

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

视觉与创意：广告设计 艺术与方法实践

唐丽熊 洁 魏官禄 著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

视觉与创意：广告设计 艺术与方法实践

唐丽 熊洁 魏官禄 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

视觉与创意：广告设计艺术与方法实践 / 唐丽，熊洁，
魏官禄著. —北京：中国书籍出版社，2016.8
ISBN 978-7-5068-5831-1

I. ①视… II. ①唐… ②熊… ③魏… III. ①广告设计—
研究 IV. ①F713.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 221635 号

视觉与创意：广告设计艺术与方法实践

唐丽 熊洁 魏官禄 著

丛书策划 谭鹏 武斌

责任编辑 成晓春 张娟

责任印制 孙马飞 马芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 24.5

字 数 425 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5831-1

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

随着中国经济的高速发展,企业参与市场竞争的程度也更为激烈,而信息科学技术的大发展也进一步改变了人们的生活、娱乐、教育方式,也势必影响人们广告传播的方式。大众媒体一统天下的局面被打破,媒介数量剧增且开始细化。在新世纪,营销手段必须要满足以客户需求为核心的当代市场经济的要求。新经济注重的是与消费者的双向沟通,而不是传统广告的单向传播。广告不仅仅是引起销售、发生利益过程中的一部分,同时还要推销自己的信息、形象与观念。另外,以消费者诉求为基础的整合营销传播开始出现并成为企业决胜的关键。

广告之所以成为“广告”而不是其他,是因为广告活动是一种大众、分众,甚至是现在的新媒体传播行为,是一种特殊的传播形态和传播方式。广告是各类商品进入市场的宣传载体,是商品的说明书,是企业的形象,是销售的策略。同时也是融科技与艺术于一体的交叉学科,是现代企业与消费者之间沟通的重要媒介,是商品打开市场、赢得消费者购买趋势的关键因素。广告设计包含了文字设计、色彩设计、图形设计、编排设计等诸多视觉传达的语言,也离不开创意思维、创意方法表达。

本书共分六章,第一至第四章,分别论述文字、图形、色彩、编排等视觉语言的内涵、运用原则,以及在广告设计中的应用;第五章广告创意思维与方法表达,论述广告创意设计的原则,创意思维的类型、应用举例,以及广告创意设计的方法表达;第六章广告设计的策划程序与方法实践,论述广告设计的策划程序、软件应用,以及广告设计的实践领域与案例分析。

本书始终围绕策划、表达语言运用、创意表达、设计实践等几个方面的内容来展开。以期围绕广告主的商业要求,经过科学的策划,运用艺术的视觉化表现手段,实现和促进销售。同时,辅以图片和案例,形象而生动。

为了拓展研究思路,丰富理论知识,本书在撰写过程中也参考借鉴了一些知名学者、前辈同行的研究成果,在此一并表示诚挚的谢意。由于作者水平有限,书中的纰漏之处,恳请老师、同道们斧正。

作者

2016年6月

目 录

第一章 文字艺术与广告设计	1
第一节 文字的起源与字体设计	1
第二节 文字在广告设计中的应用原则	49
第三节 广告中的文字设计实践	56
第二章 图形艺术与广告设计	69
第一节 图形的演进与图形艺术	69
第二节 广告设计中的图形	90
第三节 广告设计中图形创意的原则	103
第四节 广告设计中的图形创意表现分析	112
第三章 色彩艺术与广告设计	145
第一节 色彩艺术及其原理	145
第二节 广告中的色彩类别划分	176
第三节 广告设计中色彩的心理作用	178
第四节 广告色彩的视觉体现与配色规律	183
第五节 广告色彩的表现与运用	188
第四章 编排艺术与广告设计	203
第一节 编排设计及其原则	203
第二节 广告编排设计的形式与视觉流程	209
第三节 广告编排设计样式表达	232
第五章 广告创意思维与方法表达	254
第一节 广告创意设计的原则	254
第二节 广告创意设计思维的类型	260

第三节 广告设计思维的应用	267
第四节 广告创意设计的方法表达	287
第六章 广告设计的策划程序与方法实践	307
第一节 广告设计的策划程序	307
第二节 广告设计的策划案例分析	323
第三节 广告设计的方法实践之软件应用	334
第四节 广告设计的实践领域与案例分析	351
参考文献	382

第一章 文字艺术与广告设计

文字语言作为记录、表达人们思想的载体,存在于各个领域之中。伴随着人们审美意识的不断提高,文字也开始超越用做记录、表达语言意义的工具范畴,人们对其进行创意设计,使其具有一定意义上的形式美,从而有效地吸引人们的视线,体现更深层次的艺术价值。

第一节 文字的起源与字体设计

一、文字的起源

(一)文字的出现简介

文字最初起源于农业文明,原始时期的记事方法——结绳记事能够起到帮助记忆的作用,原始人所刻画的原始图形随着时间的推移就逐渐地变成了原始的文字。文字的出现让人与人之间的思想交流变成可能,所以,文字的出现是人类社会文明发展的一大进步,如图 1-1 所示。

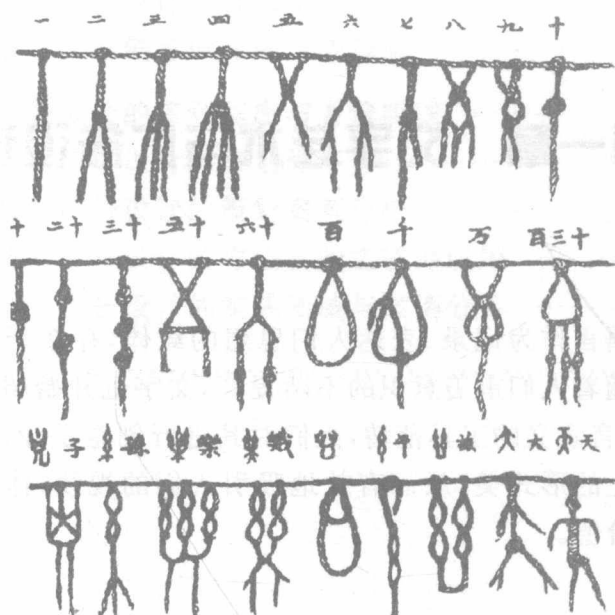

图 1-1 结绳记事与现代数字的对比

文字萌芽于农业文明时期,在漫长的远古时期,伴随着人类社会由野蛮向文明的过渡,人类为了得以生存,不得不采用比较原始的简陋生产工具,与大自然做斗争。为了能够交流思想、传递信息,语言便在这一时期应运而生了。但是语言一瞬即逝,并不能保存下来供人查验,于是,这就催生了原始的记事方法——结绳记事。这种采用实物代表意义的方法,仅仅是起到了一种帮助记忆的作用,这时它还仅是一种符号,不是文字。与此同时,古人还发明了一种帮助记忆的重要方法,即在树皮、石块上刻画图形,久而久之,大家便约定俗成,这些刻画图形成为一种记录信息的方式。随着时间的不断推移,这样的图画也变得越来越,相反,画的线条却变得越来越简单了,人们利用这些图画代表事物的名称、语言与思想。这种简单的图画最终形成了最原始的文字。这种由原始的图画演变而成,似画非画,似字非字,同时还兼有表形与表意两种表现形式的图画,我们叫作“形意文字”,如图 1-2 至图 1-4 所示。

文字出现之后,人类才逐渐有了书面历史记录,古代的先人们才能够把前人的生产知识、经验用文字记录下来,这才促进了人们生产、生活方式的逐步改善,推动社会迅速发展。文字的出现也让人类能够进行思想交流、信息传递,因此,“文字使人类别于禽兽,使文明别于野蛮”,文字对人类生存以及社会发展都产生了巨大的影响。

图 1-2 埃及“形意文字”

图 1-3 东巴“形意文字”

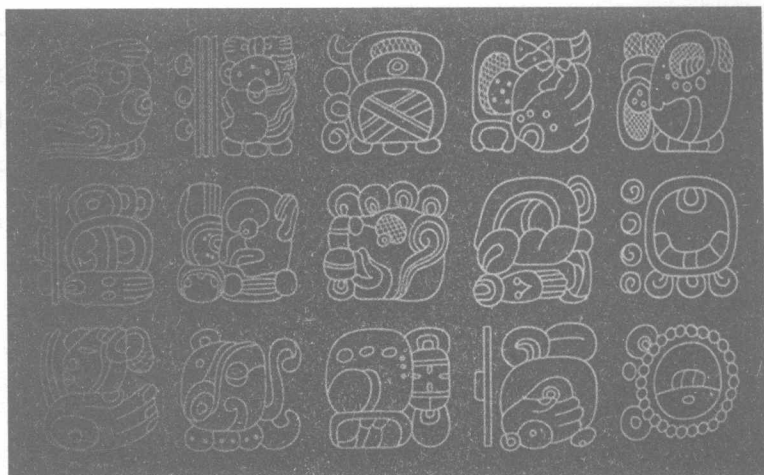

图 1-4 玛雅“形意文字”

(二) 汉字的起源与发展

中国的文字是中华文明发展过程中的重要载体,是目前世界三大古老文字中唯一一种仍在使用的文字。中国的文字相传是黄帝的史官仓颉创造的,据说这类文字是取像于草木之形。实际上,在中国的文字未创的时代,和世界上其他各民族一样,我们的先人也同样是用图画文字来记事,之后就逐渐有了结绳记事,一直发展到黄帝时期,仓颉才对文字进行了整理,文字这才逐渐被广泛地使用(图 1-5)。

图 1-5 汉画砖中刻画的仓颉造型

中国文字的发展历史悠久,从殷商时期的“甲骨文”开始,历经了三千多年的发展历程,经过了秦时期的统一后,对汉字进行了连续简化、整理,才促使汉字逐渐走向了规范化。古汉字在演变阶段所产生的各种字体,大体上可以分为古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等书体,直至现在的计算机字体。总体上来看,楷书形成之后,中国的文字实际上已经基本上定型了。

1. 古文字

在秦朝统一文字之前,中国的汉字不论是字体,还是其应用都处于一种混乱的状态。这里所说的古文字实际上是包含了甲骨文、金文两种文字在内的文字,其中,甲骨文被当前研究中国汉字的学者视为最早的汉字资料。

甲骨文字的出现约在公元前 14 世纪,它是由殷商后期的人刻写在龟甲、兽骨上的文字,其内容多为“卜辞”,也有少数为“记事辞”。从甲骨文的形态上看,它其实已经是一种符号性质的文字,尽管有很多是图画意味较浓的象形字,但是已基本上摆脱了图画所造成的影响,形成了一种趋向完善的文字体系。甲骨文大部分都符合象形文字的特征,也有一些遵循了形声、假借、会意的造字原则。甲骨文笔法多方,结构有长有短、瘦硬挺拔,具有古拙、淳朴、苍劲的形式美,如图 1-6 所示。

金文的全称是“吉金文字”,它是中国古代铸刻在青铜器表面的文字,也称为青铜器铭文或钟鼎文。在古代,钟就代表乐器,鼎则代表礼器,因为当时称铜为“金”,所以也叫“金文”。和甲骨文的纤细特点比较,金文的象形程度更高,圆润浑厚,字间距疏朗开阔,形式美感很强,显示了更古的文字面貌。金文的出现初步形成了中国书法独特的章法格局,如图 1-7 所示为西周时的金文。

图 1-6 甲骨文

图 1-7 《大孟鼎》金文拓片

2. 篆书

西周后期,汉字的发展演变为大篆。大篆又称为籀文、籀篆、籀书、史书,因其为史籀所作,因此世称“籀文”。狭义的大篆专指籀文,就其对文字学的贡献而言,以史籀为最。在我国历史上,石鼓文是中国最古老的刻石文字,也是大篆的代表作。大篆有结构简练,字形十分规范、整齐的特点,如图 1-8 所示。

图 1-8 先秦时期的石鼓文

小篆也叫秦篆,相传是秦丞相李斯等人整理出来的标准字体。它是在大篆的基础上进行规范统一性的改动,发展形成的字体。小篆的形体结构相对规整协调,笔势匀圆整齐,笔画遒劲有力,结体空距均匀,装饰性极强。大篆到小篆的变革,让汉字逐步发展成了抽象化的文字符号,形成了中国文化的独特象征,在中国的文字发展史上具有十分重大的历史意义,如图 1-9 所示。

3. 隶书

隶书出现的时间在秦之后,是在秦之前的简体字基础上逐渐演变而来的。隶书可以分为秦隶和汉隶,秦隶也叫古隶,它是隶书的早期形式;汉隶则是隶书发展的成熟字体。我们平时说的隶书一般是指汉隶中的“八分”而言。

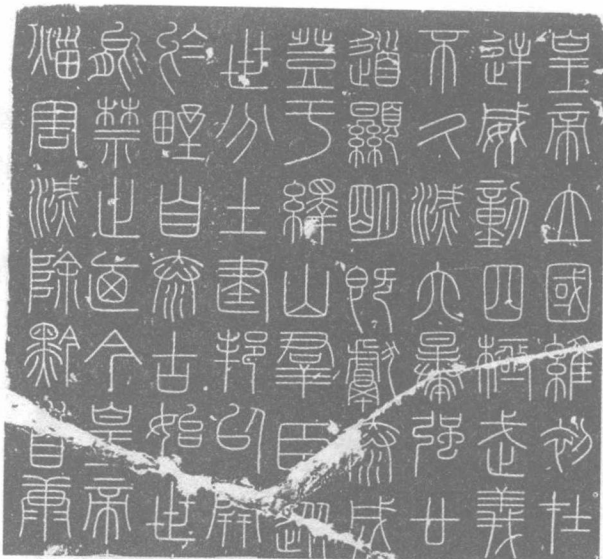

图 1-9 小篆峰山石刻

隶书与小篆相比,主要是把篆书圆匀的线条变为了方形,原来的弧线也变成了直线,由无角变成了有角,字的轮廓也由长方形变成了扁形,后来还增加了颇有装饰意味的“波磔”,形成了特殊风格的字体。隶书使汉字的繁难程度大大降低,让中国的书法朝着非摹象结构以及增强空间表现力迈出了十分关键的一步,大大加快了汉字的书写速度,如图 1-10 所示。

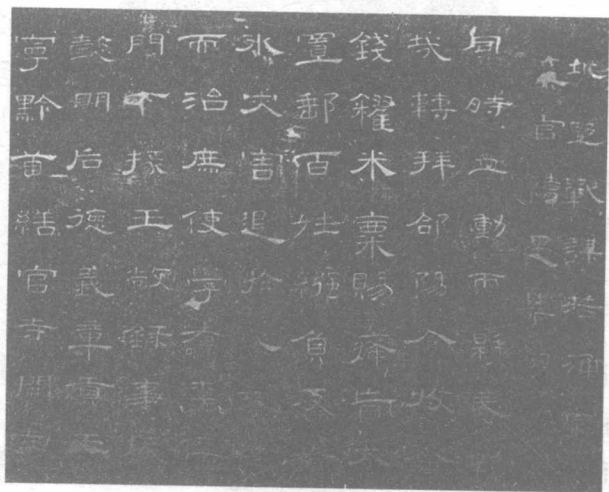

图 1-10 隶书(曹全碑)

4. 楷书

楷书也称真书、正书等。楷是法式的意思。楷书是在隶书的基础上逐渐成熟、定型化的。南北朝时期兴起的魏碑是楷书发展的重要时期。唐朝时期,楷书发展到鼎盛期,如柳公权、颜真卿等的字。楷书包含了古隶的方正、八分的遒美及章草的简洁等特点。这种字体沿用到现在,被视作现代汉字的标准字体,为世人喜爱。

楷书笔体平稳、章法整齐,透露出一种宁静之感。楷书受个人书写的方式、性格的差异呈现出不同的书写风格。楷书通行之后,汉字的结构也大致固定下来了,它的偏旁部首到现在也没有太大变化,如图 1-11 所示。

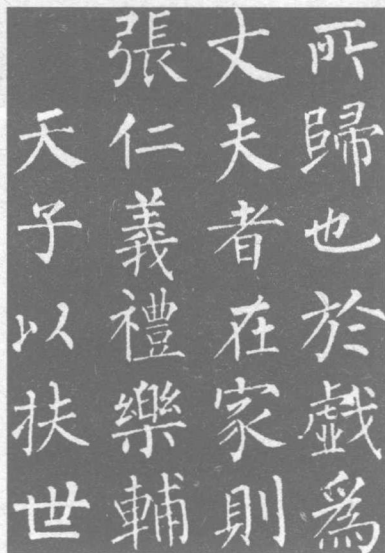

图 1-11 唐·柳公权楷书(玄秘塔碑)

5. 行书

行书的兴起时间大约在东汉末年,是一种介于楷书和草书之间的、运笔比较自由的字体。行书和隶书、楷书不同,其流动的程度能够由书写者自由地运用,和楷书一起广泛地流传。行书的书

写规则不强,如果写得相对规矩点叫“行楷”,如果写得草一点称为“行草”。所以,行书就具有了很大的实用价值,同时,这种字体也变成了当今人们在手写时惯用的字体。在现代字体设计中,行书的应用也十分广泛,其具有的视觉流动的形式美感,充分彰显了中国的文化内涵,如图 1-12 所示。

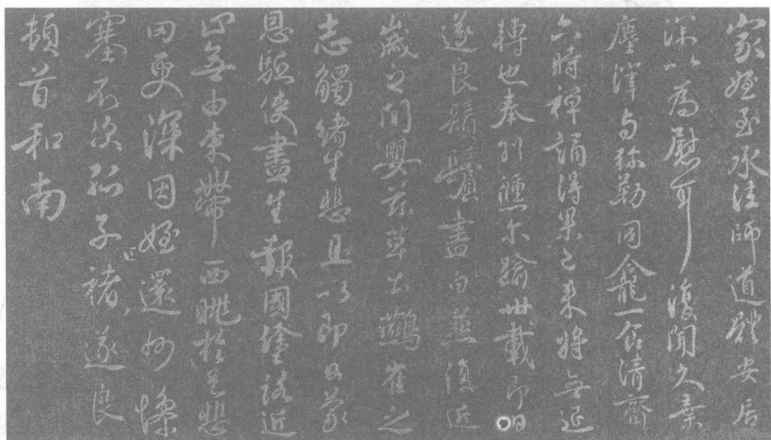

图 1-12 唐·褚遂良《家侄帖》行书

6. 草书

草书可以分为章草与今草。草书沿袭了多种古文字而经变化发展而成。章草的发展基于隶书的演变而成,因多用在奏章中而得名,也叫“隶草”。章草的书写规则比较严格,每个字要求独立存在,字字明确。章草的进一步发展就形成了“今草”,就是人们通常称呼的“一笔书”。今草的书写更简捷、更快速,整篇连绵不断,兼顾章法、笔形,给观者以豪放不羁、流畅之感,能够充分地表达出文字的形态,个性表现很强,视觉冲击力也很强,如图 1-13 所示。

(三)拉丁文字的起源与发展

拉丁字母最初起源于图画,它的祖先其实是比较复杂的埃及象形文字,如图 1-14 所示。大约在公元前 6000 年,在埃及产生了