

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>

海量电子书免费下载

www.IGGHH.com

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

商业委托

01	百年印象	114	Red Cloud
09	明白学堂	135	巨有趣
17	不染手造	142	欧赛轮
24	极驾客 / Top Driver	152	璞石
31	玩雪族	157	原初一品
39	阿狸 / Ali the Fox	166	伊莊
52	河红茶	172	真有料
58	区爱	178	豌豆荚
63	仲松设计	188	荔枝FM
69	素	195	WOKUP
77	悦馨莊	208	墨茶
83	Duona	219	茧迹
102	站酷七周年	234	标志字赏
108	Bellia's shop		

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

字库试做

242 扁线体

246 方格黑 / F a n g g e r H e i

250 雨线体 / R y n l i n e

260 方黑体

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

文字选录

264 文字录之一

265 文字录之二

266 文字录之三

267 读书单

268 故纸收藏选

274 附汉字年史表

275 附文字样张

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

百年映象

一个茶的名字，兼做明式家具。给到的关键字：素、雅、净。在创作的时候，加了一个“古”。饮茶本在中国，但现在来说日本的“茶道”延续的更具风格。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，很多人说我受日本影响很大，其实没错。但略有不同，日式设计在安静之外，常有压迫抑制之感；而我想要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，得到最佳值。

映 映

把模糊效果扩展外观，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% 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

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

www.IGGHH.com

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

www.IGGHH.com

kindle

然后得到满意的外形。参数当时调了非常久，要反复尝试，粗细、残损的程度、临摹的精细程度等等。按相同的参数，调整其他汉字及西文字母。字禁得起大小。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，方法没捷径，就是找一些高清古籍 pdf 或平时收藏的一些刻本，一个字一个字来找寻。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”即是如此而来。

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，最后的字会有不同。这里择了后者，把一些笔画进行了修正。

百年映象

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

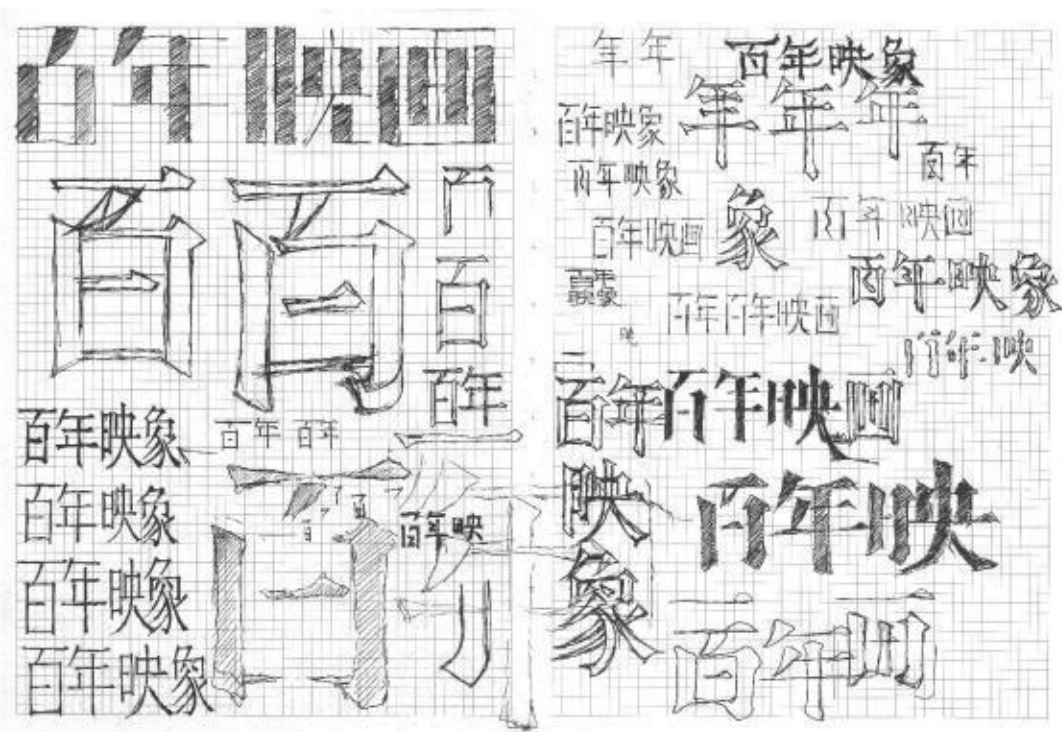
kindle

百，横折收笔的勾，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，省略的横，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：
《打开金匱石室之门：古籍善本》《活字印刷源流》

一个临古，一个用古，这一个即是破古。古写法用几何造形的笔画去呈现。先设定基本笔画体饰，百年、抽，重心为低；字面偏偏；中宫稍开（可参看后面汉字术语）。这样跟关键词的感觉贴合。

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

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。会发现只是一点点的不同，给人的感觉却是大不同。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，所以古字有很多意想不到，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的 Garamond，脱胎于手写的传统铅字字型。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

海量电子书免费下载

www.IGGHH.com

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

www.IGGHH.com

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

www.IGGHH.com

kindle

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 等西文字型，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。深入的谈话，然后准确的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，惊喜的融入到设计呈现中，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。比如第一个的氩氩感，第二个的历史感，第三个的古新。少则得，多则惑。标志也如此，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

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

百年
映像

北京朝阳区
雅和宫八号
www.baimian.com

010-65432109

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

明
白
学
堂

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

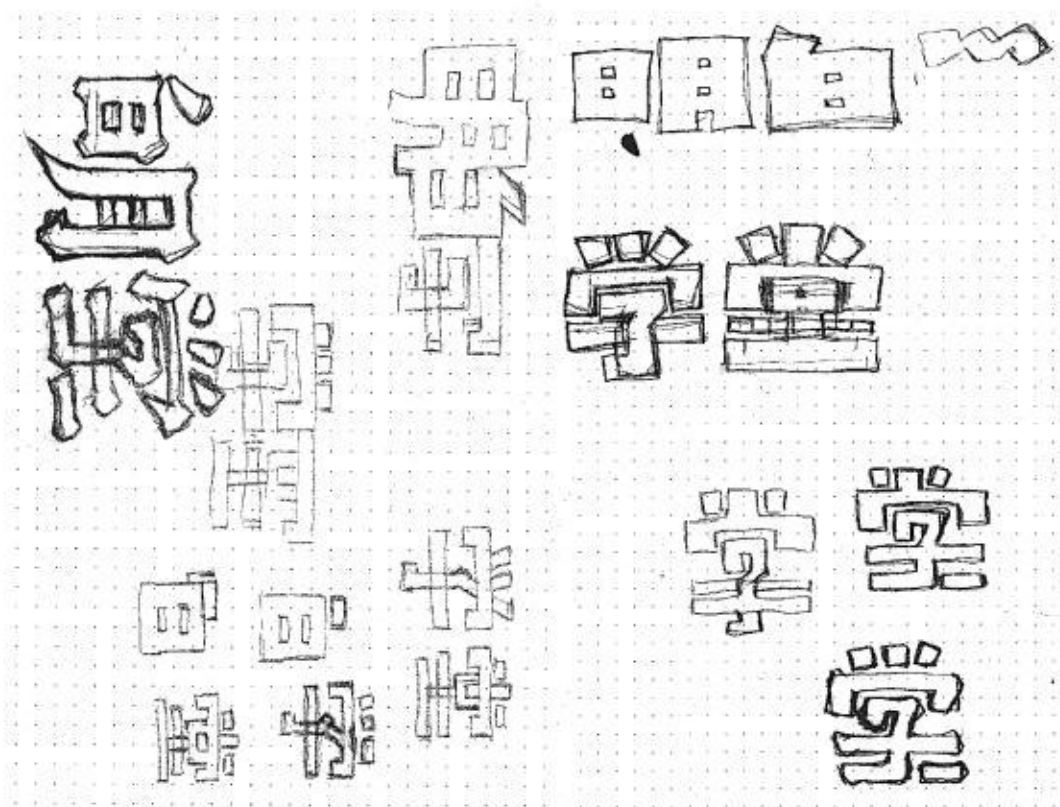
明白学堂

一个把比较枯燥的科普知识,用有趣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。

名字有个学堂,于是想到传统的私塾的画面,厚实的老宋体,随手涂了下。感觉太古板,与“明白”的白话还有动画的风格,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, 所以弃了。

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.com

免费电子书下载

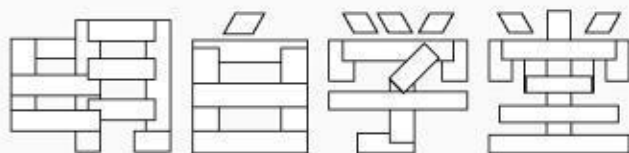
立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.com

kindle

但想法是可以，一个好玩，跟有趣动画有关系，还有个，化繁为简，也与学堂把高深的科学知识简单的说出来契合。后想到另一个办法，把单字内部部件合并。于是软件先摆出一个样子，小试感觉。

不用细，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，可加可信可靠印象。

明白学堂

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

明白学堂

海量电子书免费下载

www.IGGHH.com

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

不同数值的圆角比较，下图过于圆润，给人卡通不成熟的印象。

明白学堂

隔段时间，乍看下，发现“学”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”也类似。

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

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.COM

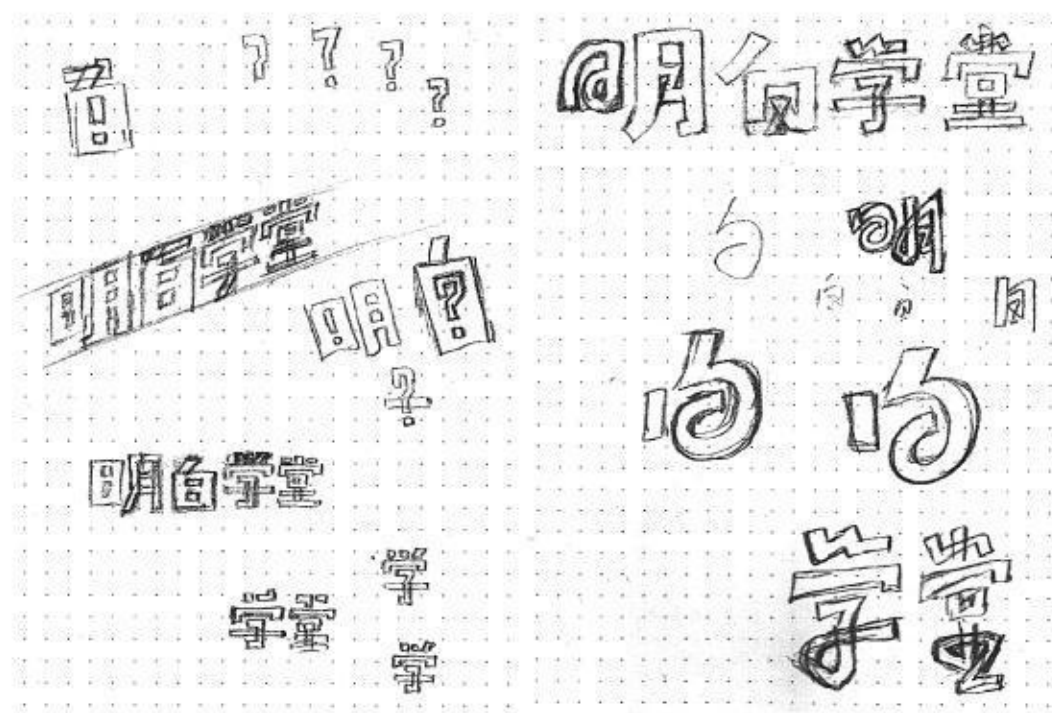
免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

WWW.IGGHH.COM

kindle

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，这里尝试下连笔字来说学堂。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”上面的三点，“堂”上面的两点，下面的口和两横等。

明白学堂

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

WWW.IGGHH.com

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

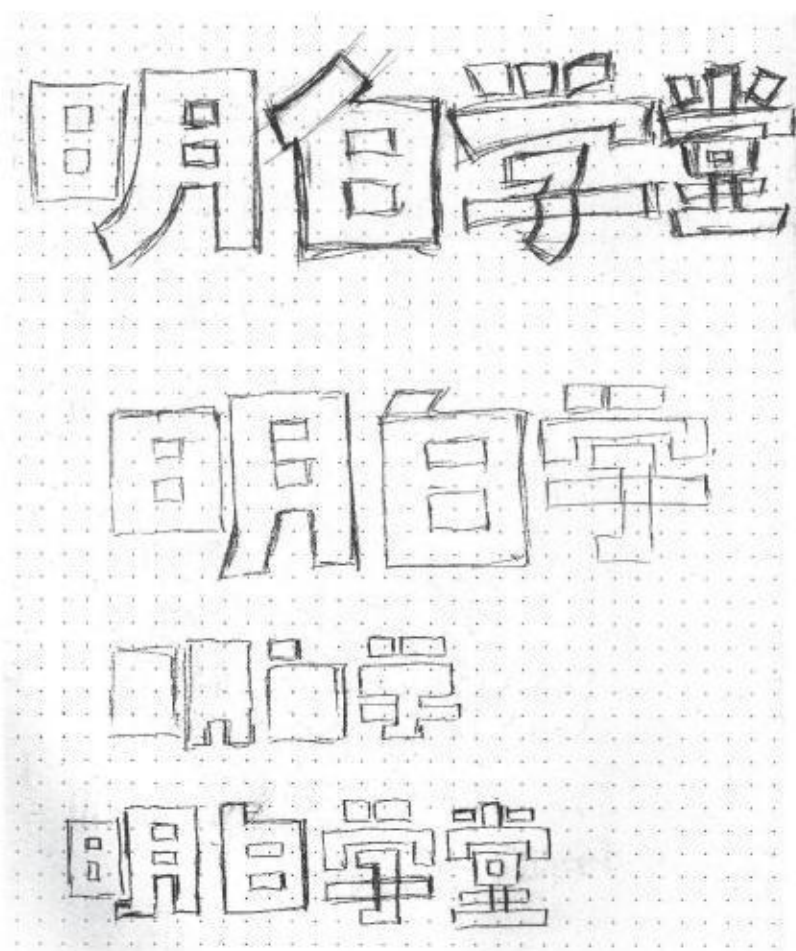
WWW.IGGHH.com

kindle

调整完毕，用墨兰的墨水，粗糙一下，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，看似不经意的剪裁曲线，从这个点得下草图。

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

www.IGGHH.com

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

www.IGGHH.com

kindle

ASRZOOOL

策划编辑：陈晓捷
责任编辑：田 蕾
装帧设计：左 佐

ISBN 978-7-121-23383-8

9 787121 233838 >

定价：69.00元

海量电子书免费下载
www.IGGHH.com

Emma's Kindle

Wi-Fi

12:52 PM

www.IGGHH.com

免费电子书下载

立即访问获得

高清完整版

www.IGGHH.com

kindle