

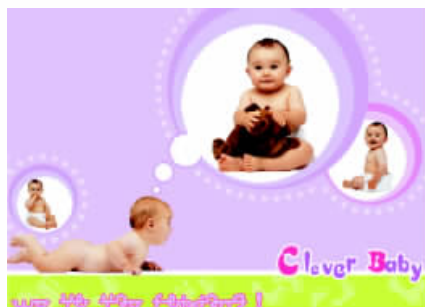

第 1 章

儿童照片设计艺术基础

儿童数码照片模板设计师的工作从表面看是囊括在摄影领域，但实际上应用更多的知识是包含在绘画领域中的色彩与版式等方面的内容。

为了使各位读者更好地借鉴和使用本书的模板并创意制作出属于自己独具特色的模板，笔者在此简单介绍一些色调、色彩和版式设计的基础知识，并对在儿童数码照片模板中比较适用的色调、色彩和版式进行具体的实例分析。希望这些基础知识与分析能够帮助各位读者在设计与应用方面有所提高。

1.1 儿童照片整体设计理念

与其他领域的设计工作一样,设计师在设计前都要有个总体构思。在进行儿童照片整体设计之前,也应该有一个设计主导思想,并对此设计领域的知识有所了解,这样才能够设计制作出家长喜欢、儿童爱看的照片来。以下是笔者认为每一位儿童数码照片的设计者应该了解的知识。

设计者在设计儿童模板之前应该首先理解以下的一些问题。

1. 儿童的特点

每一个儿童都是天真的,但不同的儿童又有不同的特点:有些可能喜欢幻想;有些活泼、可爱;有些则调皮、淘气;有些儿童可能具有这样或那样的特长。这些特点都是设计师应该提前了解的,只有这样才能够制作出每个孩子独具特色的数码照片来。

2. 儿童人像的特点

人像是摄影师的作品,如果摄影对象是儿童,那么最好表现孩子的那种天真、活泼的特性。好的照片肯定是更好地表现出了儿童的特点。

3. 模板设计的方向和目的

照片的处理与设计属于后期制作的范畴,目的是美化照片效果,使之更好地实现拍摄目的、体现儿童的特质,所以既要抓住儿童的特点,又要充分考虑摄影师所拍摄照片的特点,设计出美观的数码照片。

4. 理解儿童照片的设计原理

儿童照片的设计归根结底也是平面设计的一种,只不过有特定的设计元素与设计目的,因此在设计时也应该遵循平面设计的原理。

儿童照片在版面设计时,文字和图片的位置要合理安排,图片摆放的位置要有空间的想像,用一句设计中的俗语,就是“疏可走马,密不透风”。整体画面在设计出来后一定要给人一种美感。

用彩色连接创意,照片设计中的色彩非常重要。色彩的运用宗旨是体现儿童的多面性格,但绝不可以喧宾夺主。

1.2 儿童数码照片模板的色调与色彩

色彩包含其自身的语言,只有领会了色彩本身的语言,才能让色彩说话。

当然色彩语言的种类非常多,在这里笔者选择了一些和儿童个性相关的一些色彩语言作为介绍对象,让各位读者在设计时能够丰富设计语言,创作出让大众满意的作品。

1. 可爱

表达儿童可爱的性格特征时,可以选择如图 1-1 所示主色调比较浅淡的颜色,而纯色看上去过于激烈应谨慎使用。

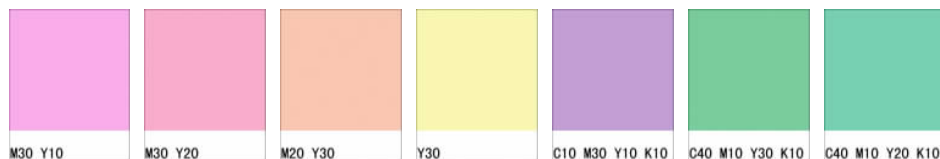

图1-1 表达儿童可爱特点的配色

2. 伶俐

表达儿童伶俐的性格特征时，如果想强调其中含有给人灵敏的印象，可以选择如图 1-2 所示彩度高的颜色，而不是明亮的清色。配色中起关键作用的是紫红色。

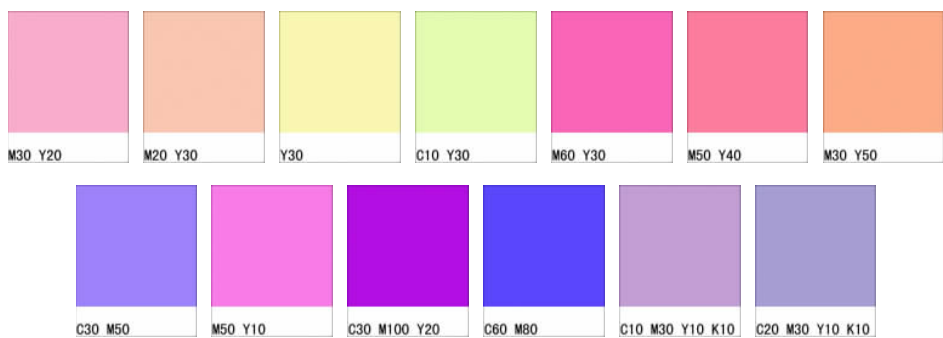

图1-2 表达儿童伶俐特点的配色

3. 孩子气

表达儿童孩子气的性格特征时，可以选择如图 1-3 所示，以明亮清色为中心，并配以彩度高的颜色。

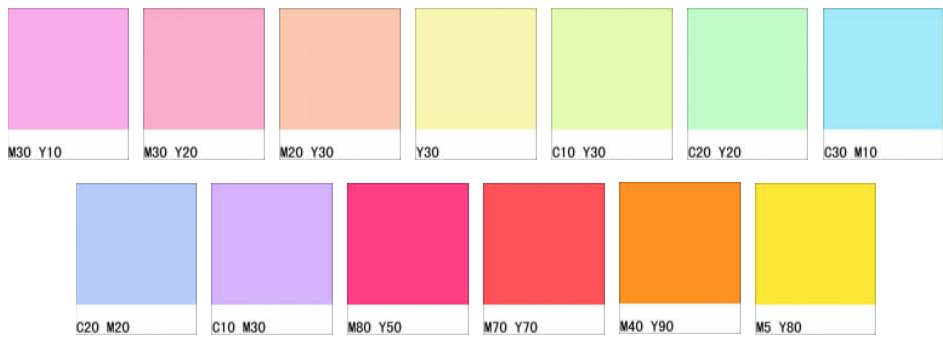
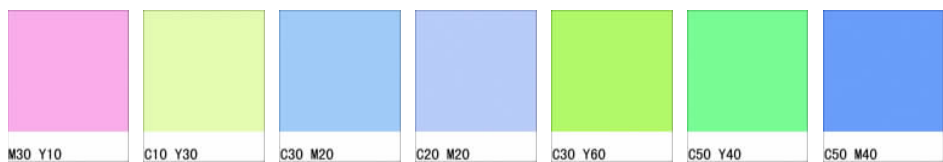

图1-3 表达儿童孩子气特点的配色

4. 希望

表达儿童充满希望的性格特征时，可以选择如图 1-4 所示，主要以紫色系列为主的配色。粉红和淡黄色能给人淡淡的期待感，可以帮助观感较为冷淡的颜色，稍微增加一些期待感。

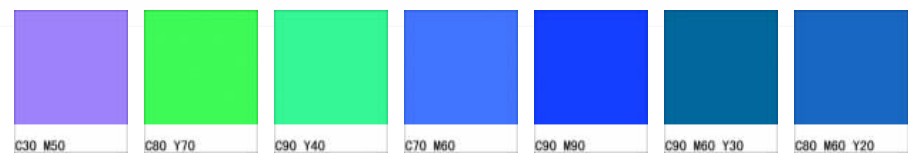

图1-4 表达儿童充满希望特点的配色

5. 清纯

表达儿童清纯的性格特征时，可以选择如图 1-5 所示明亮的清色，而避开浑色，就会获得看上去清纯的效果。

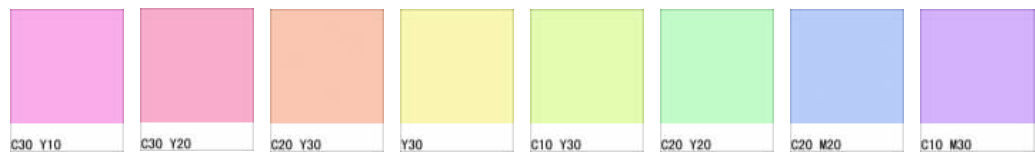

图1-5 表达儿童清纯特点的配色

6. 爱怜

表达儿童使人爱怜的性格特征时，可以选择如图 1-6 所示，以明亮的清色和明亮的灰色调颜色为主的配色，掺入白色可以进一步强调细腻感。

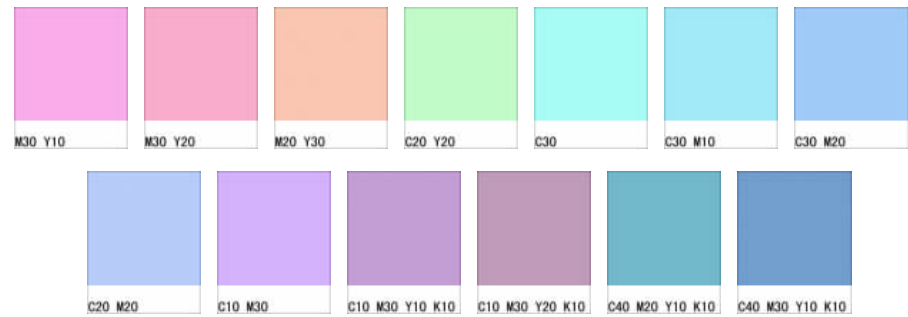
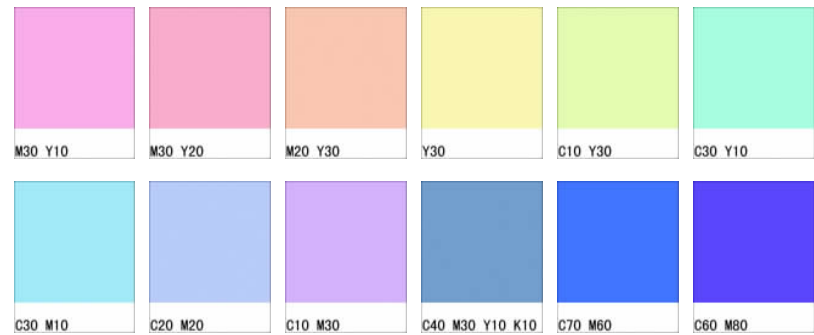

图1-6 表达儿童使人爱怜特点的配色

7. 想象力丰富

表达儿童具有童话般想象力的性格特征时，可以选择如图1-7所示通过添加一些蓝色和紫色可以强调给人梦幻般感觉的配色。配色时一定要注意不能只使用蓝色和紫色系列，还要添加一些明亮的清色。

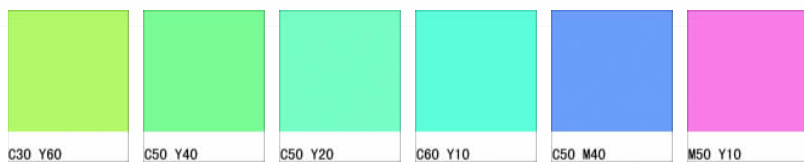

图1-7 表达儿童想象力丰富特点的配色

现在相信各位读者已经知道哪些是使用在儿童身上比较合适的色彩了,只要多看多想,相信每位读者的设计作品都将会被越来越多的人所认同。

1.3 儿童数码照片版式设计

前面内容中提到,儿童数码照片设计归根结底也是平面设计,既然是进行平面设计,版式设计就是每个设计师必须关注的非常重要的问题。

对于数码照片后期设计师而言,首先要知道版式设计概念,或者说为什么要确定这样或那样的设计,以及好的版式设计应该具有什么样的特性。

版式设计实际上是一种造型艺术,即通过一定的手法,有效地将各种设计中的构成元素组织在一起,目的是使作品显得多彩多姿,增加读者的阅读兴趣。

好的版式设计应该能够清晰明了地表明哪个元素最重要,观众应按什么顺序来欣赏设计作品。下面通过实例详细讲解儿童数码照片设计中版式设计的要点。

1.3.1 形式与内容统一

版式设计所追求的完美形式必须符合主题的思想内容,这是进行版式设计的前提。只讲完美的表现形式而脱离内容,或者只求内容而没有艺术的表现形式,版式设计都会变得空洞且刻板,也就会失去版式设计的意义,只有将二者统一,再融入设计者的思想感觉,找到一个符合两者的完美表现形式,版式设计才会体现出其独特的价值。

在进行儿童摄影模板构图时,首先就要从儿童天真活泼的天性出发,选择采用一些比较活泼的版式,才能达到形式与内容相统一的效果。实例效果如图1-8所示。

图1-8 形式与内容统一的实例

1.3.2 主题鲜明突出

版式设计的最终目的是使版面条理、清晰,设计者要用赏心悦目的组织形式来更好地突出主题,达到最佳的表达效果。好的版式设计有助于增强读者对版面的注意,增进读者对内容的理解。

要使版面获得对欣赏者有良好的引导力和鲜明地突出诉求主题,可以通过对版面的空间层次、主从关系、视觉秩序及彼此间的逻辑条理性的把握与运用来达到。

要达到这一目的,可以采取以下几种方式:

按主从关系的顺序,使放大的主体成为视觉中心,以此来表达主题思想,实例效果如图1-9所示。

图1-9 放大视觉中心的实例

将文案中多种信息作为整体编排设计,有助于主体形象的建立。实例效果如图1-10所示。

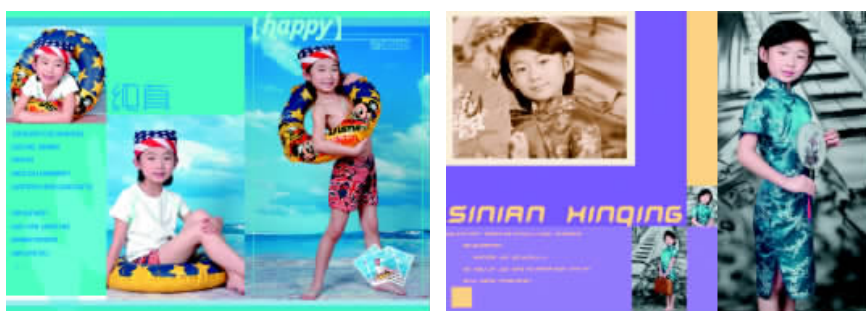

图1-10 将文案中多种信息作为整体编排设计的实例

在主体形象四周增加空白空间,使被强调的主体形象更加突出。实例效果如图1-11所示。

图1-11 在主体形象四周增加空白空间的实例

1.3.3 注重版式的视觉流程

版式设计的视觉流程是一种“空间的运动”，是视线随各元素在版面空间中沿一定轨迹运动的过程。这种视觉在空间的移动轨迹为“虚线”，正因为它不可见，所以设计时容易被忽略。而有经验的版式设计师却非常重视并善于运用这条贯穿版面的主线。可以说，视觉流程运用的好坏，是设计师技巧是否成熟的表现。

从习惯上说，人的视线是从左向右、由上往下观察一个事物，并且大多数人的书写习惯是从左到右，观察人物或自然景观也是从头到脚、由上向下地进行，因此，当人们欣赏一幅作品时也就会自然而然地从左边看起，竖看时则从上边看起。

在编排版面时，设计师可以利用这种视线流程规律，引导读者的视线左右流动或上下流动，从而人为地、有序地组织版面中的各要素，制造最佳视线，突出版面要素，从这一点来说版面的视觉流程是可以实现而且有据可依的。

1. 单向式视觉流程

单向式视觉流程使版面的流动线更为简明，直接地诉求主题内容，有简洁而强烈的视觉效果。其表现为4种方向关系。

- 竖向视觉流程，给人坚定直观的感觉，实例如图1-12所示。

图1-12 竖向视觉流程的实例

- 横向视觉流程，给人稳定恬静之感，实例如图1-13所示。

图1-13 横向视觉流程的实例

- 斜向视觉流程，以不稳定的动态引起人们的注意，实例如图1-14所示。

图1-14 斜向视觉流程的实例

- 曲线视觉流程，给人一种曲线运动的感觉，实例如图1-15所示。

图1-15 曲线视觉流程的实例

2. 重心式视觉流程

重心式视觉流程有以下两种表现形式，即向心式视觉运动和离心式视觉运动。

- 向心式视觉运动，以强烈的形象或文字独据版面某个部位或完全充满整个版面，其重心的位置根据具体画面而定，在视觉流程上，首先是从版面重心开始，然后顺其向心方向与力度的倾向来发展视线的进程，在视觉上有向重心收拢的向心感觉，实例如图1-16所示。

图1-16 向心式视觉运动的实例

- 离心式视觉运动，也是重心视觉流程的表现，即在视觉上感觉版面的所有构成元素从版面重心开始向外发散。

1.3.4 强化整体布局

强化整体布局即将版面各种设计构成要素在编排上进行整体考虑，例如，当版面中图片与文字较少时，则需要以周密的组织和定位来取得版面的整体感。要获得版面的整体性可以从以下几个方面来考虑。

许多影楼的儿童照片都以套册的形式出现，因此一张大方自然、内容丰富、信息量较大的相册扉页照就成为必需，这样能够体现相册的整体感。

儿童数码照片大体可以分为两类：一类是仿效传统的摄影方式与照片效果，也就是不抠图，只用数码软件对照片本身的颜色与色调进行一些调整，另外添加少量特效，这种效果的优势是真实自然、品味较高，但这需要影楼有很好的摄影师、道具及拍摄场地；另一类则是纯数码照片类，即用数码后期软件对数码照片进行抠图处理，并重新进行背景合成、增加特效以及调色等处理。由于得到的效果多变，而且能够展现很强的设计感觉，因此得到了大多数家长的喜爱。从拍摄角度上说，对影楼的拍摄场地要求也较少，只需要几块纯色的背景，投资风险较小，摄影方面及道具方面的不足可以在后期处理中得到弥补，但对后期制作人员的素质则有较高要求，否则无法制作出有较强艺术设计感觉的照片。

无论是哪一种，在拍摄之初都应该考虑到后期的设计效果，从最终效果方面在一定程度上指导摄影师的拍摄角度与儿童为拍摄所进行的表演。

加强版面整体的结构组织及方向性视觉流程，实例如图 1-17 所示。

图1-17 加强版面整体的结构组织及方向性视觉流程的实例

加强版面的整合性，将版面中多种信息组合成块状，使版面更加有条理，实例如图1-18所示。

图1-18 加强版面整合性的实例

当然，这里所列举的版式有限，由于篇幅的关系不再一一列举，但只要各位读者能够理解这里所讲的内容，并能灵活运用，版式设计方面就一定会有所突破，所创作的作品也会被更多的人喜爱和接受。

1.4 儿童照片文字设计基础

文字是人类文化的重要组成部分，无论在何种视觉媒体中，文字和图片都是其不可或缺的两大构成要素。设计领域的专家们发现，由细线构成的字体易让人联想到纤维制品、香水及化妆品等物品，笔划拐角圆滑的文字容易让人联想到香皂、糕点和糖果等物品，而具有较多角形的字体让人联想到机械类、工业用品类的产品。总之不同的文字具有不同笔划外观或整体外形，则能够传达出不同的理念，这些对于文字的研究结果同样能够应用到儿童数码照片的创意与设计。

下面讲解几种常见的中文字体，并列举在儿童数码照片中常用字体效果的实例。

1.4.1 常见中文字体

1. 隶书

隶书即隶体书，是由篆体书发展变化而成，隶书出现于秦代，大量使用于汉代。隶书的特点是将小篆字形改为方形，笔画改曲为直，结构更趋向简化。横、点、撇、捺、挑、钩等笔画开始出现，后来又增加了具有装饰倾向的“波势”和“挑脚”，从而形成一种具有特殊风格的字体。字体平整美观、活泼大方、端庄稳健、古朴雅致，是在设计中用于体现古典韵味时最常用的一种字体，其效果如图 1-19 所示。

图1-19 隶书效果

2. 小篆

秦始皇统一六国后，经过李斯等人对秦文收集、整理及简化称为小篆。小篆是古文字史上第一次文字简化运动的总结。小篆的特征是字体竖长、笔画粗细一致、行笔圆转、典雅优美。小篆的结构比大篆更为简化，缺点是线条用笔书写起来很不方便，所以在汉代以后就很少使用了，但在书法印章等方面却得到发扬，在各类设计中常起装饰性作用，效果如图1-20所示。

图1-20 小篆效果

3. 楷书

楷书即楷体书，又称“真书”、“正书”或“正楷”，最初用于书体的名称。楷书在西汉时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛起来，到了唐代楷书进入了鼎盛时期。楷书的特点是字体端正、结构严谨、笔画工整、多用折笔、挺拔秀丽，楷书效果如图1-21所示。

图1-21 楷书效果

4. 行书

行书即行体书，是兴于东汉介于草书和楷书之间的一种字体，行书作为一种书体，在风格上灵活自然、气脉相通，在设计中也很常用，其效果如图1-22所示。

图1-22 行书效果

5. 黑体

黑体是因笔画较粗犷而得名，它的特点是横竖笔画粗细一致、方头方尾。黑体字在风格上显得庄重有力、朴素大方，多用于标题、标语、路牌等的书写，其效果如图 1-23 所示。

图1-23 黑体效果

6. 幼圆体

幼圆体是近代发展起来的一种印刷字体，由于幼圆体文字圆头圆尾，笔划转折圆润，因此许多人都感觉准圆体较贴近女性特有的气质。其效果如图 1-24 所示。

图1-24 幼圆体效果

除上述字体外，琥珀体、综艺体、水柱体、彩云体等字体各具特色，在儿童设计中也较为常用。

1.4.2 适合在儿童照片模板中使用的中文字体

笔者认为比较适合儿童照片设计使用的中文字体有以下几种。

1. 白棋体

象形文字，取白色棋子的意思，形状接近于圆形，主体镂空，有边线。可爱的形象非常适合使用在儿童照片中，其效果如图 1-25 所示。

图1-25 白棋体

2. 黑棋体

与白棋体非常接近，只是主体是实色，无边线，其效果如图1-26所示。

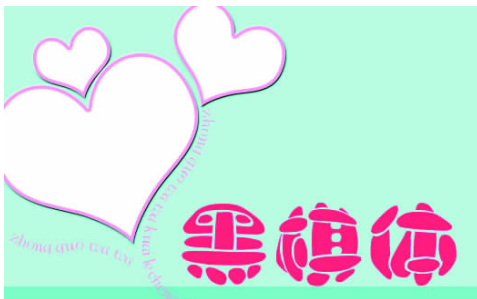

图1-26 黑棋体

3. 嘟嘟体

整个文字的造型为顶部较大，而底部较为瘦，形成胖嘟嘟的感觉，其效果如图1-27所示。

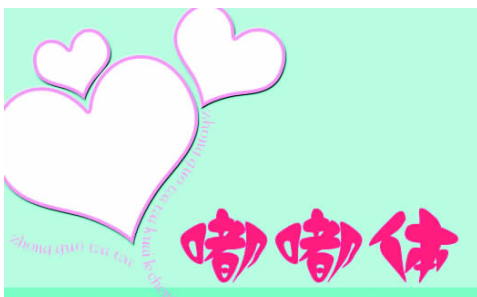

图1-27 嘟嘟体

4. 哈哈体

整个文字造型比较接近于在放大镜中观看黑体的效果，比较有趣味性，文字的命名来自哈哈镜，其效果如图1-28所示。

图1-28 哈哈体

5. 萝卜体

象形文字，取萝卜的形状，头大根细，整个造型不是很稳，恰似孩子刚刚学会走路时摇晃晃的样子，所以用在儿童照片中，非常恰当，其效果如图1-29所示。

图 1-29 萝卜体

6. 娃娃篆体

篆书的变体，同样具有笔画粗细一致，行笔圆转的特点，同时在造型中融入了很多儿童书写文字时的特点，看上去十分可爱，例如，用圆代口等写法，其效果如图 1-30 所示。

图1-30 娃娃篆体

1.4.3 常见英文字体

与中文字体相比，英文的字体数量多如天上的星星。其中的原因很简单，英文只有 26 个字母，因此每一款英文字体在制作时间方面与中文字库的创作根本不在一个量级上。一个设计师只要掌握了方法，一天就可以设计出一款新的英文字体，而花一年时间也未必能够完成一个新中文字体库的创作。笔者粗略数了一下，安装在电脑上的常用英文字体库数量是 400 种，而中文字体的数量只有 36 种。

与中文字体一样，不同的英文字体也能够展现出或活泼、或可爱、或动感、或机灵等不同的视觉效果，因此在选择字体方面同样需要根据照片的整体设计内容和风格而定。

图1-31中英文所应用的字体名称为Blackadder ITC，这种字体能够展示出一种丰富的视觉效果。

图1-32中英文所应用的字体名称为Bradley Hand ITC，这种字体比较简洁，具有单纯的个性化特点。

图 1-31 Blackadder ITC效果

图1-

32 Bradley Hand ITC效果

图 1-33 中英文所应用的字体名称为 Dungeon，这种字体具有很强的装饰性。

图1-34中英文所应用的字体名称为Fiolex Girls，这种字体由于具有很多装饰性心型图案，因此能够增强文字的趣味性。

图1-33 Dungeon效果

图1-

34 Fiolex Girls效果

图 1-35 中英文所应用的字体名称为 YellowSubmarine，这种字体的笔划由于局部被加粗，而且笔划圆润，因此较为可爱。

图1-36中英文所应用的字体名称为Miniskip，这种字体由于具有相当简洁的线条，特别适合于简洁照片的构图。

图 1-35 YellowSubmarine效果

图 1-

36 Miniskip效果

除了使用上述一些较为正式的字体外,针对不同的照片所体现出来的不同风格,使用一些较有趣味的字体也能够取得不错的效果。

1.4.4 设计艺术化的文字效果

几乎每一幅儿童照片都有一句或一段用于点题、立意的文字,这些文字的加入不仅使照片更具有人文气息,而且文字作为一种设计元素加入也丰富了照片的视觉效果。从这一点来说,设计师们就不能不重视对文字的艺术化处理。

1. 艺术文字的设计原则

艺术文字设计有着丰富的内涵,文字的风格化创造,既要符合美学的规范,也要符合辨识的需要,作为具有信息传播载体功能的文字,在进行创意设计时应遵循以下原则。

- 易读性

文字的主要功能是在视觉传达中向大众传达作者的意图和各种信息,要达到这一目的必须考虑文字的整体诉求效果,给人以清晰的视觉印象。因此,经过创意设计后的文字应避免繁杂零乱,应该使人易认易懂,切忌为了设计而设计,因为一个使人难以辨认的文字在宣传过程中是毫无意义的,切不可忘记文字设计的根本目的是为了更好、更有效地传达作者的意图,表达设计的主题和构思意念。

在具体设计时,文字笔划的粗细、字距、行距及笔划的结构分布等方面都需要特别注意。

- 创造性

根据作品主题的要求,突出文字设计的个性色彩,创造与众不同且独具特色的字体,给人以别开生面的视觉感受,有利于作者设计意图的表现。设计时应从字的形态特征与组合上进行探求,不断修改反复琢磨,这样才能创造出富有个性化的艺术文字,使其外部形态和设计格调都能唤起人们的愉悦感受。

- 整体性

汉字是方块字,每个字从内容到形式都是完整且充实的,一个字就是一个生命体。汉字的笔划差别甚为悬殊,如“一”字与“赢”字等,但各自又是独立、完整的。每个汉字的横、竖线各自不等,如“量”字与“酬”字等,但外形都必须适合于同样的方块。如“人”字呈三角形,“冬”字为菱形,“水”字为多角形等。在设计时,应该通过灵活运用中文字独特的书写与排列方法,在视觉上将四周空间当作字的组成部分,使文字既充实端庄、雍容大度,又顾盼自得、龙腾虎跃。每个字都俯仰有致,进退有序,气韵生动,各具灵性。

- 表情性

许多汉字在形态上对内容、含义有独到的表情性。如“哭”、“笑”二字的构成就是来源于直接的表情。“怒”字由交叉的斜线构成,形成一触即发的气氛。“白”字明净透彻,“黑”字窒息弥密,“吉”字平静开放,“热”字有发散感,“步”字表示行动,“坐”字体现静穆感觉等。因此,在设计时应该考虑到汉字表达出的特有形式及其所含有的情感,来创作出符合作品情感需要的艺术文字。

● 时尚性

不同的时代有不同的流行符号,不同的创作时期有不同的艺术流派。作为文字的载体与主要传播手段,文字的创意也应该与时俱进、跟随时代的脚步,使人们在阅读时能够感受到时代跳动的脉搏。

● 统一性

在设计中文字是既定的,设计的任务是对其进行美化,因此设计时首先要从内容出发,结合文字内容进行艺术加工,使内容与形式能完美结合。例如,所设计的艺术文字如果为商业用字或是企业的名称、企业的商品名称,则设计的效果则应该合乎企业或产品形象,并使用户对企业的发展前景和产品的质量充满信心。总之,艺术文字要能够生动地概括出文字的内容含义,以达到外在与内在的和谐,即形式与内容的统一。

● 艺术欣赏性

中国文字多由部首构成,然后由“横、竖、撇、捺、勾、挑、点”等笔划构成,不同的笔划有不同的形式感,如横画展示出自然的平静、安宁与空间感。竖画显示出人的力量,如生命的象征、坚定挺拔的男性气质等。撇与捺构成方向性动感,有一种飘逸洒脱的流动感。勾与挑构成曲折的动感。点产生运动的截止感,在整个文字中有极大的调剂作用,犹如京剧中小锣轻敲或一声截止。

因此在进行艺术文字设计时,应该符合这些美学原则,在使文字具有思想性和可读性的基础上,力求具有艺术性。

总之,汉字丰富多姿的笔划,构成了它的艺术美,加上各种书体流派的不同书写方法,形成不同的美感。可见汉字已不仅是一个标识符号,其本身的欣赏价值已超出了其标识符号的意义,这些特征决定了中文字体设计具备广泛的可塑性,可以体现独特的魅力。

除上述原则外,还需要注意的是,由于近年来计算机软件的空前发展及数字化处理手段的丰富,文字的创意方法也空前丰富起来,但其中心都是透过美学的元素,利用现代科技的手段,表现并强化文字所具有的真谛与文化魅力,因此无论我们的创作手段如何丰富,创作的中心都应该是人脑而不是电脑,设计师应该明白设计的过程不是电脑技术的堆砌。

2. 艺术文字的创意设计途径

在计算机普及的现代设计领域,艺术文字的创意设计工作很大一部分由计算机代替人工完成。当然,在设计理念方面电脑是始终不可替代人脑来完成的,例如创意、审美之类,但在制作手法的多样化、标准化及简易化方面传统手法则无法超越电脑。

在工作中常用于特殊文字创意与设计工作的有以下几种软件,Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Freehand 和 Cool 3D,由于这些软件的功能特性各不相同,因此制作出的艺术文字也具有不同的特点。

下面分别讲解各种软件能够创作出的艺术文字的类型。

- Photoshop是一款位图软件,在图像处理与合成方面具有强大的功能,是众多软件中最适合于创作艺术文字的,使用此软件能够从形态、质感、维度、形意结合等方面创作同不同类型的艺术文字。
- Illustrator是一款用于绘制矢量图形的专业软件,特别适合创作由于笔划形态方面发生变化而得到的艺术文字。从功能方面讲,CorelDRAW软件与Illustrator软件基本相同,都是矢量图形绘制方面具有强大功能的软件,但与Illustrator软件不同的是在创