

左 佐 编 著

设计师的自我修养

修 订 版

SELF-CULTIVATION FOR DESIGNERS

Second Edition

中国工信出版集团

电子工业出版社
http://www.eip.com.cn

左 佐 编 著

设计师的自我修养

修 订 版

SELF-CULTIVATION

FOR

DESIGNERS

Second Edition

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书以商业委托为主,引出基本常识,比如沟通、切入、构思、素材、草图、细节调整过程、呈现技巧、方法、观点、态度等。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

设计师的自我修养/左佐编著.——修订本.——北京:电子工业出版社,2018.4

ISBN 978-7-121-33824-3

I.①设… II.①左… III.①美术字-字体-设计 IV.①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第044479号

责任编辑:田 蕾

印 刷:北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订:北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:720×1000 1/16

印 张:15

字 数:384千字

版 次:2014年7月第1版

2018年4月第2版

印 次:2018年4月第1次印刷

定 价:98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。

若书店售缺,请与本社发行部联系。

联系及邮购电话:(010) 88254888, 88258888

质量投诉请发邮件:zlts@phei.com.cn

盗版侵权举报请发邮件:dbqq@phei.com.cn

本书咨询联系方式:(010) 88254161~88254167转1897

左 佐 编 著

设计师的自我修养

修 订 版

SELF-CULTIVATION FOR DESIGNERS

Second Edition

中国工信出版集团

电子工业出版社
http://www.eip.com.cn

策划编辑：陈晓健
责任编辑：田雷
装帧设计：左雷

ISBN 978-7-121-33824-3

9 787121 338243 >

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com 定价：98.00元

敬
惜
字
纸
，
慎
勿
污
秽
。

* 关于字形、标志、理论、沟通、思考、经验、技巧的自我修养

左佐 编著

设计师的自我修养

修订版

SELF-CULTIVATION

FOR

DESIGNERS

Second Edition

电子工业出版社

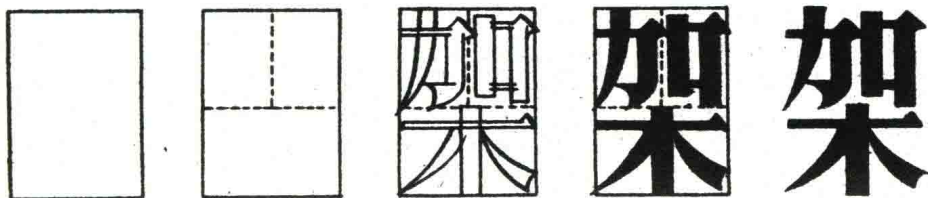
Publishing House of Electronics Industry

北京 BEIJING

本书以呈现商业委托过程为主，涉及沟通、切入、构思、素材、草图、细节调整过程、基本常识、呈现技巧、方法、观点、态度等，辅以作者认为最基本的常识。商业委托和基本常识穿插进行，方便联想常识在实际中的应用，也避免长时间阅读同一种模式。因过程很完整，不同读者会因不同的关注点而有各自的启发。另外，也有一些作者的技巧、偏方、黑科技传授，会让你少走几步弯路，快速实现自己的想法。

设计师可按旧时称呼分以下阶段：徒、工、匠、师、家、圣。本书的目的是引导徒、工成为匠，启发匠成为师。可以把这个自我修养看成修炼功夫。功夫需要什么？心法，内家功，招式，外家功。修炼心法，读书、思考。读书就像在跟一个思考者对话，他说着他的想法，你想着你的念头，有感无感，有悟无悟，在这个过程中，你会思考一些，摒弃一些，得到一些。有人说，读书？都不知道读什么，不知道哪本适合，选择困难。其实是还没入门，找到门，就会愁，如许佳书何时读尽？所以作者在后面给了一个书单，都是亲身经历后的推荐。读这些书时，遇到不知晓的事物，一定要去查阅思考，直到自觉明了。之后会发现门其实很大，门后的风景更是宇宙乾坤，无穷无尽。还可浏览网站，发现不同地域的视觉思想，思考融化为己用，后面有推荐一些作者收藏的网站。外家功靠

练习，天才和凡人都要经过。刻意练习而自命题的字形设计宜精不宜多，容易固化难进益，初期可以临摹、借鉴一些优秀的商业字体案例，这也是追随创作者想法的过程，其中会发现很多难以被眼睛看到的隐藏细节，每发现一点其实自己就会跟原作的水准接近一点，本书中有几个借鉴的案例，作者也经历过并且现在仍偶尔为之。另外，对于字来说，练习也可以说是书写。各种字体、各种工具、各种墨色、各种纸张，设计师的书写不是为成为书法家，而是为了体验，增加对字的直观记忆，积累对字的感官经验，发现字的可能性。在遇到商业委托时，可以唤醒这些记忆，不至于一片空白。怎么书写呢？是否抄过千字文？写过常用两千字宋体？临摹过碑帖？如果都没有，就从这开始吧。可以按标准尺规来临摹，打开一个宋体或黑体，放大，然后在纸张上临摹，先画出字面框，然后绘制骨骼，添饰，不断修改细节，直到觉得跟字体相似满意，进行下一个。如此每日一字即可，三月左右必有所得。用眼睛去看字的时候，很多细节自以为明晰，可能只看到些皮毛，当真正去临摹的时候，会发现字的肥瘦，笔画的粗细、摆布、起转收，黑白的布局，都没那么简单。也可以用毛笔、软笔、钢笔、炭精棒、刻刀等尝试书写，对理解一些笔画特点的生长有很大帮助。还有很多汉字发展中碑帖刻本里的文字，虽然书法与字体有很大不同，但时时翻阅，也是

中東海徐浩題
法蓮華諸佛之
多寶佛塔證經

顏真卿書

夫也背此無以
為達道也和尚
其出家之雄乎

柳公權書

無言人皆謂
我貴而我不
敢為天下先

趙孟頫書

積雪晨飛塗間
正教雙林八水
口海爰自所應

褚遂良書

天下為心者必致
王苟君臣同符斯
之志千載一遇也

王羲之書

鏡澈用之日新
之無竭道隨時
泰慶與泉流我

歐陽詢書

可以經緯闡其圖詎
有人焉法師俗姓陳
陳世傳纓冕爰祖廼

虞世南書

禹張湯文章則
司馬遷相如滑
洪業亦講論六

董其昌書

不與思省所示報
憲非今臣下所能
先帝事有數者

鍾繇書

選自《字體圖案集》

益处颇多，像李阳冰的小篆，隶书的曹全碑，史晨碑，欧颜柳赵褚虞的楷书（前页），二王的行书等。之后的商业委托有很多来自这里的想法。商业委托是内外家功的施展。在作者精选的案例中，包含很多理论知识，如何跟委托人沟通，如何找到切入点，如何实现概念，如何控制细节，如何展示作品，如何阐述作品，如何应用等，这些比读大篇的理论知识来得真实有趣，但是外行看热闹，内行看门道，还是要靠读者独立思考，勤加修炼，融合转化为自己的功夫。理论往往流于玄奥不通俗，愈读愈糊涂，才显得理论高深。莫要把简单的事情复杂化，而是要把复杂的事情简单化，做减法，亦是本书自我修养之一。

作者一直在倡导践行基本设计。何为基本设计？孙过庭《书谱》里有句话：‘初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝，既能险绝，复归平正。初谓未及，中则过之，后乃通会，通会之际，人书俱老。’其实跟其中‘求平正’相通。书中的案例，大部分不搞花样，用朴素的本质，简单的想法去承载复杂的诉求，用黑体、宋体、楷体等基本字体，以最少得到最多，这是基本设计的魅力所在，亦是自我修养的要点。同时最少当中又隐藏了无限的细节，有时一个点的曲线会调整几十个版本，有时一个笔画的粗细摆布要尝试几个小时，前一刻还得意，后一刻又推翻，有时陷入

其中不自知，这需要适当控制对完美的苛求，尝试去欣赏丁点的瑕疵，适时跳出观整体，莫一味耽于细节，方看得清楚。所以案例中会发现很多到一定程度然后放下，隔一段时间再回顾，会更明了。细节控制，整体观察，注重而不累于细节，亦是自我修养之一。而面对调整过程中时刻蹦出的半成品新想法，如何选择、甄别，哪个留哪个去，哪个深哪个浅，也是需要读者在阅读案例时思考的。字库试做一节，看似几页，其实是每日几字半年方得千字的坚持。修定心，自我修养之一。

这不是一本列出一二三，让读者照做生搬的书，大部分靠读时的感悟。倘书中能有一点引你共鸣，助你进益，作者也不算徒劳。

左佐 于北京

二〇一四年四月

商业委托			
百年映像	13	荔枝	174
明白学堂	20	墨茶	187
不染手造	25	茧迹	198
极驾客	32	字库试做	
玩雪族	39	雨线体	214
阿狸	47	扁线体	218
河红茶	57	方格黑	221
云爱	63	字库样字	224
仲松设计	67		
素	73	文字基本	
悦榕庄	81		
Duomax	86	汉字术语	53
站酷七周年	104	清末之后印刷字小史	91
Bella's shop	108	西文分类及小史	124
Red Cloud	114	字库术语	141
巨有趣	131	西文术语	181
欧赛轮	136	视觉基本	207
璞石	144		
原初一品	149		
伊庄	157		
真有料	162		
豌豆荚	166		
		文字选录	
		文字录之一	226
		文字录之二	227
		文字录之三	228
		附录	
		推介书单	234
		汉字年史	235
		经典西文	236

百年
映
象

百年映象，一个茶品牌，兼做明式家具。关键字：素、雅、净。在创作的时候，加了一个“古”。饮茶本在中国，但现在日本的“茶道”延续得更具风格。和、敬、清、寂的茶道思想，wabi-sabi的茶道美学，一期一会的茶道解悟。作者受日本设计影响很大，日式设计在安静之外，常有压迫抑制之感；而作者追求的是安静之外的祥和隽永。其实看到名字，我脑海里就浮现了一个场景，字经过岁月侵蚀而表现出残缺的外形，这是茶道中的哀美。然后开始着手试验，原型字体选择系统自带的小冢明朝。以“映”字为例。转曲文字，然后高斯模糊，参数需根据视觉效果调整，得到最佳值。

映 映

模糊效果应用对象—扩展外观，然后图像描摹—黑白徽标，得到一个大概的轮廓（下左图）。根据得到的轮廓重绘文字（下右图）。

映 映

不同排布可观不同方寸。横看高低，竖看肥瘦，方看疏密。对于标志字并不一定要像字库字，每个字的高低、宽窄一致，但必须要有基于诉求的理由。

百年映象

B A I N I A N

映百
象年

B A I
N I A N

释义：百年氤氲，风蚀水染；形渐模糊，留残损映象，抱残守缺，去形着意。