

视觉设计基础丛书

字体·编排设计

张华 编 第二版

1133423

J292
95-26

字体·编排设计

字体·编排设计

蔡凤枝 赵巍 编著

黑龙江美术出版社出版

黑龙江新华印刷厂印刷

黑龙江省新华书店发行

开本:850×1168 1/32 印张:14

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数:1—5,000

ISBN7-5318-0155-8/J·156

定价:12.00元(铜版纸)

定价:33.00元(胶版纸)

《视觉设计教育丛书》编委会

主 编 胡文彦

副主编 赖兆钧

(以下按姓氏笔划为序)

编 委 辛华泉 吴士元

陈 梁 贺 中

韩 斌

写在前面

文字是人类传播信息的重要媒介之一。文字设计是方便交流和不断满足人类审美需要的产物。因此,文字设计的发展不仅丰富了字体的种类、面貌,以及编排模式,同时也大大地促进了传播信息的效率和人们的审美评价水平的提高。我们完全有理由认为,文字设计的发展是人类文明与文化发展的重要标志之一。

文字设计与一切创造活动一样,以基本规律和构成法为基础,目的是创新。因为只有充满创意的设计才会更有效。随着我国经济和文化事业的发展,视觉设计的传播实效越来越被重视。突破文字的单纯化以及单纯的字形设计,力求将传播功能与审美相融合,是一个亟待解决的问题。本书力

求在这方面做一点尝试。

本书以字体发展的基本脉络和常用字体的基本结构、书写规律为起点,对字体创造以及文字编排做了一点探索。在讲述原理的同时,注重实例介绍,力求图文并茂、理论与实践相结合,从而形成一本有实用价值的参考书。如果本书能对视觉设计界有所裨益,我们将不胜荣幸。

在本书成书过程中,除翻阅、借鉴了国内外有关资料(包括激光照排的新成果)外,还广泛征求了设计界很多专家的意见。同时,黑龙江美术出版社有关领导和责任编辑也对本书出版给予了极大的支持。本书定稿和付样与各方面的关怀和帮助分不开。在此,我们谨向为本书出版提供指导和支持的所有专家、同道以及协助绘制图例的哈尔滨大学装潢专业的同学致以深切的谢意!

由于我们经验不足,缺点和疏漏在所难免,恳请广大读者批评指正,以便不断完善。

作者

序

在视觉设计中,文字设计占有相当重要的地位。诚然,视觉设计(主要指以视觉评价及接受信息为主的设计,如包装的画面及造型设计、广告设计、书籍设计、展示设计及图表、各类标志设计等)所使用的语言主要是视觉(图像)语言,然而,在设计中,由于文字既具有意指作用,又以其一定的形态性产生与主题相一致的心理效应,而能够同图形和编排格局共同形成强烈感染力;而文字的编排设计又是决定设计格局的重要途径之一,不仅对提高视觉识别率、记忆率有极大的作用;同时因编排本身也对设计格局的心理效应产生重大影响,而成为设计师予以充分重视的设计要素。因此,可以说视觉设计领域中的文字设计(字体及编排设计)与一切视觉

符号和符号编码一样,是集意指功能及情感意象于一体的视觉表现语言。

慕凤枝和赵巍两位老师的《字体·编排设计》正是以这一基本思考为前提而编写的。这本《字体·编排设计》以通俗易懂的语言,生动而丰富的作品范例,深入浅出地介绍了文字发展简史,并熔铸多年教学实践总结出的切实可行的方法,详细而准确地阐述了文字书写原则、规律和方法,并以视觉传播原理为核心,阐述了文字编排设计的视觉形式规律,介绍了常见的编排范式,以期引发学习者的创造性思维。应该说这是一本既适合初学者进行基本练习,又适合设计师作为研究和设计参考的集学术性、可操作性于一体的读物。

早在七十多年前,在欧洲现代主义设计运动的大潮中,由卓越的设计教育家莫霍里-那吉以及构成派设计家里希茨基和契肖尔德为主力推动了一场影响深远的“新印刷设计运动”(New Typography),拉开了文字设计现代化的帷幕,奠定了以视觉传播为核心的设计方法论。随着时代的发展,在印刷设计乃至平面设计(Graphic Design)领域发生了深刻变化,由现代主义时期奠定的设计理念及方法(主要指以提高视觉识别效率为主旨的思想及方法)已逐渐被向感情诉求倾斜的生动活泼的设计面貌所代替。然而,在百花纷呈的现、当代设计中,注重识别效率仍是设计的基本出发点,这一点对我国视觉设计界尤其显得重要。

近年来,国内已有多钟字体设计的参考书相继问世。然而,集字体与编排于一体,从单元(字体)至结构(编排)关系的系统性探讨的著作尚属凤毛麟角。在我国现代视觉设计开拓和发展进程中,文字设计的现代化是极其要紧的环节,是现代设计变革大潮中的一个重要组成部分。这本《字体·编排设计》在这方面进行的探讨是很有价值的。

吴士元

1991年12月

目 录

第一章 汉字字体	1
一、汉字简史	1
(一)前文字时期	1
(二)汉字的创造和发展	3
二、汉字的结构方式及结构规律	16
(一)汉字的结构方式	16
(二)汉字的结构规律	18
1. 间架结构的一般规律	18
2. 基本笔画的组合规律	19
三、几种常用字体	25
(一)字体的笔画造型	25
1. 宋体	25
2. 仿宋体	34
3. 黑体	44
(二)文字绘写中对错视的调整	53
1. 字形大小的调整	53
2. 笔画组合的调整	55
(三)绘写步骤及使用工具	56
1. 绘写步骤	56
2. 使用工具	58
第二章 外文字体	61
一、拉丁字体	61
(一)拉丁字简史	61
(二)拉丁字体的基本特点	73
1. 拉丁字体的笔画名称	73

2. 罗马体的笔画特点	74
3. 饰线	74
4. 首字母	75
(三) 几种常用拉丁字体的结构造型	76
1. 古典罗马字体	76
2. 现代罗马字体	78
3. 无饰线体	108
4. 加强字脚体	122
5. 斜体	127
6. 草书体(手写体)	137
7. 阿拉伯数字	139
(四) 拉丁字体的字距、词距和行距	141
1. 字距	141
2. 词距	145
3. 行距	146
二、其它几种外文字体	146
(一) 俄文字体	146
(二) 日文字体	146
第三章 字体设计	165
一、字体设计的要求及基本方法	165
(一) 基本要求	165
(二) 字体设计的范围	167
1. 形体设计	167
2. 笔画设计	167
3. 结构设计	167
(三) 字体的几种艺术造型设计	168
1. 空心字体	168
2. 形象字体	168
3. 装饰字体	169

4. 立体字体·····	169
5. 断离字体·····	170
6. 书法字体·····	170
二、合成文字·····	170
三、范例·····	171
第四章 文字编排设计 ·····	322
一、文字编排的原则·····	322
二、文字编排的规律·····	324
(一)对比·····	324
1. 大小对比·····	324
2. 主从对比·····	328
3. 疏密对比·····	330
4. 明暗对比·····	332
5. 粗细对比·····	334
(二)统一与协调·····	336
(三)平衡·····	338
(四)节奏与韵律·····	340
(五)比例均衡·····	343
(六)视觉诱导·····	345
三、文字编排的几种模式·····	347
(一)控制住四角和对角线·····	347
(二)把文字看作是线或面加以构成·····	349
(三)使造型参差错落·····	351
(四)分离排列·····	353
四、文字群体的编排·····	355
(一)文字群体的基本要素·····	355
(二)文字群体的几种类型·····	357
1. 左右取齐·····	357
2. 行首取齐,行尾听其自然·····	358

3. 中间取齐·····	359
4. 加楔儿·····	360
5. 行尾取齐·····	361
6. 首尾取齐·····	361
(三)版式纸·····	362
1. 竖排·····	362
2. 横排·····	368
3. 变型版式·····	374
(四)线和符号的灵活运用·····	375
五、内容要素的编排·····	380
(一)标题·····	380
(二)前言·····	384
(三)小标题·····	386
(四)正文·····	390
(五)图版说明·····	394
(六)注释·····	399
(七)页码与书眉·····	401
(八)扉页·····	405
(九)目录·····	409
(十)版权页·····	413
六、丰富版面变化的几种构成形式·····	417
(一)终止号与休止号·····	417
(二)一个点·····	418
(三)围框记事·····	419
(四)对话·····	421
七、文字编排设计范例·····	423
参考文献·····	435

第一章 汉字字体

一、汉字简史

(一)前文字时期

悠悠岁月，沧海变桑田。人类社会的悠久历史创造了灿烂文化。根据考古学和人类学的研究，大约从 100 多万年以前，就已经有了劳动、生息、繁衍的远古人类。如云南元谋猿人就约有 170 万年的历史，世界著名的北京猿人的历史也不少于 69 万年。

“从有社会存在的时候起，就有语言存在。语言是随着社会的产生和发展而产生和发展的。”（《马克思主义和语言学问题》）也就是说，语言伴随着人类社会的产生而存在于各个历史时期。而文字的出现则晚得多。

尽管语言是人类最重要的交际工具,但它受时间和空间的限制,既不能传到远方,也不能留存于后世。随着社会的发展,人类生活不断地复杂起来,靠语言记事难以适应社会发展的需要。这就促使原始人类不断地寻求、不断地创造帮助记忆的方法。

在没有正式文字之前,原始人类先后创造出实物、图形等记事方法:

实物记事,用得最多的是结绳。我国历史上对此有很多记载:“上古结绳而治”,“事大,大结其绳;事小,小结其绳。”这种方法在世界其它地方(如非洲、南美洲等)也都使用过。除此之外,原始人类还想出利用不同色彩和不同材料的结绳来区别更复杂的事情。

实物记事的另一种方法是刻镌。就是在木板或竹片上刻道道或其它各种记号,用来帮助记忆。

以上两种方法只能帮助记些简单的事情,较复杂的事物或思想,就很难表达了。于是人们又创造出在石块、树皮、骨头上画画和刻符号的方法。

图画记事比实物记事进步得多,在一定程度上起到了文字传达信息的作用。但是这种照实物描绘的图画和抽象的符号,毕竟不是文字,当然也不是用来作为艺术欣赏的。今天我们所能看到的,有距今 6,000 年左右的西安半坡遗址出土的陶钵口沿上的符号,还有距今 5,000 年左右的山东大汶口文化陶尊上的符号(图 1)。“这些刻划记号,可以肯定地说就是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。”(《中国史稿》第一册)

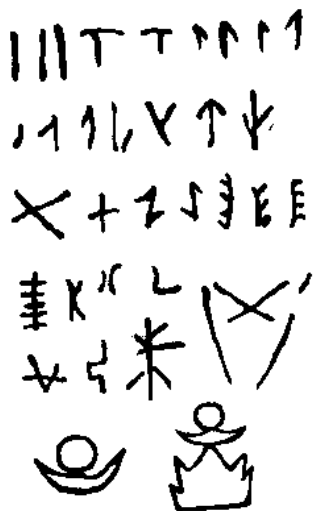

图 1 西安半坡仰韶文化的刻划符号与山东大汶口文化的象形符号

1968年3月,陕西镐京考古队发掘出土了大量龙山文化晚期的陶器,石制和骨制生活用具、生产工具,并发现了骨刻文字。在论文《简论长安门花园村客省庄二期文化遗址出土骨刻原始文字》中指出,最早的原始文字产生于龙山时代晚期,即黄帝时代至夏代初期,就是说汉字至少已有4,200年的历史了。

(二)汉字的创造和发展

汉字的产生经历了造字和用字的漫长历史进程。东汉许慎总结了前人造字的实践经验,在《说文解字》里提出了“六书”的说法。所谓“六书”是指象形、指事、会意、形声、转注、假借6种方法。前4种为造字法,后两种为用字法。

象形是描画实物形状的造字方法。象形字是汉字的基础。全部是独体字(图2)。

指事是以象征性符号来表示某种意义的造字方法。指事字也是独体字,是在象形字的基础上增加一个简单的符号用以表明所指的事物,或纯粹用符号指明某种意义(图3)。

会意是把两个以上的字合起来表示一个意义的造字方法。会意字是合体字(图4),关于独体字和合体字请见本章二(汉字的结构方式)。

形声是意符和声符合用的造字方法。意符称形旁,用来表意;声符称声旁,用来表音。形声字也为合体字。如:秧、战、雾、驾、闷、围等。

转注是使一个字由“单义”变为“多义”,使原义不同的字具有相同的含义,如:一个首字可表示第一、开始、前、初、头、首领等多种含义,而元、初、首三个字都具

图2 象形字

图 3 指事字

图 4 会意字

有第一、开始的意思，可以互相注释。这样，就扩大了字的用法。

假借是采用借字表音的办法，借用已造出的字来表示与之声音相同或相近的新词，简称“同音替代”。如：本文为“足趾”的“止”，后来被引申借用为“停止”的“止”。假借的方法扩大了文字的使用范围。

随着历史的发展，汉字的字体也逐步发生了演变。

1、甲骨文

商周时代刻在龟甲兽骨上的文字。也称为“卜辞”、“龟甲文字”、“殷墟文字”。甲骨文距今已有将近 3,300 年的历史，它是我们今天所能看到的最早的体系化了的文字。它的结构已由独体趋向合体，在造字与应用上开始使用了汉字的“六书”方法(图 5)。甲骨文的字形特点：

(1)象形性强；

(2)形体不固定，异体字多(有的一个字有几十种写法)；

(3)字的大小随所画物体而定；多笔画的大，少笔画的小。有些字的写法无反无正；

图5 甲骨文

图6 金文

(4)因为是用刀刻,所以笔画细而硬,直线多,方折笔多。

2、金文

商代末期刻铸在青铜器上的文字。到西周末期极为盛行。这种文字旧称“钟鼎文”,也叫“金文”。字体与甲骨文近似(图6)。金文的特点如下:

(1)线条比甲骨文粗,曲笔较多;

(2)字形趋向整齐;

(3)仍有象形字的遗迹;

(4)异体字仍很多。

3、大篆

介于古文字与秦篆之间的书体。又叫籀文。今存真迹只有“石鼓文”(图7)。“石鼓文”是我国最早的石刻文字(现藏于故宫)。特点如下:

(1)线条更均匀柔婉;

(2)结构较整齐;

(3)异体字几乎没有了;

(4)笔画较多,象形字已不多见。

4、小篆

在籀文的基础上发展形成的书体。也称为“秦篆”。