

刘兵克 著

清华大学出版社

的 Illustrator 字体设计日记

生活与设计
的巧妙结合
字体设计
常见思路
与独门技法

200余篇个人日记、字体设计
与设计心得，向你展示
与众不同的设计经历。

DVD：本书部分字体设计
全程视频操作讲解

字作多情

字作多情

刘兵克的Illustrator字体设计日记

刘兵克 著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书源自站酷网超级热贴——《字作多情》，作者用日记的形式记录 200 余套字体设计，每个设计均由字体设计、日记、设计心得三部分构成，其中，字体设计和日记都是作者多年的积累，并加入了从当前视角对原作品的创意分析和技巧点评，类似于一个个检讨和总结，比较好的设计想法会与大家分享，不太好的设计便坦然面对，毫不遮掩。

本书随书 DVD 包含 30 余个字体设计操作视频，其中展示的各种设计方法是最常用的。

本书适合所有对字体设计感兴趣的读者，尤其是广告行业、视频制作行业、平面设计行业的从业人员，同时也可以作为社会培训的很好教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

字作多情：刘兵克的 Illustrator 字体设计日记 / 刘兵克 著.—北京：清华大学出版社，2012.10
ISBN 978-7-302-29654-6

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计—图形软件 IV. ①J292.13-39②J293-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 184416 号

责任编辑：栾大成

装帧设计：杨玉芳

责任校对：徐俊伟

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市春园印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210mm×185mm 印 张：9.75 字 数：256 千字

附 DVD1 张

版 次：2012 年 10 月第 1 版 印 次：2012 年 10 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：49.00 元

产品编号：045348-01

这是一本很有“感情”的字体设计书。

设计行业在国内是个很微妙的行业，一方面，随着经济发展，有海量的、各行各业的设计需求出现，另一方面，由于国内对知识产权的保护力度问题，催生了“山寨”文化，导致原创设计师出力不讨好的现状。

曾经一个从美国微软出差回来的设计师朋友跟我说：国内设计师过得太没尊严了！在美国，所有环节上的同事、领导，包括客户，都对设计师非常尊敬，总是会认真了解设计师的思路再谈看法，而在国内，相信大部分设计师都有过被无数莫名其妙的要求折磨地死去活来的经历。

这是发展的过程，相信总有一天，我们的设计师会得到应有的尊重和地位。

刘兵克的这本书，一方面在讲述字体设计中的林林总总，另一方面正是一个设计师在国内苦苦挣扎、赢得尊重的过程。我之所以称为“有感情”的设计书，是因为除了讲解字体设计的方方面面之外，字里行间透出一个高速成长的设计师在设计（或者说生存）之路上所经历的一切。在经历了这么多辛苦与无奈之余，还能保持设计师的理想和对设计的热爱与执着，非常不容易。

书中所讲到的知识点，我觉得是超越了字体设计本身的，作者的经历是比较典型的，很多从业不久的设计师从中可以了解到设计技术之外的一些东西，作为自己的从业参考。

最后喊一下口号，希望国内设计师继续坚持理想，总有出头的那一天！

关于“字”作多情

接触字体设计是在五年前，那时我读大二，现在，离开学校已整整两年了，对字体设计的喜好依然不减一丝一毫，字体设计，就像一位老友，知我懂我，不曾分开。

在大学的时候，对于字体设计的理解和练习，一直处于懵懂的状态，模模糊糊，并没有确定的概念。那时，在网上看到自己喜欢的作品就立即保存下来，当看到某种新鲜独特的字体形式时，便会激动不已。带着纯粹的喜好和冲动，我不断练习不断尝试，在借鉴和独创中设计了不少字体作品。现在想想，在那段时间里，自己设计的字体虽然有很多模仿的痕迹，但正是这样的一个过程，慢慢加深了我对字体的理解，同时，对于设计软件的应用水平，也提高了很多。

毕业后，带着大包的行李和满满的激情，只身一人到了北京，正式工作后，感受并没有我想象的那般美好，工作了两个月没法坚持，便决定辞职。当时是住在北京城郊“草场地”那边的出租屋里，在屋子里沉闷几天，然后下定决心，自己接活，用设计养活自己。

虽然在上学的时候就已经频繁的接单做设计，收入不多，但没有任何压力，现在这样辞职之后，则需要完全自食其力了，压力可想而知，我记得也就是在辞职后的几天，闲暇之际，想到了很早之前的一个想法：我可以把字体设计以日记的形式表现出来，根据每天的日记和生活经历，用设计来记录，用字体来表达，一天一则日记，一天一件字体设计作品，经过这样的锻炼和积累，如果长久下去，一定会提高自己的设计水平，把设计和生活结合起来，也一定很有意义。于是当天晚上，就想到了“字作多情”这个名字，然后用Illustrator做出了字体日记系列的第一组字，那天是2010年9月4日。

当我把第一周的字体设计发布在站酷网的时候，意料之外，作品被放在了首页，很多朋友给我留言给我鼓励，这让我非常感动。由此，我也更加坚定了自己的想法，对自己的字体日记也更加认真起来，每天晚上，都会按时写日记做字体，有时候会为了一个笔划思考很久，尝试很多种方法，最后才会选择最合适的。白天如果想到了今天可以记录、可以设计的字体，便会激动兴奋地不能自己，直到晚上把自己的想法做出来之后，心里才会平静，满足。

从当年九月，到今年年初，我坚持了一年半左右的时间，写了近500篇字体日记，在这个漫长的过程里，字体日记为我带来了一些设计上的合作机会，通过字体日记的长时间锻炼，我对商业字体的设计，也渐渐有了把握。去年，我建立了自己的网站“字体江湖”，久而久之，逐渐稳定

了下来。

本书就是来源于这一年半的字体日记的积累，从500篇日记中挑选了具有典型意义的200篇左右，在重新审视这些设计的时候，新添加了站在当前角度的一些分析和点评。选择字体设计的时候，我并没有完全找一些比较好的设计作品，一些有瑕疵的、有提高空间的、甚至是惨不忍睹的设计都选了一些，目的是让大家在阅读和参考这些设计的时候能够少走弯路，并培养自己的设计思维。

另外，本书书中并没有对软件操作细节做出太多描述，太占篇幅而且不直观，所有的操作部分内容放入光盘，伴随视频讲解可以获得更好的体验。

字体的字形是为意义服务的，一个好的字体设计，必须首先把字的本意体现出来，才能给人共鸣，面对一个字体课题时，第一步就是要把握好字义，然后选择能够体现字义的字形，再开始正式设计，在设计过程中，伴随着每一个笔划雏形的完成，根据笔划的特点和字体的意义，需要及时的完善想法和思路，做进一步的调整和改进。

“如何选择准确的字形”，这是很多朋友和我交流时经常问到的问题，我们说“字义决定字形”，这肯定是有道理的，但这个道理却比较模糊，我觉得解决这个问题的方法只有一个，那就是多做多练！熟能生巧，做多了，见多了，便自然“见字知形”，了然于胸。

因为喜欢设计，喜欢字体，我想我不会轻易放弃，希望通过此书与大家共勉，为设计，为生活，加油。

刘兵克

001 333情	002 草場地	003 田博	004 孤胆	005 北京那个漂
006 学生时代	007 光荣与梦想	008 童真	009 不朽	010 都市风云
011 朋友	012 印象荷韵	013 海鸥食堂	014 宝星	015 大意
016 征程	017 尔自惠	018 品	019 尚湖湾	020 生存 EXISTENCE
021 光辉岁月	022 厨欲无限	023 巫山烤鱼	024 敢死队	025 汉字创信 HAN ZI CHUANG XIN
026 专福 [®] 银坊 IMPRESS LUCKY	027 猫趣 MAO QU	028 出其不意	029 慈生堂	030 情缘婚庆
031 磨砺	032 五彩缤纷	033 甜蜜之旅	034 天涯海角 tian ya hai jiao	035 刹那便是永恒
036 SHU XIANG 書香	037 让砖头飞 LET THE BRICKS FLY	038 2011 跨年真情季	039 徒然草	040 生年記 SHENG NIAN -JI SHENGNIAN - JI
041 感恩 thanksgiving	042 旅途	043 晴雨 MISS SNOW	044 生活态度 Common Heart 怀一颗平常心，不要追求完美，这是游戏规则	045 醒悟 XINGWU

091	鏖战	092	守望麦田	093	不锈钢的爱	094	理想 ideal	095	字体江湖
096	年轻时代 NIANQINGSHIDAI	097	轻音乐	098	字体探索	099	茶韵	100	音乐季
101	养生堂	102	天声王牌	103	宁之若素	104	学无止境	105	儿童节
106	兄弟篮球	107	热血志	108	加油个油	109	起与	110	泉野田园 quanyetianyuan
111	甜心宝贝	112	雄起 Man-up	113	永恒向心	114	西瓜季	115	易经
116	心自由	117	古仁	118	报恩 BAO EN	119	青岛 QING DAO	120	前路
121	源泉 YUAN JING	122	花田	123	冲锋陷阵	124	决战	125	老歌重唱
126	Miss Puff 泡芙小姐	127	翌	128	海上落日 Hai shang luo ri	129	大青海	130	杂货铺
131	趋势互联	132	川情调	133	潜行思道	134	dreams line	135	棋局 QI JU

181		182	乐在其中	183	优米禾 设计部落	184	凉意 LIANGYI	185							
186	停止冷漠	187	印象	188	窗外·遐想	189	佳話	190	長壽之珍						
191	生存	192	生活	193	贪婪	194	懷舊	195		196	噪音污染	197	自然美	198	
199	低理有理	200	笨小孩	201	重复	202	知错便改	203		204	插样年华	205	冬季恋歌		
206	热血江湖	207	谁言寸草心 报得三春晖	208	MIAMI HEAT 回归	209		210	迷境 MI JING						
211	上海滩	212	天地厚	213	沉默是金	214	一木黄竖撇捺	215	無設計						
216	杂乱无章	217	龙门甲	218	志存高远	219	你是我的花祭	220	世界末日	221	伊点				

字作多情

许久以来的一个愿望：做自己喜欢的东西，做自己喜欢的字，没有别人干预，没有别人破坏，那天是偶然想起这个标题：“字作多情”，觉得还算有趣，就用上了。今天下午动手做了一下，想做很细很柔的类型，做出来后，不太好看，这也无所谓，总之自己乐意知足，就是目的了。以后也给自己定个规矩，字体日记只做一遍，好坏美丑，都是自己的孩子，不改、不动，让它生存下去，当然了，还是希望每个字都是漂亮的。

做设计很累，有时也会很烦，自己的字体日记，是拿来安慰自己，鼓励自己的，安静一下自己的心态，锻炼一下自己的水平，每天一个多小时，希望自己坚持下去，否则，就让朋友们笑话了。

今天是2010年9月4日，周六。

北京入秋的天气不错。

字作多情，第一次字体日记。

我对时间是很敏感的，有一些重要的日子，会深深地刻在心底，这一天对我来说，有非同一般的意义。开始写字体日记的时候，并没有想到会坚持这么久，后来越写越多，养成了习惯，更是爱上了这个习惯。已经过去了一年多，不知道还会写多久，顺其自然吧。

有很多朋友和我交流怎样做好字体设计，我觉得最重要的就是坚持，多练、多看、多想，收获肯定会越来越多，无论起点如何，只要开始了，就不要停下。

字作多情，这是第一篇字体日记，我的开始。

草场地

6月28号，独身一人到京，记得那天的艰难，想起被几包行李勒得生疼的手腕，记得我拖着它们，在地铁上来回穿梭，奔波了最费力的几个小时终于到达目的地，记得第一份工作的倒霉与别扭，记得辞职后从四惠转战望京……

现在在xx设计顾问公司，也许明天就不在了，工作上的不顺利，初出茅庐的我已经司空见惯。我不喜欢紧张压抑的工作气氛，自己松散惯了，于是乎它变成一种难忍的痛苦。多么想自己独立，我宁愿少得到一点报酬，也不想被压制着，被数不清的绳子捆绑和控制着，不爽。

设计还得继续，日子还是照常，父母的寄托，女友的希望，我得支撑起来，加油吧。

又到29点了，简陋的屋子里，我知足地写着自己的东西，我在北京，我在草场地，2010年9月6日。

设计心得

这样的字形，我后来做得比较多，对笔划的省略和连接是一种很通俗很常见的方法，做这样的字，要看清楚哪个地方适合变形，哪个地方不能改变，需要对字体的结构有一个清醒的认识，才能做好、做巧。

“草”字中间的部分，“场”字右上角的部分，都属于同样的变化方式，但“场”字的设计不够满意。

做字是一个积累和循序渐进的过程，这个过程，会找到字体变形的某些规律，会学会把握字体设计的重心，设计想法会越来越多，经验也会越来越丰富，然后，你会觉得很久之前所做的字，有哪些地方不好，哪些地方不够。

单 薄

我孤单地漂在不属于自己的城市里，单薄地面对着自己的梦想。

在尖锐逼人的气息面前，我的力量极其脆弱，意志被逐渐侵占，思想也已动摇……

自己又在发神经了，这混乱的北京，这拥挤的城市，平时也就絮叨一下就算了，明天，我还得跟你过。

2010年9月7日，早晨吃饭的时候滴了几滴雨，还好。

脑子很疲惫，不知道在乱说什么，算了。

以字形的夸张处理，最有效率地表达字义，这样的方法也是最直截了当的，用瘦长的字形表达“单薄”的含义，形意结合，最为合适和妥贴。

仔细来看，“单薄”这两个字也有明显的缺点，笔划中的横线部分，粗细不一，这样就打乱了整体的节奏感，另外，“薄”字，除去上面的草字头之外，下面的笔划结构和布局似乎都有问题。

孤胆

孤胆

孤胆才英雄。

2010年9月8号，是一个伟大的开始，或者是一个毁灭的开始，可无论如何，绝不后悔，决不后退。

孤胆，必胜。

设计心得

这一天的日记内容有些怪，忘记是怎样的心情了，有点癫狂。

说下字体吧，在笔划的端点做创意性的改变，这也是一个很省事的捷径，在字体设计中，笔划的设计可以分为两方面，一个是整体的改变，比如对笔划进行省略，将“撇、捺”改为“横、竖”等；另一方面，则是细节的改变，也就是对笔划的细节进行调整，做得不规矩不寻常，比如“孤胆”这两个字，在笔划靠近端点的地方添加了锚点，对一端进行了锐角化的设计，这样一来，这个字就会更突出一些，设计感就会更强一些。

以上所说的这两点，我们在平时设计的时候，需要具体问题具体分析，要么两者都强调，要么只突出一点。

北京那个谁

北京那个谁

说起来容易，做起来难。

整日的设计，整日的忙碌，脑子里全是浮躁和物质的念头，混乱地就如下班时挤公交的情景一般。

每天冷静一下，免得走火入魔，振作起来，聪明起来。

— 自己的目标仍在远处妖嬈地勾引着，继续吧！

2010年9月9日，微凉。

设计心得

— 那个阶段做这样的字，确实不够顺手，有些笔划做得很多余很累赘，这样的形式，现在也很少做了，对自己而言，缺少新鲜感。

— 这样的连笔字体，需要巧妙地变化笔划，对相邻相近的笔划进行有效地整合和改变，不能为变形而变形、为设计而设计，不可把字改得面目全非、无法辨别。还有一点，就是需要对笔划的变化进行统一规划，按照一定的规律来做，这样就可以保证整体的设计感，保证视觉上的流畅。

学生时代

做这几个字的时候，止不住地怀念在大学里的那些日子，近在眼前的记忆，永远说再见。

2010年9月70日。

设计心得

——每个字都是不同的，正是因为笔划的千差万别，才使得字体设计更有挑战性和趣味性，把几个字做基本的连线设计，并不是单纯地连一条线那么简单，在字与字之间，把相邻笔划的差异性化解到最小，然后把两者自然地连接起来，需要反复尝试才能达到目的。

这几个字做得并不是很好，仅仅连线并不能表达出实实在在的意义，“学生时代”，可以融入更多的情绪，字形可以做更夸张的创意。