

关于本电子书说明

本人由于一些便利条件，可以帮您提供各种中文电子图书资料，且质量均为清晰的PDF图片格式，方便阅读和携带。文学、法律、计算机、人文、经济、医学、工业、学术等方面的图书，都可以帮您找提供电子版本，500万图书馆资源收藏供你选择。

我的QQ是859109769 佳佳e图书（提供完整版）

SELF-CULTIVATION FOR DESIGNERS

a book of logotype, typography, talking, thinking, experience & basis for students & practitioners

左佐编著

设计师的自我修养

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

策划编辑：陈晓捷
责任编辑：田 蕾
装帧设计：左 蕾

ISBN 978-7-121-23383-8

定价：69.00元

Self-
cultivation
for
Designers

设
计
师
的
自
我
修
养

左 佐 编 著

内 容 简 介

本书以商业委托为主，然后引出一些基本常识，比如沟通、切入、构思、素材、草图、细节、控制、技巧、方法、观点、态度等。莫要把简单事情复杂化，而要把复杂的事情简单化，做减法，自我修养之一；以最少得到最多，基本设计的魅力，自我修养之一；细节控制，整体观察，注重而不累于细节，自我修养之一……种种不再赘述，希望书中能有一两点引你共鸣，助你进益。

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. — 北京：电子工业出版社，2014.7

ISBN 978-7-121-23383-8

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(2014)第 113837 号

责任编辑：田 蕾

特约编辑：刘红涛

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：18.5 字数：355.2 千字

版 次：2014 年 7 月第 1 版

印 次：2014 年 8 月第 2 次印刷

定 价：69.00 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。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

本书以呈现商业委托过程为主，其中涉及沟通、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，并辅以一部分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，也避免长时间读一种模式的疲劳，读者可以想象到这个过程的任何细节，自己去感知。另外，还会有一些作者的技巧、手法、花招、偏方的传授，有时候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——内功招式——外家功。修炼心法，读书，读秘籍。

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，遇到不知晓的人、事、物、想法，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，以思想，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，这是天才和凡人都要经过的。作者不太鼓励刻意为了练习而自命题

的字体设计，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，这也是一个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信息，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，练习也可以是书写。各种字体、各种工具、各种墨色、各种纸张，记住我们书写不是为了成为书法家之类的（当然这么想也可以），只是为了体验，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，不致一片空白。怎么书写呢？抄过千字文吗？写过常用两千字宋体吗？临摹过碑帖吗？如果没有的话，就这么开始吧。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。如此每日三五字即可，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，其实也就看到了点皮毛，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，都远没那么简单。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成就有很大帮助。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，但是时时翻阅，也是益处颇多，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（后页），二王的行书等。之后的

架

架

架

架

架

顏真卿書

中東海徐浩題
法蓮華諸佛之
多寶佛塔證經

柳公權書

夫也背此無以
為達道也和尚
其出家之雄乎

趙孟頫書

無言人皆謂
我貴而我不
敢為天下先

褚遂良書

積雪晨飛塗間
正教雙林八水
口海爰自所歷

王羲之書

天下為心者必致
王苟君臣同符斯
之志千載一遇也

歐陽詢書

鏡澈用之日新
之無竭道隨時
泰慶與泉流我

虞世南書

可以經緯闡其圖詎
有人焉法師俗姓陳
陳世傳纓冕爰祖廼

董其昌書

禹張湯文章則
司馬遷相如滑
洪業亦講論六

鍾繇書

不與思省所示報
憲非今臣下所能
先帝事有數者

選自《字體圖彙集》

商业委托有很多来自这里的想法。说到商业委托，就是内外家功的施展了。在作者精选的案例中，其实包含很多理论知识，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才可。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，亦是自我修养的要點。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。现在同时在进行着四款字库：扁线体、雨线体、方格黑、私家宋，预计不惑之年能完成吧。做汉字字库，首先得能静下来，思考点什么，坚定点什么，不因为今天很忙很累诸多借口而懈怠，不为各样的变化而动摇。修静心，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。稿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

目录 Contents

商业委托

01	百年映像
09	明白学堂
17	不染手造
24	极驾客
31	玩雪族
39	阿狸
52	河红茶
58	云爱
63	仲松设计
69	素
77	悦榕庄
83	Duomax
102	站酷七周年
108	Bella's shop
114	Red Cloud
135	巨有趣
142	欧赛轮
152	璞石
157	原初一品
166	伊庄
172	真有料
178	豌豆荚

荔枝

188	荔枝
195	WOKUP
208	墨茶
219	茧迹
234	标志字赏

字库试做

243	扁线体
246	方格黑 / Fungger Hei
250	雨线体 / Rainline
260	方黑体
263	字库生成

文字基本

48	汉字术语
89	清末之后印刷字小史
128	西文分类及小史
149	字库术语
202	西文术语
228	视觉基本

图文选录

266	文字录之一
267	文字录之二
268	文字录之三
269	阅读书单
270	网站推介
271	故字选录
272	汉字年史
273	文字样张

百年 映 象

一个茶的名字，兼做明式家具。给的关键词：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。题外，笔者受日本设计影响很大，略有所悟，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，这是茶道中侘寂的哀美。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

把模糊效果扩展至外观，然后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。颜色用 90% 的黑。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。

百年映象

B A I N I A N

映百
象年

B A I
N I A N

然后得到满意的外形。参数当时调了很久，要反复尝试，粗细、残损的程度和临摹的精细程度等。按相同的参数，调整其他汉字及西文字母。字禁得起大小调整。大处显微，小处着意。

象年

既是百年，写法可有古意。于是从这个点发散。想到一些拙、雅的古写法，所以开始从一些古籍中搜集这四个字，没捷径，就是找一些高清古籍 PDF 或平时收藏的一些刻本，一个字一个字地找寻。集齐“百”、“年”、“象”，“映”没集到，没关系，可自造。如“映”没有，可以有“日”“央”，或者有这两个部件的汉字，依意造字，这里“汨”即如此而来。

百 百 百 象 像
年 年 年 象 汨

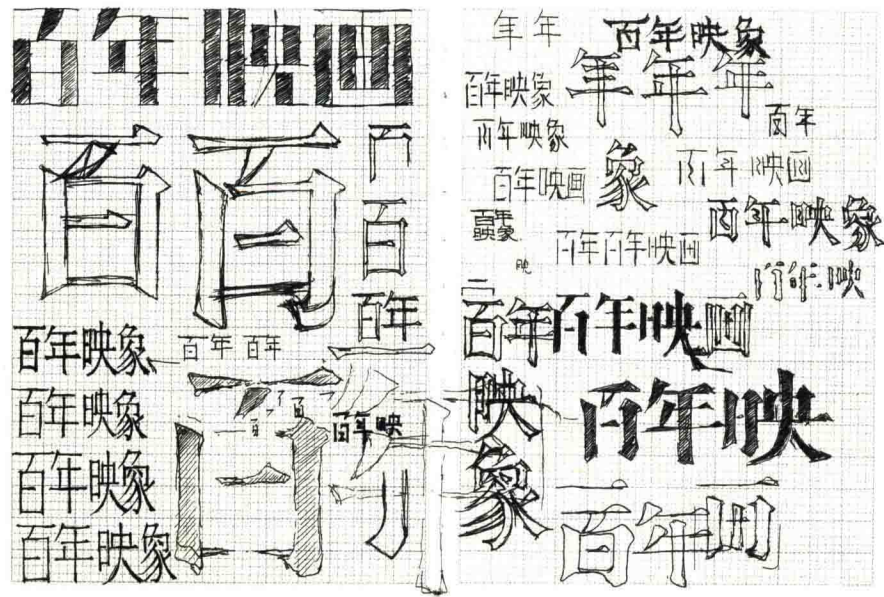
这种类似古字复刻的方式，在钢笔勾线的时候，有两种形式。一种原貌复刻，即一些破损、模糊、溢墨等都不去修正；另一种是修正复刻，即修正由于时间而产生的破损残缺等，这样由于加入了修正者的想法，最后的字会有所不同。这里择了后者，把一些笔画进行了修正。

百年映象

百，横折收笔的钩，最后一笔未封闭的横；年，分离横竖交叉，有手写的痕迹在；映，左边最后一笔，横变提；象，省略横，多处的短笔画，更有象形的味道。一些古籍刻本的手写字，由于工具、习惯、随性，所以往往笔画露锋为多，特别是起笔收笔的部分，笔画交接的部分，竖非直而直，横非平而平，就是一些味道韵味出现的地方。

百年映象

宋古籍刻本大致分三个地区：浙江、四川、福建，分别以欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书为代表。古籍刻本知识可参考书籍《打开金匮石室之门：古籍善本》、《活字印刷源流》。

一个临古，一个用古，这一个是破古。古写法用几何造型的笔画去呈现。先设定基本笔画体饰，百年，拙，重心为低；字面偏扁；中宫稍开（可参看后面的汉字术语）。这样跟关键词的感觉贴合。

得字四个。

百年映象

很普通的宋体，一些细节不同，也会有意想不到的意境。对比两个年的写法，对比两个象的写法。会发现只有一点点的不同，给人的感觉却大不相同。左边更规整、更冷静一些，右边则多一些温度、一些手感、一些随性的惊喜。旧人写字勤，熟而生巧，所以古字有很多的意思不到，味道往往在这些小地方散出。

年 年
象 象

英文选择了优雅而颇具历史感的 Garamond，脱胎于手写的传统铅字字形。大的字母间距，也是实现这种感觉的一个方式。

b a i n i a n

搭配英文，可选同类，可选互补，出来的感觉不同。中文横竖对比很强烈，类似 Didot/Bodoni 等西文字形，下左图是配 Didot 的字，下右图为配 Garamond 的字。

百年映象   百年映象
b a i n i a n   b a i n i a n

下图为 Garamond/Didot 的细节放大对比。

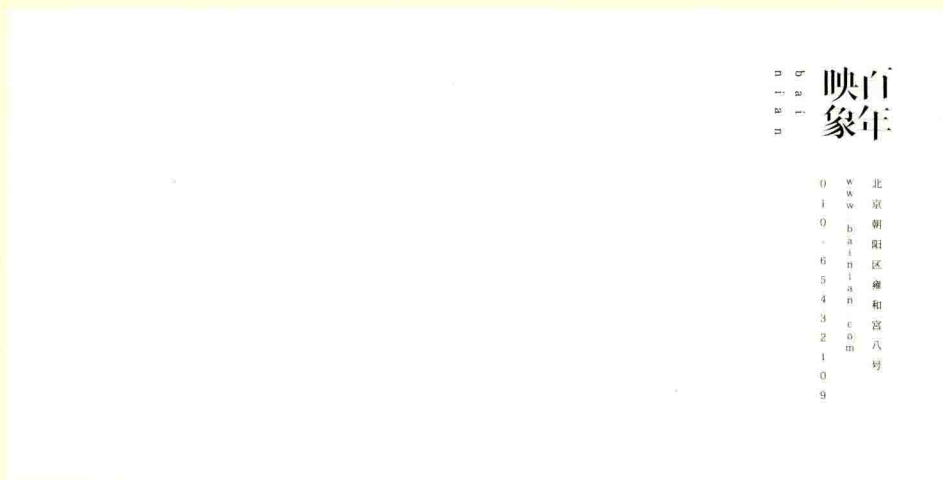
n n

最后，选中此方案，未改丝毫。深入地谈话，然后准确地抓住委托人的关键词，莫急于动笔，先静下心来想想，只需一个点，惊喜地融入到设计呈现中，向委托人叙述我们的设计想法，让对方理解、接受、爱上这个点。比如第一个的氤氲感，第二个的历史感，第三个的古新。少则得，多则惑。标志亦如此，一个标志不用承载很多，只需一个点，一个惊喜的记忆点，那么就是好的。

n b
i a
a i
n

映百
象年

白象年
映

北京朝阳区康和嘉八号
www.baixiang.com
010-65432109

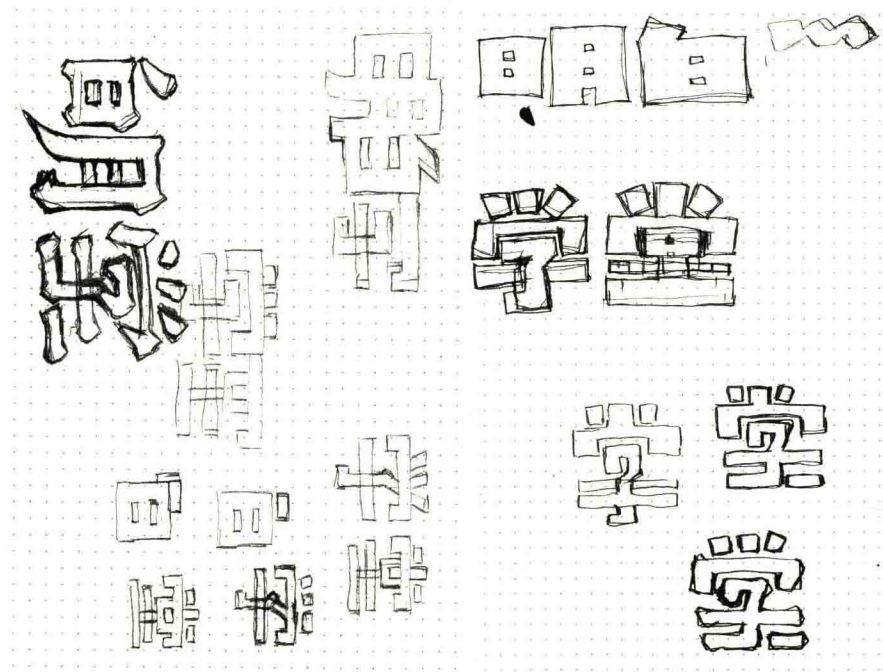
明
白
学
堂

一个把比较枯燥的科普知识，用有趣的动画形式表达的教育组织。动画轻松、幽默又不失专业，色彩清新。

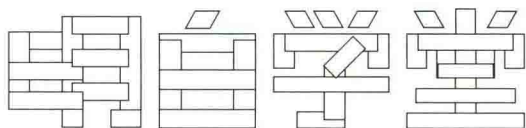
名字有“学堂”二字，于是想到传统的私塾的画面，厚实的老宋体，随手涂了几下。感觉太古板，与“明白”的白话及动画的风格，相差较多。不过却发现了一个好玩的地方，“明白”可合二为一，“学堂”也可。

下面是想法的乱涂。细想，识别不佳，可做图形，难作 logotype，所以放弃了。

但想法是可以的，一个好玩，跟有趣的动画有关系，还有一个化繁为简，也与学堂把高深的科学知识简单地说出来契合。后想到另一个办法，把单字内的部件合并。于是用软件先摆出一个样子，小试感觉。

不用仔细调整，感觉出来即可。“粗可走马，细不容针”粗贵在神，确定是否深入；一旦确认，势必万无巨细地深入。

明白学堂

调整笔画细节，“明”右边的撇，“堂”上部的一短竖，字面稍微压扁，可增加可信、可靠的印象。

明白学堂

全部直线有些冰冷，可加些圆角，这种直线的造型，直接用软件里的圆角工具即可快速实现。

明白学堂

不同圆角数值的效果比较，下图过于圆润，给人以卡通、不成熟的印象。

明白学堂

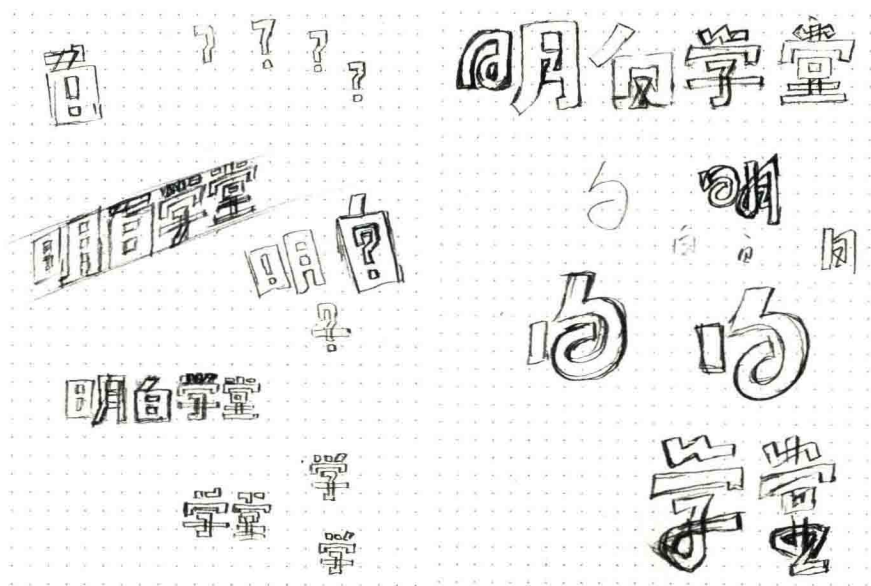
隔段时间，乍看下，发现“学”字简化后不容易识别，原因是“子”不明显，于是把“宝盖”破了一下，“堂”也做类似处理。

明白学堂

不想太古板，所以顽皮一下，加了一个倾斜度。搭配两个清新的颜色。

明白学堂
小 得 健 康

乱涂时还有一些想法，比如“明白”的负空间用“?!”来表现，用批作业一样的手写连笔字表现之类的，这里尝试用连笔字来说“学堂”。连笔字推荐一本《汉字快写法》，练习一些常用的约定俗成的连笔。软件钢笔工具根据手写的习惯，勾线出来。

明白学堂

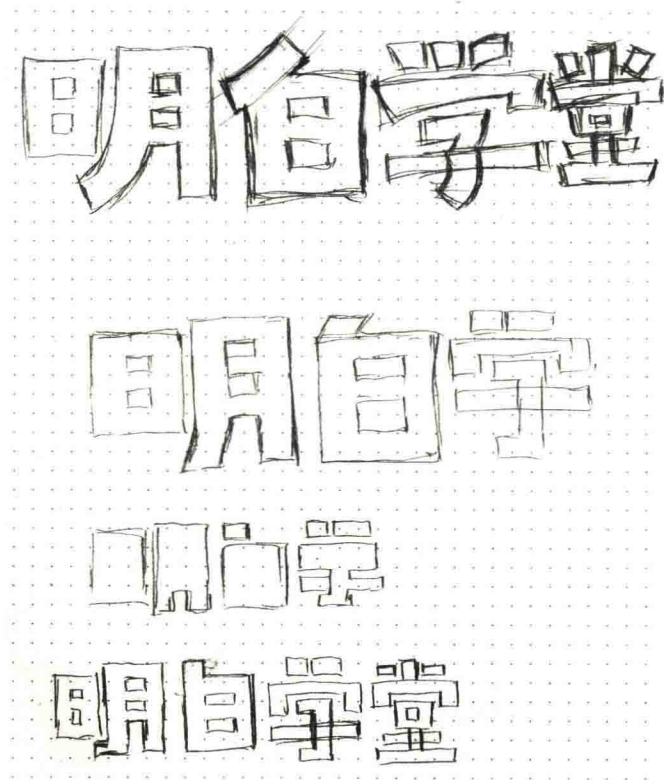
增加描边粗度。把臃肿地方的线条调细，比如“学”字上面的三点，“堂”字上面的两点，以及下面的口和两横等。

明白学堂

调整完毕，用墨兰的墨水，粗糙地修饰一下，做些许手写笔迹的感觉。这个方案自己玩的成分居多，最后没有出现在提案里。设计师提案前的选择是私密的、专业的，在众多的想法中选择，选择后的方案，再交委托人抉择，所以案前的选择就是尝试可能、完美可能、放弃可能、选择可能的反复。

明白学堂

委托人的科普动画中有大面的色块，看似不经意地剪裁曲线，从这个点得下草图。

根据草图用钢笔画出大概的字形。

明白学堂

这样的字不特别需要结构严谨，更多的是随手一挥，不拘泥，对上面的“明白”二字比较满意，特别是“明”，非常喜欢。但后面“学堂”二字就有些收得过了，于是对比“明”字仿写“学”下部，“学堂”共用一个笔画，以解决中间大的空白。后在缩小显示时，发现“堂”下面的缺口很不和谐，感觉没完成的样子，跟前面三个字也不是很协调，于是连接上。然后发现“明白”留白的地方，貌似三个学生一样的“i”，很是有趣。共用的笔画，想到知识的共享。

明白学堂 明白学堂

下面是四个小字标语，根据风格，依次画出。因为是陪衬，所以不需要太随意，风格一致，结构稍严谨。上面大字放一下，下面小字收一下，好搭配。颜色选择了蓝绿之间的色系，蓝色代表科技，绿色代表健康。

下一页是最后的定稿，也是我觉得最符合品牌气质的一个。有趣、可信、色块、轻松、厚实。

小得健康

明白学堂

小 得 健 康 ！

不染手造

一个手造护肤品品牌。谈话中，得到两个关键词：素雅、手造。

最开始有个想法，用线条勾出一种手造感觉的字。线条素雅，字的造型具有手感。这是当时的草稿。

不染手造

后来，记得在翻看某期 TDC 年鉴的时候，看到一组字，全部用圆形和直线构成，在某个气质上很契合。于是，随着上面的感觉，有了下面的字。然后加粗描边。

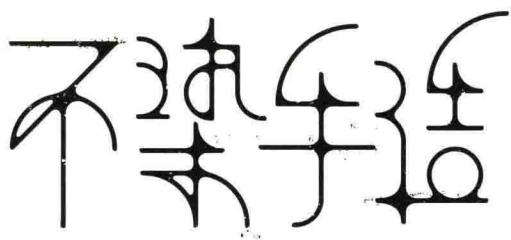
不染手造 不染手造

缩小字间距，在笔画连接处，增加圆弧连接。

不染手造 不染手造

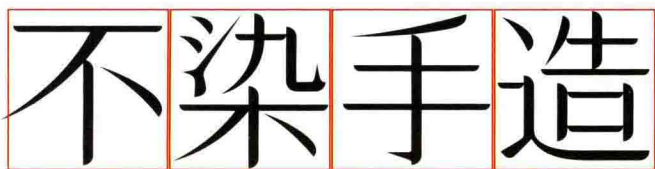
增加手感磨损。此款未见于提案中。

这一款是用一组干净的笔画去造字的。把用到的基本笔画规范出来。

借助字面框，画出骨格，用基本笔画，结字。字面偏扁，拙的感觉多一些。

扁字，雅有些欠缺。于是瘦了些，并修改“造”的写法。然后对一些细节进行修正。

不染手造

调整中不同细节的对比。

不染手造

下面是完成的字。

不染手造

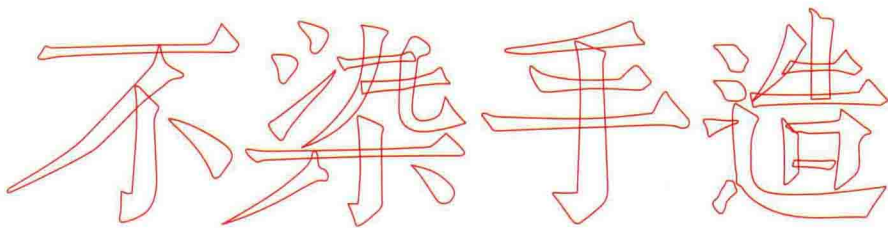
“集字仿写”，对于特定的委托风格很适合。比如此例，古籍刻本上的雕版书体最合适不过，于是就需要搜集了。找一本中意的古籍，然后逐字寻找，能找到原字最好，找不到也没关系，可找部首仿写。上面4个字，看得出是从两本书中集来的，“不染”与“手造”风格不同，所以需要自己按骨骼修补。

变成白底黑字，有背景复杂的字，直接用上面的原字也可。白底黑字，不可太过，不然会损失很多细节。这里可以看到，“不染”比较细，“手造”比较粗犷，需要进行下面的调整。

用钢笔勾出轮廓，有两种形式：一个想象字最初印刷时的样貌；另一个是完全按照经过时间磨损后的样貌。这里选择后者，取时间磨损后的样貌。将“不染”加粗一些，“手造”收细一些，统一四个字的风格，增加一些磨损掉的细节，比如起笔收笔的边角因为磨损已经全丢失，需要重新增加。

上为第一遍勾勒的轮廓，下面为原字；红色部分为一些细节的修补。

不染手造

不染手造

笔画交叉处，添加磨损效果，圆滑连接。这个没有简单办法，一个一个手动勾画。个别地方可以夸大地加一些磨损或粘连。比如，“染”下部的横竖交叉处，增加粘连，可以让字更粗犷一些，搭配后面的“手造”。

不染手造

不染手造

现在可以完结，但还可以更极致一些。用泼墨喷溅的素材，给字增加一些墨迹的残留。一点点就好。

把上面左边的红色墨迹加在一些笔画粗重或者粘连的位置。可以想象这个字在印制时的样子，哪个地方是有这个墨迹的。外部完成后，下面做内部磨损。

不染手造

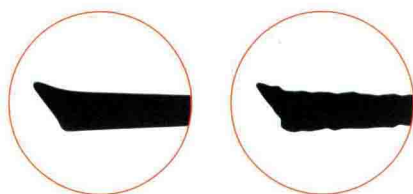
为上面右边的红色点填充白色，叠在字之上。最后委托人确认了下面的版本。

不染手造

给字的轮廓增加粗糙的边缘。可用：效果—扭曲和变形—粗糙化来简单实现。此步可有可无。

不染手造

笔画粗糙前后对比。

极
驾
客

一本汽车杂志。这个委托时间非常急,几乎是在三天内完成的。委托人给的参考——杂志《TopGear》以英文为主,中文为辅。先确认草图,而草图势必精确,可缩短时间。

预先设计好辅助线。英文的 x 高度、上伸高度、下伸高度、粗细、倾斜度等。然后用直尺、云尺、圆规等工具绘图。下面是一些可能性的尝试。辅助线及术语可参看后面的西文术语。

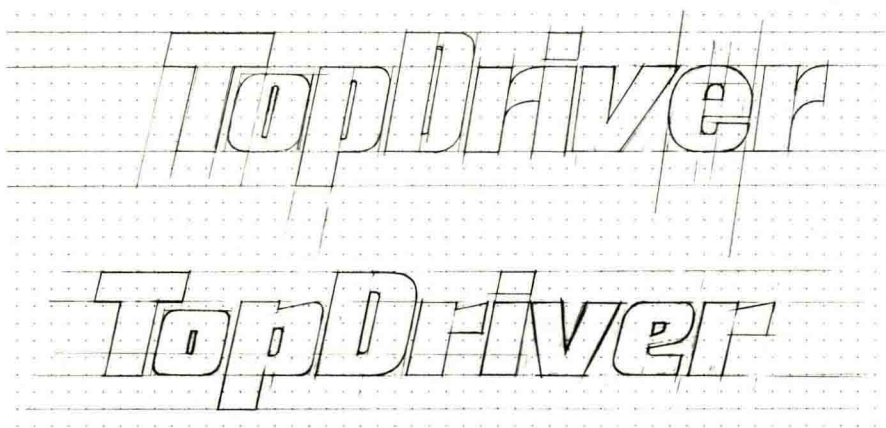
TOPDriver

TopDriver

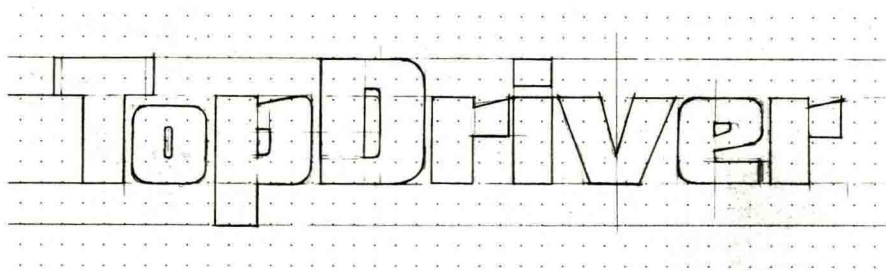
TOPDriver

TOPDRIVER

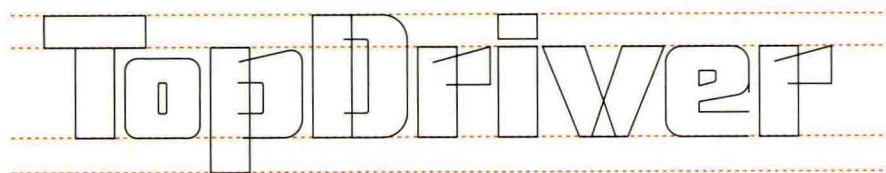
下面第一个草图,按照参考的风格——Neo-Grotesque 无衬线体。第二个草图,在原有风格的基础上,加了一些变化,偏几何化,同时融入了一些人文细节,比如“p”。草图完成后,与委托人沟通,选择第二个来深入处理。因为是斜体,委托人想看常规体是如何的。于是重新绘制常规体。

常规体,草图。沟通后,最终选斜体来深入处理。

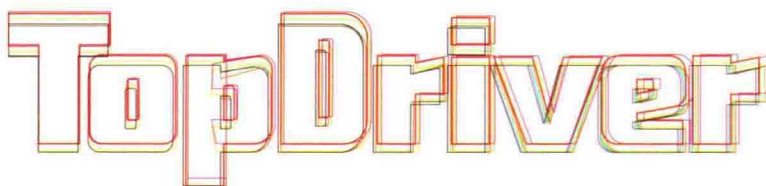
画出辅助线,用钢笔、矩形、圆角等工具,绘制矢量。

细节调整的历史版本，包括横竖的粗细比例，“v”的宽度，“r”字耳（ear）部分的高度及粗细，“e”字眼（eye）部分的大小，“D”的宽度，等等。

TopDriver   **TopDriver**
TopDriver   **TopDriver**
TopDriver   **TopDriver**
TopDriver   **TopDriver**

下面的叠线图为历史版本的叠加，可以直观的看到一些细节的对比。

最后确定的版本。然后倾斜，绘制斜体。

TopDriver