

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书
——总主编 刘维亚 马新宇

创意大师
产学融合

文字艺术设计

WENZI
DISHUSHUHEQI

吴飞飞 周亮 编著

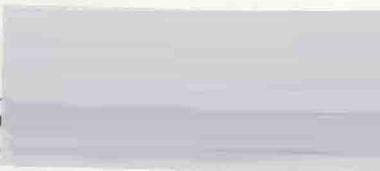
上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

创意大师产学融合系列丛书

——总主编 刘维亚 马新宇

文字艺术设计

吴飞飞 周亮 编著

大字图书馆
书 章

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字艺术设计 / 吴飞飞, 周亮编著. —上海: 上海交通大学出版社, 2011

(创意大师产学融合系列丛书)

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-313-07368-6

I. ①文… II. ①吴… ②周… III. ①美术字—字体
—设计—高等学校—教材 IV. ①J292. 13

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第097163号

文字艺术设计

吴飞飞 周亮 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海瑞时印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787×1092mm 1/16 印张: 8.5 字数: 184 千字

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07368-6/J 定价: 42.80元

版权所有 侵权必究

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材
创意大师产学融合系列丛书

编审委员会

■ 顾问

陈汉民 清华大学美术学院教授
秋山孝 日本多摩美术大学教授
白金男 韩国成均馆大学教授
韩秉华 香港美术家协会副主席
薛文广 同济大学教授
吴静芳 东华大学服装艺术设计学院教授
吴承麟 中国上海会展业协会会长
Jonathan Barratt 伦敦艺术大学中央圣马丁艺术学院教授

■ 主任委员

刘维亚 中国包装联合会设计委员会副主任
上海市原创设计大师工作室领衔大师
马新宇 上海工程技术大学艺术设计学院教授
吴国欣 同济大学设计创意学院教授
张 同 复旦大学上海视觉艺术学院教授

■ 委员 (按姓氏笔画排列)

王如仪	王炳南 (台)	许传宏	阴 佳	吕金龙
刘世声	刘昭如	安晓波	江 滨	吴飞飞
李文敏	佐井国夫 (日)	沈 杰	汪尚麟	陈 浩
陈 健	陈原川	吴桂香	李淑君 (台)	张 强
罗 兵	林采霖 (台)	周美玉	周智诚 (美)	周雅铭
胡文安	俞 英	席 涛	聂桂平	常利群
章 翔	彭 亚	葛艳玲	潘惠德	

总序

PROLOG

现代艺术设计应大工业生产的需求而诞生，伴随着社会现代化的进程而成长，所以其内涵既具有经典的人文艺术元素，又体现了当代科学、工程技术及市场营销的特质。现代艺术设计的活动，已渗透到人类生活相关的各个角落，粗可列为视觉传达设计、产品设计、空间设计几个大的类别，细则分成视觉识别体系、包装、展示、广告、书装、环境、建筑、公共艺术、室内装饰、工业、影视、服装、舞美、网络、动漫、游戏、会展、数码互动等具体设计形式。现代艺术设计种类与技术随着现代科学材料工程技术的发展仍在日新月异地增生与完善；其形象思维特征又启迪着科学的新发现与技术的新发生。

现代艺术设计是市场目的明确的应用型创意活动。它与纯艺术的根本区别在于：纯艺术是个体内心世界艺术形象的展示，存在价值为唯一性与独特性；设计艺术则是为受众服务的作品，其价值在于被服务群体的认可度。种类庞大的现代艺术设计系列已发展成为策划、设计并实施人类工作、交流、休闲的生存全状态趋向根本合理的软科学。

世界上的现代艺术设计教育不足百年，在我国的历史则更短。其中一个时期，教育背景的产业、市场、工程技术还处于不成熟状态，造成了本专业从培养计划、教材、教法上存在着重工艺轻设计、重艺术轻应用、重理论轻实践、重课堂轻市场的情况，难以培养出产业需求的现代设计人才。这种矛盾随着现代经济的发展日益尖锐，从而在创意产业发达的沿海设计类高校中掀起了教育改革的热潮。观上海交通大学出版社推出的这套教材，惊喜地发现它已跻身于这场改革的行列。首先，系列教材的作者既有高校资深专业教师，又有创意产业一线的著名设计师，以及科研单位的研究人员，产、学、研强强联手，三重角色结合，为教材铸造了不同凡响的创意灵魂。第二，实现了理论与案例相结合的内容特色。这是在教材形式上从高校象牙塔走向市场的可贵一步。第三，大部分教材加强了实践环节比重，从而彰显了学科应用型的性质。本人还注意到编著者的队伍中有国际上著名的专家，内容上也有意嫁接了国际上优秀教材的精髓，实在可喜可贺！对这套教材在教学使用后产生的优良评价，我充满信心。

清华大学美术学院教授

2011年2月20日

前言

FOREWORD

想要在日趋激烈的国际竞争中赢得发展的主动权，其根本还要靠科技，基础仍在于教育，关键则在于人才，由此可见“强国必须强教”。教育是一个国家现在和未来昌盛强大的基础。当前是全球经济信息化的发展时期，我们不是缺人员而是缺人才，培养人才的三个关键为“教材”、“教师”、

“教法”，因而我们需要大力推动教育内涵式的发展，树立育人为本的理念。为此，上海交通大学出版社组织相关专业的专家、学者共同编写“高等学校艺术设计类专业‘十二五’规划教材·创意大师产学融合系列丛书”，丛书共分六大类，包括专业基础、平面设计、包装设计、产品设计、环境艺术设计及会展设计，首期推出近50种。本套教材十分重视如何运用创新的思维方式去激发艺术灵感；利用新的解决手段去实现设计目标；对教育培养艺术创意设计人才的教材形式进行探索。

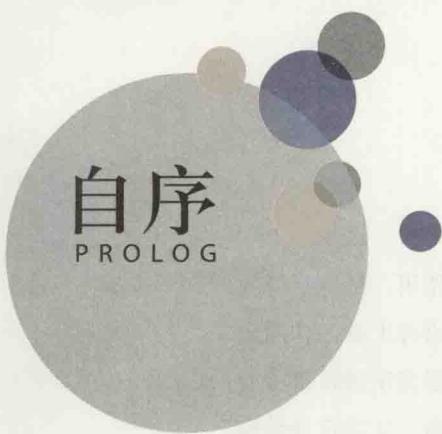
本套教材从不同的艺术设计专业角度，分类别册进行编著，使专业知识细化且深化，并以启发性教育的方法和实际需求为出发点，运用国内外成功的设计案例进行剖析，采用图文并茂的形式，描述创作过程。就艺术设计而言，它具有跨学科的特点，并受到其他门类学科思维的影响，如社会潮流、对纯艺术的追求、建筑风格的演变、新潮学术理论等多元文化的交融；新科学产生的三维的互联网信息结构、多媒体中动态音像处理；新材料和新技术涌现，不断变化的制作工具介入等，在这次编写的教材范例中均有所反映。

艺术设计的过程是集成创新的过程，只有创新精神和创新努力，才能使设计具有差异性，从而带来艺术设计活力；使学习者在国际化的概念中参与体会民族文化的精神，在复杂的设计中悟到清晰的规律。本套教材特别邀请高校资深的专业教师、创意设计一线的专家及国内外著名的专家、学者参与编写，目的在于提升教材质量水平，使其具有产学研结合、国内外相结合、理论与案例相结合的三结合特色。

本套教材可以帮助学习者明晰自己应当做什么样的设计？为谁而设计？使他们在从设计到实现的过程中，培养良好的艺术素质、独特的创新能力及一流的设计技巧，成为集文化、美学、人际、市场、技术、传播等综合优势为一身的人才，使之学到的知识能融入社会、融入市场、融入生活，从而更好地为社会服务。

中国包装联合会设计委员会副主任
上海市原创设计大师工作室领衔大师

2011年3月

设计艺术

文字艺术设计是一门探讨文字自身的构成、造型与传达的理念的，具有信息传播与视觉魅力的艺术。在现代设计组织系统中，它既可以与其他设计元素组合成一件作品，又因为它的可辨性使它独立地成为一件可最快传达信息的设计作品。在信息化时代里，文字的这种独特功能被表现得淋漓尽致，其中出现了许多优秀的汉字和拉丁字母艺术字体的创意作品。

而在当今的视觉传达艺术设计教学领域，特别是欧美先进国家的同类学科的教学中，文字的艺术创意设计在其中占据非常重要的地位。可以说，它是视觉传达设计课程的重要基础课程，通过对字体设计的综合性训练，培养学生的造型能力、编排能力、色彩能力。我院是国内最早开设文字艺术设计课程的学院之一，编写本书的教师积累了丰富的教学经验，在与欧美姐妹学院的同步教学中掌握了最新的设计教学发展状况，汇集了中、德、美学生的课堂作业，经过反复推敲修改而成此书。

阅读本书，您还有机会了解到当今的文字艺术设计已经从以往主要对单个文字的艺术创意和表面肌理的构成处理提升到对词组和词语的艺术创意，使您进入更具挑战、更具个性的文字艺术设计领域。

本书的文字艺术设计的课题实践虽然还处于探讨中，但是它的设计创意思路是引领潮流、走在最前沿的。

吴飞飞
2011年5月

内容介绍

在视觉传达设计中，文字设计主要承担着信息传递视觉化作用，是进行视觉沟通的主要媒介物，担当着形、音、义，人们交流思想情感的语言工具，并通过有意与无意、抽象与具象的对文字的艺术创意渲染，提升和增强文字语言自身所具有的意义。文字的表现形态具有极大的可塑性，既规律又自由。文字自身结构又具有视觉图形意义，字体的造型变化构成了各种形态和性格。本书中探讨的课题训练也许能帮助读者打开思路，利用文字视觉传递、视觉规律、视知觉感受的生理效应及研究传统和现代审美规律和趋势等作用，寻求和创造更加丰富多彩的个性化的视觉语言形式。

作者介绍

吴飞飞

上海应用技术学院艺术与设计学院视觉传达系系主任、教授

从事平面设计教学20多年，曾以交流学者的身份赴德国纽伦堡科技大学艺术设计学院进行学术交流

2006年，教授的“文字设计课程”获得“上海市精品课程”

周亮

先后毕业于上海应用技术学院、华东师范大学设计学院，获硕士学位

目录

content

● ● ● ● ● ● 第一章 文字基础	1
第一节 文字形态	1
第二节 常用经典字体的介绍	5
第三节 常用字体的实践运用	7
● ● ● ● ● ● 第二章 文字的艺术设计	11
第一节 造型技巧	11
第二节 图形局部替代与表现技巧	23
第三节 文字的色彩	41
第四节 个性化文字展示	46
● ● ● ● ● ● 第三章 文字设计的应用	61
第一节 品牌文字设计	61
第二节 招贴上的文字设计	76
第三节 POP广告上的文字设计	82
第四节 商品包装上的文字设计	85
第五节 书籍封面的文字设计	88
第六节 DM和宣传物的文字设计	90

目录

content

第七节 环境中的文字设计	94
第八节 多媒体文字设计	99

● ● ● ● ● 第四章 文字设计的欣赏	107
-----------------------	-----

● ● ● ● ● 参考书目	121
----------------	-----

● ● ● ● ● 后记	123
--------------	-----

第一章 文字基础

在视觉传达设计中，文字设计主要承担着信息传递及视觉化作用，是人们进行视觉沟通的主要媒介，和交流思想与情感的语言工具。它经过有意与无意、抽象与具象的对文字的艺术创意渲染，提升和增强了文字语言自身所具有的意义。文字的表现形态具有极大的可塑性，既规律又有极大的自由。而文字自身的结构又具有视觉图形意义，字体的造型变化构成了丰富多样的形态和个性。对文字形态意义的研究，能充分发挥文字在视觉传达中的作用。

第一节 文字形态

一、中国文字

中国文字本身就具有图像性的意味，如“酉”在古文字中是个酒坛子的象形，在金文里常表示酒的意思。后来“酉”字与“酒”字的用

法有了明确的分工，酒的意义由“酒”字承担，“酉”字就不再表示“酒”的意义了。尽管如此，“酉”字当中依然蕴藏着中国酒文化的醇香，“酉”与“酒”的关系始终留存于以之为形旁的诸多字中。用“酉”作形旁的字，其最初的意义大多与酒有关。如“酙”和“酿”两个字的本义都是酿酒。曹植《酒赋》“或春藏冬发，或春酙夏成”中的“酙”，《三国志·蜀书·简雍传》“时天旱，禁酒，酿酒有刑”中的“酿”，均表示酿酒的意义；“酙”、“酿”两字连用时指造酒的发酵过程，比喻做准备工作。“酬”的本义是主人向客人敬酒，“酢”的本义是客人用酒回敬主人；“酬”和“酢”连用表示宾主互相敬酒，泛指人际间的应酬，仍间接地与酒有着意义联系。“酌”字的本义是饮酒，“自斟自酌”的意思是独自斟酒、饮酒，用的是本义；陶渊明的诗句“过门更相呼，有酒斟酌之”，是指请人饮酒。“醉”和“醒”的本义也都与“酒”有关，前者表示饮酒过量、神志不清，后者表示酒醉后恢复常态。此外，用“酉”作

图1-1 指事、象形、会意字图

形旁的“酔”字的本义是沉迷于酒；“酣”的本义是饮酒尽兴；“醇”的本义是酒质浓厚。古时“醴”指一种甜酒；“酢”指一种苦酒；“醪”指一种浊酒等。假如酒里掺了杂质，时间长了就会变酸，所以“酸”字也是用“酉”作形旁。又由于“酒”能治病，因此“医”字简化前作“醫”，也是“酉”作形旁。由此可见，带“酉”旁的常用字最初的意义都与酒有关，它们在现代汉语中有的仍然能反映其本义，有的只反映引申或比喻义。

对“酉”的探讨，不仅是我们了解中国酒文化的一个媒介，同时也是对汉字造字法的了解。汉字的创作方法是以古代的象形图和表意文字为基础而发展出来的。是由“象形”的造字方法为本源逐步形成形、音、义三者合一的文字，汉字的造字方法可以归纳为象形、指事、会意、形声、转注、假借，称为“六书”。

象形，如山、田、水、羊、妇女、怀孕等，字体与其所指事物的形象相似；指事，如一、二、三、上、下（图1-1）等，它也与字型密切有关；会意，如休、歪、磊等，字义和字的各个组成部分有关；形声，如洞、桐、简等，表示语音声音的相同或相近，字型一半是形，一半是声，前面对“酉”的探讨就是古人对形声的最佳表现；转注，是指两个或两个以上的文字相互之间的意义大致相同，也就是由一个字义派生出多个文字，如“云”本为云气、云彩，后作动词“说”、“谓”之意；所谓假借，就是原来没有这个字，而把别的形义相近的文字借来应用，也就是引申一文字的声义以表示其他的事物，文字不增多，而字义增多，发音也起变化，如校、

着、解等。

除了了解“六书”，还必须知道汉字是包含了许多不同形态织体结构，如应用“永字八法”中的“点、横、竖、撇、捺、挑、钩、折”文字组织的结构（图1-2）。在“永字八法中”中，不同的笔画式样其实均可看成是点、线、划所处不同的位置与不同的样式造型。通过这些

图1-2 永字八法图

点、线、划在小方块里的挪动位置，可以产生不可穷尽且有法度可循的丰富的汉字形态结构，形成无比丰富的内涵。

在组织方法上主要可分为左右构成、上下构成、左右和上下构成、左右或上下三分所构成的文字（图1-3）。而在文字的外部形态上又可以分为正方形文字、长方形文字、五角形文字、三角形文字、菱形文字（图1-4）。

由以上的“六书”解释和“永字八法”的组织结构可知，汉字文字的形成和它的织体构成是非常有趣和别具一格的，它包含了许多不同

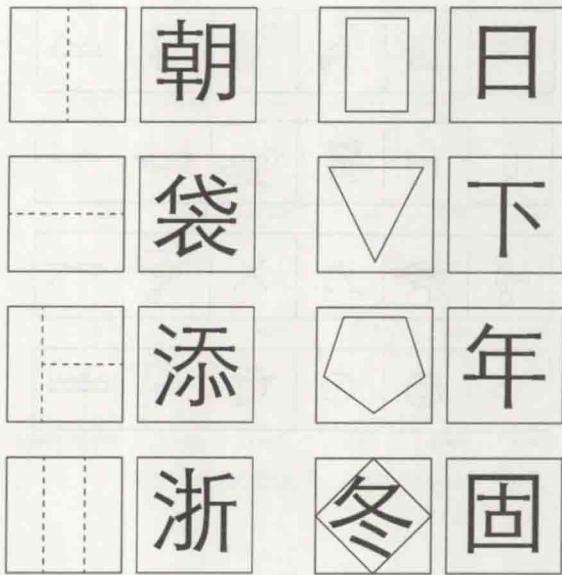

图1-3 汉字的组合结构图

图1-4 汉字的造字形态图

的形态和外部结构，是字体设计的基础，是启发和培养字体造型能力、感受、判断、创造美感的基础。

Point: 世界上几乎所有的文字都是由象形文字为最早的语言交流形式，公元前3500年~4000年尼罗河两岸就出现了象形文字（图1-5至图1-7）。

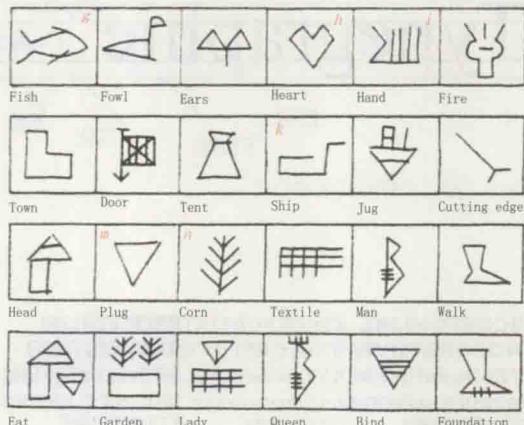

图1-5 公元前3500年 苏美人最早的象形文字

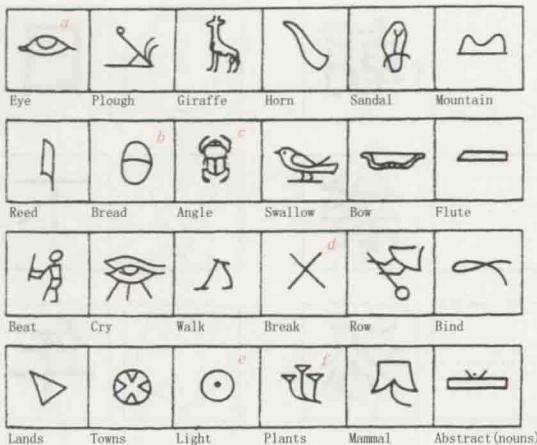

图1-6 公元前3000年，埃及最早的象形文字

二、拉丁文字与数字

拉丁字母以英文字母为中心，由26个字母组成，分为大写字母与小写字母，汉字的拼音字母也属于拉丁字母语系。拉丁字母与汉字截然不同的是，汉字是各自独立的字形，而拉丁字母是利用26个字母的排列组合成各种不同的单词。世界上拉丁字母的字体种类繁多，但从字体的结构来看，它们有一个共同点，那就是字面宽窄和高度不相同，又因字距无法等分，所以只能依靠字线来控制。常用字线一般有4条：上位线、下位线、基线和肩线。

基线是大小写字母书写的基准，它与肩线之间的距离是决定行间距离的依据。它们之间的距离称为高度，直接影响到字母在视觉上的大小。上位线与肩线之间称为上位，是指字母超过肩线的那部分，如b、d、h。基线与下位线之间称为下位，是指字母低于基线的那部分，如p、g、j、y、q（图1-8）。

一般的情况下，大写字母中除了J和Q以外，其他都要写在上位线和基线之内。小写字母有13个字母写在肩线和基线之内，9个字母写在上位线与基线之内，4个字母写在肩线和下位线之内，j要写在上位线与下位线之间（图1-9）。

阿拉伯数字的织体结构大致都能配合英文字母的结构特性，因此，除了一些比较特殊的例子外，几乎都能配合英文字母的结构形态设计出一系列的体态架构。

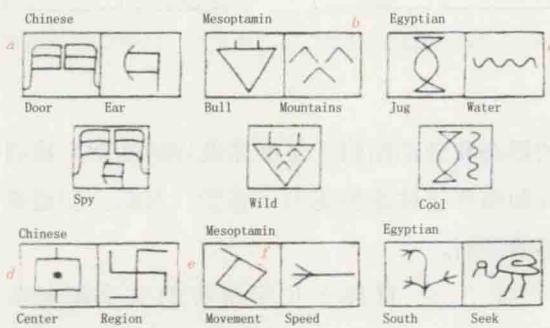

图1-7 中国最早的象形文字

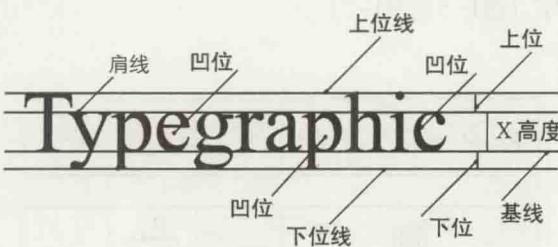

图1-8 拉丁字母的基本结构图

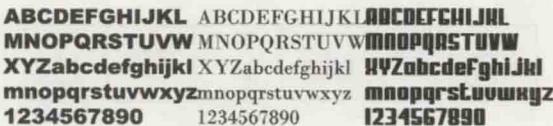

图1-9 拉丁字母表

第二节 常用经典字体的介绍

一、中文字体

1. 宋体

宋体是在中国宋朝时期为便于印刷而出现的一种字体，其特点一般是横细竖粗。由于在宋代使用的是木板雕刻印刷，而木板的纹理又都为横向，刻字的横向与木纹一致，比较结实。而竖向线条与木纹交叉，较容易破损或是断裂，因此在字体的竖向笔画也就较为粗壮扎实。而无论是横向与竖向，笔画的末端大多容易磨损，因此也就在末端通过加粗的装饰线角来避免这类问题的出现。

虽然宋体在宋代形成，但并不成熟，当时所刻的字体大多仿效颜体、柳体、欧体，而到了明代之后，宋体字被流传到了日本，因此宋体也被称为了明朝体，即明体。由于宋体的横平竖直，规范醒目，又加以中国人对宋体有着一千多年的阅读习惯，因此直至今日，依然广为流传和沿用，而这就是现在的宋体，同时为了区别于后来的仿宋体，也被称为老宋体（图1-10）。

2. 黑体

黑体又称为方体，是一种没有衬线装饰的汉字字体，其横、竖、撇、捺的笔画粗细基本一致，雄健有力。因此易于阅读，较有视觉冲击力。可以说黑体是受到拉丁字母无衬线体的影响，于20世纪初在日本诞生，此后也衍生出粗黑、大黑、中黑等。由于黑体字醒目的特点，因此也常被用于标语、标题、展示等（图1-11）。

3. 圆体

圆体是黑体的一种变体，笔画虽如黑体般有力，但拐弯处笔画处理尤为细腻，加之笔画的末端以半圆形收口，因此字体的整体风格较为委婉，在汉字字体中也是一种较为常用的字体。其中幼圆在Windows系统中默认的字体笔画更加细长，便于阅读，在旧版本的幼圆体中，对旧字形的处理比较到位（图1-12）。

二、拉丁文字字体

1. Helvetica和Arial

Helvetica是一款拥有50多年历史的著名字体，由瑞士图形设计师马克斯·米耶丁格设计。字体笔画经典、高雅、耐看，几乎到了无可挑

方正宋体 **宋体**

方正大标宋 **华文中宋**

图1-10 各类宋体字体

方正大黑 **微软雅黑**

方正超粗黑 **黑体**

图1-11 各类黑体字体

方正粗圆 **汉仪中圆**

方正细圆

图1-12 各类圆体字体

剔的程度，几乎所有的设计师都喜欢用它，堪称不朽之作。目前，Helvetica是苹果电脑的默认字体，而微软常用的Arial字体也来自于它。Helvetica通过了自己50多年的历程，证明了自身的优秀价值，作为在平面设计和商业上非常普及和成功的一款字体，目前在各个领域广泛使用，在商业设计中，甚至成为大公司、政府等机构的“御用”字体。

Arial来源于Helvetica，它是一套随同微软应用软件所开发的无衬线体TrueType字型，分别有Regular、Bold等字型。在微软系统下，这套字体以较为便宜的价格取代了曾经的Helvetica（图1-13）。

2. Times New Roman

Times New Roman是一款最常见且广为人知的衬线字体之一，在字体设计上属于过渡型衬

线体，对后来西文字型的发展产生了较为深远的影响。

Times New Roman是Stanley Morison、Starling Burgess和Victor Lardent共同设计创造的。由Monotype公司于1932年发表，此后由于首次被《泰晤士报》采用，Times New Roman也成为了一款受到大众青睐的优秀字体。由于其字型具有中规中矩、稳健大方中见变化的特点，深受设计师与受众的喜爱，因此也成为较普遍应用的标准字体之一，被广为使用在图书、杂志、报告、公文、广告、屏幕显示等，很多媒体上都能看到Times New Roman的身影，被誉为西文字体中经典的代表作（图1-14）。

3. Garamond

Garamond是个用途广泛的字体，无论是微软系统还是苹果系统都使用Garamond。Garamond的易读性非常高，由于它适合大量且长时间的阅读，几百年来西方文学著作常用Garamond来作正文的编辑，如今诸多公司文件等都依然使用。该字体的特点在于笔画的交接处的圆弧变化处理，以及笔画末端添加的装饰形状，明显带有动感形态的变化，给人非常舒服的视觉感受。Garamond字体相比新罗马字体，在造型上更加圆润、规整，赋予字体更浓厚的柔情味，或许这就是该字体盛行至今的原因吧。

Garamond演绎出许多优美的字体，1964年出现的Sabon是其中最流行的一种。在高级餐厅的菜单和红酒的酒标上，都常见到这款古典而优雅的字体（图1-15、图1-16）。

Arial Bold Helvetica
Arial Black
Arial Narrow

图1-13 Arial和Helvetica字体

Times New Roman

图1-14 新罗马字体

Garamond

图1-15 加拉蒙字体

4. Bodoni

Bodoni以出版印刷之王Giambattista Bodoni（1740~1813）的名字命名，他是一位多产的字体设计师，也是一个伟大的雕刻师。他设计的字体被誉为现代主义风格最完美的体现。现代字体是18世纪晚期至19世纪早期字体设计发展的一个总结。

字体最明显的特点是：采用粗壮的竖笔画与纤细的横笔画的强烈对比处理，而在转折处以圆弧线的方法处理，使该字体具有刚劲有力的外表，又不失柔美之情调（图1-17）。

5. Gill sans

Gill Sans字体是Monotype公司1928年设计的一种字体，Gill Sans字体被指定为第28届雅典奥运会官方打印字体。大概这种字体的设计师吉尔先生也不曾料到，即使是在潮流和技术不断革新的环境下，他设计的字体依然会显示出如此强大的生命力。

Gill Sans字体与Helvetica有相似之处，最主要的区别是Gill Sans字体在笔画的起、落笔处追求与横竖轴线的平行处理（图1-18）。

第三节 常用字体的实践运用

一、字号

在现实设计案例中，设计师需要通过对字号的了解，来把握文字的大小，而对于文字编排而言，文字在页面中所占的面积往往决定了页面的设计感和情感。因此对于印刷成品中文字的大

图1-16 加拉蒙字体的应用

Bodoni *Bodoni*

Bodoni

图1-17 Bodoni字体

Gill *sans*

图1-18 gill sans字体

小，设计师需要在印前就做出预判和估计。图1-19以1:1的字号大小显示。

虽然不同的字体相同的字号会有明显的差别，但是通常而言，阅读性文字不应小于7pt，否则文字的读识会较为困难。在名片设计中，7pt文字被较多地运用在一些细节信息的描述。而在标题、标语文字尺寸的选择上，应该根据页面的大小选择恰当的字号来匹配编排的页面。书籍正文的文字编排一般以9pt为