

字体设计原理

TYPEFACE DESIGN THEORY

著 王绍强

全球最优秀的经典实用案例+最具科学性、系统化的设计理论，设计艺术类学生案头必备的教学用书

2

设计大学堂
DESIGN TALKS

字体设计原理

TYPEFACE DESIGN THEORY

编著 王绍强

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计原理 / 王绍强编著. -- 南宁 : 广西美术出版社, 2011
(设计大学堂)
ISBN 978-7-5494-0175-8

I. ①字… II. ①王… III. ①美术字 - 字体 - 设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第047160号

设计大学堂 字体设计原理

ZITI SHEJI YUANLI

编 著: 王绍强
图书策划: 邓欣
出版人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
责任编辑: 陈凌
装帧设计: 三度文化传媒
校 对: 尚永红 王鹏
审 读: 林柳源
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号 (邮政编码: 530022)
网 址: www.gxfinearts.com

制 作: 三度文化传媒
印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司
开 本: 787 mm × 1092 mm 1 / 16
出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷
印 张: 9.5
书 号: ISBN 978-7-5494-0175-8 / J · 1413
定 价: 48.00元

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计对象的不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是对于我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的统一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家、艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，另一个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式形成产品。

设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人试用的，因此设计要符合人的试用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能时，专家、博物馆中工作的各岗位的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

除了解决问题能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难得的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化的评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

王振之

2011.1

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

009

023

047

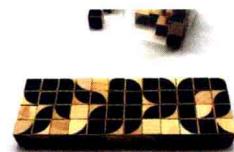

第一章 字体设计概论

- 010 第一节 文字的形成来源
- 014 第二节 汉字的形体
- 018 第三节 文字的功能

第二章 字体设计的基本认识与 要求

- 024 第一节 汉字设计
- 040 第二节 拉丁字体设计的基本认识

第三章 字体设计的表现习惯与意 象性理解

- 048 第一节 几种字体设计的语言表达
- 068 第二节 字体设计的意象体现

097

第四章 文字编排的新思维

- 098 第一节 栅格式设计
100 第二节 编排的图形化
104 第三节 空间编排
106 第四节 动态编排

111

第五章 字体设计的实际运用

- 112 第一节 空间的字体设计
118 第二节 包装的字体设计
126 第三节 招贴广告的字体设计
138 第四节 书籍的字体设计
148 第五节 创意饰品的字体设计

设计大学堂
DESIGN TALKS

字体设计原理

TYPEFACE DESIGN THEORY

编著 王绍强

字体设计原理 / 王绍强编著. -- 南宁 : 广西美术出版社, 2011

(设计大学堂)

ISBN 978-7-5494-0175-8

I. ①字… II. ①王… III. ①美术字 - 字体 - 设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第047160号

设计大学堂
字体设计原理

ZITI SHEJI YUANLI

编 著: 王绍强

图书策划: 邓欣

出版人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 陈凌

装帧设计: 三度文化传媒

校 对: 尚永红 王鹏

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号 (邮政编码: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 作: 三度文化传媒

印 刷: 恒美印务 (广州) 有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1 / 16

出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷

印 张: 9.5

书 号: ISBN 978-7-5494-0175-8 / J · 1413

定 价: 48.00元

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计对象的不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是对于我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的统一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家、艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，另一个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

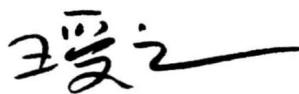
第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式形成产品。

设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人试用的，因此设计要符合人的试用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能时，专家、博物馆中工作的各岗位的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

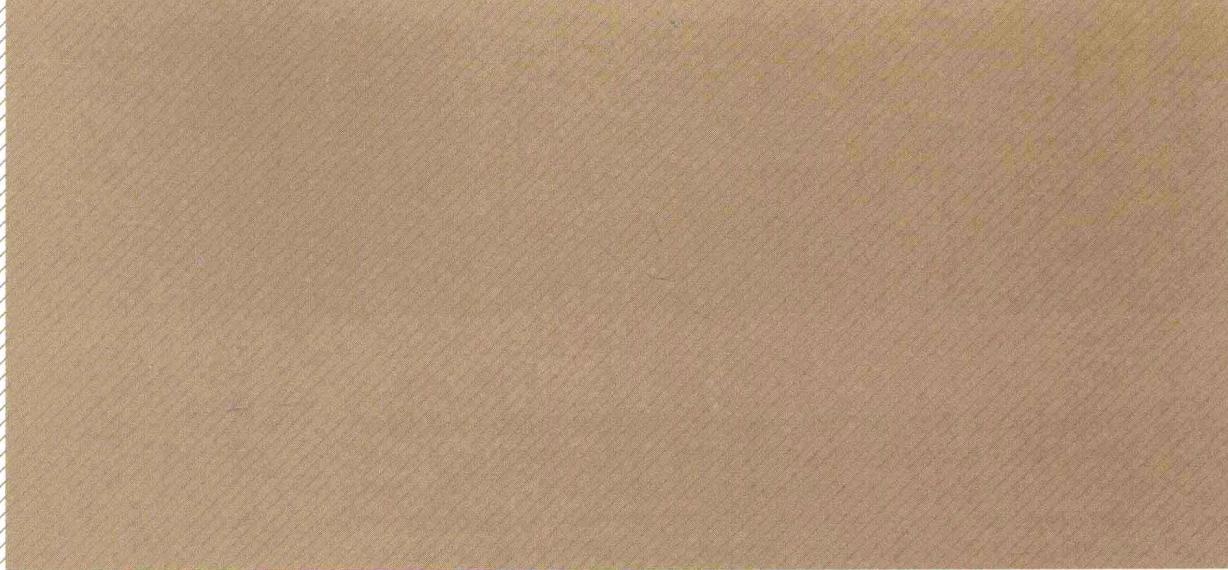
除了解决问题能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难得的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化的评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

2011.1

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

009

023

047

047

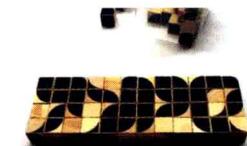

第一章 字体设计概论

- 010 第一节 文字的形成来源
014 第二节 汉字的形体
018 第三节 文字的功能

第二章 字体设计的基本认识与 要求

- 024 第一节 汉字设计
040 第二节 拉丁字体设计的基本认识

第三章 字体设计的表现习惯与意 象性理解

- 048 第一节 几种字体设计的语言表达
068 第二节 字体设计的意象体现

097

第四章 文字编排的新思维

- 098 第一节 棚格式设计
- 100 第二节 编排的图形化
- 104 第三节 空间编排
- 106 第四节 动态编排

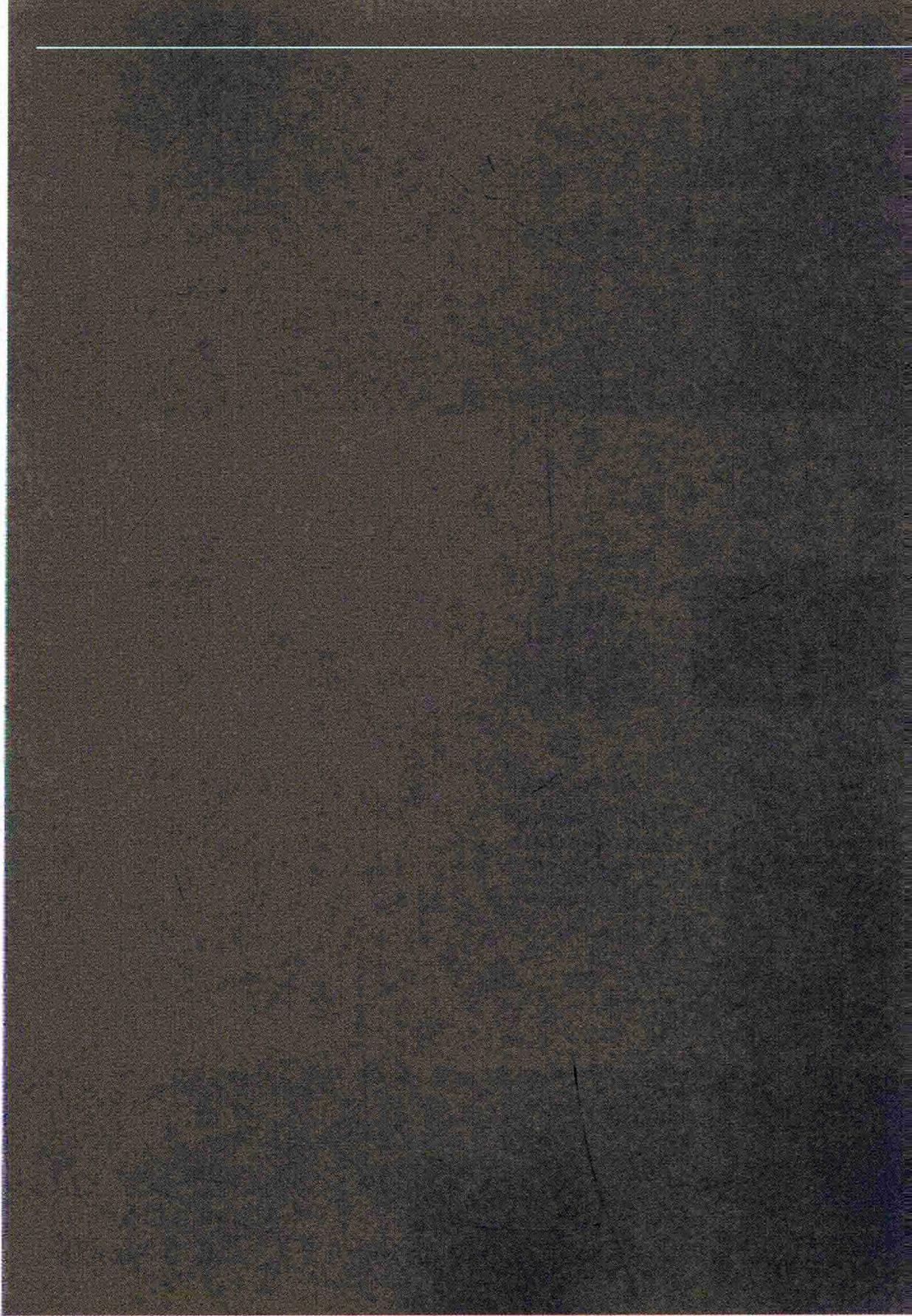

111

第五章 字体设计的实际运用

- 112 第一节 空间的字体设计
- 118 第二节 包装的字体设计
- 126 第三节 招贴广告的字体设计
- 138 第四节 书籍的字体设计
- 148 第五节 创意饰品的字体设计

TYPEFACE DESIGN INTRODUCTION

字体设计概论

字体设计虽然种类繁多，千变万化，但基本上可分为基本字体和创意字体两大类。在学习字体设计以前，了解汉字的历史、书法艺术的演变和汉字的形体结构，是十分必要的。

文字的形成来源
汉字的形体
文字的功能

第一节 文字的形成来源

在人类历史上，随着人们交往的发展，仅用口耳相传的简单有声语言已不能适应思想交流和行动上的需要。有一些重要的事情需要记录下来，迫切需要一种记事的工具和方法。

1

2

3

1. 中国古代甲骨文

2. 古巴比伦时期刻在泥板上的苏美尔楔形文字

3. 石板上的苏美尔文

4-8. 古代文字

9. 刻在石墙上的古埃及象形文字

在人类历史上，随着人们交往的发展，仅用口耳相传的简单有声语言已不能适应思想交流和行动上的需要。有一些重要的事情需要记录下来，迫切需要一种记事的工具和方法。在文字发明之前，曾先后有过结绳为约、堆石记事和刻木为契的传说。文字是记录语言的符号体系，是语言最重要的辅助工具。文字的出现突破了有声语言在时间和空间上的局限性。文字的发展大约经历了实物文字——图画文字——象形文字——书写文字和拼音文字等几个发展阶段。世界上最古老的文字有：苏美尔文、埃及文、印度梵文、埃兰文和中国汉文等。文字来源于图画，最初的文字是可以读出来的图画。后来，又由图画文字逐渐变成书写文字。书写的文字，不需要逼真的描绘，只要把特

点写出来，大致不错，使人能认识就够了。早期的文字是书契，书是由图画来的，契是由记号来的。文字是文明发展的重要条件之一。有了文字，人类知识才能被记录下来，得以在空间和时间上广为传播。当苏美尔人在两河流域建立起奴隶制城邦时，他们就发明了文字。开始是一种象形文字，后来为书写方便而演变成了楔形文字，楔形文字在两河流域使用了几千年之久。在文字的书写方式上，他们以湿软的泥板为文字载体，用一根小木棒或芦苇秆在上面斜压上一些笔画组成文字。因为这些笔画都呈楔形，故称楔形文字。把泥板晒干或烘干之后，即可长期保存。据说，当时官府和寺庙里都藏有很多这样的泥板书。至今还保存有大约3万块。现代学者已能认读泥板书上的楔形文字。