

清华大学美术学院
QINGHUA DAXUE
MEISHU XUEYUAN

设计专业教程

SHEJI ZHUANYE JIAOCHENG

ZI TI SHE JI

赵希岗 编著

字体设计

安徽美术出版社

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

设计专业教程
SHEJI ZHUANYE JIAOCHEN

字体设计

赵希岗 编著

安徽美术出版社

前言

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 赵希岗编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2006. 12
清华大学美术学院设计专业教程
ISBN 7-5398-1675-9

I. 字... II. 赵... III. 美术字—字体—设计—高等
学校—教材 IV. J292. 13

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第124028号

丛书策划: 张歌明
本册编著: 赵希岗
策划编辑: 谢育智
责任编辑: 李树梅
装帧设计: 武忠平
 谢育智
 秦超
责任校对: 史春霖

清华大学美术学院设计专业教程·字体设计

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.5

2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

ISBN 7-5398-1675-9 定价: 35.00元

装潢设计系的课程主要由四大部分组成: 第一部分是入学第一年里的造型基础课, 包括素描、色彩、图案以及构成课等; 第二部分是二年级进入专业设计学习前的设计基础课, 包括视觉表现、空间表现、色彩设计、传统及现代艺术课等; 第三部分是三、四年级的专业设计课程, 包括广告设计、插图设计、包装设计和书籍设计等, 该部分课程基本上还是属于以实践为主、理论为辅的需要动手操作的类型; 第四部分是以讲授为主的理论课程, 包括视觉传达、平面设计概论、广告概论等。

当学生进入四年级后可以有四个发展方向的选择, 分别是广告设计、书籍设计、包装设计和插图设计等。方向的划分主要是出于对目前社会职业现状的考虑。其实, 尽管平面设计的范围比较大, 但无论设计思路、表现过程还是最终结果, 各个专业之间仍有许多相似或共同之处。该套教材是针对装潢设计系三年级学生的专业设计课程, 希望学生通过对这些课程的学习能获得平面设计的一般知识和基本要领, 并根据兴趣做出进一步的选择, 积累更加个人化的工作经验, 找到更有特色的表现方法。

近年来由于艺术教育事业的快速发展, 对本专业教学提出了更高的要求, 而关于教学理念、办学方针、培养目标和教学方法的讨论也一直都在进行。本学期以来, 经过多番研讨和论证的新教学结构已经确定。在重新规划和安排了四年的课程之后, 目前每门课程的目的、要求和授课方法等各个环节都在紧张地制定。同时, 参与该套教材编写的教师大都也是这些课程的实践者, 他们的研究成果会在教材中有所体现, 相信这些新的思考和新的观点一定会对学生有所启发和帮助。

实际上, 对于每一门课程的目的、要求和授课方法的改进始终都在进行, 这些一直处于一个动态、变化的过程中。有观点认为教学内容应该是相对固定的, 不过从目前的情况来看, 这个“固定”的时间并不太长, 也许这正反映了当今社会快速发展的特点, 其中的优劣现在还很难说清楚。但是不论怎样, 有一点是肯定的, 教师们都很热爱自己的专业, 也把大量的精力投入到日常的教学工作之中, 如果不是这样, 恐怕就很难看到这套倾注了大量心血的专业设计课教程了。

也许称该系列为“教程”并不十分确切, 我们的愿望是尽可能以较少的文字将每门课程的目的、内容、方法和要求写清楚; 同时, 再尽可能以较多的图片和设计实例让广大读者形象化地获得认识, 以便较清楚地理解这些课程, 如同在校内一样——身临其境。

另外, 在此要感谢每一位为本套丛书提供图片和作品的同学!

清华大学美术学院装潢设计系 张歌明

2006. 12. 7

赵希岗，1989年毕业于中央工艺美术学院装潢设计系。2003年取得清华大学美术学院研究生硕士学位。现任教于清华大学美术学院。

主要作品有：

图书《现代图形设计》、

图书《中国剪纸与现代图形艺术的比较》、

图书《艺术设计考试冲刺丛书（两本）》、

图书《设计与实例丛书》。

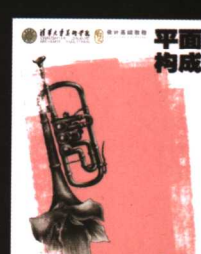
论文“剪出意象”发表于国家艺术核心刊物《装饰》、

论文“现代图形设计与传统图案”发表于国家艺术核心刊物《装饰》、

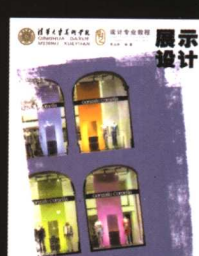
古典文学名著《聊斋志异》插画艺术作品发表于国家艺术核心刊物《装饰》、

《图案家》发表众多装饰性、绘画性艺术作品。

设计基础系列

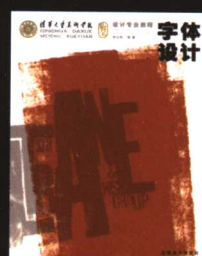

环境艺术设计系列

...

装潢设计系列

...

目录

1	第一章 字体的演变
2	第1节 文字发明的先声
3	第2节 文字设计形式的鼻祖——象形表意式文字
8	第3节 文字符号形式的分裂——字母式文字
12	第二章 标准印刷字体的设计
13	第1节 汉字书法式标准印刷字体设计的艺术特征
15	第2节 宋、黑标准字体设计
19	第3节 汉字字体设计的整体视觉艺术规律
24	第4节 拉丁字标准印刷字体设计的类别特征及其一般视觉规律
26	第三章 汉字标准印刷字体设计的延伸
29	第四章 创意字体设计
30	第1节 创意字体的设计原则及其艺术特征
35	第2节 字体设计创意的基本源点
38	第3节 创意字体设计的基本表现方法
51	第五章 字体设计在设计艺术领域中的应用
52	第1节 字体设计在设计艺术基础要素中的应用
69	第2节 字体设计在其他设计艺术中的应用
82	主要参考书目

第一章 字体的演变

第一章 字体的演变

第1节 文字发明的先声

一、结绳与刻契

早期的人类运用结绳和刻契的形式，记载和表达一定的语言信息。虽然这是一种原始的、极其简单的传达语言信息的形式，但是，它的出现无疑对真正文字语言符号的诞生，起到了一种强劲的、推波助澜的积极作用。

《易经》中就有记载：“上古结绳而治。”结绳形式，是原始人类典型的记事方法。在世界各个地区，不同的民族都有广泛的结绳历史记载。结绳的出现，使人们对发明文字并用它来记载事物的主观要求明显化。在这一时期，文字语言产生的条件已经具备（图1-1）。就促进文字产生的意义而言，“刻契”形式的作用更加重要。所谓刻契形式，就是在木板或竹板上用锐器刻上许多简单的记号造型，以此表示出一定意义的记录。这种记录事情的表达方式，很可能是文字的最初书写表达形式之一（图1-2）。“刻契”的出现，就有可能使其又向前迈进了一步，文字性语言符号便开始出现在古陶器上、古青铜器上……

二、仓颉的故事

在人类孩童时期的中国大地上，传说有一个神人造字的动人故事，这个神人的名字叫仓颉。相传在黄帝时期，神人仓颉长有四目，他观日月之形、察鸟兽之迹，从中得到很大启发，从而创造出了早期的汉文字。许慎在《说文解字》中曾讲到，“仓颉之初作书，盖以类象形。”这一说法，道出了中国汉字的象形化、意象化视觉符号语言形式的传统文化特征。（图1-3）

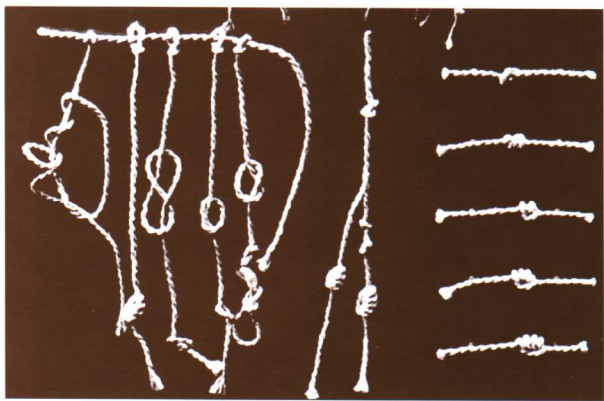

图1-1 结绳记事

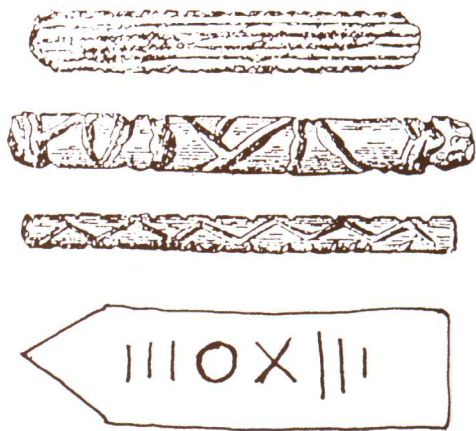

图1-2 刻契

图1-3 汉字鼻祖——仓颉

三、洞窟图画

图画形式不但可以很好地记事,而且还可以进行某些思想交流。古人类所作的洞窟壁画,有着极强的图画性文字形式。这种图画形式发展到一定的程度,便趋向于更加抽象化、符号化,具备了图形符号视觉造型形式语言,由此再进一步向前发展,象形化文字符号形式便进化而成。所以,在真文发明之前,人类所使用的图画可能是孕育真文的真正源泉。(图1-4)

四、陶器纹样

中国是陶器的故乡。人们在陶器上所描画的各种图形纹样,记载了中国先民的行事作为。这些图形符号纹样具备了生动传情的文字图画语言形式,图形纹样的秩序化组合排列,构成了“近似值”式的语言文字形式。陶器纹样的图形符号,可以说是中国人为世界大文化带来的一首抒情式的叙事诗。(图1-5)

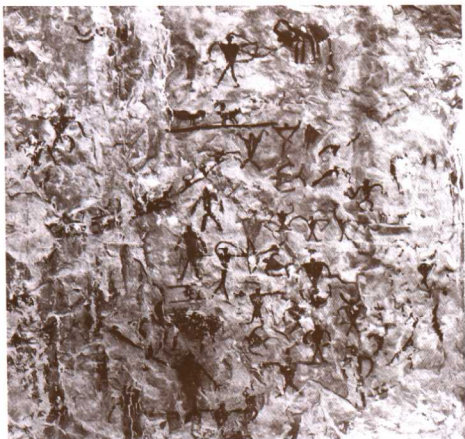

图1-4 洞窟图画

图1-5 大汶口文字图形符号

第2节 文字设计形式的鼻祖——象形表意式文字

一、象形文字的创造与启迪

在世界人类的古文明进程中,文字的发明是其决定性的历史阶段。文字发明之初,人们都在运用着具有典型象形化文字特点的文字符号,古埃及、古巴比伦、古中国的人类皆是如此。象形文字具有典型的形象化、表意化、象征性的文字符号特点。当今社会,象形文字给设计者的艺术创作的诸多方面带来了巨大的启迪。在数字化的高科技极端发展的背景下,竞争需要创新思维方式,需要人性化的关爱。表现独特而充满人情味的象形文字文化,无疑会给创造者带来无限的生机。人们从象形文字中,可以更多地领略到自然气息,感受到人类的回归,这是现代社会大众心理的一种普遍设计诉求。在设计艺术当中,艺术家可以通过对象形文字艺术的学习,表达出更具有崭新精神面貌的视觉设计艺术。象形文字符号,具有典型的图形艺术语言符号特征,是具有“世界语言”意义的文字形式。学习者应该积极地探索这一独特的文化艺术现象,由此创造出新兴的艺术语言形式。(图1-6)、(图1-7)

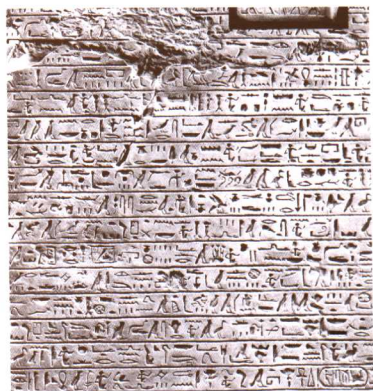

图1-6 古埃及象形文字

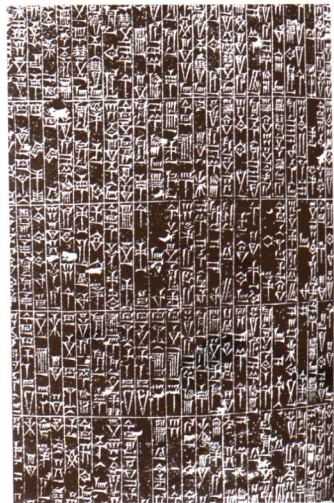

图1-7 楔形文字

二、汉字的发明与发展

中国的先民发明了象形文字，在以后不同的历史时期中，沿用着象形文字语言形式，并且在应用过程中不断地输入相对独立的新鲜文化血液，形成了每一时期个性鲜明而又血脉贯通流畅、线索统一完整的汉字文化体系。汉字文化，以完整的字体系统和发展的态势，不断地影响着世界字体设计艺术的进程。随着

图 1-8 甲骨文

时代发展，汉字艺术必将发出更加璀璨的文明光芒。

汉字的古文字时期

1. 甲骨文

汉字是象形表意式文字，甲骨文是现在发现的最早（3000 多年前的殷商时期）的汉字文字形式。甲骨文因被雕刻在龟甲和兽骨上的文字语言符号形式而得名，它是早期的大篆字体形式。

代表作：在河南省安阳地区发现的殷墟甲骨卜辞文。（图 1-8）

特点：图画性极强，形象生动，自由天然，想象力极为丰富。

2. 金文、石鼓文

都是大篆字体艺术形式，产生于春秋战国时期。金文又称铭文、钟鼎文等，是雕刻在青铜器上的文字语言符号。石鼓文是唐朝时期发现的，是战国时期刻在十个石鼓上的文字形式。

代表作：西周的《毛公鼎》铭文、《大盂鼎》铭文，战国时期的《车工》石鼓文。（图 1-9）、图 1-10）

特点：线条感较强，笔画坚实圆润；字体开始趋向整齐、规范化；象形性较强。

3. 小篆

秦始皇统一中国建立秦以后，由秦丞相李斯简化、整理和完善了文字字体，形成了当时统一

图 1-9 石鼓文

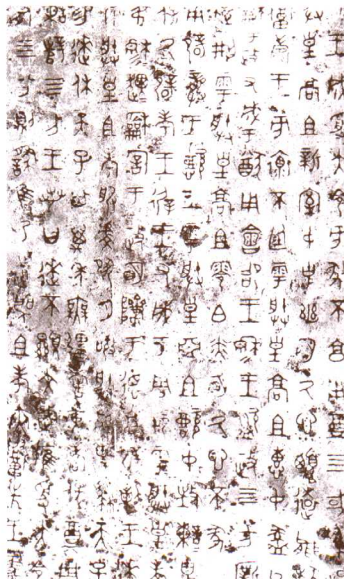

图 1-10 青铜器铭文

图 1-11 泰山刻石

规范的字体形式（即小篆）。这是汉字文化的一场伟大的运动，它奠定了汉字的结构基础。

代表作：秦朝的《泰山刻石》、《峄山碑》。（图1-11）

特点：脱离了文字的图画性视觉语言，更加规范、抽象，线条的粗细统一，字形呈长方形，形成了汉字方块形状的字体外观样式。

汉字的今文字时期

1. 隶书

隶书主要分为秦隶（古隶）和汉隶（今隶），由秦朝时期的官吏程邈发明。隶书，是古今汉字文化的重要分水岭，是汉字文化的一场重大革命，具有划时代的意义。

代表作：汉朝的《礼器碑》、《曹全碑》、《张迁碑》、《石门颂》。（图1-12）、（图1-13）

特点：讲求波势棱角，一波三折，蚕头燕尾；整体笔形工整美观，呈扁方块状结构；字的面目从根本上改变了象形文字的形式特征，成为真正抽象化的文字语言符号，字的各自笔画也从此真正独立。

2. 草书

草书兴于汉朝，《说文解字》中说“汉兴有草

书”。草书意即疾走的字体。草书可分为章草、今草和狂草三种不同书体。章草始于汉隶书，今草是楷书的延续和突破，狂草则是在今草的基础上，对汉字艺术的进一步扩展、艺术化。

代表作：三国时期皇象的《急就章》，东汉张芝的《冠军帖》，唐朝张旭的《肚痛帖》、颜真卿的《祭侄帖》。（图1-14）、（图1-15）

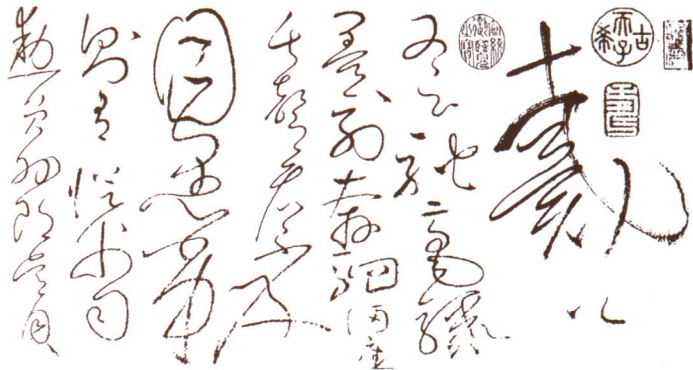

图1-14 自叙帖

图1-12 礼器碑

图1-13 张迁碑

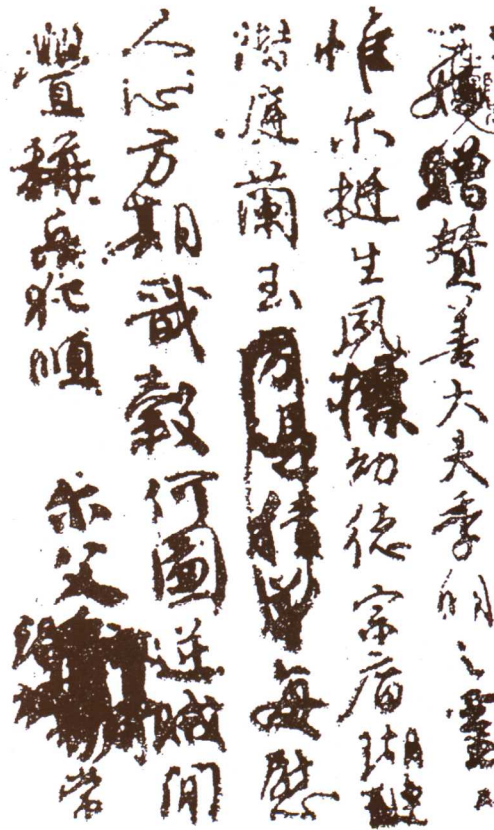

图1-15 祭侄帖

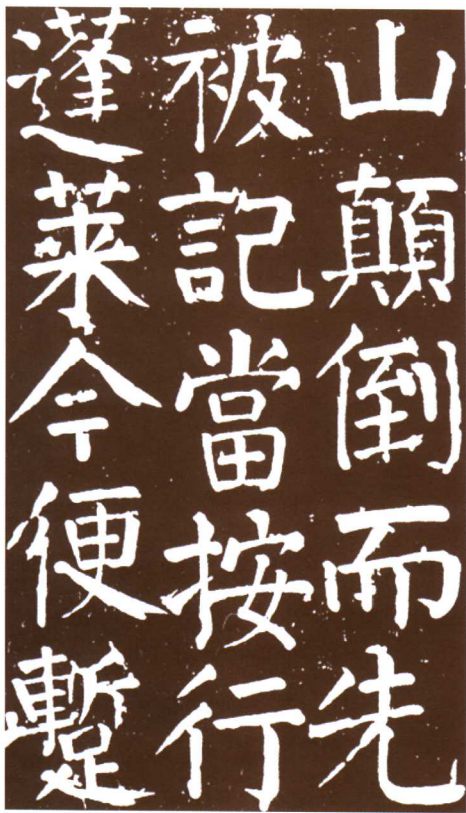

图 1-16 麻姑仙坛记

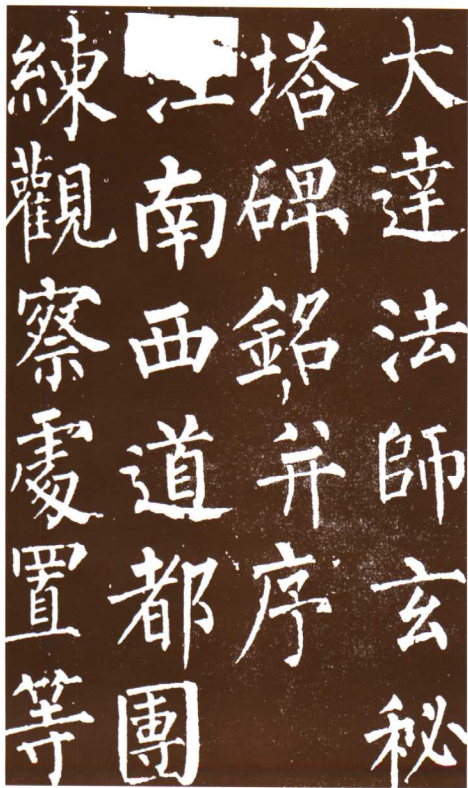

图 1-17 玄秘塔碑

特点：龙飞凤舞，行云流水，气韵相通，艺术价值高，但识记性较差。

3. 楷书

也称真书、正书，被称之为“字体的楷模”。楷书，始于汉末，三国时期钟繇给予全面的发展，到了唐朝时期达到鼎盛局面，出现了“欧柳颜”等书法名家。

代表作：唐朝欧阳询的《九成宫醴泉铭》（欧体），颜真卿的《麻姑仙坛记》（颜体），柳公权的《玄秘塔碑》（柳体），元朝赵孟頫的《福神观记》（赵体）。（图 1-16）、（图 1-17）

特点：端庄秀美，易于阅读；有骨有肉，富有人情味；有很强的传统文化特色。

4. 行书

是介于楷书和草书之间的书法字体形式。行书始于汉末，东晋的王羲之将行书发展到了极致，故人们称他为“书圣”。

代表作：晋朝王羲之的《兰亭序》，其子王献之的《中秋帖》。（图 1-18）

特点：字体端正秀丽，便于阅读、书写；字形缓急结合，富有一定的韵律感。

阶段练习：1. 有比较地学习传统书法艺术与现代字体设计之间的紧密联系，写出自己对两者关系的独特感受和认识。

2. 学习并领悟中国传统书法艺术韵味，书写软笔书法作业两幅。

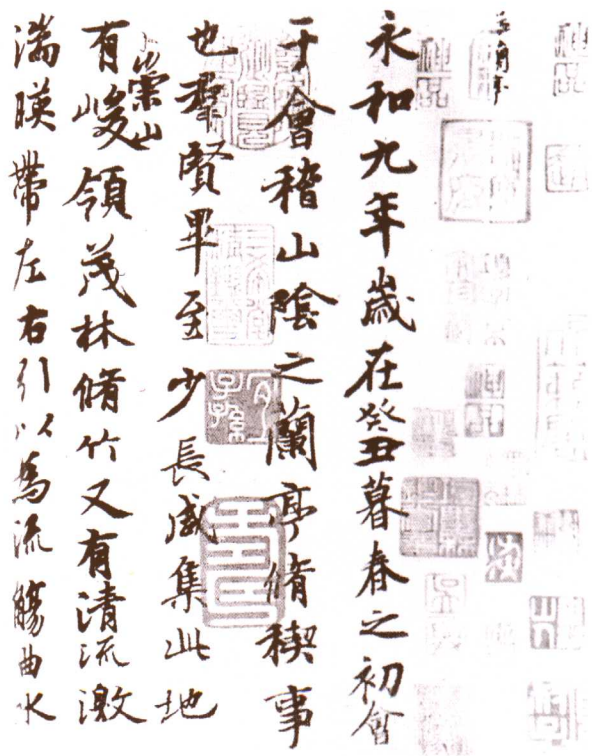

图 1-18 兰亭序

要求：根据自己的兴趣特点，选择书法样式读帖、书写；

尽可能表达出书法艺术所具有的文化艺术底蕴；

运用毛笔、宣纸等传统工具、材料表达；

临摹至少两幅传统名家的书法作品；

尺寸自定。

汉字的印刷商业性文字时期

1. 早期的汉字印刷字体：在中国宋朝时期，商业市场繁荣发达，出现了各种早期的广告表达形式，诸如幌子、门匾、挂旗、告示等。印刷字体也被广泛地应用于广告媒体之中，尤其是雕版印刷术的发明，更为汉字印刷字体发展创造了良好的机遇。在这一时期里出现的宋版书，成为现代印刷设计字体的雏形，因此现代印刷正文的汉字，被命名为“宋体字”（图1-19）。到了明朝时期，这种宋体字继续完善规范，因此宋体字也被称为“明体字”。另外，在民间传统中，还流传着大量的、历史悠久的民间装饰性字体艺术形式。诸如：鸟书、蝌蚪文、凤尾文、剪纸字等文字样式。现代字体设计，就是在以上书法字体、宋版书字体、民间字体等的基础上孕育发展起来的。这些文化积淀深厚的传统字体艺术，为设计师进一步创造新字体，开创了广阔的艺术联想空间（图1-20）。

2. 现代汉字印刷字体：被现代设计广泛应用的汉字字体，是人们在继承传统文化、借鉴国际化视觉语言基础上，开拓创新带来的设计艺术成果。现代标准印刷字体，主要有宋体、黑体和仿宋字体等类型。随着商业和科技文化艺术的不断发展，现代字体设计领域呈现出多姿多彩的美好景象，其中出现了像圆体、综艺体、琥珀体以及各种书法印刷体等设计字体。每一种字体都从不同形式的造型角度，展现出各自独特的艺术气质，它们为广大设计师进行全面的整体设计，创造了良好的视觉语言条件。（图1-21）

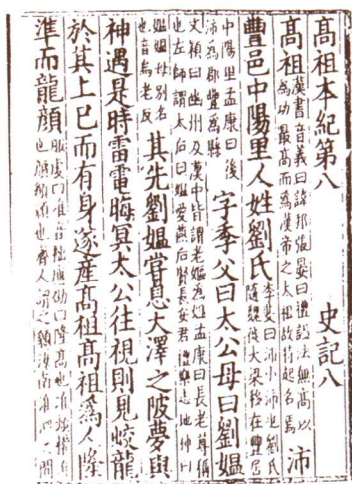

图1-19 宋版书与明版书

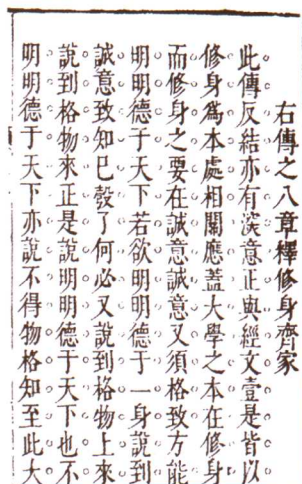

图1-20 鸟虫篆书字体

图1-21 现代汉字印刷字体

图 1-22 拉丁字母演变

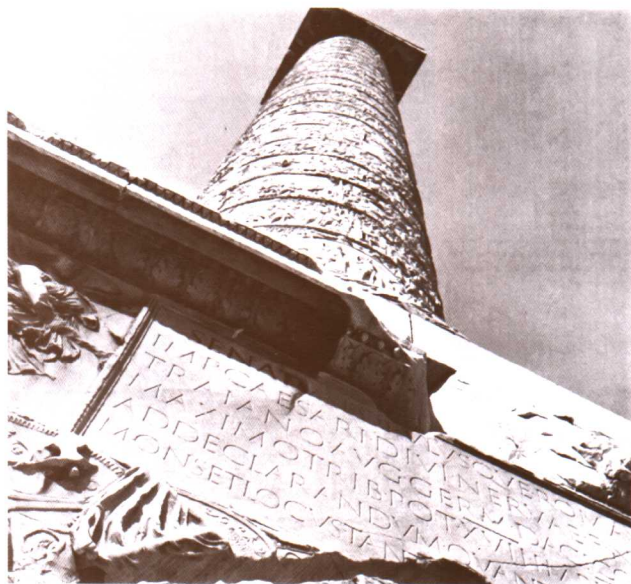

图 1-23 古罗马碑刻字

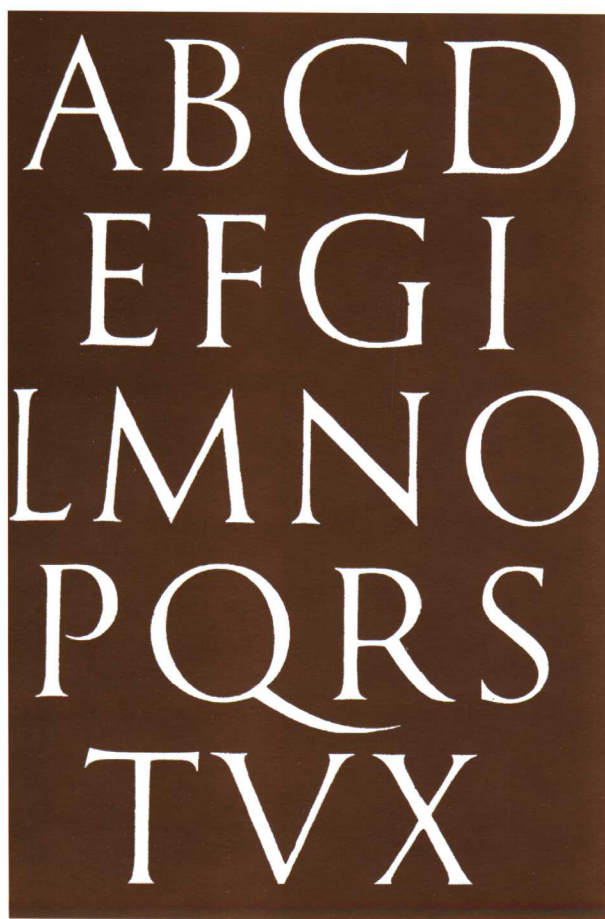

图 1-24 古罗马体

第3节 文字符号形式的分裂——字母式文字

随着人类社会的不断变迁，象形文字使用圈在发生变化，逐渐形成了以汉字文化为代表的表意字使用圈，和以拉丁字文化为代表的字母字使用圈两大字体文化圈。(图 1-22)

拉丁字母，最早起源于古埃及时期的象形文字，后来经过腓尼基字母和古希腊字母的融合、演变，最后罗马字母在继承了希腊字母形式的基础上，将字体发展到拉丁字母时代。拉丁字母的古罗马字体属于大写字体形式，安色尔字体、卡罗琳字体属于小写字体形式，到了近代小写字体形式趋向于成熟。(图 1-23)、(图 1-24) 当今社会，人们应用的现代罗马体、无饰线体、斜体、花体，以及其他各种变体字体，都以各自独特的艺术个性魅力，吸引着有着不同设计方向的人们的视觉注意力，突出传达了字体设计的主旨。目前世界上大部分地区的人们都在使用拉丁字体形式。

阿拉伯数字，是拉丁字母的重要组成部分。它是在 11 世纪从印度经过阿拉伯地区传到欧洲地区的，随后其设计风格与拉丁字母的形式趋于统一(图 1-25)。

图 1-25 花体与阿拉伯数字

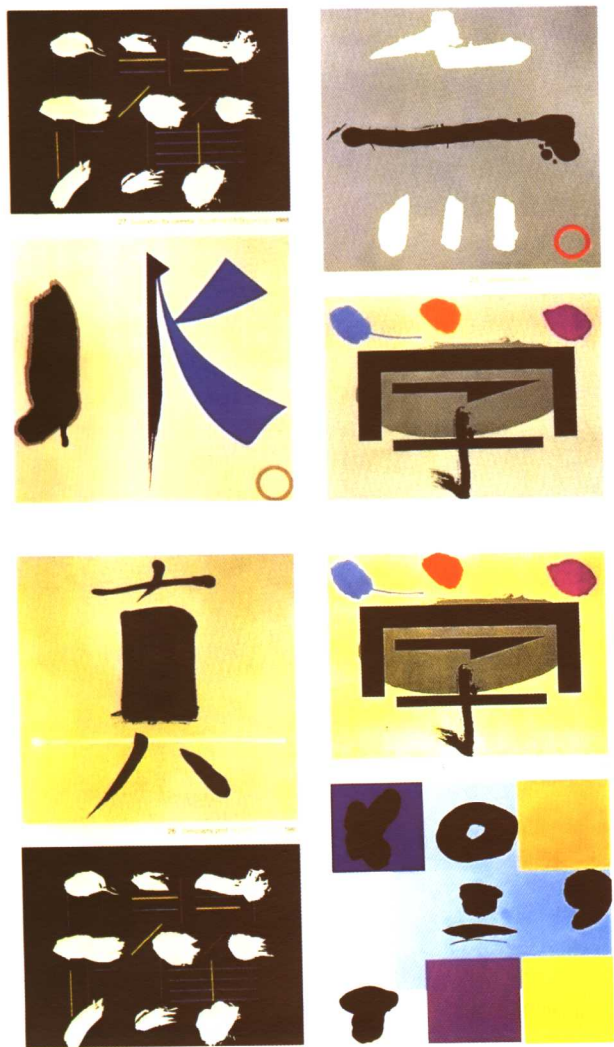

图 1-26 日本现代创意字体设计

第4节 字体设计的现代化目标原则

无论是汉字字体，还是拉丁字体，就其总体发展状况而言，字体的设计始终都是遵循着时代发展之需要，而进行着变化革新的。这是时代精神与字体个性品质的综合显现。现代字体设计，应该积极地以其现实的社会价值和经济价值，作为设计的基本准则。在表达艺术品质的同时，力求达到其现实的目标性和实际价值性的整体统一。

就字体设计的现代化目标原则来看，可以从以下几个方面进行学习。

一、艺术个性化原则

作为艺术设计的视觉语言符号，字体具有强烈的艺术感染力，每种字体都具备自己本身特有的个性、精神、内涵、品位。在设计字体时，须充分利用字体独立的个性气质，来表达设计的真正内涵，赋予设计作品以艺术的新鲜活力。这是现代视觉设计艺术首先要考虑的实际问题。同时，艺术个性美的再现，是现今设计学所更加重视的一个艺术目标。字体设计的艺术灵活性越强，就越能够适应社会事物个性、品位的多变性设计之需求。(图1-26)

二、可视识别化原则

醒目度高、可视性强，是现代字体设计艺术的重要特征，也是其最为现实的视觉特点。现代字体设计运用对比、秩序、色彩、特异等视觉表现方法，强化字体设计的可视性效果，从而达到现代设计艺术的视觉效应。字体的可识别意义，是现代企业机构形象设计的基本要求所决定的，它符合现代化大经济市场和现代化企业机构的精神理念基础性目标之诉求。(图1-27)

三、科技化原则

现代设计是科学技术与艺术的结合，是把双刃剑。设计艺术的发展，始终伴随着科学技术的进步，字体设计同样是与社会科学技术的发展分不开的。计算机、印刷工艺、新材料等高科技的不断应用，为字体设计的探索和发展，开辟了崭新的路径。设计师应该借助于不断发展创新的手段，积极地创新设计思维，创造出更加符合于现代人思维的、具有时尚感的字体设计。(图1-28)

SEPTEMBER BIS 3 OKTOBER 2004

图 1-27 POP 个性字体应用

图 1-28 字体设计科学性

四、多元化原则

现代社会信息革命等所带来的新成果，逐渐使人类进入了一个和谐的大家庭，各种文化意识、艺术思潮彼此贯通互动，形成了多元文化交融共存的历史新时代。字体设计艺术，需要这种多元化的设计思想，需要多学科交叉利用、互补，需要世界各种民族文化艺术的相互渗透、融汇，以达到现代字体设计和谐共荣的艺术局面，为新世纪的字体设计创作发展，开辟内容更加丰富、文化资源共享的设计新天地。(图 1-29 至图 1-31)

1995
TAIWAN 華字
IMAGE

图 1-29 靳埭强汉字图形设计

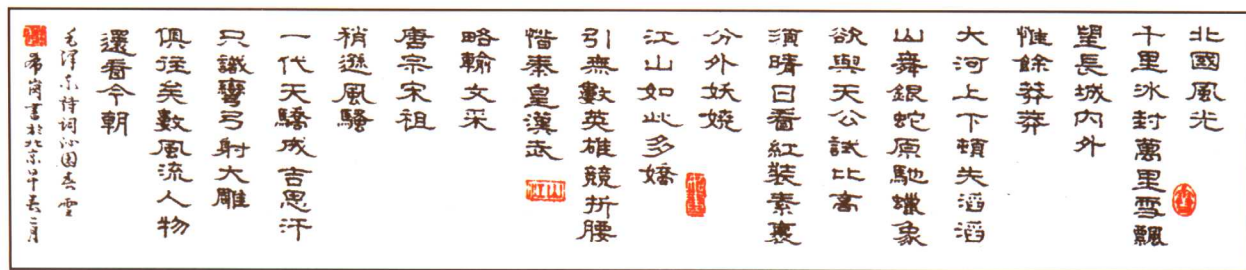

图 1-30 硬笔隶书书法

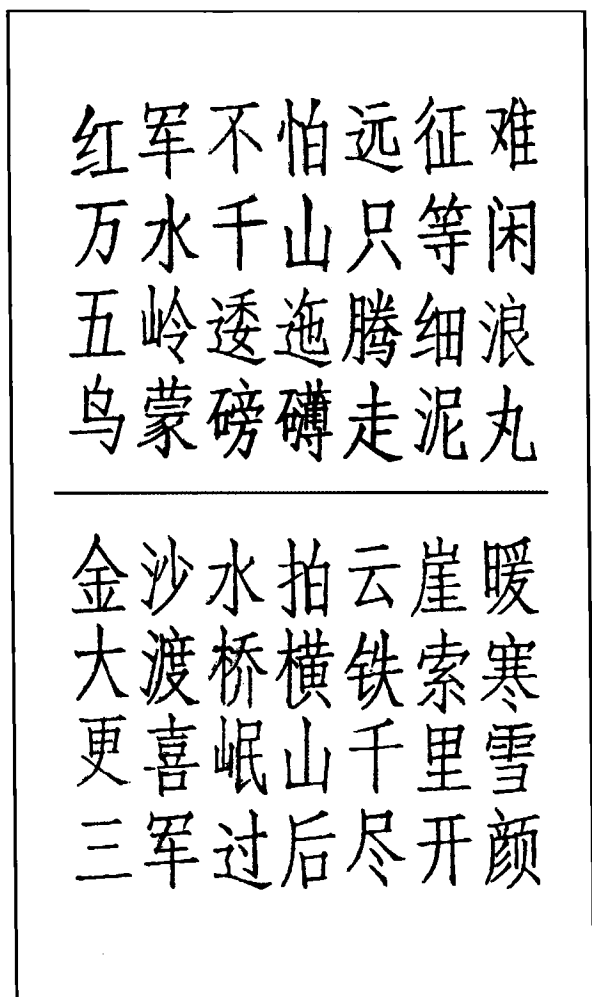

图 1-31 硬笔仿宋字体

阶段练习：1. 学习中国传统的书法文化艺术，运用硬笔书法形式，分别书写楷体、隶体、仿宋体3种字体作业各1幅。

要求：3种字体各用1张16开纸张书写，采用打格表现的设计方法书写；

书写字迹工整，讲究版式的整体美感效果；

工具、材料不限，每幅作品100个字左右。

2. 观摩和认识各种现代印刷字体的设计艺术形式。

要求：8开纸张大小；

运用观察速记的方法，记录、学习多种现代印刷字体样式；

工具不限。

3. 思考性小论文：对字体设计之现代创新思维的再认识。