

省级精品课程主讲教材

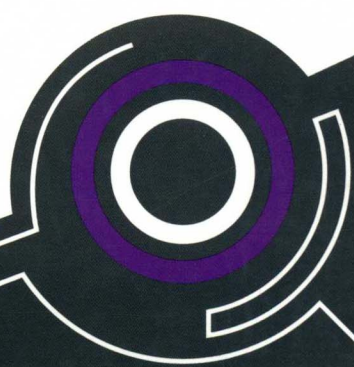
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

字体与版式设计

编 著 沈卓娅

ZITI YU BANSHI SHEJI

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

省级精品课程主讲教材

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

江南大学图书馆

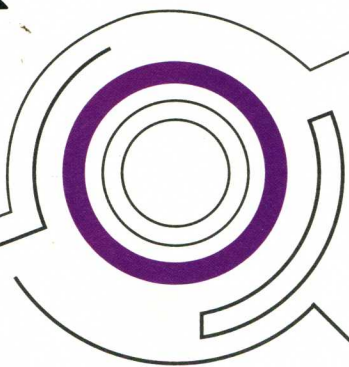

91701898

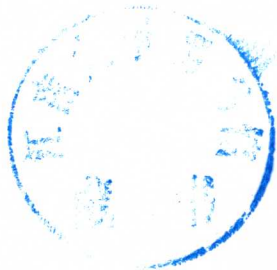
字体与版式设计

编 著 沈卓娅

ZITI YU BANSHI SHEJI

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体与版式设计 / 沈卓娅编著. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08917-5

I. ①字… II. ①沈… III. ①美术字-字体-设计-高等教育-教材②版式-设计-高等教育-教材 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第190114号

责任编辑 蔡美凤 陈杉杉
设计总监 赵志勇
装帧设计 赵锐颖 吴 笈
美术编辑 汤 梅

字体与版式设计

沈卓娅 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 8.5 字数: 184千字

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08917-5/J 定价: 48.20元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

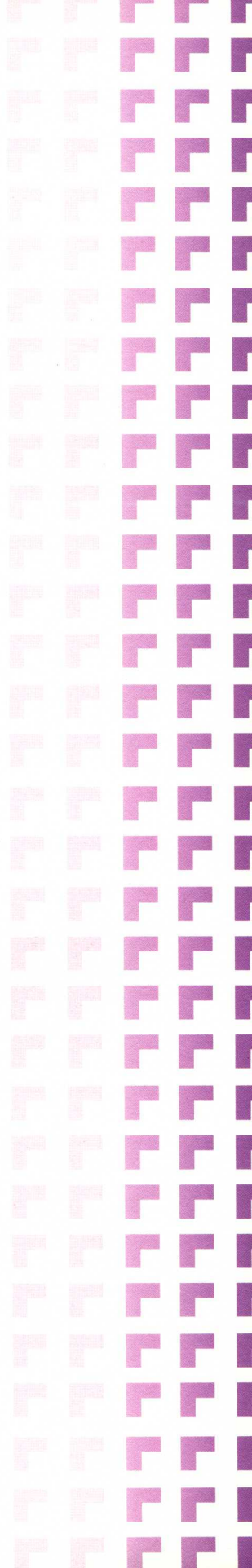
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

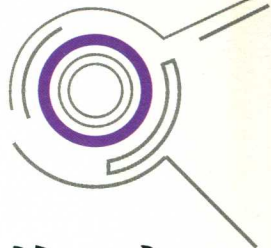
编写委员会

总主编 刘境奇

主 编 沈卓娅

副主编 王 汀 朱瑞雪 李荔韦 阎勇舟

前言

任何一件平面设计作品，都是通过字体与色彩、图形，经构图的编排，形成一个完整的画面。因此，字体与版式设计是平面视觉传达设计的重要组成部分，它与色彩、图形共同构成了平面视觉传达设计的核心，是广告设计、包装设计、网页设计等的基础。

我们在长期的平面设计教学探索中逐渐形成了字体、版式、图形的“金三角”课程组，做到了三位一体、互为关联的系列专业骨干课程，不仅使“字体设计”课程的教学特色更加凸显，而且也由于这一系列课程所构筑的强大设计基础教学体系，使我院的“字体设计”课程在广东省和全国同类院校中处于领先地位，更重要的是培养了学生扎实而深厚的功底，为专业学习奠定了牢固的基石。

本教材将“字体设计”与“版式设计”课程合二为一，更强化了它们彼此间密不可分的交融性。作为视觉传达设计的专业骨干课程，掌握字体与版式设计的基本知识、基本方法和基本技能，是必须实现的目标之一。在此基础上，要求学生形成完整的“字体与版式设计思维”，在案例教学指导下完成字体及版式的设计表现，为进入专业设计的学习奠定坚实的基础，是必须实现的目标之二。由于字体与版式设计在平面设计中所具有的特殊地位，使课程本身具有极强的实际应用性，因此在强调基本功训练的同时，还着重将市场因素、字体所服务对象的特殊要求、创意的独特性等带入教学中，增强字体设计的独立应用能力及版式设计的统合能力，是必须实现的目标之三。

第一、二、三、四章由沈卓娅老师撰写，第五章由王汀老师撰写。我们在编写的过程中均坚持以案例带动教学的指导思想，将日常教学的心得体会汇集在本教材中，同时也将学生作业呈现其中，以更全面地展现我们在平面设计教学中的探索成果。另外也想以这种方式与各兄弟院校做一交流，以更好地深化视觉传达设计专业教学方法、课程体系的进一步改革。

沈卓娅
2012年7月

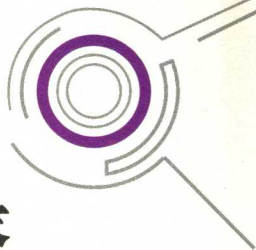
内容提要

“字体与版式设计”是视觉传达设计专业重要的专业基础课。由于字体与版式设计在平面设计中所具有的特殊地位，本教材在注重基础知识模块掌握的同时，更侧重于字体设计创意和版式编排技能的训练，并通过大量实际设计案例的解析，以感性和直观的方式，将理论知识与实际案例有机地结合，最大限度地凸显视觉传达设计专业教学的特点。

其最大特色为：第一，尽量用轻松的、故事性的写作方法对相对抽象的理论知识作易于理解的表述；第二，书中70%的图例是学生的课程作业，借此方式可以缩短使用者与本教材的距离，通过观看学生的作品会更增亲近感。

本教材是作者20多年来在平面教学上不断改革的一个阶段性汇总。

本教材适合视觉传达设计专业各层次的学生需求，同时也可作为平面设计爱好者的阅读书目。

目 录

第一章 字体与版式概述	1
第一节 基本概念梳理	2
第二节 字体、版式的分与合	6
第二章 文字与版式历史发展源流	19
第一节 文字的缘起	20
第二节 文字的形成	22
第三节 文字的发展	29
第四节 印刷术与版式	33
第三章 字体绘写的训练	41
第一节 汉字的基本字体与绘写	42
第二节 拉丁字母的基本字体与绘写	46
第四章 字体设计的方法	57
第一节 抽象笔画的视觉延异	58
第二节 笔画与图形的同构	63
第三节 文字图形化的表达	65
第五章 版式设计的要点	81
第一节 版式的编排原则	82
第二节 版式的形式法则	89
第三节 点、线、面编排要素	100
第四节 版式的编排类型	109
参考文献	125

第一章 字体与版式概述

本章概述

本章着重使学生了解字体的符号作用、版式的统合意义，以及两者相互配合在平面设计中所起到的不可或缺的重要作用。在进入字体、版式设计之前掌握这些基本概念是非常有必要的，这可以帮助学生理清所需的知识点，而且这些知识点在后面的课程学习中都会经常性地交叉出现在整个学习过程中。

知识链接

[1] [美] 鲍勃·吉尔. 平面设计, 我的第2语言[M]. 顾琛, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 2006.

[2] [美] 吉姆·克劳斯. 版式设计指南[M]. 顾斌, 王嫵, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 2002.

[3] 吕敬人书籍设计: <http://lvjingren.blog.sohu.com/>.

任何一件平面设计作品，都是通过字体与色彩、图形，经版面的编排，形成一个完整的画面。因此，字体与版式设计是平面视觉传达设计的重要组成部分，它与色彩、图形共同构成了平面视觉传达设计的核心，是广告设计、包装设计、网页设计等的基础。

虽然，字体与版式在平面设计中是不可缺少的元素和表现形式，但它们又各自扮演着属于自己的角色，承担着不同的任务，发挥着应有的传达作用。因此，透过字体与版式呈现视觉个性，是我们有必要好好掌握的重要设计技能。

第一节 基本概念的梳理

不同的平面设计作品，其画面的构成元素会有差异。当我们面对一张海报，首先看到的是色彩，无论它的色调是红是蓝，是鲜艳还是灰暗。但当我们再继续关注下去，剔除色彩的影响，就会发现只剩下图形和文字了。而在报纸、杂志、书籍的内页等平面设计上，往往只有文字而并不一定有图形的出现，这些文字在不同的字体配合下，经过版面的编排构成，形成一个有机而完整的画面。虽然字体、版式在平面设计中有举足轻重的作用，但却各自承担着自己的角色，有属于自己的基本概念。因此，我们必须先对什么是字体设计、什么是版式设计，以及字体与版式设计的识别性与美观性共存、书法与印刷体、印刷术与版式等作概括地了解（见图1-1）。

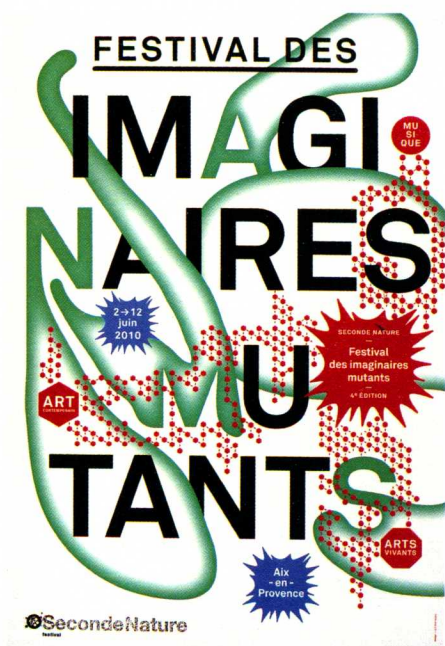

图1-1 *Seconde Nature*海报/美国/艺术指导：Aurore Lameyre, Vincent de Hoym

一、什么是字体设计

简单地说，字体设计就是在基本字体基础上对文字进行符合需要的再设计。

我们常常习惯地认为，字体只不过是文字记录的有形媒介，是文字内容传达的“隐性”载体，而淡化、忽视了字体自身存在的设计价值。实际上，字体不仅是文字的书写形式，更重要的是借助字体的字形特点、间架结构来探讨笔画与笔画间、字词与字词间这个表层形式所传递出的视觉空间的组合问题，以及与图形在限定的范围内相互组合的技巧，以提高文字的可记忆度，符合服务对象的使用目的，获取最高的传达效果，这就是字体设计的任务。

不同的字体形式，或手书体，或印刷体，都会表现出其笔画的结构特点，传递出独特的气质，在此基础上对文字形象进行符合设计对象特性要求的艺术处理，表达出设计者的创意和思想，就可呈现出某种特有的视觉个性——或粗犷，或纤细，或圆滑柔顺，或棱角突兀，以增强文字的传播效果，这就是字体设计的意义所在。

当我们说到字体设计时，实际上包含了两层意思：一为针对整套字库所作的设计；二为针对特定字所作的设计。许多发达国家都设有专门的机构从事字体设计的研究开发，出现了种类繁多的各种字库，活跃了平面设计的视觉效果，为设计师提供更具个性的字体。与拉丁字体相比较，汉字字体的种类变化相对要少，这不仅因为汉字文字体系庞大，设计一套印刷字体要耗去大量的时间。同时，它还需要强大的计算机软件开发技术的支持。所以，在这里所指的字体设计专指为“特定字”所作的设计（见图1-2）。

图1-2 《我浓密的胡子》机构形象/加拿大/Narani Kannan

二、什么是版式设计

版式设计是对版面作一定样式的设计。这种设计是在有限的版面空间里，根据特定内容的需要，通过一定的组合形式，将文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块等视觉元素进行合理地排列组合，以正确地表现版面信息，并运用造型要素及形式原理，以视觉形式表达构思与计划的行为。

版式设计不仅是一种关于编排的视觉探讨，更是与科学技术的发展相关联，伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起。现代排版工艺从机械（金属活字）、光学（激光照排）到电子（桌面印前系统），都为版式设计提供了当时最新的技术支持，从而丰富了版式设计的多样性发展。另外，版式设计也体现出文化传统、审美观念和时代精神风貌等诸多方面的特性。

随着设计学科的发展和设计领域的扩大，版式设计所涉及的空间已不局限于报纸、书刊、包装装潢、海报、宣传册、企业形象（CI）和网页等二维平面上的呈现，在三维的立体和四维的空

间中也能感受到它的效果。

版式设计的原则就是让观看者在享受美感的同时，接受作者想要传达的信息，其最终目的是使版面产生清晰的条理性，用悦目的组织形式更好地突出主题，达到最佳视觉诉求效果（见图1-3）。

图1-3 Seibu Saison Group海报/日本/叶浅克己

三、字体与版式的基本要求

识别性和美观性的要求始终贯穿于字体与版式编排设计的全过程，这是因为字体是一种视觉符号，版式也需在悦目的前提下传递信息。因此，字体与版式的设计在可读性的基础上，又有了对美观性的基本要求。

字体与版式的可读、易读，是衡量字体与版式实际功用发挥的重要指标，当然，这种实际功用并不像日用产品表现得那么纯粹。如：椅子可以拿来坐；衣服可以拿来穿；刀可以拿来切东西……虽然字体不可以拿来用，但经过编排后的版面文字也同样具有实用性。那就是：通过我们的眼睛，让观者能够借用字体这一特殊符号，正确地读懂所要传递的信息，这一点非常重要。因此，字体的设计和版面的应用应准确而易认，准确是为了不引起误解，而易认则是为了便于识别。这就是字体和版面的实用性体现——识别和易读。

设计不仅使文字更易为人们所识别，使版面更便于浏览，而且使字体和版面更具个性，同时也给人们带来视觉上的愉快。因此，字体的形象应力求优美，使人赏心悦目，并通过版面编排获得美的感受，使所要表达的对象得到更充分的个性体现。这就是字体与版面设计的艺术性要求——美观。

字体虽占有一定的视觉空间，并通过某种特殊的形态表达出一定程度的视觉意义，但也不完全只是视觉形象的单纯表现。这是由于字体兼具文辞内容的转载及视觉形象的表现这双重角色，因此，如果仅以纯粹的视觉语言的方式表现，而忽视字体所应有的识别，或走向另一极端，只注重内容的传达，而无视字体影响力的随意使用，都是残缺的字体设计方式。对于版式设计也是同样道理，如何在文字阅读适合性与版面视觉张力之间找到最适合的平衡点，甚至将文字与图形在同一时空中可能产生的角力冲突转化为整体视觉沟通的相辅相成，正是字体与版面设计最具挑战性、也最能发挥字体与版面潜力的地方（见图1-4）。

图1-4 《牵手世博会 共建中国馆》海报/中国香港/韩秉华

四、书法、印刷体与字体、版式的关系

书法在东方文化中是最具精粹、最受尊崇的艺术形式之一。书写时借助于笔在纸上的移动，文字的笔画常常一气呵成，这时笔下所流淌的线

条不仅是运动着的线条，还是充满着动感和节奏的线条，是记录时间前行的书符。因此，书法之美，不在于个别的字，而在于无限的变化，在于行与行之间、字与字之间所具有的生动的气氛和流动的韵律。

由于书写的特殊性，拥有与程式化的描画

和机械性地规定文字组合的印刷体截然不同的呈现，具有无可比拟的创造自由，而这种自由又使得笔画从一开始就成为一条真正的线条艺术的表现。它一不靠色彩，二不靠光影，三不靠块。它的一切纯粹由线条组成，是一个线条的王国，成为一种独特的艺术样式（见图1-5）。

图1-5 《天地风水火》海报/韩国/金灵均

书法在西方，由于采用的字母形式及特殊的书写用具和书写规则，形成了与东方截然不同的另一类方式。他们更善于将书法这种有趣的书写方式放到具体的事情、工作中去，包括装饰讲究的手抄书、教会僧侣的缮写本，并将书法和字母刻写设计联系在一起。

总的来说，文字书写的地位在西方并不显赫，书写主要是为了日常交流。由于书写方法采用单纯的笔和墨水，加上有限度的技巧，文字美的样式更多地走向装饰趣味的方向，而不如中国书法千变万化、多姿多彩。

书法创作是一种特殊的艺术活动，它有自身的艺术规律。我们所说的字体设计与书法艺术不是一回事，但两者又有一定的联系。字体设计要重视吸收书法艺术的成果，以丰富字体设计的内容，提高字体设计的艺术效果。因此，我们在研究字体设计时，也常常要涉及书法艺术的某些方面。

就字体而言，在人类文字的发展史上，首先出现的是“手书体”（包括刀刻与笔写）。而后，随着印刷术的发展，出现了印刷体。作为“手书体”对应的概念，“印刷体”特指以几何线型组成的字样。同时又用“活字印刷字体”泛指印刷排版系统中的各类字样，包括在手写体的基础上加工而成并保留手书风格的字体。

印刷是通过压力完成复制的，这就要求用于印刷的字体结构匀称，笔画不能太粗。老宋体就是顺应印刷的要求而产生的最早的印刷体之一。

各种不同样式的印刷字体，为字体的设计和描绘提供了基础。我们现在广泛使用的各种变体字，就是以各种印刷字体作为基本形态而发展起来的。因此，可以说，印刷体是字体设计的基

础，而字体设计则是印刷体的发展，它们构成了字体设计的主要内容（见图1-6）。

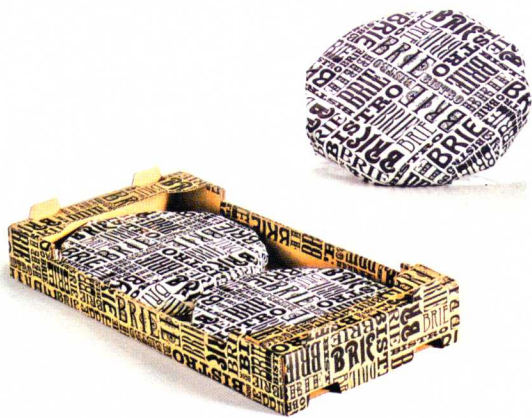

图1-6 Brie Bistro奶酪包装/Emma Ringsberg, Per Hallin

第二节 字体、版式的分与合

一、文字的符号作用

当人们去一个陌生的国家或地区，一下飞机便可以通过各种不同的指示性标志到想去的地方，如公共通道、洗手间、问讯处、钱币兑换处、餐厅等。也许各地的洗手间图标有异同，但还是可以通过某些特征清楚地分别出“男”或“女”。这些有理性符号一望而知，极易理解，也极易记住，但像电话号码、电报码之类的无理性符号，则只能硬记（见图1-7）。

从符号学的角度看，可以将符号分为有理性符号和无理性符号。文字既然也属于符号的一种，自然存在有理性符号和无理性符号。汉字除少数表音字（假借字）外，基本上都是有理符号。这些汉字从字形上便可以看出其词义。而拼

图1-7 有理性符号与无理性符号

音文字则是一种无理性的文字，这是因为它们是表音的符号，只能通过各自的音节去记忆。

从字体设计角度看，不管是有理性符号或无理性符号，都可以对其进行有目的的设计，使其成为特定的、有含义的符号。这也是当今读图时代对字体设计的新要求，是文字扩大其传播范围的最好方式。在现代文明中，文字正从抽象符号回归为视觉图形。在字体设计中，有时候没办法真正分清是文字还是图画，或两者兼而有之，这样的图文结合似乎与文字的起源有某种契合。图画和语言自古以来就是两种基本的表达方式。读文字时目光必须跟随符号规定的进程，但观看图像时，目光可以盯住某个部分去发现意外的含义，也可以从一个符号任意漫游到另一个符号。目光的跳跃是理所当然的，视觉得到的这种自由也传递到全身，从而使人有了轻松愉快的感觉（见图1-8）。

标准字体常常用于企业和社会团体的名称、商品品牌和报刊刊名等，英语称这种经过

图1-8 国外宣传折页

格式化和定型化的文字组合形式为Logotype。Logotype具有与印刷字体不同的、强烈的“形象”个性，由于它更为注重特定文字的组合关系及其视觉识别功能，因而较易为人们作为图形记忆，并获取了广泛的社会认同。

特别是在当前快速发展的社会里，字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素。字体透过快速而大量的印刷媒体，将所要传达的信息迅速传播到世界各地。字体的这种功能，使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。为了扩大企业和商品的影响，树立企业形象和商品形象，对企业名称和商品名称进行标准化字体设计的做法被普遍采用，也就是“专用组合字体设计”。它使一组字体融为一个整体，经过注册后，其他厂家不能随便使用，成为受到法律保护商标的一部分——标准字体。在设计标准字体时，对每个字的笔画都标明准确的长度、宽度、角度和弧度，使这些字体的绘写方法高度规范化。

这里所说的“专用组合字体设计”，是以特定的词语为对象，并对其字体和字符进行组合形式的再设计。它不仅在标志设计中有非常好的表现，占有非常重要的位置，而且在包装设计、广告设计等平面设计中都起到重要的作用。

Gardens & Co设计公司为欧洲家具公司设计新的标志和视觉形象识别系统，他们采用了一

种独特的字体和视觉语言表现家具的装饰艺术风格，并用于标志、文具、产品宣传册、店内海报、标签等上面。

麦克斯·基斯曼 (Max Kisman) 是荷兰第一批使用电脑并把它的惊人潜力运用于创造性设计的设计师之一。基斯曼极为迷恋字母，使用电脑去设计新的字型，不断地加以处理、变幻、塑造，直到它们成为一种“形象”。于是字母不再是单纯的信息载体，它们获得了灵魂，成为能表达自我的个体。从这种意义上讲，它们就像中国的汉字一样。基斯曼为阿姆斯特丹的流行音乐中心所设计的海报就是一个很好的例子 (见图1-9至图1-11)。

图1-9 流行音乐中心海报/Max Kisman

图1-10 BFELIX视觉形象识别/Jeffrey Tam

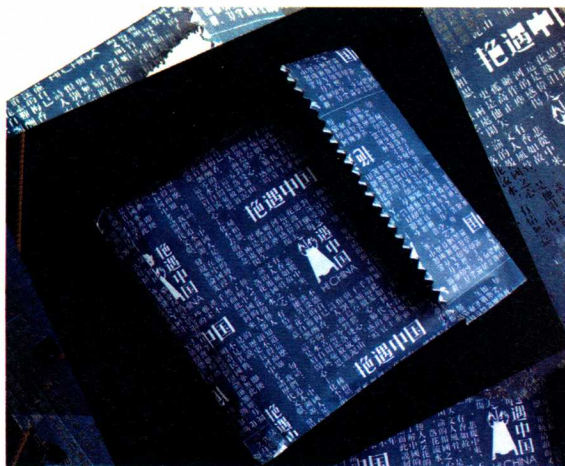

图1-11 《艳遇中国》包装袋/江绍雄

二、版式的统合意义

版面是一切视觉传达设计的舞台，也是信息发布的重要媒介。在一个区域或空间中统合各种元素，最大限度且清晰地传达信息的主次关系，版面的统合作用从它承担起传递信息的那刻起就具有了这一不可推卸的责任。

当我们翻开书籍，拿起包装盒，或停留在海报前时，都会感受到画面里秩序和规范所带来的

井井有条的愉悦感，不管是雕刻在古埃及神庙墙上的铭文，还是形成于20世纪80年代中期美国的自由版面设计，都在统一和谐、富有节奏的版面里产生出独特的形式意味，赚取人们最大的视觉停留时间。因此，版面的统合意义就在于将图与文按照一定的需求进行巧妙的组合排列，从而形成一幅适合产品或客户要求的设计作品，以达到最佳的信息传递作用。

这就要求在设计时首先考虑图与文的位置关系，因为画面中各元素摆放的位置不同，会产生不同的视觉效果，从而使图与文发生内在逻辑关系的变化（见图1-12）。其次，图与文的比例关系也会直接影响版面的视觉性格和信息传递的主次区别。如图1-13所示，虽然都是以居中的排列方式来进行版面的组合，但由于图与文的大小比例不同，第一张画面具有较强视觉冲击力；第二张画面的效果相对平和许多；而第三张由于文字比较大，所以是以文字作为主要视觉元素来处理的；第四张的视觉中心则落在了图形上。

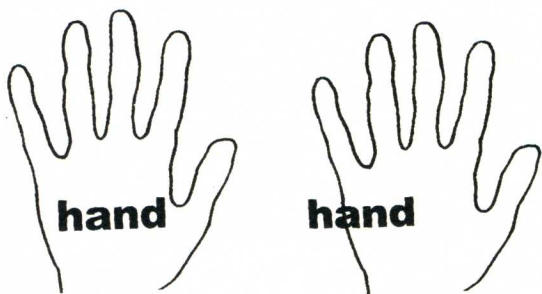

图1-12 图与文的位置关系^①

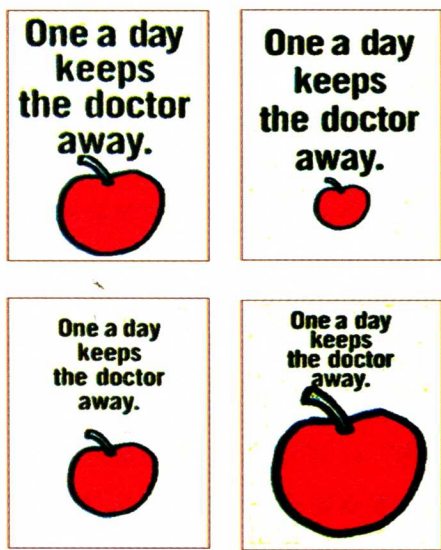

图1-13 图与文的比例关系^②

在当今的读图时代，任何一件设计作品，首先映入眼帘的便是视觉形式。而赋予画面一个崭新的视觉形式，则成为现代设计中明显的发展趋势。因此，要使版式获得良好的诱导力，必须遵循一定的内容与形式、简洁与简约、设计与艺术、趣味与独特、局部与整体五大编排原则，同时还需要遵循一定的基本法则，如通过节奏与韵律、对称与权衡、对比与调和、比例与适度、秩序与变异、虚实与留白、变化与统一来体现。通过版面中的编排形式进行视觉元素的规范，最主要的就是运用网格来作为版面的结构线，它可以将不同的构图元素纳入一定的整体秩序之中。举一个生活中最简单的例子，当我们的教室显得杂乱无章时，只要我们将桌子纵向和横向地对齐后，再把椅子放好，教室顿时就会变得整齐而

① 资料来源：[美]鲍勃·吉尔·平面设计，我的第2语言[M].顾琛，译.上海：上海人民美术出版社，2006.

② 资料来源：同上。

有序，这就是结构线在起作用。同样的道理，当我们面对零乱无序的构图时，可以通过网格的手法，去寻找那些画面里看不见而内部又有联系的结构线。有时网格直接出现在设计之中，成为图形或文字的一部分，但更多的是运用网格作为版面编排的秩序。作为版面的结构线，使画面产生一种内在的统一，而并不一定要明确地描画出来。

版式设计的最终目的是促进版面产生清晰的条理性，以突出主题，从而提升版面的注意力，帮助受众正确地理解版面信息，达到增强艺术感染力以及视觉冲击力的作用（见图1-14至图1-16）。

图1-14 《着迷》书籍装帧①/Why Not Associates公司

图1-15 《着迷》书籍装帧②/Why Not Associates公司

图1-16 Breda平面设计节海报/Scott Savage

三、字体与版式的相互关联

字体与版式设计在平面设计中有举足轻重的重要作用，它使各种构成要素和谐地出现在同一个版面上，互相衬托，互相呼应，把文字、图形的内容有机地组合，将强有力的信息传达给受众，引起受众的注意和兴趣，达到销售商品或建立知名度的目的。优秀的设计作品一定会做到图形与文字的协调和呼应，尽管它们在平面上分属于两种不同特质的造型要素，但当它们在同一时空中共同表现时，通过版面的设计一定可以作出某种形式的配合，以达到最佳的视觉传达效果。

字体设计的首要任务是版面文字的视觉化处理。换句话说，就是如何透过恰当的字体设计，使图文的阅读顺畅舒适。既然字体是一种具体的视觉形象，并占有一定的视觉空间，它就必然与版面中的其他视觉要素——图形、色彩产生互动