

项目一

商业实用美术基础知识

SHANGYE SHIYONG MEISHU JICHU ZHISHI

作为艺术与商业策略的完美结合，商业实用美术旨在通过美学原理与商业逻辑的结合，为商品、品牌及企业构建强有力视觉形象。它不仅承载着传达信息、吸引目标客户、激发购买行为的重要任务，更是提升产品价值、美化消费环境、推动商业现代化的关键力量。本项目深入探索商业实用美术的奥秘，从其发展历程、核心特点到社会价值与影响，全面剖析其在现代商业社会中的重要地位。学生通过学习，了解商业实用美术的广泛应用领域，掌握其设计原理与技术手段，培养敏锐的市场洞察力与卓越的设计能力，为未来在包装设计、广告设计、商业空间展示设计、品牌塑造等领域的专业成长和职业发展奠定坚实基础。

知识目标

1. 了解商业实用美术的定义及其重要性。
2. 了解商业实用美术的内容。
3. 掌握商业实用美术的核心特点。

技能目标

1. 能够分析商业实用美术在不同领域中的应用案例。
2. 能够运用商业实用美术的设计原理和技术手段进行初步的设计实践。
3. 能够通过设计作品传达品牌信息，提升商品吸引力，促进销售。

素养目标

1. 培养敏锐的市场洞察力，理解消费者需求和市场趋势。
2. 提升审美水平，具备欣赏和批判商业实用美术作品的能力。
3. 培养创新思维和审美能力。

思政目标

1. 强调商业实用美术在传递社会正能量、弘扬社会主义核心价值观方面的作用。
2. 培养学生的职业道德和社会责任感，使其在设计中体现正确的价值导向。
3. 引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，鼓励其在创作中体现个人价值与社会价值的统一。

**任务
一**

商业实用美术概述

课前导学

商业实用美术，作为以商业目的为核心驱动力的艺术形式，深度融合了艺术设计与商业策略。它巧妙地运用美学原理与商业逻辑，为商品、服务、品牌乃至整个企业构建视觉形象，旨在精准传达信息、吸引目标客户群体，并激励他们采取积极的购买行为或服务使用。

宾利克东天然苏打水（包装设计）

在当今社会，随着消费者审美标准的日益提升，商业实用美术已跃升为市场发展的核心驱动力。它不仅在优化生活质量、强化产品差异化、提升产品价值方面扮演着重要角色，还通过美化消费环境，加速了商业现代化的步伐。

作为经济体系中的一个关键组成部分，商业实用美术经历了漫长岁月

的积累与革新，培育出众多杰出的设计精英。他们凭借非凡的创意与卓越的才华，不断引领行业前行，推动设计边界的拓展。在“中国制造”向“中国创造”的战略转型中，不断提升设计品质、加强设计教育、培育创新型人才，已成为促进产业升级、激发区域经济活力的关键路径。

月亮湾矿泉水 logo 设计

一、商业实用美术的内容

商业实用美术通过多元化的表现形式，在商业活动中实现信息传递、价值提升与品牌塑造，其主要内容包括：

(一) 广告设计

广告设计是以艺术为手段，向消费者传递商品或服务信息的重要商业美术形式。它的形式丰富多样，涵盖平面广告、数字广告与户外广告等类别。平面广告如海报、宣传单页等，通过精心设计的图形、文字与色彩组合，吸引受众目光；数字广告包括网络横幅、社交媒体与短视频广告等，凭借精准投放与互动性强的特点，高效触达目标客户；户外广告像大型广告牌、灯箱与车身广告等，以其醒目、覆盖面广的优势，在城市空间中提升品牌曝光度。广告设计旨在沟通生产企业、商业与消费者，助力消费者

了解商品特性，进而实现推销目的。

（二）包装设计

包装设计兼具保护商品与促进销售的双重功能。从结构设计来看，需依据商品的形状、尺寸、重量以及运输存储要求，打造稳固且实用的包装结构，确保商品安全。视觉设计方面，通过巧妙运用图案、色彩、字体等元素，赋予包装独特风格，契合不同消费群体的审美需求。同时，随着环保意识提升，可持续包装设计成为趋势，采用可回收、可降解材料，减少包装废弃物对环境的影响，在保护商品的同时，提升品牌的社会责任感与形象。

（三）商业空间展示设计

商业空间展示设计致力于营造舒适、美观且富有商业价值的空间环境。橱窗展示设计作为店铺的对外展示窗口，以艺术化手法陈列商品，结合道具、色彩、背景和灯光营造独特氛围，吸引路人驻足，激发进店购物欲望。店面装饰设计需综合考虑整体布局、陈列方式与灯光氛围，合理规划顾客流动路线，突出商品展示效果，提升购物体验。

（四）书籍外观设计

书籍外观设计是对书籍整体形态的创意构思与精细打造。封面设计作为书籍的“脸面”，通过图形、字体、色彩等元素的巧妙运用，精准传达书籍的主题、类型与风格，吸引读者目光。书籍外观设计则根据书籍定位与内容，选择合适的形式，如精装、平装、线装等，并可运用烫金、压纹等工艺提升质感与艺术价值，赋予书籍独特魅力。

这些设计内容既各自独立发挥作用，又相互关联、协同增效，共同构成商业美术设计的整体体系，在商业活动中持续创造视觉价值与商业效益。

二、商业实用美术的核心特点

商业实用美术之所以能够在现代商业社会中占据重要地位，源于其独特的融合性、广泛的应用性、多元的发展路径以及技术驱动的创新性。这些特点共同构筑了商业实用美术的核心竞争力，为商业活动注入了源源不断的活力与创意。

（一）商业与艺术的完美融合

商业实用美术是商业需求与艺术表达的有机结合体。它要求设计师在追求艺术美感的同时，充分考虑商业目标与市场需求，确保设计作品既能吸引消费者眼球，又能有效传达品牌信息与商业理念。

兰州观澜郡（软装设计）

（二）广泛的应用领域

商业实用美术广泛应用于多个领域，其核心目标在于通过视觉表达的强大功能，精准传达商业信息及塑造品牌价值。其应用领域涵盖了包装设计、广告设计、品牌塑造、商业空间展示设计以及书籍外观设计等多个方面。随着时代的不断演进，商业实用美术的内容与表现形式将持续拓展，进一步渗透并丰富更多新兴领域，展现出无限的发展潜力与广阔的应用前景。

《情深辞婉诗成谜》封面（书籍装帧设计）

老晋阳太原菜（商业空间设计）

（三）多元化的发展路径

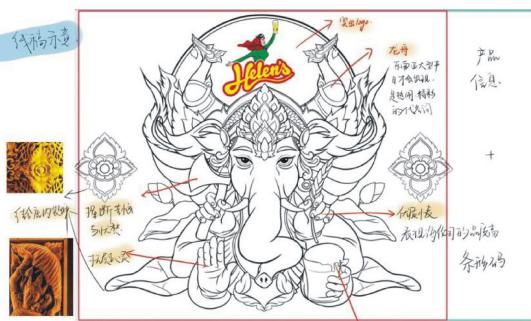
随着经济全球化与信息社会的快速发展，商业实用美术呈现出多元化的发展趋势。从传统的平面广告设计、包装设计，到现代的视频、动画、网络营销等新型表现形式，商业实用美术不断推陈出新，为商业活动提供了更加丰富多彩的选择。这种多元化的发展路径，不仅满足了不同商家的个性化需求，也推动了商业实用美术行业的持续进步与创新。

“硒”游记矿泉水（广告设计）

（四）技术驱动的创新性

信息技术的发展为商业实用美术带来了前所未有的变革。从传统的手绘图到计算机辅助设计、三维建模等现代技术的广泛应用，商业实用美术的创作手段与表现形式得到了极大的丰富与提升。技术的不断更新不仅提高了设计效率与质量，也为设计师提供了更多的创作灵感与可能性。这种技术驱动的创新性，使得商业实用美能够紧跟时代步伐，满足消费者日益增长的审美需求与个性化追求。

手绘插画

计算机辅助设计

课后提升

1. 阅读相关资料，了解商业实用美术的发展历史。
2. 收集并欣赏商业实用美术设计案例。

**任务
二**

商业实用美术的功能与社会价值

课前导学

商业实用美术，作为艺术与商业的巧妙融合，不仅为商品增添了视觉美感，更在商业活动中扮演着举足轻重的角色。它以其独特的功能和魅力，成为现代商业不可或缺的一部分。

一、商业实用美术的功能

商业实用美术主要服务于商业活动，不仅具备基本的美化与装饰功能，还在信息传递、促销与营销、文化与审美等方面发挥着不可替代的作用，具体包括以下几个方面：

(一) 美化与装饰功能

1. 提升商品吸引力

在商业竞争中，商品的视觉吸引力是吸引消费者注意的首要因素。商

美化的抱枕

业实用美术通过色彩、形状、图案等元素的巧妙运用，显著提升商品的视觉美感，使其在琳琅满目的商品中脱颖而出。设计师通过色彩搭配，结合商品的特性和目标受众的喜好，创造出既美观又富有吸引力的商品外观，从而激发消费者的购买欲望。

2. 营造购物氛围

商业空间的设计同样离不开商业实用美术的点缀与装饰。在商场、店铺等商业场所中，艺术化的装饰和设计（如灯光、墙面装饰、货架布局等），共同营造出舒适、愉悦的购物氛围。这种氛围不仅提升了消费者的购物体验，延长了他们的停留时间，还增加了购买的可能性。

商品陈列一角

（二）信息传递功能

1. 清晰传达商品信息

商业实用美术在商品信息的传达上发挥着重要作用。通过文字、图像、符号等元素的组合，设计师能够直观、清晰地传达商品的特点、用途、价格等关键信息。这些信息对于消费者来说至关重要，能够帮助他们快速了解商品，做出明智的购买决策。

澜沧古茶——茶妈妈“温”系列产品

2. 塑造品牌形象

品牌形象是企业与消费者之间建立信任与忠诚的桥梁。商业实用美术通过统一的设计风格和视觉元素，如企业标志、色彩、字体等，塑造出独特的品牌形象。这种形象不仅提升了品牌的辨识度，还增强了消费者对品牌的记忆度，为品牌的长期发展奠定了坚实的基础。

澜沧古茶——茶妈妈“雅”系列产品

(三) 促销与营销功能

1. 激发购买欲望

商业实用美术在促销与营销活动中扮演着重要角色。通过创意性的设计和艺术化的呈现，设计师创造出令人眼前一亮的广告、海报等宣传材料，这些材料不仅具有视觉冲击力，还能通过情感共鸣等方式触动消费者的内心，激发他们的购买欲望。

澜沧古茶——茶妈妈茶厅·旗舰店

2. 提升品牌忠诚度

品牌忠诚度是企业持续发展的重要保障。商业实用美术通过持续、一致的设计风格和品牌形象塑造，增强了消费者对品牌的信任和忠诚度。当消费者在购买过程中多次接触到统一且富有吸引力的品牌形象时，他们会逐渐建立起对品牌的信任感，成为品牌的忠实粉丝。

茶妈妈品牌包装

(四) 文化与审美功能

1. 传承与弘扬文化

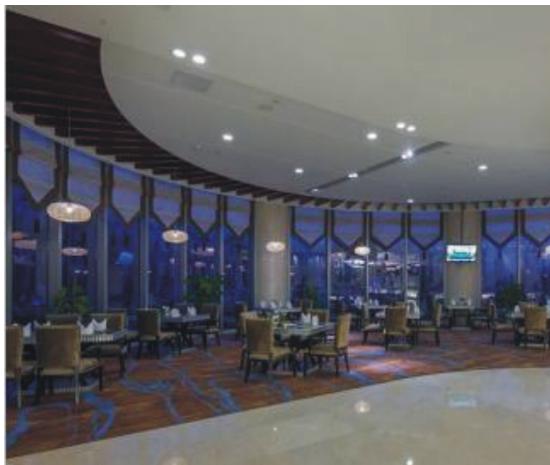
在设计中融入传统文化元素，不仅提升了商品的文化内涵，还促进了文化的传承与弘扬。设计师通过挖掘和提炼传统文化中的精髓，将其与现代设计理念相结合，创造出既具有传统韵味又符合现代审美的作品。这些作品不仅吸引了消费者的目光，还在潜移默化中传播和弘扬了传统文化。

山西味道杏饼包装

2. 提升审美水平

通过艺术化的设计和呈现，提升了消费者的审美水平。当消费者在日

某大酒店餐厅

常生活中接触到越来越多富有创意和美感的作品时，他们的审美观念逐渐发生变化，形成了更加健康、积极的审美标准。这种变化不仅提升了消费者的生活质量，还推动了整个社会的审美进步。

二、商业实用美术的社会价值

商业实用美术以其独特的设计力量，不仅驱动了经济发展与就业增长，还深刻影响了社会价值观的传播、生活品质的提升以及创意的激发和艺术的升华。

（一）促进经济发展

商业实用美术的设计和创作直接服务于商业活动和经济运作，通过设计出具有吸引力和差异化的品牌形象、广告宣传和产品包装，为企业提供有效的市场推广工具，帮助企业提升竞争力和市场份额，从而推动经济发展。

（二）创造就业机会

商业实用美术行业的发展为许多人提供了就业和创业的机会。从平面设计师、插图师到摄影师和广告文案师，商业实用美术行业需要大量人才以满足市场的需求，为社会提供了丰富的就业机会。

（三）传递和塑造社会价值观

商业实用美术作品具有强大的传播力和影响力，可以通过传达社会价值观来引导社会观念和价值取向。设计师可以利用创作和设计，在社会道德、文化传统、环境保护、公益慈善方面引发公众关注和共鸣。

（四）提升生活品质和消费者体验

商业实用美术的设计作品可以提升人们的生活品质和消费者体验。通过精心设计的产品包装、店铺装潢、广告和宣传等，为人们提供美感和愉

悦感，同时为消费者提供更好的购物体验和服务，从而提升消费者对品牌和产品的认同感和忠诚度。

(五) 弘扬创意和艺术

商业实用美术行业为设计师提供了一个发挥创意和艺术才能的平台。他们通过创作和设计展现自己的才华，创造出具有艺术性和创新性的作品，丰富社会的艺术氛围和创造力。

总之，商业实用美术在推动社会进步、促进经济繁荣、提升民众生活质量等方面发挥着不可替代的作用。它不仅是商业成功的关键要素，更是社会文化发展的重要驱动力，持续激发着人类的创造力和想象力。

课后提升

1. 分析商业实用美术的功能与社会价值之间的关系。
2. 选择一个商业案例，分析它的功能和社会价值。