

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

BIANPAI SHEJI

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

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，但只有汉字是现存的唯一还在传承使用的象形文字。汉字由史前社会的象形文字发展而来，经过不同时期的发展，汉字已经成为世界上发展速度最快、历史最悠久、易懂、内涵丰富的文字种类之一。当然，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专业视角，根据在专业授课过程中的经验和心得，将课程思政内容融入，使得学生在工作和生活都能紧密与实际联系，将现有的图像和文字根据实际需要进行意境化的编排。

编排设计所呈现的画面易观、易懂、易记，表达了美妙的视觉审美意象，画面呈现的已经不仅仅是原来的图像和文字，而早已演变成了意境化的艺术作品。当人们看到编排设计作品时，适应能够得到美的享受。

本书共分为四章，从对编排设计的基本认知及编排设计的发展史到编排设计的具体实践，由浅入深，紧密联系实际，教会学生如何用掌握的知识服务社会。

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

2023 年 4 月

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

这一空间可以是三维的,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、文字以及色彩进行重新排序,通过大小不同、位置不同,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,也是设计者要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

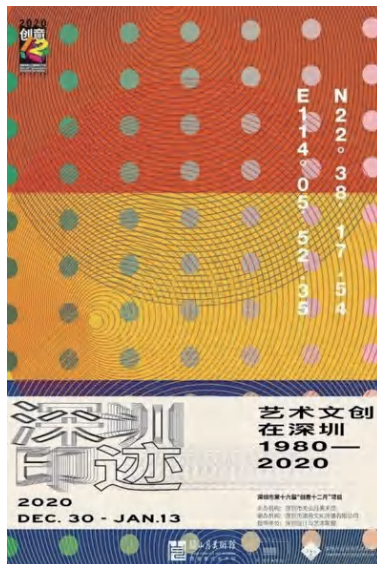

图 1-6

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)。

图文
靳埭强

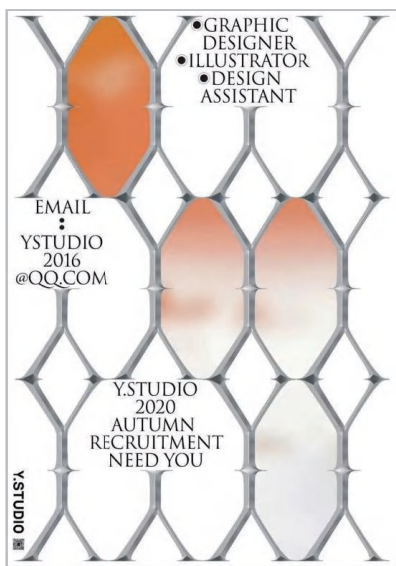

图 1-7

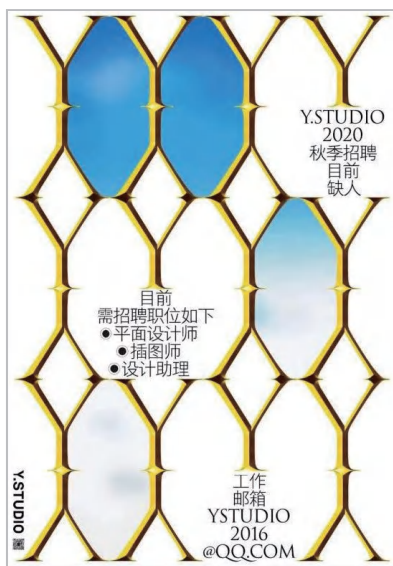

图 1-8

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、动势以及空间等元素融合，很好地传达了中国传统的美学意境（图 1-9~ 图 1-12）。

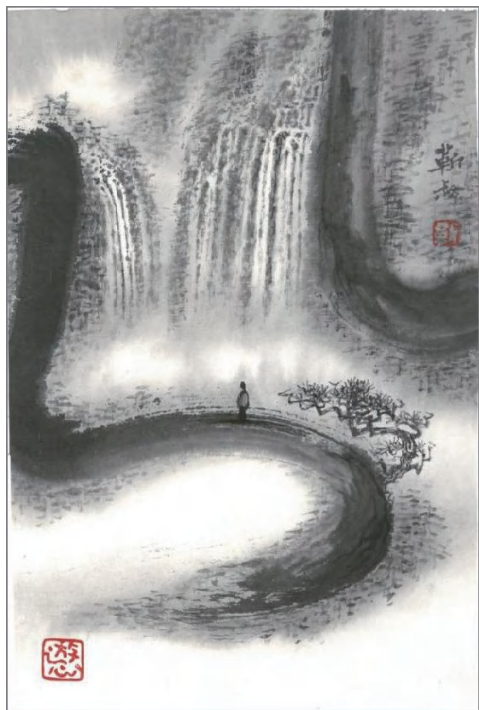

图 1-9

图 1-10

图 1-11

图 1-12

日本设计师福田繁雄设计了许多非常有名的海报作品。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，并将枪管的图像按照对角线放置，再将子弹从枪管中发射出去，但是这里子弹是从外部向枪管发射进去的。这里，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引人入胜（图 1-13~ 图 1-16）。

图文
福田繁雄

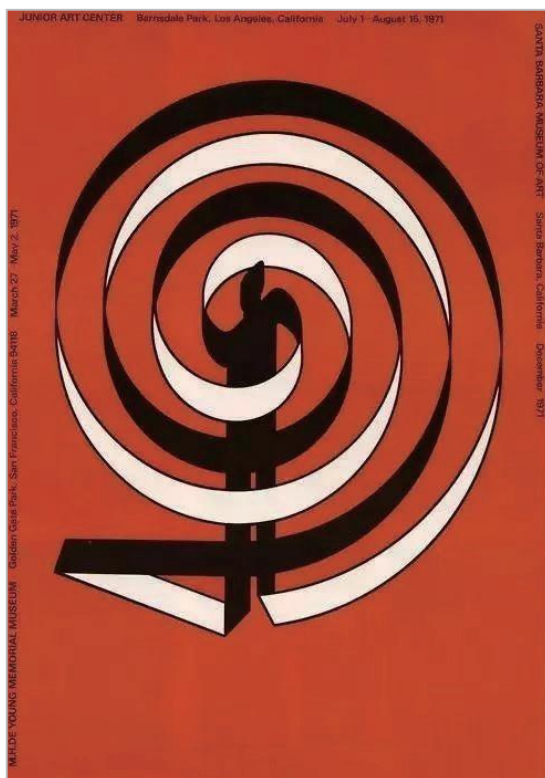

图 1-13

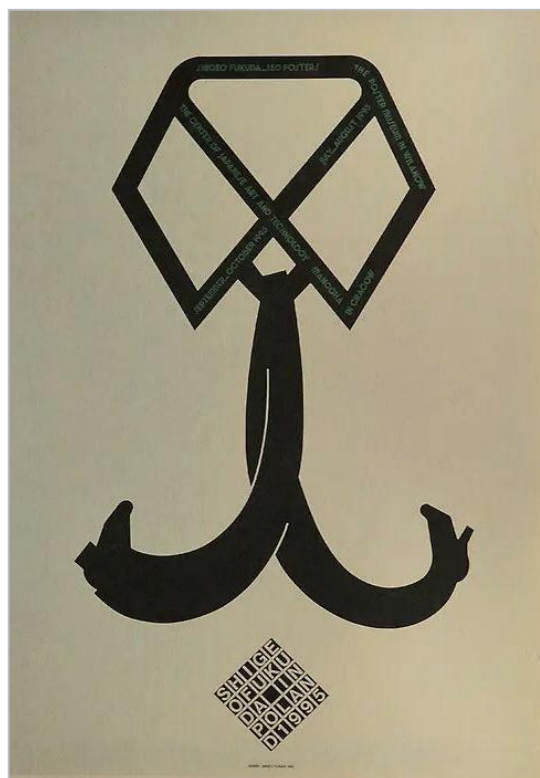

图 1-14

图 1-15

图 1-16

（二）编排设计课程为后续的课程打下基础

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排在它的后面，这是因为这些课程都需要利用编排设计进行版面的组织。因此，学习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、橱窗设计等课程打下坚实的基础（图 1-17）。

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，一幅杂乱无章的海报不能带给受众视觉形式美。而电子屏幕的广告如果被编排得好，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 1-18）。

图 1-17

图 1-18

三、编排设计的应用范围

通过编排设计，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使用编排设计，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，以便读者能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

（二）书籍

在书籍装帧设计中，图文的编排设计是一个影响书籍设计感和美感的非常重要的因素。此处以书籍设计大师吕敬人的作品为例进行介绍。

20 世纪 80 年代，国内的印刷条件还比较有限，绝大多数的情况下，为节省版材、油墨，只允许进行三色印刷。吕敬人在为《生与死》这本书设计封面时就面临着这种困难的情况。他巧妙地利用油墨叠印产生新颜色的原理，通过两种颜色的叠印产生的重叠空间勾画出了中间主体人物的剪影效果（图 1-21）。

20 世纪 90 年代末，吕敬人参与了中华再造善本工程，其中《朱熹榜书千字文》是他广为人知的代表作。在该作品中，汉字的笔画被单独分解出来作为画面的视觉重点，文字通过不同的明度呈现了较为丰富的层次关系。他的作品“不摹古却饱浸东方品味，不拟洋又焕发时代精神”（图 1-22 和图 1-23）。

图 1-20

图 1-21

图 1-22

图 1-23

(三) 包装

由于电子商务的发展，顾客在实体店的消费减少，通过网购的商品往往是在看到包装时产生最直观的印象，因此包装设计的美观与否对消费者的体验起到了至关重要的作用（图 1-24 和图 1-25）。

图 1-24

图 1-25

在为一个具体的包装盒进行图文排版时，不仅要考虑图与文之间的配合关系，也要使图文的编排设计与包装盒的外形、尺寸、形态、功能相契合（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。著名的电影海报设计师比尔·戈德（Bill Gold）在长达 70 多年的职业生涯中，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（Clint Eastwood）等很多著名导演的电影作品的海报都出自他的手笔。

斯坦利·库布里克导演的电影《发条橙》的宣传海报中，戈德巧妙地采用了三角形构图，使画面看起来像英文大写字母 A。女主角邪魅的眼神配合手上拿着的锥形物，强烈的邪恶气息扑面而来。字体的设计也很有趣，Clockwork 和 Orange 的首字母也变成了眼睛的样子（图 1-28）。

克林特·伊斯特伍德导演的电影《神秘河》的宣传海报中，海报中，戈德将人物以轮廓勾勒方式呈现，并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 1-29）。

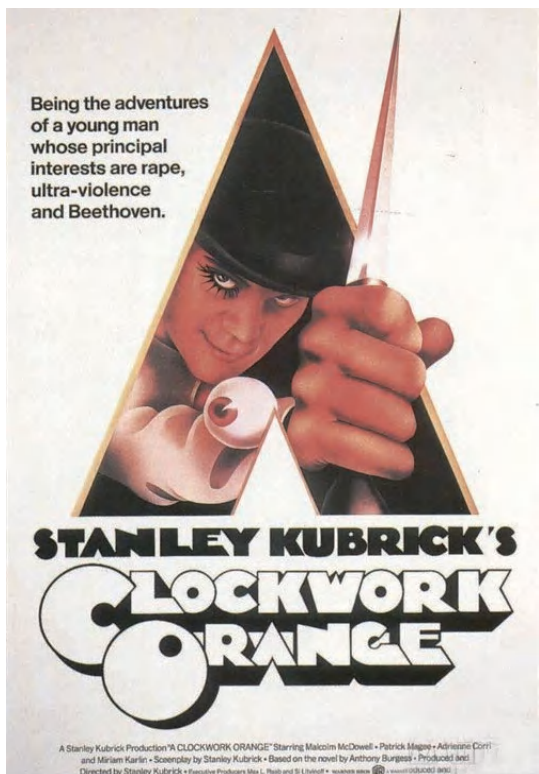

图 1-28

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，购物网站比较青睐繁复、热闹的气氛，页面上的图片和文字较多且较为分散，使页面呈现出一种商品琳琅满目的效果，从而营造消费的气氛，激发用户的购买欲望（图 1-30）；搜索网站大部分沿用以搜索框为主要元素的极简风格，以使用户可以集中于自己的搜索目标（图 1-31）；学校、政府等机构的网站则一般会使用较为规范的网格系统、单纯统一的颜色，以塑造一种理性的、可靠的感觉（图 1-32）。

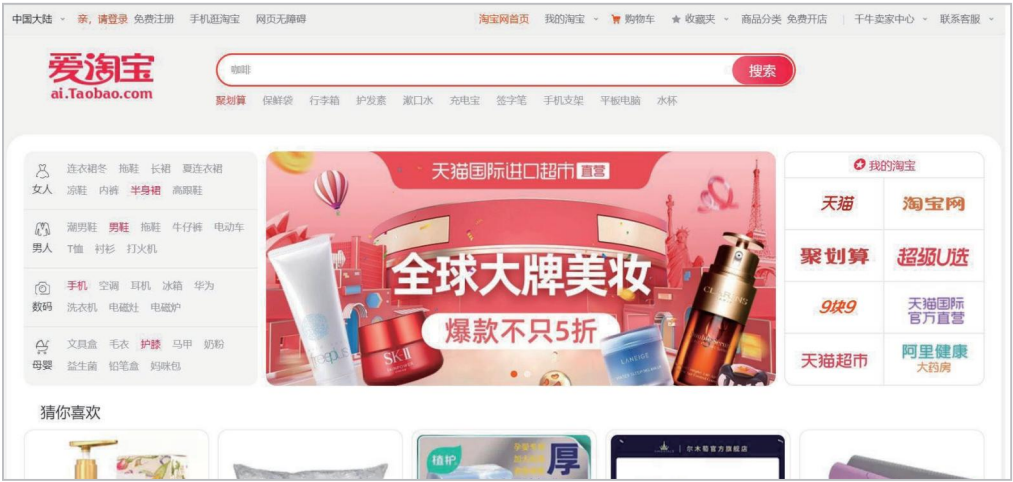

图 1-30

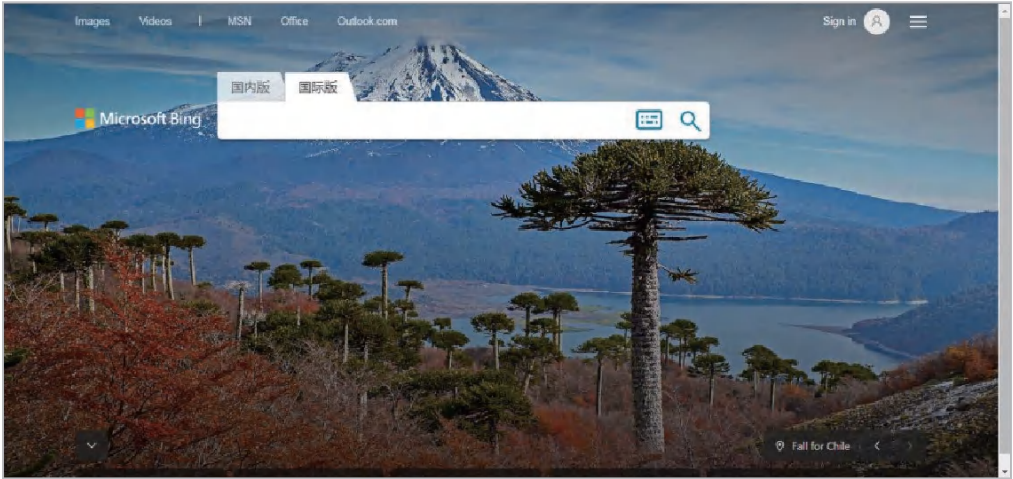

图 1-31

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，因此如何合理地编排图文、引导用户使用就成为一個极具挑战性的问题。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

当然，除了以上列举的报纸、书籍、包装、海报、网页、手机界面等应用场合之外，编排设计在其他领域或者空间中也会用到，如在工业产品上需要印制标志、使用指南等图文内容；在服装设计也会使用图文元素；环境设计中的指示牌设计也对文字排版的清晰、明确程度提出了较高的要求。总的来说，不论何种载体，都需要运用到编排设计的原理和规律保证其设计清晰、美观和实用。

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。其中一种是通过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，中国古代岩画中就有这样的记载：原始人将现实物象篆刻在岩石上，并通过一定形式的排列样式传达信息（图 1-35）。

图文
中国岩画

（二）甲骨文

商朝的奴隶主贵族已自觉形成强烈的宗教意识，尊神、尚鬼、敬祖。甲骨文记载商朝社会的重要载体。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，形成了在统一中求变化、在变化中寻统一的节奏和韵律，行距排列均匀，使得总体造型整齐划一（图1-36）。

图 1-35

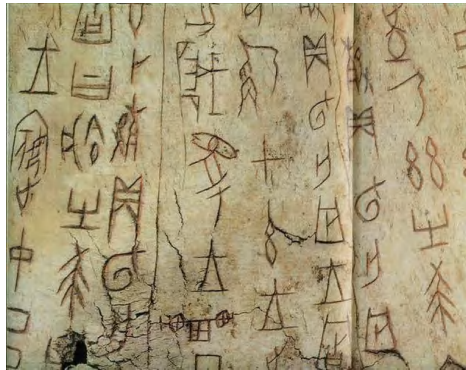

图 1-36

视频
中国最早的文字：
甲骨文

（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，并一直保存至今。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直立编排的，句子有长短之分（图1-39和图1-40）。

图 1-37

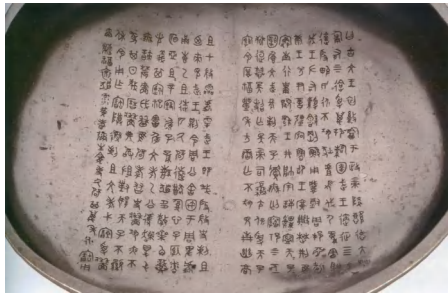

图 1-38

图 1-39

图 1-40

（四）竹简

竹简多用竹片制成，每片写字一行，将一篇文章的所有竹片编联起来，称为简牍或简册。竹简是我国历史上使用时间最长的书籍形式，是造纸术发明之前以及纸张普及之前主要的书写载体。从出土文献和传世文献来看，在商周时期，简牍已经开始被使用，成为当时载录档案文书与书籍的载体。到了战国时期，竹简的使用变得十分广泛。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和图1-42）。

图 1-41

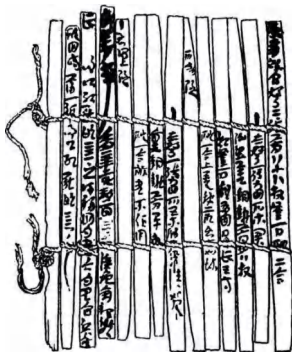

图 1-42

视频
竹简

（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，展现了古代人对版面编排的基本观念和审美追求（图1-43）。

图 1-43

视频
帛书小知识

（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。

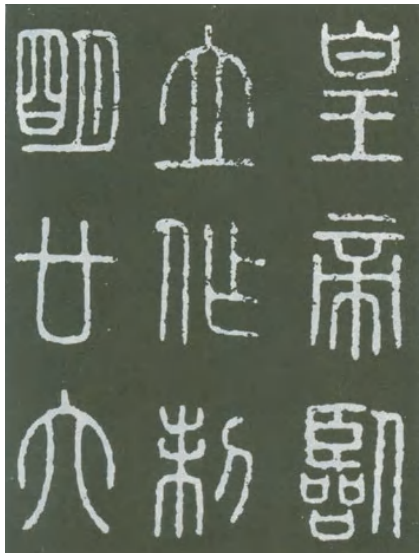

图 1-44

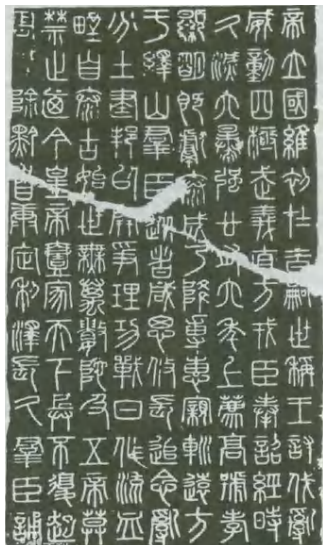

图 1-45

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）。

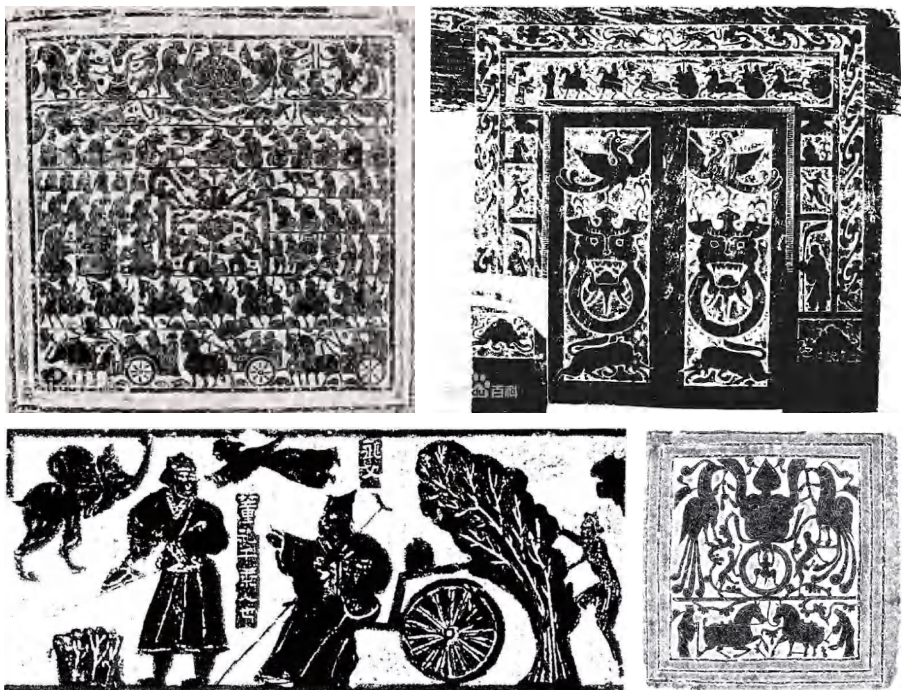

图 1-46

当然,在秦汉时期,字体(如小篆、秦隶、汉隶以及草书等)的发展也促进了编排设计的繁荣。小篆字体优美,颇有古风古韵,所以始终被书法家所青睐。又因为其笔画复杂,形式奇古,而且可以被随意添加、弯折,因此在印章刻制上使用非常广泛。小篆虽然出现的年代很早,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,增强版面的文化感(图1-47和图1-48)。

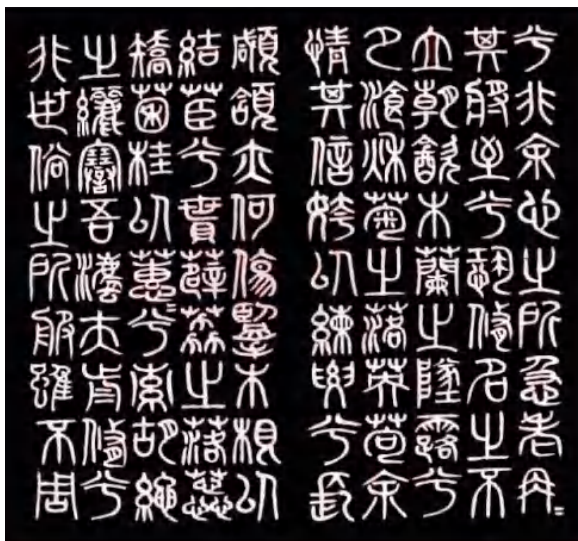

图 1-47

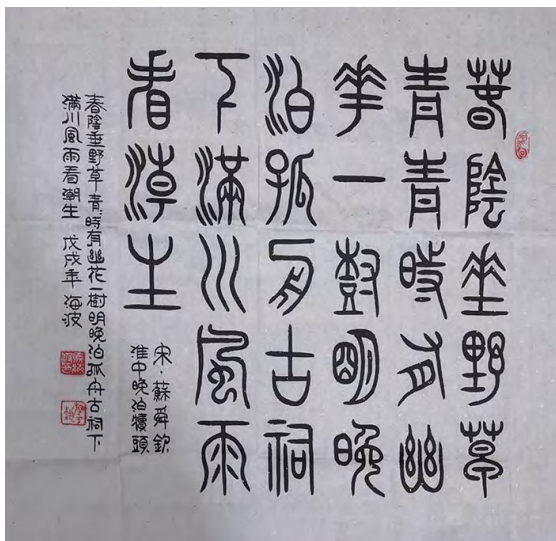

图 1-48

二、纸质介质上的编排设计

西汉时期,中国已经有了造纸术;东汉时期,蔡伦改进了造纸术。他用树皮、麻头、渔网等原料,经过挫、捣、炒、烘等工艺制造的纸是现代纸的起源。这种纸的原料容易找到,又很便宜,而且质量也提高了,逐渐开始被广泛使用。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,二类是纸币(图1-49)。

(一) 书籍的版式特点

在印刷术被发明以前,图书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)。

而在印刷术被发明以后,册页装便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。

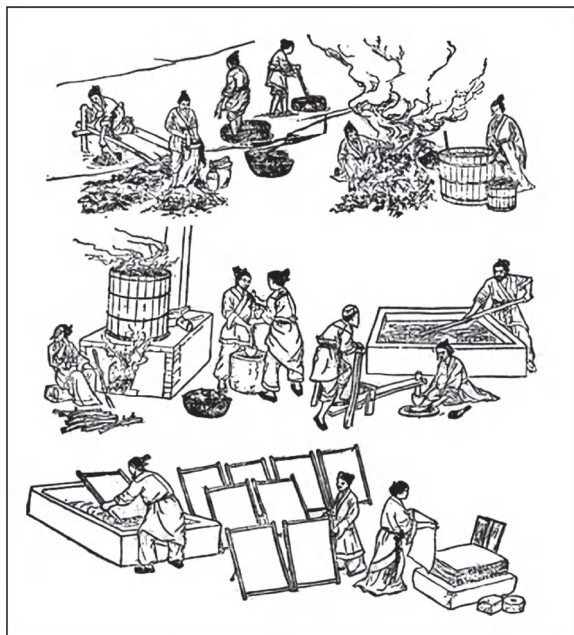

图 1-49

图 1-50

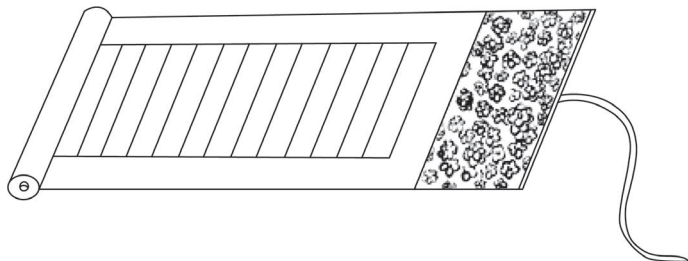

图 1-51

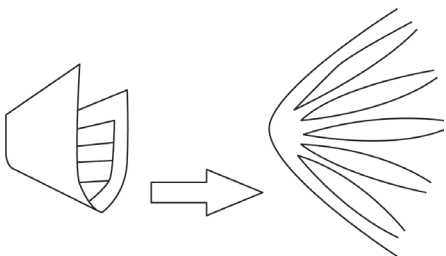

图 1-52

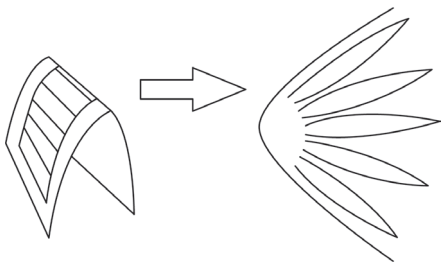

图 1-53

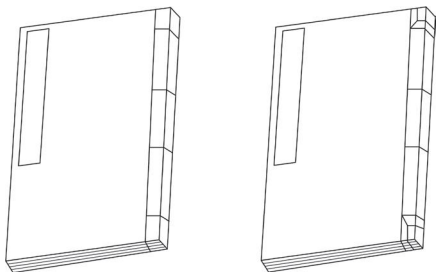

图 1-54

中国古代传统册页装的基本样式具体包括天头、地脚、版心、象鼻等基本元素（图 1-55）。天头与地脚分别是书页中版框上下空白的位置。版心是指两页交界的中间处，且会出现鱼尾、页数、字数及刻工姓名。书耳一般在下半页版外的左上角，或左右两边两面都有耳，作用是辨别篇名或章节。鱼尾一般位于版心上端，有时版心上下端都有鱼尾。象鼻是版框到上下鱼尾间空白的位置。界行则用于限定文字，使其整齐地从上至下排列（图 1-56）。

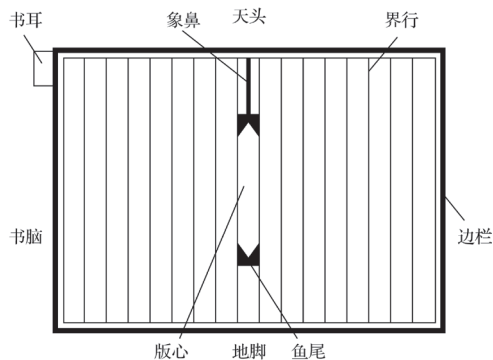

图 1-55

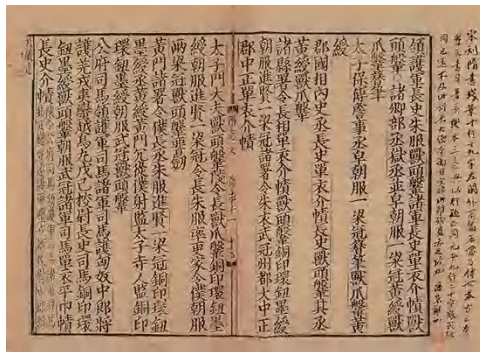

图 1-56

唐宋以后，印刷术的发展促进了书籍版式中图像的设计与发展，有一些书籍增加了印刷好的插图，使得其版面图文并茂（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，是四川地区的交子铺户用于解决顾客大量资金携带问题的一种纸币，发行于公元 1023 年的成都。交子的版式是将人物图像放置在纸币的最下方，中间放置一些竖排的字，最上方有两行圆形方孔钱。这种版式设计使得交子不仅外表美观，还便于辨认和识别。同时，孔方圆的设计也有助于防伪和防欺诈。

图 1-59

图 1-60

2. 会子

会子是南宋由政府官办、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，版面的上方和下方放置图像和文字，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。

明清时期，印刷术水平不断提升，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）。

视频
“交子”是世界上最
早的
纸币

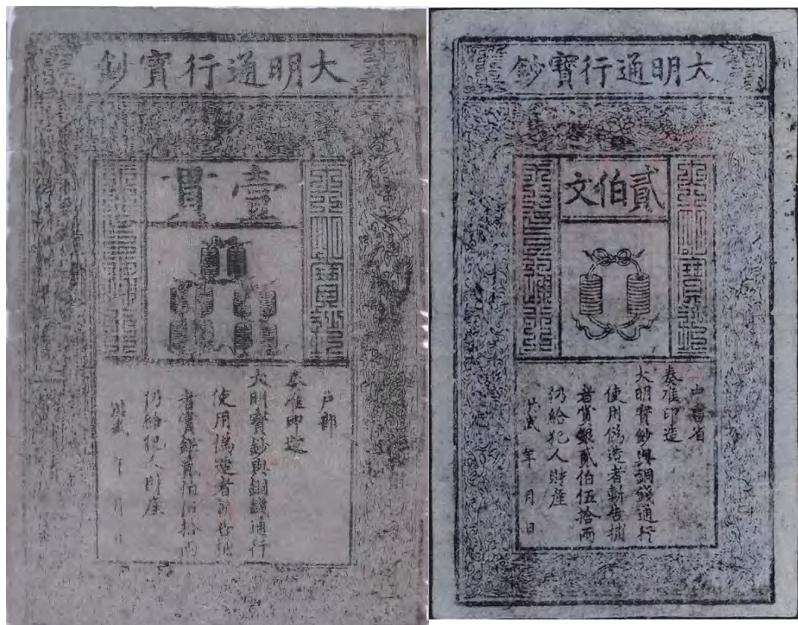

图 1-61

中国古代的编排设计融入了古代工匠的智慧和审美情趣，他们将器物的制作视作生命形式的外在表达和展示，通过直白的编排方式回答了一个个富有意义的问题，其所表现的对象都是理性思维在画面上的重构。

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，对物象进行夸张处理和高度概括，从而创造出了现在熟知的各类文字。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，前后左右的间隔合理、均匀（图 1-62 和图 1-63）。

图文
楔形文字

图 1-62

图 1-63

（二）巴比伦《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》被篆刻在石碑上，石碑上的楔形文字极具装饰性，文字纵排，并每隔几个字之间留有空白（图 1-64）。

图文
汉谟拉比法典

图 1-64

（三）古埃及《死亡之书》

从公元前 3100 年到公元 394 年，古埃及工匠在纸莎草纸上或者石碑上绘制插图和文字，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。它的设计特点主要是：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，印刷书籍的版式设计也越来越精美。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

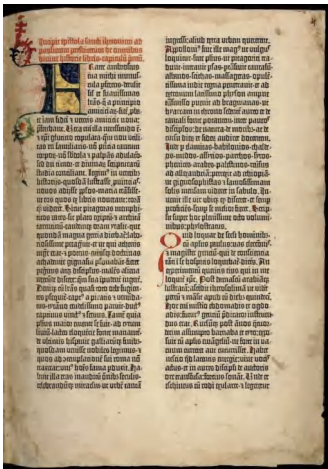

图 1-67

图 1-68

（二）文艺复兴时期

文艺复兴时期，经济贸易极其繁荣，印刷术以及编排设计也不断发展。意大利将编排设计与印刷相结合并应用到商业、宗教活动中，相继出现约翰·德·斯皮拉（Johannes de Spira）、尼古拉·詹森（Nicolas

Jenson) 等印刷家与平面设计师, 他们设计的版面构成了一种自由且和谐的意象美。版面中的插图相对减少, 多用文字编排。首字母装饰是主要的装饰因素, 往往采用卷草环绕(图 1-69)。

法国文艺复兴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)。

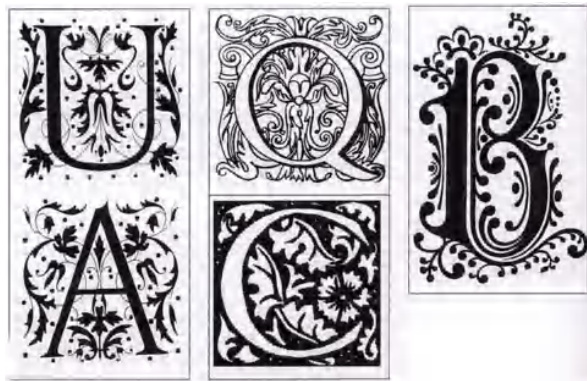

图 1-69

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, 使得报刊成为人们日常生活中必不可少的物品, 编排设计也随之逐渐适应时代的文化和需要。英文 26 个字母原来的唯一功能是阅读性的传达, 而在商业活动中, 字母有了新的作用和功能, 就是以有个性特征的、强烈而有力的表达方式起到宣传的作用(图 1-71~图 1-73)。

字母不单是组成单词的结构部分, 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。

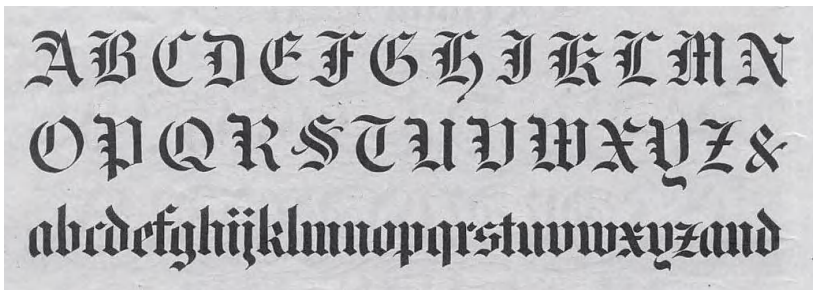

图 1-71

图 1-72

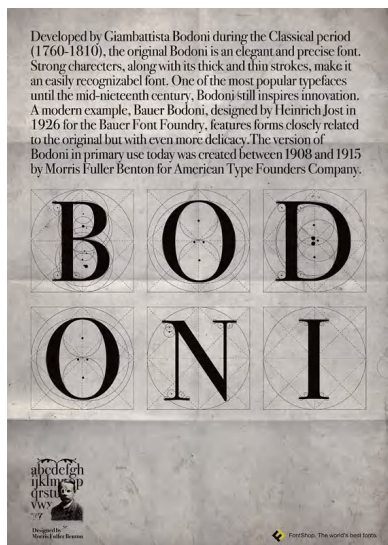

图 1-73

图文
文艺复兴运
动简介

图文
人类历史上的
三次工业革命

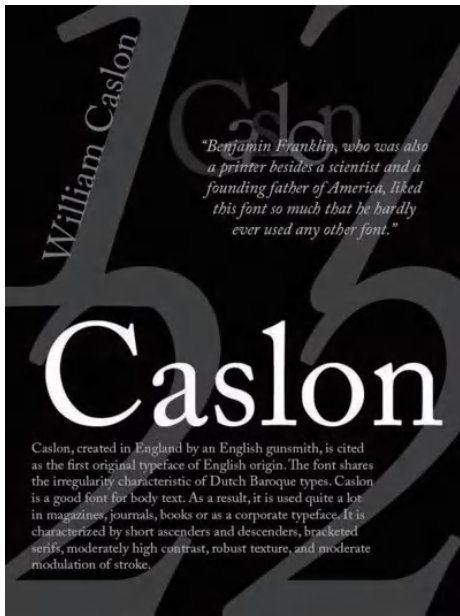

图 1-74

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。海报和目录不再是中世纪和文艺复兴时期僵直的状态，编排出现了更加活跃的风格，自由是这一时期编排的重要特征。这一时期往往把主体图像放置在中心位置，在上方或下方加入一些文字，不同大小或者字体的文字相互穿插，形成你中有我、我中有你的状态（图 1-76~图 1-79）。

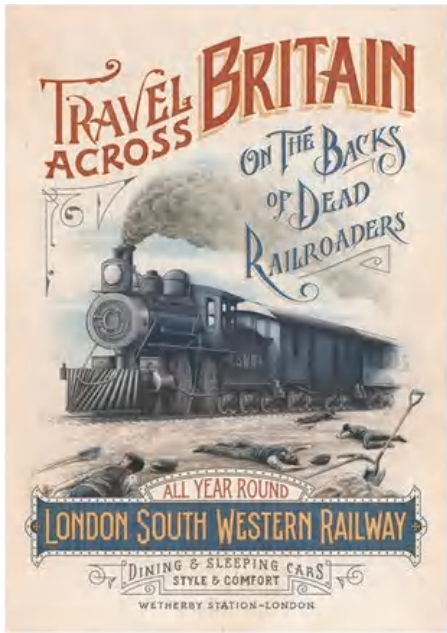

图 1-76

图 1-77

图 1-78

图 1-79

例如，在 1883 年的美国辛辛那提工业博览会海报中，作者将图片放在后部作为背景，把图中的人物布置在画面的中间，将文字以弧线的形式布置在最下方，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

设计师将流畅的、取自自然的植物纹饰风格化，并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。此外，还在繁复的底纹上还添加了一些文字。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

这一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；人物形象摆脱了早些时候的僵直形状，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。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。这一时期涌现出了很多的平面设计师，如比亚兹莱（Beardsley）、阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Mucha）、查尔斯·里克茨（Charles Ricketts）等（图 1-84~图 1-86）。

图文
10 位新艺术
运动的代表
人物

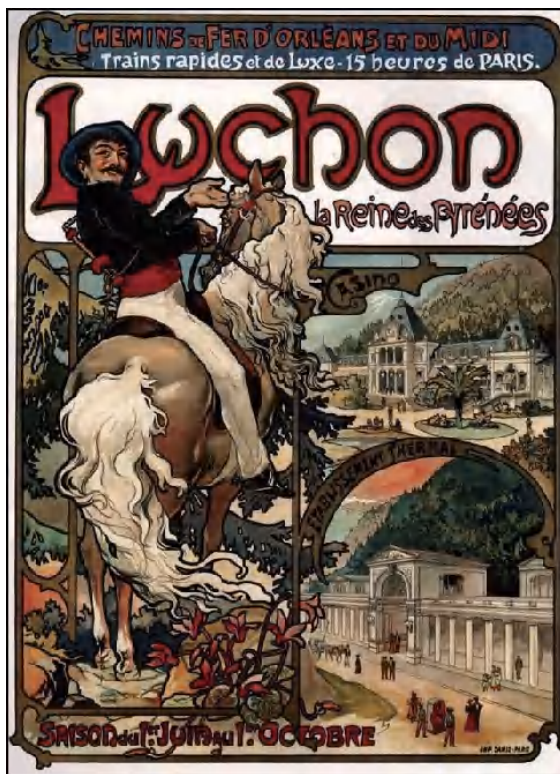

图 1-84

图 1-85

图 1-86

图 1-91

图 1-92

（八）装饰艺术运动时期

在装饰艺术运动的影响下，欧洲一些国家出现了以图画为中心的编排设计风格。其主要特点是：利用当时艺术中出现的简单形式和象征性特点，在版面上运用一些简单的图形或者写实的图像，色彩单纯明快，产生高度装饰的效果。这些海报往往在图像中隐喻着某种思想或者深意，如 1925 年巴黎装饰艺术博览会海报（图 1-93），1922 年伦敦博物馆海报（图 1-94）。罗伯特·玛辛的作品《秃头歌女》（图 1-95、图 1-96）。

图 1-93

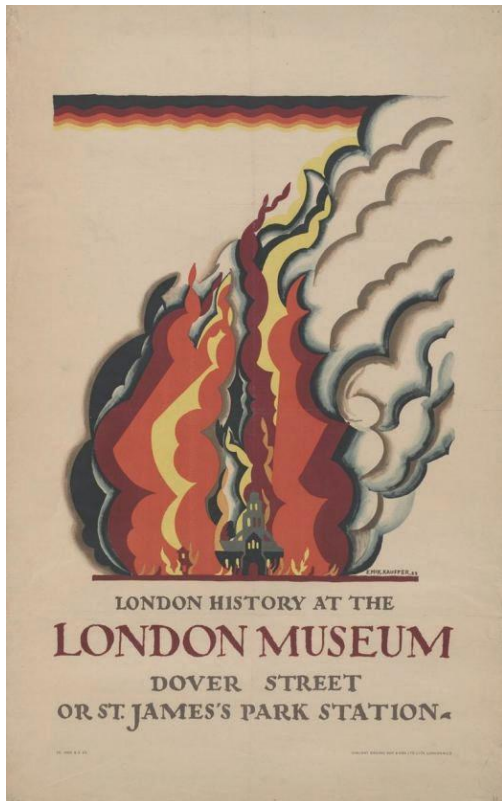

图 1-94

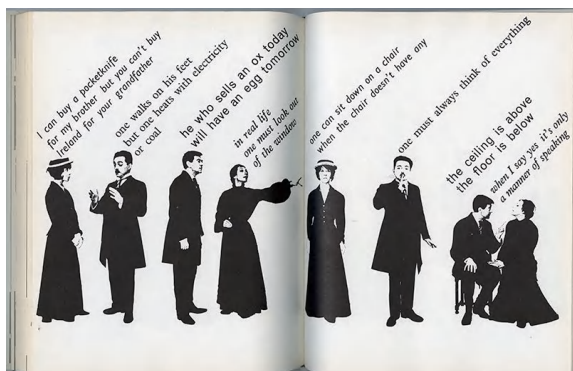

图 1-95

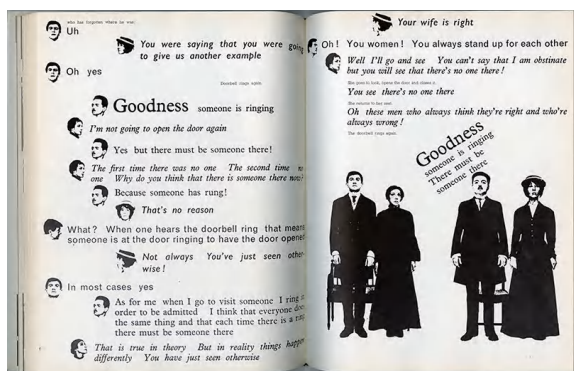

图 1-96

(九) 国际主义风格时期

第二次世界大战结束以后，国际主义风格逐渐席卷全球。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；把文字、插图、照片、标志和其他的元素繁复叠印；整体上高度强调功能主义、漠视人情味，强调抽象视觉形象的深度和运动感，如约瑟夫·米勒-布罗克曼（Josef Muller-Brockmann）设计的苏黎世音乐厅演唱会海报（图 1-97、图 1-98）。

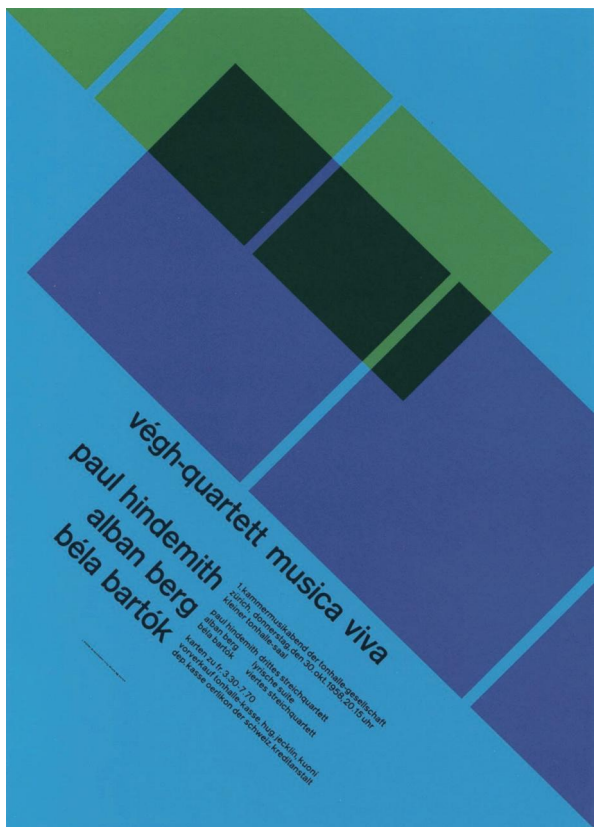

图 1-97

图 1-98

例如，瑞士国际主义的代表性人物埃米尔·鲁德（Emil Ruder）热衷对文字进行放大、缩小、倾斜以及旋转变形等实验，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、和谐等，如埃米尔·鲁德 1967 年发表的著作《版面设计：设计手册》（*Typography : A Manual of Design*）（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字体设计上的重大发展，如帕拉丁洛体（Palatino1950，图 1-102 和图 1-103）、米奥体（Melior1952，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。

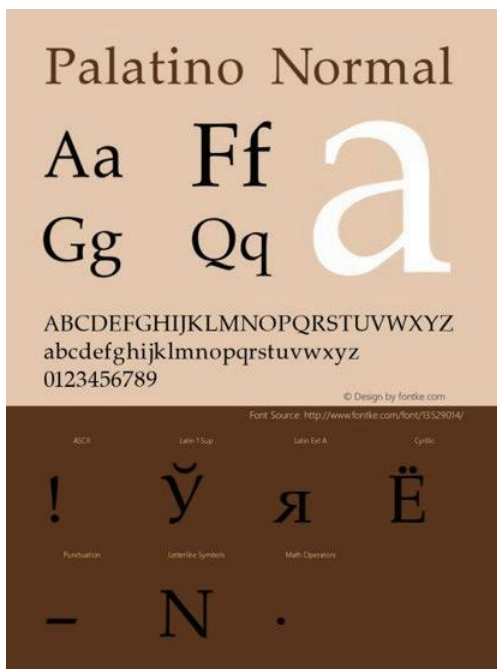

图 1-102

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，西方的编排设计呈现出一种从简单或者说从僵直到自由灵活、富有理性的艺术风格的整体脉络。这种风格的发展是在政治、经济、宗教以及各种运动的深刻影响下逐渐形成的。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第二次世界大战后的理性、有序、叠加以及象征的编排，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，首先要对画面采取什么样的形式或者布局进行筹划，这样就需要点、线、面的出现。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）。

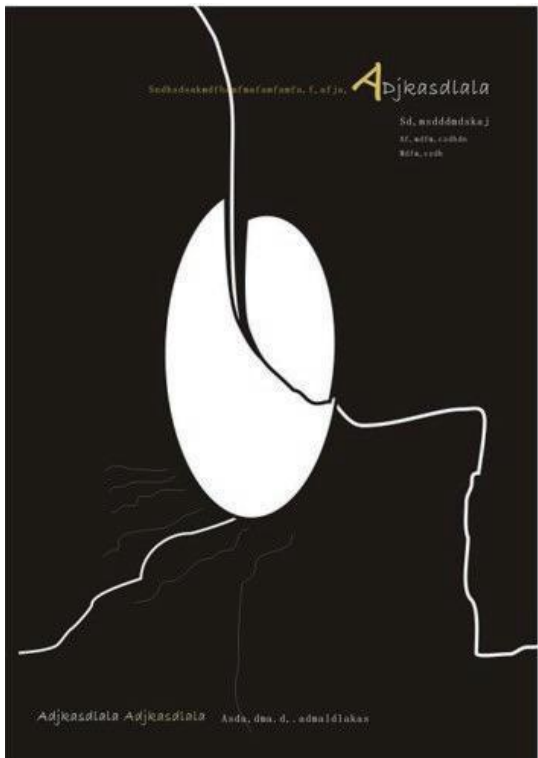

图 1-106

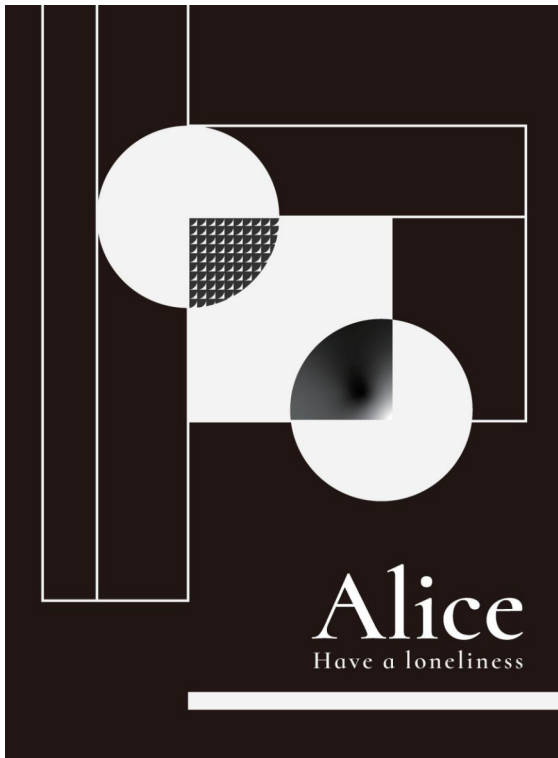

图 1-107

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、面和色彩处理上多运用规律排列，追求秩序美。它以理性的、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、图 1-109），亚历山大·罗德琴科（Alexander Rodchenko）的作品（图 1-110、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）。

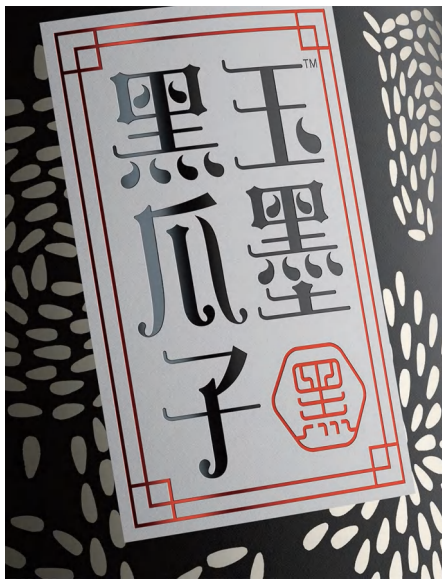

图 1-112

图 1-113

(二) 点的形态

点可以多种形态被呈现。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，由于这个物象通常占据画面的大部分空间，因此常常将一个物象比作一个点，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 1-117）。

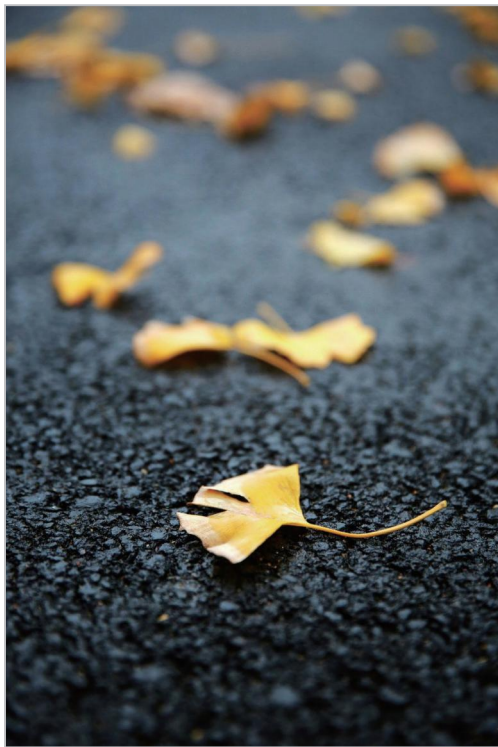

图 1-114

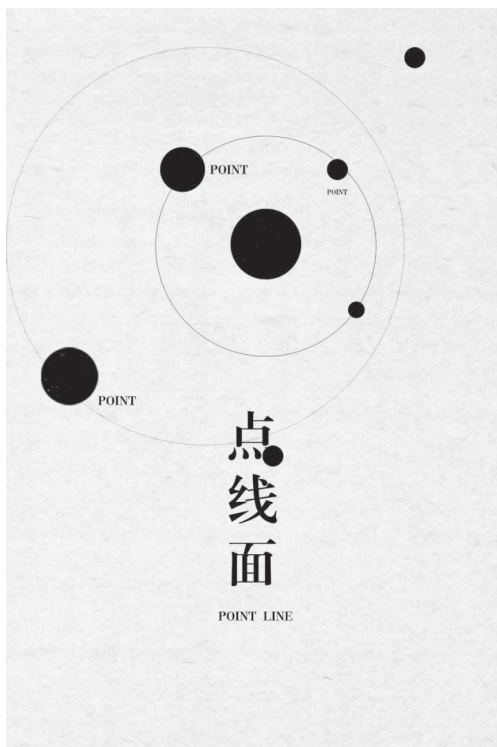

图 1-115

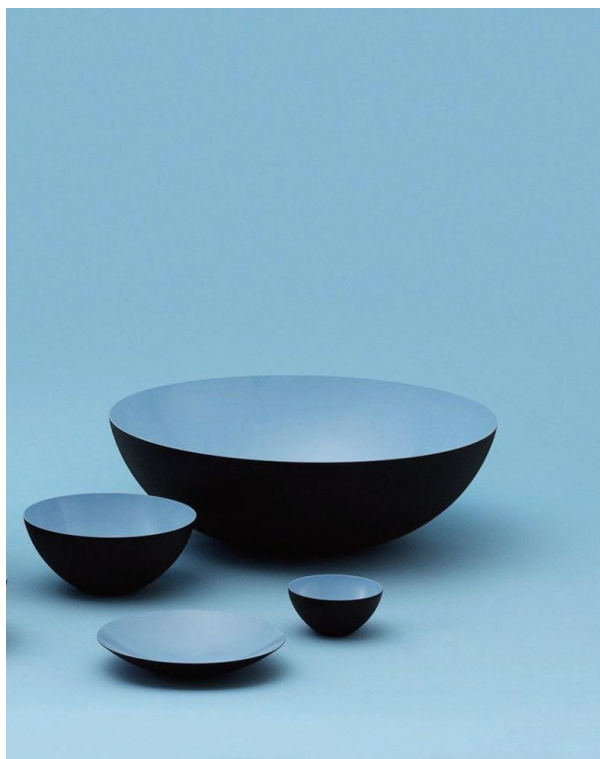

图 1-116

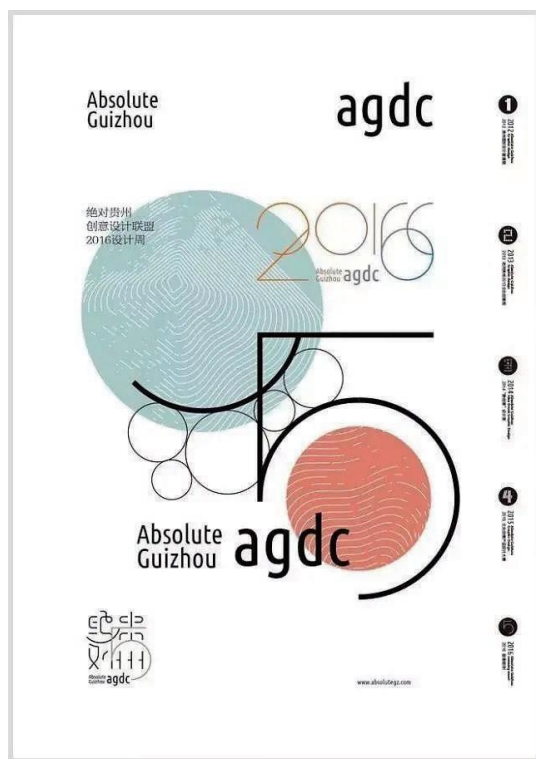

图 1-117

图 1-118

（三）点的作用

版面设计中的点是由形状、方向、大小、位置等元素构成的。这种元素的排列与组合带给人们不同的心理感受。

1. 点可以聚焦视线

点在版面中起到视线引领的作用。有时，点被设计者特意放在编排版面的中心位置，在版面中位置稍微靠上，这样的编排使得画面的主题较为凸显，具有强烈的视觉效果（图 1-118）。

2. 点的排列可以形成线

在一个画面中，如果有两个或者两个以上的点，而且点之间的距离比较接近，点之间就会形成一种视觉连接线。此时，点就会具有空间性和指示性。点的不同排列方式则会形成不同的视觉感受。横向排列的点会形成一种平稳的视觉效果，垂直排列的点会形成一种严

肃的、理性的视觉效果，不同大小的点交错排列则会形成一种活跃、动荡、自由的视觉效果（图 1-119 和图 1-120）。

图 1-119

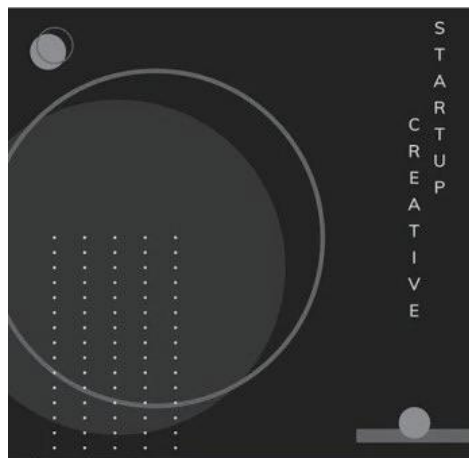

图 1-120

图 1-121

3. 点可以形成画面的肌理

阿普里尔·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，点的群化显露了时代风格，使画面上形成了多变的视觉效应，整齐中带有变化，形成秩序美（图 1-121）。

二、线

（一）线的概念

线是点进行移动的轨迹。线在数学中只具有位置、长度、方向，而不具有宽度和厚度。与点一样，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以视为线，在另一个版面中则可以视为面（图 1-122）。

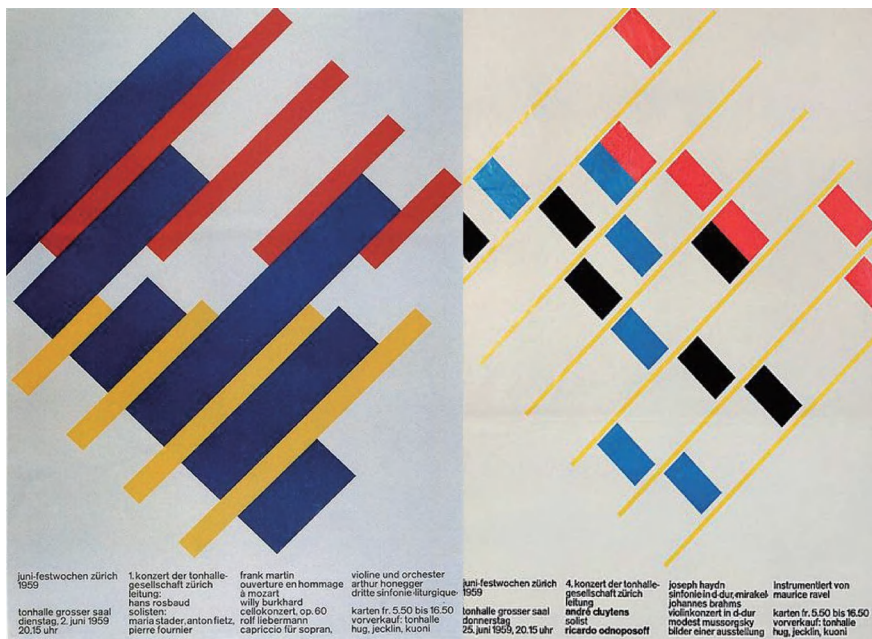

图 1-122

在编排设计中，线的表现是不可或缺的。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。直线通常给人明确、简洁和锐利的感觉,但有时也会被认为比较僵直和肃穆。直线可以分为水平线、垂直线、斜线等。水平线通常有稳定、安全、永久、和平的意义。垂直线可用来表达崇高、权威、纪念、庄重的意义。斜线的方向性和运动感比较强(图 1-124 和图 1-125)。

图 1-124

图 1-125

(2) 曲线。曲线受外界压力而发生形变,产生情感知觉中的倾向性,表现出丰满、柔软、欢快、轻盈、调和感。自由曲线的形态富于变化,追求与自然的融合,几何曲线富有节奏感、比例性、精确性、整体性等特点(图 1-126 和图 1-127)。

图 1-126

图 1-127

2. 粗线与细线

粗线带有厚重、豪放、有力、紧张感；细线则具纤细、轻松、精致、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，短线具有断续性、迟缓性、动感等特性（图1-129）。

图 1-128

图 1-129

（三）线的作用

1. 塑造画面情感

每一种线都有其独特的个性与情感。线在编排设计中不但拥有情感的飞跃、自由飘动的视觉情感，而且线条还具有某种方向性或者远近感，使得版面形成一种广域的思维空间。美国艺术家杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）的作品依靠纷繁、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、繁复的植物纹饰使线条元素一览无余，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

线是编排设计中一个重要的元素，可以起到调和版面的作用。因为线具有一维性、流畅性和活力感的气质，所以线可以用于将版面中分散的元素串联起来。例如，以下两个案例中，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）。

图文
杰克逊·波
洛克

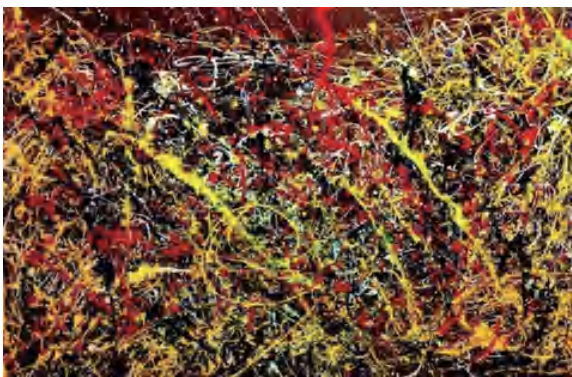

图 1-130

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，除了有形的线之外，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

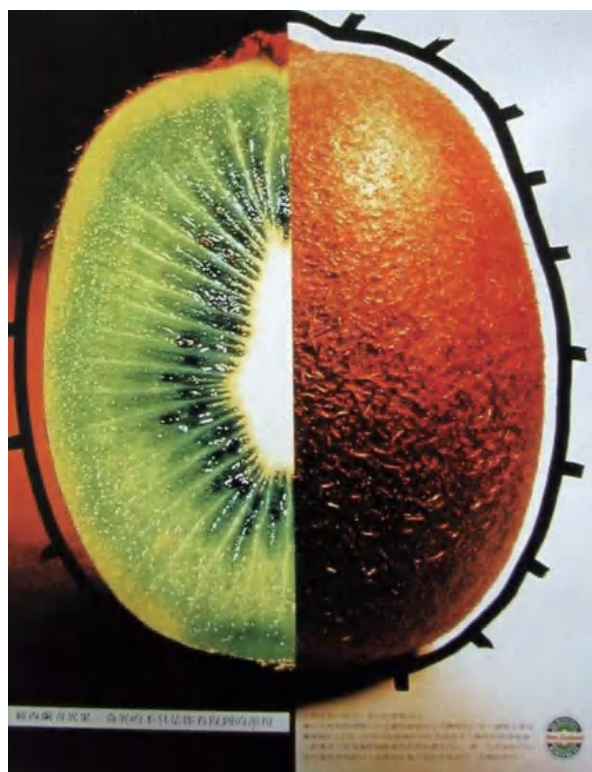

图 1-135

4. 多条线可以形成面

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）。

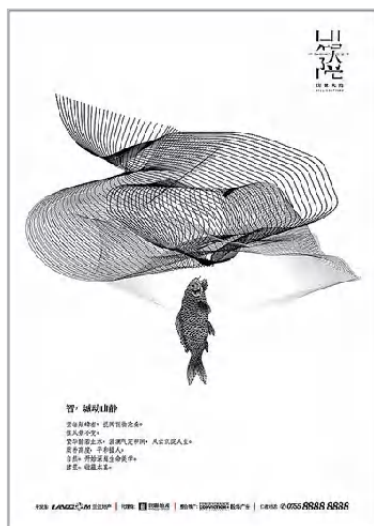

图 1-136

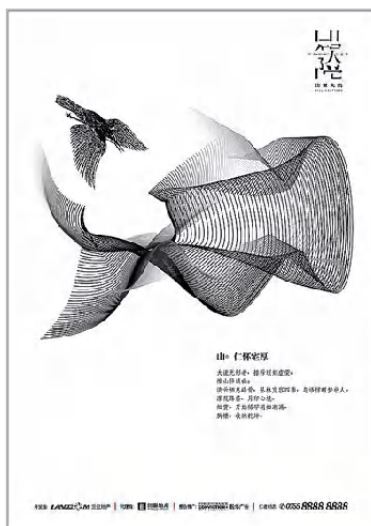

图 1-137

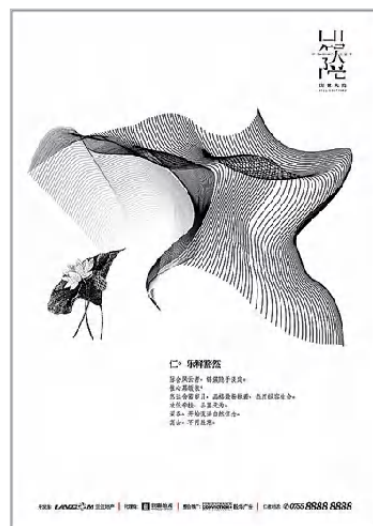

图 1-138

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。由于面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 1-139）。

两张由平面设计家爱德华·麦克奈特·考弗（Edward McKnight Kauffer）设计的伦敦地铁海报，可以看出设计者对面的运用非常娴熟，体现了装饰艺术美学的许多特点（图 1-140、图 1-141）。

图 1-139

图 1-140

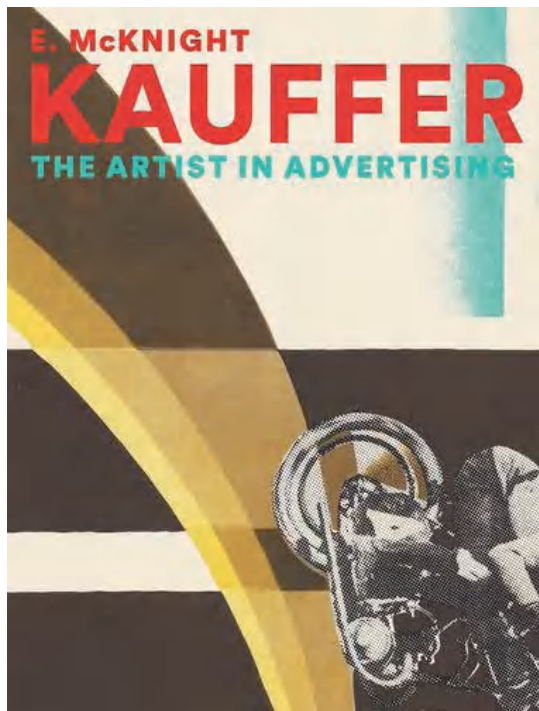

图 1-141

（二）面的形状

面的形状与大小会对版面产生影响。

1. 面的形状

面可以分为规矩形状的面和自由形状的面。规矩形的面能产生一种刻板、严肃的视觉效果（图 1-142）；而自由形状的面则构成更加自然、流畅的视觉画面（图 1-143）。因此，在编排设计中，对规矩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提供了不同的视觉体验。例如，方形的面给人一种稳定、理性的视觉感受，圆形的面给人一种古典、优雅的视觉感受（图 1-144 和图 1-145）。

图 1-144

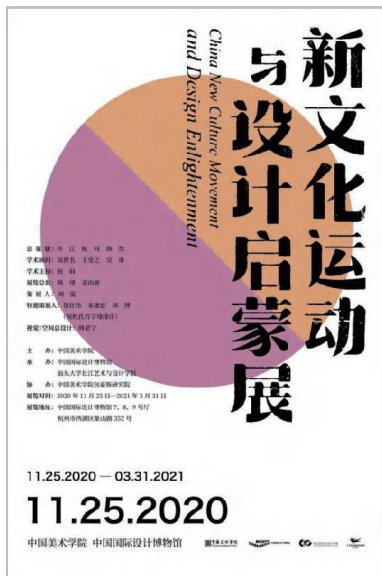

图 1-145

2. 面的大小

面的大小会影响受众对于版面的理解。在一个版面中，插图和字体的安排都会形成面，面的大小会使观者产生不同的心理变化。例如，小尺寸的面太多，版面会形成琐碎的效果，不易观看；大尺寸的面太多，会使得版面太过工整，没有变化，过于僵直化。因此，在编排过程中要大小面相间，形成一种既有统一又有变化的视觉效果（图 1-146 和图 1-147）。

图 1-146

图 1-147

当然，面也可以由小变大，形成一种渐变的视觉效果，使得版面形成自然的分割，便于阅读（图 1-148）。

图 1-148

（三）面的作用

在各种基本视觉要素中，面的视觉影响力最大，在版面中的影响往往是举足轻重的。面在版面中起到丰富空间层次、烘托及深化主题的作用。

1. 丰富空间层次

版面中，可以使用多个面的叠加交错形成画面的层次感，营造画面的视觉深度（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，设计者将要重点强调的文字用朦胧、柔和的面进行表现，使得画面的主题得到了深化。

图 1-151

图 1-152

图 1-153

点、线、面是编排设计的基本元素，在它们的概念界定不是绝对的，而是相对的。点可以组成线，线也可以形成面。点、线、面的综合运用会使画面充满现代感和设计感。威廉·朗豪泽尔（William Longhauser）在1983年的海报中将建筑师迈克尔·格雷夫斯（Michael Graves）的名字做成了点、线、面的组合。这幅海报对于点、线、面等元素的运用非常灵动且自然，通过对基本构成元素进行大小、色彩以及排列方式的变化，塑造了丰富的版面层次（图1-154）。

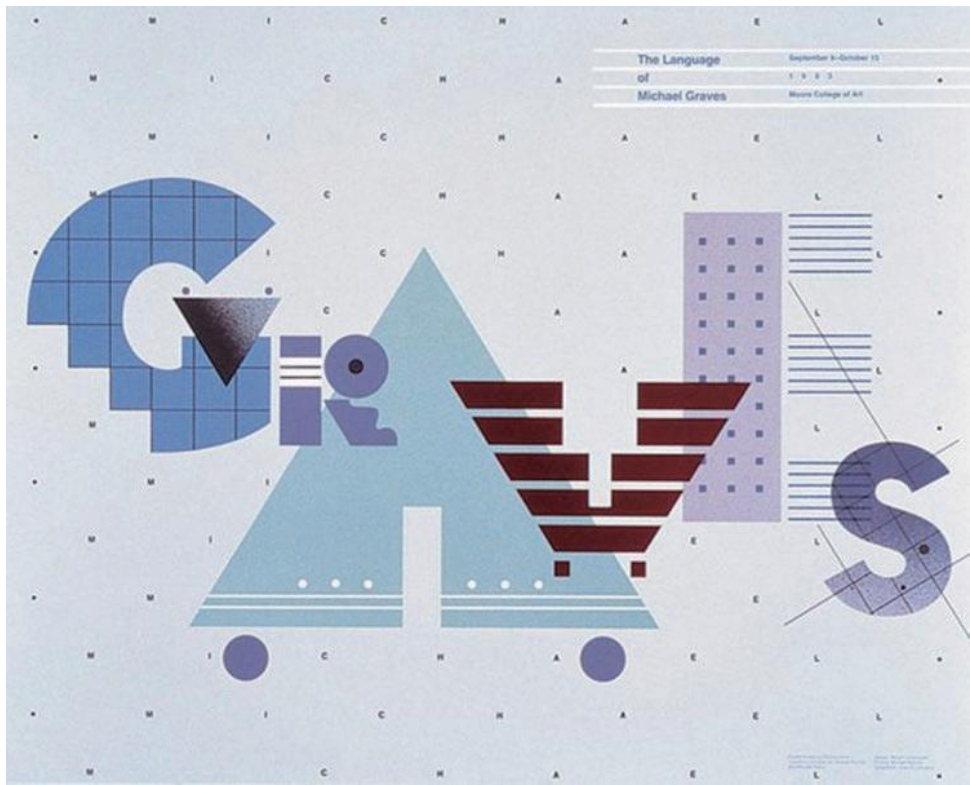

图 1-154

第五节 编排设计元素综合视觉运用

点、线、面是从一维向二维方向扩展的基本元素。点、线、面都具有延展性，三者基本上都会出现在一个版面中，数量多少不一。只有当点、线、面聚集在一个版面上，版面才更加丰富和具有视觉美感。

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、眼睛以及方块，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、面充分构成了一个整体，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

日本设计师南部俊安的作品以文字编排为招贴设计的主要方向，版面中的箭头和点为人们呈现了明显的面状性质，使得版面以箭头作为视觉引领方向；面以箭头和圆点的背景作为面的主要呈现体，三个箭头对人们的视觉形成了稳定的背景结构；线则由箭头构成。版面中的点、线、面将以文字编排为主题的设计呈现得淋漓尽致（图 1-156）。

从以上福田繁雄和南部俊安的四幅作品中可以看出，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得版面有跳跃感和稳定感；最后，应有方向的变化，这样才能使得画面符合形式美规律（图 1-157）。

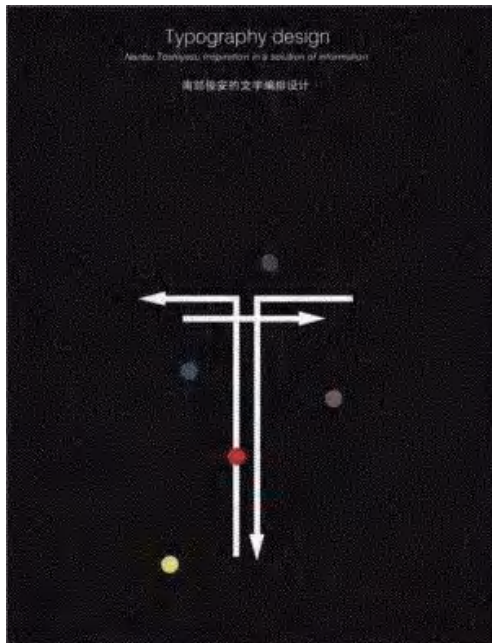

图 1-156

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深入、清晰的阐释。中西方的编排设计历史是创构现代编排设计的重要参考依据，特别是经济高速发展的当下，一方面要求创构有价值的编排设计作品，另一方面，要求编排设计贴近生活，展现社会正能量，积极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