

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

环境艺术设计系列丛书

牟跃 编著 (修订版)

GUANGGAO SHEJI

广告设计

环境艺术设计系列丛书
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

广 告 设 计

(修订版)

牟 跃 编著

知识产权出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书按照高等应用性、技能型广告人才培养目标和教学要求,合理组织教学内容,主要包括:概述、广告设计运作策略、广告设计主题创意、广告的色彩与构成、广告平面设计、平面广告设计制作、户外和多媒体广告设计制作、POP广告设计与制作、包装广告设计、橱窗广告设计。本书将广告设计理论与工艺制作技能融为一体,力求科学地将各类广告的构图、色彩、造型等设计理论与工艺技能整体地结合起来,以满足现代广告业飞速发展带来的社会需求,提高学生的设计与工艺技能水平。本书每章有练习作业,如思考题、理论应用练习、社会考察、命题创作等实训项目,便于学生更好地理解相关内容。

广告设计是一门综合性很强的学科,目前国内同类教材或偏重广告传媒理论或偏重美术图形;国外教材综合的比较好,但缺少中国的实际特色。本书吸取国内外教材的特色,融合科学与艺术为一体,有利于学生系统、科学地掌握现代广告设计的基本理论知识和工艺操作技能,适用于本科院校、高等职业院校、成人高校、民办高校的广告、艺术设计及相关专业,也可供社会从业人士作为业务参考书及培训用书。

责任编辑:向良穗

责任校对:董志英

装帧设计:段维东

责任出版:杨宝林

图书在版编目(CIP)数据

广告设计/牟跃编著. —北京:知识产权出版社
2006.1

(环境艺术设计系列丛书)

ISBN 978-7-80198-395-4

I. 广... II. 牟... III. 广告—设计—高等学
校—教材 IV. J524.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 000947 号

广告设计

牟 跃 编著

出版发行: **知识产权出版社**

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

印 刷:北京市兴怀印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2008 年 1 月修订版

字 数:400 千字

ISBN 978-7-80198-395-4/T·208

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:17

印 次:2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价:33.00 元(赠光盘)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

环境艺术设计系列丛书编委会

顾问：

来增祥 （上海同济大学教授、博士生导师）

编委会主任：

牟 跃 （天津师范大学教授、中国标志设计研究中心主任）

编委会副主任：

刘宝顺 （天津商业大学教授、艺术设计系主任）

钟 蕾 （天津理工大学教授、艺术设计学院副院长）

谢庆森 （天津大学教授、博士生导师、工业设计系主任）

刘卫东 （天津师范大学教授、新闻传播学院院长）

薛 义 （南开大学教授、艺术设计系主任）

尚金凯 （天津城建学院艺术设计系主任）

魏长增 （天津工程师范学院艺术设计系主任）

张玉忠 （天津职业大学艺术工程学院副院长）

序

初见牟跃的时候,他还是个踌躇满志、一心一意准备考美院的学生。工夫不负有心人,事随心愿,终于顺利的考上了天津美术学院,四年寒窗,历经千辛,不仅专业水平突飞猛进,而且以其独特的感染力和超群的组织能力留校任职。九十年代初远渡东瀛,曾多年不见,待见面时已是学有所成,颇有造诣、活跃在艺术教学第一线的知名教授了。

在这期间,随着我国经济体制改革的不断深入,与世界经济接轨以及科技、信息技术的迅猛发展,社会的各个层面都产生了巨大的变化,广告设计也随着社会的发展进入到一个新的历史时期。相对我国广告业的蓬勃发展而言,广告设计人才的培养仍然明显滞后,在设计院校中广告设计的专业建制、教学体系、课程建设等方面还不十分完善,尤其欠缺完整、系统的教材,这直接影响了教学质量和教学改革的发展。

长期以来,我国传统的艺术设计教育多强调基本技能的训练,虽然也培养了一批具有较高艺术修养和扎实基本功的设计人才,为我国艺术设计整体水平的提高奠定了良好的基础。但是,很长时间以来艺术设计一直被误解为属于“工艺美术”的范畴,因而没得到足够的重视,在人才培养的数量和质量上很难与发达国家相比。然而,设计的落后,也直接影响我国社会发展的速度和国际市场的竞争力。八十年代以后,我国的改革开放政策带来国外现代设计思想,在艺术设计教育理论及教学的研究认知上都有了较大的进展,普遍认识到艺术设计教育的目的不仅仅是知识的传授、基本技能的训练,更重要的是观念的提升和创造能力的培养。面对时代的高速发展,面对艺术设计,新的手段、新的观念和新的媒体技术的层出不穷、日新月异的发展,教师和学生同时接受新的挑战。现代艺术设计教育如何紧密对应时代的发展、如何深化教学改革,提高教学质量,培养出高水平的创造型的设计人才,是我们所要认真面对和积极解决的问题。其中较为突显和急需的是专业教材的建设,尤其需要那些长期在设计教学第一线,具有丰富的教学经验和社会实践能力,并且系统了解世界艺术设计发展态势的专家、学者编写出高水平的教材,充实完善我国艺术设计的教学理论与各类广告设计实践密切结合,以崭新的视角对未来广告设计、制作的发展趋势进行了全方位的细化论述。祝贺这部信息翔实、观点新颖、图文并茂、应用性强的《广告设计》著作,列为国家教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材出版发行,这必将对推动我国的艺术设计教育和广告设计专业的发展产生深远的影响,故为序。

天津美术学院设计学院副院长

硕士生导师、教授

庞黎明

华北广告设计协会会长

2007年8月

前 言

关于广告的属性,不同人看法不同。有人认为广告属于科学,有人认为广告属于艺术。持“广告是一门科学”态度的人认为,广告是借助市场调研和现代科学的分析、运算、总结、推理、判断等手段,揭示了广告活动与产品促销之间的规律,形成了广告原理。广告虽然运用了艺术形式,但不过是广告活动的表现形式之一。认为“广告是一门艺术”的人认为,科学是一种规律,有其必然性,而广告与经济效益之间没有必然的因果关系,在很大程度上有偶然性。由于诸多社会因素的影响,广告的经济效益很难准确测定,只有通过各种艺术形式表现的广告,可以起到传递信息、刺激购买欲望,达到促销的作用。因此,广告是一门艺术。那么,广告到底是科学的还是艺术的呢?它即是科学的又是艺术的。正如,诺贝尔奖获得者李政道先生曾说的:“科学与艺术是一枚金币的两个面。最好的科学是艺术的,最好的艺术是科学的。”现代广告设计正是这样一门科学与艺术相结合的学科。教育是科学,同时又是艺术,尤其是用过去和现在的资源培养未来的人才方面,唯有艺术的想象力和创造力,才能弥补科学的不足,广告设计教育也是这样。现代广告人面对着多变的消费者、复杂的市场和同类产品的竞争,应具有多方面的知识才能,它涉及市场营销学、心理学、传播学、新闻学、法律、美术绘画、文案撰写、图形设计、造型设计、影视制作、印刷制版等诸多学科。我国的《广告法》把广告业定为“知识密集、技术密集、人才密集的高新技术产业”。

广告设计教材应是随着广告专业教育飞速发展而不断补充完善的教材。作者曾在2001年独立编著出版了45万字的《实用广告设计》,本书就是在跟踪考察了该书6年来的使用情况,对书中各章节内容进行了大量删节、调整、修改、充实后问世的。本书将广告设计的科学理论与艺术创作融为一体,将广告理论范畴的传媒创意、市场营销等内容与艺术创作的构图、色彩、造型、工艺制作等有机地结合在一起,体现了时代应用性的特点。广告设计是一门综合性很强的学科,目前国内同类教材或偏重广告传媒理论或偏重美术图形;国外教材综合的比较好,但缺少中国特色。本书吸取国内外教材的特色,融合科学与艺术为一体,有利于学生系统、科学地掌握现代广告设计的基本理论知识和工艺操作技能,本书在修订过程中得到张万一、牟健等老师的大力帮助,在此表示由衷的感谢。

本书力求从广告业的实际需求出发,提高课程教学质量,体现教学成果转化为社会需要的前瞻性效应,重视设计技能的应用性,培养学生的原创设计的工艺加工综合能力。但由于广告业日新月异的飞速发展,加上本人水平所限,难免有疏漏、不足之处,希望专家、学者和专业师生不吝赐教。

编著者
2007年9月

目 录

第一章 概述	1
一、现代广告设计	1
二、广告的分类和选择	11
三、广告的设计程序	16
四、现代国际广告管理和发展趋势	22
五、“AD”应具备的条件	32
第二章 广告设计运作策略	34
一、广告策略	34
二、广告策划	39
三、广告创意	43
四、广告受众心理及文体分类	51
五、广告定位	54
六、定位设计分类	60
第三章 广告设计主题创意	65
一、广告主题的定义	65
二、广告主题的确定	65
三、广告主题的表现题材	65
四、人类需求的五个等级	66
五、广告文案	68
六、广告语	73
第四章 广告的色彩与构成	80
一、广告色彩设计的特点	80
二、广告色彩设计要素	83
三、广告色彩的调配	85
四、色彩的识别、象征和传达	87
五、现代广告构成	94
第五章 广告平面设计	102
一、现代广告平面设计的新特点	102
二、视觉美感与传递功能	109
三、广告构图类型	111
四、基本图形设计	119
第六章 平面广告设计制作	127
一、招贴广告	127
二、报纸广告	130

三、样本广告	133
四、杂志广告	137
五、邮寄广告	138
六、宣传卡与目录册广告	140
七、展示、指示招牌广告	142
八、其他形式的广告	143
第七章 户外和多媒体广告设计制作	146
一、户外广告设计要点	146
二、广告体造型设计	150
三、户外和多媒体广告设计制作	156
四、广播广告	174
五、电视广告	176
第八章 POP 广告设计与制作	186
一、POP 广告概述	186
二、POP 广告设计	190
三、POP 广告制作	192
四、CI 广告设计	195
第九章 包装广告设计	201
一、包装广告设计的演进和功能	201
二、包装设计构思	204
三、纸盒设计	206
四、提袋和包装纸设计	208
五、包装装潢设计	210
六、包装设计的发展趋势	214
第十章 橱窗广告设计	217
一、橱窗广告设计概述	217
二、橱窗广告设计	227
三、橱窗广告构图	239
四、橱窗广告制作	242
五、橱窗陈列	251
主要参考书目	258

本书配赠《“广告设计”教学课件》光盘：包括以上 10 章内容的附图；广告作品欣赏；教学课件范例；学生作品范例（创作过程及作品）。

第一章

概述

现代广告设计是以研究如何传播信息为目的的学科,要想成为真正意义的现代广告人,设计出感人的、具有说服力的广告作品是必要的条件。现代广告设计学科肩负双重责任,它既是上层建筑、意识形态领域的重要角色,反映人们的精神生活;它又与经济活动密不可分,反映人们的物质生活。广告设计师的一举一动,对人们的生活有很大的影响,他们创作策划的广告,不仅有助于推销商品,对经济增长有着重要的影响力,还通过形象化的艺术形式,推广具有时代特征的信息观念和先进的生产、生活方式,影响着人们的未来生活和人类的文化。我们无论是在繁华的大都市,还是在偏僻的小城镇,都可以看到广告。当人们打开电视机、收音机的时候,经常可以见到、听到各种各样的广告;当人们翻开报纸、杂志,乘汽车去商场的时候,都会感到广告比比皆是。广告已经渗透到人们衣、食、住、行的各个方面,就像一条无形的纽带,把世界各地的企业、商业和消费者联系在一起,在社会政治、经济、文化、科技及人们生活的各个领域发挥着日益重要作用,广告的设计水平也越来越受到人们的关注。

一、现代广告设计

1. 现代广告的形成

广告是商品经济的产物。在奴隶社会末期,出现了商品生产和商品交换,个人或集体所生产的或猎获的东西有了剩余,就拿到市场上与他人交换自己所需要的东西,为引人注目还得叫卖。伴随着生产力的提高,科学技术的进步,广告的内容、形式、媒介等经历了一个不断演变发展的过程。新技术的发明为广告发展提供了新的表现形式和手段。实物陈列和叫卖声是最原始的广告形式,然后相继出现了声响广告、旗子广告、幌子广告、招牌广告、印刷广告、摄影广告、电视广告等等。由于受历史的局限,广告设计带有明显的时代特征。另外,受艺术家自身气质的影响,作品又带有强烈的个性特征。进入 20 世纪以来,各种艺术思潮和艺术流派如:至上主义、超现实主义、构成主义、新造型主义、包豪斯意象主义以及波普艺术、光效应艺术、视觉派艺术、立体派、未来派,还有画家康定斯基、蒙德里安、毕加索、米罗等等,无论是从设计观念方面还是艺术表现手段方面,对现代设计艺术的发展都产生了深远的影响。尤其是 20 世纪 80 年代以来,电子计算机的推广和应用,使设计人员摆脱了传统表现方法的束缚,推进了设计观念的创新和设计工艺的探索。现在,设计者可在电脑上操作,对图形、图像进行任意处理或擦除、裁剪、合成,可以创造出虚拟想象的物体图形。在颜色方面利用计算机可以调出数以千万计的不同颜色;在质感表现方面,广告制作人员根据创意的要求可以在电脑中随意选取某种材料,如玻璃、金属、水、大理石、木材等,通过显像屏幕可以直观地看到采用各种材料所设计的作品所显示的不同的艺术效果。电脑成为设计人员进行广告创意制作不可缺少的工具。

现代广告的概念起始于美国,这也是人们将美国称为广告大国的原因之一。广告代理公司的出现及其位置和角色的明确,基本上可以作为现代广告形成的标志。近似现代概念的广告代理公司,最先出现在美国费城。1869年,一个年仅20岁的年轻人F. 魏兰德·艾耶(F. Wayland. Ayer),向他的父亲借了250美元和他的名义(担心客户认为他年轻不可信,只好借其父的名义),开设了艾耶父子广告公司。起初,他也与别人一样,只是一个广告掮客。1890年前后,艾耶设计了一份报价单,并告诉客户自己购买版面的真实价格,加上一定比例的佣金,就是他的转卖价。他还为客户设计、撰写文案,建议和安排合适的媒介并制作广告。艾耶父子广告公司被广告历史学家称为“现代广告公司的先驱”。现代广告与传统广告相比,相似之处不多。美国的现代广告,准确的说法,应该是开始于工业革命时期。从那时到现在,150余年的历史进程中,现代广告从萌芽到发展,总的来说比较顺畅。

现代广告的发展并不是无条件的。概括地说,其产生和发展与下列因素有密切关系:

第一,市场经济体制的确立。无论是自由经济,还是计划经济,有一个客观事实不容否认,有效地决定生产资料、生活资料的流通及其配置和劳动的报酬所得,是市场而不是政府,这就为现代广告的生存留下了空间。

第二,技术的有效开发和充分利用。技术的革新和推广,使大量生产、大众传播、大众市场的出现成为可能。广告,成为一种天然的刺激需求的动力。

第三,消费者纯收入的增加。随着社会的发展和生产力水平的提高,消费者用在保障基本生活的衣、食、住等必需品上的费用占总收入的比例越来越小,消费者手中的纯收入越来越多。在此前提下,企业一定会想更多的办法刺激或建议消费者花钱的由头和途径。广告便是有效的方法之一。这种鼓励消费的做法与中国传统美德——节俭虽然有些矛盾,却是许多国家经济发展的动因之一。

第四,交通系统的完善。交通的发展使中心制造地区(如美国的汽车生产中心底特律)与地区市场(或区域市场)的联系更方便。

第五,教育水平的提高。有文化的、受过良好教育的人们对提高生活条件和生活质量的愿望较高,他们常常将广告视为信息获取的方式之一。

第六,人力成本的增加和人员推销的下降趋势。虽然还没有迹象表明人员推销完全退出历史舞台,但不争的事实是广告已取代了很多过去由人员推销来干的工作。由于大众传播媒介的发达,广告可以向人们传达细到价格这类个别信息。

第七,专业广告机构的发展。广告代理业应运而生并成为创造需求、刺激生产(与消费)的专家。在其帮助企业树立形象、建立信誉、推销产品的过程中,广告逐渐成为一种职业。同时,越来越多的企业相信了广告服务的作用。

第八,市场调查的发展和运用。调查方法的改进以及越来越多的营销人员对市场调查的认可和接受,使广告的有效性比以往更强,广告主也更信服广告。

第九,品牌的发展与商品差别的形成。广告已经成为品牌之间、商品类型之间、服务类型之间的主要竞争工具。

第十,大规模生产和服务的发展。第二次世界大战以后,许多公司组成了大规模的生产、服务和零售集团。这些大公司需要广告这种使自己的信息传达到广阔的、分散的市场中的高效率工具。

第十一,生产厂家与消费者的隔离。批发商、零售商隔开了生产厂家和消费者。生产厂家只好依赖广告将它们与消费者联结起来。

第十二,现代企业逐步把广告作为一种营销工具来看待。

上述因素是促使现代广告迅速发展的主要因素。现代广告在我国只有 20 多年的历史,改革开放以来经济的发展,广告业与我国的经济建设中其他新生行业一样,在推动经济迅猛发展,并在经济活动中扮演着愈来愈重要的角色,受到了人们更加广泛的注意,广告业显示出勃勃生机,具有巨大的发展潜力和广阔的前景。现代广告从诞生的那天起,其目的就是为了树立企业形象、促进产品销售、传播广告主预期的观念等。这一点,始终未变。但是,在现代广告的形成和发展过程中,广告运作程序、广告技巧、媒介环境与规则等却一直处于变化中。

2. 现代广告设计

(1) 什么是广告设计

广告设计的真正含义是什么?弄清这一问题十分必要。通常我们会以为有一定绘画基础,或者学习过其他的设计专业,具备某一方面设计的能力就等于具有广告设计的能力。这是一种比较模糊的认识。可以肯定的是广告设计与其他设计专业以及所有的视觉表现性艺术创作有着共同的基础和千丝万缕的联系,但是同时广告设计也的确有着与其他设计艺术类专业不尽相同的性质。

从一个比较宏观的角度来看,各种视觉艺术设计(如陶瓷设计、工业设计、染织设计等等)与纯美术创作(如油画、国画、书法等等),包括广告设计,同属一个文化范畴。它们具有共同的人类文化学基础,有共同的社会学、心理学体系,有共同的技术和材料的体系等等。一个画家转而学习广告设计,总要比一个医生或者法官转而学广告设计要容易得多(当然医生、法官也可以学会)。从这一点上来说,广告设计专业需要相当庞大和丰厚的文化积淀作为基础。在美术史上,也有不少著名画家有从事广告设计工作的记录,如毕加索给自己的作品展览所设计的招贴广告,劳特累克为营业性舞厅、咖啡厅所制作的广告等等。

人类社会的发展进步,使人们对于社会劳动的各种分工有了逐渐系统化的认识。“设计”这一概念在劳动和创造活动中,逐渐具有了特别的意义,从而区别于绘画等其他的概念。“广告设计”便是使用了“设计”这一概念的某一方面含义。

英文的“设计”一词 Design 源自意大利语 disegno,原意有“素描”和“构图”这两层意思。随着时间的推移,它的含义发生了很大的变化。在 design 的现代用法中,它主要是指对外观的要求,并且是在实用和经济的各种要求的变化幅度当中,通过引人的外观或流行的式样来影响市场的能力。在 20 世纪,design 一词的含意虽然经历了这样一场巨大的变化,但实际上,它主要是在实践上的变化,派伊(D. pye)在《设计的本质》(The Nature of Design)(1964 年)中所讨论的设计的六项条件也主要是实践方面的要求。

设计作为一个专门的概念,含意相当广泛。虽然我们可以认为自从有了人类,便有了设计行为,但是,有意识地使用这个专门意义的词,始于 1920~1930 年,即所谓现代设计产生之后。18 世纪工业革命后,机械生产越来越发达,大批量生活用品及印刷品的生产方法完全不同于手工业劳动时代。大规模工业的生产必须对所制造的物品事先就有极为详尽的设想,进而对所选用的材料、加工的方法、物品的完成和实际应用效果等,具有

完整的设想。除此以外,还要对用料加工的成本、售价及物品与生活环境的关系进行细致的探索,最终形成一个完整的计划方案。人们将这样的一个截止于行动之前的计划过程称之为“设计”。日本的设计家、教育家川添登曾这样讲:“设计的最一般用法,是指把人想制造的目的物描绘在脑海中,并使这个形象付诸实现的行为。所谓设计,是指根据事先对物品的材料选择,经过制作过程到物品完成并得到使用的全过程而进行的设想行为。”这并不是说工业生产以前就没有过所谓设计。手工业生产也有一个设计的行为过程,然而与工业生产中的设计相比较,手工业劳动中的准设计行为则是粗糙的、不严谨的和凭经验的,生产出的产品也含有很大的随机性。

通过以上的论述可以看出,所谓设计,就是对所要实施的行为,事先做出完备详尽的设想并形成方案的行为。

(2) 广告设计的领域

设计这一概念下所含的领域十分广泛。从人的所有的生活用品,到各样信息媒介(如印刷)以及所有的工业制品等等,都可纳入设计的范围。在长期的生产劳动与创造中,人们不断加深对于设计的理解,并将设计作为人们认识周围世界及人自身的方法之一。

根据对于设计的各种理解,可以将设计分成不同的种类。比如按照生产制品的行业划分,可以分为陶器设计、染织设计、室内装饰设计、装潢设计等等。这里,我们介绍一位日本设计家与教育家川添登对于设计的分类方法。

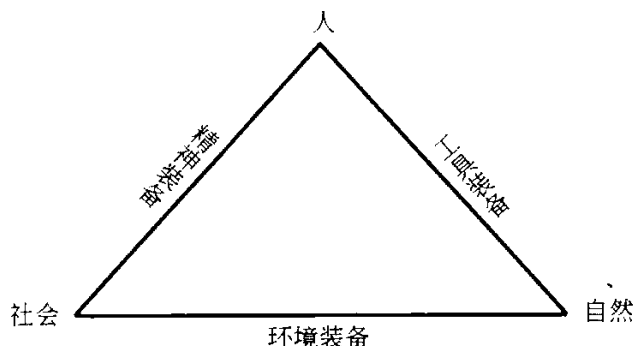

图 1-1-1 广告设计领域(1)

上图是设计家对于设计在人与社会、人与自然三者之关系中所构成联系的基本构想。由此我们可以理解,在人、社会、自然三者的错综复杂的关系中,设计是使三者发生某种联系的纽带。

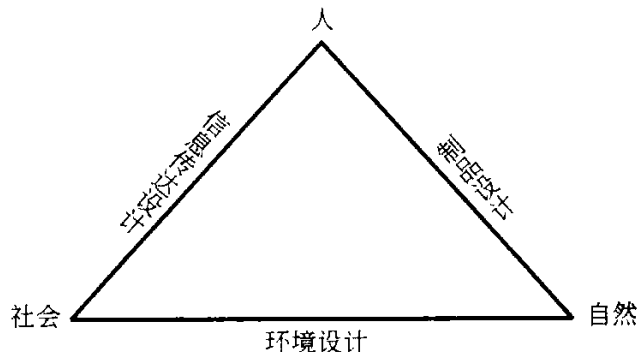

图 1-1-2 广告设计领域(2)

所谓“信息传达设计”,在图 1-1-1 中被设计家称之为“精神装备”,其设计的范围包括:报刊、书籍装帧、印刷广告、影视媒介等等,这一范围是指人与人之间、个人与众人构成

的社会之间,可以通过各种媒介渠道相沟通、相联系,由此可以使人能够更好地适应社会环境,并创造更好的社会环境。不仅如此,对于自然环境来说,人类社会的秩序和品质是自然环境得以保持良好状态的极重要因素,而设计则在建立人类社会秩序、提高人类生活品质方面,担当着极其重要的职责。

所谓“制品设计”在图 1-1-1 中称之为“工具装备”。其范围包括制造生活用品及工业用品,或笼统地指“工具”的制造。工具是人体机能的延伸。从锤子、斧头,到飞机、火箭都可视为工具,甚至港湾、广场、桥梁也同样是扩大了的人类生活的工具。当然,生活空间的设计与人所使用的工具的设计,是有所区别的两个概念。工具的设计制造和利用,改变了人的生活,也使人与社会环境及自然环境得到改善。

所谓“环境设计”在图 1-1-1 中叫做“环境装备”,其设计范围包括城市设计、园林设计、室内设计、商店设计、公共设施设计等等。这是人类生存环境的最直接的关照方面。可以想像,在人、社会、环境三者之间,任何一种设计都不能绝对地划分在哪一个类别中,而与其他设计毫无关系。现代的设计正在一个各种行业领域相互渗透的状态之中。比如设计一个包装袋,必须涉及到材料、样式、印刷、加工制作、使用的方便程度、耐久性等方面,甚至于还应考虑到报废之后的回收等等。

(3) 广告设计是设计领域中的一个方面

如上述日本设计家川添登先生的设计分类为框架,广告的设计应属于“信息传达设计”类,属于人与社会之间发生联系的“精神装备”。从设计领域总体上来看,这样的划分是顺理成章的。

将广告设计纳入设计总体之中,有助于发现和理解广告设计与其他设计类的有机联系。理论上讲,广告设计也是人的机能的延伸,是人与社会之间进行某种沟通的工具。如同其他设计行业一样,广告设计可使用的是视觉与听觉的语言(通俗地说是使用美术和音乐的语言)。因此其他设计行业所运用的各种设计方法、手段,都可以被广告设计所运用,而广告设计的行业内,也创造新的方法手段被运用到其他设计行业之中。广告设计与其他设计行业有着共同的视觉造型艺术的基础,所使用的同是视觉造型艺术的语言,共同遵守人的视觉文化的语法规则,因而它们有着许多共通之处。但是,广告设计却有着与其他设计行业不尽相同的内涵。

(4) 广告设计的特征

从传播学的角度来看广告,广告设计则是信息传播的一种工具语言,而且在广告中的这种语言其分量丝毫不亚于广告中的文字语言。

广告设计是什么,取决于广告是什么。

广告是传达信息的一种形式,用发布通告作一个比喻,通告的内容便等于广告的信息,而通告中的字样便等于广告的设计。

以商业广告为例,现代的广告已远不同于原始的广告——仅以吆喝、叫卖为形式,而是运用了人类文明所创造的所有的视听审美样式作为自己的形式来发布信息。由吆喝、叫卖的广告,到视听审美样式广告的发展过程,实际上正是人们不断提高自身的生活质量和文化环境质量的发展过程。希求过上更优裕的生活,应该是人类文明进步的基本动机。即使是商业广告,也不能任其成为破坏生活情趣和优美环境的噪音。现代商业广告设计所承担的正是这种为商业广告信息创造一种美的样式的工作。

信息如果是单纯的,那么运载这一信息的样式内涵便也是单纯的。但是现代商业广告信息却是十分复杂的,样式也就复杂。复杂的原因至少有两点。第一点,整个消费市场情况复杂。消费者面对的是铺天盖地、五花八门的生活用品。同一种类、同一功能的产品就会有十几个、几十个品种,价钱也多有出入。这就使消费者本来就富有个性的选择,变得更加讲究和精明。第二点,生产同一产品的同类厂家之间在生产及销售的各个环节上进行着殊死的较量,各自争相在消费市场上占领地盘。而广告正是这两方面复杂情况的集中体现。消费市场的各种信息与竞争当中所要向消费者陈述的信息,给现代广告注入了诸多内容。除此之外,广告更要有一幅美丽的面孔。本民族、本地区,甚至某一阶层的消费场所特有的文化艺术意味,也是现代广告形式本身所必须考虑的一个重要方面。有人讲,广告是带着脚镣的舞蹈,其实手也不能闲着,要左右招架竞争者的拳脚,还要出手还击、与之竞争。在这百忙之中,还不能忘记面对观众要保持的一张可爱的笑脸。

广告要完成如此复杂,又是形形色色内容的不同的任务,显然不是一件简单的事情了。所有这些内容都作为一个商业信息传达给消费者,那么可想而知,携带这个复杂信息的艺术表现样式的设计是一种并不轻松的劳动。由此可知,广告设计不同于其他设计行当的主要特征在于:它是在信息传播的过程中充当一个工具的角色,是将一个精心设定的广告意图化为某种视觉审美样式的创造性劳动。

一个准广告运作程序,是由市场调查、统计分析、策划、创意、设计制作、发布及效果测定这样几个工作环节构成的。广告设计是这其中重要的一环。从这个准程序中我们看到,每一个环节都在为下一个环节做准备,环环紧扣。广告设计只有在这一特定的环节上起作用,也就是说,广告设计所要表达的内容,是由其前面的工作提供基础和框架的,其内容(即信息)表达得不充分不行,表达得过分或发生歧义也不行,而其中没有创造性更不行。广告设计是为广告信息传播服务的,而不是设计家的神来之笔。

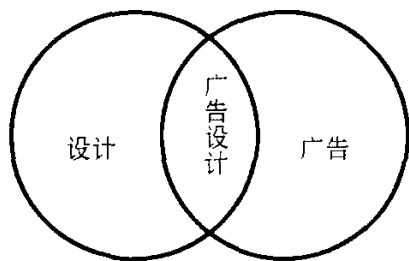

图 1-1-3 广告设计

广告设计是现代设计的一个分支,同时又是现代广告活动中的重要组成部分,它既体现设计领域中审美、实用的特质,同时又承担信息传播的独特使命。

3. 现代广告设计的基本态势

(1) 现代广告设计的新概念

广告设计,不再是以前单纯的画面设计——“广告画”,而是首先从市场分析、商品分析、消费者分析和竞争者分析入手,制定出市场目标与宣传战略,然后确定广告目标、广告意念,再进行设计制作的。并且在实地试验、收集效果的基础上,不断予以修正改进。设计是同生产、推销、消费始终保持密切联系,并贯彻始终的一个全过程。因而西方一些大的广告公司同自己所代理的制造厂商,保持长达数十年、近百年的广告代理关系,相互依存,共同发展。

广告设计往往不再是一时一地单纯的推销宣传,或仅仅只制作一两种宣传品,而往往是一次动用多种宣传媒体,区域较广、时期较长的“立体性”宣传运动,并且往往又是着眼于长远的广告宣传与有效的推销宣传相结合的成套计划。需要同时设计制作一批印刷广告、电波广告、户外广告等,相互配合、协调作战,犹如现代的“立体战争”一样。这种“立体型广告”受一个总的广告战略思想指导,不可各行其是。如可口可乐公司在世界范围内所进行的耗资亿万美金的广告宣传,不管何国何地的路牌、霓虹灯及其他形式的广告,始终突出波纹状的商标,数十年来,始终如一地保持这一基础画面形象,从而反映其产品形象的稳定可靠。

广告设计,不再是单纯的设计部门、美工、摄影人员单独的工作,而往往是销售部门、市场部门会同财务部门一起研究,经济学家、市场心理学家、广告设计及美工和摄影人员通力合作的结果。由此可见,广告设计要求设计人员不能只是一个懂得构图、色彩和会写一手漂亮字体的艺术家,他们必须是商业专业人员,能分析市场、了解顾客,也要了解制造公司和产品,具有丰富的产品知识。

(2)现代广告设计的基本态势

现代广告设计,是现代设计艺术领域中最为商业化和高度社会化的基本形式。在其表现内容、表现方式与艺术形式等方面呈现以下的基本态势。

第一,效益为本,功能为体,艺术和技术为用。广告为达成最佳经济效果,总是把传递广告信息和树立企业与产品形象视为广告设计的主体,并积极调动一切艺术的和科学技术的手段为之服务。这已成为现代广告设计的指导原则。

广告设计艺术是一种特具功能的信息传递艺术。所以,进行广告设计时首先要考虑的是,如何有效地传递信息。衡量一件广告设计的优劣,首先也应看其能否有效地传递信息。现代优秀广告设计最重要的特征,便是传达信息的清晰、迅速、具体、真实、形象、生动和富于价值。

目前,随着符号理论的引入,当代广告已集艺术与广告于一身,融抽象与具象于一炉,其形象塑造、形式表现,无一不是为着信息的传递。广告则可视为以美学原则和现代技术制作的、高度形象化的“信息符号”。其符号作用发挥得越充分,信息传递的质量越高,传递速度越快,则被人吸收和储进“记忆库”的机会越多,记忆时间也越久。广告的这种信息符号作用,会给企业带来长久的、莫大的利益。

第二,领先时代的姿态,表现现代人的追求。以新鲜的创意、现代感的手法,表现企业与产品在产业革命中取得的新突破、新进展、新成就。广告不再仅仅是为满足于社会需求,而是努力于刺激、引导消费,以便创造新的需求。因而必须努力先声夺人,反映现代人的物质生活和精神生活方面的追求,从而给人以广告走在时代前列的印象。

第三,单纯简洁、以少胜多的设计策略。以单纯明确的广告目标、少而精的内容与形象、简洁明快的形式构成,给人以效果集中和强烈的印象。这就要求设计者在单纯中求丰富,简洁中求变化,努力将买主最关心的、最有价值的信息和最感兴趣的产品精华,充分加以动人地表现。小中见大、以一当十,是现代广告设计最为成功的设计策略。

第四,个性化一系列化一家族化的设计风格的追求。为增强人们对广告的识别和记忆,树立企业产品形象,个性化一系列化一家族化的广告设计在大企业的广告中日益流行。

所谓个性化—系列化—家族化的设计风格即广告作品从构思表现到形式风格,具备鲜明的个性特征,在琳琅满目的同类商品或同类企业中独树一帜;而对同一家企业来讲,为开发新型产品或推出一种新牌子所策划的广告运动,其所有广告作品的设计主题、广告口号、广告构思以至表现风格,显示出了一致性和连贯性;而同一家企业所有的广告,为着创造一个统一、强力、一贯的企业形象,其不同时期的各种形式的广告作品,都表现出同一的市场姿态和表现风格。这种广告策略,不但使企业广告在浩瀚的广告海洋中免遭淹没,更可使其广告效果集中、形象、鲜明、突出。

第五,商业—艺术—科学的一体化倾向。就广告设计工作程序讲,可以理解为通过商业意图→艺术创意设计→科学技术手段加以完成。而就一件广告作品讲,在艺术形式的后面,我们可以十分强烈地感受到“市场的气氛”,同时,亦可强烈地感受到现代科技的广泛运用依靠现代技术,广告制作的时间越来越缩短,而设计者工作的重点和主要精力,转到了创意构思、精心设计和掌握运用新材料、新技术方面。

在现代广告设计中,一定要充分地掌握和发挥现代广告发展的趋势,力求避免设计中的单向性与孤立性,与广告主的市场意图要达到一致,力戒广告目标的多元化。信息传递要针对性强、简洁、单一。设计人员要增强市场学方面知识的学习,了解市场、熟悉市场,用艺术化的信息传递方式征服市场。

第六,在设计中应力求采用“环保型”和“节能型”材料设计方案,使广告用品达到循环利用、易于回收,减少废弃量。目前与日俱增的广告垃圾是各国政府共同关注的问题,一些发达国家迫于资源危机和防止污染的双重压力纷纷开发“绿色广告”,利用税收政策调节生产厂家减少广告量,或者采用易于回收的广告材料,同时回收利用废旧广告材料。目前广告材料资源回收利用在发达国家已形成新的产业体系。

4. 广告概念

(1) 广告的含意

所谓广告,顾名思义,有“广而告之”的意思。广告分为广义的广告和狭义的广告。广义的广告包括商业广告和非商业广告。商业广告,是指与传播有关商品或劳务信息,以获取经济利益的营利性广告;非商业广告是指除了商业广告以外的各种广告,属非营利性广告。狭义的广告仅指商业广告。

广告具有以下一些特点:

- 1) 广告的对象是消费者、用户或公众;
- 2) 广告的内容是有计划地传播商品或劳务信息等;
- 3) 广告的手段是通过媒体传播;
- 4) 广告的目的是为了促进商品销售或劳务服务,以获取利润。

综上所述,广告的含意可以概括为:它是将各种高度精炼的信息,采用艺术手法,有计划地通过一定的媒体向公众传递某种商品、劳务服务或文娱节目等的宣传活动。随着社会的不断进步,广告的含意将进一步发展和完善。

(2) 广告的要素

广告活动离不开广告主、广告信息、广告媒体、广告费等基本要素。

1) 广告主

广告主又称广告客户,是指为推销商品或提供服务,自行或者委托他人设计、制作、发

布广告的法人、其他经济组织或个人。生产厂家、经销单位、服务业是最主要的广告客户。广告主作为广告的倡议者、投资者和广告效果的受益者,是广告活动的主体。

2) 广告信息

广告信息是广告的主要内容,包括商品、劳务、观念的信息。商品信息包括产品的特点、性能、质量、用途、购买时间、地点和价格等有关消息;劳务信息指有偿的服务性信息,包括文娱、美容美发、洗浴桑拿、餐饮、旅游、运输、职业介绍等行业的经营项目;观念信息是指通过广告倡导某种意识,引导消费者树立某种有利于推销商品或劳务的消费观念。

3) 广告媒体

广告媒体是指信息传播的工具,是广告经营者或广告发布者,与广告宣传对象之间传播信息的物质技术手段。如利用电视、广播、报纸、杂志、各种户外设施发布的广告等,这些中介物就是广告媒体。

4) 广告费

广告费由广告客户提供,从广告策划、广告设计到利用广告媒体进行广告宣传,整个广告活动所支付的费用,称为广告费。其中包括广告调研费、广告设计费、广告制作费、广告媒体费、广告机构办公费与人员工资费等。

(3) 广告的职能

广告是连接生产与消费的桥梁,是国民经济中不可缺少的组成部分,它在传递信息、促进生产、扩大流通、指导消费等方面具有重要的作用。

1) 广告具有传递信息的职能

传递信息是广告最基本的职能。在科学技术高度发展的信息时代,高质量、高速度的印刷技术,覆盖面广阔的无线电广播、电视等媒体及高科技电脑信息网的出现,使广告传播产品(或商品)信息、劳务信息的速度迅速提高,消费者随时随地都能找到自己需要购买的商品和接受服务的内容。由此可见,广告是生产者、经营者、消费者之间信息传播最迅速有效的行为手段。

2) 广告具有指导消费、创造新需求的职能

所谓指导消费就是通过广告宣传,突出或强调产品的某一功能、特点,给消费者和用户以新的认识。同时,企业通过广告不断向消费者提供新产品信息,针对不同的对象,介绍各种商品知识,指导消费者进行正确的判断、选择,逐渐认识新产品、接受新产品,以至在一定时期内形成购买该产品的消费习惯。可见,广告在指导人们合理使用社会所创造的物质财富方面,发挥着积极的作用。

3) 广告具有占领现有市场的职能

广告是沟通企业和消费者之间的桥梁。对于初问世的新产品,若打入市场,只有通过广告手段,才能使产品最终占领市场。具体地说是通过广告宣传,介绍该产品功能上的特殊性,材料、款式上的优势,用来与同类产品作比较,引起消费者的注意和兴趣。这样新产品一经投放市场,就会获得市场的份额,对于老牌商品、有一定影响的名牌商品,要想在商品竞争中不断巩固已经拥有的市场,需要经常向消费者做提示性广告,使消费者牢记商品的优点,保护商品的形象,以防被新产品挤出已占领的市场。

4) 广告具有开拓潜在市场的职能