

宏大悠远，始于一

——宏广告丛书总序

用一个字作为一套丛书的名字，在中国出版史上似乎还不多见。之所以做出这样的选择，并非别出心裁、标新立异，而是基于我们的一个基本信念：宏大悠远，始于一。

正如诗人所吟咏：

“一的一切，一切的一。”

宏大、宏伟、宏图、宏观、宏旨、宏论、宏达、宏愿、宏远……都孕育在一个“宏”字之中。

世界广告业的诞生与发展，也正是这样一个从一而至于宏大悠远的历程。

自1825年詹姆斯·怀特（James W. White）在英国伦敦创立世界第一家专业广告代理公司以来，世界广告业获得迅猛发展。时至今日，广告对于当代人类社会生活的影响力、渗透力已经越来越强大，越来越深入。借助于各种媒体的强大辐射力，广告引导着人们的生活，改变着人们的生活观念、价值观念和习俗。其经济功能、社会功能和文化效用空前突出，已经成为现代社会之必需，成为信息社会的显著标志之一。尽管也有非难广告的声音，甚至有“防火防盗防广告”的戏谑说法，但是，这种戏谑说法实质上与法国广告评论家罗贝尔·格兰的名言（“我们呼吸着的空气，是由氮气、氧气

和广告组成的”)异曲同工,都是用夸张的手法生动地形容了当今世界广告无处不在、无时不有、无孔不入的现状。

就其发展趋势来看,世界广告业,尤其是中国广告业,依然有着非常乐观、非常诱人的前景。尽管改革开放二十多年来,中国广告业从无到有,迅猛发展,已经越过了“暴利”时代而进入平稳发展时期,但是,迄今为止,中国广告业产值占国民生产总值的比例仍不到1%,与美国等发达国家广告业产值占国民生产总值1%左右的比例相比,中国广告市场起码还有10倍以上的增量,这无疑是一个巨大的“蛋糕”,具有十分乐观的开拓前景。

行业的兴盛必然带动理论与专业学科的发展,而理论与专业学科的发展又反过来促进行业的兴旺发达。

回顾两百年来发展历程,世界广告业大体走过了版面销售、版面掮客、技术服务、营销导向、生活导向五大阶段。随着这五大阶段的发展,尤其是进入营销导向与生活导向时代的广告以后,世界广告业已经成为一个知识密集、技术密集、人才密集、智能密集的高新科技产业,成为市场经济的先导产业、知识经济的先锋产业。

与此相应,广告的理论研究与专业学科建设也获得了长足的发展。广告学已经成为一个涵盖艺术表现、科学传播、市场营销、战略策划等众多领域的综合性学科,这对广告业界的实践运作发生着深刻影响,具有重要的指导意义。尤其是在中国加入WTO以后,广告业面临重新洗牌,众多“执行的”广告公司亟待向“战略的”广告公司转型,理论与专业学科的发展需求比任何时候都更加突出。

然而,毋庸讳言的是,世界广告业毕竟是一个年轻的行业,广告学也是一个年轻的学科,因此,它不像文学、历

史、哲学等传统学科那样具有深厚的思想积淀与浩如烟海的专业著述。尤其是在中国，尽管近些年来已经出版了一批广告学的学术著作与专业教材，但一方面是以译著居多，对中国国情缺乏针对性；另一方面是理论与实践脱节的现象严重，要么是纯理论性的探讨，要么是纯经验性的描述。这种状况，远远不能适应广告行业迅猛发展与广告学专业学科建设的迫切需求。

有鉴于此，我们推出了这套丛书。其突出特点表现为：

- 理论与实践紧密结合，既立足于高校专业教育的理论探讨，又具有从事业界实践运作的案例分析与经验总结。

- 系统、全面，涵盖了广告学专业教育的主要课程与广告实践运作的各个环节。

- 实用性强。其定位以教材为主体，兼容学术性探讨与实践经验总结。因此，既可以作为广告学及其相关专业的专业课程教材、广告公司及其相关单位业务培训的实用教程，又可以作为广告经营管理与项目运作的参考资料。

当然，说到底，广告文化是典型的消费社会文化。在权威缺失的消费社会文化中，惟一的权威只能是消费者。因此，我们这套书的最终价值也只能由消费者——广大的读者——来给予权威的认定。但愿经过读者认定的宏广告丛书，能够实现我们的宏愿——从一而至于宏大悠远！

谨此感谢四川大学出版社的鼎力襄助！

是为丛书总序。

宏广告丛书编委会

二〇〇八年 六月

序

广告设计是一门自成体系的学科门类，它既是工业科学和商品经济的结合物，又是技术与艺术的结晶。作为一门系统的学科，在它的发展过程中，基本形成了完善、科学的理论体系。本书主要结合设计教学和设计实践展开探讨和研究，同时配合大量图片资料来增强读者对各种理论观点的直观感受，希望能够向读者系统地展示现代设计的基础理论以及现代设计思潮的发展，并通过实际练习，提高学生的审美情趣和将设计理论与实践相结合的素质。

在写作过程中，由于学识和掌握资料有限，书中的缺点和错误在所难免，希望能够得到专家和读者的批评指正。

目 录

第一部分 造型基础

第一章 素描绘画艺术	(猿)
第一节 素描艺术发展概况	(猿)
第二节 素描教学的目的和要求	(猿)
第三节 线条素描的概念与练习	(猿)
第四节 影调素描的概念与练习	(猿)
第五节 结构素描(设计素描)的概念与练习	(猿)
第二章 色彩绘画艺术	(猿)
第一节 色彩绘画艺术的主要流派	(猿)
第二节 色彩写生的基本概念	(猿)
第三节 色彩写生的材料和工具	(猿)
第四节 色彩写生的步骤和基础技法	(猿)
第五节 色彩写生的特殊技法和风格追求	(猿)

第二部分 设计基础

第三章 平面构成艺术	(猿)
第一节 包豪斯对现代设计的影响	(猿)
第二节 平面构成艺术的点	(猿)
第三节 平面构成艺术的线	(猿)
第四节 平面构成艺术的面	(猿)
第五节 平面构成艺术的形态	(猿)

第六节	平面构成艺术的形式	(员愿)
第四章	中国传统装饰艺术	(员苑)
第一节	原始装饰图案	(员愿)
第二节	彩陶装饰图案	(员员)
第三节	商周青铜器装饰图案	(员苑)
第四节	春秋战国(先秦)装饰图案	(员愿)
第五节	秦汉装饰图案	(员苑)
第六节	魏晋南北朝装饰图案	(员源)
第七节	隋唐装饰图案	(员怨)
第八节	宋代装饰图案	(圆员)
第九节	元明装饰图案	(圆缘)
第十节	清代装饰图案	(圆愿)
第五章	中文字体设计	(圆圆)
第一节	中文字体设计的基本概念	(圆圆)
第二节	中文字体设计的基本笔形塑造	(圆愿)
第三节	中文字体美化的发展变化	(圆苑)
第四节	中文字体设计的分类	(圆猿)
第六章	色彩构成艺术	(圆怨)
第一节	色彩的基本概念	(圆员)
第二节	色彩的系统	(圆怨)
第三节	色彩的意象	(圆缘)
第四节	色彩的感觉与象征意义	(圆缘)
第五节	色彩的混合	(猿苑)
第六节	色彩的相互配合	(猿愿)
	参考书目	(猿猿)

第一部分

造型基础

第一章 素描绘画艺术

素描作为造型艺术的基础，在不同深度和广度上影响绘画、雕塑以及商业设计的发展。素描不单单是指课堂练习中对描绘对象一丝不苟的再现过程。从广义上讲，它的形式是极为丰富多彩的，既要严谨逼真，又需写意夸张；精微而不繁琐，概括而高度充分；可主观增添，又要合理精简，是形体美与空间、细微结构与整体和谐的完美经营。简言之即“尽精微，致广大”，看上去应有尽有而又浑然一体，这就达到了素描艺术细节与整体的高度统一。

第一节 素描艺术发展概况

一、素描的意义

关于素描艺术的理论阐述，其历史久远，早在春秋末年，我们的先辈便在绘画理论中提出“绘事后素，素以为绚”这一素描基础观点。在西方艺术领域中，也有着雄厚的历史遗产和光辉成就。从文艺复兴以后，有关素描方面的论述就已相当丰富，并且在古典学院中已经实施素描基础教学。到了19世纪中叶，更形成了比较完整的教学体系。今天我国的素描教学方法和观念，主要源于西方素描技法的引入，是在“五四”新文化运动后向西方学习的。这使得中国艺术形势从大体单一化的趋势走向多样化，并与世界艺术作了横向融合。从拿来主义开始，逐渐而有个性风貌，这是艺术发展的必然。无论过去、现在或未来，多文化背景层次下的艺术融合都是必需和必然的。

正如文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗所说，“设计，或称素

描，构成了绘画的源泉或本质”。素描这一学科是从从事艺术工作所必备的对于造型的规律性知识和技能。西方素描能够非常写实地反映客观真实，在这一点上比我国传统的造型技巧完备而科学，这在早期绘画学习中是非常值得提倡的。学习素描最根本的目的是培养正确的观察、分析、综合对象特征并将其生动地表现出来的手段和能力。通过黑、白、灰色块和各种线条表现对象，在使用工具和材料方面自由度很大，除了铅笔、炭笔以外，还可使用粉笔、钢笔甚至手指。素描作品本身即是一件完整、独立的艺术品，而不仅仅是学习绘画的初级过程和创作的初级阶段。一幅好的素描作品，除了具备能准确地抓住对象的外形特征和精神气质外，还必须融入作者本人深刻的主观感受和独特的个人风格，加上精湛的笔意、完美的构图、恰如其分的艺术技巧，给观众留下赏心悦目的形象感受。因此，要全面提高素描水平，必须全面加强艺术修养，兼容并蓄，博采众长，最后才能在素描艺术中形成自己的独特风格和完美情趣。

二、素描的发展

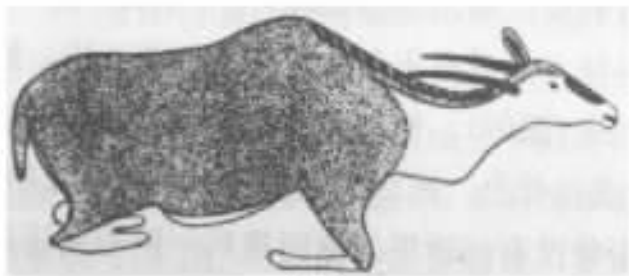
史前洞穴壁画是人类现存最早的素描，一般采用单色（红赭色）绘制，画面朴素、粗犷而有力。这种具有象征与巫术作用的艺术形式，已依照主宰艺术的最高理论——形式美的基本法则——来描写。绘画本身并不追求再现的真实和视觉的愉悦，而着重体现内在活力——一种对生命的饱满热情（见图 员原员）。

人类最初总是从轮廓上寻找事物的美感。无论是原始人、古埃及人，还是非洲原始部落人，都是用线条描绘轮廓来表现事物的精神本性、运动与生命。轮廓是视觉艺术在创作展开时最初状态的表现。例如古埃及的绘画（见图 员原圆），人物一律是侧面头像及下肢，身体上部则采取正视的描绘方法。这是因为人体的头部和下肢采用侧面的描绘其轮廓特征明显，而上身则采用正面描绘其轮廓特征明显。像这种描绘方式，在我国汉代画像石中也同样表现突出（见图 员原猿）。

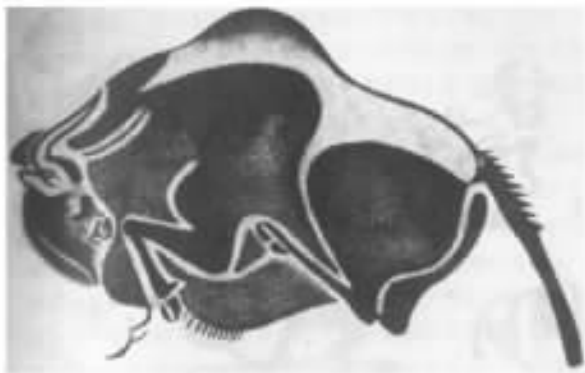
古希腊古罗马时期，由于崇尚体育运动的风尚，在“神人同性同形”说的影响下，人本身的伟大和崇高得到承认，客观认为人体是高

(a)

(b)

(c)

图 员员员 远古岩画

(a)

(b)

图 员京圆 古埃及绘画

图 员京猿 中国汉代画像石

尚优美的。竞技学校的裸体锻炼，优雅健壮的躯体，这些都为艺术家研究形体运动，了解人体结构提供了必要条件。我们可以从古希腊流传下来的瓶画作品中（见图 员京原 图 员京缘）看出艺术家们是如何运

图 员员源 古希腊瓶画

图 员员缘 员世纪绘画

用线条和轮廓去塑造形体与动态的。

另外，我们还可以从爱斯基摩绘画（见图 员员远）以及黑非洲雕刻艺术作品中（见图 员员苑）进一步体会这种创作方式和描绘技巧。

图 员员远 加拿大爱斯基摩绘画

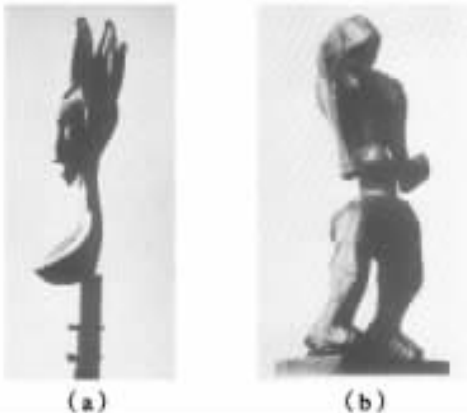

图 员原苑 黑非洲雕刻

中世纪西欧宗教美术时期，一切都屈从于神的支配，各种禁忌影响了艺术家对事物的感知方法。古希腊和古罗马的描绘技法被抛弃，代之的是主观心理感受，象征代替了再现写实。由于缺少对现实生活的体验，艺术家创作的作品显得异常苍白无力，古希腊时期的形体动态美变成了图解式的讲述，形象呆板僵硬，风格繁琐工细，完全失去了早期素描的生命力（见图 员原愿）。

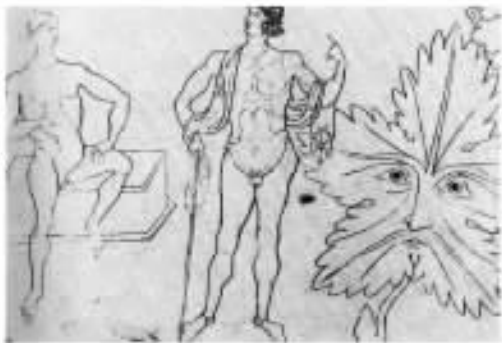

图 员原愿 中世纪绘画

欧洲文艺复兴时期以人文主义的世界观为基础。人文主义世界观的基本观念是：主宰世界乃至宇宙的是人，而不是神；人生的目的不是为了追求死后的永生，而是现世的享受。这种观念冲破了中世纪以来笼罩在艺术家们头上的乌云，艺术不再是神学的奴仆，艺术家们以现实生活为背景，以饱满的创作热情为力量，复兴了古希腊的模仿自然说。艺术家们在古希腊的再现写实的基础上，以科学理性去分析并解释自然界，通过解剖人体、探索透视以及临摹古希腊的雕塑，进一步认识形体结构和动态美感的造型规律，于是相应地出现了透视学、解剖学以及大量的绘画论述。艺术与科学的结合，素描基础学科的进一步完善，使文艺复兴时期的艺术成为新时代的开端。这一时期艺术家的眼睛还是沿着事物的边界摸索，力求将一切可视的事物约束在线条和轮廓中。当然，由于描绘技巧的发展，这一时期对线条的运用已臻完美。我们可以通过欣赏艺术大师的素描作品来体会线条和轮廓是何等法力无边。拉斐尔的线条圆润饱满，起伏柔和（见图 员原怨）；波提切利的线条节奏颤动，动态曲折（见图 员原园）；荷尔拜因的线条冷静理智，平面含蓄（见图 员原员）；丢勒的线条缠绕相交，急促激动（见图 员原圆）；提香的线条温柔舒展，充满温馨的肉感（见图 员原猿）；米开朗基罗的线条苍劲有力，极富量感（见图 员原肆）。这些素描作品充分展现了不同的个人风格，都达到了美的极至。

图 员原怨 拉斐尔习作

图 员原园 波提切利习作

图 员原员 荷尔拜因习作

图 员原圆 丢勒习作

图 员原猿 提香习作

图 员原源 米开朗基罗习作