

Design and Expression
设计与表达

手绘POP
设计与应用 ④

王 磊 等 编著

辽宁美术出版社

DESIGN
AND
EXPRESSION
设计与表达

*Design and Application
of POP Sketching IV*

手绘POP设计与应用④

王 猛 等 编著

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘POP设计与应用. ④ / 王猛等编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.2
(设计与表达)
ISBN 978-7-5314-5710-7

I. ④手… II. ①王… III. ①广告-宣传画-设计
IV. ①J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024968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: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 24.5
字 数: 390千字
出版时间: 2014年2月第1版
印刷时间: 2014年2月第1次印刷
责任编辑: 洪小冬 王 楠
装帧设计: 范文南 洪小冬
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5710-7
定 价: 193.00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

序

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美应用于日常生活紧密相关的设计中，就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能，还具有实用功能。换句话说，艺术设计首先是为人服务的，是发展过程中物质功能与精神功能的完美结合，是现代化进程中的必然产物。

近年来，中国艺术设计领域在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也在不断开拓、不断细化、不断整合。其门类从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、工业产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到室内设计、广告设计、动画设计、信息设计、多媒体设计等诸多方面。可说是大到空间环境，小到衣食住行。

艺术设计贵在表达，也就是创造活动与实践。这是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。当今，科技的发展给艺术设计提供了更多的辅助手段，电脑设计图示表达与传统的手绘表现相比显得更加精确和系统化，以至很多设计师越来越依赖电脑的操作而忽略了手绘的方式。但是，作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

基于对艺术设计与设计表达的认识，为适应普通高等院校艺术设计专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，我们组织编辑了《设计与表达》丛书。这套《设计与表达》丛书汇集了十几位中国顶尖高校设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。

本丛书涵盖了艺术设计的主要门类，重点讲述了设计理念、创意思维、设计要素、设计方法及表现特点，其中手绘表现内容占据较大的比重。本丛书共由 16 种书组成，具体书目主要有：《产品设计》《服装设计》《建筑风景》《建筑设计》《景观设计》《设计思维与徒手表现》《室内设计》《手绘设计》《手绘 POP 设计与应用》《手绘 POP 插图设计》《手绘 POP 字体设计》等。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并采用了大量的优秀设计案例，是为学习艺术设计专业需要所配备的图书。

CONTENTS

总目录

01

手绘POP字体10天速成

王 猛/ 编著

02

手绘POP六步曲

王晓勇/ 编著

03

卡通动物资料图库

王 猛/ 编著

04

手绘POP海报分类精编——生活娱乐

王 猛/ 编著

Design is a kind of active process in which planning, programming and conceiving are conveyed through visual forms. It refers to the efforts consciously paid out for the establishment of a meaningful order. The simplest definition for design is a purposeful creative act, while the application of the modality aesthetics of art into the design closely related to daily life can be called art design. Art design has not only aesthetic function, but also has practical function. In other words, art design firstly serves people and it is a perfect combination of physical and mental functions in the development process as well as the inevitable product of the modernization.

In recent years, the art design field in China has been evolving and updating, and it has integrated more new disciplines and new concepts. Art design education has also been constantly developed, refined and integrated. Its categories have extended from the traditional architectural design (including environmental art design), industrial product design, visual communication design and costume design to indoor design, advertising design, animation design, information design and multimedia design and so on, which means it includes the aspects from basic necessities of life to the space environment.

Art design should lay emphasis on the way of expression, i.e. the creative activity and practice and it reflects the comprehensive quality of a designer (such as performance ability, perception ability and imagination ability). Today, technological development provides art design with more aids. Compared with the traditional hand-drawn presentation, computer design graphical representation is more precise and systematic so that many designers increasingly rely on computer operation more and more but neglect the hand-drawn. However, as a good designer, hand-drawn performance is a drawing language that must be mastered. Without good basic skill of drawing, it is impossible for the designer to draw good idea sketches and to fully express their design concept.

Based on the knowledge about art design and design expression as well as to adapt to the need for the art education development of ordinary colleges and the learning and appreciation of social workers, we compiled *Design and Expression* series. This *Design and Expression* series collects the prospective teaching research results that a dozen top design elites of universities in China started and arranged from the reality, and they are indispensable teaching reference books for the establishment of design discipline in college.

The series covers the major categories of art design and focuses on relating the design concepts, creative thoughts, design elements, design methods and performance features, in which hand-drawn representation content occupies a larger proportion. This series is composed of 16 kinds of books, which are: *Product Design*, *Clothing Designing*, *Architecture Scenery*, *Architectural Design*, *Landscape Design*, *Design and Expression*, *Indoor Design*, *Sketching Expression*, *Design and Application of POP Sketching*, *The Design of POP Sketching Figure and Design of Sketching POP Font*, etc.

The greatest feature of this series is that it combines with basic theory, explains profound theories in simple language and adopts a large number of excellent design cases. This series is designed for the major of art design.

DESIGN

01

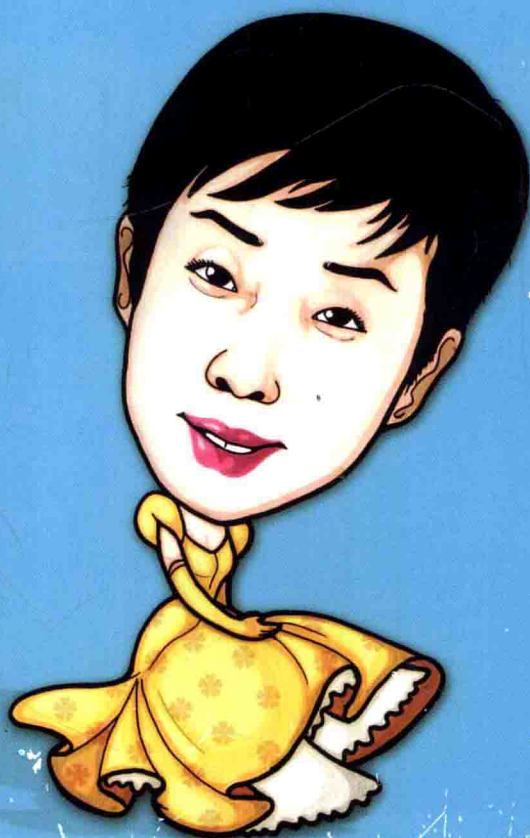
手绘POP字体10天速成

王猛 编著

第一章 准备工作

第一天 手绘POP概况

第二天 笔画练习及衔接

第一天 手绘POP概况

POP的概念

POP是英文“Point of Purchase”的缩写,可以翻译成“购买点的广告”,又可以被称为“店头广告”。它是当今最为流行的新兴广告媒体。

何为“手绘”?英文为“handwriting”,有手迹、书法之意,意思是“徒手亲自书写出来的文字或图案”。换句话说,以“手绘”方式表达促销之意的POP广告,我们都可以称为“手绘POP广告”。

手绘POP广告的形式同样起源于美国,第一次世界大战后,全球经济普遍萧条,市场低迷,广告费成为厂商及卖方极大的负担,加上美国的超市如雨后天春笋般的兴起,因此以手绘的形式表现POP广告应运而生,同时也逐步攻占其他媒体市场。

在我国,现在意义上的POP广告主要是从台湾地区传过来的,但在我国古代,早就已经有了类似于现代POP的广告,如古代客栈、酒店外挂着的灯笼、旗帜等,打铁铺门前挂着的大刀、药铺门前挂着的膏药等,至今我们仍可以看见修车铺门口挂着的车圈、修锁铺门口挂着的大锁头等,都是具有该行业特色的广告作品。

我国的POP广告虽然起步较晚,但随着改革开放,大力引进外资企业,国外的零售业也纷纷抢滩中国市场,它们在带来先进的经营理念的同时,也促进了国内POP行业的发展。

雨后春笋般发展起来的商场、超市、购物中心、百货等都以其独特的POP广告形式吸引消费者和顾客的视线,它已经成为商家必不可少的促销手段之一。如今,POP广告的书藉也越来越多,POP的短期培训班也应运而生,甚至连一些大专院校都已开设POP课程;在我国经济发展较快的地区,一些商家招聘员工也把POP广告列为一项重要的考核标准,可见,POP广告的重要性不容忽视。

手绘POP有着诸多优点,让我们来了解一下手绘POP究竟有哪些特点和吸引人的地方。

制作成本低廉: 手绘POP的成本少则几元,多则十几元,而且工具可以反复使用,制作开销远远低于印刷或者喷绘;

灵活机动性强: 手绘POP不需要等待或者配合电脑等作业,只需要笔和纸就能完成,可缩短整体制作时间,随时满足制作的需求;

亲和力: 手绘POP不同于一般的印刷制品,因为采用手工制作,所以作品流露出特别的亲切感,更能拉拢消费者,也更能吸引和打动消费者;

传递信息力强: 商场里的POP可以直接对消费者传达信息,告之促销内容、价格、产品推荐等,以达到促使消费者购买的效果;

时效性强: 手绘POP易学易做,不需要投入太多时间忙于构思、设计、制作,简单的一些手绘POP几分钟内便可以完成,内容复杂一些的手绘POP制作时间在30~50分钟;

活跃商场气氛: 手绘POP能配合商场的整体格调,不但有助产品的推销,更能营造最佳气氛。

很多人可能认为, 手绘POP只应用在商场或超级市场, 学完手绘POP只能在商场或超级市场从事美工的工作, 实际上, 这种想法是错误的且局限的, 手绘POP的市场远远不仅如此, 手绘POP应用的范围非常广泛, 如酒店、咖啡厅、蛋糕店、西餐厅、网吧、电影院、KTV、健身中心、儿童乐园、迪厅、培训学校、服饰品店、美容院、化妆品店、发廊、手机市场、数码广场、便利店等, 可以这么理解, 凡是存在买卖关系的地方就会有手绘POP的需求。

手绘POP的市场价格: 八开海报15元一张, 四开海报20元一张, 两开海报30元一张, 一开海报50元一张, 如果制作成彩底海报或立体海报, 那么收取的费用也会相应地增高, 对于我们手绘POP制作者来说, 可以为客户提供多种选择, 也会增加我们的经济收入。

手绘POP海报不但可以宣传产品, 而且可以美化店面, 起到装饰作用。

POP的前景

POP广告作为视觉传达和商业推广的重要艺术形式之一, 越来越受到设计教育界、美术设计工作者及商家的重视。目前我国, 很多大学、大专院校陆续在设计专业开设了POP广告设计课程, 很多美术爱好者也根据自身的工作需要选修和学习POP设计。世界其他国家以及我国的香港、台湾地区, 在中小学时期就开始对学生进行POP设计的训练, POP现今已经成为每个学生必须具备的实用美术技能和艺术修养。现代广告传媒文化中, POP广告不仅以丰富的艺术形式发布各种信息, 同时也为创作者充分展示自己的设计理念、个性和艺术创造力提供了广阔的空间。

随着我国经济的蓬勃发展, 各大商场及超市陆续成为消费市场的主导, 一些连锁企业如沃尔玛、家乐福、乐购、百联、国美、华润、麦德龙等零售业巨头在我国开店总数多达数千家, 目前进入中国内地的欧美日韩及港澳台知名零售商集团已近300家, 在各大中城市开设经营点1400多个, 加上地方性本土连锁型超市的迅猛发展, 导致了零售商们对美工人才需求的急剧增加, 据北京《人才周刊》《北京晚报》《娱乐信报》等报刊报道, 仅北京市场就缺少POP美工3000多人, 其求人倍率为10.08, 也就是说一个美工人才就有十个职位等待他去选择, 由此可见, POP的发展是非常有前景的。

POP人才需求日益加剧, 也使我国POP行业不断扩大, 学校、书籍、网络等各种途径都可以让你掌握这一极具商业前景的技术。

POP的结构

想绘制一幅漂亮的手绘POP海报，除了要掌握字体的书写、插图的绘制之外，更重要的是要了解POP海报的各个组成部分及作用，这样我们在制作的时候才会相得益彰、运用自如。

一副完整和成功的手绘POP广告，大致由主标题、副标题、说明文、插图、装饰图案等部分组成。

手绘POP海报是讲究创新和创意的，所以海报中的每个组成部分都不容忽视，无论是标题文字还是插图，我们都要认真地对待，这样一来我们创作出来的手绘POP海报作品才更具创意，也能更有效地发挥其广告效应，更主要的是能发挥出手绘POP的真正魅力。

手绘POP字体的重要性

在手绘POP海报当中,可以没有插图,也可以没有装饰图案,但文字必须要有,海报的主题和中心思想以及说明讲解部分,需要各种不同的文字部分进行表述,而各个部分的文字又不能千篇一律地采用同一种字体,所以我们就要学习各种不同风格的字体。

手绘POP海报里,不同的字体可以表现不同的内容,也发挥着各自不同的作用。

手绘POP字体学习的步骤

手绘POP字体学习中,首先要从基本的正体字开始入手,正体字是一切字体的基础部分,也叫手写的黑体字,字体结构严谨且方方正正,接下来就是要学习由正体字演变出来的活体字,活体字是最基本的POP字体,字体结构呈现倒梯形,风格活泼可爱,再往下进行学习的是由活体字演变出来的若干种变形字体,然后是字体组合部分,接着是各种常用的字体装饰,最后是数字的学习,数字在海报中同样重要,如一些价格、折扣、年月日和电话号码等。对于字体提高阶段,需要学习铅笔起稿、记号笔描绘轮廓、水性马克笔三遍上色的创意字体,创意字体耗时较长,但由于其较具创意和视觉冲击力,也是需要我们重点掌握的课题。

第二天 笔画练习及衔接

手绘POP字体的学习过程中，运笔的掌握是入门阶段，也是最基础的一个部分，下面我们就来学习一下马克笔的运笔技巧。

握笔姿势

马克笔的握笔姿势和我们平时握笔的姿势差不多，要和纸张成45度角，这样马克笔的笔头才能和纸张充分地接触上，书写出来的笔画也会均匀、完整。

对于初学者来说，一开始可能不太习惯握马克笔的感觉，因为我们平时握的铅笔、钢笔等笔材笔杆和笔尖都比较细，而马克笔无论是笔杆或笔头都比较粗，所以，我们学习马克笔的运用一定要经历从不习惯到习惯的过程，大家只要平时多加练习，就会在很短的时间熟悉马克笔的特性和掌握马克笔的握笔感觉。

手绘POP有着诸多优点，让我们来了解一下手绘POP究竟有哪些特点和吸引人的地方。

握马克笔的时候，手要握在笔头的上端，要保持自然协调，书写的时候也不要太过用力，用力过猛会影响笔头的使用寿命；用力过轻也会影响笔画颜色的均匀程度。

45度角

掌握好正确的握笔姿势,可以让书写的笔画或文字更加工整流畅,但在学习握笔姿势的过程中,很多同学会出现一些错误的姿势,我们一定要避免这种错误的握笔姿势,养成正确的书写习惯,否则将来就很难改正了。

因为我们使用的马克笔和平时使用的铅笔、钢笔、毛笔等不同,无论是从姿势还是书写感觉,都需要一个熟悉的过程,所以一开始大家如果掌握不好或不习惯不用着急,只要我们平时多多练习,就可以达到熟能生巧,将来书写POP文字的时候也会运用自如。

下面为大家列举常见的几种错误的握笔姿势,希望以后注意。

常见错误握笔姿势: 握拳式握笔

常见错误握笔姿势: 握拳式握笔

常见错误握笔姿势: 毛笔式握笔

常见错误握笔姿势:
握笔太过于靠后

常见错误握笔姿势:
握笔太过于靠近笔头

常见错误握笔姿势: 握笔过于垂直

