

高职高专 Art Design 新思维设计系列教材

TYPOGRAPHY & ARRANGEMENT 字体与编排

丛书主编 胡 诚 本书主编 林 彬

高职高专 Art Design 新思维设计系列教材

TYPOGRAPHY
& ARRANGEMENT
字体与编排

丛书主编 胡 诚 本书主编 林 彬

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是高职高专 Art Design 新思维设计系列教材之一。

本书是针对高职高专学生编写的设计基础教材,内容包括汉字与拉丁字母这两大文字体系的由来与概述、字体设计的基础知识、字体的变化与组合、文字编排的基本原理和基本规律及字体在平面设计中的广泛应用等五大方面。书中配置了大量的图例来分析解读理论知识,章后练习也是针对高职高专学生的学习实践设计的,有助于学生在较轻松的状态下更快地掌握基础知识。

本书适用于高职高专艺术设计专业学生,也可供各种艺术设计相关培训机构、艺术设计爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

字体与编排/林彬主编. —北京:高等教育出版社,
2008.8

(Art Design 新思维设计系列教材)

ISBN 978-7-04-024672-8

I. 字… II. 林… III. 美术字-字体-设计-高等
学校:技术学校-教材 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 113637 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	郭 蕾	封面设计	盛 楠 杨立新
版式设计	盛 楠 王 莹	责任校对	胡晓琪	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2008年8月第1版
印 张	6	印 次	2008年8月第1次印刷
字 数	170 000	定 价	24.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24672-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮编：100120

购书请拨打电话：(010)58581118

编委名单

丛书编委会

总 主 编：胡 诚

副总主编：刘昇辉 黄 彬 吴天麟 陈晓明 帅茨平

编 委：胡 海 潘寨民 王 莉 余周平 袁小华

刘小清 张智良 林 彬

本书编委会

主 编：林 彬

副 主 编：李 帆 陆珊珊 朱立卓 吴天麟

编 委：纪 刚 傅 成 戴 琪 吴英瑛

序言

目前,中国高等教育正在蓬勃发展,其中尤以高等职业教育中的艺术设计专业发展最为迅猛。面对这样的局面,如何把专业与市场岗位要求结合?如何采取先进的教学理念与成果来提高教学质量?职业院校毕业生如何适应市场?已成为职业教育的重要研究课题。

高职艺术设计专业是一种特色教育,说到底也是一种特色职业岗位教育,它培养的学生应该符合行业和职业岗位的应用型人才需求。如何开展教学?怎样设置课程、编写符合本专业特色的教材?是我们高职艺术设计教育工作的重点。

鉴于此,我们邀请部分职业院校艺术设计教育方面的专家、学者和一线教师进行探讨。大家一致认为高职艺术设计教学必须改革,决不能像过去那样概念、理论大灌输,要淡化传统艺术院校的美术技能(即单纯的技术和美术观念),而应注重职业实践操作教学,培养社会能力教学,提高创新思维教学以及适应职业岗位的教学。

高职艺术设计教育只有在教师、教学、课程、教材建设等方面真正适应职业岗位,对学生的知识结构和应用能力的要求,才能培养出契合社会市场需求的应用型人才。本丛书的编写根据职业教育的特点,力求集科学性、知识性、实用性于一体,观点明确,深入浅出,图文结合,注意各章节的连贯性和可操作性,充分突出职业教育实训教学的特点,基本达到高职艺术设计教育教学改革和调整的目标。

本系列教材因编写仓促,还存在着一些不足之处,希望能得到同行们的指正,以便今后修改完善。

中国高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会主任

江西职业美术教育艺术委员会主任

江西电脑美术设计协会副主任

江西旅游商贸职业学院教授

胡 诚

2008年6月1日

导言

本书是专门针对高职高专学生编写的设计基础教材,我们编写此书时,试图由浅入深,由承袭到创新,用大量图形实例去印证各种视觉感受与字体造型的关联,以此为线索,希望把历史与现状、基础与创造、艺术与商业、手书与电脑、传统文化与现代科技等相关问题给予展示,从而让学生知晓从认知(体验)到感受(觉悟)再到创造(设计)这样一个设计教学及思维过程。

字体设计是平面设计基础教学的重要组成部分,因为字体特别是汉字独有的魅力,可以贯穿文化与审美、传统与现代,就像一座桥,能增强和沟通我们在审美感觉上的能力。为了鼓励更多的设计者设计出更丰富的中文字体,将汉字文化与现代设计理念、技法相结合,每年全国都有各类关于字体设计的大赛,以此来促进中文字体的创新。

本书首先从文字的由来开始阐述,再详细讲解常用字体的结构规律,然后开始由浅入深讲解单字的创意方法、字群的组合变化,接下来再对文字的编排方式进行分析,在用理论阐述原理与方法的同时,结合了大量案例来分析,帮助学生了解基础知识,灵活运用规律,设计出优美的字体。

一、课程介绍

文字是人类文化的重要组成部分,是人类思想感情交流的必然产物。在视觉媒体中,文字、图片、色彩都是主要的构成要素。

字体设计,就是将文字按视觉设计规律加以整体的精心安排和组合。字体设计既有实用性又有艺术性,它是平面设计中最直接传达信息的元素,比图片、色彩所传达的信息更准确、更直接、更易懂。字体设计,使文字更加概括生动,准确地表达设计的主题及精神内涵,同时,又能使字体本身具有视觉传达上的美感,使传达的内容获得更加明显的经济效益和社会效益。字体设计以及排列组合的优劣,直接影响着版面的视觉传达效果。因此,字体设计与编排是增强视觉传达效果、表达设计主题的一种重要构成元素。

字体设计与编排是艺术设计专业的一门基础课程,在电脑字库出现之前,字体设计完全由人一笔一画手写,随着电脑设计软件的出现,字库的增多,许多学生认为不用手写了,直接从字库中拿来用就可以了。其实,互联网、电脑、设计软件只是帮助设计者更好更快地完成设计的工具,它们没有灵性和思想,作品是不可能由计算机完成的,最终还要依靠设计者来构思。艺术在于创新,简单的拿来主义只会让设计思想停滞。在进行设计之前,学生必须掌握基本字体的结构和变化规律,这些要通过手绘训练才能弄懂学透,掌握基本方法后再循序渐进,运用现代科技表现技法,不断求变求新,使学生审美意识得以提升,创造性思维得以启迪,创造出贴近设计主题的字体。

二、教学目的与要求

通过学习本课程，使学生了解字体的发展简史及字体的不同类型，熟练掌握中、外文基本字体的书写方法及创意字体设计的基本规律，让学生能够根据文字内容独立完成字体创意绘写的全过程；了解字体与版式编排的基本方法；通过对实际应用案例的分析，正确认识字体设计在现代商业经营活动的实际应用中的价值及意义；会运用字体设计简单的平面物，如标语、店面、海报、招贴等，使所学知识在相关课程中发挥积极的作用；全面提高学生字体设计能力，解决字体在平面设计中的应用问题。

三、教学计划与进度

序号	单 元	教 学 内 容	课时
1	导言	了解《字体与编排》教材的内容与框架结构，课程的重要性。	2课时
2	第一章 字体的由来与概述	介绍文字的萌芽、发展，了解字体设计的原则。 第一节 汉字的演变 第二节 拉丁字母的演变	4课时
3	第二章 字体设计的基础知识	了解各类字体的基本结构，学习绘写常用字体。 第一节 文字的基本结构常识	4课时
		第二节 基本常规印刷字体的形式特征及绘写	4课时
		第三节 现代常用字库与基本字体 第四节 手书体 第五节 字体设计的原则	4课时
4	第三章 字体的变化与组合	掌握创意字体设计的基本原理和知识，以及创意字体设计构思的特点和基本表现手法。 第一节 字词的创意方法	8课时
		第二节 字群的组合变化 第三节 字体设计案例分析	8课时
5	第四章 字体的编排	掌握字体编排的基本原理和基本规律。 第一节 字体编排设计的基本原理 第二节 字体编排设计的基本规律 第三节 字体编排案例分析	8课时

导 言

续表

序号	单 元	教 学 内 容	课时
6	第五章 字体设计与编排的应用	通过大量案例分析字体在平面设计中的应用。 第一节 CI设计中的字体 第二节 包装设计中的字体 第三节 书籍装帧中的字体 第四节 招贴设计中的字体 第五节 POP广告设计中的字体 第六节 电脑及多媒体设计中的字体	6课时

目 录

导言 / I

第一章 字体的由来与概述 / 1

第一节 汉字的演变 / 2

第二节 拉丁字母的演变 / 6

第二章 字体设计的基础知识 / 9

第一节 文字的基本结构常识 / 10

第二节 基本常规印刷字体的形式特征及绘写 / 12

第三节 现代常用字库与基本字体 / 17

第四节 手书体 / 20

第五节 字体设计的原则 / 21

第三章 字体的变化与组合 / 25

第一节 字词的创意方法 / 26

第二节 字群的组合变化 / 32

第三节 字体设计案例分析 / 36

第四章 字体的编排 / 41

第一节 字体编排设计的基本原理 / 42

第二节 字体编排设计的基本规律 / 45

第三节 字体编排案例分析 / 54

第五章 字体设计与编排的应用 / 61

第一节 CI设计中的字体 / 62

第二节 包装设计中的字体 / 65

第三节 书籍装帧中的字体 / 68

第四节 招贴设计中的字体 / 71

第五节 POP广告设计中的字体 / 75

第六节 电脑及多媒体设计中的字体 / 77

参考书目 / 80

后记 / 81

第一章 字体的由来 与概述

导读：本章主要介绍了汉字、拉丁字母、阿拉伯数字的演变历史，本章的学习重点是让学生对中外主要文字的产生、发展、演变有一定认识，系统了解中外文字基本规律。

关键词：汉字 拉丁字母 阿拉伯数字

文字起源于图画，在人类进化史上，文字是文明与野蛮的分野，经过几千年的不断演变，逐步形成当今世界文字体系的两大板块结构：代表华夏文明的汉字体系和代表西方文明的拉丁字母文字体系。汉字体系不仅保留了象形文字的表意作用，同时，大部分的形声字还能起到表音作用，汉字形意结合，能够传递文字内涵；拉丁字母文字体系通过 26 个字母组成单词来表述意义，规律性强，字母外形各异，富于变化，在组合变化上有优势。

唐代书法理论家张怀瓘在《书断》中写道：“案古文者，黄帝史仓颉所造也。颉首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字，是曰古文。”我们目前能看到的最早的中国文字是距今 3 000 年前的商代甲骨文。汉字的发展可以划分为两个大阶段：古文字阶段，从甲骨文字、金文、石鼓文、到小篆是一个阶段；从秦汉开始出现的隶书、楷书、草书、行书、印刷字体是另一个阶段——今文字阶段（见图 1-1）。篆书古朴典雅，隶书优美婀娜，草书风驰电掣，楷书工整秀丽，行书易识好写，各有特点（见图 1-2）。

汉字基本保留了象形文字图画的感觉，字形外观为规整的方形，由横、竖、折、点、撇、捺等笔画构成文字符号，每个独立的汉字都有各自的含义，在汉字的文字设计上更注重于形意结合。

第一节 汉字的演变

据古籍记载，汉字的创始人是黄帝的史臣仓颉，

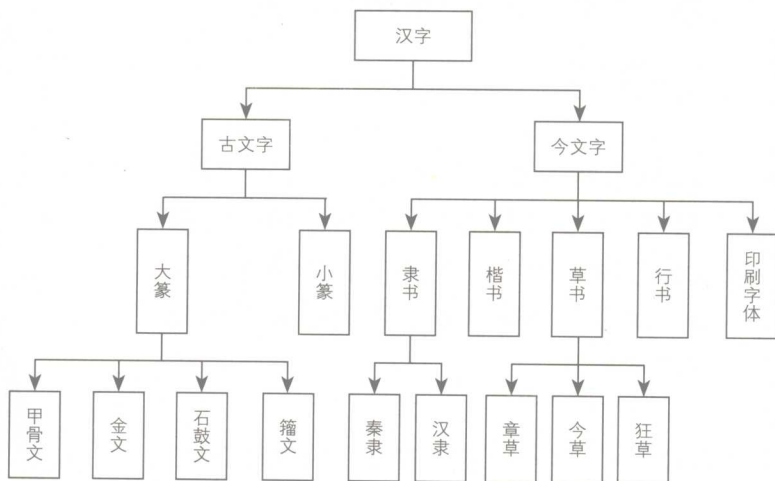

图1-1 汉字的发展

图1-2 汉字的演变

一、甲骨文

公元前 14 世纪的殷商后期，中国形成了初步的定型文字，即甲骨文。甲骨文是写或刻在龟甲、兽骨之上的文字。当时的人用被灼烫过的甲骨上的纹路来

判断事物的吉凶。占卜完毕，就将占卜的时间、人名、所问事情、占卜结果，以及事后验证刻在上面，形成了具有明显特征的甲骨文。这些甲骨文字，多是从图画中演变而成的文字，字形有大有小，每个字都仿佛孩童画的画，许多字的笔画繁复，而且异体字较多，

很难辨认(见图1-3)。

图1-3 甲骨文·商代·祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞

二、金文

金文是铸在青铜器上的文字,也称为钟鼎文或青铜器铭文(见图1-4)。文字书体近似于甲骨文,最有代表性的是西周的青铜器铭文,例如虢季子白盘铭文,笔画挺秀,结体修长,疏密有致(见图1-5)。

三、石鼓文

石鼓文是我国战国时期秦国的文字,因为文字是刻在十个鼓形的石头上,每一石鼓上刻有四言诗,故称“石鼓文”(见图1-6)。石鼓文笔画浑厚凝重,圆劲挺拔,章法均衡疏朗,朴实自然。石鼓文是集大篆之成,开小篆之先河,在书法史上起着承前启后的作用。唐朝张怀瓘在《书断》中评曰:“体象卓然,殊今异古,落落珠玉,飘飘纓组,仓颉之嗣,小篆之祖,以名称书,遗迹石鼓。”又有人称其为“书家第一法则”,可见其艺术水平之高。

图1-4 金文·西周·毛公鼎铭文

图1-5 金文·西周·虢季子白盘铭文

图1-6 石鼓文·战国

四、篆书

篆书分为大篆和小篆，广义的大篆包括了甲骨文、金文、籀(zhòu)文和春秋战国文字，狭义的大篆专指籀文，因《史籀篇》而得名。《汉书·艺文志》中记载：“《史籀》十五篇。周宣王太史作大篆十五篇。”大篆与之前的文字相比有两个特点：一是线条匀称简练；二是字形规范整齐，摆脱了图画的原形，奠定了方块字的基础。

秦始皇统一中国后，为了巩固政权，命令丞相李斯负责创制统一的文字。李斯以秦国的文字为基础，去繁就简，改为小篆，作为标准文字，用于官方文书法令。小篆把大篆的形体简化了，线条和字形更为规范，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐和谐、十分美观的长方形的方块字体。其笔画复杂，形式奇古，而且可以随意添加曲折，在印章刻制上，至今仍采用篆书。从大篆到小篆的文字变革，具有划时代的意义（见图1-7、1-8）。

五、隶书

由于小篆的笔画复杂，不利于书写和镌刻，所以几乎在同时也产生了形体呈扁方形的隶书。西晋卫恒在《四体书势》中写到：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”隶书为秦朝程邈所创，它比小篆更为简便规范，秦朝时隶书作为日用文字在全国范围内推广。隶书分为秦隶和汉隶，秦隶是隶书的早期形式，字形构造留下了一些篆书的形迹；汉隶

图1-7 小篆·秦·泰山刻石

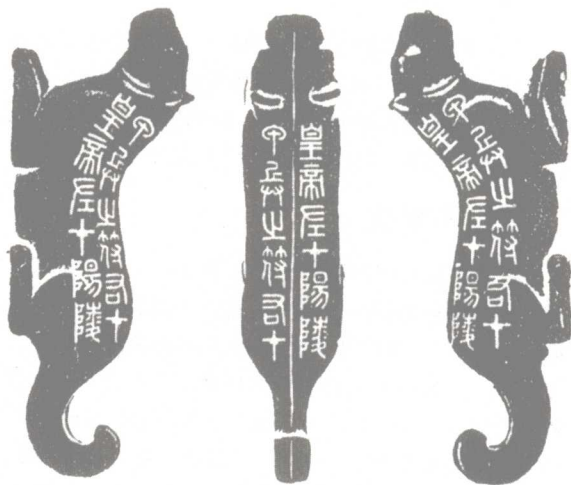

图1-8 小篆·秦·阳陵虎符

又叫汉八分，是隶书之成熟字体，在笔势结构上与小篆完全不同。书写效果略微宽扁，横画长而直画短，讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”，字体端庄大方（见图1-9、1-10）。

图1-9 隶书·东汉·张迁碑

图1-10 隶书·东汉·曹全碑

六、楷书

公元三世纪初期，出现了“真书”。真书又名“正书”、“今隶”，也即现在的“楷书”。楷书之“楷”者，是模范的意思。其特点是：形体方正，笔画平直，可

作楷模（见图1-11）。今天的楷书，笔画端庄，波磔势少，是由古隶之方正，八分之道美，章草之简捷演变而来的。

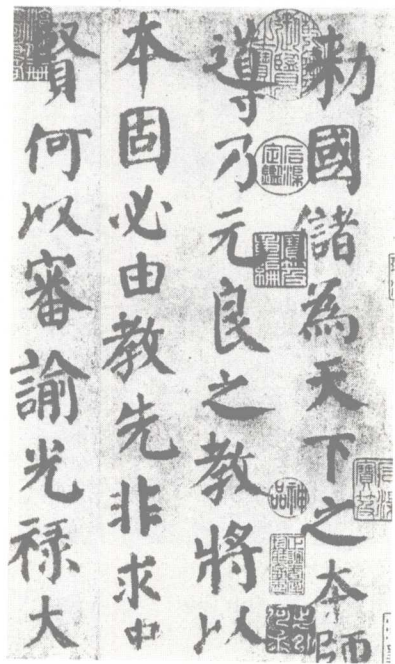

图1-11 楷书·唐·颜真卿《告自身书》

七、草书

草书形成于汉代，是为书写简便在隶书基础上演变而来的，当时通行的是草隶，逐渐发展成后来的章草、今草、狂草。草书的特点是结构简省、笔画连绵。章草笔画省变有章法可循，代表作如三国吴皇象《急就章》的松江本；今草不拘章法，笔势流畅，上下字之间相互牵连，代表作如晋代王羲之的《初月》、《得示》等帖；狂草出现于唐代，以张旭、怀素为代表，笔势狂放不羁，字形变化繁多，成为完全脱离实用的艺术创作，代表作如张旭《肚痛帖》、怀素《自叙帖》（见图1-12）。

八、行书

行书是继草书、楷书之后出现的一种书体。相传是后汉时一位书法家刘德升所创，西晋时期卫恒的《四体书势》里讲：“魏初，有钟（繇）、胡（昭）二家为行书法，俱学之于刘德升。”行书是介乎草书和楷书之间的一种书体，它不像草书那样难写难认，又不像楷书那样严谨端庄。所以古人说它“非真非草”。它的特点是运用了一定草法，部分地简化了楷书的笔画，改变了楷书笔形，草化了楷书的结构。总之它比楷书流动、

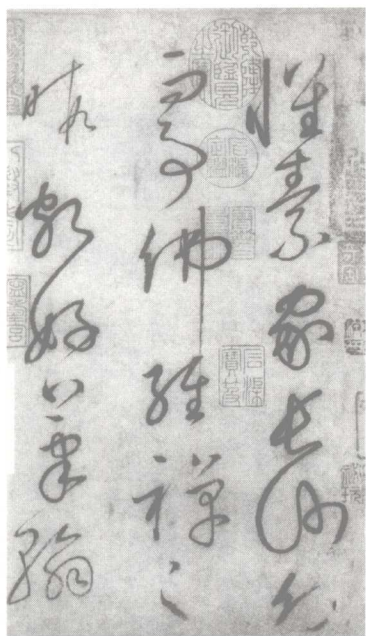

图1-12 草书·唐·怀素《自叙帖》

率意、潇洒，又比草书易认好写（见图1-13）。代表作中最著名的是东晋书法家王羲之的《兰亭序》（见图1-14），前人以“龙跳天门，虎卧凤阁”形容其字雄强俊秀，被誉为“天下第一行书”。

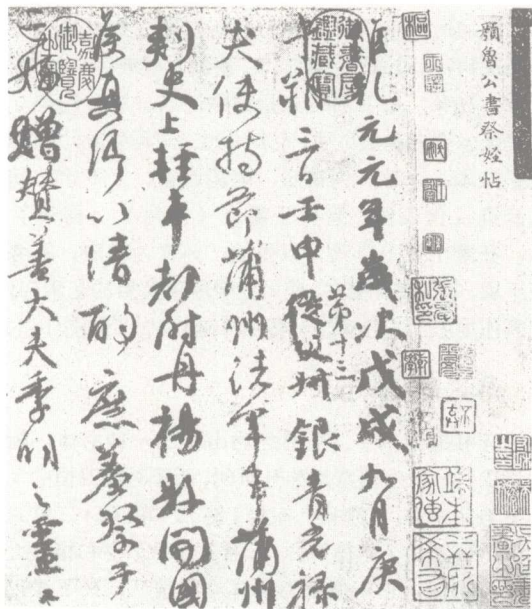

图1-13 行书·唐·颜真卿《祭侄帖》

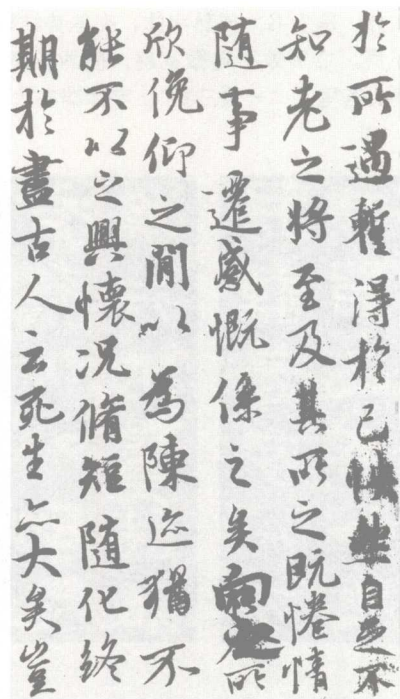

图1-14 行书·东晋·王羲之《兰亭序》

九、印刷字体——宋体

宋仁宗庆历年间(1041—1048)，平民毕昇改良了活字印刷术。印刷术发明后，为适应书刊印刷的需要，文字逐渐向适于印版镌刻的方向发展，出现了横平竖直、方方正正的印刷字体——宋体。宋体字虽然始于宋朝，但定型于明朝，故人们又称这种字体为“明朝体”。随着文化事业的发展，几百年来，在宋体字的基础上又衍生出长宋、扁宋、仿宋等多种变体。

第二节 拉丁字母的演变

另一种我们常见到的文字是英文，它是由26个简单字母组成，字母本身没有含义，必须以字母组合构成词来表述词义。拉丁字母外形各异，富于变化，在字体整体设计上有很好的优势。

英文字母渊源于拉丁字母，拉丁字母渊源于古希腊字母，而古希腊字母则是由腓尼基字母演变而来的。