

商业美术 字体设计

岳昕 著

辽宁美术出版社

Shangye

商业美术 字体设计

岳昕 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

商业美术字体设计 / 岳昕著. — 沈阳: 辽宁美术出版社
1996
ISBN 7-5314-1576-3

I. 商… II. 岳… III. 美术字 — 设计 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22177 号

商业美术字体设计

SHANG YE MEI SHU ZI TI SHE JI

岳昕 著

辽宁美术出版社出版 首钢东华彩色印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街 29 号) 辽宁省新华书店发行

开本 787 × 1092 1/24 印张: 6

印数: 3001—8000

1996 年 12 月第 1 版 1997 年 8 月第 2 次印刷

责任编辑: 张东明 封面设计: 张东明
责任校对: 侯俊华 版式设计: 张东明

ISBN7-5314-1576-3/J. 735

定价: 14.50 元

目 录

我的字体设计·····	2
文字自身的表现·····	5
汉字与拉丁字的组合·····	98
形象与字的组合（图文组合）·····	121

我的字体设计

■我所遇到的问题：

我设计绘写的这些字体组合图例，是专门为这本书而设计的。其中文字内容大部分是虚构假想的。因为采用传统的手工绘写方法，断断续续用了约两年时间，在绘写过程中，曾多次中断工作，总括原因有三：一、一段时间中，思维方式单一，设计雷同。二、处理手法相近，缺乏变化。三、不满意以往的方案，重新设计，重新绘制。在整个绘写过程中，这三方面的问题始终存在。准确地说它们也存在于我所从事的其它的设计工作中。

■我对问题的思考：

一段时间中，思维方式单一，设计雷同，这是常常遇到的问题。任何一个人，无论是否接受过艺术教育、是否从事艺术工作，都会在头脑中形成一整套较系统的、较完善的、较个人化的、较固执的审美习惯和审美标准。常听到这样的议论：“这画画得真像，跟照片似的、画得好！”“这色太靠了，不好看……”这个问题对艺术家来说更为突出。设计本身是个追求和创造时尚的工作，是时髦的工作。但时尚和潮流是随着社会的发展，昌明、人类的进步而变化的、翻新的。一位设计家在他的黄金时期所经历的时尚，往往影响和左右着他的一生，这是个规律。但好的设计家是能够突破这一规律的、他会要求自己的设计符合时尚、甚至创造时尚。

■关于画面的形式和手法：

我认为处理手法是设计创意的一部分，没有处理手法的考虑，不是完整的设计思考。一旦有了创意，画面也就很自然地映在脑海中了，整个感觉也就被抓住了。很难想象没有画面处理，没有画面气氛的“创意”。甚至我们有时会在某种处理手段、某种画面效果的刺激

下,产生出好的创意。字体的设计也是如此,字的组合成为黑白画面。在它面前,我要积极地考虑几个方面的问题:①几个字的笔形塑造特点,笔形组合特点。②黑区白区的关系。③词义和字结构的关系。④是否可以变化笔形和结构(包括:增加、简化、共用等具体方法)。⑤整个画面的统一和变化、灰度的控制。⑥一般规律的破坏和突破。⑦和以往设计作品的距离。⑧思想意识上的提高,零散的知识成为有系统的理论。⑨别人的认可、实用的可能性。⑩寻找不好的那一面。失败的可能性。

■绘写过程:

①在铅笔小稿上反复修改或列出能想到的各种处理手法的可能性。②布置黑白。③正式起稿、绘制。④调整统一。

■对以往设计的否定:

任何力作都不会是在一时的冲动下一挥而就的。大师们的作品常常是在热情之后的冷静思考中产生的,他们的作品是经过千锤百炼的、完美的、永恒的。在我的这些图例中,有些是我当时比较满意的。但是,一两个星期后会发现有许多遗憾之处。所以时间是设计的裁判。缺乏热情的设计无法打动别人,没经过冷静思考的设计也是单薄的,没有生命力的。

■我的字体设计:

组合字体设计难。绘画考虑形式——艺术语言的个性化表达方式,想说便说,想唱便唱。字体设计的考虑就必须很全面:①注重形式(艺术语言)。②强调字的可读性,保持字的原有特点。③“形式”、“可读性”和词义的关系。字体设计的“说”,是有秩序的说,“唱”是有控制的唱。在我的设计过程中,最重要的工作不是在研究绘写什么(词义),而

是在于尝试怎样绘写（表现方式）。绘写可以反映某种气氛，可以准确、高级地表达词义。制造视觉震撼，进行情感交流。这些伟大的魅力是“内容”所不及的。另一个不容忽视的问题是字的可读性。字体设计不是搞“画谜”，它们是两个领域的内容，字最终是让人们读的，千变万化，字形不能消失。阅读顺序也不应有大改变。设计是为了更方便的阅读。

■对设计规律的思考：

从整个系统来讲，设计的规律是没有规律，但在学习的过程中教师要教授一般性的规律，同时教师也会肯定对于规律的突破。如美术学院教师在讲到“形”时，会提出米开朗基罗对于形的独特处理，在讲到“色彩”时，会强调塞尚的画面张力。音乐学院教师在讲到和弦时一定会议论斯特拉文斯基对于传统和弦的反动。这些“革命”也好，“例外”也好，都是在社会发展过程中，大师们在时代的要求下，对于传统规律的修正、完善、创造和拓展。艺术规律不是僵死的、不变的。很遗憾，也很正常，每个人都有自己所习惯的思维方式和表现手法，艺术规律恰恰被大家不同的思维方式和表现手法所完善、系统、全面和发展。

■我设计字体的手法：

①重复：对于“形”、“空间”的多次排列，对于“概念”、“气氛”、“情绪”的反复陈述、营造和宣泄。②简约：对于形的表现力的某种限制和单一因素的充分诠释。③模糊：不追求对于“概念”的准确、写实的表现。考虑更多的是表现“概念”的一种虚幻的气氛或有意“不准确”的表述。④写真：对于抽象概念的具象表现——将不可视的理念可视。⑤融合：对于两种或两种以上的毫不相干理念和处理手段的有机融合，使它们看似自然生长在一起。将不可能变为可能、将统一和系统的概念延伸和扩展。

文字自身的表现

文字自身的表现是靠自身的笔形、结构、空间和排列的变化表现丰富多彩和深刻的内涵。在文字自身的表现过程里，有一点很重要：设计家善于敏锐、准确地发现字体的笔形、结构等与字义、词义间可能发生的某种联系。我认为在这一点上有所突破，是衡量这类设计的绝妙或一般的标准，是这类设计的内在精神。其次才是如何将同一性、巧合、内在力量等很准确地表现出来的问题。一般说，字词的含义是相对固定的，而表现则是有弹性的。

邮电国际旅游集团

极品

光

照

集

方

姿

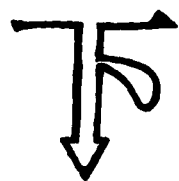
青蛙
裤子

艺术

建福
王福

阳
散
三
视

耳灵
设计

广风时尚

中国摄影报

风灵子

白云坊

录音卡 酒海

素
大 精
里 曲
南 天 门
西 宏

白雪大案!

北京辉煌
动画公司

乐乐

小宇宙

古都西安

洋
桥
空
巷

老
陳
醋

天
碟
音
乐
台

采
色
打
印

明
輝
閣

真典原料

高
興

里
旦

“多”
作品展

現
代

北京君至

兆洋酒店

丹灵子

563号

嘉园

票贩峡谷

芳林
超市

展宝堂

早切

美食