

The Dome
One amazing day

As the world marks the year 2000,
Greenwich moves centre-stage.
The Dome. An opportunity for us
all to celebrate the year 2000.

An incredible, inspiring day out.
For one year only.

ZITI XIANFENG

Z

X

I

A

N

F

E

N

G

专 / 业 / 设 / 计 / 常 / 备 / 速 / 查 / 手 / 册 / 系 / 列
ZhuanYe Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

字体先锋

朱琳珺 编著

化学工业出版社

专 / 业 / 设 / 计 / 常 / 备 / 速 / 查 / 手 / 册 / 系 / 列

ZHUANYE SHEJI CHANGBEI SUCHA SHOUCI XILIE

字体先锋

专 / 业 / 设 / 计 / 常 / 备 / 速 / 查 / 手 / 册 / 系 / 列
编著：朱琳珺

化学工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体先锋 / 朱琳珺编著. —北京: 化学工业出版社, 2006. 10

(专业设计常备速查手册系列)

ISBN 978-7-5025-9547-0

I. 字… II. 朱… III. 美术字 - 字体 - 设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第125175号

专业设计常备速查手册系列

字体先锋

朱琳珺 编著

责任编辑: 李彦玲

责任校对: 李 军

封面设计: 雪 儿 潘 峰

创意策划: W. HY雪儿创作室 (U. K)

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京百花彩印有限公司印装

开本 889mm × 1194mm 1/32 印张 8

2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-5025-9547-0

定 价: 34.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

ZITI XIANFENG 字 / 体 / 先 / 锋 ZITI XIANFENG

引言

字体的造型与设计

中 文字体暨外文字体的造型与设计,是构成平面设计的重要因素。在广告设计、商标设计、装潢设计、包装设计、书刊封面设计、织品图案设计以及其他设计领域中,中文字体暨外文字体的造型与设计,对人们的视觉有很大影响。因此,一个合格的设计人员,不但要有良好的文字功底和绘画技能,而且对于中文字体暨外文字体的造型在平面设计中的主题表达(字体选择、字体结构、行间排列)及其对整体设计的视觉表现,应具有相当水平,才能达到意念的完美体现,从而使自己的设计作品具有强烈的“吸引”效果。

严格地讲,中文字体的造型与设计,属美术字体的设计范畴;而外文字体的设计表现,又分为罗马体、哥德体、意大利体和装饰体。

美术字体,从中国汉字的发展历史,可以归纳为古文字时代和今文字时代,而古文字时代,又可以分为大篆和小篆发展阶段。古隶则产生于古文字向今文字过渡时期。今文字时代,又分为今隶和楷书,到现代汉字简化的三个发展阶段,从而演变为当今的汉字体系。可以说,现代美术字体是从古代印刷术发明时期的宋体字发展起来的,所以称为“宋体美术字”,之后又在宋体美术字的基础上,产生了笔画粗细相等的字体“黑体美术字”。“黑体美术字”的形成,奠定了美术字创作的无限空间,美术字的艺术表现,在“黑体美术字”的基础上,变化无穷。

ZhuanYe Sheji ChangBei Sucha Shouci Xilie

汉字的历史,从新石器时代陶器刻画符号算起,距今约有5000~6000年的历史,而汉字的初步定型至成熟,可以追溯到商周青铜器铭文中的图形文字,距今也有3500年的历史。1899年河南安阳小屯村(商代故都)出土的距今3000多年的龟甲上面的文字,可以清楚地看到方块字所特有的美术字的雏形。

秦始皇统一六国后,通行的文字有八体:大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、书、隶书,除了大、小篆书和隶书外,其他五体都可以说是属于装饰性的美术字范畴。

宋代开始应用于印刷的宋体字,吸取了颜体和欧体的某些特征,加以改造,具有横细竖粗的特点,一直流传至今。这是现代美术字体的原型。

罗马体(Roman),最初出现于古罗马竞技场中的纪念柱上,由于罗马体字母之间的宽度比例不同,其字体的视觉效果和艺术手法胜于其他字体,当时普遍受到设计家们的欢迎。在此字体基础上,发展了Garamond字体Bodoni字体和Rockwell-Beton字体。Garamond字体按照意大利人波都氏的数据比例,使字体的造型粗细分明,纵横垂直。Bodoni字体横细竖粗,而Rockwell-Beton字体则横粗竖细,这三种字体的造型,成为罗马体中字体造型中的特征表现。

哥德体(Gothic),以Gill字体为哥德体字体代表,横竖粗细略同,笔形简单、朴实大方。公元9~14世纪哥德时代在欧洲流行的古典体也称为“哥德体”,这种字体利用平笔书写技法,笔划端呈尖角形给人以一种古典庄重之感。

意大利体(Italic),最初出现于1501年意大利,这是一种斜形字体,其字体造型把直立体的大写字母适当右斜,而小写字母的延线,非常像书写时的自由表现。

装饰体(Decorative),这种字体的最大特点是以字体的变化和装饰来传达字体造型在视觉上的表现,利用视觉的透视和字体结构的变化达到装饰目的。

英文字体的造型与设计,无疑离不开这几个方面:字体的设计原则、字体的造型变化、字体的设计手法、字体的合理应用。

字 / 体 / 的 / 设 / 计 / 书 / 写 / 原 / 则

一个成功的设计作品,它表现的意念,应该有强烈的号召力,引领大众的视觉。在字体的设计和选择上,必须符合大众的心理,有利于主题的表现,清晰、优美而富有艺术魅力。

1. 设计中字体造型要服从主题的需要, 富有新意的字体造型, 要符合创意, 不要随意以个人的情感背离主题。

2. 配色中, 字体的色彩必须与作品整体协调, 符合“商品”的色彩表现, 要适应不同国家、不同民族对于色彩的不同心理感受。了解了美术字的演变历史, 又如何掌握美术字的书写要点呢?

3. 书写中, 上紧下松, 符合黄金分割的比例; 横轻竖重, 汉字中, 因为横画比竖画多, 为了避免过于拥挤, 横画可写得细一些; 主次分明, 每个字都有一个主要笔画, 能否写好主要笔画, 决定了一个字的成败; 穿插让步, 为了使字形生动美观, 避免笔画之间“打架”, 有些笔画可以收敛一些, 以让其他笔画伸展开来, 通过揖让穿插使字生动多姿; 整体稳定, 组成一句话的各个字(字母)的笔画、结构要和谐统一; 各种字体拼凑成的字, 多样不统一。

所以, 字体的设计书写要注意整体的笔画(字母)组合的协调和稳定。

字 / 体 / 的 / 造 / 型 / 变 / 化

根据不同的创意, 中文字体暨外文字体的造型变化表现为: 外形变化、字体变化、装饰变化、对比变化、阴阳变化、肌理变化、位置变化等。

1. 外形变化: 在中文字体暨外文字体造型上, 通过英文字体笔画的外形变化, 改变视觉差异, 增加字体的独创性, 粗细、长阔、刚柔交替。

2. 字体变化: 以整个中文字体暨外文字体为单位改变造型, 符合创意要求, 凭借字体造型细柔、粗犷、流畅、庄重、自由、活泼, 从而表达设计主题。

3. 装饰变化: 不同的点线面及花纹是中文字体暨外文字体造型装饰变化的素材, 运用这些素材对英文字体局部或整体作各种形式的添加, 使字体变得趣味浓厚、丰富多彩。特定的装饰能加深主题的表现。

4. 对比变化: 在设计中, 中文字体暨外文字体的造型, 还可以通过色彩对比的变化使中文字体暨外文字体产生一种新的视觉效果。字体造型在色彩衬托下具有立体效果。

5. 阴阳变化: 如果中文字体暨外文字体的造型, 采用阴阳变化的手法, 也是能得到很强的装饰效果。通过黑白两种不同的空间元素, 阴阳结合, 使之产生变化的复数, 让视觉的感受在空间产生鲜明对比的立体效果。

6. 肌理变化: 运用肌理变化, 也是中文字体暨外文字体造型变化的手法之一。它能使字型产生不同的质感, 构成不同的视觉感受, 去满足作品的主题要求。

7. 位置变化: 当中文字体暨外文字体的造型变化手段满足不了设计意念, 可以从中文字体暨外文字体造型的位置变化上, 寻找新的表现。通过中文字体暨外文字体的变形, 使之在字体的排列位置上, 前后交叉、大小结合、弧圆排列、凹凸弯曲、波浪倾斜, 以获得中文字体暨外文字体造型的变化。

字 / 体 / 的 / 设 / 计 / 手 / 法

常用的中文字体暨外文字体设计手法, 通常包括: 对称、近似、重复、特异、节奏、渐变、立体。

1. 对称: 中文字体暨外文字体的设计, 其追求统一、平衡的手法, 是表现字体稳定, 以达到设计意念的效果最佳方法之一。所谓对称, 也就是在字体的设计上, 以假设的对称轴为中心, 通过字体左右或上下部分来表现字体的设计对称, 称线对称; 以字体的中心点为图形的旋转成为放射状排列的称中心对称。

2. 近似: 以不同或相似的中文字体暨外文字体, 为追求一些相近的艺术要素而使英文字母的设计造型, 成为部分形象的大同小异, 小同大异, 让英文字体的设计成为主动、形象、整体统一, 获得最佳视觉效果。

3. 重复: 如果中文字体暨外文字体的设计, 在特定的条件下, 可以追求字体中部分字母的重复再现。通过重复的设计手段, 达到设计上的节奏感, 视觉上的错视效果。

4. 节奏: 这里的节奏, 可以说是中文字体暨外文字体设计的设计韵律。而所谓设计韵律, 无疑是在设计上, 给不同字母注入相同的要素。相近的间隔排列, 连续的重复表示, 都能产生一种节奏。

5. 特异: 中文字体暨外文字体的设计, 在整体设计布局上, 可以是相同格调所组成的字体排列, 也可以通过部分字母的特异手法, 达到视觉的重视。这个特异, 就是在字体的排列上, 把其中一个字母按设计意念放大, 以引起人们的注意。

6. 渐变: 渐变也是中文字体暨外文字体设计的一种造型手法。通过一种有规律的变化, 使字体的设计在造型上循序变化, 构成不同层次的视觉感受, 如明暗变化和线条变化、形状大小变化等。

7. 立体: 所谓立体的设计手法, 就是在中文字体暨外文字体的造型设计上, 通过字体的上、下、左、右、仰、俯等不同角度的透视

变化,达到字体设计造型上的空间表现,获得平面设计上的立体效果。

字 / 体 / 的 / 合 / 理 / 应 / 用

设计意念的表现,在字体的合理应用上,应给予体现。通常可以考虑这几点因素:作品对象不同,表达主题的不同属性,载体的不同表现。

1. 作品对象不同。文字的造型与设计,同样要针对不同年龄层次的需要合理设计。字体刚健有力,是男性的世界;字体娇柔健美,是女性的世界;字体生动活泼,是儿童的世界;字体平稳庄重,是老年人的世界。同时,在设计上还应考虑字体的大小、形状及变化程度等。

2. 主题的不同属性。中文字体暨外文字体的造型与设计,还要根据所示主题的不同属性,表现主题的内涵。如金属商品用方正粗壮的字体,表现金属商品的力度;化妆品多用纤细优美的字体,表现女性的柔美;医药用品多用朴实平稳的字体,表现安全宁静的气氛;陈年商品多用古老的字体,表现时间的流逝和商品的古朴浓郁;儿童用品多用活泼稚气的字体,表现儿童天真烂漫的童趣世界;高科技用品多用新颖的字体,表现时代的节奏,总之,不同的商品,应选用不同属性的字体。

3. 载体的不同表现。中文字体暨外文字体的造型与设计,在不同载体上的表现,同样是字体设计中要考虑的因素。不同的载体对字体的设计有不同的要求。招贴广告是户外广告,字体应醒目清楚;书报广告,则是叙述式广告,字体应细致工整;霓虹灯广告,字体应细而圆,大多呈线状,以产生五彩缤纷的效果。

字 / 体 / 的 / 造 / 型 / 与 / 设 / 计 / 现 / 状

现代文化艺术的发展,对中文字体暨外文字体的造型与设计提出了更高的要求,字体的造型作为设计的表现已不能停留在原来的基础上,必须追上时代的潮流不断创新。

中国的书法艺术对字体的造型与设计,有深刻的影响。Jean Gordon lee 在他所著的《中国书法》(1971年版)中曾这样论述到:中国书法之美,不在于个别的字,而在于无限的变化,行与行之间,字与字之间具有生动的气氛和流动的韵律。最早追求中国书法艺术

融合于英文字体造型与设计中的美国西亚图的 Tin Ginn, 就是以毛笔和鹅毛笔, 对英文字体的造型与设计作了有益的尝试, 成为英文字体造型与设计中的书法体。

另外, 在中文字体暨外文字体的造型与设计的追求中, 中西方一些大企业, 为了使自己的产品和印刷品具有独特的艺术风格, 还特意创造了一种专用字体, 在世界范围内应用, 使人们看到这种字体, 就知道是那一家公司的产品, 可以这样说, 这就是中文字体暨外文字体的造型与设计的最终追求, 一个独特的追求。

由于学识浅陋, 匆匆写了这些不足为《字体先锋》增辉的话, 是为引言。

编者

2007 年 1 月

目录

字体的造型与设计 (引言) / 3

技法基础

中文字体风采 / 11

1. 图案与中文设计组合 / 12
2. 图案与字母设计组合 / 19
3. 图案与中文、字母设计组合 / 24
4. 中文波浪形设计组合 / 26
5. 中文圆弧形设计组合 / 27
6. 中文展示形设计组合 / 28
7. 中文旋转形设计组合 / 29
8. 中文左上叠影形设计组合 / 30
9. 中文左下叠影形设计组合 / 31
10. 中文空心叠影形设计组合 / 32
11. 中文右上叠影形设计组合 / 33
12. 中文右下叠影形设计组合 / 34
13. 中文空心形设计组合 / 35
14. 中文撕裂形设计组合 / 36
15. 中文双线空心形设计组合 / 37
16. 中文透视形设计组合 / 38

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

外文字体表现 / 39

1. 常用字母设计分类 / 40
2. 图案与字母 / 43
3. 字母设计应用 / 44
4. 字母书写技巧 / 50
5. 外文字母与图案 / 67
6. 字母与人物图案设计组合 / 70
7. 字母与动物图案设计组合 / 76
8. 字母与植物图案设计组合 / 82
9. 字母与不同图形设计组合 / 86
10. 字母与肌理设计组合 / 90

字体展示

古典字体先锋 / 95

1. 欧风字体集趣 / 96
2. 字母百款 (312 款) / 97
 - A(97)/B(99)/C(101)/D(103)
 - E(105)/F(107)/G(109)/H(111)
 - I(113)/J(115)/K(117)/L(119)
 - M(121)/N(123)/O(125)/P(127)
 - Q(129)/R(131)/S(133)/T(135)
 - U(137)/V(139)/W(141)/X(143)
 - Y(145)/Z(147)
- 设计字体速查 (364 款) / 149
- 图形字体聚焦 (132 款) / 211

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

字 / 体 / 先 / 锋 / 风 / 格 / 体 / 验

中文字体风采

1 学 / 习 / 提 / 示

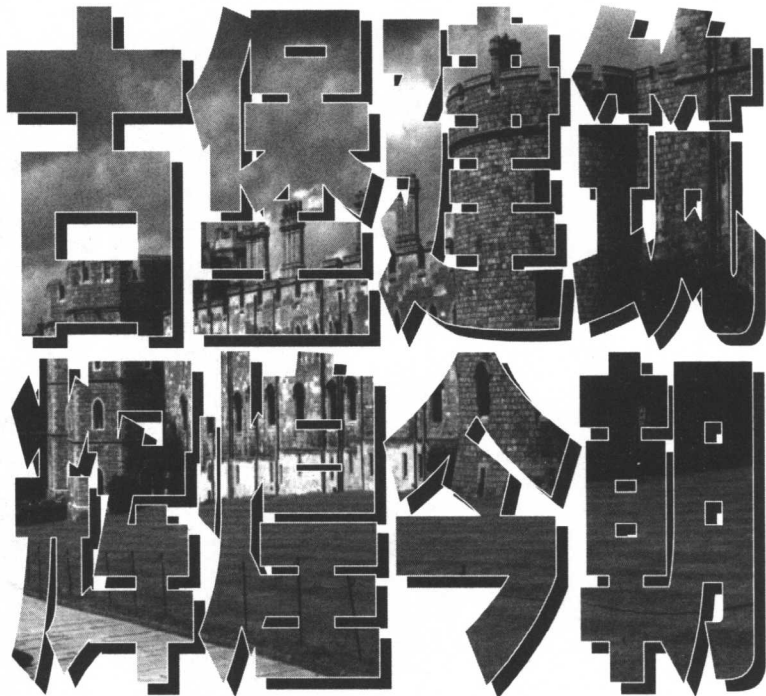
一般情况下，我们将图案与字体的组合称为“字体填图”。字体填图，字体以单线构成，将图案填入字体之中。当摄影图片作为文字填充材料时，可以借助电脑技术完成。手工摄影图片的填充，必须将书写好的字体与摄影图片叠加，用美工刀根据文字的形狀，在文字线条内刻制，最后移入文字内，方能完成图案文字书写。

填入图案的可以是各种色彩的摄影图片和手绘图形。

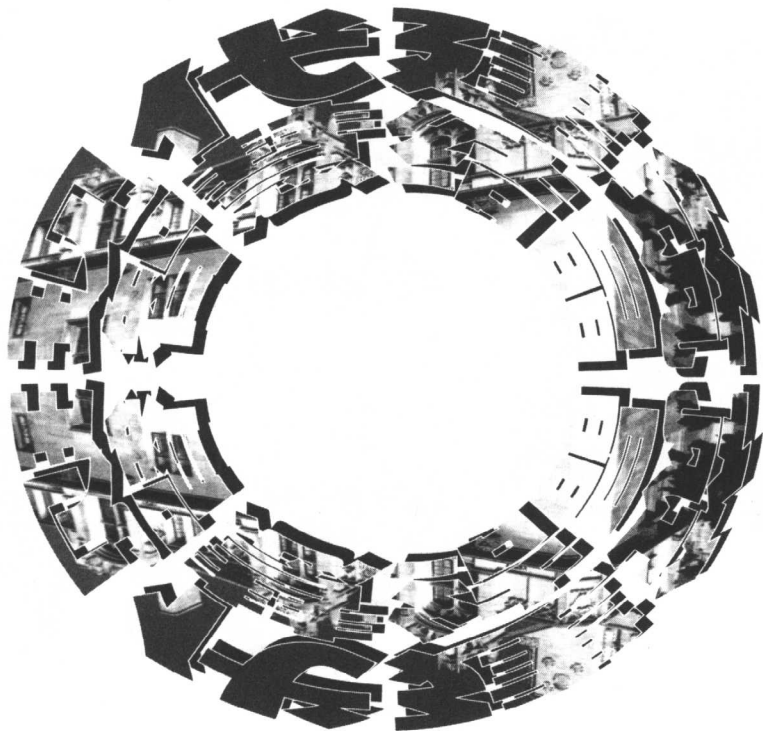
原照

一 图案与中文设计组合

图案与中文组合之一

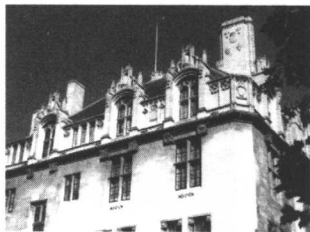
图案美术字书写技法，是在学习变形美术字的基础上，通过美术字体的变形和图案的组合而成。

图案与中文组合之二

2 学 / 习 / 提 / 示

改变图案文字的形狀。特定的位置使图案文字的排列走向，更加突出了原图的艺术表现效果。

原照

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

3 学 / 习 / 提 / 示

当文字内容成为视觉焦点，图案文字的走向，应尽可能地符合图片情景和主题。

“金色的秋天，丰收的季节”，这一主题内容的表现，在图案美术字的设计时，选择一幅秋日的摄影图片，作为文字的填充材料，恰到好处。

原照

合理选择填充材料，才能正确表现文字主题内容。

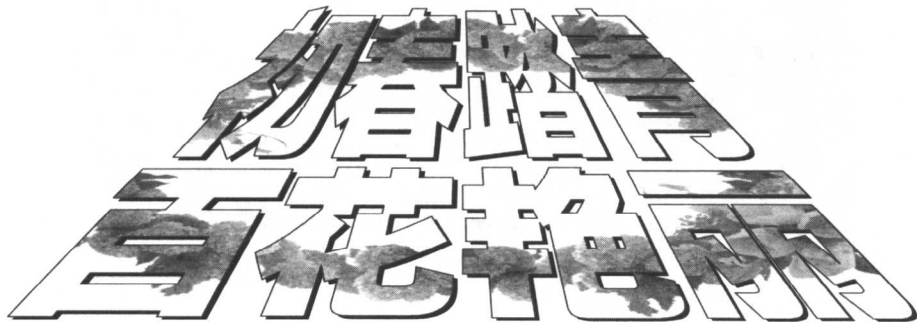

图案与中文组合之三

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

图案与中文组合之四

图案与中文组合之五

4 学 / 习 / 提 / 示

图案字体排列位置的变化，使视觉印象产生不同的感受。在书写图案美术字时，可以试作几种效果进行比较，寻找最佳方案。

5 学 / 习 / 提 / 示

图案美术字以摄影图片为填入材料外，在底纹的处理上，可以采用填入文字的原摄影图片，作为图案文字的底纹。

图案与中文组合之六

Zhuanye Sheji Changbei Sucha Shouce Xilie

16

ZITI XIANFENG 字 / 体 / 先 / 锋 ZITI XIANFENG