

字体设计

举一反三

ZITI 王红 ● 编著
SHIJI 江西美术出版社

字体设计

举一反三

王红 / 编著

艺术设计高考应对 YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI

江西美术出版社

主编 ● 丘 斌
张 苇
陈圣谋

责任编辑 ● 丘 玮
书籍装帧 ● 丘 斌
电脑制作 ● 朱小军
鄢琦琦

YISHU SHEJI GAOKAO YINGDUI

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计举一反三 / 王红编著. —南昌: 江西美术出版社, 2002.8
(艺术设计高考应对)

ISBN 7-80580-827-9

I. 字… II. 王… III. 美术字—字体—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 083782 号

艺术设计高考应对——字体设计举一反三

编著: 王 红

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

发行: 新华书店

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/48

印张: 2

印数: 5000

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80580-827-9/J·780

定价: 14.00 元

ZITI SHEJI ZITI SHEJI

字体设计

目 录

序	/1
● 字体设计举一反三 表现变换与应用变换释图	/3
第一章 字体设计表现的个性	/4
● 第一节 外形与内构的想像 (造型)	/6
● 第二节 删与添的乐趣 (构图)	/15
● 第三节 字与图的联想 (创意)	/23
● 第四节 亲切的手写字体 (技法)	/30
● 第五节 设计自己的名字 (个性)	/44
第二章 字体设计应用的范围	/50
● 第一节 文字的空间形态 (立体)	/52
● 第二节 文字与平面设计的关系(平面)	/57
● 作品赏析	/74
● 后记	/92

帕瓦罗蒂的手帕
还有什么作用呢？

——编者手记

20世纪末，一批准备投身艺术设计的考生面对“联想苹果落地后产生的画面效果”这样很前卫很张力的创意性思考题，画出了同样很无束很张狂的答卷：

苹果纷纷落地堵住了洪水冲开的决口
一个硕大的苹果

序

压沉了泰坦尼克号巨轮

维纳斯的断臂原来是苹果所砸

……

现代艺术设计迫使设计人比别人多长几个脑子。

注重创新意识，考核综合素质，已成必然。

考题应对时代需求瞬息万变，考生该如何应对考题？

挖题猜题，疲于奔命；“地毯”式滚题，时间不等人。给你一把最古老的钥匙如何？它能开启你想象的闸门，以有限的素材演绎无限的

空间,点击一个,激活更多,变通换位,链接其他,让你从容迎考,沉着应考,顺利赢考。它就是中国人推崇了2000多年的思维方法——举一反三。

艺术设计的举一反三同样讲究多向穿插,纵横互动,由此识彼,触类旁通。一个图形——多种表现,一种构图——多个创意,一个创意——多样应用。“偷梁换柱”,“张冠李戴”,看似离奇,却在情理,使设计(命题)创意左右逢源,“点子”多多。

在一个特定形内(如手掌、花瓶、三脚钢琴等等),你可以作平面的空间想象:翻动的书页、盘旋的阶梯、老式的民居、优美的人体、累叠的蛋卵、勃发的春枝,也可以将文字叠合排列,将色块拼贴组形,甚至将图形发想重构而形成全新的视觉流程……

于是,由此又激活了类似这样的应用型视感空间:故宫的民族建筑艺术在名模的服饰上再现,传统的刺绣与雕刻使产品包装走向了世界,工业造型的家族里挤进了KITTY猫、SNOOPY狗,那让中国人扬眉的申奥标志所饱

含的多义性又何尝不是活跃的思维加广阔的人文素养修炼而成?

这一切都源于创意。

想法有时比做法重要。

培养有想法的人更重要。

我们长期在一线教学的老师深谙学生的苦衷,潜心为考生赶制了这套艺术设计应考“快餐”。它以举一反三为佐料,内容覆盖招贴设计、封面设计、装饰画设计、字体设计、图案设计、标志设计、包装设计、环艺设计、服装设计、工业造型设计、装饰设计(含装饰雕塑、日用装饰艺术)和其他类别设计(含贺卡、邮票、光碟封套、吊牌设计)等,丰富详实生动,启发式对话通俗亲切,可操作性强,基本满足不同专业方向考生的需求。那些刚刚入门的在校生或业内同行也许早就盼着这套书的诞生呢!

“授人以鱼仅供食之需,授人以渔则终身享用”。学会举一反三,捕捉灵感之源,让创意为艺术设计提速!

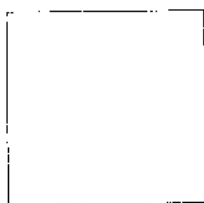
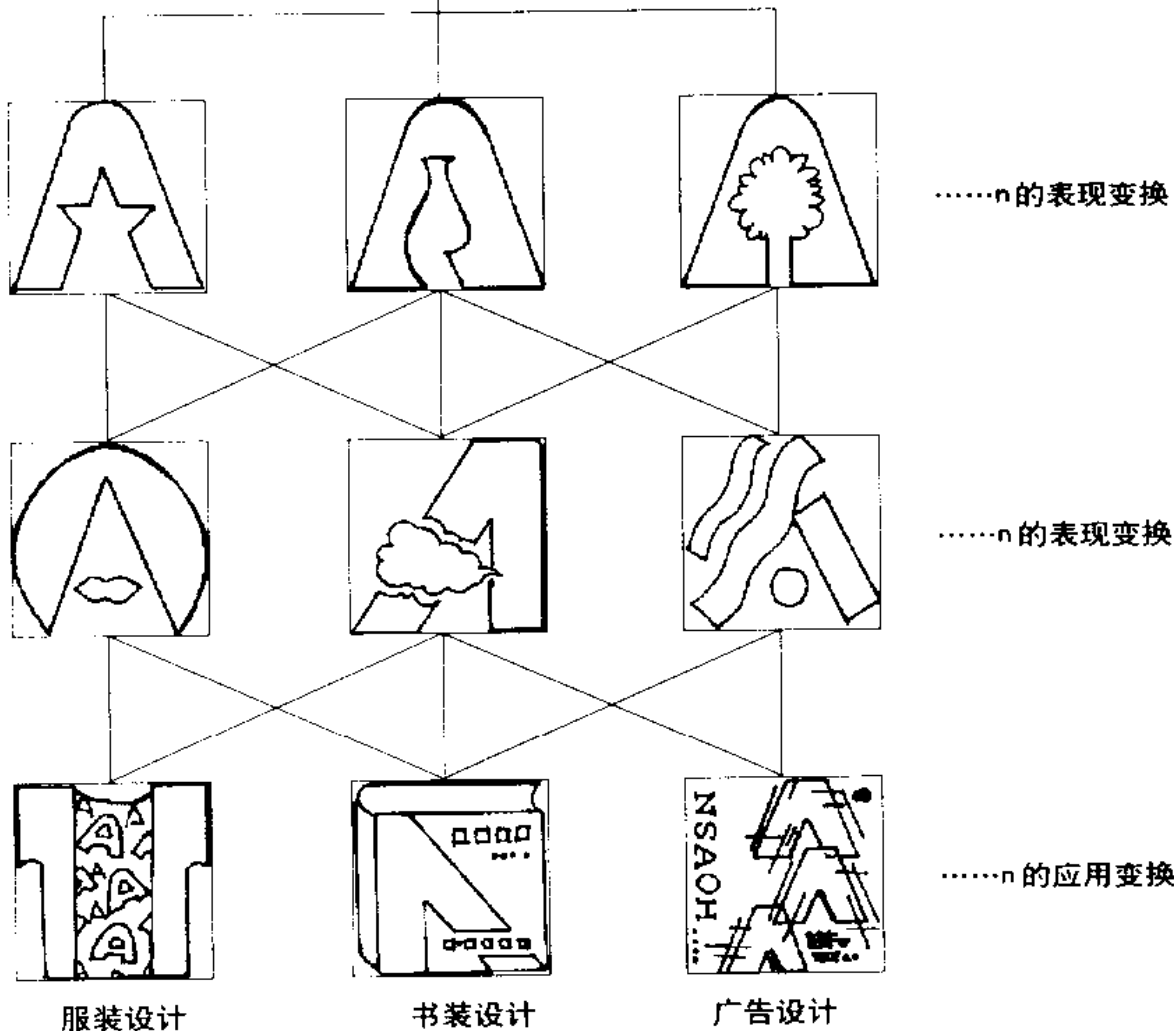
是为序。

张苇

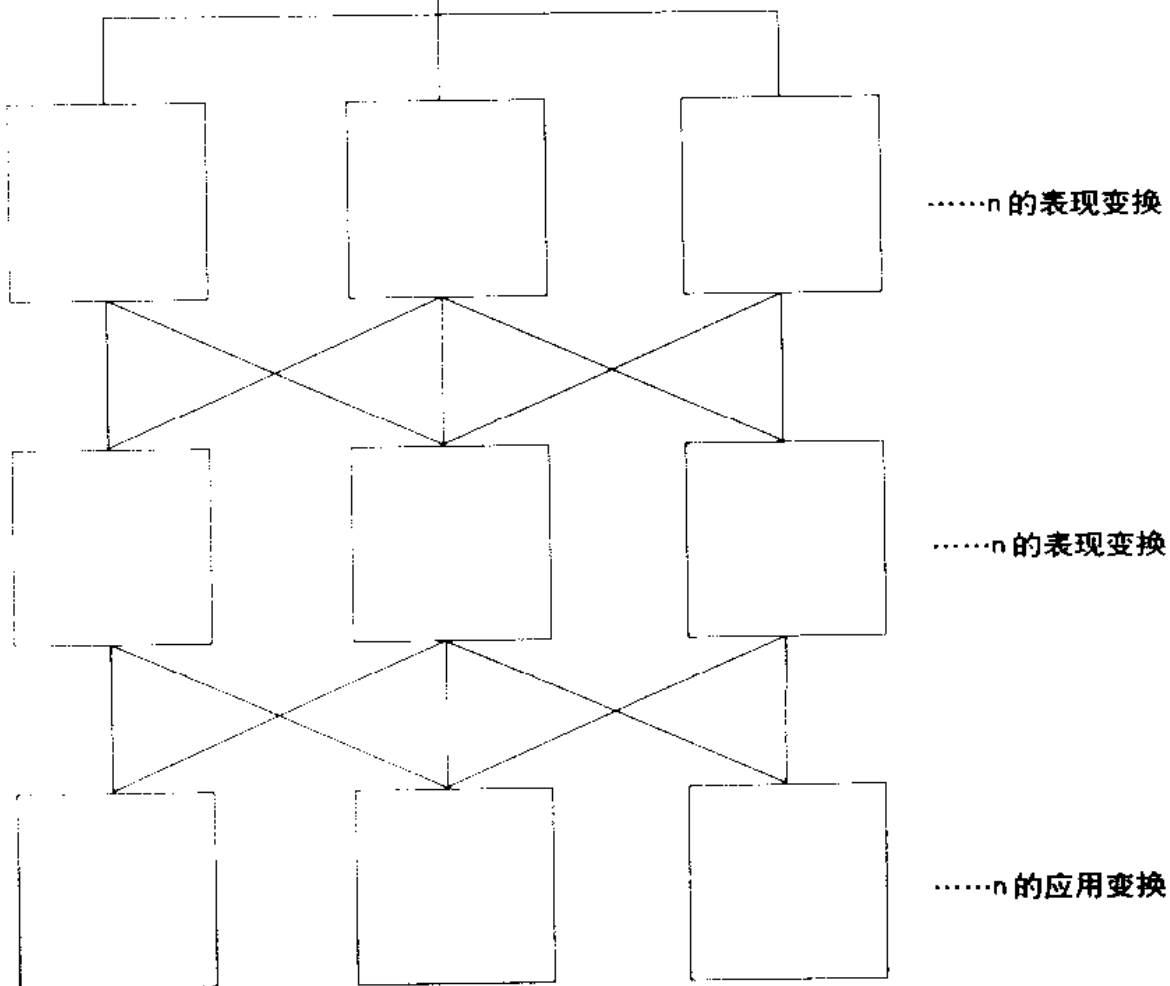
2001.10

● 服装设计举一反三
表现变换与应用变换释图

● 我抛砖引玉，你小试牛刀，看看能否举一反三，也画几个变换的小草图？

第一章

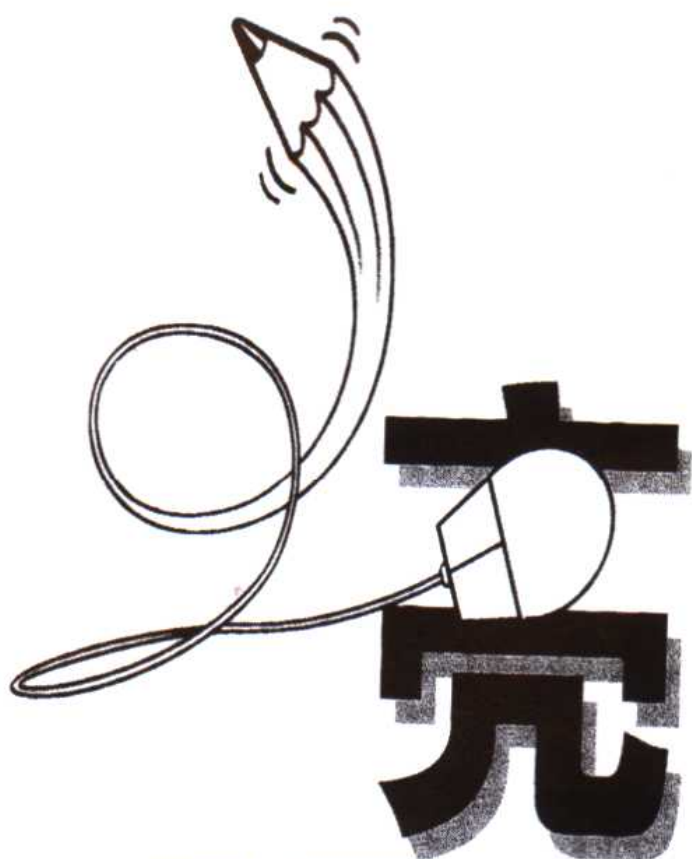
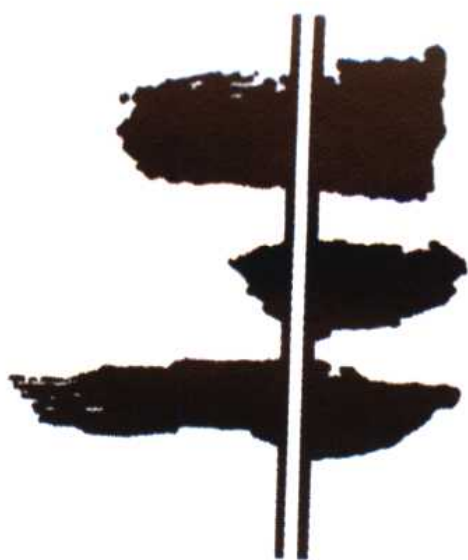
字体设计表现的个性

小时候,我们曾有过一笔一画构架文字的乐趣,不知不觉中,和文字接触的机会也越来越多,它已成为今天学习和生活中不可或缺的重要角色。尤其在设计领域,文字设计的好坏很可能直接影响到整个画面的视觉传达效果。所以,字体设计自然成为一门极具挑战性的艺术。

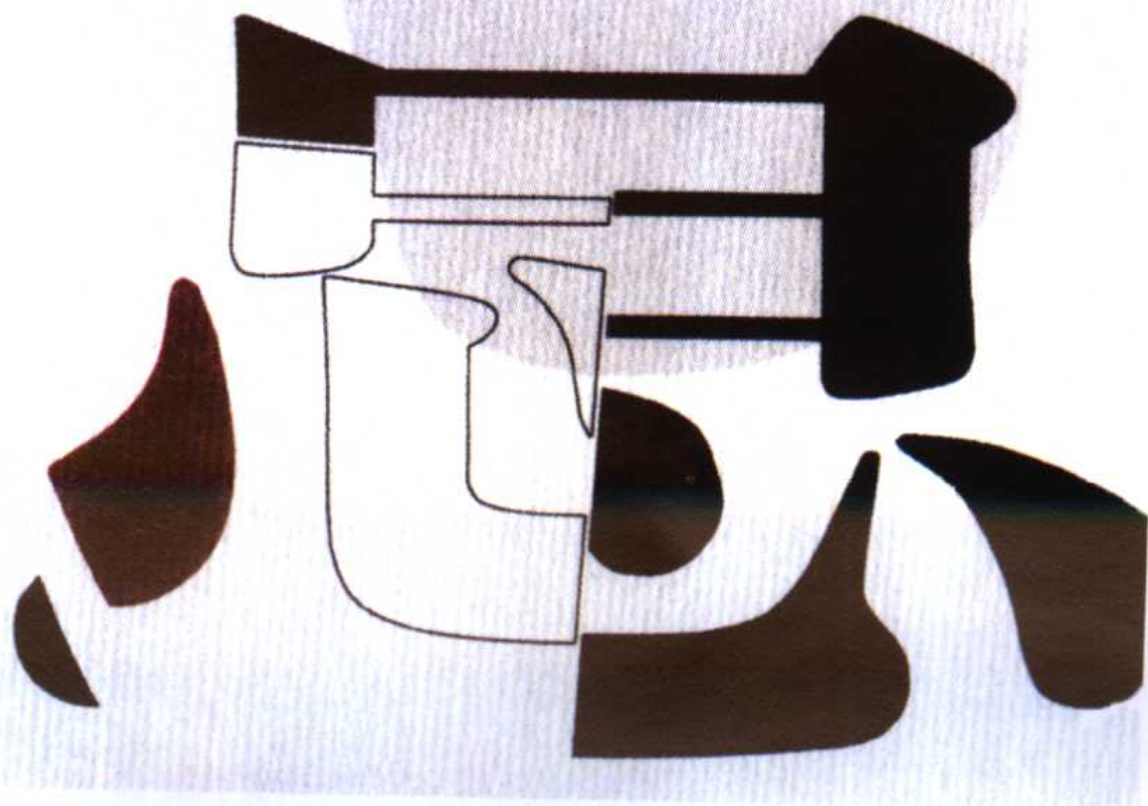
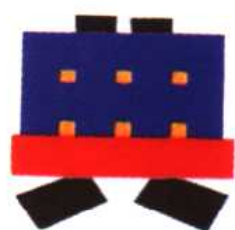
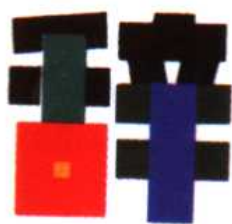
看我国汉字的特点:横平竖直,端正稳定。无论偏旁部首,还是点横撇捺,都有特殊的符号和图解,你要正确地理解字意,学会巧

妙地加以借用、转化,敢于打破固有的设计概念,这样,汉字的字体设计便不会太难。

英文和阿拉伯数字是典型的符号型文字。具有不同于汉字的表现形式。它既可以单体出现,表现个性,又可以群组排列,体现穿插、动感和节奏的空间变化。所以,你得学会把握笔画与笔画、字母与字母间的关系,利用色彩的丰富及形态的表现力,创造出新颖、美观、独特的字体形式,表现更深层的文化内涵。

WANG LIANG

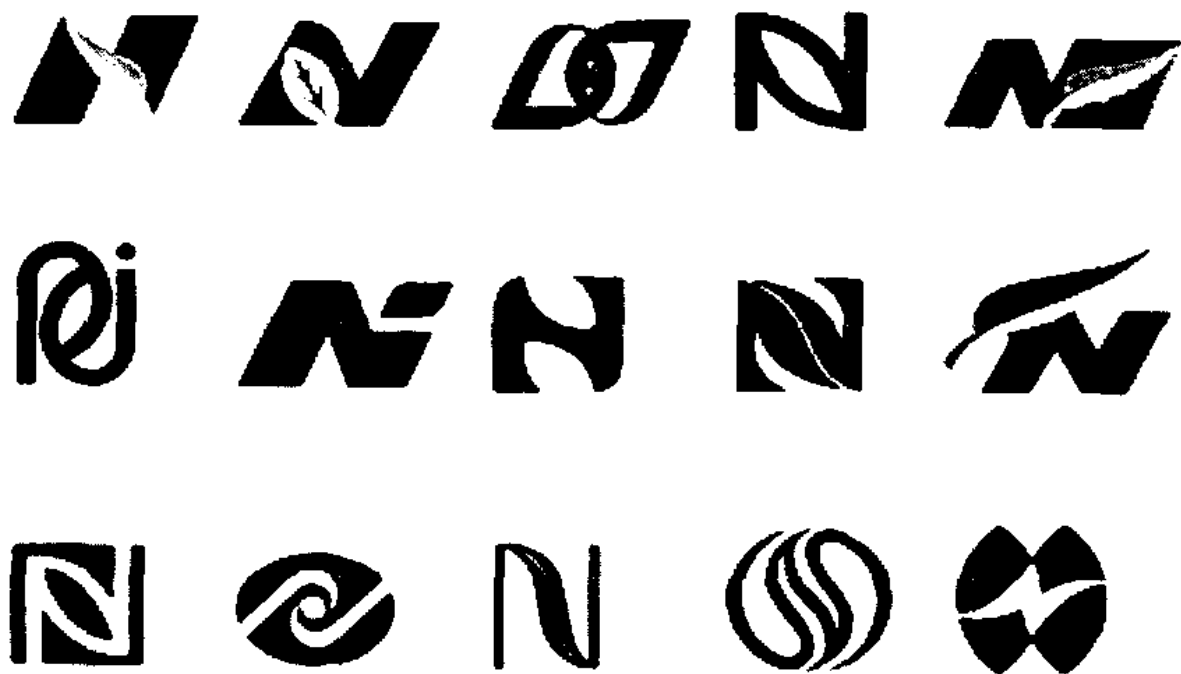
第一节 外形与内构的想像 (造型)

我们知道,笔画与笔画在组合成文字的同时,已构架了一个内与外的空间格式。无论中文还是英文,只要笔画有了面积感,字形也就产生了空间感,有了空间,就有了内与外的区分。内构是一个有限的空间,在有限的空间里你无限的想像是静中求动的感性表现;而外形变化的丰富则可以让让我们有更多的可

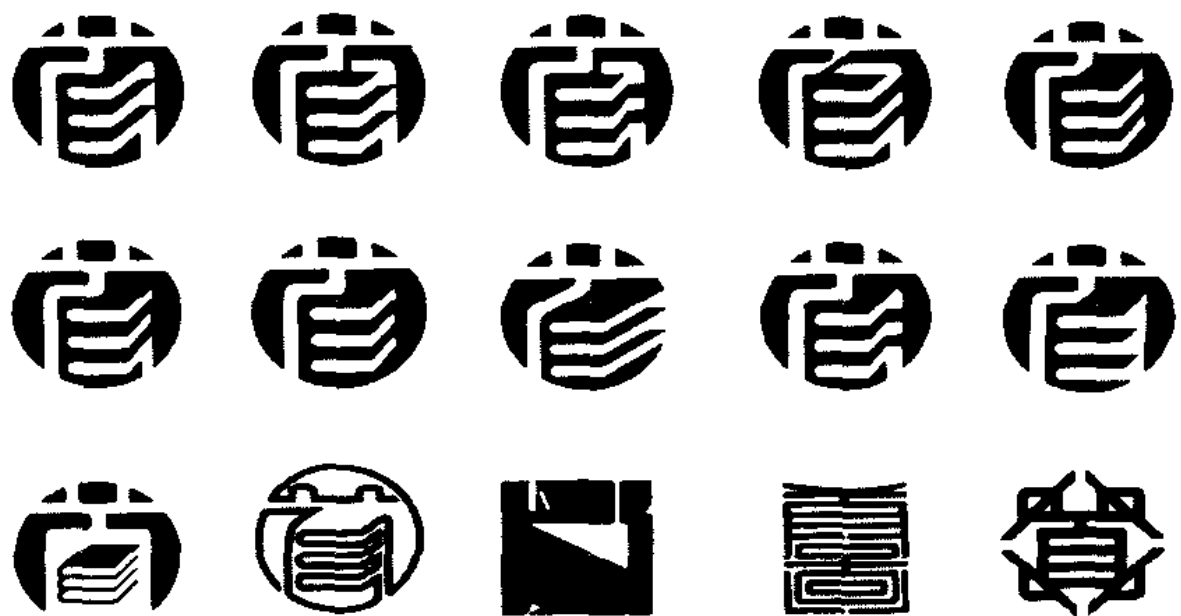
能来充分考虑多层面的表现形式,如意字图形,画字图形,形字图形等等。通过设计后的文字应该展现传神与传情的魅力,给人以或严肃、或轻松、或诙谐、或抒情的艺术感受。

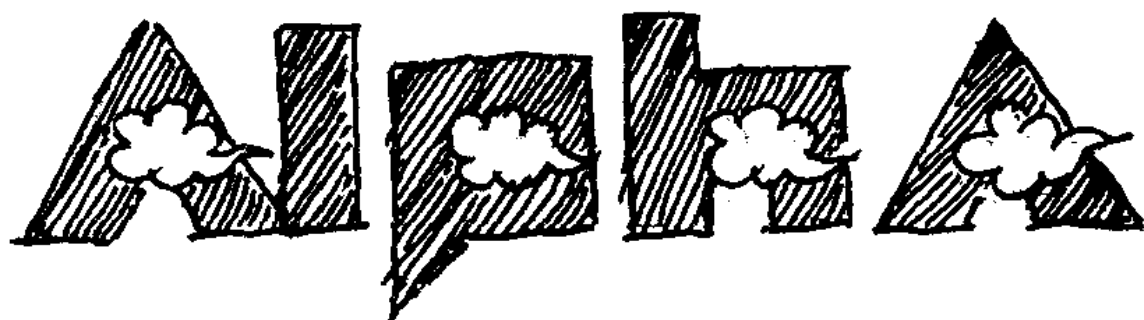
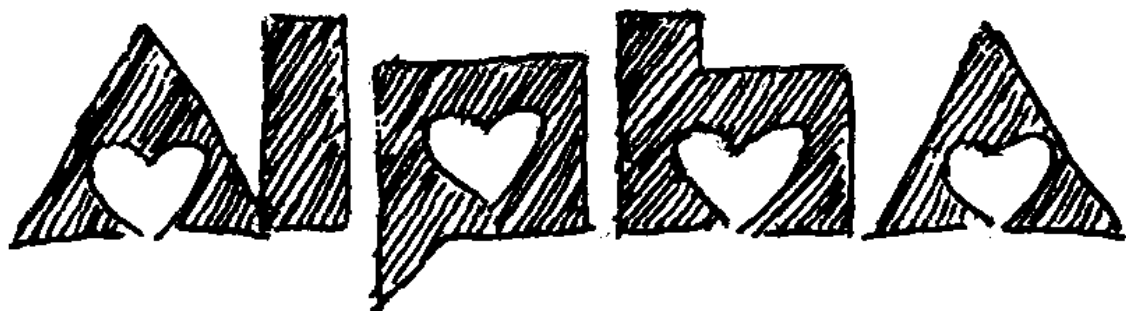
形美悦目,意美感心。让文字的内构和外形能为你提供一个拓展想像与设计构思的无限空间。

● 字母N的变化

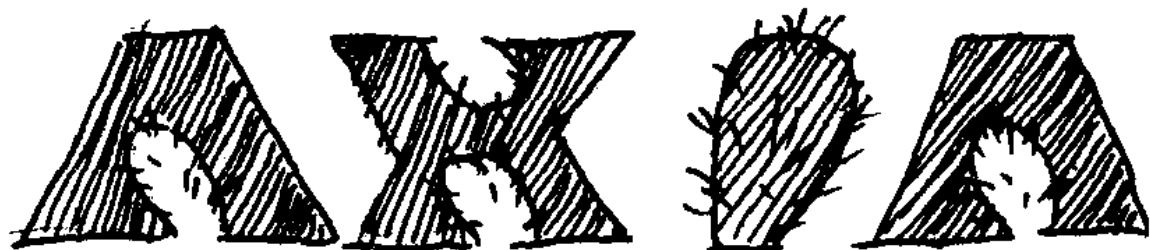
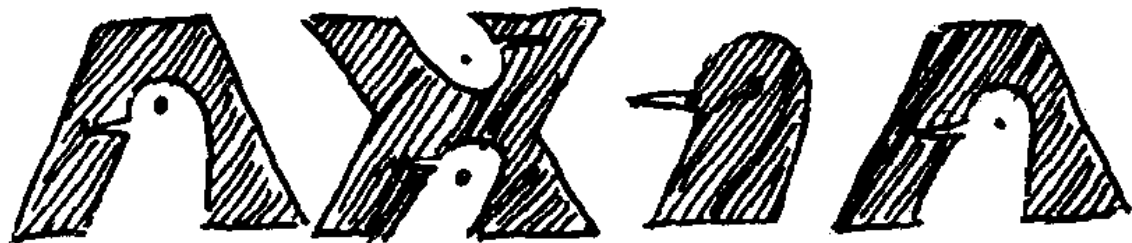

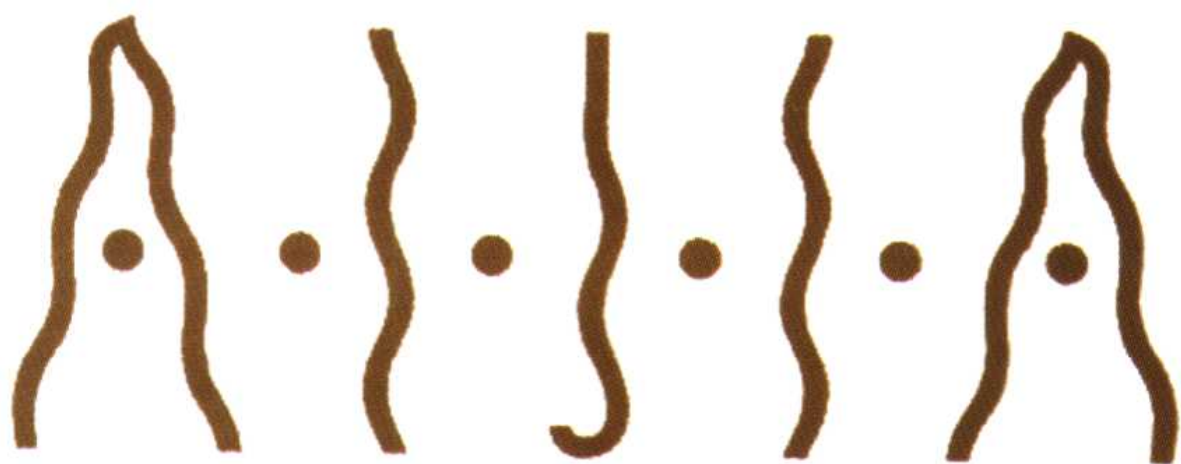
● 汉字“首”的变化

● 一个命题，多种创意。从内变花样，从外变形状(当然变的是局部)，万变不离其宗。打开思维，拓展想像，你会发现你的点子越来越多，你的兴趣也会越来越浓。

NEO CONCEPTUAL SPACE

METAF

Sagako
EXHIBIT SPACE, TOKYO

NAMO

BEAUTIFUL LIFE

RENTAL

Mihamoto

AICHI

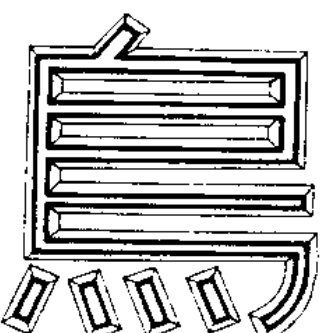
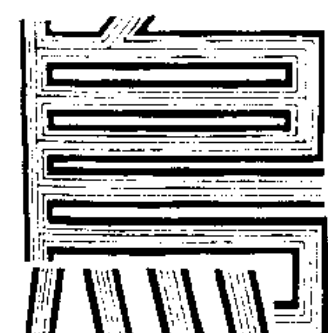
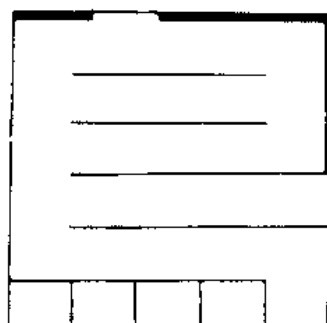
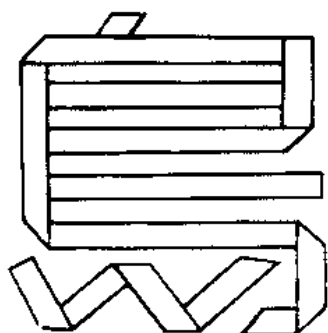
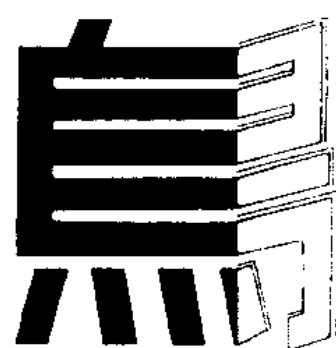
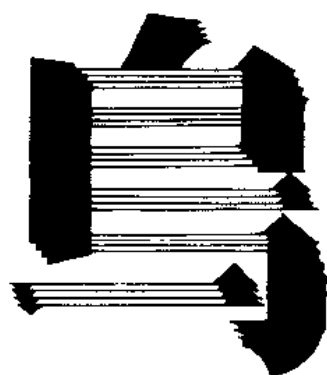
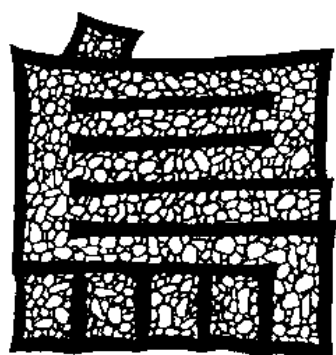
KANSAN

Autorama

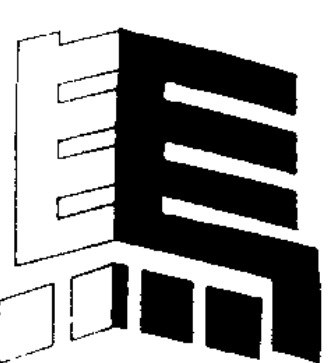
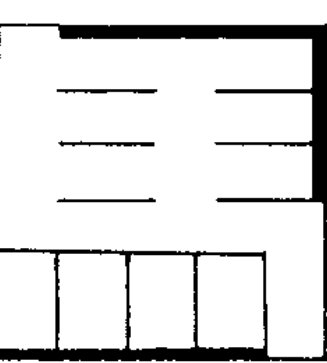
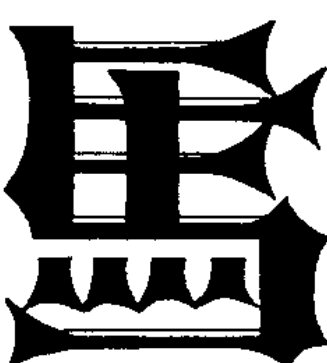
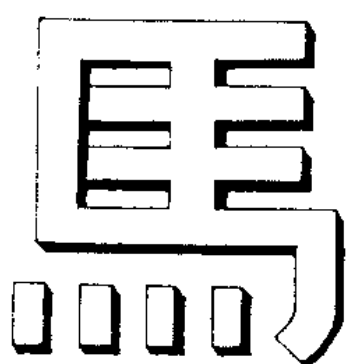
BOOM!

ZOOM

WEB

● 汉字的变化趣味性更强。如果形的变化不足以满足你的欲望，那么试试在线条上玩玩花样。

百慕航空高科技 中英文巧妙组合，加上具有宇宙意味的弧线和卫星，强调了“百”字在造型上的高科技感和大企业风范。

百益食品 图与底的交错 色彩的准确把握，明确表达了绿色食品“百益、健康”，无不体现出设计者的巧妙构思。

baefood

