

二十一世纪设计家丛书

文字
设计

刘杰 编著

LETTERING
DESIGN

SERIES

DESIGN

ART

西南师范大学出版社

J292.13

L67

411758

二十一世纪设计家丛书

文字设计

刘杰 编著

LETTERING DESIGN

西南师范大学出版社

文字设计

21 世纪设计家丛书

文字设计 刘杰 编著

出版、发行：西南师范大学出版社 (重庆 北碚 630715)

责任编辑：王正端 王钟伦 杨景罡	封面设计：周琮凯 版式设计：王正端 经 销：新华书店 制版印刷：四川新华彩印厂（都江堰市）
	开本：787×1092 1/16 印张：11.25 字数：302 千 版次：1997 年 6 月 第一版 印次：1997 年 6 月 第 1 次印刷 印数：1-6000 册 书号：ISBN 7-5621-1556-7/J·63 定价：58.00 元

序

我们面对一个设计的时代，大到城市环境，小到身边的日常用品，从无到有都始于设计，设计的事物比比皆是。设计伴随着科学技术和人类文明的不断发展，被广泛用于社会的各个方面，已成为现代物质与精神文明生活之必需。

设计这种利用知识、智慧密集型的创造活动满足日益增长的物质与精神生活的需要，正在改变着社会，推动社会的进步与发展。设计在开发产品，诱导消费，提高商品竞争力，改变人们的生活方式、生活结构，创造新的生活环境和对企业的发展起着重要的推进作用。尤其在高信息社会，设计将信息转化为商品价值，为推动社会发展作出贡献，因此，设计越来越受到世界各国的重视，意识到设计是进步与革新的重要组成部分，80年代设计已成为投资的重点，设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计是整个人类物质文明与精神文明的结晶，是一个国家科学与文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

20世纪已接近尾声，21世纪正快步向我们走来，新世纪的曙光已依稀可见，我们正处在人类历史上最伟大的第四次科学技术革命的前夜，历史和未来将在此交汇。

21世纪，设计具有重大的历史使命，未来的时代将是决策的竞争，是技术与人的素质的竞争，是将以设计决定胜负的时代。

专门研究发展趋势的美国未来学家约翰·奈斯比特在其新著《亚洲大趋势》中强调，21世纪将回归到龙的世纪，他认为中国会成为一个世界强国。这将是一个前所未有的崛起。面对时代运转潮流的机遇与挑战，走向21世纪的中国，要更好地参与国际竞争并使之尽早成为一个新的世界强国，必将需要大量高素质的设计人才，要求设计教育的崛起和更大的发展。

当前国内设计教育和设计产业的迅速发展呼唤着设计理论的引导。悉格斯说过，一个民族如果没有理论思维，就不能立于世界民族之林。同样，如果现代设计人才缺乏较高的专业理论素养，不能用专业理论来指导设计实践，自觉地去把握设计的固有规律

与发展趋势，真正发挥设计的特殊功能，从一种自发的设计行为转化为自觉的创造性劳动，就决不可能设计出具有价值的作品。为顺应时代发展的需要，传播现代设计理论，更好地培育适应 21 世纪社会发展需要的艺术设计人才，我们特地编辑了装潢设计与环境设计两套系列丛书。

现代设计是一门新兴的、自成体系的门类，是 20 世纪工业和商品经济高度发展中，科学、经济和艺术结合的产物，是工业社会与现代生活的产物，是人类社会进入现代社会的标志。作为一门新兴的学科，在其发展过程中已形成了自身较完善的理论体系。本丛书按照编辑主题，作者们结合设计教学和实践的探索与思考，力求向读者介绍当代设计领域的最新成果，即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品，以期能帮助读者开阔视野，把握未来设计的发展趋势，提高理论素质，更好地迎接 21 世纪的到来。

本丛书主要是为我国高等院校设计专业的学生和在职的年青设计师们编写的，他们将是下个世纪中国设计领域的主力军，是中国设计界的未来与希望。我们衷心地期望有更多的设计教育界和设计界的朋友们来做这一工作，共同推动我国设计教育的发展。

本丛书的编写力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，观点明确，深入浅出，图文结合，可读性、可操作性强，可作教材参考及自学之用。

由于我们学识与掌握的资料有限，加之写作时间仓促，丛书中缺点、错误在所难免，希望能得到批评指正，以便今后修订与完善。

仅将丛书献给世纪之交的年青的设计师和未来的设计师们！

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be '李蕊' (Li Rui). The characters are written in a fluid, cursive style.

1996 年 4 月

丛书编审委员会委员

主 编:李 巍

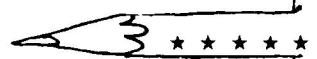
马一平	(四川美术学院)	副院长	教授)
罗 力	(四川美术学院)	副院长	副教授)
宋乃庆	(西南师范大学出版社)	社长	教授)
黄宗贤	(西南师范大学美术学院)	副院长	副教授)
郝大鹏	(四川美术学院装环系)	系主任	副教授)
杨仁敏	(四川美术学院装环系)	系副主任	副教授)
李 巍	(四川美术学院装环系)		教授)
夏镜湖	(四川美术学院装环系)		教授)
樊文江	(西安美术学院设计系)		教授)
王国伦	(中央工艺美术学院装璜系)	系主任	副教授)
孙晴义	(中国美术学院装璜系)		教授)
应梦燕	(广州美术学院设计系)		副教授)
孙 明	(鲁迅美术学院装璜系)	系主任	副教授)
尹 淮	(重庆市建筑设计院)		高级建筑师)

作者简介

刘杰,1964年10月生于重庆,1984年毕业于四川美术学院附中,1989年毕业于苏州丝绸工学院工艺美术系服装设计专业。现为西南师范大学美术学院设计系教师。

刘杰

前 言

文字的出现,是人类告别野蛮时代进入文明社会的一大标志。历经几千年的沧桑,文字不但是社会文化得以传承积累和发展的载体,而且字体本身也在嬗变之中;勿论东方和西方,字体已成就为独立的文化格式,千姿百态,异彩纷呈,实为文明史上的一大奇观。

现代科学技术日新月异,各种可视传媒应运而生,但文字仍是其最重要、最稳定、最基本的元素,它在日益频繁的信息交流中的应用,不是越来越窄而是越来越广泛;传统的、现成的字体已难以应付各种急需,如广告对它的需要。因此,如何继承和发扬这份历史遗产,如何推陈出新,一言以蔽之:如何进行创造性字体设计,以适应时代的需要,是一个迫切而现实的课题。字体设计的经验需要理论上的提炼,它的应用实践更要求理论的指导,这正是本书所要探讨和研究的。

现代字体设计,由于广告形式和各种媒体革新换代,CI营销战略的逐渐广泛应用,已不仅再是设计某种独立个性的字体体式,而且强调若干字母和文字的整体性组合与编排的创意。这对字体创意设计理论提出了更高的要求。字体设计是装潢设计领域的一门边缘学科。作者尝试从理论与实践的结合上作为切入点,编纂这样一本教材;教材力求图文并茂,循序渐进,深入浅出,希望它能对有志于此道者,提供参考和些许帮助,并借以抛砖引玉,就教于万

目 录

前 言

1 第一章 概述

1 第一节 字体的演变和发展

7 第二节 字体的类别

11 第三节 字体设计的范畴和各自的功能定位

11 一、标准字体的设计

11 二、合成字体的设计

15 三、书法表现的字体设计

15 四、广告美术字体的设计

15 五、装饰字体的设计

16 六、其他特殊文字的设计

16 第四节 字体设计的再创造——编排构成

19 第二章 字体设计的概念和功能价值

19 第一节 字体设计的概念

19 第二节 字体设计的功能

19 第三节 字体设计的目的和重要性

20 第四节 字体设计的研究概况

21 第三章 字体创意

——现代字体设计的核心

21 第一节 创意的价值

21 第二节 创意设计的思路

23 第三节 创意设计的基本原则

24 第四节 创意设计的条件和方法

31 第四章 现代字体设计的原理与准则

31 第一节 根据字体应用针对性设计——设计法则

31 一、根据所书写文字的具体内容、词义来设计变化

32 二、根据所宣传的对象来设计变化

32 三、根据字体所处的环境来设计变化

32 四、根据字体的材料和加工工艺来设计变化

32 第二节 书写和设计的依据

32 ——设计要领

32 一、笔画粗细的统一

32 二、字体的统一

32 三、斜度的统一

32 四、空间的统一

33 五、视觉的修正

33 第三节 绘写规范化

——设计程序

33 一、草图

33 二、上墨

33 三、修正

33 四、完成

- 33 五、制图
- 33 六、电脑操作
- 33 第四节 设计的功能定位
——易识、个性和美化
- 36 **第五章 寻找灵感的源泉**
- 36 第一节 从生活中汲取养份
- 38 第二节 工艺环节中的灵感闪现
- 39 第三节 向其他艺术类学习
- 39 第四节 向民间传统学习
- 40 第五节 对现有字体的演化延伸
- 45 **第六章 现代字体设计的视觉元素**
- 45 第一节 线、形、量
- 45 第二节 线、形的联想
- 46 第三节 错视
- 48 **第七章 通过“拿来主义”学习和借鉴**
——设计的前瞻性
- 48 第一节 西方字体与汉字的对应性
- 53 第二节 现代网版呈像
- 54 第三节 未来立体化新观
- 56 **第八章 字体的优化组合**
——编排
- 56 第一节 编排的意义、功能和目的
- 56 第二节 编排的基本常识
- 57 第三节 视觉流程的运用
- 58 第四节 编排与版式
- 62 第五节 编排与字体
- 68 **第九章 编排的形式法则和表现手法**
- 68 第一节 对比
- 68 第二节 对称
- 68 第三节 律动
- 70 第四节 空间
- 70 第五节 塑形
- 70 第六节 夸张
- 70 第七节 联想
- 77 **附 图**
- 77 标准字、合成字设计范例
- 96 广告美术字设计范例
- 106 中文装饰、成语创意范例
- 115 英文装饰字、英文合成字范例
- 126 文字个性变化练习
- 132 综合范例
- 附 言**

第一章 概述

第一节 字体的演变和发展

文字的历史几乎与人类史同步,其最早的存在形式是一种似画非画的符号,距今至少已有 6000 多年的历史,我们把文字最初形成的这种字体叫做象形文字,而这种象形文字通过几千年的发展演变,唯有中国汉字至今仍保留了象形、会意的特征,从这一点来看中国人是善于形象思维的。

象形文字包括上古时代东、西方原始的图画文字(大约公元前 4000 年)和进一步发展的商代甲骨文、周代金文。与甲骨文同时期出现的西方文字要数“楔形文字”即丁头字。商代甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的占卜吉凶的卜辞文字;而金文是铸刻在青铜器

上的铭文也叫钟鼎文;这一时期的字体风格朴素、自然、笔画结构带有任意性。

历史发展到周秦时代,文字的存在形式变成刻在十块鼓形石上的文字,我们把它叫做石鼓文,它是大篆的代表,笔画粗犷有力、滞拙、古朴,字体的结构行款已开始趋于规范化。秦始皇统一中国后,对古文字进行了整理,废除了大量异体字,使中国汉字在历史上得以真正统一,并奠定了汉字方块化的基础,它对后世文字的发展变化具有重要的意义和深远的影响。统一后的文字叫小篆,笔画结构以弧线为主,上紧下松,均圆齐整,给人以装饰美的享受。而西方在这一时期,由于埃及和希腊的文明,罗马帝国的逐渐强大,出现了埃及的世俗体“人民体”、希腊的迈锡尼线形字和腓尼基字母,为古罗马体的出现打下了坚实的基础。

隶书的形成年代几乎与小篆的形成时

古代象形文字

期相同，早期的古隶也称秦隶，大约在公元前 200 多年形成，到了汉代隶书进一步发展成熟，形成今隶，也叫汉隶或八分。隶书主要是由篆体简化演变而来，它把篆书圆转的笔画变为方折的变化，并逐渐把汉字结构的

形象化，改为笔画化，形成了汉字笔画横平竖直的主要特点，是古文字向今文字过渡的一种字体，在汉字字体演变上具有承上（篆）启下（楷）的历史意义。隶体的笔画以方线为主，方中带圆，左右撇捺舒展，其

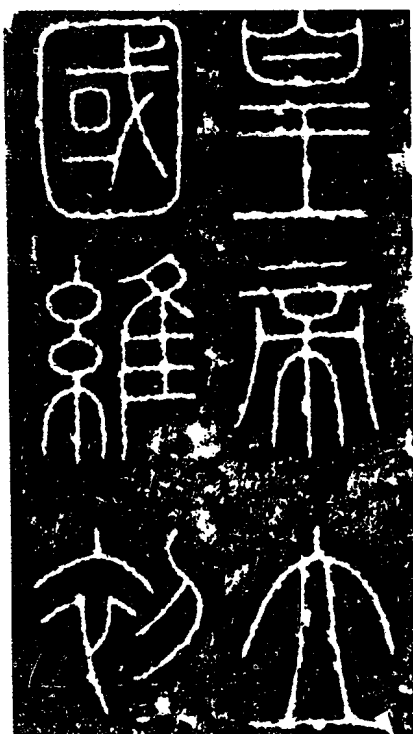
商代甲骨文

周代金文

大篆

小篆

结构给人以端庄古雅的均衡感。在中国隶书出现和成熟以前，大约公元前13世纪，西方具代表性的文字——古代罗马体形成。与隶书同时期的还有“鲁斯梯卡字体”等。

到汉末及至魏晋南北朝时，由于特定的历史条件，书体的发展多元化，风格多样，形成了魏碑、晋碑、楷、行、草等多种书体，而楷书正是在这一时期由隶书草写速成逐渐演变成熟起来的，其发展的高峰期是在公元600多年的唐代。它与今隶在字的间架结构上变化不大，但在笔画形体上更加趋于规

范和平稳。楷书也叫“正书”或“真书”。它的形成是对中国汉字发展的总结，也为唐宋发明的雕版及活字印刷的印刷字体奠定了基础。楷书完全是用点、线的笔画所组成，形体方正秀丽、规矩、严谨，强调结构平整美。

俗话说“行书是楷书在走，草书是楷书在跑”，从而可以说，草书也是由楷书草写速成演变而来的。草书分为今草、章草和狂草，形成于汉，强盛于唐这段中国历史上的极盛时期，体现了当时一种骄横跋扈的奢侈

隶书(古隶与八分)

質應德效靈木
 焉如響赫赫明
 明雜遼景福歲

地之昌期集
 謳歌於頴邳
 由至公而光

歸法胤母高氏久而無
 妊夜夢諸佛覺而有娠
 是生龍象之徵無取能
 罷之兆誕弥厥月炳然
 殊相岐嶷絕於葦茹髫

楷书

三三和和業遂去邪黃之秋
 三三利和樂遂去邪黃之秋
 今歲茂均壯蒙如享苑樂也

中德不厚日相思
 方不厚日相思

日月如馳煥素皆存
 周玄月穆松大祥奉
 瞻廊然以惟此摧情

草书(今草、狂草、章草)

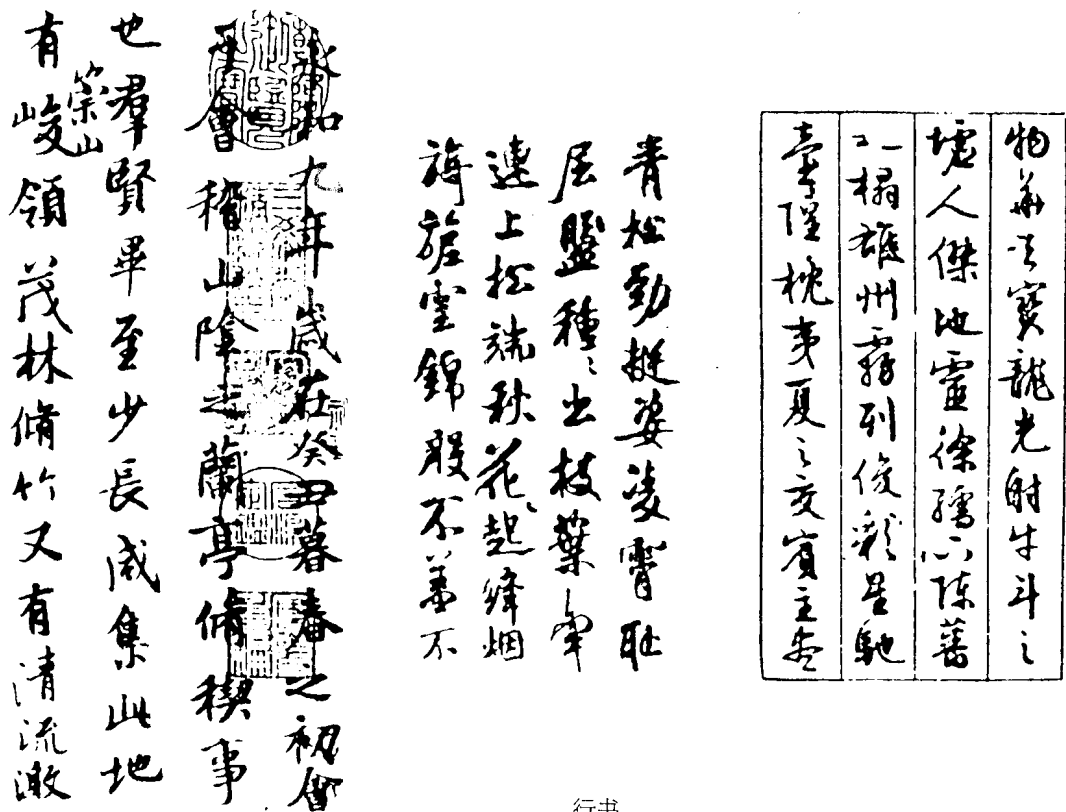
感。今草比较潦草，笔画相连、文字相连，不易辨认，其代表人物是东汉的张芝，人称“草圣”；狂草不但十分潦草，且笔画省略，点画成字，更难辨认，其主要代表人物是唐代的张旭、怀素，他们又将字的点画恣意增减连写，笔势狂奔，一气呵成，更加放纵，使方块字的结构和写法高度简化，古人称之为“颠张醉素”。纵观草书，其笔画结构以圆线、曲线为主，节奏、韵律跌宕，连绵环绕，流畅舒坦，主要强调行云流水的曲线美。

行书介于草书和楷书之间。兼有楷书字形易认，草书书写快捷之长，所以至今与楷书一样成为常用字体。王羲之的《兰亭序》是行书的典范，其笔画结构流畅洒脱，格调清新、活泼。

在中国魏晋、南北朝、隋这一时期发展并成熟起来的有楷、草、行等字体，而西方也为了书写的快捷出现了“安色尔体”和法

国的“卡罗林”小写体，标志着小写字母的形成。到唐代，楷书和草书都发展到顶峰阶段。这时的西方正处于政教合一的时期，由于宗教的影响，出现了带有宗教神秘色彩的“哥德体”。到北宋，中国的活版术诞生，这之后约15世纪中叶西方也出现了金属活字印刷术。它们都为社会文化的发展和字体的演变起了重要作用。

宋体字是应活版印刷术的需要而形成，但有些人误认为是宋代诞生的，实际上它既不是由毕昇发明，也不是在宋代形成，其形成年代应该延后到明朝，公元1628年。因此，在某些台湾出版的书籍上或电脑光盘字体大全里把它叫做明朝体。它的形成标志着文字书写与工艺美术结合的开始，所以我们常把它与黑体作为文字设计课程的基础练习来书写。其定形后的笔画结构为横细竖粗，字体规矩稳重、严肃有力、干净利落。

行书

大约在16世纪~18世纪，西方出现的字体有“草书体”和巴洛克时期的“花体”。历史发展到清代，约18世纪，西方现代罗马体形成。

黑体与宋体一样应归属为印刷体，它的形成年代比宋体更晚，大约是公元19世纪初，早年叫方头体。最初的黑体是束腰的，在一些老版的美术字帖或现代印刷书籍、报刊中能够见到，那只是为了避免印刷中的“墨猪”而必要的。有些人在实际绘写过程中生搬硬套，刻意把起笔和收笔写得重而

粗，中间较细，其实没有这个必要，因为不束腰，在用排笔书写大幅标语或用其它器具绘写时不但方便得多，而且并不损害黑体效果。黑体的诞生也为后世广受人们欢迎的圆黑体、空心体、斜艺体等现代字体的设计提供了必要的条件。黑体笔画结构平直、粗细一致、朴素大方、方正有力、有强烈醒目的视觉效果，它适用于书写需要强调的标题、广告用语等。此前西方字体由于受英国工业革命的影响和印刷活字的大量设计运用，出现了适应社会时代发展的“方饰线体”和

平不
砂春
尺奏
朝木
受川

铅铸活字·宋体

武功
作冬
生奏
酬伊
声燃

铅铸活字·黑体

“无饰线体”，它们的形成和发展对中国黑体的诞生有深远的影响。

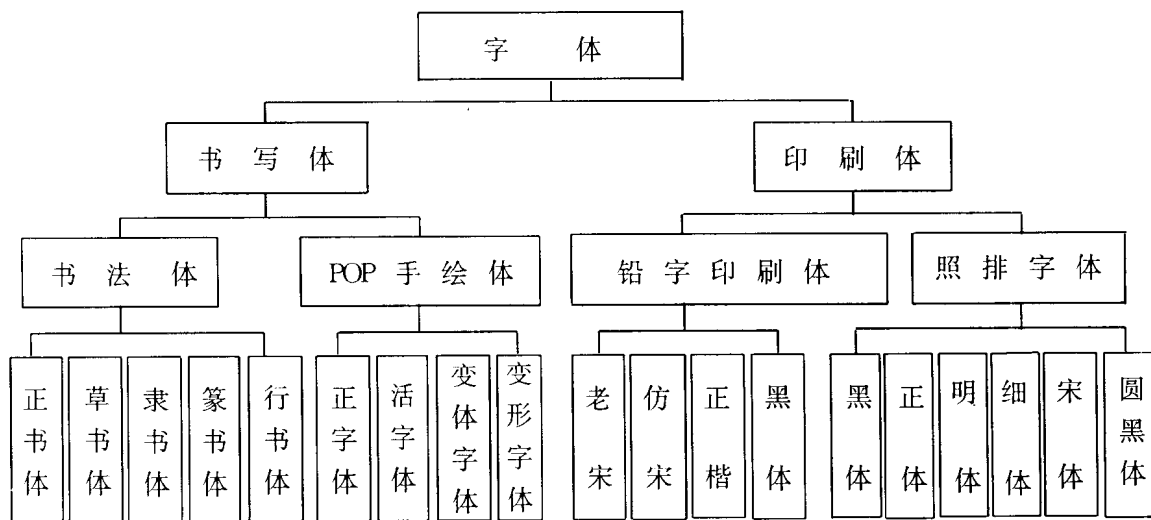
综上所述，不难看出字体是随着时代的变迁而发展变化的，体现着时代的特征。人们在使用文字时，总是力求容易辨认，便于书写，简易速成。因此，字体的历史总是沿着简化的方向发展演变的。

第二节 字体的类别

字体的类别从字体的存在形式上基本可以统筹划分为两大体。即书写体和印刷体。所谓书写体就是我们平常所认知的真、草、隶、篆、行五种书体，以及现今商业设计上逐渐应用并广泛流行起来的各种 POP 手绘字体。而印刷体我们也可以分成铅字印刷体和照排字体两大类。铅字印刷体又可基本分为老宋体（明朝体）、仿宋体、正楷、黑体（方体）四种，从印刷厂更加专业的角度划分，它可以有 20 种以上的字体，这里不

作详尽的介绍。铅字印刷体一般用于活字印刷术，例如：书籍、报刊、杂志、名片、信封等的印刷，它的字体种类较照排字体少。而要了解照相字排这种字体，首先要了解这种机器，它是由日本人“石井茂吉”和“森泽信夫”于 1924 年发明的，日本人称“写真植字”。是利用字盘和各种摄影主镜头、变形镜头左右前后移动，使同一种字体有各种大小、长宽、斜度变化，并将所需的文字一个一个摄取冲洗于相纸或底片上，然后用它编排制作“黑稿”。它的字体种类多，一个字盘可以排出从 7 级到 100 级大小不同的字来，字体优美而富于变化。

这里值得注意的是字体分类的必要性，因为它与学习的方法和顺序有密切而有机的联系。但不管从哪种形式去划分，每一种字体的存在，都有它一定的历史环境和必然的形成条件，我们只须对它加以认识 and 了解，并从中摄取养份，着眼于现代字体的设计与创作。

字体分类一览表