

高等艺术院校设计专业教学大参考

字体创意

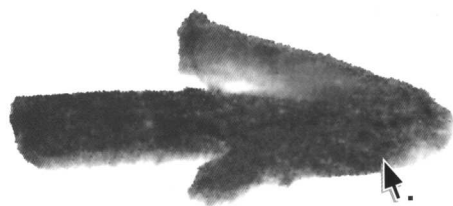
Ziti Chuangyi

■ 代福平 著

江西美术出版社

字体创意

代福平 著



江西美术出版社

本书在编写的过程中,得到学院视觉传达室、图书馆、实验室老师的帮助,在这里对他们表示感谢。同时,书中选用了部分国外作品做为范例,向这些作品的设计师表示衷心的感谢。另外,学生包勇军为部分图例做了完善的加工,以下学生提供了习作,在此一并致谢。

虎腾飞	阮文波	李文静	浦卉	武彦如	祁崢	吴瑞霞	崇小洁
孙若峰	杨洋	王娟	李文静	陈曦	顾莹	李雅楠	岳明曦
张磊	包勇军	王娜	赵真	王帅	禹喻欣	陈琦	王青华
魏旭	郝芸	陈姝	梅林	李盼	王鹏	赵真	吴博
鲁磊	陶晓梦	袁致艺	陈秋兰	黄丽	邹雨	郭蕴芳	陈倩
崔文昊	刘佳	刘一鸣	纪金秋				

图书在版编目(CIP)数据

字体创意/代福平著.-南昌:江西美术出版社,2006.1
(高等艺术院校设计专业教学大参考/叶革主编)
ISBN 7-80690-788-2

I.字... II.代... III.美术字-字体-设计-高等学校-教学参考资料
IV.①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第129642号

高等艺术院校设计专业教学大参考·字体创意

代福平 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号江美大厦)

网址:www.jxfinearts.com

电子信箱:jxms@jxfinearts.com

邮编:330025 电话:6565509

全国新华书店经销

印刷:深圳华新彩印制版有限公司

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/20

印张:6

印数:1-4000

ISBN 7-80690-788-2

定价:35.00元

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,教什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。要解决好这些问题,除了及时调整课程设置、完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革与探索。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探讨上,并出现了很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“ $1+1=2$ ”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要原故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术设计课程教学大参考”应该是以上述两个方面为出发点。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果的分亨,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融入书中,相信能给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

视觉传达设计的最终表现，需要诉诸人们的感受，但如何设计，却不能只靠感觉，还需要理解。毛泽东讲过：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”在上世纪80年代前，国内美术书籍扉页的毛主席语录，最常见的就是这句话。这句话讲得多好啊！

文字设计也不例外。因为它是视觉传达设计的一个内容。

文字设计领域的图像如此丰富，纵有此书的百倍篇幅，亦不能罗列其万分之一。况且这方面的书已经很多。我们在文字园中“乱花渐欲迷人眼”时，还须保持思维的清晰，“为有源头活水来”。因此，必须把一些有价值的思考结果提供给读者，有益于大家理解文字设计、促进设计创新，这本书才有意义。

所希望的是，当书中的图例逐渐显得陈旧时，书中的道理依然有其生命力，可以长久地滋养设计师的创造活力。理论总是灰色的，然而，灰色融诸色于一体，是最丰富最耐看也最经用的。

因此，本书要告诉读者的，就是关于文字设计的一系列理论观点。包括新的文字设计观、识字论、文字设计方法论三大部分共20个设计观点。这些内容是在教学和研究中所思考问题的阶段性总结。书中结合许多优秀的设计作品来作扼要的论述，同时把教学的结果——学生的作品加进来，适当点评，以加深读者的感觉和理解。

代福平



月刊 I K E B A N A
S O C E T S U
N O . 2 5 1
2 0 0 0 . 0 8
毎月出版

目 录

1 → 第一章 新的文字设计观

2 → 创造视觉差异

6 → 不学羲之学仓颉

12 → 重建规则

18 → 内容即形式

24 → 思考与练习题

25 → 第二章 识字论

26 → 以设计的眼光观察文字

34 → 视觉创新与阅读

40 → 文字的醒目、悦目、养目

42 → 思考与练习题

43 → 第三章 文字设计方法论(一)

44 → 重视基本字体训练

46 → 异质融合

52 → 具象与抽象

58 → 个性与魅力

68 → 思考与练习题

69 → 第四章 文字设计方法论(二)

70 → 单字与字群

74 → 善连善断、敢裁敢剪

78 → 点睛与添足

80 → 文字中的点、线、面

84 → 笔画的增减、合并和共用

86 → 思考与练习题

87 → **第五章 文字设计方法论（三）**

88 → 制造一点视觉“噪音”

92 → 视觉也要“吃粗粮”

100 → 文字中的网格

102 → 文字不厌百回改

104 → 思考与练习题

105 → **第六章 字母和数字设计**

106 → 设计作品赏析

→ 第一章 新的文字设计观

创造视觉差异

文字设计的目的是什么？文字设计的目的是创造文字信息的视觉差异。

文字设计是一种视觉传达设计，传达什么呢？人们往往以为是传达文字信息的。比如CocaCola传达的是由字母CocaCola组成的这样一个商品的名称。如果真是这样，那直接调用字库中已有的字母CocaCola就完全可以了，设计岂不是多余吗？然而，大家知道，CocaCola这组字母是专门设计的结果。不光是字母，就连译音的汉字“可口可乐”也做了精心的设计。为什么呢？原来，文字设计的目的不仅仅是传达文字信息，更重要的是传达文字信息的视觉差异。CocaCola所传达的正是这几个字母变化和组合所形成的独特视觉形式。CocaCola深深地印在人们脑海中的形象，也正是这种不同于常规字母组合的视觉形式。

明白了这一点，我们就从根本上理解了文字设计存在的价值和不断发展变化的原因，那就是追求视觉差异。实际上，包括文字设计在内的所有的视觉传达设计就是在寻找差异、发现差异、强化差异、制造差异，以求视觉之异的方式达到求同，即达到视觉传达最佳效果这个共同目标。



我们从“花”字的设计说起。花在诗中，在画中，也在设计中。更重要的，是在人们的想象中。有了想象，就有了差异，同一朵花，诗人们可以吟咏出千万种风姿；同一个字，设计师可以再造出万千种仪态。德国著名设计师冈特·兰堡被

称为“视觉诗人”，难道不是一个最贴切的称号吗？

图1中，对字的形象敢做变化，但以花形取代笔画，偏于直白。细节处理不够精到。

图2是日本设计师岩本博的作品。这是一个优秀设计范例。能将花字中的竖折

笔画作如此巧妙的处理，让人惊叹。用圆形点来取代笔画，简洁含蓄。这组字创造了明显的视觉差异，虽无具象花形，却美轮美奂，非常感人。

图3作者是日本设计师增永明子。设计师对字的形象做了大胆而巧妙的变化。

前面图2的两个笔画做弯形处理，是按笔画的走势来的。而本例中的两个弯形笔画却大大出人意料。超越人们的视觉经验，就能有效制造视觉差异。这幅作品值得学习。

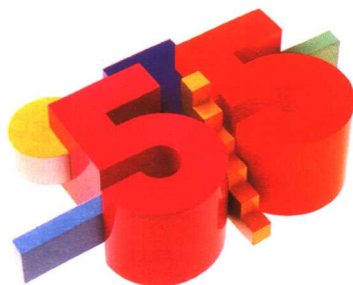
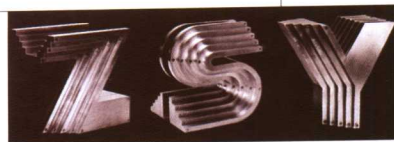
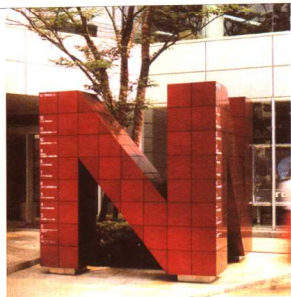


图1至5是日本设计师五十岚威畅的作品。突破人们习惯的二维思维，这些作品充满了三维的视觉感受。简

单的字母和数字，经过“繁化”的设计，化平面为立体，错落有致，细节增多，却多而不乱，繁中见简，给

人新颖的视觉感受。横看成岭侧成峰，文似看山不喜平。文字设计亦应如此。

图6和图7的文字设计也

着意创造一种视觉差异，引人注目，有利于视觉信息的传播。

1 2 3
4 5
6 7

新的文字设计观

第一章

新的文字设计观

创造视觉差异

不学羲之学仓颉

重建规则

内容即形式

思考与练习题

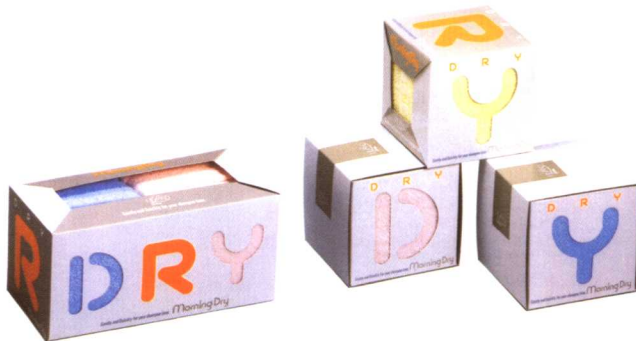
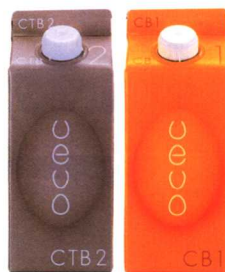
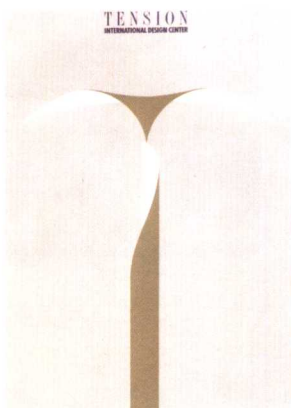


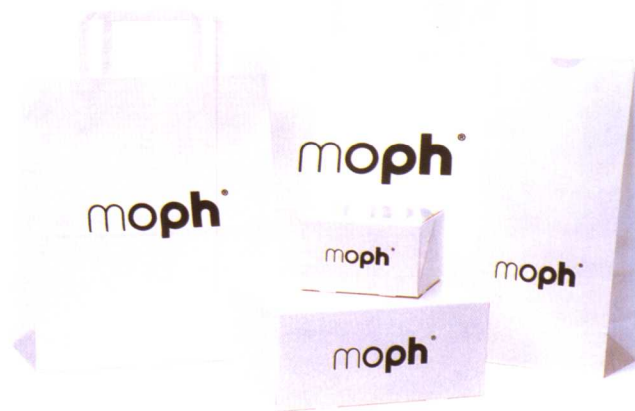
图1、图2、图3 分别是字母T、G、O 的设计，手法各不相同。

图1以形的卷曲作为差异所在。图2以光色的透叠将一个字母表现得五彩斑斓。

图3利用镜面反射，以半圆弧实体而成“O”字母的完整形象。这是一个大型

的户外景观视觉形象。

图4的字母Uevo统一而富有特色，简洁且独具匠心。



ISIS
INTERACTIVE SYSTEM OF INTER SCORES

图1至图5的文字设计，
都能使我们的视觉从习惯中
摆脱出来，获得新的视觉体
验。其中图3为字母AIM。

本庄 文 酒蔵 更伝
純米 楽
に 文 酒蔵 更伝
ご り 楽
本庄 文 酒蔵 更伝
吟 楽 蔵



1 2
3 5
4

不学羲之学仓颉

初学文字设计，可能会有这样的—个疑惑：自己的钢笔字都写不好，毛笔字也没有练过。对书法很不了解，能做好文字设计吗？回答是能。仓颉造字之前，是不曾有什么书法艺术的。设计本质上是一种创造，仓颉就是文字设计精神的一个化身。这个古代传说中的伟大人物，或许不能被称为书法家，但毫无疑问是一位卓越的设计家。

文字设计包括的内容很多。

广义的文字设计包括书法艺术，它是中国文字设计中的一类形式。懂得书法当然是一种可贵的艺术修养，这种修养又可以丰富文字设计的内容（这里用内容不用形式，关于内容和形式将在后面专门阐述）。但文字设计的基础并不是书法艺术，文字设计的基础是对文字的独特观察和个性化表达。这一点是很重要的。

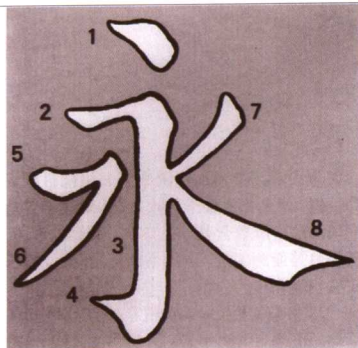
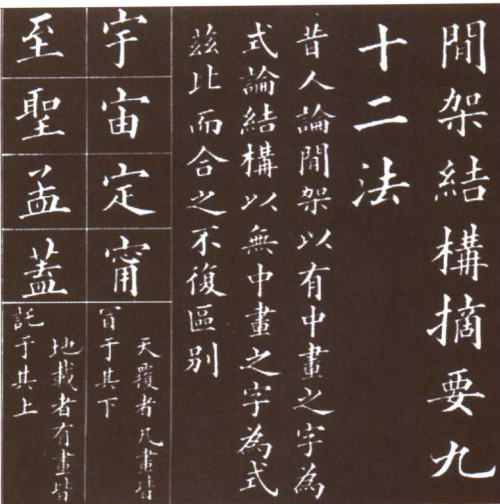
狭义的文字设计一般则专指应用美术字体设计。不过，我们接下来所看到的作品，也大大突破了人们对美术字的固有印象。其实，文字设计的发展，也表明其绝非只是一个“美”的问题。总的来说，本书所讲的文字设计，是指狭义的文字设计，与书法艺术的规则系统相区别。

文字设计和书法艺术的评价标准存在着很多差异，譬如反复涂描修改对书法艺术来讲是非常糟糕的，但对文字设计而言，却常常是必要的。有时候算不上好书法的作品，却不失为好的文字设计。我们经常可以看到，许多带有毛笔笔触意味的商品名称文字，从书法角度衡量，可能有差距，但作为一种文字设计，却别有一番风味。尽管我国书法艺术资源极为丰富，但在设计师这里，却很少从各种书法名帖中集字，而要专门进行设计。难道二王、颜、柳、欧、褚等名家的字写得不好吗？不是的。因为文字设计不是“写”的问题以及写得好不好的问题，而是创造视觉形象的问题，以及形象是否合适的问题。王羲之的字再好，也只是他在那个时代的创造，不是你今天的创造，你是在复制拼凑。王羲之的字再好，并不是拿来—用就合适的，比如我们集《兰亭序》里的字组成“春兰”，给春兰集团做企业VI中的标准字，感觉就不行。

所以，关于文字设计，有个形象说法，叫做不学羲之学仓颉。不是说学王羲之不对，而是说要从根本上培养文字创造精神。

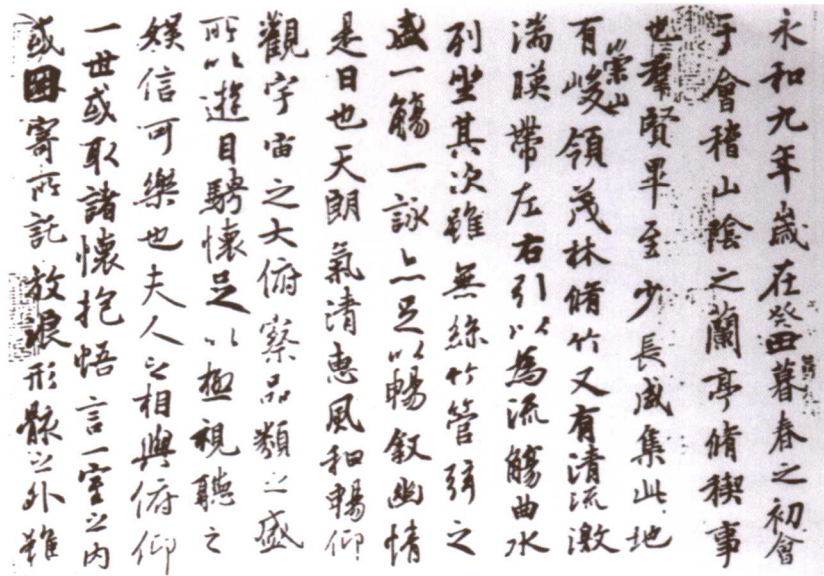
桐 月 无
深 如 空
院 钩 挂
锁 寂 上
李 清 宴 西
煜 秋 梧 楼

作品将古诗词用传统书法来写，是很常见的。在这里，作者精心设计的字体，自创规则，风格明显，细节生动，且别具意境，“词意字态两相宜”。



永字八法

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 側 (点) | 5. 策 (挑) |
| 2. 勒 (横) | 6. 掠 (撇) |
| 3. 努 (竖) | 7. 啄 (短撇) |
| 4. 趯 (钩) | 8. 磔 (捺) |



中国书法特色鲜明、内涵丰富，积淀深厚。继承不容易，突破更难。但无论如何，创造是第一位的。前人

的业绩可以光照史册，未来的路仍需要我们摸索。

图1是清代黄自元《间架结构九十二法》的局部，

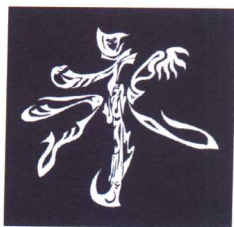
按照汉字间架结构特征，归纳总结出92种规则。

图2是汉字的8种典型笔画，集中体现在永字中，就

是人们常说的“永字八法”。

图3是王羲之《兰亭序》的后世摹本局部。

楼外楼



凉 健

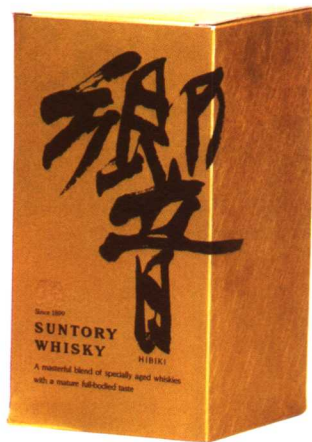


图1是“楼外楼”三字，笔触意味，个性书写，极有特色。

图2的这个“永”字该是几法呢？“无法”就是设计之法。

不泥法而立法。设计师

就是人为事物的立法者。

图3至图6是日本设计师的作品。不是好的书法，却不失为好的设计。