

全国商业美工师认证考试指定用书
全国商业手绘POP美工师培训教材
全国商业手绘POP美工师自学宝典

手绘POP百日通

创意字体教程

主编 徐新

上海人民美術出版社

手绘POP百日通

创意字体教程

主编 徐新

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意字体教程/徐新主编. —南昌:上海人民美术出版社, 2009.10
(手绘POP百日通)

ISBN7-5322-4617-5

I. 创… II. 徐… III. 广告—美术字—设计—教材 IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第085287号

本书由上海人民美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

责任编辑: 李 佳

徐 玫

装帧设计: 徐 新

王伟伟

张文静

手绘POP百日通·创意字体教程

徐新 主编

上海人民美术出版社

全国新华书店发行

2009年10月第1版

2009年10月第1次印刷

开本 889×1194 1/16

印张 6 印数 4000

ISBN7-5322-4617-5

定价 58.00元

序

POP是销售终端最直接的广告,也是离消费者最近的广告。POP,一直保持着它的素朴本色,在消费者眼中它是那样亲切,那样易于理解,没有丝毫的炫耀感和陌生感,以至于在电脑美术设计无所不能的今天,仍然一枝独秀,以其随处可见的活力和亲和力吸引着消费者的眼球,激发消费者的购买欲望。我们发现,POP有着一种与大众心灵相通的原始动力,它不会被机械、电脑所取代,相反,它却在与机械和电脑的较量中迸发出更强烈的人本光芒,照亮人们本于自然的精神世界。

在电脑覆盖世界一切领域的大潮喧嚣中,西西情有独钟,耗费了6年时光,向POP倾注深情,撒下稚嫩的种子,倾注了汗水,守望着这片生机勃勃的古老田地。进入西西的博客你会发现,她的博友基本上都是P友,竟达16万之多。

20天前,在我的办公桌上看到了《商业手绘POP认证培训教材》初级、中级、高级三本教材,还有一本《手绘POP常用字典》,徐新主编。这是由车夫先生转交给我的,此时我才知道徐新就是西西。这三本教材是按照全国商业美工师认证考试初级、中级、高级的认证考试级别要求编写的,出版于2007年6月,被中国文化管理学会艺术管理委员会指定为全国商业美工师认证考试指定用书。而字典则是2009年3月出版,油墨散发着清新的气息,是应P友的要求编写的一个POP创作工具。

毕业于美术学院的西西之于POP,不能用爱好或特长来解释,而是一种责任心和使命感使然。按照传统的观念,POP是商业美术最基础的品类,不入国、版、油、雕四大画类艺术家们的法眼,充其量是画工画匠们的营生之术,说画POP永远成不了艺术家不会有人斥为武断。但是,当市场经济走向成熟,消费者们的消费行为也走向成熟,人们的理念逐步回归自然回归人本的今天,POP也找回了自己的位置。西西正是抓住了这个市场缝隙,完成了艺术生涯的亮丽转身,成为中国POP事业的践行者和推动者,通过创作理念、技法、工具的一系列变革,著书、办学、对外交流等一系列活动,为POP开辟了一片崭新的天地,为万千学子和POP爱好者开辟了创业、就业的崭新舞台。这是一件功德无量的事情,是文化创意产业化的一支劲旅。我们有理由期待,随着作品的创新和理论的丰富,POP作为商业美术将会成为未来世界有地位的艺术品类,因为它是造福人民大众的,是符合市场经济发展需求的。

值此西西又一新著《手绘POP百日通·创意字体教程》即将付梓之际,写了上面这些话,以示对POP事业未来的一份支持是为序。

前言

随着手绘POP图书的流行,仿照图书或者网络资料写出一些手绘POP艺术字的人并不少见,但他们一般缺少系统的字体设计理论知识。除了临摹那些有限的资料,叫他们自己研究和创意出无穷的字体就很难了。

仅仅能够写出几种手绘POP字体而缺乏理论知识者,可以称为匠人;既能写出一手秀美的手绘POP艺术字,又通晓相关的理论,并能在理论的指导下不断创新,则属于专家级设计师了。喜欢手绘POP的人和准备学习手绘POP艺术的学生们,仅仅满足于成为一名“匠人”是不够的,而应该高标准、严要求,努力使自己成为手绘POP行业的高级人才,乃至专家学者。正在从事手绘POP工作的年轻朋友也不该满足于有一份工作,有一点收入,懂得一点手绘POP的技艺,而应当成为本行业的行家里手、高级美工师。本套丛书能够帮助大家完成这个目标。

西西在从事手绘POP教学过程中就十分重视运用专业的理论知识启发学生的创造性思维,而不仅仅是使学生学习到几种字体变化和设计的技巧。真正的创意在学生们的头脑中,学生们通过老师的理论指导,自己创作出新的字体设计是西西最高兴的事情。

字体设计是以基础字体的掌握为前提,然后对基础字体进行科学的创意变化和技法表现。同学们首先要掌握黑体字、宋体字和POP字,然后才可以在此基础上根据平面构成、色彩构成、立体构成等相关的设计理论知识构建起自己字体创作的阶梯。

本书从设计理论的高度首次对手绘POP的字体创作做了大胆的研究和探索,努力达到“授人以渔”的目的,希望大家通过本书学习得到的不仅仅是几种字体的变化技巧,还有无穷的创意空间。这样一来,属于你自己的手绘POP字体设计作品就会开始从你头脑中诞生。大家可以从模仿到创新,在理论的指导下理性地创新。

随着电脑时代的来临,大家普遍依赖电脑设计,很多没有任何手绘功力的设计师完全依赖电脑设计作品。西西要说明的是:电脑设计不等于创新。电脑是当今平面设计最得力的辅助工具,它在字体设计创意中的实用功能是毋庸置疑的。设计家张守义先生曾经说过:“电脑没有思维功能,不具备画家富有个性的手绘功力。”所以依赖电脑设计现成的套路去创新会进入一个很大的误区。目前市面上设计大同小异,似曾相识

的电脑设计字体充斥于大大小小的广告中。透过表面的繁荣大家仍然可以看出电脑设计骨子里创意思维的贫乏,所以建议那些电脑平面设计师们也学习相应的手绘设计知识,然后再结合利用电脑工具完成具有生命力的设计作品。

最后,大家在掌握了设计理论后还要做到从有法到无法的设计境界,这样你才有可能成为POP字体设计的高级人才乃至学者。

本书为大家阐述了手绘POP字体设计的方法,希望可以为大家的手绘POP字体的设计和装饰开拓出崭新的创作历程。

本套丛书是倾注了我们工作室全体员工心血的鼎力之作,但难免存在一些不足,希望广大读者能够不吝赐教,以便今后修订再版时改正。

目 录

1/第一章 字体设计变化的基础

2/第一节 手绘POP字体设计概述

8/第二节 黑体字的基础写法

14/第三节 宋体字的基础写法

17/第四节 POP体的基础写法

21/第二章 平面化的变化形式

22/第一节 空心与内线的字体装饰

29/第二节 偏旁和笔画的字体装饰

33/第三节 结构和变化的字体装饰

37/第四节 细节和点缀的字体装饰

41/第五节 串接和联合的字体装饰

45/第三章 层面化的变化形式

46/第一节 边饰和背景的字体装饰

50/第二节 叠压与重叠的字体装饰

54/第三节 交织与透叠的字体装饰

58/第四节 折带与反复的字体装饰

62/第五节 扭曲与弯转的字体装饰

67/第四章 立体化的变化形式

68/第一节 凹凸与浮雕的字体装饰

72/第二节 透视与角度的字体装饰

76/第三节 体积与组型的字体装饰

80/第四节 投影与倒影的字体装饰

84/第五节 空间与矛盾的字体装饰

学习基础字体对于字体的设计是非常重要的。很多人一点字体基础都没有而且字写得很难看,就急于进行字体设计,结果可想而知。不少人问为什么自己总写不好POP字,装饰效果也很差,原因是他们没有从基础开始学起,他们的创意没有以规范的基础字体作为依托,所以创意也是混乱和苍白的。没有扎实的基础他们如何在自己本来就很杂乱的字体中设计出美丽的字呢?所以大家一定要认真地从基础字体开始学习,它们是手绘POP字体装饰、创作的基石。

第一节 手绘POP字体设计概述

POP的概念: POP是英文Point of Purchase的缩写,可以译为点的购买,又可以称为购买点的海报、店头海报等,它是当今非常流行的广告形式,是产品经过研发设计、制作、加工、前期产品广告宣传,最终放在商场里销售时最后的广告形式,也被称为终点的广告。产品生产加工的最终目的是销售,可见POP广告的重要性。POP起源于美国,第一次世界大战后经济危机导致经济大萧条,昂贵的广告费用成为企业的沉重负担,加上美国大型超市的应运而生,所以人们从价格经济、迅速、灵活性出发,逐步用POP替代其他昂贵的媒体宣传活动。节假日需要POP,拍卖需要POP,甚至店面布置也需要POP。所以POP的相关书籍也越来越多,POP的短期培训班也随之出现了。

随着经济的发展和变化,国际连锁超市向国外扩展业务,POP逐渐传到了亚洲地区:日本、韩国,还有我国的台湾地区都是亚洲POP发展较早的地区。

POP一词在我国被认为是手绘POP专用名词的时间相对较晚,人们开始运用马克笔制作POP的起步时间也比较晚。但其实POP这种形式在我国古代就有发展,大家从古装电视剧中看到酒店的酒幌、茶店的茶幌等等其实都是最早的POP广告形式,这些都是直接传达商店或产品特点的POP。

今天POP已经成为时代的宠儿,它虽然不像电视广告和报纸广告那样具有强劲的冲击力,但却具备成本低廉、更新速度快、变化多、容易制作等特点,因而也是一种不可或缺的广告形式。

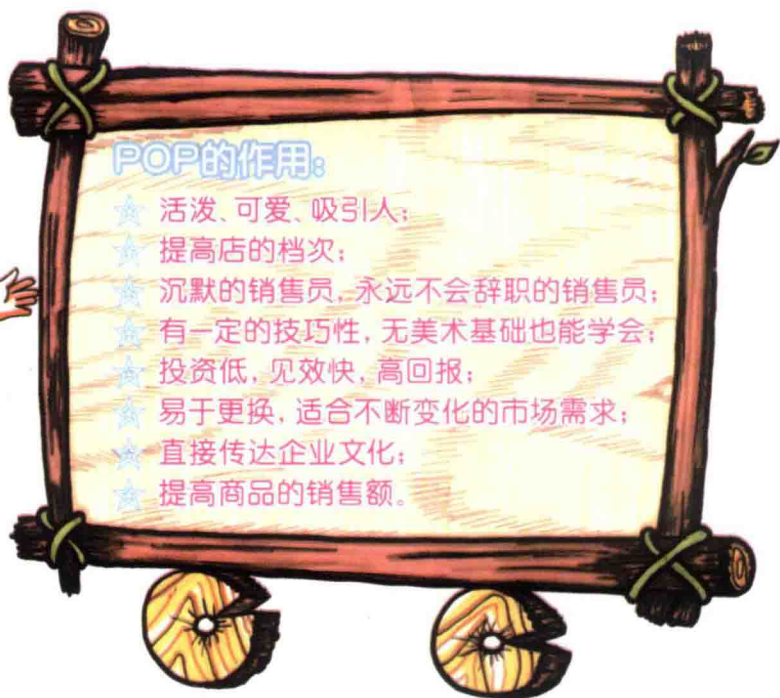
- ①CI设计和招牌
- ②旗帜和立牌
- ③橱窗和海报
- ④墙壁海报和告示牌
- ⑤吊牌设计
- ⑥立体POP设计

手绘POP字体设计在POP广告中的作用

手绘POP成本低廉、迅速且灵活性强使它具备极佳的亲和力和传达能力。近年来，在中国商业发达地区手绘POP大有流行的趋势，特别在短期的促销活动中运用最为广泛。手绘POP的字体设计变化多端，仅仅依靠以绘画技巧为主的书籍或者网络的资料临摹是很难满足大家的设计需要的，所以我们要从设计理论的高度来掌握设计POP字体的技巧，从理性的思维跨跃到无穷的设计表达。

手绘POP的字体设计在POP广告中的作用巨大，它担负着POP广告的直接效果且具强烈的视觉冲击力，对POP广告起到画龙点睛的作用。它在字体设计领域更是独辟蹊径，充分显示了手绘艺术的独特魅力和重要作用。它是设计师灵魂深处艺术造诣的体现，因此更具有非凡的魔力。让我们一起走进手绘POP字体设计的大门，掌握手绘POP设计的金钥匙吧。

手绘POP字体设计的工具

设计手绘POP字体的工具种类繁多, 随着艺术的发展, 美术工具品种也越来越多, 新材料新产品也越来越多, 经常到美术用品商店淘些新奇的工具很有必要。作为手绘设计师, 配备丰富而多样的工具, 有时候也能启发灵感, 从而设计和绘画出更多更精彩的作品来。

一、马克笔

油性马克笔

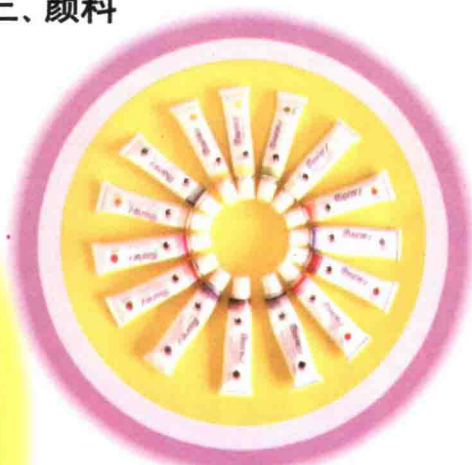
水性马克笔

二、软笔

- ① 水粉笔
- ② 叶脉笔
- ③ 水彩笔

三、颜料

水彩色

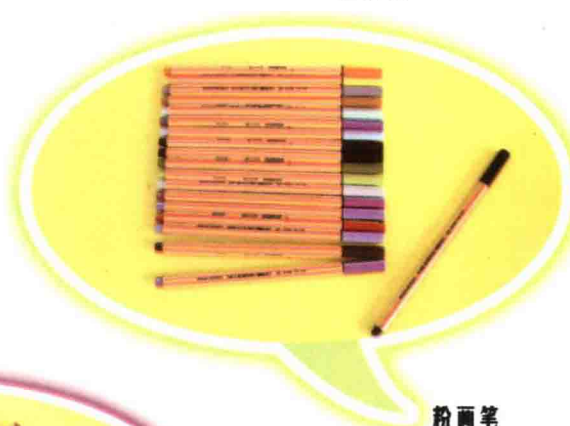

修改液

四、其他笔材

彩色铅笔

粉画笔

珠光笔

勾线笔

粉画笔

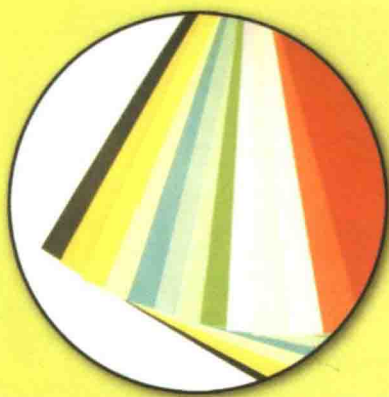

油性双头马克笔

五、其他工具

① 胶棒	② 涂改液
③ 美工刀	④ 切割垫
⑤ 胶水	⑥ 尺子
⑦ 花剪	

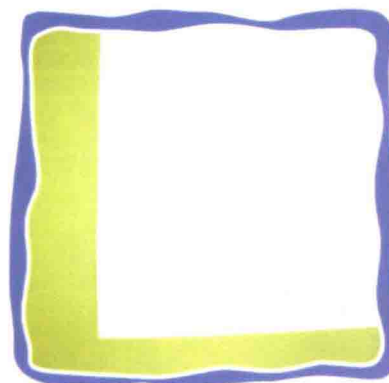
彩纸

彩纹纸

皮纹纸

铜版纸

瓦楞纸

练习本

六、学习基础字体的重要性

学习基础字体对于字体的设计是非常重要的。很多人一点字体基础都没有而且字写得很难看,就急于进行字体设计,结果可想而知。不少人问为什么自己总写不好POP字,装饰效果也很差,原因是他们没有从基础开始学起,他们的创意没有以规范的基础字体作为依托,所以创意也是混乱和苍白的。没有扎实的基础他们如何在自己本来就很杂乱的字体中设计出美丽的字呢?所以大家一定要认真地从基础字体开始学习,它们是手绘POP字体装饰、创作的基石。

作业:

1. POP的概念是什么?
2. POP可以应用于店面布置的哪些方面? 你第一次接触的手绘POP布置在哪里?
3. 手绘POP的作用有哪些?
4. 手绘POP的工具有哪些?
5. 学习手绘POP是否应该从基础开始? 谈谈你的看法。

第二节 黑体字的基础写法

一、黑体字的结构特征

黑体字是美术字设计的基础字体,因此也具有很多版本的字诀,每个教师在设计和书写的时候都会总结一些要领传授给学生。手绘POP的黑体字不同于电脑打字出来的黑体字,它有直接书写出来的特性,而不是依靠设计和绘画完成的。过去我们学习黑体字需要先用铅笔按照印刷黑体字的轮廓描画下来,然后再涂色绘画完成。它们两者的特点确实很近似,但是手绘黑体字因为是直接书写一气呵成,所以有自己独特的字体特点,西西根据多年的教学经验总结出几句话,大家可以根据这些口诀在经过大量的练习后逐渐掌握黑体字的书写要领。

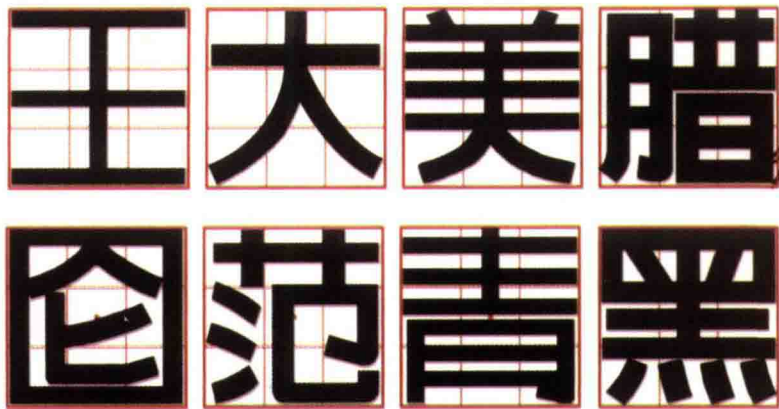

学习手绘POP黑体字的工具

手绘POP黑体字和印刷黑体字范例的区别

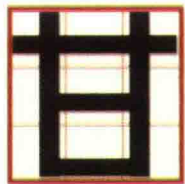
1. 黑体字的结构要领

2. 黑体字的结构分析和分配

黑体字再复杂其实也是符合汉字规律的字体,我们把汉字从结构上分解为五种字体结构,如此一来,我们无论遇到什么陌生字都可以很容易地书写下来,避免把整个字帖都临摹下来也不得要领的烦恼,起到事半功倍的作用。

独立结构的分解和分配

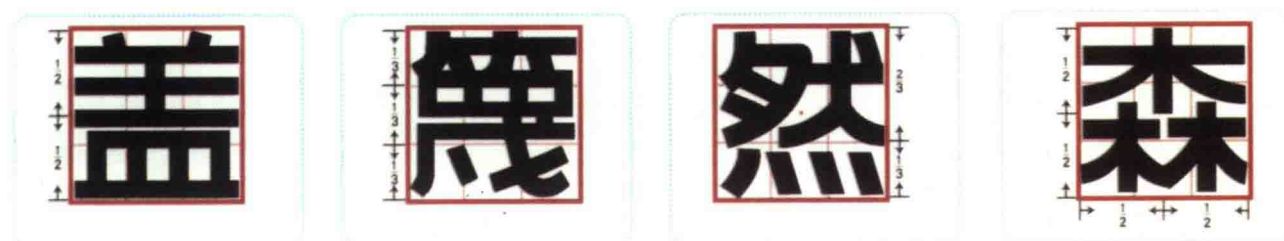
平衡和对称

左右结构的分解和分配

上下结构的分解和分配

半包围结构的分解和分配

