

设计活在生活里，生活滋养着设计

「自然」学习，「自我」认识，「感受」生活。

中文字体设计的教与学

香港理工大学设计学院

清华大学美术学院

教学交流活动

廖洁连 吕敬人 编

北京 华中科技大学出版社

「自然」学习，「自我」认识，「感受」生活。

设计活在生活中， 生活滋养着设计

中文字体设计的教与学

香港理工大学设计学院

清华大学美术学院

教学交流活动

北京 华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中文字体设计的教与学/廖洁连, 吕敬人 编.
—武汉: 华中科技大学出版社, 2010.8
ISBN 978-7-5609-6158-3

I. 中… II. ①廖…②吕… III. 汉字: 美术字—字体—设计—教学研究—高等学校 IV.J292.13-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第067381号

中文字体设计的教与学

廖洁连 吕敬人 编

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)
地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号(邮编:430074)
出 版 人: 阮海洪
责任编辑: 赵爱华
责任监印: 秦 英
印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本: 889 mm×1194 mm 1/16
印 张: 16
版 次: 2010年8月第1版
印 次: 2010年8月第1版印刷
书 号: ISBN 978-7-5609-6158-3/J·160
定 价: 78.00元

投稿热线: (010)64155588-8000 hzjztg@163.com
销售电话: (022)60266190,(022)60266199(兼传真)
(010)64155566(兼传真)
网 址: www.hustpas.com; www.hustp.com

(凡购本书, 如有缺损、脱页, 请向本社发行部调换)

讨论

井盖是我们最初选的题目，原因是我们发现北京的井盖在数量和款式方面都比香港多。北京组员讲了不少关于井盖的典故，于是我们便由井盖入手。但是在讨论中我们发觉井盖并不是想象中那么有趣，太常见，不易更深挖掘，可能井盖与生活的关联不够直接，不太明显。

除了井盖，烟酒广告(灯箱、招贴及招牌)在北京亦比香港多，无论在商业区或市郊。某某烟、某某酒、某某免税烟酒等等，与北京市民生活的相互关系直接且有趣。从一些大型专卖烟酒的商店到便利店，随处可见卖烟的小摊档，这全是在香港看不到的。而且为了招揽更多顾客，许多卖家还用了灯箱，外部用上鲜艳的字体，使其更清晰。我们希望了解清华同学对香烟的态度，然后延展出不用的概念。

讨论过后，北京组员认为题目的范围过宽。容易流于

表面化，不够深入，概念很难发展，因此，我们另选题目。

后来，经过讨论，我们认为如果只是选择烟酒为题目，可能会较为局限。因为走在北京的大街小巷，目不暇接的各式招牌和标语总是在眼前晃动。

北京组员就提议题目不一定仅限于烟酒，而可以是所有的灯箱广告、招牌，甚至所有在上面的标语或政府的警示字句。我们同意以此作最后的题目，只是希望题目可以稍为集中，避免以后会离题。

我们发现标语中以有关“禁止”的主题居多。这种生活中频繁而又混乱的字体应用千奇百怪。于是便把题目转变为“禁止……”的标语。这样便有了更多的弹性，我们可以自由选择自己感兴趣的禁止内容，继续发展自己的字体……

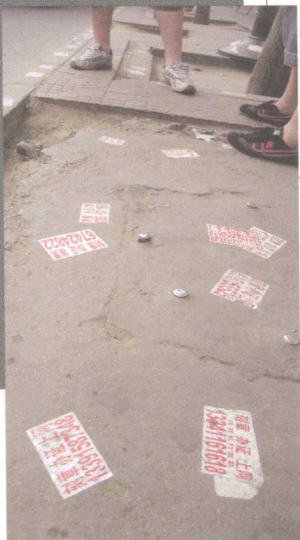
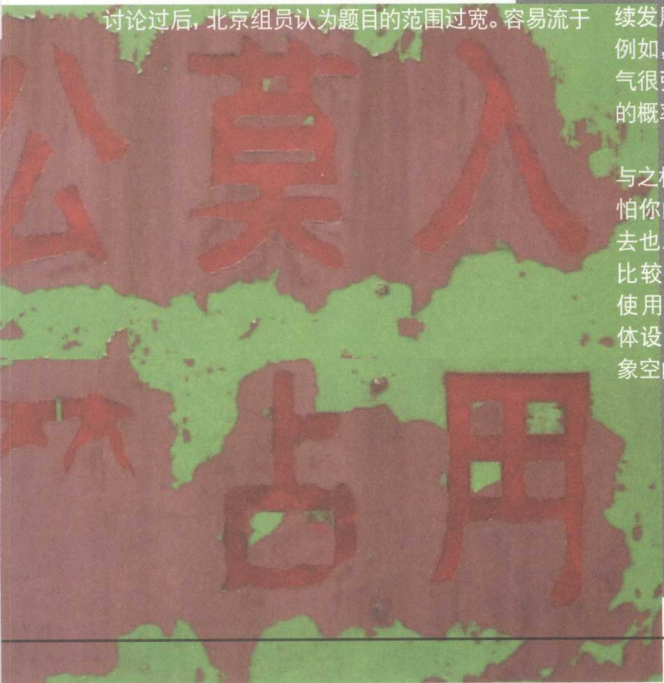
例如，一般很关键的“不可以做的事”，标语用的语气很强烈，而且……同时使用粗重的黑体或粗宋体的概率比较高。

与之相对，那些较为缓和的警示标语像“青青的草，怕你的脚”“来也匆匆，去也冲冲”。字体的运用比较灵活，严肃的字体使用也就很少。这为字体设计提供了很大的想象空间。

两地文化差异 陈嘉仪

刚下飞机，耳边传来的都是卷舌头的普通话广播和人声，我们这群说广东话的人，身在异地，感觉全然陌生。

北京尘多，商店、马路和一般公共设施看上去都比较残旧，这个残旧的感觉可能是因为北京的尘埃，也可能是因为日久失修。对我来说，这个“残旧”显得很特别，是香港没有的。

感受

请勿禁止

在很多人看来，有些事好像一定要这么做，而有些事一定不能这么做。对于设计者而言，我们不能一味地被一些条条框框束缚着，任何一种受局限的空间里，都存在着一定的自由度可供我们发挥。

对于这次作业来说，结果的好与坏不是最关键的，而重点在于我们是如何尽情发挥文字的自由表达和想象力，“请勿禁止”是我们这次作业的主题，请勿禁止我们对文字新的认识，请勿禁止我们无限的创造力。

禁 004_005

决定主题

最后决定的题目是所有具有指令性的语句，强硬的、缓和的、官方的、私人的都可以。

人人呵护 花草吟唱

两地教学比较 陈嘉仪

● 清华的课堂气氛与理大的相差不大，然而教学方法的差别却是有的。

在清华上课的感觉是，在不同导师的讲课中，他们的话题很广泛，传统字体设计注重的是什么？而以一个创新的角度去设计字体时又应怎样？这给予了学生很大的空间去把自己的好恶和想法自由表达出来，没有更多的限制，学生能学多少在于自我的理解和发展。而理大设计学院的课程对我来说自由度不大，因为课程的商业设计元素很多，学生的创作都在一定的限制之下，这是对学生在未来进入设计领域的一个能力上的保证。两个拥有不同教学理念的学校能在一起交流学习，实在难得。

陈嘉仪

香港理工大学

设计概念

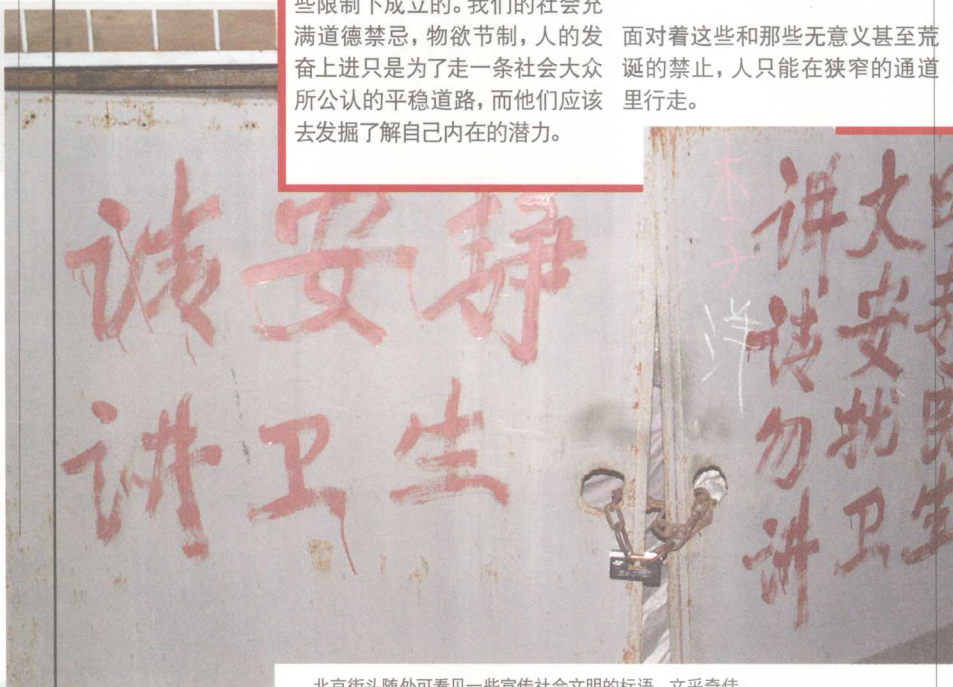
真正的禁止并非那些表面可见的标语，而是……

当发现整个世界正跟着规律在运转，以达到一个安稳的状态，人享有的所谓自由，其实也是在一些限制下成立的。我们的社会充满道德禁忌，物欲节制，人的发奋上进只是为了走一条社会大众所公认的平稳道路，而他们应该去发掘了解自己内在的潜力。

生活里充满了不必要的禁止和规范，各方面的禁止使人们充满着压力，很多选择被抹杀。

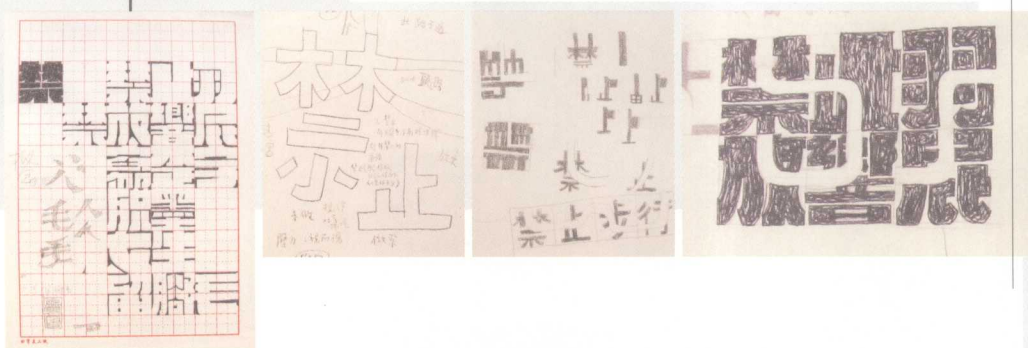
面对着这些和那些无意义甚至荒诞的禁止，人只能在狭窄的通道里行走。

概念图片

北京街头随处可见一些宣传社会文明的标语，文采奇佳。

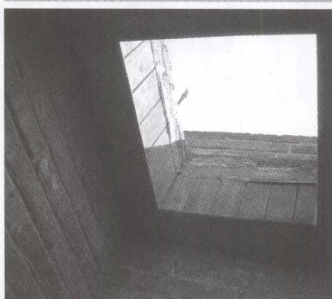
设计草稿

这个公园的告示牌以幽默的手法表达警示讯息，这是香港没有的，而告示的字眼也与它的环境配合了起来。告示牌上的“严禁占用”粘上了一块口香糖残留物，变成了“严禁古用”。

福 一 八 不 自 然

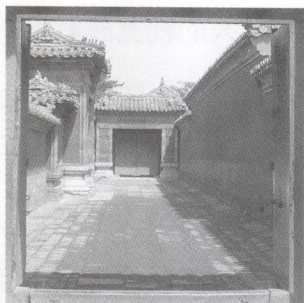
**常常紧握机会学习
怎样在“生活中”观察、
认知和体验，以猎
取生活文化知识，
继而转化为创作
灵感。**

文字真的很奇妙,它遍布于我们生活的各个角落。以前我都不会注意,其实在房屋建筑中也可以看到字体和笔画的存在。对于平常不注意的人来说,它们只是些普通的建筑群体而已。

其实即使不是特意的寻找,也会在其中发现文字的存在。例如在半空中俯视故宫,看它的排列,就像是一个“回”字一样。

但是稍加细心的话,就会从中看出许多文字。这可能就是老师组织我们这次交流活动的原因为吧。让我们在原本觉得很普通的事物中发现一些新东西。

主题

设计工作者能从鲜活的生活经历中认识和体验设计，首要的是在生活里丰富及强化个人的观察和经验。学习“how”怎样去丰富及强化的方法是这次互动教学交流的方向。

中文字体设计的学习不单单依靠课堂的书本，社会生活也是学生们重要的学习环境。为此，这两次的两校互动教学交流活动的主题确定为【生活中人与字体的关系】。

目的

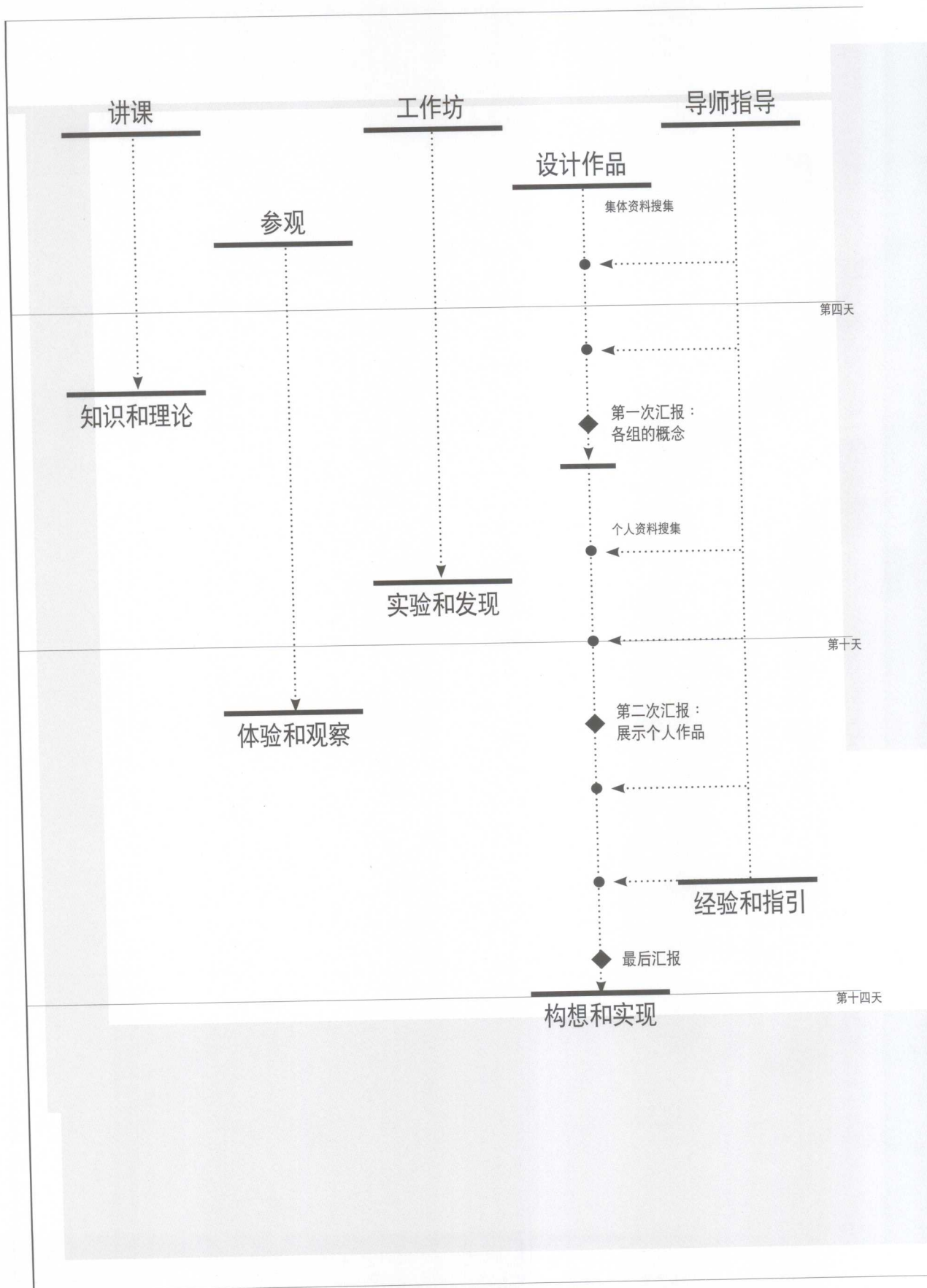
- 1 以【生活中人与字体的关系】为主题，可以认知生活中人与字体的紧密关系，反映两地文化和生活差异对字体表现的具体影响。
- 2 两地学生在交流中，能反映出双方在文化、生活和学习方法中的差异，进而能互相切磋、互补互动。

学习

- 1 讲座：从了解社会历史和历代书法家的角度去丰富中文字体的知识。
- 2 工作坊：从课堂文字设计实践中体验以积累经验，建立个人的视觉和触觉的互动关系。
- 3 参观：不仅从书本中赏读，而是亲眼去观看历史真迹，发现其与字体的关系。
- 4 主题习作：训练学生用设计的思考方法在生活中的观察、实践，体验结合理论、知识去创作。

【教与学过程流览表】

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

理工清华教学交流活动

中文
字体
设计

的

教与学

