

高等工院校设计类造型教材

编著 朱永明 华佳 上海书店出版社

创意文字设计

J292.13
Z894.1

主编 伍立峰

84.1

高 等 工 科 院 校 设 计 类 造 型 教 材

创意文字设计

编著 朱永明 华 佳

上海书店出版社

(CIP) 数据

朱永明, 华佳编著. —上海: 上海书店出版社, 2007.6

中国美术学院设计类造型教材

ISBN 978-7-80678-726-7

I. 创... II. ①朱...②华 III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV.J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 065584 号

创意文字设计

主 编 伍立峰

编 著 朱永明 华 佳

责任编辑 那泽民

整体设计 润泽书坊 + 刘烨 + 田磊

技术编辑 张伟群 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

经 销 全国各地书店

地 址 200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海美术印刷厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 mm 16 开

印 张 5.5 印张

印 数 1—4 000

书 号 ISBN 978-7-80678-726-7/J · 341

定 价 29.00 元

高等工科院校设计类造型教材

编写单位

上海理工大学出版印刷与艺术设计学院

苏州科技学院美术系

浙江工业大学艺术学院

黑龙江工程学院人文科学系

序

文字是记录人类口头语言和生存发展历史的书写符号系统,是人类语言交流的核心媒介和载体。在漫长的符号文化演变过程中,文字的产生对人类发展与进步起到决定性的作用,并因此造就了辉煌的人类文明。在今天迅速发展的视觉信息传播文化中,文字与视觉符号一起又共同担负起重要的视觉信息沟通和传播任务,并因为文字在传播和视觉文化中极其重要的地位与作用,其制作、设计与创意表达也成为视觉设计专业的重要基础与应用课题。

我国文字设计教育经历了一个从“字体设计”向“文字设计”的观念转变的过程。作为符号性质的文字语言包含符号形式与符号语义两大属性,它们共同建构了文字丰富深厚的文化生态。在我国设计教育中,传统“字体设计”观念主要探讨文字造型的技术表现和审美问题,研究文字字形、笔画、字架、行间及编排等制作与设计,本质上是对文字形式的、造型的技能学习与研究,却容易忽略符号文字博大精深的文化内涵和情感语义表达的价值,尤其是东方象形表意文字所蕴涵的巨大的语言沟通力和视觉表现力已经成为视觉信息设计与创造的重要内容和方向。显然,传统的学习和研究已经不能满足今天视觉文化与经济社会发展的基本要求,不符合信息沟通的学科基本特性。因此,我们今天提出文字创意设计与表达观念,就是希望在传统文字形态研究基础上进一步研究探讨如何重新认识文字语言发展历程与作用,如何运用具有情感的和文化传播意义的字形、笔画、形态语言和形象元素进行文字创意构思、设计,研究文字信息传达的视觉文化内涵与可能的表现途径、方法,把更多的具有思想、文化性的艺术语言创造融入文字形态设计中。这正是文字创意设计与表达的价值与意义所在。

序	
第一章 从图画符号走向文字创造	001
第二章 文字设计的应用领域、分类及基本要求	004
一、文字设计应用领域	007
(一) 标准字体设计	
(二) 标题字体设计	
(三) 文字形态标志设计	
(四) 主题性图形化文字设计	
(五) 动态、交互文字设计	
(六) 文字综合编排设计	
二、文字设计的原则	009
(一) 延续传承文化的规范形态与习惯	
(二) 体现符号化文字的信息沟通基本要求	
(三) 把握从形式创语文的艺术审美内涵和个性	
三、文字创意设计的步骤	010
(一) 明确设计目的	
(二) 资料收集与分析	
(三) 创意策略定位	
(四) 设计方案草图	
(五) 方案调整与提炼	
(六) 制作	
四、文字设计中的一些基本常识	010
(一) 开本	
(二) 纸张的开法	
(三) 字号	
(四) 段落与格式	
(五) 字体与字体文件的安装	
(六) 计算机字体	
五、设计工具准备与使用	012
(一) 正确使用工具	
(二) 确定字体和字体在应用物上的大小尺寸	
(三) 草拟铅笔稿	
(四) 画黑稿	
第三章 文字结构形态的审美法则	013
一、文字的美学实践与探索	013
二、文字结构形态的形式法则	015
(一) 整体风格的统一	
(二) 笔画形态的审美把握	
(三) 结构形式与结构规则的控制	
三、从中外文字体学习感悟文字形式法则与规律	019
第四章 文字笔形结构设计	023

一、汉文字笔形结构设计历史演化	023
(一) 书法、碑刻艺术	
(二) 印刷、设计文字的形成与发展	
二、拉丁文字笔形结构设计历史演化	031
(一) 有衬线体系	
(二) 无衬线体系	
(三) 手写体系	
(四) 图形化装饰文字体系	
三、笔形结构设计创意点	040
(一) 字体笔形结构的统一与规范	
(二) 个性、风格与情趣	
(三) 内容的协调与对应	
四、笔形结构的创新设计	040
(一) 笔形的创新设计	
(二) 结构的创新设计	
第五章 图形化文字创意设计	045
一、图形化文字设计的基本概念	045
二、图形化文字设计主要类型	045
(一) 适合型添加设计	
(二) 美化型添加设计	
(三) 组合型同构设计	
三、图形化文字设计的语义表述和创意点	060
(一) 基本笔形和框架结构	
(二) 象形、会意与形声	
(三) 创意概念形成与表达	
(四) 创新思维能力的培养与拓展	
第六章 文字设计的编排与综合应用	069
一、文字编排设计的形式法则	069
二、文字编排设计的基本原则	070
(一) 注重受众阅读习惯	
(二) 把握文字形态特征	
(三) 统一视觉基调	
(四) 网格的设计与规划	
(五) 负空间的运用	
三、文字编排应用设计	076
(一) 文字组合编排	
(二) 图文混合编排	
四、现代文字设计的发展前景与趋势	079

第一章 从图画符号走向文字创造

人是符号化的动物。人类漫长的文明进程与符号化的语言体系建立密切相关。人类完整的视觉信息传播历史应该从人开始尝试用符号记录自己的经历、经验和图腾祭祀活动等开始的。

图 1-1

关于文字确切的起源至今还是一个不解之谜，但可以推测的是，现代文字的演变规律基本是通过图画符号和实物记号发展起来的，甚至在图画符号阶段就已经出现组合图画符号结构。经过漫长历史的演化与创造逐渐向组合表意文字和表音文字发展，最终形成线性的、组合性的线条化符号和音义形结合的语法修辞结构关系，并形成今天成熟的抽象文字符号系统。

设计研究学者乔治斯·琼在他的著作《字母与字体的故事》中写道：“如果没有与之相符的符号系统，文字是不可能存在的。”从大约五六千年以前，人类就已经开始通过在洞穴的岩石上、动物的骨头上刻画图形来记录他们的观察与思考。由于原始符号多是图画和记号，直接源于对自然事物典型特征的再现、模仿与高度概括，因此成为人类符号语言历史的最初开端。

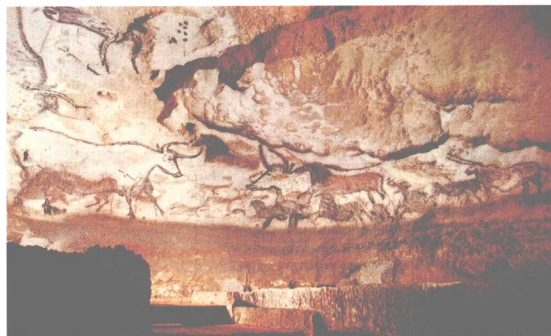

图 1-2 在法国拉斯科发现的 10000 至 15000 年前的岩洞壁画

原始人类概括生活中所接触的日月山川、飞禽走兽的形象特征，描绘生活中与自己密切相关的各种事物。从现在可以考证的历史资料来看，这些构成人类原始符号的主体（图 1—3 至图 1—4）。

图 1-3 在西班牙发现的公元前 8000 年的山洞壁画中手持弓箭者

图 1-4 距今 5000 年左右的龙山文化的陶片

同时，简化的图形符号开始出现，包括组合图形符号与会意、形声技巧的造字手段也开始产生，渐渐形成原始文字的雏形（图 1—5 至 1—16）。

图 1-5-1 距今 6000 年左右的江苏连云港锦屏山将军崖岩书银河图

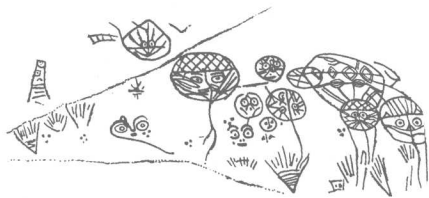

图 1-5-2 将军崖人面、植物等符号文字

图 1-6-1 距今 5000 年的仰韶文化中的马家窑文化符号

图 1-6-2 中国仰韶、良渚、大溪等文化遗址中发现的原始符号

图 1-19 公元前 2500 年印度河流域的像章文字。

图 1-20-1 《德莱斯頓古抄本》摹本。玛雅人认为是天空之神创造了玛雅文

图 1-20-2 玛雅奇科迪克石盘，一个玛雅人在击球，周围是图画文字

原始符号和记事系统在千万年发展中不断积累和丰富，逐渐形成了与符号有关的知识与智慧，积累了使用符号的丰富经验，经过无数次探索与发明逐渐形成今天文字的基础。研究表明，记事图画符号的发展分为两个基本方向：一是追求直观地反映，发展成为绘画艺术；二是力图准确地表述话语，发展成为文字。由于单个符号无法表达复杂的事物和事件，因此组合在空间中的符号序列逐渐成为记录事件的重要方式，并逐渐发明运用图形符号组合排列的方式进行，记录方式逐渐趋向简化，为便于书写刻画的线性的线条符号，这时候已经基本演化形成现代文字的雏形。

世界文字在历经悠久的历史长河之后，逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块结构：代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。

人类历史上唯有汉字，经数千年演变发展，延续了方块的形象的基本特征，形成独特而内涵丰富的表意象形文字体系，并因此造就了数千年东方文明的辉煌。

文字是民族智慧的结晶，关于中国远古文字的起源有许多传说，尽管已经无从考证，但作为我们今天珍贵的民族文化遗产，它折射出了汉语言体系独特的造字文化和精神气质（图 1—21 至 1—23）。汉文字演化过程至少有六千年左右的历史（图 1—25）。现存最早的是三千多年前殷商的甲骨文（图 1—24）和稍后的金文，然后经由大篆（籀文）、小篆、隶书、草书、行书、真书等阶段，依次演进，形成世人惊叹的万千神韵的书法文化和丰富的文字艺术资源（图 4—1 至 4—27）。

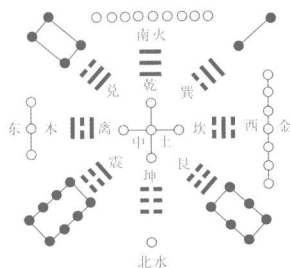

图 1-21 相传，太昊伏羲氏始画八卦，造书契以代结绳之政。《易·系辞下》：“上古结绳而治，后世胜任易之以书契。”《九家易》说：“古者无文字，其为约誓之事，事大大其绳，事小小其绳。结之多少随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”

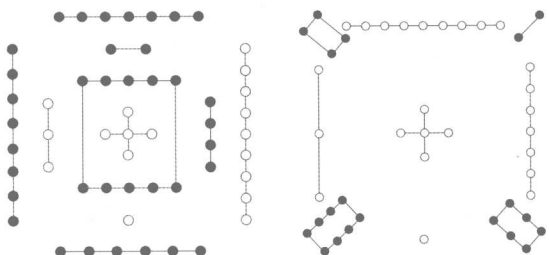

图 1-22 《易·系辞上》曰：“河出图，洛出书，圣人则之（伏羲氏）。”河图洛书出自“河序龙马，洛负龟书”古老传说。

图 1-23 东汉许慎《说文解字·叙》“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄坑之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”《论衡·骨相》“颉首四目，通于神明，仰视奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”

图 1-24 商王武丁时期刻辞牛骨，属于甲骨文断代第一期，字形已经精美绝伦，堪称书法精品。

图 1-25 汉字演化过程。图中第一排取自岩画，第二排取自甲骨文或金文，第三排取自现代汉字，可以看到汉字的历史演变

而在西方,几种古老的象形文字逐渐夭折,走上了抽象的字母化表音文字道路。4000年前的西部塞姆(闪)人受古埃及圣书体影响,在圣书体基础上把复杂的象形文字抽象化,形成一个符号表达一个图画的文字特征。公元前15—13世纪,它的分支腓尼基人依据祖先的30个符号创造了历史上第一批字母文字,共22个,这就是著名的腓尼基字母(图1—26)。后来,腓尼基人的22个字母传到了爱琴海岸,演变成希腊字母。

图 1-26 腓尼基文的 22 个字母

图 1-27 初期的希腊字母

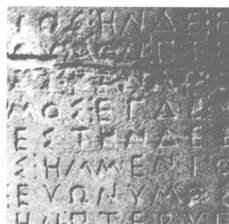

图 1-28 公元前 775 年希腊元音

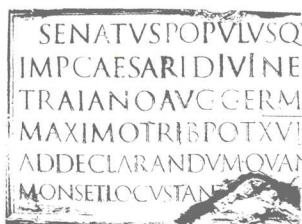

图 1-29 公元 114 年罗马建立的图拉真纪念圆柱碑文,成为古罗马字体的经典

前4000 古埃及人	前2000 塞姆人	前1300 腓尼基人	前1100 希腊人	100 拉丁人 (罗马人)
			AA	A
			BB	B
			EE	E
			KK	K
			OO	O

图 1-30 拉丁字母体系的演化过程

希腊字母又演化成拉丁字母和斯拉夫字母,成为欧洲各种字母的共同来源(图1—27、图1—28)。腓尼基字母在西亚演化成阿拉米字母,成为亚洲许多文字的基础,如阿拉伯、犹太字母等。

公元前1世纪,罗马实行共和时,改变了直线形的希腊字体,采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母(图1—29)。最后,古罗马帝国为了控制欧洲、完成语言文字沟通形式的统一,也为了适应欧洲各民族的语言需要,由I派生出J,由V派生出U和W,遂完成了26个拉丁字母,形成了完整的拉丁文字系统(图1—30)。

在近代欧洲,以拉丁字母语系为主的欧洲列强经过几百年的政治、军事、经济和文化扩张,使西班牙语、葡萄牙语、英语、德语、法语等迅速传播扩散,导致拉丁字母语言在今天的世界范围内广泛分布和渗透,包括今天汉字的拼音系统,日文、韩文等东亚、太平洋地区语言体系都深受影响。今天,我们的视觉传达设计中,拉丁字母语言如英语大量被使用,成为必须研究和学习的重要内容。

课题研究:

1. 通读本章内容,对文字发展历史有基本了解,同时参阅其他相关文字书籍,对自己感兴趣的问题进一步学习探究。

2. 注意领会文字发展历史中东西方文字语言性和符号化特点,在整体阅读本章基础上,思考文字设计的内涵和意义,建立起语言文化艺术设计观念。

第二章 文字设计的应用领域、分类及基本要求

文字在漫长的演化过程中,应用书写形式也在不断变革发展,有史可考的主要是以下几种形式:

一是契刻。如在岩石、黏土、兽骨、器具、竹木上的刻画记录,这是各类原始符号与古老文字记录的共同特征(图2—1至图2—4)。中国文字一直有碑铭刻文的传统,而甲骨文、金文、石鼓文、竹简等都是典型的传统文字记录形式。在非洲、欧洲和美洲也有大量契刻符号与文字历史记载。我们熟悉的几大古老的象形文字体系主要都是以契刻的方式保存的。

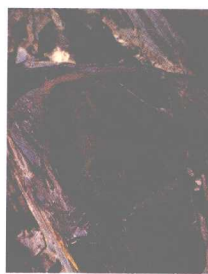

图 2-1 远古岩石雕刻

图 2-2 商代刻辞卜骨

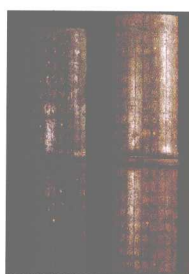

图 2-3 错金“鄂君启”铜节(战国)

图 2-4 秦阳陵虎符

二是笔墨、书写媒介发明后,运用纸张、绢本等记录形成的手绘、书法。包括传统中国软笔书法、不同文明的各类手写字体和现代商业应用POP文字等(图2—5至2—8,并参见第四章相关章节)。

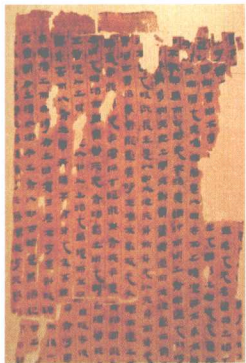

图2-5 西汉马王堆帛书

图2-6 唐李白《上阳台》帖

图2-7 西汉居延汉简

图2-8 国画《莲花》,作者:闵学林

图2-9 传统雕版印刷

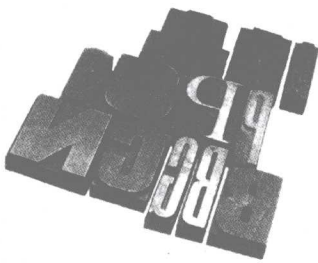

图2-10 英文铅字字模

图2-11 南宋抗金徽文摹本

图2-12 欧体特征的宋代刻本

三是制版与印刷术发明后形成的印刷文字。如传统石版、木版及活字印刷等,还包括科学技术发展后

的机械与电脑印刷制版文字系统,如机械排版、照相植字、电脑排版等(图2—9至2—14)。

图2-13 1875年凸版印刷关于游艇巡游的海报,十多种字体以静态的传统格局统一于画面中

图2-14 现代电脑字库字体,著名字库有汉鼎、文鼎、经典、方正、微软等

四是工艺产品或祈福祭祀用装饰与设计文字。如各类工艺雕刻、配饰、环境装饰,喜庆祭祀用画符、剪纸、趣味字画,还包括纺织、刺绣等日常生活用品,商业宣传,模具、陶范等(图2—15至2—26)。

图2-15 双喜铜镜

图2-16 果模(烟台)

图2-17 《万福捧寿纹》建筑石刻装饰

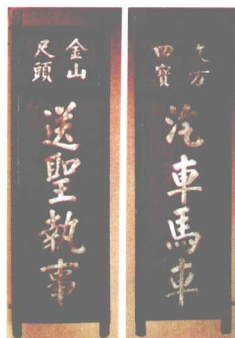

图 2-18 车行幌子

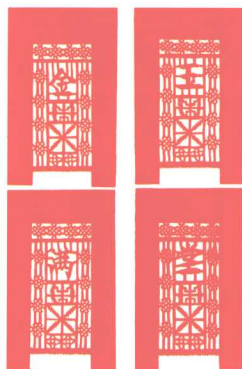

图 2-20 山东剪纸挂笺

图 2-19 银制饰品

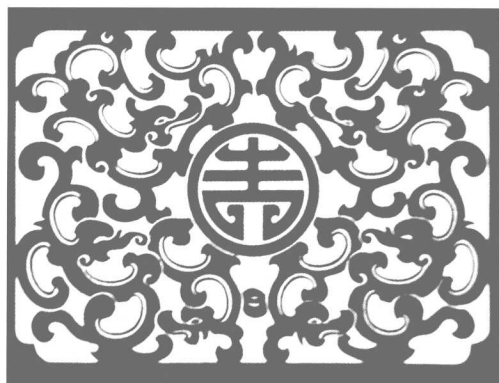

图 2-21 万福捧寿寓意图案

图 2-22 刷彩春字宝盆 (明嘉靖)

图 2-23 枕顶刺绣 (清山东烟台)

图 2-24 三星福字棒槌瓶

图 2-25 护宅符

图 2-26 回文千首，五字二十行环绕成圈，连接线显示可以反复交叉，构连成句。

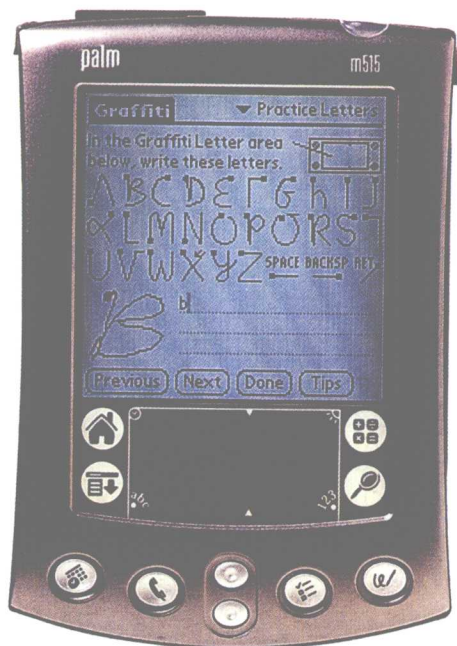

图 2-27 个人数字助理 (PDA)

图2-28 IDA—丹麦工程学会

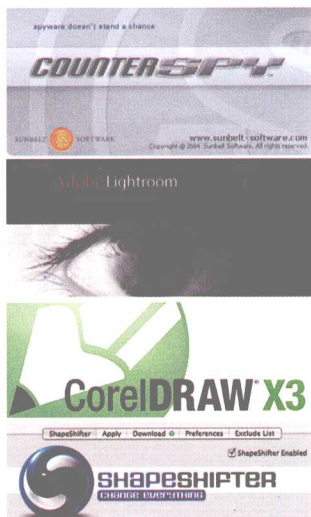

图2-29 软件界面设计

图2-30 网页设计

图2-31 游戏设计

另外，随着科技、文化和经济形态高速发展，尤其是人类从农业社会、工业社会走向信息社会过程中，书写形态与应用领域呈现更加快速的扩张与变化，商业中大量信息传播的需求，使商业文化的繁荣不断打造现代设计更广阔的应用领域。同时，计算机技术和虚拟网络文化形态开始迅速渗入人类主流文化，文字设计的形态与观念进一步延伸，显示出人类书写与表达方式震撼性的变革和发展（图2—27至2—31）。

从绳结记事、契刻、书法、活版印刷、手写字、声

控、电脑输入……人类文字书写方式越来越丰富，这些变化代表了人类不同历史时期，文字记录媒介和文化遗产方式在变迁与进步中不断丰富和发展着人类视觉文化艺术宝库。

我们已经处于一个数码设计的先锋时代，借助于电脑与软件技术，设计师甚至普通的艺术爱好者，都可以突破技术障碍与应用需要，更自由地选择与创造新的文字设计形态。未来的文字设计将更关注人文、更关注创造、更关注应用的有效性，也更关注设计者知识产权保护。

今天，当我们开始走入文字设计的神圣殿堂，我们将切身体会文字创造的博大与深远。这其中，不仅有制造技术与美学的结合，艺术与科学的结合，也有审美理想与实用技能的融合，体现出人类永恒的创造意志与精神价值追求。

正如英国文字设计研究专家路易斯·布莱克威尔所言：当它曾经是基于手工艺的行业时，注重的是排字工人那忙碌而迅速移动的双手，而在经历百年之后，它脱离了出版社，成为一个同艺术、技术、文艺发展紧密相连的课题。它和美学思想密不可分，甚至可以说是我们书面用语的脉络。这对于在人类进化中起到重要作用的语言来说事关重大。

一、文字设计应用领域

文字设计应用领域主要分为以下六个方面：

（一）标准字体设计

标准字体是指经过设计的专门用以表现实体、品牌或项目名称的字体，它和标志、标准色等一起，构成严谨规范的组合，长期固定地在各类传播环境中使用，有着严格规范的使用规则和形象推广策略（图2—32至图2—34）。

图2-33 《点红服装VI系统设计》疏梅设计

图2-32 苏州新潮远洲置业有限公司楼盘标识

图2-34 《保价运输》标志方案 谭雪林设计

(二) 标题字体设计

标题字体设计与标准字体设计不同,具有时效性特点,主要是指运用于某一阶段、某一特定栏目、活动或某一信息主题的新字体形态设计,通常这类活动或信息主题具有重要的传播需要或宣传价值,可以通过设计提升其品质和信息关注度。

这类设计包括报刊杂志中重要信息主题的文字设计,包括广告中特定商业宣传活动的主题文字设计,也包括影视、游戏、多媒体演示等诸多活动中文字信息的精心设计美化,以及书籍、包装、展示活动等等(图2—35至图2—39)。

图 2-35

图 2-36 《墨攻》、《寻找尼莫(海底总动员)》、《哈利波特》电影标题

图 2-37 书籍标题文字设计

图 2-38 店面招牌文字设计

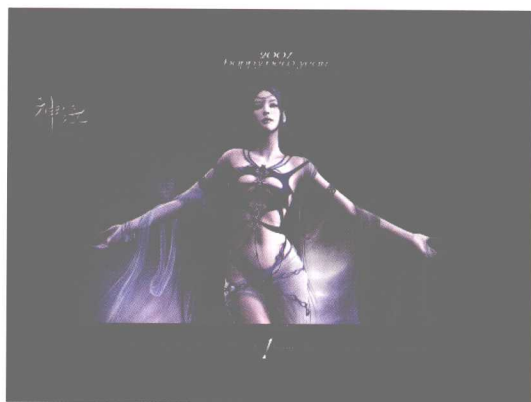

图 2-39 电脑游戏界面设计

（三）文字形态标志设计

以文字为主体形态的标志设计是各类实体、品牌或活动项目标识设计中普遍采用的方法,这种手法不仅生动形象,而且可以一语双关,具有很好的形象感染力和语言沟通效果(图2—40、图2—41)。

图2-40 苏州弘广广告公司标志及清源书吧标志设计

图2-41 标志设计

（四）主题性图形化文字设计

因为市场与传播的发展与需要,近年来,越来越多地出现以文字形态为核心,以文字形象与内涵为创意点的主题性图形文字设计。设计师可以充分利用文

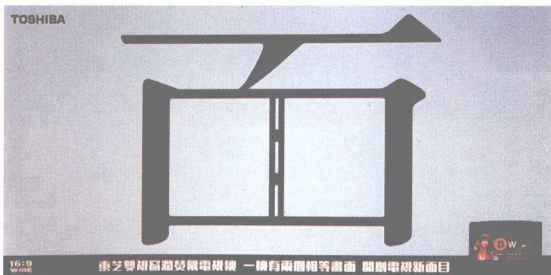

图2-42 东芝双视窗电视机广告,以“面”分两块为创意点,将双荧屏产品内涵巧妙地纳入其中

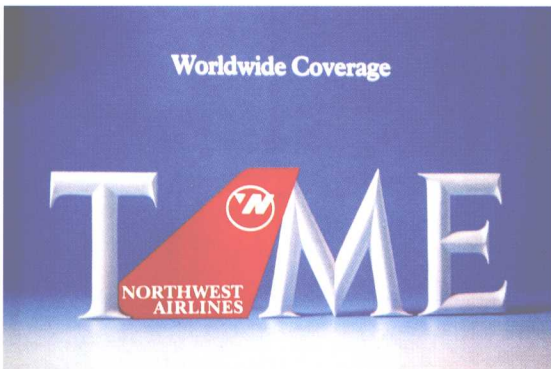

图2-43 美国时代杂志形象广告,将自己比喻为美国西北航空公司班机,信息传递快速

字语言内在符号意义与形象间无限的创意可能,积极开发主题性的图形化文字设计。这种创意思路和手法,由于目标信息针对性强,具有语义修辞的文化表达力和视觉形象感染力,经常应用于重要信息插图或重要传播媒介中主体形象,可以产生巨大的文化穿透力,也因此成为现代设计重要的创意表现手法(图2—42至图2—43,另见第五章相关内容)。

（五）动态、交互文字设计

由于新技术、新媒体不断发展,涉及文字设计的领域更加广泛丰富,文字设计形态出现一些动态的、交互式的、更为复杂、有高技术含量的表现形式,这在影视、广告、游戏、网络、交互式电子产品等领域的发展最为突出。显现了强劲的发展势头和难以估量的应用发展前景,是文字设计崭新的前沿领域(参见第六章《现代文字设计的发展前景与趋势》)。

（六）文字综合编排设计

文字综合编排设计包括纯文本与图文混排设计,它们是视觉信息传达设计最常规形态。以上举例的五种应用领域在具体使用中,绝大多数也都是与相关信息包括纯文本信息整合发布的。可以是纯文本,也可以是图文混排的各类编排形式,包括与不同信息层次的文字、图像共同建构符合视觉流程的组合设计。这就存在文字信息与图形信息的合理编排与综合应用问题,存在文字的选择与设计经营,存在编排组合中视觉形式与视觉流程的创意与表达,这种视觉表达的次序与创意处理对信息沟通至关重要,也是文字设计应用的核心内容,将在第六章集中论述。

二、文字设计的原则

（一）延续传承文化的规范形态与习惯

1. 不能改变原有文字的固有结构和笔画规律,注意文字的书写规范与基本规律,不得随意改变文字原有形态,造成识别的困难与误会。如:汉字书写习惯:日、曰、未、末、冒、川、林等等。

2. 可读性与易读性。可读性体现印刷制作的品质与文字从内容到形式设计的水准。易读性则体现了设计中对文字笔形、结构变化“度”的把握控制与可识别性。许多文字笔画、结构设计变动较大,一切应以特定文化和环境背景下易识别和不误读为准。

3. 尊重传播的对象与文化环境。文字设计应明确面对的受众群体、文化环境与社会背景,要使用他们可以理解的语言和语言表达方式进行设计创作。例

如,在中文环境进行宣传,就必须以中文为文字信息主体,当你面对明确的特定的受众,就应该使用他们容易理解、可以分辨的形象、概念来完成信息的设计创意。

(二) 体现符号化文字的信息沟通基本要求

从文字的内容与信息传达需要出发,反映发布者、客户的市场目标,注重传播环境与媒介特性,注意设计中信息传递的有效性,使之生动、确切地实现信息的传播要求。

(三) 把握从形式到语义的艺术审美内涵和个性

文字本身具有形、音、义三大要素,它集科学、心理和艺术为一体,具有传达思想、情感、信息的重要美学价值,是人类信息语言最重要的符号媒介,也是人类文明发展的根基。文字设计必须注重内容和形式的高度统一与和谐,注重文字语言从形式到语义的相互关系,把握文字的艺术审美内涵和个性,深化、延伸文字思想内涵,使其更具有文化意蕴的创造力和想象力。

三、文字创意设计的步骤

(一) 明确设计目的

你的工作是个人自由创作,还是受雇于特定客户?是文化、形象宣传还是商业营销活动?有无具体设计要求,有无实现的可能,需要达到什么目标等。

(二) 资料收集与分析

正确的设计定位首先来自对其相关资料的收集与分析。明确文字信息传播中主体客户或发布者的意图,明确使用媒介、传播对象,研究传播内容的创意与实现的方法。通过对市场中消费者、竞争对手的研究,对相关图形视觉资料的收集分析,构建设计前的基础资料储备。

(三) 创意策略定位

在充分的资料与信息基础上,明确文字设计的基本定位,如传递何种信息内容,运用什么样的创意元素与手法,给受众何种印象,在何处使用,如何寻找适当的设计载体、合适的形态、大小和恰当的表现手段。

(四) 设计方案草图

有了主题和创意的想法,就需要多做草图记录,对自己的设想所需要的形式进行构思与判断。同时收集相关的视觉素材作为参考,进行多种视觉创意尝试。

(五) 方案调整与提炼

为了扩展思路和多向选择,你需要多种设计方案,需要用专业的眼光审视与评估。你必须考虑它的创意水准是否符合传播的目标要求,考虑它在不同媒体上使用的可能性与效果。有时设计过程会有许多灵感突现,还可能达到意想不到的设计效果,需要你随时把握捕捉。只有在不断的比较研究中,才能不断提炼出最佳方案。

(六) 制作

将最后的设计方案通过精心手绘或者利用设计软件进行加工完成。如果是实际应用的作品,还要考虑其材料、技术条件、实现途径和成本费用,以达到最佳的结果。

四、文字设计中的一些基本常识

(一) 开本

开本指书刊幅面的规格,以整张纸裁开的张数作标准来表明书的幅面大小。纸张幅面实际存在几种不同系列,因此有些纸张虽然开数一样,但其规格实际大小却可能不一样。尽管装订成书后,它们都统称为多少开本,书的尺寸却不同。在实际生产中通常将幅面为 787×1092 (mm) 或 31×43 英寸的全张纸称之为正度纸;将幅面为 889×1194 (mm) 或 35×47 英寸的全张纸称之为大度纸。 787×1092 (mm) 纸张开本为国家标准。

目前纸张规格尺寸为:大度纸:16开本 210×297 (mm)、大32开本 148×210 (mm) 和大64开本 105×148 (mm);正度纸:16开本 188×265 (mm),32开本 130×184 (mm)、64开本 92×126 (mm)。常见的也就是以上列举的32开(多用于一般书籍)、16开

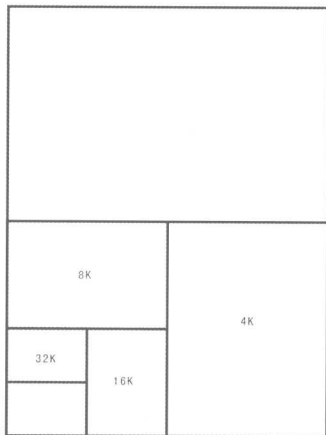

图 2-44 纸张开张的图例

少至7—8点,但如果缩小到5.5点以下,就会影响对文字的辨识,引起视觉疲劳,除非是特殊的设计安排,一般受众很难接受如此小的字号(图2—45)。

(四) 段落与格式

在文字的处理软件或相关图文编排软件中,包括对文字的间距、行距、分栏、段落对齐方式等方面的编排,这里要熟悉相关软件操作,对印前技术熟练掌握,积累经验,才能使设计过程与最终输出效果相衔接。

字距,不要过宽也不要过紧,上限一般不超过字宽的1/6。每行字的字数多少也有一定规律,不可句式过长,字数过多。汉字一行多于50个字,就会使人阅读不便。英文一般以60个字母(包括标点及词距)组合的长度较为合适。倾斜排列文字一般不宜超过30度,超过45度的排列,使人阅读不便。

行距,通常大于字距,常见为字高的 $1/2$ 至 $2/3$,过高行距会使得版面松散。合理的行距宽度使文字便于阅读,不易串行。

默认字号的行距和字号大小有关,字号大行距也大。不少相关软件都可以在行距中调整,在WORD中默认固定值是以磅数为单位,如五号字行距是12磅。

点数制 (points) 也是比较通用的计算字体标准, 计算机中的字是使用点数制的计算方式, 每一点相当于 0.35 毫米。

(五) 字体与字体文件安装

计算机辅助文字编排所使用的字库文件,每一种字体单独为一.TTF(True Type)轮廓字库文件,它既能显示也能打印,支持无极变速,在任何情况下都不会出现锯齿问题。获得某种字体文件后,只需安装在计算机操作系统的FONT目录下,就能够方便地使用(图2—46)。

图 2-46

计算机中字形库分为低分辨率和高分辨率两大类：低分辨率字形库用于一般的信息处理系统。又分三个档次，低档简易型（ 16×16 点阵）、中档普及型（ 24×24 点阵）、高档提高型（ 32×32 点阵）。高