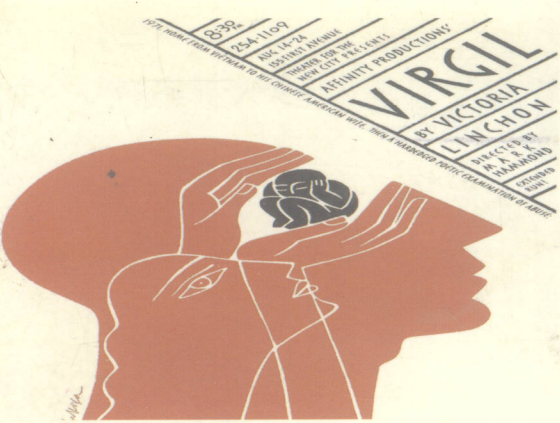
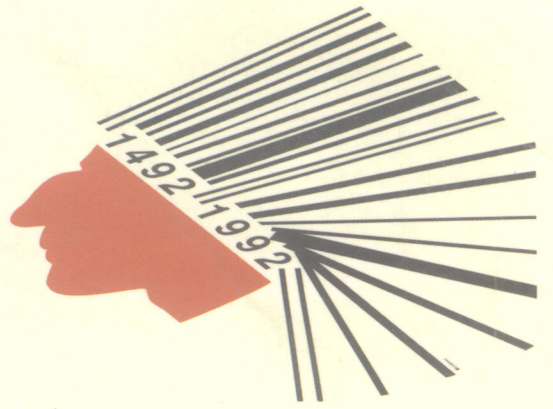

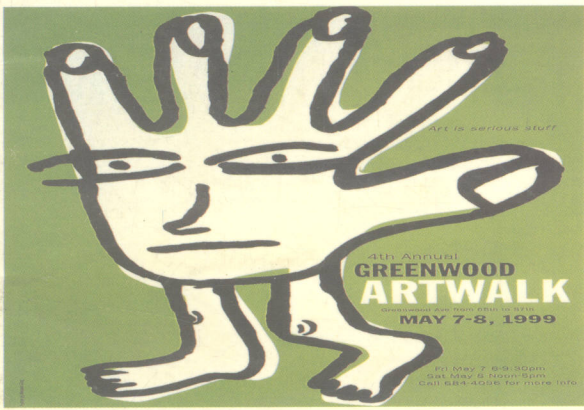
招贴设计深入学习

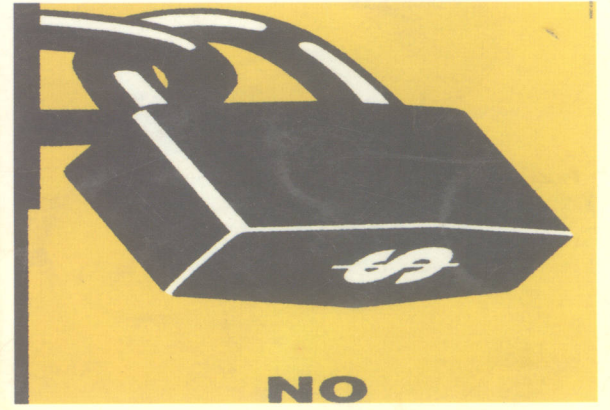
招贴

范例

王同旭 著绘 上海书店出版社

Warszawa, Galeria ASP 3A, ul. Traugutta 5, Październik-Listopad 1994

王同旭

1967年生于哈尔滨,1990年毕业于哈尔滨师范大学艺术学院美术系,同年任教于哈尔滨大学工艺美术系装潢专业,2000年任哈尔滨学院美术系平面设计专业副教授,教研室主任。现为中国包装技术协会设计委员会会员,中国出版工作者协会装帧艺术研究会会员。

曾出版专著及教材《广告与传媒》,《商用字款设计2000例》,《广告设计与制作》,《广告设计作品赏析》等。作品曾发表于《国际广告》杂志,《包装世界》杂志,《首届华人平面设计大赛获奖作品选》,《'99中国之星全国包装·标志获奖作品集》,《中国设计年鉴》,《中国创意百科》等专业刊物。

图书在版编目(CIP)数据

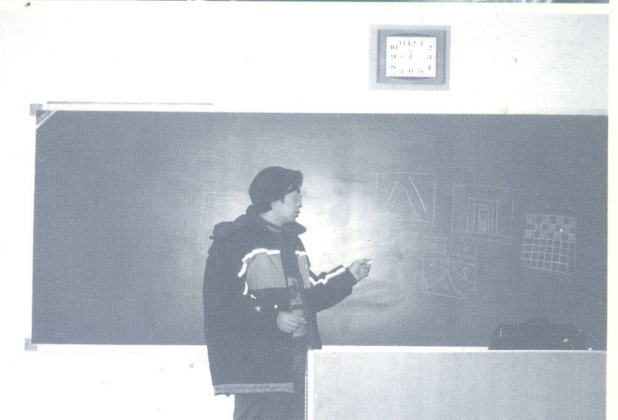
招贴设计深入学习范例 / 王同旭著. — 上海: 上海书店出版社, 2003.4
(学练画书系)
ISBN 7-80678-055-6

I. 招... II. 王... III. 宣传画 - 设计 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料 IV.J218.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 016584 号

招贴设计深入学习范例

绘 著	王同旭
责任编辑	那泽民
整体设计	那泽民
技术编辑	吴 放
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
制 版	上海精英彩色印务有限公司
印 刷	上海三印时报印刷有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/8
印 张	4
印 数	1-5000
版 次	2003 年 4 月第一版
印 次	2003 年 4 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80678-055-6/J.30
定 价	22.00 元

透明的设计 · 代序

编辑先生在约我写这本教材之初,先去了几家大书店浏览了一下与高考相关的图书,感受一下紧张的高考氛围,平时虽经常光顾书店,却不太在意这方面的书籍,因为这段经历已与我相去甚远。不看不知道,一看吓一跳,让我惊讶的是现在有关美术类高考的书真是多如牛毛,宝典、指南、速成、闯关攻略令我眼花缭乱,想必考生们看后也会同我一样无所适从。置身于这样一片书海中,一头雾水的我恍若也回到了高考的年代。那时可没有这么多专门的高考指导书籍,设计作品集更是少得可怜。捧着有限的几本设计画册,我总是纳闷地想:书里的作品是怎样弄出来的,要是能亲眼看到就好了。创作活动对我来说总是神秘兮兮的,因为我看到的只是个结果,而对过程无从知晓,直到现在也是这样。我在教学之余也从事一些项目设计,经历过从孕育到开花结果的过程,懂得了些许创作规律,可当看到一些大师的作品时,我还是禁不住想象着他们到底是怎么做的,这些神来之笔究竟是经历了怎样的思考过程,大师们用的是什么技法,他们的所作所为肯定是挺有趣的。对于这些问题,我想同学们会和我一样的神往。

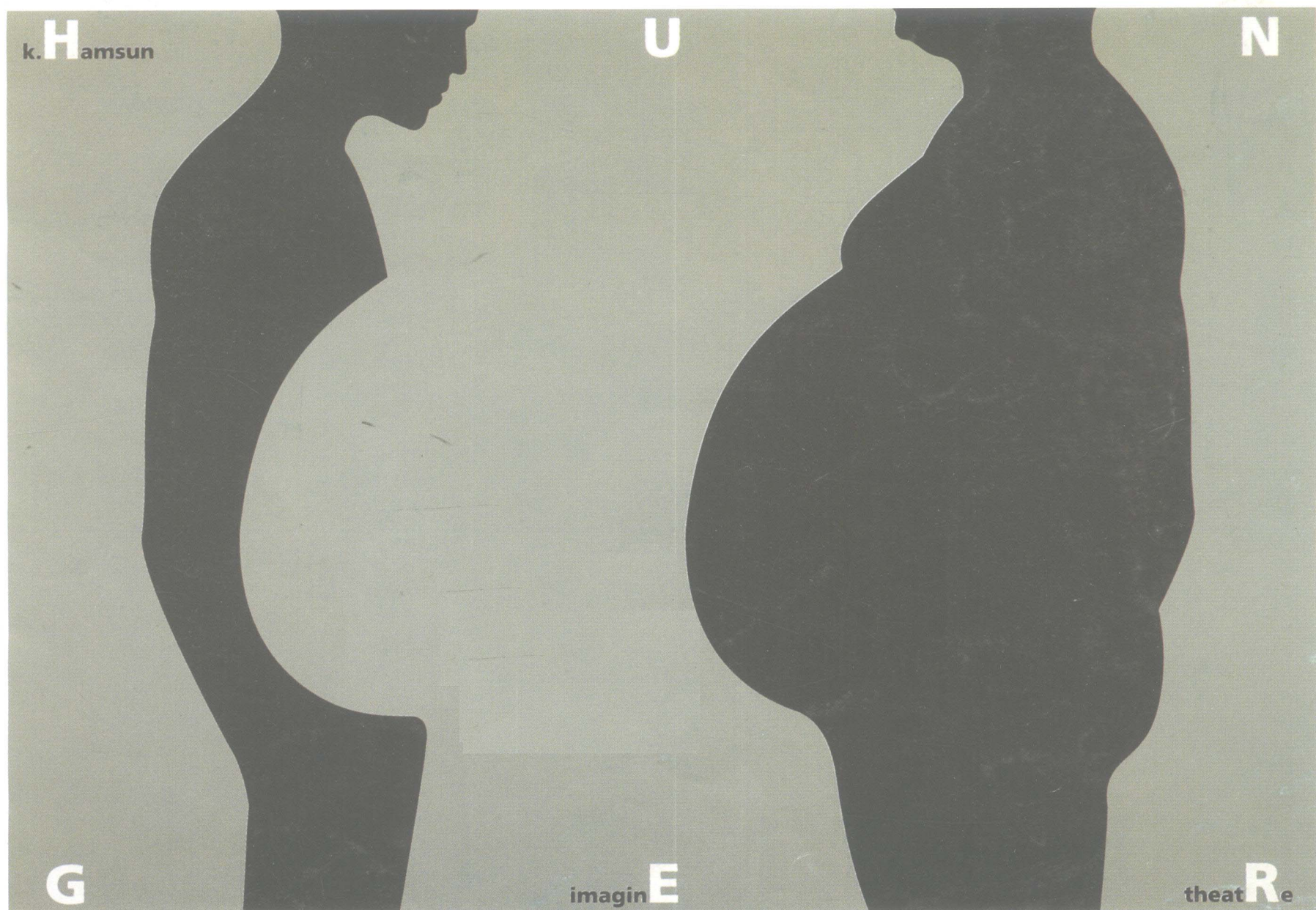
是的,创作的过程的确是有趣的,可它也会让你无奈和烦恼,但是当最终的作品如你所愿时,这些无奈和烦恼也会变得同样有趣。

如同当年我对设计资料的匮乏感到懊恼一样,现在的高考参考书太多也会让同学们困惑。怎样为大家写出一本通透设计全貌的高考教材呢?这就像考生面对命题一样让人头痛。我翻阅了几本高考指南,发现除个别院校外,全国大部分艺术院校设计专业的命题并无大异,同我当年高考时的命题出入不大,其中利弊自然不宜妄加评论。不过这样也好,可以让我置身处地站在一位美术类考生的角度去思考问题,然后给出答案。基于这种想法,本书中前半部分的范例全部彩用近几年各院校的招贴考试题,我完全按考试需求手绘完成,每个图例都运用了不同的构形方法,从构思、草图到绘制的过程一览无余。由于时间仓促,作品还存在不妥之处,这里只为同学们的学习起个借鉴的抛砖引玉的作用,大家会发现其中的规律所在。后半部分精选了一些国内外优秀的招贴设计,其中不乏世界一流的设计大师,他们的作品充满智慧,语言凝炼,造型简洁,能让你知道什么样的设计才是好设计,这对于短时间内的命题招贴考试有很好‘的参考价值。也许你会觉得这本书不那么行之有效,但过于行之有效无疑会使艺术变成技术。

希望这本书对于你能够派用场。

王国旭

2002年10月29日

饥饿 莱克斯·德温斯基

这是鲁迅美术学院1999年的装潢试题。看到题目后,首先根据直觉列出可能出现的视觉形象有哪些。比如:音符、乐器五线谱可以代表音乐,这很容易。“五四青年节”是一个有特定政治含义的词组,怎样表现呢?最好采用象征性的手法。比如:三个并列的剪影式头像、鸽子、火炬。春意盎然的叶子等形象,来传达富有青春活力,积极进取,蓬勃向上的精神内涵。也可以考虑用“五四”或“5·4”作文章。

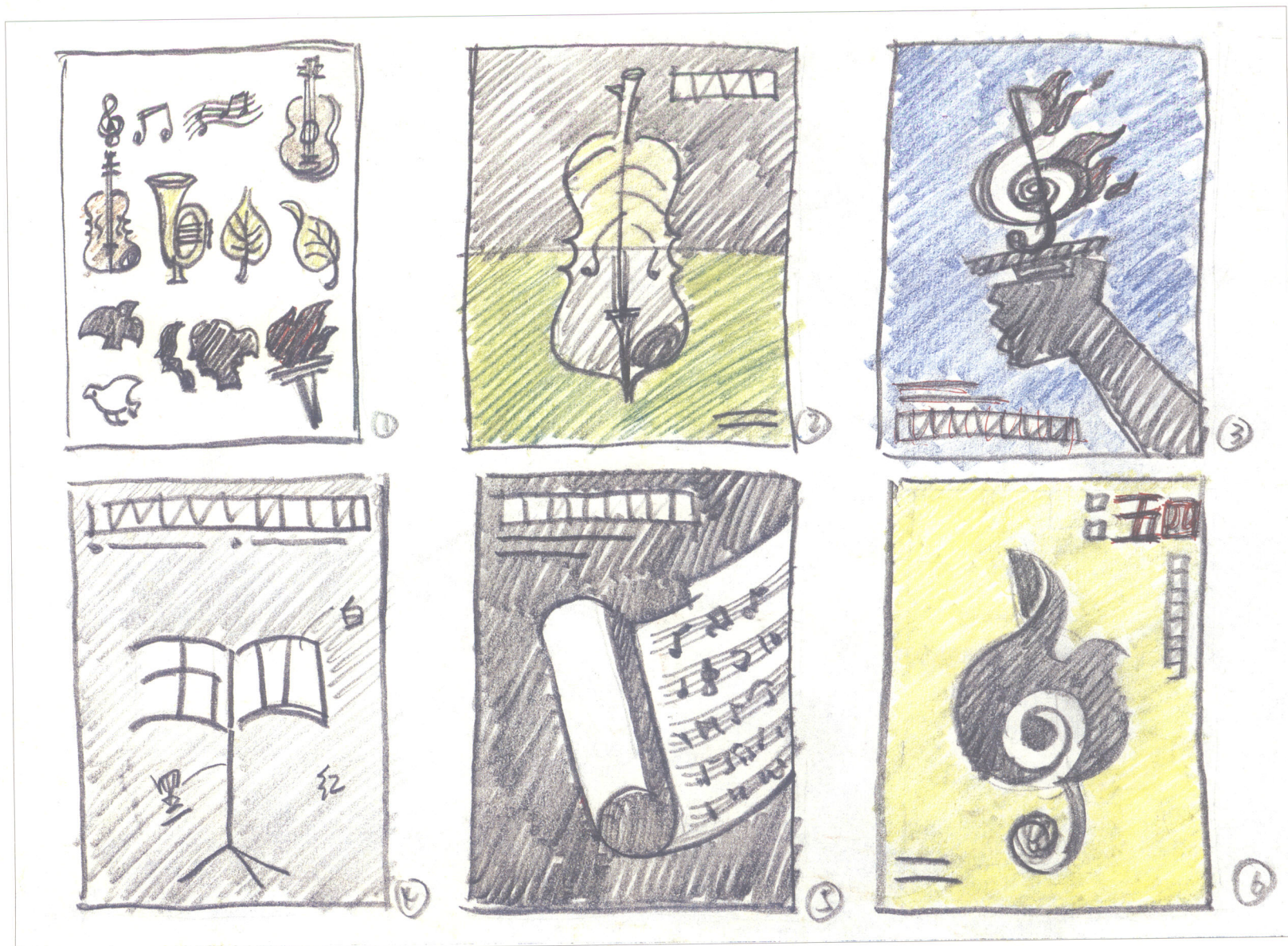
从以上形象中进行筛选,看哪些形象有合并的可能性,因为经过合并重组的形象所包含的意义要更丰富。这种组合,不是简单的实物的再现或并列在一起,而是相互展现个性,将共性物合二为一,它不追求生活上的真实性,更注重视觉意义上的合理性和艺术性。但这种“构合”要符合造型规律,决不能搞成“包办婚姻”。

鸽子与音符的组合线条圆润流畅,有优美的音乐感,又隐约含有叶子的意味,比较符合主题的意念。这种造型方法叫作“同构”,就是在看上去似乎毫不相干的东西里发现某一特定意义上的内在联系,通过两者形状上的可融合性,按照你的意图,进行某种特殊的组合表现,来产生一种富有新意的,奇特的图形。它加强了人们对事物深层意义的理解,同时也增强了视觉传达的表现力。

文字的编排突出“5.4”强化了主题性。

绘制步骤:

- 1.在正稿上先定好图形与文字的尺寸,但不必画出来。
- 2.确定好色彩后,先用板刷涂上黄色。注意黄色要多调些以免不够。
- 3.利用黄色凉干的时间,在草纸上按量好的尺寸把文字与图形都画好。
- 4.用硫酸纸把文字透到正稿上,但先不写“5·4”两字。
- 5.将画好的音符图形再透到正稿上,需要调整角度描两遍,位置要准确,然后先画白色后画黑色。
- 6.将画面掉转180°,使“5·4”两字处于左下角,这样就可以在音符的颜色未干时,不受影响地写这两个字,以争取时间。最后文字与图形基本上能同时干透。

人与书

RENYUSHU

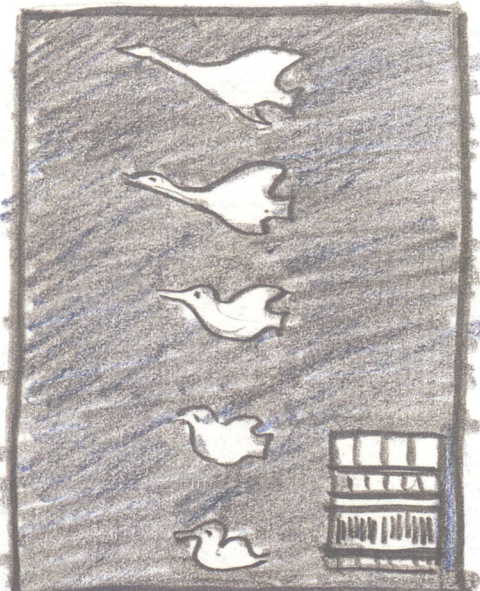
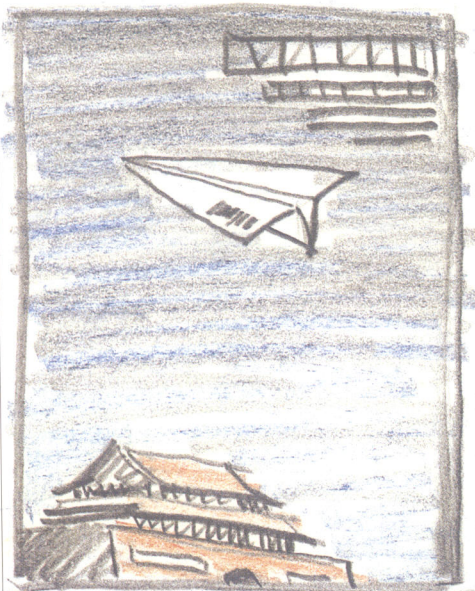
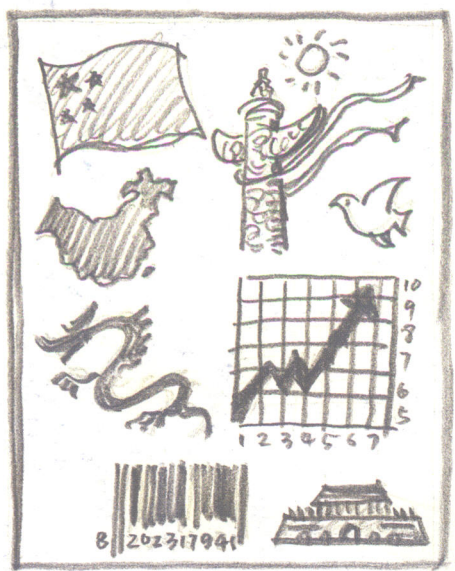
这是鲁迅美术学院2000年的装潢试题。题目很有意思，主标题似乎很具象，说它具象，是因为有很多图案可以出现，比如：五星红旗、中国版图、龙的图形、太阳、华表、彩带、天安门、飞翔的鸽子等构成喜气洋洋的场面，这好像是约定俗成的。副标题又显得很抽象，提到“经济”，常会让人想起图表、数字、箭头、条码等较理性而冷漠的符号，前后两者的气氛反差较大，表现起来就应有所侧重。

前面的方案比较突出主标题的意思，但因为是具像形态细节太多，在没有参照物的情况下很难准确表现的，构思又极易雷同和落入俗套。那么再考虑一下副标题“经济论坛系列讲座”。我对经济问题完全是门外汉，不过依我切身的生活感受，中国的经济实在是发生了天翻地覆的变化。这种从捉襟见肘丰衣足食的变化是否可以用图形表现出来呢。我不由得想起了安徒生的著名童话——丑小鸭变天鹅的故事，这个美丽的故事不正是中国经济的由弱变强，从一穷二白到扬眉吐气的生动写照吗，立意很独特，画面又单纯，极好地给主题赋予了人文色彩。

我是采用“延异”的方法来处理图形的，因为它最适合表现一个不断变化演进的进程，来展现一个新系统的诞生和旧系统的消亡。剩下的问题是只要处理好形态的渐变过渡，基本上就万事大吉了。我先画了第一个和第五个，然后再画出第三个，剩下的两个根据前后的形状作出适当的变化，起到承上启下的作用。最上面的天鹅呈倾斜角度，强调奋飞的气势。颜色只用蓝黑白三色，因为过多的色彩变化会削弱图形的张力，单纯的颜色同时也突出了“经济”一词的严肃和冷峻。所有的文字都组成规整的矩形轮廓，形成疏密对比的强烈效果。

绘制步骤：

- 1.先在正稿上涂满蓝色。
- 2.在草纸上画好同正稿大小一样的方框，在其中确定图形大小。
- 3.当蓝底色干透后，用硫酸纸将画好的鸟形一个个转透到正稿上。要注意鸟的间距要均匀，角度要逐渐倾斜。
- 4.可以用铅笔直接在上面打格写字，再用白色描出，这样可节省一些时间，对画面的整洁又无大碍。

腾飞中的中国 经济论坛系列讲座

主办单位：国家经济贸易促进会

时间 2000.3.22
地点：北京中华剧场

2000年
生态与规划国际研讨会

地点: 中国 沈阳
时间: 1999年9月5日—9月15日

如果你到书店去, 就会发现在关于招贴设计的书籍有许多种, 可不管是哪一种, 大师们都会无一例外地告诉你: 要用图形语言说话。这个题目是鲁迅美术学院 1999 年的另一道装潢试题。审题时首先要抓住需重点表现的词汇, 这个题目需要你用图形刻画的无疑是“生态与规划”。怎样用图形语言来阐述这个主题呢? 生态让人联想到动植物、风景, 规划让人想到图纸、城市、计算、绘图仪器等与人的设计行为有关的东西。当然你完全可以用抽象些的方式去表现, 但抽象决不意味着你就可以随便画些和主题毫无关系的线条和色块。

经过酝酿之后, 最终确定画面的形象以手形为主, 因为人的创造性劳动, 所制造的工具、生存的环境, 无一不是手的扩展、延伸、强化与再创造。人类将如何生存下去, 这完全取决于人以怎样的态度对待大自然。造型将手、鸟、图纸作为一个整体来考虑, 使用了“断置”的处理方法, 就是让这三种图形分离的部分产生内在联系, 以保持所要表现的物形的完整性, 达到形与形之间的相互协调。这种协调也反映在人与自然的系统上。

绘制步骤:

1. 在正稿上先画出图形部分。手形不容易画好, 我是以自己的左手为模特勾画的。量好标题所占的长和宽的尺寸。

2. 用铁笔沿着画好的图形划出痕迹。

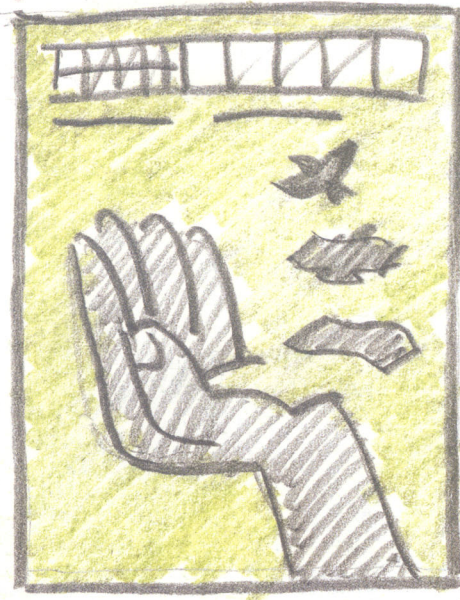
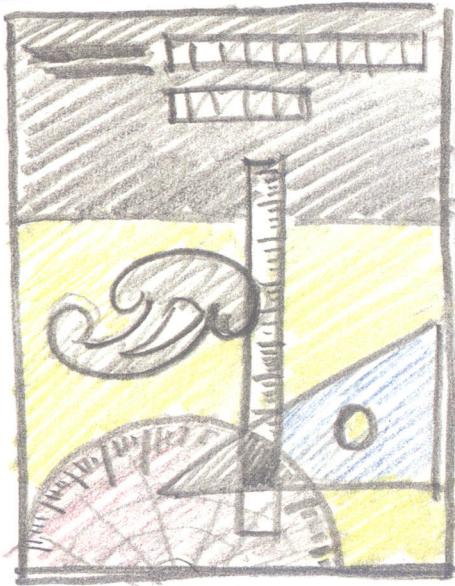
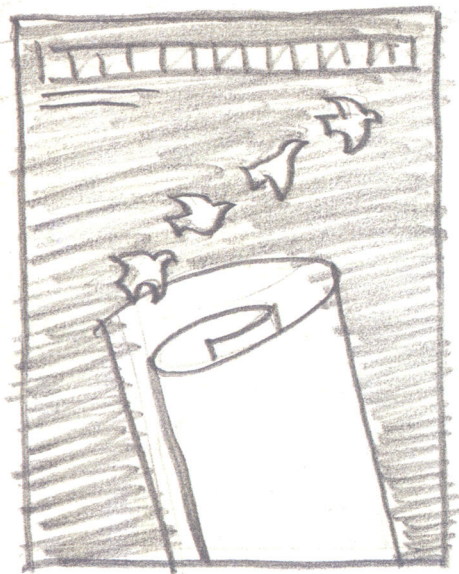
3. 用大号油画笔涂绿底色, 只在手形部分留出空白, 但不必仔细描画其外轮廓, 绿色涂进手的部分也没关系, 因为颜色干后划痕还是很清晰的。分离出来的“纸”和“鸟”的部分也一并涂上绿色。

4. 趁颜色未干时, 在草纸上按量好的尺寸写出标题字。

5. 绿底色凉干后, 把写好的标题字用硫酸纸转透到正稿上, 位置要准确。然后用黑色沿事先用铁笔划好的痕迹涂画图形。

6. 画完黑色图形后, 不必等它全干, 将画面掉转, 使标题字在下方, 用白色写字。注意要经常把画面正过来看看字体是否有毛病。

7. 待黑色图形凉干后, 用绿色勾出指甲和指缝的细线。如果你有把握, 左下角的小字这时可直接写上去。

2000年国际研讨会 生态与规划

地点:中国 沈阳

时间:1999年9月5日—9月15日

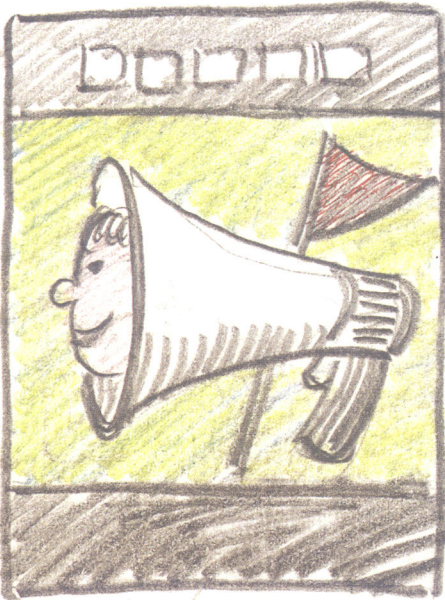
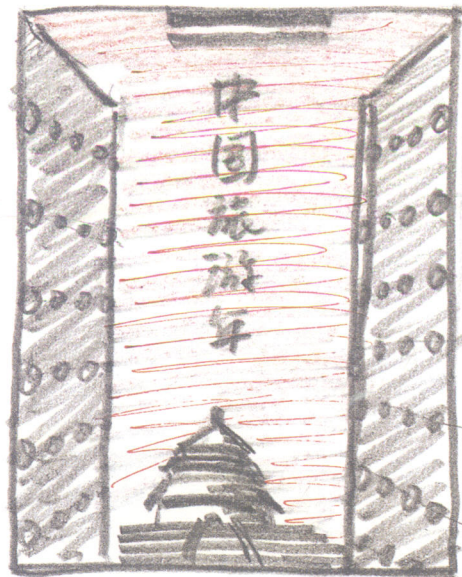
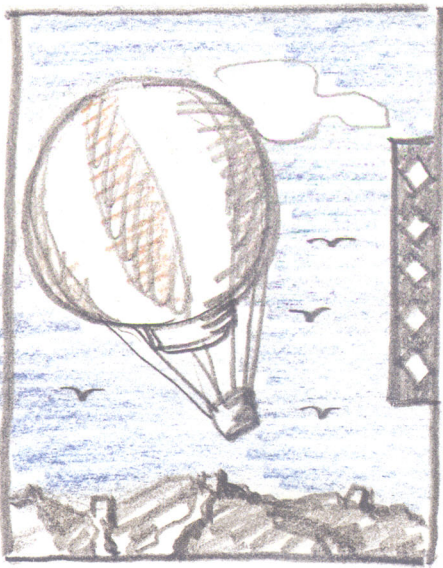
这是吉林大学设计学院 2001 年的设计试题之一。“中国旅游年”当然可以表现祖国的大好河山，可除了风景名胜之外还能画些什么呢？如果你有过随团旅行的亲身经历，这无疑是对创作有好处的。

旅游是人的一种休闲方式，最后我还是确定用人来直接表现。人是个复杂的物体，况且还不能画一个人，得画一群人才行，只有这样才能达出“旅游年”的概念。我尝试用比较概括的方法——“交像图形”来表现。这种图形比较复杂，会让你眼花缭乱，原因就在于交像图形巧妙奇特的构合，作画时既要考虑到图形形状的确组合，又要使旁边出现的空白处能填入不同的物形。交像图形的表现需要“一心二用”才能领略其中的妙处。造型中容纳了男人、女人、大人、孩子和长城，使他们浑然一体。这是大师福田繁雄常用的造型手段，我们不妨也来效仿一下。在色彩的处理上，此类题材似乎应是色调艳丽，五彩缤纷，但我却走了另一个极端，目的是想让观众把注意力更多的集中在造型上，同时也为了避免与旁人雷同。

在这里顺便说一下文字的问题。假如你能写一手漂亮的美术字，那自然好，假如你的字写得很糟糕，不幸的是大多数同学都属于后者，那么在试卷上就要学会掩饰。怎样掩饰呢？要尽可能回避一整排方方正正的黑体字，因为这样会使毛病暴露无余，可根据标题语句的重要程度变换字体，大小，或者不在一行排列。如例 1 和例 4 的标题处理，也可以改变字形的比例，压扁或拉长些。如例 6 的标题，还可以在黑体字的笔画基础上作稍许改动。如本图的标题字，或作较大的修饰如例 2 那样。总之，增加变化的因素就能略微遮掩一下不足，但要适可而止，变化多了反而会弄巧成拙。当然，最可靠的办法还是把文字写好。

绘制步骤：

1. 大致量出图形在画中的尺寸，主要是宽度要准确。然后用紫色和黑色画出上下色带。
2. 在草纸画好图形并转透在正稿上。
3. 用黑色画出图形部分。
4. 写出文字，“中国旅游年”可直接在黑底上用铅笔打格写好，用白色描画。

2001

ZHONGGUOLVYOUNIAN

中国旅游年

中国体育用品博览会

ZHONGGUOTIYUYONGPINBOLANHUI

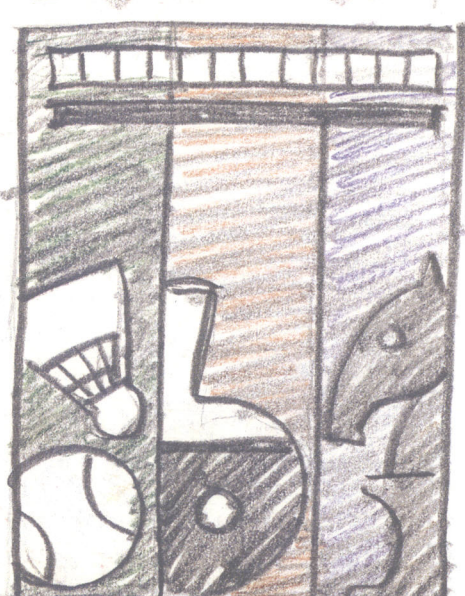
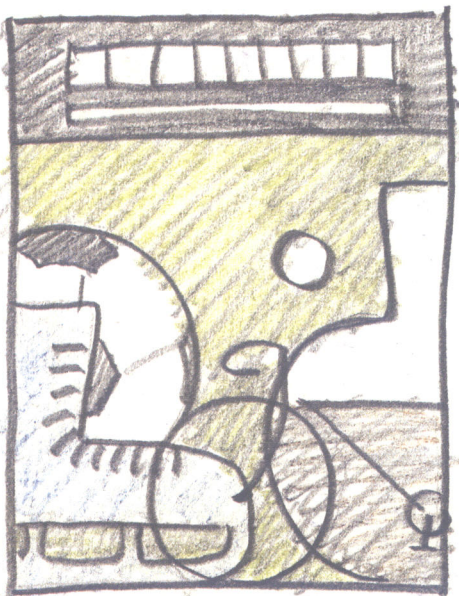
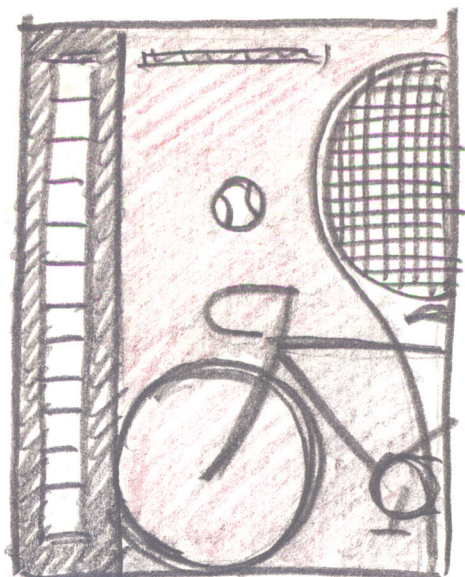
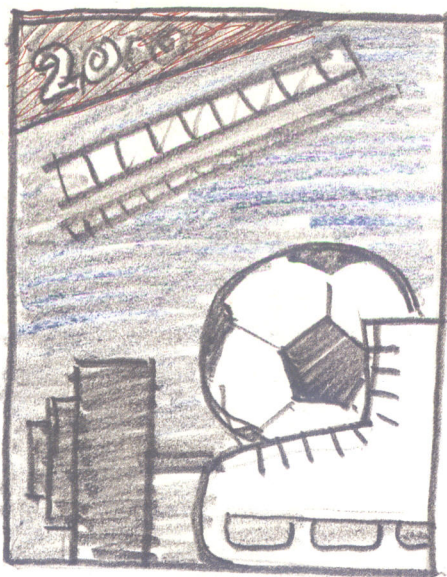
招贴画的设计试题,以文化公益类的题材居多,一般都没有特定的形象要求,这样就可以让你从更多的角度去表现,关键是要主题明确。这是2000年西安美术学院的装潢设计试题,这个考题有些例外,因为它给你的线索异常清晰——体育用品,你完全可以直截了当地去表现。只要把这些道具和文字的关系摆布好就可以了。

我先把能想到的东西列出来,筛选时要注意这些道具的形态特征:乒乓球是点型的,自行车是线型的,足球是面型的,要根据构图的需要来搭配。也不必完全拘泥于物品本身的颜色和比例,只要能满足构图的要求就行。

招贴试题通常不会让你写过多的文字,因为时间有限,所以你不必掌握复杂的编排技术。许多同学往往因为构图问题伤脑筋,其实对于初学者来说你只要记住一条就够了,那就是要照顾好主次关系。什么是主次关系呢?这里面包括了一系列对比,有大小对比,疏密对比,形状对比和色彩对比。许多书上讲构图常常把色彩刨除花外,我认为是不对的,因为好的色彩搭配可以让空洞的布局变得丰满,本图就是这样做的。采用三段式色彩画分,第一、可以让空白的背景丰富起来;第二、你不用把每个形象全部画出来,对于拿不准的细节可以回避过去,反正考题没有限制色彩的使用数量。如果你感到自己的画面过于空洞的话,采用这种分割式的构图是最好的解决办法。

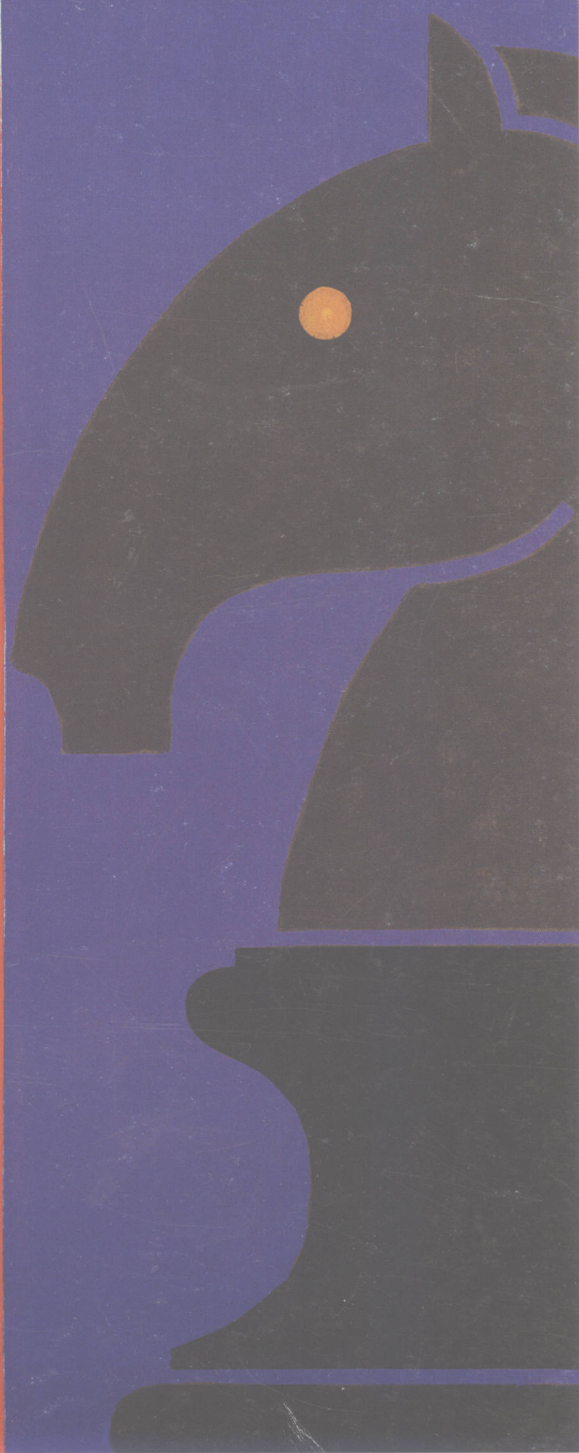
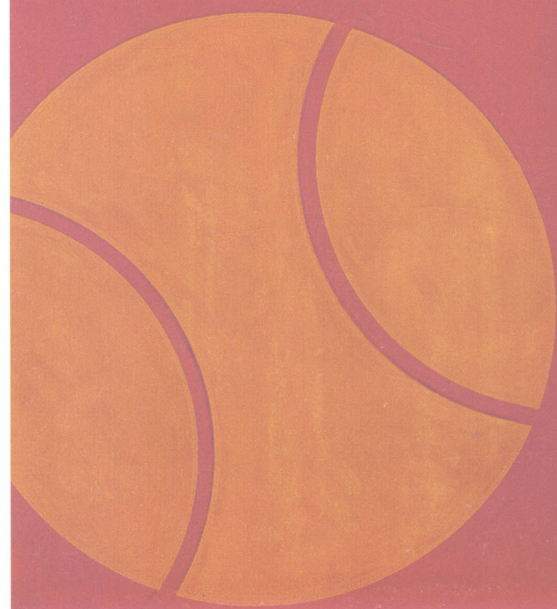
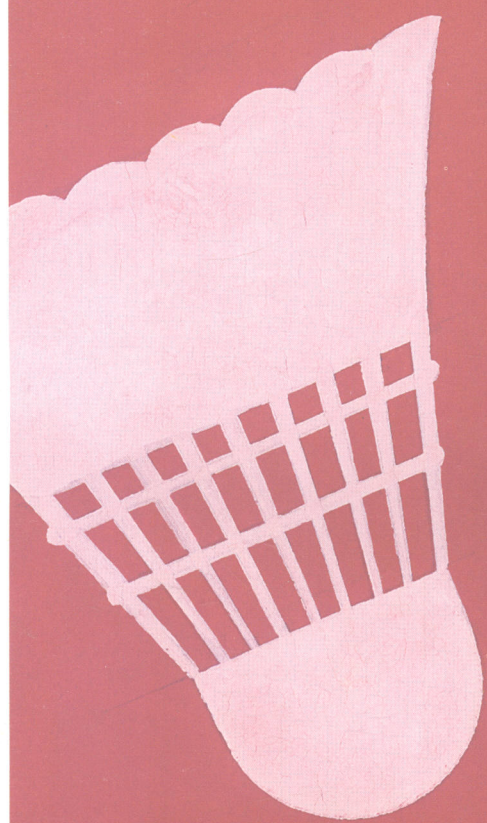
绘制步骤:

- 1.由于本图的颜色较多,我先画了一个火柴盒大的色彩来确定色彩效果。
- 2.用大号油画笔涂好三种底色,边缘要拿绘图仪器描齐。
- 3.利用底色待干的时间,在草纸上画一个同正稿大小一致的线框,在其中写好文字,画好图形。
- 4.底色干透后,用硫酸纸转印刚才画好的铅笔稿。这个步骤还可调整图形中不满意的位置。
- 5.先用颜色写好文字部分,然后再画图形,顺序是从左至右,以前一步不影响后面的操作程序为宜。

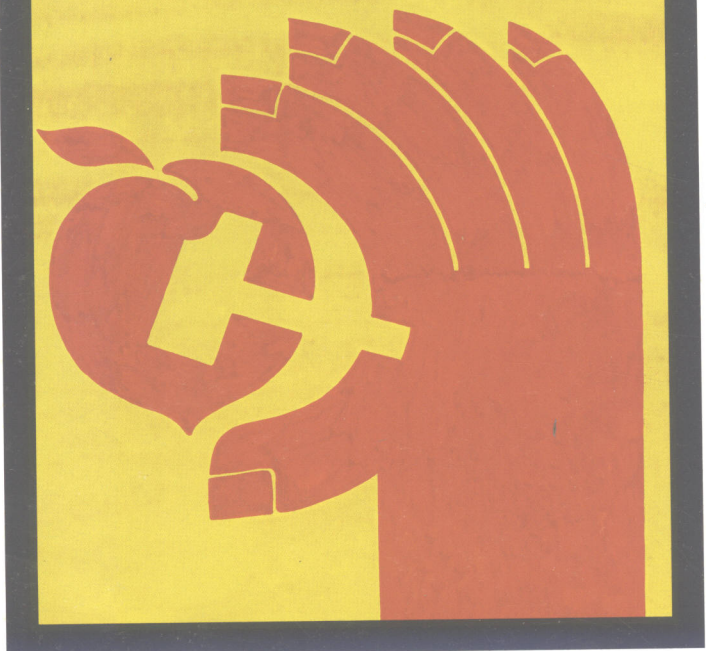

中国体育用品博览会

ZHONGGUO TIYUYONGPIN BOLANHUI

纪念中国共产党 建党八十周年

这是吉林大学设计学院2001年的另一个设计试题。坦率地讲,我觉得这真是一道难题,为什么这样说呢?因为根据相关的审美准则来看,此类政治性含义的招贴画,特别是含有赞美和歌颂性质的,都不能过于抽象和含蓄,最好是单刀直入,一目了然,还必然要以红色为主,红旗、太阳、飘带、鸽子,搞不好又成了“腾飞的中国”。依我的拙见,我不想把它弄成气宇轩昂、锣鼓震天的华而不实的口号式宣传。还记得大师们的忠告么,对,要用图形语言说话。

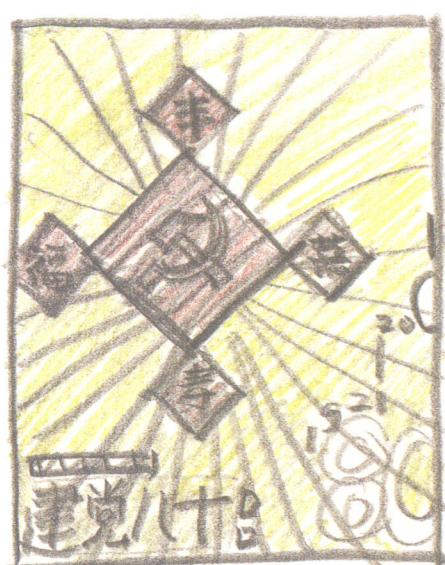
八十周年就是80岁的生日,中国人喜观之为八十大寿,要始终围绕这一概念用图形来表达。八十岁在中国人看来有福寿双全的意思,我想起了中国民间一些传统纹样里经常会有寿星和寿桃出现。老寿星的形象过于陈旧和繁琐,我把他去掉了。另外一个显而易见的元素便是党徽,于是形成了最终的思路。

造型上我采取“隐歧”的办法来突破常规思维的限制,用两个形来表现三个形,观众可以主动选择,解读隐含于其中的图形。隐歧图形常呈现出一种非此非彼的不确定性,使物形本身隐含更深一层的寓意,是一种妙不可言的视觉魔术。

招贴中的图形重要想象而不重再现,我这是以此为宗旨来完成考题的。设计的生命力应于想象力。爱因斯坦说:想象力比知识更重要。不管你要学习哪个专业,不论你将来从事什么样的工作,要记住,想象力永远是最重要的。

绘制步骤:

- 1.我所画的图例,大多数用色不多,这样的画面只要简简单单地画个色彩草图就可以了。第一步在正稿上量好图形与文字的尺寸。
- 2.用板刷涂黄色。
- 3.在草纸上按量好的尺寸仔细地画出图形和文字。
- 4.底色凉干后,将图与字用硫酸纸转透于正稿上。
- 5.用红色描画,先字后图。

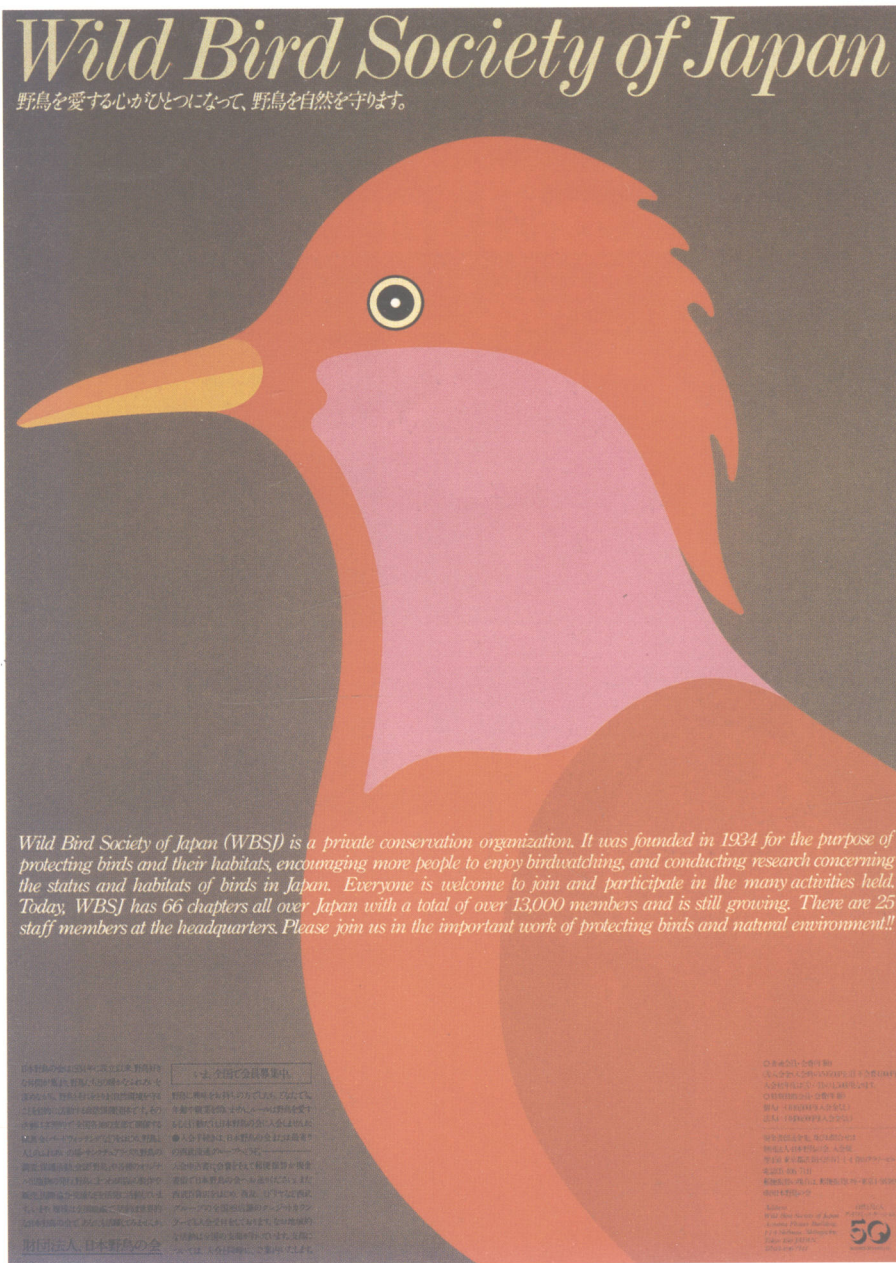

纪念中国共产党
建党八十周年

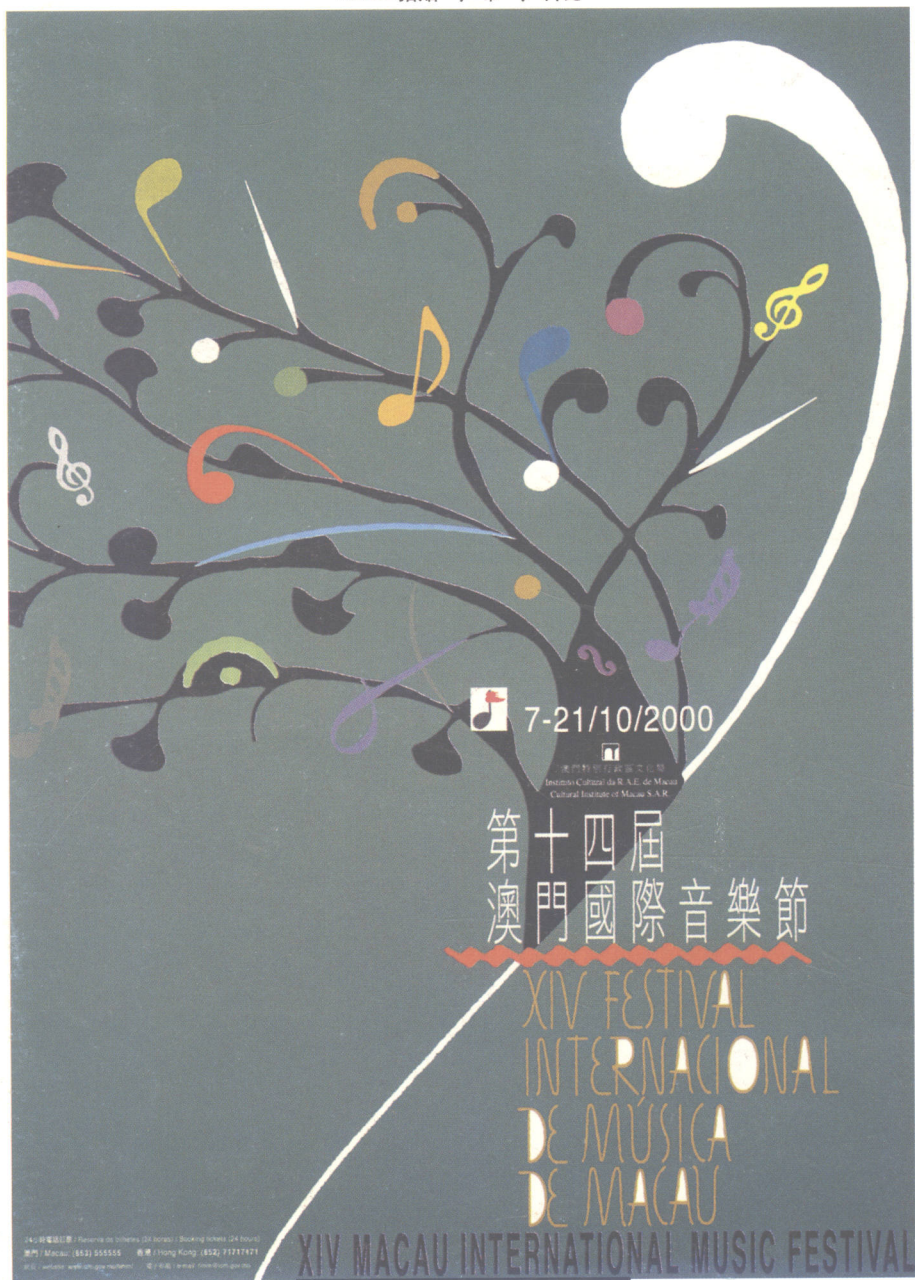

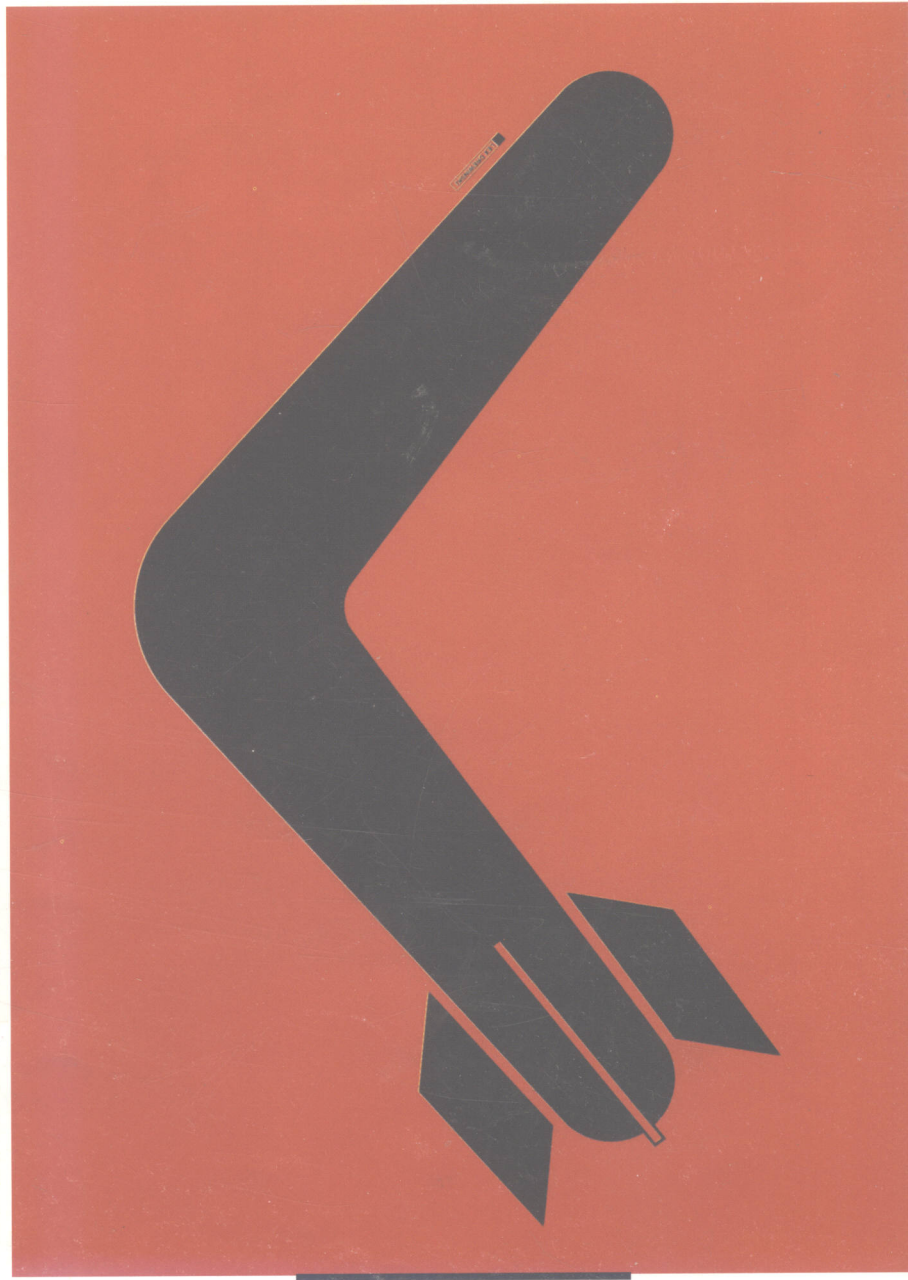
VIRGIL 招贴 卢布·卢科瓦

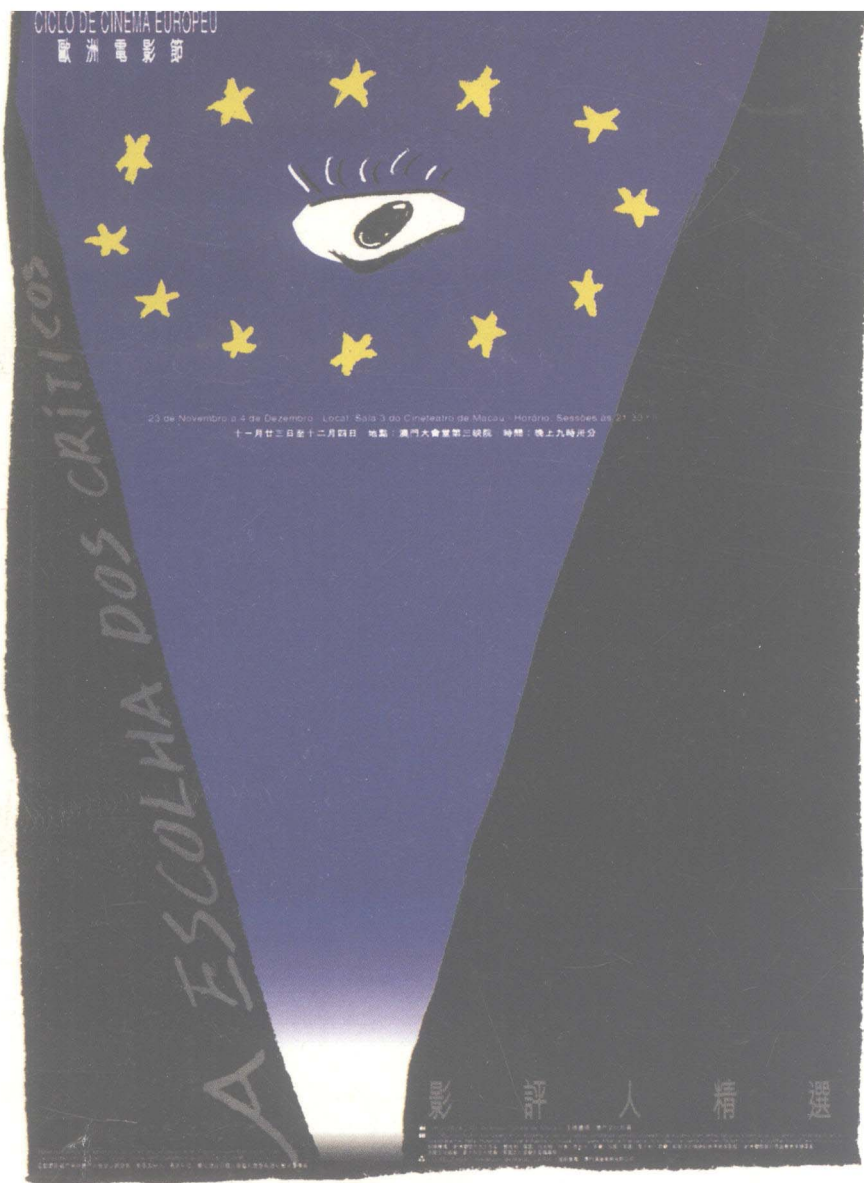
野生鸟类保护协会招贴 小岛良平

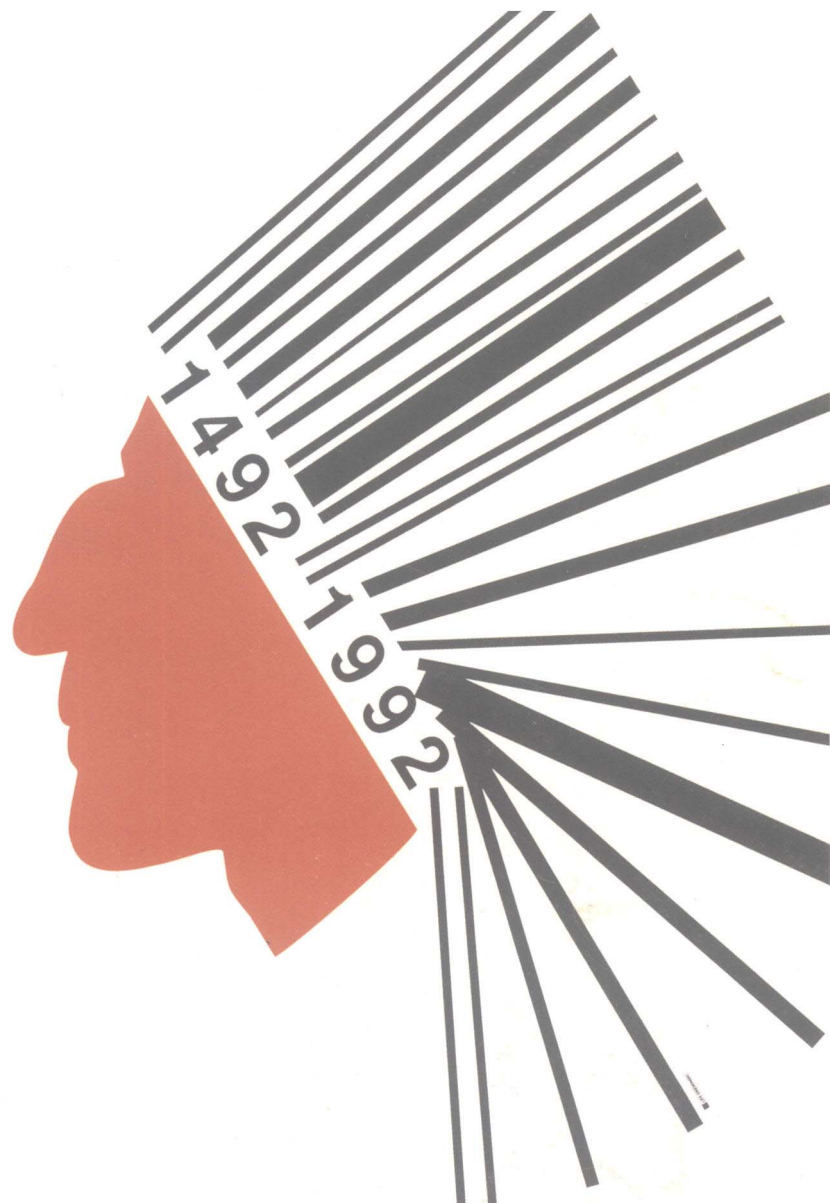
澳门国际音乐节招贴 张国伟

反战招贴 莱克斯·德温斯基

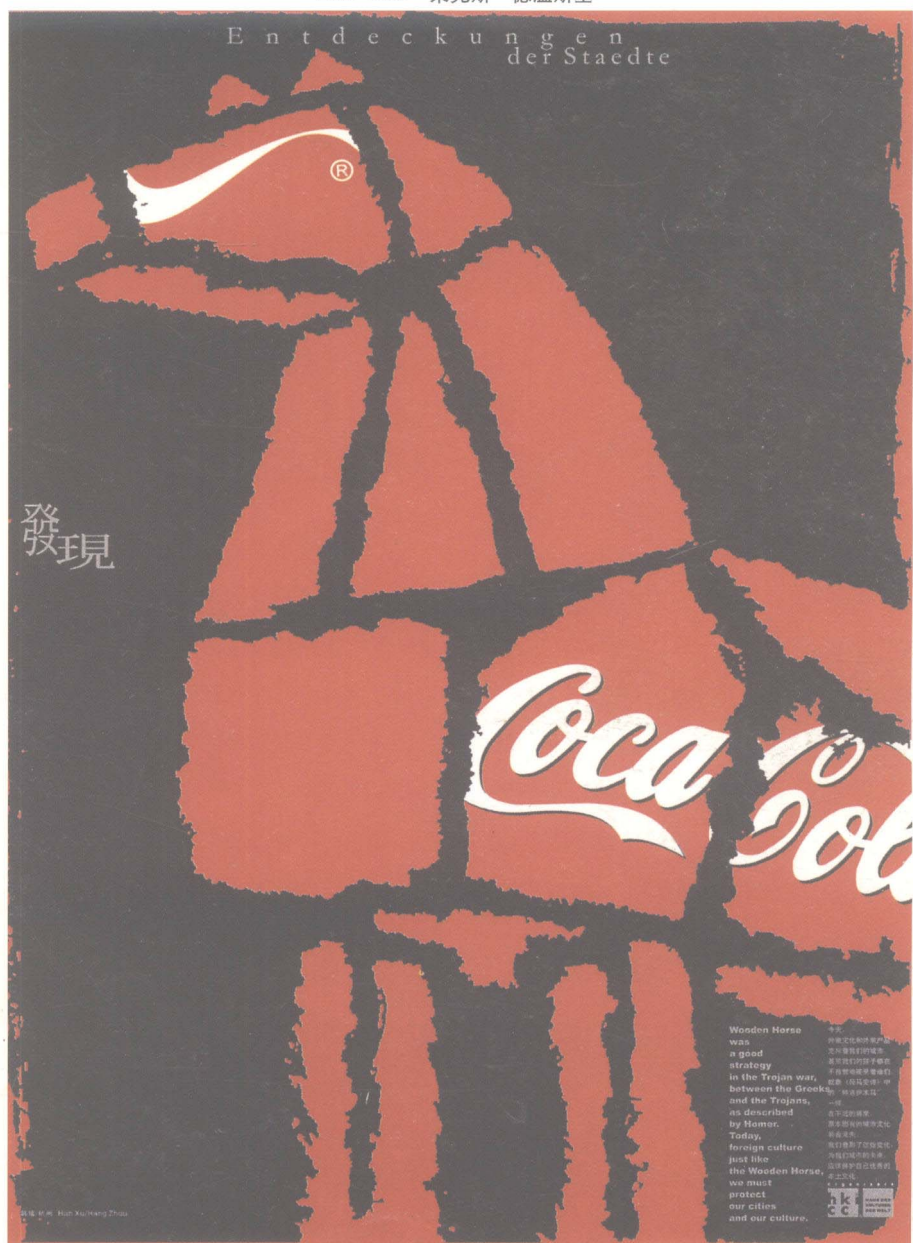
欧洲电影节招贴 张国伟

1492-1992 莱克斯·德温斯基

文化招贴 李啸海

发现 韩绪