

21SHIJI

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

新编应用美术

陈昭霓 罗晓容 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

新编应用美术

陈昭霓 罗晓容 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

新编应用美术 / 陈昭霓, 罗晓容编著. — 重庆 :
西南师范大学出版社, 2014. 8

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-6922-2

I. ①新… II. ①陈… ②罗… III. ①实用美术—高
等学校—教材 IV. ①J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第149143号

21 世纪美术教育丛书

新编应用美术

编 著 者: 陈昭霓 罗晓容

责任编辑: 王正端 刘夏影

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 181千字

版 次: 2014年10月第1版

印 次: 2014年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6922-2

定 价: 45.00元

21 世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长		博 导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院	研究员		博 导
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员		博 导
陈 醉	中国艺术研究院	研究员		博 导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授	博 导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授	博 导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授	
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授	博 导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授	博 导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授	博 导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授	博 导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授	博 导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授	
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授	
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授	
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授	
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授	
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授	
马一平	四川音乐学院成都美术学院	院 长	教 授	
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授	
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授	
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授	
邱正伦	西南大学美术学院		教 授	
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授	
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授	

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

新编应用美术

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年的历史了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,
随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业的教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

这套书一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。
因其独特的白色封面,业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向西南,从西南走向全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读,

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,

不断地组织人员修改,不断地跟踪学术前沿;

不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校和综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力,

各个品种都反复再版,有的已达到二十余次。

它的生命力来自何处?

来自我们可敬的作者。

作者们一直据教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,年年都有教学新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,

以回报他们。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套“21 世纪美术教育丛书”,早在 20 世纪 90 年代初就已整体出版,包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水技法》《中国人物技法》《设计基础》等 30 多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材,也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价,他们纷纷将其列为首选教材,十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界,大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。现在在全国众多美术院校师生中,“白皮书”已不仅仅是指这套美术教材,更传递着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入 21 世纪后,这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读后,得到了充分肯定和高度评价,进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位,并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005 年,在经过教育部艺术教育委员会最终审定后,教育部正式公布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应,马上组织专家学者对现

有的教材进行全面修订,并着手新教材的编写,向全国推出了这套教学版的“21世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚、学术积淀厚重、教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是欧美留学归国的,或曾数次出访欧美,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的作品具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出、通俗易懂、可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙、难以卒读,而是朗朗上口、余味颇浓。再加上具有现代意识的设计装帧,书中图文并茂、印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同仁的关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序,供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

应用美术也称“实用美术”,指具有社会实用意义、反映生活应用目的的一种美术,适用于衣、食、住、行、用等生活领域,经过设计和艺术加工并结合生产的美术。广义的应用美术还包括建筑艺术和环境艺术等。

本书将涉及“应用美术”的美术门类进行详细的介绍和阐述,教授给学生或广大设计爱好者相关的美术理论,也系统地描述进行实践操作与设计时应该具有的基本步骤,介绍了各门类发展到现阶段所具有的一些新的观念与实用技术。在飞速发展的现代商业社会背景下,“美术”更多地强调其“商业价值”也成为主要发展趋势之一。本书正是基于这一点,在艺术设计中更多考虑商品销售和使用过程中,美化、说明、宣传、保护商品的设计功能,从而达到更好地推销商品,为人们的美好生活服务的目的。

作者简介

陈昭霓,主要研究方向:数码媒体艺术设计研究、影视包装设计研究。

主要教授网络艺术设计、数码三维图像设计、影视后期制作等课程。

《电影片头中的动态构成设计》《谈电视频道包装中“运动”对信息传达的影响》《谈模块化设计在导向指示系统中的运用》《网络媒体中的动态版式设计》等论文在全国中文核心期刊及专业期刊上发表,并收录于ISTP《科技会议录索引》。主持重庆市教委科学技术研究项目“人机交互系统在城市公共交通中的应用”。主持教育教学改革项目“视觉传达与计算机信息工程专业交叉教学与协作实践模式研究”。设计“艺术导论核心通识课程系列教材”封面及版式。作品多次获国家、省级奖项并应用于各类设计项目中。

罗晓容,教授。1987年毕业于四川美术学院,韩国现代美术人协会名誉理事,重庆美术家协会会员,重庆工业设计协会会员。

研究方向:平面设计、图形设计、中国传统图形和民间图形研究;长期从事广告活动策划、广告设计、标志与VI设计和包装设计。

目录

第一章 版式设计	001
第一节 版式设计概念	001
第二节 版式设计中的点、线、面	003
第三节 版式设计的构成要素	007
第四节 版式中的图文组合方法	016
第五节 版式设计中的视觉流程	017
第二章 字体设计	019
第一节 字体设计的创作规则	019
第二节 汉字设计发展现状	021
第三节 常用中文字体介绍	022
第四节 汉字字体设计基础	024
第三章 广告设计	034
第一节 广告设计概述	034
第二节 广告创意的思维方法	035
第三节 广告创意表现形式	036
第四章 书籍装帧设计	058
第一节 书籍装帧设计概述	058

第二节	装本设计	059
第三节	书衣设计	062
第四节	书籍内页设计	069
第五节	书籍的视觉流程设计	071
第六节	书籍形态的分类与探索	072
第五章 包装设计 078		
第一节	包装的功能性	078
第二节	包装设计的具体内容	083
第三节	产品包装的定位与策略	089
第四节	包装设计的制作流程	089
第六章 标志设计 092		
第一节	企业形象识别系统概述	092
第二节	标志设计	093
第三节	标志图形与标准字、标准色的搭配	102
第七章 网页设计 104		
第一节	数字媒体概述	104
第二节	网页设计的特点	112
第三节	网页设计与制作的具体步骤	119

第一章 版式设计

第一节 版式设计概念

版式设计是平面设计专业的一门必修基础课。通过对版式设计理论的学习,学生在以下方面将得到一定的锻炼:

1. 对文字、图像、色彩等视觉要素的表现特点进行了解。
2. 了解构成形式的基本法则,将点、线、面的平面构成编排关系融入版式设计理论的学习当中。
3. 将个性化的创意视觉表现融入版式设计中。

版式设计是按照一定的设计主题,将文字、图形、色彩等视觉要素结合平面构成的特点加以编排的一种视觉传达设计方法。它着重关注在一定的版面范围内文字和图形图像的位置安排及组合。怎么将各元素构建出一个既能体现出设计作品的品质感与视觉美感,又能清晰传达出文字图像信息内容的平面作品。版式设计应用的范围十分广泛,宣传册、包装、网页、书籍、报纸等凡是需要对视觉元素进行编排的都需要版式设计理论。(图1-1~图1-4)。

图1-1 版式设计在书籍设计中的应用

图 1-2 版式设计在名片中的应用

图 1-3 版式设计在包装中的应用

图 1-1 版式设计在网页设计中的应用

第二节 版式设计中的点、线、面

点、线、面是平面构成元素。在版式设计中需要融入平面构成相关理论来看待文字、图形、图像之间的组合关系。不管版面里的文字信息层次有多少,图形的内容有多复杂,最终都可以简化到点、线、面这三者的关系上来。小的图形、单个文字或词组我们可以把它们看作是点,将单排文字看作是线,较大的图形或多排文字组成的文字块可以理解为面,平面构成的各种设计规则都适用于其中。

一、点在版式设计中的作用

越小的形体越能给人以点的感觉,点在几何学上是没有大小,没有方向,仅有位置的。在有参考物和局限空间的情况下,点是有形状、大小和位置之分的。在造型设计中,越小的形体作为点的感觉越强烈。

在设计意义上的点,它的形态是千变万化的,在有参照物的前提下,任何的视觉样式都可以以点的样式呈现。点是最基本的造型元素,它在版式设计中可以起到平衡画面、丰富空间、活跃画面、塑造中心的作用。在一个具

有现代感的版式设计中,点的作用是十分重要的,它可以起到对线或面中信息的引导或强调作用。各种点的组合可以使呆板的画面显得生动,它也可以用各式各样的组合方法遍布画面,形成块面感、肌理感。(图 1-5)

图 1-5 点在版式设计中的应用

二、线在版式设计中的作用

线是点的延伸,当无数相同的点按照一定的秩序排列就会形成线的形象。视觉传达中的线有其特有的属性和视觉表现,它可以起到连接的作用,可以对一段文字或符号起强调作用,可以引导视线按照一定的视觉流程进行阅读,可以作为外轮廓对一个图形进行规范,可以对画面进行分割或者对空间进行界定。

版式设计中的线分两大类:直线和曲线。

直线包括:垂直线、水平线、斜线、折线、平行线、虚线、交叉线。

曲线包括:几何曲线(弧线、漩涡线、抛物线、圆)、自由曲线。

视觉传达中的线是一个抽象的笼统的概念。它既可以是图形,也可以由文字来进行表现。在版式设计中,常常需要对大量的文字进行编排,文字所形成的线在版面上占据重要的位置,也是版式设计中主要的形式元素。文字构成的线的粗细、虚实及排列方式会给人不同的视觉表达方式和视觉心理感受。所体现的视觉效果也和平面构成中线的属性一样,能起到平衡画面轻重、丰富画面空间、活跃画面氛围的作用。文字组合排列形成的线同样具有方向的导向性,曲线的文字排列方式也能够塑造画面的律动感,配合空间形式进行表现的线性文字可以塑造空间的延伸感和前后近景远景的效果。版式设计中只要注意对线的属性的了解,选择合适的线的形态进行表现,就能配合主题塑造不同性格的版式效果。

不同的线有不同的感情性格及很强的心理暗示作用。

线条善于抽象地表现动和静。直线相对而言静态感更强,具有阳刚、力度、稳定的特点,横向的水平线视觉感受稳定、平和、安静,使人联想到远方的地平线、静如明镜的水面等;而垂直线则使人联想到勃勃生长的树、急速下坠的物体、高大的罗马柱,有一种崇高的

感受;斜线则有一种速度感、延伸感和不稳定的空间感。较粗的直线有厚重、粗壮的感觉,而纤细的直线有尖锐、单薄易碎的感觉。

曲线更有动感,富有女性化的丰满、柔软、优雅、轻盈的特征。

曲线有较为规范的几何曲线,它是用圆规或其他工具绘制的工整的、有秩序的线条,有机械美感。而自由曲线是没有任何一定规范的弧度自由的线条,它的形体是一种自然的延伸,富有弹性而具有自由奔放的美感。

折线则有不安定的甚至刺激的感觉,可以塑造特殊的情绪或起到突出强调的作用。

线有许多的构成方法:

1. 等距或依照一定秩序密集排列形成块面化的线。
2. 按不同距离排列形成疏密变化的线,可以营造具有透视空间的视觉效果。
3. 线通过粗细变化能形成一定的空间感,在此基础上稍微变化可形成具有虚实空间的视觉效果。
4. 利用视觉心理学和视错觉塑造的错觉化的线。
5. 三维立体化的线。
6. 具有肌理感的形式不规则的线。

版式设计中的文字可以编排成各种风格的线,但前提是需要确保阅读的流畅性,比如一排超过40个字的较长句子,如果单纯追求线条感将其排成一排,那读者在阅读的过程中就会感到疲劳。或者为了追求形式美感将一句完整的话拆开形成两段话,那在阅读时就不能一气呵成地读完,容易造成误解或者阅读不连贯。(图1-6~图1-9)