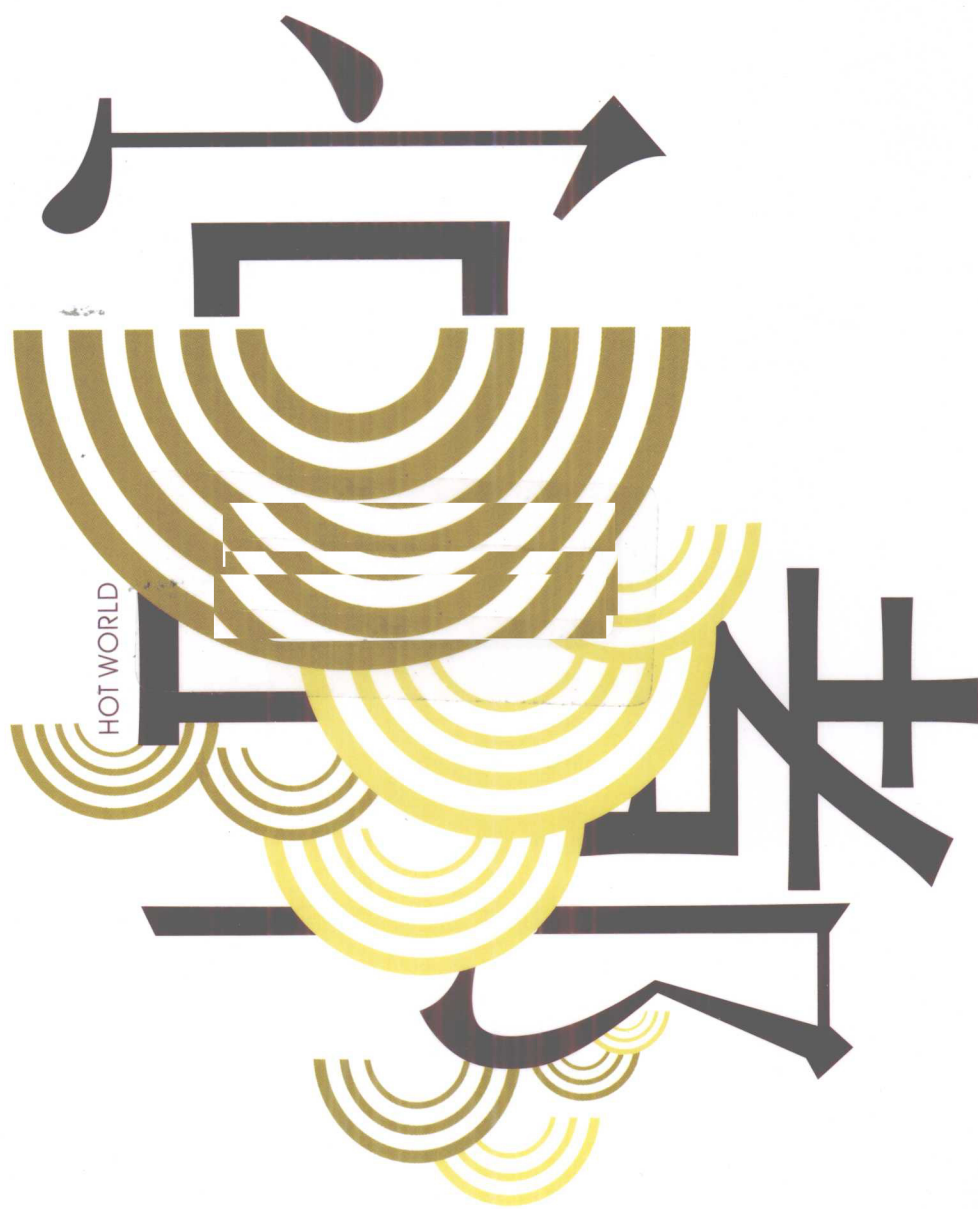


21世纪高等院校规划教材

DESIGN

字体设计

刘莎 著



21世纪高等院校规划教材

字体设计

刘 莎 著

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计 / 刘莎著. —北京: 北京理工大学出版社,
2009.6
ISBN 978-7-5640-1822-1

I.字... II.刘... III.美术字-字体-设计 IV.J292.13
J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第191134号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 / 889毫米 × 1194毫米 1/16

印 张 / 7

字 数 / 200千字

版 次 / 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

定 价 / 39.80元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

现代设计艺术学科具有极强的理论性、实践性与实用性特征，作为这个学科的21世纪教育，构建创新教学体系与培养实践能力无疑是其改革的大趋势。

我们邀请了国内具有丰富的教学及设计经验的一线教师，从设计行业的视角出发，通过对构架、内容、编写方式等诸多方面的深入探讨，最终期望实现“优秀教材+优秀教学=优先就业”的目标，为高职学生量身定制出贴近行业、注重实践的设计教材。

本套丛书特点如下：

1. 贴近市场与企业的需求

本套丛书从设计实践的角度，突出高职学生需要的知识结构、知识要点和知识深度，并在所选案例中融入作者丰富的设计经验，深入浅出，与理论内容相互呼应，最大程度地贴近市场需求，使学生既掌握本专业较前沿的知识与创新能力，又能将所学知识在实践中灵活应用。

2. 突出内容的新颖性

本套丛书内容上的新颖性主要体现在以下方面：新的专业理念，如面向市场，结合企业，结合地方经济发展需求的教育理念；新的案例，如近期的参赛作品、设计项目、热门话题等；新的专业技能技巧等。每一章末的思考题，也作了精心的编排，以期更符合目前的教学特点，更有利于学生的能力培养，体现高职特点。

3. 引用企业成功案例

设计案例教学法是应用学科教育的一个实用方法，案例教

学法充实了课堂的教学内容和丰富的教学信息，并以生动、贴近生活的案例调动了学生的设计思维积极性与求知欲，使教学达到一个更完善、更合理、更科学的结构与体系，促进设计教学的改革。本套丛书有一个突出的特色就是引用了许多业内已成功实施的实际案例，这些案例多数选自本套教材的主编、参编者或设计企业在实践中参与设计的探索与应用，缩小了社会实践与课堂学习的距离。

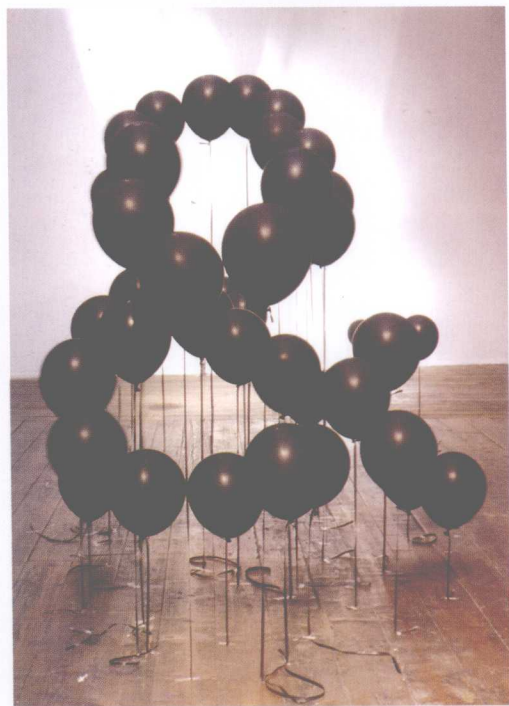
4. 强调可读性与应用性

本套教材突出高职教材的应用性、通俗性和趣味性，可读性强，易于掌握和入门，结合课堂讲授学生收获更大，体会更深刻，有效地提高了设计教学的质量与效率，使传统的教学模式从教学内容、教材与教学方法上都有不断的更新与改革。

本教材集中了许多院校教材与教学改革的经验与成果，体现了设计教学的发展方向。

○ 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇 𠂇
日 月 𠂇 雨 木 𠂇

引言	006
第一单元 字体认识	007
一、字体的发展	008
(一) 汉字字体的发展	009
(二) 拉丁文字字体的发展	011
二、现代字体分析	013
(一) 字库字体的特性	013
(二) 收集与分析	025
第二单元 字体设计	033
一、从基本练习手段入手	034
(一) 大小变化	034
(二) 变形	036
(三) 正负形的面积	037
(四) 解构笔画	038
(五) 利用肌理	040
(六) 多字体结合	041
(七) 字与图结合	042
(八) 利用传统元素	044
(九) 立体表现方法	045
二、字体设计的有效途径	054
(一) 利用素材	054
(二) 利用结构	062
第三章 字体组合	069
一、标题式组合形式	070
(一) 结构形式	073
(二) 表现方式	085
二、多行组合形式	087
(一) 字距和行距	087
(二) 行的方向	088
(三) 块的形状	093
三、字体组合在设计中的运用	097
后记	111



什么是字体设计

字体设计“Typegraphic”的基本概念——对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。

字体设计的两大方向：在商标、广告标题、包装设计领域等常需要一种特殊的字体与形态以突出自我个性的“造字”，以及文字在具体平面设计实践中“用字”。

字体设计教学内容

本教材将课程分为层层深入的三个单元：字体认识、字体设计、字体组合。通过这三个单元的学习，可以使学习者由浅入深地掌握字体设计的知识。

字体设计教学目的

让学习者能够较全面地认识字体，能够基本知晓在何种情况下需要使用哪种类型的字体；能够熟知并运用好字体设计的方法；能够掌握多个文字进行组合的结构方式与表现方法。

教学课时安排

本课程建议安排总学时：20课时×3周 = 60课时

第一单元：字体认识
建议安排学时：14课时

一、字体的发展
建议安排学时：4课时

二、现代字体分析
建议安排学时：10课时

第二单元：字体设计
建议安排学时：20课时

一、从基本练习
手段入手
建议安排学时：10课时

二、字体设计的
有效途径
建议安排学时：10课时

第三单元：字体组合
建议安排学时：26课时

一、标题式组合形式
建议安排学时：10课时

二、多行组合形式
建议安排学时：8课时

三、字体组合在设计
中的运用
建议安排学时：8课时



字体认识

字体认识指的是以设计为目的，对文字进行类型、构造、特点、发展等方面的认识。让学生通过了解字体的历史发展、字库字体的特性、以及自己主动去发现、收集、分析，达到认识文字的类型、构造、特点、发展等方面的知识的目的。

只有对字体设计的演变、分类和对文字的特征等有个较全面地认识，才能真正做到知己知彼，才有可能设计出好的作品。

一、字体的发展

文字能够记录历史和传播文化，并最大程度地传达信息，在某种时期还可以演义成文化和艺术形式。这些文字的功能无一不体现出我们作为设计人员所肩负的使命之重。

世界各国的文字历史不同，并且文字的形式也不尽相同。世界文字在历经悠久的历史长河之后，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。

汉字和拉丁字母文字都起源于图形符号，各自经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。拉丁字母文字是由26个简单字母组成的完整的语言体系，拉丁字母本身没有含义，必须以字母组合构成词来表述词义。其字母外形各异，富于变化，在字体整体设计上很有优势。

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，在这一点上和拉丁字母文字截然不同。因此在汉字的文字设计上更应该重于形意结合。

人类最早的文字包括了三种基本类型：苏美尔人的契形文字，埃及人的象形

文字，中国人的象形、会意和仿音结合的文字体系。

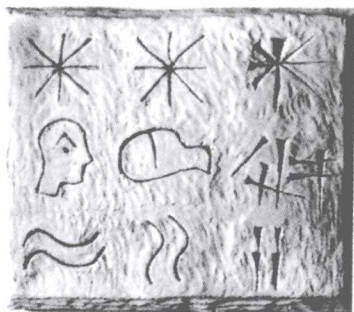
古代生活在美索不达米亚地区（Mesopotamia，底格里斯河“Tigris”与幼发拉底河“Eupharates”之间的两河流域地带）的人们发明了最早的文字之一——契形文字“abstract cuneiform”，这种从象形文字演变出来的文字出现在公元前2000多年前，可以看做是人类利用抽象的符号记录事件和思想的开端。

古埃及同样也是文字的重要发源地之一。古埃及的文字主要是以图形为核心的象形文字，出现在象牙雕刻、石刻、纸草文书等上，其中纸草文书可视为现代平面设计的雏形。其利用横式或者纵式编排的布局，将象形文字与插图互相呼应的版式结构，对现代平面设计具有较大影响。

中国是世界上文明产生最早的国家之一，早在新石器时代的一些陶器上，已经出现了具有类似文字的图形。中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界上独有的象形文字。

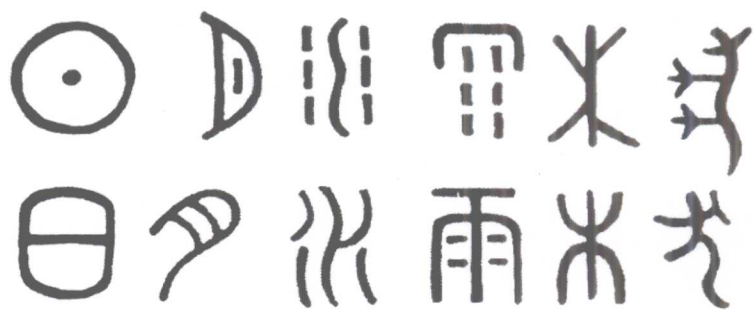


纸草文书



契形文字

了。隶书在文字的发展过程中起着承上启下的作用。隶书具有形体舒展，笔画上由小篆均匀的线条变成了平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、勾等，书写也方便多了，这时候汉字形体也基本定型。值得一提的是我国还曾经存在着许多装饰字体如“鸟篆”、“蝌蚪文”等。另外，“双喜”、“福”、“寿”等字也有着丰富的变化。之后又经历了楷书、行书、草书等字体形式的发展。由于印刷术的到来，为了适应印刷的需要，产生了横平竖直、方正的印刷字体称宋体。后来在宋体字的基础上又衍生出长宋、扁宋、仿宋等多种变体。现在我们可以使用的字体还包括以宋体、黑体为基础演变出来的大量电脑字库字体。

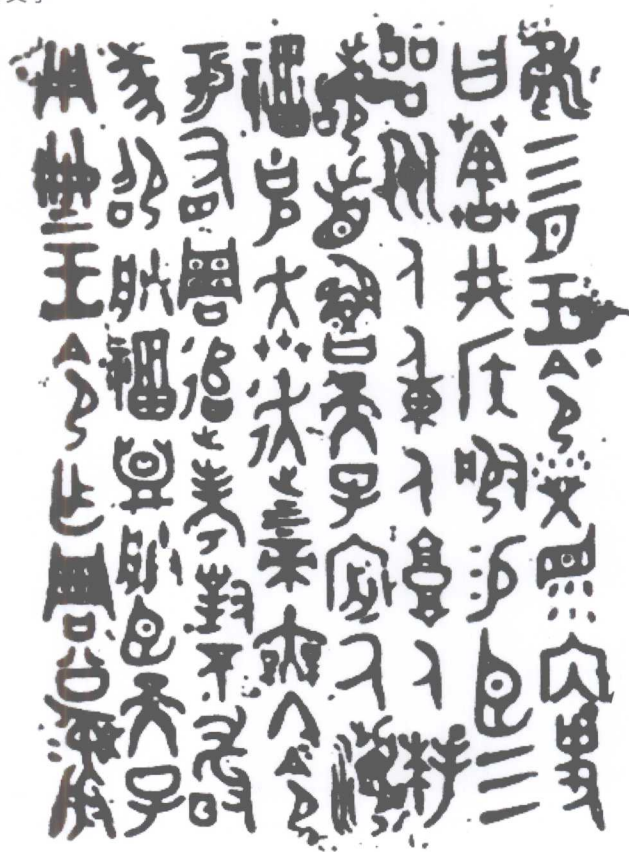


中国早期象形文字

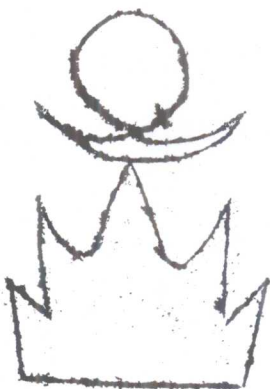
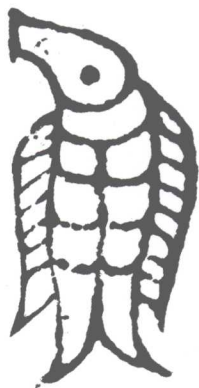
(一)汉字字体的发展

汉字从出现至今，逐步经历了一个漫长的发展过程。从早期的图画文字、甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书，到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。

甲骨文是商朝后期刻在龟甲、兽骨之上的文字。金文是雕刻或铸造在青铜器皿上的文字。篆书又分为大篆和小篆，是汉字发展的重要部分。大篆接近方块字，秦始皇在统一全国后把大篆的形体加以简化和规范化，就产生了小篆。小篆是属于长方形的方块字体，几乎已经脱离了图画文字的特征，变得更加整齐和谐，同时也极具美感。但是由于小篆的笔画绕来绕去，使得书写不方便，所以隶书几乎同时产生



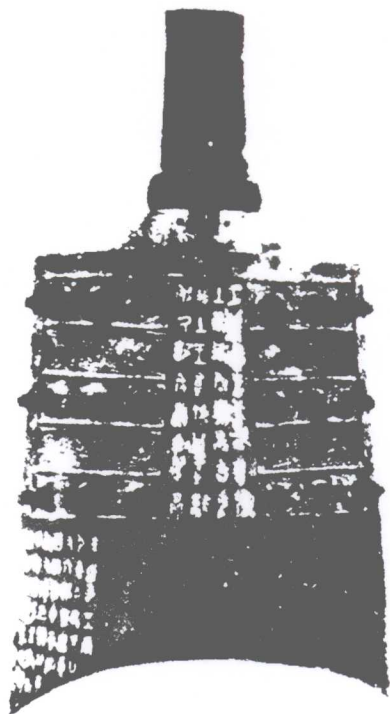
甲骨文



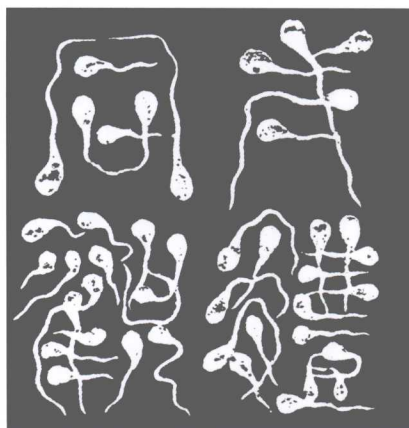
青铜器铭文“鸟”、“炅”



青铜器上的小篆



青铜器上的金文



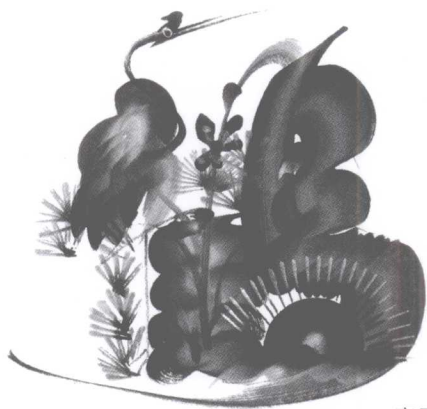
蝌蚪文



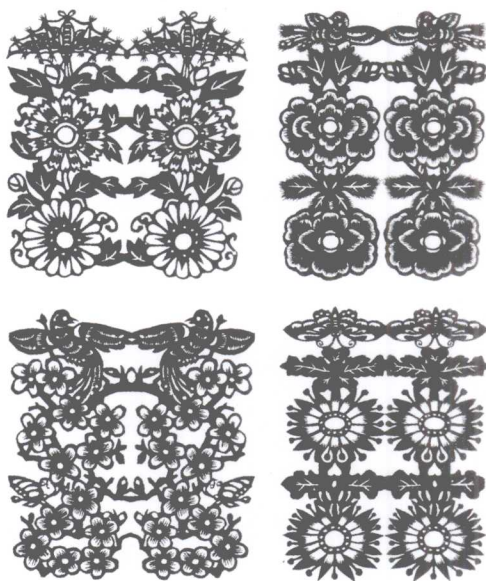
鸟篆“缘”



民间商号店铺喜帖字“招财进宝”



意匠文字“鹤”



四时报喜



清代青花瓷盘纹样“寿”

(二)拉丁文字字体的发展

今天世界上应用拉丁字母的有六十几个国家，我国的汉语拼音和十几个少数民族也都采用了拉丁字母，它实际上已经成为一种通用的字母了。拉丁字母起源于图画，最早是复杂的埃及象形字。后来罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近今天的拉丁字母，便翻开了拉丁字母具有历史意义的一页。罗马字母的特征：字脚的形状与图拉真（古罗马皇帝）纪念柱的柱脚相似，字母的宽窄比例适当。公元8世纪法国卡罗兰王朝产生了卡罗兰小写体，这种文字书写的速度大大加强，又便于阅读，并产生了间隔和标点符号，用富有弹性的羽毛笔代替了苇笔书写，使书写的文字能通过加压使字脚和肩关节得到明显的印记。公元13世纪哥特式艺术风格对欧洲的文字形式产生了深远的影响。在文艺复兴时期，卡罗兰小写体得到不断改进，并产生了斜体字。公元16—18世纪是拉丁字母豪华烦琐的巴洛克时期。公元19世纪末20世纪初，工业革命推动着平面设计的发展。德国设计师艾克曼设计的“艾克曼体”具有相当的代表性。20—40年代在德国、俄国、荷兰等国家兴起的“现代主义”设计浪潮提出了新字体设计口号，其特点是对无线脚字体的推崇和运用。埃里克·吉尔于1928年设计的Gill Sans(有些称：Humanst521 BT)字体非常著名，当时许多场所中都采用了此种字体。此字体的“t”很有特点，到现在许多设计家，尤其是英国设计家还相当热忠于它。50—60年代，霍夫曼、马克斯·米丁格于1951—1953年设计的“海维蒂加字体”（Helvetica）是朴素而无线脚的国际主义

最为典型的代表，为“现代主义”中最为通行的两种。现在我们所能看到的拉丁文字的电脑字库字体的种类和数量，远远超过了汉字电脑字库的种类和数量。



埃及象形文字“鸟”、“飞”、“找”

Ereli cta uiuata nazarech uenut echabi
naum marizamam·infinub: zabulon cene

卡罗林小写体



有装饰纹样的哥特式艺术风格字体



艾克曼字体



根据图拉真纪念柱上的罗马文整理的罗马字母

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTU
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Gill San字体

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTU
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

海维蒂加字体

二、现代字体分析

(一)字库字体的特性

每一种字体，都有它自身的表情。现在要想在我们的电脑里安装上千种不同的字体并不难。可是如何运用这些字体却不是件容易掌握的事。在现代商业设计中，许多设计人员会从电脑所安装的字库中去直接选用相应的字体，这使得设计的速度大幅度提高。但是值得我们注意的是，当我们在对这些字体的性格特征还没有完全把握的情况下，在实际设计中想应对自如是很难的。因此，要想设计出好的作品，我们就必须对常用的字库字体的特性进行详细的了解与认识。这样才能使我们所选择或者所设计的字体能够与设计主题更加协调，才能够发挥出文字感染力的最大功能。

那么我们现在首先要做的是什么呢？第一，在学习到此阶段的时候，应该大量充实自己电脑中的字体库，这样才能够为接下来的学习做好准备。第二，我们必须用清晰的思路去了解这些我们将来所要常用的字库字体的性格特征。

在接下来的单元里，笔者将尽可能地将设计人员常用的汉字字库字体及拉丁文字字库字体的特征做比较详细的介绍，并且将与之相关的一些设计作品和这些字体联系起来，使我们在学习的时候，可以得到对字体更加直观的认识。

1.现代常用汉字字库字体的特性

现代常用汉字字库字体指的是在目前我国平面设计界，使用频率相对来说比较高的字库字体。

(1) 黑体

黑体具有醒目、正规、简洁、明快、浑厚有力、传达力强等特点。黑体笔画粗细相等、方头方尾，是现代设计中运用较广泛的一类字体，经常运用于主标题等。

按笔画的粗细程度，黑体可分为：超黑、粗黑、大黑、中黑等。

字體設計

方正超粗黑繁体

字体设计

方正大黑简体

字體設計

方正粗黑繁体

字体设计

方正黑体简体



合理运用黑体的优秀设计作品

作品名称：宁波美术馆

设计：潘沁 杨琳

aigo 爱国者

合理运用黑体的优秀设计作品

作品名称：爱国者

设计：刘勇 赵丹

(2) 等线体

等线体是一款具有简洁风格的字体，给人一种极强的现代感。等线体笔画粗细均等、干净利落，适用范围比较广泛，在大量表现现代感的设计作品中，都可以发现等线体的踪影。

字体设计

方正细等线简体

字体设计

方正中等线简体



在合理运用等线体基础上进行再设计的优秀作品

作品名称：语图设计顾问

设计：张元松



玲珑
Crystal & Tea
花语

在合理运用等线体基础上进行再设计的优秀作品

作品名称：玲珑花语

设计：徐凯 姜云 雍万兵

(3) 圆体

圆体外形圆润具有亲和力。圆体保留了黑体方正、饱满的特征，所不同的是在笔画两端和转折处加上了圆角的处理。这种字体非常适合用于表现儿童、女性以及食品等主题的设计。

字体设计

方正粗圆简体

字体设计

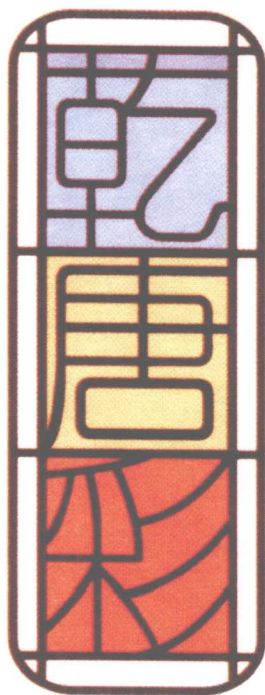
方正准圆简体

字体设计

幼圆

字体设计

方正准细圆简体



合理运用圆体的优秀设计作品

作品名称：乾唐彩

设计：上海满地企业形象策划有限公司