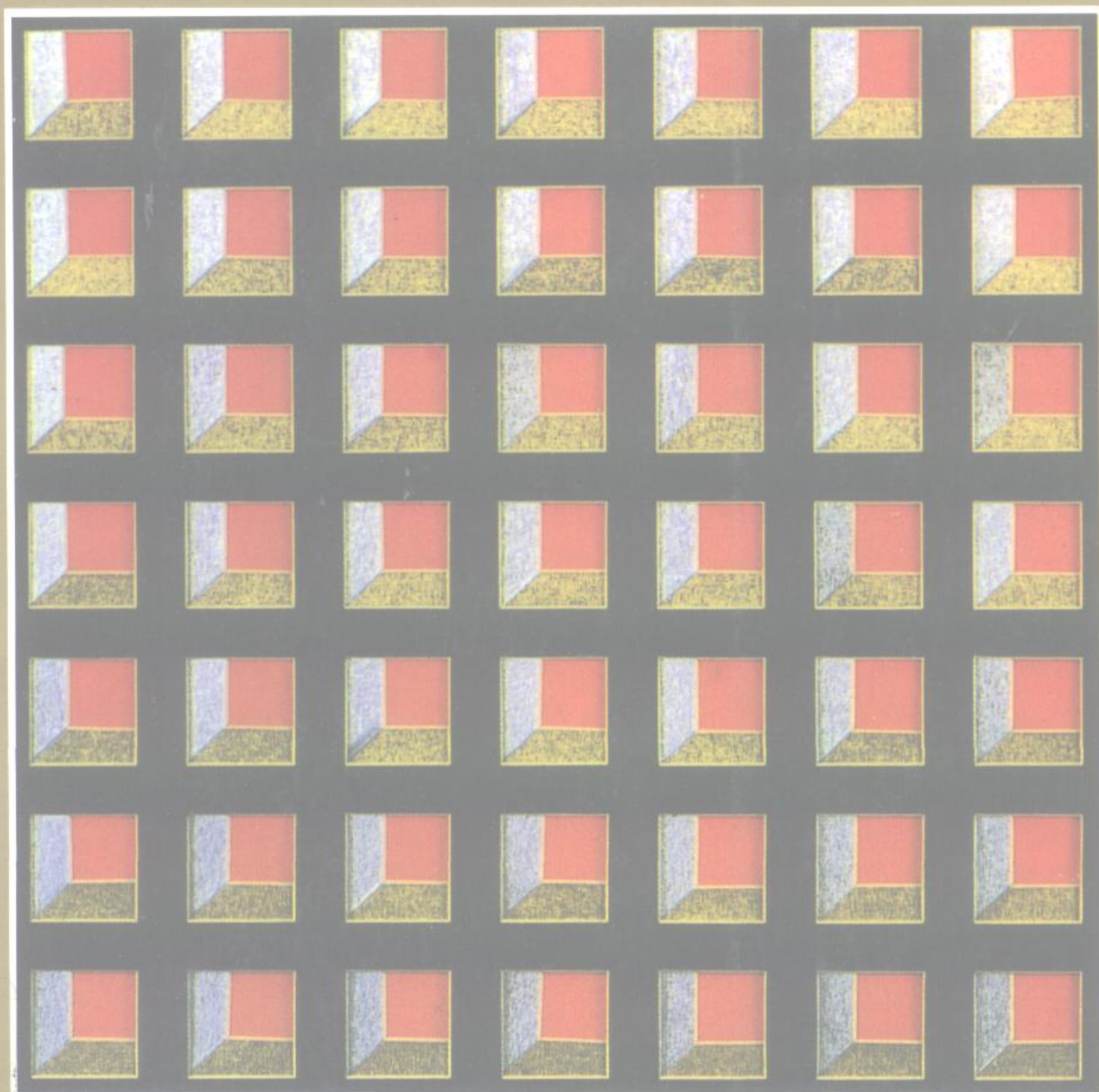

商業美術設計

陳孝銘 編著

● 平面應用篇 ●

GRAPHIC DESIGN

新形象出版事業有限公司

商業美術設計

平面應用篇

定價：450元

出版者：新形象出版事業有限公司

負責人：陳偉賢

地址：台北縣中和市中和路322號8F之1

門市：北星圖書事業股份有限公司

永和市中正路498號

電話：9229000(代表)

FAX：9229041

編著者：陳孝銘

發行人：顏義勇

總策劃：陳偉昭

美術設計：賴淑娥

美術企劃：劉芷芸、張麗琦、林東海

總代理：北星圖書事業股份有限公司

地址：台北縣永和中正路462號5F

電話：9229000(代表)

FAX：9229041

郵撥：0544500-7 北星圖書帳戶

印刷所：皇甫彩藝印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證／局版台業字第3928號

經濟部公司執照／76建三辛字第214743號

〔版權所有・翻印必究〕

■本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換■

中華民國85年8月

ISBN 957-8548-46-X

J5243
CXM
/
253

國立中央圖書館出版品預行編目資料

商業美術設計、平面應用篇／陳孝銘編著．——
第2版．——[臺北縣]永和市：新形象，民82印
刷

面：公分
參考書目：面
ISBN 957-8548-46-X(平裝)

1. 美術工藝—設計

960

82004453

商業美術設計

● 平面應用篇 ●

11/05/07

序

在資訊快速交流的今天，經濟的豐裕，無形中提升了心靈及視覺上美的需求，因此美術設計的基礎知識，在實際創作企劃時愈顯出它的重要性。而且紮實的觀念及技巧已經成為從事本行的專業命脈，和通往偉大創意的一座橋。如何在學習過程中獲得比較正確的輔助教材和訓練步驟，似乎是最急切的問題。

不同的人種來自不同的地區，在不同文化背景中、演進影響，以人性在不同生活價值、習慣、意識、交錯中散發出獨特的創造訊息。

在這廣訊的時空裏，如何拈取精確而有助益的演出方式，我想許多人都在關心和探討。很榮幸在偶然的機會中接觸到一羣熱心設計教育的朋友，知道他們不斷的蒐集古今、國內外的資料，並從事分析比較的教學研究工作，在今天，我們期望看到的這本書，即將出版了。其內容所涵蓋的面，由古今的演進過程及中外不同的特質，所發展出的實用加專業性的原則；譬如浮水印在中國的發源及發展和使用狀況，具有東方中國色彩形式的世界觀標誌、思想架構、中西文字符號之特色等等……

可以看得出整個編輯中的精彩一隅，不難看出其細分詳盡的專業知識基礎及以演進內涵及技巧來透視每一時期地區及事務要求下突現的風格表現。

諸如許多專有名詞的使用，如羣化、閉鎖、類似、創意發展原則等……來說明以實用性加上實驗運用的結果，創見了非常重要原理語言的事實。

我認為本書對於基礎再訓練有非常寬濶的啓示效用，對於發展創作的步驟，是一本非常足夠而具有建設性的資料工具書。

我相信這本書對於設計人來說是另一個良好的開始，它給予我無限的希望和信心。

聯廣公司國際處創作總監兼處長

吳若蘭
元八八五識

本書的特色

本書最大的特點，在文字解說上，文到圖到，章節分明而有系統，讓讀者一目了然。

- 內容詳盡地說明了傳統設計的形式，如何演變至今日的設計，漸進而具價值的。
- 有關平面設計的實務操作，在方法和圖例上，剖析詳盡，實例甚多，有助學習的效果。
- 以中、西方，名設計家作品做圖例，比較其優點和風格，經由正確的設計理念引導，很容易讓學習者領悟到商業美術設計的本質和商業促銷行為之間的關係，糾正盲目抄襲和追逐西方設計風貌的錯誤導向。
- 本書以探討商業平面廣告設計和視覺傳達意念的表達方式為主，進而研究如何配合整體的商業廣告設計策略和媒體的運作，達到最後真正的廣告目的。

商業美術設計(平面應用篇)

目錄

3 代序	草書體
7 本書的特色	埃及體
9 目錄	裝飾體
13 文字符號的起源	39 英文字體運用和符號手勢表達
14 中國象形文字	43 阿拉伯數字的淵源
15 中國字體	47 商標的設計
17 書法體	50 商標造形的表達
19 字體的設計	54 商標和標誌的功能
23 標準字的設計要領	58 商標和標誌的來源
30 西方文字的起源	62 商標造形設計和構成要素
古羅馬體	67 商標及符號造形對視覺心裡的反應
現代羅馬體	68 商標及符號設計方法
哥德體	69 商標設計的步驟
斜字體	72 國內商品檢驗合格標誌

75	商標和商標法	135	插畫
77	繪畫符號的設計	139	插畫的功能
86	吉祥及幸運符號	144	噴畫
93	動物造形的符號化	146	針筆插畫
94	<u>平面設計和近代繪畫的關係</u>	150	竹筆繪插畫
100	編排設計	153	毛筆繪插畫
110	字體編排要領	154	水性顏料插畫
114	版面和圖片（插畫）的運用	156	鉛筆插畫
118	平面構成和應用	158	電腦繪圖及雷射繪圖
121	等量分割	159	插畫表現的重要條件
123	黃金比例分割	160	<u>插畫技法</u>
125	等差，等比調和級數分割	163	書籍和雜誌封面設計
127	數據規則比例分割	169	封面設計的範圍
128	自由分割	171	封面設計考慮的條件
129	<u>創意和設計的運用</u>	172	封面設計的步驟

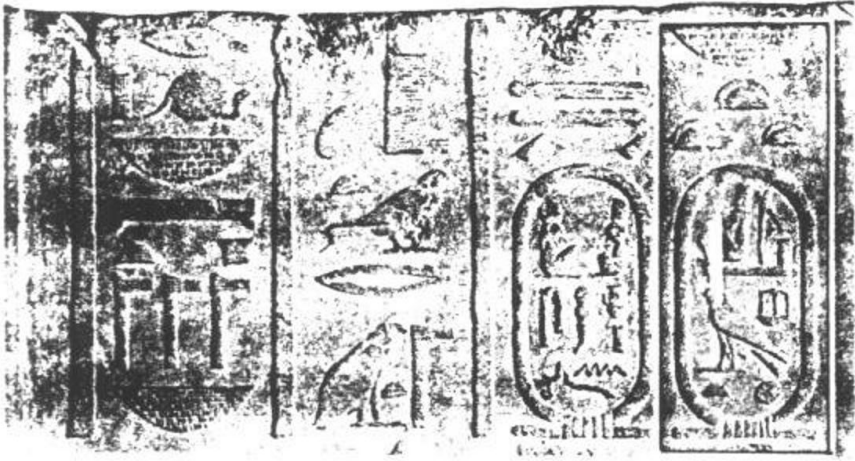
174	封面設計的要領	228	印刷設計
175	月曆設計	232	印刷紙張
178	月曆題材的選擇	233	分色
184	月曆的功能	237	落網
187	冊頁(D.M)設計	240	印工
196	卡片、賀卡等的設計	241	油墨、版式
202	附錄一印刷實務	242	平凹版、蛋白版
202	完稿	244	拼版
204	黑白完稿實務	245	輪轉印
209	照相打字	246	各種特殊加工
212	照相打字的計算	247	U.V 上光、軋型
218	鉛字	248	台數
219	電腦掃描照相排版	250	落版
221	IBM 電腦打字	251	後記
222	印刷術的起源	252	參考書目

文字符號的起源：

東西方文明，尤在符號和文字結構上，開始時皆是取於自然的現象和形態，加以摹仿而演變成的。如圖示，中國最早的象形文和埃及最早的象形文做個比較。文字在原始社會中，是不存在的，人類的智慧漸漸增長，爲了更能使彼此間溝通，和感情的交流，象形的符號慢慢就演變成了類似文字的符號。

中國象形文字												
埃及象形文字												
	人	王	神	牛	羊	空	星	太陽	水	木	家	道

* 已趨抽象化
中國象形文字

註：埃及象形文字又稱希耶洛谷黑谷，已使用了千年以上其基本構想是物品和生物圖像描寫，如表麵包，家，砍木片之手斧。每個符號都有特定音階，尚未見到母音。象形文字本身即是圖象性，在埃及人的意識中，文字和圖像並無太大的差別。

唸法

乃卜
(主人)

黑魯烏
(王冠)
兩條象時爲多數

里阿阿門
II
(愛你)

奈庫托

哈魯

門卜

脫

不必唸音

圖象意義

籠

太陽之光芒

阿曼神

鋤

持武器之手臂
(表示強而有力)

天幕

鷹神赫魯斯

多數

麵包

▲主人 王冠的阿孟門 強力的赫魯斯
王冠的主人即奈庫多·赫魯多·卜多
被阿門神所愛者。

中國的象形文字：

如族徽圖形「衛」字，這個氏族便是商代的衛戍官員

衛 → 衛 → 衛 → 衛。 「賓」字，屋內來人會意 賓 → 賓 → 賓 → 賓。 「糧」字可以煮飯的器皿，其中「量」為斗量米之器，撰解為為「糧」字，糧 為甲骨文。「保」字，教養王子的保育官。保 → 保 → 保。

衛 → 衛 → 衛 → 衛 → 衛

賓 → 賓 → 賓 → 賓 → 賓

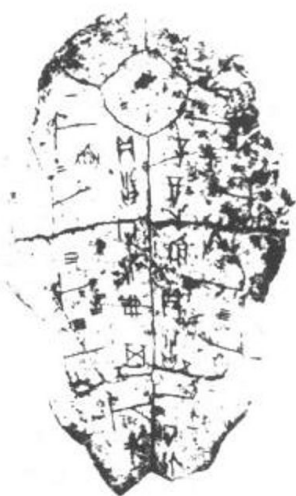
糧 → 糧 → 糧 → 糧 → 糧

保 → 保 → 保 → 保 → 保

早期的文字，是如何產生和演變，至今很難考證。以中國文字的演變，據古書記載，乃上古時期帝王伏羲氏觀測天地萬物創始八卦，以為通神明，表示世間萬事之變化，均可測。在此之前先民乃以結繩、打結，以結之大小，多寡來記錄事情，以幫助記憶。至於真正的文字，乃據考古學家在獸骨中發現之文字符號，又稱甲骨文。約在殷商及周宣王之前，西元前1673~1773年間，中國文字大體已從圖畫象形漸漸成了符號，這是有物為證的中國文字符號的開始。

禾	米	稻
 	 	
囿	疇	田
 	 	

▲甲骨文和農業有關的符號

▲ 甲骨文（河南殷虛出土）

◀（商）甲骨文

▲ 中國文字的演進

中國字體：

宋體字，明朝隆慶、萬曆年間（公元1567～1619）將顏真卿字變成，其橫筆細瘦，到右側收筆有頓筆，豎筆較寬大，上肥下瘦細爲撇。上瘦細、下肥寬爲捺，字形成方，此爲現今流行的鉛字。

西元1879年，日本自中國美華書館輸入宋體雕刻種字，由日本人的文化背景引導，平均每五年改刻一次，並爲今日本人所稱之明體。（日本人自始就把明隆慶時，所寫的宋體字稱明朝體）。

宋體字型的特色

橫平豎直、填滿方格。點、撇、捺、勾、趯、皆具變化和構圖韻味。有規則，但不失變化和統一性。

黑體字：

其特徵是垂直線和橫線均同樣粗，甚至點、撇、勾、趯，皆近於同寬，字體感覺很有力量，通常在海報的標題和媒體平面標題運用最多。