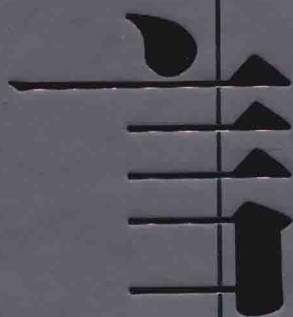

Design and Expression
设计与表达

手绘POP
字体设计 ②

王磊 编著

DESIGN
AND
EXPRESSION
设计与表达

Design of Sketching
POP Font II

手绘POP字体设计②

王 猛 编著

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘POP字体设计. ② / 王猛编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(设计与表达)

ISBN 978-7-5314-5712-1

I. ①手… II. ①王… III. ①广告-美术字-设计
IV. ①J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024970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: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 24

字 数: 380千字

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: 洪小冬 王 楠

装帧设计: 范文南 洪小冬

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5712-1

定 价: 184.00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

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美感应用于日常生活紧密相关的设计中，就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能，还具有实用功能。换句话说，艺术设计首先是为人服务的，是发展过程中物质功能与精神功能的完美结合，是现代化进程中的必然产物。

近年来，中国艺术设计领域在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也在不断开拓、不断细化、不断整合。其门类从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、工业产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到室内设计、广告设计、动画设计、信息设计、多媒体设计等诸多方面。可说是大到空间环境，小到衣食住行。

艺术设计贵在表达，也就是创造活动与实践。这是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。当今，科技的发展给艺术设计提供了更多的辅助手段，电脑设计图示表达与传统的手绘表现相比显得更加精确和系统化，以至很多设计师越来越依赖电脑的操作而忽略了手绘的方式。但是，作为一名优秀的设计师，手绘表现又是一种必须掌握的绘画语言，设计师如果没有好的绘画基本功，就不可能画出好的构思草图，就不可能完整地表达出自己的设计理念。

基于对艺术设计与设计表达的认识，为适应普通高等院校艺术设计专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，我们组织编辑了《设计与表达》丛书。这套《设计与表达》丛书汇集了十几位中国顶尖高校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。

本丛书涵盖了艺术设计的主要门类，重点讲述了设计理念、创意思维、设计要素、设计方法及表现特点，其中手绘表现内容占据较大的比重。本丛书共由 16 种书组成，具体书目主要有：《产品设计》《服装设计》《建筑风景》《建筑设计》《景观设计》《设计思维与徒手表现》《室内设计》《手绘设计》《手绘 POP 设计与应用》《手绘 POP 插图设计》《手绘 POP 字体设计》等。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并采用了大量的优秀设计案例，是为学习艺术设计专业需要所配备的图书。

Design is a kind of active process in which planning, programming and conceiving are conveyed through visual forms. It refers to the efforts consciously paid out for the establishment of a meaningful order. The simplest definition for design is a purposeful creative act, while the application of the modality aesthetics of art into the design closely related to daily life can be called art design. Art design has not only aesthetic function, but also has practical function. In other words, art design firstly serves people and it is a perfect combination of physical and mental functions in the development process as well as the inevitable product of the modernization.

In recent years, the art design field in China has been evolving and updating, and it has integrated more new disciplines and new concepts. Art design education has also been constantly developed, refined and integrated. Its categories have extended from the traditional architectural design (including environmental art design), industrial product design, visual communication design and costume design to indoor design, advertising design, animation design, information design and multimedia design and so on, which means it includes the aspects from basic necessities of life to the space environment.

Art design should lay emphasis on the way of expression, i.e. the creative activity and practice and it reflects the comprehensive quality of a designer (such as performance ability, perception ability and imagination ability). Today, technological development provides art design with more aids. Compared with the traditional hand-drawn presentation, computer design graphical representation is more precise and systematic so that many designers increasingly rely on computer operation more and more but neglect the hand-drawn. However, as a good designer, hand-drawn performance is a drawing language that must be mastered. Without good basic skill of drawing, it is impossible for the designer to draw good idea sketches and to fully express their design concept.

Based on the knowledge about art design and design expression as well as to adapt to the need for the art education development of ordinary colleges and the learning and appreciation of social workers, we compiled *Design and Expression* series. This *Design and Expression* series collects the prospective teaching research results that a dozen top design elites of universities in China started and arranged from the reality, and they are indispensable teaching reference books for the establishment of design discipline in college.

The series covers the major categories of art design and focuses on relating the design concepts, creative thoughts, design elements, design methods and performance features, in which hand-drawn representation content occupies a larger proportion. This series is composed of 16 kinds of books, which are: *Product Design*, *Clothing Designing*, *Architecture Scenery*, *Architectural Design*, *Landscape Design*, *Design and Expression*, *Indoor Design*, *Sketching Expression*, *Design and Application of POP Sketching*, *The Design of POP Sketching Figure and Design of Sketching POP Font*, etc.

The greatest feature of this series is that it combines with basic theory, explains profound theories in simple language and adopts a large number of excellent design cases. This series is designed for the major of art design.

CONTENTS

总目录

01

手绘POP装饰字体全攻略——创意篇

王 猛/ 编著

02

手绘POP标题字精编2

王 猛/ 编著

03

手绘POP设计——标题字1000例

王 猛/ 编著

Design is a kind of active process in which planning, programming and conceiving are conveyed through visual forms. It refers to the efforts consciously paid out for the establishment of a meaningful order. The simplest definition for design is a purposeful creative act, while the application of the modality aesthetics of art into the design closely related to daily life can be called art design. Art design has not only aesthetic function, but also has practical function. In other words, art design firstly serves people and it is a perfect combination of physical and mental functions in the development process as well as the inevitable product of the modernization.

In recent years, the art design field in China has been evolving and updating, and it has integrated more new disciplines and new concepts. Art design education has also been constantly developed, refined and integrated. Its categories have extended from the traditional architectural design (including environmental art design), industrial product design, visual communication design and costume design to indoor design, advertising design, animation design, information design and multimedia design and so on, which means it includes the aspects from basic necessities of life to the space environment.

Art design should lay emphasis on the way of expression, i.e. the creative activity and practice and it reflects the comprehensive quality of a designer (such as performance ability, perception ability and imagination ability). Today, technological development provides art design with more aids. Compared with the traditional hand-drawn presentation, computer design graphical representation is more precise and systematic so that many designers increasingly rely on computer operation more and more but neglect the hand-drawn. However, as a good designer, hand-drawn performance is a drawing language that must be mastered. Without good basic skill of drawing, it is impossible for the designer to draw good idea sketches and to fully express their design concept.

Based on the knowledge about art design and design expression as well as to adapt to the need for the art education development of ordinary colleges and the learning and appreciation of social workers, we compiled *Design and Expression* series. This *Design and Expression* series collects the prospective teaching research results that a dozen top design elites of universities in China started and arranged from the reality, and they are indispensable teaching reference books for the establishment of design discipline in college.

The series covers the major categories of art design and focuses on relating the design concepts, creative thoughts, design elements, design methods and performance features, in which hand-drawn representation content occupies a larger proportion. This series is composed of 16 kinds of books, which are: *Product Design*, *Clothing Designing*, *Architecture Scenery*, *Architectural Design*, *Landscape Design*, *Design and Expression*, *Indoor Design*, *Sketching Expression*, *Design and Application of POP Sketching*, *The Design of POP Sketching Figure and Design of Sketching POP Font*, etc.

The greatest feature of this series is that it combines with basic theory, explains profound theories in simple language and adopts a large number of excellent design cases. This series is designed for the major of art design.

DESIGN

01

手绘POP装饰字体全攻略——创意篇

王猛 编著

POP真正的魅力就是
在于创新和创意……

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

POP是英文“POINT OF PURCHASE”的缩写,译为“买点的广告”,因为它是商品经过生产、包装等工序后进入到流通领域里的最后一种广告形式,所以它又被称为“终点广告”。早期的POP广告形式比较单一,在我国古代就已经出现过,比如茶楼门前挂着的幌子、酒家墙上挂着的菜牌等,都属于POP的范畴。因为它最主要的作用是吸引人们的注意和宣传产品,所以到了后来,美国等地的一些超市把它作为最主要的促销手段之一;现今许多国家都非常重视POP这种广告形式。

POP广告之所以能够得到商家和消费者的青睐,是因为它需要有很强的视觉冲击力,才能吸引人的注意和视线,而在POP广告中最为主要的部分就是标题字,如何让标题字更加吸引人、更加生动,是我们每一名POP设计人员的主要课题。

POP广告中标题字的作用

标题字是POP广告的中心思想,它起着主导地位,POP广告的主题、氛围也是靠它表现的,我们用在它身上的工夫也是最多的,一张成功的POP广告中,标题字所起到的作用是不容忽视的。生动、活泼的标题字也会让我们所创作的POP广告充满亲和力 and 生命力,从而更好地发挥其广告效应。

既然标题字在POP广告中地位重要，那么我们对它进行的创意和一些表现手法也需要煞费苦心，这样才能发挥POP广告的魅力和作用。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艺术效果的技法，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。

标题字的装饰可以运用很多手法来表现，更可以运用很多颜色来绘制，经过装饰后的标题字，会让POP广告视觉冲击力更强，这样的POP广告也更能吸引消费者和人们的注意力，消费者会在欣赏富有美感的作品的同时，去体会POP海报中的广告内容。这样也就最大限度地发挥了POP广告的作用。

限量销售100套前10位业主倾情赠送 **顶楼花园**

不可复制的
高尚品位
少数人的特权
律动银调空阔
美传尚层生活

莫失良机哟...

09年开盘

泰山地产
银调尚层

售楼电话13840836918

2. 装饰字体常用的工具

我们用来绘制或书写的笔具繁多，每一种笔都有其独特的表现技法和效果，因此从事任何一种广告设计或艺术创作，均应考虑到采用何种笔材，才能发挥其俱佳的效果，这也是我们学习装饰字体首先要了解的。我们下面就为大家介绍几种用于字体装饰的常用笔材。

(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，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设计人员必不可少的工具之一。

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。

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

我们平时较为常用的油性马克笔的几种规格

30mm

20mm

12mm

10mm

6mm

我们平时较为常用的油性马克笔的几种颜色

红色

粉色

黄色

土黄

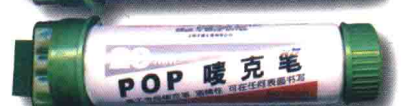
橙色

浅绿

深绿

天蓝

深蓝

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，干的也慢。但由于它颜色丰富，表现力量也极强，所以对于手绘POP来说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。

常用的水性马克笔

3mm宽的笔头

笔末端带有编号

60种颜色的水性马克笔只配备常用的一些颜色即可，不一定全部购买。

（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。

2mm宽的圆头

6mm宽的斜头

（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）铅笔、橡皮

在对标题字进行装饰的时候，我们还需要用到铅笔和橡皮，我们大多选用型号在5B以上的铅笔，因为笔铅比较软，不易刮伤纸张；橡皮我们则选择美术专用橡皮。

铅笔主要用来绘制标题字的创意和插图部分的起稿阶段，所以笔铅越轻软越好。

美术专用橡皮

型号为5B的铅笔

因为本书主要讲述的是装饰字体的创意部分，所以这里所介绍的工具都以创意字体常用的工具为主，其他工具暂且不做过多介绍。

3. 装饰字体的分类

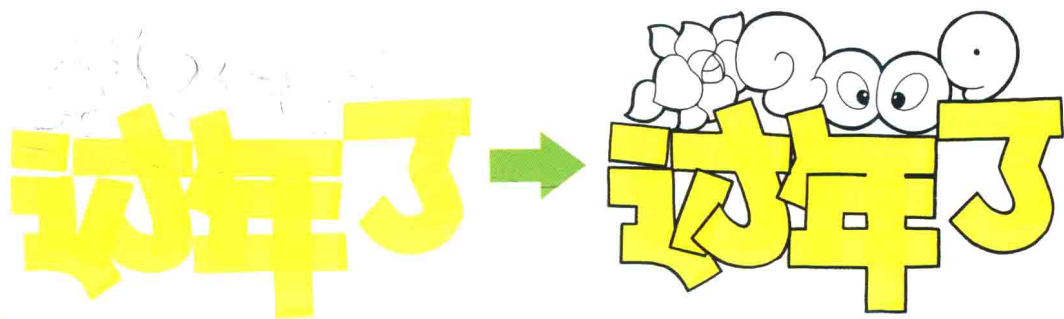
装饰字体的方法很多，样式和效果也千差万别，但掌握起来也是有一定的技巧和方法，我们可以把它们进行分门别类，这样学习起来也容易一些。

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；第二类是创意装饰字体，也是本书重点为大家进行详细讲述的。

(1) 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。

用黄色20mm油性马克笔书写出标题字、用铅笔绘制创意部分，再用记号笔圆头描绘标题字轮廓。

再用记号笔中的宽头对标题字外轮廓进行加粗，最后用水性马克笔对图案部分进行颜色填充。

油性马克笔书写好标题字之后，很难在其上面绘制图案，但我们可以在其外部绘制图案，在用记号笔描绘好轮廓后，用水性马克笔对其进行颜色填充。