

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

创意字体设计

庄子平 冯守哲 著

Chuangyiziti Sheji

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁科学技术出版社

• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

创意字体设计

CHUANGYIZITISHEJI

庄子平 冯守哲 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编委会

主 编 庄子平 冯守哲

副主编 曲 辛 张 丹 刘宝忠 孙小梅

编 委 张 沈 胡 蓉 艾小群 吴振东 曹 英

罗 雪 刘贝利 初月明 岳占君 张 枫

宋兆锋 李 嵘 田 亮 彭 玮 黄 俊

秦 杨 贾 佳 洪 琼 甘崇崇 李晓丹

张华丽 赵 宁 朱 红 王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

创意字体设计 / 庄子平, 冯守哲著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012.8

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-7606-3

I. ①创… II. ①庄…②冯… 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(2012)第168270号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2012年8月第1版

印刷时间: 2012年8月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计:
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-7606-3

定 价: 48.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7606

E-mail: 10131614022@qq.com, 605807453@qq.com

目录 / CONTENTS

第一章 概述

- 6 第一节 创意字体设计的含义及基本属性
- 8 第二节 创意字体设计的重要性及造型种类

第二章 中文创意字体设计分类

- 12 第一节 书法艺术与创意字体
- 15 第二节 汉字的起源与发展
- 23 第三节 汉字的结构
- 25 第四节 印刷汉字新字形特点

第三章 创意字体设计与视觉心理

- 28 第一节 字体与视觉心理
- 41 第二节 印刷排版活字的笔形分析设计
- 48 第三节 印刷排版活字笔画同形结构的套用
- 49 第四节 创意字体与印刷排版活字字体
- 57 第五节 创意字体设计种类
- 66 第六节 创意字体的构成形式
- 90 第七节 标准字的创意设计
- 96 第八节 标点符号的创意设计

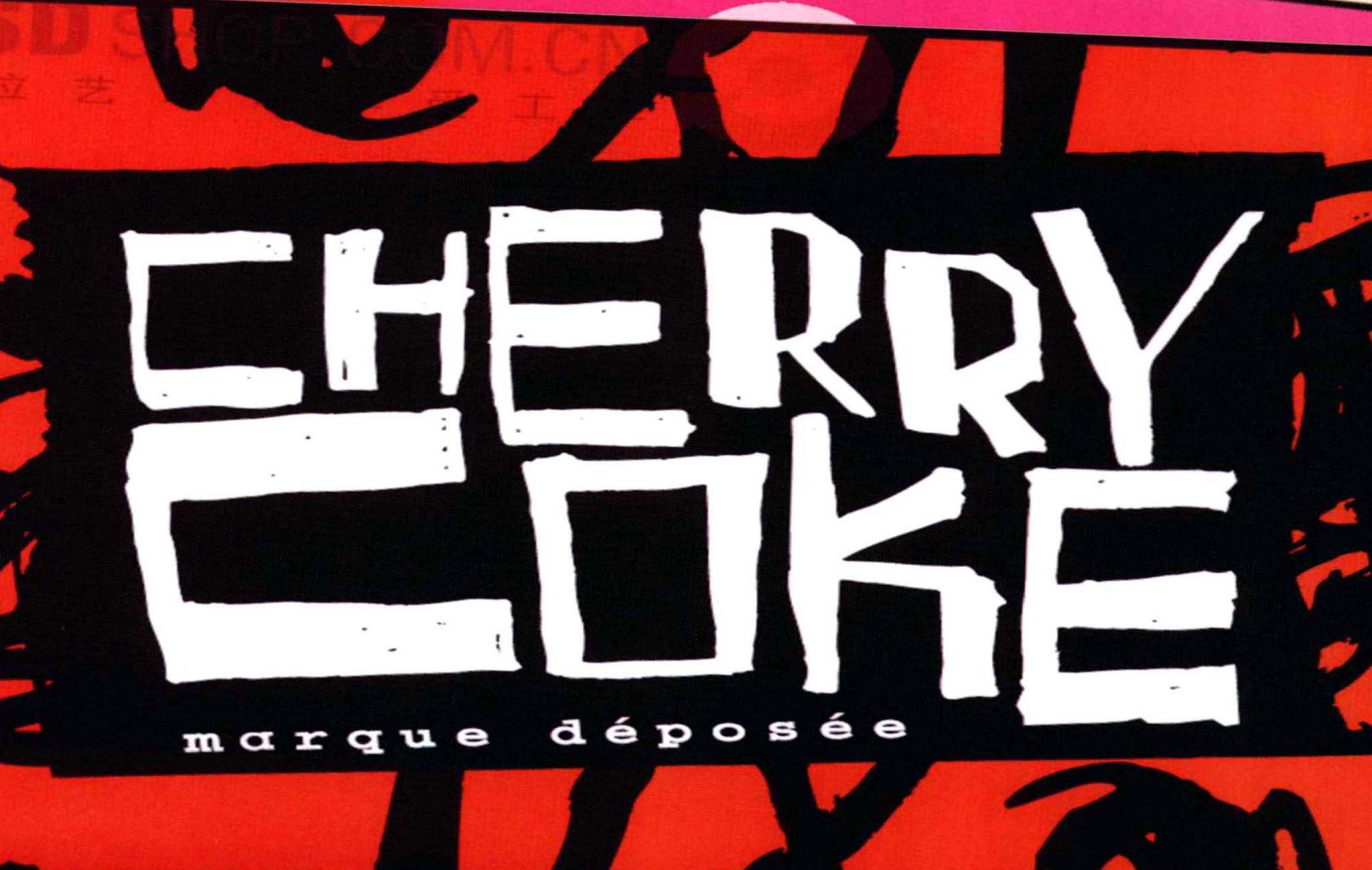
第四章 外文字体设计

- 100 第一节 拉丁字母的起源与发展
- 106 第二节 拉丁字母的分类与特征
- 110 第三节 拉丁字母的绘写方法及规律
- 115 第四节 拉丁字母的设计原理
- 117 第五节 拉丁字母的性格

第五章 文字编排创意设计

- 120 第一节 文字编排设计法则
- 125 第二节 文字编排设计的基本要素
- 131 第三节 文字编排设计方法
- 140 第四节 文字内容的编排形式
- 149 第五节 特效字体的制作

第一节 创意字体设计的含义及基本属性

创意——创作的意念，是表现设计内容的旨意，也是思考过程和视觉化过程的具体体现。创意字体即是用新思维、新构想、新手段获取对文字形象的艺术设计处理，最终达到理想文字的艺术传播效果。

文字是一种记录人类思想和知识的符号，是人类文明的产物，其造型和构成又是一门独特的造型艺术。文字装饰作为一种文化现象，历经几千年的发展，已形成了一门独特的艺术形式。它不仅仅是语言符号，就其创造形式来说，也赋予人类更多的情感和审美意趣。字体设计手法的应用，为人类的精神文明注入了新的血液。

字体作为视觉语言和语言书写的符号，它大大地扩展了语言在时间和空间上的交际功能，发挥着广泛的传播功能。就造型而言，有其自身的特点，它包括实用性和艺术性两个方面。从实用性来说，要求字体设计、字形笔画规范准确，而且应具有良好的可辨性和可读性；从艺术性来说，字体设计形象美观，有个性，可充分凸显出视觉冲击力和艺术感染力。因此，实用性和艺术性是创意字体设计必须具备的两个基本属性，也是字体设计的灵魂之所在（图1-1~图1-9）。

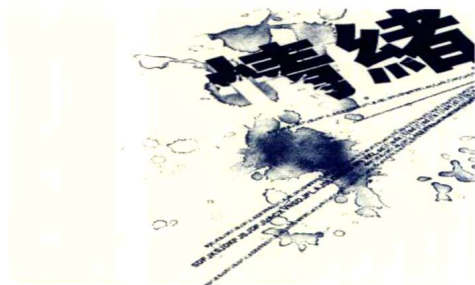

图1-1 黑体字的变化

图1-2 共用手法的表现

图1-3 英文字体创意设计

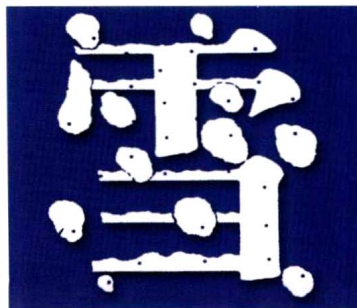

图1-4 创意字体设计

图1-5 标准字设计

图1-6 封面设计

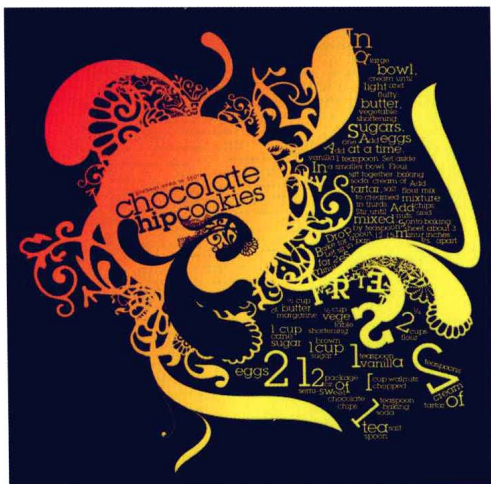

图1-7 字体构成设计

图1-8 招贴设计

图1-9 字体与空间构成设计

第二节 创意字体设计的重要性及造型种类

在视觉传达设计中，作为媒体的文字是不可或缺的，这里包括招贴画设计、书籍杂志设计、日历设计、报刊版式设计、商品包装装潢设计、产品目录设计、CIS（企业统一形象）设计、产品广告设计、电视三维广告设计等作品纯粹是用字体的造型构成的完美设计作品（图1-10～图1-13）。因此，对设计者来说，创意字体设计的优劣，直接关系着设计作品的成败。优秀的作品在创意设计上都独具匠心的，在表现形式上都是新颖独到的。日本艺术设计家高山正喜认为：造型创意过程有三个阶段，即着想、想象、构想。从发现问题开始，设想其解决方法的“着想”，进展到收集资料，应用新主意的“想象”阶段，最后展开形象性思考和逻辑性思考，使旨意具体化到“构想”阶段。造型创意三个阶段中，着想是面对着问题的开始。着想的基本功训练来自对生活的体验和日常设计经验的积累，着想对优秀艺术设计家的反应是十分敏锐的。

图1-10 版式标准字设计

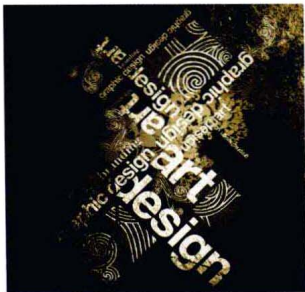

图1-11 字体与图形创意设计

图1-12 图形替代手法运用

图1-13 标准字设计

创意字体设计，一靠个性发挥，二靠综合利用。多种多样的书体样式和印刷体样式为创意字体设计提供了多种选择的可能性。特别是当前商品经济社会，字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素。字体通过快速而大量的印刷媒体，将所要传达的信息很快地传播到世界各地。字体的这种功能使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。如CIS中的标准字，既受到法律保护的注册商标，又代表企业的形象。它具有识别性、易读性、造型性、延展性和系统性的特点，在造型上有它自身的规范特点（图1-14、图1-15）。再如港台地区出现的

综艺体、琥珀体、水柱体等，由于它们的独特风格和良好的表情性格而备受广大读者的青睐（图1-16~图1-18）。这些例子说明，一种成功的字体设计，会带来众多的社会效益和经济效益，它的重要性是不言而喻的。

创意字体设计中的文字造型种类主要有两大部分：第一部分是以汉字为代表的方块字，它外形规格大致相同，单字组合含义丰富。应用的国家有日本、韩国、新加坡等；另一部分是以欧文体的拉丁字母为代表的字体，它的造型种类繁多，但其字母本身只表音，不表义，必须组合成词句。应用的国家有英、法、美、德、意等。这两种不同类型的文字虽各有特殊性，但也有其共同性，它们都是用点、线、面构成文字与形象。如汉字中的黑体字与欧文体中的无饰线体，汉字中的宋体字与欧文体的罗马体等均有风格相同的特点（图1-19~图1-27）。前者特点醒目而庄重，容易辨别，应

用范围很广，常用于提示及指示性说明，它简洁、整体，富有现代感；后者特点工整匀称、端庄雅丽，常用于文字说明，它蕴含一种古典美。因此，我们在研究创意字体设计规律时，不但要了解它们各自的特性，而且还要了解它们的共性，研究它们所要遵循的共同规则，做到有的放矢。

图1-16 综艺体

图1-17 琥珀体

图1-18 水柱体

图1-19 黑体

图1-20 宋体

图1-21 大黑体

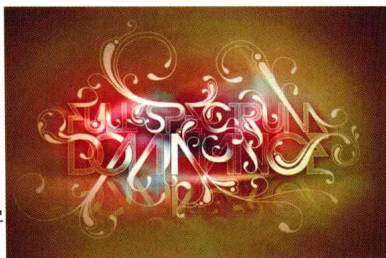

图1-14 标准字设计

图1-15 商标设计

图1-22 招贴设计

图1-25 招贴设计

图1-23 创意字体设计

图1-26 书籍装帧

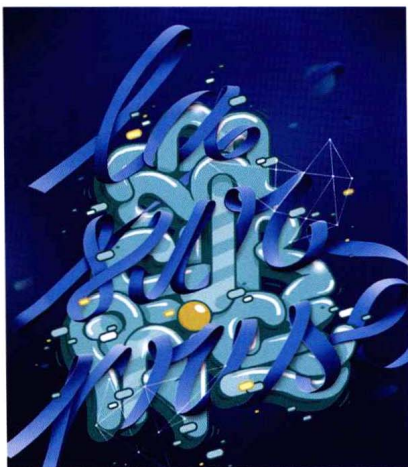

图1-24 创意字体设计

图1-27 外文字体构成设计

第一节 书法艺术与创意字体

创意字体是文字的一种艺术表现形式，它与书法有着不解之缘。中国悠久的历史 and 丰厚而独特的文字与书法遗产，为创意字体设计提供了得天独厚的条件。

中国的文字已有六千多年的历史，在社会发展中，由繁到简，不断推陈出新，从先秦古文，经篆、隶书发展为现在的楷体。有的书体年代久远，结构大变，已很难为一般人所辨识。然而作为书法和创意字体仍然具有它的存在意义。比如流行隶书的西汉，碑额或汉砖却常书以小篆。即使到了流行楷书的隋唐甚至更晚的年代，仍然如此。至于印章，直到今天，大、小篆也还占据着一席之地，并成为一种专门艺术（图2-1、图2-2）。当然，某些书法字体的创意，如果能够根据不同场合、对象、

秦篆在汉代以后应用很少，但在印章方面却得到了发扬，特别是到了明、清两代，出现了不少流派风貌

图2-2 篆文印章
“意与古会”

内容和传统习惯适当地加以选用，往往能够增强艺术效果。例如某些传统题材的特种工艺和商品包装、招贴、展示等设计作品，书写篆、隶、楷体风格的创意字，具有古朴典雅的意趣（图2-3～图2-5）。再如各种书体在从造型结构到笔画上虽各有区别，但在创意字体设计时，常常可以相互融合，从而创造出别有情趣、富有新意的新字体（图2-6）。

中国的文字从图画式的象形字开始，几经变革，但其并没有脱胎换骨的根本改变，以至

这款字是在秦隶基础上变化的创意字体，它的造型是在加工工艺的制约下，以方直为主进行规范处理的

图2-1 铜铭“上林铜鉴容五石重百卅四斤阳朔四年五月工李骏造二百卅枚第廿四”（汉代）

图2-3 现代篆文商标字“双鱼酥”

吸取了《爨宝子》的一些特点变化而来的字体

图2-4 现代风格的剪刻字体

图2-5 现代风格字体“恭贺新禧”

图2-6 现代商
标字体“潘蒂”

成为现在这种不象形的象形字。它的结构，如同“积木”和“叠罗汉”，要求字的结构平衡、对称和稳定，空间要求均匀而有疏密变化。加之我国特殊的书写工具——毛笔，能够书写出具有长短、粗细、缓急、顿挫、刚柔、燥湿等多种变化的线条，如同音乐和舞蹈一样，富有节奏感和韵律感，具有高度的艺术性。从这个角度上讲，书法艺术似乎带有创意字体的意味。但是，它毕竟有自己的艺术规

律，它的创作是一种特殊的艺术活动，因此，称之为“书法”的艺术门类（图2-7）。

创意字体的含义比较广泛，包括书法在内的字体以及现行的印刷字体均属于创意字体的范畴。一般来说，创意字体包括两个方面：第一，根据创意，予以特殊加工或改变笔画结构形状或附加别的点缀，如古代的鸟虫篆（图2-8）、现代风格变体字等。创意字体与书法相比较，书法自由多变而富有个性，创意字体则是通过设计加工、整理而完成的一种具有特殊效果的实用载体。两者虽有着一定的联系，但还是有着本质性的区别。

创意字体不是无源之水、无本之木，它的母型是书法，这是不言而喻的。当然，这里也不排除对其他艺术的吸收。因此，创意字体设计要重视吸收书法艺术的成果，以此来丰富创意字体设计的内容。只有这样，才能创造出丰富多彩的创意字体（图2-9~图2-14）。

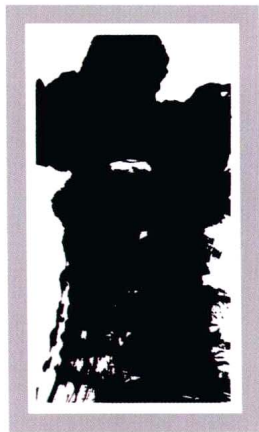
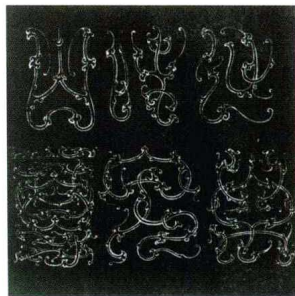

图2-7 日本现代书法
“崖” / 福田美佐子

该字是用云气鸟头构成，用金银错方式镶嵌在铜器上，起着装饰花纹的作用

图2-8 汉代鸟虫书法“口味延尊兄万”（左向右）

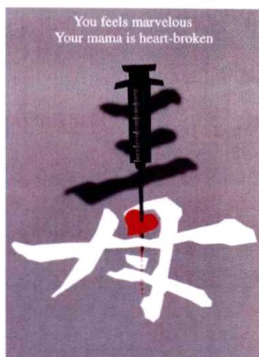

图2-9 招贴设计

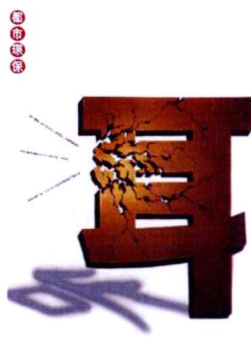

图2-12 招贴设计

图2-10 书法创意字体设计

图2-13 招贴设计

图2-11 字体在产品装饰上的应用

图2-14 招贴设计

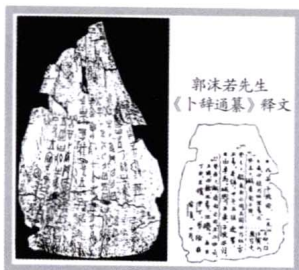

图2-19 “祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞”（商代）

图2-20 方鼎铭文（西周）

图2-21 石鼓文（秦代）

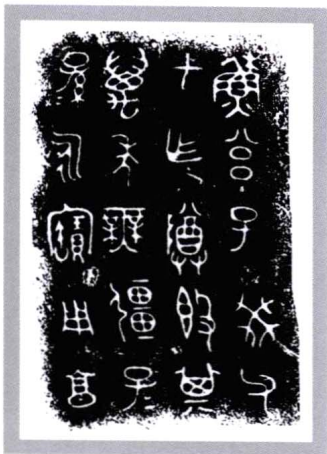

图2-22 大篆《苏公子簋》铭文（春秋）

图2-23 李阳冰篆书《城隍庙记》（唐代）

图2-24 隶书《熹平石经》（东汉残碑）局部

图2-25 象形字车、马的图形

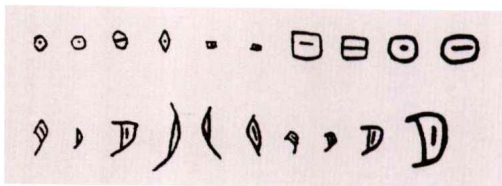

图2-26 象形字日、月的图形

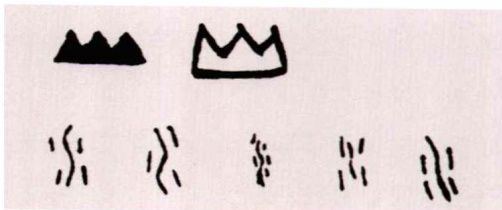

图2-27 象形字山、火的图形

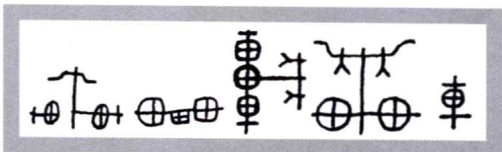

图2-28 前四种为周代的象形字“车”，最后一种为秦代小篆“车”

图2-29 甲骨文