

设计

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

*Visual Communication
Originality and Application IV*

视觉传达创意与应用

④

吴东等 编著

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

*Visual Communication
Originality and Application IV*

视觉传达创意与应用

④

吴东等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达创意与应用. 4 / 吴东等编著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015. 5
(平面设计教学实践)
ISBN 978-7-5314-6709-0

I. ①视… II. ①吴… III. ①视觉设计-高等学校-
教学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024231号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 28.75

字 数: 450千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 王 楠

装帧设计: 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6709-0

定 价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

字体设计

薛冰焰 编著

1 128

02

vi设计基础

刘 莎 著

1 112

03

品牌形象设计

吴 东 等 编著

1 84

04

现代招贴设计与实训

刘永福 主编

1 136

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PLANE DESIGN

VECTOR AND LETTERS POSTER SERIES

01

字体设计

薛冰焰 编著

目录 contents

序

第一章 文字的历史与发展 007

- 第一节 汉字的起源 / 008
- 第二节 拉丁字母文字的历史 / 011
- 第三节 现代文字设计的发展 / 015
- 课题训练 / 020

第二章 字体的基本结构和形式特点 021

- 第一节 汉字的基本构造与形式特点 / 022
- 第二节 拉丁文字的基本结构与组合规律 / 025
- 第三节 汉字与拉丁文字的组合规律 / 028
- 课题训练 / 029

第三章 字体设计的方法 031

- 第一节 字体的创意 / 032
- 课题训练 / 049
- 第二节 字体设计的技法 / 050
- 课题训练 / 082

第四章 字体设计的应用 083

- 第一节 标志中的字体 / 084
- 第二节 海报中的字体 / 090
- 第三节 书籍中的字体 / 111
- 第四节 包装中的字体 / 119
- 课题训练 / 125
- 第五节 结语 / 125

文字的历史与发展

第一辑

— 学习目标 >

要求学生通过对文字的历史与发展的学习，了解汉字与拉丁字母的起源及发展过程，认识汉字的基本字体，并在现实生活中寻找优秀的字体设计，启发学生对字体设计的兴趣。

— 本章学时 >

12学时。

— 本章重点 >

认识汉字和拉丁字母的基本字体，并在现实生活中会发现优秀的字体设计。

第一章 文字的历史与发展

第一节 汉字的起源

人类社会之初，因生产力极低，为了生存的需要，人们不得不采用原始简陋的生产工具，同大自然斗争。为了交流思想、传递信息，语言应运而生。但是，语言一瞬即逝，既不能保存，也无法传递到较远的地方，而且，单靠人的大脑记忆是不行的。于是，产生了原始的记事方法“结绳记事”和“契刻记事”。

不管结绳记事是用多少根绳子横竖交叉，那只是一种表示、一种记录数字或方位的一些简单概念，属于一种表意形式。它可看成是文字产生前的一个孕育阶段，但它绝对不可能演变成文字，更不是文字的产生。

文字的产生，本来就是很自然的，几万年前旧石器时代的人类，已经有很好的绘画本领，这些画大抵是动物和人像，这是文字的前驱。然而只有在“有了较普通、较广泛的语言”之后，才有可能图画转变成文字。也就是当有人画了一只虎，大家见了才会叫它为“虎”。久而久之，大家约定俗成。随着时间的推移，这样的图画越来越多，画得也就不那么逼真了。这样的图画逐渐向文字方向移转，变成文字符号的图画文字。图画文字进一步发展成原始的文字——象形文字。

公元1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字是现今能看到的最古老的商代甲骨文，到现在已有了3000多年的历史。因为安阳是殷的京城旧址，所以甲骨文又称“殷墟”文字。甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文。稍后的金文是铸在青铜器上的铭文。两者合称甲金文。这两种文字是一种脱胎于图画的符号文字，其中仍有

一些和图画一样的象形文字，十分生动。

到了西周后期，汉字发展演变为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不均的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。

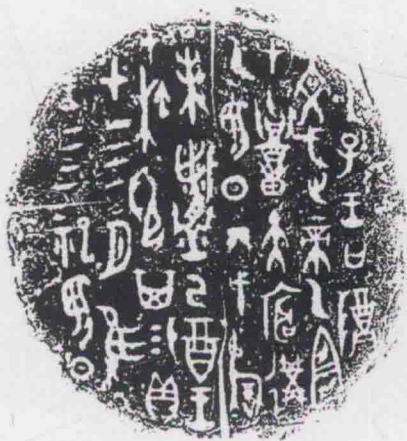

图1-1-1 甲骨文

图1-1-2 甲骨以及甲骨文

图1-1-3 西周大篆

后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简，改为小篆。小篆除了把大篆的形体简化之外，并把线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有它自己的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。

图1-1-4 秦朝《泰山刻石》（公元前219）小篆

图1-1-5 秦朝《泰山刻石》
（公元前219）小篆

图1-1-6 上林鼎铭文 古隶

古隶是由小篆走向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。它的特点是把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、钩等的笔画，用笔书写起来方便多了。例如小篆的圆形很难写，古隶写成平直方正的口，就好写多了。同时它放弃了小篆随实物画出来的象形文字的形体，使得在秦代以前象形兼表义的文字转变为表义兼表音的文字，并使从这以后2000余年来的汉字形体开始定型。

随后，糅合了隶书和草书而自成一体的真书在唐朝开始盛行。真书也叫做正书和楷书。在西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛起来。从认识真书的人也能读今隶这一点来看，真书是从今隶直接演变而来的。它们在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同，真书在笔画上平稳，放弃了今隶波动的波势挑法，在形体结构上打破了今隶的平直方正，变八字形的扁方形为永字形的正方形，从字势来看，今隶向外散开，真书向里集中，形成了今天的汉字形体。

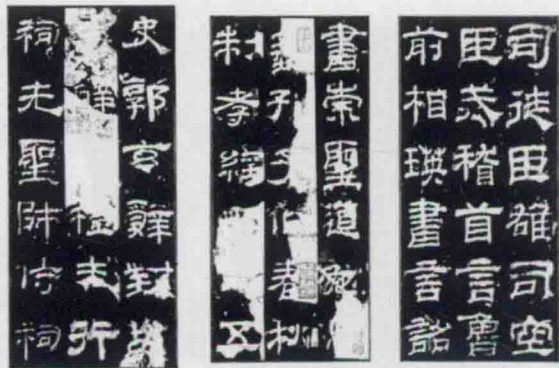

图1-1-7 《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》（公元153年）隶书

图1-1-8 《真书千字文》

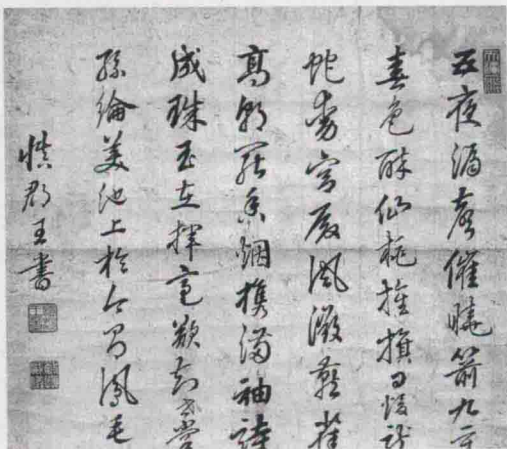

图1-1-9 行书

宋代“兴文教，抑武事”，文化呈现出前所未有的繁荣昌盛景象。印刷出版业在宋代进入了黄金时代，雕版印刷兴旺，刻书中心发展较快，汉字进一步完善和发展，活字印刷发明，产生了一种新型书体——宋体印刷字体。印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体，后世称为宋体。元、明大量翻刻宋本，宋体字在明代确立。宋体字便于书写和刻写，字体美观端庄，适应了印刷出版业的行业操作要求，成为宋代文化造极的见证者。

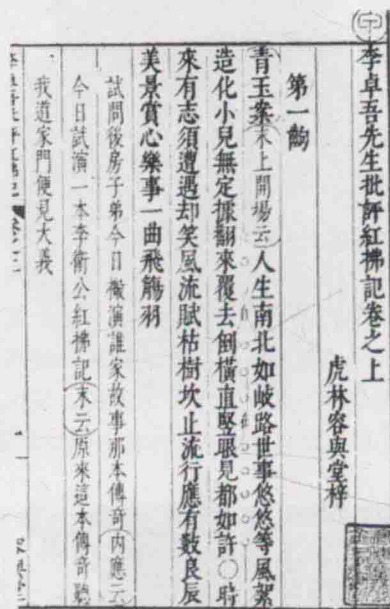

图1-1-10 《红拂记》宋体

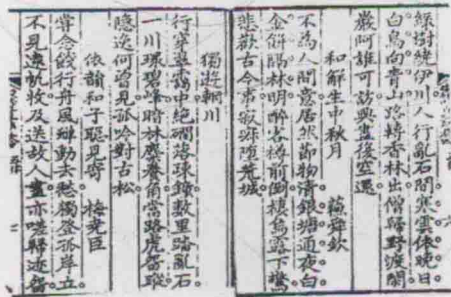

图1-1-11 宋代刻本

在中国文字发展的历史长河中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。如篆书古朴典雅，隶书静中有动，富有装饰性，草书风驰电掣、结构紧凑，楷书工整秀丽，行书易识好写，实用性强，且风格多样，个性各异。

汉字的演变是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔画以及便于雕刻的印刷字体，它的演进历史为我们进行中文字体设计提供了丰富的灵感。在文字设计中，如能充分发挥汉字各种字体的特点及风采，运用巧妙，构思独到，定能设计出精美的作品来。

第二节 拉丁字母文字的历史

拉丁字母是按照语音记录语言，从A到Z顺着一定次序排列的26个一套的拼音字母。它也叫做阿尔发倍特 (Alphabet)，这是因为古代希腊人把A叫做阿尔发 (Alpha)，把B叫做倍它 (Beta)，两个字母连在一起叫做阿尔发倍特的缘故。是把开头几个字母代表整套字母的意思，拉丁字母又叫做ABC就是这个道理。

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形文字。大约6000年前在埃及产生了每个单词有一个图画的象形文字。从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。

两河流域的苏美尔人很早时候便学会利用木片在湿形泥板上进行雕刻绘画，即所谓的楔形文字，大约出现在公元前3000年。在公元前2000年前的时候发展较为成熟。著名的泥板文字当属汉谟拉比法典，是

公元前1795至公元前1792年之间的作品。从中可以看出，文字排列规范并伴有垂直线条进行分割画面，因此具备了现代平面设计的基本样式。

图1-2-2 苏美尔人的楔形文字

图1-2-1 岩画

图1-2-3 汉谟拉比法典

图1-2-4 埃及象形文字

在后来的使用中，象形文字已经明显地很难表达愈来愈抽象的含义，因此，他们学习苏美尔人的表音文字，把拼音和象形的符号结合使用，逐步发展以后，埃及的象形文字本身就变成了表音符号。这种表

音与象形结合的方式也使得现在对埃及文字的研究变得相当的费事。古埃及人发展出来一系列数百个符号与图形，这些代表完整的字句或话语，有些也代表声音。埃及人借着这些组合符号传达信息获得沟通的目的。

Ancient Egyptian Hieroglyphs

You can use hieroglyphs to spell your name. Cut out the symbols for your name and glue them to another sheet of paper. What else can you spell?

vulture a as in apple	foot b as in boy	folded cloth c, s, z as in cent, sil, zoo	tethering rope ch as in chair	hand d as in dog	2 flowering reeds e, y as in east, sily, you
horned viper f, v as in far, very	jar stand g as in girl	reed shelter h as in hello	flowering reed i, e as in it, end	snake j as in gym, jump	basket with handle c, k as in cat, kite
lion l as in lion	owl m as in man	water n as in new	lasso o as in old	stool p as in pig	hill q as in queen
mouth r as in rabbit	pool sh as in shout	loaf t as in toy	quail chick u, w as in tugly, water	woman no sound—used at the end of a name to tell if it was a man or a woman	man

NOV 06/05/02/002/197
©1997 Copycat Press, Inc.

图1-2-5 埃及象形符号

sign	tr.	approximate sound
	3	ah
	i	ee, y (often ah at beginning of word)
	y	ee, y
	r	ah
	w	oo, w
	h	b
	p	p
	f	f
	m	in (or = or ↑)
	n	n (or ↓)
	r	r (or ↓)
	h	h
	h	h
	h	kh
	h	kh (ch in German, ich)
	s	s (older z)
	3	sh
	k	k (q)
	k	k
	g	g
	r	t
	r	ch
	d	d
	d	j (dj)

图1-2-6 象形符号发音对照

在公元前1500~公元前1000年左右,地中海东岸勃起的腓尼基人,因与埃及人有过交易,饱学的僧侣们于是把简单的象形文字,改写成有秩序的字母,一套不用图形的书写系统,使用符号(字母)代表声音而非意念,具有相当的抽象概念。他们约在公元前1000年已充分地使用那些字母。这对其商业交易帮助很大,并渐渐发展出一套22个字母的字母群。

而希腊人也因与腓尼基人交易,进而认识了字母,由于希腊人文化水准高,他们还发明了表达母音的文字,并把各个字母加以整理与美化。同时把腓尼基人由右至左的读法改成横写的由左至右。这就是现代西洋文字左起横写的起源。

公元前1世纪,罗马实行共和时,罗马人也同样需要一套实用的书写系统,他们借用大部分的希腊字母并加以修改以便符合需要,改变了直线形的希腊字体,采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母。约在公元114年时罗马的23个字母已相当完美。

𐤀	𐤁	𐤂	𐤃	𐤄	𐤅	𐤆	𐤇	𐤈	𐤉	𐤊	𐤋	𐤌	𐤍	𐤎	𐤏	𐤐	𐤑	𐤒	𐤓	𐤔	𐤕	
aleph	beth	gimel	daleth	he	waw	zayin	heth	teth														
	b	g	d	h	w	z	h	t														
𐤖	𐤗	𐤘	𐤙	𐤚	𐤛	𐤜	𐤝	𐤞	𐤟	𐤠	𐤡	𐤢	𐤣	𐤤	𐤥	𐤦	𐤧	𐤨	𐤩	𐤪	𐤫	𐤬
yod	kaph	lamed				mem	nun	samekh														
y	k	l				m	n	s														
𐤭	𐤮	𐤯	𐤰	𐤱	𐤲	𐤳	𐤴	𐤵	𐤶	𐤷	𐤸	𐤹	𐤺	𐤻	𐤼	𐤽	𐤾	𐤿	𐥀	𐥁	𐥂	𐥃
ayin	pe	sade	qoph	resh	shin	taw																
	p	s	q	r	sh/s	t																

图1-2-7 腓尼基字母

罗马字母时代最重要的,是公元1到2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写体。它们是先是一把扁笔形的金属或骨制薄片写在石头上,再精工雕刻成的。最典型的是图拉真(古罗马帝国的皇帝)纪念柱上的碑文,文艺复兴时期的艺术家们称赞它是理想的古典形式,直到今天还能给它这个

荣誉,并把它作为学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似,与柱身十分和谐,字母的宽窄比例适当美观,构成了罗马大写体完美无瑕的整体。

与此同时,日耳曼人也在羊皮纸和巴比洛斯纸(莎草做成的纸)上写字。产生了与碑铭体相似但稍带圆意和能较快书写的鲁斯梯卡字体,由于大写字母不宜流畅书写,它远不及碑铭体美观。

从大写字母向小写字母过渡的是公元4到7世纪的安色尔字体。为了适应迅速流畅的书写,它的直线改成了曲线,有些字母省掉了一部分笔画。例如,B省为b,H省为h。后来有些字母不容易互相区别了,又把一些字母的笔画拉长,例如,D写成d,Q写成q,这样一来,许多字母就有了上半部和下半部的形体。

第二个重要阶段是小写字母的形成。公元8世纪法国卡罗林王朝产生了卡罗林小写体,传说它是查理第一委托英国学者凡·约克在法国进行文字改革整理出来的。它比过去的文字写得快,又便于阅读,因为当时产生了词的间隔和标点符号,并用羽毛笔代替苇笔写字,羽毛笔富有弹性,在起落笔上能通过一定的加压使字脚和肩关节得到明显的印记,从而加强了音节和单词中字母的联系,阅读起来更方便了。它作为当时最美观实用的字体,对欧洲的文字发展起了决定性的影响,形成了自己的黄金时代。

从13世纪开始,哥特式艺术风格对欧洲的文字形式发生了深刻的影响。与耸立、向上的建筑风格相似,小写字母的线条向中间聚拢成并列的直线,到处折裂成尖角,O写成六角形,行距缩小,整页的文字好像一张灰色的字毯,后期哥特体字母因此得到了退克思吐尔的名字,意思是织物。为了与其他字体区别,一般也叫它折裂字体。罗马大写体只有大写字母,卡罗林小写体也只有小写字母,它们都是自成一体的。现任瘦长的大写体鲁斯梯卡和也是瘦长的哥特体小写字母融洽地放到了一起,一些太亮的大写字母被写成