

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

Visual Communication
Originality and Application III

视觉传达创意与应用

(3)

宋小敏 等 编著

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

*Visual Communication
Originality and Application III*

视觉传达创意与应用

(3)

宋小敏 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达创意与应用. 3 / 宋小敏等编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015.5
(平面设计教学实践)
ISBN 978-7-5314-6617-8

I. ①视… II. ①宋… III. ①视觉设计-高等学校-
教学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022367号

出版者：辽宁美术出版社

地址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发行者：辽宁美术出版社

印刷者：辽宁彩色图文印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：20

字数：425千字

出版时间：2015年6月第1版

印刷时间：2015年6月第1次印刷

责任编辑：林 枫 王 楠

装帧设计：林 枫

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6617-8

定 价：270.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

Contents

总目录

01

广告设计基础

宋小敏 编著

1 96

02

设计思维

丘 斌 等 著

1 96

03

图形创意

孙 尔 等 编著

1 128

序

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Preface

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PLAnE DESIGN

TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

01

广告设计基础

宋小敏 编著

目录

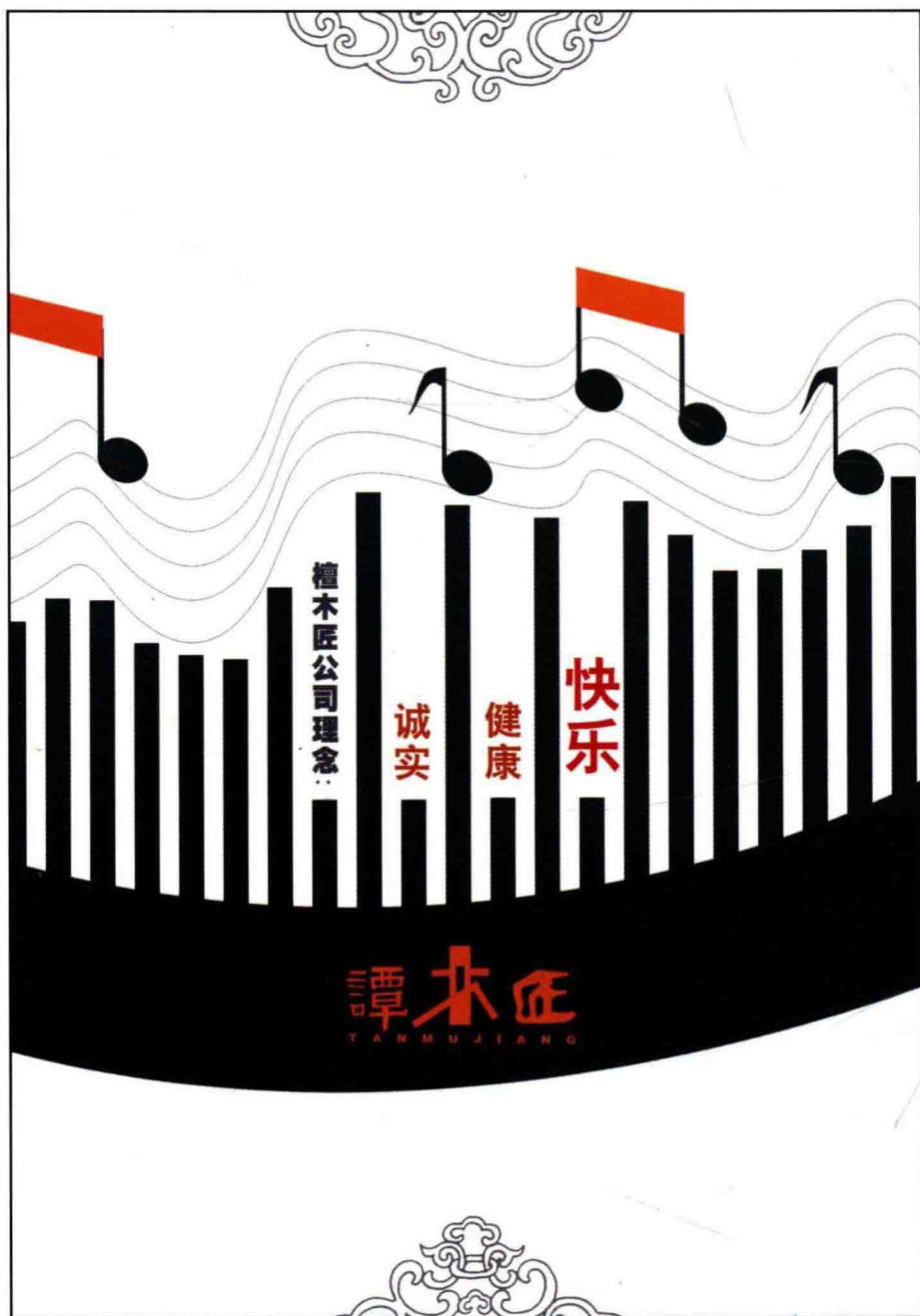
CONTENTS

第一章 概述	07
第一节 广告设计的基本概念	07
第二节 广告的历程	10
第三节 现代广告分类	11
第四节 广告的作用及意义	14
第二章 广告设计的定位与基本原则	16
第一节 产品定位	16
第二节 广告设计的基本原则	19
第三章 广告设计的创意	22
第一节 图形创意的基本方式	22
第二节 文字的创意和利用	25
第三节 主题词的撰写与配合意的组合	27
第四章 广告设计的色彩运用	28
第五章 广告设计的图文编排	34
第一节 文字排列的节奏与对比	34
第二节 文字的形式与组合方式	37
第三节 图文混排的结构形式	38
第六章 平面构成在广告设计中的应用	41
第一节 重复的特点	41
第二节 渐变的韵味	43
第三节 特异的作用	44
第四节 空间的组合	46
第五节 肌理的美感	48
第七章 摄影在广告设计中的运用	50
第八章 广告设计与平面设计的关联	53
第一节 与包装设计的关联	53
第二节 与展示设计的关联	55
第三节 与标志设计的关联	56
第四节 与 CI 设计的关联	57
第九章 网络广告	61
第一节 网络广告的发展与定义	61
第二节 网络广告的形式	62
第三节 网络广告发布渠道与方式	63
第十章 作品赏析	65

引言

在信息传导迅疾，媒介手段和形式叠出的今天，广告设计已成为一门融科学技术、经济、艺术于一体的新型交叉型学科。它正以创造性、思辨性、前瞻性的活动状态不断地推动着社会文明和社会经济的发展，也越来越受到社会各领域的普遍关注和重视。其覆盖面之大，包容性之广是空前的。试图通过一本广告设计教材的编写，容纳广告设计的整体性和广泛性，是非常困难的，也

是不科学的，为此，在编写本教材的过程中，我们依据目前各高校的办学理念、教育目标、教学模式、人才培养计划等，编辑和撰写了本教材，力图在课程的内容和教学设计上体现广告设计课程的综合性、实用性与前瞻性原则。并以平面广告设计为支点，从设计的定位、创意、编排和色彩的运用等方面做了较全面的阐述。本教材适用于大学广告设计专业使用。

概 述

第一节 广告设计的基本概念

一、广告概述

广告，顾名思义即广而告之的意思，即向公众宣告某种观点信息。这是一种利用概括性的语言说服集体的行为。广告设计就是把需要传达的信息、观点转化成有效的视觉或非视觉形态传达给公众，使他们接受传达的内容，进而影响他们的思想行为，最终达到促销、环保、公益等各种不同的目的。

关于广告的定义，国内外解释相对较多，尚未绝对定论。我国《新华字典》2001年修订版的解释是“一种通过登报、广播、电视、招贴等方式介绍商品、服务内容等的宣传形式”。综合众多概念解释，至少有一点目前为人们共同所认识，即广告是借助或通过媒体有计划地向目标对象传播信息，同时引起目标对象的注意与反应，并且多数是有偿的宣传形式。

广告设计随着社会文明的发展，包括政治、经济、文化、科学技术的发展而发展。发展历程中经过不同的时期，变幻过不同的流行风格，广告定义同样也在伴随着变化，它的内涵与外延也不断更新变化。现在广告设计的表现手段也越来越多，图形、文字、音乐、舞蹈、形体、表演、甚至气息、味道等各种形态；或静态或动态；或有形或无形，可以通过人的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等多种感官感知。

广告设计是一门独立的学科。同时又是一门边缘学科，涉及到广泛的相关学术领域，诸如社会学、经济学、销售学、市场学、心理学、新闻学、传播学、语言学、统计学、美学、声学、光学、电子学等学科。广告虽无单

一定义，但却有广义、狭义之分。广义的理解为：广告的内容和对象广泛，包含营利性广告（经济广告）和非营利性广告（社会、文化广告）；狭义的理解是指纯营利性的广告，泛指经济广告、商业广告。

二、平面广告设计

广告作为名词世人皆知，同样，与广告相关的作品实例充斥着我们生活的每个角落。广告一词朗朗上口，但广告是什么，什么样的作品是广告作品，什么样的设计是广告设计，这些都是我们需要思考的问题。还有，我们的课题名称是平面广告设计，这又与广告有什么联系呢？

图 1-1

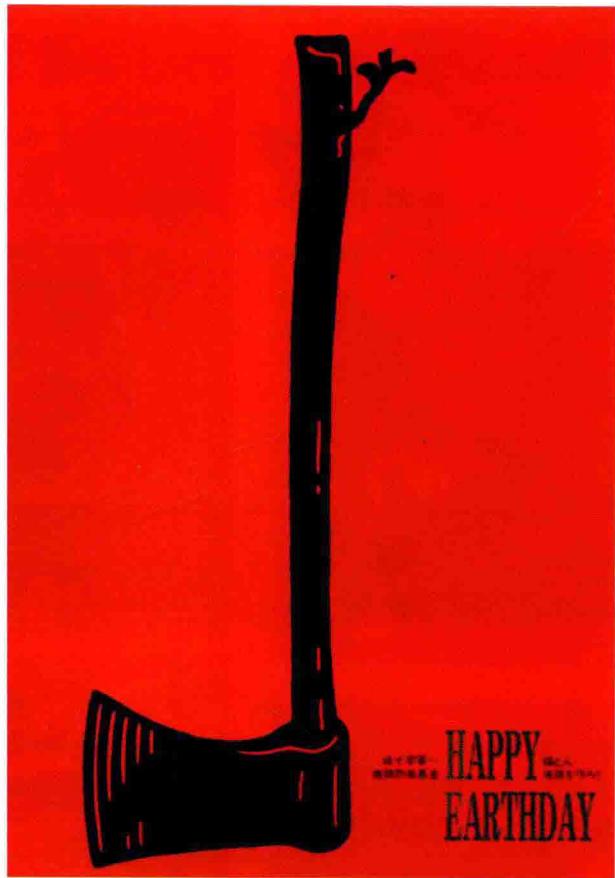

图 1-2

既然我们要学习的是平面广告设计，那么我们就从认识和解读几件平面广告作品开始我们的学习旅程。

首先看一下这几件平面广告作品（图 1-1~1-9），通过对这些平面广告作品的发现、罗列、统计、考察分析，我们会知道它们有如下特点：①有一个或多个可视的形象，通过这些形象和状态可以看出他们在做什么，或表达什么，或预示什么，或寓意什么。②有文字，如大字、小字；汉字、拼音字母（或外文字母），字体间还有不同的变化。③有色彩，如有的画面色彩统一和谐，有的画面色彩冲突对立，整体中似乎有一种感情倾向在引导，无论彩色或单色的画面均是如此。④所有的文字或字母所组成的句子；在告诉我们发生的事，如即将发生的事，应该发生的事，不应该发生的事以及要注意的事。⑤不同的作品在画面的结构中都有所不同，处理的手法上也有差异，都有各自的特点。⑥将上述各点联系起来看每一件作品，我们可能会读出该件作品的内容、思想、目的、用意等，以及它所要传达给我们的信息。伴随着我们的生理、心理上的一系列反应，我们又会因此产生某种动机，会因此记住些什么。同时，对这件作品传达的内容也有了一些判断、评价及产生好恶感。

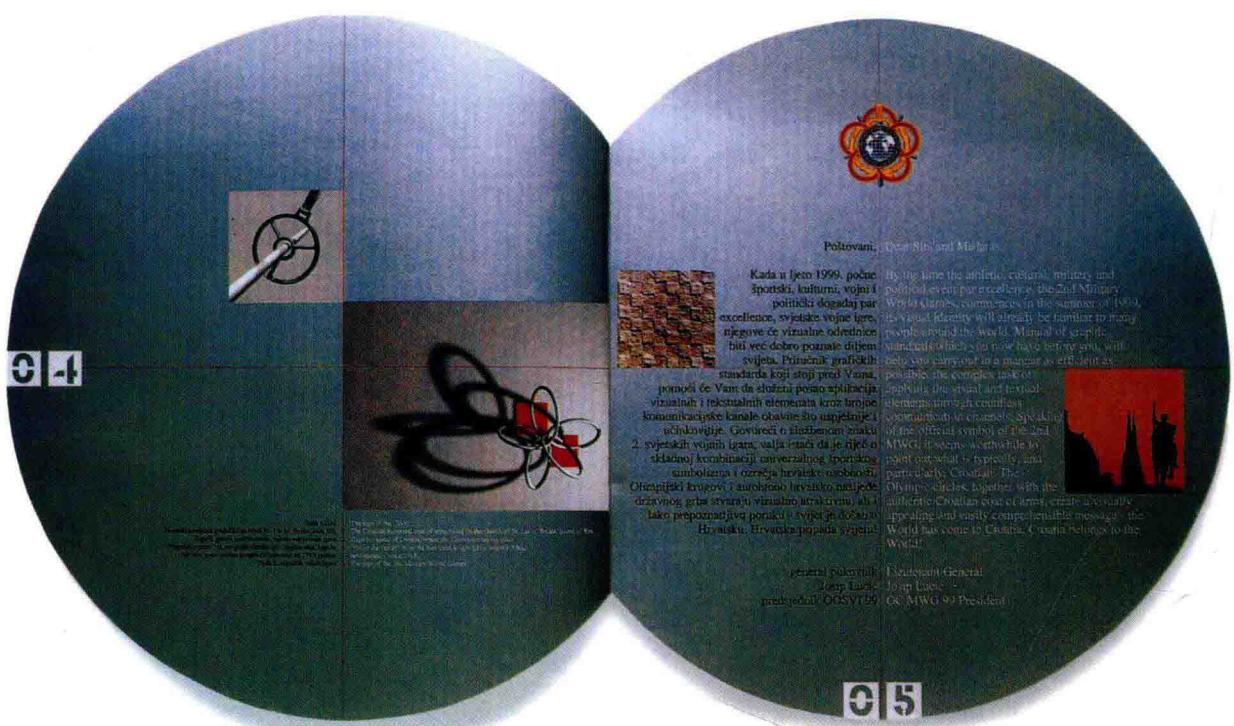

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

上面列举的作品均属于平面广告作品。经过上述归纳、整理、总结，我们对平面广告作品的基本特征有了感性的认识。下面我们由表及里、由感性认识上升到理性认识，给平面广告初步下个定义：所谓平面广告是指限定在二维空间的、借助相关媒体并通过印刷、绘画、影视等多种手段实现的广告形式。

第二节 广告的历程

一、广告的起源

广告设计的发展已有悠久的历史，经历了几个重要的发展阶段，到今天已成为一种成熟的、独立的设计门类。

追溯到 19 世纪末的后 20 年，是资本主义在欧美向垄断资本主义发展的时期。电、内燃机等重大科技的发明推动了大工业生产的发展，促进了商品经济的繁荣，也带来了商品市场激烈竞争的状态。为了促销自己的商品销售，广而告之的宣传广告也就应运而生了。（图 1-10）

繁荣的商品经济社会，同时带动了一些相关行业的启动和发展，为了吸引众多的中产阶级和一般市民成为其服务对象，娱乐行业如酒吧、剧院也展开了竞争，广

告招贴作为招揽顾客的有效手段，以争取更多的经济效益为目的。广告招贴艺术就是在这样一种竞争的时代背景下开始发展，从而也进入了广告设计的新阶段。

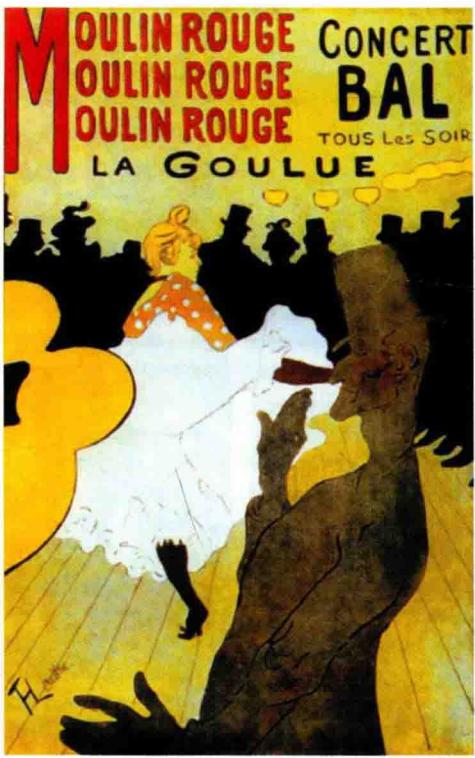

图 1-10

1. 早期的广告设计

早期的广告招贴设计者许多都是著名的绘画艺术大师，如英国的比亚兹莱；法国的劳特累克、德加、杜米埃、波纳尔；美国的劳克威等。他们中间的一些人对早期海报招贴的创作和发展作出了重要的贡献。当时的广告招贴基本创作手法属于绘画艺术型，都具有强烈的绘画性，既是广告又是一幅绘画作品。但在内容表达上多以人物为主，广告语言也十分简单，自我夸耀，没有鲜明的个性特点。由于广告设计多为画家创作，因而当时广告艺术引发了绘画及设计领域的一场革命。随后活跃在美术领域中的立体派、野兽派、未来派、表现派等一批现代主义流派的出现，极大地丰富了广告的表现形式，改变了 20 世纪图形语言和视觉传达方式，也推动了广告设计艺术的发展。立体主义创造了独特的设计观念，由于对概念性物体视觉形象的特殊处理，成为现代绘画性图形广告的新语言；未来派创造了“图形诗”的格式，以富于动感的构图，增加了图形的表现力，对现代广告设计产生了直接影响；达达主义丰富了未来派的视觉语言，字体被当做具体的视觉形式；超现实主义运动的美术家中不少人对视觉传播设计作出了重大贡献，尤其在摄影和插图设计方面。

电影海报随着第一部无声电影的诞生和公演，也开始成为商业广告的一种形式。

在第二次世界大战中，招贴画作为鼓舞战士们的斗志，激起人们的义愤，怒斥战争对人类的残酷而成为一种宣传武器。在苏联卫国战争时期，招贴画成为动员苏联人民进行对敌斗争与保卫祖国的重要武器，得到了群众的热烈响应。如《你参加了红军了吗？》《红军战士，救救我们》等。波兰、捷克斯洛伐克在第二次世界大战中，也出现过很多杰出的反战图形广告，在现代广告招贴史上占有很重要地位。特别是波兰在世界平面广告招贴领域中有非常大的贡献，第二次世界大战后它的发展曾达到一定高潮，尤其是20世纪60年代初举办的华沙国际招贴画双年展，这无疑对促进波兰招贴画的发展，以至于对整个国际平面招贴设计的发展都作出了巨大贡献。

2. 中国的广告

在中国，广告这种形式在古代就已经形成了。但当时还没有发明印刷术，所以广告的形式原始，多为幌子，如在酒店门口挂葫芦，药店门口挂木板膏药，旅店门口挂灯笼等。这些广告形式，可以在北宋著名画家张择端创作的《清明上河图》中得以印证。（图1-11）

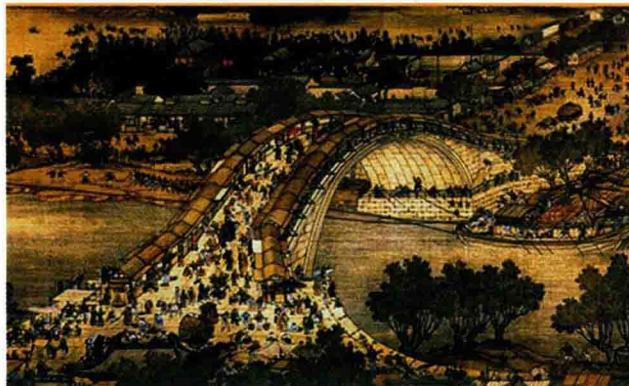

图1-11

第三节 现代广告分类

一、现代广告分类

根据国内外广告运动的实践可以按广告的性质、内容、形式、目的、媒体诸方面划分类别。

1. 按广告性质划分

1. 商业广告：系指盈利为目的的商品和劳务广告，又称“经济广告”。此类广告的投资额超过其他广告。

2. 文化广告：系指传播科学、教育、文化、艺术、新闻出版、体育、卫生、电视、广播等各项文化事业信息的广告，此类广告具有鲜明的思想性。

3. 社会广告：系指以传播福利、保险、医疗保健、征婚、招聘、寻人、挂失等信息的广告，此类广告具有服务性。

4. 政府公告：系指传播国家、公安、交通、法院、财政、卫生、环保等部门的公告，具有广告的内涵，是一种非盈利性的广告。

2. 按广告内容划分

1. 商品广告：系指以推销产品为目的，为消费者提供产品信息为其主要特征，其广告内容是以介绍商品的性质、特点、功能、商标、价格及使用价值为主。

2. 劳务广告：系指提供旅游、饭店、修理、影剧院节目等信息。此类广告以介绍劳务的性质、内容、服务方式等为主。

3. 企业广告：系指以提高企业知名度和声誉为目的，在消费者心目中树立可信的形象。其广告内容是介绍企业的指导思想、企业文化及其经营方针和服务宗旨等。

4. 公益广告：系指为公众切身利益服务的广告，如公安、交通、计划生育、防火、防盗、城建、市容、卫生等内容的广告，均属为公众谋福利的广告。

3. 按广告形式划分

1. 促销式广告：要求广告推出后，取得立竿见影的促销效果。因此，在制作上要突出商品，标题和内文要用生动的语言和引人注目的画面引起读者的兴趣，达到指名购买的目的。

2. 理性诉求广告：亦称说明广告。其内容是根据消费者的心理，以理智诉求的方式，充分说明商品的优点，以促使消费者指名购买。此类广告重视证据、逻辑性强、以理服人，富有哲理。

3. 情绪诉求广告：又称暗示广告、兴趣广告。其主要内容是根据消费者的心理，以情感诉求的方式来打动消费者指名购买。此类广告主要是通过广告的暗示来启迪人们的潜意识，达到购买的目的。其特点是使用诉求语气，态度诚恳，动之以情，以情感人。

4. 按广告目的划分

1. 战略性广告：其目的是树立企业形象和提高企业的声誉。此类广告的立足点不是宣传具体的商品形象，而是企业的形象、品牌、商标。

2. 战役性广告：通过战役性广告的宣传，达到打开销路的目的。以指导消费，沟通产销，引起消费的热情，诱发购买欲为目的。

5. 按广告媒体划分

1. 印刷媒体：报刊、图书、年鉴、产品样本等。

2. 电子媒体：影视、广播、电子显示大屏幕等。

3. 户外广告：广告牌、海报、旗帜广告、车体广告、

汽球广告等。

4. 展示广告：陈列、橱窗、门面广告、立式广告、活动广告等。

5. 邮寄广告：明信片、宣传画册、挂历广告等。

6. 其他媒体：火柴盒、手提包、包装纸、购物袋等。

二、平面广告分类

1. 招贴广告

招贴广告是广告媒体中最为常见的一种形式，俗称“海报”，一般张贴于繁华的闹市区，以招引人们注意，这便是“招贴”一词的含义。它是一种历史悠久的广告形式，无论在中国还是在外国，均早已有张贴海报广而告之的传统。（图 1-12~1-15）

招贴广告就其不同的宣传目的，可分为两大类别：一是“公共招贴广告”，二是“商业招贴广告”。不论是公共招贴广告，还是商业招贴广告，两者均属于户外广告的一种形式。由于其特定的户外张贴的性质，所以在招贴广告的创意设计及表现上有它自己的原则和具体的要求：

1. 形象和色彩必须简单明了；
2. 画面的中心要肯定明确；
3. 画面的具体造型要化繁为简，高度概括；
4. 画面的构图、色调要统一和谐；
5. 创意与表现要“新”、“奇”，具有强烈的视觉冲击力；
6. 招贴的设计要考虑到适应工艺制作的要求，以便加工制作。

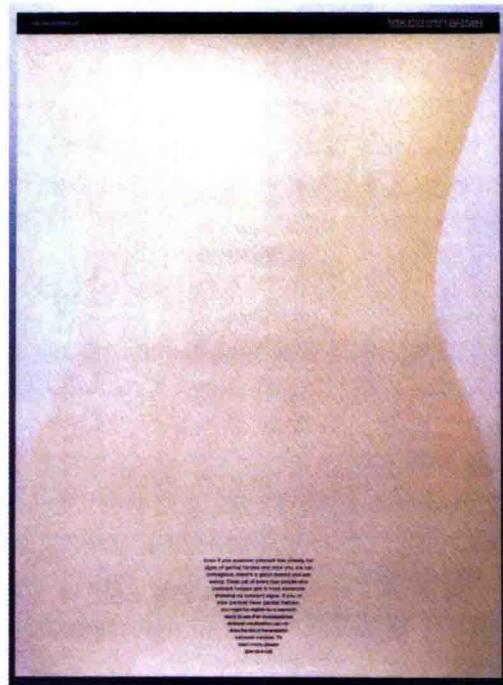

图 1-12

拒绝融化……

图 1-13

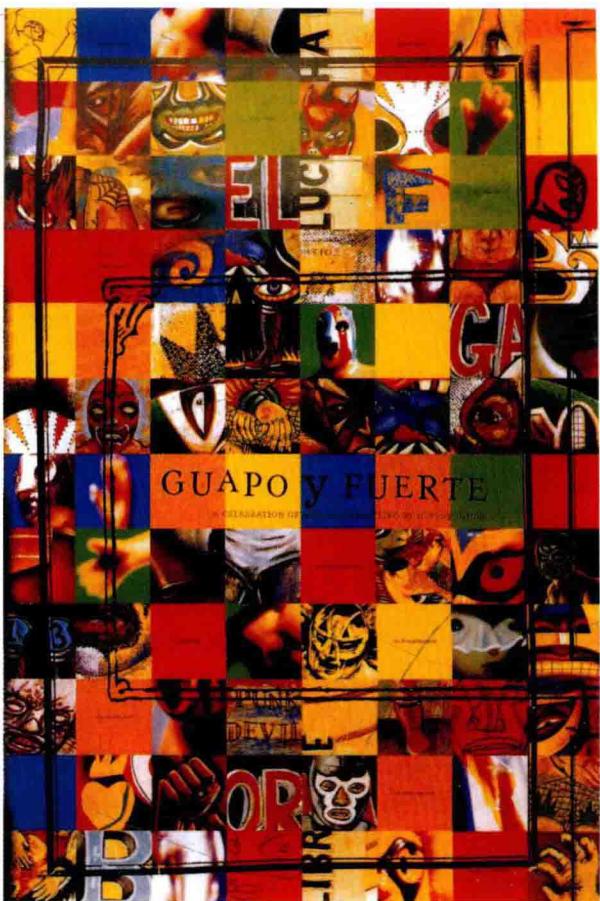

图 1-14

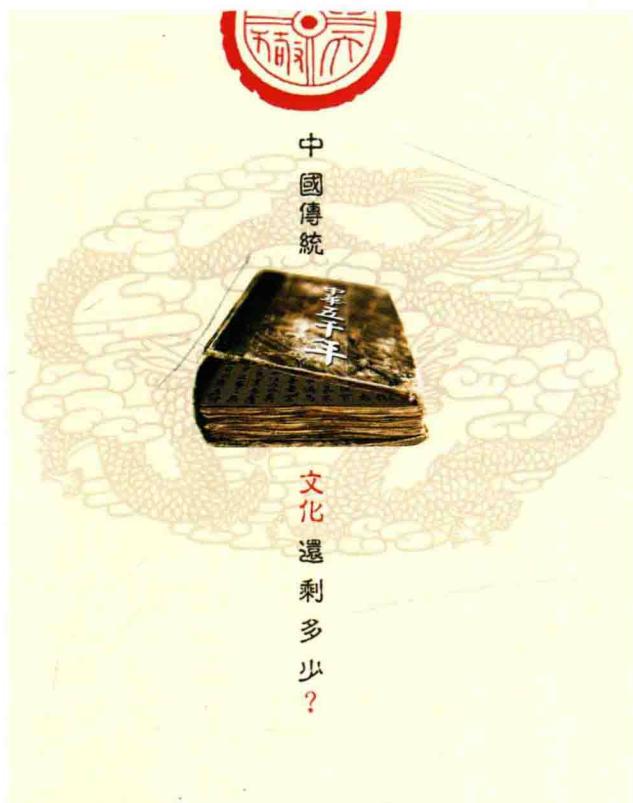

图 1-15

2. 路牌广告

路牌广告一般竖立在城市的商业黄金地段。路牌广告主要以宣传和推销商品为目的，画面的创意设计大多以商品为主要展示形象，也有的以人物、景物为主要形象。无论用哪种创意方法，其目的是一致的，即力求引起观众的注意，由此而产生对于商品的关心，导致购买。优秀的路牌广告设计，既宣传了商品，又美化了环境。

路牌广告的形式是多种多样的，应当因地制宜、因人制宜、因广告的宣传主题制宜。尤其在科技飞速发展的今天，路牌广告将会不断地出现新的方法，新的形式。(图 1-16)

图 1-16

3. 报纸广告

报纸广告被称为“现代四大广告媒体之首”。它有着比较悠久的历史，早在 18 世纪就是风靡欧洲的重要广告媒体了。

由于报纸广告具有迅速、广泛、全面地反映社会各个阶层动态的优点，从而成为现代文明社会最重要的宣传的工具之一。(图 1-17、1-18)

在报纸这个媒体上登载广告，除去它的迅速见效、广泛告知、有备可查、醒目突出、价格低廉等优点外，还有一点也受到企业家的重视，即是可以利用报纸本身的知名度来抬高广告主的声誉和威信。有远见的企业家非常清楚，在权威的报纸上做广告虽不一定马上见效益，但它是一种实实在在的战略性投资，是为企业拓展道路的一种基础工程。

企业家卡·夫门曾无限感慨而准确地说过这样一句名言：“报纸广告于商业，就等于指针对于时钟一样。”

图 1-17

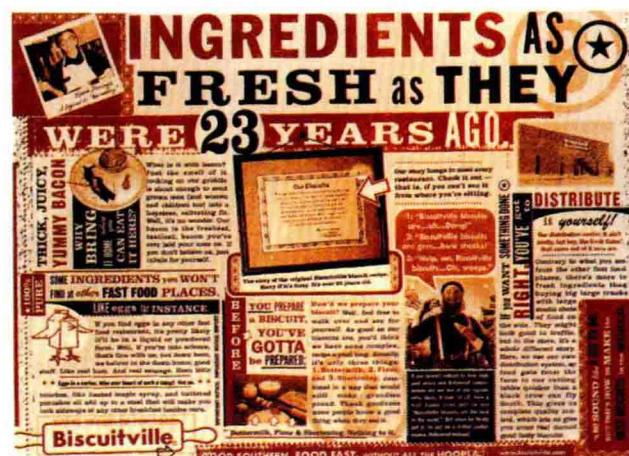

图 1-18