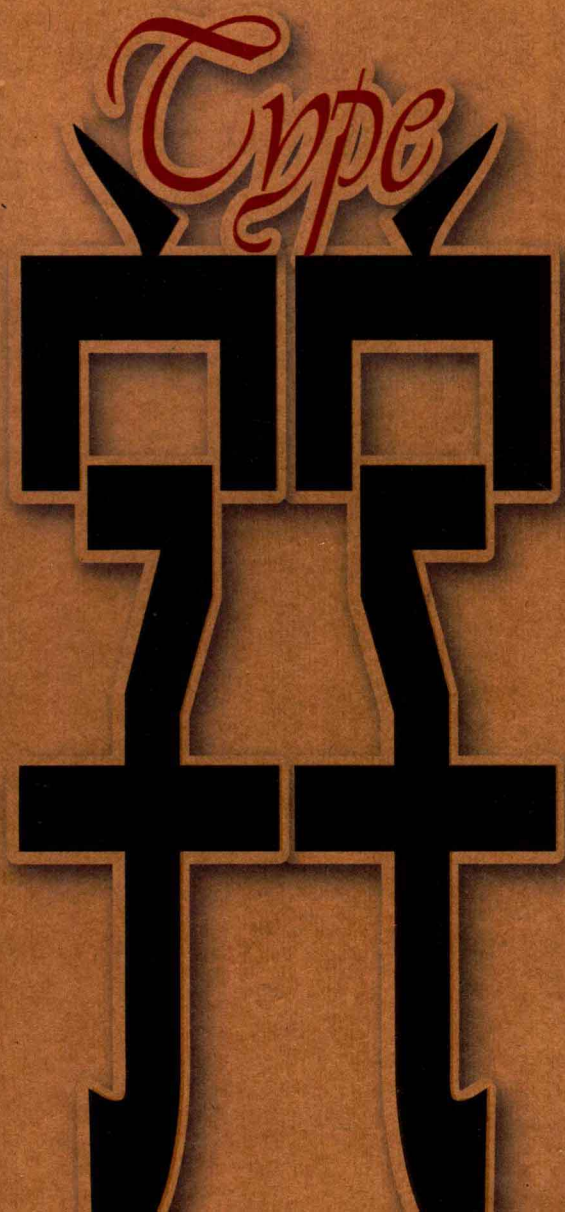

高等院校艺术类创新课程研究丛书

字体的应用与设计

Design and Application of Typeface

阎宇◎编著

高等院校艺术类创新课程研究丛书

字体的应用与设计

Design and Application of Typeface

阚 宇 ◎ 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

字体的应用与设计 / 阚宇编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2012.8
(高等院校艺术类创新课程研究丛书)
ISBN 978-7-5356-5559-2

I. ①字… II. ①阚… III. ①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 (2012) 第190610号

高等院校艺术类创新课程研究丛书

字体的应用与设计

Design and Application of Typeface

出 版 人: 李小山

编 著: 阚 宇

责任编辑: 莫宇红

特约编辑: 欧阳玺

责任校对: 黎 平

装帧设计: 阚 宇 莫宇红

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司 (长沙市开福区营盘路文星桥1号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2012年8月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5559-2

定 价: 65.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

阚宇 / Kan Yu

广州美术学院美术教育学院副教授

从事以字体设计为主的平面设计类教学与实践

Contents

目 录

前 言	001
绪 论 字体设计的基本概念	004
一、字体设计与美术字	005
二、中文字体与外文字体	007
三、字体编排与版式编排	010
第一章 字体的起源与发展	011
第一节 拉丁字体的起源与发展	012
一、拉丁字母表的形成	012
二、手写字体时代	018
三、早期印刷字体时代	022
四、近现代拉丁字体的发展	028
第二节 中文字体的起源与发展	034
一、史前的推断与传说（商代以前，约 4000 年前）	034
二、古文字时代（商～秦代，约 1000 余年）	035
三、过渡文字时代（秦～汉代，约 200 余年）	038
四、今文字时代（汉代至今，约 2000 余年）	039
五、汉字的规范与简化	042
六、早期的印刷字体	043
七、早期的装饰字体	046
第二章 字体的分类及特征	048
第一节 字体的计量单位	049
一、号数制	049
二、点数制	050
三、级数制	051
第二节 文本字体与展示字体	052
一、文本字体（Text Types）	052
二、展示字体（Display Types）	052
第三节 拉丁字体的分类及特征	054
一、拉丁字体的构造及名称	054
二、成套的字体（Font）	056
三、拉丁字体的分类、特征	057
第四节 中文字体的分类及特征	063
一、按笔画特征及字体风格分类	063

第三章 字体的应用原则及创意设计 068

第一节 字体的一般性应用原则 069

一、展示字体与文本字体 069

二、字体的风格形式与内容表达 072

三、中、西字体风格的统一协调 074

第二节 字体的创意设计 076

一、字体的大小变化 076

二、字体的粗细变化 077

三、字体的虚实变化 078

四、字体的色彩变化 079

五、字体的类型及风格变化 080

六、字母的大小写变化 081

七、字体的宽窄变化 082

八、字体的正反及正负形变化 082

九、利用标点符号做字体的创意设计 083

十、利用各种数目字做字体的创意设计 084

十一、对字体局部做出特征显著的变化 085

十二、对字体局部做出图形化的变化 086

十三、利用字体的疏密变化做创意设计 087

十四、利用立体效果做字体的创意设计 087

十五、利用数字化技术做字体创意设计 089

十六、利用传统汉字造型规律做字体创意设计 089

第三节 字体设计作业点评 092

第四章 字体的编排 096

第一节 大小写组合及写读方向 097

一、拉丁字体的大、小写组合 097

二、文字的写、读方向 099

第二节 字距、词距与行距 102

一、字距 102

二、词距 105

三、行距 107

第三节 段落的区分 110

第四节 字体的编排方式 113

参考文献 118

图片出处 119

后 记 121

Preface

前言

在全球化的大环境下，中国学生学习“字体设计”时必须同时学习母语汉字字体及拉丁字体两种不同类别的字体应用与设计规律。针对这一“国情”，本教材的总体框架及基本内容立足于将拉丁字体与汉字字体的历史沿革及各自的分类特征、字形规律、应用设计等学习重点尽量融为一体，以相互比较、同时了解各自异同的学习方法来整体把握“数字化”时代字体应用与设计的规律，避免过于割裂地将汉字与拉丁字体的设计规律分开讲授、研习。这对于学生整体把握不同类别字体的设计规律及不同类别字体同时应用的风格和谐、逻辑合理的设计处理手法应该是更为科学有效的。这也正是长期以来“字体设计”教学中的重点、难点之处，本书编写时努力降低并试图解决这些难点，也是作者尝试追求的创新之处。

当代社会，尤其是欧美，字体设计已完全是一个成熟的职业与产业，新设计的字体以商品形式不断上市，为设计师等用户们提供了日益丰富的设计资源。在通常的设计实践中，字体设计的重点甚至已从“设计”转变为从现有的众多不同风格字体中合适地“选用”字体。这就要求在字体设计教学中，把如何正确认识字体、应用字体作为重点之一来讲述。本书对此也做了努力。

由于现代设计的概念起源于西方现代工业革命，作为现代设计范畴之一的字体设计也无疑起源并发展、成熟于西方，相关的概念形成、规律总结、设计实践等均明显优于东方汉字字体的设计实践与教学。因而在字体应用、设计教学时，更合理、有效的方式或是以拉丁字体的相关概念、规律及设计形式为先导，引出汉字字体的较先进、科学的应用、设计观念及规律，并在此基础上探讨、强调其汉字本身的字体特点与创意设计规律。

殷宇

2012年7月

Contents

目录

前言	001
绪论 字体设计的基本概念	004
一、字体设计与美术字	005
二、中文字体与外文字体	007
三、字体编排与版式编排	010
第一章 字体的起源与发展	011
第一节 拉丁字体的起源与发展	012
一、拉丁字母表的形成	012
二、手写字体时代	018
三、早期印刷字体时代	022
四、近现代拉丁字体的发展	028
第二节 中文字体的起源与发展	034
一、史前的推断与传说（商代以前，约 4000 年前）	034
二、古文字时代（商~秦代，约 1000 余年）	035
三、过渡文字时代（秦~汉代，约 200 余年）	038
四、今文字时代（汉代至今，约 2000 余年）	039
五、汉字的规范与简化	042
六、早期的印刷字体	043
七、早期的装饰字体	046
第二章 字体的分类及特征	048
第一节 字体的计量单位	049
一、号数制	049
二、点数制	050
三、级数制	051
第二节 文本字体与展示字体	052
一、文本字体（Text Types）	052
二、展示字体（Display Types）	052
第三节 拉丁字体的分类及特征	054
一、拉丁字体的构造及名称	054
二、成套的字体（Font）	056
三、拉丁字体的分类、特征	057
第四节 中文字体的分类及特征	063
一、按笔画特征及字体风格分类	063

第三章 字体的应用原则及创意设计 068

第一节 字体的一般性应用原则 069

一、展示字体与文本字体 069

二、字体的风格形式与内容表达 072

三、中、西字体风格的统一协调 074

第二节 字体的创意设计 076

一、字体的大小变化 076

二、字体的粗细变化 077

三、字体的虚实变化 078

四、字体的色彩变化 079

五、字体的类型及风格变化 080

六、字母的大小写变化 081

七、字体的宽窄变化 082

八、字体的正反及正负形变化 082

九、利用标点符号做字体的创意设计 083

十、利用各种数目字做字体的创意设计 084

十一、对字体局部做出特征显著的变化 085

十二、对字体局部做出图形化的变化 086

十三、利用字体的疏密变化做创意设计 087

十四、利用立体效果做字体的创意设计 087

十五、利用数字化技术做字体创意设计 089

十六、利用传统汉字造型规律做字体创意设计 089

第三节 字体设计作业点评 092

第四章 字体的编排 096

第一节 大小写组合及写读方向 097

一、拉丁字体的大、小写组合 097

二、文字的写、读方向 099

第二节 字距、词距与行距 102

一、字距 102

二、词距 105

三、行距 107

第三节 段落的区分 110

第四节 字体的编排方式 113

参考文献 118

图片出处 119

后 记 121

绪 论

字体设计的基本概念

Foreword

The Basic Concept of Typeface Design

一、字体设计与美术字

字体设计是平面设计及所有图形类设计专业的一门重要基础课程,在学习之前,有必要对一些相关的基本概念做一些解释与说明。

(一) 字体设计

“字体设计”的概念在国内应该是近一二十年才广泛形成并被人们接受的,是随着社会、工商业的对外开放,国外先进、现代的设计实践及设计教学理念被逐步引进后,再经过我们的不断认识与实践,慢慢被国内的设计界及设计教育界所理解、认同的。而在这之前,国内尚未形成现代意义的设计观念,与之相适应的设计教学及实践,则多冠以“美术字”之名,这其实是早期工业时代以手绘为主、小批量制作的较原始状态的“字体设计”。“美术字”的概念与现代意义的“字体设计”是有所不同的。

现代“字体设计”主要是指工业化时代以来,供批量应用的各种不同风格、不同视觉效果“印刷字体”设计。此外,随着现代商业设计手法的不断创新,制作工艺、手段的不断提高,“小批量”、风格化显著的字体设计也越来越多地应用于标志、包装、出版物及各类海报、广告等设计领域。成功的字体设计与创意所表现出的强大视觉表现力及信息传达力,越来越被人们重视。在所有视觉传达领域,除了图形、色彩、肌理外,文字是另一极重要的信息传达要素,而合适的字体形式则肯定有助于正确表达其内容与目的。

字体是指同一种文字的不同形体样式。针对“字体设计”的学习与实践,主要是研究、掌握对下列三类文字字体的适当应用与创意设计,即展示类字体(Display Type)、文本类字体(Text Type)及字体的编排方式(Type Layout)。

历史上,字体设计的概念与内涵是随着表现手段的更新而有所变化与发展的。在活字印刷时代,受技术条件限制,字体样式的可选择性小,手工写制的机会较多,字体设计的表现力及创意性都会相对较弱(图1)。到照相排字时代,随着技术的进步,用光学镜头可使字体达到倾斜、宽

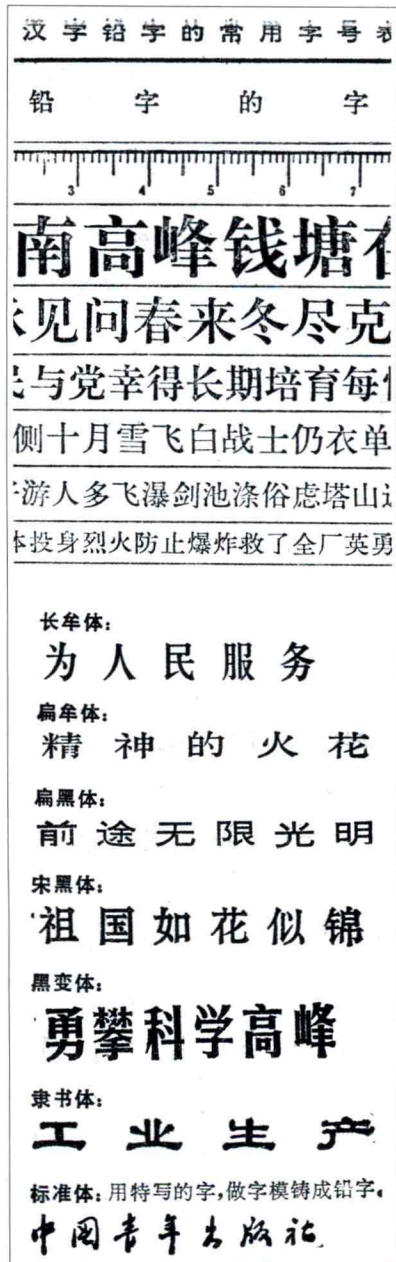

图1 活字印刷年代的铅字字体。铅字字体在我国一直使用到上世纪八九十年代。

图2 照相植字。利用不同的光学镜头使字体变形,得到各种不寻常的字体视觉效果。

窄、变形等形体变化,使印刷字体的表现力、应用的便捷性都得到很大提高(图2)。而当今数字化年代,以计算机为主要设计工具的桌面出版(DTP^[1])技术,更促使大量传统经典字体被数字化;依靠计算机的强大威力,新创造的电脑字库字体(Font)也不断涌现,字体的表现力、应用力空前提高;不同风格、不同用途的字体资源(尤其是西方的拉丁字体)极其丰富,给当今的设计界带来很大的便利与影响(图3)。

对字体设计的初学者而言,首先应正确认识现有的不同风格、特征、功用的各类字体,并能够正确使用已有的、丰富的电脑字库字体资源。尤其是针对现有“海量”的拉丁字体,对一般中国设计师而言,“眼高”比“手高”更为重要。而任何创意性、创新性的字体设计都应该是建立在清晰传达的基础上的。缺少、甚至丧失了基本可读性的字体设计,是不能算成功的字体设计的。

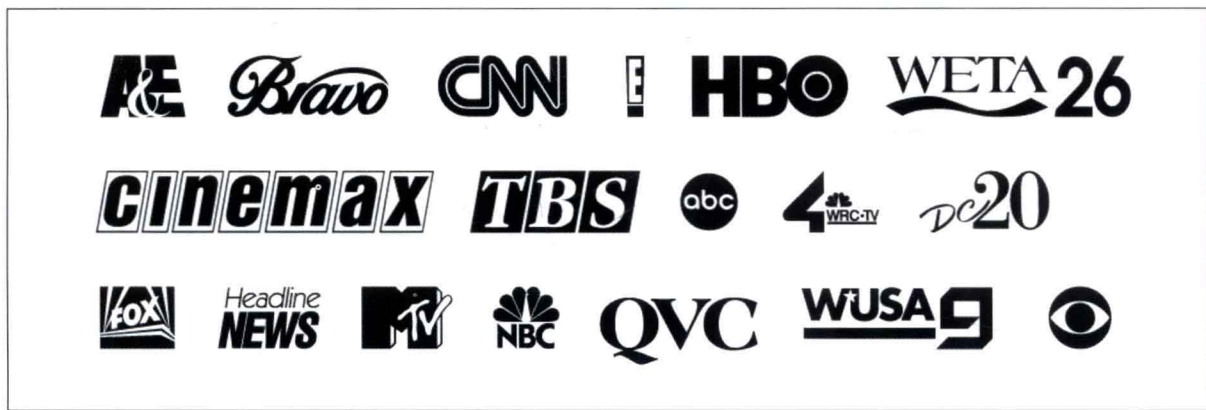

图3 当今电脑时代,字体已全部“数字化”,成套的字库字体(Font),不仅有一般的字母字体,还有将各类常用符号制成字库格式,以键盘输入即可使用,极为方便快捷。

(二) 美术字

一二十年前,国内仍处于“活字印刷”时代,那时还未形成“字体设计”的概念,人们把活字印刷字体与手工绘制的字体都称之为“美术字”,汉字字体叫“中文美术字”,英文、拉丁字体等则一律称之为“外文美术字”。

以当今“字体设计”的角度来看,“美术字”应主要指现今“展示类字体”中装饰性较强的一类字体,它们与常用的印刷体字体(如饰线体、无饰线体及一些可读性较高的手书类字体)在风格上有较大的差异。

“美术字”由于对文字的笔画等施加了装饰,因而降低了文字的“易读性”,过分装饰的字体甚至连“可读性”都欠缺。所以,“美术字”通常不适合大量阅读,基本不会应用于内文字体编排。

当代“字体设计”的概念是包含了“美术字”的,而“美术字”的概念则无法涵盖当今“字体设计”的全部内容(图4~图7)。

图4 这本《美术字》,是余秉楠先生1980年编绘、出版的。当时甚至没有用“编著”,而是用了“编绘”一词,从一个侧面说明了当时的“字体”是大量采用手工绘制的。

[1] Desktop Publishing

图5 利用各种装饰手法来设计字体，这是名副其实的“美术字”。这类字体风格显著，但易读性、可读性往往较低，通常只适用于少量使用的展示性场合，而不适用于大量阅读的文本类字体编排。

图6 适用于大量阅读的文本类字体。这类字体的共同特点是字形清晰、结构端正、字体笔画相对较细且笔画粗细对比不大；这类字体易读性强，适合大量阅读而又不引起视觉疲劳。饰线体、无饰线体及手书风格类字体均有不少这类文本字体。

图7 展示类字体。这类字体通常笔画粗大，黑白对比强烈，视觉醒目，风格特征也较明显。适用于相对量少而面积较大的“展示性”场合，如书报的标题、包装上的商品名、海报上的口号及公共场合的一些指示性用字。粗大笔画的饰线体、无饰线体及手书风格类字体都有适合做展示功用的字体。“美术字”的主要功用也是用做展示性场合。展示类字体具有可读性，但易读性相对较弱，不适用编排内文大量阅读。

二、中文字体与外文字体

（一）中文字体

本书所说的“中文字体”实际上是特指“汉字字体”，这一说法在当下的现实语境中是可以成立的。

中国是个多民族国家，有道是“五十多个民族五十六朵花”，除了汉族的汉语、汉字外，许多别的民族也有各自的语言文字。但汉语、汉字在历史上一直是中国的主流语言文字，也是目前全中国的通用官方语言文字，大家都认同“中文”一词在大多数情况下是可以特指汉族语言文字的。这一点，我们明白既可（图8）。

（二）外文字体

站在中国人的角度，中国之外的其他国家、民族的语言文字都可以称之为“外文”。按照语言学的分类，全世界约有十几个较大的语系，几十个语族，数千种语言。英文、俄文、日文、韩文、印地文、阿拉伯文等等，各文字的字体形态各不相同。作为一般学习或从事图形设计的人员，

图8 人民币上的文字，除了汉字还有蒙、藏、维、壮等少数民族文字及由拉丁（罗马）字母组成的汉语拼音。如果人民币真能成为国际流通货币，势必还需加上“国际通用文字”——英文字体。

知识链接

■ 联合国的日常工作语言有六种——英语、法语、俄语、西班牙语、汉语、阿拉伯语。前四种语言都是欧洲的字母文字，其字体形态都很相似，均与拉丁字母有一定的渊源关系。

■ 联合国秘书处的日常工作语言文字则只有两种：英文和法文。这两种文字虽分属两个语族，但基本字母表却是一致的，同为26个字母组成，字体形状几乎一模一样。

知识链接

■ 中国采用拉丁字母的“汉语拼音”方案已在1982年被“ISO”确定为拼写汉语的国际标准，其文件号为“ISO 7098”。

知识链接

■ 现代英语已成为全世界最通用的语言文字。全球范围的科技、学术、经贸、文化等不同语言文字之间的交流沟通，大家通常都会以英语为共同的工作语言。夸张的说法是把英语比作“世界的母语”，而其源头的“拉丁文字”，则被比作“欧洲学界的学术普通话”。

没能力也没必要与众多的“外文字体”打交道。以前把以“英语”为主的外国文字字体统称为“外文字体”，这一说法是不够准确的。

目前由于英语所具有的全球通用性，在中国及其他一些母语非英语的国家或地区，学习或从事图文设计的人员，涉及外文字体时，多半是与英文（或与之相似的其他西方字母文字）有关。如果我们把学习、应用这类“外文字体”具体而“精确”地称之为“英文字体设计”，大致也没错。但从语言学的角度及相关文字的字体形态特征来看，“英文字体”的说法又显得有些狭窄而不够全面了。

相对而言，“拉丁字体”的称谓最为准确。

拉丁字母（也称罗马字母）既是西方众多语言（包括英语）所采用的字母系统，也是目前世界上最通行的字母系统（图9）。即使那些不以拉丁字母为正式文字的国家，通常也会采用以拉丁字母来拼读本国文字的注音方法。随着全球计算机应用的普及，国际标准化组织（ISO）已为世界上几乎每一种文字都制订了一套拉丁化标准的拼写法，以利于全球性的信息交流。

世界上第一大语系为印欧语系，它包含了十几个语族，其中拉丁（罗马）、日耳曼、斯拉夫、希腊等语族所使用的文字都与拉丁文字有渊源关系，这些字母文字在字形及字符数量上都很接近。英文属于日耳曼语族，英文字体与拉丁字体无论是从语言文字角度还是从字形特征方面看，都有密切关联。将这些字形类似的字母文字大致归类，其字体若以最典型、根本的文字字形来代表，则“拉丁字体”的称谓应是最合理的选择。（表1）

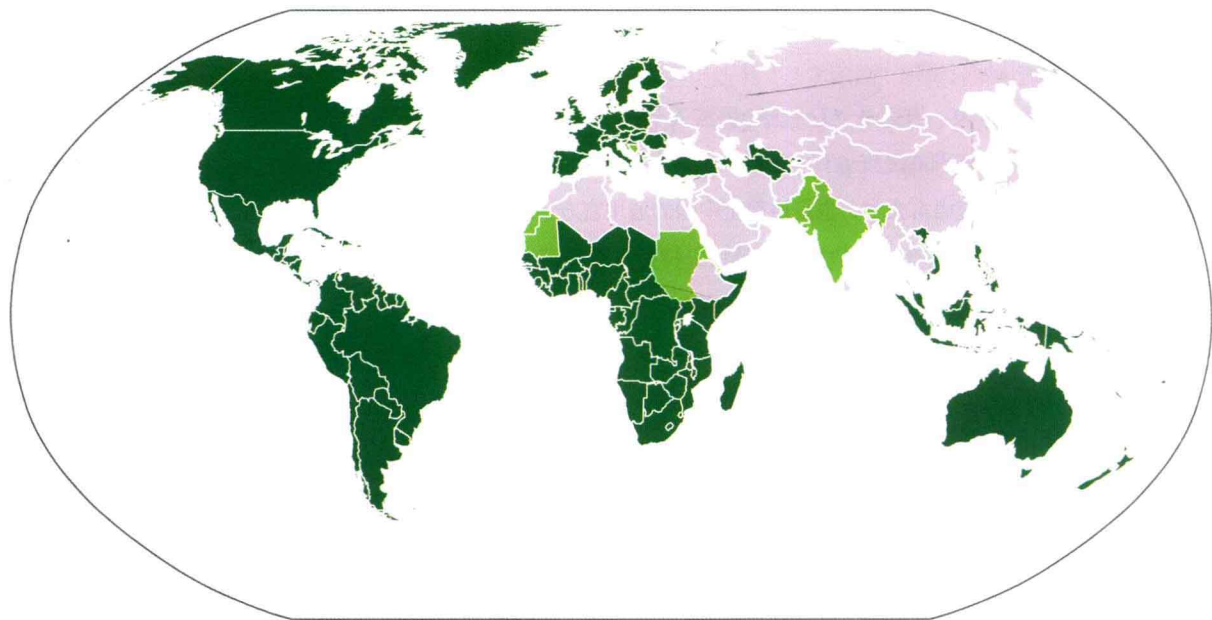

图9 使用拉丁字母的国家（地区）示意图。深绿色部分表示以拉丁字母为官方文字的国家。

表1 使用拉丁字母（及相似字形字母）的语言文字及国家、地区（部分）

语族	语言文字	使用（或通行）的国家及地区
拉丁语族	意大利文	意大利、圣马力诺、瑞士、梵蒂冈、斯洛文尼亚等。
	法文	法国、比利时、卢森堡、摩纳哥、加拿大、海地、瑞士、科特迪瓦、布基纳法索、多哥、贝宁、加蓬、几内亚、尼日尔、刚果、塞内加尔、喀麦隆、吉布提、赤道几内亚、毛里求斯、卢旺达、中非共和国、乍得、瓦努阿图、突尼斯、安道尔、阿尔及利亚、法属圭亚那、留尼旺等。
	西班牙文	西班牙、巴拿马、巴拉圭、古巴、阿根廷、秘鲁、智利、墨西哥、厄瓜多尔、多米尼加、哥伦比亚、危地马拉、玻利维亚、委内瑞拉、乌拉圭、哥斯达黎加、波多尼各、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、赤道几内亚等。
	葡萄牙文	葡萄牙、巴西、安哥拉、莫桑比克、几内亚比绍、佛得角等。（我国澳门也曾通行葡萄牙文）
	罗马尼亚文	罗马尼亚。
日耳曼语族	英文	英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、圭亚那、波多尼各、弗尔克林岛、新几内亚、印度、特立尼达和多巴哥、牙买加、巴基斯坦、缅甸、新加坡、菲律宾、利比里亚、南非、尼日利亚、加纳、塞拉利昂、冈比亚、肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、赞比亚、斯威士兰、莱索托、博茨瓦纳等。（世界上通行英语的国家和地区超过70多个，是最通用的“国际语言”）
	德文	德国、奥地利、瑞士、列支敦士登等。
	荷兰文	荷兰、苏里南等。
	丹麦文	丹麦、格陵兰、法罗群岛等。
	瑞典文	瑞典、芬兰等。
	挪威文	挪威等。
斯拉夫语族 （主要采用西里尔字母，是一种与希腊字母有些渊源的字母）	冰岛文	冰岛等。
	俄文	俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等。
	乌克兰文	乌克兰等。
	白俄罗斯文	白俄罗斯、波兰等。
	波兰文	波兰、白俄罗斯等。
	捷克文	捷克、斯洛伐克等。
	斯洛伐克文	斯洛伐克、捷克等。
希腊语族	马其顿文	马其顿、阿尔巴尼亚、保加利亚、希腊等。
	保加利亚文	保加利亚、乌克兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、匈牙利等。
希腊语族	希腊文	希腊、塞浦路斯等。
凯尔特语族	爱尔兰文	爱尔兰等。
	苏格兰文	苏格兰等。
阿尔巴尼亚语族	阿尔巴尼亚文	阿尔巴尼亚、塞尔维亚、黑山、马其顿、希腊、土耳其、科索沃等。
波罗的语族	拉脱维亚文	拉脱维亚等。
	立陶宛文	立陶宛等。
芬兰——乌戈尔语族 （属乌拉尔语系）	芬兰文	芬兰、爱沙尼亚等。
	爱沙尼亚文	爱沙尼亚等。
受欧洲殖民主义和西方文化的影响，有些东方语系中的语言文字，如越南文字和土耳其文字等也改用了拉丁字母。有些之前没有自己文字的语言如马来语、印尼语和很多原住民语言也使用拉丁字母来记录自己的语言。		

三、字体编排与版式编排

“字体编排”与“版式编排”（或称编排设计、版面设计等）的核心内容并没有本质上的区别，都是探讨平面空间上以文字为主要视觉元素的呈现、放置及编排规律的，但各有侧重。“字体设计”课程可将重点放在“字体编排”上。

（一）字体编排

“字体编排”侧重各类字体本身的不同编排方式及规律。尤其是拉丁字体，与中文汉字有所不同，它是拼音文字，由字母组成单词，单词再组成句子。以拉丁字体排文时，内文字块的各字行可能长短不一，因而会有不同的编排方式。拉丁字体还有些特别的字距、词距、行距等编排规律。

（二）版式编排

“版式编排”则偏重探讨在平面空间的版面上，通常以文字（包括展示字体与文本字体）为主要视觉传达要素，并结合其他诸如符号、图像、边框、色彩、空白等多种视觉元素之间的相互关系，“版式编排”的组合形态、构成方式等更为复杂，是更加综合性的编排规律。

学习“字体设计”课程首先应学会正确认识字体。

随着计算机技术的不断提高与普及，当今数字化的中、外文字库字体（尤其是西方的拉丁字体）资源日益丰盛，作为一个视觉传达设计师，首先要具备正确认识与区分各类不同风格特征字体的能力，这甚至比创造、设计新字体更为重要。

其次，我们应在能够正确认识字体的基础上，学会如何正确使用不同风格、类型的字体。不同时代、不同风格、不同类型的字体，往往有其相对固定、约定俗成的使用习惯，能够把握其规律，正确使用并活用之，则有助于准确、传神地传达信息。（图10）

当今社会，中、英文字双语同时使用的场合日趋多见，而中、英文字体合用时尤要注意其风格的一致、和谐与合理搭配。

设计出成套的新字体则应在清晰传达的基础上创造与实现。字体的应用状态务必要充分考虑；字体风格的设计要有根据，尽量不要成为“无本之木”；成套的新字体设计更要有统一的风格及整体的考虑。

图10 各种风格的字体，“表情”其实很丰富。

第一章

字体的起源与发展

Chapter 1

The Origin and the Developments of Typeface