

高校设计专业国际同步应用教程

> 实务指导 > 实践训练

品牌文字构成与应用

从三大构成到四维创意

编著 吴飞飞

上海人民美术出版社

品牌文字

构成与应用

高校设计专业国际同步应用教程

编著 梁飞飞

上海人民美术出版社

高校设计专业国际同步应用教程

主 编: 李 新 张夫也

执行主编: 吴飞飞

图书在版编目 (C I P) 数据

品牌文字构成与应用 / 吴飞飞编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2005.8

(从三大构成到四维创意)

ISBN 7-5322-4406-7

I. 品... II. 吴... III. ①三维—艺术—设计—教材②平面设计—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据数据核字 (2005) 第 047843 号

品牌文字构成与应用——高校设计专业国际同步应用教程

编 著 者: 吴飞飞

策 划: 邱孟瑜 潘志明

责任编辑: 邱孟瑜 潘志明

版式设计: 伊德奎

封面设计: 文 霞 李 钧

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 7.25

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次

印 数: 0001—4250

书 号: ISBN7-5322-4406-7/G · 197

定 价: 36.00 元

序

清华大学美术学院艺术史论学部主任 教授 博士生导师 《装饰》杂志主编 张夫也

时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义。从根本上来说，设计是服务于人的富含机智、意义和积极主动的努力。设计的终极目标是让我们的世界更加合理，让人类和所有的生灵进一步和谐，促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活带入极度合理与完善的境界。因此，设计作为创造新生活、推进社会时尚文化发展的重要手段，是愈来愈显示其强势的，而且具有无可替代的价值。

今天，在我们这个世界上，还没有哪一个国家和地区，在设计教育上有如此迅猛的发展和如此宏大的规模。伴随着高速发展的经济，中国设计事业进入了空前繁盛的阶段，对于一个人口最多的国家，对于一个有五千年辉煌灿烂文明史的国度，现代设计事业的大力发展，无疑将产生理想而实惠的效应。

上海人民美术出版社“高校设计专业国际同步应用教程”的推出，正是为我国方兴未艾、强劲发展的设计教育事业，做出的积极的回应。本系列教程与以往已经出版发行的教材所不同的是，它更加具有针对性和应用性。同时，这套教程更加关注新兴专业、材料应用和平面、多媒体设计的实际操作等诸多方面，选题新颖，内容简要，语言畅达，举例鲜活，具备了良好的教材特质。本套教材突出商业设计中广为应用的课程项目，针对应用设计专业高年级学生教学特点，从基础的“三大构成”原理切入到应用设计的训练指导，更强调教程的实践意义和可操作性，在结合国际同步教程，传授应用设计的实用知识之外，注重对基础概念的实际演练，教程中大量实践课程案例，有益于提高学生的创新思维和设计能力，帮助学生高质、便捷、迅速地掌握多种设计服务项目的能力。

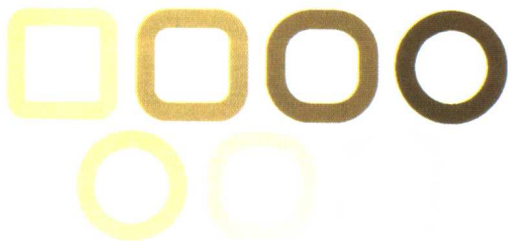
应该说，这套设计教程具有鲜明的专业性和时代性，是高校设计专业相当理想的教材。本书的参编单位有清华大学美术学院、上海应用技术学院、美国纽约罗格斯大学等，并且，在编著的内容方面尤其针对高校艺术设计专业高年级的社会性实践操作需要。当然，对广大设计专业人士和设计爱好者来说，亦为一套上好的自学自修参考读物。相信本套设计专业应用教程的问世，对促进我国设计教育的发展，对构建文明而和谐的社会能发挥积极的作用。我想，此套教程将随着时间的推移而迅速显现出它的前瞻效应和社会价值。

是为序。

2005年初夏于北京松榆书斋

目录

A. 文字形态构成

一、创意先导 6

视觉秘语

情感表达

二、文字形态 11

汉字形态构成

字母、数字形态构成

文字表现手法

德国、美国学生的课程训练

三、文字的组合技巧 27

案例：排列

情绪

象征

四、图文替换与合成 30

单个文字的装饰

词语与词组

B. 个性化文字展示

一、数字的设计 38

案例：模糊化

模仿

象征

二、概念的设计 41

案例分析

德国学生课程训练

C. 多媒体 VS. 手写文字设计

一、多媒体文字设计 46

案例：三维文字

网站片头文字

二、手写体设计 51

案例分析

德国纽伦堡科技大学艺术设计系学生的课程训练

D. 文字的色彩构成与应用

一、色彩的混合运用 54

二、色彩的节奏 56

三、光感效果 57

四、色彩的构图 59

E. 品牌文字设计

一、CI 中的形象文字设计 64

二、产品品牌文字 70

三、标志中的文字设计 74

汉字与拉丁字母的组合

标题文字的应用

手写体的运用

立体空间的运用

F. 从课堂到工作室

一、招贴文字设计 84

二、POP 广告上的文字设计 89

三、商业包装文字设计 92

四、书籍封面文字设计 98

五、标志、DM 文字设计 102

六、概念文字设计 112

后 记 113

在平时的生活中文字担当着义、形、音，人们交流思想情感的语言，经过有意与无意、抽象与具像的对字体构成的创意设计，提升增强文字语言自身所具有的内容，并以美好的，象征性的，富有魅力的，清晰准确的构成形态表现出来。而在文字设计的创作中，要做到这点不仅需要设计师具有准确领悟文字语言的自身语义，最重要的是具备“感觉与判断力”。

这种感觉与判断力来源于天赋和后天的培养，即通过平时大量的课题实践练习进行理解和比较，同时通过对大量的中外优秀文字设计作品的欣赏和分析，从而培养出对美的判断能力，这包含了对画面的从二维空间到立体空间、色彩、造型这三个方面构成的总体把握，这也是从事平面设计所必备的重要素质条件之一。

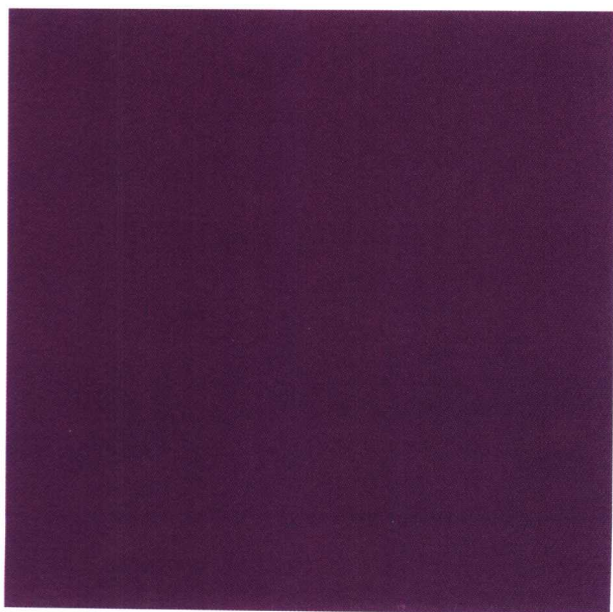

在当今意识形态广告设计理念的环境中，设计除了以上必备的素质外，谁有新创意、新思维，并能被受众所接受，便是赢家。这种理念影响了文字设计，设计师们在逐渐摆脱一些程式化的设计规矩下，同时也逐渐摆脱了以往拘谨的设计风格。

为了引发创意，当今的设计师学会和掌握了更多的对客观事物的观察方法，时刻做个有心人，以便及时地发掘问题，适时地选择合宜的方法来完成分析和洞察，大胆地尝试着在任何平面设计媒体上运用，并利用文字构成特有的造型美感，以及文字语言自身意义的感召力和震撼力对画面所起到的一种视觉扩张力，使画面更潇洒，更富有韵味，更具个性化。

A. 文字形态构成

一. 创意先易

视觉秘语，情感表达

无论您是一位设计师，教师，或者是学生，通过有趣而富有挑战性的思维创意在课题中来解决问题，这一过程是非常重要的。本书从第一章开始所涉及探讨的课题训练也许能帮助您摆脱传统的思维过程，运用开放性的思考以及极具个性化的方法来解决，它将把您带入创意（即意念）、点子产生的思维过程中去。

视觉秘语

创意启发：把数字和字母仅仅看作是一个不同视觉构成形态的立体符号，并通过对它们的堆叠、挤压，创造出一个属于这个全新符号的自己本身的、独特的视觉特征形象，以及属于它自己的视觉语言。而每一个新的符号都只具有它自己独立的“秘语”。

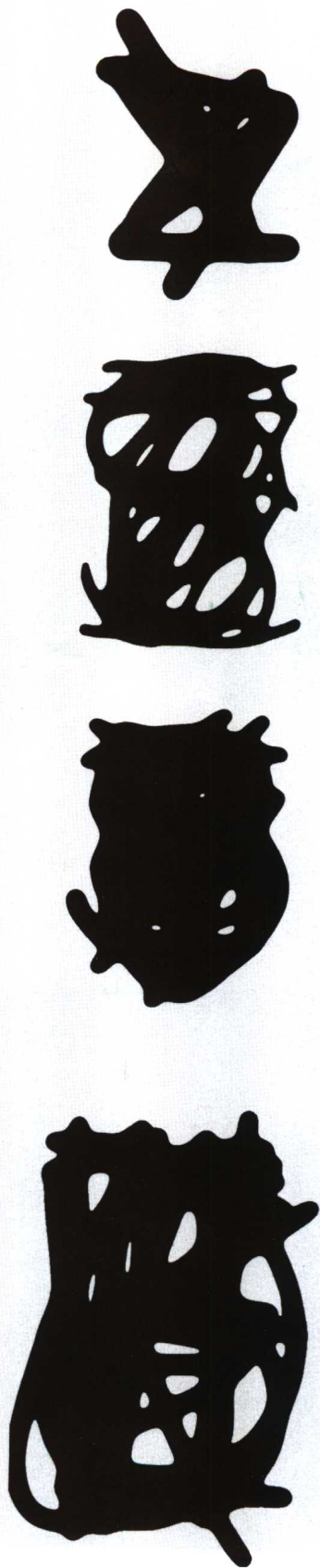
德国纽伦堡科技大学的著名教授彼特·克累尔（PETER KRUELL）对文字设计的研究已经超越了对单个数字本身的特定含义，以及单个字母的视觉感受。他所研究的是，怎样通过对数字和字母的不断重叠、组合来创造一个全新的艺术形象。

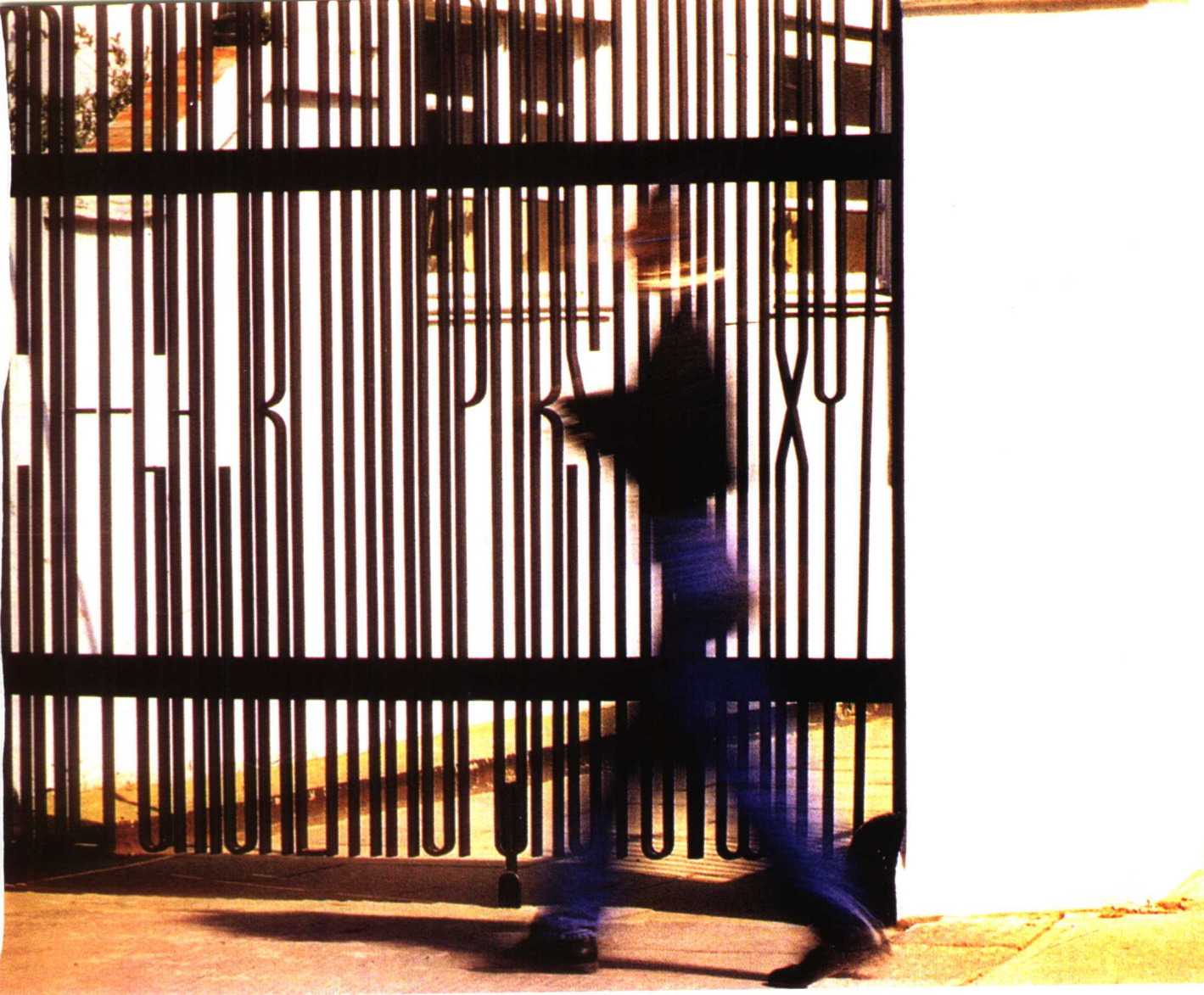
它不需要人们来划定它的语意，而是通过这个像迷一般的构成形象来告诉人们只有它才能叙述的一个神秘故事。

设计提示：

彼特·克累尔（PETER KRUELL）的文字设计作品确实像一个个被压缩的、具有浮雕空间感般的迷宫，透过它们您能感觉到有许多故事深藏在里面。它已经不是单纯的文字设计，而是一件集艺术与文学的雕塑作品。

彼特·克累尔（PETER KRUELL）字体设计

艾伦·弗莱彻 (ALAN FLETCHER) 宅邸大门设计

Families

MARRIAGE

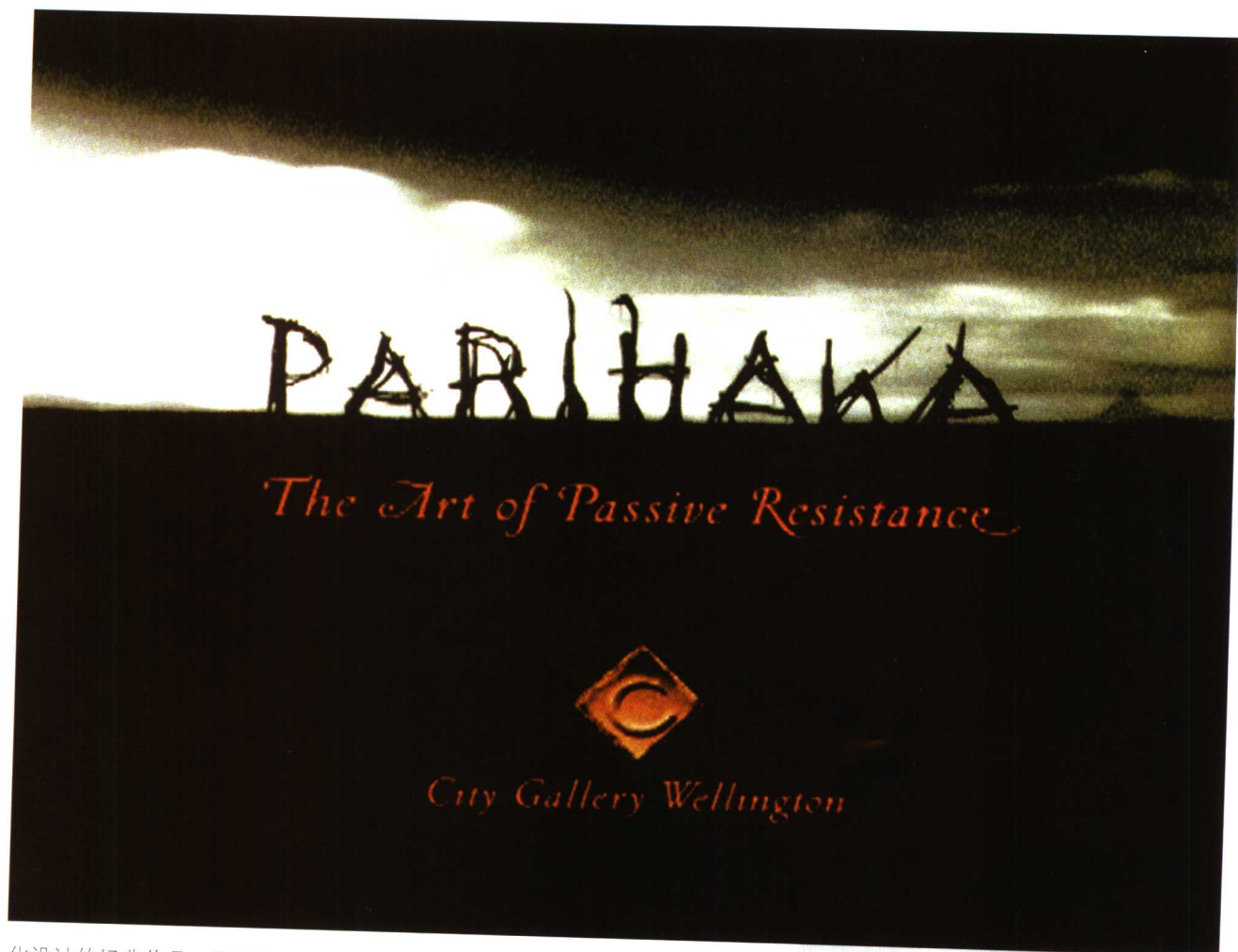
**Family
Circle**

路比林字体 哈伯·路比林 (HERB LUBALIN)

我们从这扇大门可以窥见英国著名设计大师艾伦·弗莱彻特别钟情于应用文字作为他的设计元素，艾伦·弗莱彻先生应用26个英文字母的完美组合为自己设计了住宅的大门，字体参考了英国优秀古老的传统风格。艾伦·弗莱彻先生并巧妙地把“Q”下面的一撇设计成了大门的支点，功能与造型的完美结合不仅暗喻着大师的作品充满着人性化的智慧和幽默，还给周围环境增添了具有民族味的情趣。

情感表达

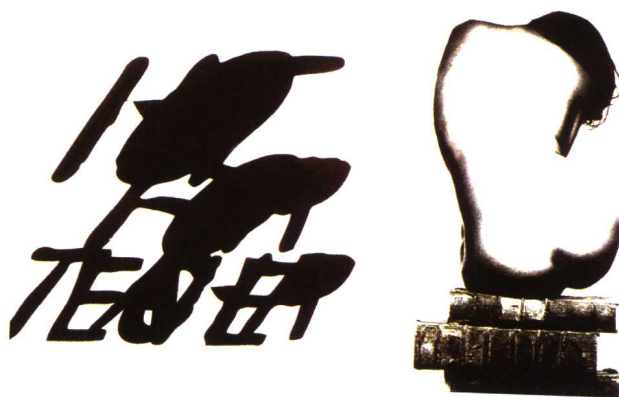
美国设计师哈伯·路比林 (HERB LUBALIN) 对字体设计有很大的贡献，他是第一个在五十年代提出来“字体应当表达情感”的口号。他应用照相排版技术将文字之间的距离加以调整、重新组合，或者利用透叠。他的代表作：婚姻 (MARRIAGE)、家庭 (FAMILIES) 等都采用了这种方法，并且已被认为文字图形

化设计的经典作品。他把 MARRIAGE 中的两个 “R” 设计成一对情人在亲吻的形象；把 FAMILIES 中的 “ILI” 设计成三个高低不等的抽象人物来象征构成家庭的父亲、母亲、孩子。我们可以从这两件作品中感受到设计大师哈伯·路比林先生赋予文字创意的震撼力，以及文字内涵情感的表达达到了无可挑剔的地步。

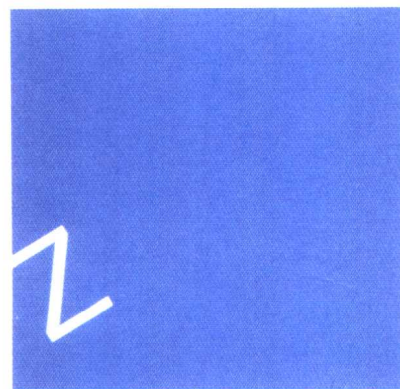
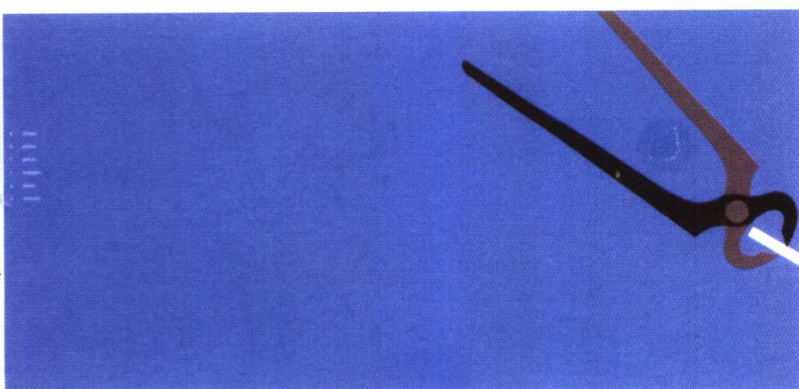
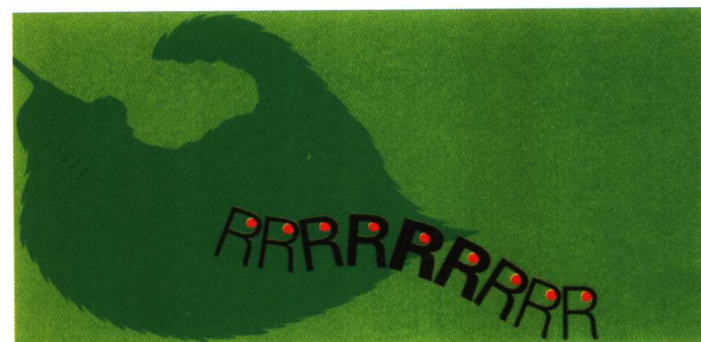
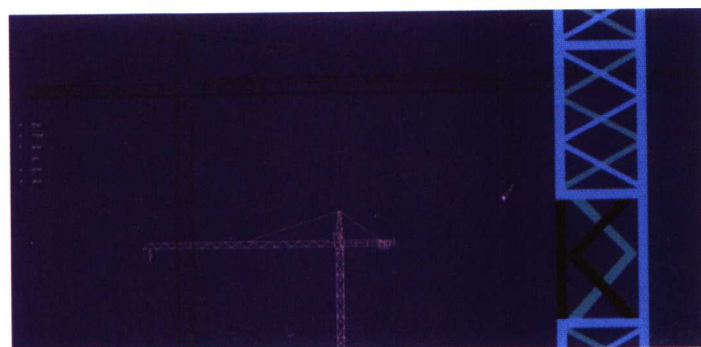
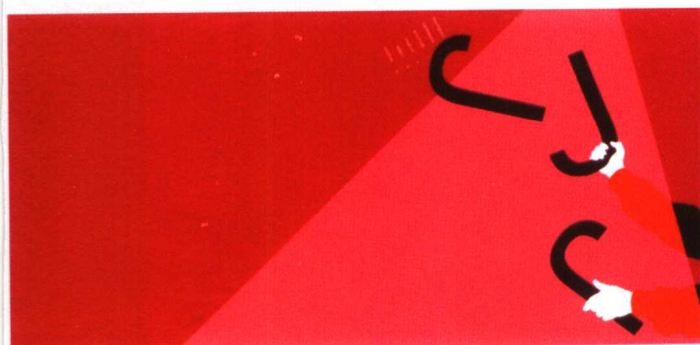
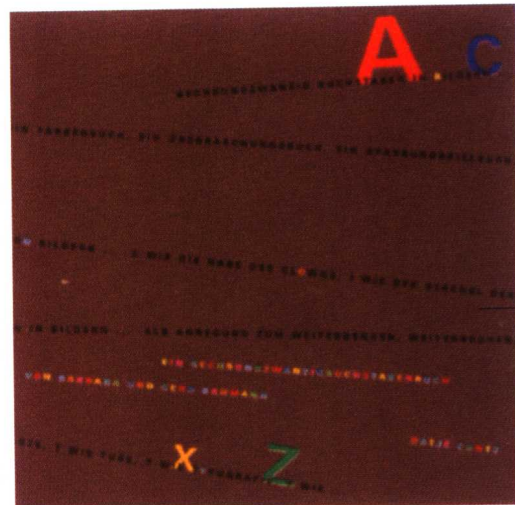
以上这件作品摘自于美国《TYPOGRAPHY2002》杂志中的一件由多媒体制作的动画作品，是为新西兰首都惠灵顿城市一家艺术画廊所作的广告。沉闷的黑色块上竖立着的非常个性化的、锋芒的，但又不固执的文字设计，与白云滚滚的天空形成的空间感使画面充满了不可抵御的想像力与梦幻。

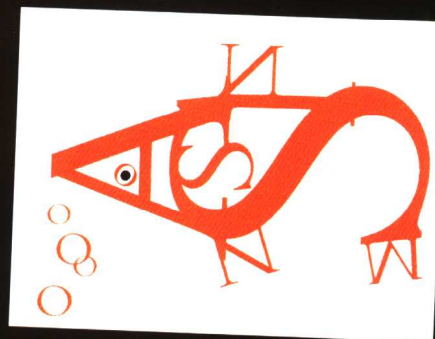
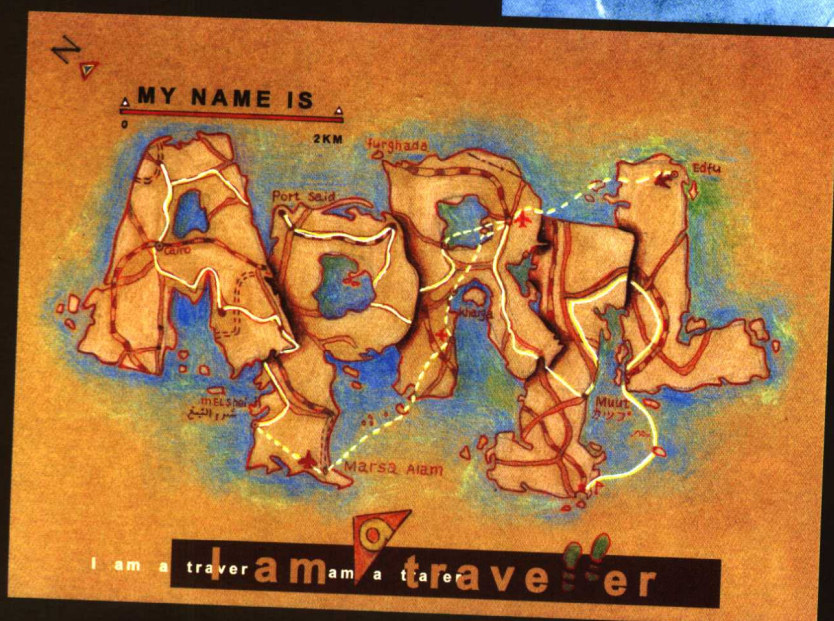
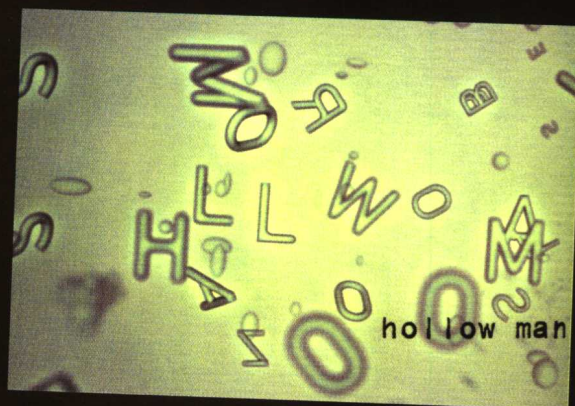
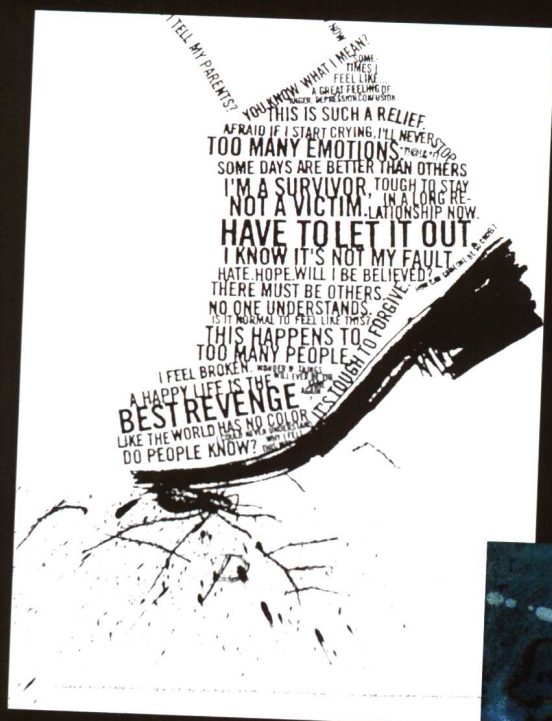
右页为一组德国最新图书的字体设计。

为教师而画的文章插图。设计师为表达教师曾给摇滚乐明星带来许多充满活力的灵感

摘自美国2000《The End of Print》

摘自美国2000《The End of Print》、
《TYPEGRAPHY2002》等和学生作业。

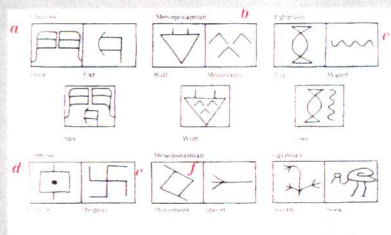
二. 文字形态

汉字形态构成, 字母、数字形态构成, 文字表现手法

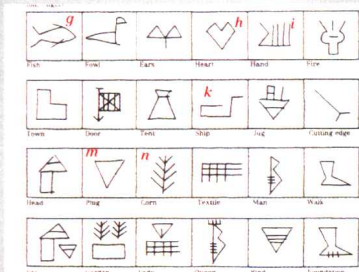
汉字形态构成

汉字的创作方法是以古代的象形图和表意文字为基础而发展出来的, 是由形象为首而形成形、音、义三者合一的文字, 可以归纳为象形、指事、会意、形声、转注、假借, 被称为“六书”。所谓“象形”, 就是以一物象图形作为某一物的文字, 如: “鸟、鱼、人、孩子、妇女、怀孕”等文字都是因形见义。所谓“指事”就是用记号造成的文字, 如“一、二、三、上、下”等。所谓“会意”是把两个或两个以上的文字合成一个新意义的文字, 如上小下大是为“尖”, 在田中出劳力者为“男”, 拿着“帚”的女人是为“婦”(妇)。所谓“形声”指的是一半是形, 一半是声; “形”指资料或形状, “声”指发音, 如“江、河、树、根、枝、柱、栋”等与水与树木有关的形声文字。所谓“转注”是指两个或两个以上的文字相互之间的意义大致相同, 也就是由一个字义派生出多个文字, 如“云”本为云气、云彩, 借作动词当“说”、“谓”之意。所谓“假借”就是原来没有这个字, 而把别的形义相近的文字借来应用, 也就是引伸一文字的声义以表示其他的事物, 文字不增多, 而字义增多。

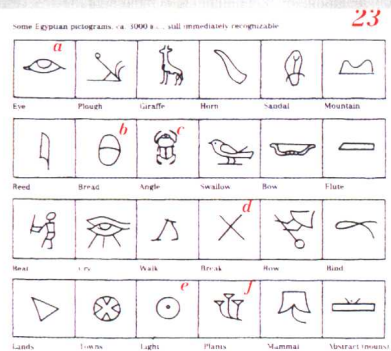
几乎世界上所有的文字都是由象形文字作为最早的语言交流形式, 公元前 3500 年—公元前 4000 年尼罗河两岸就出现了象形文字。

中国最早的象形文字

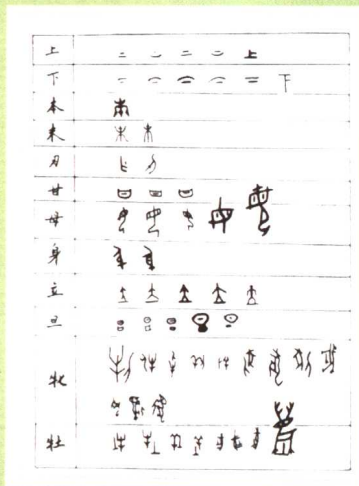

公元前 3500 年苏美人最早的象形文字

公元前 3000 年埃及最早的象形文字

象形字图

指事字图

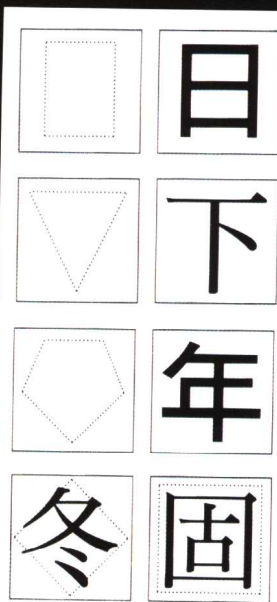
会意字图

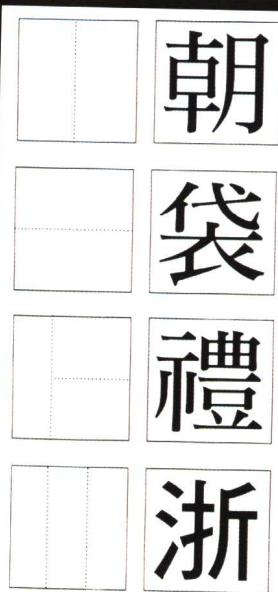

永字八法图

汉字的造字形态图

汉字的组合结构图

了解了六书后还必须知道汉字文字还包含了许多不同的形态织体结构，如：应用永字八法中的“点、横、竖、撇、捺、挑、钩、折”组织文字的结构。在组织方法上主要可分为左右构成，上下构成，左右和上下构成，左右或上下三分所构成的文字。而在文字的外部形态上又可以分为正方形文字，长方形文字，六角形文字，五角形，三角形，菱形。

由以上的六书解释和“永”字八法的组织结构可以得知汉字文字的形成和她的织体构成是非常有趣和别具一格的，她包含了许多不同的形态和外部结构，是文字设计的基础，是启发和培养文字的造型能力，是感受、判断、创造美感的基础。这些不仅能给予文字设计师一个具体的字形概念，更重要的是使设计师以这为基础对文字的构成设计作进一步的探讨。

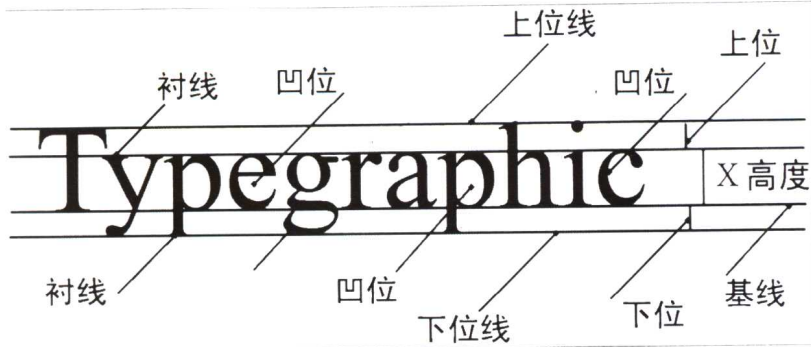
字母、数字形态构成

拉丁字母以英文字为中心，由26个字母组成，分为大写字母与小写字母，汉字的拼音字母也属于拉丁字母语系。拉丁字母与汉字截然不同，汉字是各自独立的字形，拉丁字母是利用26个字母的排列组合成各种不同的单字字义。世界上拉丁字母的字体种类繁多，但从字体的结构来看她们有一个共同点，那就是字母的字面宽窄和字母的高度不相同，字距又无法等分，所以只能依靠字线来控制。常用字线一般有四条：上位线，下位线，基线和肩线。

设计提示：

熟悉这些规矩是从有法到无法的基本常识，虽然您可以打破这些规矩。

26 个字母和数字示意图

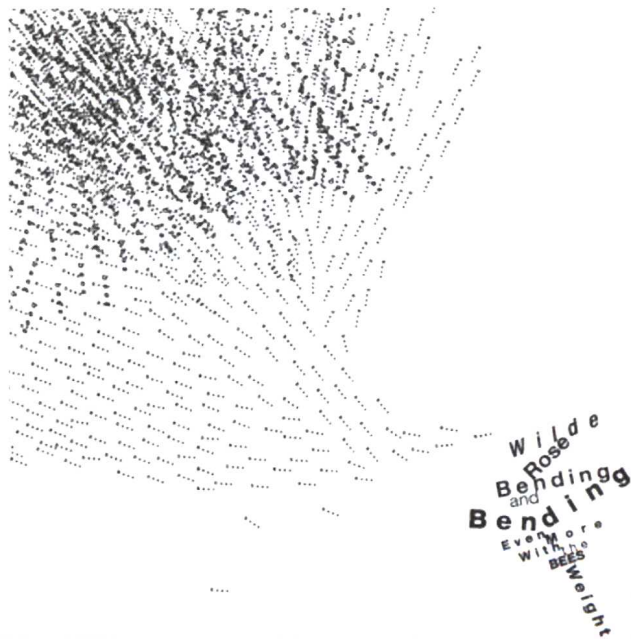

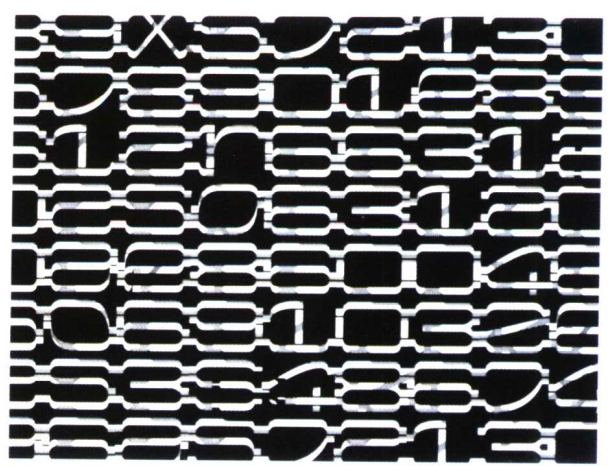
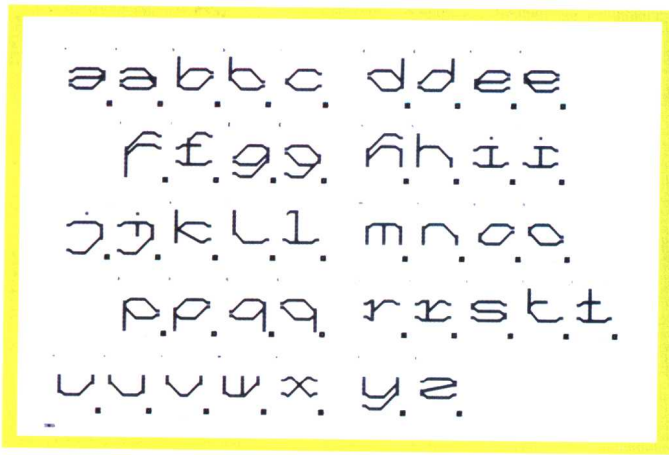
基线是大小写字母书写的基准，它与肩线之间的距离是决定行间距的依据。它们之间的距离称为高度，直接影响到字母在视觉上的大小。上位线与肩线之间称为上位，是指字母超过肩线的那部分，如：b、d、h。基线与下位线之间称为下位，是指字母低于基线的那部分，如：p、g、j、y、q。

一般的情况下，大写字母中除了J和Q以外，其他都要写在肩线和基线之内。小写字母有13个字母写在肩线和基线之内，9个字母写在上位线与基线之内，4个字母写在肩线和下位线之内，j要写在上位线与下位线之间。

阿拉伯数字的织体结构大致都能配合英文字母的结构特性，因此，除了一些比较特殊的例子外，几乎都能配合英文字母的结构形态设计出一系列的体态架构。

作品名：“Rose” 美国学生作业，作者：Angel Arrego 指导老师：Jun Li

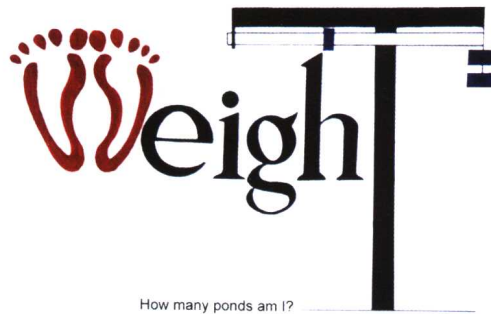
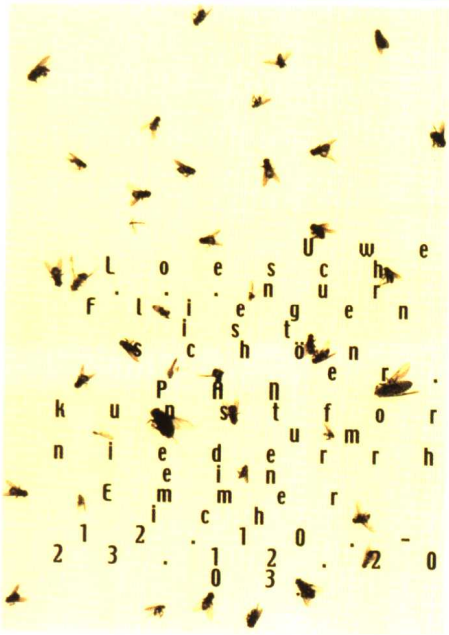

1	2
3	4
5	
6	7

图1-3及右页组图为德国最新字体字母形式设计

图6(张肇作)、图5(张小青作)用文字形象地表达了作者的职业,以及让观者从中找出作者体重究竟有多少。

图7(何佳艺作)象征着大自然丰富色彩的版面中的文字点出了捕捉者的幸福感。

How many ponds am I?

MY NAME IS SHAWN

MY JOB IS TAILOR

