

卓越工程技术人才培养特色教材

ZITI · BANSHI · SHIJUE BIAOSHU

字体 · 版式 视觉表述

主 编 范松华 康卫东

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

卓越工程技术人才培养特色教材

ZITI · BANSHI · SHIJUE BIAOSHU

字体 · 版式 · 视觉表述

| 主 编 |

范松华 康卫东

| 副主编 |

任 敏 赵 彬

| 编 委 |

许松宁 陈祝林

乔鸿君 朱 敏 荣梅娟

王维怀 汪智强 朱单群

图书在版编目 (CIP) 数据

字体·版式·视觉表述 / 范松华, 康卫东主编. --
镇江: 江苏大学出版社, 2015.7
ISBN 978-7-81130-969-0

I. ①字… II. ①范… ②康… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材②版式—设计—高等学校—教材
IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第172063号

字体·版式·视觉表述

Ziti · Banshi · Shijue Biaoshu

主 编 / 范松华 康卫东

责任编辑 / 吴昌兴

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号 (邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464 (传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

印 刷 / 南京精艺印刷有限公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 889mm×1 194mm 1/16

印 张 / 9.25

字 数 / 200千字

版 次 / 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81130-969-0

定 价 / 43.00元

江苏省卓越工程技术人才培养特色教材建设 指导委员会

主任委员：丁晓昌（江苏省教育厅副厅长）

副主任委员：史国栋（常州大学党委书记）

孙玉坤（南京工程学院院长）

田立新（南京师范大学副校长）

梅 强（江苏大学副校长）

徐子敏（江苏省教育厅高教处处长）

王 恬（南京农业大学教务处处长）

委 员 会：（按姓氏笔画为序）

丁晓昌 马 铸 王 兵 王 恬

方海林 田立新 史国栋 冯年华

朱开永 朱林生 孙玉坤 孙红军

孙秀华 芮月英 李江蛟 吴建华

吴晓琳 沐仁旺 张仲谋 张国昌

张明燕 陆雄华 陈小兵 陈仁平

邵 进 施盛威 耿焕同 徐子敏

徐百友 徐薇薇 梅 强 董梅芳

傅菊芬 舒小平 路正南

▶ 序

深化高等工程教育改革、提高工程技术人才培养质量,是增强自主创新能力、促进经济转型升级、全面提升地区竞争力的迫切要求。近年来,江苏高等工程教育飞速发展,全省46所普通本科院校中开设工学专业的学校有45所,工学专业在校生约占全省普通本科院校在校生总数的40%,为“十一五”末江苏成功跻身全国第一工业大省做出了积极贡献。

“十二五”时期是江苏加快经济转型升级、发展创新型经济、全面建设更高水平小康社会的关键阶段。教育部“卓越工程师教育培养计划”启动实施以来,江苏认真贯彻教育部文件精神,结合地方高等教育实际,着力优化高等工程教育体系,深化高等工程教学改革,努力培养造就一大批创新能力强、适应江苏社会经济发展需要的卓越工程技术后备人才。

教材建设是人才培养的基础工作和重要抓手。培养高素质的工程技术人才,需要遵循工程技术教育规律,建设一套理念先进、针对性强、富有特色的优秀教材。随着知识社会和信息时代的到来,知识综合、学科交叉趋势增强,教学的开放性与多样性更加突出,加之图书出版行业体制机制也发生了深刻变化,迫切需要教育行政部门、高等学校、行业企业、出版部门和社会各界通力合作,协同作战,在新一轮高等工程教育改革发展中抢占制高点。

2010年以来,江苏大学出版社积极开展市场分析和行业调研,先后多次组织全省相关高校专家、企业代表就应用型本科人才培养和教材建设工作进行深入研讨。经各方充分协商,拟定了“江苏省卓越工程技术人才培养特色教材”开发建设的实施意见,明确了教材开发总体思路,确立了编写原则:

一是注重定位准确,科学区分。教材应符合相应高等工程教育的办学定位和人才培养目标,恰当把握与研究型工程人才、设计型工程人才及技能型工程人才的区分度,增强教材的针对性。

二是注重理念先进,贴近业界。吸收先进的学术研究与技术成果,适应经济转型升级需求,适应社会用人单位管理、技术革新的需要,具有较强的领先性。

三是注重三位一体,能力为重。紧扣人才培养的知识、能力、素质要求,着力培养学生的工程职业道德和人文科学素养、创新意识和工程实践能力、国际视野和沟通协作能力。

四是注重应用为本,强化实践。充分体现用人单位对教学内容、教学实践设计、工艺流程的要求以及对人才综合素质的要求,着力解决以往教材中应用性缺失、实践环节薄弱、与用人单位要求脱节等问题,将学生创新教育、创业实践与社会需求充分衔接起来。

五是注重紧扣主线,整体优化。把培养学生工程技术能力作为主线,系统考虑、整体构建教材体系和特色,包括合理设置课件、习题库、实践课题以及在教学、实践环节中合理设置基础、拓展、复合应用之间的比例结构等。

该套教材组建了阵容强大的编写专家及审稿专家队伍，汇集了国家教学指导委员会委员、学科带头人、教学一线名师、人力资源专家、大型企业高级工程师等。编写和审稿队伍主要由长期从事教育教学改革实践工作的资深教师、对工程技术人才培养研究颇有建树的教育管理专家组成。在编写、审定教材时，他们紧扣指导思想和编写原则，深入探讨、科学创新、严谨细致、字斟句酌，倾注了大量的心血，为教材质量提供了重要保障。

该套教材在课程设置上基本涵盖了卓越工程技术人才培养所涉及的有关专业的公共基础课、专业公共课、专业课、专业特色课等；在编写出版上采取突出重点、以点带面、有序推进的策略，成熟一本出版一本。希望大家在教材的编写和使用过程中，积极提出意见和建议，集思广益，不断改进，以期经过不懈努力，形成一套参与度与认可度高、覆盖面广、特色鲜明、有强大生命力的优秀教材。

江苏省教育厅副厅长 丁晓昌

2012年8月

PREFACE

前言

PREFACE

在信息化与数字化的时代，平面视觉传达设计已浸入生活的方方面面。文字、图形、色彩、材质肌理等造型元素，通过一定的形式设计与精心编排，再配合所需要的对象，结合所应用的载体，构成了让人赏心悦目的优美画面，给人一种信息、一种品位、一种情趣，这其中字体及相关图形具有举足轻重的作用。本书从系统字体设计与相应编排设计的训练出发，运用大量的图形实例，旨在为艺术设计专业的教学提供一个全面多样化的字体设计及相应的版式设计教学范本。

本书理论紧扣实践，操作性强，书中采用图片配合文字的方式，以图释文，以文析图，并通过课程练习图形的陈列表达编者所倡导的教学理念与设计表现，强调在应用型教学基础上，重视创造性思维的开发与严格的技术性训练，融入拓展性、创造性教学的理念。本书图形来自国内外优秀范例和大量学生课程实践中的练习作品，力求将历史与现状、基础与创造、教学与应用、艺术与商业、传统文化与现代科技等相关问题给予图文并茂的展示，旨在帮助学生了解视觉传达设计趋势，掌握设计基本法则与规律，灵活运用各种表现形式，从而能够设计出优美而富有创意的作品。

本书作者均为具有多年高校艺术设计教学经验和项目设计工作经历的教师。字体设计部分主要由康卫东老师编写，版式设计部分主要由范松华老师编写，文献资料统筹与统稿由任敏、赵彬老师负责。本书在教学实践及搜集的有关资料的基础上，通过归纳分析和整理总结而成，限于编者水平与能力，难免出现错漏之处，敬请专家、同仁及读者批评指正。

本书所参阅的图书文献、相关网站资料有一些列入了参考文献中，还有一些未能准确核实来源，难以注明作者与出处，在此对这些资料的作者表示衷心的感谢与崇高的敬意！

编者

2015年4月

字

成

CONTENTS

目录

CONTENTS

▶ 概述 / 001

理论篇

▶ 第一章 字体的起源及其发展 / 004

第一节 文字的由来 / 004

第二节 文字的演变 / 006

第三节 字体设计的发展 / 010

方法篇

▶ 第二章 字体的基本构造与形式特点 / 014

第一节 汉字的基本构造与书写规律 / 014

第二节 拉丁字母的基本构造与书写规律 / 025

实践篇

▶ 第三章 字体设计创意与表现方法 / 034

第一节 字体创意设计的准则 / 034

第二节 字体设计的创意表现 / 036

方法篇

▶ **第四章 版式设计概述 / 080**

第一节 版设计的概念与发展状况 / 080

第二节 版设计的基本构成元素 / 082

实践篇

▶ **第五章 版式设计原则与形式法则 / 098**

第一节 版设计的基本原则 / 098

第二节 版设计的构成法则 / 101

欣赏篇

▶ **第六章 字体创意及编排在平面设计中的应用 / 124**

第一节 字体创意在标志设计中的应用 / 124

第二节 字体及编排在书籍设计中的应用 / 125

第三节 字体及编排在包装设计中的应用 / 127

第四节 字体及编排在平面广告设计中的应用 / 129

▶ **写在后面 / 138**

▶ **参考文献 / 139**

► 概 述

当今任何一件视觉传达作品，都是将文字、色彩、图形通过图文编排形成一个完整的画面。因此，字体设计及与之密切相关的版式编排设计成为视觉传达专业设计基础课程最为重要的组成部分。它们为后续的标志设计、书籍装帧设计、包装设计、广告设计等提供最基本的知识和相应的构成技术。字体与版面设计课程是从“字体”与“版式”两个方面来解决一些最重要的设计基础问题。

所谓字体设计，就是对文字按照一定的视觉设计规律，遵循字体塑造规格和设计原则进行整体的精心安排，创造性地塑造具有清晰、可读、完美的视觉形象文字。所谓版式编排设计，就是在目标版面上，将特定的视觉元素（点、线、面、色彩、文字等）根据主题表达的需求，进行有机地编辑和组合安排，并运用造型元素及形式原理，把构思与计划以视觉形式表达出来，它在传达信息的同时，产生艺术的美感。字体设计与版式编排设计的意义在于：使读者能即刻了解视觉形象所传导的信息内容，以及所表达的精神含义和艺术美感。

本书在“字体设计”方面包括：（1）字体设计基础知识。主要有字体设计的历史演进、字体的基本结构和形式特点、常见字体的基本绘制。（2）字体创意设计的方法训练。主要有字体创意设计的准则、字体设计的创意表现。在“版式设计”教学方面包括：

（1）版式设计的概述，点、线、面元素的构成与组合。（2）版式设计原则与形式法则。主要有设计的各种创意练习。最后是字体与版式设计在平面设计中的应用等。本课程主要以字体设计为造型手段，旨在使学生掌握字体设计的规律与艺术表现形式，并通过对字体、图形、色彩、材质肌理等视觉元素组合与编排设计的训练，培养学生了解、掌握视觉传达设计最基本的法则与设计规律，进而研究在视觉图形诸元素创造美感的同时，赋予所设计的视觉形象情趣、生命与寓意的途径。

需要指出的是，本书是以字体设计为主要训练载体，并以此阐述版式编排设计的一般规律，因此在书中不过多讨论视觉图形创意的问题。

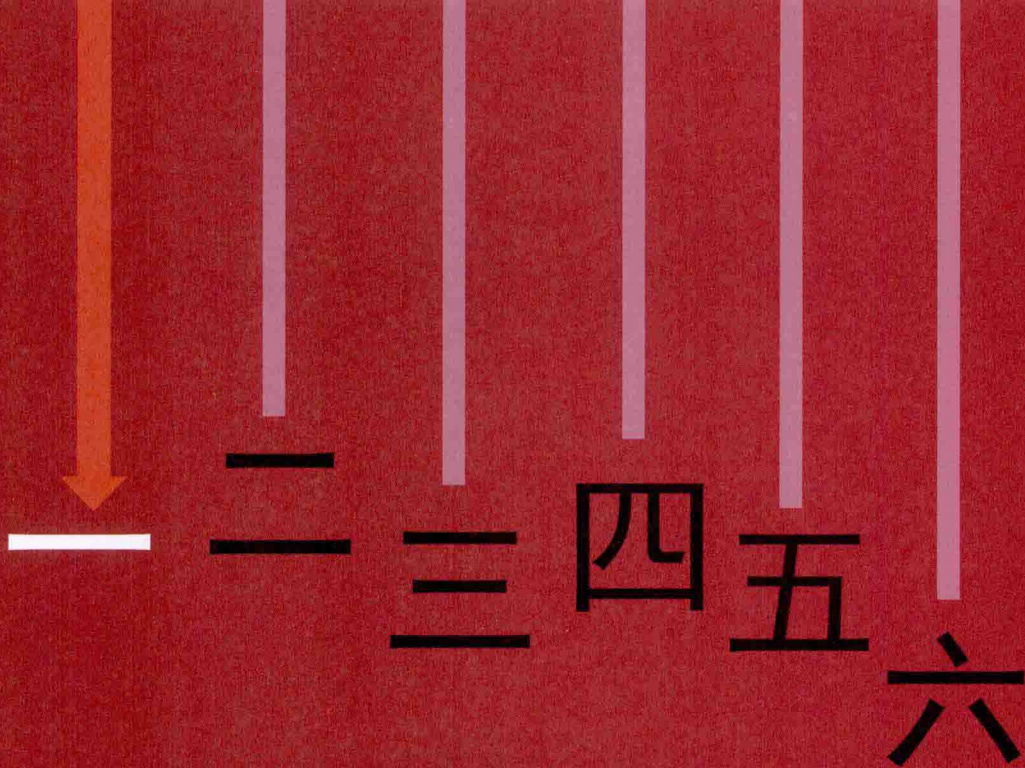
字体设计与版式设计是学习视觉传达设计的基础。基础应是为未来的设计所用的，所以本书中的每一个练习，都力求从不同的角度学习所需的一般性规律的知识，尤其注重对造型方法的学习、设计创意的训练和设计审美的培养。这些不同的练习都是学习的过程，并非最终的目标。方法是相对的一种手段与准则，并不是一成不变、机械化的戒律。所以，“活学”是学习的灵魂。活学就是掌握方法的普遍规律并举一反三，就是融会贯通，就是“知其然，知其所以然”。

本书希望通过3个方面的实践训练，让学生掌握视觉传达有关字体、图形最基础的设计

方法。(1) 字体规范化练习。这是最枯燥也是对设计本源的认知,是设计规范化要求的一种能力训练的培养。(2) 字体创意与版式设计的练习。这是本书的重点与主要内容,通过创意思维的设计方法训练,能够提高学生设计思维意识和字体版式的创意造型能力,并能在特定的空间设计出满足创意需求和符合审美标准的文字与图式。(3) 字体与版式设计在平面设计中的应用设计。这部分为扩大学生艺术视野、了解基础训练与实际应用的关系提供了一个认知平台,也为本书的学习提供了广泛的选择余地,并使设计的表现手段与方法趋向极大的丰富性和开放性。这3个课题的学习,不是孤立的割裂,而是一种有机的组合。其中的关键是具有设计思维意识,掌握设计的方法,以及与之相应的创意能力。

字体与版式设计是视觉传达的专业基础课程,是一种设计的理念训练,是一种设计方法的培养。艺术的结果有别于数学的公式,目的是寻求1+1超出于2的答案。因此,在学习这些一般准则与方法的同时,时刻关注现代文化资讯的发展及图文时代的视觉化与艺术化的趋势,以一种创新的精神去要求设计行为,这才是正确的理念与行之有效的方法。

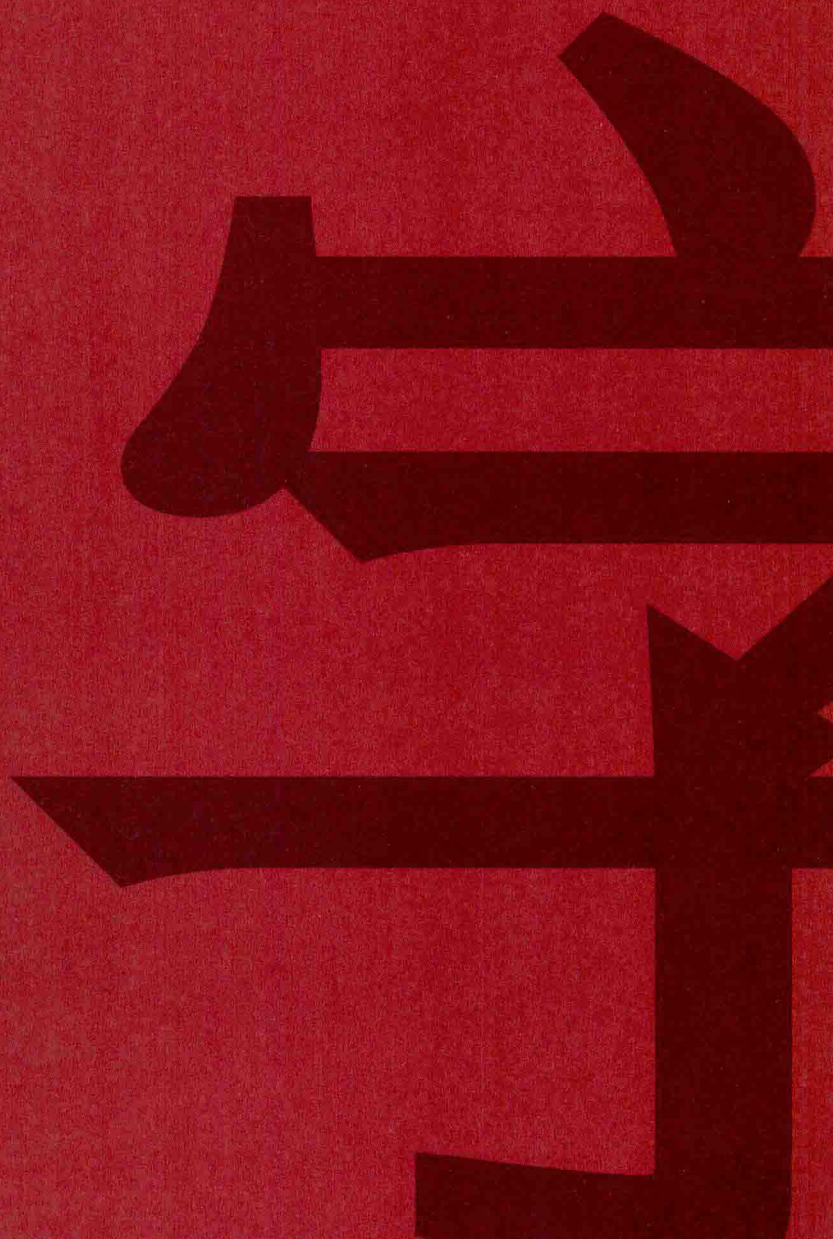
理论篇

字体的起源及其发展

文字的由来

文字的演变

字体设计的发展

第一章 字体的起源及其发展

第一节 文字的由来

文字的诞生是人类进入文明时代的重要标志。早期的人类在与大自然抗争的生存中，为了交流思想、传递信息产生了语言。但语言稍纵即逝，它既不能保存，也无法传播到更远的地方，人们便设法寻找更为有效的方式来帮助记录与表达。于是，出现了各种各样记录保存的记事方法，其中使用较多的是结绳记事、契刻记事和图画记事等。这些用实物来帮助记忆的形式并不是文字，但却可能是文字最初表现样态的思维方式，这为文字的产生创造了一定的社会条件。

一、结绳记事

结绳记事是用1根或多根绳子交叉打结，是一种表示、记录数字和简单概念的记事方法(见图1-1-1)。结绳记事不仅中国有，世界各地很多民族也采用过。

二、契刻记事

契刻记事主要用于记录数目和事件。为准确记忆数目和信息等，人们把它雕刻在木片和竹片上(见图1-1-2)。汉字的“契约”(意为“刻而为约”)，就是契刻记事的延伸。

三、图画记事

图画记事是在结绳记事和契刻记事不能满足人类思想感情和复杂事件的表达而后出现的。人类在岩壁、陶器上刻绘各种图形符号，以记录生存经验或某种事件(见图1-1-3)。

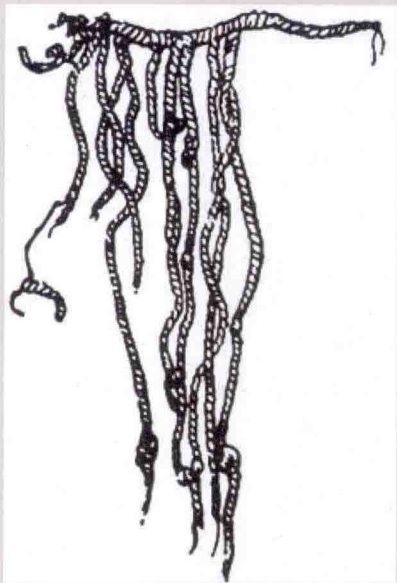

图1-1-1 秘鲁印加人的结绳记事

图1-1-2 新石器时代陶刻画符号

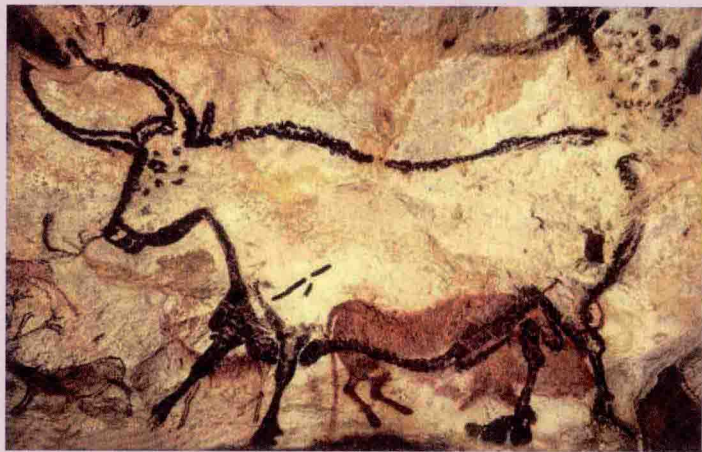

图1-1-3 西班牙岩画

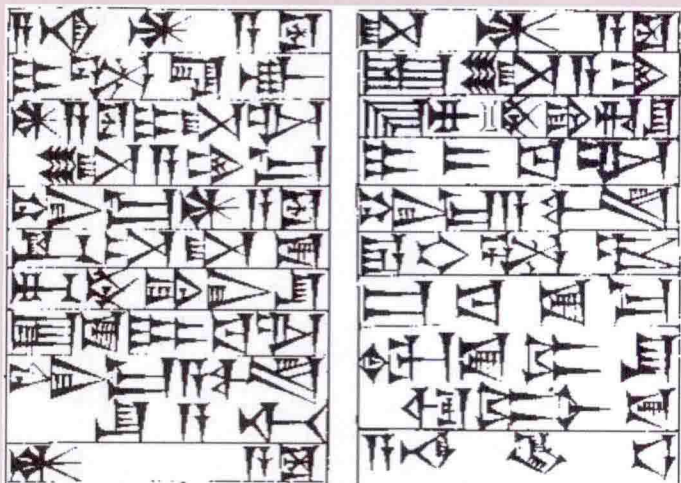

图1-1-4 苏美尔人的楔形文字

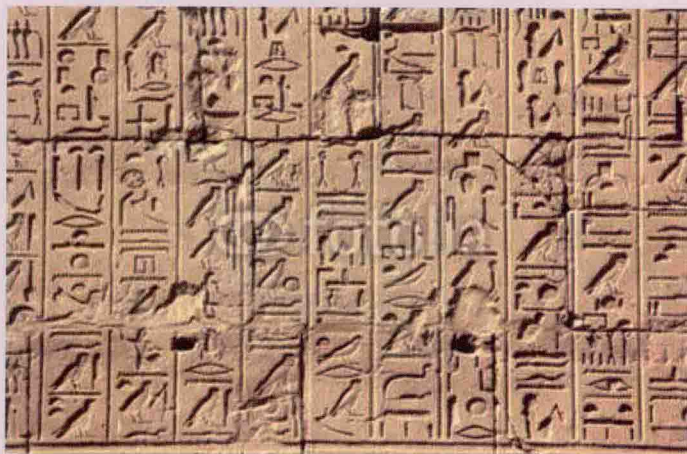

图1-1-5 古埃及人的象形文字

图1-1-6 玛雅人的图像字

图1-1-7 中国人的象形文字

四、文字的形成

早期的文字有图画性，但图画并不同于文字。契刻、图画的符号是形成文字的原始形式。图画记事因各人绘制画法不一样，不易准确传递信息。为了辨认准确，经过漫长的时期，人类开始统一图画画法，以统一、公认、易识别的符号指定事物、代替语言，这样便产生了象形文字。

象形文字是人们运用图形来表达思想感情和帮助记忆的符号。世界上形成较完备的四种文字均从图画中演变而来，各自独立形成，即苏美尔人创造的楔形文字、古埃及人创造的象形文字、玛雅人创造的圆形或椭圆形的图像字、中国人创造的方正汉字（见图1-1-4~图1-1-7）。

第二节 文字的演变

由于历史背景与文化发展过程的不同，文字的表现形式有很大的差异。在四种古老的图形文字中，楔形文字、古埃及文字和玛雅文字在历史的风尘中都相继消失，只有汉字还沿用至今。文字通过不断演变，现今形成了以汉字和拉丁字母为代表的两大文字体系，它们各具特色。汉字呈方块形，外形规格大致相似，每个字都有独立意义；拉丁文字以字母形式串连成字，且长短各异，只表音不表义。两者都起源于图形符号，经几千年的演变，形成了用不同的线（直线、曲线、方线、圆线、斜线等）构成的文字形象。

一、汉字的演变

汉字的形成究竟起于何时，目前尚无定论，可以肯定的是它经历了很长的历史时期。从传世的实物看，新石器时代的西安半坡遗址和山东大汶口文化遗址的陶器上留存一些刻画的几何形与象形的图形符号，这些原始刻画符号具有绘画与古文字的双重性，是中国“文字符号的雏形”（见图1-2-1）。中国古汉字可以说是以象形为基础，由图画符号演进而来，后由史官或巫加工整理而成表意文字。现在学术界公认的我国最早古文字资料是商代中后期的甲骨文和钟鼎文。以后出现了篆书、隶书、楷书、草书、行书，以及印刷术发明后为适应印刷要求而逐渐派生出来的各种印刷字体（见图1-2-2）。

图1-2-1 大汶口出土陶尊上的刻画陶文

图1-2-2 汉字演进示例

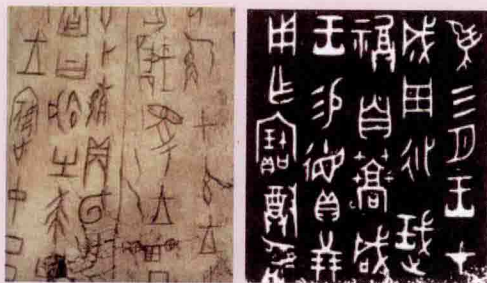

图1-2-3 甲骨文和金文

图1-2-4 大篆和小篆

图1-2-5 隶书《曹全碑》和《张迁碑》

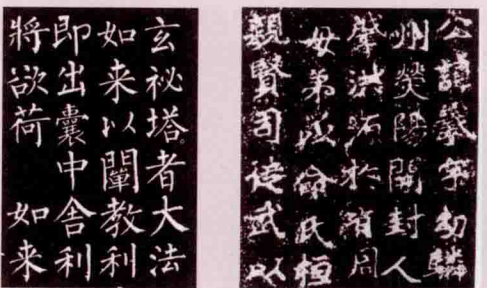

图1-2-6 楷柳体书和魏碑

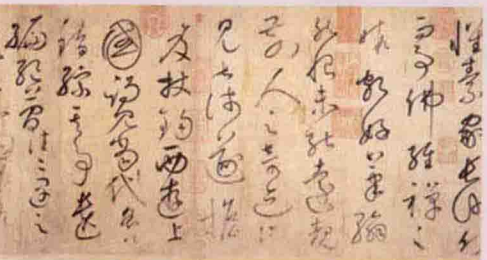

图1-2-7 唐怀素《自叙帖》

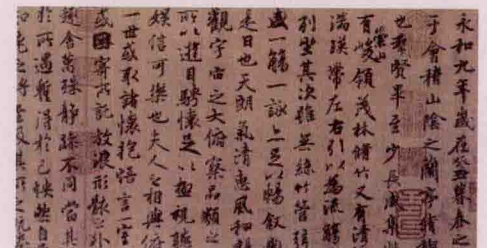

图1-2-8 东晋王羲之《兰亭集序》

汉字演变中的主要字体

篆书 我国早期的古文字甲骨文、金文（即钟鼎文）、籀文、石鼓文通称为大篆。甲骨文是商代刻在龟甲和兽骨上的文字，金文是铸在青铜器上的铭文，籀文是周宣王的史官改变古文整理创新产生的籀书，石鼓文是战国时期秦国刻在鼓形石碣上的文字（见图1-2-3）。秦始皇统一中国后，经过李斯等人对秦文搜集、整理、简化，形成了全国统一的标准文字，称为小篆，其笔画均匀圆润，线条粗细一致，外形整齐协调（见图1-2-4）。

隶书 隶书出现于秦代，大量使用于汉代。隶书将篆书的笔画减少，将圆匀的线条截断，化圆为方，变弧线为直线，讲究笔势的起伏，字的外廓呈方形和扁宽形，后来又增加具有装饰趣味的“波势”和“挑脚”，字体端庄稳健、风格古朴（见图1-2-5）。

楷书 楷书又称“真书”“正书”“正楷”。自东汉到晋代，楷书在篆书的基础上演化成熟，南北朝的魏碑体是楷书的重要发展期，到了唐代，楷书进入了鼎盛时期，名家辈出。楷书字体端正、笔画工整、结构严谨、便于阅读，是通行到现在人们最为熟悉的字体（见图1-2-6）。

草书 草书形成于汉代，它是适应快速书写的要求而产生的字体。汉代出现了隶书的草写体称为“章草”，后来又从楷书发展为“今草”和“狂草”。章草书写较快且易于辨识。今草书写一气呵成，自由灵活，但笔画相互连接，不易辨认。狂草则是笔墨酣畅、点画狼藉，将书法线条的运动感表现得淋漓尽致，一般人难以辨识，实用性差，其字体成为主要供人们欣赏的艺术品（见图1-2-7）。

行书 行书兴于东汉，是介于草书与楷书之间的一种字体，兼有楷书字形易识、草书书写快捷之长，与楷书一起广为流传，是现代汉字的常用字体。其中比较接近草书的称为“行草”，比较接近楷书的称为“行楷”。后人常以东晋王羲之的《兰亭集序》作为行书的典范（见图1-2-8）。