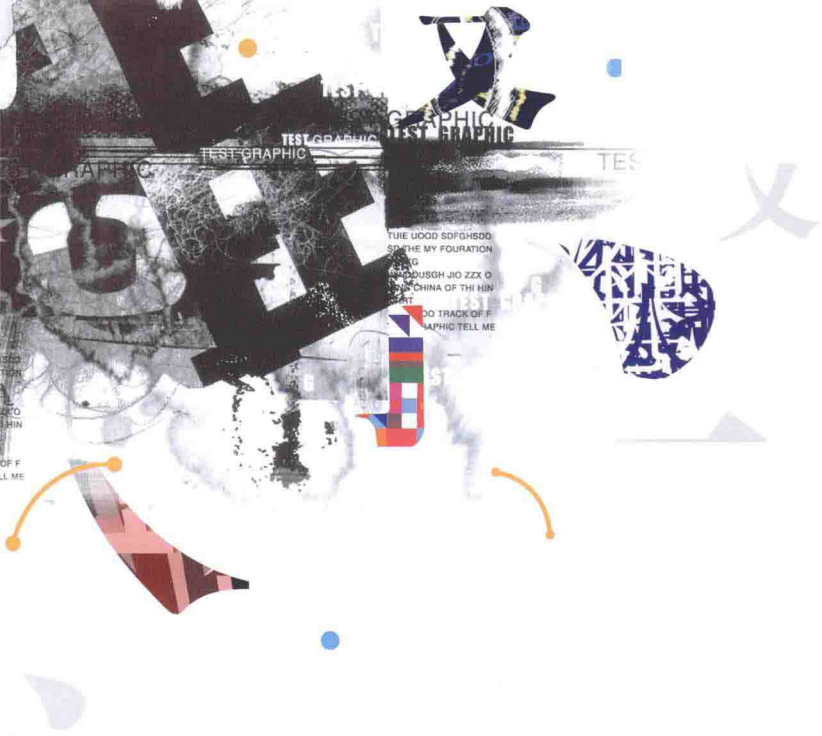

设计 字体创意

编著 张如画

BASIC TEACHING
SERIES OF DESIGN
高校设计专业基础教学丛书

设计 字体创意

BASIC TEACHING
SERIES OF DESIGN

高校设计专业基础教学丛书

编著 张如画

图书在版编目 (C I P) 数据

字体创意设计 / 张如画主编.

— 长春 : 吉林美术出版社, 2015.10

(高校设计专业基础教学丛书)

ISBN 978-7-5386-8523-7

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体
—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121946号

字体创意设计 • TYPEFACE CREATIVE DESIGN •

编 著 / 张如画

出 版 人 / 赵国强

责任编辑 / 孙小迪

技术编辑 / 郭秋来

封面设计 / 秦旭剑 李 健

装帧设计 / 梁 宇 张 烨

编排设计 / 李 健 孙大伟

图文处理 / 姜 泽 张正识 韩佳雷

出 版 / 吉林美术出版社

发 行 / 吉林美术出版社

地 址 / 长春市人民大街4646号

邮 编 / 130021

电 话 / 0431-86037886

版 次 / 2015年10月第1版

印 次 / 2015年10月第1次印刷

开 本 / 889mm×1194mm 1/16

印 张 / 6.5

印 刷 / 吉林省吉广国际广告股份有限公司

书 号 / ISBN 978-7-5386-8523-7

定 价 / 38.00元

参 考 书 目

- [1] 王雪青, 陈华沙. 字体创造设计. 上海: 上海画报出版社, 2003.
- [2] 白木彰. 平面设计作品集. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.
- [3] 国际平面设计师丛书. 重庆: 重庆出版社, 2005.
- [4] 毛溪. 字体设计与编排. 上海: 上海人民美术出版社, 2005.
- [5] 美国RockPort出版社. 型录手册创意设计经典. 陈君, 等, 译.
北京: 中国青年出版社, 2006.
- [6] 李巍. 广告设计. 重庆: 西南师范大学出版社, 2005.
- [7] 黄军, 胡易容. 世界经典招贴设计. 长沙: 湖南大学出版社, 2010.

目录

CONTENTS

第一章/概述	01
第二章/汉字的发展与演变	02
第三章/汉字的视觉语言表现	06
第四章/外文字体	18
第五章/字体设计的再创意	24
第六章/字体创意设计的原则	29
第七章/字体创意设计的变化类型	33
第八章/字体创意设计的应用	54
字体创意设计作品图例	74

第一章 概述

字体设计作为现代视觉传达的重要组成部分，具有一定的语义功能，作为人们进行交流与沟通的符号，已经远远超出以往传意的功能，具有了可视性与观赏性。世界各国的历史渊源不同，文字的表现形式也不尽相同，经过演变逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块结构：代表中华几千年文化历史的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。中国文字本身具有很高的审美性与观赏性，中国文字的构成，每个字的间架与笔画都具有一定的构建性，充分运用了平衡、对称、和谐等形式美法则，具有独体与合体两种形式，每一种形式都具有完整性，与西洋文字的大同小异、简单的字母组合、排成一横列的视觉效果完全不同。中国文字艺术中尤为突出的是书法艺术的体现，它是表现中国文字特有艺术的最佳途径，书法在现代设计的应用，受到西方现代设计体系的影响，在视觉运用上已经超出传统的书画形式上的运用。汉字和拉丁字母都是起源于图形符号，经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。汉字仍然保留了象形文字图画的感觉，字形外观规整，为方形，而在笔画的变化上呈现出无穷含义。每个独立的汉字都有各自的含义，与拉丁字母文字截然不同。因而在汉字的文字设计上

更重于形意结合。现代社会信息的高密度、高速度，使人们处于林林总总的符号体系中，如何使文字具有有效的传达功能，引起人们的注意，感染我们的情绪，引发我们的联想，准确地把握主题是现代字体设计的重要功能。

县民大学讲座招贴

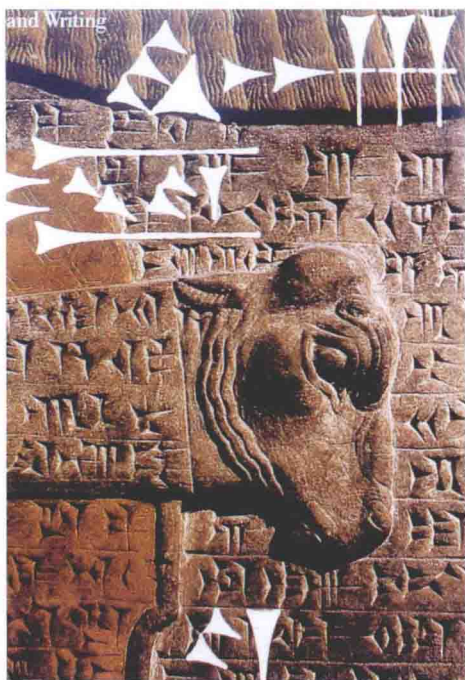
图画文字的演变

第二章 汉字的发展与演变

一、汉字的发展

人类文明的起源是通过文字的发明进行记载与传播的,从结绳记事到各种符号的产生与演变,再由符号发展为文字的形式,经历了漫长的岁月,我们可以从古代陶器、古代岩画和在木、石上的刻画看到文字的起源。人类历史上最古老的三种文字为:公元前3000多年美索不达米亚南部苏美尔人创造的楔形文字;5000多年前尼罗河流域的古埃及人创造的象形文字;3300年前中国殷商时期的甲骨文字。汉字是世界上最古老的文字之一,其形体从象形逐渐演变到象征,经历了由图画到象形符号,由象形符号到会意符号的漫长演变过程。汉字的起源主要源于原始人在木、石上的刻画与结绳记事,逐渐演变为今天的符号

两河流域楔形文字

体系,原始人的图画文字孕育了原始文字的雏形。

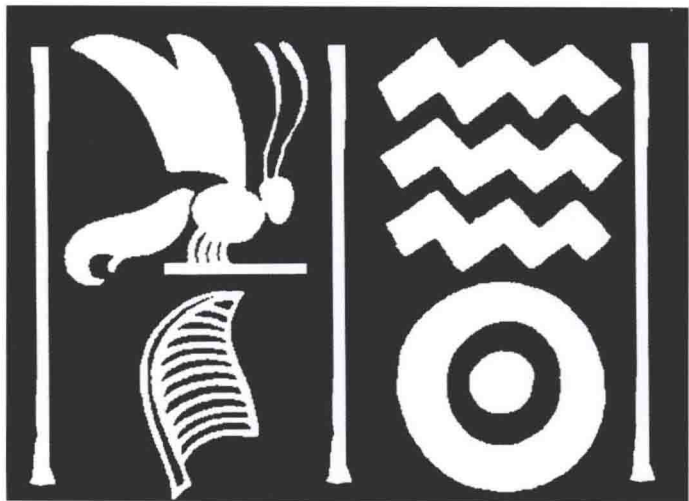
二、汉字的演变

我们通常把汉字分为古文字和今文字两种。古文字以殷商时期的甲骨文为

最早,古文字主要包括大篆、小篆;今文字主要包括隶书、真书、行书、草书及经过简化的现代汉字。

(一) 甲骨文

即在龟骨或兽骨上进行刻画的文字,最早的甲骨文距今已有3000多年的历史。河南安阳发现的刻契在龟甲和兽

古埃及象形文字

甲骨文

骨上用以占卜的文字是今天能看到的最古老的文字之一。从甲骨文既是象形文字又是表意文字这一点来看,汉字起源于绘画,并从绘画中脱胎转变为符号体系已经有五六千年的历史了。

金文是殷商、周、春秋战国时期铸刻在青铜器上的文字,它是一种比较成熟的文字,其字体笔画粗壮圆转、大小比较匀称。

石鼓文、锍文和古文都是周代的文字,石鼓文是铸刻在石鼓上的文字,锍文是在汉代流传的古字书《史余篇》中的文字,在文字发展史上秦始皇统一汉字后的文字统称为大篆。大篆字形逐渐由早期粗细不均的线条演变为均匀柔和的线条,字体更加规范化,线条简练、生动,字形结构更加规范,逐渐脱离了图画的原形,为方块字打下了基础。

(二) 小篆

小篆是在秦始皇统一中国后,经过李斯等人对秦文的收集、整理和简化后

形成的文字,它是中国历史上第一次具有进步意义的文字改革运动。小篆除了把大篆的字形简化之外,其线条化和规范化达到了完善的程度,几乎脱离了图画文字,成为整齐协调、十分美观、基

大篆、小篆

本形为长方形的方块字形。

(三) 隶书

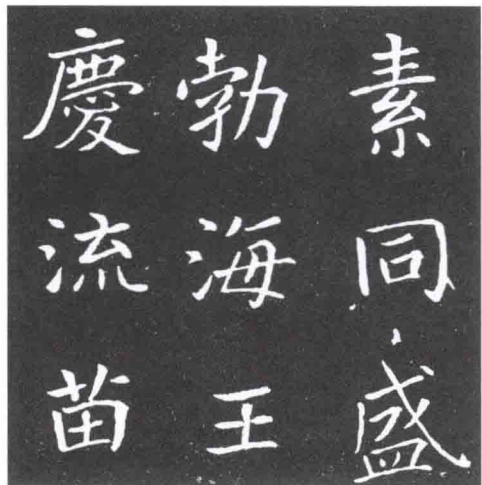
隶书的出现显示了强大的生命力,它产生在秦代却通行于汉代,所以有秦隶和汉隶之分。秦隶又称为古隶,古隶是由小篆向今隶的过渡字体,是一种小篆的潦草书写体;汉时隶书取代小篆成为正式的书写体,它不但转变了古文字时代的文字形体,在笔画结构上也将小篆的粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的笔画,更讲究文字笔势的起伏,结构更加简洁,在字形结构上发生了显著的变化。

汉隶

（四）楷书

也叫“真书”或“正书”，萌芽于西汉，于东汉末成熟，兴盛于魏晋、南北朝、隋唐，通行至今。这一时期出现

楷书

了王羲之、王献之父子，颜真卿、柳公权等著名的书法家。楷书实际上是吸收了篆书的圆转笔画，采用了隶书的方正平直，并总结了一套完整的书法理论。从字势看，隶书是向外扩散的“八字法”，而楷书是向内集中的“永”字方块字。

（五）行书

是介于真书和草书之间的字体，它是一种便于书写、易于辨认的实用字体，现今人们的手写体基本上采用行书体。

（六）草书

与真书的发展基本相同，是一种真书的草写，后来逐渐发展成为一种固定的笔画。

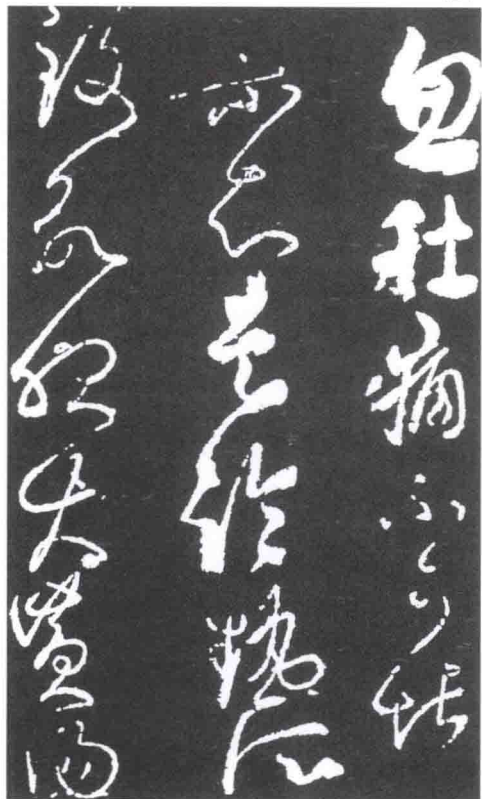
（七）常用印刷体

唐宋时期的经济发展，促进了文化的发展，公元11世纪中期毕升发明了活字印刷术，随后出现了适合于印刷的字体与制字技术。发展到今天，印刷字体已经出现了几百种字体与规格，它们是报刊、书籍常用的字体。

在现代设计中，我们所使用的字

帆奏尺
水木朝
火川受

宋体

草书

生奏順 酬伊柔 声燃日

黑体

体大多数是电脑字库中的印刷字体，这些字体大多用于正文、标题、注释等部位。这些印刷体是新设计字体的范本，设计师在这些字体的基础上，有目的地进行间架结构和笔画上的夸张、分解重构，创造出具有鲜明特征的字体，体现时代风格。主要介绍以下几种常用印刷体：

1. 老宋体

宋体分老宋与新宋。老宋是从北宋（960—1127）刻书字体的基础上发展而来的。其特点是字形方正，典雅大方，横细竖粗，笔画对比极为鲜明。有“横细竖粗撇如刀，点如水滴捺如帚”的特点。新宋体比老宋体更加清新秀丽，广泛应用于宣传标语、注释、征文中，是现代书面中常用的字体。

2. 黑体

与宋体相反是横竖粗细一致的字体，方头方尾。黑体具有浑厚有力、朴素大方的特点，比较醒目，引人注目，经常出现在标语、标题中。

3. 宋体与仿宋体

宋体典雅大方，仿宋粗细均匀，字体简洁明快，这两者都比较适合在庄重的场合及报告性的文章、历史题材或大量的段落中使用，在传统书籍中的注释、说明、小标题等的使用上，显现出一种独特的文化气息。

4. 等线体

字体风格简洁、朴素、端庄、有力，符合现代人的审美需求，适合在现代杂志与广告宣传中使用。从标题、服饰、化妆品到广告语，无不体现等线体的独特魅力。

5. 综艺体

其宽粗有力的笔画和笔画转折处的圆角处理，使字体显得稳重有力，刚柔相济。综艺体适合标题与广告语，是信息传播的主体。

6. 琥珀体、咪咪体

这两种字体是现代儿童用品及食品广告设计中常用的字体，其设计风格独特富于变化，字体灵活多变，有亲和力，适合儿童书籍及商品的使用。

7. 隶书、草书、舒同体、魏碑

这些字体都是我国传统书法与篆刻中的字体，它们的使用需要一定的文化氛围，因此在现代设计中其体现了一种古朴的文化内涵。现代著名设计大师靳埭强就充分利用了传统书法在平面设计中的作用，作品浑厚有力，富有强烈的视觉冲击力与文化气息，既体现了传统文化又体现了现代设计理念，是传统与现代相结合的典范。

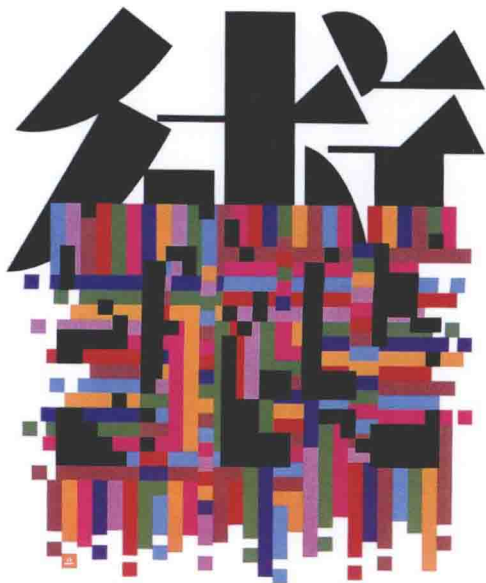

第三章 汉字的视觉语言表现

文字作为记录语言的书写符号系统，最初的功能就是传达信息，通过这种符号载体，我们可以将这种符号载体分为两种内涵：一种是作为文字本身的内涵，即象形性；另一种为其所展现的精神内涵，即传意。世界上任何一种文字都具有字面内容与精神内容两种含义。

汉字作为最古老的字体之一，在几千年的发展历程中，汉字的自身特点赋予了它“可意象性”。汉语言文字本身也显示出了汉字文化独具一格的艺术魅力和美学价值。而汉语言文字的意义不仅体现在其使用功能上，也充分展示了先民们的非凡智慧，中国传统汉字形体的魅力之源，就是它的造字法则和用字法则，这里的用字法指的是《说文解字》中“六义”的后两种，即“假借”和“转注”，从汉语言文字的创造规律中就能发现，同为创造性活动，汉字的创造原理及方法为我们今天进行造型设计带来了不少启示。首先，我们来了解汉字的构成，任何一种文字都具有字形、字音、字意三个要素。汉字的造字方法是古老的，表意方式是直接的，对于汉字的造字方法前人总结有六书，即“象形、指事、会意、形声、转注、假借。”就六书内容分析，转注、假借

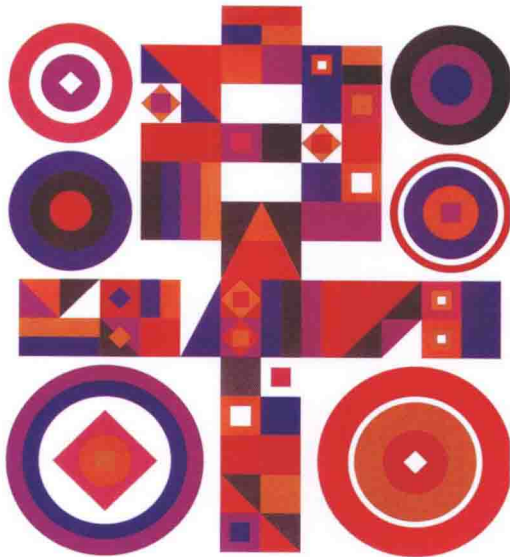
愛知県立芸術大学卒業修了制作展

1999年3月9日(火)~14日(日) 日本画・油絵・彫刻・デザイン・写真の作品
愛知県美術館ギャラリー 入場無料
午前10時~午後6時 (休館日や休館時間等) 愛知県立芸術大学美術館

毕业制作展告示招贴

県民大学講座

だれでも、どこでも、きかろに学べる。

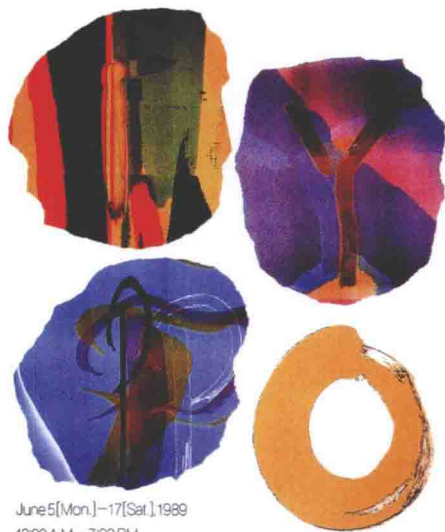
専門講座
学校開放講座
テレビ講座
2000

县民大学讲座招贴

属于用字的方法，象形、指事、会意、形声属于造字方法，因而汉字造字方式体现的表意性，主要在于这四方面。汉字的创造，本质上是在形象思维的基础

的状态。在汉语中“意”的运用广泛而独特，形成了一个系统。创意并不是现代人的发明，汉字本身就是表“意”的象形文字，汉字的创意设计只是继承人类文明史的遗产，是对汉字造字的寻根表现。从设计的角度来说，传统意义上

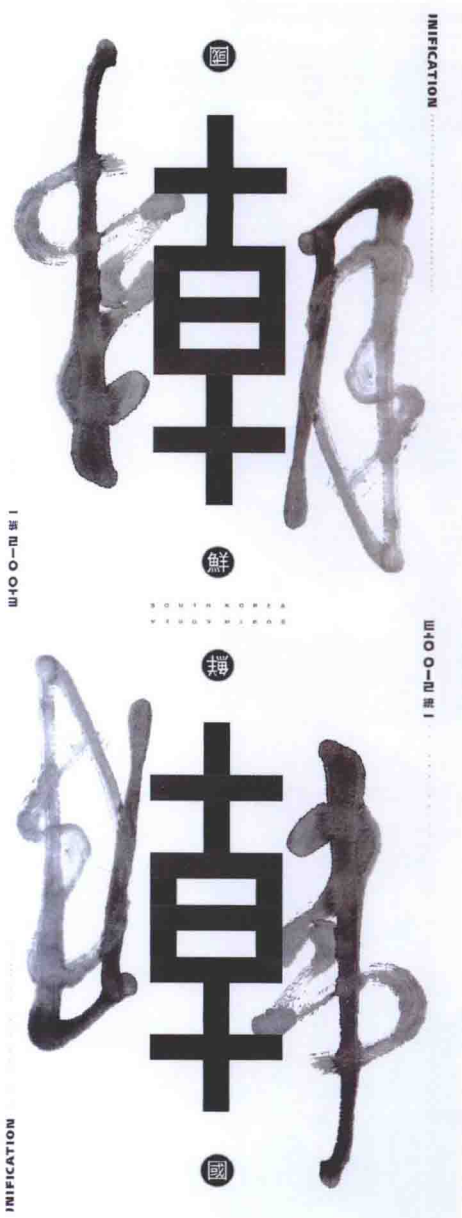
June 5 [Mon.] - 17 [Sat.] 1989
12:00 A.M. - 7:00 P.M.
TOKYO DESIGNERS SPACE

TYPOGRAPHY WORKS OF TOSHIYASU NANBU

装饰字母

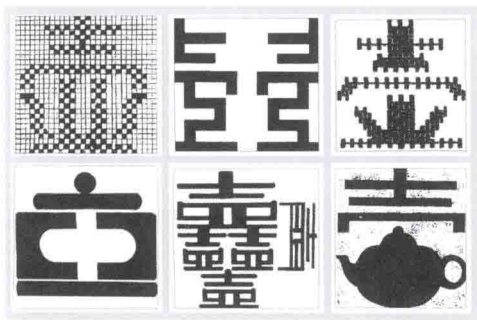
上的一种“具象的抽象”思维，因为这种抽象的思维始终围绕着象形文字与表意文字的设计活动。

无论是汉字、日文还是拉丁字母都是通过点、线、面等方式进行构字变化的。汉字作为一种表意体系的文字，它的字形和字意紧密地联系在一起。汉字的构成与表现形式是丰富多彩的，如汉字的组合犹如中国的木质结构的建筑，其笔画的构成在我国建筑中都能找到相对应的建筑构架。经过漫长岁月的不断演变、改进与完善，汉字的间架结构即点、线、面之间的相互融合、相互支撑形成了一种相对完美、协调、合理

靳埭强设计作品

“壶”字的设计

外形特征流向变化

人们往往把设计的内涵、设计的思想概括为“意”。汉字是历史上最古老的文字之一，是一个载体，这个载体所担负的任务是传达“意”的发现与创造、交流与理解，即视觉语言除了体现理性思维的形式结果外，还在于透过视觉语言内在的思想和情感，界定设计所要传达的意念，促成设计创造与观者的良性对话，实现有效的沟通与传达。汉字设计不单是字体外“形”的设计，还应以

汉字的内容为依据，进行艺术处理，使之生动，以形式美给人以情感渲染，是趣味格调的表征。正因为汉字具有符号化、图案化、形象化的特点，因此，在其内涵意义中始终保持着很强的象征因素，这从人类最基本的也是最频繁而重要的相互交流意志与思想的角度来认识汉字设计的“意”，即可理解。

一、汉字设计的“形”与“意”

由图画传递信息到产生图画文字，再由图画文字转变为约定符号以至记词字符，这个漫长的过程就是文字起源、发展的过程。当汉字由零散的、个别的字符积累而达到一定数量后，再通过人为的规范，就成为一种文字体系。因此，文字的产生实质上也是一种造型的过程，从具象到抽象的过程，这个过程是古人智慧的缩影。汉字作为一种独特的构成形式，主要呈现为方形特征，为了更好地进行设计，我们必须从汉字的形体来加以分析，如隶书在方形字的基础上做出了相应的变化朝横向发展，篆书在方形字的基础上呈长方形发展，楷书、篆隶则成为正方形的方块字，当然在漫长的发展演变过程中也有些汉字略向左倾，有些汉字略向右倾斜。汉字是由许许多多形状各异的零部件组成，这些零部件的不同组合方式产生了无穷的魅力，虽说字形大致相似，但其所代表和蕴藏的含义却无限深远。可以说，每个字几乎都具有独立意义的多元形式的方块特征。汉字具有主笔、副笔之

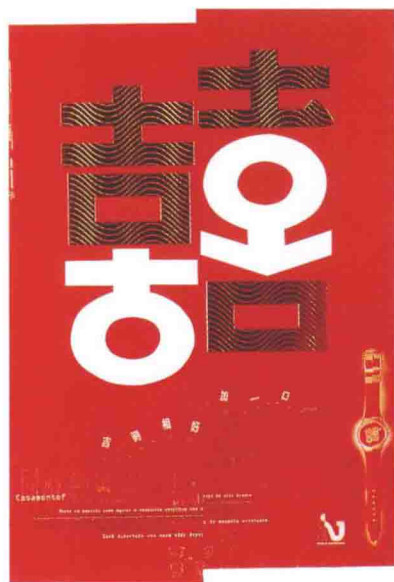

分,在主副笔之间笔画线条的应用使字的不同部位因笔画的变化而形态各异,正如中国书法中所追求的法度、规矩、制度、法式,在书法艺术中用来指长期形成的形式规范,如各种字体中点画的一种写法、结构的一定规则、法度的某些程式等。这是一个包容巨大的模糊概念,可以说它包容一切传统,但又无法确指,任何程度的确指都会遗漏重要的内容,但人们为了在实践中运用,又不得不加以具体地表述,如“永字八法”、“笔笔中锋”、“结字三十六法”等,它们是一群不可穷尽的集合。当然法度的内涵虽无法确指,但它的来源是很清楚的:对已有形式的某种概括。正如人们熟知:晋尚“韵”、唐尚“法度”、宋追“意趣”、清求其“质”,而现代书法则更重“情”的直接流露。所以在字体设计中,我们追求字的笔画

在直线、曲线、弧度上的大小、方向、强弱、宽窄、长短、疏密、刚柔、曲直的对比,使它们在对比中形成一种节奏感与韵律感。

汉字的自身特点赋予了它“可意象性”的特征。作为现代平面设计的主要内容之一,汉字图形的意向设计赋予了汉字强烈的视觉特征,展现了汉字所具有的图形化的强烈意念,通过丰富的联想别出心裁地展示浪漫色彩,对文字进行再创造,所变化出的意象文字超脱了具体的“形似”,而是提炼出了抽象的“意”。“意象”近来已悄然成为一个使用率很高的词汇,随着“意象”一词被广泛地使用,意象的含义也在不断地变化之中。汉字的字形在漫长的发展过程中取得了一种相当特殊的视觉特征,即具有图像化特征,致使人们在书写它时很容易形成其形象的特质;但是这种形象又是不拘泥于实物而带有较多

汉字设计的“形”与“意”

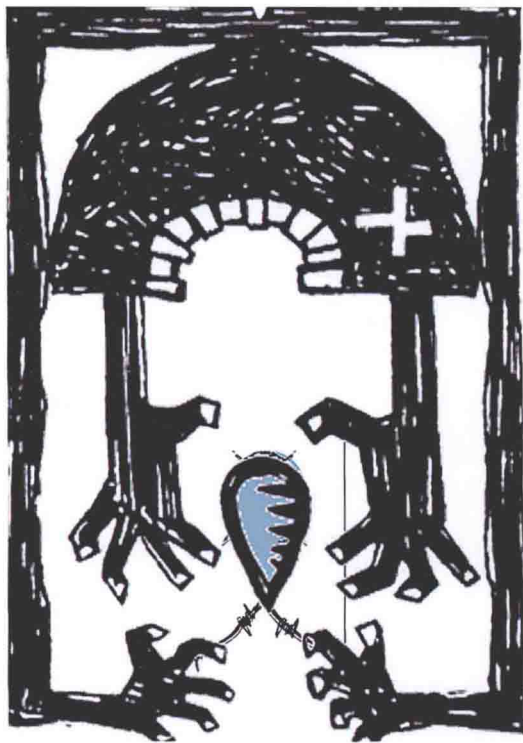

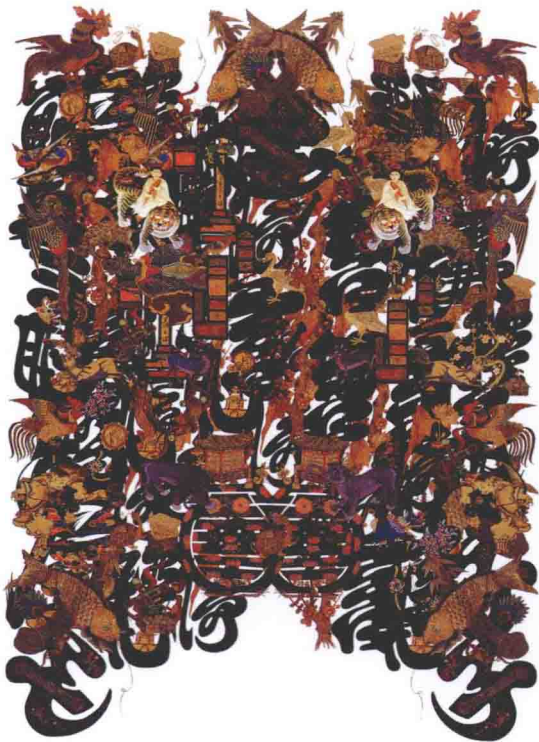
抽象性的,因而更易于表达设计者的创作意图。汉字的自身特点所具有的“可意象性”使设计者与受众之间形成了一座桥梁,它不仅仅是被看见,而且是清晰、强烈地被感知,并且加入了创作者自身的心灵感受,汉字的这种特性,在汉字图形中得到了充分地体现。汉字图形的意象设计,也可称为意象变化字体图形。其特点是把握特定文字个性化的意象特征,将文字的内涵特质通过视觉化的形象进行传达,构成独特的视觉语言。在变化中因所采用的手法不同而取得了超出传统意义上的“形似”,表现出汉字独特的表意特征,从而获得以形写意的表现方式。由于汉字意义的多样性,所以在表现方式上采用了文学的修辞方式,比如说象征、比喻、含蓄、渲染等方法的采用使观者获得了耳目一新的效果。

二、汉字设计的语意转变

汉字作为信息传达的重要形式最初的功能主要是记录信息、传播信息,汉字作为特定的符号载体将信息

汉字设计的语意转变

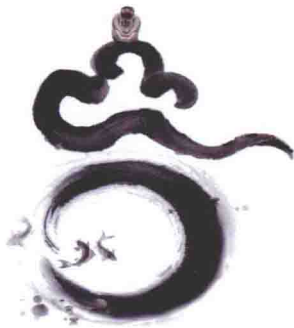

汉字设计的语意转变

传递出来。随着时代的发展与传播媒介的更新及拓展,已经逐渐突破原有的视觉习惯,逐步演变成为一种全新的视觉体验。符号学家认为,人是符号动物,人的本质也在于能利用符号去创造文化,人类实践经验、情感以及文化的交流、发展、延续,都要靠符号文字、语言、图像来传递和交流。汉字从最初的“象形”,到彩陶或木石上的抽象几何纹饰的刻画,再到逐渐成熟的字体笔画的规范与间架结构的精心安排,逐渐经历了从象形到会意的转变。刻画图形虽是原始人类记事的方式之一,但并非所有的图形都是用来记事的,其中有许多都是人们用以表达思想情感、装饰生活环境的,所描绘的内容大都是原始人类生活环境中能够观察到的自然景物,虽然描

绘的手法反映出稚拙与纯朴,但同时也表现出原始的思维方式已从单纯、片面逐渐走向复杂和成熟。这些图形符号是当时人类在生产劳动和社会活动中进行交流的信息传递媒介,而后文字的产生又意味着人类开始寻找能够综合复杂信息而又易于领会的视觉传达方式。中国书法艺术就是将文字演变成为一种线的艺术,将这种特殊的审美发挥到了极致。

中国人的思维具有明显的“意象”思维特征,汉字、中国书画、中国音乐都是典型的代表。汉字通过符号化的表现方式对客观物象进行再现,“再现”的过程并非镜像式的,而是渗透了中国人的情感和价值判断,是一种表现的艺术形式,是经过了一系列的对“形”与“意”的整合过程。早在春秋战国时

汉字设计的语意转变

汉字设计的语意转变

期,我国的著名思想家庄子在其著作《庄子外篇》中就已指出:“言者所以在意,得意而忘言”,即:在语言和事物之间存在着表征物与被表征物的关系,语言是事物的表征物,事物是语言的被表征物,语言的任务是事物信息的被传达,语言是传达信息的媒体。符号正是利用一定的媒体来代表或者指示某一事物,其实是一个将世界符号化的过程。因此可以说,人是用符号来思维的,符号是思维的主体。平面图形设

计中,字体设计是除了以信息传达为目的,更是二维空间中的一次再创造,一次对字体的位置、比例、相互关系进行的再创意,这不是一个通常意义上的思维过程,它是中国人审美意识、审美情感与审美形式的独特表现。中西方由于饮食、起居等生活习惯、宗教信仰、地域差异、心理定向、社会文化等方面的不同,形成了不同的思维定向。西方崇尚科学,任何事情都以科学为依据,探求真理;中国的艺术是抒发胸中意气,

寻求精神上的愉悦。正是由于中西方艺术的这种差别,使得中西方在造字上也具有了独特的构形方式,汉字的形体和象形结构中已具有抓住事物主要特征加以再现的表现因素,它在再现物体之“象”时也同时表达了造字者的主观审美情感。对物体轮廓的简约化、概括化和具体化使汉字具有“象形”特征。

现代设计运动的代表人物之一凯勒先生说:“字体应该是图形要素。字体图形就是形式与内容的高度统一。”字体作为现代设计中的重要表现要素,已经转化为图形,是一种以传播为目的的视觉形象,它是平面造型设计的重要因素,不仅在视觉接触上最为人们

汉字设计的语意转变