

靳埭强

主编

设计基础课题练习

字体设计

字体的编排与构成

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

设计基础课题练习

字体设计

主编: 郭新生 编著: 郭新生 黄珺

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/郭新生,黄珺编著.—合肥:安徽美术出版社,
2009.6

(设计基础课题练习/郭新生主编)

ISBN 978-7-5398-2051-4

I. 字… II. ①郭…②黄… III. 美术字-字体-设计-
高等学校-教学参考资料 IV. J292.13 J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第077068号

丛书主编:郭新生

编委:石慧 卢建洲 刘娟 高聪蕊

黄珺 梁哲 路爽 臧锐 (以姓氏笔画升序排列)

(以上均为郑州轻工业学院艺术设计学院教师)

丛书策划:谢育智 张李松

责任编辑:陈涛 徐力

封面设计:陈远

设计基础课题练习·字体设计 郭新生 黄珺 编著

出版发行:安徽美术出版社

社址:合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14F

邮政编码:230071

经销:全国新华书店

印刷:

开本:24

印张:4

版次:2009年6月第1版

印次:2009年6月第1版

书号:ISBN 978-7-5398-2051-4

定价:17.00元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。)

前 言

美国设计师鲍勃·吉尔说过：设计就是解决方案。

我觉得这句话说到了艺术设计的实质问题。其实，无论是平面设计还是其他相关的设计工作，其本质就是通过各种试验来寻找最合理的解决手段，这个寻找的过程也就是设计思维和设计表现的过程。

在每年的各类设计比赛参赛作品中，都会出现大量的模仿痕迹，如何来防止抄袭或模仿作品的入选，往往成为评委关注的重点。这当中固然存在一些抄袭或剽窃的行为，但我觉得这些问题的出现还与我们对设计基础教育中的设计方法研究与练习不足有一定的关系。过于单一的教学模式往往会限制学生的设计思维。多数的学生思维活跃，渴望创新，具有强烈的创作欲望；但往往在对设计构思的表达方面缺少手段，表现出设计手段和表现技法单一，缺少个性化和原创性的问题。这往往会影响到学生的作品的最终效果，出现被动的模仿和抄袭行为，这也是课堂教学中常常遇到的问题。

这套《设计基础课题练习》编写的目的是为在设计基础课程的学习和作业练习过程中提供一些创意表现的参考，其目的在于拓宽设计思路，开阔视野，寻找更为丰富的创意表现方法，为学生的设计创作起到辅助和启发作用。如果能解决这些问题，我们已经倍感欣慰了。

在本书的编写过程中得到了上市公司时代出版传媒股份有限公司

及安徽美术出版社的大力帮助和支持,在此表示衷心的感谢!此书还参阅了大量的相关学术著作,引用了大量的图例和学生作品以说明在教学课题中出现的种种问题,在此对各位作者老师、同学也一并表示感谢。同时对参加此书编辑整理的相关工作人员表示感谢,是你们的辛勤努力和艰苦的付出才使得这套丛书得以出版!

由于我们编写水平有限,书中难免存在大量的错误和不足,希望各位专家学者以及各位同仁不吝批评与指正!

郭新生

2009年4月于郑州

- 6 教学大纲
- 8 课题一 / 字体外形变化
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 1-1 单个字体外形变化练习
 - 课题 1-2 词组外形变化练习
 - 课题 1-3 句子外形整体变化练习
- 课题要求
- 20 课题二 / 字体笔画变化
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 2-1 整体笔画变化练习
 - 课题 2-2 单个字体的笔画变化练习
- 课题要求
- 30 课题三 / 字体结构变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 3-1 独立字体结构变化练习
 - 课题 3-2 词组字体结构变化练习
 - 课题 3-3 整体字体结构变化练习
- 课题要求
- 41 课题四 / 平面装饰变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 4-1 字体的本体装饰练习
 - 课题 4-2 字体的背景装饰练习
 - 课题 4-3 肌理或图案装饰练习
- 课题要求

- 53 课题五 / 立体装饰变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 5-1 字体本体透视变化练习
 - 课题 5-2 灭点透视变化练习
 - 课题 5-3 重叠与虚实变化练习
- 课题要求
- 64 课题六 / 自由变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 6-1 书法字体练习
 - 课题 6-2 手绘字体练习
 - 课题 6-3 综合技法练习
- 课题要求
- 76 课题七 / 自然媒介利用变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 7-1 空间和结构变化练习
 - 课题 7-2 材质变化练习
- 课题要求
- 86 课题八 / 电子媒介变化练习
- 课题目标
- 课题练习
- 课题 8-1 摄影技法练习
 - 课题 8-2 投影或光影变化练习
 - 课题 8-3 计算机辅助设计练习
- 课题要求

教学大纲

学时: 36 学分: 2

一、本课程的性质和任务

本课程是研究字体造型,掌握各种字体设计特点和设计方法的专业基础课。工整美观而富有装饰趣味的字体在设计中的合理运用不仅呼应了设计思想,更突出了设计特色,为原设计“锦上添花”,给人以美的享受。

本课程通过理论讲解和大量的书写练习,使学生由临摹入手,逐步掌握各种字体结构、笔画的写法,做到“形似”,在“形似”中融会贯通,直到得心应手;不仅提高学生的书写技巧,而且提高学生对各种字体的鉴别能力和审美能力,逐渐再创造和设计自己的风格,更好地为设计服务。

二、本课程的基本内容

- (一) 宋体字结构特点、宋体字的书写方法、宋变体字的书写方法
- (二) 黑体字结构特点、黑体字的书写方法、黑变体字的书写方法
- (三) 变体美术字的种类和书写方法
- (四) 阿拉伯数字和英文字母的书写方法
- (五) 字体创意设计的方法

三、本课程的基本要求

让学生掌握各种字体的写法,包括宋体、黑体、阿拉伯数字和英文字母,会写以上几种美术字的变体,而且能逐渐再创造和写出自己的风格。

四、学时分配建议

课程共 36 学时, 具体学时分配如下:

课 程 内 容	理论课	实验课	习题学时	小计
宋体结构特点及宋变体	4		4	8
黑体结构特点及黑变体	4		4	8
美术字的种类及变体	2		4	6
阿拉伯数字和英文书写	2		4	6
字体创意设计的方法	4		4	8
总 计	16		20	36

五、其他说明

本大纲试用装潢设计专业本科。本课程关键在于提高学生字体设计创意、鉴赏和书写能力, 加强动手练习至关重要。

(本大纲适用于郑州轻工业学院艺术设计学院装潢专业方向)

课题一 / 字体外形变化

课题目标

外形变化是字体变化的基本手段。字体外形变化既可以是单个字形的外形变化,也可以是词组或整个句子的整体外形的变化。例如可以将单个文字做圆形、拉长、压扁或异形处理,使之产生特殊的效果,或强调某一个字的特殊性(放大、缩小、字体变换等)。还可以把整个句子进行外部形象的统一变化,将它们放置在特定的环境或图形之中,产生特殊的编排效果。但是在变化中要注意对比与和谐的关系,不能失去文字的阅读性。

课题练习

课题 1-1 单个字体外形变化练习

单个字体外形变化是强调单个文字在整个字体排列中的个性化处理方式,其目的是加强或强调某个文字在版面中的独特作用。外形变化主要强调外形的整体变化感觉,可结合平面构成的技法进行运用。

课题 1-2 词组外形变化练习

词组外形变化是对一个相对独立的词组进行整体变化的设计方法。词组外形变化主要通过整个词组的整体变化方式,达到表现情感或风格的目的。词组变化在标志设计中使用广泛,在练习中应多加学习。

课题 1-3 句子外形整体变化练习

句子外形变化是指对一段文字整体外形变化手法,其目的是对一段相对独立的文字外形做统一变化处理,产生独特的外形变化效果。

课题要求

抽取一个词组或句子中的关键文字进行变化,文字变化的风格要与句子的内容或情感相符合。在变化中要注意与其他文字之间的协调关系。

选取一个词组进行外形变化练习,把整个词组作为一个整体进行外形变化处理。在作业中要尽量把握整体外形的协调感和审美性,注重词组的词义与文字外形变化的关联性。

句子外形变化的目的是强调整个句子的变化感觉。变化的重点是强调整个外形变化所带来的视觉效果。在句子变化中要注意在整个版式应用中的位置安排和编排效果,以免出现孤立或孤独夸张而造成的不协调感。

 abcOR GM&A

apollo

SANYO

media

Q-ZAR

PAGES

ANTICOKE

STYROPOL

图 1-1-1

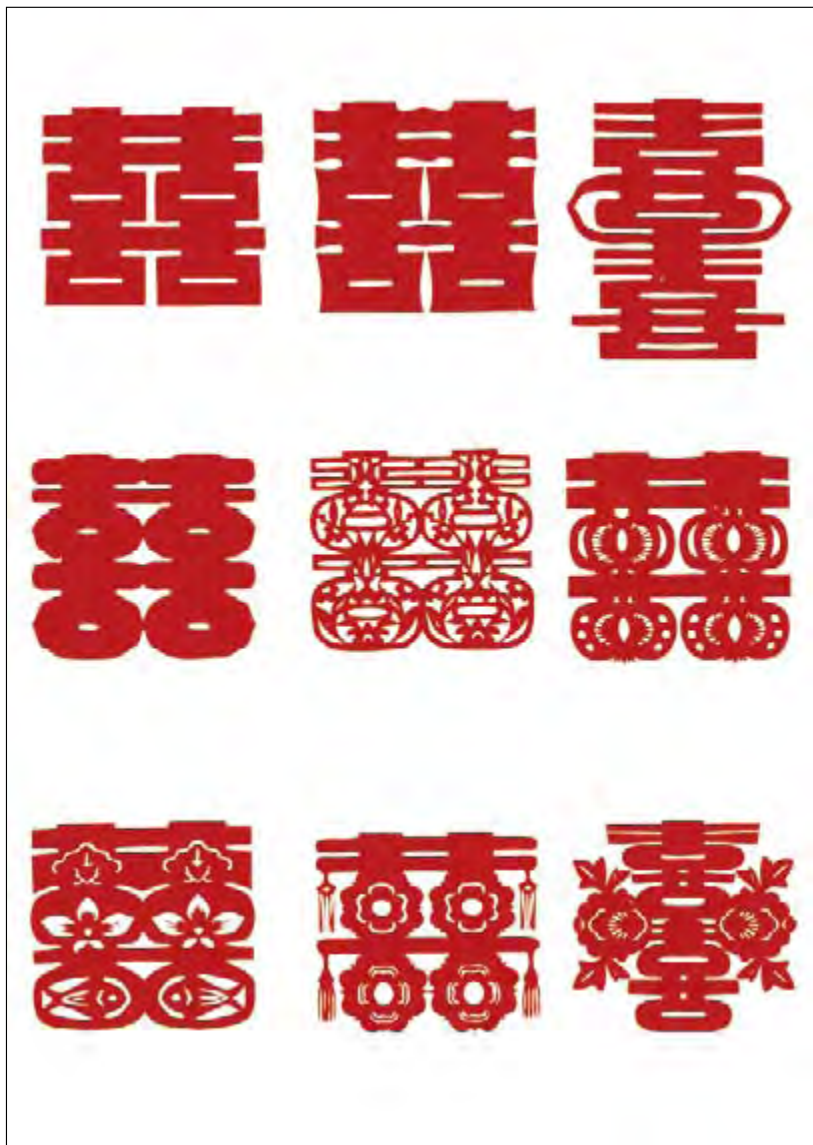

图 1-1-2

Alpha-Tour

ambalt

AJINOMOTO

**Anime
Festival**

allegra

aido

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

Alio

AmiTel

Amar

e.MULTI.AG
Digitale Dienste

图 1-2-1