

高等院校视觉传达设计系列教材

主编 姜陆 李炳训

字体设计

郭振山 赵振晓 编著

TYPOGRAPHY
DESIGN

Font

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

J292.13/74

2010

高等院校视觉传达设计系列教材

字体设计

郭振山 赵振晓 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计 / 郭振山, 赵振晓编著. —天津: 天津
大学出版社, 2010.2

(高等院校视觉传达设计系列教材)

ISBN 978-7-5618-3401-5

I. ①字... II. ①郭...②赵... 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 (2010) 第025665号

出版发行	天津大学出版社
出 版 人	杨欢
地 址	天津市卫津路92号天津大学内 (邮编:300072)
电 话	发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742
网 址	www.tjup.com
印 刷	北京信彩瑞禾印刷厂
经 销	全国各地新华书店
开 本	185mm×260mm
印 张	8
字 数	226千
版 次	2010年3月第1版
印 次	2010年3月第1次
定 价	259.00元 (共7册)

凡购本书如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换
版权所有 侵权必究

序

“变则通、通则达”。变化是事物存在的重要属性特征，依据不同的环境与需求，人的意识也在不断的变化中更迭并得以优化，创造出一种新的互生关系，而这正符合设计教育的规律与要求。长期以来，就视觉传达设计而言，由于人们对它的内涵与外延缺乏应有的动态观念，因此难以形成清晰和全面的理解。如传达媒体由印刷向影像及多媒体领域发展；视觉符号由平面向三维和四维形式扩展；传达方式由单向信息传达向交互式信息传达的转化等。

现今的视觉传达设计是以视觉符号通过视觉媒介传达信息的设计。它是设计艺术领域中历史最悠久且发展最为成熟的专业之一，也是艺术设计领域重要的组成部分，具有强烈的时代特征和丰富的文化内涵。设计艺术所涵盖的内容随着时代的发展和科技的进步而不断丰富，逐渐形成了与其他领域相互交叉，与其他视觉媒介关联并相互协作的设计行业。

我国现今的设计教育面临着前所未有的发展机遇，众多高校纷纷开办了视觉传达设计专业。面对社会对人才需求的持续增长和对人才要求的多元化趋势，如何加快培养出更多符合专业发展要求和社会需求的优秀设计人才，是长期以来摆在该领域教育工作者面前的重要课题。由我院视觉传达设计专业教师精心编写的这套系列教材的目的也正在于此。

天津美术学院视觉传达设计系是以中青年教师为主的教学团队，他们继承了老一代师长的教学经验，把多年的教学研究成果进行了系统的归纳和总结。一方面反映出他们多年来教学探索的轨迹和经历；另一方面也体现出我院在发展与协调中教学改革与实践的成果。本套教材集合了目前视觉传达设计专业的主要课程，课程间相互依托，形成了合理的、独具特色的课程体系，并在多年的教学实践中得到了具体的体现，收到了良好的效果。我们有理由相信，本套教材的出版必将对国内视觉传达设计专业教学水平的提高与专业的发展起到十分积极的作用。

我们的脚步将继续前行，不断为传承中华文化精神，促进社会经济与文化事业的发展，为培养更多的富有创新精神的优秀设计人才贡献我们的力量。同时也真诚地希望本套教材问世后，能够听到各位专家、学者的宝贵意见。

天津美术学院院长 教授

2009年6月

目录

第一章 关于字体设计	002	三、有内涵	012
第一节 视觉传达设计中的字体设计	002	第三章 基本字体的设计	013
第二节 字体设计课程教学大纲	004	第一节 汉字字体设计	013
一、教学目的与要求	004	一、造字结构	013
二、教学内容与进程	004	二、笔画特征	014
三、教学方法与手段	005	三、结构类型与比例	016
四、作业要求与考核标准	005	四、书写规律	017
第二章 字体设计概论	006	五、字体的设计	018
第一节 文字的形成	006	六、常见美术字体范例	019
一、汉字简史	006	七、绘写方法	022
二、拉丁字母简史	008	第二节 拉丁字体设计	024
第二节 字体设计的原则	012	一、结构比例	024
一、可识别	012	二、书写规律	025
二、艺术魅力	012	三、字体设计	025

四、书写方法	030
第四章 创意字体的设计	035
第一节 创意字体设计的目的	035
第二节 创意字体的分类	036
一、表形类	036
二、装饰类	038
第三节 创意字体设计的构思	040
一、从文字的表述内容出发	040
二、可识性强	040
三、和谐统一	041
第四节 创意字体设计的原则	042
一、可读性	042
二、适合性	043
三、创造性	046

四、艺术性	048
第五节 创意字体的基本表现方法	049
一、笔画的变化	049
二、外形的变化	050
三、结构的变化	051
第五章 优秀字体设计作品欣赏	052
一、标志设计类	052
二、包装设计类	068
三、书籍装帧设计类	076
四、海报设计类	088
五、综合设计类	102
六、优秀学生作业欣赏	112

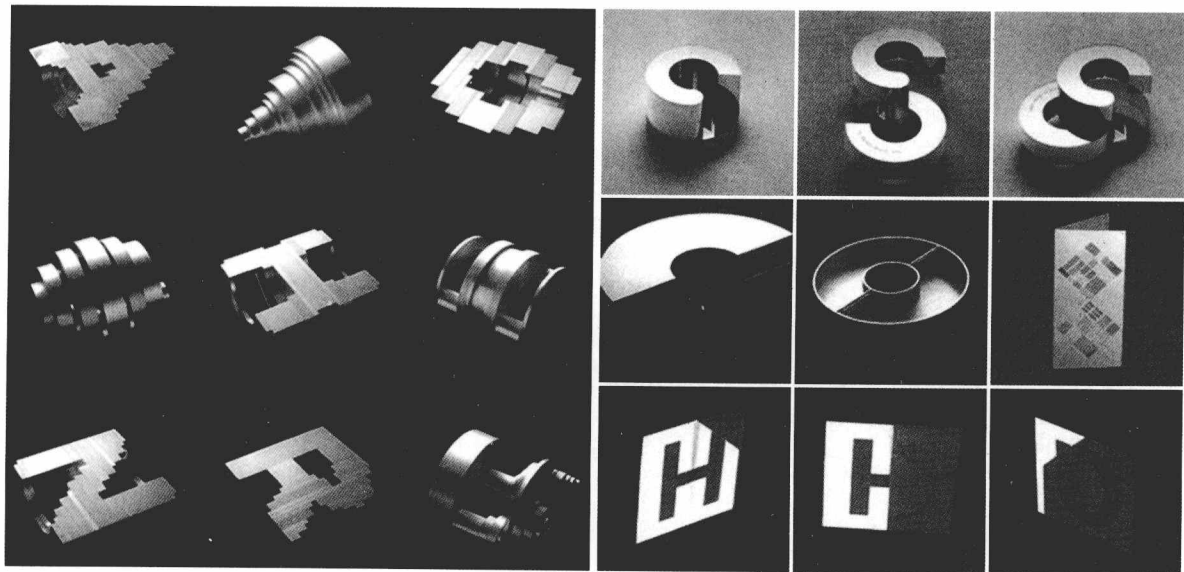
第一章 关于字体设计

GUANYUZITISHEJI

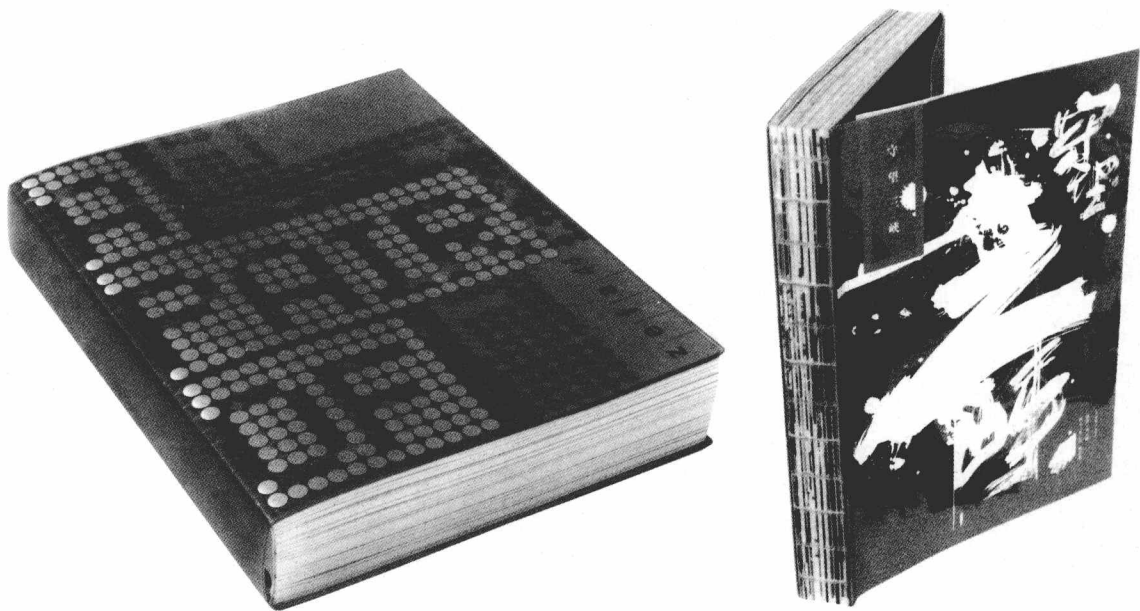
第一节 视觉传达设计中的字体设计

文字，是人类思想感情交流的必然产物，是人类文化的重要组成部分。随着人类文明的进步，逐步形成了科学、完美、规范化的系统，文字是饱含人类思想情感的视觉符号。

今天，人类社会的发展突飞猛进，文字作为传播思想感情的重要媒介之一，对其在视觉上进行“美的改造”，已经随着人类文明的进步而跃居为视觉传达设计工作者的重要工作之一。

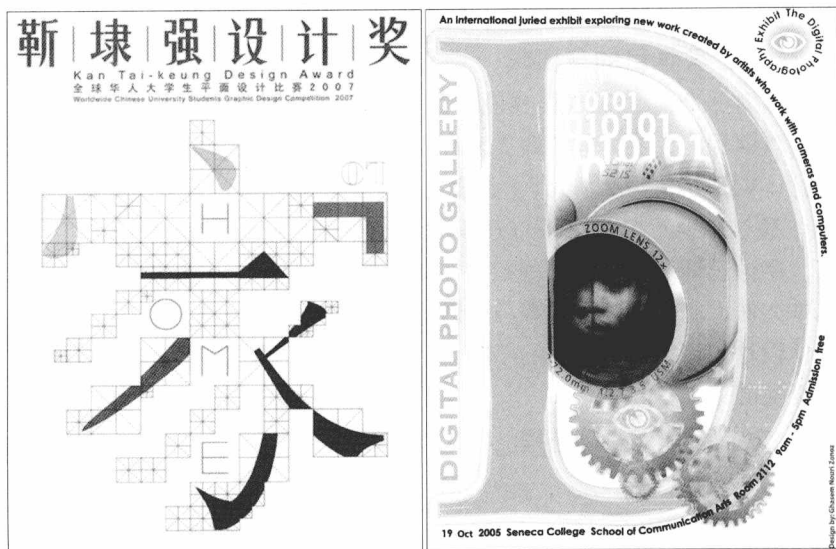

围绕字体所进行的设计

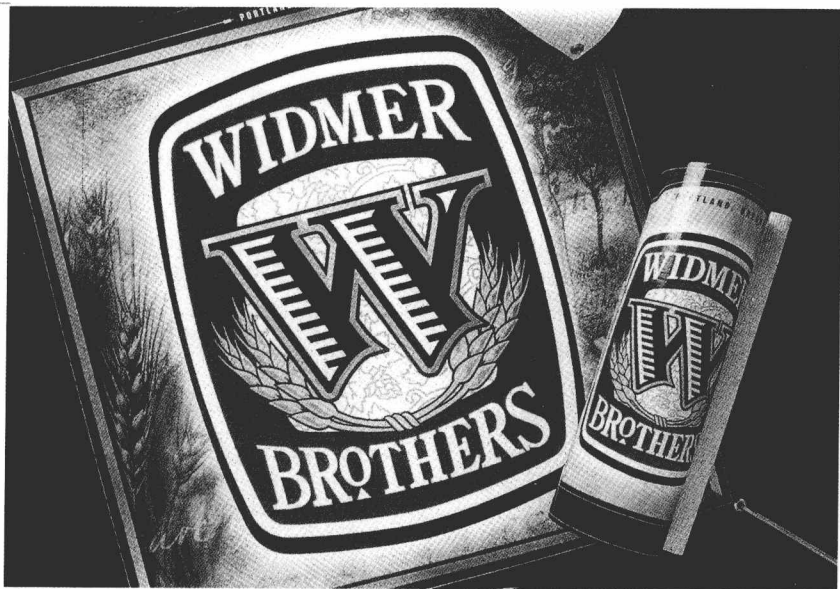

以字体为核心元素所进行的书籍装帧设计

字体设计，作为一种艺术手段和方法，属于视觉传达设计的范畴，它研究的是文字的笔画、结构、创意变形等艺术规律，本身充满了无穷的魅力，是美学与工学的交汇。字体设计既具有艺术的美感，又如同数学一样的严密，可以说是艺术与数学的结合，是别具特色的装饰图案与明晰的实用功能相融合。字体设计作为一个整体概念，有着丰富的内涵，其变幻莫测的设计语言与视觉形式给人以美的感受，影响着受众的看法、态度与情感，当然字体设计的最终目的是为了提高文字的可读性及视觉效果，加强感染力与视觉冲击力，从而获得较高的平面视觉传达效应。

以字体为设计元素所展开的招贴设计

以文字为基础元素展开的包装设计

字体设计是视觉传达设计的基础之一，其价值意义非常重要，围绕着字体而展开的设计广泛应用于视觉传达设计中的各个领域，如标志设计、包装设计、书籍装帧设计、招贴设计、网页设计等，所涉及的媒体有：平面媒体、网络媒体、影像媒体、户外广告等新媒体，与我们的日常生活联系紧密，所以，近年来字体设计越来越受到学术界的广泛关注。

设计大师保罗·兰德说过：“好的字体设计是信息与灵感、昨天与今天、现实与幻想、工作与娱乐、工艺与艺术、意识与无意识的融合。”

第二节 字体设计课程教学大纲

一、教学目的与要求

字体设计作为课程是视觉传达设计各专业的重要专业基础课程之一。本课程为专业方向实践类实训性课程，它广泛适用于本专业的标志设计、VIS设计、招贴设计、包装设计、书籍装帧设计等各门课程。

通过本课程的学习可以使学生了解中外文字的发展简史、分类特征、字体设计的原则等基础知识，掌握编排、创意、变形等字体设计的基本方法，同时在强调实践与创新能力的基礎上，培养学生具有初步的字体设计创意能力和较强的字体设计表达能力，为从事视觉传达设计打下坚实的基础。

二、教学内容与进程

1. 教学内容

(1) 讲授内容。

① 汉字、拉丁字母简史。

②基本字体的设计：汉字的分类和特征、书写规律及绘写方法；拉丁字母的分类和特征、书写规律及绘写方法。

③创意字体设计：创意字体设计的目的、分类、构思、原则及基本表现方法。

(2) 设计实践。

①以基本字体设计展开的设计练习（汉字、拉丁字母）。

②以创意字体设计展开的设计练习，并完成命题创意字体设计字体方案。

2. 教学进程

(1) 讲授：8学时。

①理论讲授相关知识。

②经典案例赏析。

(2) 实训：28学时。以基本字体设计展开的练习（临摹）。

(3) 实验：24学时。完成命题创意字体设计方案。

(4) 考评：4学时。

①讲评与总结。

②按下列作业要求与考核标准评定成绩。

三、教学方法与手段

(1) 课堂讲授、作品赏析、临摹与课堂辅导相结合。

(2) 采取多媒体课件辅助的教学手段。

四、作业要求与考核标准

1. 作业要求

(1) 基本字体的设计（中、拉丁文字各1幅）。

(2) 创意字体的设计（中、拉丁文字各1幅）。

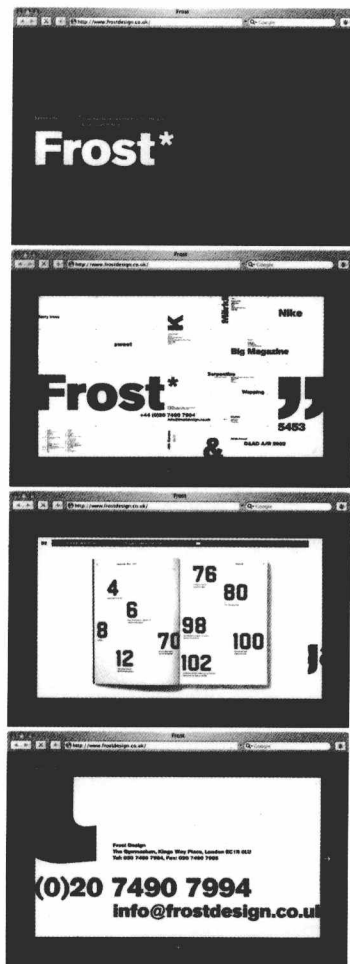
2. 考核标准

(1) 学习态度：10%。

(2) 表现技法：30%。

(3) 创意构思：20%。

(4) 作业整体效果：40%。

以文字符号作为主题的网页设计

第二章 字体设计概论

ZITISHEJIGAILUN

第一节 文字的形成

一、汉字简史

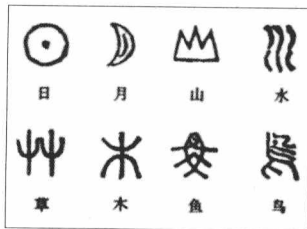
汉字从古至今经历了甲骨文、篆书（大篆、小篆）、隶书、草书、楷书到印刷字体的转变过程。印刷字体是在承袭汉字书写发展史中各种字体风格的基础上，经过统一整理、修改、装饰而成的字体，可分为宋体、黑体、创意字体三种基本类型。

1. 甲骨文

甲骨文已超越原始图画文字阶段，以极简单的线条符号创作文字，书刻方向多变，使字形结构异常活跃。甲骨文已具备了象形、会意、指事、形声、假借、转注等“六书”原则。

2. 篆书

标准篆书体的体式排列整齐，行笔圆转遒劲，线条匀净而长，呈现出庄严美丽的风格。线条匀称，无论点画长短，笔画均呈粗细统一的状态，这种在力度、速度都很均匀的运笔，给人以纯净简约的美感。

甲骨文

篆书

3. 隶书

隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方、变曲为直、调整笔画断连、省减笔画结构等等，其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两方面最为重要。而毛笔的柔软性使汉字笔画产生了粗细、方圆、藏露等各种变化。

4. 草书

草书的主要特征之一是笔画带钩连，包括上下钩连和左右钩连。草书虽然满足了快速书写的

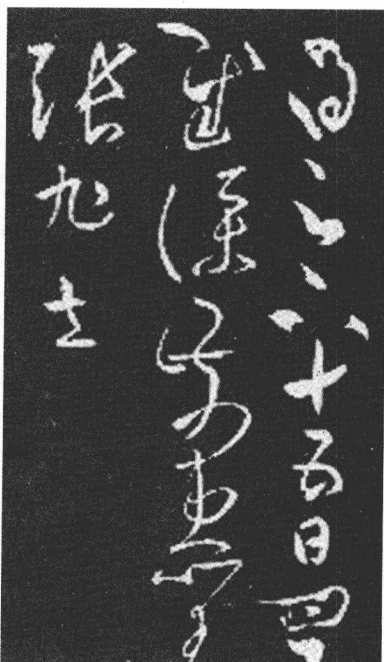
文化需求，在社会生活中曾广泛传播，但往往流于潦草，不易辨识，不宜传播和教育。因在造型上难为大众了解，又缺乏实用与易读性，不适用于一般文字设计。

5. 楷书

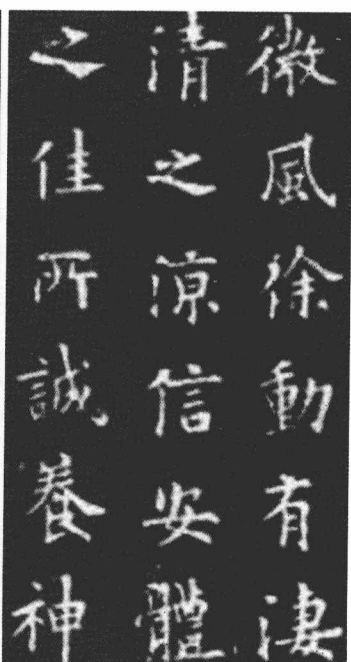
楷书笔画富于弹性，横竖、粗细略有变化，横画向右上方倾斜，点、捺、撩、挑、勾尖锋柔和。由于楷书是糅和隶书、草书而成的一种书体，所以比较适合表现书籍信件，它的笔迹有力，字画清楚，易读性最高。

隶书横向取势，形成左右分布，突出挑画和捺画的八分笔法。

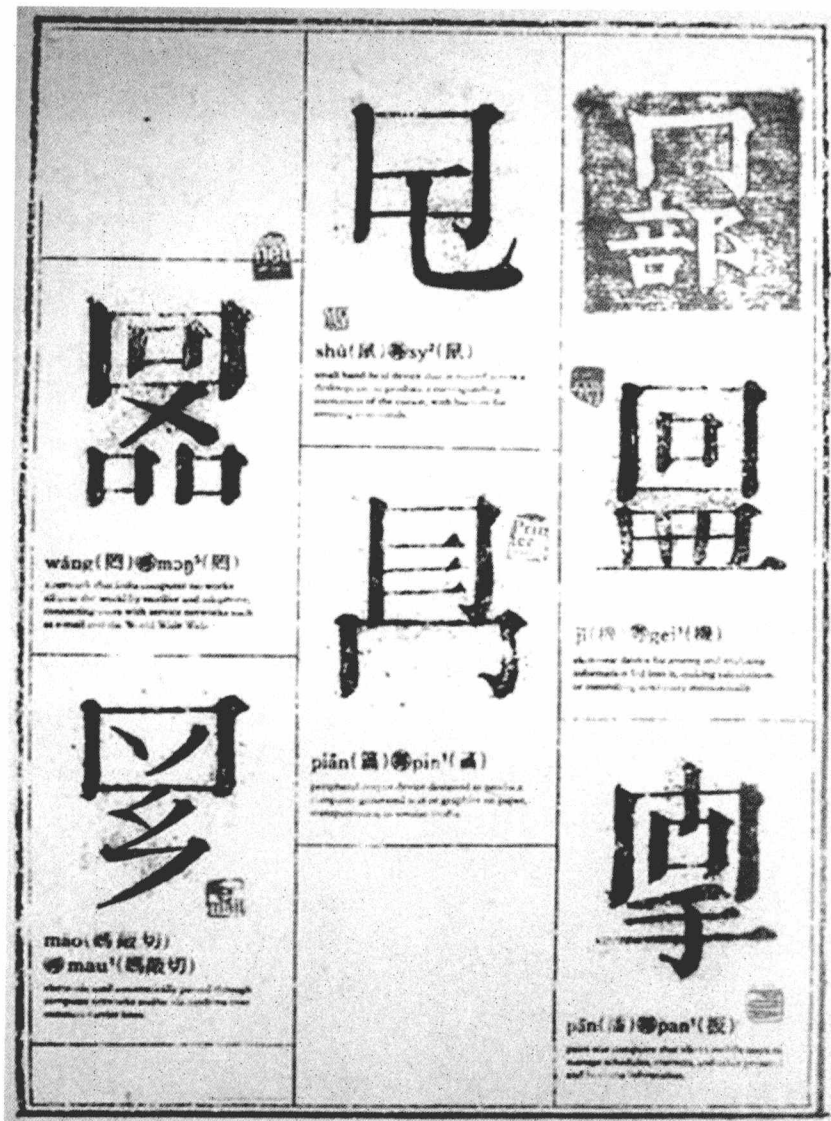
草书具有很高的艺术性，可用于需表达亲切印象及感谢等形式。

楷书的风格接近于手写，亲切而且易读性好，适用于书籍、信函等文化性说明文字。

6. 印刷字体

中国的字体设计是在印刷术的产生和发展中应运而生的, 专家在《中国古籍印刷史》中推论: “我国雕版印刷术发明于7世纪和8世纪之间, 9世纪后期就相当发达了。”虽然当时采用的多为楷书字体, 但由于是工匠用刀在木板上雕刻而成, 不乏意匠味道。所以可以说从此开始, 字体设计的概念就逐渐形成了。

毕昇

毕昇活字印刷的继承和发展: 用泥活字印刷的《泥版试印初编》。

二、拉丁字母简史

拉丁字母起源于图画, 是由古埃及象形文字演变发展而来, 希腊人在与腓尼基人的交往中, 吸取了他们的文化, 创造了希腊字母, 成为现代拉丁字母的雏形, 到罗马废除初期王朝政体而实施共和时期, 拉丁字母基本定型。罗马帝国时期, 拉丁字母得到很大发展并成熟起来。拉丁字母的发展不仅是一种文化的发展, 而且字体也向美观实用的方向发展。

腓尼基人对祖先的30个符号加以归纳整理,合并为22个简略的形体,并传到了爱琴海岸,被希腊人所利用。公元前1世纪,罗马实行共和制时,改变了直线形的希腊字体,采用拉丁人风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后,古罗马帝国为了控制欧洲,强化语言文字形式趋一,也为了适应欧洲各民族的语言需要,由I派生出J,由V派生出U和W,遂确定了26个拉丁字母,形成了完整的拉丁文字系统。

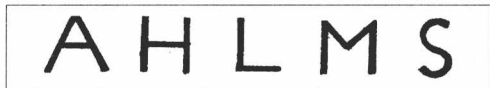
拉丁字母经由埃及→腓尼基→希腊的演变之后,在罗马体上形成完整体系,被西方世界广泛运用至今而风行全世界。

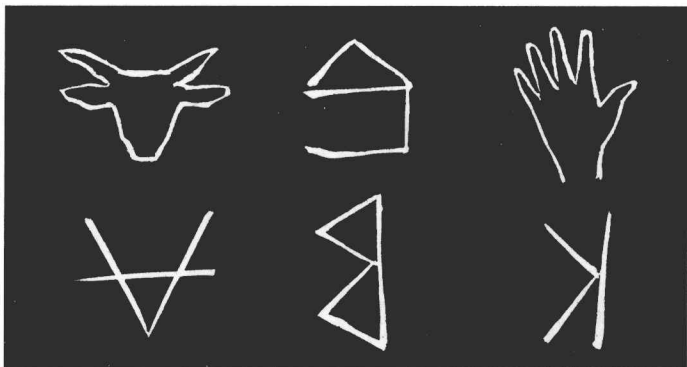
拉丁字母

腓尼基子音字母

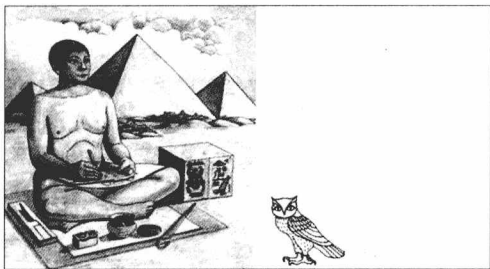
希腊表音字母

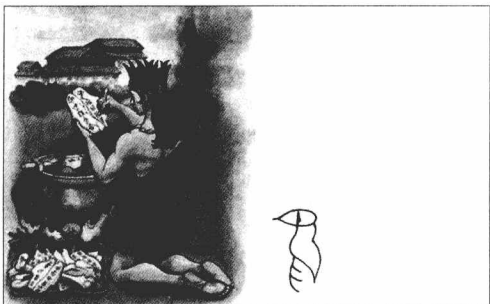
A在古代塞姆人时是牛的意思,B为房子的意思。这种文字经过了腓尼基人传播于地中海,变成了希腊字母。

古代两河流域楔形文字书写的“鸟”

古埃及象形文字中惟妙惟肖的“猫头鹰”

中国商朝甲骨文的“鸟”字

1. 楔形文字

在纪元前3 000年左右,也是西洋文字产生的初期,因记录文字的工具——纸与笔——尚未发明,采用雕刻的方式记事。当时的亚述人曾用苇管或凿子,把绘画转述过来的文字刻在黏土或沙石上,即形成了楔形文字。

2. 象形文字

到了公元前5 000~4 000年左右,有了埃及文字,其象形文字部分取材于自然形态,与汉字一样是用来表示物体的绘画,也是表达思想的记号,表现声音的符号(其写法能表现发音的方法),这种符号后来被视为声音符号的起源。埃及象形文字较中国古老的象形文字,更加具象。在纪元前1 500~1 000年左右,地中海东岸崛起的腓尼基人,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,对商业交易起了很大促进作用。

希腊人通过腓尼基人的交易认识了字母,并在公元前400年左右予以采用。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由左至右。这就是现代西洋文字左起横写的起源。

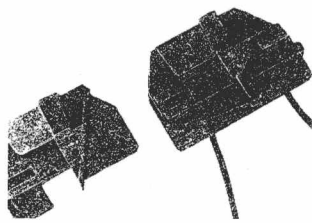

古埃及象形文与现代字母对照表

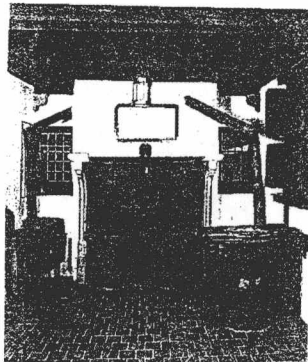
3. 铅字

15世纪是欧洲文化发展极为重要的时期，在这一时期，德国人古腾堡发明了铅活字印刷术，对拉丁字母形体的发展产生了极为重要的影响。原来一些连写的字母被印刷活字解开，从而开创了拉丁字母的新风格。同时这一时期正是欧洲文艺复兴时期，科技与文化的发展推动了拉丁字母体系的发展与完善，流传下来的罗马大写字体和卡罗琳小写字体通过意大利等国家的修改设计，完美地融合在一起。经过不断的改进，卡罗琳小写字体发展为宽和圆的形体，它活泼的线条与罗马大写字体娴静的形体之间的矛盾得到了完满的统一。这一时期是字体风格创造最为繁盛的时期。

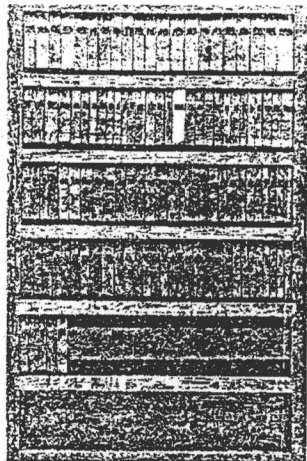
18世纪法国大革命和启蒙运动以后，新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术，产生了古典主义的艺术风格，字体上以工整笔直的线条代替圆弧形的字脚。法国的这种审美观点影响了整个欧洲。法国最著名的字体是迪多（Firmin Didot）的同名字体，更加强调粗细线条的强烈对比，朴素、冷严，但又不失机灵可亲。迪多的这种艺术风格符合法国大革命的精神，是有现实意义的。在意大利，享有“印刷者之王”称号的波多尼（Giambattista Bodoni）的同名字体和迪多同样有着强烈的粗细线条对比，但在易读性与和谐上达到了更高的造诣，因此今天仍被各国重视并广泛应用着。它和加拉蒙、卡思龙都是属于拉丁字母中最著名的字体。

简单的手工铸字设施

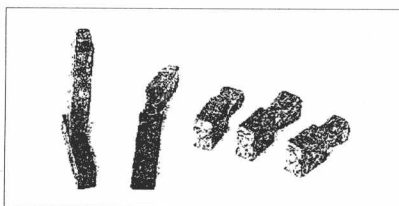
早期的铸字房

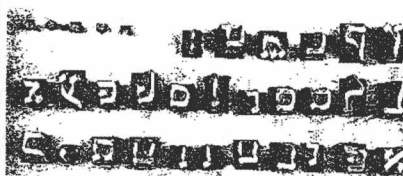
1570年代的铜模

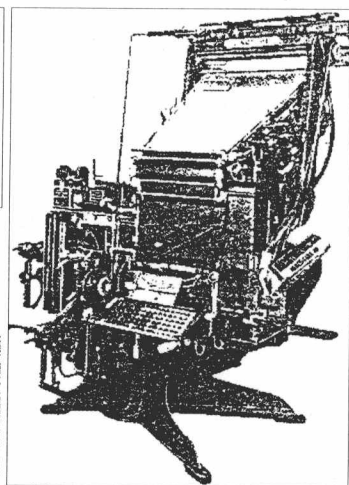
罗马大写字体

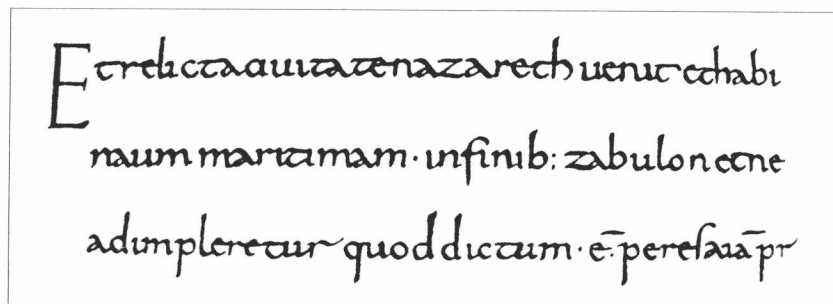
钢母模冲压在铜块上制成铜模，再放入铸型内铸成铅字。

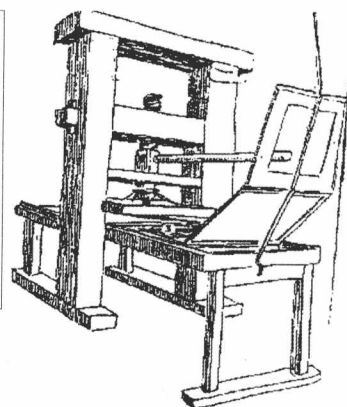
15世纪用的铅字，模仿手写字体

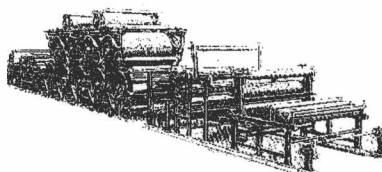
自动行铸机

卡罗琳小写字体

早期印刷机结构图：千斤、印压板、印版、放纸平板、厚纸框、加压手把。

卷筒抄纸机的发明改变了印刷的方式

!	"	#	\$	%	&	'	(	z	{	}	~	Ã	À	Ç	É
)	*	+	.	-	/	0	1	Ñ	Ö	Ü	á	à	â	ã	ä
2	3	4	5	6	7	8	9	:	ç	é	è	ê	ë	í	î
:	<	=	>	?	@	A	B	C	ñ	ó	ò	ô	ö	ú	û
D	E	F	G	H	I	J	K	L	ü	†	°	¢	£	§	•
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	©	™	'	"	≠	Æ	∞
V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	±	≤	≥	≡	μ	ð	Σ
-	`	a	b	c	d	e	f	g	∫	²	³	æ	ø	¿	¬
h	i	j	k	l	m	n	o	p	√	∥	≈	Δ	«	»	...
															À

迪多(Firmin Didot)的同名字体

!	"	#	\$	%	&	'	(	q	r	s	t	u	v	w	x
)	*	+	.	-	/	0	1	z	{	}	~	Ã	À	Ç	É
2	3	4	5	6	7	8	9	:	Ñ	Ö	Ü	á	à	â	ã
:	<	=	>	?	@	A	B	C	ç	é	è	ê	ë	í	î
D	E	F	G	H	I	J	K	L	ñ	ó	ò	ô	ö	ú	û
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ü	†	°	¢	£	§	•
V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	®	©	™	'	"	≠	Æ
-	`	a	b	c	d	e	f	g	±	∂	∇	μ	ð	∑	Π
h	i	j	k	l	m	n	o	p	∫	²	³	æ	ø	¿	¬

“印刷者之王”波多尼(Giambattista Bodoni)的同名字体

第二节 字体设计的原则

字体和图形一样同属视觉符号，是视觉传达设计的重要组成部分。字体是一种表意符号，是人与人之间进行情感沟通、信息交流的重要工具，主要承担着视觉化的信息传递作用，是视觉传达中进行沟通的主要媒介物。它不仅是信息传达的手段，也是构成视觉感染力的重要因素。在创意字体的设计过程中，可以遵循一些基本原则，在此基础上发挥其独特的魅力。

一、可识别

字体的基本结构是几千年来经过人们的创造、流传、改进而形成的，不能随意改变。因此，在进行创意字体的设计时，对于文字的基本结构不可做大的改变，可多在笔画上进行变化，以保持良好的识别性，适用于大众。

二、艺术魅力

字体设计应具有艺术性。在设计中应善于运用美的形式法则，使字体造型具有审美的艺术性，以其独有的艺术魅力吸引和感染消费者。

三、有内涵

文字是人类思想的视觉表现形式，本身就具有丰富的思想内涵，在我们做创意设计的时候，更要注意文字所要表达的意思，从其内容出发，使设计手段与文字主题相符合、相统一，形神俱备。

将图形有机融入文字设计中，使其达到彰显内涵的目的。