

字体设计

新概念
XINGAINIAN
ZITI SHEJI

总主编◆肖虎 主编◆彭娅菲 蒋玉

【十二五】普通高等教育艺术设计专业应用型精品创新教材

TYPE

中国传媒大学出版社

字体设计

新概念
XINGAINIAN
ZITI SHEJI

总主编 肖虎

主编 彭娅菲 蒋玉

副主编 张云琦 王岩琰 刘亢 张双

编者 姬景聚 罗纯 周盼

【十二五】普通高等教育艺术设计专业应用型精品创新教材

图书在版编目 (CIP) 数据

新概念字体设计 / 彭娅菲, 蒋玉主编. ——北京:
中国传媒大学出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5657-0549-6

I. ①新… II. ①彭… ②蒋… III. ①美术字—字体
—设计 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第172700号

新概念字体设计

主 编 彭娅菲 蒋 玉

责任编辑 李 莉 李 颖

责任印制 曹 辉

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学 出版社 (原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编 100024

电话: 010-65450532 65450528 传真: 010-65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 天津市光明印务有限公司

开 本 850 × 1168mm 1/16

印 张 12

版 次 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-0549-6 / J · 0549

定 价 60.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

“十二五”普通高等教育艺术设计专业应用型精品创新教材

编写委员会名单

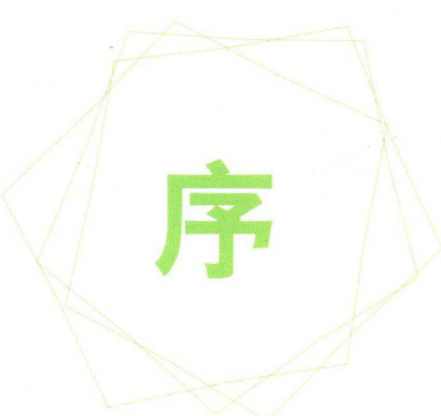
主 任 何 洁

副主任 谭 平

编 委 (排名不分先后)

郭线庐 陈幼林 路盛章

曹久平 祖乃甡 肖 虎

序

二十世纪八十年代初，面对改革开放走向世界，中国的年轻人追求上进，求知若渴。许多人对学习英语表现出了前所未有的热情。然而，由于经历了“文化大革命”的浩劫与磨难，教育界青黄不接，百废待兴。当时英语教育人才奇缺，英语教材更是乏善可陈。全国的大学生唯一的选择便是一套“指定教材”《许国璋大学英语》。许先生是当时名噪一时的英语教育专家，但由于时代使然，这套教材内容也受到了一定的局限。其后不久，有一套英语学习的辅助教材却漫漫的流行起来了，《新概念英语》（New Concept English）这套教材是英国人写的却适用于全球的英语学习者，所谓“新概念”是作者期许的一种新的教学理念和学习方法，就是从最基本的生活行为出发，以寓教于乐的方式学习和掌握英语。此书共分四册，内容极为丰富。充满了幽默有趣的短文和对话，涉及很多历史地理、人文艺术的知识。而贯穿其中的课堂练习和习题训练，由浅入深，循序渐进。多少年过去了，很多当初《新概念英语》的“学生”对于教材中的会话和掌故依然记忆犹新，脱口而出。

时代的发展，令人感叹。三十年的改革开放使中国发生了翻天覆地的变化，中国从一个物质生活极度贫乏的国家转变为世界第二大经济体。国人的物质和精神生活极大地丰富化、多样化和现代化。表现在具体的“吃、穿、住、行”中，无论汽车家电、建筑居家、服装化妆处处体现出知识经济和设计产业的欣欣向荣。面对“中国制造”转向“中国设计”，即国家经济模式的转型期，政府、企业和高校多纷纷开始关注原创产业和设计产业，此事关乎国计民生及未来发展。2011年国家教委为了配合形势发展已将艺术设计专业提升为一级学科，今年北京又获得了“国际设计城市”的称誉。看来全面发展设计教育已是势在必行了。

然而，目睹近年来中国艺术设计教育之现状，还存在许多不尽人意的的问题，甚至令人担忧。各地大学争办艺术设计专业，匆匆上马，师资不足，培养方向不清晰，教学方案不系统。反映到具体的教学中，课程老化、观念滞后。老师讲课“吃老本”，学生作业“磨洋

序

工”。反映到教材中，大多数的课本依然是“三大构成”或曰“老三篇”。案例陈旧，观念陈旧，方法陈旧。由于缺乏设计理论的系统学习，很多学生虽然熟练地掌握了各种电脑设计软件，但触及创意课程便一筹莫展，涉及人文知识、设计原理依然一问三不知。由于缺少实践环节，很多学生虽然拿到了文凭“学有所成”却无法学以致用，一旦进入社会求职工作还是不能适应专业发展，最终或跳槽改行或迷失职场。

“大匠施人于文章，不能使之巧。”通过一本教材授予学生一门技艺，绝不应该是简单的灌输和填鸭。中国的艺术设计教育刚刚开始，任重而道远，我认为眼下最重要的事要从教材建设抓起，所谓“因材施教”重在教材。这一点我们看看早期民国时期的中小学课本就应该有所启发了。艺术设计类的书籍和教材设计门类广泛，图文并茂且成本较高，信息丰富但篇幅有限。编写出版一套系统的艺术设计教材需要很大的社会资源和周密的出版计划。怎么写？写什么？请谁来写？通过与出版社编辑的商讨及对图书市场的调研，基于多年来教学实践的所思所得，我们最终把作者定位于目前在艺术设计院校的青年教师生和设计师身上。所谓“七零后”“八零后”，他们曾获益于过去学院主义的教育同时也深受其束缚，能辨新旧，更重要的是他们经常参与到设计业务中，活跃在教学第一线。他们拥有新的技术、新的理论、新的案例和新的知识结构。这些作者之中就有我曾经的学生，我为他们感到骄傲。

翻开这套教材，迎面而来的将是一股全新的气息。这便是我最终把这套丛书名定为《新概念艺术设计丛书》的理由。是为序。

二零一二年夏肖虎于定福庄

前言

当今全世界的文字种类主要分为汉字体系和拉丁字母体系。西方26个拉丁字母构成了表音的文字体系，东方千万个汉字构成了音义结合的文字体系。西方文字的简约使得拉丁字母通用全球，东方文明的神秘使得汉字为全世界所追捧。

对于西方的艺术同行来说，中国汉字永远都是一个美丽的谜。每一个汉字都是一个精心雕琢的艺术作品，蕴藏着独有的文化底蕴，汉字犹如一个个体态轻盈、舞姿优雅的舞者，其舞动的魅力得到诸多国家文字爱好者的青睐。汉字文化不仅是中国的民族文化，更是全世界的宝贵遗产。汉字的出现对曾经受中国文化滋养的国家产生了巨大的影响，世界上唯有汉字使用时间最长，也最为广泛。虽然中国汉字的神秘受到西方学者的喜爱和研究，但是作为汉字的拥有者，似乎已经对汉字几千年的璀璨光芒表示淡然。为此，本教材从汉字的发源、传统思维、构字思维、基本字型、字体变形和实践应用出发，整合出属于汉字的完整脉络。让我们站在历史的角度、辩证的角度、学习的角度和全面的角度，来了解汉字、认识汉字和学习汉字，并能熟练地进行字体创意设计。

西方的拉丁字母最初也是源于象形文字，由于历史和统治者的变革，西方摒弃了象形体系的文字，逐渐演变成为表音的字母文字。字母文字的形成并不是一蹴而就的，同样经历了人类文明的洗礼，逐渐发展而成熟。世界一体化的时代促使国际性的文化交流和商业流通日益频繁，拉丁字母因其简单易学、容易书写而得到全世界的认同，成为全世界的通用文字。不论是西方国家还是东方民族都在学习以英语为代表的拉丁字母体系。拉丁字母体系得到全世界的认同，正是文字自身的魅力所致。西方文字不仅仅在读和写方面得到认同，其简单的书写结构也成为最佳设计元素之一。

字体设计随着印刷术的进步，在历史的进程中经历了四个时期：

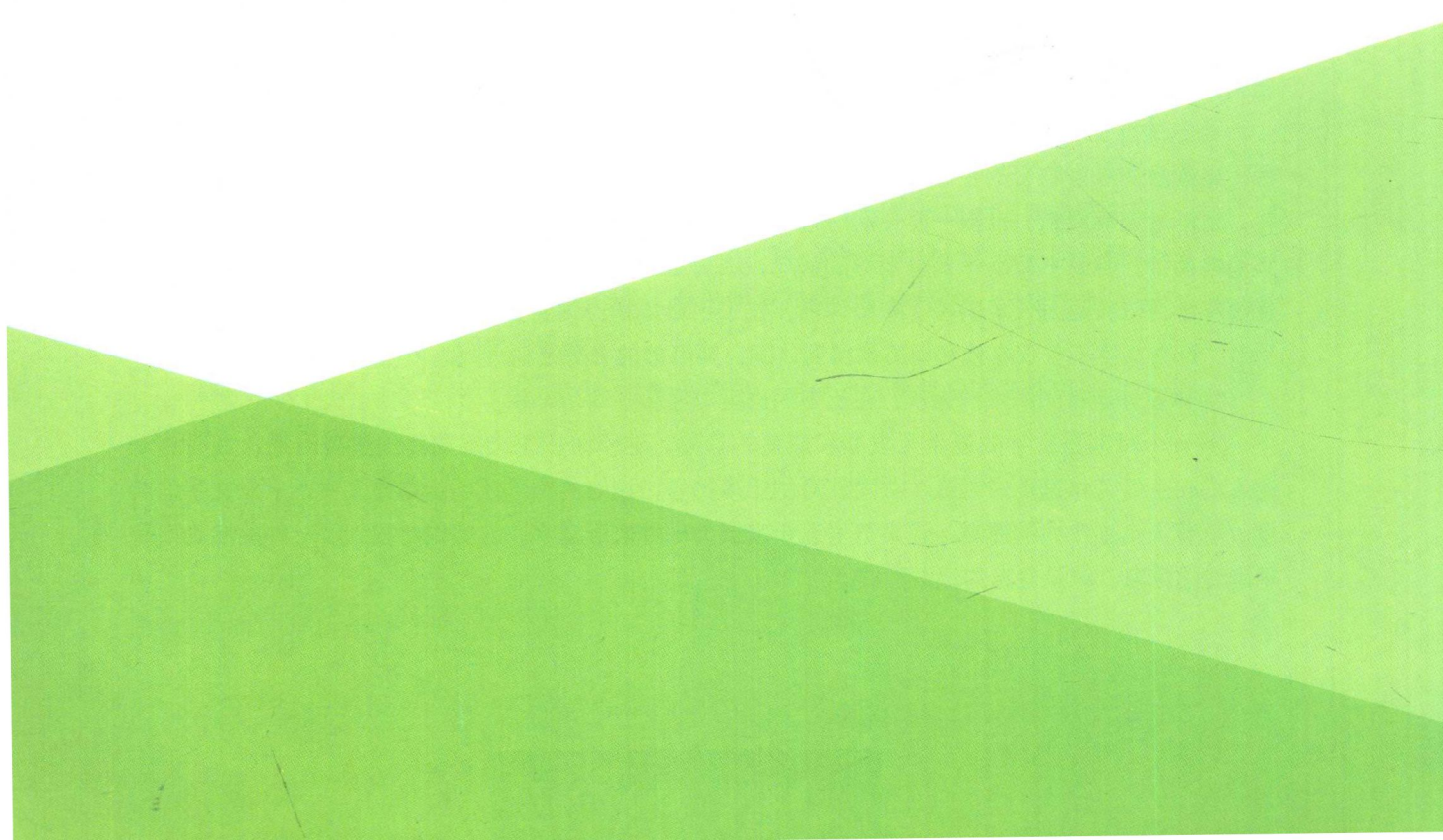
第一个时期是文字的诞生至发展和成熟的阶段。这一阶段是文字萌芽的重要时期，古时劳动的人们在生活劳作过程中创造了共同认可的记事符号，这时的符号还不能称作文字，只是文字的前身。随着人类生产力的提高，记事符号逐步发展为一种象形文字，人类由此找到了一种能准确而简单地传达信息、记录信息的记载形式。

第二个时期是造纸术和印刷术的发明应用阶段。纸张和印刷术是承载文字的重要载体。自从造纸术和印刷术的出现开始，书写方式就更加便利，文字的字体形态更加多样化。这不仅丰富了古代中国文化，也极大地影响了中国文明史。随后，造纸术和印刷术传入欧洲，新的技术促进了欧洲文化事业的发展和文艺复兴时代的到来，形成欧洲文化的鼎盛时期。

第三个时期是工业革命阶段。19世纪的工业革命是大机器生产代替手工业生产的重要时期，德国人古登堡发明了金属活字印刷，使欧洲迅速地摆脱了中世纪手抄本的落后，这项新的发明技术将拉丁文字的发展带入了现代发展的阶段。而照相机、打印机、电影的出现，为字体设计创造了更新的条件，加速了字体多样化发展的进程。1919年，德国魏玛包豪斯设计学院开设了字体设计课程，并提出“设计与技术统一”的理念，倡导设计中技术的重要性。这一时期的工业技术影响着字体设计的发展，使字体设计全面进入现代设计阶段。

第四个时期是信息化的阶段。当今社会正处于信息化阶段，各种数字媒体的出现如雨后春笋一般。其中，电脑技术在文字的传播中起到了关键性的作用，电脑的使用促使文字能以最快的速度被识别和传播。互联网的出现更使文字能在不同国家、不同民族间传播，消除了地域和民族的隔阂，促进了人类之间的沟通。

编者

目录

字体设计概论/1

- 一、字体设计的现状/1
- 二、字体设计的意义/2
- 三、平面设计中的字体设计/3

课题一 文字的发展与变迁/5

任务一 追溯汉字的起源/7

- 一、结绳说/8
- 二、原始刻符/8
- 三、仓颉造字说/9

任务二 追溯字母的起源/10

- 一、美索不达米亚的文明/10
- 二、古埃及的文明/11
- 三、腓尼基的文明/11
- 四、古希腊的文明/12
- 五、古罗马的文明/13

任务三 文字的种类/14

- 一、汉字/14
- 二、拉丁文字/18

任务四 文字的功能/21

- 一、信息交流与传播/21

- 二、文化象征与传承/23
- 三、形象符号与视觉吸引/24

课题二 汉字字体的基本认知/29

任务一 汉字的历史演进及特点/32

- 一、书刻字的发展/32
- 二、印刷字的发展/34

任务二 汉字的传统造字智慧（六书）/36

- 一、象形/37
- 二、指事/37
- 三、会意/38
- 四、形声/38
- 五、转注/39
- 六、假借/39

任务三 汉字的构字特点/41

- 一、汉字的特点和基本字体分类/41
- 二、现代印刷字体/43
- 三、字体结构分类/44
- 四、基本字体的笔形/44
- 五、基本字体的造型规律/45

任务四 基本字体的书写程序/48

课题三 拉丁文字设计的基本认知/51

任务一 拉丁文字简史/54

- 一、拉丁文字的起源/54
- 二、石刻时代/54

- 三、手抄本时代/54
- 四、印刷时代/55
- 五、电子显示时代/55

任务二 拉丁字母的书写规律/56

- 一、拉丁字母的特征/56
- 二、区别拉丁字母的特色/56
- 三、拉丁字母的字体/57
- 四、拉丁字母的字族/58

任务三 基本拉丁文的字体认知/58

- 一、哥特字体/59
- 二、衬线字体/59
- 三、无衬线字体/60

课题四 创意字体设计的方法与实践/69

任务一 创意字体设计的含义/71

任务二 创意字体形态表现的形式/72

- 一、创意字体的设计原则/73
- 二、创意字体分类/73

任务三 创意字体设计的表现方法/74

- 一、文字形态创意的方法/74
- 二、空间字体表现方法/99

任务四 组合文字的形态表现/113

- 一、组合文字设计的基本程序/118
- 二、组合文字设计方法/118

课题五 文字设计应用与欣赏/137

任务一 字体设计在平面广告中的应用/142

- 一、平面广告标题的字体设计/145
- 二、平面广告正文字体编排/147
- 三、平面广告中广告语字体设计/148

任务二 字体设计在标志中的应用/148

- 一、字体设计在标志中的应用原则/150
- 二、字体设计在标志中的表现形式/152

任务三 字体设计在包装中的应用/155

- 一、包装中的基本文字/157
- 二、资料文字/157
- 三、说明文字/158

任务四 字体设计在书籍中的应用/159

- 一、提高文字的阅读功能/160
- 二、增强文字的审美功能/160
- 三、梳理文字的秩序美/161

任务五 字体设计在招贴中的应用/161

- 一、文字直接构成招贴/162
- 二、字体设计与图形组合/167

参考文献/177

后记/178

字体设计概论

ZITI SHEJI GAILUN

当你第一次学习汉字的时候,你会感受到汉字笔画中的波折起伏;当你第一次学习ABC的时候,你会发现拉丁字母的简约之美;当你第一次学习字体设计时,你会惊叹于文字的延续性和创造性的神奇。文字是一个非常庞大的体系,蕴藏

着人类集体的智慧。文字产生于文明的发端,发展于历史的沧桑巨变,是人类文明进化史的有力见证。西方的文明孕育了拉丁字母,东方的神秘诞生了中国汉字。

一 字体设计的现状

消费主义和文化的视觉化是构筑现代社会和现代文明的两大体系,并且已经深刻地影响着现代社会的政治、科技、商业、传播和美学,其中,以视觉为中心的视觉文化符号传播系统正向传统的语言文字符号传播系统提出新时代的挑战。

在当今这个高度商业化和信息化的社会,信息的传播不再以语言和文字为单一的传播形式,图像视觉成为当代社会的传播主体。以图像为主的视觉文化传播以其生动、通俗、形象化的优势向传统的文字传播提出挑战。当今社会要求文字必须在继承传统文化的基础之上并立足于新时代的信息传播要求。汉字的字体形态在传承中国千年文明的同时必须符合当代人的审美需求,起到承前启后的作用,如图1所示,现代字体形态在传统书法中得到演绎。

中国的平面设计还处于初始发展的阶段,古老的中华民族至今还没有形成本土独有的设计体系。即使这样,如今我国大部分高等美术院校已经全面设置了平面设计专业,并且已经完全普及了字体设计的课程,但是有很多学校的字体设计

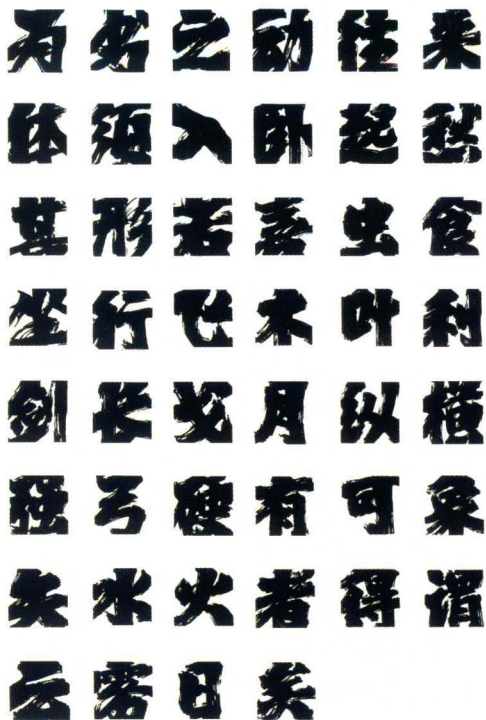

图1 第二届方正奖评委奖《现代派》仇寅

课程还存在着设置不合理的现象,讲授的基本内容还以美术字为主,对创新能力的培养没有引起足够的重视。甚至由于电脑技术的普及,导致许多学生不重视字体的原创性,认为只要在电脑字体的基础上进行局部修改就可以达到字体设计的要求。鉴于此,如何发展与创新我国文字的问题已经是迫在眉睫。因此,建立科学合理、由浅入深、由继承到创新的字体设计课程体系是非常重要的。在学习书写文字阶段要摒弃浮躁,保持认真严谨的态度,在学习字体设计的阶段要发挥继承和创新的实践能力,如图2所示,将电脑技术

与书法完美结合,呈现出新的设计美感。

高科技的发展促使电脑技术突飞猛进地发展,电脑化的文字的更新速度使人们忘记了手写文字的快乐,手写书信的时代逐渐被电子邮件替代,人们在键盘的敲击声中逐渐忘却了笔墨之香的惬意和文字传情的美妙。不论高科技的发展如何快速,先进技术如何普及,文字作为人类历史的宝贵遗产,我们要永远加以继承和发扬,如图3所示,手写文字更能展现灵活多变的艺术风格。

图2 悼念保罗·兰德 靳埭强

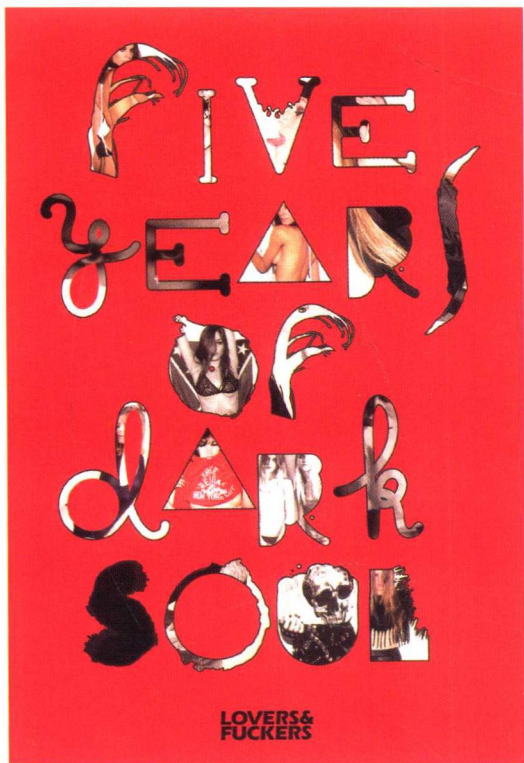

图3 Lovers & Fuckers海报

二 字体设计的意义

字体设计主要研究文字字体的美观性和实用性,属于专业基础课程。字体设计广泛应用于版式设计、招贴设计、书籍设计和广告设计等领域,可以说是无处不在。在字体设计课程中针对文字的笔画、结构、设计规律及文字排版进行分

项学习,为日后的专业课程和实践打下坚实的设计基础,为平面设计的金字塔建立牢固的桩基。

在现代社会,现代科学技术日新月异,各种新的技术和新的手段应运而生,字体设计作为一个独立的设计体系已经被广泛地运用。电脑文字

的普及,促使大量的电脑字体出现在生活和工作之中,成为当今人类的信息交流中应用最为广泛的字体。电脑字体为人类提供了最大的方便和快捷,但其固定不变的字体存在着一定的局限性,已经不能承载当今社会的各种需求。因此,如何在保持字体功能性和传统文化的基础上设计出更新、更美的文字,就成了当今迫切需要解决的问题。字体设计的创新还需要寻求文化的根源,只有在继承的基础上,对现有字体设计的理论进行提炼和更新,才能够满足现代字体设计的实际需要。所以,只有精确地设计字体,在实践中准确地应用字体,才能使文字发挥出更加耀眼的光芒。

电脑技术的普及有其优势,但也存在着误区。现代的人们以电脑为设计的主要工具,认为可以直接从字库里寻求适合的字体,没有必要再严格地训练手写标准字体,从而导致设计师忽视了书写文字字体的过程,而到字库提取或者直接复制。这是一种没有思维性、没有解决问题能力的设计过程。现代字体设计不仅承载着信息快速传播的功用,更是一种富有情感和感染力的传播媒介设计。所以,字体设计是在特定的用途中解决特定的问题,不能墨守成规、毫无新意,必须依据普及性、印刷效果、装饰性和实用性等因素因地制宜地进行创新设计,如图4所示,将书法

进行创新设计使其散发独特的艺术性和装饰性。

综上所述,文字的字体以其自身散发的独特艺术气息起到美化生活的作用;以自身的功能性在社会生活和工作中得到认可并广泛应用。字体的广泛应用也加快了商品经济时代的信息流通速度,为企业、商品的品牌增加了附加值。

图4 迪特·海斯特招贴作品

三 平面设计中的字体设计

设计作为一种新兴的生产力已经逐渐受到国内外学术界及社会的高度重视,成为社会生活和社会生产的重要环节。设计贯穿社会的不同领域,在不同行业中起到重要的作用。设计活动内容广泛,从建筑到城市规划,从字体设计到广告设计,从手工制品到工业设计都属于设计的范畴。而平面设计(graphic design)则是设计范畴中的组成部分。所谓“平面设计”,就是指在平面空间中的设计活动,其涉及的主要内容是二维

空间中各个元素的设计和这些元素组合的布局设计,平面设计泛指具有艺术性和专业性,以“视觉”作为沟通和表现的方式,透过多种方式创造或组合符号、图片与文字,借此达到传达想法或信息的视觉表现的目的。其中包含了字体设计、版式设计、图形设计、插图、广告等等,这些内容都是以传达信息为主要目的。而字体设计是平面设计的基本构成元素,其功能性已经渗透到平面设计的整体内容之中。

字体设计的创意思维直接影响着设计视觉表现。字体设计经历了文字的诞生、造纸和印刷术的发明、工业革命和数字信息时代四次重大变革。今天,人们虽然身处数字信息传播、世界文化融合、信息饱和的环境中,但是为了中国文化的延续,不仅要掌握字体的基本书写法,坚持字体设计的研究,更要对中国汉字的构字思维、创意思维和书写艺术进行剖析,使汉字的民族化通过国际平台走向世界,更要以此向世界展现汉字在设计中的民族思维性以及研究其独特的设计表现形式。

对于字母体系中的拉丁文字,也是平面设计中应用最为广泛的元素,国际化的步伐促使拉丁文的使用普及化。拉丁文字的各种字体形态在平面设计中无处不在,招贴设计、书籍

设计和广告设计等领域都离不开字母文字的身影,如图5、图6所示,拉丁字母文字的创新设计表现出较强的视觉冲击力。

字体设计已经在平面设计领域中得到广泛应用,在标志、包装、广告和各类传媒的设计中获得了不可替代的地位,并且在信息传播和产品推广方面发挥了重要的作用。字体设计在平面设计领域经过多年的发展,其设计内涵已经获得延伸和发展,形成了完整的体系架构,这为广大的字体设计学习者提供了更为全面、完整的学习条件。学习字体设计不仅要学习字体本身的设计创意,更要将字体创意应用于不同的设计领域,从而实现字体设计的实用性与功能性。

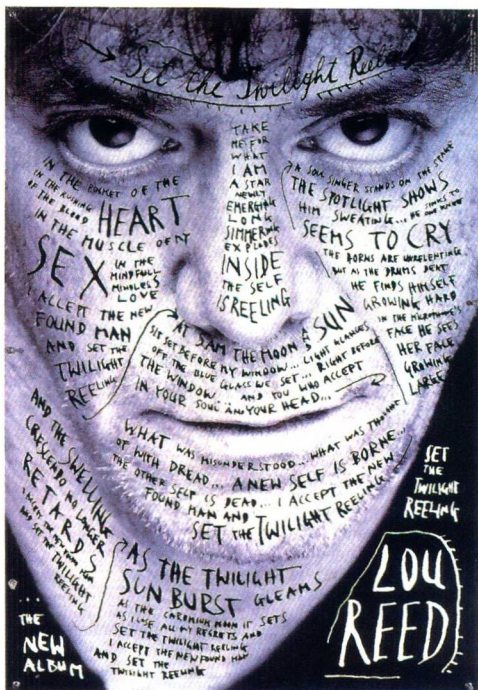

图5 路·瑞德海报

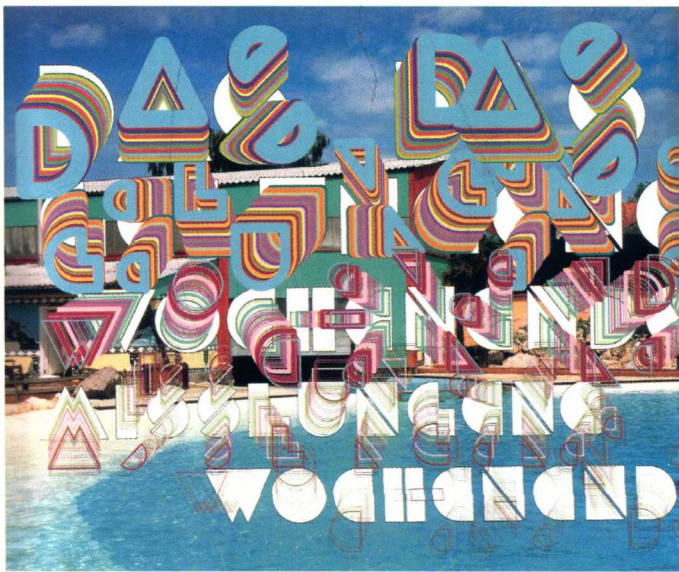

图6 迪迪埃·卡洛兹

1

课题一 文字的发展与变迁

WENZI DE FAZHAN YU BIANQIAN

● 课题目标

本课题主要介绍文字的起源及变迁、文字的基本概念、世界古老文字和不同的文字载体。其中，文字的起源及变迁、世界古老文字是介绍的重点。本课题是字体设计课程的基础理论章节，为后面的实践性设计打下坚实的基础。