

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

字体设计

董璐 主编

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

字体设计

主 编 董 璐
副主编 况 敏 蒲 军 熊 强
徐 蓉 郑翠仙 宗 林

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/董璐主编. —武汉:武汉大学出版社,2015.6
应用型本科艺术与专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材
ISBN 978-7-307-15574-9

I. 字… II. 董… III. 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(2015)第 072562 号

责任编辑:辛 凯 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:6.5 字数:134千字

版次:2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15574-9 定价:35.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

主 任 张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、
湖北美术学院教授

副 主 任 方 湘 侠 武昌理工学院教授

委 员 (排名不分先后)

张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、
湖北美术学院教授

方 湘 侠 武昌理工学院教授

王 心 耀 江汉大学艺术学院院长、教授

许 开 强 湖北工业大学艺术设计学院院长、教授

肖 丰 华中师范大学美术学院院长、教授

李 中 扬 首都师范大学美术学院教授

罗 世 平 中央美术学院教授

陈 池 瑜 清华大学美术学院教授

罗 彬 中南民族大学美术学院院长、教授

欧阳巨波 武汉纺织大学艺术与设计的学院院长、教授

涂 伟 武汉科技大学艺术与设计的学院院长、教授

潘 长 学 武汉理工大学艺术与设计的学院院长、教授

丛书总顾问	徐勇民	湖北美术学院
丛 书 主 编	杜沛然	华中科技大学武昌分校
	章 翔	武汉工业学院工商学院
编 委	(排名不分先后)	
	徐勇民	湖北美术学院
	杜沛然	华中科技大学武昌分校
	章 翔	武汉工业学院工商学院
	况 敏	华中农业大学楚天学院
	王晨林	华中农业大学楚天学院
	李 艺	武汉科技大学城市学院
	李兆铄	中南财经政法大学武汉学院
	祁焱华	中国地质大学江城学院
	江 丽	长江大学文理学院
	吕金龙	华中师范大学武汉传媒学院
	伊德元	武汉工程大学邮电与信息工程学院
	张之明	华中科技大学武昌分校
	张 鑫	武汉东湖学院
	陈 义	湖北经济学院法商学院
	徐永成	湖北工业大学工程技术学院
	杜筱玉	武昌理工学院
	吴 博	武汉工业学院工商学院
	罗维安	华中科技大学文华学院
	罗永生	湖北工业大学商贸学院
	范汉忠	武汉长江工商学院
	杨进珉	湖北大学知行学院
	郑红艳	孝感学院新技术学院
	周雅铭	汉口学院
	夏晓鸣	武汉理工大学华夏学院
	蒲 军	华中农业大学楚天学院

内容提要

字体设计在现代生活中应用广泛，在商品的推广、营销及流通环节发挥着越来越重要的作用。因此，如何恰当、有效地设计字体，是现代生活向我们提出的一个新课题。

本书以基础理论知识与实际案例分析相结合，从教学及专业设计的角度出发，系统地论述了字体设计背景、原理、创意方法及应用，本书共六个章节，让大家了解和熟悉文字的发展史、文字设计文化，认知字体设计的造型原则与规律、字体设计的创意表现、文字排版设计，并介绍字体在视觉传达设计领域中的应用。让读者能够在千变万化的设计作品中理解设计的意义与意图，为读者拓宽设计视野，启发创造性思维。

编者从以往的教学研究中，结合学生的实际能力及市场需求，在课程设计上由浅入深，将课程分为以下三大板块。

(1) 字体设计理论篇——是对字体设计的理论、汉字和拉丁字母的发展史的简要介绍，了解文字设计的文化内涵及历史渊源，进一步强化字体设计意识，认识和体会字体设计意义。

(2) 字体设计实践篇——学习把握字体设计的原则与形式特点以及汉字和拉丁字母的造型规律与笔形结构。进一步探索字体设计的创意表现形式，研究文字版式设计的手法，强化创意设计意识。

(3) 字体设计应用篇——结合字体在不同设计形态上的表现，进行相应的案例分析，正确地认识字体设计在现代商业经营活动中的应用价值及意义，提高我们对字体设计艺术的审美和综合实践能力。

本书的编写力求融科学性、理论性、创新性、实用性于一体，观点鲜明，论证明确，可读性、可操作性强，既可作为教材，亦可供有关人员参考和自学之用。

独立学院已成为我国高等教育不可或缺的重要组成部分。全国目前已有独立学院300多所，并陆续有一些独立学院脱离母体学校，转设为民办院校，它们在拓展高等教育资源、扩大高校办学规模，尤其是在培养应用型人才等方面发挥了积极作用。

编写适宜独立学院和民办院校使用的应用型本科教材，应充分借鉴普通本科与高职高专类教材建设的经验，以促进就业为导向，做到理论方面高于高职高专类教材、实践方面高于普通本科教材。在湖北省高校美术与设计教学指导委员会的指导下，湖北省独立学院和民办院校艺术设计院系的负责同志经过多次专题研讨，确立了应用型本科艺术类教材编写的基本模式，以湖北省独立学院教师为主，广泛吸纳各地二类本科院校尤其是民办院校参与，组织编写了一套应用型本科艺术类精品教材，并确定为湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材。这套教材遵循应用型本科艺术类人才培养模式，与时俱进，不断创新，特色鲜明。

(1) 突出特色 根据独立学院艺术专业人才培养计划，科学地策划和编写教材，强化“三个突出、一个结合”的原则，即突出应用性、技能性和实践性，与全面素质教育相结合。

(2) 体现创新 教材组织形式、编写体例、素材选用与组织视角新颖。同时能引导教师充分理解和把握学科标准、特点、教学目标，能让教师领会教材编写意图，并结合学生的特点，以教材为载体，灵活有效地组织教学，拓展教学空间，以实现教师有效引导与学生自主创新的统一。

(3) 注重实用 在教材编写中，突出开放形态的实践教学，体现适用、够用和创新精神，完善教材体系。

从本套教材编委会提交的教材编写工作方案来看，这套教材学科覆盖面比较广泛，包括了美术学基础和设计学基础两大二级学科。编写工作方案整体上突出了三大要素，即重基础、宽口径和理论联系实际，并且强调了内容新、信息全和重实践的特色编著理念。这套教材在体例的编排上，突出了结构体系的

字体设计

科学性、内容体系的完整性和格式体系的合理性，达到了高等教育学术规范的要求。好的教材不仅要突出创新性，立足于实际，同时也要以高校的发展需求为契机。本套教材突出了科学性、实用性、针对性、通俗性和普及性，具有先进的策划和设计理念，并有准确的定位和完善的体例相配合，装帧设计与教材内容相契合，是一套值得推荐的教材。

过去这类教材出版很多，但多数不太适合应用型人才培养。我认为，教师好用、学生好学、能指导实践的教材才是好教材。好的教材就会有较强的生命力，能经受住实践的考验，具有大范围的推广性。

教材编写是一个系统工程，承载了各院校的学术诉求和课程改革愿望。湖北省高校美术与设计教学指导委员会对整套教材的编写工作高度重视，并将在后续的编写和审读编辑工作中提供全方位的支持。

愿我们这套教材的顺利出版能为独立学院和民办院校的教学发展和课程体系建设，以及应用型人才的培养添砖加瓦！

湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长
中国美术家协会常务理事
中国美术家协会视觉艺术研究会副会长
中国美术与设计文献研究中心主任
湖北美术学院学术委员会委员

张昕 教授

2011年5月20日

前言

字体是各种媒介用来传播信息的视觉符号，是一种特殊的信息承载物。字体设计与人类的生存与生活进步息息相关，是人类社会实践和人类文明进步的产物。字体设计作为一门基础性的课程，在整个设计学科中非常重要，在视觉传达领域中的地位更显突出。字体设计课程对于综合设计具有非常重要的衔接和辅助作用，它为学生在将来的专业设计中打下了理论与实践基础。因此，字体设计教学应该采用开放式和多样结合的方法，按照建构主义学习理论，理论联系实践的教学方针，开展实践和研究性的教学探索。

编者根据设计市场和发展趋势，以及讲授字体设计课程的实践经验，针对当前的教育模式和现代设计的需求，对字体设计课程进行了系统的归纳与总结。本书内容由字体设计的理论篇、实践篇、应用篇三大板块组成，并从文字的发展及风格演变、文字设计文化、字体设计的造型原则与规律、字体设计的创意表现、文字排版设计及字体设计的应用这六个章节对字体设计进行了较为详细的阐述。在编写过程中分别从不同的设计领域，系统而完整地讲解了基础理论、表现技法、设计流程，并配合案例指导学生循序渐进地掌握设计实务，尽量做到信息全面、内容丰富、资料准确。希望这本教材能由浅入深地带领学生进入字体设计的广阔空间，点燃他们对字体设计的热情，去投入到博大精深的字体设计与研究当中。

说起感恩，华中科技大学武昌分校艺术设计学院杜沛然教授、宋华副教授，上海大学美术学院邹其昌教授以及湖北省独立学院学术指导委员会的专家组成员们，对我们的工作给予了长期的支持；另外，武汉大学出版社的林莉编辑也同样给了我们多方面的帮助，令我们十分感动！是他们的热情与支持，才使本书得以顺利出版，在此，表示衷心的感谢。

由于编者经验与条件有限，本书中的部分文字资料与图片无法查证作者以致未能列

出检索，在此表示歉意，并向原作者表示真挚的感谢！字体设计的文化内涵至深且远，实难一一穷尽，这本教材是否达到了预期目标，我很难断言。我真诚地希望这本教材问世以后，能够为大家提供参考和学习之用，不足之处，敬请业界专家学者不吝赐教。

编 者

2014 年 11 月

目 录

一、字体设计理论篇

第一章 文字的发展及风格演变 /3

第一节 汉字的发展及演变 /3

第二节 拉丁字母的发展及演变 /16

第三节 文字设计的发展趋势 /19

第二章 文字设计文化 /25

第一节 文字与生活 /25

第二节 文字与思想 /26

第三节 文字与传播 /28

第四节 文字与哲学 /30

二、字体设计实践篇

第三章 文字设计的原则与形式特点 /35

第一节 文字设计的基本原则 /35

第二节 汉字设计的造型规律与笔形结构 /38

第三节 拉丁字母的造型规律与笔形结构 /40

第四章 字体设计的创意表现 /42

第一节 构成式解体 /42

- 第二节 装饰的妙用 /45
- 第三节 正负形运用 /50
- 第四节 多元材料的运用 /52
- 第五节 多维空间的运用 /55
- 第六节 形式美法则运用 /58

第五章 文字版式设计 /63

- 第一节 文字编排的基本原则 /63
- 第二节 文字编排的基本形式 /67
- 第三节 文字版式的网格设计 /71
- 第四节 文字版式的创意突破 /74

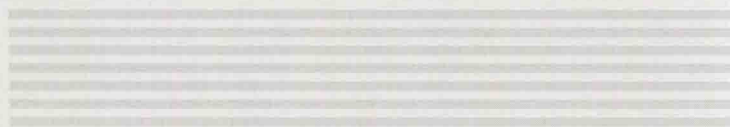
三、字体设计应用篇

第六章 字体设计的应用 /79

- 第一节 标志设计中的字体 /79
- 第二节 平面广告设计中的字体 /84
- 第三节 书籍装帧设计中的字体 /85
- 第四节 包装设计中的字体 /86
- 第五节 新媒体设计中的字体 /87
- 第六节 展示空间中的字体 /89

参考文献 /91

一、 字体设计理论篇

第一章 文字的发展及风格演变

本章概述：这一章节主要介绍汉字和拉丁文字的发展历史及风格演变的特征，同时解析现代文字设计的发展趋势，以了解字体文化的内涵及社会审美情趣的变化过程。

教学目标：通过理论讲授及实例分析，使学生对汉字和拉丁文字的起源，发展和风格演变有个概况性的了解，对抽象的文字有一个由感性到理性的认识，为今后的字体设计应用奠定稳固的理论基础。

本章重点：了解各阶段文字形态的不同特点，理解文字的原始意义，并认真分析了解现代文字的发展趋势。

文字起源于农业文明，是人类生产与实践的产物。文字使人类的思想交流、信息传递成为可能。因此“文字使人类别于禽兽。使文明别于野蛮”，它是社会文明的一大进步，它对人类生存及发展发挥了巨大的影响。本章节将引领读者遵循时间的步伐，了解文字的历史形态和风格演变，为日后的文字设计提供灵感和设计依据。

下面我们分别对汉字体系和拉丁文字

体系的发展及风格演变进行讲解。

第一节 汉字的发展及演变

一、汉字的起源

文字的产生和发展是人类步入文明社会的重要标志，汉字的起源和发展与中华民族的文明紧密相连。关于汉字的起源，古代文献中有以下四种说法：伏羲八卦、结绳记事、契刻记事、仓颉造字。

(1) 伏羲八卦。

伏羲（生卒不详），风姓，又写做宓羲、庖牺、包牺、伏戏，亦称牺皇、皇羲、太昊，史记中称伏牺。又称青帝，是五天帝之一，生于陇西成纪（今甘肃天水市），所处时代约为旧石器时代中晚期。伏羲是古代传说中中华民族人文始祖，是中国古籍中记载的最早的王，是中国医药鼻祖之一。相传伏羲人首蛇身，与女娲兄妹相婚，生儿育女，他根据天地万物的变化，发明创造了占卜八卦（见图1.1）。

伏羲八卦，是先天八卦的别名。邵雍之前，没有区分不同八卦体系。继承陈抟道家易学的他，在《皇极经世》、《梅花易》等公开了很多易学的较高级知识，包括两种八卦的区分。他把由一分为二而来的“天地定位”的八卦位图称为先天八卦，又名伏羲八卦（见图 1.2），把《说卦传》“帝出乎震”一段谈的八卦称为后天八卦，也名文王八卦。

(2) 结绳记事。

结绳记事是世界各地的原始居民普遍采用的记事手法。在中国古代文献中多有记载。即用在一条绳子上打不同的结的方法来记录所发生的事情（见图 1.3）。许慎《说文解字·叙》：“及神农结绳为治，而统其事。”由此可见，结绳记事有较充分的理论依据，使用这种方法记事，大事打大结，小事打小结，也有横绳表物，竖绳记数之说。

图 1.1 伏羲画像

图 1.2 伏羲之先天八卦图

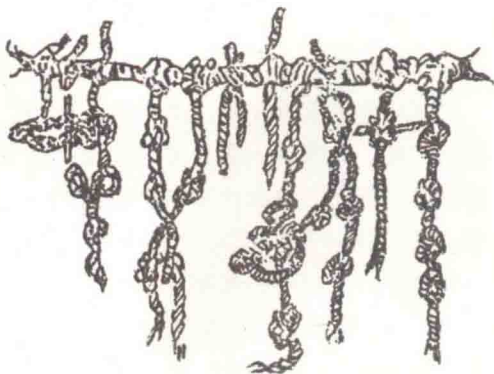

图 1.3 结绳记事图形

(3) 契刻记事。

汉朝刘熙在《释名·释书契》中说：“契，刻也，刻识其数也。”清楚地说明契就是刻，契刻的目的是帮助记忆数目。因为人们在订立契约关系时，数目是最重要的，也是最容易引起争端的因素。于是，人们将数目用一定的线条作为符号，刻在竹片或木片上，作为双方的“契约”。图 1.4 是甘肃省西宁县周家寨出土的骨契图形。

由于结绳记事和契刻记事在记录和交流上的缺陷，人们不得不采用一些其他的譬如图画的方式来记录和交流思想，图画导致了文字的产生。

(4) 仓颉造字。

仓颉，称苍颉，复姓侯刚，号史皇氏。轩辕黄帝史官，曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用，在汉字创造的过程中起了重要作用，为中华民族的繁

衍和昌盛作出了不朽的贡献。但普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说，不过他可能是汉字的整理者，被后人尊为“造字圣人”。《论衡·骨相》中更增添了神话色彩，说“仓颉四目”，就是说仓颉之所以能创造文字，是因为他有四只眼睛的缘故（见图 1.5）。

仓颉创造的文字，使人类摆脱了野性走向文明。人们能够便利地进行信息的交流。这标志着人类社会文明的一大进步。

二、汉字的字体演变

汉字是目前世界上最古老的文字之一，有着悠久的历史，如果从汉字萌芽——新石器时代算起，那么距今已有 6000 多年的历史了。若从构成文字条件的甲骨文算起，则距今也有 3000 多年的历史。字体的演变主要经历了表 1.1 所示的阶段。

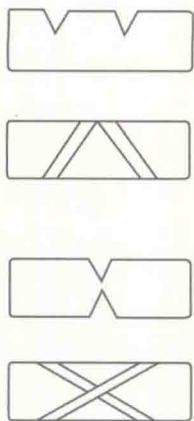

图 1.4 周家寨出土的骨契图形

图 1.5 传说中的仓颉