

Typography Design 字体设计

主编 毛德宝
编著 赵 频

设计系列教材

字体设计

主编 毛德宝 编著 赵频

东南大学出版社·南京·

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计/毛德宝主编; 赵频编著. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
设计系列教材
ISBN 978-7-5641-2712-1

I. ①字… II. ①毛… ②赵… III. ①美术字—
字体—设计—教材 IV. ①J292. 13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第063184号

书名: 字体设计

主编: 毛德宝

编著: 赵频

责任编辑: 曹胜玫 魏晓平

电子邮箱: caoshengmei@163.com

书籍设计: 王蔚 赵频

出版发行: 东南大学出版社

出版人: 江建中

社址: 南京市四牌楼2号 (邮编210096)

经销: 全国各地新华书店

印刷: 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 6

字数: 172千

版次: 2011年7月第1版

印次: 2011年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5641-2712-1

印数: 1~4000册

定价: 36.00元

凡有印装质量问题, 请与读者服务部联系。电话: 025—83792328

序

当今时代是以数字化技术和网络技术为基础的信息时代，人们的生活也因此变得绚丽多彩。设计已经成为人类谋求生存及发展的有力手段，是人类聪明才智、人性及伦理的表现，是一个充满创意的神圣而纯洁的事业。

同时，大量西方设计思想和新潮的风格、流派一下子呈现在我们的面前，现代的、传统的、后现代的、新古典的、新理性的、结构的、乡土的、解构的……这一切摆在了我们新生代的设计师面前，如何去辨别，如何去继承，如何站到设计最前沿，我们在哪里，我们的文化在哪里，中国的设计又在哪里，这都是我们要思考的问题。

这套系列教材就是在这种背景下形成的。本丛书是中国美术学院在读平面设计专业硕士研究生和他们的导师共同编写的，他们有研究的经历，有设计实践的经历，有教和学互动的经历。作为一个团队为新生代的设计师们去编写教材，是最合适不过了。理论知识、设计实践、设计体会、新锐的中外设计图片信息，这些都是新生代设计教材所需要的。

平面设计是为了传达而设计。作为人与社会的精神媒介——标志设计、字体设计、插图设计、广告设计、包装设计、书籍设计、展示设计、企业形象设计……与人们的生活休戚相关，渗透到生活的各个角落，无时不在地影响着人们的知觉，提升着人们的审美标准，对人们产生耳濡目染、潜移默化的作用，具有广泛性及亲和性。平面设计创造一种新的认知方式、一种新的交流方式以及评价方式，从这个意义上讲，设计又具有影响和塑造个人的思维、行为和人格的力量。设计已经成为人类文化的重要组成部分。

本套系列教材以中国美术学院的艺术设计专业平面设计专业方向教学大纲为基础，结合当前艺术设计学科的最新教学成果，科学系统地设置了平面设计的12门专业基础与专业设计的课程，对平面设计课程做了循序渐进的、深入浅出的、详尽的论述，传授了平面设计的基本知识、基本技法和专业技能，每门课程阐述清晰、图文并茂，既可作为系统性教学的教材，又可以作为自学用书。希望这套系列教材能满足广大设计院校艺术设计专业平面设计教学的需求，成为理想的学习用书，在从“中国制造”迈向“中国设计”的时代进程中，起到添砖加瓦的作用！

目 录

前言	1
1 概述	3
一、文字的形成	4
二、字体的演变	8
(一) 拉丁字母	
(二) 汉字	
三、文字的记录形式	15
(一) 刻绘符号	
(二) 书法艺术	
(三) 印刷文字	
(四) 媒体文字	
四、字体设计原则	18
(一) 易读性	
(二) 艺术性	
(三) 思想性	
2 基本字体设计	21
一、汉字的结构规律及特点	22
(一) 结构规律	
(二) 分类及特点	
二、拉丁字体的结构规律及特点	30
(一) 结构规律	
(二) 分类及特点	
三、基本字体设计方法	40

3 创意字体设计	43
一、创意字体的分类和设计构思	44
(一) 音的创意	
(二) 形的创意	
(三) 义的创意	
二、创意字体的设计原则	50
(一) 内容与形式	
(二) 创意与识别	
(三) 变化和统一	
(四) 局部和整体	
三、创意字体的表现手法	54
(一) 结构	
(二) 笔画	
(三) 色彩	
(四) 肌理	
(五) 展示	
4 字体设计的应用	61
一、组合字体	62
二、版面字体	66
5 字体设计案例赏析	69

概 述

字体设计是现代视觉传达设计的重要组成部分。它既是相对独立的平面设计形式，同时也是标志设计、广告设计、包装设计、书籍设计、CIS设计等平面设计的设计要素之一，不仅体现着自身的设计美感，同时也对各类设计形式的传达效果起至关重要的作用。

人类社会初期，生产力落后，为了生存，原始人类不得不联合起来使用简单的工具进行狩猎和捕食活动。交流思想和联合活动促使了语言的产生。然而，由于语言只是声音的交流，既不能传得很远，也不能长期保存，随着人类社会活动的日益频繁，这种交流方式已经远远不能满足生产发展的需要。为了远距离传递信息，原始人类使用篝火、烽烟、号角、击鼓等形式弥补语言的不足，而为了记录信息，帮助记忆，原始人类发明了结绳记事的方法（如图1-1）。

这种用绳子打结的方法可以用来记录重要的数字、顺序的先后、事件的方位等简单的信息，对于交流没有更大的帮助。此外，还有契刻记事也是古代广泛使用过的记事方法。汉朝刘熙在《释名·释书契》中说：“契，刻也。刻识其数也。”这表明，契刻的目的就是为了帮助记忆。为了避免订立契约的双方产生争端，约定双方用雕刻的办法将数目用一定的符号刻在竹片或木条上，然后契约双方将竹片或木条分为两半，双方各执一半，以两半吻合为凭。所谓的“契约”也正是由此而来。然而不管是结绳记事还是契刻记事都无法详细记载事件、表达思想、交流感情，也无法长时间保存信息。于是，图形文字应运而生。

从考古发现和各种人类学的记载中可以看到，远在两万年前后的旧石器时代中晚期，古人类就开始在岩壁上进行刻绘和记载，只不过都是类似绘画的简单符号（如图1-2）。

图1-1 结绳记事

图1-2 刻画符号

图1-3 泥板上的楔形文字

图1-4 埃及象形文字

图1-5 甲骨文

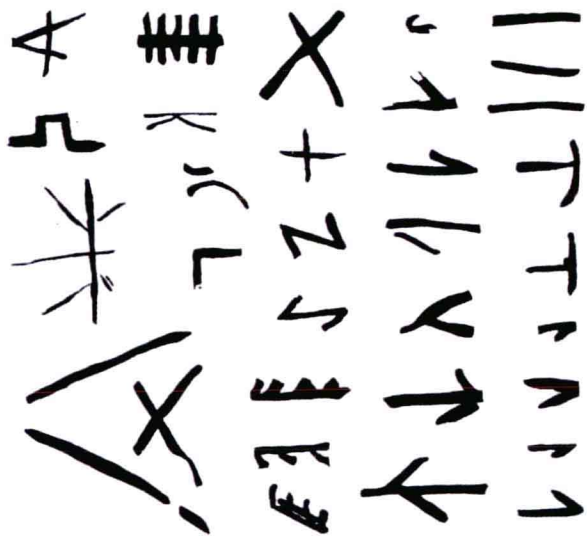

图1-2

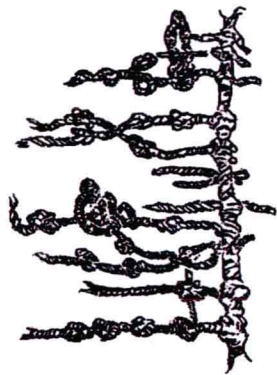

图1-1

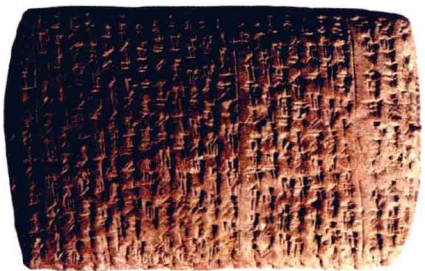

图1-3

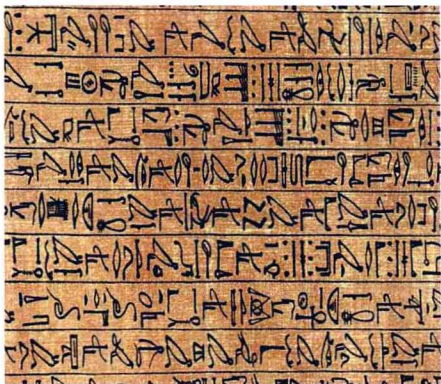

图1-4

图1-5

许慎在《说文解字》中写道：“黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”传说中的仓颉造字不知真伪，但可以说明文字的起源正是类似仓颉凭借鸟兽的足迹来推断鸟兽活动的道理。从简单的图形就可以联想到相关事物，将事物的形象进行抽象和概括即能表达事物的意义，这就是文字从绘画图形中产生却又区别于绘画而发展演变的基本内涵。在大约公元前3000年，两河流域的苏美尔人就利用木片在泥板上刻画所谓的楔形文字（如图1-3）；早在公元前3100年左右，埃及人创造了“神的语言”——象形文字（如图1-4）；除了黄帝的史官仓颉造字的传说，有实物可考的最早的汉字出现在距今3400年前的殷商时代，就是1899年在河南安阳出土刻在龟甲和兽骨上的“甲骨文”（如图1-5）。这些早期的文字都有图形化的特点，是文字的最初形式。

大约在公元前2000年，苏美尔人的楔形文字已经比较成熟。从不少重要文物，如著名的《汉谟拉比法典》中可以看到，这种文字的特点是将图形简化为抽象的文字符号，是人类利用抽象符号记录事件的开端（如图1-6）。在古埃及，象形文字被使用的时间特别长。后来，埃及人在苏美尔文化的影响下，将象形文字和拼音字母相结合，使得古埃及文字具有象形化和拼音化的双重特点。于1799年发现的罗塞塔石碑（如图1-7），刻有埃及国王托勒密五世诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容，这使得近代考古学家有机会对照各语言版本的内容，解读出已经失传千余年的埃及象形文字的意义与结构，而成为今日研究古埃及历史的重要史料。

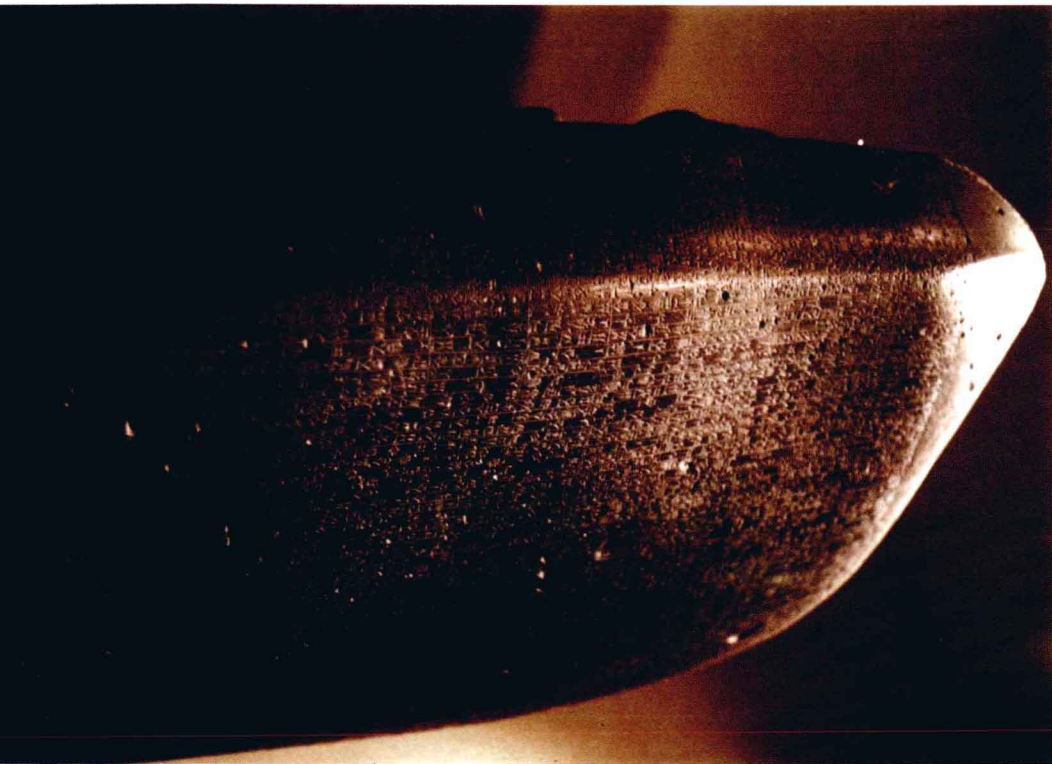

图1-6

图1-6 《汉谟拉比法典》

图1-7 罗塞塔石碑

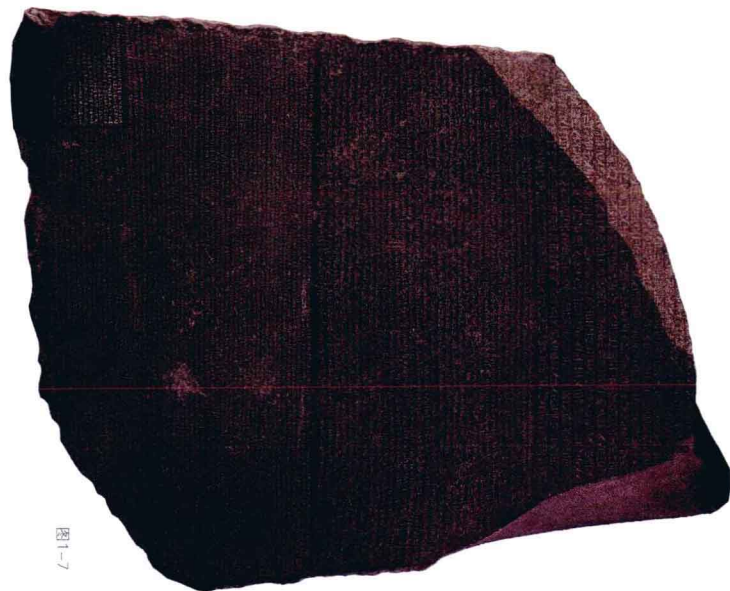

图1-7

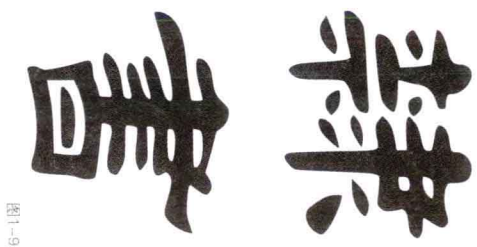

图1-9

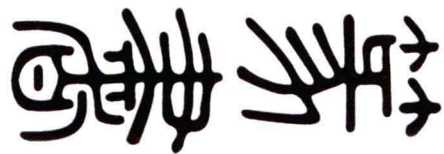

图1-8

图1-10

图1-11

图1-12

在中国，象形文字得到了长足的进步和发展，继甲骨文之后，周代出现了刻铸在青铜器上的金文，中文造字的三种方法在此时也基本形成。再后来的石鼓文、钟鼎文、籀文等统称为大篆的文字，在秦始皇统一全国后统一为小篆，实现了汉字的线条化、符号化和规律化。之后，汉字经历了规范化和不断简化的过程，先后出现了隶书、楷书、行书和草书等字体（如图1-8~图1-12）。在古代印刷术发明之后，楷书、宋体字成为标准的印刷用字体。迄今为止，汉字是世界上仅存的极少数依然被使用的象形文字之一。以上是人类最早发明的三种文字的基本类型，不管是苏美尔人的楔形文字、古埃及人的象形文字，还是中国的象形、会意、仿音相结合的文字体系，都有着单独的文字结构，每个字是自成独立体系的象征图形，难以记忆和书写，也难以推广传播，这是象形文字最大的弊端。对于这种弊端根本的改变来自后来的字母的发明。

图1-9 隶书

图1-11 行书

图1-8 篆书

图1-10 楷书

图1-12 草书

早在公元前2800年，古希腊克里特岛上的米诺亚文明出现了象形的文字符号，公元前1700年象形文字被利用希腊语言拼音的抽象符号取代，这是最早出现的字母形式。1908年出土于克里特的菲斯通圆盘上面有241个符号，经研究，它们是早期的拼音文字（如图1-13）。这种利用音创造文字的方法被称为“拼音字母”。古希腊文明兴盛一时，在这期间古希腊人改进了早期的拼音文字，使之更为完美和谐，而古希腊以后的古罗马继承了古希腊文明并将自己的拉丁文字作为标准化文字，拉丁文字经过后来多次的改进形成了今天26个字母的模式，这种文字影响到后来的整个西方世界。

二、字体的演变

（一）拉丁字母

世界各国的历史、文化不同，文字的形式也有较大的差异。在世界文字体系中，使用最多的汉字文字体系和国际通用的拉丁文字体系代表了当今世界文字体系的两大板块，还有阿拉伯文字体系也被越来越多的学者和设计师所关注。

古罗马帝国在统一使用拉丁文字的同时，也要求字体上的规范化、标准化，于是罗马字体成为标准字体（如图1-14）。这种字体将每个文字作为单独的形式来设计，字母笔画内部的疏密关系以及字母与字母之间的疏密关系都经过斟酌，具有理性的形式美感。罗马字体的重要特点是出现了装饰线，称为“饰线”，即Serif。这种饰线体是拉丁字体当中相当庞大的一个体系。罗

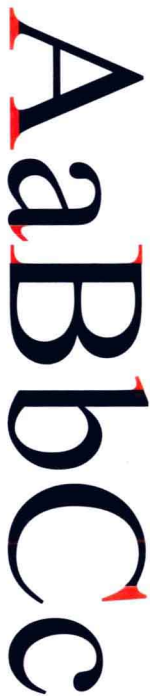

图1-14

图1-13 菲斯通圆盘

图1-14 带饰线的罗马字体

图1-13

马字体方形的大写字母“方体”在公元2世纪应用普遍，同时，方形手写体“方形拉斯提克”字体也出现了（如图1-15）。这种手写体常书写在草纸和羊皮纸上，因而排列非常紧密。从大写字母向小写字母过渡的是公元4世纪至公元7世纪的“安设尔体”（如图1-16）。

为了能够迅速和流畅地书写，拉斯提克体的直线改成了曲线，有些字母省掉了一部分笔画，例如B省略为b，H省略为h，又把一些笔画拉长，例如D写成d，Q写成q，这样许多字母就有了上半部和下半部的形体。公元8世纪法国卡罗琳王朝产生了卡罗琳小写体（如图1-17），对欧洲文字的发展起了决定性的影响。从13世纪开始，哥特式艺术风格给欧洲的文字形式带来了深刻的影响。小写字母的线条向中间聚拢成并列的直线，到处折裂成尖角，曲线被棱角所代替，行距缩小，整页文字像编织起来的字毯，因此取名为“特克斯”，就是织物的意思（如图1-18）。此外，当时手抄本《圣经》等常常将大写字母进行华丽的装饰（如图1-19），形成特殊的版面装饰风格。15世纪中叶，德国人古腾堡发明铅活字印刷，对拉丁字母形

Et credita uita zenazareth uenit et habi-
tauit in mari. in finibus zabulon et ne-
adimpleretur quod dictum ē. per eisaa pr-

capitulis rusticis
unziale

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

[illegible]

图1-15 拉斯提克体

图1-16 安设尔体

图1-17 卡罗琳小写体

图1-19 手抄本装饰体

体发展产生了重要的影响。原来连体的字母笔画被铅活字的刻刀拆解开来，为创造新的字体风格提出了新要求（如图1-20）。文艺复兴给拉丁字体的发展带来新鲜的空气，罗马大写体和卡罗琳小写体重新在意大利等国家受到重视，经过不断的改进，形成了古文字小写体，与罗马大写体和谐统一起来。斜体产生于意大利人格列福笔下，因此斜体也叫做意大利体（如图1-21）。除此之外，拉丁字母中的重要部分阿拉伯数字也在11世纪从印度经过阿拉伯传入欧洲，当时已经基本定型，并在书写风格上与拉丁字母取得一致。

文艺复兴产生的字体中，最为成熟的是法国人加拉蒙的同名字体（如图1-22），它优雅亲切，无论在易读性、美观性还是在装饰效果上都十分成功，一直沿用至今。这个时期的字体设计十分理性，将许多科学的方法应用于字体设计中。16世纪至18世纪是拉丁字体的巴洛克时期，一方面由于刻字的需要，笔画从圆形改为细线，装饰性纹样不断增加，代表字体有英国人卡斯隆的“卡斯隆体”（如图1-23），粗细线条对比强烈，明朗舒畅，是文艺复兴之后古典主义之前的过渡字体。18世纪受古典主义艺术风格影响的字体有法国弗朗斯瓦·迪铎的同名字体，意大利的“印刷者之王”的波多尼在罗马体基础上创造的同名字体或称“现代体”（如图1-24）。

图1-20

Italic

In typography, italic type is a cursive typeface based on a stylized form of calligraphic handwriting. Owing to the influence from calligraphy, such typefaces often slant slightly to the right. Different glyph shapes from roman type are also usually used—another influence from calligraphy. It is distinct therefore from oblique type, in which the font is merely distorted into a slanted orientation. However, uppercase letters are often oblique type or swash capitals rather than true italics.

图1-21

图1-22

Garam
ABCDEFGHIJK
abcdefghijklmno