

现代编排中的层次设计

刘花弟, 时洁

(南昌航空大学 南昌 330063)

摘要: **目的** 研究编排设计在视觉传达设计中的作用及意义,明确现代编排中层次设计的重要性,为视觉信息的编排传递提供一种理性的研究视角。**方法** 从现代编排的功能性诉求出发,综合分析了构成版面层次设计的黑白灰、肌理张力以及节奏韵律等关系要素的几个维度,通过探讨版式原理、形式美学、艺术手法以及表现手段等理论知识,从影响和决定现代编排层次设计的对比手法、图的层次设计、字的层次设计、色的层次设计几个方面出发,重点论述了编排中层次设计的方法及样式,形成了整体设计、合理布局、理性思考、体现秩序的层次设计思路 and 原则。**结论** 现代编排设计需对层次这一关系要素进行合理统筹和主观把握,其不仅体现了视觉版面的美学需求,而且应该彰显“理性设计”的本质特征。

关键词: 编排; 层次设计; 对比; 理性

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0287-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.054

Hierarchical Design in the Modern Layout

LIU Hua-di, SHI Jie

(Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China)

ABSTRACT: The work aims to study the role and significance of layout design in visual communication design, clarify the importance of hierarchical design in modern layout, and provide a rational research perspective for the layout transmission of visual information. Starting from the functional appeal of modern layout, the several dimensions of the relationship elements such as black, white and gray, texture tension and rhythm that constituted the hierarchical design of the layout were synthetically analyzed. By discussing the theoretical knowledge of layout principle, form aesthetics, artistic technique and expression means, starting from the aspects of the comparative technique and the hierarchical design of drawings, characters and colors which influenced and determined the modern layout hierarchical design, the methods and styles of hierarchical design in layout were mainly discussed, and the hierarchical design ideas and principles featured by overall design, rational layout, rational thinking and order representation were formed. The modern layout design needs a reasonable overall planning and subjective grasp of the hierarchy, which not only reflects the aesthetic needs of visual layout, but also should show the essential characteristics of "rational design".

KEY WORDS: layout; hierarchical design; comparison; rationality

现代编排是对版面相关信息(如图片、图形、文字、色彩等)进行理性、合乎目的的一种整合与创作过程,其终极目标是使版面产生清晰的阅读条理性、感知理解性,用恰当的组织形式更好地突出设计主题,达到最佳视觉阅读效果^[1]。事实上,对版面中各个要素的编排和组织需要综合利用版式原理、形式美学、艺术手法、表现手段等理论知识来进行创造性设

计,其中对层次这一关系要素的安排与关注需进行合理统筹和主观把握,这体现在现代编排的总体构建与精心设计中。

1 层次表现

“层次”一词在现代汉语有这两种释义,第一指

收稿日期: 2018-05-26

作者简介: 刘花弟(1975—),男,江西人,博士,南昌航空大学副教授,主要研究方向为视觉传达设计理论、实践及设计教育。

说话、作文内容的次序；第二指同一事物由大小、高低等不同而形成的区别^[2]。不难看出，“次序”和“区别”构成了层次的本质内涵，这种秩序存在于人们所感知的一切事物中。从视觉层面上讲，不同的视觉特质会产生层次序列和次序，形成视觉变化和对比较应。而相同或者相似的层次却具有相近的属性及特征。图形、文字、比例、空间、位置、肌理、色彩等都是层次变化的标识，反映了层次设计的诸多可能性。在现代编排中，层次表现主要体现在黑白灰关系、视觉肌理对比以及节奏变化等方面。

1.1 黑白灰

黑与白是视觉色域的两极，两级之际以“灰度”模式过渡，视觉呈现总是以一定的内在秩序和形式语言来体现。抽象层面上讲，黑白灰是一切视觉呈现的终极表现。在现代编排中，黑白灰体现了层次表现的主要表现形式，其所呈现出的层次表现构建了编排视觉的主体架与理性秩序。

图形、色彩和文字等构成的编排要素是黑白灰层次设计的主要对象。图形的选择和编辑处理、色彩的明度设计以及文字的视觉编排都体现了版面中黑白灰的关系，这其中既包括同类元素之间的对比关系，又包括不同元素整体组合的黑白灰关系。例如，对版面中一些图片元素的黑白灰关系进行理性和抽象思考，需要对其黑白灰的比例分布、面积大小以及在整个版面中的比重关系进行权衡和掂量，必要时还要对图片进行裁剪、修改、调整与处理，让其符合整体编排层次的布局要求。再者，不同图形之间的色域关系也要进行抽象的黑白灰关系比较与权衡。除此之外，还需考虑这些图形与版面中的文字、色彩、肌理等要素之间的黑白灰关系。广告编排设计见图 1（图片摘

自百度），抽象的黑色块与黄色、浅蓝色等所构成的灰色系形成了视觉对比，字体用白色加以点缀，整个版式层次分明、对比强烈、视觉醒目，彰显了该版面良好的黑白灰层次关系。

当然，构成元素之间的黑白灰关系要根据版面编排的设计总体思路进行统筹设计、合理布局。有些信息需要突出重点的地方则黑白对比强烈、明确，使之产生醒目的效果；反之，则对比减弱、降低，使之平和，达到相对和谐的效果。

1.2 肌理张力

不同视觉的形式可产生不同的心理感受，不同的材质能给人带来丰富的视觉体验。在二维平面里，构成要素通过设计和编排形成了丰富的肌理语言，呈现出了迷人的视觉魅力。

现代编排的肌理变化是视觉层次的重要表现形式，理应受到重视和关注。作为物体材质表面所呈现的纹理与质地，其所呈现出的感受往往给视觉带来意想不到的体验，如粗糙、细腻、光滑、斑驳、平整、残缺、柔软、坚硬、尖锐、钝化、透明、滞涩、厚重、轻盈等，这些肌理对比形成了丰富的版面层次。在编排设计中，肌理是必要的考虑要素，其隐性或显性地存在于各种元素、材质和编排中。如图片自身蕴涵的肌理效果，图片编排后产生的肌理变化，文字编排产生的肌理层次、材质互动以及各元素之间的肌理对比。

在设计实践过程中，需利用各要素的肌理层次对版面进行创造性编排，充分考量不同设计元素的视觉变化和肌理特质，结合所需编排主题及内容需要，形成视觉张力，从而更好地传递版面信息。Sibelius 音乐节画册设计见图 2（图片摘自中国设计在线网站），该版面设计充分利用了主体图形与辅助图形的肌理对比关系，主体图形层次细腻、富有感染力，辅助图形简约概括、极具象征性。两者一静一动、一方一圆，一个稳重一个轻灵，形成了鲜明的肌理视觉效果对比，封面版式风格很好地诠释了“Sibelius 音乐节”画册的艺术气质与内涵。

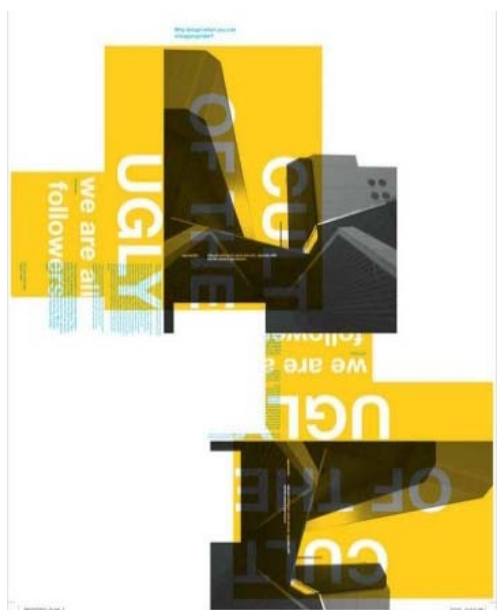

图 1 广告编排设计
Fig.1 Advertisement layout design

图 2 Sibelius 音乐节画册设计
Fig.2 Sibelius festival painting art design

1.3 节奏律动

苏珊·朗格在《情感与形式》一书中谈到：节奏连续原则是生命有机体的基础，它给了生命持久性^[3]。节奏是有规则、有力、重复的，如擂鼓声、滴答声等。而层次的特性则表明：从一个层面到另一个层面往往具有较鲜明转换的标志，正如在音乐中需要有准确表达音调、音高和旋律变化的能力，设计中也有详细描述的需求。正如此，版面中层次的序列和次序产生了丰富的对比关系，在视觉上会产生有规律地反复，形成一种节奏律动感。

版面灵动的客体，处处彰显出生命的气息和节奏的美感。版面上的视觉构成要素根据主题内容和要求被有序、理性地安排与配置，往往呈现出严谨的秩序感，使得编排富有潜在的节奏系列性。版面中的图形、文字、色彩、空间、肌理等疏密聚散、深浅明暗、开合转承、阴阳虚实等处处体现了节奏转换的内在变化。个中关系处理妥当，以一种合规律性地富有节奏感适当交替与重复的形式进行编排，充分展示了层次的有序变化，整个版面自主呈现出富有旋律的音乐美感。产品画册设计见图 3（图片摘自中国设计在线网站），版面视觉较好地利用了层次设计的节奏感，将产品图片按一定的秩序分成 3 个层次来编排，从而形成了大小、面积、位置、形状、颜色的不同变化和对比，但却统一在一定的共性中。其中文字的编排也非常讲究，充分考虑了大标题、小标题以及内文字体、磅值、网格、分栏、对齐方式等技术参数来进行理性地排列与设计，形成了一种严整的版面秩序美和节奏感。

图 3 产品画册设计
Fig.3 Product painting art design

2 层次设计

2.1 对比

对比是层次设计的主要方法，没有对比就没有层次设计。一般而言，抽象层面的对比形式可分为明暗对比（黑白灰）、形状对比（大小、方圆、曲直）、色

彩对比（色相、纯度、明度）、肌理对比（轻重、软硬、厚薄、光滑与粗糙）等主要形式。对比的基本思想就是要避免设计元素太过相似而导致雷同和单一，以免因为形成不了层次变化而显得滞涩、单调、乏味，从而导致视觉上缺乏张力。

在编排设计中，巧妙地运用对比手法能形成丰富的层次变化，这不仅可以吸引眼球，而且还可以用来组织信息、清晰层级、制造焦点、明确主题。对比不仅强化了各要素的属性，而且也使各要素之间的相互关系变得更有趣，使人印象深刻^[4]。在实际编排设计中，字体的样式、磅值大小、对齐方式、网格系统、图形形状、面积大小、黑白灰、肌理、方位、空间、色彩的冷暖、色相、纯度、色调以及明度关系等都是形成版面对比关系需要考虑和设计的因素。广告编排见图 4（图片摘自中国设计在线网站），该版面在图形的形状处理上按照“T”，“Y”，“S”，“O”，“N”大写字母的外形进行了对比，其次则利用图形固有色与灰色的底形成强烈的黑白灰、肌理效果对比，最后，文字排版注重各种文字关系的设计与排列。整个版面层次丰富、关系统一，彰显了版面良好的秩序和视觉感。

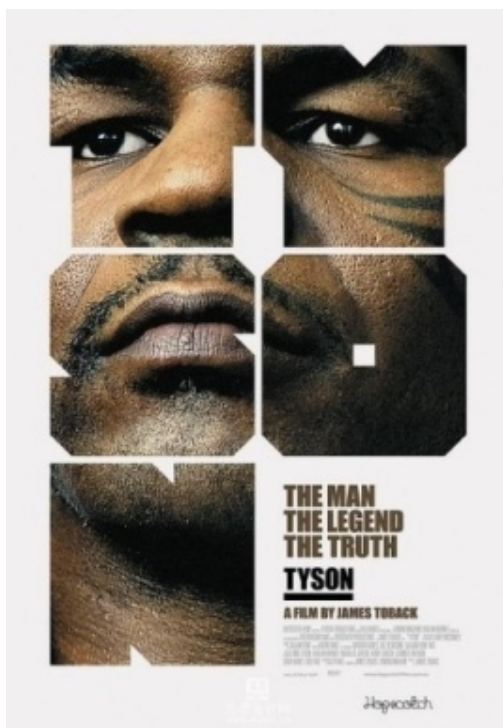

图 4 广告编排
Fig.4 Advertisement layout

2.2 “图”的层次设计

图形是视觉编排中的重要表现语言之一，具有鲜明的视觉个性，起到说明、陈述、象征、装饰、隐喻等作用。版面中的图形根据主题内容和要求进行配置和安排，蕴涵着设计的智慧，其图形语言都是出类拔萃的，体现出了一种独到的表现视角和意味^[5]，这种

表现视角和意味往往通过对比的手法来达到意想不到的效果。关于图的层次设计主要体现在几个方面：第一是对单个图的设计与编辑，包括对黑白灰的取舍与安排，对肌理的设计与表达等。选择既适宜主题内容又能体现版面层次要求的最佳图形；二是各类图形之间的层次安排，这主要是权衡图与图之间的对比关系，根据版面需要将各类图片进行有序地编排，如将相似内容图片置放在一起，不同特质的图片拉开层次对比等；三是注重图形与其他元素之间的层次关系设计，充分考虑图形与文字字体、版面色彩、空间比例等之间关联、呼应、制约与对比的关系，在此基础上，进行综合权衡和编排。海报设计见图 5（图片摘自中国设计在线网站），该海报编排中对图形的层次设计颇有独到之处，主体“头部图形”的层次设计富有节奏感，其采用摄影手法所呈现出来的细腻感与矢量图的平面感形成了有力的对比，画面图形破中有立，体现了丰富的层次对比。

图 5 海报设计
Fig.5 Poster design

2.3 “字”的层次设计

文字并非只是客观地传达信息，文字设计本身也能够表现出强烈的情感与力量^[6]。文字作为视觉设计的重要手段在编排设计中有着极其重要的地位，其所属的标题、副标题、内文以及附文在编排设计中需形成一定的字体编排需求，文字的字体样式、磅值大小、对齐方式、网格编排以及颜色表达等方面处处需要针

对性设计和精心安排，需综合考虑文字的不同对比关系，如字体对比、大小粗细对比、颜色对比等。字体的选择需根据主题要求选取几种不同的样式，形成对比变化，不同类型的字体如何统一在一定的版面里选用何种对齐方式以及网格形式皆需要考量，字体编排设计见图 6（图片摘自中国设计在线网站）。文字的层次设计还体现在点线面的经营关系方面，文字的“点”的设计、“线”的设计、“面”的设计在视觉上要形成对比和变化，从而产生层次秩序，突出编排中的信息要求，达到较好的信息传达效果。

图 6 字体编排设计
Fig.6 Font layout design

2.4 “色”的层次设计

色彩作为最具感染力的视觉元素，在编排设计中有着情感渲染、突出重点和承载信息等作用。无限丰富而强烈的色彩赋予了现代编排生命，使得版面变得感性而又生动起来，优秀的编排设计通常都巧妙运用了色彩传达。在编排设计中，理性地根据设计主题和内容需求合理地进行色彩设计，既要掌握必须的色彩理论知识，又要大量地进行实践总结，注重对色彩层次设计的训练和思考。一般而言，色彩的层次设计主要体现在几个方面，其一是对色彩明度的有意处理，形成前进与后退的层次变化；其二是色彩的情感设计，产生一定的心理层次感受，如温暖与冷峻的对比，

甜美与粗狂的对比,浪漫与严谨的对比等;再者,编排中对色彩的层次设计的还体现在色彩的象征意义上,体现出一种主题要求的内在隐喻。

3 层次设计原则

维克多·巴巴纳克曾说过:设计就是有意识地去发现一种有意义的秩序^[7]。表现秩序是视觉设计师的首要任务,视觉层次决定了信息传达和影响功能,如果没有层次,视觉传播将变得枯燥而难以控制。但层次设计并非没有节制、越多越好,而要张弛有度,分寸需拿捏到位。总结而言,编排中层次设计应该注意几个方面:首先要将层次进行合理归类、分层,遵循亲密性原则^[8],即将相似、相近的元素关系整合成一定的层次秩序;其次要控制好层次关系、层次级别(一般控制在3个至5个层次级别);最后,应根据主题要求整体把握、全局设计,切忌堆砌无序、杂乱不堪^[9]。

4 结语

现代编排作为解决视觉传达版面秩序的重要设计手段,不是一种直觉性的行为,而是体现编排思想和逻辑思维的创造性活动,是一种版面语言意义的建构者^[10]。综上所述,现代版式中的层次设计有其固有的样式表现和语言规律,应明确视觉编排中层次设计的重要性和严肃性,其不应仅仅体现版面设计的美学要求,更应该表现为一种在理性思维主导下的设计自觉。

参考文献:

- [1] 罗雄. 版式设计中的字体应用研究[J]. 包装工程, 2012, 33(24): 139—141.
LUO Xiong. Research on the Application of the Font in Layout Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(24): 139—141.
- [2] 现代汉语词典[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.
Modern Chinese Dictionary[M]. Beijing: The Commercial Press, 1999.
- [3] 苏珊·朗格. 情感与形式[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986.
SUSSAN Langer. Emotions and Forms[M]. Beijing: China Social Science Press, 1986.
- [4] 王炜. 插画设计的视觉修辞[J]. 包装工程, 2016, 37(24): 208—213.
WANG Wei. Visual Rhetoric of Illustration Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(24): 208—213.
- [5] 刘花弟. 现代广告设计中的图形语言[J]. 包装工程, 2016, 37(4): 21—24.
LIU Hua-di. Graphic Language in the Modern Advertising Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(4): 21—24.
- [6] 伊达千代, 内藤孝彦. 文字设计的原理[M]. 北京: 中信出版社, 2011.
CHIYO Date, TAKAHIKO Naito. Design Rules on Type[M]. Beijing: China CITIC Press, 2011.
- [7] 艾伦·勒普顿. 图形设计新元素[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2009.
ELLEN Lupton. Graphic Design the New Basics[M]. Shanghai: Shanghai People's Art Press, 2009.
- [8] ROBIN Williams. 写给大家看的设计书[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.
ROBIN Williams. The Non-Designer's Design Book[M]. Beijing: Posts & Telecom Press, 2016.
- [9] 约瑟夫·平面设计中的网格系统[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2016.
JOSEF. Grid Systems in Graphic Design[M]. Shanghai: Posts & Telecom Press, 2016.
- [10] 埃佐·曼奇尼. 在人人设计的时代[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.
EZIO Manzini. When Everybody Designs[M]. Beijing: Publishing House of Electronic Industry, 2016.