

■ 主编：吴聪 向颖 董荪

高等院校设计学精品课程规划教材

CHARACTER DESIGN

文字设计

江苏美术出版社

文字设计

CHARACTER DESIGN

高等院校设计学精品课程规划教材

主 编：吴聪 向颖 董荪

副主编：马莉 钱昀 王海峰

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文字设计 / 吴聪, 向颖, 董菽主编. -- 南京: 江苏美术出版社,
2013.12

ISBN 978-7-5344-6029-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 119481 号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

韩冰

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 贲炜

书名 文字设计

主编 吴聪 向颖 董菽

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmschs.com.cn>

经销 凤凰出版传媒股份有限公司

制版 南京新华丰制版有限公司

印刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 8

版次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6029-6

定价 48.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前言

文字设计始终是平面设计中不可或缺的构成元素，也是最常见的设计主题之一，同样也是艺术设计专业本科教学环节的必修课程。在长期的教学实践中，我们发现许多学生过于依赖电脑操作，忽视了手绘基本功的练习，导致在对中外文字的结构特点不甚了解的情况下，打开软件进行设计制作时盲目地使用各种字体。因此，本书在详细介绍常用中外文字传统手绘技巧和文字变形设计思路的基础上，讲解用设计软件进行文字设计制作的步骤过程，同时我们通过展示分析丰富的商业作品及学生作品案例，旨在让同学们全面系统地掌握文字设计的方法。在此应指出的是，艺术设计类学科的学习不是只学好某一门课就可以了，同学们在学习的过程中应融会贯通，拓展思维，平时勤加练习并多收集设计资料和素材，在实际使用的时候才能够感觉得得心应手。在本书编写过程中，我们整理并借鉴了部分设计行业前辈的作品和理论资料，在此特别提出感谢。江苏美术出版社的编辑老师为本书的排版工作付出了大量的时间和精力，张斌、陈伟铭、彭嵩在图片的修正和大量的设计编排工作中发挥了重要的作用，在此一并表示感谢。

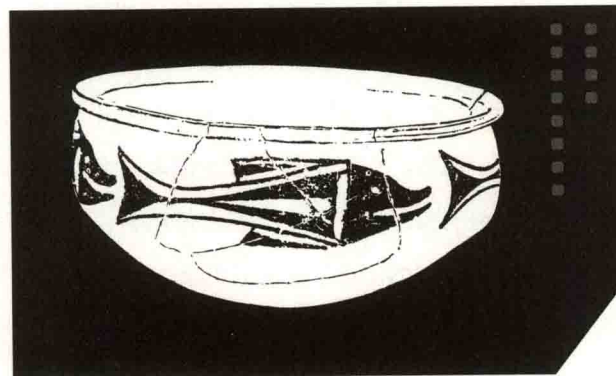
真心希望通过本教材，能让同学们对文字设计的思路和方法有所收获，为未来从事的设计师道路打好坚实的基础。

吴聪 向颖

2013年10月

目录

CONTENTS

前言

第1章 · 文字设计的基本概念

- 1.1 文字设计的由来和发展 2
- 1.2 文字设计的文化功能 5
- 1.3 文字设计的重要性 7
- 课后练习 9
- 拓展阅读 9

第2章 · 中文字体设计的发展演变与结构解析

- 2.1 汉字的起源 13
- 2.2 中国传统书法对中文字体的影响 14
- 2.3 中文印刷字体简介及笔形结构分析 20
- 2.4 绘写中文印刷字体应注意的几个问题 27
- 2.5 常用标点符号 33
- 2.6 印刷字体的摹写方法 34
- 作品点评 36
- 课后练习 37

第5章 · 文字设计在设计类软件中的运用技巧

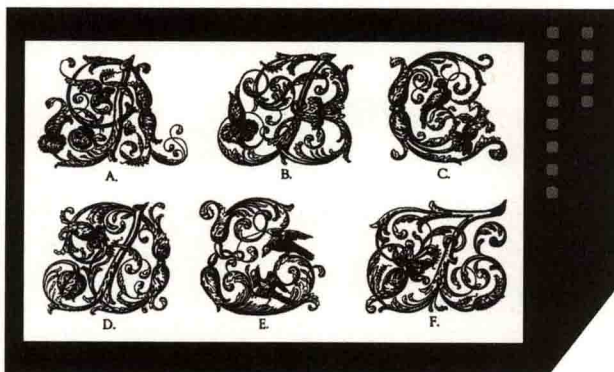
- 5.1 常用设计类软件简介 78
- 5.2 文字在位图设计类软件中的运用 78
- 5.3 文字在矢量图设计类软件中的运用 87
- 作品点评 100
- 课后练习 100

第6章 · 文字设计与编排的综合应用

- 6.1 文字设计与编排的基本程序 102
- 6.2 文字在招贴广告中的应用 106
- 6.3 文字在包装设计中的应用 109
- 6.4 文字在书籍装帧中的应用 110
- 6.5 文字在空间设计中的应用 111
- 6.6 文字在网页设计中的应用 113
- 作品点评 115
- 课后练习 115

- 附录1 116
- 附录2 117
- 参考文献 121

第3章 · 拉丁文字体设计的发展演变与结构解析

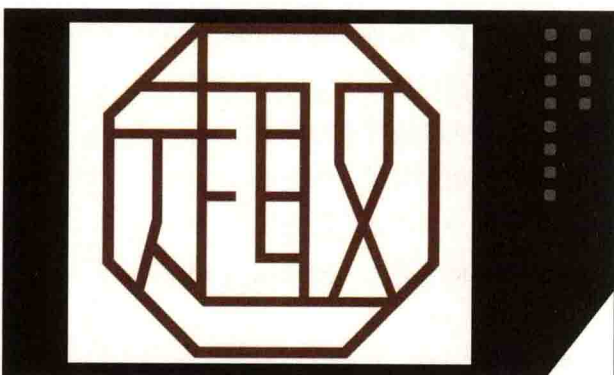
3.1 拉丁文字的起源 40

3.2 拉丁字母的种类和基本特点 40

3.3 拉丁字母的基本规则 48

作品点评 52

课后练习 53

第4章 · 文字设计的方法与实践

4.1 单个文字设计 56

4.2 组合文字设计 66

4.3 文本字体设计 74

作品点评 74

课后练习 75

第1章 文字设计的基本概念

■ 学习目标

了解文字设计的基本概念。

■ 重难点

掌握文字的文化功能诉求。

■ 训练要求

根据文化功能分析文字设计的重要性。

1.1 文字设计的由来和发展

所谓文字设计，从狭义的字面意思来看，即是按视觉设计的一般规律对单个文字或组合文字加以整体的精心编排；而从广义的内涵功能来说，是设计者通过自我对文字的笔画和结构的变化组合，达到其对商品、企业名称或者某种活动的一种能被公众所接收的宣传表述方式。

文字设计是随着人类文明的发展而逐步成熟的，是人类通过长期生产与实践总结出来的产物。人类将抽象的几何符号与象形图符逐渐发展成文字是人类的文明发生质的飞跃的最好证明。经过考古发现，最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，随着历史发展其逐渐演变成为希伯来字母和阿拉伯字母。古希腊文明在此基础

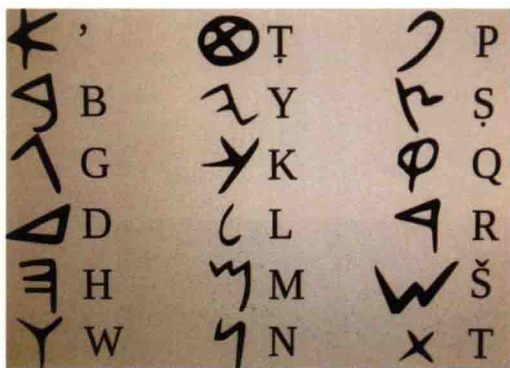

图1-1 腓尼基文字

图1-2 古埃及文字

图1-3 象形文字

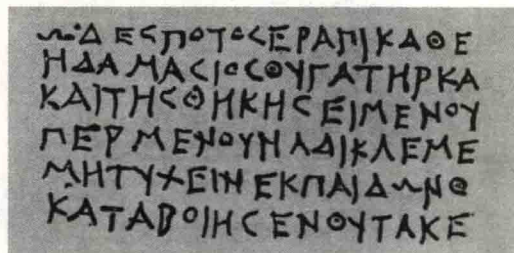

图1-4 古希腊文字

图1-5 古罗马文字

图1-6 汉穆拉比法典

之上，极大地完善了字母的使用功能与视觉审美功能的结合。公元1世纪前后，古罗马人将希腊字母进一步完善成为拉丁字母体系，在字体发展史上标志着新的里程碑，古罗马字体以其优美的节奏感、独特的空间感与整体感的设计形式，被广泛应用于纪念碑、建筑、书籍、标志等各个设计领域中。同时字体作为一种视觉传达工具在文化经济等领域开始扮演相当重要的角色。一直到今天，我们依然能够从各种商品包装、报刊杂志等媒介中领略到古典罗马字体那统一而又美观的独特魅力。

在漫长的历史进程中，随着不同时期文化、地域、经济、科技的发展，哥特体、花体等各种风格迥异的字体也不断地推陈出新。印刷技术的发明推动了文字设计的多样化发展，文艺复兴运动与工业革命运动在某种程度上极大地推动了文字设计在技术与观念上的改进，人们通过研究平面构成原理与符合视觉规律的数比法则，将艺术效果与科学技术巧妙地结合起来，并紧密结合社会文化需要及商业市场需求，发展出现代罗马体、埃及体、无饰线体等各种符合时代特征的流行字体，并被大量运用到商品销售、文化教育和传播科学技术等方面。

19世纪30年代在英国产生的“工艺美术运动”和20世纪初具有国际性的“新美术运动”对现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术影响深远。其强调“装饰、结构和功能的整体性”的设计基本原理确立了现代文字设计理论。

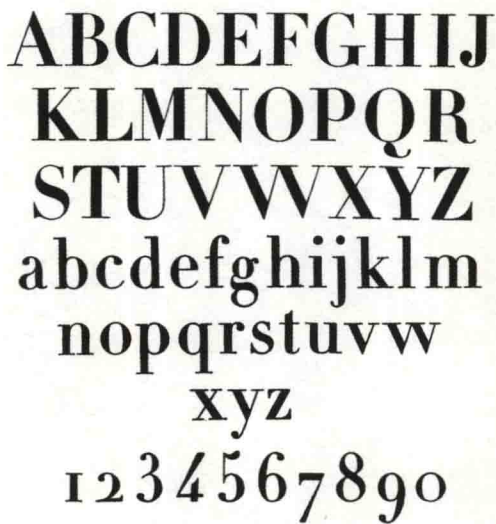

图1-7 现代拉丁文字

从另一个角度来看，我国的文字设计也同样有着十分悠久的历史。由甲骨文逐渐演变而成的商代及周初青铜器铭文中的图形文字，至今已有3500多年的历史。随着历史的推移，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世纪的现代文字设计等也成为具有代表性的几个重要发展阶段。虽然我国文字设计拥有着悠久的历史发展轨迹，但是长期以来，由于各种原因，我国的文字设计概念一直被片面地理解成为单纯地对某个笔画，或某种字形上进行夸张变形，而缺乏对文字本身造型含义的整体理解，以及对文字不同运用范围而产生的不同设计功效的思考与研究。

图1-8 中国传统书法（楷书）

所幸的是随着上世纪80年代改革开放的大潮，我国设计界开始引入各类构成理论，并开始吸收国外一些先进设计理念，并在艺术设计类教育中引用现代平面设计观念，使文字设计成为视觉传达等专业中最重要的基础课程环节之一。其教学方法

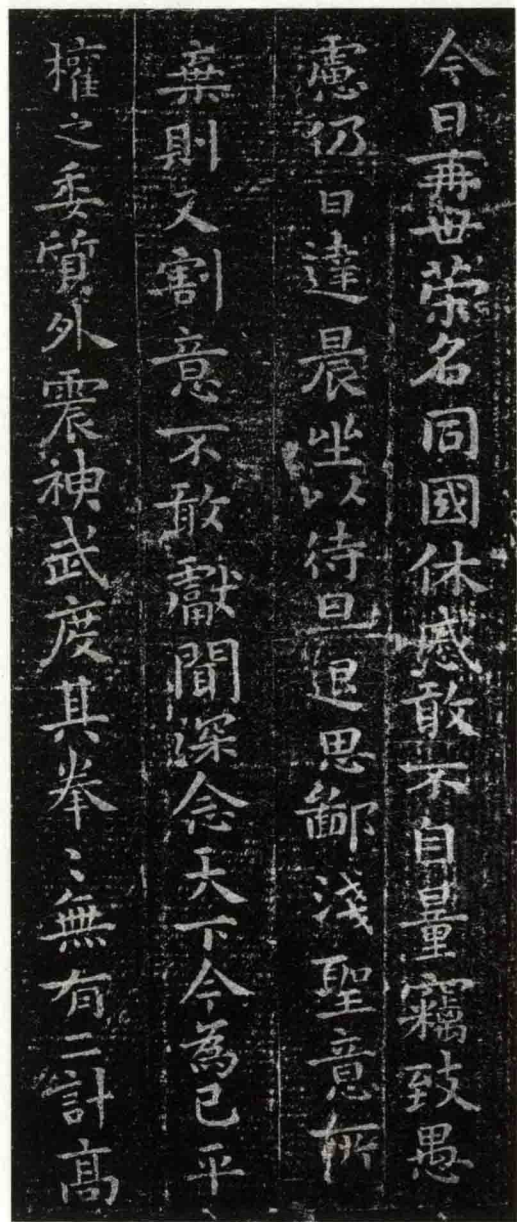

图1-9 中国传统书法（钟繇）

也开始重视结合绘写基础的训练和设计思维的培养。文字设计概念也进一步体现为强调鲜明个性的视觉识别形象与寓意深刻的内在含义相结合,通过将字体元素的组合构成作为主要的表现手段,以达到传播信息的视觉传达功能。

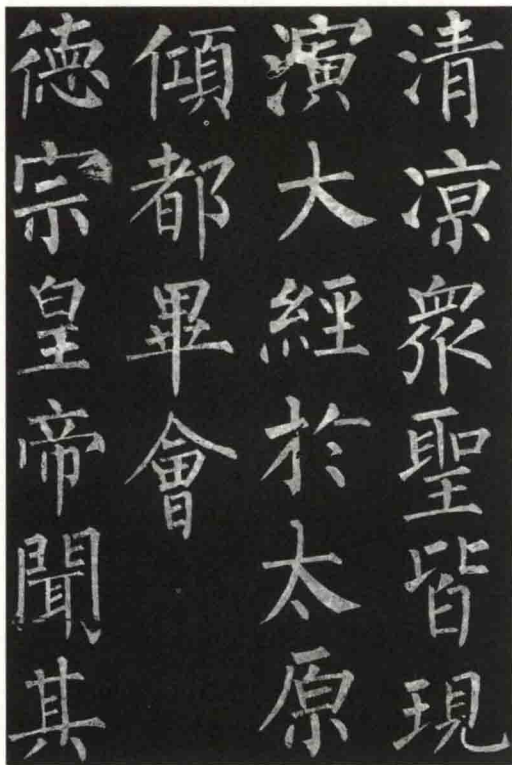

图1-10 中国传统书法(柳公权)

图1-11 宋体活字

1.2 文字设计的文化功能

文字设计具有两大最基本的功能:传达信息与视觉审美。其与人类的思想进步、科学探索、艺术创作的传播和延续都息息相关。文字的发明和使用还在不同程度上直接或间接地推动了许多艺术形式的产生。文字的文化功能主要表现为:

(1) 记录历史、传播文化

在中国,秦始皇统一文字和历代文字改革,使文字成为重要的文化记录载体和传播方式。印刷术的发明,书籍被大量复制,在一定程度上使各类历史、社会信息等一系列文化元素通过书籍媒介得以迅速传播。在欧洲,19世纪前后,各种风格明确、精致别样的字体,配以丰富的色彩与图案,成为了设计师设计书籍封面与内页装饰的主要手段,手抄本与印刷书籍在当时广泛流行,其所采用缠结装饰的哥特字体,以及整体效果雄健有力的等线字体,都体现了极强的视觉装饰性。随着历史的发展,从手工活字印刷到大批量的机器生产,再到数字技术的发展,使以文字为代表的文化创造和传播脱离了传统的纸张,进入网络时代,其记录与传播功效将无限扩大。

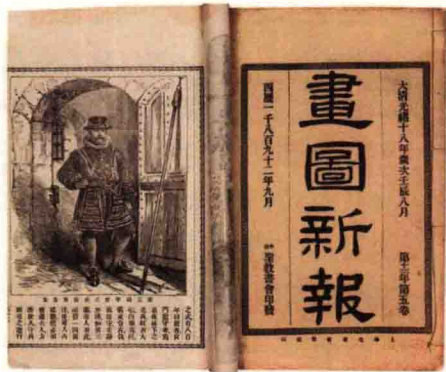

图1-12 文字记录历史(书籍)

图1-13 文字传播文化（民间年画）

图1-14 文字传达信息（书籍）

图1-15 文字传达信息（印章）

（2）传达信息

同样是为了达到传达信息的目的，文字所能表述的准确含义则远远超过图像。从姓名身份的确定、地位的标志、权利的象征，处处体现着文字的信息传达功能。在古代，徽章、字号、招牌、印章等文字形式都代表着某个特定的对象。在现代，文字更是借用这种传达功能进一步衍生为标准的商标、企业形象，推动着商业和文化发展。人们能在随处可见的广告、杂志、包装、招贴、影视等媒体中看到各类精心设计的文字，在达到视觉审美的同时，让人过目不忘，起着良好的传递信息功效。甚至从现代企业经营的角度来看，文字设计已然成为企业或产品与人们沟通的一种重要方式。

（3）艺术审美

在日益增长的精神文明需求的今天，消费者已不再满足单纯的物质需求，人们对美的追求已远远超过了衣着、妆容的层次，其艺术审美品位不断提升，对购买商品的选择也不止停留在质量、重量等基本标准之上，而进一步深入到包括选购商品的包装美观、招贴广告宣传等生活中的各种细节，商家为了促进销售，也不断借用推陈出新的文字、图案等大量艺术设计手段。同时，伴随商品经济不断繁荣，

被更多人所熟悉的以书法、印章为代表的中国传统文化和以装饰首字母为代表的西方传统文化，都对其他各类艺术形式造成了深远影响。这类文字艺术形式，也在经济交流和文化撞击中体现了东西方社会风格迥异的人文精神和审美理念。

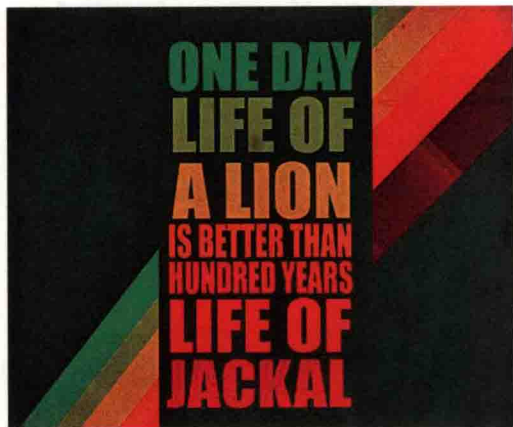

图1-16 文字艺术审美(海报)

图1-17 文字艺术审美(招贴)

图1-18 文字艺术审美(瓦当)

1.3 文字设计的重要性

文字设计课程是探讨文字的造型基础理论与把握运用视觉规律的设计类基础课程。强调单个文字笔画变形及组合文字整体效果，与三大构成理论中点、线、面、形、色和质感等视觉要素相结合的关系。

文字设计课程的主要内容是学习和掌握文字设计正确的思维和方法，并要求学生全面掌握熟悉中西方文字的基本绘写方法，运用视觉要素的设计法则，用现代设计理论来探索文字的笔画关系、字架结构、空间排列以及整体形态的组合，了解在与之相关联的软件制作载体中的运用技巧，以及在各类商业媒介中的诸多应用法则，并采用多种造型方法，设计出满足传达信息和符合视觉审美的字体。

作为当代大学生来说，要学好这门课程，设计出理想的、符合时代要求的字体，首先需要了解文字设计的历史发展进程，学习借鉴世界优秀设计师的经验，全

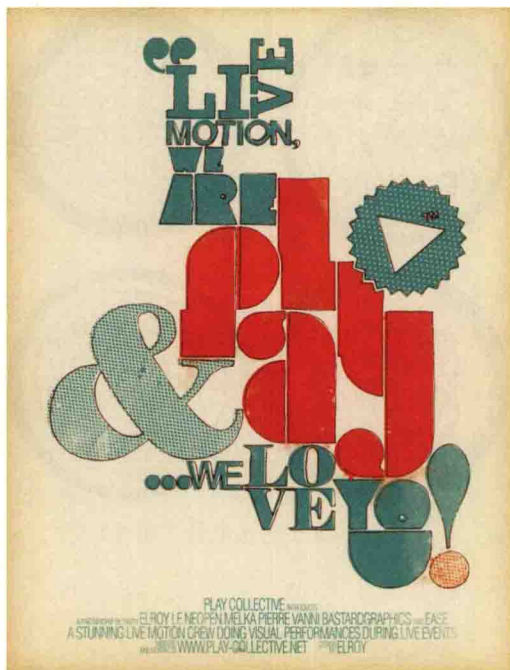

图1-19 文字设计案例

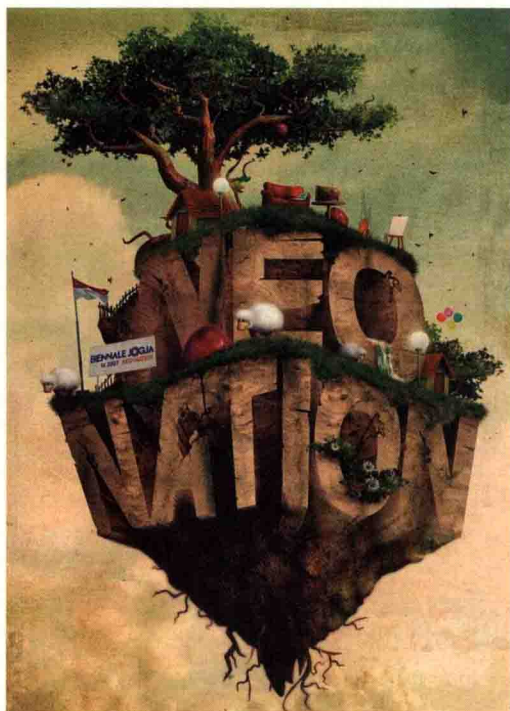

图1-20 文字设计案例

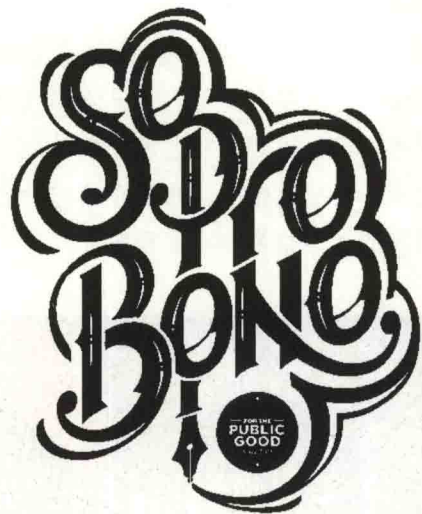

图1-21 文字设计案例

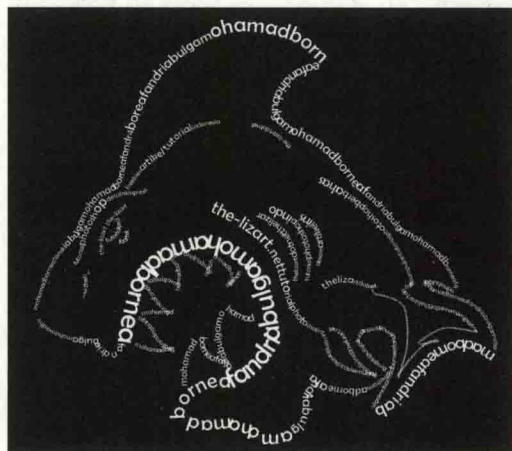

图1-22 文字设计案例

面而系统地了解与认识中西方标准字体的基本笔形构造关系，及绘写时的基本规则，同时应结合文字的内在含义与视觉设计的基本规律，观察生活，抓住事物的本质，发挥自己的创新意识，结合市场需要，熟练掌握符合现代审美标准的文字设计造型技巧与方法。

课后练习

1. 拟写一篇分析文字由来与发展的报告。
2. 拟写一篇分析文字的文化功能的报告。

拓展阅读

文字设计常见的误区：

1. 好看的但无法识别的设计

这个误区有这样两层意思：其一，除非要表达某种特定的意图，否则在正常的标题和行文中，都不能随意改变文字的固定结构和写法，增减笔画都会让读者产生不必要的误解。其二，过小、过密、过度分散的文字的设计和编排都会让读者在阅读时产生困难，甚至造成误读和误解。文字设计应该具有整体的美感，字距、行距和四周的空白都应该安排妥当，视线流动明确可循的字体设计与编排，可以进一步提高阅读的效率。

2. 好看的但无法制作的设计

由于许多刚刚参加工作的设计者过分理想化并且不熟悉印刷等制作工艺，许多漂亮的方案并不被客户所认可，而且花了大量的时间与经费所制作出来的印刷成品与原始设计效果相去甚远。比如说印刷时出现偏色，或者文字与背景色相似而无法识别等问题，主要是因为在设计时没有考虑到制作的工艺和流程。再比如说，过小的文字不适合套色以及不适合制作成为凹凸版，即使文字设计成为凹凸版，但是承印的纸张是否适合凹凸工艺，都是我们在设计过程中要考虑的问题要素。

总之，在掌握文字设计技法的过程中，我们必须同时学习并初步了解各类印刷制作的技术和工艺，只有这样，我们做出的设计才是有效的设计，设计稿才能最终转换为成品。

