

墨象艺术

品牌设计与创作思路

你有多爱你的职业，你在这个领域就有多成功。

Lok Ng (吴文华)
编著

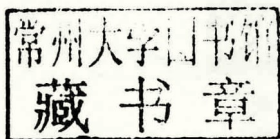
 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

墨象艺术

品牌设计与创作思路

Lok Ng (吴文华) 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

墨象艺术：品牌设计与创作思路 / 吴文华编著. —
北京：人民邮电出版社，2019.11
ISBN 978-7-115-49463-4

I. ①墨… II. ①吴… III. ①品牌—产品形象—设计
IV. ①J524.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第245205号

内 容 提 要

本书分享了作者的成长经历和其作品的创意实现过程。全书共分为7章，第1章讲述作者入行前和入行时的一些故事；第2章分享作者品牌创作的灵感来源和过程；第3章分享作者源于生活的作品，以及作品背后的故事；第4章分享作者源于情感的以海报为主的艺术作品；第5章分享作者的商业案例，分析了每个项目的背景、要点、灵感和执行过程；第6章分享作者的跨界合作与跨界艺术实践；第7章分享作者的经验，以及对读者的一些建议。

本书适合平面设计师、设计爱好者、品牌设计师、品牌文化爱好者阅读。

-
- ◆ 编 著 Lok Ng (吴文华)
责任编辑 张丹丹
责任印制 马振武
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：690×970 1/16
印张：13.25
字数：323千字 2019年11月第1版
印数：1-3000册 2019年11月北京第1次印刷
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

目 录

第 1 章 初露头角	9	第 2 章 品牌与创作	33
1.1 对音乐与舞蹈的热爱	10	2.1 如何寻找灵感来源	34
1.2 学习经历	12	2.1.1 从日常生活中寻找灵感	34
1.2.1 在夜店里学习	12	2.1.2 从旅游中寻找灵感	37
1.2.2 在广告公司里学习	14	2.1.3 自己制造灵感	40
1.3 疑惑与前进	15	2.2 如何定义品牌设计	43
1.3.1 非科班出身, 如何自学	15	2.3 如何为客户定制合适的品牌形象	45
1.3.2 迷茫的路口, 找寻目标	17	2.3.1 了解客户的真实需求	45
1.3.3 调整自身环境, 自立门户	19	2.3.2 与客户进行良好的沟通	46
1.4 与字体的接触	23	2.4 品牌设计与创作的过程	46
1.4.1 从失败中进取	25	2.4.1 了解与熟悉客户需求	47
1.4.2 小试牛刀	25	2.4.2 思考与分析(创作灵感的搜集与整理)	47
1.4.3 和书法有个“约会”	31	2.4.3 执行和制订基本方案	48
		2.4.4 认真聆听客户的反馈和意见	48
		2.4.5 思考画面	49
		2.4.6 完善作品	50
第 3 章 品牌与生活	51	第 4 章 品牌与情感	89
3.1 山、茶	52	4.1 观心、观花	90
3.2 无	58	4.2 顺·逆	94
3.3 冬、峰、素	63	4.3 花见	101
3.4 圣诞	66	4.4 汉字世界	104
3.5 猴年	70	4.5 色弱者的世界	107
3.6 感官视觉	76		
3.7 叁十展	82		
3.8 无字无书	86		

第5章 品牌与商业 115

- 5.1 道味 116
- 5.2 黄思记 128
- 5.3 黠 137
- 5.4 和合 145
- 5.5 墨 149
- 5.6 感官视觉 153
- 5.7 米原康正 164
- 5.8 燕还和食 168
- 5.9 元觉卤味 175
- 5.10 塔希瑜伽 180
- 5.11 1920 德国餐厅 186

第6章 艺术与人生 191

- 6.1 跨界合作 192
 - 6.1.1 我的跨界合作 192
 - 6.1.2 品牌设计与跨界合作的区别 192
- 6.2 跨界艺术 193
 - 6.2.1 1626 十周年合作 193
 - 6.2.2 U.R 服饰——九周年纪念图案设计 195
 - 6.2.3 感官视觉——干蒸烧卖产品设计 197
 - 6.2.4 慈善活动——滑板图案设计 199

第7章 成功与失败 201

- 7.1 从尝试中学会创新 202
 - 7.1.1 笔法的尝试 203
 - 7.1.2 墨的尝试 205
 - 7.1.3 纸的尝试 206
 - 7.2 从设计中感悟人生 208
 - 7.2.1 保持乐观的心态 209
 - 7.2.2 在挫折中总结自己的不足 209
 - 7.2.3 不断提升自己 210
- 结语：关于学习字体设计的一些建议 211

墨象艺术

品牌设计与创作思路

Lok Ng (吴文华)

编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

墨象艺术：品牌设计与创作思路 / 吴文华编著. —
北京：人民邮电出版社，2019.11
ISBN 978-7-115-49463-4

I. ①墨… II. ①吴… III. ①品牌—产品形象—设计
IV. ①J524.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第245205号

内 容 提 要

本书分享了作者的成长经历和其作品的创意实现过程。全书共分为7章，第1章讲述作者入行前和入行时的一些故事；第2章分享作者品牌创作的灵感来源和过程；第3章分享作者源于生活的作品，以及作品背后的故事；第4章分享作者源于情感的以海报为主的艺术作品；第5章分享作者的商业案例，分析了每个项目的背景、要点、灵感和执行过程；第6章分享作者的跨界合作与跨界艺术实践；第7章分享作者的经验，以及对读者的一些建议。

本书适合平面设计师、设计爱好者、品牌设计师、品牌文化爱好者阅读。

-
- ◆ 编 著 Lok Ng (吴文华)
责任编辑 张丹丹
责任印制 马振武
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：690×970 1/16
印张：13.25
字数：323千字 2019年11月第1版
印数：1-3000册 2019年11月北京第1次印刷
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

前言

其实当初接到出版社的写作邀请时，我完全没有心理准备去写书，后来经过与搭档们讨论并得到出版社的大力支持，才下定决心完成一本有关我个人设计与创作的书，就是大家此刻翻阅的这本书。

本书没有太多的言辞修饰，也没有采用浮夸的写作手法，主要分享了我的经历与对创作的理解。书中提到了我如何从非专业走到专业领域的过程，并如何让自己的作品产生了商业价值。我通过自己的真实经历，向读者展示了自己怎样从对设计世界毫无认知，到现在拥有了一套自己的设计观；怎样从一个完全不会书法的人，成为拥有自己的书法风格的创作人。希望更多的设计师能从本书中得到启发与鼓励。

在本书中，我首次公开了自己在创作过程中的想法与对每个案例的理解。本书的前半部分分享了很多我的个人经历，而后半部分则讲述了很多我服务于不同品牌的过程。这本书更多的是传达一份坚持的信念。每个设计师在设计道路上都会碰到各种各样的挫折，要通过日常生活提升自己的宽容度，找出自身的问题，因为我觉得懂得从自身寻找问题是好的设计师必须具备的能力。

商业与艺术的平衡是我有一次从国外出差回来之后产生的新的观点与理解。从文化、思想及工作方式等多个不同的层面去累积，在过程中不断发现和思考，让我深刻地认识到如何才能更好地表达一个设计作品，从而通过作品带给观众不同的感受。

我喜欢去不同的国家吸收不同的文化，所以我的设计创作中会带有很多不同国家的思想文化。书法是中国文化的精髓，古人创造了多种书法字形，一直流传到现在，经过时代的变迁，出现了很多新的元素。我希望能创作出新的具有当代特色的书法作品。董阳孜老师是我非常欣赏的书法家，也是对我影响很深的一位书法家。她不仅把书法文化传承了下来，还打破了旧的书法方式，形成了属于自己的书法风格，以线条之美展现书法的魅力。如今，喜欢书法的年轻人比较少。书法其实很有魅力，可以与现代元素很好地结合。有的人一听到书法就觉得很土，觉得没有用计算机创作的绘画好看，我想也许他只是没有见过书法美的一面。其实书法有多种表现形式，希望本书能让更多的人发现书法之美。

每个人的成功都不是偶然的，选择怎样的态度，就会产生怎样的结果。我想感谢几位一路陪我走过来的人，以及一直支持我的人。特别感谢欧阳琛（Yuu）小姐，为了让图书顺利出版，她在幕后做了很多工作，包括整理资料、修改错漏文字等。感谢我的爸爸、妈妈，李华英（Kumi Lee）小姐、邓海峰（Aaron Tang）先生、飞儿乐团的阿沁先生、刘畊宏先生、米原康正（Yonehara Yasumasa）先生、米原叶子（Yonehara Yohko）小姐等。

吴文华

2019年4月

本书附带了作者与3位艺术家/品牌主理人的对谈内容（PDF文档），扫描“资源获取”二维码，关注“数艺社”的微信公众号，即可得到该文档的获取方式。如需资源获取技术支持，请致函 szys@ptpress.com.cn。

资源获取

注：本书中的部分作品为了整体效果采用了繁体书法字表现，书中正文采用简体字体讲述。

推荐

从本书展示的作品中我看到了 Lok（吴文华）如何把中国的传统艺术与 20 世纪 80 年代后的现代主义这两者很好地结合在一起，并创造出一种全新的艺术。Lok 直观地、不经过多修饰地把他的感受表达了出来，把他自己的风格融入作品。无论何时看 Lok 的作品，都能让人感受到“新鲜”，都能体会到其中的思想。

知名摄影师 米原康正

Lok 的作品运用了充满现代感的线条，配合中国古典水墨元素，加上跳脱传统书法工笔的设计，融入极具生活体悟的禅意，成就了个人独特的美的符号，让人不由得从内心发出赞叹。本书会带领你进入新的视觉世界。

飞儿乐团 阿沁

小时候我也练过书法，怎么就没想到可以这样写字呢？创意真的是无限的，作品字里行间的艺术气息，勾勒出力与美的交汇，是画也是字！佩服！佩服！本书能够激发人的创作灵感，值得一读。

台湾歌手、主持人、《减出我人生》节目教练、《爸爸去哪儿》节目嘉宾 刘畊宏

对于写字不太好看却喜欢书法的我来说，第一次看到 Lok 的书法作品时，只能用“震撼”来形容当时的感受。我从事的是商业插画设计，而 Lok 的作品也能带给我绘画的灵感，这真是一件奇妙的事，所以我一直认为他的书法作品不只是传统书法这么简单。这次他的作品集结成书，我岂能不推荐呢！

乐品文化创立人、微博认证插画师 Dayco Deng

Lok 的墨象作品是书法也像是画作，流淌的肌理如中国山水气脉，在表现传统书法的同时加入了当今的审美元素，可谓古今结合之佳作。仔细欣赏每一件作品，都能体会到在传承之中创新的趣味。本书中除了有艺术作品，还有商业作品，让我更深入地了解了艺术与商业的关系。

奇妙文化创始人 / 乐自奇妙总监、插画师 黎明 (Daybreak)

目 录

第 1 章 初露头角	9	第 2 章 品牌与创作	33
1.1 对音乐与舞蹈的热爱	10	2.1 如何寻找灵感来源	34
1.2 学习经历	12	2.1.1 从日常生活中寻找灵感	34
1.2.1 在夜店里学习	12	2.1.2 从旅游中寻找灵感	37
1.2.2 在广告公司里学习	14	2.1.3 自己制造灵感	40
1.3 疑惑与前进	15	2.2 如何定义品牌设计	43
1.3.1 非科班出身, 如何自学	15	2.3 如何为客户定制合适的品牌形象	45
1.3.2 迷茫的路口, 找寻目标	17	2.3.1 了解客户的真实需求	45
1.3.3 调整自身环境, 自立门户	19	2.3.2 与客户进行良好的沟通	46
1.4 与字体的接触	23	2.4 品牌设计与创作的过程	46
1.4.1 从失败中进取	25	2.4.1 了解与熟悉客户需求	47
1.4.2 小试牛刀	25	2.4.2 思考与分析(创作灵感的搜集与整理)	47
1.4.3 和书法有个“约会”	31	2.4.3 执行和制订基本方案	48
		2.4.4 认真聆听客户的反馈和意见	48
		2.4.5 思考画面	49
		2.4.6 完善作品	50
第 3 章 品牌与生活	51	第 4 章 品牌与情感	89
3.1 山、茶	52	4.1 观心、观花	90
3.2 无	58	4.2 顺·逆	94
3.3 冬、峰、素	63	4.3 花见	101
3.4 圣诞	66	4.4 汉字世界	104
3.5 猴年	70	4.5 色弱者的世界	107
3.6 感官视觉	76		
3.7 叁十展	82		
3.8 无字无书	86		

第5章 品牌与商业 115

- 5.1 道味 116
- 5.2 黄思记 128
- 5.3 跣 137
- 5.4 和合 145
- 5.5 墨 149
- 5.6 感官视觉 153
- 5.7 米原康正 164
- 5.8 燕还和食 168
- 5.9 元觉卤味 175
- 5.10 塔希瑜伽 180
- 5.11 1920 德国餐厅 186

第6章 艺术与人生 191

- 6.1 跨界合作 192
 - 6.1.1 我的跨界合作 192
 - 6.1.2 品牌设计与跨界合作的区别 192
- 6.2 跨界艺术 193
 - 6.2.1 1626 十周年合作 193
 - 6.2.2 U.R 服饰——九周年纪念图案设计 195
 - 6.2.3 感官视觉——干蒸烧卖产品设计 197
 - 6.2.4 慈善活动——滑板图案设计 199

第7章 成功与失败 201

- 7.1 从尝试中学会创新 202
 - 7.1.1 笔法的尝试 203
 - 7.1.2 墨的尝试 205
 - 7.1.3 纸的尝试 206
 - 7.2 从设计中感悟人生 208
 - 7.2.1 保持乐观的心态 209
 - 7.2.2 在挫折中总结自己的不足 209
 - 7.2.3 不断提升自己 210
- 结语：关于学习字体设计的一些建议 211

第 1 章

初露头角

我爱玩好动，天生对音乐敏感，小时候幻想自己会成为音乐家、演唱家、舞蹈家……从没想到设计是怎样一件事情，然而命运的安排却让我走上了设计之路。为了编写这本书，有一段时间我不停地回想过去，是怎样的机缘巧合让我踏上了设计这条路？又是什么力量让我停留在这个时而喧嚣时而静谧的世界？

在本章中，我想用一些关键的人和事向大家讲述我的入行经历，分享我的成长经验。

1.1 对音乐与舞蹈的热爱

儿时的我热爱音乐与舞蹈，听到音乐就会打起拍子，嘻嘻哈哈地闹起来。长大后，虽然我骨子里还是很喜欢音乐，却不会像孩童时那样无忧无虑地满大街边玩边跳了，生活显得有些枯燥。经朋友介绍，我接触了当时流行的舞蹈——街舞，于是便疯狂地爱上了跳街舞，并开始夜以继日地练习街舞，有时候连饭也顾不上吃，有时候随便吃几口就继续练习。当时我对街舞的认知是它可以把体育类的动作融入舞蹈里，是很有挑战性的舞种之一，同时对于我来说也是一种刺激和体验。当时它好似给我枯燥的生活带来了一汪甘泉。

家人发现我会跳舞后总会让我在亲戚朋友面前表演一番，收获些许掌声和肯定，让我享受到了舞蹈带来的成就感，同时越发觉得跳舞时的自己特别酷、特别帅。

伴随着街舞的学习，偶尔我也喜欢听听音乐，感觉音乐可以让我放松，心情很舒畅。并且受街舞的影响，我当时听的大多是饶舌的且节奏感很强的欧美歌曲。

跳街舞的照片

随着时间不断地推移，在舞蹈中我学到了不少东西。我会跟三五知己出去练习和Battle（原意是争斗、较量。在街舞中意为“斗舞”，具体说就是根据音乐节奏和旋律，秀出自己的实力），其间，慢慢地萌生了一个想法：建立一个“战队”，让大家更有凝聚力地做一些喜欢的事。战队很快建立起来了，接下来面临的问题之一便是需要设计一个属于我们战队的“队徽”。当时队友中没有一个人接触过设计，于是我们只能选择找一些设计公司来做，看了好些方案，也花了好些时间，都不满意，且战队的预算也不足以再找其他公司重新做队徽。经历了几番折腾后，最后咬咬牙，准备自己来做。还记得当时是我第一次接触设计软件，由于不知道具体的操作规范和技巧，文件新建和文件输出等都设置得过高，导致文件过大，软件运行过慢。当时我还埋怨软件不好用，现在想想还真是哭笑不得。虽然遇到了不少困难，也浪费了不少精力和时间，到底还是做出来了。当我们看到自己做出的队徽时，不禁喜出望外，那种感觉很难忘。

有了第一次的设计体验之后，我们又给自己设计了队服，后来还尝试把队徽改做成即时贴，到处贴，也觉得自己很酷。从那时起，我开始认为设计是一件很棒的事情。

CHAMPION

舞队的队徽

在我看来，跳舞和设计是相通的。在我的成长历程中，它们都磨炼着我的意志，教会我要坚持，要勇敢地克服困难，还要学会适当创新。就拿舞蹈来说，在练舞期间，我经常去尝试新的动作和舞蹈编排。为了完成某些高难度的动作，可能会反复练习好长时间，练习的场地条件也有限，以至于练习时会遇到很多困难，如无意间磕伤、碰伤。因为参考学习的机会少，所以在一个动作或编排上常常很难有新的突破。即便如此，我依然坚持着。我记得当时最开心的一件事就是与队友一起讨论和开发新的动作和编排思路，虽然很辛苦，但是大家都很满意，也都很享受那一次次头脑风暴的瞬间。

随着舞蹈战队的越发壮大，我们需要更多的资金去支撑日常训练。此时我意识到战队要想发展下去，需要积攒更多的经费才行。和队友商量了一番，我们想到了通过跳舞来赚钱，而当时最直接的赚钱方式就是承接各种商业演出。这样既可以赚钱又可以做自己喜欢的事，这对我来说是非常快乐的事，也让年少的我收获了不少的成就感。

1.2 学习经历

沉浸在街舞世界，让我每天都感到很充实。当时通过商业演出，我认识了不少各个领域的人，见识到了更多的新鲜事物。那么，又是什么样的契机让我踏进了设计领域，并且沉迷于此呢？

1.2.1 在夜店里学习

商业演出越来越频繁，随之工作机会也多了起来。在一次演出结束后，我们偶然来到一家夜店想要庆祝一番。当时遇到了几个朋友，经过简单的对话，我了解到他们是在这里工作的，原来夜店有个职位叫作“营业”，工作内容就是在店里逛走走，陪在场的客户玩一下，这对于年少贪玩的我来说是一件挺有趣的事。

就是这样的一次机遇，让我从街舞商演工作逐渐过渡到夜店工作，跳街舞的时间越来越少，更多的是去夜店一边上班一边玩。当然，必要时我也会在夜店表演一下街舞，但我的日常生活中几乎没有了街舞。

在夜店工作时我正在念大专，每天的生活模式基本是白天照顾学业，晚上到夜店打卡。这样的生活维持了大概一年。有一天，夜店的设计师请假不能来上班，主管听说我以前做过设计，于是把我叫去了办公室，让我加急做一张海报。正是因为这个契机，我才有机会跨入设计行业。

从那天开始，我被迫调到设计师的岗位。万事开头难，一开始我什么都不会，设计软件也几乎一窍不通，只觉得计算机运行得很慢，软件也很卡，还会出各种不知原因的错。主管见状，只好给我更换了计算机，希望我能有更高的工作效率。现在回想起来，当时我的工作内容喷绘居多，然而我却将文件设置得高于喷绘要求很多倍，自然会导致硬件无法正常运行。

经过长时间的摸索，对于设计我终于找到了一些感觉，在此期间也收获了一些满足感和成就感。或许主管也逐渐发现了我在这方面的天赋及对这份工作的热爱，一天，她竟然介绍了一家主营活动、策划、视觉等业务的公司给我，希望我能在那里得到更多的提升。我一直很感恩能遇到这位主管，因为她，我才能真正融身到设计这个行业，同时去感受设计给我带来的人生变化和乐趣。