

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

陈原川 著

上海人民美術出版社

永

隶

行

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

陈原川 著

永

隶

行

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 陈原川 著. —上海: 上海人民美术出版社,
2013.4

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8324-8

I. ①字... II. ①陈... 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(2013)第034872号

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

主 编: 邹烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 陈原川

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 高秦艳

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2013年4月第1版

印 次: 2013年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8324-8

定 价: 45.00元

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

陈原川 著

永

隶

行

上海人民美術出版社

前言

我们的古人常用美好的语言、文字来祝福，用吉祥化的文字来丰富美好的生活，过年用对联增添喜庆，用吉字祈求平安，以书法艺术陶冶情操。语言与文字成为人们至高的精神享受，世界文字发展大多经历了实用、美化及崇拜的发展历程。随着人类社会的进步，文字应用日趋广泛，人类生活在一个字体的海洋中，文字与我们生活息息相关，我们很难想象现代的信息社会离开了文字世界将会变成什么样子，我们离不开文字，文字传递信息、促进交流，并给人们以艺术的享受。

现在有越来越多的人开始关注字体，研究字体设计，随着现代设计语言的不断丰富，字体设计也呈现愈加丰富的面貌，因为字体设计本身充满了无穷的魅力，字体设计爱好者发现自己已步入一个神秘而深远的殿堂，字体可以与装饰、建筑，可以和工程学、数学，可以和美学、艺术、哲学等交汇交融，字体设计变成了具有强大包容性特质的载体，随着人们的持续关注正散发着前所未有的生命力。

大家对字体设计的兴趣越来越高，每一位设计师都在吉字的领域提出新的研究思路并获得令人兴奋的成绩，字体设计的蓬勃发展似乎正在创造一个独立的新领域，成为一个同艺术、技术、商业紧密相连的新的课题。

本书的内容涵盖了字体设计理论、字体设计发展、字体设计创作及字体设计应用等诸多基础理论，并在理论知识和设计实践上进行了相应的结合，《字体设计》的完成是令人兴奋的，在编写的过程中《字体设计》尽量做到信息全面、内容丰富、资料准确。希望通过本书，会有更多的人热爱字体设计，并致力于字体设计的研究。书中融入了作者多年的教学实践、设计实践心得，收录了江南大学设计学院历届许多学生的课程习作，也提出了字体设计教学的一些新的训练方法，相信会对广大艺术院校的教师、学生及专业设计师有一定帮助，不足之处也希望得到诸多同仁的批评指正。

感谢江南大学设计学院历届参与字体设计课程的同学，他们的积极参与给字体设计教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，成为本书中最具有实际意义的教学资料。

感谢钱鑫在本书的设计、编辑、整理过程中所做的工作，感谢陆铤在本书后期校对中提供的帮助，感谢江南大学设计学院领导及同仁给予热情与支持。

陈原川

2013年1月于江南大学

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01 | 第一章 字体设计的基本概念 _41

- 一 字体设计概念及其意义 _42
- 二 字体设计的功能 _46
- 三 字体设计课程的重要性 _50

02 | 第二章 字体设计的历史发展 _55

- 一 关于字体的产生及形象特征 _56
- 二 汉字字体的历代沿革 _60
- 三 汉字字体设计不同呈现 _73
- 四 拉丁文字的起源 _77
- 五 世界现代字体设计的发展 _79

03 | 第三章 字体的结构及特点 _81

- 一 汉字的构造及特点 _82
- 二 拉丁字母的基本构造及组合规律 _85

04

第四章 传统汉字图形设计 _89

- 一 记事绘图 _90
- 二 节外生枝 _92
- 三 万物融形 _94
- 四 图画结体 _96
- 五 添生图形 _98
- 六 借口共生 _100
- 七 符咒再造 _102
- 八 围合适形 _104
- 九 巧意文字 _105

05

第五章 字体在平面设计中的应用 _107

- 一 包装上的字体设计 _108
- 二 书籍装帧中的字体设计 _112
- 三 招贴海报中的字体设计 _116
- 四 平面应用中的字体设计 _120

06

第六章 字体设计的方法及教学实践 _127

- 一 字母、文字的设计方法 _128

参考文献 _159

教学进程安排

汉字字体设计是一种有意味的创作形式，一种内容重塑的视觉折射，一种文化意蕴的深化，一种视觉语言和文明融合的象征。汉字设计的过程是一个熔铸民族文化、兼收并蓄、提炼升华的创作过程。汉字设计要从汉字的发展历史、传统文化、审美意蕴中汲取营养，充分发挥汉字本身的优势，重视汉字的潜质，汉字的设计才会保持民族性，才能具有世界语言，才能创造汉字设计的辉煌。通过学习使学生既能在学习实践中领悟、传承前人的经验，又能掌握常规设计、独立设计、创新设计的实践能力，培养学生进行现代汉字设计的基础素养。

学习中，首先要对汉字发展演变中涌现出的几大重点艺术分支有一定理解，知道汉字艺术设计中最主要的三条分流，即汉字书法艺术、汉字图形艺术和汉字文化艺术。其次，通过教学，总结提炼古今中外的优秀汉字设计技艺，并引导学生重点思考与上述分流相对应的汉字设计方法。最终，要求学生可以根据设计要求，将优秀的设计方法理念融入到实践中，独立地进行字体设计。

这里将列举同学们的一部分优秀习作，以便提醒同学们在学习过程中，既要注重对优秀字体设计的分析研究，也要培养在实践积累中相互借鉴提高的学习意识，通过教学逐步提高学生的审美水平和设计能力。

本课程的学习是建立在图形设计、标志设计等课程学习的基础上开设的专业课程，要求在教学过程中，紧扣教学大纲，根据教学目的，合理地、有计划步骤地安排作业练习。本课程建议为64课时。

一 雕版字摹写及特征化元素萃取

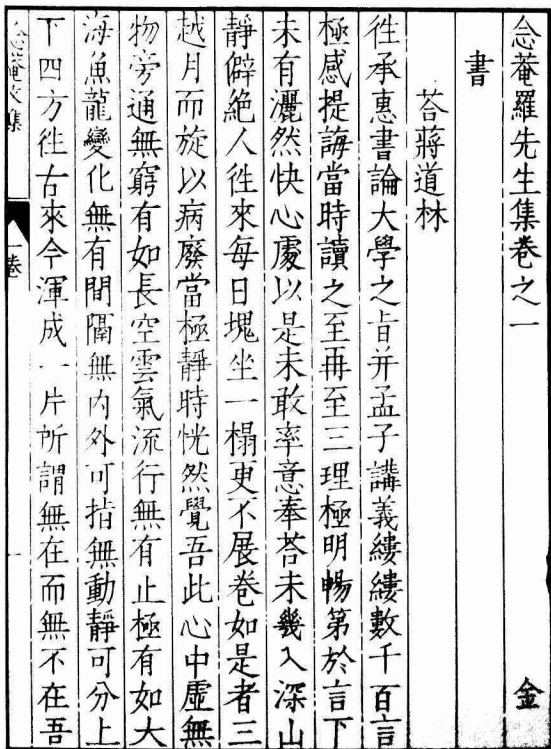
雕版印刷字体是在汉字书写装饰美化与信息化文字的碰撞下，逐渐形成的另一类具有独立特征的信息化汉字符号。雕版字由刀刻制成，着重雕与刻的自然融合，并且因材料工具等外部因素又各有不同，经时光的积淀形成一种独立的字体风格。雕版字体为了便于雕刻，将楷书笔画的横细竖粗、横平竖直强化到了极致，笔画间尽显硬朗大气；点画形态也做了形式化的归纳，在历经能工巧匠的雕凿刻画间也展现着传统文化的自然美感。雕版字的演变逐渐形成与其他书体有别的具有鲜明特征的字体结构秩序，建立了崭新的文字体系。

庞大精深的雕版汉字体系为汉字字体设计提供了一个值得借鉴和参考的资源库。我们强调可以通过摹写练习，并辅以特征提取等汉字设计表现技法，使雕版文字这一传统文化艺术焕发新的活力，成为现代信息化设计的新元素与新符号。具体可在传统的摹写练习中融入摹拓的古老技法，从临摹开始，开展专题研讨、交流、师生互动等，使学生对传统雕版字特征化有较为深入的理解，并引导学生提取各类事物特点，抽象概括成某一特征，特征化的概括成形之后将这一特征与汉字的各类书体叠加融合；并在不影响汉字书写的间架结构与识别的基础上保留特征化的特点，启发学生对汉字的字形、笔画、结构大胆创想，打散重构，形意结合，以图创字，以字为图，维度空间利用，字体与实物肌理、材质组合拓展，使学生加强对汉字符号化的认识，结合对雕版艺术特征化概括的再设计，实现预想的汉字设计创作意图。

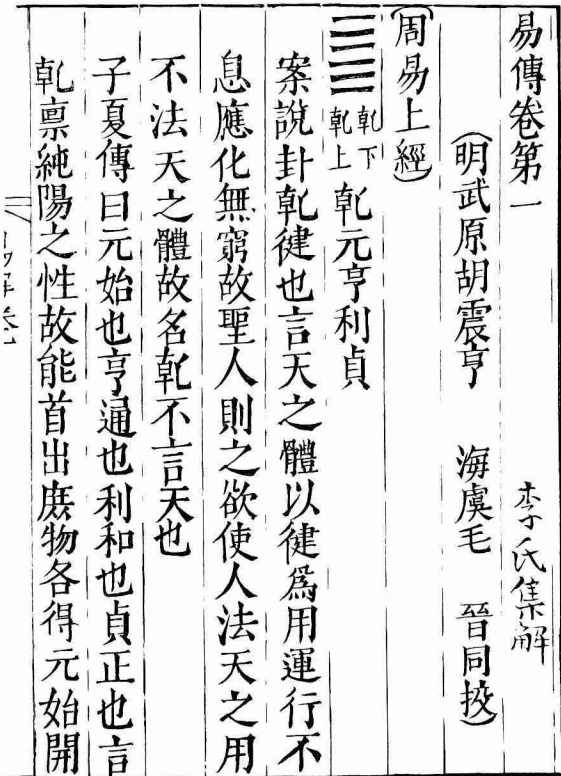
作业要求：

1. 雕版字体摹写1张

尺寸：40×40cm

01

02

二 笔画构形训练——万物融形的字体设计法

每个人的孩童时代都玩过许多游戏，在一些多姿多彩的游戏里，有些联想的游戏可清晰地看到童年的创意。

躺在草地山坡上仰望蓝天白云，我们会竞相说出白云的象形：是羊、棉花、白兔等等；看到水迹斑驳的白墙，我们也猜着水渍的象形：是人脸、是大树等等。这是一种看物象形的最初经验，而这种经验是每个人都具有的事物正常反应。自然界的万物造型中，我们常常可以看到很多有趣的图，这些图可能是某物的局部，也可能是多物的组合，如若我们观察事物之时让其有意识地象形化，我们同样可以看到存在于千万物中的文字，一根树枝组成一个“山”字，一个金属构建是个“人”字，一块石头上分明写着“大”字等，这些文字天趣自成，毫无矫揉造作，在自然的万物之中，放飞想象，到处可见天趣的文字。汉字源于象形，有着象形的汉字给予我们许多想象空间，但随着字体体系的逐渐成熟、符号化的不断加强，汉字里的许多文字不再具备最初的象形，对文字的创意处理缺乏直接的想象，许多常用的字体给人感觉是长久以来约定俗成的，这意味着设计上需要突破现有的认识及现有的思维模式，突破现有的语言和现有的印象。

01

汉字的笔画解体联想是一种轻松有趣的设计尝试，约定俗成的汉字首先肢解成单一笔画，一横、一撇、一点、一捺，我们展开想象的翅膀，联想象形，不知不觉中自然中的万物之形都和汉字的每个笔画有形象上的关联，每一个笔画都是一个形象，并且，形象之间非常巧妙自然，单一笔画有着想象，单一文字的形象联想不再是件难事。

用笔画的解体联想就如做个游戏，取形之间的关联而不必在意“意”，形上的关联是简单的，两者存在相关联之形，合体而成就是一个创意。

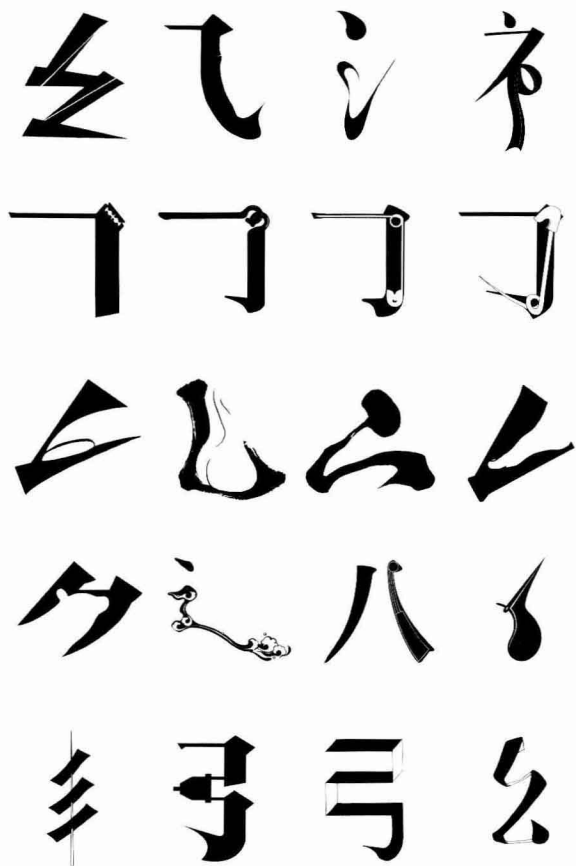
02

汉字的笔画设计形源于印刷的各类书体及书法，不同的书体笔画的特征是不同的，如隶书的蚕斗燕尾、篆书的流水铁丝、楷体的顿笔饰角，不同的形产生不同的联想。

汉字本身的组合构成犹如中式建筑中的横梁、立柱、飞檐、斗拱，相互穿插、相互牵扯、平衡和谐，形成一个完整统一的有机体。汉字笔画的解体联想就如横梁、立柱、飞檐、斗拱有了丰富的形的想象，而它们共同构成的建筑也就栩栩如生了，单一汉字的创意之法也就找到了一种途径。

01 汉字形象设计/学生课堂习作

02 《汉字》海报设计/陈原川

01

作业要求:

1.用宋体字书写唐诗1首

尺寸: 40×40cm

2.用拉丁字母书写1个英文单词

尺寸: A3

3.在一节课的时间内完成20张笔画构形

尺寸: A4

作业要求:

1.熟悉宋体字及拉丁字的结构特点

2.书写工整

3.设计新颖,表现轻松

三 以图造境——寓情于形的汉字图形艺术

形而象,文字的形象化。象在中国文化里不仅是一个简单相似的概念,它蕴涵着许多更深层次的含义,具体解释象,它大约有二十种左右的含义,如想象、象征、形象等。象也代表天道法则,汉字本身就含有自身之象,汉字之象在其隶变之前是天地自然之象;隶变之后为人心构造之象,是一种符合社会发展之用的理想之象。

汉字的形象设计就是指对汉字进行形象化的设计。由象形说起,汉字本身就是形象、象形的图像,许慎在《后叙》中说:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。”“文”包括“象形、指事、会意”,“字”多指“假借、转注、形声”。“象形”字占汉字的绝大多数,以设计思维上来讲象形是形象思维。象形构形的汉字一种是直接的绘形象物,呈现一种独立的图像,如自、止、贝、网等;另一种是借助相关物象结合表现物象表达相关物体,如:眉、果、须、页等。象形是对具体事物具象形态的概括、归纳,同时装入人们更多的情感和想象。象形设计体现视觉的形象美化,主要是针对汉字的形进行变化,将象的笔画、部首、外形等因素进行处理,从而找出最佳的视觉表现变化。

隶变之前的汉字呈现的是天地自然之象,是依类象形的形象,但最初的象形之法也有许多局限,如甲骨文中象形之文字越来越肥大,直接的象形存在着一些表现的无奈。隶变之后,汉字达到了一种理想之态,而社会的装饰使用使汉字成为美化生活的一种载体,形象手法越来越丰富地依赖于汉字载体之上,汉字呈现出多姿多彩的表现面貌,传统的汉字图形形象设计深入人心。

自然形文字产生以来,人们习惯于模仿具体的自然形态加以概括提炼,在保证识别的基础上使汉字的笔画或其局部转化为图形、形象,从而与字体巧妙融合、相辅相成。形象设计简单而繁杂,简单理解是形象与文字互相融合,繁杂理解是表现的手法千变万化。随着现代设计

语言的不断丰富, 形象设计方法也是越来越多多种多样了。

意象较形象而言是一个相对抽象的概念, 是指事物内在的本质在一定条件下的表现形式, 包括有形和情态两个方面。意象不是一个静止的概念, 而是观察者、观察对象和环境双向作用的结果。汉字是一种表音文字, 所以它的形成本身就蕴涵着意义, 汉字在发展过程中始终和意义纠结在一起。

由于汉字“象形”的局限性, 先人的造字还尝试了抽象表达的指事会意法。指事构形的方法分为二类: 一类是符号见意, 如“上、下”等; 另一类是加标指事如“刃、本”等。“会意”也包括二类: 一是会比图形, 是把两个或者两个以上的图形根据意义之间的关系, 形象地比配在一起, 其内容大多是某种事物过程的表象, 如丞(后作“拯”)、正(后作“征”)等; 二是会合字形, 是组合两个或两个以上独立的字在一起, 凭借字的意义关联, 领会出新的意义, 如“从、取、鸣、轰”等。

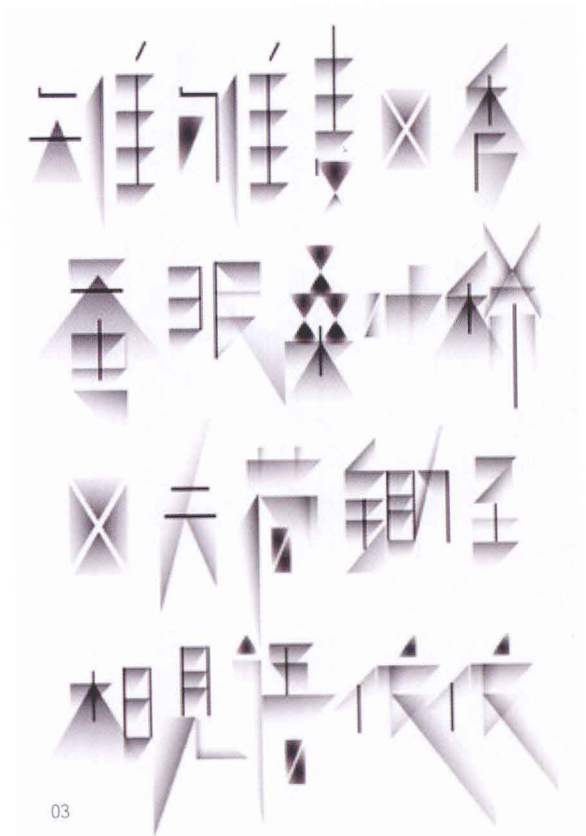
01

汉字的字形、字义相互关联可产生相对独立的信息, 汉字的这种表意功能的存在, 其意象功能越来越多地被发现出来。汉字意象的这种特性使汉字赋予字面以外的强烈意念, 通过丰富的联想、巧妙的表现处理创造出超越形象的意象文字。意象文字体现汉字意义的多样性及创作设计的多变性, 意象设计呈现丰富的面貌, 象征、比喻、渲染等意象设计方法不断变化, 范围也在不

断扩大。意象设计是结合汉字本身的含义与创作者对汉字意义的理解和认识的一种设计方法, 理解因人而异, 意象也因此不同。

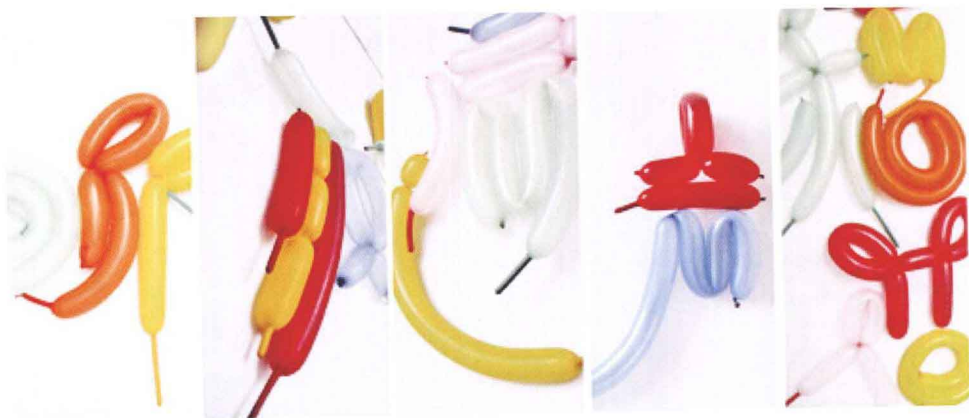
02

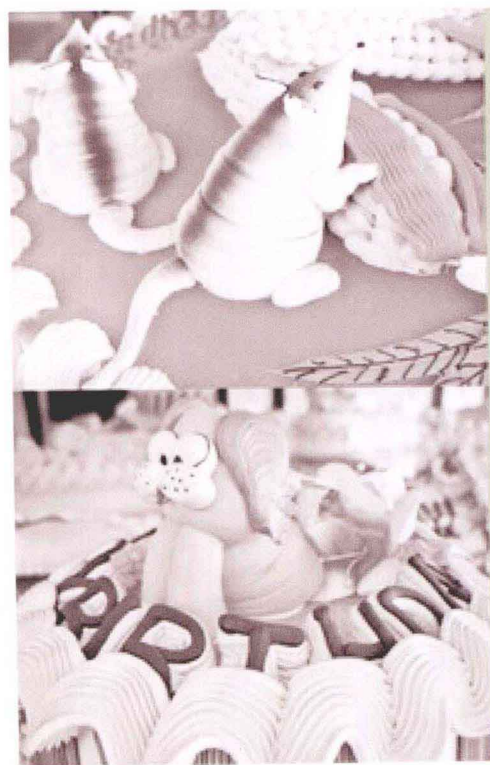
03

01

02

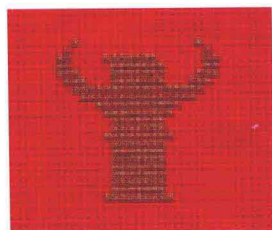
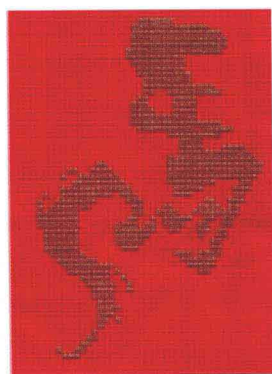
01—03 字体艺术设计/周理达

01

01

白马东北来
空鞍贯双前

02