

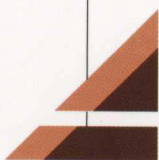

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

(第二版)

文字设计基础

主编 李中扬
副主编 喻文华

全国高校
艺术设计
规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

文字设计基础

(第二版)

主编 李中扬

副主编 喻文华

参编 刘桦政

黄梅

陈守明

行佳丽

赵茜

艺术设计

全国高校
规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字设计基础/李中杨. —2 版. —武汉: 武汉大学出版社, 2015. 12

全国高校艺术设计规划教材 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

ISBN 978-7-307-15452-0

I. 文… II. 李… III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材

IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 056380 号

责任编辑:程牧原

责任校对:汪欣怡

版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 11.25 字数: 245 千字

版次: 2009 年 11 月第 1 版 2015 年 12 月第 2 版

2015 年 12 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-15452-0 定价: 36.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

全国高校艺术设计规划教材

主 任：尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师

执行主任：李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任：杜湖湘 张小纲 汪尚麟 陈 希 戴 荭

成 员：（按姓氏笔画排列）

王广福	王 欣	王 鑫	邓玉璋	仇宏洲	石增泉
刘显波	刘 涛	刘晓英	刘新祥	江寿国	华 勇
李龙生	李 松	李建文	汤晓颖	张 昕	张 杰
张朝晖	张 勇	张鸿博	吴 巍	陈 纲	杨雪松
周承君	周 峰	罗瑞兰	段岩涛	夏 兵	夏 晋
黄友柱	黄劲松	章 翔	彭 立	谢崇桥	谭 昕

学术委员会：（按姓氏笔画排列）

马 泉	孔 森	王 铁	王 敏	王雪青	许 平
刘 波	吕敬人	何人可	何 洁	吴 勇	肖 勇
张小平	范汉成	赵 健	郭振山	徐 岚	贾荣林
袁熙旻	黄建平	曾 辉	廖 军	谭 平	潘鲁生

总序

尹定邦

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设持续高速地发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以千万计的经过高等教育培养的艺术设计的应用型和创新型人才，主要承担此项重任的高等院校，包括普通高等院校、高等职业技术学院、高等专科学校的艺术设计专业近年得到超常规发展，成为各高等院校争相开办的专业，但由于办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源，建设优质教材，优化教学环境，提高教学质量，保障教学目标的实现，是摆在高等院校艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。

教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等教育教材，为高等院校提供人性化、立体化和全方位的教育服务，是应对高等教育对象迅猛扩展、经济社会人才需求多元化的重要手段。在新的形式下，高等教育艺术设计专业的教材建设急需扭转沿用已久的重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻市场的现象，把培养高级应用型、创新型人才作为重要任务，实现以知识为导向到以知识和技能相结合为导向的转变，培养学生的创新能力、动手能力、协调能力和创业能力，把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向，充分考虑使用对象的实际需求和现实状况，开发与教材适应配套的辅助教材，将纸质教材与音

像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自主、互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等教育已经进入一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社策划组织编写的全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材,是在充分吸收国内优秀专业基础教材成果的基础上,从设计基础入手进行的新探索,这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,该套教材的编写是由众多高等院校的学者、专家和在教学第一线的骨干教师共同完成的。在教材编撰中,设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行整体把握和构建,骨干教师、行业内设计师依据丰富的教学和实践经验为教材内容的创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家努力使本套教材深入浅出,更具有针对性、实用性。

其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,该套教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的互动教学,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,发挥学生的创造潜能,让学生看得懂、学得会、用得上。

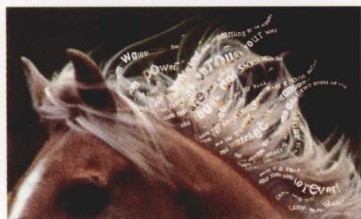
其三,总主编邀请国内同行专家,包括全国高等教育艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了这套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学,让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型的人才,为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

目 录

Coca-Cola

可口可乐

第一章 概述

第一节	文字设计的内容	001
第二节	文字设计的分类与作用	003
第三节	文字设计的教与学	008

第二章 文字设计的要点

第一节	鉴别与选择	009
第二节	文字的个性	013
第三节	文字设计的原则	019
第四节	文字设计的材料与创新	025
本章思考与练习		027

第三章 文字设计的方法与创意

第一节	形态性文字设计	028
第二节	概念性文字设计	031
第三节	实验性文字设计	033
第四节	信息性文字设计	035
第五节	空间性文字设计	036
第六节	动态性文字设计	038
第七节	文字的组合设计	040
本章思考与练习		042

第四章 汉字的形成与发展

第一节	汉字的产生	043
第二节	书法的演变	046
第三节	汉字与传统美术	059
第四节	汉字与印刷字体	063
第五节	现代汉字设计	068
本章思考与练习		072

第五章 汉字设计的特点

- 第一节 汉字的文化功能 073
- 第二节 汉字与思维 081
- 第三节 汉字的笔画与结构 086
- 第四节 汉字的字距、行距与重心 094
- 第五节 视错觉与汉字 096
- 第六节 汉字的载体变化 098
- 第七节 汉字设计与编排 100
- 本章思考与练习 106

第六章 拉丁文字的产生与发展

- 第一节 拉丁文字发展历程 107
- 第二节 主要拉丁字体简介 118
- 第三节 现代拉丁文字设计 125
- 本章思考与练习 131

第七章 拉丁文字的特点与规律

- 第一节 拉丁文字的形体与笔画 132
- 第二节 拉丁文字的结构与比例 136
- 第三节 拉丁文字的间距、行距 139
- 第四节 拉丁文字的设计与编排 142
- 拉丁文字设计专业术语中英文对照 149
- 本章思考与练习 150

第八章 文字设计的应用

- 第一节 文字设计与视觉设计 151
- 第二节 文字设计与空间 160
- 第三节 文字设计与产品 163
- 第四节 文字设计与新媒体 166

参考文献

► 170

第一章 概述

第一节 文字设计的内容

在平面设计领域中，文字不仅是一种传递信息的载体，还是一种有效的设计要素，发挥着将信息视觉化的重要作用。文字设计通过对字体笔画、结构、字距、行距以及编排等艺术规律的研究，探讨文字造型的理论与创意表现手法，将视觉要素的构成形式作为主要的表现手段，创造出具有强烈视觉感染力的形式语言与多变的效果，形成个性鲜明的视觉识别形象。文字设计的目的是提高字体的可读性与易读性，升华字体的思想性与艺术性，从而获得字体的整体视觉效果和较高的视觉传达效应。

文字是人类生产与实践的产物，随着人类文明的演进而逐渐成熟。当远古的人们将抽象的几何符号与象形图符逐渐发展成文字形式后，人类的文明就有了质的飞跃。世界各国的历史尽管有长有短，其文字形式也不尽相同，但世界文字在历经悠久的历史演变之后，逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块结构：代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字主要应用于中、日、韩等汉字文化圈的国度，拉丁文字则主要应用于欧美各国，两者差异鲜明。汉字至今仍然保留着象形的特征(图 1-1)，字形外观呈

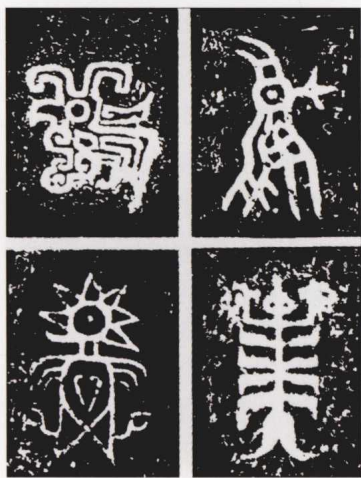

图 1-1

图 1-2

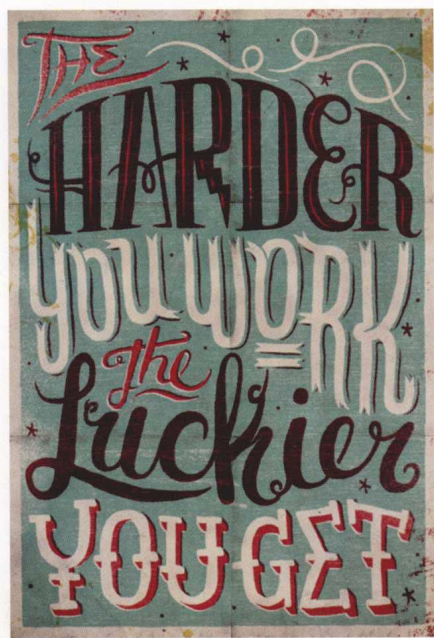

图 1-3

规整的方形，笔画、间架结构灵活多变。每个汉字都拥有极为丰富的内涵，这是拉丁字母文字望尘莫及的，所以，汉字的设计更注重形态与意义的结合（图 1-2）。拉丁字母文字由 26 个字母组成完整的语言体系。拉丁字母本身没有含义，必须以字母组合构成单词来表述词义。拉丁字母外形各异、富于变化，在字体整体设计上有着很强的优势（图 1-3）。在信息化、数字化的今天，视觉艺术的疆域得以拓展，文字设计领域不断迸发出新的理念与形式，其表现手法更具开放性和多样性（图 1-4）。

二、书法表现的字体设计

书法表现的字体设计，承用了传统书法艺术的基本方法，注重艺术感的表现。如将汉字的线条、形体特征表现出来，反映汉字的美感，扩充汉字的概念形象。或重新回到象形文字，或进入抽象绘画，融会构成艺术图形的处理形式，利用图形、线、点的结合来造型，形成极富现代风貌与魅力的表现样式。在具体设计中，对书法艺术的书体特征认识是进行设计的重要依据。设计者对书法艺术形式风格的熟悉掌握，是运用其进行设计的基本条件。造型(繁化、简化、夸张、变形)、笔墨(笔触、墨韵)、肌理、色彩、构成、材料及装饰处理等，是其进行变化与创作的重要元素。书法的自发性与偶然性的特点，使每一件作品都具有相当的感染力与独特的个性，在现代设计中有着其他文字难以比拟之处。其实用性较强，能够体现民族特色和本土性(图 1-6 至图 1-8)。

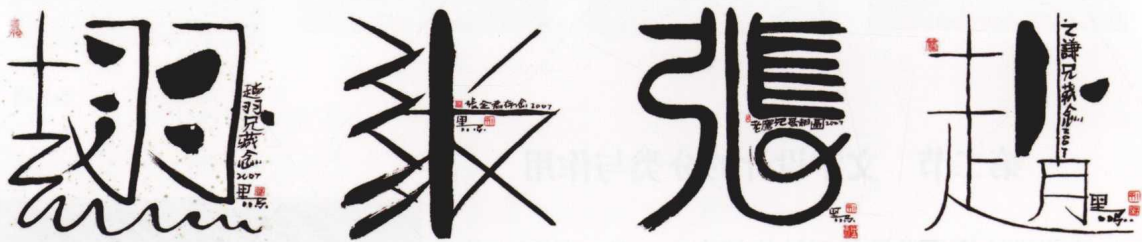

图 1-6

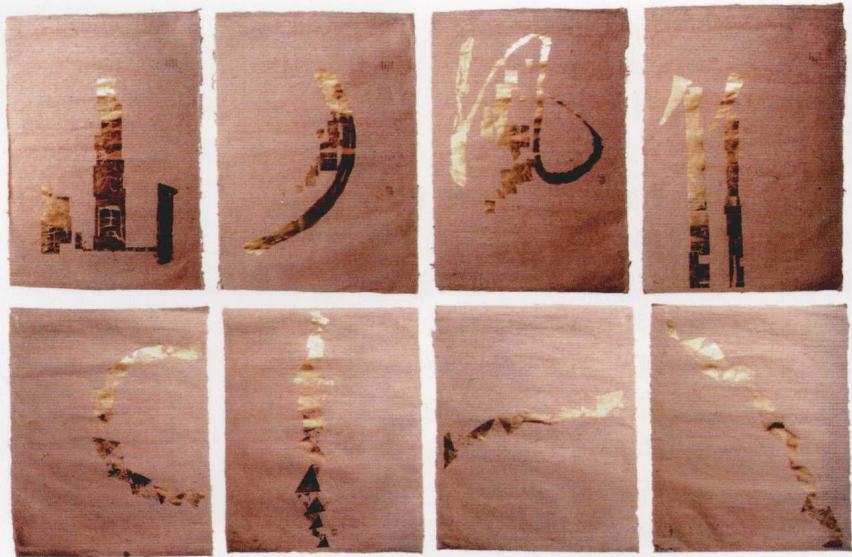

图 1-7

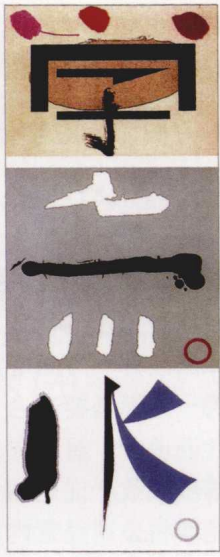

图 1-8

三、装饰表现的字体设计

装饰表现的字体设计在视觉识别系统中,具有美观大方、便于阅读和识别、应用范围广等优点,它是在基本字形的基础上进行装饰、变化、加工而成的,起到加强文字的精神内涵和感染力的作用。如花饰字体和图饰字体。花饰字体笔画的延展以发丝般的宛曲线条为装饰,具有优雅、美丽、流畅的变化,字体的美感与大小写字母的倾斜角度有关,而倾斜角度需根据不同的内容与字体笔画的粗细等因素而定,其多用于古典名著的封面设计和戏剧广告、酒店标牌、服装品牌、女性化妆品的设计(图 1-9)。图饰字体是将文字与各种物形,包括一些线或面结合在一起,具体分为两种设计方法:一种方法是以文字为主,各种物形或线条只起烘托文字的作用,以丰富字体设计的内涵,增强视觉魅力(图 1-10);另一种方法是将文字与物形或线条置于同等地位,文字与图形不可分割,任何一方都不能独立存在(图 1-11)。这类独特的文字洋溢着地方本土的气息,增强了信息的传达功能和文字设计的独特性和亲和力。这种绘形绘意的文字设计方法,其信息效果较强,体现视觉直观的情态之美,是包装设计中常用的手法。

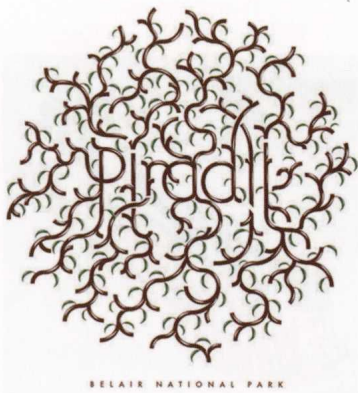

图 1-9

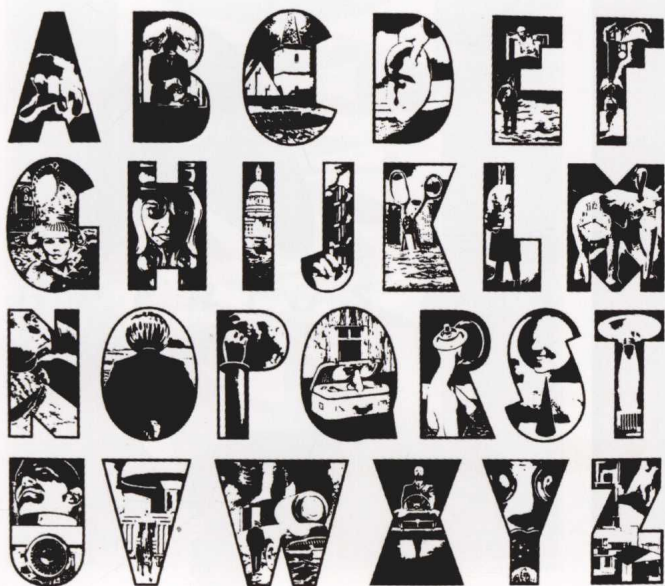

图 1-10

图 1-11

图 1-12

四、现代变形表现的字体设计

现代变形表现的字体设计是在基本字体的基础上，把字的各个笔画或个别字进行变化或加工而成。这种字体设计一般不以具象形穿插配合，主要在笔画、偏旁部首及空间结构的配合上进行变化，以产生具有新风格的字体形式。标新立异的字体，不仅丰富了字体内在的含义，而且给人一种既现代又亲切的感觉。这是一种将规范的字体加以创意、完善的一种文字风格，它赋予文字以字面外的强烈意念。通过丰富的联想别出心裁地展示出的文字，超脱了具体的形，以抽象为意，获得了传神的表达，以巧变取胜，平中求奇。它不需含有特定的意义，但在整体风格形式上仍有一定的倾向。现代变形表现的字体设计的不确定的特性在具体的设计中大大加强了灵活性和个性突破，突破程式化、概念化、一般化的视觉习惯模式，贯以崭新的印象(图 1-12、图 1-13a、图 1-13b)。

图 1-13a

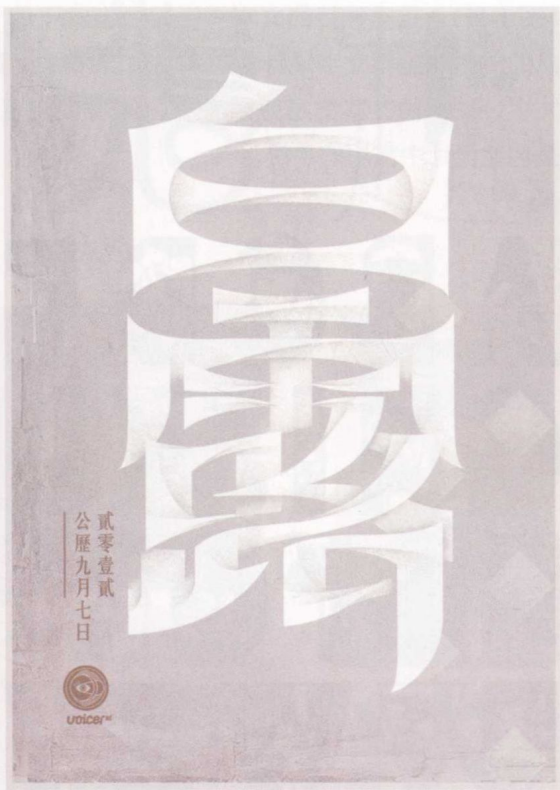

图 1-13b

五、电脑表现等其他特殊的字体设计

当代电脑与印刷技术正迅速发展,人类社会的步伐已踏进信息时代——数字化生存时代。计算机设计的发展,使人们有可能对文字进行更为复杂和抽象的设计,产生了不少独特的设计手法。借助电脑软件设计出的文字艺术作品富有独特的现代感,形成具有强烈冲击力的视觉效果,以体现信息时代的信息传达方式。如复杂的、透明的肌理效果,色彩互相衬托虚化,对比强烈,极富数码化、信息化的形式特征。还可利用计算机特有的语言进行字形处理,使字体产生意想不到的多姿多彩的视觉效果。如不同制版印刷、工艺手段形成的木版印刷、网点、投影、立体构成等特殊效果,文与图的组合、群化的汉字组成图形、特殊的材料肌理及影像动感等。站在信息化、视觉化、艺术化的视角审视,计算机语言无疑是一种有着巨大生命力和感染力的设计元素,铸就了现代视觉传达设计的一道亮丽的风景线,演进为名副其实的文字信息传达媒介(图 1-14 至图 1-16)。

图 1-14

图 1-15

图 1-16

文字设计在如今的生活中被广泛地使用，人们能在随处可见的广告、杂志、商标、商店招牌、包装、影视等媒体中看到许多被设计师精心设计的文字，优秀的文字设计能让人过目不忘，既起到传递信息的作用，又能达到视觉审美的目的。

第三节 文字设计的教与学

文字设计课程探讨文字的造型理论与视觉规律，是平面设计方向课程中的一门相当重要的专业基础课程。现代平面设计及其教育，强调的是点、线、面、形、色和质感等视觉要素的构成以及这些要素之间的关系。

文字设计课程是专业设计基础课程的重要组成部分，其主要目的是，通过本课程的学习，学生对文字的认识从文字的阅读功能延展到文字的审美功能和图形化功能，并能结合具体的设计掌握字体设计正确的思维和方法。要求学生全面掌握和运用视觉要素的设计法则，用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列以及文字形态的组合，了解与之相关联的载体环境等诸多应用特性，并采用多种造型手段，设计出特定的、在空间上满足实用要求和符合视觉审美的字体。

作为学生，要学好这门课程，设计出较为完整的字体，必须全面而系统地认识与了解文字的基本骨架、文字自身设计的特点与视觉设计的基本规律，掌握文字设计的要点以及字体设计的历史变革，学会借鉴古今中外优秀设计师的经验与方法，使自己成为一名真正的、成熟的设计师。

第二章 文字设计的要点

第一节 鉴别与选择

一、鉴别高品质文字的标准

1. 字体形态的美观度

(1) 审察文字的外轮廓

文字的外轮廓形态决定了文字大的形态趋势和外部的

美。在中国的汉字中，从甲骨文一直到书法，其外轮廓都为丰富，可谓字字不同，但随着雕版字体到现在的印刷体汉字的演变，其外轮廓渐趋统一的方形。

单个拉丁字母的外轮廓虽然也受固定形态的束缚，但由于大部分单词由两个或两个以上的字母组成，这种开放的结构使得用拉丁语系文字编排出的外轮廓都极为丰富，即使在字形不变的情况下，仅靠编排就能取得很好的视觉效果。这也是一直以来拉丁字母在文字编排上的优势所在。

(2) 分析文字的内部空间布局

仅从形式上说，文字是由诸多笔画按照一定的结构在一定的空间中构建出的某种形态。文字笔画的形态美，文字笔画周围负空间的形态美，以及文字内部结构布局的比例关系等因素，共同构成了文字内部的美。