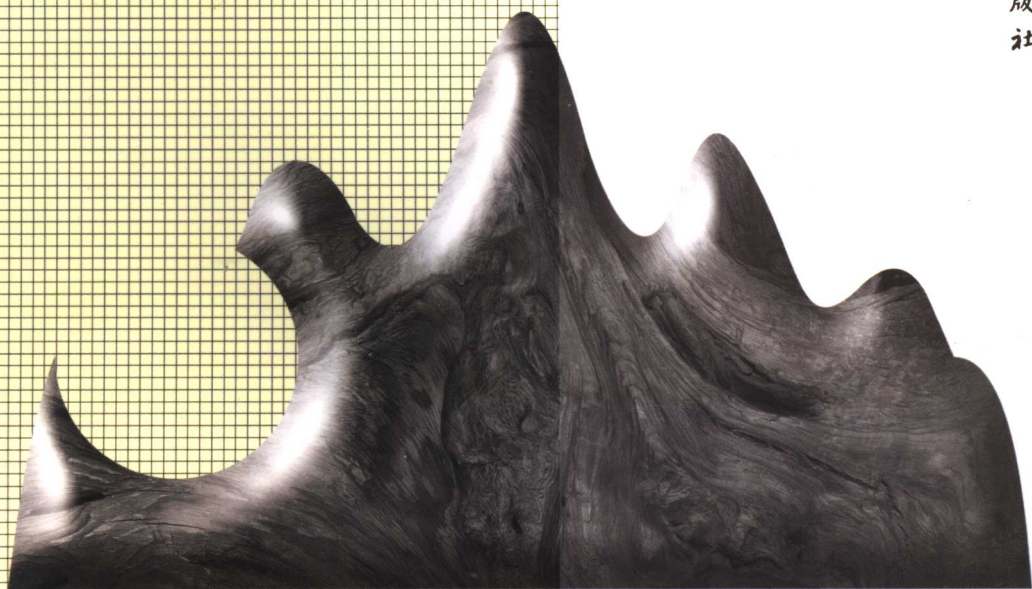

中国美术学院新设计系列教材

字体设计基础

上海人民美術出版社

陈原川 著

中国美术学院新设计系列教材

字体设计基础

上海人民美術出版社

陈原川 著

图书在版编目(CIP)数据

字体设计基础/陈原川著.-上海:上海人民美术出版社, 2006.11

(中国美术院校新设计系列教材)

ISBN 7-5322-4879-8

I. 字... II. 陈... 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 058719 号

中国美术院校新设计系列教材 字体设计基础

总策划: 李 新

著 者: 陈原川

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 赵志勇

封面设计: 陈原川

版式设计: 陈 卓 李 敏

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 920 × 720 1/12 12 印张

版 次: 2006 年 11 月第 1 版

印 次: 2006 年 11 月第 1 次

印 数: 0001-5250

书 号: ISBN 7-5322-4879-8/G · 282

定 价: 38.00 元

前 言

我们的古人常用美好的语言、文字来祝福，用吉祥化的文字来丰富美好的生活，过年用对联增添喜庆，用吉字祈求平安，以书法艺术陶冶情操。语言与文字成为人们至高的精神享受，世界的文字发展大多经历了实用、美化及崇拜的发展历程。随着人类社会的进步，文字应用日趋广泛，人类生活在一个字体的海洋中，文字与我们生活息息相关，我们很难想象现代的信息社会离开了文字世界将会变成什么样子，我们离不开文字，文字传递信息，促进交流，并给人们以艺术的享受。

现在有越来越多的人开始关注字体，研究字体设计，随着现代设计语言的不断丰富，字体设计也呈现愈加丰富的面貌，因为字体设计本身充满了无穷的魅力，字体设计爱好者发现自己已步入一个神秘而深远的殿堂，字体可以与装饰、建筑，可以和工程学、数学，可以和美学、艺术、哲学等交汇交融，字体设计变成了具有强大包容特质的载体，随着人们的不断关注正散发着前所未有的生命力。

大家对字体设计的兴趣越来越高，每一位设计师都在自己的领域提出新的研究思路并获得令人兴奋的成绩，字体设计的蓬勃发展似乎正在创造一个独立的新领域，成为一个同艺术、技术、商业紧密相连的新的课题。

本书的内容涵盖了字体设计理论，字体设计发展，字体设计创作及字体设计应用等诸多基础理论，并在理论知识和设计实践上进行了相应的结合，《字体设计基础》的完成是令人兴奋的，在编写的过程中《字体设计基础》尽量做到信息全面、内容丰富、资料准确。希望通过本书，会有更多的人热爱字体设计，并致力于字体设计的研究。书中融入了作者多年的教学实践、设计实践心得，收录了江南大学设计学院历届许多学生的课程习作，也提出了字体设计教学的一些新的训练方法，相信会对广大艺术院校的教师、学生及专业设计师有一定帮助，不足之处也希望得到诸多同仁的批评指正。

感谢江南大学设计学院历届参与字体设计课程的同学，他们的积极参与给字体设计教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，成为本书中最具有实际意义的教学资料。

感谢陈卓在本书的编辑、整理、装帧制作过程中所作的工作，感谢李敏在本书的设计中提供的帮助，感谢江南大学设计学院领导及同仁给予的热情与支持。

陈原川

2006年5月于江南大学

03	前 言
07	第一章 字体设计的基本概念
08	一 字体设计概念及其意义
12	二 字体设计的功能
16	三 字体设计课程的重要性
21	第二章 字体设计的历史发展
22	一 关于字体产生及形象的特征
26	二 汉字字体的历代沿革
40	三 汉字字体设计不同呈现
43	四 拉丁文字的起源
46	五 世界现代字体设计的发展
49	第三章 字体的结构及特点
50	一 汉字的构造及特点
53	二 拉丁字母的基本构造及组合规律
61	第四章 传统汉字图形设计
62	一 记事绘图
64	二 节外生枝
66	三 万物融形
68	四 图画结体
71	五 添生图形
74	六 藉口共生
75	七 咒符再造
77	八 围合适形
79	九 巧意文字

目 录

83	第五章 字体在平面设计中的应用
84	一 包装上的字体设计
85	二 书籍装帧中的字体设计
88	三 招贴海报中的字体设计
94	四 平面应用中的字体设计
103	第六章 字体设计的方法及教学实践
104	一 字母、文字的设计方法
104	1 字母、文字的形态分析
105	2 文字的变形
107	3 文字的立体风格
110	4 文字的材质呈现
111	5 色彩的使用
113	6 手写文字
115	7 字母、文字与图形的结合
116	8 综合设计方法
120	二 汉字设计的教学实践
120	1 汉字的笔画解体联想法 —— 笔画构形
122	2 运用汉字意境组合汉字载体特质 —— 汉字形象、意象设计
128	三 组合文字
128	1 组合文字的基本概念及设计方法
132	2 品牌文字的字体组合
134	3 文字组图
136	四 组合字体及文字书体设计教学实践
136	1 运用汉字组合美感的载体特质 —— 组合字体设计
138	2 特征化的现代汉字书体设计
144	参考文献

字体设计的基本概念

一 字体设计概念及其意义

语言是传达思想感情的媒介,文字是记录语言的符号,前者表现于“音”,后者表现在“形”。“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素,文字是利用形体,通过声音来表达意义的。文字不仅在乎形,也在乎给人视觉上的优美感觉,这种追求美感的文字被称为字体设计。

字体设计(Typegraphic)意为对文字按视觉设计规律加以整体精心的安排,运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。经过设计的文字美观实用,在现代视觉传达设计中被广泛使用,并以它的艺术感染力来美化生活。

文字,是人类思想感情交流的必然产物。随着人类文明的进步,它由简单而复杂,逐步形成了科学的完美而规范化的程式。它既具有人类思想感情的抽象意义,又具有结构完整,章法规范,而又变化无穷的鲜明形象。

20世纪20年代,许多有关平面设计的预言得到了实现和证实。10年内,激进派和保守派所特有的字体设计的理念得到了极大的发展。来源于现代派创作试验的理念在广告制作以及其他商业用途中产生的重要而深远的影响。与此同时,字体设计曾有的顶峰状态由于传统派的复兴,使得那些需要被恢复的价值观念统统得到了表现。这10年中所产生的理念和活动揭示了字体

www.ourtype.com

网站,2004年

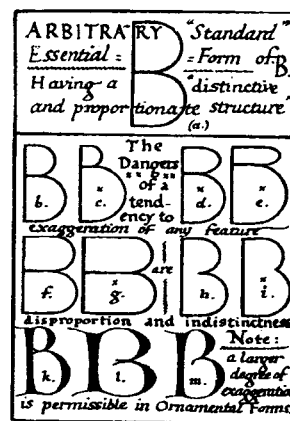
设计师与发布者:弗莱德·斯梅界杰尔和卢迪·格拉兹
一家数字字体设计工作室的这个FLASH网站,允许使用者当下就检验购买的字体。在为“字体工场国际”设计可奎达特这样的字体之后,设计师就开始发布自己的“商标”。这里展示的是其网页的一部分页面。

36 nobilissimi. Regonant in terra et excedat
iam: que spaciola et lata cultoribus in-
dige. Filias eorum accipiant uxores: et
natas illis dabunt. Vni est quo distat
tantum bonum. Si circumdantur malis
nostros: tunc gentis imitantes: et li-
beranda eorum: propterea: cuncta que possident
nostra sunt. Tantum in hoc aliquid est:
et habitantes simul: unum efficiantur populum.
Assensumque sunt omnes: rudis circumdatis
maribus. Et ecce die tertio quando quidam
mus vulnere dolo: est: acceptis duo
filij iacob: simion et leui fratres duxerunt gla-
dibus: ingressi sunt urbem confidenter:
interfectibusque primis masculis: erant et
sichem perire necaverunt: tollentes vinum
de domo sichem: sororem suam. Quibus
egressis: irruerunt super oculos cecum filij
iacob: et depopulati sunt urbem: vultu
omni superi: quos eorum et armata: et
animos: cunctaque vastantes que in do-
mibus: et agris erant: parvulosque eorum
et uxores duxerunt captivas. Quibus
perpetrans audacter: iacob dixit ad
simion et leui. Turbastis me: et odio
sum factus inter chananeos et phetis
habitatoribus terre huius. Nunc pauci su-
mus: illi congregati ponent in me: et dele-
bor ego et domus mea. Respondit. Numquid
ut sortio aburi debuerit sororem nostram?
Nunc locutus est deus ad
iacob. Surge: et ascende in ephraim
ibi: facis altare domino quod apparuit tibi:
quando fugiebas a facie tua. Iacob
vero convocata omni domo sua ait.
Alacris deus alienos qui in medio vestri
sunt: et mudamini: ac mutare vestimen-
ta vestra. Surgite et ascendite in ephraim
ut faciamus ibi altare domino: qui exaudi-
vit me in die tribulationis mee: et factus
fuit in iuvencis mei. Decepit ergo ei omnes
duos alienos quos habebat: et inavit

设计的重要性，以及字体设计作为一种重要的政治和商业工
所具有的价值。

提到字体设计，不得不提到享有盛誉的包豪斯建筑学院。这个
位于新兴字体设计业中心的激进学院将建筑和应用艺术作为交叉
学科讲授，他们协助别人进行创作，或是受他们影响进行创作，
因此形成了包容各种艺术新理念的一个综合体。

字体设计并不是包豪斯建筑学院基础课程的一门完整学科。第
一位发起人乔安尼斯·依坦 (Johannes Itten) 将印刷字体技巧融
入了基本课程中，他自己还创作了一些受达达主义影响的字体
设计作品。但直到1923年拉斯格·莫赫里·纳吉 (1895—1946
年) 才真正的使包豪斯建筑学院的基本课程将平面设计作为一个
重点内容，为后来的平面设计研究理念的形成作出了贡献。
1923年，莫赫里·纳吉呼吁“所有的字体设计作品都应该绝对的
清晰”。他认为“信息交流的方式不应该拘泥于原有的美学观

PROPER.
Et datur facilius excedere dura quere,
Nunc quodcumque mea possunt narrare querela,
Cetero ad arguendum dicere solus auri,
Sed qualisvisque et, resonant tibi Cynthia fides,
Mei defuncti non nominis fides nocent.
AD CYMBELIDAM.
Non ego non cristas necesse mea Cynthia mones,
Nec moror extremo debitis sum rogo,
Sed ne forte non aures mihi sumus amore,
Nunc timor est ipsis durius exequi,
Nunc adeo leniter noster puer huius oculis,
Vix non oblitus polius amore cetero,
Illi phylaxider incantula antequam heros
Non potuit cetero immemore esse loci,
Sed cupidus fuisse attingere gaudia palmarum,
Thessalis antequam nenerat umbra domum,
Illi quicquid ero semper mea dicitur imago,
Trepidat et sua littera meque amor,
Illi frequenter sententiis cetero heros,
Quos dedit arguis devota proda viri,
Quoniam nulla mea fuerit mihi Cynthia forma
Gratior, et illas hoc tacuisse fides.
Quoniam te longa rememoratur fides fracta,
Cetero nomen lachrymante effusa fides,
Quoniam te alius non possit finire finis,
Tunc mihi non nisi meum fide amara meo,
Quoniam uereciter me te antequam Cynthia lachry,
Abstrahat e meo pallore lachrymante amor,
Cetero et lachrymante lachrymante amor,
Flectitur assidue cetero fides uolens.

1906年，爱德华·约翰逊依据古罗马铭文设计了这个“基本”字母的图解。他嘲
弄那种商业性的展示字体，但接受了这种受中世纪启发的装饰风格。

念,字母永远都不该被挤压成一个任意的形状,例如一个正方形……必须创造一种新的字体设计语言,它应结合印刷材料的灵活性、种类以及新方法,这种语言的逻辑取决于印刷工艺的正确应用。”

印刷技术的发明和欧洲文艺复兴,极大地推动了字体设计在技术与观念上的改进,人们开始讲究艺术效果与科技技术的结合,出现了一种符合人们视觉规律的数比法则与强调色彩、形态、调子及质感的设计字体。工业革命时期,字体设计在商品销售、文化教育和传播科学方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了字体设计的多样化,由英国人发明的黑体字在字体设计的形态、比例、量感和装饰上作了新的探索。各种不同风格的字体伴随不同时期的文化、经济特征应运而生,这些风格迥异的字体,有的端庄典雅(例如:塞尔古典字体);有的繁缛华丽(例如:凯尔特字体);有的雄健有力(例如:哥特字体);有的豪华、奔放、奇特(例如:巴洛克字体)……现代字体设计理论的确立,得益于19世纪30年代英国产生的“工艺美术运动”和20世纪初具有国际性的“新美术运动”,它们在艺术和设计领域的革命意义深远。

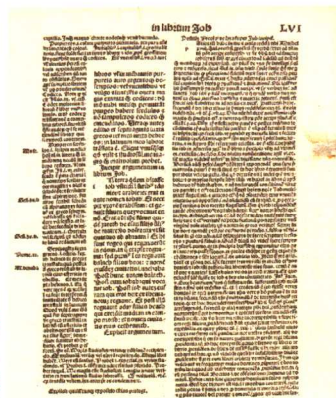
我国字体设计源远流长,有着十分久远的历史。有学者认为,它的产生可以追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字,至今已有3,500多年的历史。其间经历了春秋战国以虫鸟书为代表的金文字体;秦汉及其后的篆书字体;宋元明清的宋体印版字体及20世纪的现代字体设计等几个发展阶段。70年代末至80年代初,随着国外三大构成理论以及其他现代设计理念的引进,我国教育界、设计界开始起用现代平面设计观念来重新审视字体的教育和设计,使之成为视觉传达设计中最基础最重要的设

拉丁文《圣经》

书页,1497年

由安东·克博印刷

两栏的栅格排列吞没了中间的一栏。每一页都是这样的密密麻麻的文字排列,同时又切割出窄槽和开放的空间,在这些地方可以用手写上大写字母。每一页的布局都有变化。

满月

1875年凸版印刷的海报

这是一张关于一艘游轮巡游的海报,上面有十多种不同的字体。每一行文字都使用一种大小和风格不同的字体,以求在允许的空间内形成最大化的效果。尽管这些字体很奇特,但这个有着中心的布局却是静态的、传统的,如同一块墓碑。

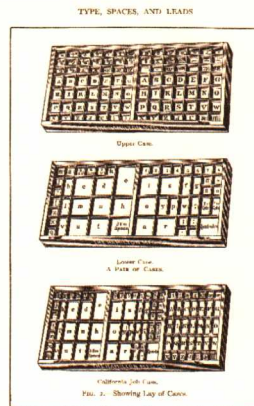

铅字,空铅和铅条

一本1917年的书上的图解

作者:弗兰克·S·亨利

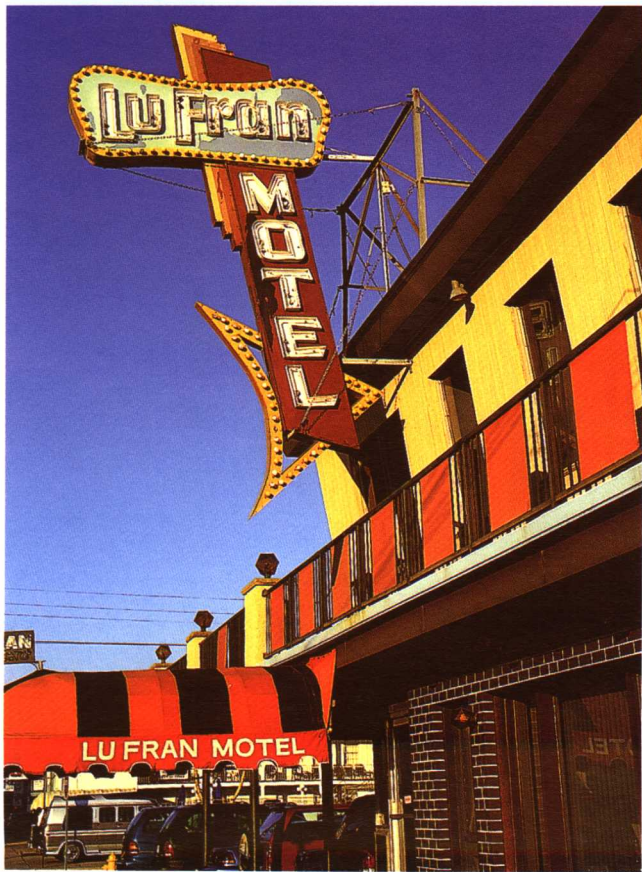
在一家传统的印刷店里,用格箱来装各种型号的铅字和隔开字距的空铅、隔开行距的铅条。大写字母放在小写字母上方的抽屉里。所以,“大写字母”和“小写字母”这样的术语就源自这样的印刷店(前者的英文为uppercase,后者的英文为lowercase,分别是“上面的盒子”和“下面的盒子”之意。译注)。

二 字体设计的功能

作为文字存在的各种基本字体,经过了漫长的文化传播与积淀,已经形成了约定俗成的传统模式,而这种模式又是那么日臻完美,那么系统“老套”,以至近乎成为千年不变的经典,令后人无法越雷池一步。

字体作为传播信息和提高视觉审美的元素,在现代应用美术中起着举足轻重的作用。

“杜里埃进口玉米淀粉”

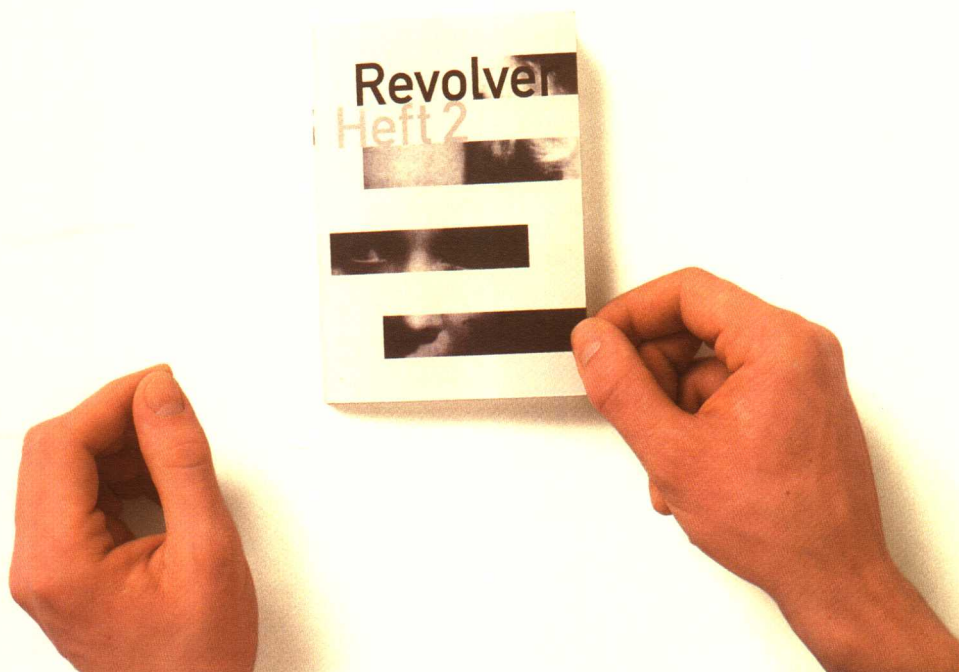
1878年平版印刷的商业卡片

19世纪广告的兴起,刺激了对大尺寸字母的需求,这种大型字母可以在城市空间中吸引人们的注意。这幅画面上,一个人公然无视不准张贴广告的法律,正在张贴;而一个警察正从墙角处走过来。

卢弗兰汽车旅馆

新泽西州韦尔德伍德

摄影:多罗西·克莱兹

左 轮 手 枪

扎兹里特·弗尔导演的电影
1998—2003年的杂志

设计师：格文·斯密斯
这本杂志由电影导演创办并以
导演为读者。大小字体与小页
面的对比，创造了戏剧性的惊
异效果。

“软香蕉”丝网印刷海报

“蝗虫”丝网印刷海报

2002年

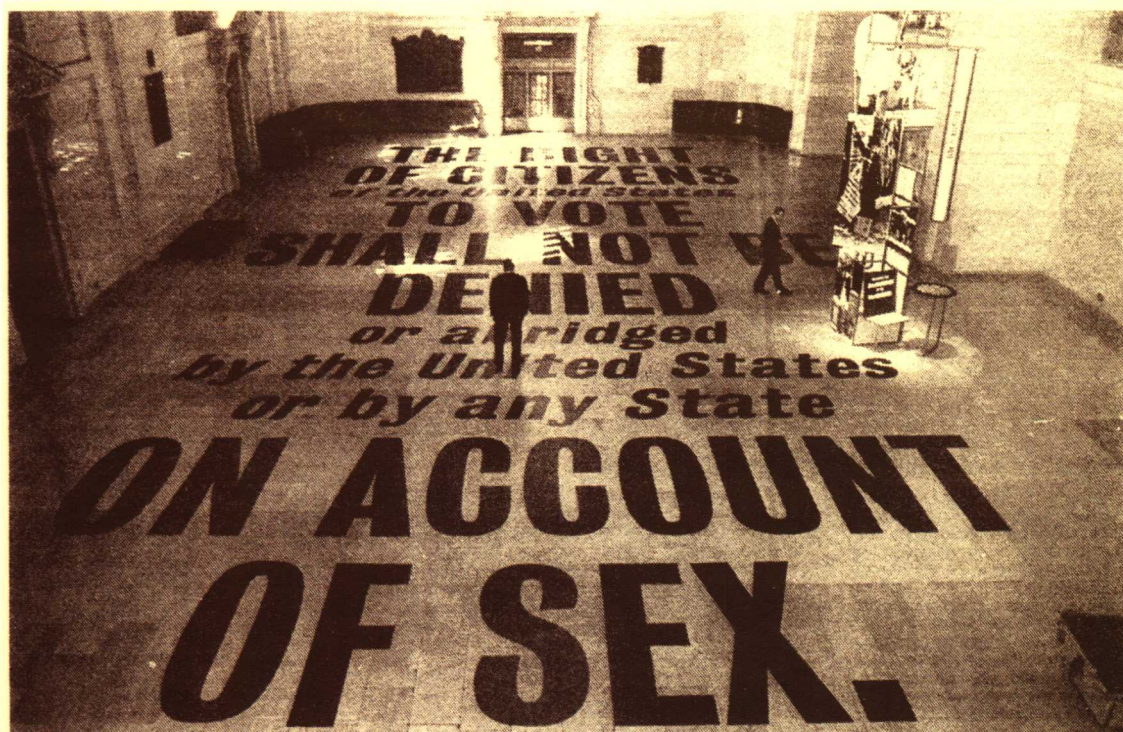
设计师 诺农·斯特罗尔斯

并非所有的字母都是印刷的，手绘也会让平面设计充满活力，就像这张海报所传达出来的那样。他们为巴尔蒂摩音乐活动而设计。

促销广告

Rich Godfrey For Fuse, Inc

Marilyn K. Yee/The New York Times

The Right to Vote Shall Not Be Denied

An exhibition commemorating the 75th anniversary of the 19th Amendment, at Grand Central Terminal until Oct. 6, features photographs, tracts and buttons of the suffrage movement. The amendment, proclaiming women's right to vote, covers the floor of the waiting room.

Labor Resigns

Levine to Be

By DAVID FIRE

Randy L. Levine, New Commissioner of Labor and one of Mayor Rudy Giuliani's closest aides, announced today that he would resign to become the chief negotiator for the team of Major League Baseball players.

Mr. Levine, whose resignation had been expected for several weeks, becomes the first to leave the Mayor's inner circle to join the private sector, where he made larger salaries before his government service. A former general prosecutor, Mr. Levine is a private labor lawyer before he came to work for Mr. Giuliani.

He had done legal work for Mayor M. Steinbrenner 3d, the Yankees, where he came to work with baseball officials and owners.

As Labor Commissioner, Mr. Levine has initiated several key agreements with municipal labor unions, hallmarks of the Giuliani administration's plans to reduce the size of local government. One notable was the agreement with the municipal unions to accept a package that lowered their wages by 17,000 without

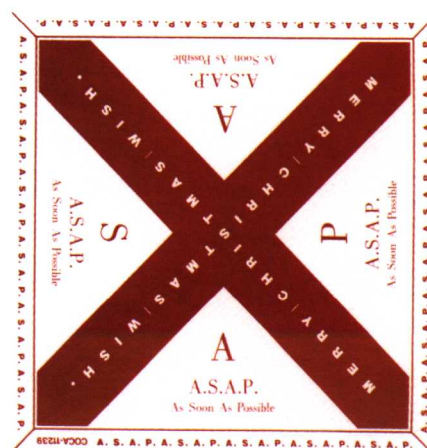
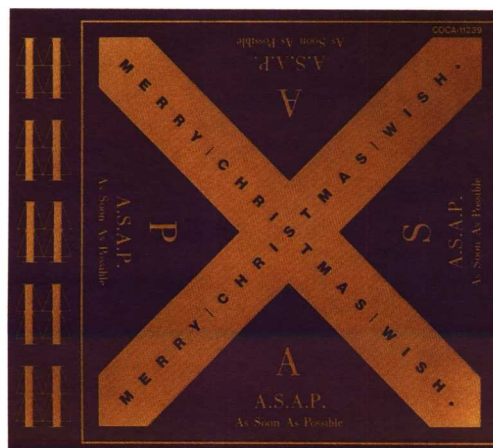
Planning Commission Approves Limits on Sex Businesses by Slim M

X I X I 修正案

中央车站字体装置 纽约市, 1995 年

设计师: 斯蒂芬·多伊尔
客户: 纽约妇女联合会

赞助: 纽约妇女联合会, 大都会运输中心
莱伦和麦里尔·林切

C D 封套 圣诞祝福

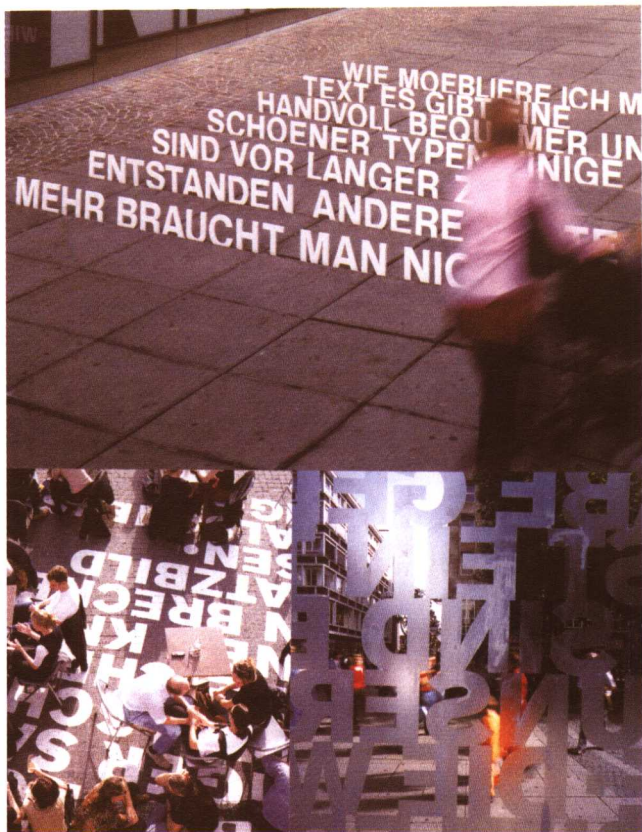
Sawada Yasuhiro

三 字体设计课程的重要性

字体设计课程是视觉传达专业设计基础课的重要组成部分,其主要内容是学习和掌握字体设计正确的思维和方法,并要求学生全面掌握和运用视觉要素的设计法则,用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列以及文字形态组合,了解与之相关联的载体环境等诸多应用特性,并采用多种造型手段,设计出特定的、在空间上满足使用需求和符合视觉审美的字体。

字体设计作为一门设计基础课程,传统的教学方法偏重于文字书写、文字结构、文字笔画等文字的理性美感的研究。课程安排也是引导学生在了解中外文字发展简史的基础上,把训练重点放在文字的书写上,往往是临摹一段宋体字、黑体字,或是摹写一段罗马体、埃及体,充其量最后安排一段字体的变形与编排组合就算完事。学生上完课后,只关注了文字的结构、笔画及书写,而对于文字作为特殊的设计元素的文字创意则被忽视掉了。因此,突破传统模式、改变传统观念、确定新的教学思路是课程教学的重中之重。

字体对于平面设计是非常重要的,它几乎渗透到了平面设计的各个方面。字体设计不仅需要使传达的信息准确、迅速、舒适、独特,同时也应担负唤起人们对新的视觉样式的感受意识。字体设计需要好的设计技巧,也需要完美的艺术表现,这两者是不可割裂的。教学中,引导学生认识到文字是现代平面设计中

为“2001 斯图加特设计师星期六”

BURO UEBELE 视觉传达工作室, 德国斯图加特

作品的目的在于增强人们对公共空间的文化感觉。作品名为“在街头”, 布置在斯图加特闹市区的三个地点, 通过选择与所在地结构的类比, 作品内容不仅反映所在地的公司, 也反映出这个地点本身, 被认为是“以简单而又具视觉冲击力的形式加强人们对于字体和平面设计的认知。”