

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

The Practical POP Sketching Strategy

手绘POP实用攻略

王猛 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

The Practical POP Sketching Strategy

手绘POP实用攻略

王猛 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘POP实用攻略 / 王猛编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5674-2

I. ①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024737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: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 25.5

字 数: 640千字

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: 苍晓东 光 辉 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5674-2

定 价: 210.00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

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位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。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

CONTENTS

总目录

01 |

手绘POP实用系列丛书

——装饰字体全攻略基础篇

王猛 编著

02 |

手绘POP海报分类精编餐饮美食

王猛 编著

03 |

手绘POP海报分类精编商业促销

王猛 编著

04 |

手绘POP插画速成

王猛 编著

Preface

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science

Preface

integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

手绘POP实用系列丛书

——装饰字体全攻略基础篇

王猛 编著

第一章

装饰字体概述

1. 什么是装饰字体
2. 装饰字体常用的工具
3. 装饰字体的分类

1. 什么是装饰字体

近年来，随着我国经济的飞速发展，商业零售业抛弃了陈旧的销售模式，大力引进国外的超级市场经营销售模式，各大城市的超级市场、仓储式大卖场纷纷兴起，而POP广告也以其速度快、变化快、易制作等特性，得到了国内的商家及消费者的认可和接受。如今，POP广告已成为商业竞争中最为有效的手段之一。而手绘POP作为众多POP广告中的一枝奇葩，也备受推崇。

一张完整和成功的手绘POP广告，大致由主标题、副标题、说明文、插图、装饰图案、辅线框等部分组成（如下图实例所示）。

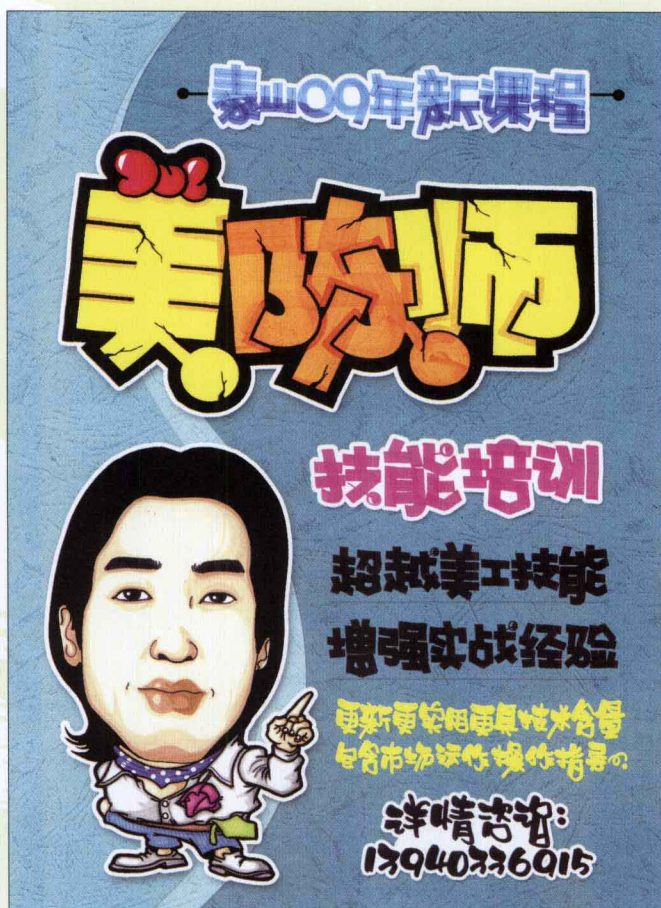

主标题部分

主标题是海报的中心思想，海报的题材、风格等都是靠它来体现，所以它的地位是最为主要的。

插图部分

插图是整张海报的点睛部分，不但可以起到辅助文字的作用，而且可以让画面更具有视觉冲击力。

副标题部分

副标题往往是对主标题进行解释和说明，所以它的位置大多存在于主标题的附近，而且它要小于主标题。

说明文部分

说明文是海报详细内容的体现，它的字数也比较多，为了方便区分内容，我们可以用不同的颜色来表现。

POP海报的各个组成部分在海报中都有各自的作用和功能，根据实际需要有的部分可以省略，但只有主标题是唯一不可缺少的部分，而且它要更加醒目，更加吸引人的注意力，这也是POP海报最主要的特点之一。

由于主标题在POP海报中的地位极为重要，我们有必要在它上面多下些工夫，需要运用一些技法进行处理，这样就产生了装饰字体。

那么，究竟什么是装饰字体呢，下面就让我们先来了解一下它的基本概念。

装饰字体的基本概念

所谓装饰字体，就是指我们运用一些能够增强文字的艺术效果的技法，来让文字更加醒目；字体的装饰有很多方法，而每种方法都有各自的应用氛围，都有各自不同的表现力，漂亮的装饰不但可以让文字增添艺术感觉和气息，更主要的是它的运用大大提高了POP海报整体的档次和技术含量。

标题字部分经过装饰后，不但外形上更加突出主题，而且从字的颜色和艺术感觉上更能烘托气氛。

2. 装饰字体常用的工具

“欲善其工，先利其器”，在学习装饰字体之前，让我们先来了解一下用于装饰字体常用的工具。

在装饰字体的工具中，主要的就是笔材，各种笔材都有各自的用途，运用不同的笔材其表现的效果也各不相同。下面就让我们详细来了解一下。

(1) 马克笔

可能很多人对马克笔并不陌生，我们所创作的一些漂亮的装饰字体都是由它来书写和完成的，那么它究竟为什么叫马克笔呢？马克笔是由英文“marker”音译过来的，所以也叫做麦克笔，它的特点是快速、使用方便、易干、书写出来的文字也比较有光泽，所以它已成为POP设计人员必不可免的工具之一。

我们根据马克笔的溶剂材质，可以把它分为油性和水性两种。

油性马克笔

油性马克笔挥发性较快，使用起来也极为方便，但它的气味比较刺鼻，长时间使用会有头晕的感觉，所以我们在选择用油性马克笔书写的时候尽量选择通风性较好的场所。

油性马克笔是按照笔头的宽度来划分规格的，常用的规格有6mm、10mm、12mm、20mm、30mm等，我们可以根据实际需求选用不同规格的油性马克笔去书写不同大小的标题字。

6mm油性马克笔 10mm油性马克笔 12mm油性马克笔 20mm油性马克笔 30mm油性马克笔

水性马克笔

水性马克笔因为含有水性成分，所以挥发性较慢，干得也慢。但由于它颜色丰富，表现力也极强，所以也是比较重要的一种笔材。

水性马克笔最常用的一种笔头宽度为3mm，国内市场上能购买到的颜色大约有60种，在笔的末端带有编号，我们一般都以它作为区分的方法。

颜色丰富的水性马克笔不但可以书写文字，更可以为插图进行着色，可谓用途较为广泛。

(2) 记号笔

记号笔大部分也属于油性，而且随处都可以买到，既方便又经济；我们大多用记号笔来描绘标题字的轮廓，或填充大面积的颜色。

这种双头的记号笔是最为实用的，一头是2mm宽的圆形笔头，另一头是6mm宽的斜形笔头。

(3) 勾线笔

勾线笔是一种很纤细的笔，我们经常用它来绘制标题字或插图中的细节部分，它笔头的宽度通常只有0.1mm~0.2mm，颜色也不是很多，我们通常应用最多的就是黑色的勾线笔。

勾线笔因为笔头很细，墨水干后很容易堵住笔尖，所以我们在不用的时候要盖紧笔帽，以免挥发。

0.1mm宽的笔头

(4) 其他工具

此外，要想把POP中的标题字装饰得漂亮、醒目，同时富有视觉冲击力，还需要运用到一些辅助的工具，如铅笔、橡皮、蜡笔、油漆笔、修正液、格尺等，工具配置的越全，我们创作出来的作品的表现力就越强，只要我们运用的合理、到位，同时掌握好方法，相信都会成为富有创意的POP设计师。

我们在为标题字做装饰中较常应用到的一些辅助的基本工具

3. 装饰字体的分类

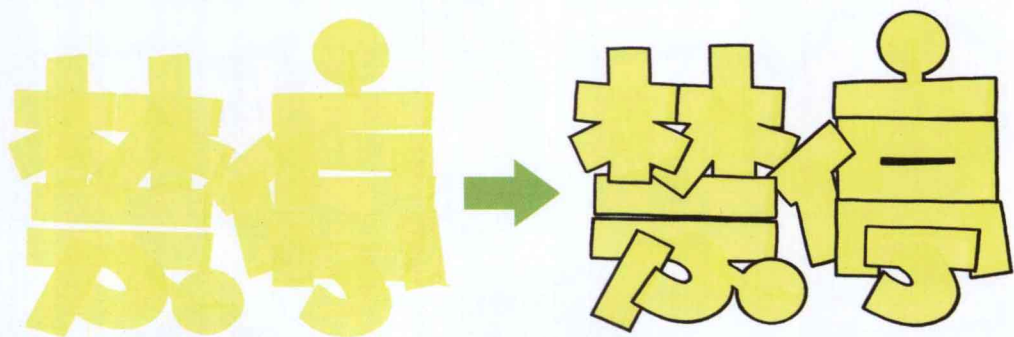
装饰字体的表现方法很多，样式和效果千差万别，我们把它们进行分门别类，这样学习起来也容易一些。

装饰字体按照使用工具的不同主要分为两大类，第一类是基础装饰字体，也是本书重点要向大家讲述的；第二类是创意装饰字体，我们将会在另一本教程里为大家进行详细讲述。

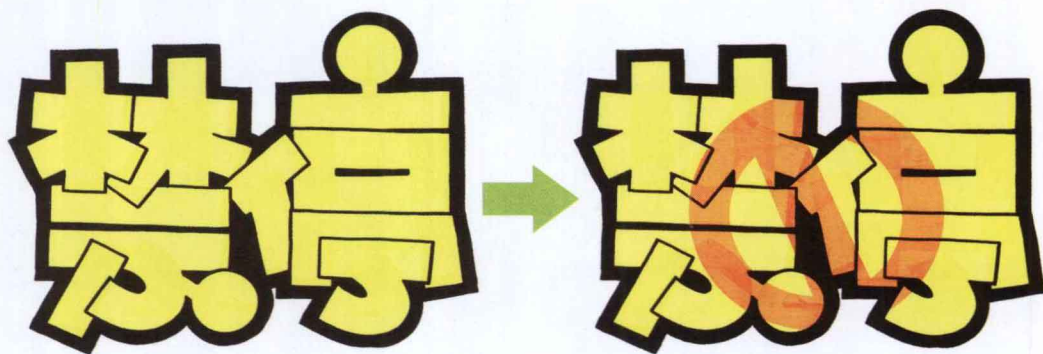
基础装饰字体

基础装饰字体指的就是用油性马克笔直接书写出标题字的基本笔画，然后运用记号笔等其他笔材对其进行装饰，从而达到某种特殊效果。

先用黄色20mm油性马克笔书写出标题字，然后用双头记号笔中的圆头描绘标题字轮廓。

再用双头记号笔中的宽头对标题字外轮廓进行加粗，最后用橙色20mm油性马克笔绘制图案。

由于基础装饰字体是先用油性马克笔书写好标题字后再采用其他笔材对其进行装饰，所以它的一些效果和创意也只能在后期进行。

其中，基础装饰字体按照其表现效果又可以分为圆弧效果、抻头效果、分割效果、裂痕效果、火焰效果、图形效果、立体效果、雪花效果、拟人效果、木板效果、滴血效果、背景效果、斑点效果等。

我们将在今后的章节里对这些漂亮的装饰效果分成步骤为大家进行一一的讲解和详细说明。

