

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Design And Expression
Of POP Title*

POP标题设计与表现

王猛 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Design And Expression
Of POP Title*

POP标题设计与表现

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

POP标题设计与表现 / 王猛编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5673-5

I. ①P… 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024687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: 34.5

字 数: 870千字

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 978-7-5314-5673-5

定 价: 190.00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

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。

序

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。

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.

美术字设计基础

王亚非 编著

CONTENTS

总目录

01 |

美术字设计基础

王亚非 编著

02 |

手绘POP标题字精编1

王猛 编著

03 |

手绘POP标题字精编2

王猛 编著

04 |

手绘POP标题字配色字典

王猛 编著

目 录

汉字部分	2
第一章 汉字简史	5
第二章 印刷字体简介及笔形结构分析	13
第三章 绘写印刷字体应注意的几个问题	40
第四章 变体美术字及新字体设计	48
拉丁字部分	62
第一章 拉丁字母简史及字体简介	65
第二章 绘写拉丁字母的基本规则	100
第三章 拉丁字母的绘写方法	109
作业	135

汉字部分

美术字，是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。它千姿百态，既美观又醒目，是宣传精神文明建设、改革开放和社会主义四化所必需的，是广大群众喜闻乐见的宣传形式之一，早已成为绚丽多姿的文艺百花园中的一朵奇葩。

我国汉字的造型、结构和笔划，具有象形、指事、会意等特点。根据这些特点对汉字基本形进行不同情调的艺术加工后形成的美术字，具有高亢而又别致，刚劲而又细腻，浪漫而又概括的特殊意境，成为既表达文字意义，又表现文字形象的寓意图案，给人们以美的艺术享受。汉字本身的结构美是美术字的基础，同时要在这个基础上加以反复推敲，装饰美化。还要依据汉字的各种特点及民族欣赏习惯，从文字内容出发，应当力求生动、确切地体现文字内容，以最简单、合理、朴实的手法去表现文字装饰的最佳效果。

为了写好用好美术字，我们应该遵循下面三条原则：

1 形式与内容的统一

美术字的形式感是和它所表达的内容紧密结合的。绘写时首先要从内容出发，结合文字内容进行艺术加工，使内容与形式完美地结合；生动、概括，突出表现文字内容的精神含义，增强宣传效果。

2 可读性

文字的基本结构是人类经过千百年来创制改进而约定俗成的，一般不能随意改变。美术字的字形结构也必须服从人们的认读习惯而适当装饰变化，使读者在瞬间即可认读，争取信息传递的最佳效果。这样一来就要求在绘写时不能过分夸张变动字形结构，一般不可随意增减笔划，避免字体奇形怪状，难读难认。

3 艺术性

美术字和其它艺术作品一样，应注意以其自身的艺术性去吸引和感染读者。如果美术字不美，格调低下或者文不对题，内容与形式不相符，那就不对了。在思想性和可读性的基础上要力求美术字的艺术性，要美观大方，简明易懂，避免矫揉造作过分夸张的不良倾向。

在设计绘写美术字之前，有必要强调首先应具备熟练掌握绘写标准字体的能力。任何美术字都是以标准字体为基础变化而来的，没有较熟练的绘写标准字体的能力是绝写不出

美观大方的优质美术字的。因此，首先学好写标准字，对创写变体美术字是十分有益的。就象初学书法，首先要临写一些标准正楷（或篆、隶等），然后才可自由发挥自己的风格。从另一方面看，随着时代的发展，改革开放不断深入，在美术宣传中，标准字体的实用范围越来越广泛，使用率大大超过变体美术字。标准字体给人一种现代感，庄重感。它规范化，标准化，信息传递效果最佳，任何变体美术字在传递信息容量方面都无法与标准字体相比。比如：在工贸、科技展览中的宣传布置；对外科技文化交流；较严肃的会场布置；还有路标路牌及商业性的广告招贴等方面，标准字体的使用率远远超过变体美术字。因此，从绘写基础与实用这两方面来看，首先掌握好基本标准字体的绘写是十分必要的。所谓标准字体是指印刷字体中的宋体字和黑体字等等。可以说所有变体美术字都是依据宋体和黑体的基本笔划结构变化而来的，掌握好基本的宋体和黑体字，变体美术字就容易掌握了。

第一章 汉字简史

汉字是世界上最古老的文字之一，其形体从开始的象形逐渐演变到象征，由开始的单纯变得繁杂，又由繁杂发展到简化，经历了漫长的岁月，不断锤炼、精简、综合才一步步形成了我们现在所使用的汉字。

汉字的起源可分为两部分：一是以远古的结绳方式做符号；二是起源于原始绘画，并从图画中脱胎出来（图1），变成符号体系。从那时算起我们的汉字已有六千年左右的历史了。但真正作为记录语言的工具，只能以殷商时期的甲骨文为最早。

甲骨文

甲骨文即刻在龟骨或兽骨上面的文字，最早的甲骨文距今已有三千多年历史，1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的龟甲上面的文字是我们现在所看到的最早的殷商甲骨文。目前，考古学家们已发现的甲骨文字大约有五千个左右，其中可识字义的约有一千五百左右。这其中一部分字的历史还可追溯得更远，而有些则出现较晚。因为每个字都有它自身的发展过程，彼此不同。直到现代仍还不断有新字在民间产生，以取代部分老写字。这说明文字的发展过程也和人类一样，有着长期的复杂的不断进化的演变过程（图2）。

大篆

大篆的字形较甲骨文有了相当大的发展。考古发现，周代出现了青铜器上的钟鼎文和石鼓上面的石鼓文，这些均称大篆。由于在汉代流传着古字书《史籀篇》相传是周宣王时太史籀所创写，所以也称大篆为籀文。其特点是：①线条化：由繁杂的图画形式变成粗细均等柔和并具有较大可读性的线条形声字；②规范化：字形基本脱离图画原形，结构趋向整齐，打下了方块字形的基础（图3）。不过当时（东周——春秋战国）封建割据，各自为政。因此，各地字形笔划并未统一，五花八门，最具代表性的大篆字体当数石鼓文。

现存较完整的石鼓文是刻在十个石鼓上面的十首为一组的四言诗。(现藏北京故宫博物院,图5)

小篆

秦始皇统一中国后,在社会各方面进行了较大改革,其中具有历史意义的就是废止了字形各异五花八门的异形字。受权丞相李斯对文字进行收集简化并加工整理。最终产生了具有进步意义的统一的文字,就是秦篆。后来通称为小篆。李斯等人又以小篆为标准,写出范本《仓颉篇》。小篆的产生使汉字得到了统一,也是古文字史上第一次文字简化运动的总结。

小篆除了把大篆的形象简化之外,还注重把笔划规范化达到了比较完美的程度,几乎完全脱离了象形的图画字,成为谐调、整齐、美观的,长方形的标准字体(图4)。

隶书

隶书是秦朝狱吏程邈出于工作之便整理了在民间流行的简便字约三千字,用于抄写有关文书之用。这种写法初期只限于下级衙役、狱吏应急使用,不能上大雅之堂,故称隶书(秦隶)。隶书的特点是将小篆字形改圆变方,笔划改曲为直,结构更趋向简化,并开始分出偏旁部首,书写也大为便利了,真可谓是汉字的又一重大改革,也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁(图5)。

隶书的出现显示了很强的生命力,它产生在秦代,却通行于汉朝,所以也有秦隶和汉隶之分,整个两汉四百年是篆书渐退而隶书大盛的一代。秦隶没有“点画俯仰之势”,其结构近似小篆,也可以说是小篆的一种草写,字形基本上是方形。汉隶较秦隶更易认易写,虽初期的汉隶还稍有点篆书的痕迹,但已有了“蚕头雁尾”的波折之势。晚期汉隶字形结构更加整齐规整,每个字都有挑法,字字有棱角,如我们常见的《曹全碑》、《华山碑》、《张迁碑》拓片,从这些碑帖中可以看到平整美观,活泼大方,比早期隶书更加发挥了毛笔书写的特点,是人们广泛使用的字体。由于隶书的撇、捺都向两边伸展,象个“八”字,所以也有人称之为八分字。

楷书(真书)

楷书的历史大约有1700多年。据史料记载,楷书在西汉时开始萌发,魏晋时兴盛起来。当时的书法家钟繇及王羲之、王献之父子首创真书(后统称楷书)。他们集前人书法之大成,冲破隶书的规矩,大胆改革,使楷体以全新姿态站到前列。隋唐以后,书法名家辈出,如颜真卿、柳公权、欧阳修、苏轼等都是以钟繇及二王的真书为基础向近代发展,一直流行到1700年后的今天。楷书实际上是吸收了篆书的圆转笔划,继承了隶书的方正平直,以楷书的横、捺取代了藏锋、翻笔的隶书的“蚕头燕尾”,创新了一些基本笔划的标准写法并开始有了较完整的书法理论。从字势看,隶书是向外扩散的“八分字”,而楷书则是向内集中的“永”字方块字(有永字八法之理论)。楷书通行后,汉字结构大体固定下来,一直流传至今无多大变化。正统的楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法,它不仅确立了汉字的基本笔划结构,还基本确定了偏旁部首及书写笔顺,成为后人学习书法的入门楷模,所以后人称之为楷书(图6)。

草书

草书的发展年代与楷书基本相同。开始是一种真书的草写,后来发展成为固定的笔划规范,多数字的部首都有与楷书不同的固定写法(图7)。

总的来说,汉字的简史可分为古文字和今文字两个时代。古文字时代包括甲骨文、大篆和小篆,从古文字向今文字过渡的是秦代隶书。今文字时代包括隶书和楷书以及经过简化了的现代汉字。从艺术上看,大篆古朴有力,粗犷豪放;小篆均圆柔婉,结构严谨;隶书端庄古雅,而楷书则笔划规范,工整秀丽,更进一步发展了应用毛笔书写之长处;行书活泼欢畅,气脉相通;草书则风驰电激,一气呵成……

中华人民共和国建国以后,国家建立了进一步改革汉字的专门机构。1956~1964年间先后共简化汉字2238字,简化的原则是:①广泛选用在群众中广为流传的简体字,根据群众简化汉字的习惯和规律,适当拟定增加了一些新的简化字。②从有利于应用出发,着重简化较为常见常用的。③在简化汉字笔划的同时,也适当精减了汉字的数量。简化后的汉字绝大多数笔划简练,字形更加清晰、美观、易读、易写、易记。目前简化字已被广大人民群众所接受并广为使用。

汉字发展简史图表

	朝代	文字名称	备 注
古 文 字 时 代 (公 元 前)	商	甲 骨 文	甲骨文最早发现在河南安阳小屯村 (1899年出土)。 最早的甲骨文距今已有三千年历史, 到目前 为止, 已发现的甲骨文字有五千个左右, 能识别字义的有一千五百左右。
	周	大 篆 石 鼓 文	图画形式变为线条形声字。当时字体并未 统一, 字形各异, 比较繁杂。
	秦	小 篆	文字统一, 完全脱离图画, 开始简化。
		古 隶	改圆为方, 设有偏旁部首, 进一步简化。
今 文 字 时 代	汉	隶	蚕头燕尾, 结构整齐规范。字形稍扁。
	魏 南北朝	楷 书	横平竖直。改变了一些用笔方法。 由扁字变为方字。改变八分字的波折。 创“永”字八法之理论。
	宋明	宋体活字 (明体)	在楷书的基础上整理加工铸造活字。
	民国	仿宋 黑体	印刷活字基本定形并有一定生产能力。
中华人民共和国		多种印刷字体	多次文字简化。

日	◉ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
月	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
山	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
水	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
雨	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
气	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
虹	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
火	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
田	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
井	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
云	𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

图1

图2

图3

图4

图1 象形文字 图2 甲骨文 图3 大篆 图4 小篆