

12 生肖形意字

12 CHINESE ZODIAC FONT DESIGN

中国第一本生肖字体原创设计专著

高等学校设计专业字体课程教材

全书收集生肖字体652个

广东美术出版集团 广东人民出版社 黑马大叔 编著

谨将此书献给
我的母校中央工艺美术学院

每次去北京，我都有回故乡的感觉。特别是到了光华路，那种感觉非常强烈。也难怪，北京的四年大学生涯改造了我，我常用“换血”一词来形容这种改变。

母校在十年前已经“下嫁”清华大学，校舍连同校名都不复存在，存在的只是于我辈心底的那份情怀。

敬请张汀院长验收一个学号为771069的77级学生张小平毕业近30年后的成果，敬请各位教过我的老师对这份成果进行评审。这里当然包裹着你们曾经付出的心血，并将永远珍藏在中国文化史之中。

我深深地感谢我的老师：

张振仕、裘沙（素描），吴冠中、马运洪、郑炯灶、杨燕平（色彩），阿老、刘力上、李燕（国画），柳维和、黄国强、冯梅、潘吾华（装饰基础），余秉楠（美术字），陈叔亮（书法），张孝友（摄影），吕立勋（构成），袁迈、邱陵、陈汉民、邱承德、罗真如、陈菊盛、高中羽、王小飞（专业设计），王家树（工艺美术史），雷建德（外语），谭军、宫玉达（体育）及庞薰琴、李苦禅、俞致贞、郑可、袁运甫等。刘淑妮、徐莽生、蔡厚菊、罗慕云、潘其添是教政治、党史的老师，上大学时国家刚改革，标准教材还没有，没法教，难为他们了。对了，还有系书记梁速征，一位可敬的马列主义老太太，和另一位每逢上女人体写生课常来教室察看的苏荣久副书记，也是老师。

自习 / 1978年张力平摄于中央工艺美术学院主宿舍楼天台

12

12 CHINESE ZODIAC FONT DESIGN

中国第一本生肖字体原创设计专著
高等学校设计专业字体课程教材

生肖形意字

黑马大叔 编著

广东出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

中国中文

邱陵

邱陵

余秉楠

余秉楠

陈汉民

陈汉民

陈幼坚

陈幼坚

體字少生

何中強

何中強

九七年棟強寫

靳煉強

黑

黑馬大叔

蔡

蔡啟仁

图书在版编目 (CIP) 数据

12生肖形意字/黑马大叔编著. —广州: 广东人民出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-218-07247-0

I. ①1… II. ①黑… III. ①十二生肖—美术字—字体—设计 IV. ①J292. 13

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第150021号

书 名: 12生肖形意字
编 著 者: 黑马大叔
装帧规划: 郭湘黔
美术指导: 许莹莹
封面设计: 周 武 黄 卉
装帧设计: 黄 卉 廖婉华 谢 静 曾 焰 王 汀
制作执行: 廖文俊
资料整理: 甄振辉 萧伟志 黄 卉 廖婉华 谢 静 伍婉仪 曾 焰 冼伟红 陈丹青 李正雄
监 制: Yan

12生肖形意字 黑马大叔编著 版权所有 翻印必究

出 版 人: 金炳亮

责任编辑: 张力平 张竹媛
责任技编: 周 杰
出版发行: 广东人民出版社
地 址: 广州市大沙头四马路10号 (邮政编码: 510102)
电 话: (020) 83798714 (总编室)
传 真: (020) 83780199
网 址: <http://www.gdpph.com>
印 刷: 佛山市汾江印刷厂有限公司
书 号: ISBN 978-7-218-07247-0
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 14.25 字 数: 7千字
版 次: 2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
印 数: 1-5000册
定 价: 39.90元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020)-83791487 邮购: (020)-83781421

目录

CONTENTS

008	序
012	评 委
013	邱 陵先生
014	陈汉民先生
015	余秉楠先生
016	靳埭强先生
017	蔡启仁先生
018	何中强先生
020	陈幼坚先生
021	吕立勋先生
023	蛇
036	以“蛇”命名的风景名胜
041	马
054	以“马”命名的风景名胜
059	羊
072	以“羊”命名的风景名胜
077	猴
090	以“猴”命名的风景名胜
093	鸡
104	以“鸡”命名的风景名胜
107	狗
118	以“狗”命名的风景名胜
121	猪
134	以“猪”命名的风景名胜
137	鼠
150	以“鼠”命名的风景名胜
155	牛
170	以“牛”命名的风景名胜
175	虎
188	以“虎”命名的风景名胜
193	兔
206	以“兔”命名的风景名胜
211	龙
224	以“龙”命名的风景名胜

序

不小心，伟大了

这辈子做设计，不小心为中国文化史做了本设计文献。

朋友们都以为我有先知，以为这本书是我年轻时的人生规划。天啊！我哪有这智慧，当初有的仅是一份热情和坚持。回首23年前，天知道我是为了什么要做这件事，如果知道要挨24年，可能早就放弃了。

1989年，由我发起和组织了中国史上第一个生肖字体设计大赛，大赛中的获奖作品便是本书的成果体现，也是12年来从没有在社会上曝光过完整且完全的作品。记得我曾在2003年日本名古屋举办的“世界平面设计大会”上展示其中的冠军作品，已经让与会者惊叹。

“形意字”是这本生肖设计专著成书后起的名字，其意体现了生肖字体的设计，既讲究字形又讲究图形的特点。要形意两全且表现出色的作品着实不易，这也正是本书的特别价值。

一个刚毕业的大学生，正迎对着中国改革开放的大潮，心里想的是如何以自己有限而独立的能量推动中国设计的进步，这就是我当初发起这场设计大赛的用心。要鼓动全国设计师每年参与做一大堆字的比赛恐怕很难，但如果比赛只是围绕一个字进行，总可以了吧。这就是当年我为什么要选择以生肖为内容开展设计比赛的原因。初衷就这么简单。

难得的是受我邀请的评委们，12年来义无反顾无条件无报酬地参与评审工作，无论是对坚持了12年的评委，还是对中途受邀的评委，至今我仍心存感激。要知道，当年我只是个刚出校门的愣头青，而他们全是行内德高望重的师尊或当红至极的设计师！12年来，大赛没有更换过评委，这本书的成果实质就是他们共同挑选的“孩子”。如果说，作品的父亲是作者，他们就是爷爷。没有父亲肯定没有孩子，但没有爷爷何来的父亲？各位评委爷爷：邱陵、陈汉民、余秉楠、靳埭强、蔡启仁、何中强、吕立勋、陈幼坚，请接受黑马一拜！

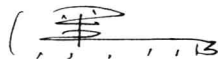
陈汉民老师很早就叮嘱我，评委们除了评选作品外，还要为作品留下评语，这样会使大赛更具学术性。他的教诲，使得这本书与其他一般的作品集存在着明显差异。无论是早期评委们留下的评语，或是后来我补上的评语，对于解读作品都是参考。书中更留下了评委老师们很多的评审原件，这些资料已成了今天的设计文献。

大家最关心的恐怕是20多年前参赛选手的现状吧，好奇在他们当中有没有值得拿出来说事的。其实，这也是我最想知道的。无奈，苍白得很，这也许是我懒于交往的个性的结果。唯一在近年仍略有交往的是如今落户中山的洪卫（虎年荣誉奖得主），一个痴迷汉字元素的广东当红设计师。还有蛇年亚军得主深圳设计师梁小武，如今已是深圳某创意产业园有名的企业家。羊年冠军得主李润堂不知道现在还搞不搞设计，江湖得知，他已是广东杰出漫画家，其漫画作品在国际上的获奖数量堪称广东之冠。至于连续获得猪、鼠、牛三届冠军共夺得20多个奖的大英雄赵英臣和获得马、羊冠军共夺得10多个奖的大英雄安铁、杜淑华，我一直十分关心。说出来也许没人相信，我们一直都没有来往，这算得上是中国文人所说的君子之交吧。记录中能查到的参赛者，竟然还有我的师叔，广东漫画界的“恐龙”江沛扬。整本书，整个比赛的背后，恐怕还深藏着很多不为人知的故事，深藏着很多“猛龙”。如今在中国设计峰尖上行走的英雄，当初或许也有曾向生肖大赛投过稿的，也许落败成了“先烈”。由于书中没有名分，作品到了今天也就没有人“献花”和“瞻仰”了。这当然不是吹水，中央美术学院的大设计师肖勇老师就告诉我，当初他也参加过比赛，只是落选了。

多少年后，人们在看中国设计史时，就对12生肖领域的设计推动而言，这大赛应该有其历史位置，这本书就是历史的见证，所有参与者都将成为历史人物，所有作品也都经典了。

本书收录的生肖原创设计字体共232个，加上收集整理的历代书法生肖字体420个，共有652个，太丰富了。就字体单字设计教学而言，选用12生肖做元素比较合适，因为这些字体有简体有繁体，构思上有单个、上下拼、左右拼等多种结构。更有意义的是，生肖字引发的形象想象，就其意象而言可以变化无穷、出神入化，而且就只有12个字。我想，这应该就是本书作为高校字体设计课程教科书的理由。不过我更期待着更好的12生肖作品不断面世，期待着中国更伟大的设计师诞生。

一段历史，留下了一些人的名字和他们的作品。成书作了记载，伟大了。

黑马大叔 / 2011年春节写于珠江的一条无名支流的江畔

Preface

Gods know why I am so popular!

I devote my whole life to designing but all of a sudden my design album turns out to be a reference book of Chinese culture history, unintentionally.

My friends thought that I was a prophet who had planned for this book in my youth. God, I wish I had that wisdom. But at the very beginning I did have the enthusiasm and persistence in that respect. Now as I look back to 23 years ago, I think it is only God knows why I did it. If I had known that it took 24 years to complete it, I would have given it up.

I initiated and organized the first Zodiac Font Design Competition in the Chinese history in 1989 and the award-winning works were the very results of this competition. For more than 12 years, I have not published anything related to it to the society. I remembered that my work on exhibition at 2003 ICOGRADA in Nagoya, Japan, which won the first award had gave the viewers a great surprise.

"Ideographs" is the name given to this Zodiac Design Album after being composed, meaning the design of Zodiac Fonts, with emphasis both on the strokes and the graphic features. It is not easy to achieve both integration of character strokes and the graphic features, so it is the special value to this album.

I, being a fresh graduate from the university, was fortunate enough in boldly plunging into the tide of China's reform and opening up. I was wondering how I could push forward China's design undertaking with my limited and independent capabilities, which was the driving force to initiate and organize that design competition. I am afraid that it was rather difficult to encourage all designers in China to participate in each year's competition for a large pile of Chinese characters. But I think it will not be so difficult if we focus on only one Chinese character for the competition. That is why I chose the Chinese Zodiac as the content for the competition. My initiate intention was really simple.

I'd like to show my respect to the invited judges who have wholeheartedly and unconditionally participated in the assessment without any remuneration for 12 years or those joined during the course. As you know, I was then a

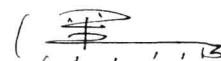
hot-headed young man and a fresh graduate, while many designers at that time were masters of high ability and integrity in the industry or the extremely popular ones. For the past 12 years, I have not replaced the members of the judging panel. The results of this album are actually the "children" mutually chosen by them. If I say the author is the father of the album, they are the grandpas. There will be no children without a father, so how come there is a father without a grandpa? My dear judges, please accept the sincerest thanks from Uncle B.

Master Chen Hanmin told me long before that judges should give their respective comments to the works being evaluated, which will render the competition more academic. Thanks to his kind instructions, this album differs remarkably from the general collection of art works. The comments to the works, either given by the judges or made up by me, are the precious guide to the full understanding of the works collected in this album. What's more, the manuscripts of the comments given by the judges are collected in this album.

Many years later, people will see clearly the historical status of this competition in terms of the promotion of the design in the Chinese Zodiac fields as this album will be the very witness to history. All participants will be legends in history and all works for the competitions will be the classic ones.

This album has collected totally 232 pieces of works of the original Zodiac font design creations, coupled with 420 pieces of Zodiac font works of the historical calligraphy carefully compiled, totaling 652 pieces of different fonts. It's a large collection in an album. In terms of a single font design teaching, it is suitable to select the Chinese Zodiac as the elements for the art creation as these Chinese characters are either the simplified characters or the traditional Chinese character, both are the fonts. These Chinese characters are structured in single structure, up-and-down structure, or left-and-right structure, etc. What's more interesting, the Chinese Zodiac-based characters provoke the imaginary thinking. In the terms of the imagery, the images are endlessly changeable and spectacular with only 12 Chinese characters.

In my opinion, it is the very reason why this album shall be used as the Font Design Course Textbook for college students. Anyhow, I still expect other better albums of the Chinese Zodiac design works to be published in the future and also expect greater Chinese designers turn up.

Uncle·B / Written on the Spring Festival of 2011,Guangzhou,China

评委

JUDGES

邱陵先生

著名设计教育家 / 著名平面设计师

清华大学美术学院教授

中国中文生肖字体设计大赛评委 (第1~12届 / 全程12届)

1922年生, 河南潢川人 (原籍安徽怀远)

1938年毕业于河南省立七中

1943年任联合国影闻宣传处美术干事

1947年毕业于国立杭州艺术专科学校

1949年任上海联营书店宣传科科长

1950年任北京时代出版社设计科长

1952—1956年任首都人民英雄纪念碑兴建委员会设计处装饰组副组长

1956—1988年历任中央工艺美术学院讲师、副教授, 装潢艺术系教学30余年, 并任院学术委员, 系教研室主任, 系主任等职。

社会工作:

先后担任第一、二届邮电部邮票图稿评委

中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员

中国出版工作者协会装帧艺术委员会副会长、顾问等职

应友人之邀任澳大利亚多元艺术研究院顾问

中文生肖字体设计大赛
是一项具有远见卓识的创举。
图形与文字融为一体，
是图形的文字化，
也是文字的图形化，
形成了特有的艺术品位。

此项活动持之以恒12年，
圆满的一轮，
积累的作品是宝贵的财富，
是历史的记载，不可多得。
活动的组织者、设计的参与者、
作品的评审者付出了辛苦，
功不可没。

陈汉民 / 2001年

陈汉民先生

著名设计教育家 / 著名平面设计师

清华大学美术学院教授、督导

中国中文生肖字体设计大赛评委（第1~12届 / 全程12届）

《世界之星》包装推荐委员会评审主任

中国包装联合会设计委员会名誉主任

《中国设计年鉴》艺术顾问

《包装与设计》杂志顾问

《装饰》杂志顾问

1932年12月在上海出生

1955年于中央美术学院本科毕业

1957年中央工艺美术学院研究生毕业留校任教

1983年至1992年任中央工艺美术学院装潢设计系主任

曾任：中华人民共和国建国五十周年群众游行总指挥部彩车艺术专家
委员会主任

第1至5届北京市人民政府专家顾问组顾问

第2至5届北京高校高级职称美术学科评论组成员、组长、评审委员

第29届北京奥运会会徽评委

第1至3届中国标准化技术图形符号委员会委员

作品：中国人民银行、中国农业银行、中国工商银行、中国农业发展
银行行徽；第四次世界妇女大会会徽、1997年香港回归专用标志、第7
届全运会会标

出版：《陈汉民标志艺术》、《陈汉民标志设计》、
《视记50 / 陈汉民艺术设计作品集》

中文生肖字体设计大赛的主要贡献是，根据汉字象形兼表音的特点，挖掘并发展了它在造形上的无限魅力。

余秉楠 / 1989年

余秉楠先生

著名设计教育家 / 著名平面设计师

清华大学美术学院教授

中国中文生肖字体设计大赛评委（第1~12届 / 全程12届）

1933年于上海出生。1956年毕业于鲁迅美术学院。1962年毕业于德国莱比锡平面设计与书籍艺术系。德国莱比锡平面设计与书籍艺术大学客座教授，厦门大学客座教授。欧美同学会会员，中国美术家协会会员，中国工业设计协会资深会员，全国印刷字体工作委员会委员，中国书籍艺术学会常务委员，国际平面设计协会（AGI）第一华人会员，国际商标中心（ITC）荣誉特使；曾任国际平面设计社团联合会（Icograda）副主席。

作品在北京、上海、香港、台湾、柏林、莱比锡、埃森、纽约、费城、巴黎、安吉奥、布尔诺、东京、富山、得岛、大垣、汉城以及中国等地展出。获德国“最美的书”奖，“当代最佳印刷字体”奖，“德国文化部长”奖，“德国保护儿童协会海报展”优秀奖，“东京艺术指导俱乐部”奖，“富山世界海报展”优秀奖，“捷克布尔诺平面设计双年展”优秀奖，以及包括“国家图书奖”在内的国内许多奖赏。是德国莱比锡国际书籍艺术展览会、荷兰世界禁止化学武器组织标志竞赛、日本森泽国际排版文字字体竞赛、香港广告大师大奖赛、香港国际海报三年展以及平面设计在中国展、北京申奥标志和海报征集、北京国际商标节、全国书籍装帧艺术展等国际和全国设计竞赛的评审团成员。发表了大量论文，出版了十余种专业著作。

1989年德国莱比锡市政府为表彰其在书籍艺术的教学、创作和理论方面的杰出成就，特给他颁发国际书籍艺术界的最高荣誉“‘谷滕堡’终生成就奖”，成为获此荣誉唯一的亚洲人。个人经历编入英国剑桥大学国际传记中心的《21世纪名人录》和美国传记研究院的《国际名人录》。2004年北京AGI大会中国组委会主席，著有《装潢设计》。

字体设计是传达设计的重要元素，汉字设计具有优秀的传统，中国设计师应努力继往开来，努力创造字体的新传统。生肖字体设计大赛，是个具前瞻性的字体创作活动。

靳埭强 / 1989年

靳埭强先生

著名设计教育家 / 著名平面设计师 / 著名艺术家

靳与刘设计顾问创作总监

汕头大学长江艺术与科技学院院长

国际平面设计联盟 (AGI) 会员

中国中文生肖字体设计大赛评委 (第1~12届 / 全程12届)

1942年生于广东番禺，1957年定居香港，投身为学徒，满师后当裁缝师，如此十年之久。其后在香港中文大学校外进修部攻读设计课程。1967年开始从事设计工作，屡获奖项，享负盛名；1976年创办设计公司，作品受高度评价，成为驰名中外的设计师。

靳氏曾在本港及海外设计竞赛中，获奖数百项，其中包括数十项纽约创作历年展优异奖；于1991年及1994年获亚洲广告奖之最佳机构形象设计；美国洛杉矶国际艺术创作展金奖；多项美国纽约CLIO大奖总决赛奖；日本字体设计年刊之最佳作品；纽约水银金奖；多项美国CA大奖；波兰第1届国际电脑艺术双年展冠军。在香港，靳氏于1979年成为首位入选为香港十大杰出青年设计师；1984年更是唯一的设计师获颁市政局设计大奖；又于1991年获香港艺术家年奖之设计师奖，1992年被选为90年代风云男士，1998年再获杰出成就大奖，1999年获香港特区颁予铜紫荆星章勋衔及2000年被英国选为20世纪杰出艺术家及设计师。2004年获世界杰出华人设计师称号。

靳氏作品经常展出海外各地，并获国际权威设计刊物刊载，更获日本IDEA、CREATION、《流行通讯》、Morsawa Quarterly、GRAPHIS、德国NOVUM及美国Communication Arts等设计杂志作专题评介。于1993年，被IDEA杂志选为世界平面设计师百杰之一；1995年，是首位名列世界平面设计师名人录的华人。他的设计作品更被德国慕尼黑州立博物馆、汉堡博物馆、丹麦歌本哈根装饰艺术博物馆、法国巴黎装饰艺术协会、香港文化博物馆、日本大阪天保山博物馆及大垣海报美术馆等收藏。

靳氏热心艺术教育及专业推广的工作，经常在各院校授课及赴海外演讲，出任设计组织的顾问和比赛评判等。现是香港设计师协会资深会员、英国特许设计师协会资深会员、比利时国际商标中心荣誉大使、国际平面设计联盟 (AGI) 会员、中国设计年鉴主编、北京中央美术学院客座教授、无锡轻工大学设计学院客座教授、西安美术学院客座教授、桂林电子工业学院客座教授、台南昆山科技大学客座教授、康乐及文化事务署艺术顾问及香港艺术馆荣誉顾问等。靳氏又致力写作，曾出版八本设计专论，现正编著《中国平面设计书系》。他对青年一代设计师甚具深远的影响力。