

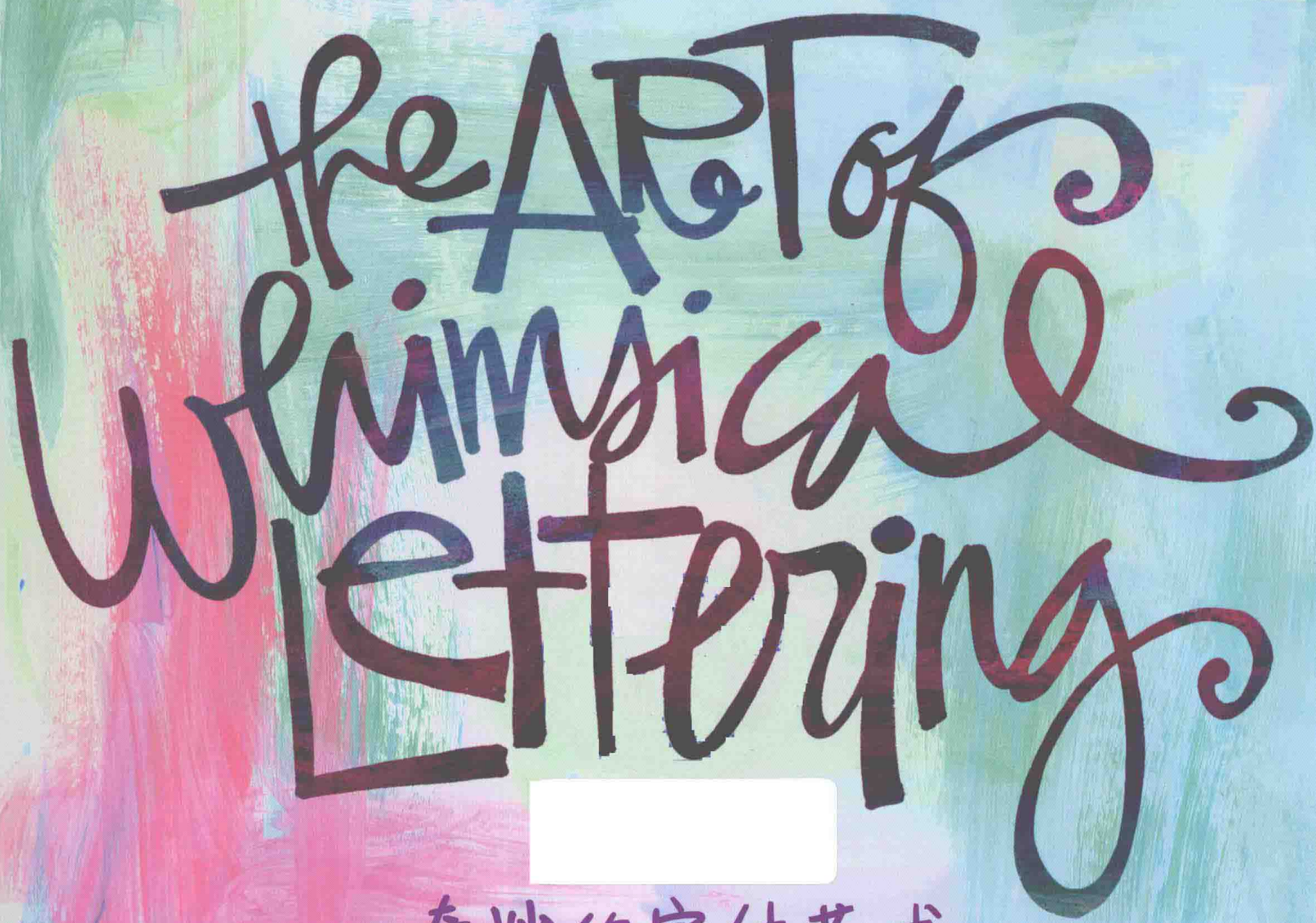
有趣的 字体设计

如何创造个性的手绘字体

[美] 乔安妮·夏普 著 卢艳春 译

上海人民美术出版社

The Art of Whimsical Lettering

奇妙的字体艺术
如何创造个性的手绘字体

[美] 乔安妮·夏普 著 卢艳春 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奇妙的字体艺术——如何创造个性的手绘字体/

(美) 乔安妮·夏普 (Sharpe, J.)

著; 卢艳春译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: The Art of Whimsical Lettering.

ISBN 978-7-5322-9510-4

I. ①奇... II. ①乔... ②卢... III. ①美术字-字体-设计 IV. ①J292.13
②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114168号

THE ART OF WHIMSICAL LETTERING

By JOANNE SHARPE

Copyright ©

This edition arranged with F+W Media International (FW) through Big Apple Agency, Inc.,

Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-742

奇妙的字体艺术

——如何创造个性的手绘字体

著 者: [美]乔安妮·夏普

译 者: 卢艳春

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 8.5

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9510-4

定 价: 48.00元

CONTENTS

目录

序言：寻找心仪的字体	5
第一章 奇妙的字体工作室	9
第二章 字母创意日记本	21
第三章 艺术字实践	39
第四章 艺术体字母	69
第五章 艺术与字母	95
第六章 奇妙的创意文字	121
资源	134
致谢	134
索引	135

the ART of Whimsical Lettering

奇妙的字体艺术
如何创造个性的手绘字体

[美] 乔安妮·夏普 著 卢艳春 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奇妙的字体艺术——如何创造个性的手绘字体/

(美) 乔安妮·夏普 (Sharpe, J.)

著; 卢艳春译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: The Art of Whimsical Lettering.

ISBN 978-7-5322-9510-4

I. ①奇... II. ①乔... ②卢... III. ①美术字-字体-设计 IV. ①J292.13
②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第114168号

THE ART OF WHIMSICAL LETTERING

By JOANNE SHARPE

Copyright ©

This edition arranged with F+W Media International (FW) through Big Apple Agency, Inc.,

Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-742

奇妙的字体艺术

——如何创造个性的手绘字体

著 者: [美]乔安妮·夏普

译 者: 卢艳春

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 8.5

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9510-4

定 价: 48.00元

CONTENTS

目录

序言：寻找心仪的字体	5
第一章 奇妙的字体工作室	9
第二章 字母创意日记本	21
第三章 艺术字实践	39
第四章 艺术体字母	69
第五章 艺术与字母	95
第六章 奇妙的创意文字	121
资源	134
致谢	134
索引	135

用黑色防水刻字笔画的水彩画

INTRODUCTION 序言

寻找心仪的字体

想知道创造异形字的秘诀吗？正如《绿野仙踪》里善良的女巫格林达（Glinda）所说：“你总能做得到。”自孩提时代学会用纸笔写字开始，这种能力就已经在你体内生根发芽了。

仔细审视一下自己的笔迹，你会发现它样子独特，反映了你的个性。笔迹能体现一个人的身份，就像嗓音、笑声和走路姿势一样，它也是个人的一部分。它通过视觉形式，把你展示给世界，并让你对世间万物做出回应。你可以结合各种创造方法改变笔迹，设计出属于你自己的鲜明风格。

开始确定自己的写字风格时，请记住：这种技艺需要花费大量时间去练习。这就像你上第一堂钢琴课。你也许不能马上演奏莫扎特（Mozart）的整首曲目，只能掌握《小星星》的几个音符和节拍。这是刚刚在蹒跚学步，要做到完美无瑕还有很长的路要走。学习某种乐器时，每天的练习非常重要，学书法也同样如此。同样的字，只有反反复复练习，

才能日趋完美。熟的确能生巧，妙笔生花自然是非常重要的。在努力掌握某种写字风格时，我建议你最好接受自己的字体“极其不完美”这一事实。要知道，在创造性学习过程的每个阶段，只有勇敢尝试，才能推动学习曲线日臻完美。

对于艺术字，我的理念是你要对自己的笔迹充满信心。复制某种风格或字体有时会让人非常沮丧，因为谁都不可能惟妙惟肖地模仿样本。复制、重现某种艺术风格是完全可以的，但更重要的是你得深挖自己的潜力，尽量创造出自己的特点来。如果你的作品挂在墙上，别人应该从房间的对面就能一眼认出你的风格，因为它的美学特征是独属于你的。

通过基本的设计元素、各种线条、不同

背景: Copic马克笔

字母: Micron黑色勾线笔

* Play.
practice
write
repeat.
* THE SECRET TO ARTFUL LETTERING IN

背景: Copic马克笔与Pan

Pastel艺术粉彩

字母: Pitt黑色艺术笔

BEEVER: BE EVERYTHING YOU WERE MEANT TO BE
create to fulfill the fire in my soul to be
what I was meant to be born to be
I will harness the energy of what
that makes my spirit
a L that makes me
something
SEEK the IDEAS THE DIFFERENCE TO OTHERS
you have power in your
you touch of the sun
your talents with
your message
shine celebrate
ALWAYS THE GREAT WITH YOUR SKILLS TO PROVIDE
YOU ALREADY HAVE DONE FOR ALL YOUR DREAMS TO
COME TRUE EVERYTHING
TRASPERS INNOVATE
the most original ideas your brain
just do it already... make a map of
plan and make your thoughts
the real things grow
ACHIEVE discover
keep researching ways you can make an
great current and unbroken
e mission of my work is to touch
INSPIRE use my work to teach
the hearts of others
FLY: to the heights you imagine for race
is no reason why you can't be there
the superstar you seek to be
BELIEVE
my destiny is right now. it will all
come as I am right where I should
BE

形状、尺寸大小和图形款式，你可以对各个字母做出独特的诠释。如此一来，属于你自己的“心仪的字体”就诞生了。如果你能写自己的名字，那你就能创造出别具一格的字体。艺术字风格形成的主要因素包括：探索新材料，挖掘现有资源，以及巧妙运用各种线条、形状和图形。如果你能发挥自己的创造力，设计出有特色的字体，那么你的笔下文字就能成为你自己的代言人。

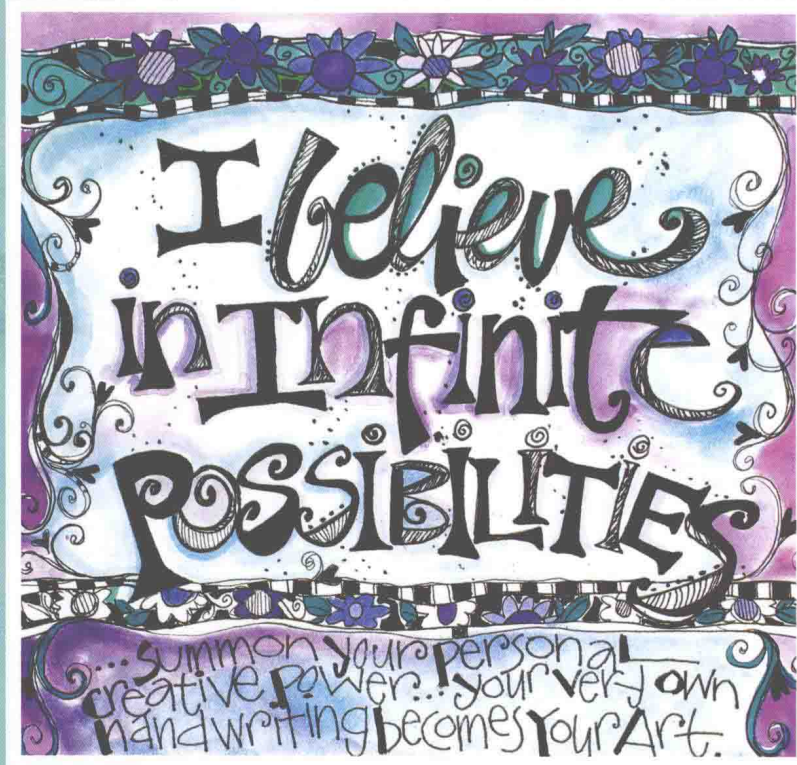
勤学苦练、坚持不懈，愿意将字母当作艺术形式来探索，这些都能决定你的特征风

格是否真正具有艺术性。“揣摩、练习、书写、重复”——这是我教学生学习艺术字时的口头禅。

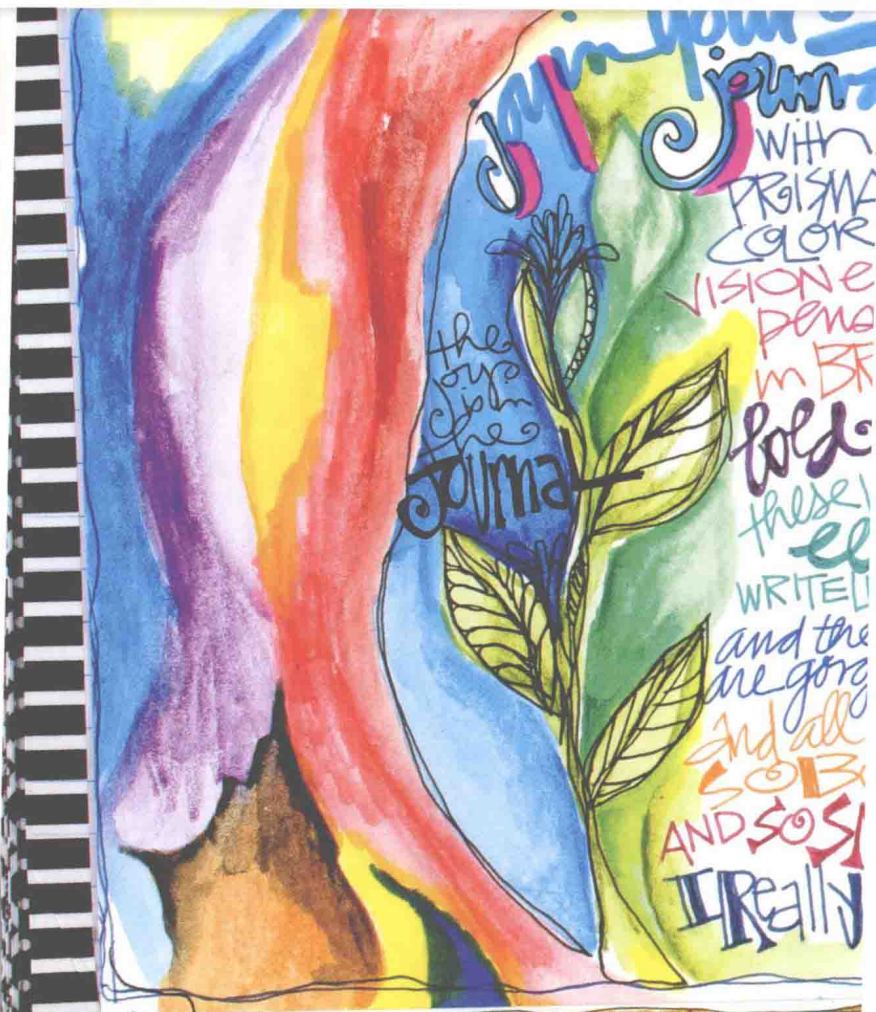
本书介绍了我在艺术字创作时经常使用的技巧和方法。认真练习、用心琢磨，这样你就能创造出自己心仪的艺术字。

joanne sharpe

乔安妮·夏普

背景：Copic马克笔、Pan Pastel艺术粉彩
字母：Micron黑色勾线笔

...make time every

the Whimsical Lettering Studio

奇妙的字体工作室

W 创作艺术字时，哪些钢笔、墨水、马克笔、纸张、日记本和书写材料最好用？下面就分享我最喜欢用的一些工具，看看怎么用它们创造出具有独特外观和风格的字体。当然，我深信你可以在你的百宝箱里，找到相应的工具。我们可以利用的资源有很多，但是艺术字的魅力来自你的灵魂深处。

工具

老实说，笔就像是鞋子，像你总会觉得自己的鞋子不够穿一样，笔也总是不够用。其实，你根本就不需要更多的笔或鞋。当你创作出完美的作品时，你就会沉醉其间。

用字母表现创意时，使用不同的笔可以创造出不同的效果和外观，所以我们要不断寻找最合适的笔。我会建议大家使用某种我爱用的笔，但是你需要根据自己的喜好和财力来决定哪种笔最适合你。现在有成百上千种笔和书写工具可以选用，每一种都有独特的性能。不同的工具可以创造出不同的效果。

防水笔

防水笔是绝对必须有的，而且也是最基本的艺术字创作工具。有了防水笔，你可以在写字、涂鸦、画画、染色、加水时，不用担心墨水会晕染。防水笔的风格和品牌众多，只要在水混合时，它们不会晕染或弄脏其他地方，那就可以。Microns、Pitt、Uniball Vision这些牌子的防水笔就很不错，你可以放心地用它们来创作美术作品和艺术字。这些笔的颜色众多，但我偏爱用黑色来创作艺术字和涂鸦装饰画。我手边各种各样的黑笔可以很好地帮助我实现某些特别的创意。你需要搜集不同种类的笔，其中包括粗笔、细笔、凿子、书法笔、刷子等等，这样你想让字母呈现某种外观时，你

总有合适的笔可以使用。

神奇的马克笔

创造艺术字时，有几十种马克笔的成百上千种颜色和风格可供选用。像Copic、Primacolor、Sharpie和Spectrum Noir这些品牌的酒精性墨水马克笔永不褪色，而且还防水。以染色见长的Tombow马克笔可以创造出强烈的水彩效果。这些马克笔的笔头是尼龙或毛毡制成的，形状有子弹头形、凿子形和毛刷形，很适合用来创作各种不同粗细的艺术字。

自来水笔

现在，咱们来重新认识一下自来水笔的优点吧——旧式水笔的内部可以填装防水或传统墨水。正是因为它可以反复灌装墨水，非常经济实用，你总能用它创造出你喜欢的艺术字外观。看着湿润的、新鲜的墨水滑过纸张，漂亮的艺术字出现在眼前时，你不禁感到一切是那么的纯净而又美好。

我创作艺术字的工具，从左上方顺时针：水彩颜料、画笔、墨水、防水笔、水笔和马克笔。

上图是我的一页日记。在这页日记中，我用了不同类型的钢笔和马克笔。

安·斯旺森摄

在这页日记上，我试验了白色中性笔、颜料马克笔和水彩。

画刷、颜料和墨水

创作艺术字时，各种尺寸的水彩笔刷是不错的选择。水彩笔刷中可以灌上墨水、水彩颜料或丙烯颜料，它的软毛可以创造出很有趣的字母。根据创作的字母大小，我喜欢使用#4、#8、#10、#12水彩笔刷。套装水彩笔刷可以在美术商店买到。

平行笔和墨水

这种现代书法笔的笔尖是用脆金属制成的，扁平的不锈钢笔头可以让墨水流过笔尖，写出粗、细两种笔迹来。这种笔的笔芯可以反复灌装各种颜色的墨水。我个人最喜欢，也是最流行的平行笔的牌子是Pilot。它的笔芯是已经提前灌好墨水的。

书法笔

书法笔的金属笔尖沾上墨汁和丙烯墨水后，可以用来书写传统的斜体字和装饰文字。本书不提供详细的书法技巧。如果你对这种传统的文字风格感兴趣，可以上正式的指导班进行学习。不管怎么样，我们应该摸索，找到更多的艺术字的创作方法。

安·斯旺森摄

百宝箱里更多有趣的工具，从左上方顺时针方向：颜料马克笔、白笔、闪光笔、立体颜料、平行笔及笔芯、带套装笔尖的书法笔、水纹笔刷。

白笔

你可以用装满白色墨水的笔在黑色的纸上随意地写出自己喜欢的粗体字来。我喜欢用Signo UM-153、Sakura中性笔和Souffle白笔。这些笔的墨水顺滑流畅，所以你写字的速度需要放慢一点。在大部分黑色纸张、在其他墨水、水彩和丙烯颜料之上，使用这些笔写字，文字、字母和涂鸦就会非常显眼地跃然纸上。

闪光笔

Sakura或者Signo中性笔、闪光笔、金属笔的墨水流动性非常强，可以让字母闪闪发亮，呈现出天鹅绒般的光泽。

颜料笔

Sharpie和Montana生产可以灌丙烯颜料的笔。用这种笔可以创作出粗体字母，干了以后还可以防水。