

字体设计

编著 金波 郑蔚珊 邓玉璋

21 世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

丛书主编 徐勇民

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

字体设计

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

字体设计

从书主编 徐勇民

21

世纪高职高专艺术设计专业教材

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY
FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL COLLEGES

编 著 金 波 郑蔚珊 邓玉璋
参 编 杨高钰 刘小英 赵 文
杨 眉

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

G

项目负责 张 浩
责任编辑
书籍设计 周 鸿
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 金波 郑蔚珊 邓玉璋 编著
— 武汉: 湖北美术出版社, 2006. 7
(21世纪高职高专艺术设计专业教材)
ISBN 7-5394-1858-3

I. 字...
II. ①金... ②郑... ③邓...
III. 美术字—字体—高等学校: 技术学校—教材
IV. ①J292.13 ②J293
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076149 号

字体设计 © 金波 郑蔚珊 邓玉璋 编著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座
电 话: (027)876795208767952187679522
传 真: (027)87679523
邮 政 编 码: 430070
H T T P: www.hbapress.com.cn
E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn
制 版: 武汉金源设计工程有限公司
印 刷: 武汉三川印刷有限责任公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 5
印 数: 4000册
版 次: 2006年8月第1版
2006年8月第1次印刷
ISBN 7-5394-1858-3/J·1479
定 价: 28.00元

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：（按姓氏笔画排列）

方湘侠 王金鼎 王代萍 邓学丰 向极鼎 李三汉 关俊良
刘家寿 刘晓敏 李友恭 李志武 孙建军 刘镜奇 余 勇
汪京元 杜卓选 陈天荣 何雄飞 张 勇 张小纲 李 跃
陈 新 张立学 赵 罡 金 波 贾银镯 熊 风 罗星源
周利群 杨 勇 罗 潘 段林杰 姚 强 高 卿 高 爽
袁公任 程志庆 舒湘鄂 彭 亮 曾维华 戴 荻

参编院校

湖北教育学院	邵阳师范高等专科学校
武汉职业技术学院	荆门职业技术学院
长江职业技术学院	黄冈职业技术学院
湖北工业大学商贸学院	鄂州大学
武汉科技大学中南分校	湖北职业技术学院
武汉商贸职业技术学院	襄樊职业技术学院
仙桃职业技术学院	深圳职业技术学院
湖北艺术职业技术学院	广东轻工职业技术学院
武汉商业服务学院	广东外语艺术职业技术学院
湖北大学知行学院	番禺职业技术学院
武汉工交职业技术学院	顺德职业技术学院
湖北轻工职业技术学院	温州大学美术与艺术学院
湖北城市建设职业技术学院	北京电子科技职业学院
湖北广播电视大学传媒艺术学院	长沙民政职业技术学院
咸宁职业技术学院	景德镇陶瓷学院

前 言

近十年来,随着“中国制造”的各种品牌在全球的影响的来临,全国上千所高职高专的办学理念、办学特色和办学规模也随之与时俱进,呈现出蓬勃发展的态势。其中,艺术设计专业毕业生的市场适应性普遍加强,而且市场岗位的需求潜力也不断加大,就业形势看好,这已成为高等职业技术教育界的共识。在社会主义市场转型期的大背景下,明确高等职业技术教育的人才培养目标,不断探索办学特色,采用应用技术的最新成果提升教学质量,是高职高专艺术设计教育的当务之急。

高职高专艺术设计专业的教育特色就是职业岗位教育,其培养的学生必须符合市场相关行业及职业岗位对应用型人才的能力要求。如何有针对性地展开教学、设置课程及组织编写具有高职高专特色的艺术设计专业教材,是职业艺术设计教育工作的中心内容。

在整个教学建设中,教师队伍建设和课程建设、教材建设只有真正适应职业岗位对学生的知识结构与应用能力的要求,才能培养出社会急需的应用型人才。高等职业技术教育以应用能力培养为核心,彻底改变过去以知识和概念灌输为主的理论教育模式,推行的是注重实际操作能力的教育模式,理论知识够用即可。具体而言,高等职业技术教育必须具有课题模块化教学、能力培养过程教学、职业岗位实训教学三大特点。

高职高专艺术设计教育突出实训教学,旨在培养企业一线的应用型设计人才,以能够独立解决企业实际问题、动手能力强为培养目标,强调将体现设计意图的工程图纸加工转化为产品的基本操作能力。在工作现场进行专业教学指导,在强调动手能力的同时,又注重开发学生的创造性思维能力,惟有如此,学生才能在今后的职业道路上具备可持续发展的前途。因此,配套的教材建设必须以实训教学为基础,充分展现出实训教育的全过程。

鉴于此,我们邀请了北京、上海、深圳、湖北、湖南、广东和浙江等省市在高职高专艺术设计教育方面有特色、有规模的院校,以优质的教学课程为依托,以有实践经验的优秀骨干教师为核心,经过两年多的讨论、编写、修改、编辑出版了《21世纪高职高专艺术设计专业教材》。该教材涵盖了艺术设计学科各专业课程,强调学生实际应用能力的双向培养,注重体现实际应用能力的培养过程,具有较强的针对性和实用性,其出版必将会对我国职业技术教育起到积极作用。

在教材出版之际,我们感谢湖北省教育厅和湖北美术学院徐勇民院长的大力支持!感谢各职院的专家教授的辛勤指导!感谢参加教材编写的一线教师孜孜不倦的劳作,使本教材实际体现了当代中国特色的艺术设计职业教育的发展水平。

本套教材在编写过程中难免存在一些问题,有不当之处,恳请广大师生与专家提出宝贵意见,以便我们再版时更正。

《21世纪高职高专艺术设计专业教材》编委会

目 录

第1章 文字的历史与发展	6	5.2 笔画统一	37
1.1 寻本溯源	6	5.3 方向的统一	39
1.2 汉字的历史	7	5.4 空间的统一	40
1.3 拉丁字母文字的历史	11	5.5 新字体设计流程	41
1.4 现代文字设计的发展	15		
第2章 字体设计的原则	18	第6章 字体设计之装饰	42
2.1 文字的风格性	18	6.1 字形	42
2.2 文字的可识性	20	6.2 笔画	48
2.3 文字的视觉美感	22	6.3 结构	50
2.4 文字设计的个性	24		
第3章 字体设计的设计流程	26	第7章 文字的创意	52
3.1 设计定位	26	7.1 字画同源	52
3.2 创意草图	26	7.2 表意随形	55
3.3 方案深入	27	7.3 求形寓意	57
3.4 提炼综合	27		
3.5 修改完成	28	第8章 文字的构成设计	60
3.6 电脑实现字体设计	29	8.1 文字设计的画面分割	61
		8.2 负空间的运用	62
第4章 印刷字体	30	8.3 文字的位置	63
4.1 宋体	30	8.4 文字的叠印	65
4.2 黑体	32	8.5 文字构成的情感表现	67
4.3 汉字字形结构的基本规则	33		
4.4 拉丁字	35	第9章 手绘 pop	68
		9.1 工具介绍	69
第5章 新字体设计	36	9.2 手绘 pop 书写规律	71
5.1 构建统一整体的风格	36	9.3 pop 字体书写方法	73
		9.4 pop 手绘广告欣赏	76

第1章 文字的历史与发展

学习目的

“文字使人类别于禽兽，使文明别于野蛮”，它是人类生产与实践的产物，随着人类文明的发展而逐渐成熟。为了更加简便、迅速地交流，文字不断地从具象到意象再到抽象的演变。在现代信息高度发展、经济快速运转的今天，文字作为信息传递领域的重要载体，在传播媒介与平面设计领域中，充当着及其重要的角色。本章主要论述了汉字与拉丁字母的历史起源与发展，介绍了各个时期的演变及风格特征。进行文字设计，有必要对它们做概括性地了解。

学习提示

文字发展的历史是每个同学必须掌握的知识点，它可以很有效地帮我们提高对于字体设计的意识。

1.1 寻本溯源

据我国古籍记载，上古时代的人类祖先们在尚未发明文字之前，便已懂得利用结绳的方式用以记事。所谓“大事做大结、小事做小结”就是用绳子做结帮助记忆事情大小。这种方法在世界其他地方（如非洲、南美洲等）也都使用过。古人实物记事的另一种方法是刻楔，就是在树皮、骨头、泥版、石块上刻道道或其他符号，以用来帮助记忆。这种方法比结绳又进了一步。结绳记事或刻楔为文字的产生创造了一定的社会条件，但它们只是用作帮助记忆，并不是文字。

文字是人类记录思想、交流思想的符号，它于1万年前“农业化”开始以后萌芽，随着人类由野蛮向文明过渡，是由先人们在生产和交换的过程中，经过了无数年月的不断创造和改进而形成的。

1.2 汉字的历史

1.2.1 汉字的产生

关于汉字的产生，清代的文字学家、书法家陈澧在《东塾读书记》中有着非常形象的阐述：“盖天下事物之象，人目见之，则心有意，意欲连之，则口有声。意者，象乎事物而构者之者也。声者，象乎意而宣之者也。声不能传于异地，留于异时，于是乎文之为文字。文字者，所以为意与声之迹也。”陈澧先生把文字由义而有声、由声而形的产生发展过程描述得非常生动、形象。

中国的汉字有着悠久的历史，也有着很多美好的传说，《荀子·解蔽篇》中记载：“好书者众矣，仓颉独传者，壹也。”又如《周易·系辞·下》中所记：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类物之情。”……诸如此类的古籍记载引发我们的诸多美好的遐想。

1.2.2 象形文字

象形文字是我国最原始的文字，具有很高的艺术价值和图案性特征。象形文字顾名思义，即具象的造型文字。是根据自然界的形象，以最简炼、概括的线条描绘物象的造型文字。据我国考古学和人类学研究认为，陶器刻画记号是我国汉字的先驱形态。1954年在西安半坡仰韶文化遗址出土的彩陶上所刻画的各种符号图形，栩栩如生，从中可以看出物形的概念的形体，这些符号图形已经具备了汉字象形的形体支架，是文字产生的初始雏形。1982年在山东龙山文化层发现的三片陶瓷残片上，刻有形似太阳、火焰、山形的图符，据考古学家推断，它们具有文字的性质，是汉字的初始形。“这些刻画记号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”（《中国史稿》第一册）（图1-2-1，图1-2-2）

1.2.3 汉字的演变

甲骨文

公元前14世纪的殷商后期，产生了真正意义上的文字——甲骨文。甲骨文是象形字又表音字，是刻在龟甲和兽骨上的文字，是当时记载

图1-2-1 西安仰韶文化遗址出土陶纹

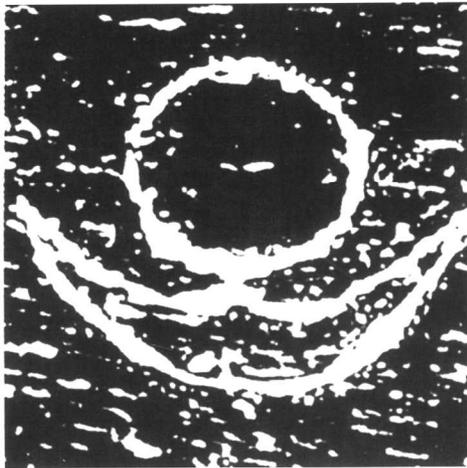
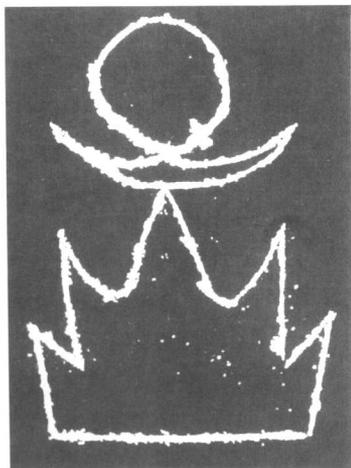

图1-2-2 山东大汶口文化遗址出土陶文
该形象是一个“旦”字：太阳升到了山顶，新的一天开始了。

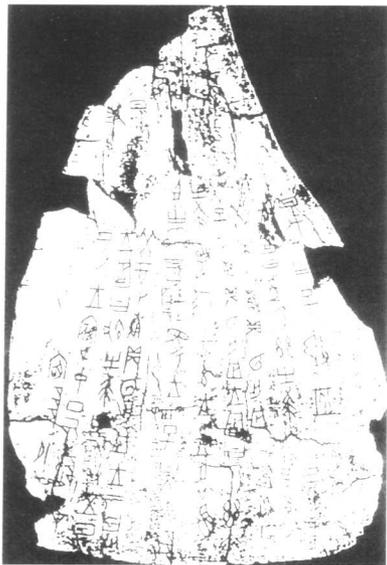

图1-2-3 甲骨文

图1-2-4 《史籀篇》

图1-2-5 毛公鼎铭文

图1-2-6 石鼓文

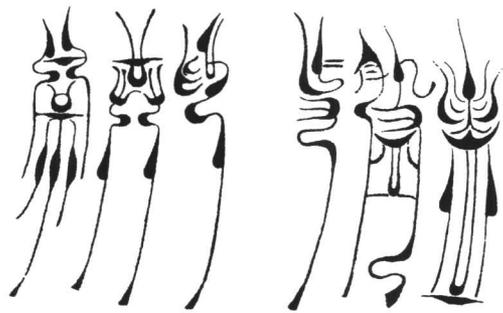

图1-2-7 青铜器鸟虫铭文

占卜吉凶的卜文，亦称“契文”、“卜辞”、“龟甲文字”、“殷墟文字”，它是我们今天能看到的最早体系化的文字。甲骨文的结构由独体趋向合体，初步具备了汉字的基本构造特征，字形往往大小不一，无严格的约束。公元1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字是今天能看到的最古的商代的甲骨文，有三千多年的历史。以象形为基础的甲骨文，因书写工具的特殊，呈现出瘦硬挺拔、浑厚雄壮、古朴灿烂的文字风格。(图1-2-3)

大篆

大篆又称“钟鼎文”、“金文”、“古文”、“籀文”，相传是周宣王时期为太史籀所创。大篆是铸在青铜器上的铭文，是一种脱胎于图画的符号文字。其中仍有一些和图画一样的象形文字，十分生动。大篆字体线条匀称，结构齐整、规范，为后来方块汉字奠定了基础。周朝的“毛公鼎”铭文和“大盂鼎”铭文，风格厚重稚拙，古朴。(图1-2-4，图1-2-5)

石鼓文

石鼓文是我国现存最早的石刻文字，由于是刻镂在十个鼓形的石头上，故称“石鼓文”。石鼓笔

画圆中见方，字体风格浑厚朴实，章法讲究，有“书法第一法则”的美誉。(图1-2-6)

鸟虫文

鸟虫文又叫鸟篆、虫篆，它是春秋战国时代的产物，也是战国文字变革的杰出代表作。鸟虫文的字体构架是在大篆的基础上进行的，在个别笔画中加饰虫形、鸟形，多用于符信、旗帜、兵器和印章。如河北满城出土的错金银鸟虫书铜壶。(图1-2-7)

小篆

秦始皇统一中国后，授权丞相李斯主持实行我国历史上第一次大规模的文字规范工作，废除各国的异体字，以整齐的小篆为标准字，史称“书同文”。李斯等人以小篆为标准，写出范本《仓颉篇》，小篆除了把大篆形象简化之外，还注重把笔划规范化达到比较完美的程度，几乎完全脱离了象形的图画，成为笔画瘦劲，字型修长，整齐协调、基本形为长方性的方块字，具有秀丽整齐之美。小篆的统一，是古文字历史上第一次文字简化运动。(图1-2-8)

隶书

图 1-2-8 《峰山碑》

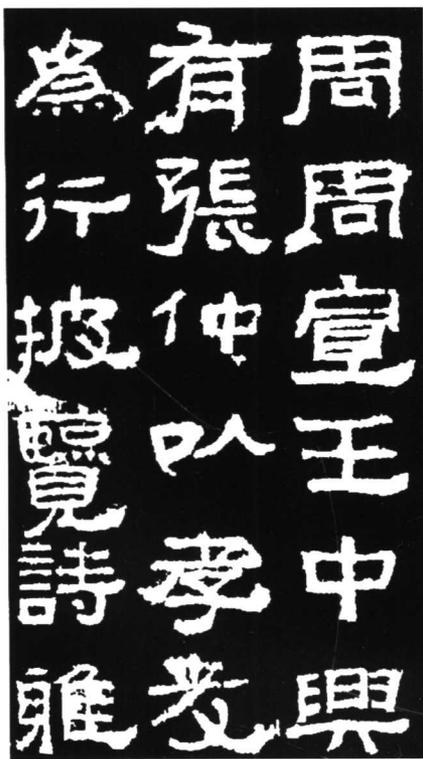

图 1-2-9 《张迁碑》

小篆由于过于规范，书写起来速度很慢，于是就出现了一种易写又好辨认的简便字体——隶书。隶书分秦隶与汉隶。秦隶融篆、隶于一体，风格近似小篆，是小篆的简化。汉隶以方线为主结体，横画具有“蚕头雁尾”的波折之势，用笔方中有圆，平衡优美，撇捺向两旁伸展，从经典的《张迁碑》、《华山碑》、《曹全碑》拓片我们可以看到比早期秦隶更加发挥了毛笔的特点。由篆书向隶书的转化是汉字演变史上的重要转折点，隶书在字形结构上更加简练，更讲究文字笔势的起伏，已从根本上改变了汉字象形的特征，从而定型了自秦隶以来至现代，汉字 2000 多年的汉字字形。（图 1-2-9~图 1-2-11）

楷书

楷书又称“真书”、“正书”，是从隶书演变而来的。在西汉宣帝时开始出现，魏晋时兴盛起来。楷书吸收了篆书的圆转笔画，放弃了隶书波动的笔势挑法，继承了隶书的方正平直，在形体结构上形成了“永”字形的方块字。楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法，它不仅确定了汉字的基本结构，还基本确定了汉字的偏旁部首及书写笔顺，被后人称之为“楷书”。如《九成宫醴泉铭》、《玄秘碑》、《麻姑仙坛记》一直是世人学习书法、书法入门的楷模。楷书通行后，经过唐、宋、元、明、清历代的发展，至今没有多大的变化。（图 1-2-12~图 1-2-14）

行书

行书有行楷、行草之分。相传是东汉颖川人刘德升所创。行楷书写较规矩，接近楷书；行草则书写较为自由、放纵，接近草书。行书具有实用、书写快捷简便的特点，字形比楷

图 1-2-10 《华山碑》

图 1-2-11 《曹全碑》

书率意，结构比楷书灵活，笔划抑扬顿挫，舒展流畅，有“真书如立、行书如行”之说。现存有《兰亭序》、《岳麓诗碑》等传世之作。(图1-2-15)

草书

草书起源于秦末汉初，繁荣于唐朝，它的出现可能是为了书写快捷的需要，也有可能是为了抒发自己的情怀，寄情于笔端的需要而创造的。草书有章草、今草、狂草之分。章草字体字与字不连接，行笔流畅；今草简化了部分章草的点画形态，加强了点画之间的萦带关系；而狂草则笔意放纵，豪气满怀。草书在我国唐代书法史空前繁荣，涌现出一大批如张旭、怀素等影响后世的书法大家。其传世的作品有《肚痛帖》、《自叙帖》等，是中国汉字的一种艺术的表现形式。(图1-2-16)

图1-2-12 《玄秘碑》

图1-2-13 《麻姑仙坛记》

图1-2-14 《九成宫醴泉铭》

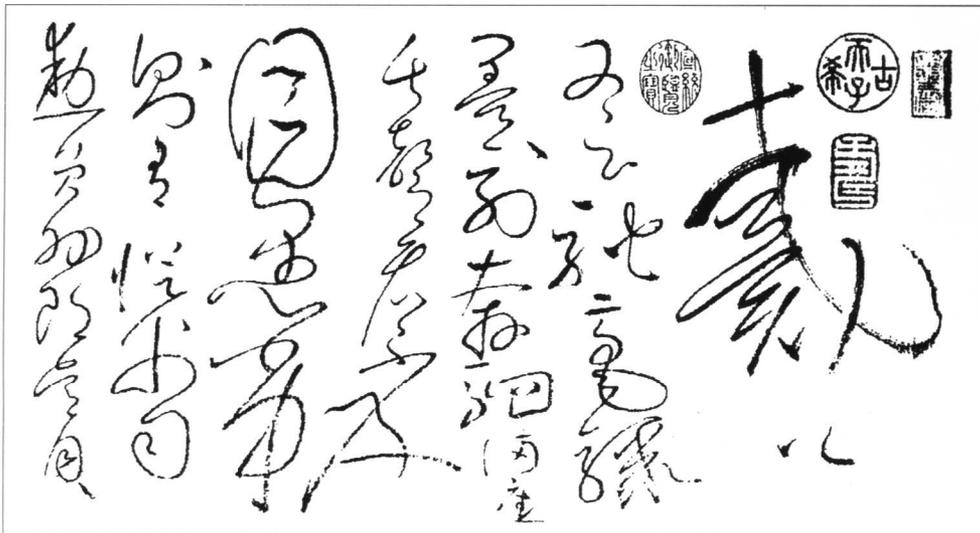
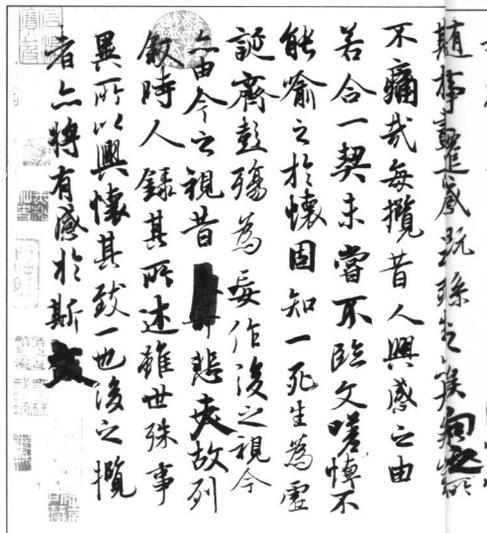

图1-2-16 《自叙帖》

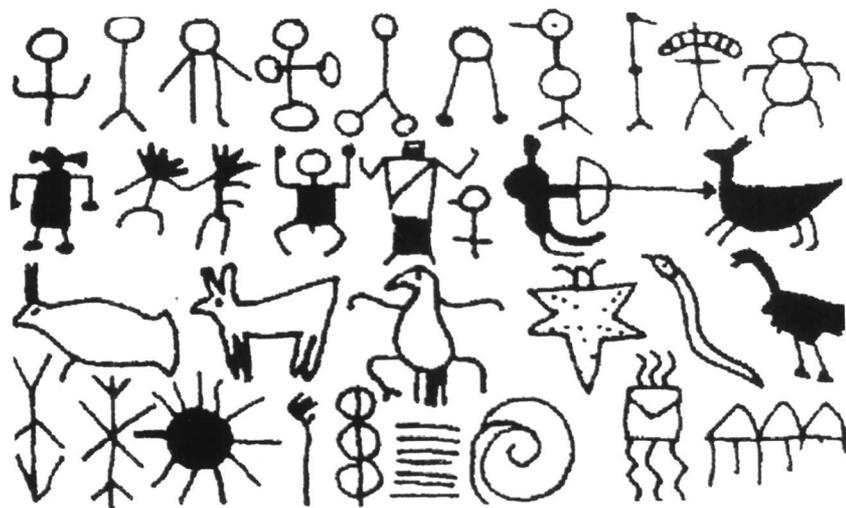
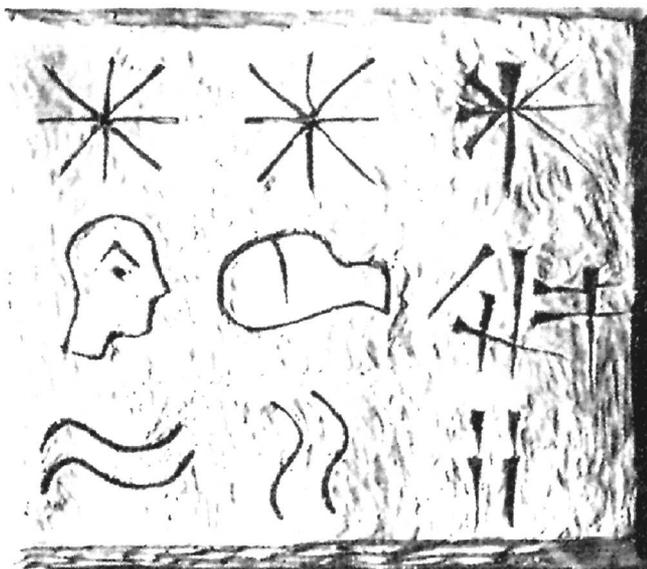

图1-3-1 北美印地安人的史前岩画

图1-3-2
两河流域地区的楔形文字

1.3 拉丁字母文字的历史

拉丁字是拉丁民族创造的一种文字体系，在世界范围内应用，成为世界通用的字母。拉丁字母按语音排列，从A到Z共有26个字母，通过不同的字母组合表达出不同的音节和词语。拉丁字母有大写体、小写体之分。同中国的汉字一样，拉丁字母的产生、发展也是人类社会活动进步的引证。在人类社会活动中，人们通过一些简单的图形来传递信息，它与汉字一样源于图画，它的祖先是复杂的埃及楔形文字，它的演变也经历了漫长的岁月，距今约6000年的历史。

1.3.1 符号与图形

拉丁字母的产生源头是4200年前古埃及及塞姆的象形图形。北美印地安人的史前岩画亦是字母产生的先兆。拉丁字母与汉字一样，人类的祖先们不约而同地运用了简单的图形符号表达情感。由于具象表现形式的局限，一些抽象事物的概念难以表达，于是出现了抽象性文字符号。约在公元前1600年，腓尼基人慢慢演化出了一种新的书写概念，文字开始由象形文字的“表形”、“表意”向“表音”文字发展。腓尼基人选取了以往的一些象形文字的字符来代替某种发言符号，而不再仅是表达某种事物或意思。他们在公元前1300左右，制定出了人类历史上第一个字母表，这个字母表主要是依据古埃及文字和楔形文字发展而来，成为腓尼基字母音字母。(图1-3-1，图1-3-2)

图1-2-15 《兰亭序》

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

图1-3-6 歌德体

A B C D
 E F G I
 L M N O
 P Q R S
 T V X

图1-3-7 古罗马体

古罗马字体的大写字母的字幅差明显，圆形字母的中轴线呈一定程度的倾斜，小写字母的上伸和下伸部分比较长。由于古罗马体具有优美、和谐的风格，直到现在仍是最受欢迎和常见的字体之一。(图1-3-7)

意大利斜体

意大利斜体出现于文艺复兴时期的意大利，世界上第一套斜体活字是由格列福设计的，后来很快传播并自成一系。意大利斜体字母具有动感和方向性，其斜度、高度要求一致。字母间不连接，而是由前一字母后一字母笔画的走势来表示。在设计中使用意大利斜体，能增强作品形式上的活泼美感。(图1-3-8)

草书体

草书体是在16至18世纪，以意大利、法国为中心发展起来的一种印刷字体，也叫花体。它吸收了大量早期手写体的风格，字体的倾斜度普遍为55°左右。优美华丽的草书体的诞生，在英国形成著名的书法艺术潮流。(图1-3-9)

新罗马体

A B C D E F G
 H I J K L M N
 O P Q R S T U
 V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

图1-3-9 草书体

A B C D E F G
 H I J K L M N
 O P Q R S T U
 V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k
 l p q y m n u o r
 s t v w x z

图1-3-8 意大利斜体

20世纪60年代的英国工业革命,机械化生产逐步代替了手工业生产。20世纪80年代法国资产阶级大革命,在艺术上排过去那种华丽繁缛的洛可可风格,在这样的社会基础和艺术潮流的影响下,反映在字体设计上是运用机械仪器、采用制图法,从而产生了新罗马体,也称现代罗马体。新罗马体的笔画粗细对比强烈,字角饰线细直,大写字母的字幅差比古罗马体缩小,圆形字母轴线呈垂直状态,带有明显的仪器绘制痕迹,字体多适应于活字机械化印刷。(图1-3-10)

方饰线体

方饰线体是19世纪初,起源于法国和意大利,多用于报纸标题的活版字体。它的笔画粗重浑黑、粗细一致,衬线不再是现代罗马字体那样的细直,而是呈矩形形状,似古埃及的金字塔的石块,故也称埃及体。(图1-3-11)

无饰线体

为了适应商品宣传的需要,在流行方衬线体的同时也出现了另一种新的字体——无饰线体,它是相对于方饰线体而言的。它的笔画和方饰线体一样,线条粗重,但无饰线体,完全抛弃了饰线,只剩字母的主线。由于造型简明有力,彼具现代感因此又被称现代自由体。(图1-3-12)

图1-3-10 新罗马体

图1-3-11 方饰线体

图1-3-12 无饰线体

图1-4-1 百力滋包装设计

图1-4-2 美年达包装设计

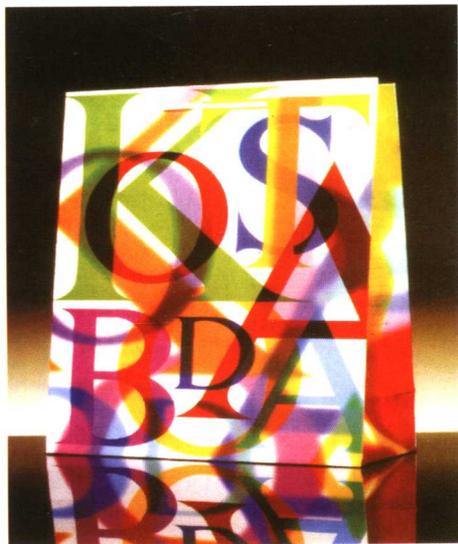

图1-4-3 手提袋设计 陈幼坚(香港)

图1-4-4 旅游中国系列 张京

1.4 现代文字设计的发展

字体设计这一概念在西方称为“Lettering”，意为“文字造型”、“文字书写”，是研究文字的造型规律、视觉与心理表现的一门艺术。它作为信息传递领域的重要载体，在现代视觉传达设计中被广泛的应用。

当我们接触到一幅海报或一件物品的包装，首先进入我们视野的是色彩，然后是文字与图形。可以说，任何一个平面设计作品，都是通过色彩、文字与图形，经过构图的编排，外形的设计而成的。当企业、商品在社会经济活动领域中为自身力争一席之地时，企业的品牌、商标，个性化的文字设计有着举足轻重的地位，是平面视觉传达要素的重组组成部分。(图1-4-1~图1-4-8)

在字体设计风格上，19世纪受工艺美术运动和新艺术运动影响体现出了浓郁的装饰性风格，20世纪50年代受现代主义影响则表现得非常细腻和精致。而20世纪60年代中期以后，世界文化艺术思潮发生了巨大的变

Creative design

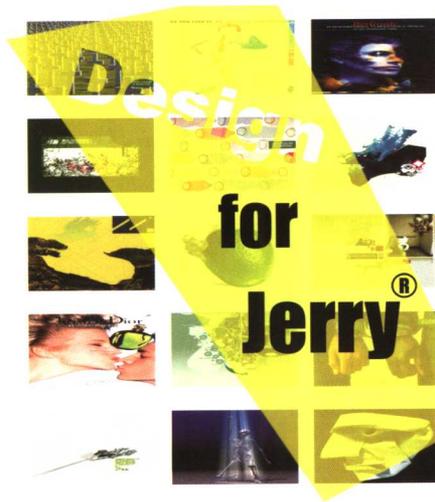

图1-4-5 封面设计/陈振表

图1-4-6 第11届中国花鸟画邀请展/赵紫春