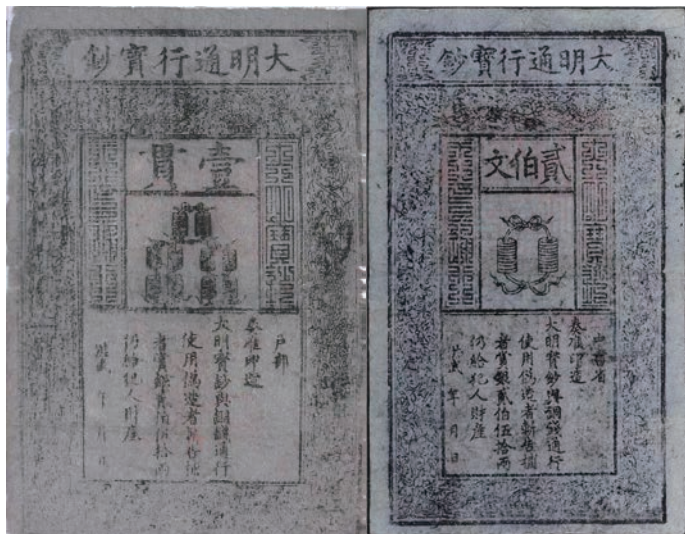


图 1-61

中国古代的编排设计融入了古代工匠将器物的制作视作生命形式的外在表达所展示的审美风格。

第三节 西方编排设计的历史

一、印刷术发明之前的编排设计

(一) 两河流域的楔形文字

人类通过象形符号, 对物象进行处理和概括, 创造出为人熟知的各种文字。在公元前 3000 年左右, 位于两河流域的巴比伦王国和亚述帝国的人们利用木片在湿泥板上刻画出一一种楔形文字, 这被认为是人类历史最早的文字之一。楔形文字大小一致地排列在泥板上, 上下左右的间隔合理、均匀(图 1-62 和图 1-63)。



图文
楔形文字



图 1-62



图 1-63



图文
汉谟拉比法典

（二）巴比伦《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》被篆刻在石柱上，石柱上的楔形文字极具装饰性，文字纵排，并每隔几个字便留有一定的空白（图 1-64）。



图 1-64

（三）古埃及《死亡之书》

古埃及工匠在纸莎草纸上或者石碑上绘制了大量的插图和文字，这些文字与插图极具装饰意味。古埃及著名的《死亡之书》整体采用横向手卷式，其中的插图、标题、装饰、文字编排都井井有条，形成了日后该地区同类文书的基本格式（图 1-65）。



图 1-65

（四）中世纪手抄本

中世纪的手抄本非常精美。它的主要设计特点是：整体风格较为华丽，插图常以边框形式围绕在文字的四周，插图与文章内容密切相关，文字的大写字母特别是首字母被设计成精美的装饰性图形（图 1-66）。



图 1-66

二、印刷术发明以后的编排设计

（一）中世纪时期

印刷术最初是由中国人发明的，在中世纪被传播到欧洲。在中世纪中后期，随着金属活字印刷术的传播，印刷版书籍的编排设计也越来越精美。这些书籍大多图文并茂，沿袭了手抄本的一些特点，如重视对单个大写字母的装饰、重视插图的设计等（图 1-67 和图 1-68）。



图文
印刷术起源于
中国



图 1-67



图 1-68

（二）文艺复兴时期

文艺复兴时期，经济贸易极其繁荣，印刷术及编排设计也不断发展。这一时期，意大利开始将编排设计与印刷相结合并加以应用，相继出现约翰内斯·德·斯皮拉（Johannes de Spira）、尼古拉·让松（Nicolas

Jenson) 等印刷家与平面设计师。他们所设计的版面中减少了插图, 更多地采用文字编排。

此时, 首字母装饰是主要的装饰手法, 往往采用卷叶纹环绕首字母的方式 (图 1-69)。

法国文艺复兴时期的编排设计开始将铸字、插图、排版、印刷、装订合为一体, 整个版面都采用了大幅的插图, 并在周围配以整齐的文字, 文字的装饰极其讲究 (图 1-70)。



图文

人类历史上的
三次工业革命



图 1-69



图 1-70

(三) 工业革命时期

随着科技的发展, 印刷技术得到了极大的改进, 编排设计也随之发展变化。英文 26 个字母原本的功能是阅读过程中的语意传达, 而在商业活动中, 字母有了新的功能, 那就是以有个性特征的表达方式起到宣传的作用 (图 1-71~图 1-73)。

字母不再只是单词的组成部分, 其本身也被要求具有商业象征性。这一时期, 为了适应不同版面的需要, 先后出现了卡斯隆体 (Caslon, 图 1-74)、肥胖体、埃及体、艾奥尼克体、哥德体以及无衬线体 (图 1-75)。这些字体的出现大大丰富和美化了版面的整体布局 and 美感。

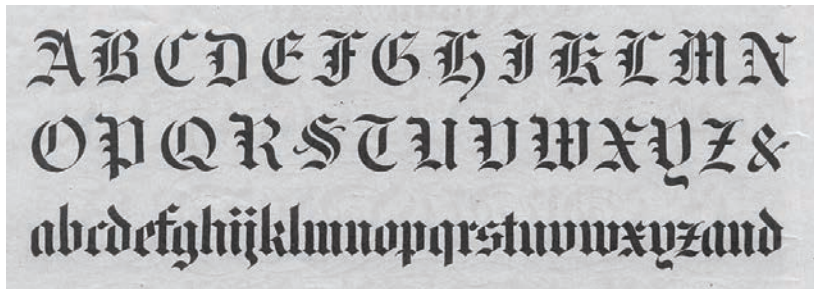


图 1-71



图 1-72

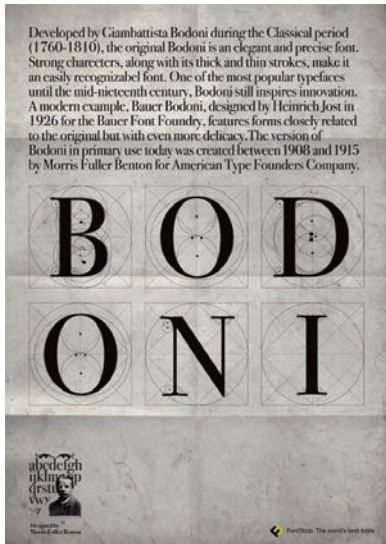


图 1-73

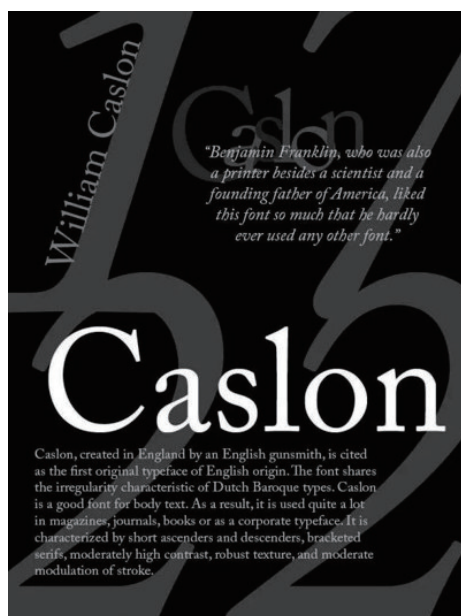


图 1-74



图 1-75

(四) 维多利亚时期

维多利亚时期的编排设计总体上强调统一性，但在编排上出现了更加活跃的风格，自由是这一时期编排设计的重要特征。维多利亚时期的编排设计往往把主体图像放置在中心位置，然后在版面上方或下方加入一些关键性文字，再使用不同大小、不同字体的文字穿插其间，形成一种“你中有我、我中有你”的态势（图 1-76~ 图 1-79）。

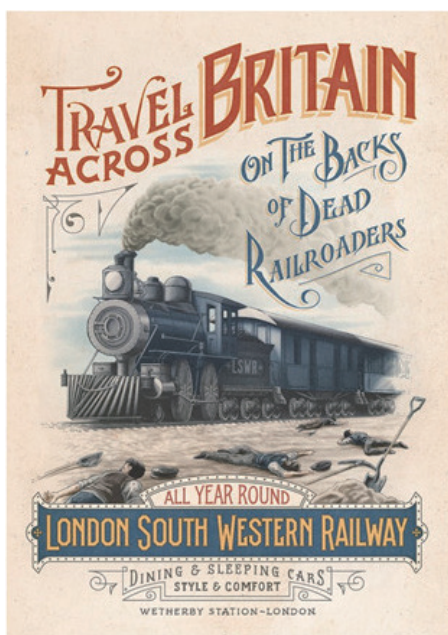


图 1-76



图 1-77



图 1-78



图 1-79

例如，1883 年美国辛辛那提工业博览会的海报，设计者将建筑置于后部作为背景，将人物置于画面的中间，将文字以弧线的形式布置于最下方，文字的编排以中线对称为主（图 1-80）。

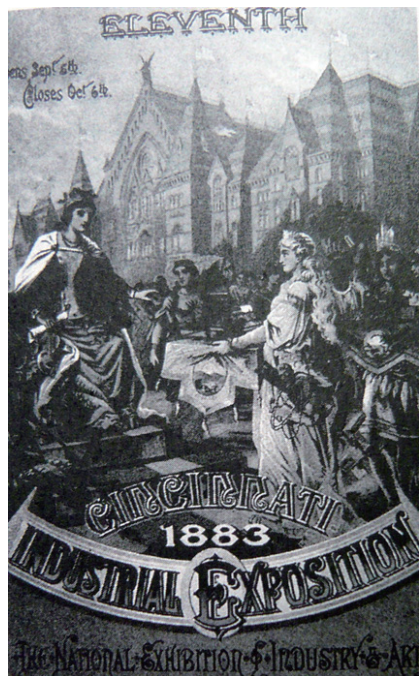


图 1-80

（五）工艺美术运动时期

工艺美术运动时期的设计者将流畅的、源于自然的植物纹饰风格化，并在繁复的底纹上添加文字，通过版面的编排将文字和插图以特定的比例结合形成印刷品（图1-81）。这一时期的代表人物是威廉·莫里斯（William Morris，图1-82）、约翰·拉斯金（John Ruskin，图1-83）等人。



图文
英国工艺美术
运动

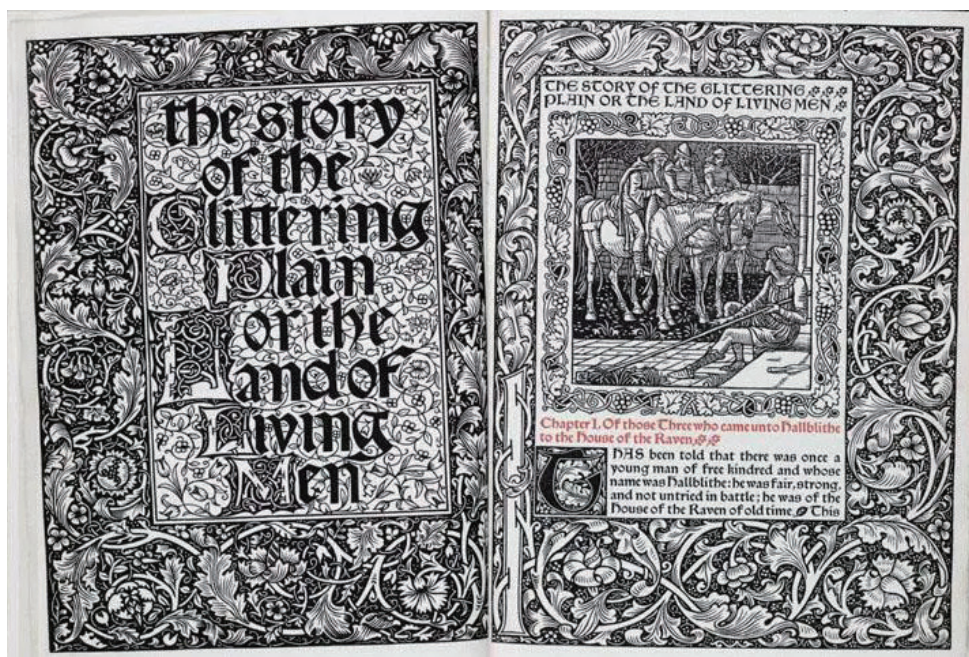


图 1-81



图 1-82

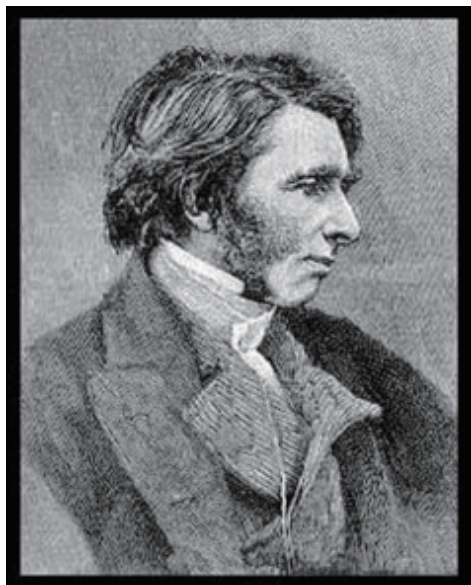


图 1-83

（六）新艺术运动时期

新艺术运动时期的编排设计形式更加自由：文字的大小对比鲜明，字体也变化多样，有的很潦草，有的很工整；人物形象摆脱了早先的僵化形状，姿态生动活泼；画面的颜色更加丰富；曲线植物纹饰造型夸张，色彩细腻精美。这一时期，外来文化的影响在画面中表现比较明显，不少作品中充满着浪漫和神秘的气氛（图 1-84~图 1-86）。这一时期涌现出了很多的平面设计师，如奥布里·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）、阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Mucha）、查尔斯·里基茨（Charles Ricketts）等。

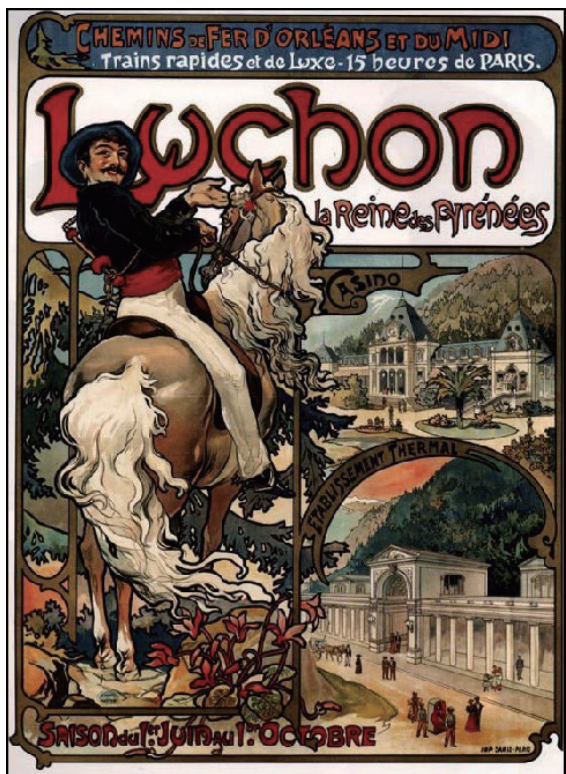


图 1-84



图 1-85



图 1-86



图 1-91



图 1-92

（八）装饰艺术运动时期

1925 年巴黎世博会（图 1-93 和图 1-94）的主题是“装饰艺术与现代工业”。这一届世博会极大地推动了装饰艺术运动的发展，使这一运动席卷了全世界。图 1-95 所示为 1925 年巴黎世博会的海报。图 1-96 所示为装饰艺术运动的重要代表人物——英国艺术家爱德华·麦克奈特·考夫（Edward McKnight Kauffer）为伦敦博物馆设计的海报。



图 1-93

（九）国际主义风格时期

第二次世界大战结束以后，国际主义风格逐渐影响全球。这种风格源于瑞士，主要表现为：画面中的元素以规整的几何形态为主，如圆形、方形、三角形等；字体以具有现代感的无衬线体为主；文字、插图、照片、标志和其他的元素反复叠印；整体上高度强调功能主义、淡化人情味，强调抽象视觉形象的深度和运动感。约瑟夫·米勒·布罗克曼（Josef Müller-Brockmann）设计的苏黎世音乐厅海报（图 1-97 和图 1-98）就是这一时期的代表作品。

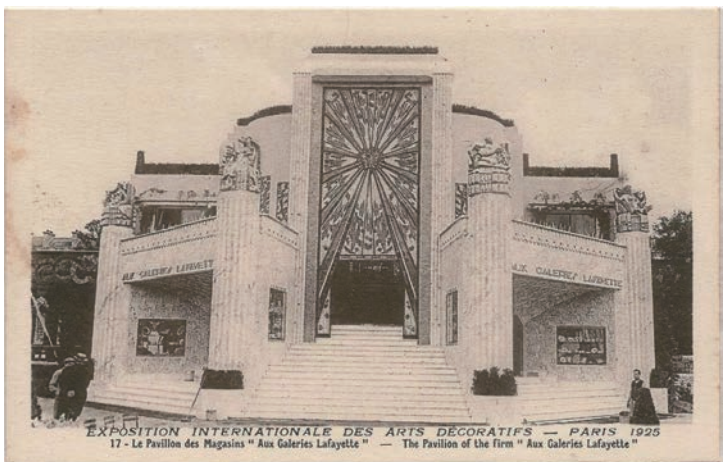


图 1-94



图 1-95

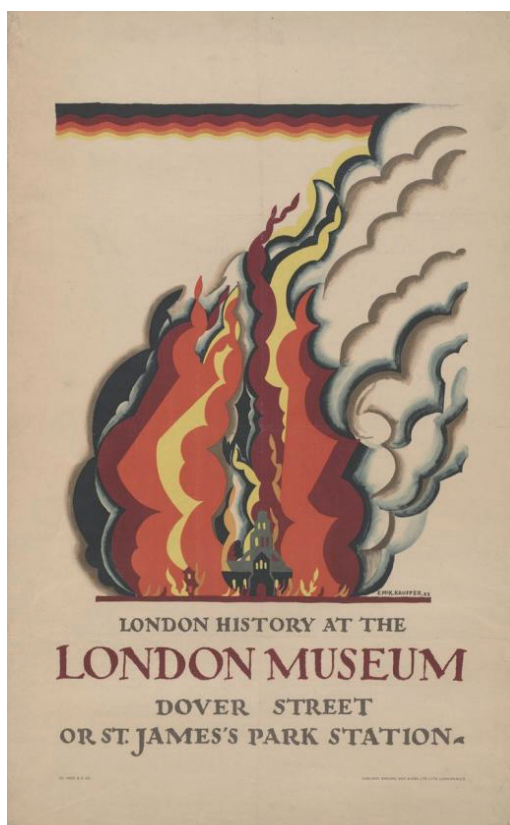


图 1-96



图 1-97





图 1-98

瑞士国际主义风格的代表性人物埃米尔·鲁德（Emil Ruder）热衷于对文字进行放大、缩小、倾斜及旋转变形等试验，强调点、线、面的安排和布局，强调功能与形式，强调版面中的综合、平衡、协调、和谐（图 1-99~图 1-101）。



图 1-99



图 1-100

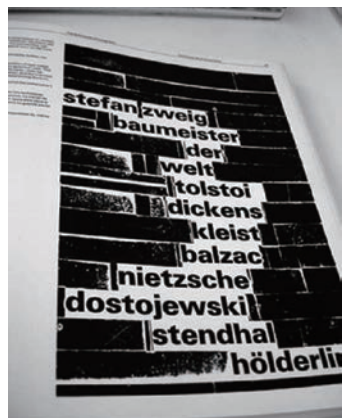


图 1-101

德国字体设计师赫尔曼·察普夫（Hermann Zapf）在 20 世纪 40 年代至 50 年代期间设计的几种字体被视为国际主义风格字体设计上的重大发展，如帕拉提诺体（Palatino 1950，图 1-102 和图 1-103）、米奥体（Melior 1952，图 1-104 和图 1-105）等。察普夫的字体设计达到了兼顾功能特点和优雅细节的高度。



图 1-102



图 1-103



图 1-104



图 1-105

受国际主义风格影响的一些美国设计师也强调版面的次序性和理性,采用文字或者简单图案形成的象征性形象作为设计的主体,其编排形成了简洁明快、结构清晰、传达准确的特点。

总之,伴随着印刷术的传入以及摄影技术的发明和发展,西方编排设计的艺术风格呈现出一种从简单或者说从僵化到自由灵活、理性的整体脉络。设计师所创构的编排风格都加入了自己的主观审美感受以及超我的审美理念,从一开始的对物象的直观编排到现在的理性、有序、叠加以及象征性的编排,越来越具有审美的意象性。

第四节 编排设计中的点、线、面

点、线、面是编排设计中重要的创构元素,也是表达版面形式的主要切入点。在进行版面创构时,要对画面采取什么样的形式或者布局进行筹划,这就需要使用点、线、面。无论版面如何复杂,最终都可以抽象简化为点、线、面。因此,点、线、面是进行编排设计的重要元素(图1-106和图1-107)。

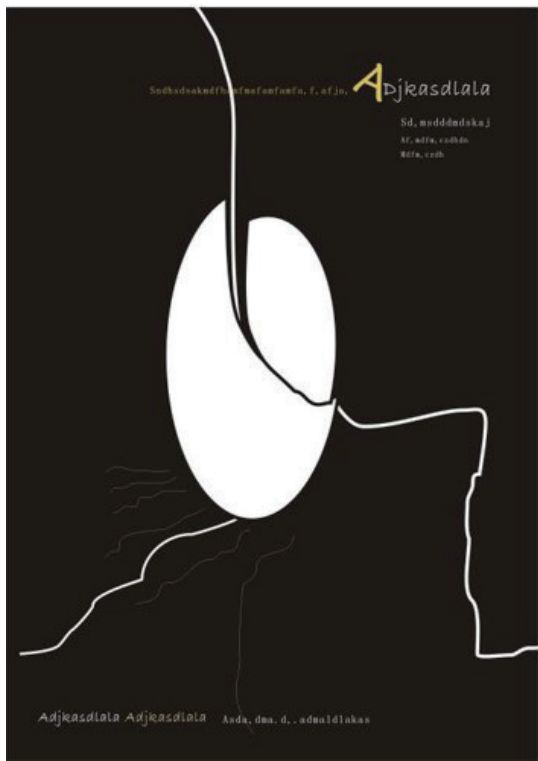


图 1-106

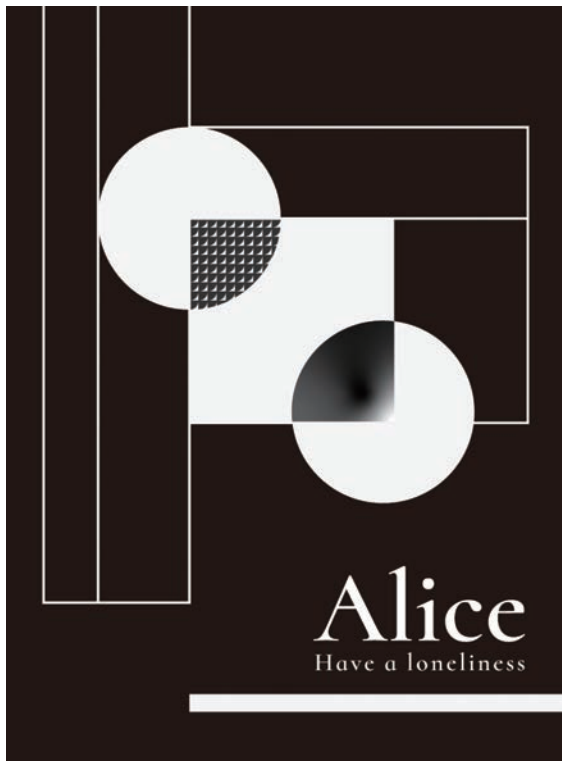


图 1-107

不同的艺术派别对于点、线、面的应用有着不同的观念。例如,构成主义在点、线、面和色彩处理上多采用规律排列,追求秩序美,以理性的、简洁的几何形态构成图形,着重于形体美、节奏美和抽象美,开创了现代版面构成的先河,如构成主义代表人物埃尔·利西茨基(El Lissitzky)设计的宣传海报(图1-108和图1-109),亚历山大·罗德琴科(Alexander Rodchenko)的作品(图1-110和图1-111)。

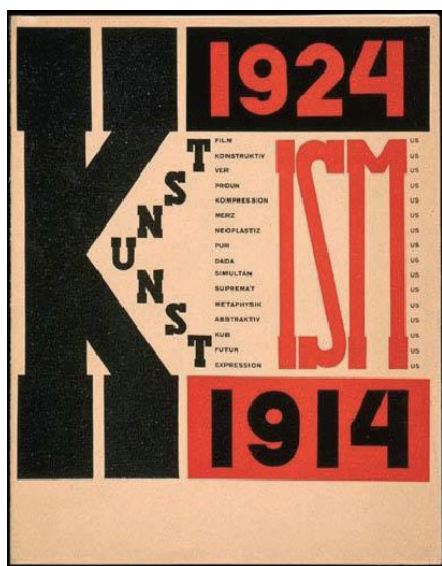


图 1-108



图 1-109



图 1-110

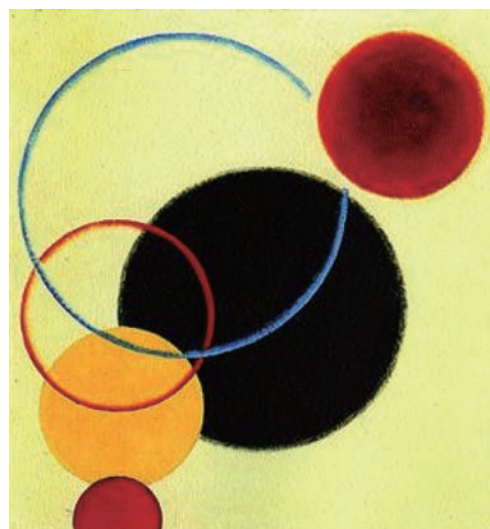


图 1-111

一、点

(一) 点的概念

点是一条线的起点，既无长度也无宽度，也不表示面积和形状。在编排设计中，点是指版面中一个相对较小的形态区域。点具有一定的相对性，一个点可以被放大变成面，一个面也可以被缩小变成点（图 1-112 和图 1-113）。



图 1-112



图 1-113

（二）点的形态

点可以以多种形态呈现（图 1-114~图 1-117）。点可以是一个形状、一个颜色块、一个字，也可以是一张小小的照片或图像。画面中常常需要一个物象作为观察画面的主要引领者，这个物象通常占据画面的大部分空间，因此被比作一个点，用来突出它的中心位置和重要性。点可以分为规则的点和不规则的点。

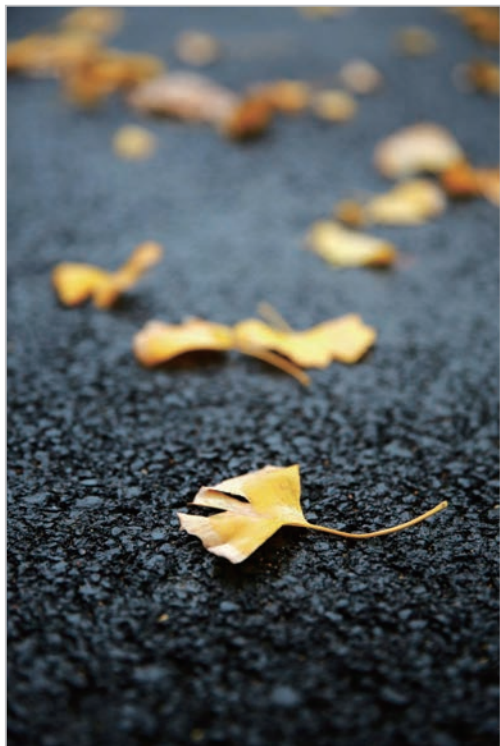


图 1-114

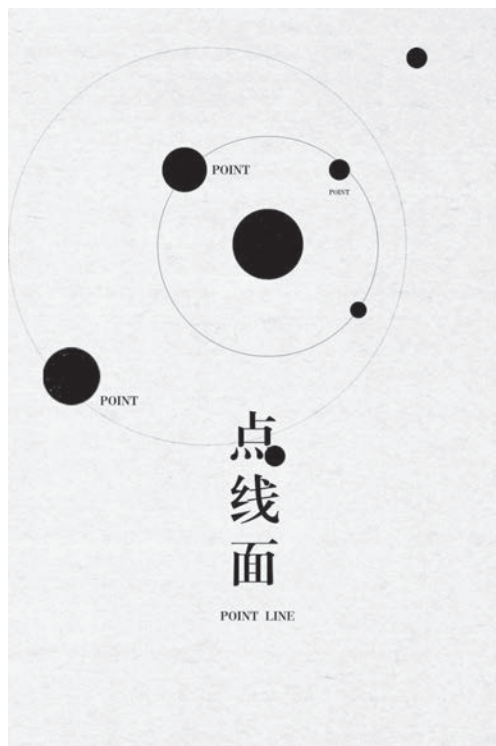


图 1-115



图 1-116

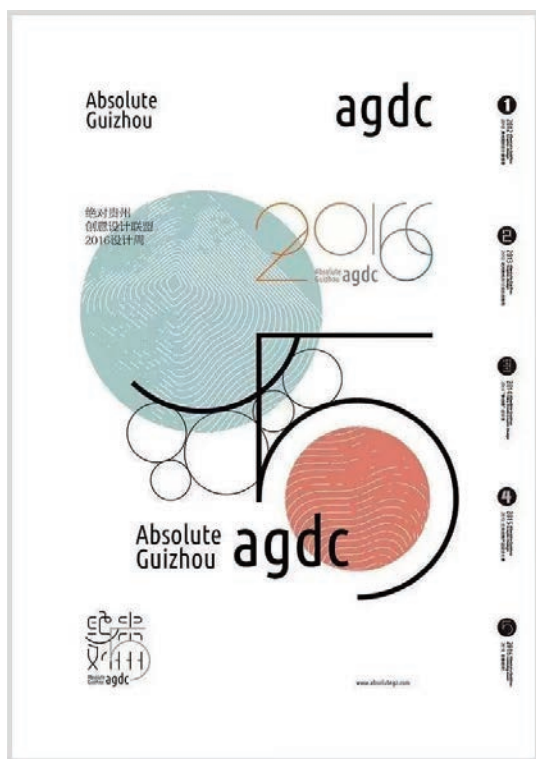


图 1-117

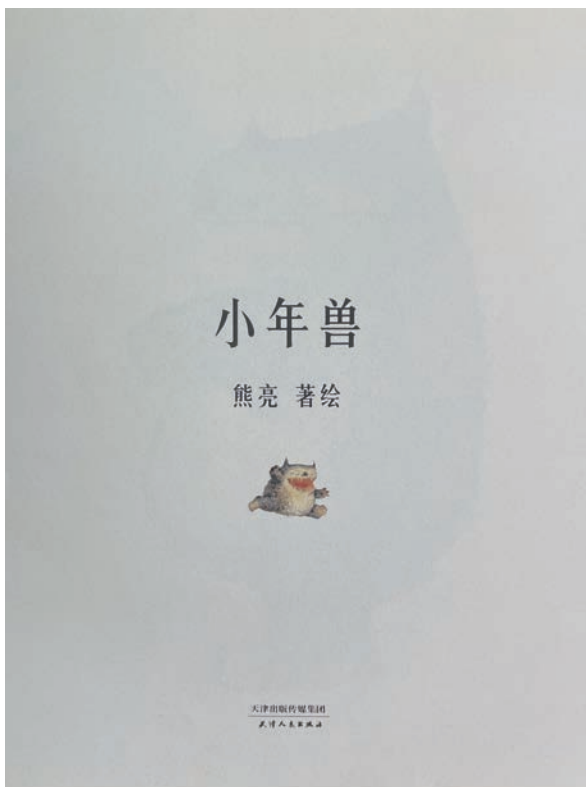


图 1-118

（三）点的作用

编排设计中的点由形状、方向、大小、位置等元素构成。这些元素的排列与组合能带给人们不同的心理感受，影响他们对版面的视觉感知。

1. 点可以聚焦视线

在编排版面时，点常常被用来引导观者的视线。设计者有时会将点放在版面的中心稍微靠上的位置，以突出主题，营造强烈的视觉效果。这种策略有助于吸引观者的注意力，突出主题，同时避免文本的冗余和重复。另外，这也是一种有效的编排设计技巧，能够提高读者对版面内容的关注度和理解度（图 1-118）。

2. 点的排列可以形成线

在画面中，如果有两个或者两个以上的点，而且这些点之间的距离比较接近，它们之间会形成一种视觉连接线。在这种情况下，这些点就会具有空间性和指示性。空间性指的是这些

点在三维空间中的位置关系，而指示性则是指观众可以通过这些连接线来理解画面中的运动或方向。点的放置方式会对观者的视觉感受产生巨大影响。水平排列的点会形成一种宁静的视觉效果，垂直排列的点则会营造出一种严肃和理性的氛围，而大小不一的点交错排列则会带来一种动态、不稳定和自由的视觉效果（图 1-119 和图 1-120）。



图 1-119

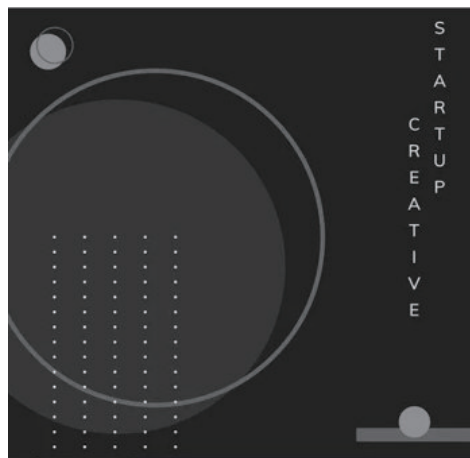


图 1-120

3. 点可以形成画面的肌理

阿普丽尔·格雷曼（April Greiman）和杰梅·奥德格斯（Jayme Odgers）为 WET 杂志设计的封面作品中，点的群化显现了时代风格，使版面呈现出富于变化的视觉效应，整齐中蕴含变化，形成有序的美感（图 1-121）。

二、线

（一）线的概念

线是点移动所形成的轨迹。线在数学中只有始点和终点，而不涉及宽度或厚度。在编排设计中，线的概念也是相对的。例如，在约瑟夫·米勒-布罗克曼设计的一组编排作品中，同样宽度的元素在一个版面中可视为线，在另一个版面中则可视为面（图 1-122）。



图 1-121

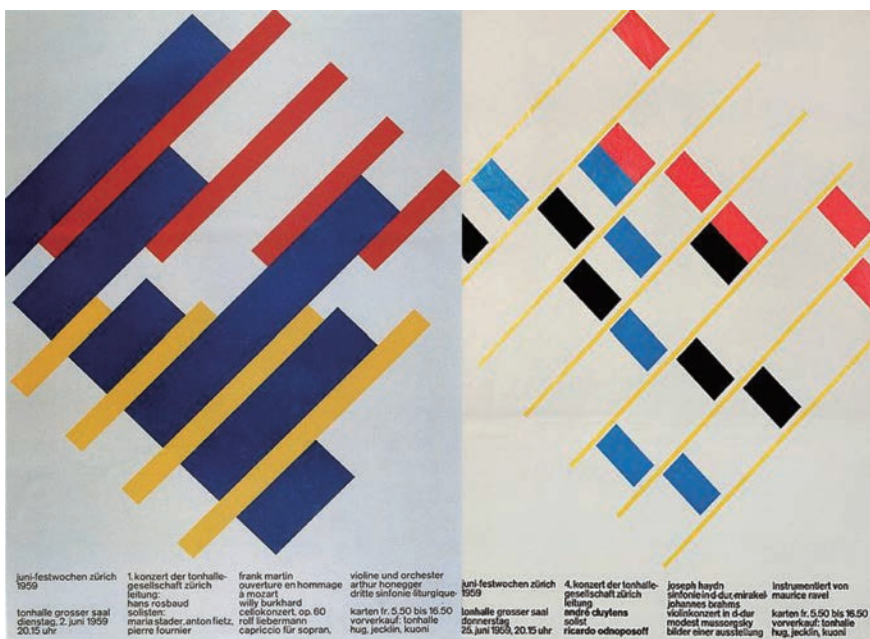


图 1-122

在编排设计中，线是不可或缺的。线元素在编排方面的表现为文字的各种排列会形成线、各类形象的边缘会形成线、颜色块会形成线等（图 1-123）。

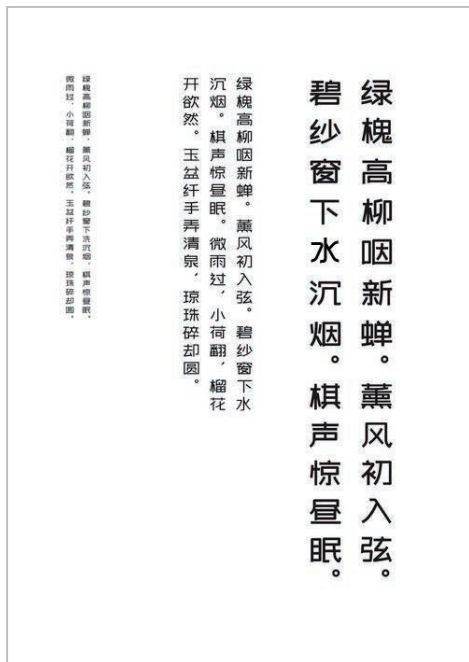


图 1-123

（二）线的形态

线可以分为直线与曲线、粗线与细线、长线与短线等类型。

1. 直线与曲线

(1) 直线。直线的特性使其呈现出明确、简洁和锐利的感觉,但有时也可能被认为过于刚性和严肃。直线包括水平线、垂直线和斜线。水平线常常象征着稳定、安全、永久和平。垂直线则传达出崇高、权威、纪念和庄重的含义。斜线具有较强的方向性和运动感(图 1-124 和图 1-125)。



图 1-124



图 1-125

(2) 曲线。曲线是直线在外部压力作用下发生形变的结果,能产生欢快、轻盈和丰满的感性体验,表现出柔软、调和的特质。自由曲线形态各异、富有变化,追求与自然的融合,给人以和谐之感。几何曲线则具有强烈的节奏感和比例性,表现出精确性和整体性,给人留下深刻的印象(图 1-126 和图 1-127)。



图 1-126



图 1-127

2. 粗线与细线

粗线显得厚重有力，充满豪放感，给人一种紧张感；而细线则显得纤细精致，轻松自如，带有敏锐感（图 1-128）。

3. 长线与短线

长线具有持续性、速度感和时间感，短线则具有断续性、迟缓性和动感等（图 1-129）。



图 1-128

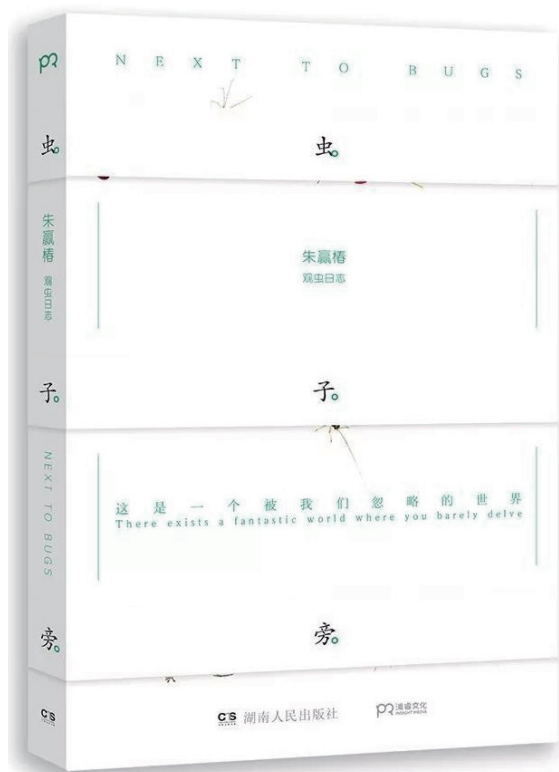


图 1-129

（三）线的作用

1. 塑造画面情感

每一种线条都有其独特的个性和情感表达，它们在编排设计中表现出动态与自由的视觉效果。同时，线条的方向性和远近感也能为版面带来更广阔的想象空间。美国艺术家杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）的作品就是依靠纷繁、复杂的自由线条塑造出了一种生动、自然的印象（图 1-130）。在英国工艺美术运动的奠基人威廉·莫里斯的作品中，曲折、繁复的植物纹饰里处处都是线条元素，优美的曲线营造出了典雅、端庄的氛围（图 1-131）。

2. 连接画面元素

在编排设计中，线是一个重要的视觉元素，能够有效地调和版面的整体效果。由于线具有一维性、流动性的特点，可以将版面中分散的元素有机地联系在一起，形成一种流畅的视觉体验。例如，以下两个案例中，



图文
杰克逊·波
洛克

直线和曲线都起到了组织和串联版面中其他元素的作用，使得画面的整体感得以加强(图1-132和图1-133)。

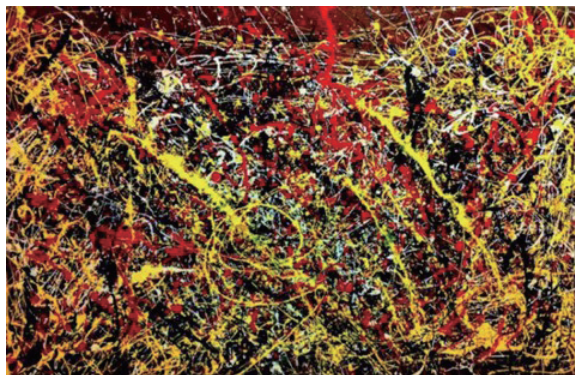


图 1-130



图 1-131



图 1-132



图 1-133

3. 分割画面

线条具有分割性。在编排设计中，设计者往往使用线条将版面的不同区域分割开。当然，除有形的线之外，物体的边缘线、版面的轴线等无形的线也能对版面起到分割作用，使得版面产生另外一种不同的视觉效果(图1-134和图1-135)。



图 1-134

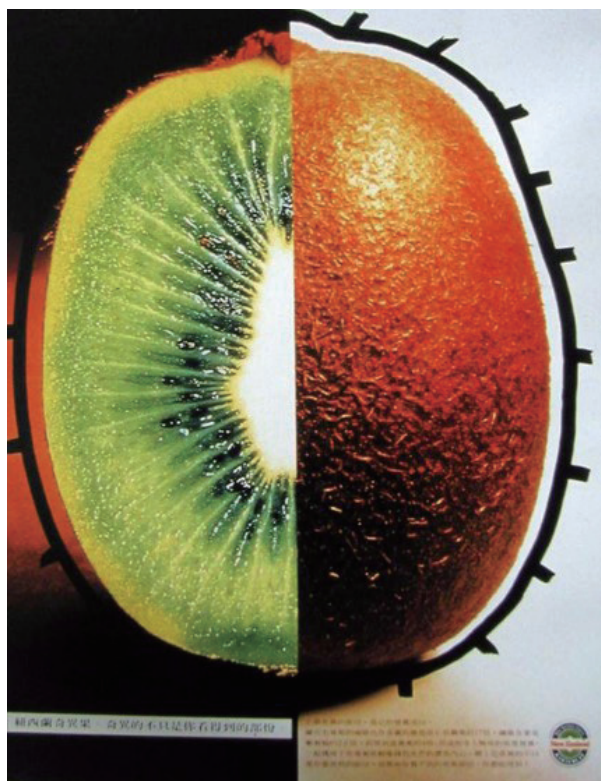


图 1-135

4. 通过多条线形成面

无论是何种形态的线，将其按照一定的构成规律进行复制、偏移，都可以形成视觉上的面（图 1-136~图 1-138）。

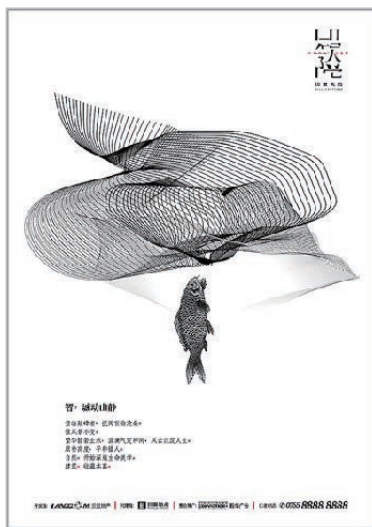


图 1-136



图 1-137



图 1-138

三、面

（一）面的概念

面是指线上下或者左右移动的轨迹。在编排设计中，面通常是指版面中某一个相对较大的形态区域（图 1-139 和图 1-140），在整个版面中占据了最多的平面空间，因此往往要比点和线的视觉冲击力更强。设计师赫伯特·拜耶（Herbert Bayer）使用阿拉伯数字及符号填充了一个个方块，灰色的方块和彩色的方块形成了鲜明的对比（图 1-141）。

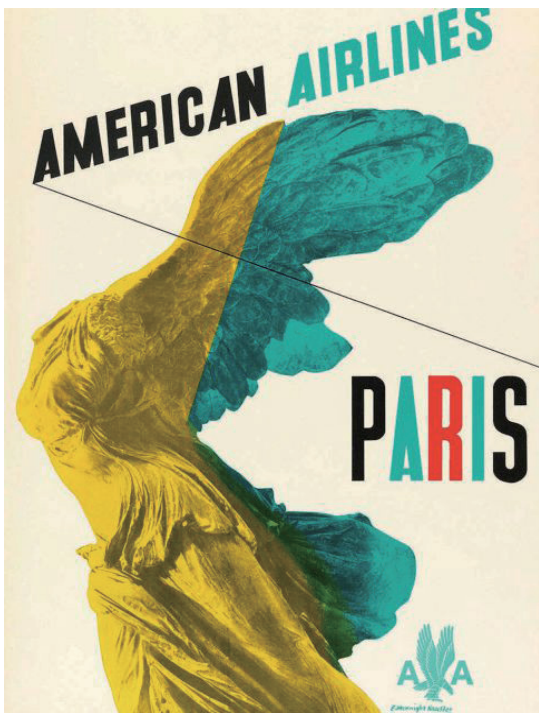


图 1-139

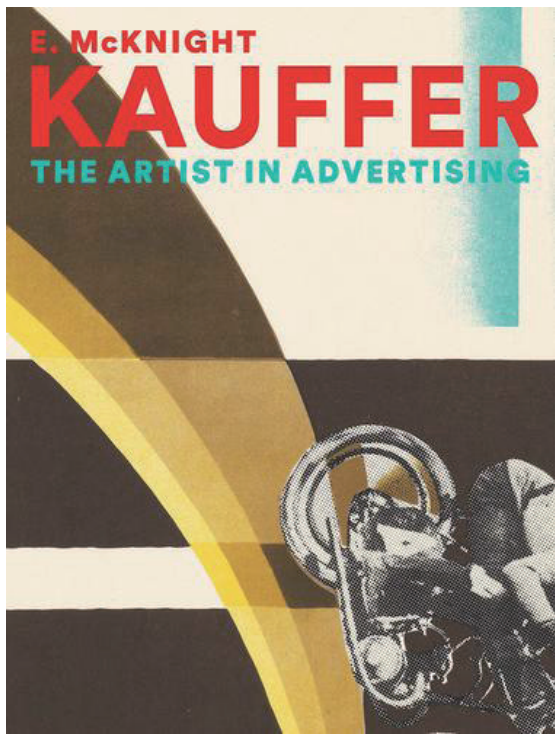


图 1-140



图 1-141

（二）面的形状与大小

面的形状与大小会对版面产生影响。

1. 面的形状

面可以分为规则形状的面和自由形状的面。规则形状的面给人一种刻板、严肃的视觉感受（图 1-142），而自由形状的面则更加自然、流畅（图 1-143）。在编排设计中，对规则形状的面和自由形状的面都要加以灵活运用，这样版面才能活起来。



图 1-142



图 1-143

不同形状的面给人们带来不同的视觉感受。例如，方形的面带给人一种稳定、理性的视觉体验，而圆形的面则引起古典、优雅的视觉感受（图 1-144 和图 1-145）。



图 1-144



图 1-145

2. 面的大小

在编排设计中,插图和字体的布局会形成各种形状的面。面的大小对观众的心理感受有着重要的影响。过多地使用小尺寸的面,会使版面显得琐碎,难以阅读;而过多使用大尺寸的面,则会使版面显得过于工整和僵化。因此,在排版过程中,应该大小面相互搭配,创造出既统一又有变化的整体效果(图1-146和图1-147)。



图 1-146



图 1-147

此外,还可以将面的元素从大到小或由小到大排列,形成一种视觉上的渐变效果,从而自然地分割版面(图1-148)。



图 1-148

（三）面的作用

在各种基本视觉元素中，面的形态和大小对于编排设计的影响是最显著的。它们在塑造空间感和烘托主题方面发挥着重要作用。

1. 丰富空间层次

调整版面中不同元素的大小和位置，使用多个面叠加交错，形成画面的层次感，可以营造版面的视觉深度（图1-149和图1-150）。



图 1-149



图 1-150

2. 烘托及深化主题

在图1-151~图1-153所示的一组海报作品中，设计者利用朦胧、柔和的视觉效果强调重要文字，使得主题得到了深化。



图 1-151



图 1-152



图 1-153

编排设计的基本元素，如点、线、面，其概念的界定不是绝对的，而是相对的。点的集合可以构成线，而线的组合则能形成面。对点、线、面的综合运用可使设计更具现代感与设计感。威廉·朗豪泽尔（William Longhauser）在1983年设计的海报中巧妙地运用了点、线、面等元素，将建筑师迈克尔·格雷夫斯（Michael Graves）的名字以极具创意的方式呈现出来（图1-154）。他通过对这些基本构成元素的大小、色彩及排列方式进行变化，营造出丰富的版面层次感。

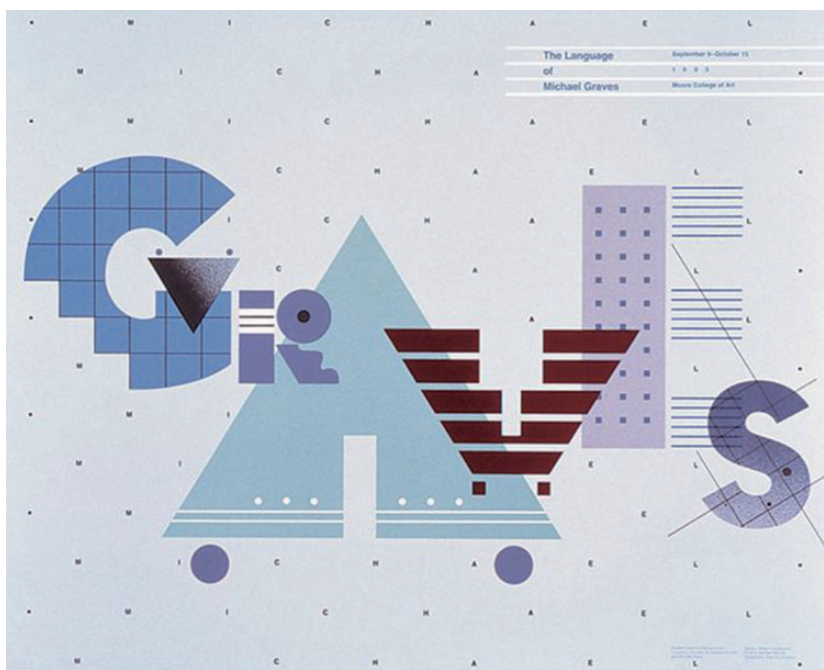


图 1-154

第五节 编排设计元素综合视觉运用

作为一维向二维方向扩展的基本元素，点、线、面都具有延展性，能够从一维向二维方向扩展。它们在版面中的数量多少不一，但只有当它们聚集在一个版面中时，版面才更具视觉美感，版面的表现力和吸引力也才能得到进一步提升。

在日本设计师福田繁雄设计的环保主题海报中，点主要体现为字母 N 和小 F 及方块，线主要体现为手臂、大 F 以及字母 O 的边缘线，面则由字母 O 和 F 及其周围的虚空间构成。画面中的点、线、面构成了一个整体，疏中带密，密中显疏，使得画面的视觉效果对比明显，视觉审美度大大提高（图1-155）。



图 1-155

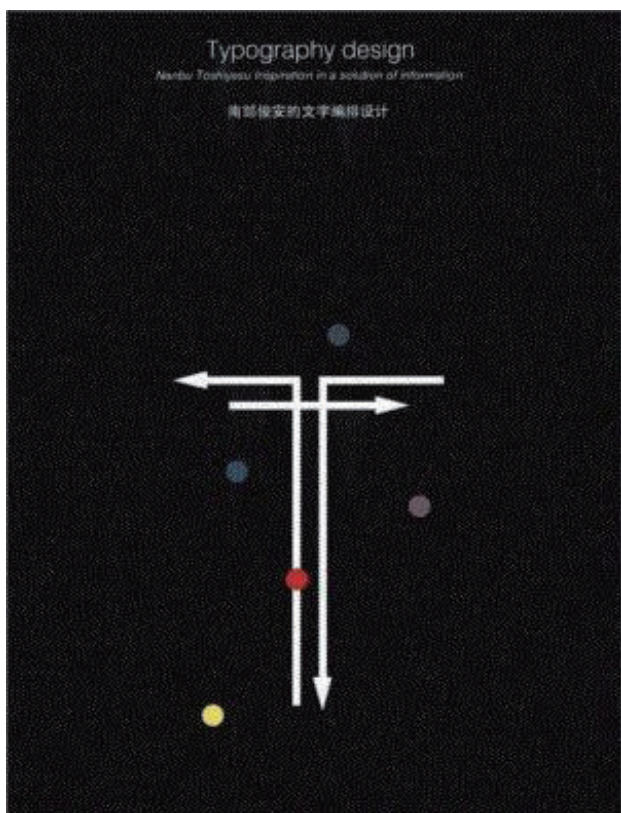


图 1-156

日本设计师南部俊安 (Nanbu Toshiyasu) 的作品将文字编排作为招贴设计的主要方向, 他巧妙地运用版面中的箭头和点, 营造出明显的面状效果; 箭头在版面中扮演着视觉引导者的角色, 而圆点与箭头的组合则呈现出稳定的背景结构; 线由箭头构成, 完美地展现了以文字编排为主题的设计理念 (图 1-156)。

从以上福田繁雄和南部俊安的两幅作品中可以看出, 点、线、面是版面的基本元素, 它们共同构成了视觉整体。需要注意的是: 首先, 点、线、面在一个版面中要有比例结构, 即每一个版面中的点、线、面都应占有一定的比例, 但要避免三者的比例相同; 其次, 点、线、面在整个版面中应有大小的不同, 只有大小的变化才能使版面有跳跃感和稳定感; 最后, 点、线、面应有方向的变化, 这样才能使画面符合形式美的规律 (图 1-157)。



图 1-157

第六节 小 结

本章对编排设计的概念和历史以及元素进行了细致的梳理和总结，特别是从中西方编排设计发展历史的视角对编排设计进行了深入、清晰的阐释。中西方的编排设计历史是现代编排设计的重要基础，在当今经济快速发展的时代，不仅需要创造有价值的编排设计作品，还要使其贴近生活，展现社会正能量，弘扬中华优秀传统文化，传播正确的世界观、人生观和价值观（图 1-158）。



图 1-158

