

泰山手绘POP系列教材

Purchase

王 猛 编著

手绘POP

海报版面编排技巧

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

泰山手绘POP系列教材

手绘POP海报版面编排技巧

王 猛 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘POP海报版面编排技巧/王猛编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2009.11

ISBN 978-7-5314-4452-7

I. 手… II. 王… III. 广告-宣传画-设计 IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182149号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
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: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 80千字

出版时间: 2010年2月第1版

印刷时间: 2010年2月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 严 赫 郝 刚 张思晗

封面设计: 林 枫

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4452-7

定 价: 42.00元

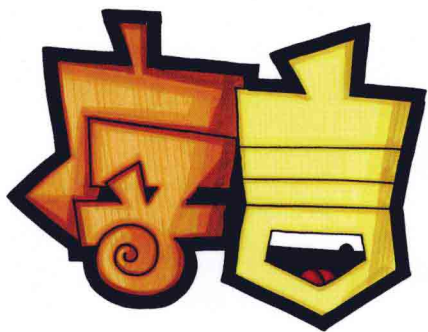
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

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

point of purchase

本书由泰山手绘POP工作室创立人泰山（王猛）精心编著，是手绘POP教程系列的海报版面编排技巧篇。排版是手绘POP爱好者和学习者较难掌握的一个重要环节，很多人可能字写得漂亮，插图也绘制得精彩，颜色搭配也运用得舒服得体，但往往把它们综合在一起制作手绘POP成品海报的时候会感到困惑、无从下手，本书就手绘POP海报的排版理论知识与实战技法进行了详细的分析和讲解，把神秘且充满魅力的手绘POP海报设计创意思维真正地灌输到读者的脑海里。“授人以鱼不如授之以渔”就是本书作者的初衷，目的是让大家真正掌握手绘POP编排设计的规律。在手绘POP设计中，笔是工具，纸是载体，好的创意要靠丰富的创造力来体现，才能创作出新颖且有内涵的作品。相信读者在阅读此书后，都能学有所成，学有所用。

泰山手绘POP工作室
2009年9月7日

王猛

contents 目录

第一章 概述

- 1. 什么是手绘POP海报版面编排 ... 6
- 2. 手绘POP排版的形式与原理 8
- 3. 手绘POP排版的设计原则 12
- 4. 手绘POP排版的发展趋势 16

第二章 文字排版样式

- 1. 字体、字号 18
- 2. 字距与行距 26
- 3. 编排形式 28
- 4. 文字编排的特殊表现 50

第三章 图片排版样式

- 1. 图片的位置 56
- 2. 图片的选择 62
- 3. 图片的数量 66
- 4. 图片的形式 68

第四章 背景构图排版样式

- 1. 边框背景构图排版 ... 76
- 2. 底纹背景构图排版 ... 90
- 3. 色块背景构图排版 ... 96
- 4. 造型背景构图排版 ... 108

第一章 概 述

1. 什么是手绘POP海报版面编排
2. 手绘POP排版的形式与原理
3. 手绘POP排版的设计原则
4. 手绘POP排版的发展趋势

1. 什么是手绘POP海报版面编排

版面编排亦称排版设计。所谓编排，即在有限的版面空间里，将版面构成要素——文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块诸因素，根据特定内容的需要进行组合排列，并运用造型要素及形式原理，把构思与计划以视觉形式表达出来。也就是寻求艺术手段来正确地表现版面信息，是一种直觉性、创造性的活动。编排是制造和建立有序版面的理想方式。排版设计是平面设计中最具代表性的一大分支，它不仅在二维的平面上发挥其功用，而且在三维的立体和四维的空间中也能感觉到它的效果，如包装设计中的各个特定的平面，展示空间的各种识别标识之组合，以及都市商业区中悬挂的标语、霓虹灯等。

排版设计是POP广告设计中重要的组成部分，也是一切视觉传达艺术施展的大舞台。排版设计是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的，并体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌等方面，被广泛地应用于招贴海报、报纸广告、书刊、包装装潢、企业形象(CI)等领域，为人们营造新的思想和文化观念提供了广阔天地，排版设计艺术已成为人们理解时代和认同社会的重要界面。

在POP海报中，文字字体、图片图形、线条线框、颜色色块等通过排版设计进行有机地组合在一起。

这张POP广告中主标题“诺基亚”三个字采用波浪形的编排形式，而且选择亮黄色进行书写，这样的字体编排设计可以让POP广告主题更加突出，气氛更加生动活泼，同时也可以较短的时间内吸引消费者的注意力。值得一提的是，在编排设计的时候，可以把一些卡通元素融入文字当中，比如“诺”字中的“口”字部分，我们可以在其内部绘制卡通形式的“嘴”作为装饰，这样的编排可以让生硬、呆板的文字变得富有生命力，这是提高POP广告视觉冲击力最为有效的一种方法和技巧。

当今社会信息革命正如上个世纪工业革命那样改变了世界的面貌，影响着整个人类社会和人们的日常生活。地球在“缩小”，节奏在加快。人们的视觉不可能同时接受纷繁复杂、即将“爆炸”的信息，往往只能对那些具有较强视觉冲击力和那些引人入胜并能提起兴趣的信息予以吸收。因而，作为视觉信息传达的POP广告，要想增加自身的吸引力，就必须按照艺术的形式特点和人们的视觉感受规律来设计。

POP广告的排版设计肩负着双重使命：一是作为信息发布的重要媒体，同时它又要让读者通过版面的阅读产生美的遐想与共鸣，让POP设计师的观点与涵养能进入读者的心灵。

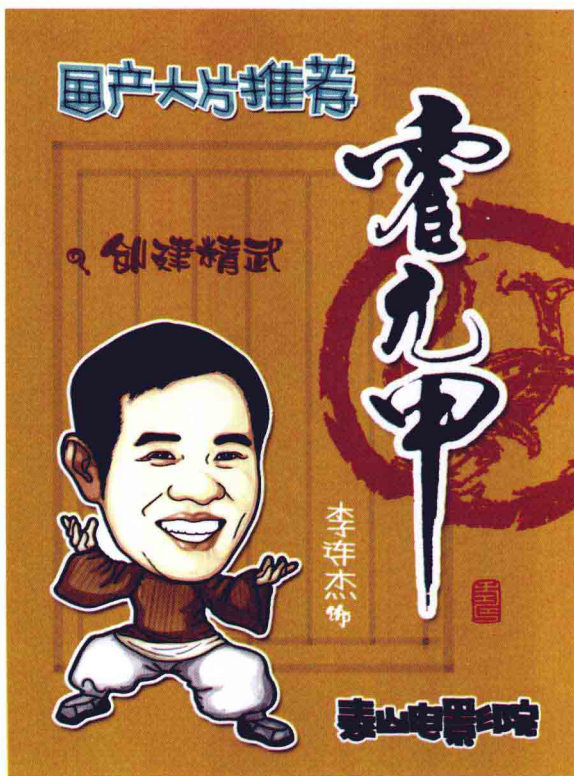
有人认为排版设计只是技术工作，不属于艺术范畴，所以不重视它的艺术价值。更有人认为排版设计只要规定一种格式即可，放上字体而不需要什么设计。长期忽视整体考虑，仅在图片和图形上下工夫。这种保守的、传统的设计风格 and 认识上的误区，严重阻碍着版面艺术的发展。

实际上，版面不再是单纯的技术编排，排版设计是技术与艺术的高度统一体。而信息传达靠的就是设计的艺术。随着社会的不断进步、生活节奏的加快和人们的视觉习惯的改变，要求设计师们要更新观念，重视版面设计，吸收现代思潮，改变我们以往的设计思路。

设计师把美的感觉和设计观点传播给观众，要让读者在接受版面信息的同时获得愉悦和艺术感染。

集商业信息与艺术性为一体的POP海报更容易让消费者接受，如右图POP广告中主题是要表现中国传统题材或古典内容，我们处理文字时可以采用毛笔书写的竖版形式进行制作，同时可以在文字背景上添加中国传统的瓦当图形或图案，在纸张的背景中绘制类似古代书信的古文框样式，使读者在阅读海报中商业信息的同时，也获得愉悦、消遣和艺术感染。

2. 手绘POP排版的形式与原理

POP海报排版离不开艺术表现,美的形式原理是规范形式美感的基本法则。它是通过重复与交错、节奏与韵律、对称与均衡、对比与调和、比例与适度、变异与秩序、虚实与留白、变化与统一等形式美构成法则来规划版面,把抽象美的观点及内涵诉诸读者,并从中获得美的教育和感受,它们之间是相辅相成、互为因果的,既对立又统一地共存于一个版面之中。

(1) 重复与交错

在POP海报排版设计中,不断重复使用的基本文字或图形,它们的形状、大小、方向都是相同的。重复使设计产生稳定、整齐、有规律的统一。但重复构成的视觉感受有时容易显得呆板、平淡、缺乏生动性,故此,我们在版面中可安排一些交错与重叠,打破版面呆板、平淡的格局。

POP海报排版设计中,重复与交错的形式经常出现在海报的背景纸张设计上。

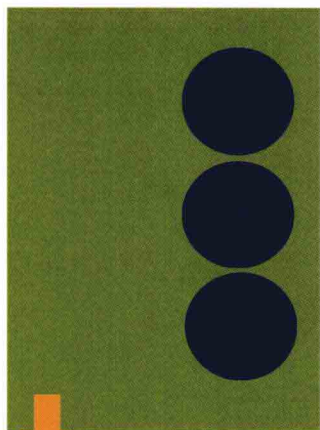
我们在制作POP海报背景的时候可以在纸张上绘制一些重复的文字或图形,然后采用交错的方式进行排列,这样的排版形式可以让POP海报看起来更加活泼,同时也充满动感和趣味性。

(2) 节奏与韵律

节奏与韵律来自于音乐概念，正如歌德所言：“美丽属于韵律。”韵律被POP排版设计所吸收。节奏是按照一定的条理、秩序、重复连续地排列，形成一种律动形式。它有等距离的连续，也有渐变、大小、长短、明暗、形状、高低等的排列构成。在节奏中注入美的因素和情感及个性化，就有了韵律，韵律就好比是音乐中的旋律，不但有节奏，更有情调，它能增强版面的感染力，拓展艺术的表现力。

在POP海报中，运用节奏与韵律的形式进行制作，可以让海报版式更加富有条理和规范性。

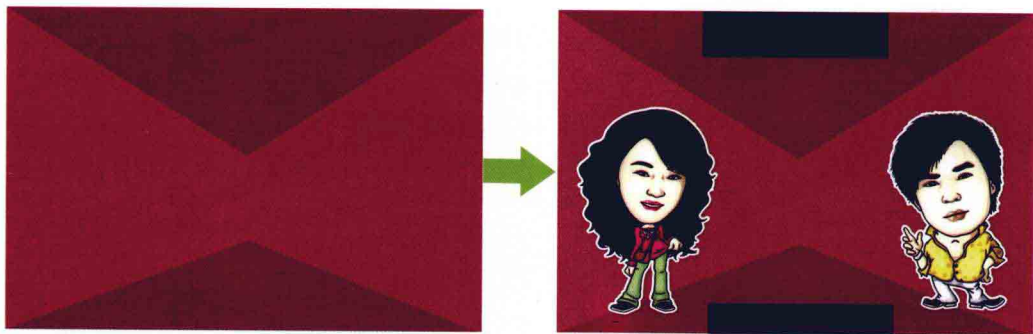
POP海报中的节奏与韵律主要是通过标题字排版来体现的，比如下图POP海报实例中，把标题字以竖立的形式进行排列，而且在字体大小上进行统一且有秩序的编排，在每个文字的后面同时加上圆形的黑色纸张进行衬托，这样一来，可以使海报整体形成一种律动形式，不但增强了海报的节奏感，而且让画面更富有艺术感染力，也使海报更有条理和规范性。

(3) 对称与均衡

在POP广告设计中，两个同一形体的并列与均齐，实际上就是最简单的对称形式。对称是同等同量的平衡。对称的形式有以中轴线为轴心的左右对称、以水平线为基准的上下对称和以对称点为原点的放射对称，另外还有以对称面出发的反转形式。其特点是稳定、庄严、整齐、秩序、安宁、沉静。

POP海报排版设计，对称与均衡的形式可以让画面更加协调，更加整齐和规范。

运用对称与均衡的形式制作POP海报，主要是通过插图的排列和海报背景纸张的色块组合进行体现的，比如下图POP海报实例中，背景纸张就是利用中轴线为轴心，把色块进行左右对称，而且两个人物插图也采用同样方式一边放一个的对称形式。

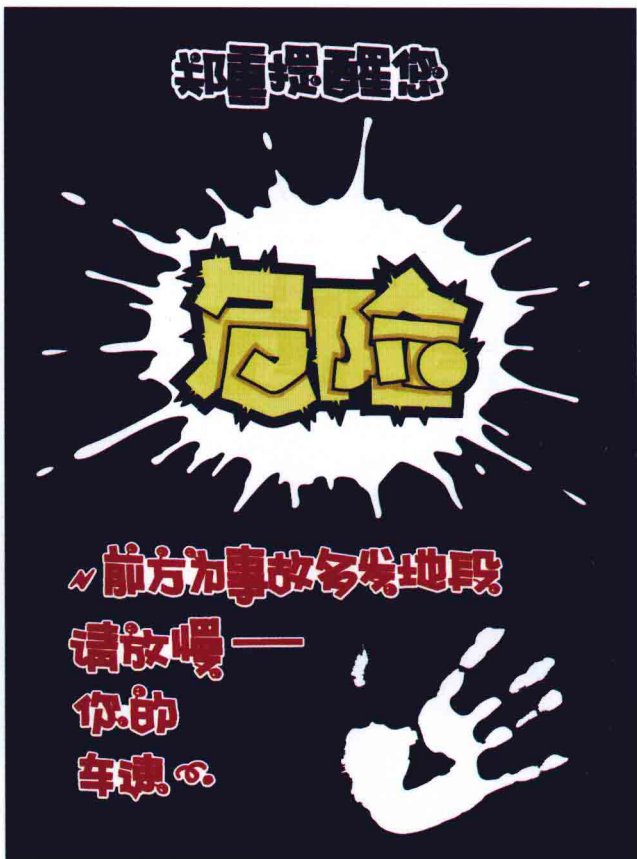
(4) 对比与调和

对比是差异性的强调，对比的因素存在于相同或相异的性质之间。也就是把相对的两要素互相比较之下，产生大小、明暗、黑白、强弱、粗细、疏密、高低、远近、软硬、曲直、浓淡、动静、锐钝、轻重的对比，对比的最基本要素是显示主从关系和统一变化的效果。

调和是指适合、舒适、安定、统一，是近似性的强调，使两者或两者以上的要素相互具有共性。对比与调和是相辅相成的。在版面构成中，一般版面宜调和，局部版面宜对比。

在POP海报中，运用对比与调和的形式进行制作，可以让海报视觉冲击力更加强烈。

在POP海报制作中，运用对比与调和主要是通过纸张背景颜色对比来体现的，比如下图POP海报实例中，纸上采用黑颜色，利用白色的广告色来绘制一些图形或图案，这样一来可以让海报更容易突出重点部分，而且也更具有视觉冲击力，此类海报题材常用来表现一些具有警示性或特殊性的内容。

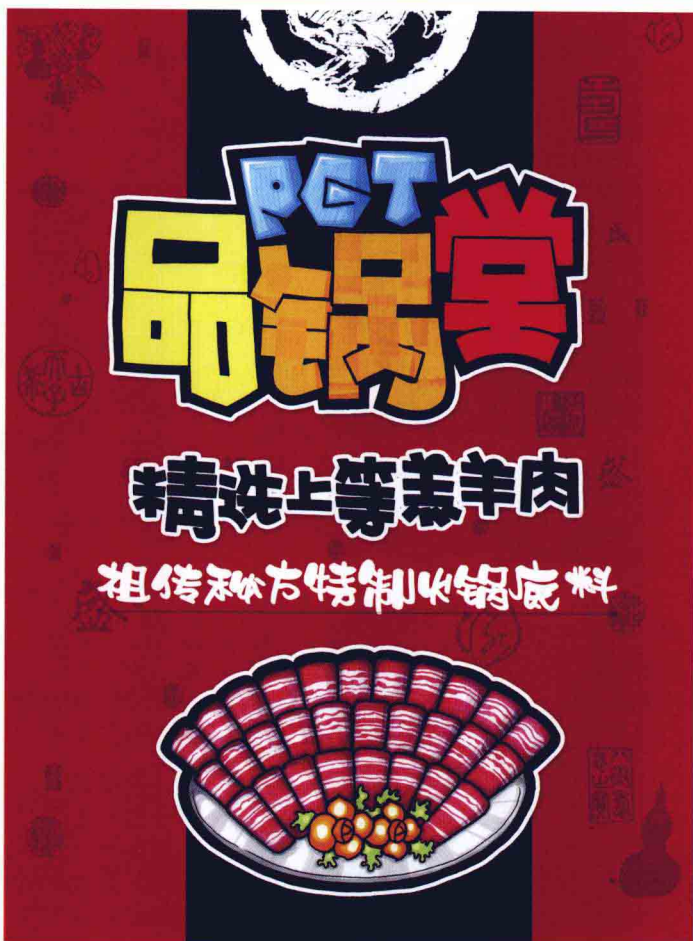

3. 手绘POP排版的设计原则

(1) 思想性与统一性

排版设计本身并不是目的,设计是为了更好地传播客户信息而采取的手段。设计师容易自我陶醉于个人风格以及主题不相符的字体和图形中,这往往是造成设计平庸失败的主要原因。一个成功的排版设计,首先必须明确客户的目的,并深入了解、观察、研究与设计有关的方方面面,简要的咨询是设计良好的开端。版面离不开内容,更要体现内容的主题思想,用以增强读者的注意力与理解力。只有做到主题鲜明突出,一目了然,才能达到版面构成的最终目标。

POP海报排版设计各个部分都要围绕主题服务,无论是字体、颜色、底纹还是插图都要为主题服务。

在这张POP海报实例中,为了体现传统美食的特点,我们可以在底纹上绘制类似古代瓦当的图形效果,正文采用古典的软体字,同时为了突出火锅的特色,背景纸张采用红色衬托,插图也采用符合主题气氛的羊肉卷。

(2) 艺术性与装饰性

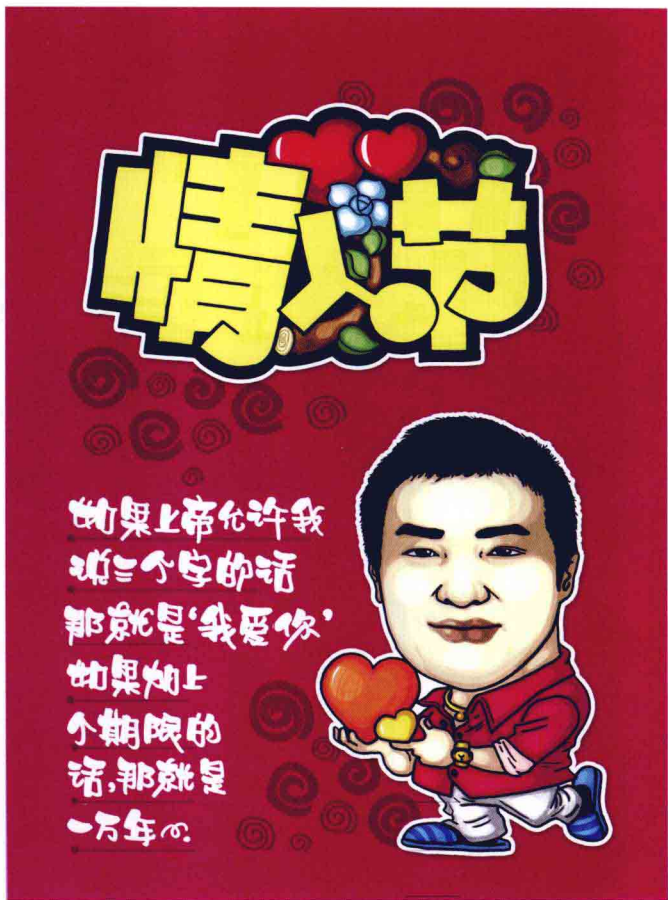
为了使排版设计更好地为版面内容服务,寻求合乎情理的版面效果,视觉语言的运用就显得非常重要。构思立意是设计的第一步,也是设计作品中所进行的思维活动。主题明确后,版面构图布局和表现形式等则成为版面设计艺术的核心,也是一个艰难的创作过程。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一,并具有审美情趣,这就要取决于设计者的文化涵养。所以说,排版设计是对设计者的思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。

版面的装饰因素是由文字、图形、色彩等通过点、线、面的组合与排列构成的,并采用夸张、比喻、象征等手法来体现视觉效果,既美化了版面,又提高了传达信息的功能。装饰是运用审美特征构造出来的。不同类型的版面信息具有不同方式的装饰形式,它不仅起着排除其他、突出版面信息的作用,而且还能使读者从中获得美的享受。

艺术性和装饰性较强的POP海报,不但可以美化版面,而且更容易体现和突出其内涵和氛围。

艺术性和装饰性POP海报,往往是通过标题字的图形添加及背景纸张上的底纹绘制来体现的,可以采用和主题内容相关的元素进行绘制,以此来增强其思想内涵。

(3) 趣味性 & 独创性

排版设计中的趣味性,主要是指形式的情趣。这是一种活泼性的版面视觉语言。如果版面本无多少精彩的内容,就要靠制造趣味取胜,这也是在构思中调动了艺术手段所起的作用。版面充满趣味性,使传媒信息如虎添翼,起到了画龙点睛的作用,从而更吸引人,打动人。趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来获得。

独创性原则实质上是突出个性化的特征。鲜明的个性是排版设计的创意灵魂。试想,一个版面多是单一化与概念化的大同小异,人云亦云,可想而知,它的记忆度有多少?更谈不上出奇制胜。因此,要敢于思考,敢于别出心裁,敢于独树一帜,在排版设计中多一点个性而少一些共性,多一点独创性而少一点相似性,才能赢得消费者的青睐。

POP海报排版设计趣味性与独特性可以让画面更加生动活泼,也更加具有亲和力。

POP海报中的趣味性和独特性既可以通过标题字来体现,也可以通过插图体现,下图POP海报中的标题字就是添加了趣味性质的Q版插图进行绘制的,海报中也添加了卡通形象的可爱小猪插图造型。

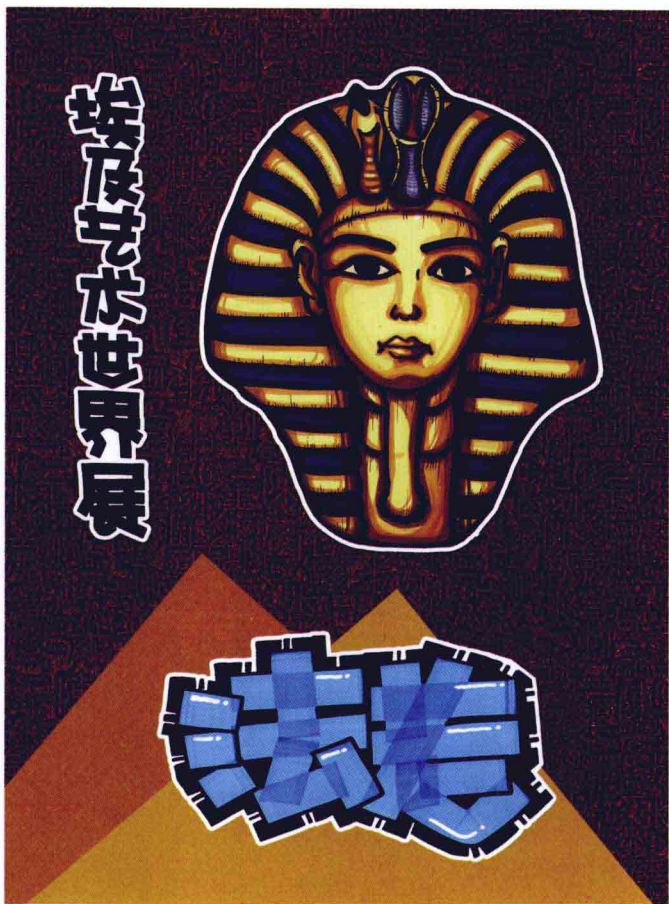
(4) 整体性与协调性

排版设计是传播信息的桥梁，所运用的表现形式必须符合主题的思想内容需求，这是排版设计的根基。只讲表现形式而忽略内容，或只求内容而缺乏艺术表现，这样的版面都是不成功的。只有把形式与内容合理地统一，强化整体布局，才能取得版面构成中独特的社会和艺术价值，才能解决设计应说什么、对谁说和怎样说的问题。

强调版面的协调性原则，也就是强化版面各种编排要素在版面中的结构以及色彩上的关联性。通过版面中文图间的整体组合与协调性的编排，使版面具有秩序美、条理美，从而获得更好的视觉效果。

POP海报设计中，形式与内容合理的统一，才能更好地表现主题，营造所需要的艺术氛围。

整体性和协调性POP海报，需要把主题内容和制作形式达到整体的和谐统一，比如下图POP海报实例中，我们就是运用不同颜色和纹理的纸张以及精致的插图制作出和主题内容较为统一的排版设计。

4. 手绘POP排版的发展趋势

世界经济的飞速发展和信息社会的到来,促进了各媒体的发展与更新。POP广告의多样化,已使其成为当今最具吸引力的版面构成因素。作为现代设计艺术的POP排版设计已成为世界性的视觉传达的公共语言。这种采用简单明晰的字体、图形和符号,用以打破民族间语言隔阂的设计,加快了信息的传达,起到了相互融洽、相互交流、相互推动的作用,最终会形成共同构筑版面设计的新格局、新概念。

(1) 创意为先导

创意在POP广告排版设计中占有十分重要的位置。内容与形式紧密相连的表现方式,已成为排版设计的发展趋势。设计师们敢于打破前人设计传统,不重复以往习惯性的条条和框框,并在司空见惯的事物中发掘出新意来,树立大胆想象、勇于开拓的观念,已掀起了一场设计思维与设计理念的全新革命。

(2) 形式独特性

POP广告中每种设计潮流的发展和共识,都离不开对新字体风格的无止境的追求。在排版设计中,文字的编排从来没有像今天这样吸引人们的目光。这种通过文字与图形化的编排所制造的幽默、风趣、神秘的独特形式,已发展成为当今设计界艺术风格上的流行趋势。这种设计手法给版面注入了更多的内涵与情趣,作为生动的设计元素每时每刻都活跃于排版设计中,使版面进入了一个更新更高的境界,从而产生了新的生命力。

(3) 情趣性的攻势

从当今世界上各大媒体的发展趋势来看,POP广告排版设计在表现形式上,正在朝着艺术性、娱乐性、亲和性的方向发展。过去那种千篇一律的、硬性说教的、偏重理性的版面形式,由于新文化、新艺术、新感受、新情趣的加入而变得更加具有魅力。这种极具人情味的观赏性与趣味性,能迅速吸引消费者的注意力,激发他们的兴趣,从而达到传递信息的目的。

(4) 电脑新特技

电脑已广泛进入POP广告设计领域,虽然不是POP广告唯一的设计工具,却给排版设计和制作工艺带来了实现创意的无限潜能和高效率。运用电脑表现的影像合成、透叠、方向旋转、图像的滤镜特殊技巧等种种处理方式,形成一个多维空间的版面。这种构成方式,使版面编排不再是一个简单、单一的构成关系,而是构成了多视点、矛盾性的立体化空间层次,以此来刺激观者,产生出前所未有的艺术形式,这些手段的运用已成为当今排版设计的又一发展趋势。

综上所述,排版设计的发展和创新需要我们每一位POP广告设计人员去挖掘其设计的内涵,思考其设计的理念,因为一幅成功的POP广告,不仅仅是达到表面上的视觉效果,而是让消费者与设计者之间产生共鸣,这样才能体现POP广告的真正魅力,发挥POP广告潜在的效应和功能。无论是手工绘制的POP广告,还是电脑喷绘的POP广告,都需要有思想、有内涵在里面,这样才能适应社会的发展和时代的需求,即使是制作手绘POP广告,也需要我们在动手的同时,更要动脑,手绘POP广告也可以说是一门手与脑结合的艺术。

