

Z

普通高等教育“十二五”规划教材

字体

一

设计

计

J

S

主编 孙红霞
陈天荣

SHE JI

字体设计

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

014036304

J292.13-43

22

普通高等教育“十二五”规划教材

字体设计

主 编 孙红霞 陈天荣

副主编 李志川

J292.13-43

22

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

北航

C1715796

内 容 提 要

文字是人们进行交流时最为重要的工具之一,它不仅具有实用性,而且在一定程度上还具备艺术性,以此满足社会大众的审美要求。如今,字体设计更是在商业领域发挥着巨大的作用。

本书从字体的基本概念入手,结合大量设计实例,以最直观的方式向读者介绍字体设计的概念、原理、发展以及应用。全书共有六章,分别为:文字概述、文字设计的基本概念、字体的结构与形态、字体设计的原则与方法、字体设计的排列与组合以及字体设计在现代设计中的应用。前两章主要讲述字体设计的基础理论知识,第三、四、五章结合案例对字体设计的相关知识点进行详细的讲解和分析,第六章主要介绍了字体设计在各个设计领域的实际应用,通过由浅入深的教学模式,使读者在学习时更容易上手,在学习基础知识的同时,也能吸取优秀作品的设计思维。

本书可作为高等教育、高等职业技术学院、高职高专艺术设计专业的教材,也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,同时适合广大艺术设计工作者和艺术爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 孙红霞, 陈天荣主编. — 镇江: 江苏大学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-81130-690-3

I. ①字… II. ①孙… ②陈… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第033247号

字体设计

Ziti Sheji

主 编 / 孙红霞 陈天荣

责任编辑 / 吴小娟

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 北京市科星印刷有限责任公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 / 8.25

字 数 / 147千字

版 次 / 2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81130-690-3

定 价 / 48.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

文字是社会文明的产物，是人类传播信息的重要媒介之一。自文字发明并成为传播信息的工具以来，人类就在不断寻求使文字的传播功能更为宽广的途径。文字最早是刻在龟甲上的甲骨文以及刻印在动物的表皮、竹简、石碑、铜器、陶瓷上的符号。随着时代的进步与发展，如今，文字不仅仅作为一种交流工具发挥着重要作用，更是作为一种艺术手段大量地应用到各设计领域，如广告、包装、海报、书籍、网页和标志等。

字体设计就是通过不同的字体类别、文字的排列组合将文字的传播功能与审美相结合，从而增强文字的视觉传达效果，提高设计的诉求力，赋予设计的审美价值。好的文字设计是最直接、最明了、最迅速的信息载体。

全书共分为六章，分别为文字概述、文字设计的基本概念、字体的结构与形态、字体设计的原则与方法、字体设计的排列与组合以及字体设计在现代艺术设计中的应用。前两章主要讲述字体设计的基础理论知识，第三、四、五章结合案例对字体设计的相关知识点进行了详细的讲解和分析，第六章主要介绍了字体设计在各个设计领域的实际应用。全书通过由浅入深的教学模式，使读者在学习时更容易学习和吸收。

全书结合了大量的精美商业设计案例，并进行了详细的分析和讲解。目的在于通过这样的形式和方法，锻炼读者对字体设计的感受能力、分析能力和审美能力，使读者在学习基础知识的同时，能吸取优秀作品的设计思维，提升审美品位，可以激发读者的灵感与创意。

本书内容丰富、写作主旨明确，不仅为读者提供了扎实的知识基础，还结合富有借鉴价值的案例进行分析，帮助读者巩固基础知识，使读者在实际应用中得到提升。本书可作为高等教育、高等职业技术学院、高职高专艺术设计专业的教材，也可以作为广告企业和艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材，同时可供广

大艺术设计工作者和艺术爱好者学习参考。

本书由孙红霞、陈天荣任主编，李志川任副主编，郝丽宇参编。

本书在编写过程中参阅和采用了部分书籍、杂志和网站的设计图例，由于来源复杂，不能一一标注出作者，在此表示歉意和谢意。

由于编写时间仓促，加之编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

2014年2月

目录

MULU

1/第一章 文字概述

2/第一节 文字的诞生

2/一、结绳记事

2/二、仓颉造字

3/第二节 常见的两大文字类型

4/一、汉字

4/二、拉丁文字

5/第三节 汉字的发展及特点

5/一、甲骨文

7/二、金文

7/三、石鼓文

9/四、小篆

9/五、隶书

11/六、楷书

12/七、草书

14/八、行书

15/第四节 拉丁文字的起源与发展

15/一、拉丁字母的形成

17/二、小写字母的形成

19/第五节 文字的功能

19/一、信息交流与知识传播

19/二、文化传承与象征

20/三、形象符号与视觉吸引

23/第二章 字体设计基础

- 24/第一节 字体设计的由来与发展
- 29/第二节 字体设计与书法字体的区别
- 30/第三节 开设字体设计课程的意义和学习方法
 - 31/一、开设字体设计课程的意义
 - 31/二、字体设计课程的学习方法

33/第三章 字体的结构与形态

- 34/第一节 汉字的结构与形态
 - 34/一、汉字的结构及组字方法
 - 37/二、汉字字体的基本种类
 - 40/三、汉字的书写规律
- 44/第二节 拉丁文字的结构与形态
 - 44/一、拉丁文字的结构特征
 - 46/二、拉丁文字字体的基本种类
 - 48/三、拉丁字母的书写规律

53/第四章 字体设计的原则与方法

- 54/第一节 字体设计的原则
 - 54/一、易读性
 - 59/二、统一性
 - 62/三、美观性
 - 64/四、独特性

67/第二节 字体设计的方法

67/一、变形设计

69/二、立体化字体设计

71/三、纹样与肌理效果字体设计

73/四、独特材质字体设计

077/第五章 字体设计的排列与组合

78/第一节 字体设计的排列原则

78/一、符合阅读习惯

80/二、按照内容的主次顺序

81/第二节 网格设计

81/一、网格设计概述

84/二、比率与数列

88/三、网格系统与阅读

89/四、版式的统一与变化

90/第三节 创意文字编排

90/一、文字编排的图形化

92/二、文字编排的空间化

93/三、文字编排的动态化

94/四、溢血编排

96/第四节 字体设计的组合方式

96/一、相似字体的组合

98/二、字体的对比组合

101/三、汉字与拉丁文字的组合

103/四、字体与图形的组合

105/第六章 字体设计在现代艺术设计中的应用

106/第一节 字体设计在标识设计中的应用

108/第二节 字体设计在包装设计中的应用

108/一、广告性文字的字体设计

109/二、说明性文字的字体设计

110/第三节 字体设计在书籍装帧设计中的应用

111/一、封面文字的字体设计

113/二、内页文字的字体设计

114/第四节 字体设计在海报设计中的应用

114/一、标题性文字的字体设计

115/二、说明性文字的字体设计

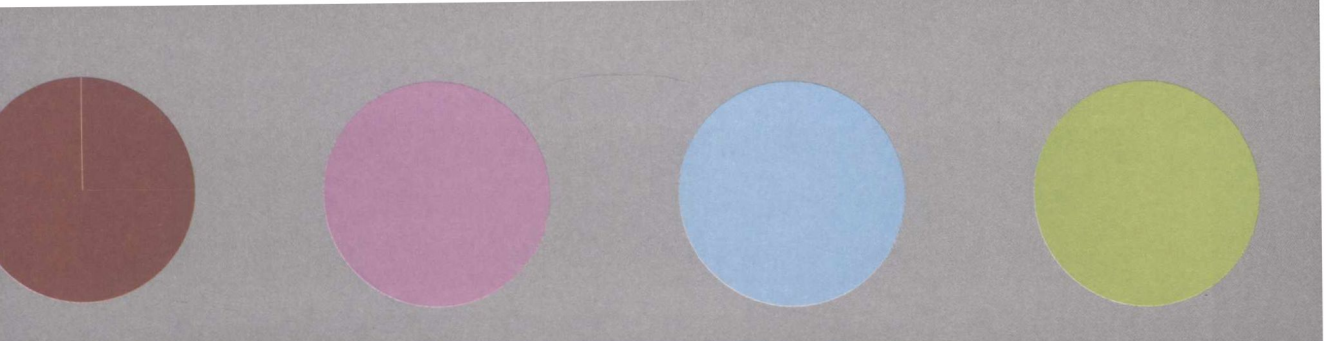
116/三、图形性文字的字体设计

117/第五节 字体设计在网页设计中的应用

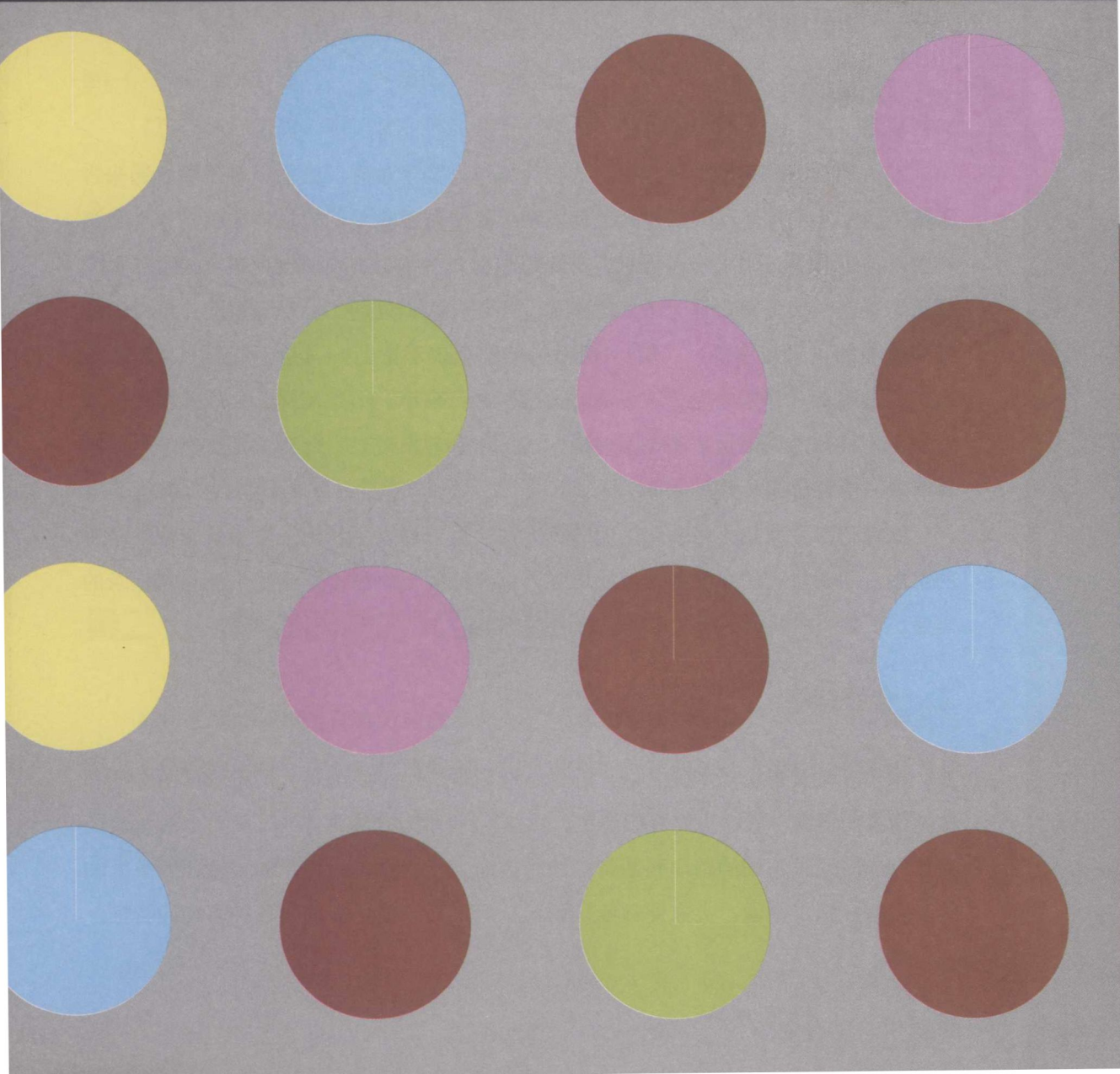
117/一、网页静态文字的字体设计

118/二、网页动态文字的字体设计

121/参考文献

The top section of the page features a light gray background with four large, solid-colored circles arranged horizontally. From left to right, the colors are dark red, magenta, light blue, and lime green.

第一章 文字概述

The bottom section of the page features a light gray background with sixteen large, solid-colored circles arranged in a 4x4 grid. The colors of the circles, from top-left to bottom-right, are: yellow, light blue, dark red, magenta; dark red, lime green, magenta, dark red; yellow, magenta, dark red, light blue; light blue, dark red, lime green, dark red.

本章主要对文字的诞生、文字类型以及汉字和拉丁文字的相关知识等进行简要的论述,让读者对文字的基本知识有一个较为清晰的认识,进而为字体设计的学习打下坚实的基础并提供丰富的灵感。

第一节 文字的诞生

文字产生于人类长期的生活实践过程中,是由一连串的语言要素构成的记录语言的符号,是人类传播信息的重要媒介之一。过去,人们认为文字具有超越自然与物质的力量,产生了许多关于先人造字、塑字的方法和过程的美丽传说,使我们从中体悟到人类认识自然、创造生活的原始动力。下面就向大家讲述关于文字起源最有影响的两段传说。

一、结绳记事

在人类社会的初始阶段,生产力极为低下。为了生存,人们不得不联合起来,形成大大小小的部落,采用原始且简陋的工具,依靠集体的力量同大自然作斗争。在生产、生活中,为了传递信息、交流思想而产生了语言,但这种语言仅限于口头交流,无法长久保存,也无法广泛传播。于是,人们发明了结绳记事的方法来保存某些重要的讯息和事情。(图1-1所示为结绳记事示意图)《易·系辞下》孔颖达疏:“结绳者,郑康成注云,事大,大结其绳;事小,小结其绳。义或然也。”这段文字所描写的结绳记事法在很多地区、部落都曾出现过,此种方法虽然非常原始和简单,但它却是人类文明的起源。

结绳记事是原始人帮助记忆的一种方法,但只能表示和记录数字或方位等简单的意思。随着生产的发展和交流的增多,仅靠结绳记事已不能满足生活讯息记录的需要,于是人们开始不断探索更好的记事方法。

二、仓颉造字

相传轩辕黄帝统一华夏之后,感到结绳记事法已不能满足人们记录部落生活和传递信息的需求,就命史官仓颉造字。(图1-2所示为仓颉画像)一天,仓颉因看到猎人狩猎时通过不同的蹄印判断野兽的种类而大受启发。他想,如果按照万事万物的形貌特征画出图像,大家便都能认识。从此,仓颉便仔细观察各种事物的特征,

并对其进行归纳。例如日、月、星、云、山、河、湖、海，以及各种飞禽走兽、应用器物等都按其特征画出图像，人们可从其形态略解字意，这便是象形文字（如图1-3所示）。

图1-1 结绳记事示意图

图1-2 仓颉画像

图1-3 象形文字

《历代神仙通鉴》中记载：“时有臣仓颉……幼善画，养灵龟一头，揣摩其文理，又见群鸟践迹沙地，乃依龟文鸟迹，一画一竖，一点一圈，撇捺钩挑，配聚而成文体。”这段文字描写仓颉通过揣摩龟纹、观察鸟迹而创造了文字，表明早期的文字来自人们对自然的观察和对生活的体验，也就是说文字是从图形发展而来的。因此，文字的创造及创新也必然离不开我们对自然和物象详尽的观察与深刻的理解。

仓颉造字为人们进行信息的交流和传播提供了便利，将生产经验和生活常识通过文字传授给后人，这标志着人类摆脱了原始的野性，开始向文明社会迈进。由于地域、族群及生活环境的不同，文字形成了不同的形态，并沿着不同的轨迹发展至今。

第二节 常见的两大文字类型

早期人类所使用的记事方法极其相似，大体都经历了结绳记事、契刻记事及图画文字等初始阶段。后来，由于地域、生活环境、文化历史发展的不同，文字形成了不同的形态，并沿着不同的轨迹发展。至今，基本形成了代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁文字体系。

一、汉字

汉字从古至今一脉相承，经过3000多年的沿革，成为世界上历史最悠久的文字之一。汉字是世界上使用人数最多的文字，使用汉字和汉语的人数达到12亿以上。汉字源于图画，所以在甲骨文中以象形文字为主，而后这些象形文字又成为构字的字根，成为汉字的主要构字方式——形声和会意，同时也构成了汉字特有形态——方块。方块字成为中华文化的象征。

汉字最小的构字单位为笔画，根据构字方法的不同，可将汉字分为独体字与合体字。独体字往往由象形、指事构成，笔画精炼，不可分割，能够独立存在，如山、水、生、立等字；合体字由形声或会意构成，往往为两个及两个以上概念的合成，笔画较多，能够拆分，从拆分的字根中可以看出文字的关联字意，如湖、河、信、明等字，这种构字方式在现代汉字中占总数的90%以上。

汉字具有很强的开放性，其数量随着社会的发展而不断增加。汉代许慎所著的《说文解字》一书中共收录汉字9353个，并首次对汉字进行了统计和解释。清代的《康熙字典》共收录汉字47035个，20世纪出版的《中华字海》收录的汉字最多，共有85568个。我们常用的汉字有3000至5000个。由于社会发展的需要，新的汉字也在不断创造中，如“铀”“氢”等字。汉字亦超越国界，成为日本、朝鲜、越南等国文字的造字基础，促进了汉字体系的发展。

二、拉丁文字

拉丁文字是以拉丁字母为元素构成的文字的统称，它包括英语、法语、意大利语等欧美语言文字。拉丁文字作为天主教教文被普及到天主教各国，再加上英美等国的强势影响，许多没有文字的语言纷纷在拉丁文的基础上创制了自己的文字，这促使拉丁文字成为世界上使用最为广泛的标准文字，遍及欧洲大部、美洲、非洲南部、东南亚及大洋洲的语言中。此外，我国的汉语拼音以及维吾尔族、蒙古族、满族文字也是在拉丁文字的基础上演化而来的。

拉丁文字体系由26个结构简单、匀称的字母组成，便于构词和连写，又称为线形文字。这些字母本身没有含义，须成串组合成词来表示词义，具有较高的可塑性，是很好的设计构成要素。因为庞大的语言文字系统只需用二十多个字母的形态即可构成，加之社会需求的促进，使得拉丁字母的字体数量甚多，一般电脑字库中都有数百种。随着世界经济一体化进程和企业国际发展战略的需要，我国

对品牌的国际化形象愈发重视，拉丁字母形态的再塑造也成为字体设计课程中的重要内容。

第三节 汉字的发展及特点

在漫长的历史进程中，汉字的字形和构字方法发生了巨大变化，主要经历了两个阶段，一是从甲骨文到小篆的古文字阶段。此阶段的汉字形态较为繁复，且单字形态多变；二是从小篆到隶书的近代文字阶段。这一阶段，汉字形成了较稳定的构字和书写规范。

从成型工具角度来看，汉字可分为书刻字和印刷字两种。在印刷术出现之前，行文记事多用毛笔写于竹简、锦缎及纸张上，形成了中国特有的书法艺术。书刻字往往笔形顺畅，结构恣意，文字包含着书写者的情绪与性格。印刷字起源于宋代，自此汉字笔形与结构进一步得到固化。下面我们就按照书刻汉字的发展进程，来介绍汉字的发展及特点。

一、甲骨文

甲骨文盛行于殷商时期，是早期人们刻写在兽骨和龟甲上用于占卜、祭祀等活动的文字。甲骨文是中国已知最早的成体系的文字形式，它上承原始刻绘符号，下启青铜铭文，是汉字发展的关键形态，现代汉字即由甲骨文演变而来。甲骨文主要采用象形的构字方法，也有少数指事、会意的构字形式，但它几乎没有形声字，这说明先人造字主要以对自然的描绘为主，以显示汉字的图形性质。

甲骨文的字体形态变化极大，通常同一个字有许多不同的写法，据考证“羊”字竟有45种写法。甲骨文与以后出现的金文、石鼓文以及小篆在字体上有许多相同或相近的地方，由此可看出汉字的演变从古至今是一脉相承的。

由于甲骨文是用刀刻成的，而刀有锐有钝，骨质有细有粗、有硬有软，所以刻出的笔画粗细不一，有的纤细如发，有的浑厚粗重。结构上，长短大小均不一定，或是疏疏落落，参差错综；或是密密层层，十分严整庄重，故能显出古朴多姿的无限情趣，如图1-4至图1-6所示。

甲骨文在结体上虽然大小不一，错综变化，但已具有对称、稳定的格局。所以有人认为，严格地讲，中国的书法是由甲骨文开始的，因为甲骨文已具备书法的三

要素，即用笔、结字、章法。深入研究甲骨文的形态、结构中所包含的韵律，对我们理解、领悟中华文化与现代设计的产生大有裨益。

图1-4 牛甲骨

图1-5 龟甲骨

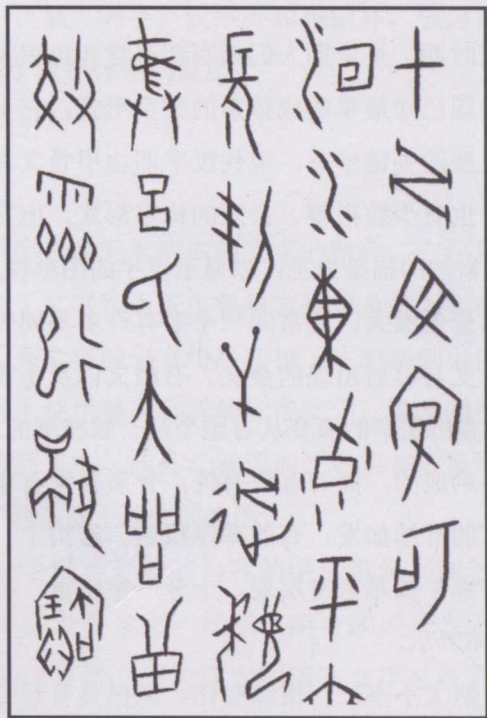

图1-6 甲骨文字歌

二、金文

金文也叫“钟鼎文”，是指铸刻在钟、鼎等器物上的铭文。金文应用的年代上自商代的早期，下至秦灭六国，约1200多年。金文是先秦书法的主要内容，它从甲骨文演变而来。殷周初期的金文从文字结构到笔画都与殷商的甲骨文相近，它们均带有记事图画痕迹。只是由于金文铸造与甲骨文镌刻方法的差异，使金文显得更加圆润、肥厚。至西周昭王后，金文逐渐趋于整齐雄伟，如图1-7和图1-8所示；到战国末期，则和小篆类似，如图1-9所示。

图1-7 虢季子白铜盘

图1-8 宣王《毛公鼎》

图1-9 恭王《墙盘》

三、石鼓文

石鼓文是唐代在陕西凤翔发现的我国最早的石刻文字，世称“石刻之祖”。因为文字是刻在十个鼓形的石头上，故称“石鼓文”。内容介绍了秦国国君游猎的10首四言诗，亦称“猎碣”。今中国考古界一般认为是战国时代秦国的遗物。石鼓文的字体，上承西周金文，下启秦代小篆。

石鼓文继承了西周金文的书法特点，其笔画圆劲挺拔、结构紧密浑厚、风格朴茂自然，被历代书家视为习篆书的重要范本，深受推许和珍爱，有“书家第一法则”之美誉，如图1-10所示。

此外，春秋战国时期是我国历史上伟大的变革时代。在政治上，诸侯各霸一方；在思想文化上，百家争鸣；在书苑中更是百花争艳，诞生了兵器文字、玉器铭

文、古玺文、货币文等各具特色的文字形态，其中又以鸟虫书最为突出。鸟虫书是金文长期发展的结晶，其文字的装饰性对后世的字体设计影响深远，如图1-11和图1-12所示。

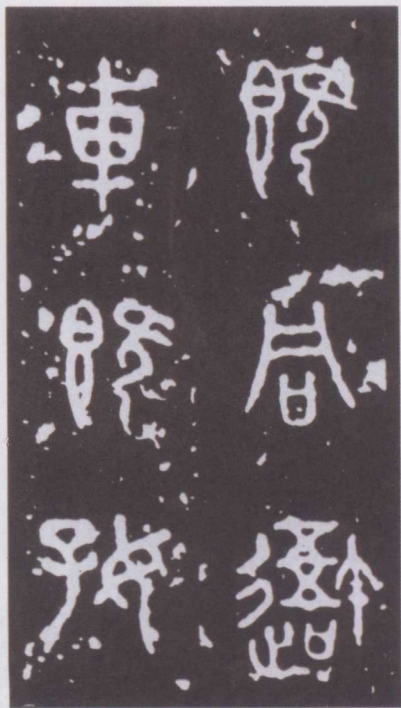

图1-10 石鼓文

图1-11 兵器上的鸟铭文

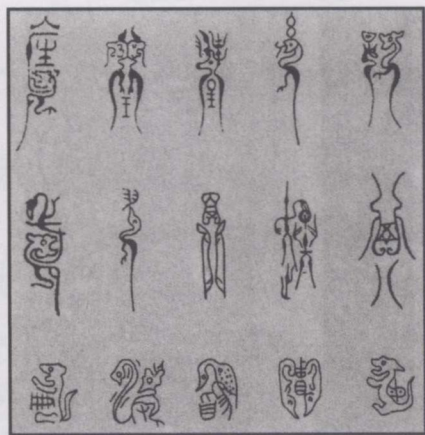

图1-12 鸟虫文