

Advertisement design

广告 设计

编著：段嵘

中国水利水电出版社

普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材

浙江理工大学艺术与设计学院广告学系

享受 学习的过程

Enjoy

第2部分

掌握广告设计

第4章 广告设计

“八爪鱼”方法

“Octopus” Method

4.5

广告设计风格定位

—— “八爪鱼” 第五爪

No.5 tentacles_

Stylist

4.5

4.5.1设计表现手法搜略

设计根植于艺术，设计表现手法从艺术表现手法中应运而生。

4.5.1.1 绘画表现手法

绘画表现手法根据绘画工具的差异包括中国画、油画、水彩画、水粉画、丙烯画、铅笔画、钢笔画等。

1、中国画

中国画是中国传统的画种，是指借助水墨、水性中国画颜料、绢帛、宣纸等专业材料，与毛笔、砚台等专业工具，进行具有浓郁中国特色的绘画创作。

从画种上中国画有设色、水墨、工笔、写意之分；从题材上中国画有人物、花鸟、山水、走兽、翎毛等多种类别之分。中国画深具中国传统哲学意味，追求画之意境、韵味，以墨线为特色，讲究用笔、用墨，有双勾、没骨、泼墨、晕染等技法。

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

2、油画

油画是西洋绘画的主要画种，是借助排笔、油性颜料、画布、纸、木板、厚纸板等材料与工具进行的绘画创作，要借助画油来调和颜料。从题材上油画有人物、风景、静物、历史题材等分别；从表现形式有写实、抽象之分。油画讲究重彩、块面、透视、明暗等技法，油画与中国画追求画之意境不同的是，油画追求对绘画对象的写实再现或者抽象。

印象派代表人物莫奈的
油画作品“日出印象”

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

3、水彩画

水彩画也是西洋绘画的一类画种，是借助水彩笔、水性颜料、水彩纸等材料与工具进行的绘画创作，颜料一般通过水进行调和。

从题材上水彩画有静物、风景、人物等分别；从画法水彩画有干画法、湿画法之分；从技法水彩画有重叠、接色、层涂、枯笔、肌理等之分。水彩画强调对水分的运用，不同的时间段、不同量的水分进行颜料的调和、接色、叠加会呈现出画面不同的渗化效果。

美国水彩画家Steve
Hanks的水彩画作品

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

4、粉彩画

粉彩画包括水粉画与色粉画，两者都是利用不透明的色粉颜料进行绘画创作。两者的区别是水粉画需要用水调和色粉颜料，使用水粉笔、水粉纸等专业工具与材料；色粉画不需要利用水来调和，而是直接使用干的色粉笔进行创作，画在色粉纸或者布上，色粉纸有不同的色彩之分。

水粉画这种表现手法适用于大面积的着色，色彩便于覆盖，利于修改，因此适用于平面广告的手绘创作。例如，20世纪70-80年代的很多电影海报都采用了水粉画加以表现。色粉画利用色粉笔的叠加、覆盖产生丰富的色彩变化，20世纪20-30年代的月份牌这种独特的广告形式大部分就是采用这种表现手法。

19世纪法国印象派画家德加的舞娘系列色粉画作品

20世纪70年代“祝您健康”卫生宣传画采用水粉画的表现手法

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

5、丙烯画

丙烯画是借助特殊的丙烯颜料这种材料进行的绘画创作。丙烯画的绘画技法与水粉画类似，可以大面积地平涂，也可以调和水分进行颜料的覆盖。

由于丙烯颜料抗腐蚀、耐水、不容易褪色、抗老化等特点，因此适用于室内、室外的壁画、墙画的创作。

美国女画家Caia Koopman
丙烯画作品

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

6、铅笔画

铅笔画分为普通铅笔画与彩色铅笔画。

普通铅笔画就是利用我们素描、速写时常用的绘画铅笔、纸等材料与工具进行的绘画创作。彩色铅笔画则是用特殊的彩色铅笔进行创作，又分为水溶性彩铅与非水溶性彩铅。水溶性彩铅可以利用水进行颜色的调和，可以使得画作同时具有铅笔与水彩画相融合的丰富特点。彩色铅笔的笔触较细，与善于大面积平涂的水粉、丙烯等绘画表现形式比较而言着色较淡但细节比较容易刻画得更为丰富。

Pictionary看图识字玩具产品系列广告设计，“Quick Draw Wins”的主题就是通过铅笔画与圆珠笔画的插图表现，获得2011戛纳广告节平面类金奖
设计：奥美马来西亚，插图：Milx

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.1 绘画表现手法

7、钢笔画（含圆珠笔）

钢笔画指利用钢笔、纸等作为工具、材料进行的绘画创作，包含圆珠笔、水笔、马克笔等与钢笔笔触接近的工具。钢笔、圆珠笔、马克笔所具有的特殊笔触能带来特别的画面效果。例如，一些主题表现校园生活、学生学习情境的广告设计；地下乐队的演出招贴设计等可以采用钢笔画这种表现形式，贴合主题的同时也带来自由、随性、不羁的画面。

采用水笔手绘的“大眼袋子”系列插画设计，设计：段嵘

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.2 版画表现手法

1、木刻版画

木刻版画是指在木板上利用刻刀工具刻出反向的图像、文字印版，然后在木板上分色、逐次上色，再逐次转印在纸张上的一种艺术表现形式。木刻版画根据分色分为黑白木刻版画、单色木刻版画、套色木刻版画；根据制作原料和方法分为水印木刻版画、油印木刻版画。

最初木刻版画一般被年画、插画这些民俗艺术所采用，例如苏州桃花坞年画、天津杨柳青年画等，后来到20世纪30年代随着鲁迅在上海发起的“新兴木刻运动”，木刻版画成为书籍装帧、宣传画等设计所采用。

中国版画家赵延年的黑白木刻版画插图作品“阿Q正传”之一，1978年

冯小刚导演的电影《一九四二》的电影招贴就采用了木刻版画的表現手法

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.2 版画表现手法

2、石版画

石版画源于18世纪末诞生于德国的石版印刷术，原本只是为了印刷乐谱的技术，后来于19世纪传到法国，为一些艺术家尝试应用在版画艺术中。“石版画的原理乃是以石版石的化学变化为基础来制版的，它是应用油水相拒的作用来施印的平版印刷。”

石版画最重要的刻版是一种含碳酸钙成份的天然石，被称作石版石。通过在这种天然石的版面上，用含有脂肪的专用墨和蜡笔刻出图像，再经过化学处理，最后施以油墨，经石版机压印，就完成了一幅石版画。

捷克版画家米夏的石版广告画作品

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.2 版画表现手法

3、铜版画

铜版画又被称为铜蚀版画，是指在金属版，通常是铜版的刻版上通过特殊的腐蚀液腐蚀，或者直接采用刻刀刻制而成印版，然后在印版上上色，再转印在纸张、布等材质上的一种版画。铜版画属于属于凹版版画。

铜版画一直被认为是一种精致、名贵的版画画种。相比较于木刻版画、石版画，铜版画有更丰富的层次与细节，适用于表现细腻、精致、高贵的广告设计表现。

19世纪初铜版画作品
“Hermaphrodite” 的局部细节

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.2 版画表现手法

4、丝网版画

丝网版画也被称为孔版画，是指将颜料通过专业工具进行刮压，从网版的网孔渗漏到纸、布、陶瓷等材质上而成的一种版画。

丝网版画目前在商业广告上得到较多的运用，丝网版画有立体触感、色彩艳丽、灵活快捷，通常用在平面广告、外包装、赠品T恤等广告载体上。

The JFK Presidential Library and Museum系列广告设计，
采用了丝网版画的表現手法

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.3 书法表现手法

书法表现手法包括中国传统书法、现代书法、金石印章等，由于具有浓郁的中国风，因此常被很多表现中国、传统、人文、禅意等主题的广告设计所采用。

1、中国传统书法

中国传统书法是汉字的艺术化表现形式，是指按照汉字的结构进行笔法、结构等的艺术化表现。中国传统的书法书写是“线的艺术”，强调情韵、意境的展现，常与中国画放在一起并称为“书画”。

中国传统书法的笔触作为装饰元素被运用在很多强调中国风的广告设计作品中，书法字体常被作为广告标题，与整体中国风的风格贴合。

信封

内页

“高调杭州” DM广告设计，设计：洪润清，指导：刘洁

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.3 书法表现手法

2、现代书法

现代书法是和传统书法相对而言，在字体结构、用笔笔触、创作观念、艺术风格等方面逆反的一种字体书写艺术化表现形式。传统书法重视文字的识别度，现代书法重视文字的艺术化。

日本现代书法家手岛右卿的书法作品“崩坏”，1957年

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.3 书法表现手法

3、金石印章

金石印章可以说是最早的印刷形式，是雕刻和书法艺术相融合的艺术，与中国传统的书法、绘画密不可分。

金石印章通常采用篆书字体，在方寸之间融合了书法、章法、刀法、文化、意境、赏石等的精髓，金石印章适合于一些强调中国风的广告设计作品运用，也可以作为标志设计、标题文字设计或者点缀元素运用在局部设计中。

靳埭强个展招贴设计“不只水墨”
中的红点即有印章的意向

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.4 雕塑表现手法

雕塑是三维的艺术，是雕、刻、塑三种创制方法的总称，是指运用可塑材料进行的立体的空间造型艺术创作。雕塑依照材料可以分为木雕、石雕、砖雕、铜雕、陶艺、冰雕、牙雕等，按照雕塑手法可以分为圆雕、浮雕、透雕等。

和二维艺术表现手法不同的是，雕塑表现手法适用于广告设计所需场景的营造与设计、卡通泥塑、软陶公仔的表现等。

SAMSONITE行李箱杂志广告，通过雕塑的表现手法呈现：在乘坐交通工具旅行的时候，你正在享受天堂般的服务，但你的行李箱却正经受着地狱般的考验，设计：上海JWT

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.5 装饰表现手法

装饰表现手法包括漆画、壁挂、剪纸、彩绘、刺绣等，这些不同于艺术表现手法，更侧重于装饰性、手工艺，属于工艺美术、民间艺术的范畴。

1、漆画

漆画以天然漆为主要材料，结合铅、锡、金、银、蛋壳、贝壳等其他辅助材料进行的一种艺术创作。漆画依据技法可分为刻漆、雕漆、堆漆、嵌漆、磨漆等不同的种类；依据艺术风格可分为写实、抽象。

中国漆画家乔十光的漆画作品“牡丹”

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.5 装饰表现手法

2、壁挂

壁挂也被称为挂毯、壁毯，是一种悬挂在墙面上的织物装饰艺术，主要运用手工编织的方式进行创作。依据编织纤维材料可以分为棉织壁挂、毛织壁挂等，依据制作技术可以分为刺绣壁挂、扎染壁挂、蜡染壁挂等。

非洲时装周系列广告设计，采用具有非洲风情的色彩搭配以及扎染的表现手法，设计：DDB (Doyle Dane Bernbach) 广告公司

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.5 装饰表现手法

3、剪纸

剪纸，又被称为刻纸，是用剪刀、刻刀等工具在各色纸张、布、革、金银箔等材料上剪下或者刻下各种图案的一种镂空艺术。剪纸属于民间艺术范畴，一般的表现形式为窗花、喜字、剪画等。多采用大红纸张为材料，在传统节日或者婚庆嫁娶的时候，利用传统的吉祥符号、吉利话等元素进行剪纸创作，并张贴在窗户上、门上、墙面上、灯笼上，烘托节日、吉利、喜庆的气氛。

“剪花娘子” 库淑兰的剪纸作品

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.5 装饰表现手法

4、彩绘

彩绘是指利用天然植物、矿物颜料在建筑物内外、局部等进行绘制的装饰艺术。作为一种古老的民间艺术，彩绘常出现于中国传统建筑的栋梁枋拱、屋顶藻井、灶头门窗、墙壁栏杆、雀替、椽子等局部建筑构件中，也出现在泥塑等民间工艺品的绘制加工中。

北京传统民居的
彩绘门头

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.5 装饰表现手法

5、刺绣

刺绣是指利用针等工具以及棉线、丝线、纱线等纤维材料在各种面料的织物上通过刺绣的方式进行图案、花纹、图像等绘制的装饰艺术。刺绣根据技法可以分为乱针绣、错针绣、满地绣、盘金、铺绒、戳纱、锁丝、洒线、挑花等；根据地域可以分为苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣等。刺绣是中国民间传统手工艺之一，属于民间艺术范畴，题材多样，多与绘画、传统符号等相结合。

原研哉为日本松屋百货（MATSUYA GINZA）设计的招贴就采用了机器刺绣的表现手法

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.6 数码表现手法

数码表现手法是随着20世纪80年代以来电脑成为广告设计的主要工具而诞生的，这一表现手法多样，但多依据相应的软件应运而生，各有特色

1、Painter绘画

Painter是专为艺术家、插画师、设计师、摄影师而开发的一款基于栅格图像处理的图形处理软件。

Painter软件提供了上百种的绘画工具，可以模仿水彩、油画、中国画、书法、铅笔画、蜡笔画等多种绘画的自然效果，多种笔刷效果通过流量、压感、定义样式等变化呈现更为多样、自然的绘画效果。Painter为广告设计作品的数码表现提供了非常多样的绘画效果，常作为广告插画的创作首选。

泰国插画师Ise Ananphada的插画作品，
采用Painter进行创作

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.6 数码表现手法

2、Photoshop图像

Photoshop简称PS，是一款目前最为流行、普及的图像处理软件。

Photoshop除具有很强大的图像编辑、图像合成、校色、调色等功能之外，还具有通过滤镜特效制作、文字编辑、视频制作等功能。

Photoshop软件也可以与其他图像、图形软件结合使用，常作为广告创意图像的创作首选。

奔驰G级汽车广告“无惧雪路”采用Photoshop处理广告创意图像

4.5.1设计表现手法搜略

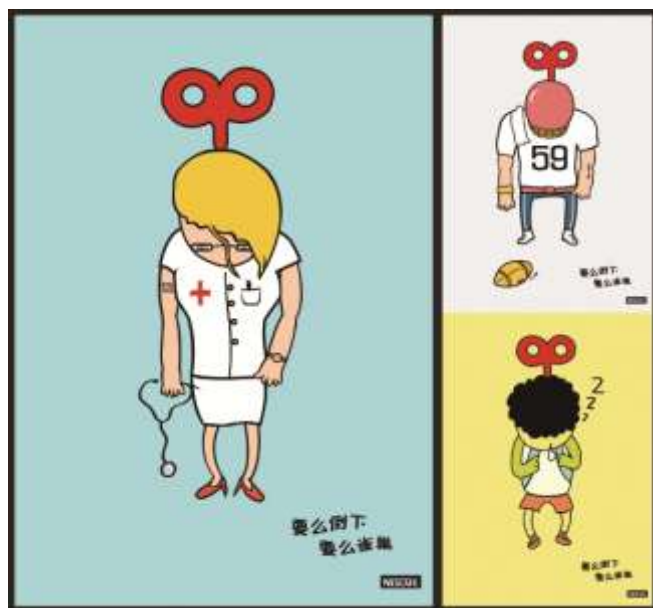
4.5.1.6 数码表现手法

3、Illustrator、Coreldraw图形

Illustrator、Coreldraw都是常用的专业矢量图形设计软件。

Illustrator软件使用贝赛尔曲线来进行矢量图描绘，具备灵活的矢量图编辑、制作精细的设计元素、文字处理、色彩处理等功能。操作简单、功能强大。Coreldraw兼具图形、图像编辑功能。Coreldraw软件为广告设计作品的数码表现提供了强大的矢量图形制作能力。

这两个软件被广泛运用在广告插画设计、广告宣传品制作、矢量动画制作、页面设计等。

雀巢咖啡“要么倒下，要么雀巢”系列
广告设计采用矢量插画表现手法，设计：
陈嘉乐、上官维佳，指导：刘洁

4.5.1设计表现手法搜略

4.5.1.6 数码表现手法

4、Maya三维图像

Maya是一款为影视特效、影视广告、角色动画等专业开发的高端三维动画软件，具有强大的3D建模、动画、特效和真实感很强的渲染功能。Maya也被广泛运用到了平面广告设计中，其强大的特效能够帮助设计元素的三维立体呈现，增进了广告设计的视觉效果，呈现得更为立体化。

微软与可口可乐广告合作的Windows7 “The Great Happification” 主题广告采用3D动画效果

4.5.2 摄影与插画

广告创意是通过摄影进行直观或者观念式地呈现；还是通过插画进行艺术化地呈现，抑或是摄影与插画的相互结合呈现，选定设计表现手法并结合到位的呈现方式将有助于广告创意的最终设计呈现。

4.5.2.1 摄影

摄影一直是广告采用的主要画面呈现方式，通过静止的画面呈现某一产品、人物、场景或者情境。

广告摄影属于商业摄影的范畴，但当下的广告摄影也已经跳脱出了商业的束缚。根据题材摄影可以分为产品摄影、人像摄影、风光摄影、纪实摄影、艺术摄影、观念摄影等。

数码摄影，又被称为数字摄影，是指使用数字成像元件功能的数码相机来记录影像的技术。

Drug & Alcohol Services South Australia的控烟主题系列广告采用摄影表现手法，人像特写摄影真实再现，细节清晰

4.5.2 摄影与插画

4.5.2.2 插画

插画是指应用在印刷品、网络等应用中的专门绘制的图片，用来解释或者说明文字内容。根据服务对象插画可以分为商业插画、书籍插画、科学插画；广告设计中所运用的插画基本属于商业插画范畴，商业插画根据载体可以分为广告插画、吉祥物、出版物插画、动态插画（包括游戏动态插画、影视动态插画）等。

金融机构家庭计划系列广告 “At last someone thinks of the family” 的插图采用丙烯、涂鸦、油画多种绘画表现手法

4.5.2 摄影与插画

4.5.2.3 摄影与插画结合

摄影与插画结合的方式在广告设计中方兴未艾，摄影与插画结合的方式兼具有摄影直观、丰富、层次、再现的特点与插画表现方式多样性的特点，两者的结合相得益彰，呈现出亦真亦幻、超现实的画面。

中国移动通信系列广告海浪篇、摩托篇采用摄影与插画结合的表现手法，设计：郭姝青，指导：刘洁

4.5.3 纯文字

广告设计的表现手法除了采用各种绘画、装饰表现手法以及摄影和插画表现手法以外，还可以通过独特的纯文字来加以表现。

4.5.3.1 文字的编排表现手法

通过文字的编排设计来表现广告的创意是一种独特的表现手法。

Hakle卫生纸广告 “See you later , Made from 100% recycled paper” , 2011戛纳广告节平面类银奖, 设计: JWT+H+F, 瑞士, 文案: Mathias Bart

4.5.3 纯文字

4.5.3.2 文字的设计表现手法

通过文字的设计来表现广告的创意是另一种独特的表现手法，主要包括字体本身的图形化设计和文字组合的图形化设计的表现方法，以上方法都要综合考虑文案的内容与品牌定位以及广告设计的风格倾向。

曼黛玛琏文胸“双弧舒胸”系列广告，利用叹词文字与文胸图形相结合的方式创意表现

4.5.4 纯艺术OR艺术化

与纯艺术不同的是，广告设计表现手法定位是实现广告设计的艺术化表现。通过各种艺术化的创作，将艺术融入设计中，丰满设计的执行，并最终完成到位的广告设计作品。

广告设计表现手法定位是基于艺术表现手法应运而生的。面对浩瀚如斯的各种艺术表现手法，广告设计只有潜心学习。通过学习、熟悉、掌握各种艺术表现手法，在设计作品中——尝试来完成合适的广告设计表现手法定位执行。

智利Promolac牛奶系列广告采用了非常艺术化的表现手法来传达广告“牛奶的激情”的主题

课后习题：

- 1、各种设计手法在广告设计中的应用案例收集及分析，从设计手法原点、设计手法表现、设计手法与广告定位三个方面加以分析；
- 2、以某个人物或者动植物为元素，进行平面广告设计手法表现的练习。

本节小结：

这一节，通过对依据纯美术、附饰美术、实用美术这些不同的艺术门类整合而来的绘画表现手法、版画表现手法、书法表现手法、雕塑表现手法、装饰表现手法等设计表现手法的理论知识、典型案例的学习；并通过运用各种设计表现手法的广告设计案例收集、分析，掌握广告设计常用的表现方法。同时，学习各种数码表现手法，搜集各种分别采用摄影、插画纯文字的表现手法来进行创意表达的案例，在设计实践作品中尝试完成广告设计表现手法定位执行。这一节重在熟悉各种设计表现手法，学习设计表现手法定位的基本方法，并且能够根据具体情况进行到位的方法选择，帮助广告设计风格的确定。

谢谢

