

浙江省重点教材建设项目

中国美术学院
设计
新系列教材

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计与应用 / 王雪青著. —上海: 上海人民美术出版社 2011.01

(中国美术院校新设计系列教材)

ISBN 978-7-5322-7098-9

I. ①字… II. ①王… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第229912号

© 2010上海人民美术出版社

本书图版、文字版权所有, 未经上海人民美术出版社和作者书面授权, 任何人都无权以任何方式使用本书的任何图版和文字。

中国美术院校新设计系列教材

字体设计与应用

总策划: 李 新

特邀策划: 陈华沙

著 者: 王雪青

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

装帧设计: 赵 洁 瞿朱珠

版式设计: 洪 展

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海**人民美術出版社**

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 700×910 1/12 12 印张

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次

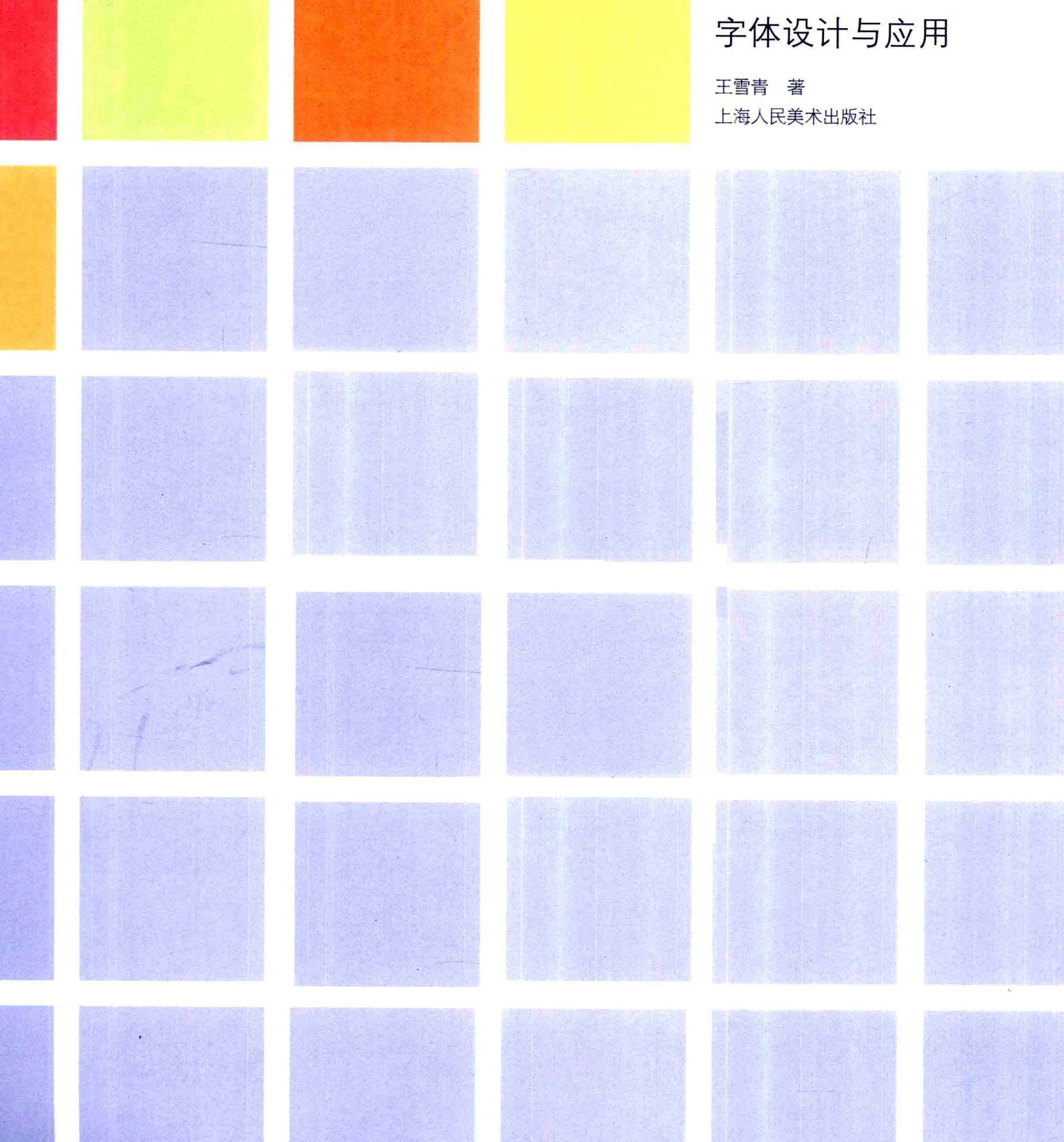
书 号: ISBN 978-7-5322-7098-9

定 价: 38.00 元

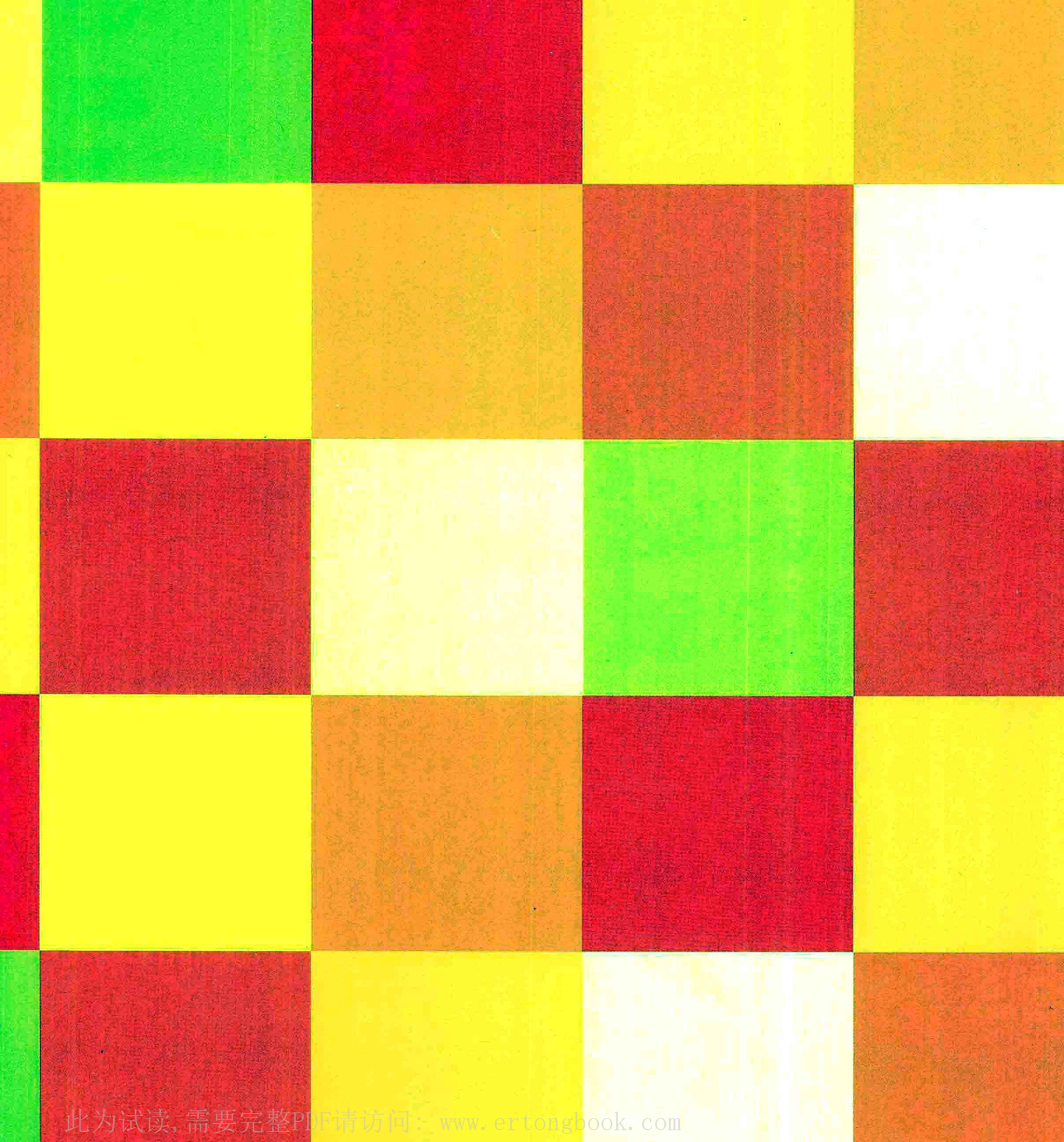
字体设计与应用

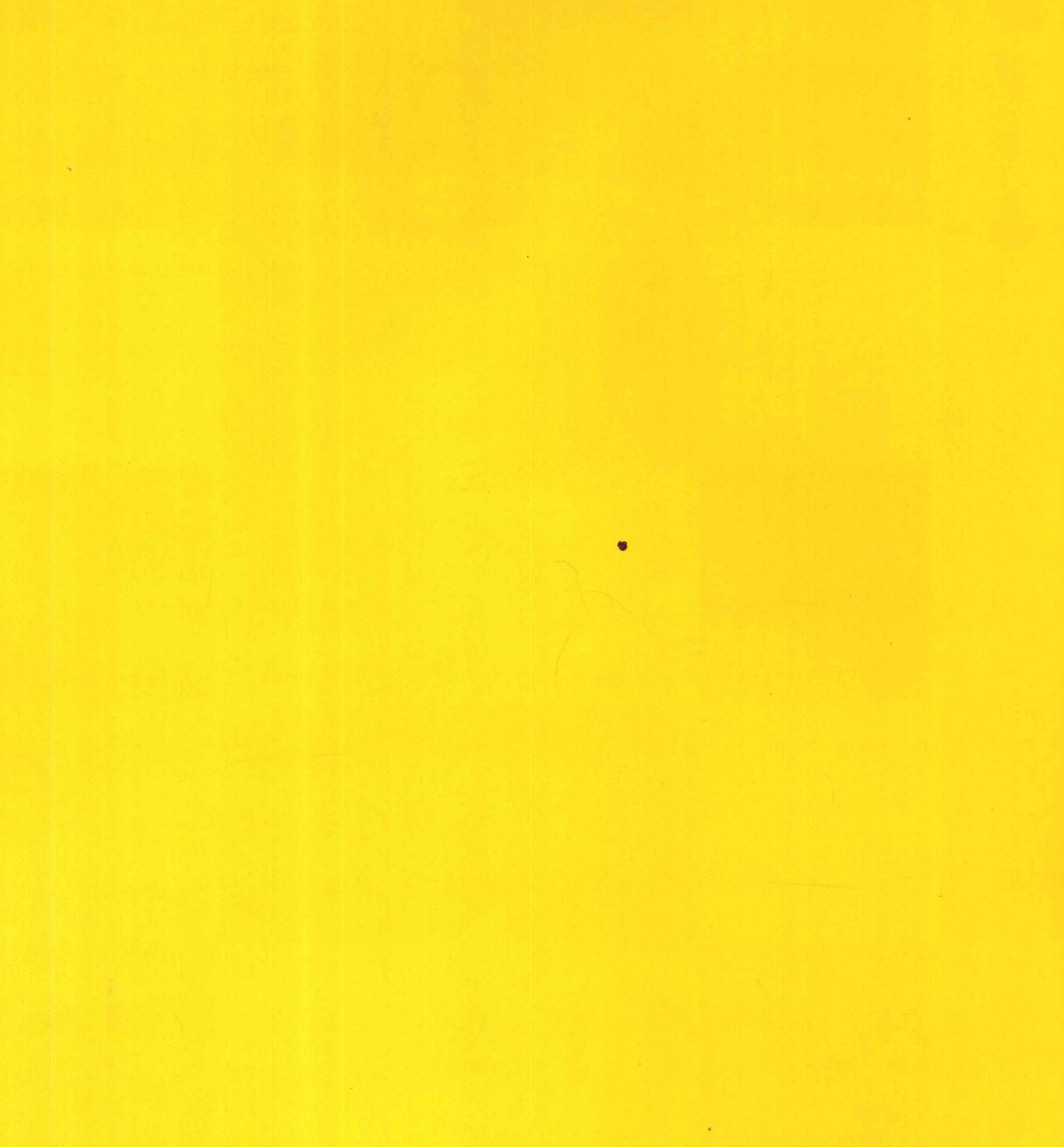
王雪青 著

上海人民美术出版社

前言

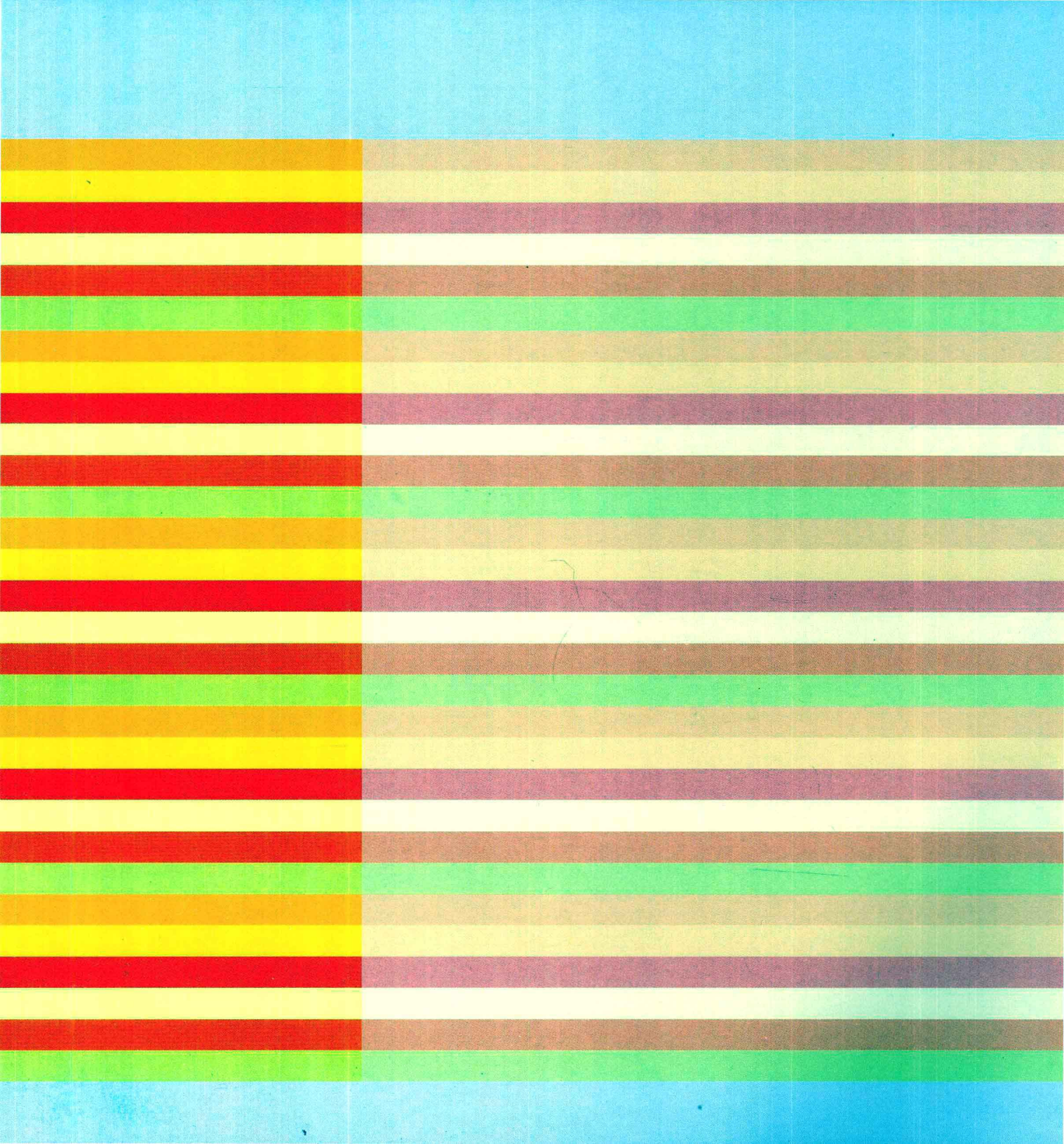
屈指一算,我对“字体设计”的关注已有20年了!这种关注似乎是完全自然地渗透到了我的专业工作之中。值得一提的是,20年后的今天,“字体设计”对视觉传达设计的影响不仅没有削弱,反而不断地被放大、被拓展并被应用到新的领域。它为整个视觉设计带来了一阵又一阵的新的冲击波,使之释放出新的活力与力量。可以说,就平面设计而言,在过去的20年中,“字体设计”的发展是整个平面设计发展的重要组成部分,并对视觉传达设计领域有着举足轻重的影响。

在这里,我们简单追溯一下可以称作“当代字体设计”发展的重要转折点,大约是在20世纪80年代末90年代初,当计算机作为一种“工具”逐渐但又迅速地进入平面设计领域时,犹如一场旋风,整体地对传统的平面设计状况进行了颠覆。不仅从根本上改变了平面设计师的工作方式,同时,催化了新的设计理念,为这个领域注入了一股新的生机。当时,我在欧洲亲历了这场“革命”,那时在对一些重要的设计师进行专访时,面对着我的问题“您认为这几年平面设计界所发生的最为重要的事件或者变化是什么?”时,回答是一致的:“电子计算机技术的介入。”不仅如此,几乎所有人都有这样一种共识,那就是:电子计算机技术的介入给平面设计所带来的最重要的变化之一,便是全新的字体设计理念的确立。在当代平面设计中,对文字的视觉功能最大值的追求与利用,已经越来越成为一种手段与趋势。

从法国回国任教的八年经历中,我目睹了国内的平面设计水准所发生的巨大变化与取得的可喜成绩。但也发现,在涉及到与“字体设计”相关的课程上,现行教学的方向与方法还有不少值得商榷之处,梳理下来具体体现在几个方面:首先,关系到对字体设计评判准则的时代性的感知;其二,涉及到什么是新时代的字体设计基础的问题;其三,教学中只顾表面的形式,或者说过于追求“自娱自乐”而忽视必要的文字传达功能的问题;再者,是普遍存在的盲目“西化”的现象,甚至从某种程度上说,忽视了对更为重要的本民族的字体设计的教学与研究,等等。因此,在几年的教学探索中我一直在思考:在有限的课时中,如何在以往与“字体设计”相关的各种名目的课程内容中,选择最有效的知识点,使我们的教学能够真正适应时代发展的诉求?我觉得,“时代精神、中国特质、国际视野”应该是我们把握这门课程的尺子与准则。

本教材所展示的是我对“字体设计”课程的思考、探索与教学成果。在这里,以“再现的方式”展开,以便使教材更具有真实性与可操作性。立足于体现时代的字体设计精神,立足于传授当代字体设计的重要基础知识,立足于思考这些基础与未来设计应用的关系,从而达到学以致用目的,是整个课程的宗旨,也是我一直为之努力的目标。

王雪青

目录

前言	5
概述	8
教学进程安排	12
第一部分 发现字体	17
1 发现与收集	18
2 分析与归纳	20
第二部分 认识字体	27
1 电子计算机字库字体	29
2 文字的个性与属性	32
第三部分 文字创造与组合	43
1 文字的创造	44
2 词组练习：“设计”、“DESIGN”	52
第四部分 文字符号与文字集团	63
1 文字符号	64
2 文字集团	66
3 文字符号与文字集团的简单应用	72
第五部分 版式与文、图编排	85
版式与文、图编排	86
第六部分 字体设计的综合应用	95
字体设计的综合应用	96
后记	142
致谢	143

概述

什么是字体设计

可以这么说,在今天的视觉设计领域里,对于“文字”在设计中的应用已经几乎成了一种追求,一种时尚。只要对几年来这一领域的动向有所观察,就会发现“文字”已经成了视觉设计的重要元素与设计源泉,而因此产生的“文字效应”如同一股潮流,成了视觉设计中举足轻重的表现形式。不仅如此,这种“文字效应”已经从最初的平面设计领域向外延伸、拓展到了视觉领域的诸多方面,成了一种“设计风格”。本书所关注的正是那些在这种现象之后出现的,涉及到“字体设计”规律与准则的方方面面的问题。

在开始进入这些问题之前,有必要针对我们将要谈论的对象进行一次名称上的定位与内容上的梳理,以便做到在之后的论述中清楚、明晰。首先,我们谈论的主题涉及到在今天的视觉设计范围里,有关“文字”的问题,更加具体地说,是涉及到如何解决文字在设计中的形态与关系的问题——对字体与字号的选择,对字型的创造,对文字与文字、文字与图形的组织,包括对它们之间的大小、疏密、空间、布局、色彩,甚至内容等关系的安排,还涉及到采用何种表现手法等方面的决策等等。所有这些,都是今天的“字体设计”课题中应该研究的内容。

至于如何来确定这一主题的称谓问题,检索一下,可以有诸多的名称版本。假如大家比较明确英文中的“typography”的准确含义的话,那么与它所对应的中文名称却始终让人们觉得不够达意。“字体”、“字体设计”、“字体设计”,似乎都不够准确。但我们可以不必对这个名称作过多的讨论甚至争论,相比之下,“字体设计”更加普及一些,“文字设计”也许更接近“typography”的原意一些。在这里,就以“字体设计”作为英文“typography”的一种代替,我想,重要的是应该明确这一命题的含义,以便能够真正从实质上理解在全球境遇中“typography”所涉及到的专业定义以及相关的专业问题,这才是我们确定教学目标所需的最本质的定位依据。

谈到“字体设计”,我们必须对过去的20年中在平面设计领域中所发生的最重要的变化进行一次回放:电子计算机技术介入设计,可以称为曾经在世界范围内所发生的一场“革命”!由于这种新工具、新技术的介入,从根本上打破并改变了传统的设计方法。取而代之的,是设计师自己可以全盘把控从设计到排版直至印刷之前的所有程序,把“命运”牢牢地掌握在自己的手中。其中,对字体的全面控制也成了设计师自己的工作,他们可以完全根据自己的设计意图,用自己的智慧自由地去对文字做出合理的安排。在不断实践的过程中,文字在设计中的作用与功能被不断地发掘与拓展,审美标准也在不断地变化与提高,从而形成了一种全新的字体设计理念。在当代视觉设计领域中,对文字所能带来的视觉功能的最大值的追求已经越来越成为一种手段与趋势。20年来,这种在设计中对文字的追求不仅没有削弱,似乎是愈演愈烈,尤其是近几年来,这股浪潮迅速地波及与影响了中国的平面设计界,可以预计,这种影响的波及面将会越来越广。很显然,当我们面对着这种时代的变革,面对着这种对字体设计从

理念到工具上所产生的变化,在设计教育领域,我们责无旁贷地应该对今天我国平面设计领域中的字体设计的教学进行一次新的思考,提出一个新的要求,这是时代的需求与历史的使命。

那么,在今天的“字体设计”的教学中,哪些知识点是至关重要的呢?

面对着从过去到现在众多的与文字相关的课程,以及在整体教学框架中的不同知识点,我们可以做一次梳理。首先,可以把对文字在设计中的训练归纳为三个方面:“练字”、“造字”与“用字”。与此同时,必须注意的就是时代的主线。因为,只有对时代性的演变与发展有所关注、有所感悟,才可能了解“字体设计”在今天设计中的真正含义。先谈“练字”,可以肯定,“练字”一定是一项有利而无弊的能力训练,但坦率地说,面对着今天越来越多的新知识点与有限的课时,练字的要求可能只能为其他的知识点让路,或是作为一个课余的练习要求;对于“造字”,可以肯定,这是今天与设计相关的重要知识点。从字面上理解,“造字”又有两个不同层面的功能与目的。其一,涉及到对字的“体”的创造,如“宋体”、“黑体”、“楷体”、“幼圆体”等,又如拉丁文字中的“Garamond”、“Helvetica”、“Times”、“Univers”等风格不一的字体的创造。应该说,这是一项重要的工作,甚至可以说这是一种承担着重任的工作,但这又是一个过于庞大的“工程”。也许,对于只有26个字母的拉丁文字字体的创造问题可能会少得多,而对于复杂的中文汉字,由于汉字本身的结构、基本应用文字的数量等诸多的原因,一套完整的中文字体的创造是需要付出巨大的精力与时间的。我个人觉得,在学院有限的教学时间内,没有必要在教学中安排这个内容。其二,作为“造字”的另一层含义,即对不同需求的文字形态的创造,这正是我们的设计师应该具有的重要能力。如对于一组文字的形态研究与创造,对某一个以文字作为形象的标志、符号,或是书籍、海报中的标题与广告语的形态设计等等,都涉及到对这种能力的诉求。这时,文字(或字母)本身,文字与文字、词组与词组之间的特殊关系都与设计师驾驭这种状况的能力息息相关;对于字体设计的另一个内容“用字”而言,我认为在今天的时代境遇中,它应该成为一个必不可少的、我们在教学中必须认真把握的重要环节。事实上,“用字”是一项很有学问的工作,尤其是在今天电子计算机的字库字体能够为我们提供宽泛选择,这一工具能够为我们提供多样的表现可能性的情况下更是如此。首先是对于字体的选择。其次,协调字与字、字与词、词与词、句子与句子、段落与段落,以及字的大小、粗细,字的间距、行距以及字与图、字与空间的诸多关系,都包含在今天的“字体设计”课程所需要解决的内容之中。因此,假如在今天的教学中,我们能够帮助学生首先解决这几个问题,那么,应该可以说是抓住了设计实际需求中的主要问题。只有这样,文字的角色才能够在实际的设计中更好地发挥其视觉能量,才能更好地体现其价值。

谈到关于中国的“字体设计”教学,自然会想到一些与之相关的问题。比如,我们的“字体设计”教学应该包括哪些内容呢?我想,对中国汉字的设计与应用毫无疑问是我们首先需要解决的问题。同时,从国际化的角度而言,对拉丁文字(如英文)的认识与实践也应该是我们学习的内容之一。

坦率地说,中国的字体设计及其应用情况与欧美一些经济发达国家的境况有所不同。这不仅源于经济

起步的情况，也源于东西方不同的文字特征。欧美国家所使用的拉丁字体，不仅在基础文字符号的创造上相对简易，在其字词的组织上也因为不同数量的字母组合而富有一定的节奏。加之新一代的电子计算机技术被西方设计师较早地应用到平面设计领域，因此，西方发达国家在整体设计中对文字的应用已经进入较为成熟的状况，有许多值得学习与借鉴的经验。在中国，一方面，由于中文文字的方块字形态与组织结构相对单调的状况，加上每一套字库字体的创造涉及到几千个文字等实际原因，使得中文汉字首先在字体的开发上较西方文字相对滞后。另一方面，符合当代设计理念的字体设计及其应用在中国起步较晚，因此在字体设计这个环节上我们一直呈一个发展较慢的状况。虽然在今天的中国，设计越来越被重视，字体设计的效应与功能越来越被提升到新的高度，但如何能够立足于我国的实际需求，针对中文汉字的特点，有鉴别地借鉴西方的经验，这将是一个急待研究与解决的问题。我以为，这其中更为重要的，是学习他们先进的设计理念与方法，而需要面对的是如何研究和开发与拉丁文字不同的中文汉字的设计与应用。在这里，值得指出的是，多年来，在国内的设计教学中一直出现的忽视中国文字，重视西方文字的现象，这是一个值得注意的问题！大家可以注意观察一下身边的设计作品，尤其是学生作业，可以说“西化”的现象十分严重，有时甚至到了在设计中见到中文都难的地步，这种现象几乎成了当今中国平面设计领域的一个通病。在教学中出现如此缺乏对本土文化特征的重视的状况，显然是我们平日在教学指导思想上的一个疏忽！分析形成这种局面的原因，我想除了盲目模仿西方风格之外，对使用中文汉字的难度的有意回避，是其中一个具体的原因。但是，作为中国的教育者，面对中国未来的设计师，我们必须清楚：我们的大部分工作所面对的将首先是中国的受众，对中文汉字在设计应用中的探索是我们中国人自己的工作，也是这一代人义不容辞的责任。

当我们面对着东西方两种不同文字的设计，认识它们之间的特性与相互间的关系、差异是十分重要的。由于汉字与拉丁文字从形态到书写，再到应用方式都有较大的不同，因此，需要从了解这两种文字本身生成的结构入手，进而更好地学习文字的设计、组合与应用方式。从文字的生成特征来说，中文汉字是以每一个独立的单个“字”作为基本单位的，呈“方块字”属性。无论是字、词、句的组成都由这些独立的“方块字”构成，从字体的特征上看，相对比较平稳与“呆板”，缺乏一定的节奏。与中文汉字的情况相比，西方的拉丁字却有所不同，一个单词可以由一个到十几个不等的字母组成，加上大小写字母在形态上的差异，在每个字词的形态上跨度很大，相对呈现出富有节奏的特征。在中文汉字的字体创造上，一套完整的字体需要有数千个文字作为基础，而拉丁文字均可以由26个左右的字母组织而成。由此可见，在东西方文字组织的结构上，以及对文字的设计应用上，中文汉字在其组织上以及对于视觉节奏的追求上具有更大的难度，这也是我们需要面对并突破的方面。

假如我们能够看清我们所面对的文字的特征，也了解其中的难点所在，那么下一步工作便是应该研究如何积极地去寻找解决问题的方法——即在今天的字体设计教学中，从实际应用的需求入手，合理安排解决这些问题的教学环节，更加有效地帮助学生解决在未来的工作中将会面对的问题。

从这几年的教学探索中，根据自己的思考，以及实际的设计需求，也根据学生能够把握的能力范围，建议将教学分为以下几个阶段：

1. 字体设计概述——对字体设计发展的简要介绍，其时代性的演变，尤其是符合当代精神的字体设计理念与成果；
2. 文字的造型、个性与风格——注重了解不同风格的字体，尤其是它们在应用上的属性与相对的定向性；
3. 文字的创造——以简单文字为对象的形态创造，包括研究文字本身的特殊性；
4. 建立“文字集团”的概念——学习把握几组文字之间的“集团性”，协调主次文字之间的关系；
5. 文字与空间的组织——提高对既定空间中的文字与文字、文字与图形，包括文字与内容之间的编排能力；
6. 字体设计的综合应用——结合设计功能与不同载体的练习，搭建起从基础练习到设计之间的桥梁。

以上所罗列的是针对不同的知识点所设置的阶段性课题。值得说明的是，在真正的实践中，应该根据各自学校的实际情况，尤其是根据各自课时量的多少，合理有效地安排相关的练习，以尽可能地做到有的放矢、学以致用。

在“字体设计”的教学中，最为值得注意的是，文字的直接功能是对信息的传达，而对文字作出的“设计”，则是希望通过艺术性与创造性的手段去制造一种有效的视觉效应，以增强视觉扩张的冲击力，从而提高信息传达的效率。因此，我们的一切努力，可能都必须围绕着信息传达的功能，也许“恰如其分”才是最合适的评判准则。在我们的教学中，我觉得可以有一定的共通规律与方法，但不应该有一成不变的模式，更何况人对于设计与审美的认识是在不断地调整与提高之中的。艺术与设计的最大乐趣可能就在于其可变性与多样性，我们在实践中等待那份“意外的惊喜”……也许，设计水准的提高就是因为设计人不懈的努力。

教学进程安排

随着新工具、新技术的发展,字体设计在当代的视觉设计中扮演着越来越重要的角色。因此,作为支撑这个设计平台的设计教育,应责无旁贷地做出时代性的改革与更新,以顺应这种时代的发展。本教材将以课程再现的形式,展示给大家一种新的教学理念与课程安排,并呈现给大家当代字体教学的内容与方法的新思考与新成果。

课程介绍

什么是字体设计?其时代性特征与意义何在?什么是符合于中国今天的时代需求的字体设计教学的方向?字体设计课程应该包括哪些内容呢?其重点何在?所有这些问题,都是我们今天在开始进入字体设计教学时,应该清楚的问题。

第一部分 发现字体

为了更好地了解与字体设计相关的知识,我们可以从“发现与收集”做起。要求学生直接从他们的生活中,在他们熟悉的环境中去发现字体、感受字体、收集与字体设计相关的资料,这是一种非常有效的学习手段。

1 发现与收集

练习 1

资料采集(在课前布置)

作业要求:通过拍摄或者其他方式,收集与字体设计相关的图片与资料,尽可能地从宽泛的角度对生活中与字体设计相关的对象进行采集,也可以是通过书籍、网络等渠道进行的收集。

作业目的:让学生在开始课程的学习之前对课程的主题进行一定的关注。同时,培养收集、整理资料的习惯与归纳的能力。

作业数量:15-20幅,打印在A4纸上。

2 分析与归纳

练习 2

收集与归纳

作业要求:通过课堂上的分析与讲解,在课后,从“自然常态类”与“设计参与类”两个方面进行新一轮的补充拍摄或收集,注意对图形质量以及文字应用载体的选择。

作业数量:15-20幅,打印在A4纸上。

建议课时:4课时

第二部分 认识字体

也许我们可以这么说,在今天的设计中,涉及到字体设计的问题时,主要包括两个方面的知识能力。一是对文字的创造,即“造字”,包含了运用各种手段与工具(含对电子计算机的使用)去创造新的文字形态、新的文字关系;二是合理地使用电子计算机字库中丰富的字体,对其进行合理的,尤其是恰如其分的应用,即“用字”。

1 电子计算机字库字体

练习 3

建立常用字体库

作业要求:了解不同属性的字体,对字体进行分类、筛选,建立个人的中文、拉丁文“常用字体库”。

作业数量:中文、拉丁文的“常用字体库”分别汇总在各一张A4纸上。

建议课时:4课时

2 文字的个性与属性

练习 4

文字构成、文字游戏

作业要求:根据不同的字体特征与属性,对文字在既定空间中作出合理安排,把控其组织关系。可以是一种“文字的游戏”,在“玩”的过程中培养对文字组织形态的审美意识。要有一定的视觉感知力,或注意赋予文字一定的形式趣味,营造一种文字氛围。

作业数量:中文、拉丁文、中文与拉丁文混合 9cm×9cm 各4幅。

建议课时:12-16课时

第三部分 文字创造与组合

对文字进行创造，对文字关系进行再调整——重新设计它们之间的关系，对文字进行合理的组织是这个部分的重点。

在我们今天能够涉及到的创作途径中，一般来说有两类方法：一是使用电子计算机技术解决字体设计的问题，与此相对应的，是用“徒手”的方法创造字体。当然，最终还有的是综合地利用这两种资源的优势进行文字的创造与设计。实际上，在文字创造工作中一个十分重要的问题，就是使用什么样的工具，应用何种表现手法，如何把握形态等一系列与图形语言相关的问题，这些问题，需要我们去琢磨，去学习，去探讨。

在文字的排列组合中，每一个字或每一个字母作为“文字图形”最基本的元素，它们之间的组合，最终构成了象征意义上的点、线、面的形态关系。在文字的排列组合关系中，需要慎重把握这些“偶然”相遇到一起的文字之间的形态关系、大小关系、主次关系、虚实关系、疏密关系、节奏关系、图底关系等多方面的关系，这时的文字创造与组合其实就是一次“视觉图形”的创造。

1 文字的创造

练习 5

单体文字的字体形态创造

作业要求：分别以一个拉丁字母或一个中文字为对象，在充分认识这个文字的基础上，用各种手段对该字母进行表现，从方法上理解文字的造型方式。作业数量：每个字或字母的表现形式不少于 8 个，每个字母的大小尺寸可以根据工具情况灵活决定，最终成果体现——将各种尝试的结果，根据选用工具、手段的不同，分门别类地置于 A4 纸中。

建议课时：4-8 课时

2 词组练习

练习 6

短词组的字体形态创造

作业要求：根据教师提供或学生自己选择的词组进行文字的创作与表现。通过练习，研究文字的造型关系、表现方法与视觉魅力。可以分别进行中文字、拉丁字以及两者结合的练习。

作业数量：作业 6-10 个，作业大小尺寸可以根据需要以及使用工具情况灵活决定，最终成果体现——将各种尝试的结果，分门别类地置于 A4 纸中。

建议课时：8 课时

第四部分 文字符号与文字集团

什么是“文字符号”？什么是“文字集团”？这是本章将要讲述与解决的问题。

文字符号，是指带有符号性特征的文字，具有一定的图形意义，很大程度上是文字经过“设计”的图形形式。

文字集团，是指文字在设计中的一种单纯的组合现象，体现文字之间的视觉组织关系，更是设计理念在字体应用中的具体体现。简而言之，就是一些文字在一起的组合形态与关系，也可以把这种现象称作“文字反应堆”。在当今的字体设计中，对“文字集团”的营造是一个非常重要的内容。

第五部分 版式与文、图编排

1 文字符号

练习 7

文字符号创作练习

作业要求：以中文字或者拉丁文字为主要载体，做简单的文字符号练习，可以配以简单的辅助图形。要求最后的图形在完成形式上有一定的符号性，类似一个图形标志，但强调文字的主导性，可以结合文字内涵进行创作。

作业数量：1-2个“文字符号”图形

建议课时：8课时

2 文字集团

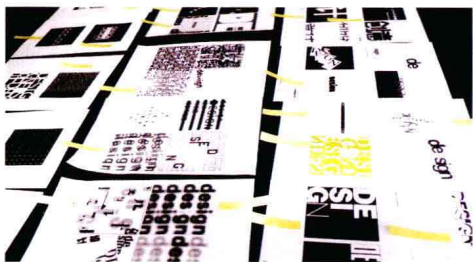
练习 8

短词组的字体形态创造

作业要求：根据教师提供或学生自己选择的词组进行文字的创作与表现。通过练习，研究文字的造型关系、表现方法与视觉魅力。可以分别进行中文字、拉丁字以及两者结合的练习。

作业数量：作业6-10个，作业大小尺寸可以根据需要以及使用工具情况灵活决定，最终成果体现——将各种尝试的结果，分门别类地置于A4纸中。

建议课时：8课时

练习 9

文字组合练习

作业要求：自由选择设计主题，也可以借助于一项已经发生的活动，一个已经存在的品牌，产品或机构，以文字作为设计的图形元素，构建其整体的视觉形象（应该避免使用著名品牌，以避免已经在人们心目中存在的该品牌的形象）。采用3个左右的文字信息，应用“文字集团”的概念，注意协调文字之间的大小、粗细、间距、行距、节奏、图底等关系。

作业数量：1个选题，多个方案。

建议课时：8课时

3 文字符号与文字集团的简单应用

练习 10

文字集团的简单应用练习

作业要求：寻找一些实际的“应用载体”，比如说这个“载体”可以是环保袋、杯子、T恤、包，等等，再将前阶段作业中完成的“文字集团”的成果，巧妙地应用到这些载体之中，做一个以文字作为“图形元素”的模拟设计。

作业数量：1组方案。

建议课时：8课时

这个章节的重点是使学生对版式与文、图编排问题有一个简单的、大概概念上的认识。

版式与文、图编排，是对既定空间中的文字与图形如何作出合理安排的问题，研究与把控它们之间的组织关系——这个关系可以从文字与文字的关系开始，一直延伸到文字与其周围所发生的一切的关系——如文字与图形、文字与空间、文字与色彩等关系；文字的主次、大小、粗细，它们之间的位置关系；图、文的主次、大小、构图、面积关系等等，所有这些都是我们需要考虑的因素。

练习 11

版面的剪贴练习

作业要求：要求从报纸与杂志中提取不同的元素，如不同大小、不同粗细、不同疏密，不同字体的文字以及不同大小的图形。将这些元素理解成不同大小尺寸的点、线、面。在A4或30cm×30cm纸上进行排版的拼贴练习，重在学会协调各元素间的关系。

作业数量：A4纸或30cm×30cm。2个对页。

建议课时：4-8课时

第六部分 字体设计的综合应用

练习 12

文、图的编排练习

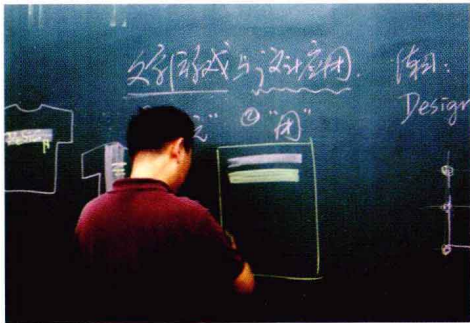
作业要求：在既定空间中，对选定的文字与图形作出合理安排，把控其组织关系——这个关系可以从文字本身开始，如文字的字体、大小、粗细等；再到文字与文字的关系，如间距、行距、疏密等；一直延伸到文字与其周围所发生的一切的关系，如文字与图形、文字与空间、文字与色彩等关系。文字与图形的数量可灵活掌握。以书籍、杂志、宣传册为载体，自选一个“实际可行”的尺寸。

作业数量：做3-4个对页的版式编排练习。

建议课时：8课时

艺术与科学是有其不同的准则与标准的。就艺术设计而言，只有相对的准则而没有绝对的戒律。在实际的设计应用中，我们所能得到的结果不同于数学的公式，在 $1+1=2$ 的背后，设计师们往往需要根据设计的具体需求去寻找 $1+1$ 以外的合适答案。字体设计，涉及到多方面的需求和各个方面的知识，有着不同的方法。因此，我们的设计师需要运用所学的基础知识，灵活地去找恰当的手段，给出独特的解题方式。

在这个课程的最后阶段，安排一个以“实战”为目的的课题练习，可以对前面学过的基础知识进行一次检验，这是将字体作为在设计中的图形要素进行的简单设计应用，目的在于搭建起基础练习和设计之间的桥梁。

练习 13

字体设计的综合应用练习

作业要求：在“力所能及”的大前提下，选择一个设计主题与应用载体，思考如何将文字的功能合理地体现在设计之中。要求字体设计本身能够在设计中扮演合理的角色，在这个要求下，使其具备更有效的视觉效应，同时又能够有效地传达信息。在既定的设计载体中，对从文字以及它们之间的字体、大小、粗细、节奏，或是文字与文字之间的间距、行距、疏密，到文字与图形、文字与空间、文字与色彩等关系问题进行合理地把控，表现手段不限。

作业数量：1套相关的设计方案，数量可灵活掌握。在这个设计中，可以选择一种设计载体，设计多个方案：如一套3-5件T恤衫的设计方案，也可以是一组相关的设计载体，如一套VI办公用品设计方案、一套纪念品设计方案。

建议课时：24课时