

KANTOU

KanTouZiLiaoDaQuan

NILIAODAZUAN

刊头资料大全

辽宁美术出版社

LIAONINGMEI

SHUCHUBANSHE

曹伟智 编绘

KTZLDQ

KANTOUZILIAO
刊头资料大全
DAQUAN

曹伟智编绘

Liao Ning Mei Shu Chu Ban She

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刊头资料大全 / 曹伟智编绘.

—沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.12

ISBN 7-5314-2571-8

I. 刊…

II. 曹…

III. 刊头—图案—中国—图集

IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 79644 号

出版: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号

邮编: 110001

印制: 沈阳新华印刷厂印制

发行: 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

字数: 10 千字

印张: 26

版次: 2000 年 12 月第 1 版

印次: 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

责任编辑: 彭伟哲

责任校对: 郝 刚

装帧设计: 彭伟哲

定价: 60.00 元

边序边说

编者

图形是人类最原始的一种表达思想、传播信息的行之有效的手段。在世界各地所发现的2—3万年前的原始人在所居地洞壁、岩面所刻绘的图形,传达着最原始的信息,从中大体可以展现当时一些基本生活面貌。文字的出现,造纸、印刷术的普及与发展,极大促进了人类文明的发展与进步。它打开了一个区域封闭的环境,使人类可以在一个广阔的空间里接受新的知识文化,使人类文明在广阔的空间进行传播、发展、创新,再传播、再发展、再创新……在这一历史进程中,原始部落的图腾曾作为一种图案文化,表达一种信仰,受到原始人类的顶礼膜拜,体现出图形文化演变的一个缩影。

这种最原始的信息传播方式,经过千万年不断发展与创新,成为现今社会中一个重要的艺术形式。

社会的发展,科技的进步,加快了社会文明前进的步伐。社会生活的快节奏使人们越来越追求一种简练、平和、能够充分体现自己思维并可准确传播信息的有效手段。在此特定的环境下,图形所具有的简练、直观、可变等特性,越来越受到人们重视。

报纸、时事刊物曾占据着社会文化生活的各个领域,以其特有的传播信息方式,发挥着其在历史进程中独到的作用。在科学技术、社会文化、物质生活不断发展提高的今天,人们对信息媒体提出了更高的要求。在多种信息传播手段并存的今天,报纸、刊物作为信息文化

的载体,要跟上时代步伐,发挥其准确传达文化信息的作用。怎样吸引更多读者已成为一个重要的成功因素。而要在竞争中占得先机,得到广大读者的认可,要选择一种行之有效的手段,那就是在版面编排设计上下功夫。在这里有一个必不可少的因素,那就是报头、刊头的设计。它是一种图形文字设计,属于图案、文字设计的一种,是由于其所适用的范围不同而形成的一种独特的艺术形式,追求一种美术上的不似之似。鲜明醒目、立意明确、涵盖主题、构图新颖的刊头是美化报刊的一个重要手段。唯美,才能吸引人;耐看,效果才好,才能达到信息传播、宣传的效果。注重视觉效果也是其显著特点。以视觉传递强弱为依据,充分体现其潜在的美学价值。

在《刊头资料大全》中,我们用大量篇幅,以实际范例全面系统展示了刊头制作技法、形式及内容。从手绘到计算机制作等多种技法一一展示并说明,对应用计算机不同设计软件的设计,予以区分比较。展示了当前人们经过刻意设计、灵活多变、兼印刷体和手写字体之长的创意美术字设计范例,以供读者参考。

在本书编写过程中,得到了众多有着多年实际设计制作经验的专业设计师的帮助,在此表示衷心的感谢。

愿广大读者以此书为阶梯,在21世纪的设计时代大舞台上,充分展示自我,在我国设计事业发展上,添上浓浓的一笔。

艺术审美的特征

托尔斯泰说：“对美的理解，都可归结为我们所得到的某种愉快，也就是说，我们称那种使我们喜欢，而不引起我们欲望的东西为美。”

我们可以把意识中反映出来的某种属性的规律性称为美。美成因于人与对象物的关系中，没有人类实践活动，就没有美的存在。美是形象的，是具体可感的，无论哪种形式的美，都会以不同方式作用于人的感官。欣赏美可以使人肯定现实中美好的存在，也会激起人们的多种美感情态。

美具有感官上的愉悦感染性。美是一种具体存在的，是人的本质力量的对象化。

艺术是以形象观念的审美方式对现实与主体的双重肯定。艺术中的形象虽来源于现实生活，但它比现实中的任何形象都要有审美价值，并更能发挥它巨大的感染作用。

人在对象中达到自我表现、自我认识或自我感知。他通过其他形式来表现自己充实的和丰富的人的本质，这时候，也就是审美的开始。

真是美的基础，善是美的前提。艺术属于美的范畴，表现真与善，并与真、善结合，在更新意义上创造着美。艺术的宗旨，就是要创造真善美高度统一的艺术形象。艺术是把对于生活的形象的认识与按照美的规律进行创作密切结合在一起，并把生活的具体感性形式与强烈的思想感情表现结合为形象的整体。以形象思维方式，塑造生动具体可感的艺术形象。在反映生活的形象中，渗入创作主体的思想感情，成为现实客体的再现，要以情动人，以美育人，还要引起人们理性的思考。艺术是有目的、有规律的自由创造，使目的与规律相统一，

达到按美的规律来创造对象化的形象。

掌握艺术审美特性，在我们实际创作中好比有一标尺，来衡量作品的设计优劣。

艺术直觉

审美主体在审美活动中，通过客体的感性形式，对其表现性内涵加以直接把握的艺术思维能力，我们称为艺术直觉。这个定义是不全面的，要全面了解艺术直觉，就要把其共同认知直觉（科学直觉）加以严格对比、区分。

自然事物和艺术作品的“表现性”不是事物的自然属性，它是对象在与人审美联系中表现出来的一种与人观念、情趣相通的内涵。这种表现不是逻辑思维和认知直觉所能把握的，唯一能感受到它的就是艺术直觉，艺术直觉带有明显的主观性，还表现为一种独特的创造性，这是认知直觉所没有的特点。

艺术直觉是对事物表现性的把握，是主体一定情感与对象固有属性相互作用的结果，因此艺术直觉的发动便以一定情感为基础，与感性因素紧密相连，伴随强烈的美感享受。借助眼前的感性形式创造出新的、带有更丰富内涵的形象，艺术直觉要透过对象的感性形式深入摄取其本质特性，把握其植根于对象之内，表现于对象之外的意味。艺术审美作为艺术直觉的主观条件，决定着艺术直觉的发动，只有特定的审美态度，才能激发起艺术直觉活动，它一旦进入活动，就成为一种思维方式，由感性直观因素，理性因素和与二者相伴的情感体验三方面交织而成，产生审美意象，也就是艺术直觉。

鲍列夫曾说过：“接受定向是艺术欣赏重要心理因素，这种心理机制依靠、凝聚在我们

头脑中整个历史文化体系,依靠着所有前人经验。”接受定向是一种欣赏者预先就有的趣味方向,这种趣味方向在整个艺术感受过程中一直在发挥作用。这充分说明了,艺术直觉要依靠一定的经验,并受这些经验制约,离开经验,人们的艺术直觉能力也就无从谈起了。人的头脑中有一个潜意识领域,悄悄进行自己的工作。它是艺术直觉得以形成的一个必不可少的条件。

艺术创作是视觉艺术,通过色彩,线条构成艺术形象,对于形象来说色彩、线条便是形式。而对于整个作品来说,形象又成为形式。造型艺术中形式与内容关系的特殊性使艺术直觉具有突出作用。它是创作过程中主要思维形式,它是非逻辑的,并与逻辑思维互相补充,与想象、情感、感知等心理机能一起构成创作中综合性心理过程。

艺术直觉能力不仅在艺术创作中有着重大作用,它也作用于其它多种方面。培养、锻炼自身的艺术直觉能力对于人的整个精神世界的丰富和发展有着重大的作用。让我们掌握艺术直觉能力,发挥自己的创造性、能动性吧!

刊头设计艺术性

刊头设计的特殊性

语言是表达人的思维的外在体现。刊头是一种“说”的方式,它是一种形象化的语言,对题材内容进行加工并加以展现的艺术。

刊头旨在达意,意思表达清楚是其基本要求。刊头的形式比其它绘画自由,适用面更广。刊头通常是文图并用。艺术字体应用,更突出了内容,位置的放置没有固定格式,可根据版面需要,自由穿插。

刊头是艺术语言,不是一般直白的语言,是诙谐的语言,所以在表现方式上,从构思、造型、构图的各方面都要用寓意深刻的艺术表现方法,以达到引人深思、令人动情的目的。

刊头是艺术品,凡艺术多以美感动人,所以在取材和表现技法上的构思、造型等各方面都要达到审美要求。

刊头讲究在内容上,刻画出典型的人和事,使作品具有较大的概括力和表现力。通称“以一当十”,以现象表现本质。

总之,刊头作品设计,内容要表现准确,体现设计理念。在艺术表现手法上,要有奇巧的构思和精巧的绘制方法,这样的作品才能得到认可,展示其精神力量。

刊头的艺术功能

刊头艺术是形象语言,所表现的题材无所不包,艺术技法上的运用范围极其广泛,可以说随处可见。

首先,刊头和报纸、时事性杂志的关系,最为密切,这是因为刊头是评议性的绘画创作,评议在报纸和时事性杂志中占有极其重要的地位。刊头的评议方式主要用图像表现,图像比文字内容要引人注目,它深入浅出,一目了然,很容易看懂,扩大传播范围。刊头作品是艺术作品,要具有艺术感染力,以使评议效果格外强烈,进而最易吸引读者。刊头艺术丰富了所作用实体内容,扩大了新闻传播面。

其次,刊头艺术大量应用于现代的工商业和其它广告及宣传媒介中,这是因为刊头活泼生动,感染力强,容易吸引观念,以达到宣传效果。

刊头设计不仅给人以美的享受,而且它还

有陶冶性情、促进文明之功。刊头设计由智慧所生，与社会和文化发展同步增进，所以有人以作品丰欠和高低作为衡量一个民族文化的标准，是有所根据的。

随着社会的进步，人们对刊头设计在社会中广泛作用的认识，必将逐渐深化。

刊头设计的元素

刊头设计观念，经历了由单纯说明内容属性，也就是从具象形态占有主题思想的形式，转向运用图形结构本身反映内容的形式，增强了人为的物理性认识。

刊头图案有着丰富的表现力，它由一系列的构成关系所组成，只要设计者灵活运用，有机结合，每种刊头设计的表情，个性将完美地表露出来，就能从其所特有的规律中寻找出有意味的形式。它以可视性为基础，通过设计者的感受、个性及他对事物所独到见解和意图，进行艺术性、趣味性的创新设计。

形态要素是设计形式，具有纯视觉要素的空间规定性，是着重以视觉为主的设计。刊头设计的空间造型，是空间知觉的不确定性和多维度的空间感的体现。

在刊头的形态设计中，可归纳为外部形态和内部形态两方面。

外部形态，是边界线的空间形态。

内部形态，是各部分的组合形态。

外部形态就是形状的轮廓，是设计对象最基本的空间特征。形状是由一维边界线组成的二维空间，差不多就是“影子”，它排除了位置方向的干扰，突出了单纯的空间特征，是设计造型的基本语汇。可见，形状就是比较鲜明的知觉整体，如果刊头画面上的背景轮廓突

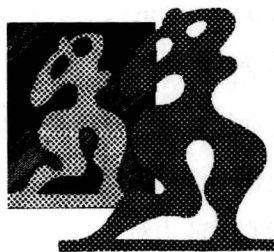
出，形状中的细节就被减弱了。对于二维的平面形状来说，就是增加了设计的整体性和组织性。

构成中，动态的变化要融入空间形态，外部形态就要具有鲜明的民族风格与时代性。从空间特征考虑，重要的是。

1. 边界线的位置和长短曲折的变化。
2. “视觉重心”的变化。
3. 形状与背景相互交替的复杂视觉心理。

以曲线美，构成活的视觉整体。内部形态是动态内部表示

的动态活泼、清新。整体。动态也称结构。指一个形状各部分之

间界限的形态。在刊头设计上，线是主要的表达手段。这里所说的线，不但有具体描出的装饰线，也包括体、面相交所造成的棱线、交界线、分界线及结构线。线形结构的重要作用是由功能决定的合理性，和主要由形式美决定的审美作用。

内部形态设计中应用广泛的一种形式（C₁ C₂）

内部形

态是刊头范围最广泛式。（图态和外部

形态从结构、形
了设计的基
形态理论变
可归纳为抽
象形态两大类

状两方面涵盖
本语汇,在
化中,又
象和具
型。

抽象形态脱离 自然大些。

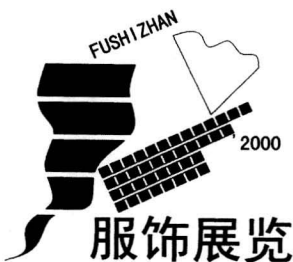
具象形态接近自然多些。

所谓的“具象”和“抽象”主要表现在其应用的资料不同,有的接近自然多些,有的是利用脱离自然形象大些的点、线、面为基本要素,二者比较而言,它们之间仅是概括程度的高低差别,而没有绝对的界限。

抽象形态是以点、线、面为基本要素,它是一种思维过程,是指在分析、综合、比较的基础上抽取同类事物的本质属性而形成概念的过程,它以不表现任何具体事物为内容,称为“抽象艺术”。

刊头设计中抽象形态的运用,构成在视觉上的律动效应,不合常规的空间维度变幻,是视知觉的艺术表现,以无机形的构成形式,代替一切构成。

图(B₁ B₂ B₃)以线型变化,构成了创作中的形式变化。要重视结构的合理、美观,放弃一切矫揉造作的装饰与不切实用的空间,追求一种从简简洁明快的美。而这样的几何形体,正是包豪斯所推崇的构成主义和抽象形态的造型规律。

揉造作的
切实用的
求一种从
简洁明快
美。而这
形体,正

所谓“具象形态”就是从大自然中,通过

观察、写生,吸取自然界中美的成分,加以夸张、整理、取舍和变形,在此基础上,再进行分解和重新组合,使形象更加简练、完美,增强其装饰效果。实际上这是一种带有具体形象的初步“抽象”。这在刊头设计中也是应用较多的一种形式。

刊头图案的设计创作很难脱离对自然物的表现,具象形象在极大的范围内用。从图被大量采用。从图大变化动物、植物、人物、风景到人为创造建筑、工具、用具等,具象形象无处不在。

具象形态体现了现代设计中“直率表现”的风格,向人们展示了现代人感受大自然的亲和力,大自然的真温暖。它更贴近于我们生活的艺术语言。

在具象形态和抽象形态的划分上,有一定区分但绝对没有固定的界限,只是某一点更接近一些。

摆脱开自然的束缚,最有争议的当属那些现代所造出的人造物。有人提出:“机器人是抽象形态,还是具象形态”的问题。显然机器人是过去所没有过的,自然界肯定也不会自行

产生。它是现代人在高科技手段下创造出来的有名、有姓的一个物种，也就是人为的产物，那它当然就不再有抽象的性质，很显然它被列入了具象形态的范围。

在创作设计中，以内容形态、外部形态为骨架，合理运用抽象形态、具象形态就能设计出艺术作品。

刊头设计的微型装饰收融合了其它是一种精巧艺术，它吸收多种艺术形式的精华，以独特的造型手段，运用黑白强烈对比的色阶，展现巧妙的艺术构思，体现作者设计的美学意蕴。

刊头设计广泛应用于大到网络、广播、电视、报刊、杂志，小到宣传单、板报、社区宣传栏等信息传播媒体。在科学技术飞速发展的今天，随着人们对信息传播手段的越来越重视，信息传媒在各自的舞台上发挥其各自特有的作用。对于这些信息文化载体。醒目的标识是必不可缺的。在这些信息文化载体的显著位置上，多以形形色色的刊头图案，加以独特风格的美术字体，以获得图文并茂、生动活泼的艺术效果。

刊头图案设计把图案设计的实用、装饰相结合，把要表达的意识内容以形式优美的美术图案表现出来。这要求把握住图案的创作规律，来源于生活、作用于生活、浓缩象征性信息，传达一份文化感觉和突出思维设计的魅力；把握画面的均衡感，在对比中求调和用相互对比的形、色线给人多样化和动的感觉，使

人感到生动活泼、强烈新鲜、富有生气。同时图案的各部分造型色彩结构等有相同或类似的因素，把各个变化的局部，统一在整体的有机联系之中。给人以稳重、有条不紊的感觉。运用规律的重复，条理性与反复性产生节奏感，在此基础上赋予强弱起伏，抑扬顿挫的变化以产生韵律感，使节奏的机械美，在变化中产生情调，使其具有音乐的美感。根据图案设计的目的和用途不同，采用动感强烈或静感较强的不同构成方法，展示不同的意境。

刊头设计有一重要组成部分，就是文字设计。文字自出现，历经千年嬗变，字体已成为独立的文化格式。文字在信息时代中有着越来越广泛的应用，为适应时代发展，人们对汉字体形进行不同情调的艺术加工，使其成为既表达意义，又表现形象的寓意图案。

总之，快速抓住信息欲传达人群视线，准确传达其所承载信息是检验我们设计的标准。

创意美术字

创意美术字设计是一门新兴的、自成体系的学科门类，是20世纪工业和商品经济高速发展中，科学、经济和艺术相结合的产物，是人类现代追求的一种体现。

创意美术字的设计应遵循可读性、艺术性和时代感这三条准则，它一般以组合字体的形式出现，所表现的内容概括性强，具有独立性。美国设计家罗伯特·罗斯说过：“设计家对于表现目的、企划意图充分了解后，巧妙地应用美术字的造型与特性，去完成传达任务。美术字造型是无穷无尽任你发挥的，它的弹性是极其自由的。”的确，运用多样化的表现风格、手段，展示强烈、生动的宣传效果，这是其他类

字体所无法相比的。

创意美术字的艺术性,塑造、表现了不同的艺术风格,以结构和笔划粗细的不同姿态的变化,表现出趣味、情感不同的作品。字体创意的个性化,使其富有新颖别致、格调高雅、简洁贴切的多般变化。这正是对视觉传达中最具表现力,最清晰与完善的形式来显示文字的特性,以达到形式与内容的高度统一。

网络革命,信息时代的到来,计算机的普及应用,相关配套设施的完备与发展给美术设计者带来了前所未有的机遇。Free Hang、Photoshop、corid Raw 等专业制图软件,等于给了我们一支先进的笔,使我们可以更快地实现自己的想法,使思维意识得到解放,把我们从繁重的手绘工作中解放出来,同时其快捷方便、更改随意性强等特点,越来越受到专业设计人士的青睐。并且它所独具的特殊功能,对于设计者来说具有启发性,有些偶然效果,更是能激发起作者的灵感。让我们跟上时代的步伐,用专业制图软件,按照自己的构思,轻松快捷的绘制出自己满意的艺术作品。

图例说明:

图(川菜)①

这是与图形结合的美术字。这种排列是对称式的一种,利用川菜中辣椒的自然形态组合成一个象形的“川”字,使“菜”产生了内在的联系,对构图起到了很好的平衡,同时增加了趣味性。

图(游戏)②

利用人物变化,形象种字体的造

物的动作地穿插,这型奇特而

新颖,达到夸张的效果,使得创意美术字变得饶有趣味,使整个字的寓意;达到了不可思议的神奇效果,从而使字体创意的装饰性强烈,主题性更强。

图(甜橙)③

运用“橙子”的切片形式,概括地依附在甜、橙二字首上,起到辅助作用,选择出

的口字部了很形象用,字体于内容的

需要,选择的黑体字,字体端正大方,与圆形的橙片形象结合起来,整体效果赏心悦目,增加了其艺术性。

图(回收)④

这是具象形态与抽象形态结合的一种刊头设计形式,“易拉罐”的写实箭头变化的旋转方式,增加了层次

利用“易拉罐”手法,与箭头变化的旋转方式,增加了层次

感,造型流畅、明快,巧妙完整地传达了设计主题。

图(Bus服务)⑤

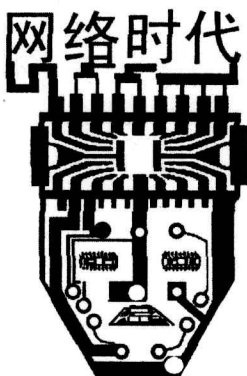
这组文字和物象的结合,采用了空间上的互补手法,为了使车体与文字结合得更加贴切,用反白的方法,使字体更加醒目,产生鲜

明的补色对比。

图（网络时代）⑥

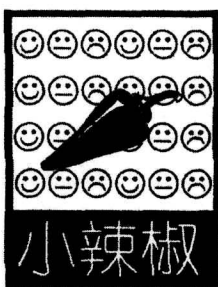
电脑使
添翼，它操
性使我们
地专注于
的构思是
诞生的基
计非常新
路板的抽
成特定的
了“网络时代”的信息化。

设计如虎
作的简便
可以更多
构思，大量
优秀设计
础。这个设
颖，利用电
象变化，达
程式，突出

图（小辣椒）⑦

作为一体
景的选择，形
托了辣椒给
“喜、怒、哀、
虽然简单，但
的内容发挥
致，空间对比
扼要。

的板式，背
象化地烘
人带来的
乐”，手法
却把字面
得淋漓尽
悦目，简明

图（十万火急）⑧

利用
片的形
地说明了
带来的紧
把云梯增

漫画图
式，形象
火灾所
迫感，一
强了车

的内容，使人一目了然，此平面的处理手法，新颖而讲究，形成奇妙的统一。

图（何处为家）⑨

利用同样的艺术素材，采取相抵触的手法，隐藏着一种内在的比较。在房子上的“×”，

把安定的空间，划上了不稳定的因素。

图（轻松一刻）⑩

文字与图形相结合，首先要考虑的是处理形式的统一。这里文字与图形的处理，线条简洁明快、新颖而讲究，巧妙地根据形象化的图形与文字相配合，运用文字的透视感形成奇妙的统一。

注：本书特此感谢参与刊头绘画的张庆均等人。

