

字体设计

黄宛萍 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

字体设计

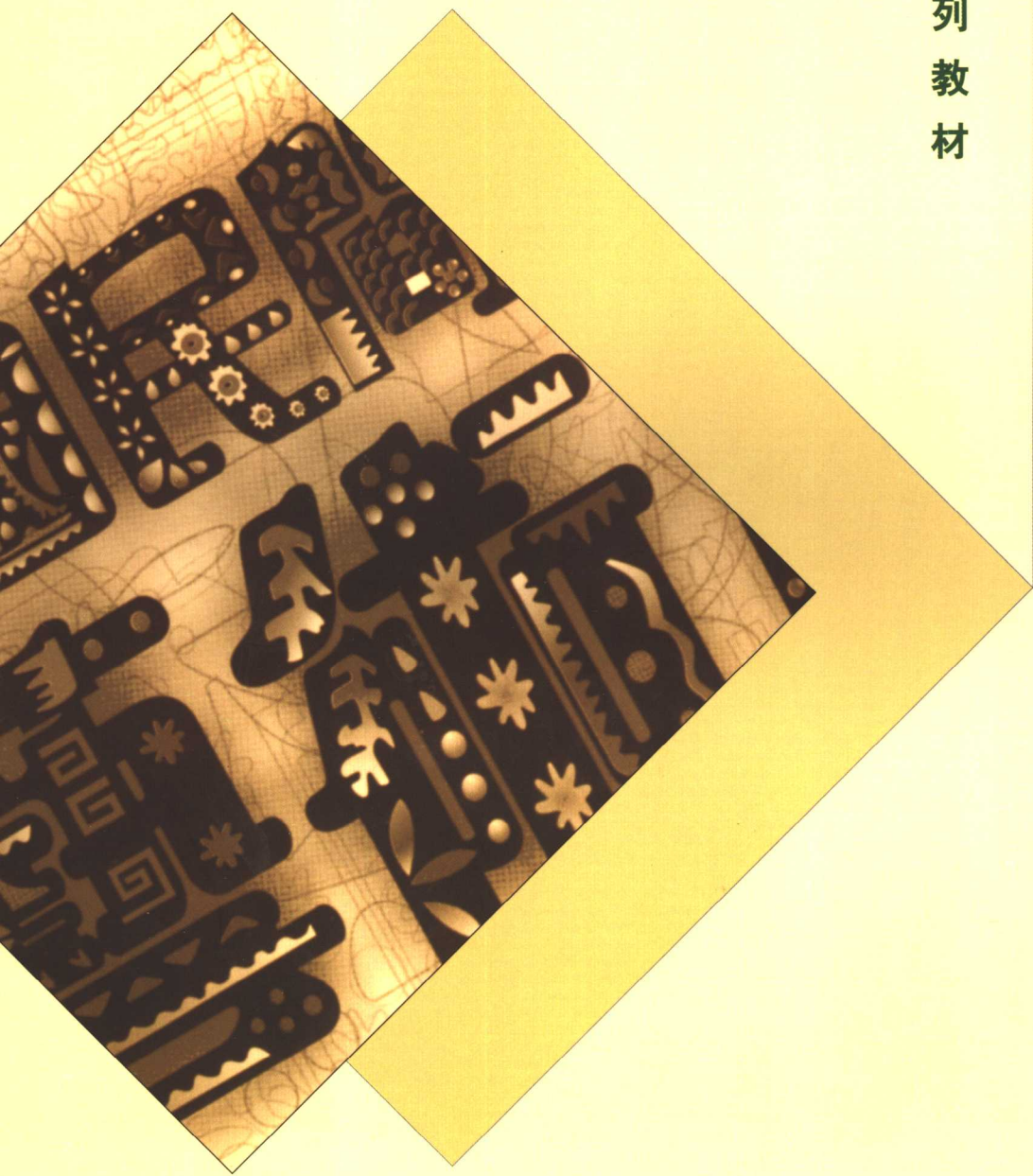
属于平面设计范畴，

是探讨文字造型的理论和

技术，是研究文字字体、点

画、字架、行间以及

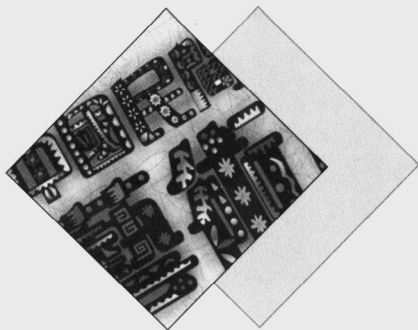
编排等的一门设计学科。

字体设计

黄宛萍 编著

现代艺术设计系列教材
中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 黄宛萍编著. —长沙: 中南大学出版社,
2004.8

ISBN 7-81061-956-X

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086668 号

字体设计

黄宛萍 编著

☐ 责任编辑 谢贵良

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐ 开 本 787×1092 1/16 ☐ 印张 6.75 ☐ 字数 171 千字

☐ 版 次 2004 年 8 月第 1 版 ☐ 2004 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81061-956-X/J·026

☐ 定 价 18.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

现代艺术设计系列教材

编写委员会

学术顾问 朱训德

主任 何辉 蒋尚文

副主任 陈鸿俊 罗星源 丰明高 刘永东

委员 (以姓氏笔画为序)

丰明高 邓水清 刘永东 刘兆明

安吉乡 何辉 李杰 陈鸿俊

陈新 罗星源 周海清 周鼎

郁涛 赵小林 赵敏 杨友妮

莫钧 蒋尚文 曹大勇 黄宛萍

彭泽立

中国工艺美术史

设计概论

现代构成

设计色彩·静物写生

设计素描

基础图案

字体设计

现代摄影教程

广告设计

标志设计

展示设计

企业形象识别设计

新概念水粉风景写生

计算机辅助设计

毕业设计与毕业论文写作指导

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中存在的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

当人们迈步街头,徜徉在五光十色的繁华都市,扑面而来的信息海洋冲击着人们的视野。商厦悬挂着的大幅标语,专卖店的门面招牌,琳琅满目的商品包装,多姿多彩的招帖、路牌、车身广告,人们手中的提袋,商品中的吊牌等,无不折射出字体设计中的迷人风采。字体与品牌,字体与图形、色彩相互交织,焕发出时代夺目的光彩。

现代字体设计融入了人们生活的各个层面,传递信息,愉悦视野,感悟心灵。字体作为一种自然人文的象征符号,其得天独厚的表意特征,造就了非凡的视觉语言。现代的文字已不再甘于平庸,它以清新脱俗的品味,唤起人们心灵的激荡与共振。今天的文字,在善用文字的现代设计师手中,具有神奇般的力量,赋予文字比具象图形,更具张力和心灵的震撼力。其独特的导向作用,创造出有序的空间美感。文字造型元素已成为设计的主角。变幻莫测的文字组合,演绎着文字的游戏。通过文字的大小穿插、重叠、并列、解构,又创造出一种无序的残缺美,构成多层次的视觉趣味。今天的字体设计呈现出多元的设计格局,反映着人们的思维观念、生活时尚、民族情感与文字意味的释怀。

现代字体设计作为高等院校的专业基础课,其教学已成为视觉传达设计中极为重要的内容。实践使我们认识到,忽视字体的基础训练,对于今后的设计,将带来极大的障碍。从某种意义上看,字体设计兼有专业化特征,因此设计训练时需要系统的进行,其中每一个环节均须认真的对待。为此,我们根据教学的规律进行教材的编写,让学生在学习字体设计时对本课程的基本概念与相关的理论知识,以及各种基本的字体设计方法有一个系统的了解。同时选用国内外一些优秀作品作为范例,其中有享有盛誉的国内外知名设计家的设计作品,也有思维活跃的青年学生作品。由于时间上的原因,一些学生的姓名已经难以查找,在这里我们一并表示感谢。

本书在编辑过程中,得到了不少好友及同行的鼓励和支持,中南大学出版社谢贵良先生给予具体指导,在此表示衷心的感谢,同时殷切的期望得到读者们更多的指正。

黄宛萍

2004年7月

目 录

第一章 字体设计概述

- 第一节 字体设计的产生与发展 4
- 第二节 当代中外字体设计研究概况 8
- 第三节 字体设计的功能与价值 13
- 第四节 字体设计的教与学 14

第二章 字体设计的历史沿革

- 第一节 汉字的起源 16
- 第二节 书法艺术及印刷体的产生与发展 18
- 第三节 拉丁文字的起源 26
- 第四节 拉丁文字印刷体的风格演变 29

第三章 字体设计的造型基础

- 第一节 汉字的结构与笔形特征 34
- 第二节 字体设计的原理 41
- 第三节 汉字的书写规律 44
- 第四节 拉丁字母的基本构造与特征 47
- 第五节 拉丁字母的书写方法 52

第四章 创意字体的设计与表现

- 第一节 创意字体的含义 59
- 第二节 创意字体的形态表现 61
- 第三节 创意字体的手法应用 68

第五章 字体设计在实践中的应用

- 第一节 平面广告中的字体设计 81
- 第二节 商品包装上的字体设计 83
- 第三节 书籍装帧中的字体设计 85
- 第四节 企业标准字设计 88

国内外优秀字体设计作品精选

第一章 字体设计概述

字体设计是研究文字的造型规律、视觉与心理表现的一门艺术，同时也是信息传递艺术中的符号性视觉语言。字体作为信息传递领域的重要载体，在现代信息高度发展、经济快速运转的今天，其身价与地位是以往任何时期都不能与之相比拟的。在传播媒介与平面设计领域，字体设计充当着极其重要的角色。

字体作为设计中重要的元素之一，其地位举足轻重。当企业、商家为自身在社会经济活动领域力争一席之地时，企业的品牌、商品的商标牌号、企业的个性字体设计首当其冲地站立在设计的前线上，异彩纷呈的字体彰显出时代的风采。文字在当今文明科技的跨越中已不再满足于单纯的信息传播功能，而是积极地参与、提升视觉美感的境界。精明的企业家们清楚地知道字体设计所隐含的巨大潜能。

图 1-1 百货店招贴 佐藤晃一

图 1-2 招贴设计

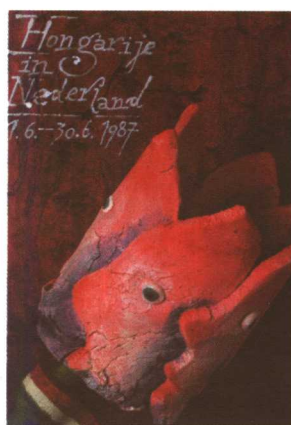

图 1-3 招贴 彼特·波克斯

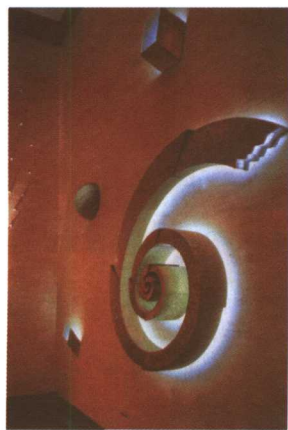

图 1-4 室内装饰

图 1-5 主题：汉字创意设计
王培 李朝阳

图 1-6 主题：汉字招贴设计
〔日〕白木彰

世界著名的品牌可口可乐、索尼、麦当劳以及我国众多的著名商品牌号,均是采用字体型标志设计。由于字体型标志直观可读、含义明确,且无民族禁忌因素所带来的负面影响,因此,企业在品牌设计中,选择字体型中性标志似乎形成了一股潮流。美国可口可乐公司流动飘逸的字体型标志,让全世界的人都难以忘怀。可口可乐公司标志,在银行账户上的标价竟达到360亿美元。虽然可口可乐品牌的成功不仅仅在于标志,但字体发挥的作用是毋庸置疑的。我国的乐百氏、喜之郎、梦洁、金利来、美的、海尔等字体型品牌标志,同样为商品销售打开国内、国际市场立下了汗马功劳。

然而,如果没有字体设计的功底,要做好字体型标志设计不是一件容易的事情。很多人在字体设计的面前一筹莫展,究其原因,还是由于缺乏字体的基础训练。试想,对字体的笔型结构造型都缺乏理解的人,又怎么可能知道调整笔画重心与字体结构呢?即便是面对电脑软件中的各类字体,也无法开发出自己需要的、理想的、有个性的字形来。

图1-7 可口可乐饮料

图1-8 肯德基标志

图1-9 索尼标志

图1-10 必胜客标志

兆龙宾馆标志
陈汉民

原中央工艺美院院徽
张汀

北京王府饭店标志
陈汉民

益阳竹文化节标志
彭桂秋

故土工程标志
华建心

SHANG PALACE 饭店标志
陈幼坚

图1-11 标志设计

世界上任何事物都有其自身形成的规律。字形结构、笔型动态、平衡与书写规律、创意变形都是有规律可循的。对于字体设计的学习，需要用心去体会，动手去实践。可以不花费很多的时间去临摹，但绝不可以省略研究字体美形成规律的过程。掌握了字体设计的种种规律，将有效地缩短练习的时间，提高了字体设计创作的水平，一切问题也就将迎刃而解。

图 1-12 三菱标志

图 1-13 金利来标志

图 1-14 雀巢标志

图 1-15 主题：汉字艺术设计

图 1-16

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

图 1-21

第一节 字体设计的产生与发展

字体设计产生于人类生产实践、文明发展的历史进程中。经历数千年的进化演变,形成了各国不同的文字形态,其中我国的汉字与拉丁文字应用面最广,在世界范围内最具代表性。汉字与拉丁文字系统,象征了东方的华夏文明和西方文明。

汉字的应用不仅仅在中国,日本、韩国、新加坡以及欧美、澳大利亚等地的华裔人群中都被广泛运用,所占人数多达数十亿。拉丁字母同样应用面广,世界上有六十多个国家都在使用拉丁文字。汉字与拉丁文字的形态迥然不同,语言表达也存在很大的差异。然而,字体发展的历史脉络竟惊人的相似,它们同样经历了史前岩画、象型文字、概念化的抽象文字的演变过程,以及雕版印刷、活字印刷术带来的文字繁荣与发展。

图 1-22 “福”字

图 1-23 体会《寿字图》桃园陇西堂

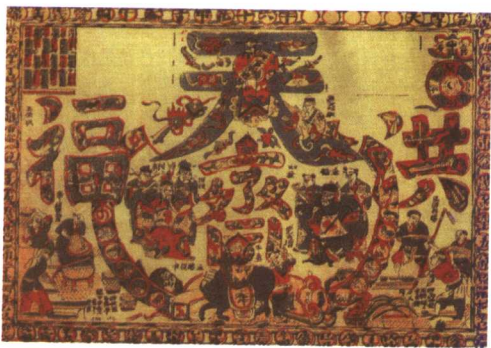

图 1-24 《洪福齐天春牛图》木刻年画天津杨柳青

图 1-25

图 1-26

图 1-27 甲古文：日、土、月、木、水

爱大自然 天下太平

图 1-28

汉字，是世界上历史最悠久的文字之一。据史料记载，史前的岩画、半坡仰韶的原始彩陶图纹，记录了前人的思想和语言，是最早的文字信号，也是文字产生的先兆。经过历史的演变，民族世代的图记、结绳、八卦、书契逐渐成型并形成影响，直到黄帝时代，产生了一种新型的具有历史意义的文字形式，即象形文字。古代典籍中记载，黄帝时期，史官仓颉取日、月、山形、虫、鱼、鸟、兽以及历代留传的图记符号等，收集整理，定制成形，创造了中国第一象形文字，开创出汉字第一雏形。

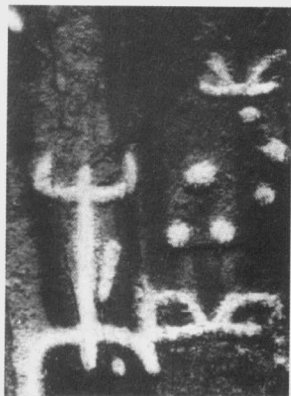

图 1-29 史前岩画中的图

图 1-30

殷商时代，人类社会已基本脱离部落的形式，发展到氏族阶段，国家的雏形也逐渐形成。为了祭祀、占卜、发布指令，人们把占卜等内容刻在兽骨、龟甲上，作为记事、议决、行事的准绳与参考，并铸刻在青铜器上，产生了甲骨文、金文。这些高度符号化造形的特殊古文字，代表了中国第一正式符号化的文字形式。甲骨文、金文的形成与完善离不开周朝周宣王的贡献，传说他曾命太史籀把所有的文字收集整理，去繁就简，然后统一定制，制成大篆。著名的《太史籀》

图 1-31 瓦当上的篆字

就是这时期的杰出代表作。

秦始皇统一了六国。由于统治的需要，秦相李斯等人将大篆的形象字简化，形成略带长方形的线条型字体，即独具特色的小篆字体，统一了中国文字。秦始皇为中国汉字作出了重大的贡献，汉字从此也奠定了方块字的基础。

小篆虽简化成型，但书写还是不太便利，因此便产生了隶书。隶书的结构趋向简化，笔画平直，撇捺向两边舒展，像个八字，所以又称之为“八分书”。隶书的创始人是秦代狱吏程邈。隶书的代表作有《张迁碑》、《礼器碑》、《曹全碑》。

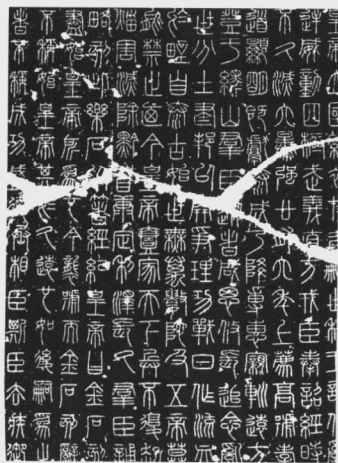

图 1-32

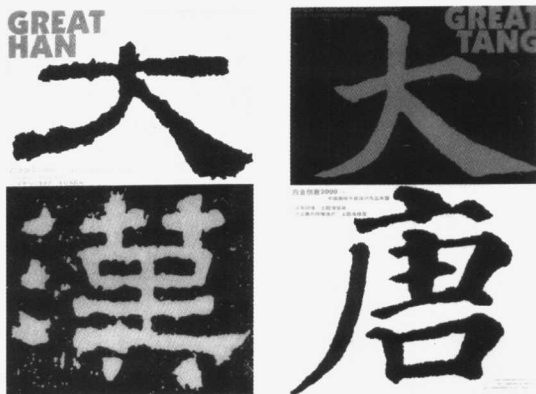

图 1-33 主题：汉字环境 赵燕

西汉时期，楷书萌发。钟繇及王羲之、王献之父子首创真书[楷书]，创建了汉字的基本笔划结构，成为后人学习书法入门的楷模，因此被称之为楷书。楷书的成形，使汉字的结构确定了偏旁部首及书写笔顺，同时也为印刷字体奠定了良好的基础。楷书的代表作有钟繇的《宣示表》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》、柳公权《玄秘塔》、颜真卿《麻姑仙坛记》等。

书法至唐代空前繁荣，不同流派相继涌现，有与楷书同代产生的行书与草书和一大批极具影响的书法传世作品，如《兰亭序》、《肚痛帖》、《岳麓寺碑》、《自叙贴》。涌现出大批影响后世的书法大家：虞世南、欧阳询、褚遂良、李邕、张旭、颜真卿、柳公权、米芾、怀素等（图 1-34、图 1-35）。

图 1-34 《兰亭序》王羲之

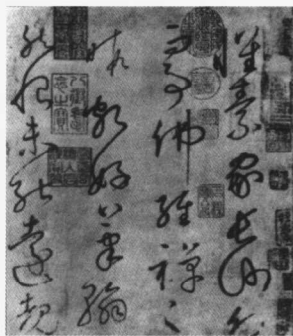

图 1-35 《自叙贴》怀素

公元1040年的宋朝，平民毕昇发明了泥活字印刷术。印刷术的发明促进了一种新型字体的产生，即具有划时代意义的宋体美术字，至此，中国的文字历史翻开了新的篇章，大大推动了文化与科技的发展。时至今天，印刷字体已发展近千种不同字形、不同风格的字体，如宋体、黑体、仿宋、牟体、姚体、变体以及各种书法体等。当今电脑字体软件的开发，电脑体的涌现更促进了字体的繁荣（图1-36、图1-37）。

图1-36 埃及新国王时的象形文字「死者之书」一角

图 1-37 埃及墓室中的象形文字

拉丁字母的发展脉络与汉字的发展渊源同样久远。它经历了北美印第安人的史前岩画、古埃及的象型图符,以及地中海沿岸腓尼基人的文字。而后腓尼基人的文字通过经商传布到地中海。古希腊人又用聪明的智慧,吸取了腓尼基人的文化,创造了希腊字母文化,从此拉丁字母初步形成。公元一世纪罗马帝国的出现,改变了直线式的希腊字母,创造了带有圆型饰弧的23个字母,创造了罗马字母的黄金时代。典雅庄重的罗马字母广泛应用于宗教、建筑、纪念碑以及印刷物当中,充分展示了罗马字体的优美端庄和谐对比的节奏韵律。罗马征服希腊后使古代世界的文化中心从希腊移至罗马。在这以后的历史进程中,各种风格迥异的字体应运而生,极大地拓展了字母的审美和使用功能,有书写迅速的鲁斯特体、端庄典雅的安色尔体(温恰尔体)、繁缛华丽的凯尔特字体和雄健有力的哥特体以及手写流畅的书法体等。

公元1445年,德国人古登堡采用金属印刷活字制成哥特体字模。世界上第一本印刷经典由此产生。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴,极大地推动了字体设计的繁荣发展。1468年,意大利产生了罗马印刷活字,1501年又发明出意大利斜体印刷活字。18世纪现代罗马体产生,20世纪无饰线体产生并流行……

21世纪,高科技的曙光已照亮全球,照相植字技术取代了旧的活字排版技术,排字排版的速度、效率惊人,让世人瞩目。高科技电脑字体软件的开发,各种滤镜处理系统已达到相当完美的地步。在现代高科技带给人们资源共享的今天,各国的设计家们也面临了新的课题。如何创建快捷的信息化语言、符号化字体特征、独特的民族化品味字体,是各国设计家们竭力探求的新内容。

图 1-38

图 1-39

图 1-40

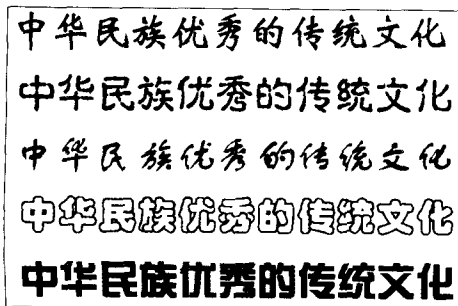

图 1-41 现代汉字字体

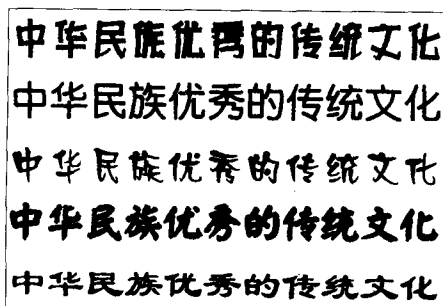

图 1-42

第二节 当代中外字体设计研究概况

当代中外字体设计有一个共同的特征:寻求信息化视觉语言的个性化表现,注重设计理念的充分表达,创造新的时代气息,使字体设计在现代设计表现中更理性、更直接、更具有人性的光芒。

在汉字的设计方面,文字的造型理论与视觉规律的研究更趋深入。字体的点画结构、笔形的空间排列、字毯与灰度、符号与空白、组合关系等方面的研究更显微观。在汉字的文化内涵艺术表现的形态方面,设计家们精心创意,设计了大量的具有审美趣味和强大艺术生命力的字体。在平面设计作品中,在字体型标志的表现上,注重符号化、信息化的表现语言。在企业形象字体的处理中更讲究个性,富于美感、易于阅读,具有延展性和系统性。而对于贴近人们的生活、与人们生活息息相关的商品包装中的字体,则注重人性化的亲和感表现,体现出消费大众新的生活观念与审美意识,字体设计手法的应用、手段更为丰富。电脑技术成为设计家们主要的制作工具,电脑字体软件的开发更带来了字体设计多元化的新格局。

图 1-43

图 1-44

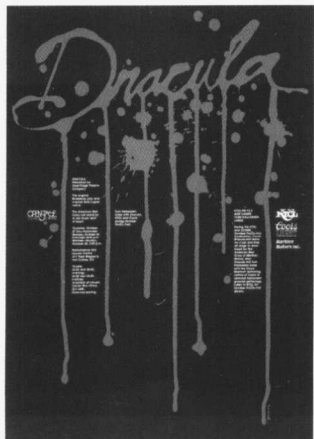

图 1-45 主题:德库拉/戏剧
鲍勃·昆比

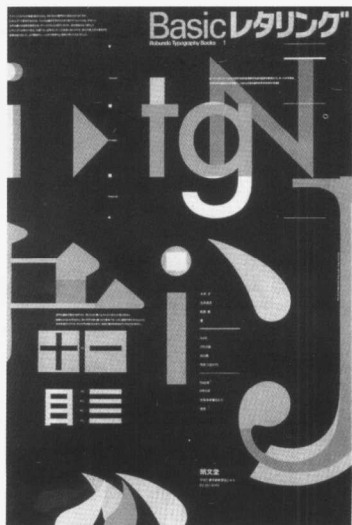

图 1-46 主题: Basic 构成展
〔日〕新鸟实

在现代拉丁字母的设计研究中，注重条理化统筹布局和视觉构架上的有序安排。字体的处理手法丰富，将字体高度集中，使版面留出大量空白，产生虚实对比空间广阔的轻松氛围，显示一种品位高雅的格调。

自由化大胆切割，支离分解笔形点划，并置或重叠错位，创造崭新的视觉样式，将字母和段落进行奇特和巧妙的游戏，产生变幻莫测的神秘感，也是变化的手法之一。文字图形化也是表现形式的取向。设计中文字的聚散组合充满了图形的意韵。不规则的文字编排起到了代替图形、增添层次以及视觉审美的作用。

肌理化的材质美，渗透着主题的灵气与意念，具有迷人的风采。各种色彩的交织，使字体形象变得更丰富优美。简约省略的字体笔划，展现出字体强烈的个性之美。现代拉丁字母在各国的设计家手中呈现出一种无与伦比的形式美感和文化特征。

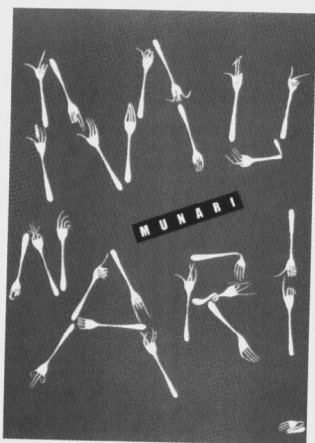
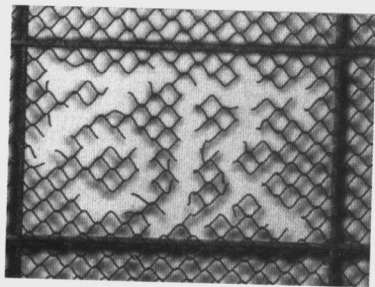

图 1-47 展览会招贴 [日] 福田繁雄

图 1-48 主题：来自文字的想象力 [日] 田中一光

图(1-49)

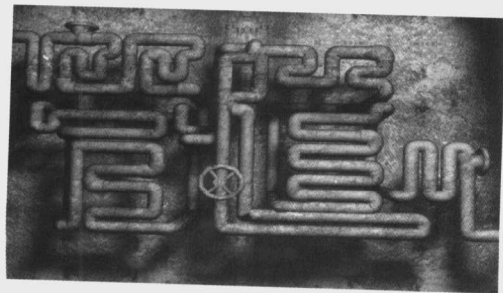

图 1-50

图 1-51 主题：人和文字 [日] 田中一光

随着文化、技术、商业等因素的持续发展,字体设计由单向性信息传递趋向于多向性、多层面发展。字体设计概念也在不断发生变化,触动着人们的视觉、听觉、嗅觉、肤觉和心灵。

在字体设计研究领域,世界各国建立了不少商业化和非商业化的研究机构。美国、意大利、法国、波兰、日本、韩国以及我国的北京大学、清华大学、香港、台湾等均有一大批专门从事字体设计创作的人才。美国的Adobe公司有一批专职的工作人员,他们专门从事新的字体创作,并不断地将其投放市场。法国国家文化部,建立了国家级字体创作室,专门从事字体应用状况的调研与新世纪的书体开发。同时聘请了一批专家教授,长期担任教学、研究工作。并每年向国内外招收研究生和进修生,培养研究字体的专门人才,教学成果不断向社会公布。

意大利设计综合艺术学院开设了内容丰富的字体研究课程。课程内容有各个不同的层面,如字母的历史演变风格的研究、字母构成的基本形态、各结构元素所形成的特点、新老字体对照设计研究等。并结合平面构成原理,进行字母的组合编排。对于字母的虚实平衡、间距、清晰度研究,行列的构成空间,韵律形成的规律,视觉导线的形成,节奏起伏、符号对比调节、最佳值的探索与表现,都设有专门的研究课程。同时针对不同出版物字体的选择、页面的密度、字体与版本的关系、内容与字体的协调关系、不同应用范围的研究等,进行了深入的探讨。字体所担负的职能在课程内容的研究中,达到了尽善尽美的表现程度。

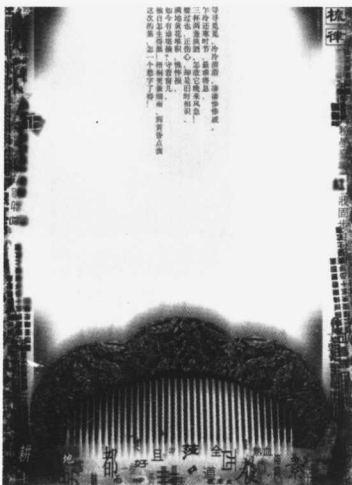

图 1-52 主题“梳律”招贴设计沈伟伟 藤麟洲 五滨

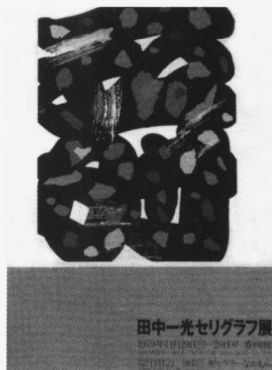

图 1-53 主题：田中一光美术学展〔日〕田中一光

图 1-54 主题：哥舞伎的发现〔日〕田中一光

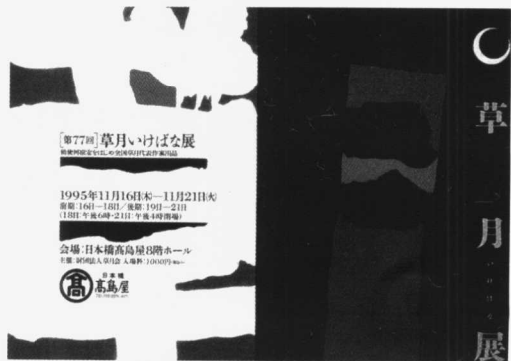

图 1-55 主题：草月展〔日〕左藤晃一