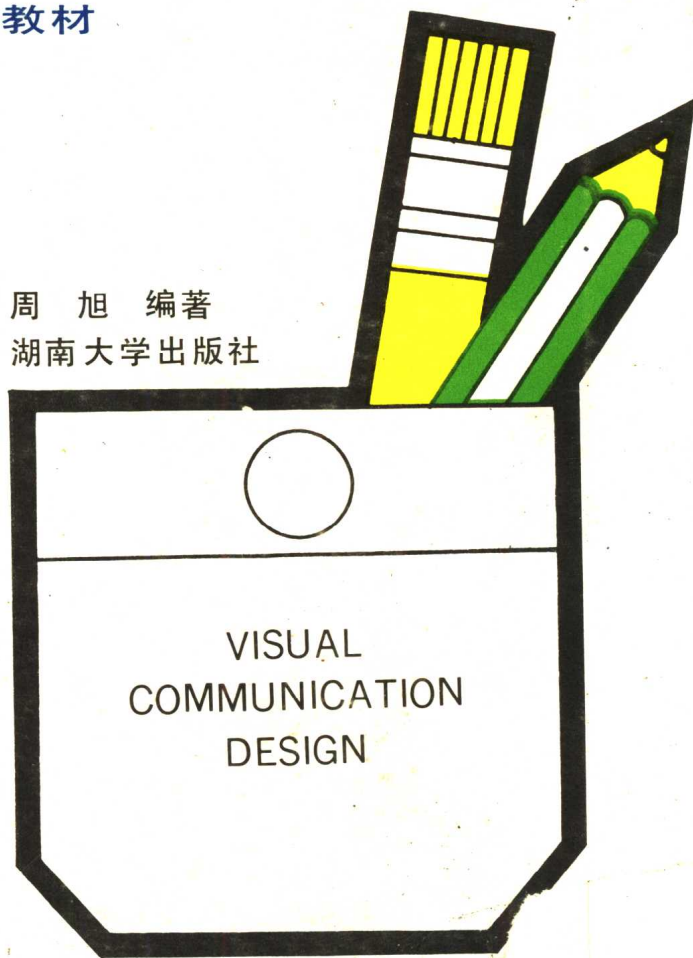

视觉传达设计基础教材

周 旭 编著
湖南大学出版社

商业美术

内容提要

本书是一本实用美术设计的工具书，内容包括文字设计、商标设计、包装设计、广告设计四个部分。本书条分缕析、图文并茂，具有理论性强、实用价值大的特点。书中有彩色插图48幅，黑白插图136幅，大多数是作者近年来访问日本、丹麦等国期间收集来的精品，有利于读者把握国际市场广告的趋向。本书既是高等工科院校工业设计专业的教材，也是从事美术设计工作者的有益参考书，亦可作工厂、商店、机关、新闻出版部门的重要工具书。

责任编辑

杨艾湘

装帧设计

周旭

易心

序

我认识周旭先生已有四年光景。那是在四年前的一个展览会上，我发现了他的作品的独到之处，便记住了他的名字——周旭。

周旭先生生于1950年，浙江省人。毕业于苏州丝绸学院美术系，曾在长沙市轻纺研究所从事包装广告设计工作，现任教于湖南大学工业设计系。

周旭先生最忌沽名钓誉，他以其朴实的才华，精湛的技艺，辛勤地开拓了自己的艺术领域。他的作品曾多次在全国性的展览会上获奖。1986年他应邀访问日本，1989年他又应邀赴丹麦皇家艺术学院讲学，同时在丹麦国家艺术博物馆举办了个人作品展览。并沿途在苏联、民主德国、泰国等国家和香港进行了市场考察。多方面的访问、讲学和考察，更加深了周旭先生的艺术功力，也为本书的编著搜集了许多珍贵的资料。

周旭先生这本《商业美术设计》著作，以素洁的语言、精彩的图像深入浅出地阐述了视觉传达设计的艺术手法、目的功能。不同于某些玄而又玄的洋八股，初学者可以其入门，专业者可以其研究。

我想，再著名的设计大师，都不会丢弃这些基本的东西。

龙兆曙

1989年10月1日

(龙兆曙 现为国家级中青年专家、高级设计师、湖南省进出口商品包装研究所所长)

目 录

第一章 文字设计

- 一、书法常识
- 二、文字设计基础
- 三、变体美术字
- 四、文字设计参考图例

第二章 商标设计

- 一、概论
- 二、商标设计构成
- 三、商标设计原则
- 四、商标设计中普遍存在的问题
- 五、商标设计参考图例

第三章 包装设计

- 一、概论
- 二、包装功能
- 三、包装分类
- 四、包装容器设计
- 五、包装纸结构设计
- 六、包装装潢设计
- 七、系列化包装设计
- 八、包装设计构思
- 九、印刷常识

第四章 广告设计

- 一、概论
- 二、平面广告分类
- 三、平面广告设计
- 四、广告创意

彩色图例

第一章

文字设计

一 书法常识

书法是我国的传统艺术之一，在世界上享有很高的声誉。

书法艺术，是依据汉字造型的规律和特点、运用毛笔这一特殊的书写工具，通过丰富多彩的艺术构思创造出来的艺术作品，是表达作者的思想、性格、感情、趣味、素养等精神气质美的一种独特艺术。复杂的用笔技巧，巧妙的结体方法，生动的布局形式，紧密结合，熟练运用，使汉字的书写艺术达到很高的境界。人们通过欣赏书法艺术的端庄、峭峻、秀美、气势飞动、笔意纵横，产生丰富的联想，并从中得到美的享受。优秀的书法作品称之为“法书”，形神俱备，往往显示出惊人的奇迹，无色而具图画的灿烂，无声而有音乐的和谐，令人心旷神怡。

书法既有艺术性，又有实用性，与人们日常生活是分不开的。商业美术设计与书法有着紧密的联系。近年来，传统的书法艺术，已很普通地运用于包装

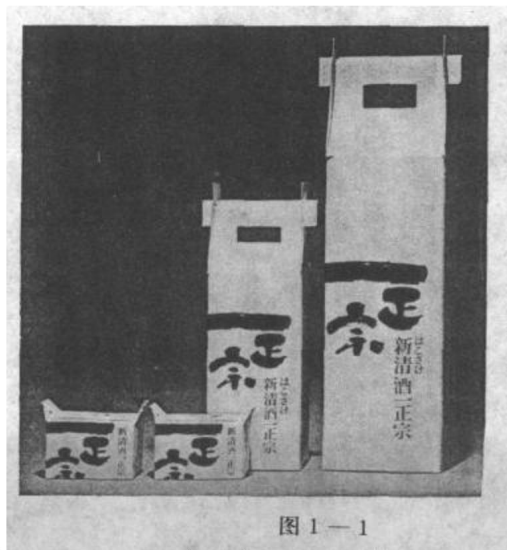

图 1—1

和广告设计上，使很多作品获得极大成功。特别是土特产、礼品一类商品，用书法作装潢，有的还加上印章，强烈地显示出浓郁的民族特色，逐渐形成一种独特的设计风格。(图 1)

书法还是中文美术字的基础。中文美术字的基本笔划和结构直接来源于楷书。(图 2)

图 1—2

图 1—3

天 下 長 春
天 下 長 春

图 2

（一）楷书

楷书亦称真书，是最实用的书体，具有法度严谨、典雅、端庄的特点，学习书法往往从楷书入手打基础。楷书的基本笔划有：点、横、竖、撇、捺、钩、挑、折八种。（图3）将基本笔划按照一定的规则组合成字，叫做结体。它指的是字的笔划之间，结构单位之间的搭配关系、组织规则和形式。

为了把楷书写得正确、美观，必须对笔划的长短、粗细、俯仰、伸缩和结构单位的宽窄、大小、高低、斜正以及争让的程度、主次的关系、向背的动势、空间的大小等等，有妥当的处置，使笔划分布得相称，结构单位组织得和谐，字的重心安排得稳当。总的来说，每个字都要有合理的内在联系，从而使之不空旷、不拥挤、不乱碰、不松弛、不倒塌、不呆板。否则，那就不仅不美观，还会使人认错，失去它的艺术价值和实用价值。（图4）

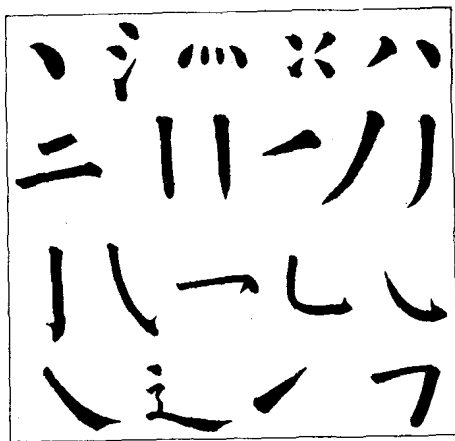

图3

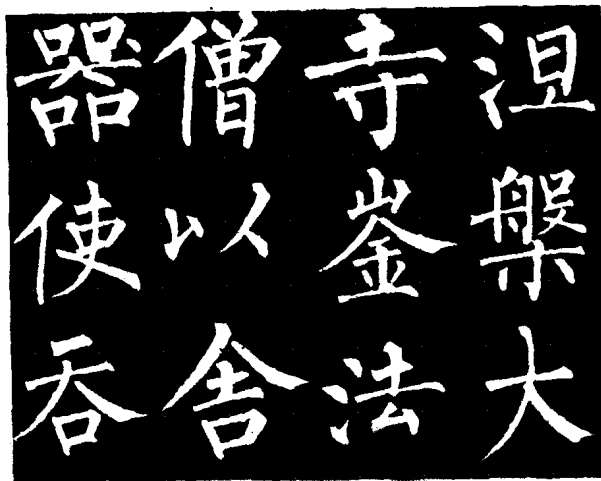

图4

(二) 篆书

篆书是最古老的一种书体。狭义指大篆和小篆，广义指甲骨文、金文、籀文及春秋战国时通行各国的文字和小篆。

甲骨文，也叫“契文”，是已发现的最早的、较成熟的文字。距今至少有三千七百年，已发现的甲骨文单字在四千五百字左右。由于甲骨文是用尖硬的工具刻在龟甲和兽骨上，因此，字的笔划为单线，字形大小不一，分行布白自然，或疏落错综，或紧密严整，或放逸娟秀，具有较高的艺术价值。(图5)

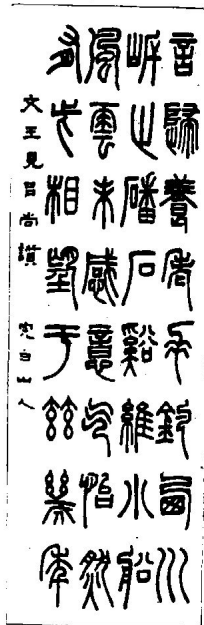

图6

图7

大篆是籀文、金文、石鼓文的统称。大篆由甲骨文演变而来，以西周青铜器铭文为代表。用笔豪放质朴，醇厚圆润，凝重多姿，有一定的装饰效果。(图6)

小篆，作为秦始皇统一中国后使用的文字。形体长方，字取纵势，笔划圆转，上紧下松，时有对称。结字端姿旁逸，婉丽通畅。具有强烈的装饰性。由于粗细相近，结体匀平，故称“铁线篆”。(图7)

(三) 隶书

隶书也叫“佐书”，“史书”。是由篆书简化演变而成。隶书产生于战国，是汉代主要使用的字体。隶书笔划方折、形体方扁、体势分张、中敛旁肆。最有特点的笔划是横挑，它往往是整个字的主笔，称为“蚕头雁尾”，这一笔不仅可以把隶书的特点表现出来，而且有画龙点睛的效果，使字不呆板，有生气，具有飘逸流畅的美感。但要注意“雁不双飞，蚕不二设”。即一个字里只写一笔雁尾，有捺或钩的用主要一钩或捺来写雁尾，没有钩或捺的用主要一横来写雁尾。蚕头在一个字中只写一个，一般是主要一横起笔用蚕头。(图8)

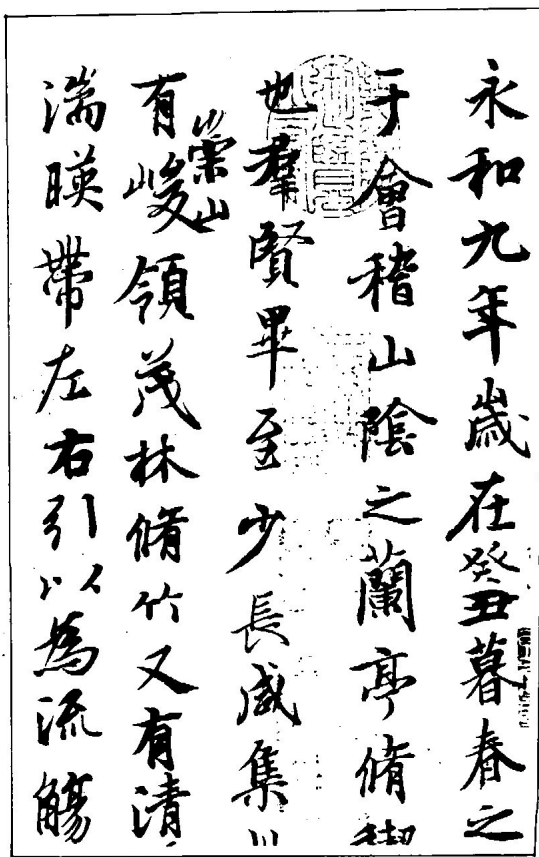

图8

(四) 行书

行书是介于草书和楷书之间的一种书体。相传始于汉末，流行至今。行书具有既不象草书那样牵连婉转、游丝不断，又没有象楷书那样点画不连、一笔不苟的特点，它的节奏属于“轻歌漫舞”。行书便捷、易认，历来受到人们的喜爱。学习行书必须在学好楷书的基础上进行，运用一定的草法，部分地简省楷书的笔划，改变楷书的笔形，草化楷书的结构单位，以草书用笔的放纵性冲破楷书用笔的严谨性，形成用笔比楷书率意、结构比楷书流动的特点。应当注意的是行书用笔中的连笔和游丝不是主观刻意追求的结果，而是在运笔的过程中自然地流露出这种草意，才显得笔划灵活，映带生动。号称天下第一行书的《兰亭序》是行书的典范。(图9)

图9

(五) 草书

草书是为书写便捷而产生的一种字体。始于汉初。它具有痛快而沉着、放纵而有分寸、灵活而雄厚、飞动而古朴、放逸而准确，婀娜而刚健的特点。草书决不是“草率”，而是有严格的法度的，不能随心所欲，然而又可随不同的书家，写出不同的风格。草书的笔法最为丰富，中锋、侧锋、方笔、圆笔、藏锋、露锋、按笔、提笔无不可施。学习草书要注意笔势的连贯、自然、一气呵成，运笔时宜稍快，不可写一笔停一下。要注意字与字之间的疏密、大小变化。要大胆落笔，随势转换，强调抑扬顿挫，节奏明快的特点和规律，防止严肃有余、活泼不足。(图 10)

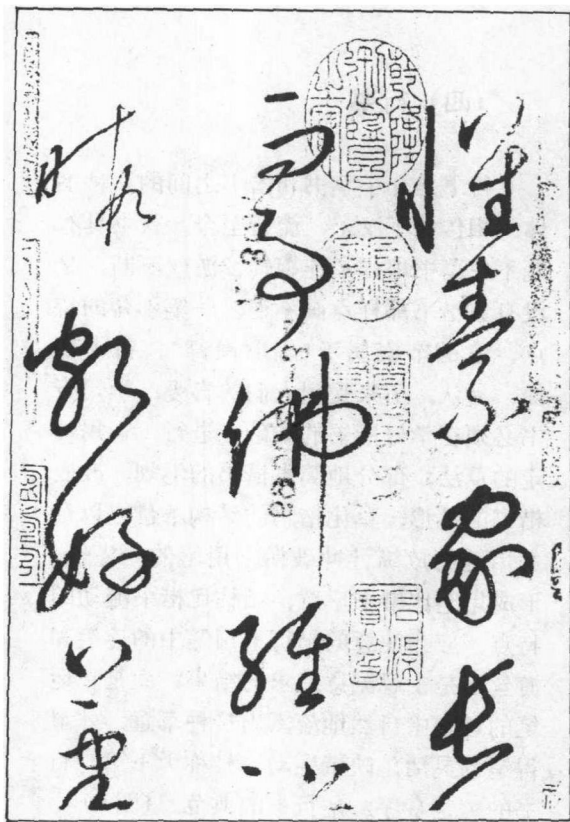

图10

二 文字设计基础

(一) 中文美术字

(1) 宋体美术字

宋体字形方正，结构严谨，笔划横平竖直，横细直粗，棱角分明，给人以雍容端庄的感觉。

竖的宽度为字宽的 $\frac{1}{8}$ —— $\frac{1}{10}$ ，上端向右突出一个棱角，下端向右上方斜成弧形。

横的宽度为竖宽的 $\frac{1}{5}$ 左右，右上角有一个直角三角形，其宽约为字宽的 $\frac{1}{6}$ 左右。

点略呈弧状，左右不对称，忌过瘦过肥。

图11

挑似楔形，不要呈弧

状。

撇上部同竖划，下部逐渐向左下方弯曲收尖。

捺起笔尖锐，下部渐粗，底略内凹，上角锐，下角钝。

竖钩的钩与竖垂直，钩的长度约同竖宽。斜钩起笔同竖划，渐弯，钩朝右上方。(图11)

远上寒山石径斜
白云生处有人家
停车坐爱枫林晚
霜叶红于二月花

(2) 黑体美术字

字形方正，横同竖粗，方头方尾，给人以浑厚质朴，显眼夺目的感觉。

它的结构同宋体，笔画宽度一般为字宽的 $\frac{1}{10}$ ，横、竖、点两端为直角，注意撇、捺、挑、钩的尾部成斜切状，上角锐下角钝。(图 12)

图 12

远上寒山石径斜
白云深处有人家
停车坐爱枫林晚
霜叶红于二月花

(3) 美术字的基本规律

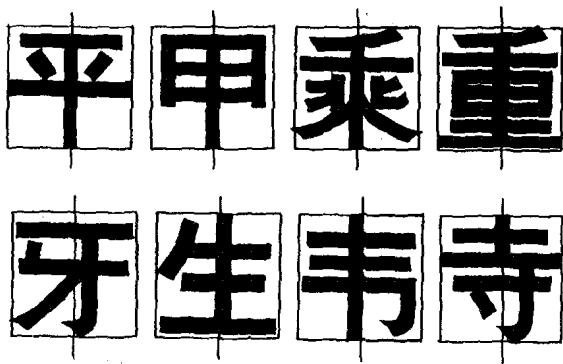

图 13

a. 重心平稳

汉字中间有一竖，两边基本对称的字有许多。将中间一竖写在正中是写好这类字的关键。如果左右两边的笔划不对称，而是一多一少，这就要将中间一竖适当移向少的一边，以达到视觉平衡。(图 13)