

高等院校21世纪最前沿设计系列教材

字体设计

吴艺华 著

第1章 史论

- 第一节 字体设计简史
- 第二节 字体设计的学习目的
- 专集1: 常用色彩的关系和综合练习

第2章 常用中文字体

- 第一节 宋体
- 第二节 黑体
- 第三节 隶书体
- 第四节 魏体
- 第五节 楷书体
- 第六节 行书体/草书体
- 第七节 金石体/篆体
- 第八节 前卫体

第3章 常用外文体

- 第一节 英文Serif体
- 第二节 英文Sanserif体

第4章 变化字体

- 第一节 数码体
- 第二节 美术体
- 第三节 组合体/创造体
- 第四节 手写体
- 第五节 儿童体
- 第六节 文字的反倒
- 表现
- 专集2: 错视与文字结构调整和综合练习

第5章 点

- 第一节 强调
- 第二节 装饰

第6章 线

- 第一节 直线
- 第二节 曲线
- 第三节 特粗线
- 第四节 特细线

第7章 面

- 第一节 形态
- 第二节 面积

第8章 形

- 第一节 破型
- 第二节 省略/外形
- 第三节 切割
- 第四节 框线
- 第五节 方形
- 第六节 体积
- 专集3: 标志与字体的设计和综合练习

第9章 手段

- 第一节 透明
- 第二节 拼帖
- 第三节 光感
- 第四节 仿生
- 第五节 绘画
- 第六节 气氛
- 第七节 音感
- 第八节 替换
- 第九节 引伸
- 第十节 积层
- 第十一节 隐身
- 第十二节 材料
- 第十三节 同化
- 第十四节 巧用

第十五节 肌理

第十六节 结合

第10章 风格

- 第一节 生活
- 第二节 可爱
- 第三节 高级
- 第四节 民族
- 第五节 生机
- 第六节 品格
- 第七节 亲切
- 第八节 力量
- 第九节 快乐
- 第十节 强调
- 第十一节 信赖
- 第十二节 华丽
- 第十三节 简洁
- 第十四节 认真
- 专集4: 环境文字的特殊性和综合练习

第11章 动感

- 第一节 方向
- 第二节 发射
- 第三节 虚形
- 第四节 重叠
- 第五节 错位
- 第六节 姿势

第12章 立体

- 第一节 空间
- 第二节 影子
- 第三节 透视
- 第四节 前后
- 专集5: 符号的表现和综合练习

第13章 时代

- 第一节 古代
- 第二节 近代
- 第三节 现代
- 第四节 未来

第14章 对象

- 第一节 男性
- 第二节 女性
- 第三节 老人
- 第四节 少年
- 专集6: 商品包装字体的表现和综合练习

第15章 对比

- 第一节 多种字体
- 第二节 粗细
- 第三节 尺寸
- 第四节 字中字

第16章 色彩

- 第一节 色调
- 第二节 明度
- 第三节 补色
- 第四节 五彩
- 第五节 色易读
- 第六节 底色

第17章 排列

- 第一节 识别
- 第二节 主次/距离
- 专集7: 电脑与字体设计和综合练习

后记

来自旅日教授最新的设计教材模版
解析100个字体设计最关键的知识点
展现1000种最经典的日本设计案例

上海人民美術出版社

014055958

高等院校21世纪最前沿设计系列教材

J292.13-43
25

字体设计

吴艺华 著

来自旅日教授最新的设计教材模版
解析100个字体设计最关键的知识点
展现1000种最经典的日本设计案例

北航

C1743977

J292.13-43
25

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP)数据

字体设计 / 吴艺华著. —上海: 上海人民美术出版社,
2014.4

高等院校 21 世纪最前沿设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8872-4

I. ①字… II. ①吴… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 028420 号

字体设计

高等院校 21 世纪最前沿设计系列教材

策 划: 薛建华

著 者: 吴艺华

责任编辑: 薛建华

整体设计: 吴艺华

版面制作: 魏翠连

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 杭州恒力通印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8 印张

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8872-4

定 价: 39.80 元

设计之力

——为吴艺华先生所著的设计系列教材致序

为了设计,马上找到一种有效的方法应该是不存在的,但是,每个人对设计的学习和感受是不同的,由此表现出的创造力也会是完全不一样的,通过学习,由此形成自己的创意源泉,并表现在创造的形式中是可能的。

在表现设计时,针对主题进行创造,这里,首先是追求一种设计的理解和表现的创意方法,这种表现形式从具体方面来讲就是一种视觉效果的表现,也被称为是视觉设计的体现,这里既可以是一种创意的追求,也可以说是一种设计的形式。

在进行设计创意的过程时,并不需要到遥远的地方去寻找资料信息,在人们日常生活中就可以意外地发现,最初,也许会觉得与设计无关,或者是非常平凡的,但是,如果从不同方面去观察和理解之后,就会发现创意的存在,这里,每个人的感受是不同的。

在进行具体的设计制作时,为了追求视觉冲击力,可以是插画的形式,也可以是摄影,哪怕是一条题目的文字,或者是其他图文的表现,对版面的排列都是对设计的挑战,同时也可感受着设计的不同趣味。

当下,世界已经进入了数字时代,但是,设计的基本要素并没有改变,或者说,设计的原点还是相同的。

对于设计的理解和掌握,备有好的设计书籍和教材是非常重要的,为此,毕业于日本多摩美术大学研究生院的视觉设计专业的硕士生吴艺华先生著作了这一系列的设计教材。他已经在日本生活了20多年,同时,其夫人又是日本人,因而对日本文化相当的了解。吴艺华先生长期来往于中国和日本两地进行教学和研究,并对两国设计教育中的成功经验进行了总结,此设计系列教材无疑对设计人员和在读设计专业的学生都是非常有益的。衷心期待着吴艺华先生的这一系列教材走向成功。

相信吴艺华先生的这一设计系列教材会成为中国设计师的设计之力。

U.G. 佐藤

插画家/设计师

波兰华沙国际海报双年展金奖

意大利阿奥斯坦国际海报展金奖

芬兰赫尔辛基国际海报双年展金奖

芬兰拉赫蒂国际海报双年展金奖

捷克布尔诺国际设计双年展金奖

俄罗斯莫斯科国际海报双年展金奖

保加利亚加布罗沃国际幽默与讽刺双年展金奖

目录

1

理论篇

第1章 史论

- 第一节 字体设计简史.....008
第二节 字体设计的学习目的.....010

专集1: 常用色彩的关系和综合练习

2

基础篇

第2章 常用中文字体

- 第一节 宋体.....016
第二节 黑体.....017
第三节 隶书体.....018
第四节 魏体.....019
第五节 楷书体.....020
第六节 行书体/草书体.....021
第七节 金石体/篆体.....022
第八节 前卫体.....023

第3章 常用外文字体

- 第一节 英文Serif体.....024
第二节 英文Sanserif体.....025

第4章 变化字体

- 第一节 数码体.....026
第二节 美术体.....027
第三节 组合体/创造体.....028
第四节 手写体.....029
第五节 儿童体.....030
第六节 文字的反倒表现.....031

专集2: 错视与文字结构调整和综合练习

3

元素篇

第5章 点

- 第一节 强调.....036
第二节 装饰.....037

第6章 线

- 第一节 直线.....038
第二节 曲线.....039
第三节 特粗线.....040
第四节 特细线.....041

第7章 面

- 第一节 形态.....042
第二节 面积.....043

第8章 形

- 第一节 破形.....044
第二节 省略/外形.....045
第三节 切割.....046
第四节 框线.....047
第五节 方形.....048
第六节 体积.....049

专集3: 标志与字体的设计和综合练习

4

效果篇

第9章

手段

第一节	透明	054
第二节	拼帖	055
第三节	光感	056
第四节	仿生	057
第五节	绘画	058
第六节	气氛	059
第七节	音感	060
第八节	替换	061
第九节	引伸	062
第十节	积层	063
第十一节	隐身	064
第十二节	材料	065
第十三节	同化	066
第十四节	巧用	067
第十五节	肌理	068
第十六节	结合	069

第10章

风格

第一节	生活	070
第二节	可爱	071
第三节	高级	072
第四节	民族	073
第五节	生机	074
第六节	品格	075
第七节	亲切	076
第八节	力量	077
第九节	快乐	078
第十节	强调	079
第十一节	信赖	080
第十二节	华丽	081
第十三节	简洁	082
第十四节	认真	083

专集4: 环境文字的特殊性和综合练习

5

形态篇

第11章

动感

第一节	方向	088
第二节	发射	089
第三节	虚形	090
第四节	重叠	091
第五节	错位	092
第六节	姿势	093

第12章

立体

第一节	空间	094
第二节	影子	095
第三节	透视	096
第四节	前后	097

专集5: 符号的表现和综合练习

6

社会篇

第13章

时代

第一节	古代	102
第二节	近代	103
第三节	现代	104
第四节	未来	105

第14章

对象

第一节	男性	106
第二节	女性	107
第三节	老人	108
第四节	少年	109

专集6: 商品包装字体的表现和综合练习

7

技术篇

第15章

对比

第一节	多种字体	114
第二节	粗细	115
第三节	尺寸	116
第四节	字中字	117

第16章

色彩

第一节	色调	118
第二节	明度	119
第三节	补色	120
第四节	五彩	121
第五节	色易读	122
第六节	底色	123

第17章

排列

第一节	识别	124
第二节	主次/距离	125

专集7: 电脑与字体设计和综合练习

后记 128

014055958

高等院校21世纪最前沿设计系列教材

J292.13-43
25

字体设计

吴艺华 著

来自旅日教授最新的设计教材模版
解析100个字体设计最关键的知识点
展现1000种最经典的日本设计案例

北航

C1743977

J292.13-43
25

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP)数据

字体设计 / 吴艺华著. —上海: 上海人民美术出版社,
2014.4

高等院校 21 世纪最前沿设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8872-4

I. ①字… II. ①吴… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 028420 号

字体设计

高等院校 21 世纪最前沿设计系列教材

策 划: 薛建华

著 者: 吴艺华

责任编辑: 薛建华

整体设计: 吴艺华

版面制作: 魏翠连

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 杭州恒力通印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8 印张

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

印 次: 2014 年 4 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8872-4

定 价: 39.80 元

设计之力

——为吴艺华先生所著的设计系列教材致序

为了设计,马上找到一种有效的方法应该是不存在的,但是,每个人对设计的学习和感受是不同的,由此表现出的创造力也会是完全不一样的,通过学习,由此形成自己的创意源泉,并表现在创造的形式中是可能的。

在表现设计时,针对主题进行创造,这里,首先是追求一种设计的理解和表现的创意方法,这种表现形式从具体方面来讲就是一种视觉效果的表现,也被称为是视觉设计的体现,这里既可以是一种创意的追求,也可以说是一种设计的形式。

在进行设计创意的过程时,并不需要到遥远的地方去寻找资料信息,在人们日常生活中就可以意外地发现,最初,也许会觉得与设计无关,或者是非常平凡的,但是,如果从不同方面去观察和理解之后,就会发现创意的存在,这里,每个人的感受是不同的。

在进行具体的设计制作时,为了追求视觉冲击力,可以是插画的形式,也可以是摄影,哪怕是一条题目的文字,或者是其他图文的表现,对版面的排列都是对设计的挑战,同时也可感受着设计的不同趣味。

当下,世界已经进入了数字时代,但是,设计的基本要素并没有改变,或者说,设计的原点还是相同的。

对于设计的理解和掌握,备有好的设计书籍和教材是非常重要的,为此,毕业于日本多摩美术大学研究生院的视觉设计专业的硕士生吴艺华先生著作了这一系列的设计教材。他已经在日本生活了20多年,同时,其夫人又是日本人,因而对日本文化相当的了解。吴艺华先生长期来往于中国和日本两地进行教学和研究,并对两国设计教育中的成功经验进行了总结,此设计系列教材无疑对设计人员和在读设计专业的学生都是非常有益的。衷心期待着吴艺华先生的这一系列教材走向成功。

相信吴艺华先生的这一设计系列教材会成为中国设计师的设计之力。

U.G. 佐藤

插画家/设计师

波兰华沙国际海报双年展金奖

意大利阿奥斯坦国际海报展金奖

芬兰赫尔辛基国际海报双年展金奖

芬兰拉赫蒂国际海报双年展金奖

捷克布尔诺国际设计双年展金奖

俄罗斯莫斯科国际海报双年展金奖

保加利亚加布罗沃国际幽默与讽刺双年展金奖

目录

1

理论篇

第1章 史论

- 第一节 字体设计简史.....008
第二节 字体设计的学习目的.....010

专集1：常用色彩的关系和综合练习

2

基础篇

第2章 常用中文字体

- 第一节 宋体.....016
第二节 黑体.....017
第三节 隶书体.....018
第四节 魏体.....019
第五节 楷书体.....020
第六节 行书体/草书体.....021
第七节 金石体/篆体.....022
第八节 前卫体.....023

第3章 常用外文字体

- 第一节 英文Serif体.....024
第二节 英文Sanserif体.....025

第4章 变化字体

- 第一节 数码体.....026
第二节 美术体.....027
第三节 组合体/创造体.....028
第四节 手写体.....029
第五节 儿童体.....030
第六节 文字的反倒表现.....031

专集2：错视与文字结构调整和综合练习

3

元素篇

第5章 点

- 第一节 强调.....036
第二节 装饰.....037

第6章 线

- 第一节 直线.....038
第二节 曲线.....039
第三节 特粗线.....040
第四节 特细线.....041

第7章 面

- 第一节 形态.....042
第二节 面积.....043

第8章 形

- 第一节 破形.....044
第二节 省略/外形.....045
第三节 切割.....046
第四节 框线.....047
第五节 方形.....048
第六节 体积.....049

专集3：标志与字体的设计和综合练习

4

效果篇

第9章

手段

第一节	透明	054
第二节	拼帖	055
第三节	光感	056
第四节	仿生	057
第五节	绘画	058
第六节	气氛	059
第七节	音感	060
第八节	替换	061
第九节	引伸	062
第十节	积层	063
第十一节	隐身	064
第十二节	材料	065
第十三节	同化	066
第十四节	巧用	067
第十五节	肌理	068
第十六节	结合	069

第10章

风格

第一节	生活	070
第二节	可爱	071
第三节	高级	072
第四节	民族	073
第五节	生机	074
第六节	品格	075
第七节	亲切	076
第八节	力量	077
第九节	快乐	078
第十节	强调	079
第十一节	信赖	080
第十二节	华丽	081
第十三节	简洁	082
第十四节	认真	083

专集4: 环境文字的特殊性和综合练习

5

形态篇

第11章

动感

第一节	方向	088
第二节	发射	089
第三节	虚形	090
第四节	重叠	091
第五节	错位	092
第六节	姿势	093

第12章

立体

第一节	空间	094
第二节	影子	095
第三节	透视	096
第四节	前后	097

专集5: 符号的表现和综合练习

6

社会篇

第13章

时代

第一节	古代	102
第二节	近代	103
第三节	现代	104
第四节	未来	105

第14章

对象

第一节	男性	106
第二节	女性	107
第三节	老人	108
第四节	少年	109

专集6: 商品包装字体的表现和综合练习

7

技术篇

第15章

对比

第一节	多种字体	114
第二节	粗细	115
第三节	尺寸	116
第四节	字中字	117

第16章

色彩

第一节	色调	118
第二节	明度	119
第三节	补色	120
第四节	五彩	121
第五节	色易读	122
第六节	底色	123

第17章

排列

第一节	识别	124
第二节	主次/距离	125

专集7: 电脑与字体设计和综合练习

后记 128

本书导读

章

关键词

经典图解

应用案例

友情提示

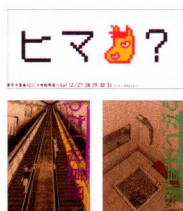
重点关注

节 主题内容 重点提示

字体设计/基础篇

第4章 变化字体

- 精度
- 动态
- 现代

数码体的字体表现

● 数码字体的印刷物

对印刷物而言,现在,主要是以电脑形式进行DTP的制作。字体的表现形式也以文档的字体形式进行了表现。各种字体非常丰富,同时,尺寸也很多,又可以非常自由地调整。因此,对字体的变化也非常容易了。由此而形成了很多风格的字体。

● 注意点

电子屏幕的显示和平面印刷物的表现,其展现文字的形式是不同的,这是要注意的。

◇ 数码字体与个性

由于电脑技术的进步,现在电脑中对字体的显示也比以前进步多了。数码字体也是很有趣的一种设计形式。设计师创造了很多风格和形式,也成为了数码字体的个性表现。

第一节 数码体

数码字体,这主要是随着电脑和手机等数码产品的普及,像电子显示屏上的字体也已经成为大家熟悉的一种字体形式。电子显示屏上的文字与印刷用文字相比,精度较低,为了让网络上的信息引起注意,具有动态的文字表现也成为了数码字体的一种。因此,如何体现动画中的文字达到易读性,这里又要从形式中去解决了,以字体的形式或者说是从字体的设计方面进行展开,找出其特点。数码字体由于是和显示屏的形式相联系的,特别是图片文档,如精度不够时,就会出现马赛克的形式。这是数码文字非常特别的地方。而人们在这种启发下,有意在进行数码字体的设计和表现时追求这种风格,并进行利用,从中感受到一种电子的特点,以体现出现代感的这种比较特殊的存在。由于电脑和电脑软件的发达,这种变化多端,形式丰富,充满着想象和现代感的数码字体的表现形式,在今后会得到更快的发展。

数码字体所具有的特殊性,马上感受到的是一种机械和现代感

◇ 小知识 动态文字

在电脑中展现出的一种动态文字也成为了设计中的重点部分,其主要是运用设计软件,对文字进行设计,就像动画或者是电影中的动态文字一样,使文字成为了一种动态,特别是在静止的画面中,这种变化出的动感,与音乐相联系,从中感受到一种快乐和不一样的感觉。相信日后对于数码字体的开发也会随着需要的不断增加,而成为设计师的研究和表现的重点部分。

关联知识

理论篇

文字的发明到使用，其经历的历史是非常悠久的，其文字的发展让人看到了其不同时期的演变。这对于学习字体设计者来说，对各种字体特点的了解，并掌握字体设计的规律和变化是至关重要的。

1

第1章

史论

第一节 字体设计简史.....	008
第二节 字体设计的学习目的.....	010

专集1：常用色彩的关系和综合练习

理论篇目录

字体设计简史

字体设计的历史资料

文字的历史非常悠久,在公元前3000年左右的就有源于底格里斯河和幼发拉底河流域的“楔形文字”,被认为是人类最古老的文字。古埃及的文字和古代中国的甲骨文字都处在相同的时代,这类文字也被称为是“象形文字”。由于这种文字,只要一个字就可以表达意思,也就被称为是具有象征性的文字,也被称为是表意文字。但是,文字作为表现语意,其内容的丰富、复杂性也就出现了,文字的书写时间也变得更长,传达的信息也成为了语言,针对这种情况,对文字的简化,同时,文字作为表音文字的发展也成为了一种趋势。在这中间甲骨文所发展起来的汉字,现在也作为一种表意形式的功能,但是,一般的文字都渐渐发展成为了表音文字。表音文字作为一种记号进行,复数的文字进行组合后才表达出含义,而单独的字并没有任何意义,像英文这种文字,本来也是由象形文字发展成为简单之后而成为了表音文字。

现在使用的制纸方法,是中国后汉时代的蔡伦发明的,由于纸的诞生,使这种方法,由丝绸之路传向欧洲,在欧洲又发明了笔。而现在使用的道具相对是比较现代的。文字本身是作为一种记录,对于日常内容进行传达,是在4世纪所出现的书写形式,当时,书写的形式,特别是基督教在羊皮纸上进行书写是非常普及的形式。一般来讲这种表现形式是作为教会中的使用品,教会之外也被广泛地使用。1452年到1455年完成了“四十二行圣书”作为印刷的表现,不仅在当时,就是在现在,这种书籍的表现也都是属于非常精美的,从这里可以看到整个版面中的文字排列非常整齐,印刷的浓度也是非常均匀,与手写体的圣书相比,印刷的书更容易阅读。作为文字的信息通过大量复制的金属活字印刷技术得到广泛的传播,这是人类史上最优秀的发明之一。在发明金属印刷的同时,12世纪的美术设计,黑体字成为了一种主流,“四十二行圣书”把当时的手写文字的形式成为了一种字体而得到了确立。

当14世纪,意大利的文艺复兴中对古希腊,古罗马时代的印刷技术非常注重,经研究,创制了“罗马体”,罗马体根据意大利文化的传播而影响到全欧洲,并成为了当时印刷物中使用的主流字体,经过各国对金属活字印刷的研究和发展,以罗马体为主的字体普遍使用,由此也反映了当时的时代特征。

19世纪后半叶到20世纪初,以英国为中心的产业革命,对文字的影响是非常大的,由于生产了大量商品,本来只是用于书籍为主的文字也在宣传商品的海报,宣传单,招牌等

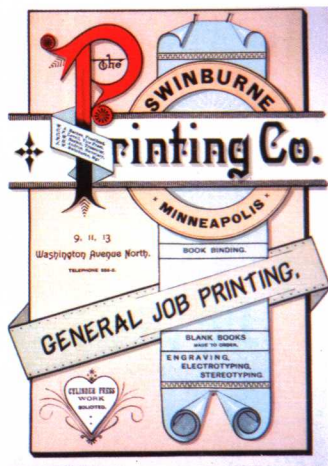
方面广泛使用,展示了带有装饰性的文字。在这种背景下,人们对美的鉴赏观也发生了很大的变化。

文字是特定的语言表现所产生的一种特殊的符号,也是人在使用的瞬间发出的声音在消失之后,如何让眼睛能够进行记录的一种表现。对于什么样的形式能够达到一种内容的展现,并成为一种信息和知识的记录,文字起到了知识信息的传播作用,而这种被文字记录后的物品,可以带在身边一起行走,并由此而传播文化。这种带有文字记录的表现遗迹中,也成为了人们了解当时文化和考古的重要依据。因此,文字对于人类的文化和历史的发展,社会的文明是不可缺的载体和工具。

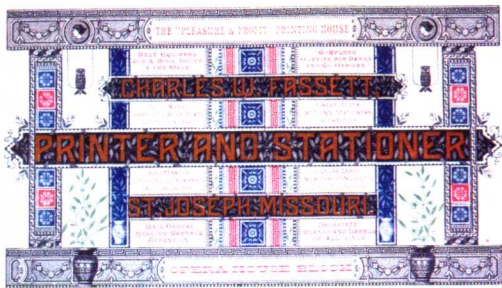
作为汉字的发明,在中国的什么地方,又是谁发明的,正确来讲,没有一个非常明确的证据。在传说中,汉字是在黄帝时期,由一名仓颉的人物发明的,他在原野中看到地上有很多鸟和动物的足迹,但是,眼前没有动物,却可以根据观察足迹,来判断动物本身。因为,足迹是各种动物非常有特点的方面,并在此基础上进行了文字的制作,这正是历史上对汉字发明者的一种传说。据考古材料证实:汉字发明于大汶口文化早期,距今已有6000年以上的历史。

从这种传说中进行思考,不一定正确,在甲骨文字中,对“牛”和“羊”的字进行了解,可以看到,其形式是一种对角进行的表现,无论是牛还是羊,光角是不能明显地感受到牛和羊的不同,而只是对有角的动物的联想,而有角的动物是非常多的,因而,对于传说和现实,也仅是一种参考而言。

对于中国的汉字是如何开始的呢,现在从考古中发现,仍然不能解释这一发明,在1993年的中国山东省邹平县丁公村所发现的古代陶片中,发现了比甲骨文更早的文字记录,而成为了研究者的注目点,并被认为是汉字发明的重要参考之一,这一发现使中国和日本的学者共20多人,在专业论坛上发表了自己的观点,成为了人们关心的焦点,也看到了人们对了解文字发明的渴望,至于这是否是中国最古老的文字现在还不能确定,但是作为公元前1200年前所使

字体设计的历史资料

字体设计的历史资料

用的甲骨文字被认为是中国最古老的汉字, 已经被大家所认可了, 这是事实。

欧洲和英国在20世纪20年代的字体设计, 对两个方面进行了研究, 第一是活字铸造, 植字制版和印刷的机械化。当时, 由于大量印刷所出现的质量问题, 给大家的印象并不好, 于是进行了大量的实践和研究, 对于文字的设计起到了很好的作用。同时, 图片插画进行的一种版面表现, 像报纸、杂志、广告、图录、宣传册等印刷物中文字是如何发挥作用的, 对于这两个方面的研究和追求形成了字体研究的主流。

在第二次世界大战之后, 美国代替了欧洲, 在文字艺术上成为了流行的发展地, 并成为了世界的领军者。电影、电视、音乐出版等方面, 以追求大众文化的形式。最初, 美国对欧洲的装饰风格是非常喜欢的, 并从这种美感中进行了体现, 特别是当时在美国发行的杂志, 写真杂志其魅力对世界的影响是很大的, 也可以说, 在1950年到1960年代前半部分的这些美国的杂志表现, 对于当时的文字设计贡献是非常大的, 并成为了世界各国的杂志设计的榜样, 被各国设计师追捧。之后, 电视也成为了日常生活中的重要部分, 在越南战争结束后, 美国国内的价值观出现了两种不同的观点, 对于生活的兴趣和爱好也反映在了杂志上, 达到了很大的发行量。在这之后杂志喜欢以细分化的特点满足了不同读者的爱好。在1962年创立的EROS等杂志和在1967年创刊的FACT杂志等等, 对于文字的追求产生了新的形式, 特别是在标志形式, 杂志的名称运用上, 在字体设计中产生了巨大影响, 这种崭新的视觉性被大家称呼为“字体设计的天才”, 这正是大家对美国字体设计中最好的评价。

在美国纽约的1970年。对世界文字影响很大的是ITC的组织, 其通过字体的研究并进行文字的制作和贩卖为目的, 在1970年就设计出了30多种字体的字库和展示60多种字体形式的开发成果, 获得了人们的惊叹。这里对于ITC的活动中还有一件事情是不能忘记的, 那就是模仿的问题, 由于ITC在字体设计方面的显著成果, 社会上很多人都开始模仿他们的字体设计。由于当时制作的方便性, 也由此把这一问题让人去深思了。但是, 在1972年慕尼黑的奥林匹克的CI计划的展现, 对于世界的冲击是非常大的, 其高标准的设计理念、空间性和带有情感的形式获得了人们的认可, 之后在欧洲也开始形成了借鉴这种CI形式而展现在各种活动中, 其文字设计的形式也由此而出现了一种新的阶段, 丰富了各种文字中心,

艺术中心、美术馆等各种各样团体的艺术风格, 也展现了字体的特点。

作为CI先进国家的美国, 由于经济的发展, 特别是从1950年代开始, 很多世界级的大企业特别重视CI的表现, 充分展现企业的经营理念。这里, 最成功的案例是电脑制造企业IBM, 其特殊的字体和精致感, 对整个企业的形象进行了统一, 这种CI的表现风格使国际上的设计师掀起了一场新的字体革命。人们从这里感受到了字体设计可以形成一种新的艺术表现的可能性, 这对世界企业和字体设计的影响都是非常大的。在世界各国的高度经济成长的1960—1970年代, 各种商业美术的称呼也进入了视觉设计的表现形式之中, 其涉及字体的表现也在设计界和市民中得到了认识。大家也认识到了字体设计在交流中的重要性, 对字体设计的表现形式进行研究成为了年轻设计师的追求。1960年5月, 在东京召开了世界上26个国家的建筑, 相关设计人员对日后的设计方向进行讨论的世界设计会议, 此会议对世界的影响非常大, 大会改变了对以前的总结, 而是着重于日后的世界设计未来的计划, 引起人们很大的关注和兴趣。同年的12月日本对设计也进行了讨论, 由原弘先生提出的针对字体设计的未来, 田中一光、永井一正等日本字体设计界的巨匠都发表了对字体设计的看法, 特别是以汉字为主题进行研究的田中一光先生的艺术成果展现, 让人感受到了现代设计中的文字魅力。在日本, 也因此展现出了一批对汉字进行字体设计的研究热潮。在书籍杂志中追求文字的表现和视觉效果, 特别在排版中, 对文字位置, 文字本身的感觉进行大胆的追求, 并形成了自己的研究风格。而印刷技术的进步和各种字体设计的表现也可以比较方便地展现在出版物上了。这为设计师提供了更多的创意场所, 这在当时的特定环境中得到了实现。

对电子世界的影响, 特别是在1980年代, 由电子排版的开始代替过去的传统表现方法, 这种表现对于出版印刷物的影响是非常大的, 新的字体研究的展现也变得更方便和容易了, 这在1980年到1990年的出版物中可以明显地感受到这种变化, 并获好评。

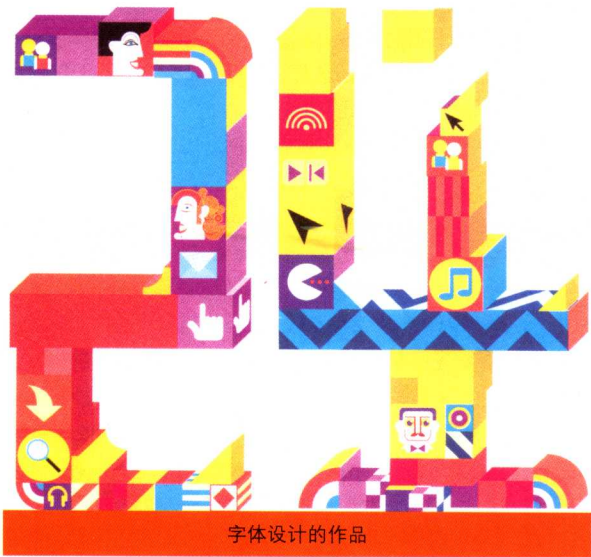
从1980年代流行的一种海报文字也成为了一种文化现象, 由于经济发展和需要, 特别是商业的发达, 很多商业用的海报和促销宣传所使用的文字设计在商品宣传上都得到了展现, 各种不同的需要和不同的形式, 也成就了字体设计的多样性, 使字体的表现形式达到了空前的兴旺时期。

自1990年代以来, 数码时代的开始, 使自由的字体表现显得更加活跃了。

字体设计的历史资料

字体设计的学习目的

字体设计的作品

字体设计一般是作为三个方面,第一是对文字本身进行设计,第二是文字作为阅读的本来功能进行文字研究和表现,第三是对文字自身所包含出的意义进行掌握和了解。文字不需要一切重新设计,如果对文字有一种兴趣的话,那么就可以对文字进行造型思考和表现了,因而也是一种字体设计的表现了。

字体的作用

对文字进行各种设计的表现,文字的表现商业设计中是占有非常重要的部分,文字具有交流的功能,特别是在海报,报纸,广告,包装,插画的表现中。运用文字进行艺术表现这在很多设计中可以感受到,并且也有很多设计师是专门对文字进行研究,以文字作为表现元素进行各种设计,让人感受到了一种特有的风格。也吸引了很多设计师加入这种设计风格的队伍,进行各种设计的展现。

文字作为人们各自的内在表现而进行的一种语言形式,在历史上,从原始时代的记号开始到象形文字,音标文字等各种文字的发展之后渐渐地形成文字的风格和形式,并成为正式的文字时代。这种变化形成的文字随着时代的审美观而进行着不断的变化,并对字体美的追求也体现着时代的流行风格。文字的表现形式在展现出现代气息的同时,也要对文字进行不同的设计,这也是与时代同步的象征。作为文字的特点,其时代的进步对文字的要求也会不一样的,但作为字体设计,其共通点还是有的。在进行字体设计时,展现其特点,应该注意的是:1.文字的易读性。2.文字的正确性。3.字体的时代性。4.字体的感情性。5.各种文字的统一性。6.对字体的表现与使用相一致。

文字的易读性,不仅表现文字自身的个性和易读,对于周围的排列表现方面也是要考虑的,虽然有时文字作为一种信息和象征可以不考虑这方面的关系,但是作为一般的表

现,这种易读性在设计时应该是思考的内容。

文字的正确性,如果在设计字体中,过多地考虑了设计形式而对文字本身的内容进行了一种无视的话,或者是打破了文字本身的结构表现时,那么对文字本身的理解就会发生错误,不能正确解读,这在设计时是要注意的。如何表现出文字的个性,突出文字中的关键部分,这是文字设计首先要进行研究并找出其特点,是成功的字体设计所不能缺少的。越对文字理解,那么就越可能设计出对文字展现个性的表现。

字体的时代性,作为设计师来说,会认为既然生活在一定的社会阶段中,不可能设计出与时代无关的设计。其实,这里的时代性是指超越时代风格的表现。作为设计,就是应该展现出一种超越时代,引领时代的表现,这也是设计师的作品中比较难的。因为,设计本身是一种时尚的存在,在众多设计中让人感受到一种时代性的设计是好的设计的重要方面。

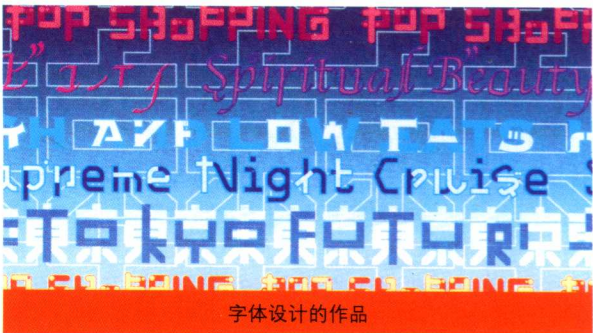
字体的感情性,是在字体设计中展现出一种情感,让人感到一种人的亲切感,这是因为文字是人类创造的一种交流载体,在这其中体现着人情味。特别是在电脑发达的今日,如何避免机械的冷漠感,正是设计中需要注意的。

各种文字的统一性,可以感到一种协调的美,如何做到协调性,使整个美得到体现,让文字的表现形式与内容一致。只有文字形式与内容的一致才可以让人感受到其易读性,如果不一致,就会让人误解或者不能达到文字本身要传达的效果。这如同写文章一样,当文章和题目的内容不一致的话,整篇文章就是离题了。

对字体的表现与使用相一致,由于文字针对不同对象有不同的要求,尽量满足不同的对象,使字体成为最适合的对象,那么才会使整个版面给人的感受显得自然和合理,这是成功的设计和应用的一致表现,优秀的字体设计师,自然有自己的个性,但是,在众多的设计创意中,也应该尊重规律,这是不能少的,在尊重规律的同时再发挥出自己的个性,这也是体现设计师能力水平的重要方面。

文字的表现方面

文字作为标识,在道路、公园等招牌上,作为信息的导

字体设计的作品

字体设计的作品

向表现,是让人接受到正确的信息并理解,同时在一定的距离也能看到,这是在各种招牌上进行文字表现的一种目的。

信息的明确化

作为文字的表现,人们以前只是把文字作为一种信息传达的工具,而对于文字本身进行表现的形式是非常欠缺的。但现在由于时代的发展,人们不仅仅满足于信息的传达,文字在字体变化的基础上还在图片、插画、映像中的广泛使用,并体现出不同的个性。也就是说,对文字本身的要求也变得更提高了,把信息的传达作为一种视觉印象的表现,这也是体现了时代发展对字体设计的新要求。

对客观的内容进行强调,并以对比的手段,提高文字传达信息的能力以及使文字更加明确地得到正确的传达,这里,字体设计又担任着新的作用和使命了。

媒体的扩大而引起了变化

作为信息来讲,人们首先会想到印刷物,或者是以文字为主的信息表现吧。随着印刷物的发展,文字的表现形式也变得更加广泛了。最近由于网络和手机的普及,信息的传达也变得非常快了,短时间内,可以向很多人发出信息,不论相隔多么远也能使信息在短时间内传到世界各地,这对于文字的要求也变得不一样了。电子媒体实现了信息的省略化,简化,对日常会话也受到了影响,像“拜拜”等等的用语也变成了流行,同时,在青年中流行的图形符号的形式也变成了非常普遍的现象,电脑中的记号表现也变得非常简单和明确了。今后的文字特别是汉字所具有的表意性,其作用也会越加重要。而社会现实也对中文的表意性提出了更高的要求。从这一点来说,字体设计师,其责任和义务就更大,由于社会的需要,相信新的文字,新的设计,新的交流手段也会随之诞生。

文字与美

由于文字是一种视觉对象,所以存在着美与丑的问题。什么是美的字体,目前很少看到满意的字体,这也是设计师可能感受到的问题。对于字体的美与丑,不同人的感受是不一样的。从人的习惯来看,以传统的文字进行追求和表现的话,那么,其字体的形式也许就是一种美的表现,这里,有一个审美标准,打破常规的表现,有的认为是一种美的表现,也有的认为是一种有趣的表现。作为让人注目,并且传达着一种不一般的设计想法,对于设计师来说,也是追求一种风格。有的人喜欢不一样的感觉,其形式主要是打破传统中的一种美的表现形式,像对称,平衡,这种从传

统的视觉效果来说是不能想象的,或者说是破坏了文字作为交流手段的表现。当然可以打破各种规律,充分发挥自己的想象,文字作为设计表现的对象,当然其形式上就可以进行广泛的表现,像电脑中的标题、杂志名称、广告上的广告语,各种各样非常特别的字体表现形式进行了很好的展开。这里,已经打破了美与丑的界线,展现和追求的是一种多彩的字体设计的表现。

对于字体,如果是进行传统排列表现的话,其效果会非常奇妙的,对于比较严肃的企业,像金融业、保险业等,运用文字表现时一般以传统的表现为佳,但是作为创造体的表现也可以达到不一样的效果,具体要从实际效果中来进行感受。从设计师的角度来讲,无论是追求美的造型还是追求一种创新的表现形式,这种互相尝试的心态是应该存在的。

在今日运用电脑的世界,通过电脑软件进行字体的表现,完全像是一种新游戏的开始,如果是对平面的表现形式感到了一种讨厌的话,那么表现其立体感的字体也变得非常容易了,从光源的位置决定到表面的肌理效果都可以是非常简单地做到了。

虽然运用电脑进行文字的表现已经变得非常容易,但是,在现实情况下,如何进行各种新的创意,这又是设计师需要解决和研究的问题。目前,如何展现个性,在文字中表现肌理感,并把肌理与文字相配合使之融合,对设计师要求多方面进行考虑。很多美的造型也是从美的元素中互相影响的,在最初的色彩和图片是非常适合的情况下,那么对文字组合后美的效果也是非常明显的。

设计师的最大使命,也许是打破常规的表现方法。当设计师被人认为每天设计的作品形式都是一样的话,这时对自己进行挑战的时候也就到了。要打破常规,每个人的认识也是不一样的,由于没有统一的规定,现在也没有任何人可以说自己的规定是最正确的。虽然是相同的设计,但是每个人的认识是不同的,有些人认为这是不可超越的,应该尊重规定,并且对打破规定的表现认为是不可取的。在设计师中,有的人是非常尊重规定的,沿着自己想象的规定进行着,也有的是打破规定,以不同的形式进行展现,这也是设计职业的有趣性吧。在过去,对字体的选择相对比较少,由于工艺方面的原因,要形成一种字体是非常不容易和要花费大量的时间,而经常使用的字体也成为了一种样子和主流的形式而受人欢迎,并经常使用,由此而得到了统治地位,现在制作的便利,字体的多样性也明显地得到了展现。

字体设计的作品