

名片
招贴
海报
标志
字体

从前期沟通到创意实现
Creative design

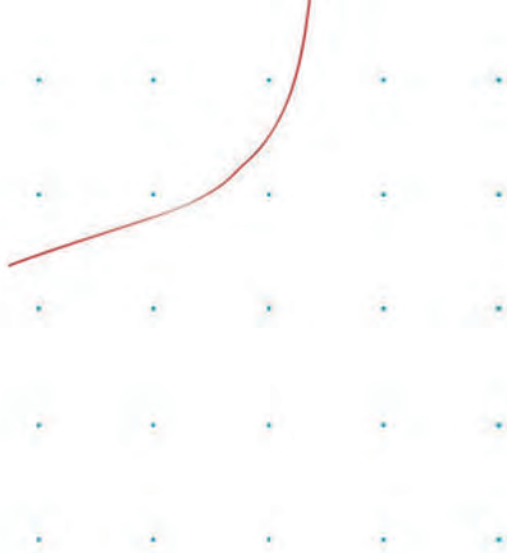
我的第一本 设计书

王红卫
左亚辉
编著

- ① 介绍设计标志的方法，从沟通、搜集资料，到草图、软件实现、提案、定案，每一部分都有详述。此外，还讲解了实现想法的软件技巧，如何根据不同标志要求设计与其搭配的字体的，如何调整字体的细节，让字体更精致，以及中英文的搭配设计等。
- ② 通过实际案例介绍设计规范的、类目以及各个类目设计中需要注意的地方，并分享对于品牌识别的一些经验，如何拓展发散而成为一个识别系统。
- ③ 通过字组的设计，介绍英文字体的设计方法和经验，分享文字设计的一般流程，从想法到手绘草图，从精细草图到软件实现，每一个部分需要注意的地方等都进行了详解。



清华大学出版社



新锐设计师倾心创作，带您体验每一个细节

从前期沟通到创意思路再到成品创作，深度解析全面展示

从手绘原稿到描摹再到成品，完整的商业案例全程再现

无私分享常见设计的规范标准，开阔获取灵感的方式视角

教授实现想法的方法技巧，玩味汉字和西文字体设计的乐趣和经验

字体 标志 海报 招贴 名片
从前期沟通到创意实现
Creative design

我的第一本 设计书

王红卫
左亚辉
编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

我的第一本设计书，选取这几年工作室积攒的一些有代表性的案例，以字体设计为主题，还涉及一些海报、招贴、图形、名片等相关的设计思路及基本方法。书中再现了每个设计实例的过程。从前期的沟通到资料搜集、整理信息、绘制草图、软件实现、提案效果等一一呈现，去分享这些没有加入任何杂质的案例实现过程，让读者身临其境去感受。使你既可以从中感受到一个小型商业提案的过程，也可从中学到一些跟客户沟通的技巧和汉字设计的基本知识，以及图形设计软件的操作技术讲解。

本书适合于从事平面广告设计、工业设计、CIS企业形象策划、印刷制版等工作人员以及电脑美术爱好者阅读，也可作为培训学校、大中专院校相关专业的教学参考书或上机实践指导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

我的第一本设计书 / 王红卫，左亚辉编著. — 北京：清华大学出版社，2012.1

ISBN 978-7-302-27766-8

I. ①我… II. ①王… ②左… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第280357号

责任编辑：夏非彼

装帧设计：图格新知

责任校对：闫秀华

责任印制：

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-6277017

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印刷者：

装订者：

经 销：全国新华书店

开 本：170×230

印 张：13

字 数：333千字

版 次：

印 次：

印 数：

定 价：

产品编号：

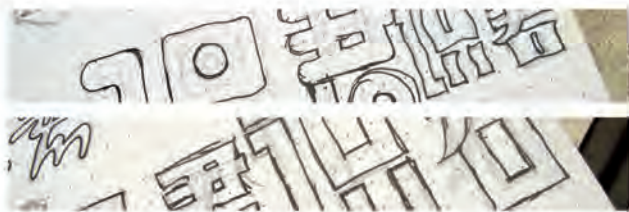


前言 Preface

记得上小学时，学习写字的工具是铅笔、田字格及钢笔字帖，练习写字是一个重要的课程；如果你写得字横平竖直，四平八稳，就会得到很多人的表扬。那时候能有一支属于自己的钢笔是一个很美好的愿望。

后来，上了大学，学习与艺术相关的专业，键盘代替了笔杆，看得最多的是屏幕上的像素文字，听不到笔划过纸张的声音，而是噼里啪啦的打字声；想起大学时期一些老师拿着粉笔在黑板前踌躇于一个很常见的汉字的时候，嘴里感叹着，“我们已经不再会写字了。”但是当时，我并没有感到什么不对的，因为每个人都会这样，提笔忘字。

工作后，渐渐对汉字着迷，开始只是随意自己闭门造字，在软件工具里拿着矩形、圆形、线来拼，东调西整，弄得很花哨，很炫，觉得自己很厉害。兴趣使然，开始看搜集到的一些汉字资料，看别人做的字，发现自己的字好幼稚，于是开始模仿自己觉得好的字，模仿大师设计的字，慢慢找到了感觉，加入了一些相关的设计论坛，发发贴相互交流体会，但是始终觉得能够参考的资料太少，倒是日本的相关资料很多，但是日文书籍国内少有；后来经朋友指点，开始关心书法，并一发不可收拾，才终于意识到面对汉字自己是多么地无知。一个不会写字的人，怎么能够设计好字呢，就凭借有软件这个先进的工具么？所以我衷心地告诉热爱汉字的学生和初学者，汉字是要拿笔在纸上写的，是需要不断地练习的。



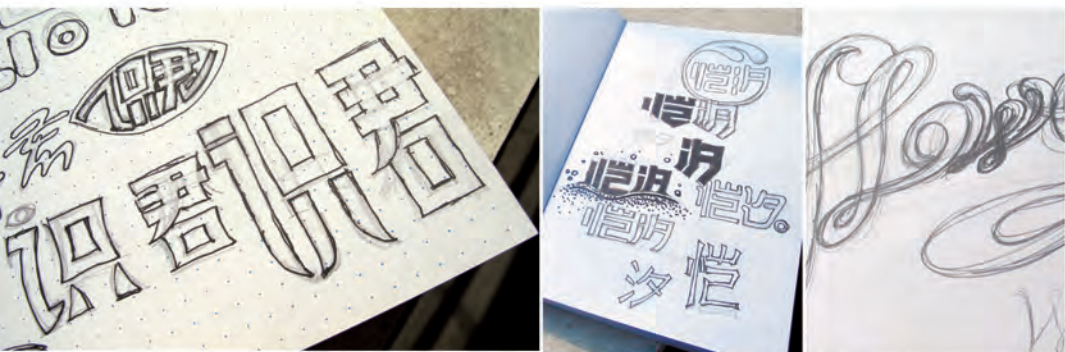
本书中的案例，是我自己经营工作室时一些比较有代表性的作品，拿来跟大家分享。因为国内汉字方面的资料实在很少，要么是理论太强，不适合初学者，要么是纯作品欣赏。而我觉得两者都不适合初学者，我再现每个设计案例的过程，让读者身临其境，感受当时的每一个细节，如何跟客户沟通，如何表达自己的想法，如何用简易的手法实现自己的想法，如何踏入汉字这个博大的领域等，哪怕这本书对你有一点启发，我也感到欣慰了。

本书由王红卫和左亚辉主编，同时参与编写的还有王巧伶、尹金曼、杨晶、杨广于、夏红军、夏春灵、陈留栓、董明秀、吕保成、王香等同志，在此感谢所有创作人员对本书付出的艰辛。

作为一个仍在学习汉字文化的我来说，写这本书有点觉得愧疚，因为是自己的第一本书，其中不免稚嫩，难免有不当之处，希望大家积极纠正并给予原谅，我的初衷在于给初学者一本入门的汉字设计书籍。欢迎大家交流学习，邮箱 smbok@163.com。

编者
2011年10月

目录 Contents

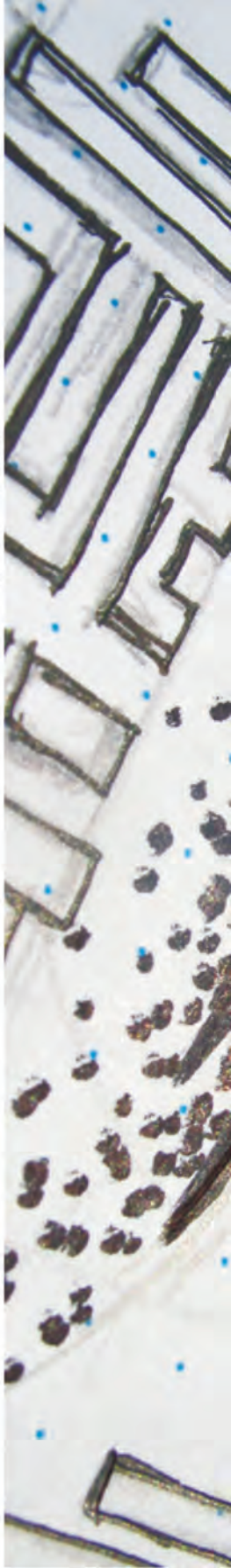


第①篇 LOGO设计

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 MEISHI LOGO DESIGN美实传播 | 3 |
| 2 VCOM LOGO DESIGN视觉公社 | 11 |
| 3 KAIXI LOGO DESIGN恺汐 | 19 |
| 4 SHIJUN WEB LOGO DESIGN识君 | 27 |
| 5 BALEAD LOGO DESIGN百乐迪 | 39 |
| 6 IMFLOWER LOGO DESIGN爱芙网 | 48 |
| 7 LATTE LOGO DESIGN拿铁 | 60 |
| 8 9KU LOGO DESIGN九酷音乐网 | 68 |
| 9 DUDUWO LOGO DESIGN嘟嘟旺 | 76 |
| 10 WUDUYOUOU LOGO DESIGN无独有偶 | 86 |

第②篇 VI设计

- | | |
|---------------------------|----|
| 11 NICOVALE VI DESIGN妮克威尔 | 95 |
|---------------------------|----|





12 TOPON VI DESIGN东邦	107
13 ENJOY MEMORY VI DESIGN悦忆	121
14 BUSINESS CARD DESIGN名片	129
15 SANSHENGHE VI DESIGN三盛合	141

第③篇 FONT设计

16 SONG TYPEFACE DESIGN宋体西文	151
17 LOSTEE BRANDING DESIGN原创字体品牌	159
18 "BE NICE NOW AND FOREVER MORE" TYPEFACE DESIGN英文字体	177
附录A 信息设计及作品欣赏	186
附录B 汉字年史	192



山西三盛合.

百乐迪
BALEAD 量贩式KTV

妮克威尔



美实传播

MEISHI
COMMUNICATION

topon
与口同舌

悦忆

NO.1 OF
THE 100.

无空有偶

识君

九酷音乐网

恺汐。.....

LOSTEE

视觉公社

in flower
inflower.com

我的第一本设计书

第①篇 LOGO设计

标志



介绍一些设计标志的方法，从沟通、搜集资料，

到草图、软件实现、提案、定案，

每一个部分都有详细的介绍；

此外，还讲解了实现想法的软件技巧，

如何根据不同标志要求设计与其搭配的字體，

如何调整字体的细节，让字体更精致，

以及中英文的搭配设计等。



**MEISHI
COMMUNICATION**



MEISHI LOGO DESIGN

美实传播

前期沟通后，很遗憾这个客户什么都没有提供。

客户说：“‘美实传播’四个字，你看着设计吧。”这也是经常会遇到的一种情况。

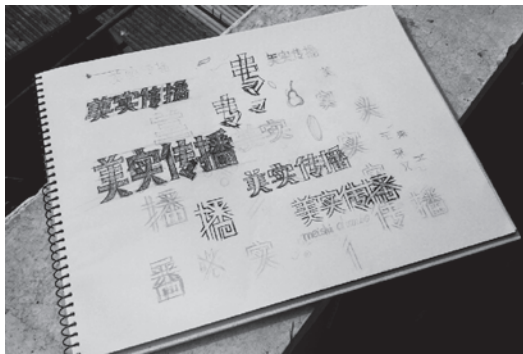
通常会有以下3种情况：

1. 客户没方向，出了东西再说（这个比较惨）；
 2. 你的设计风格很合客户胃口，不用多说了；
 3. 尊重设计师的意见，不想冒充专家指指点点。
- 2、3都是设计师们希望的，此案例到底是哪个呢，请往下看吧！

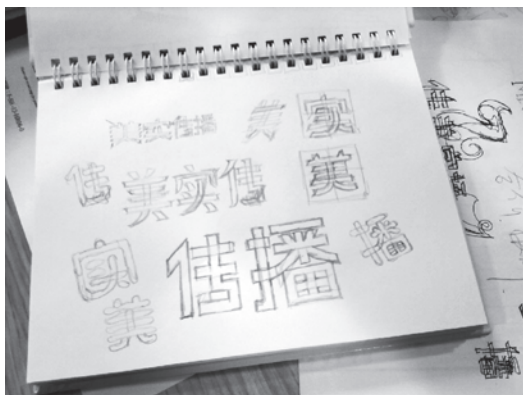
在这种情况下就进入了无意识乱画阶段。

草图有很多，因为灵感产生的时间地点不定，所以有的在本子上，有的在纸张上，还有一些零碎的就不拿出来了。

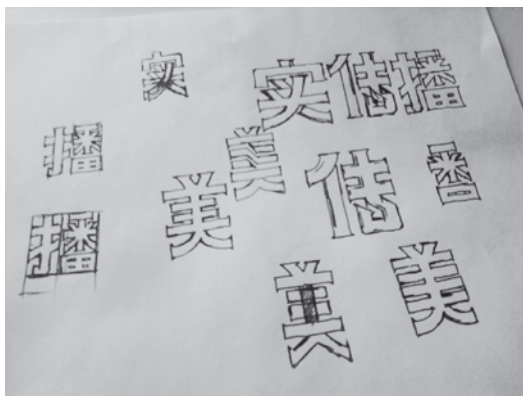
我想说的是，这个时候因为没有方向，所以任何东西都可能成为方向，有一点感觉不妨就画两下。



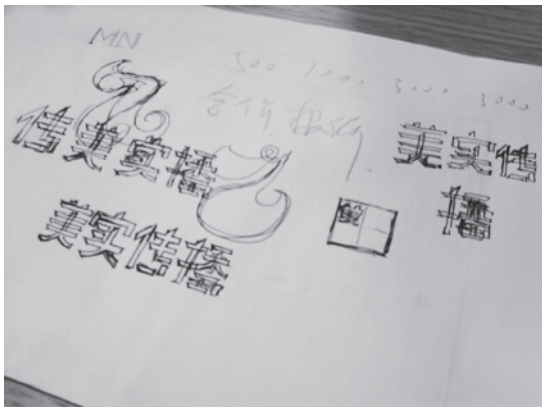
sketch 1



sketch 2



sketch 3



■ sketch 4

通过草图发现，“美”和“实”笔画适中，为上下结构；“传”和“播”为左右结构，但“传”笔画较少，“播”笔画很多，这就需要在设计时注意，不然四个字黑度不同风格就不统一。

“播”笔画多，所以为了识别度，使用了 sketch 2 细体。但是细体的“传”会更细，所以需要在设计时注意增加一些细节来平衡。

这次选择了一个黑体作为参考，去掉修饰，简化结构，整齐笔画，请参考下面的细节进行调整吧。

美实传播

□ 本想直接用直线和斜线来表达，但是因曲线较多，效果很差，于是被否定了。

美实传播

□ 改为曲线，曲线要稍瘪，否则重心不稳；笔画繁琐的地方，可考虑连接，但是不要多，会影响识别。

美实传播

□ “传”单人旁的上部改为斜线，右部分的竖向右倾斜，以稳定重心，并删除向上收的点。

“播”提手旁增加点，右部分缩小后向下移对齐，以保持整体水平。

美实传播

□ 基本完成，最后润色一下。

美实传播

□ 搞定一个方案。

下面我选择 sketch 3 中的一款进行深入设计，粗窄体，笔画有角形装饰。

粗体需要考虑识别性，特别是笔画较多的汉字更是重要；以中文字为主体的标志中，需要注意的几点如下。

1. 识别性，即这是哪个汉字，不需要很费劲就可以认出来。
2. 区别性，同样是这几个汉字，怎么能从中闪光，让人过目难忘呢，孔子曰：细节。
3. 意别性，从字的样子便大概能猜到这个公司是做什么的，这个是更高一层的设计了。

- 用矩形工具，把基本结构画出。
注意相互之间的比例平衡。



- 增加细节，
在转折处
增加弧度。



- 继续增加细节，
本案例之所以
与众不同正是
因为细节。
增加角形装饰。



- 增加完细节后，需要反复放大缩小视图来看，放大看细节，缩小看感觉。发现细节有点繁琐，于是去掉一些装饰然后调整角形装饰的方向。

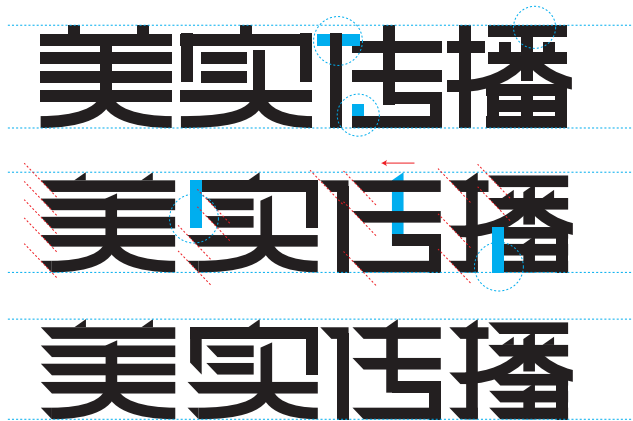


- 润色，完成。



选择 sketch 4 中的一款进行深入设计，这一款实际是方案 1 的变体。只需把细节改变照样能够予人意想不到的感觉。

因为第一个很简洁，中规中矩，很稳很端庄，有点儿薛宝钗的味道；但是细节不足，缺少林妹妹的气度，呵呵，接下来细化一下。



□ 以第一款为原型。

□ 为字增加斜切的细节，打破中规中矩的结构。切后发现“实”宝盖旁中的竖不协调，需要斜切；“传”中部偏空，右部的竖需左移；“播”右部笔画繁琐，缩小不易识别。

□ 修改后细节基本可以，但是发现 3 款都是横版，大感觉雷同，所以考虑换一下版式。



□ 增加底，变换版式，略显单调。



□ 增加英文修饰点缀，恩，不错。

MEISHI
COMMUNICATION

至此 3 款字体设计完成，然后就要想怎么“给她穿衣服”，提案给客户了。
做效果归做效果，也不能过头，不然客户看上衣服没看上人就麻烦了。



MEISHI
COMMUNICATION

