

中国设计·字体设计

薛冰焰 等 编著

Chinese Design: Font Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国设计·字体设计

薛冰焰 等 编著

Chinese Design: Font Design
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计 / 薛冰焰等编著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国设计)

ISBN 978-7-5314-5789-3

I. ①字… II. ①薛… 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025008号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/8

印张: 22

字数: 460千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李彤 郭丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5789-3

定价: 180.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

《中国设计》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了全国顶尖高校数百位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是设计学科建设不可或缺的基础理论书籍。

我国的设计领域正处于迅猛发展的时期，设计以其独特的表现手段覆盖了社会各个领域，成为综合国力迅速增长的重要推力。设计以其复杂的多学科背景和先进的系统整合功能成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。从某种意义上说，设计改变了人类的生产和生活方式，成为当代文化的一种重要形态。

随着创意经济时代的到来，今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下，各类艺术不断拓展出新，社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年，国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整，将艺术学从文学门类中分离出来，成为新的独立的学科门类。由此，美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果，也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局，直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来，根据艺术学学科设置的此项变化，为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需求，建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书，我们组织编辑了《中国设计》大型丛书。本套书涵盖设计学下设的主要分级学科的内容，是大设计的概念，是针对中国人学习和认识艺术设计的需要所配备的图书。它的出版将有力地推动中国设计教育事业的发展，不论在理论界、设计界、教育界都具有里程碑的意义。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。设计学包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科和应用均可列入其中。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

本套丛书共分31种，主要围绕基础理论、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体书目有：《构成基础》《设计素描》《平面构成》《色彩构成》《设计原理》《图案设计》《图形设计》《视觉识别系统设计》《VI设计》《广告设计》《POP设计》《环境空间设计》《公共空间设计》《园林景观设计》《室内设计》《展示设计》《建筑设计与表现》《包装设计》《书籍装帧设计》《字体设计》《工业产品设计》《家具设计》《工艺品设计》《材料应用》《计算机应用与设计》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才的培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下，针对设计学科的特性，有系统、有计划、有新意地推出设计学范畴的图书，以供社会广大美术爱好者学习者、高等院校师生之用，对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的作用。

Contents

总目录

01

字体设计

薛冰焰-等 编著

02

字体设计与应用

吴佳笠-等 编著

03

字体与编排教程

林庶-等 编著

The *Chinese Design* series is a huge publishing project, which contains the forward-looking teaching and research result of design elites from China's top universities. It is an indispensable theoretical book for the discipline construction of design.

China's design field is in the period of rapid development. With the unique way of expression, design covers almost all the aspects of society and has become the important driving force for enhancement of the overall national power. With its complex multi-discipline background and the advanced system integration function, design has become the fastest growing frontier cross-disciplinary branch. In a sense, design has revolutionized people's way of production and lifestyle and has become an important form of modern culture.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science has become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series of *Chinese Design* with the aim of establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of art. It is the ideal book for Chinese to learn about the art design. The publication of the book will bring benefit to the Chinese art and has milestone significance in theoretical circle and the educational circle.

Design is the active process which conveys plan, program and imagination through the form of visual. It is the conscious effort made to establish meaningful

orders. The simplest definition of design is the purposeful creative behaviour. Discipline of design covers a wide range. All the basic subjects and application related with design and application can be included.

After 1980s, the education of China's art design began to introduce the modern design system by Bauhaus from Germany, including courses such as plane composition, colour composition and three-dimensional composition. With constant exploration and practice, the design instruction theory of Bauhaus has integrated with China's art education practices, which gradually forms fundamental design teaching system. Currently, the starting point of design fundamentals is to cultivate the creativity of students' art design. Case study and analysis as well as inspiration are adopted as the instruction method. With the intensive training of combining theories with practices, the perpetual knowledge of design could be developed into the rational way of thinking, which is a higher, wider and scientific aesthetic realm. Students are required to learn about the particularity of art design and grasped the rules to put the theories and methods into practices rationally. With creative spirit, the students are expected to meet the requirement of function and aesthetic design.

There are 31 kinds of books in the series, which centered on basic theory, creation, appreciation and research. Specifically the books are as follows: *The Basis of Composition*, *Design Sketching*, *Plane Composition*, *The Composition of Color*, *The Principle of Design*, *Pattern Design*, *Figure Design*, *The Visual Identification System Design*, *VI Design*, *The Advertisement Design*, *POP Design*, *Design for Environment Space*, *Design for Public Space*, *Landscape Design*, *Indoor Design*, *Design and Display*, *Architectural Design and Expression*, *Package Design*, *Design for Binding and Layout of Book*, *Font Design*, *Design for Industrial Product*, *Furniture Design*, *Design for Artwork*, *Application of Material*, *Computer Application and Design* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the art discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

薛冰焰 等 编著

字体设计

目录 contents

序

第一章 文字的历史与发展 007

第一节 汉字的起源 / 008

第二节 拉丁文字的起源 / 011

第三节 现代文字设计的发展 / 014

第二章 字体的基本结构和形式特点 020

第一节 汉字的基本构造与形式特点 / 021

一、汉字的构造 / 021

二、汉字的基本笔画和形式特点 / 022

第二节 拉丁文字的基本结构与组合规律 / 025

一、拉丁字母的基本特点 / 025

二、拉丁字母的基本种类 / 026

第三节 汉字与拉丁文字的应用规律 / 029

一、衬线字体和无衬线字体的应用规律 / 029

二、汉字的组合、书写规律 / 030

第三章 字体设计的方法 033

第一节 字体的创意 / 034

一、文字图形的抽象化 / 034

二、文字图形的具象化 / 038

三、文字图形的意象化 / 042

四、文字图形的趣味化 / 045

五、文字图形的民族化 / 048

— 第四章 字体设计的应用

066

- 第二节 字体设计的技法 / 051
 - 一、字形的复合 / 051
 - 二、字形的错位 / 053
 - 三、字形的解构 / 056
 - 四、字形的同构 / 057
 - 五、字形的肌理 / 062

- 第一节 标志中的字体 / 067
- 第二节 海报中的字体 / 071
- 第三节 书籍中的字体 / 082
 - 一、封面文字 / 082
 - 二、内文 / 085
- 第四节 包装中的字体 / 090
 - 一、文字设计的原则 / 095
 - 二、文字的组合 / 095

文字的历史与发展

课 — 练

— 本章重点 >>
认识汉字和拉丁字母的基本字体，并在现实生活中会发现优秀的字体设计。

— 学习目标 >>
要求学生通过对文字的历史与发展的学习，了解汉字与拉丁字母的起源及发展过程，认识汉字的基本字体，并在现实生活中寻找优秀的字体设计，启发学生对字体设计的兴趣。

— 建议学时 >>
12学时。

第一章 文字的历史与发展

第一节 汉字的起源

汉字是在约公元前14世纪的殷商后期逐渐形成的，即甲骨文。到了西周后期，汉字发展演变为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础(图1-1~图1-3)。

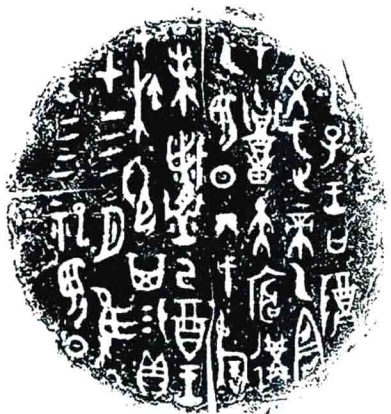

图1-1 甲骨文

图1-2 甲骨以及甲骨文

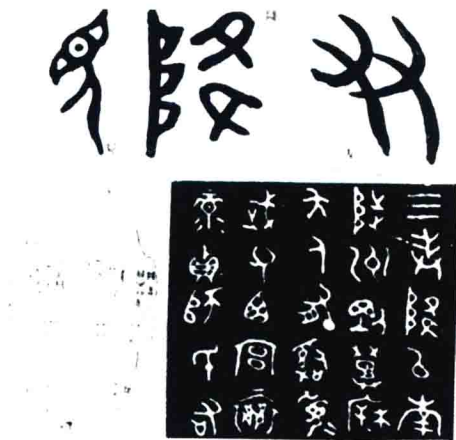

图1-3 西周 大篆

后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简，改为小篆(图1-4、图1-5)。小篆除了把大篆的形体简化之外，并把线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐和谐、十分美观、基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有它自己的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来很不方便，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书(图1-6、图1-7)。

图1-4 秦朝《泰山刻石》
(公元前219年) 小篆

图1-5 秦朝《泰山刻石》
(公元前219年) 小篆

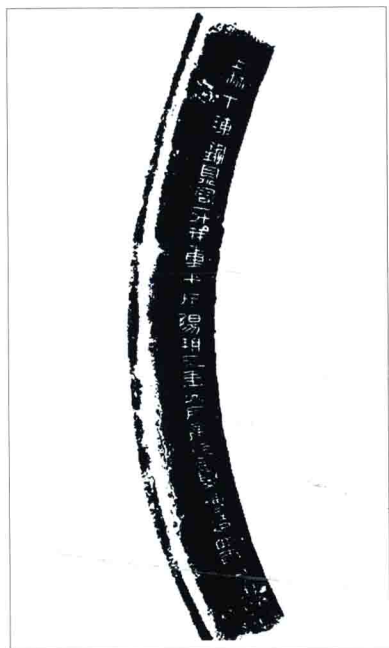

图1-6 上林鼎铭文 古隶

图1-7 《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》(153年) 隶书

至汉代，隶书发展到了成熟的阶段，汉字的易读性和书写速度都大大提高。隶书之后又演变为章草，而后今草，至唐朝有了抒发书者胸臆，寄情于笔端表现的狂草。随后，糅合了隶书和草书而自成一体的楷书（又称真书）在唐朝开始盛行。我们今天所用的印刷体，即由楷书变化而来。介于楷书与草书之间的是行书，它书写流畅，用笔灵活，据传是汉代刘德升所制，传至今日，仍

是我们日常书写所习惯使用的字体（图1-8~图1-10）。

到了宋代，随着印刷术的发展，雕版印刷被广泛使用，汉字进一步完善和发展，产生了一种新型书体——宋体印刷字体。印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体，后世称为宋体。当时所刻的字体有肥瘦两种，肥的仿颜体、柳体，瘦的仿欧体、虞体。其中颜体和柳体的笔顿高耸，已经具略横细竖粗的一些特征。到了明代隆庆、万历年间，又从宋体演变为笔画横细竖粗、字形方正的明体。原来那民间流行一种横画很细而竖画特别粗壮、字形扁扁的洪武体，像职官的衔牌、灯笼、告示、私人的地界勒石、祠堂里的神主牌等都采用这种字体。之后，一些刻书工人在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的字体。特别是由于这种字体的笔形横平竖直，雕刻起来的确感到容易，它与篆、隶、真、草四体有所不同，别具一格，读起来清新悦目，因此被日益广泛地使用，成为16世纪以来直到今天非常流行的主要印刷字体，仍称宋体，也叫铅字体（图1-11、图1-12）。

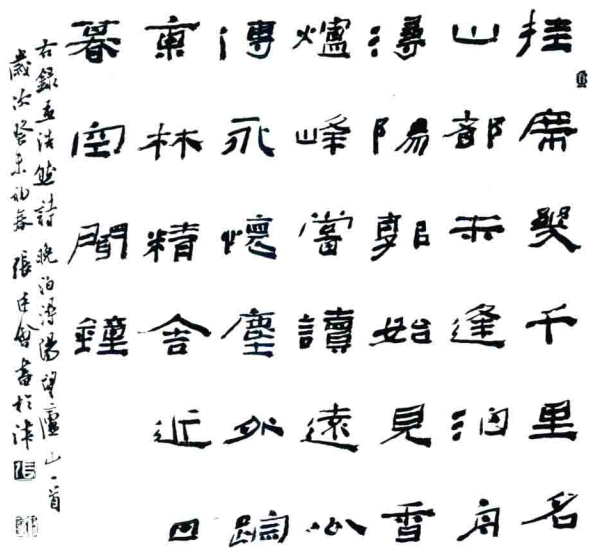

图1-8 草书

李卓吾先生批評紅拂記卷之上

虎林容與堂梓

第一齣

青玉案末上開場云人生南北如岐路世事悠悠等風絮
 造化小兒無定據翻來覆去倒橫直豎眼見都如許○時
 來有志須遭遇却笑風流賦枯樹坎止流行應有數良辰
 美景賞心樂事一曲飛觴羽

試問後房子弟今日搬演誰家故事那本傳奇內應云
 今日試演一本李衛公紅拂記末云原來這本傳奇聽
 我道家門便見大義

图1-12 《红拂记》宋体

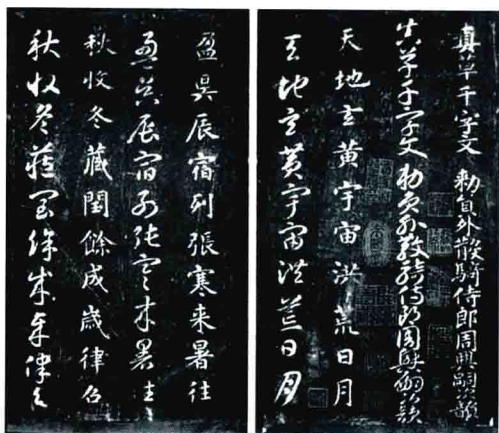

图1-9 《真书千字文》

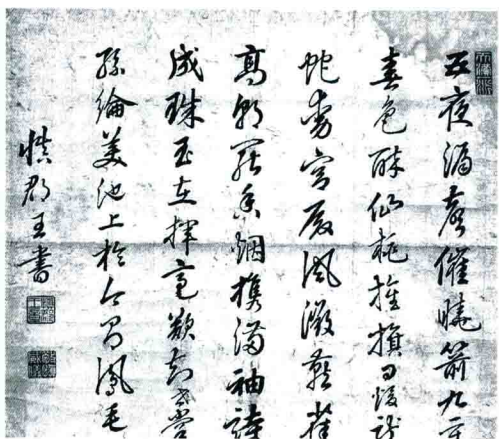

图1-10 行书

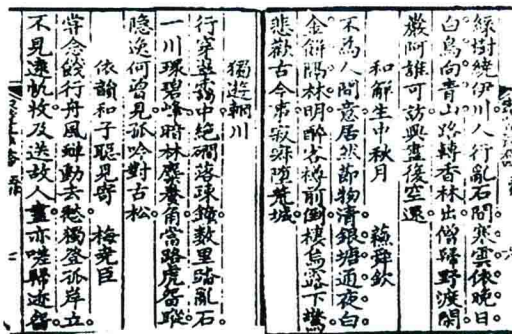

图1-11 宋代刻本

在中国文字中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。如篆书古朴典雅，隶书静中有动，富有装饰性，草书风驰电掣，结构紧凑，楷书工整秀丽，行书易识好写，实用性强，且风格多样，个性各异。

汉字的演变是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔画以及便于雕刻的印刷字体，它的演进历史为我们进行中文字体设计提供了丰富的灵感。在文字设计中，如能充分发挥汉字各种字体的特点及风采，运用巧妙，构思独到，定能设计出精美的作品来。

第二节 拉丁文字的起源

拉丁字母起源于图画，最早的图形文字源于美索不达米亚地区苏美尔人的楔形文字，大概是和两河流域的农业文明有关。这种猜测还可参照尼罗河流域的埃及象形文字和黄河流域的甲骨文字。世界早期的文字均形成于具有高度发达的农耕文化地区（图1-13~图1-18）。

图1-13 岩画

图1-14 苏美尔人的楔形文字

图1-15 两河流域的楔形文字

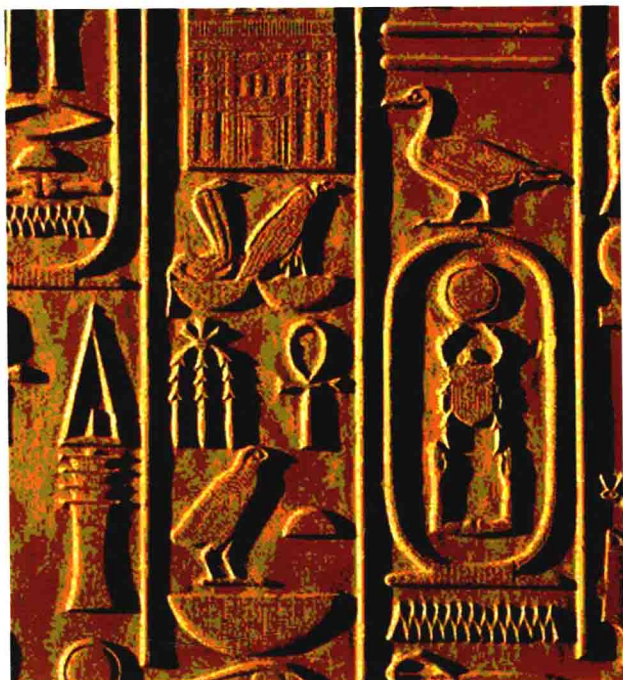

图1-16 埃及的象形文字

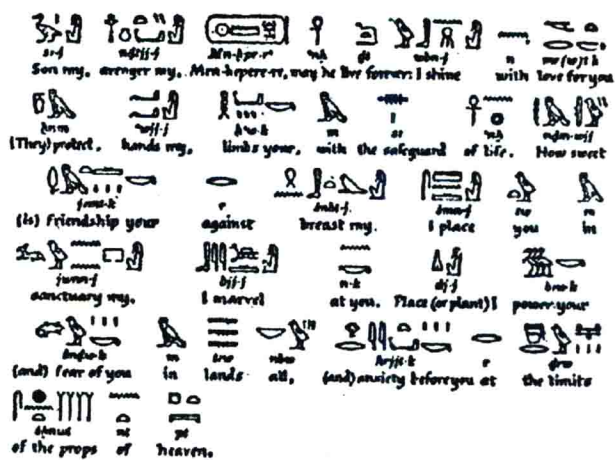

图 1-17 埃及的象形文字

图 1-18 中国象形文字 东巴文

两河流域的苏美尔人很早时候便学会利用木片在湿形泥板上进行雕刻绘画，即所谓的楔形文字，大约出现在公元前 3000 年。在公元前 2000 年前的时候发展较为成熟。著名的泥板文字当属《汉穆拉比法典》，是公元前 1792 年至公元前 1795 年之间的作品。从中可以看出，

文字排列规范并伴有垂直线条进行画面分割，因此具备了现代平面设计的基本样式（图 1-19）。

古埃及是重要的文字发源地之一。美索不达米亚和苏美尔文化从两河流域被引进到埃及地区，从而导致了埃及地区文化的发展，而文字的创造和书写的发展是其重要的方面。虽然此时苏美尔人的文字已从象形文字发展到抽象的字母，但是埃及的文字发展却没有受到它的影响。仍然以早期发展起来的图形文字为基础进行记录书写。这种古埃及象形文字使用特别漫长，最早出现在第一王朝时期，从公元前 3100 年左右的时间到公元 394 年沦为罗马的殖民地时期。埃及的象形文字都出现在一种叫做纸草文书上，这种纸草文书是以尼罗河地区的植物制作而成，最著名的是法老的《亡灵书》，描绘了他们生前的赫赫战功，用于死后在神灵面前进行虔诚对话的工具。《亡灵书》都是出类拔萃的艺术精品，具有现代平面设计的最初特征，插图和文字混排，具有高度的装饰特点。他们利用横式构图或纵式构图，加上图画文字，插图和文字交相辉映，极尽精美。对于后来的平面设计影响深远（图 1-20、图 1-21）。

图 1-19 《汉穆拉比法典》