

中国高等院校艺术设计专业系列教材（进阶版）

字体设计

倪伟 陈虹 编著

标准教材，入门必看！
5个视角透析字体设计内涵
17种方法解析字体设计原理
518个案例激发字体设计灵感
一本书提升字体设计能力

上海人民美术出版社

中国高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

Font Design

编著：倪伟 陈虹

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计 / 倪伟, 陈虹编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.6

中国高等院校艺术设计系列教材 (进阶版)

ISBN 978-7-5322-9043-7

I. ①字… II. ①倪… ②陈… III. ①美术字—字体—设计—高等院校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第078073号

中国高等院校艺术设计专业系列教材 (进阶版)

字体设计

编 著: 倪 伟

陈 虹

责任编辑: 柳 方

封面设计: 莉 莉

版式设计: 柳 方

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9043-7

定 价: 42.00元

第一章 字体设计的基本概念	8
第一节 字体设计的由来与发展	8
第二节 字体设计与书法字体的区别	11
第三节 字体设计的功能	14
第四节 字体设计是一门重要的设计基础课程	15
第二章 字体设计的历史发展与风格变迁	18
第一节 汉字的起源	19
第二节 中国书法艺术对汉字的影响	22
第三节 雕版技术的发展对字体的影响	26
第四节 拉丁文字的起源	28
第五节 世界现代字体设计的发展	30
第三章 字体的基本结构和形式特点	38
第一节 汉字的基本构造与形式特点	38
第二节 拉丁文字的基本结构与组合规律	43

第四章 字体设计的方法与实践	54
第一节 单个文字的设计方法与实践	54
第二节 组合文字	73
第三节 形态化的文本字体	81
第五章 字体在平面设计中的应用	86
第一节 字体设计的基本程序	86
第二节 字体在平面设计中的应用	90
附录 优秀字体设计范例	110
参考书目	144

中国高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

Font Design

编著：倪伟 陈虹

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计 / 倪伟, 陈虹编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.6

中国高等院校艺术设计系列教材 (进阶版)

ISBN 978-7-5322-9043-7

I. ①字… II. ①倪… ②陈… III. ①美术字—字体—设计—高等院校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第078073号

中国高等院校艺术设计专业系列教材 (进阶版)

字体设计

编 著: 倪 伟

陈 虹

责任编辑: 柳 方

封面设计: 莉 莉

版式设计: 柳 方

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9043-7

定 价: 42.00元

第一章 字体设计的基本概念	8
第一节 字体设计的由来与发展	8
第二节 字体设计与书法字体的区别	11
第三节 字体设计的功能	14
第四节 字体设计是一门重要的设计基础课程	15
第二章 字体设计的历史发展与风格变迁	18
第一节 汉字的起源	19
第二节 中国书法艺术对汉字的影响	22
第三节 雕版技术的发展对字体的影响	26
第四节 拉丁文字的起源	28
第五节 世界现代字体设计的发展	30
第三章 字体的基本结构和形式特点	38
第一节 汉字的基本构造与形式特点	38
第二节 拉丁文字的基本结构与组合规律	43

第四章 字体设计的方法与实践	54
第一节 单个文字的设计方法与实践	54
第二节 组合文字	73
第三节 形态化的文本字体	81
第五章 字体在平面设计中的应用	86
第一节 字体设计的基本程序	86
第二节 字体在平面设计中的应用	90
附录 优秀字体设计范例	110
参考书目	144

CHAPTER 1

字体设计的基本概念

第一章

字体设计的基本概念

学习要点

学完本章，你应该能够：

1. 掌握字体设计的由来与发展
2. 了解字体设计与书法字体的区别
3. 熟悉字体设计的功能

第一节 字体设计的由来与发展

字体设计的英文名称为“Typegraphic”，其中“Type”意为印刷术语的活字、铅字，“graphic”意为图解的、刻绘的、图形的视觉形式，按字面的直接翻译为印刷或打印文字图形。如今“Typegraphic”已成为字体设计的专业术语，演绎为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。

字体设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的（图1~4）。当远古的人们将抽象的几何符号与象形图符逐渐发展成文字形式后，人类的文明就有了质的飞跃。现今已知最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，后来的希伯来字母和阿拉伯字母均由其演变而来。古希腊人引进了这套字母系统后，在视觉上演化出美好和谐的审美形式，并极大地发展了字母的使用功能。公元1世纪，古罗马人在文化上继承和发展了希腊文明，并将希腊字母完善为拉丁字母体系。这一体系的建立，在字体发展史上有着新的历史和现实意义，以罗马字体为代表的早期字体设计充满了优美的节奏感、空间感与整体感，读者可以在字里行间中感受到文字的魅力。它们被广泛应用于建筑、书籍装帧、商品包装及商标等行业中。字体作为一种信息与视觉传达工具，在当时的文化、经济等领域扮演着相当重要的角色。今日，我们依然能领略到以罗马字体为代表的古典字体那统一而又富有变化的设计魅力。

图1 希腊文字

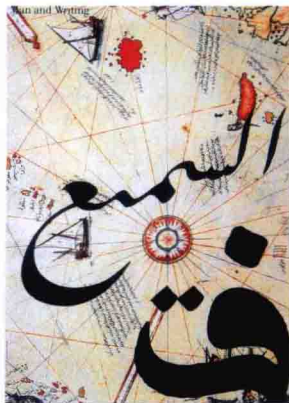

图2 阿拉伯文字

图3 中国文字

图4 韩国文字

在以后漫长的历史进程中,各种不同风格的字体伴随不同时期的文化、经济特征应运而生,这些风格迥异的字体,有的端庄典雅(安塞尔古典字体),有的繁缛华丽(凯尔特字体),有的雄健有力(哥特字体),有的豪华、奔放、奇特(巴洛克字体)……印刷技术的发明和欧洲文艺复兴运动,极大地推动了字体设计在技术与观念上的改进,人们开始讲究艺术效果与科学技术的结合,出现了一种符合人们视觉规律的数比法则与强调色彩、形态、调子以及质感的设计字体。这些字体有着完美的比例,字体中X高度的精髓,即超出X高度和不超出X高度的设计理念的应用,实际是出于对字体设计功能和审美的双重考量。工业革命时期,字体设计在商品销售、文化教育和传播科学技术方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了字体设计的多样化,由英国设计师爱德华·约翰逊(Edward Johnson)发明的黑体字(无装饰线体)在字体的形、比例、量感和装饰上作了新的探索。各种符合时代特征的流行字体大量产生,如埃及体、爱奥尼亚体、克拉伦登体、拉斯康体、多利安体等。除此之外还发明了几种学科的符号系统,如数学、天文、物理、化学、生物、地理等。

现代字体设计理论的确立,则得益于19世纪30年代在英国产生的“工艺美术运动”和20世纪初具有国际性的“新美术运动”,它们在艺术和设计领域的革命意义深远。现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术都受到其基本观点和理论的影响。装饰、结构和功能的整体性是其强调的设计基本原理(图5、图6)。

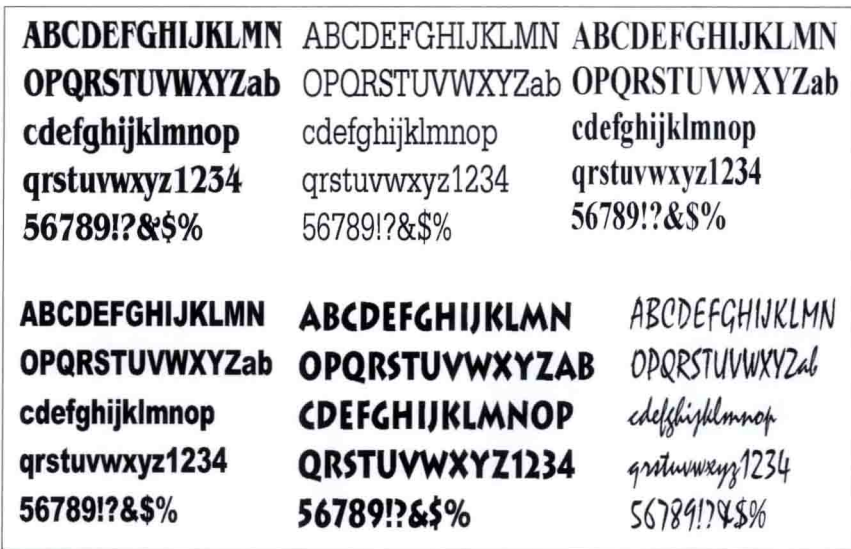

图5 现代拉丁字体

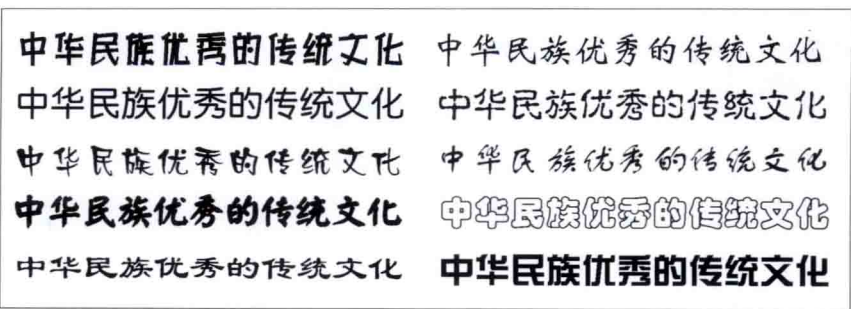

图6 现代汉字字体

我国的字体设计源远流长，有着十分久远的历史。有学者认为，它的产生可追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字，至今已有三千五百多年的历史。其间经历了春秋战国以虫鸟书为代表的金文字体，秦汉及其后的篆书字体，宋元明清的宋体印版字体及 20 世纪的现代字体设计等几个发展阶段。

我国字体设计的历史和发展脉络与拉丁字体同样清晰与悠久，只是长期以来，由于多种原因，我国的字体设计概念一直处于较为模糊的状态，并反映在各个时期人们对它不同的称呼和叫法上。最为常见的如称之为“美术字体”、“装饰字体”或“变形字”等。它们分别反映了人们对字体设计不同时期不同的认识与理解。甚至还出现一种较为片面的观点，认为字体设计就是对字形进行笔画上的装饰变形或美化，而缺乏对字体的应用与功效进行整体的研究与构思。

上世纪 70 年代末至 80 年代初，随着国外三大构成理论（平面构成、立体构成、色彩构成）以及其他现代设计观念的引进，我国设计教育界开始启用现代平面设计理念来重新审视字体的教育与设计，使之成为视觉传达设计中最基础、最重要的设计训练手段之一。全国各大院校艺术设计类专业的课程名称将原来的“美术字”专业基础课改名为“字体设计”课程，由此开始转变了过去单纯地追求字体笔画技法训练的教学模式，改为以培养学生设计基础加设计思维为主的训练方法。字体设计概念的内涵也更趋清晰全面，具体表现为：

1. 强调以信息传播为主导功能的研究；
2. 将视觉要素的构成形式作为主要的表现手段；
3. 具有鲜明个性的视觉识别形象。

今天的字体设计概念已冲破了过去几十年来将文字进行个体形象美化的局限，在现代设计观念的指导下，依托现代社会高度发展的科学技术和多元化的时代精神的影响，走上了具有反映时代特征的现代设计之路（图 7~10）。

特别在新世纪时期，我们正处于数字化、多元文化并举的时代，在审美和时代性上已经比以往任何时候更为多样化，各种设计形式与风格共存。传统的字体在今天继续得到传承和多样化的应用，许多设计师将过去的字体以现代的数码方式进行重新表现，以适应时代的需求。

图7 “裁剪的字母”（Mike Jones）

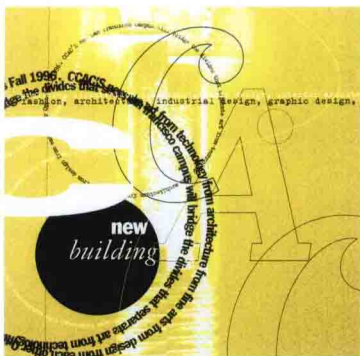

图8 法国戛纳国际电影节海报

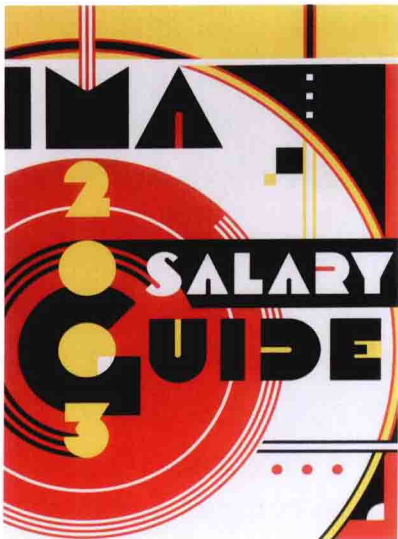

图9 将字母作为构成元素进行的设计

图10 将字母作为构成元素进行设计，字母具有了装饰感

第二节 字体设计与书法字体的区别

字体设计、书法与印刷字体的基本要素是文字，作为视觉传播的工具，三者之间既有联系又有着不同形式与功能的区别。要准确区分它们的差别，首先要搞清三者的基本概念。

● 书法

书法指的是写字的艺术。书法在我国有着古老辉煌的历史，它经历了几千年的发展与创新，已成为人类创造文字、记录事物和表达人类思想情感的一门艺术，它的发展与汉字的发展是一脉相承的，具体表现在：由古文大篆到小篆，由篆而隶、楷、行、草等各种形态的逐渐形成（图 11、图 12）。

汉字的书法是一种特殊的造型艺术。在长期的书写过程中，书法形成了自己一整套理论体系与造型规律，它起于点画用笔，系于单字结构，成于整幅章法，美于风神气韵，“求工于一笔之内，寄情于点画之间”，法度森严而变化无穷（图 13~15）。

书法与设计字体的区别在于：汉字的书法是一种最能体现中华民族审美意识与情趣的艺术，它借助汉字的笔画，运用丰富的笔墨变化，抒发书写者内心的艺术理解与思想感悟，字体的表现形式是自由无拘的，属于一种纯粹的艺术创作活动。

而设计字体的主要功能是传播视觉信息，并依据实际需要，利用文字的笔画要素并对其所依附的载体和环境设计一种生动的、整体的视觉效果。虽然有时设计师会借助书法的某种表现形式，但它更强调的是一种传播功能，因此具有从属性和局限性。

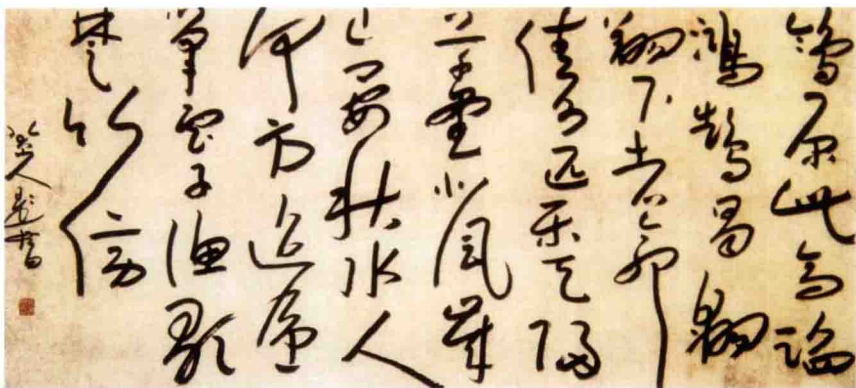

图 11 “题画诗轴”（朱耷）

图 12 汉字书法的各种形态

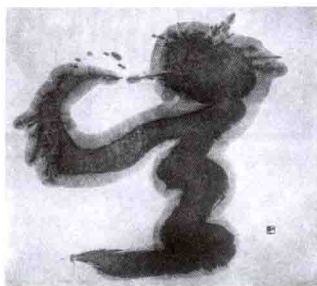

图 13 “玄”（山崎大抱）

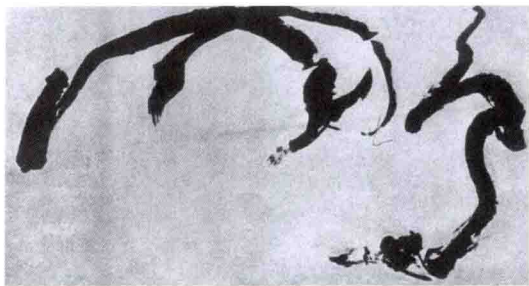

图 14 “鹏”（恩地春洋）

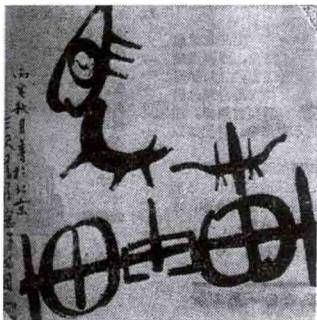

图 15 现代书法（许福同）

● 印刷字体

公元 1040 年左右,我国北宋年间的古代发明家毕昇发明了活字版印刷技术,这一发明为世界文化的传播与发展起了重大的推动作用。印刷技术被引进欧洲后,极大地促进了欧洲的文艺复兴浪潮(图 16)。400 年后,印刷技术由德国人古登堡(Gutenberg)加以完善与发展,工业革命带来的机械技术的革新和 19 世纪末叶发明的字体编排印刷机,使印刷工序完全机械化(图 17、图 18)。为适应印刷技术的需要,许多印刷字体相继产生,这些字体在形态、比例、粗细和装饰上按照一定的规格设定,以便于字与字之间的排列与排版(图 19、图 20)。由于印刷字体必须适用于大众传播的内容,因此,在造型上注重通用性与规格化。历史上,设计师曾创造出许多人们熟知的优秀的印刷字体:如莫特结构体、巴西利亚体、威华迪体等。

印刷字体是字体设计的一个重要组成部分,两者之间有着千丝万缕的联系。我们可以从“Typegraphic”的词义上得到印证。早期的印刷字体被设计师们广泛地使用在建筑、广告传播与书籍封面上,既是信息的传播又是装饰的形态,如有些字体的字首与花卉图案结合表现出很强的装饰效果。工业革命后,为了满足印刷的需要,许多新的字体应运而生,这些字体既用来满足印刷技术本身的需求,同时又是作为新的字体的发明,它们之间互相促进、共同发展。今天我们到处可见的电脑制版字体的诞生,正是这种方法的延伸。随着现代电脑技术的飞速发展,各种设计软件应运而生,许多图像处理软件的滤镜帮助设计师更便捷地进行各种字体设计,许多应用在印刷上的字体正不断地产生,它们与传统的印刷字体交相辉映,极大地丰富了字体设计的形式。

印刷字体与设计字体最显著的区别在于:当印刷字体以文本形式为主要传播功能时,则更强调其视觉的适用性与标准性。