

字体设计

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

Fonts Design

郑军 主编

设计基础

全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组编

高等教育出版社

字 体

中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材

设计基础

全国中等职业学校实用美术类专业教材编写组编

郑 军 主 编

高等教育出版社

内 容 简 介

本书是根据教育部职教司颁发的“全国中等职业学校实用美术类专业教学计划和部分专业课程教学大纲”编写的,为全国中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材。全书共分四章,内容包括概论、中文字体设计、外文字体设计、字体的排列、字体设计欣赏等。主要介绍字体设计的方法、技巧及其规律。全书图文并茂,讲解清晰,注重培养学生的动手能力。

本书可作为中等职业学校、中等专业学校和普通中学的实用美术类专业课教材,也可作为社会上广大美术爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计基础/郑军主编. - 北京: 高等教育出版社,
1998.4 (2000 重印)
ISBN 7-04-006565-7

I. 字… II. 郑… III. 美术字-字体-造型设计-职业
高中-教材 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24630 号

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 16.25

字 数 400 000

版 次 1998 年 4 月第 1 版

印 次 2000 年 12 月第 5 次印刷

定 价 25.50 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

1997年6月,由国家教委职教司在北京组织召开了全国职业高中实用美术类专业教学计划及部分专业课程教学大纲审定会。参加会议的有中央工艺美术学院、中央美术学院的专家、学者,有北京、上海、四川、江苏、黑龙江、山东、广东、浙江、陕西等省市教委派出的专业教师、教学研究人员,以及高等教育出版社的编辑。

实用美术类专业教学计划的培养目标定为培养掌握从事实用美术类专业所必需的文化基础知识、美术基础知识、专业技能和初步设计制作能力的应用型初、中级美术人才。教学计划中专业课和实习课采用模块式的教学结构,即在学习基本相同的专业基础课程的基础上,根据具体专业方向(就业方向)选开专业课。专业基础课有:素描、色彩、图案、中国画、实用美术概论、书法、构成基础、字体设计基础等;专业课有:广告设计与制作、展示设计与制作、包装设计与制作、室内设计与制作、室外设计与制作、民间工艺美术等。

依据国家教委颁发的职业高级中学(三年制)实用美术类教学计划及部分专业课程教学大纲,同时还参照了行业有关标准,国家教委职教司组织编写了与上述课程相配套的系列教材。

为了保证教材质量,本系列教材编写过程中,在全国范围内遴选有丰富教学经验、较高专业水平和文字能力、有较多设计与制作能力的教师、专家参加编写和审稿工作,组成全国实用美术类专业国家教委规划教材编委会,并聘请中央工艺美院杨永善教授和北京实用美术学校吉通海高级教师为本专业教材编委会的顾问。

本系列教材亦可供自学高考者学习和美术爱好者使用。

本系列教材1998年秋季陆续出版,欢迎广大读者选用,并提出宝贵意见。

高等教育出版社

1997年10月

序

这套系列教材是为中等职业学校实用美术类专业编写的,是国家教委规划教材。

在国家教委职教司的指导下,由高等教育出版社组织和落实,成立了由中等职业学校实用美术类专业有经验的教师和高等美术院校从事艺术设计专业的教师组成的编委会。在修订的教学计划基础上,进一步明确了培养目标和教学思想,确定了课程设置的课时比例,制定了各门课程的教学大纲,并以此为根据,分别编写了各门课程的教材。

中等职业学校实用美术类专业的教材建设工作从1991年就已经开始,在1993年由高等教育出版社出版了7种专业基础课的教材,在教学中发挥了很好的作用。但是,随着我国经济建设的发展,对中等实用美术人才的需求也在不断扩大和提高。中等职业教育普遍发展,实用美术类专业在各地开设,专业教学在不断深入和拓展,教学改革对教材建设提出新的要求。除去主要的几门美术基础课之外,结合不同地区和学校的需要,选开课也在逐步增加,并且有些选开课根据实际需要,已经逐步成为必修课或是主修课。因而,教材建设工作必须跟上专业教学的发展,适应专业教学的需要,这里包括对已有教材的修改和充实,对新教材内容的确定和编写。

参加编写教材的教师本着提高学生素质的原则:一方面要为学生们打下必要的美术基础;另一方面要教给学生以完成实际设计工作的理论知识和基本方法。中等职业学校的实用美术类教育,不是培养画家或纯艺术的创作人员,而是培养中等实用美术人才,学生毕业后应具备完成实际需要的设计和制作的能力。

中等职业学校实用美术类专业教育是近十几年来发展起来的一种教育形式,符合当前社会的需求,但同时又在不断变化和调整之中。相信教材建设的不断完善,会对教育质量的提高以更大的促进,这也是编写这套教材的全体人员的心愿。

杨永善

1997年10月10日

目 录

第一章 概论	1
第二章 中文字体设计	5
第一节 汉字简史	5
第二节 汉字字体设计的起源与发展	17
第三节 基本字体的分类	17
第四节 基本字体的笔形结构分析	29
第五节 字体设计的绘写方法	44
第六节 字体设计的基本规律	47
第七节 创意字体设计	55
第八节 新字体设计	76
第三章 外文字体设计	90
第一节 拉丁字母简史	90
第二节 构成拉丁字母的基本常识	98
第三节 基本字体的分类	100
第四节 基本字体的绘写方法	117
第五节 创意字体设计	119
第六节 国际通用数码字体设计	158
第四章 字体的排列	164
附图 字体设计欣赏	171
后记	251

第一章

概 论

文字,是人类记录语言的符号。文字的直接应用功能和间接艺术功能相结合,便构成了字体设计的两个基本属性——应用性和艺术性。

字体设计即有图案意味或装饰意味的被美化了的文字。它有双重含义:一是文字本身;二是对文字必须进行美化、装饰化。

在当今快速发展的时代,字体已成为最直接、最有效的视觉信息传递要素。相当数量的美术设计作品纯粹是用文字构成的。字体运用得当,其设计就成功了一半乃至全部。当然,在进行字体设计时,其结构、笔画要准确易认,一目了然;不能随意变动原字形的结构,一般不能随便增减笔画;字体变化力求优美,使人赏心悦目;在结构的安排和线条的搭配上,要运用对称、均衡、对比、谐调等美学原理,设计出美观大方的美术字体。

字体设计有两大类别:一是以几个字连在一起进行设计的组合字类;二是以单个字进行设计的个体字类。具体是由传统标准美术字体(如老宋体等)、传统变体美术字体和现代装饰美术字体等构成的。从文字形态上又可分为方块字体(汉字字体)、字母字体和国际通用的数码字体等。如果是从字体应用范围角度区分,字体又是由书籍用字、商业用字和环境用字等构成。

在汉字发展过程中,逐渐形成了“书法”门类。书法创作是一种特殊的艺术活动,它有自己的艺术规律,一般我们所说的字体设计,与书法艺术是不相同的,但两者之间又有一定的联系。字体设计要借鉴书法艺术的成果,以丰富、提高字体的艺术效果。中国的书法艺术之所以不把它看成是美术字体,原因就在于它只具有单一的艺术功能而不具备应用功能,书法作品只有通过特殊处理才属于字体设计范畴,如书法题写的招牌或商品名称等。

印刷体是字体设计的基础,字体设计则是印刷体的发展。现代美术字体,都是以各种印刷字体作为基本形态而发展起来的。汉字中的宋体和黑体,在使文字的笔画和结构进一步规范化的同时,也为字体设计提供了基础。因此,掌握标准字体的绘写对美术字体设计是十分必要的。

为了设计好美术字体,应该遵循几条原则

一、形式与内容的统一

在美术字体的设计中,文字是既定的,设计的任务是对其进行美化。设计时首先要从内容出发,结合文字内容进行艺术加工,使内容与形式能完美结合。例如,所设计的字体是商业用字,或是企业的名称,或是企业的商品名称时,要使其字体设计效果合乎企业或产品形象,并使人对企业的发展前景和产品的质量充满信心。总之,要生动、概括、突出表现文字内容的精神含义,以达到外在与内在的和谐,即形式与内容的统一。

二、标新立异

在当前,我国正在大力发展社会主义市场经济,各项商业设计,包括商品的包装装潢、商品广告、商标图案、商店门面和店堂设计等,都需要重视字体的设计和选用。字体设计是否精当,对于商品的宣传和商品流通环境的美化,都有着重要的影响。例如,在传统美术字体充斥宣传领域的时候,采用现代装饰字体,或在现代变体字滥用时,又突然返祖式投入到传统标准字体的使用上,都会起到良好的视觉冲击力,从而更好地达到预期的效果。

三、可认性

由于字体设计的最终目的不是纯欣赏,而是带有欣赏意味的宣传,因此,可认性就是必须遵循的原则,而且所有的原则都是建立在可认性原则的基础之上,一个使人难以辨认的文字在宣传过程中是毫无意义的。文字结构是人类经过千百年来创造、改进而约定俗成的,一般不能随意改变。所设计的字体,要使读者在瞬间即可认读,争取信息传递的最佳效果,同时还要注意整体效果,字距、行距和四周的空白都要安排妥当。

四、美感性

字体设计必须符合美学原则。在具有思想性和可读性的基础上,力求具有艺术性,要美观大方,简明易读,避免矫揉造作、过分夸张等不良倾向。

设计者以文字为主体,使文字形式更合理、更完美、更具有时代气息,从而更有效、简洁地传递信息。如何运用对称、均衡、对比、韵律等美学原理绘写出和谐、美观的字体是设计者首先要考虑的问题。

五、表意性

中国文字一字、一义、一音,音、形、义合而为一,每个文字均有独自的音、形、义。因此汉字迄今能通古籍,能解释 3000 年前的甲骨文。如“马”字,古汉语中马身黑而跨白叫

“驕”，毛色纯黑叫“驪”，毛色青白相杂叫“骓”，毛色黄白相杂叫“骅”，小马叫“驹”等。因此，每个文字各有本意，都可根据本意创作出独特的字体。字体设计时，一定要注重文字的表意性。

六、整体性

汉字是方块字，每个字从内容到形式都是完整的、充实的，一个字是一个生命体。汉字的笔画差别甚为悬殊，如“一”字与“蠡”字等，但各自又是独立、完整的。每个汉字的横、竖线各自不等，如“量”字与“酬”字等，但外形都必须适合于同样的方块。如“人”字呈三角形，“冬”字为菱形，“永”字为多角形等。通过中文字独到的书写与排列方法，视觉上把四周空间当作字的组成部分，既充实端庄、雍容大度，又顾盼自得、龙腾虎跃；每个字都俯仰有致、进退有序、气韵生动、各具灵性；每个单字在形式上都是高度充实、完整的。字体设计时，要充分考虑文字的整体性。

七、表情性

许多汉字在形态上对内容、含义有独到的表情性。如“哭”、“笑”二字的构成就是直接的表情；“怒”字由交叉的斜线构成，形成一触即发的气氛；“白”字明净透彻；“黑”字窒息弥密；“吉”字平静而开放；“热”字有热的发散感；“步”字行动；“坐”字静穆，等等。汉字的形象特征有强烈的形式感，构成了汉字特有的情感。字体设计时，也要考虑到文字的表情性。

八、丰谐性

汉字主要形式有对称（如米、林、双、既、转、丰等）、均衡（如架、动等）、稳定（如众、品、山、人等）等，从静穆中展示出变化流动的美，强调间架结构而又气韵生动。

文字特定信息异常丰富，在现代汉字中，如小土为尘，上小下大为尖，三人为众，三木为森，三日为晶等。而某些汉字笔画是不可变换的，如“含”与“吟”、“古”与“叶”、“另”与“加”，“杏”与“呆”，“某”与“柑”等。字体设计时，同时也要注意文字的丰谐性。

九、欣赏性

中国文字多由部首构成，然后由线画结体。线则由“横、竖、捺、撇、勾、挑、点”构成，不同的线有不同的形式感，如横画展示出自然的平静、安宁与空间感；竖画显示出人的力量，如生命的象征、坚定挺拔的男性气质等；撇与捺构成方向性动感，有一种飘逸洒脱的流动感；勾与挑构成曲折的动感；点产生运动的截止感，在整个文字中有极大的调剂作用，犹如京剧中小锣轻敲或一声截止。字体设计时，同样要考虑到文字本身的欣赏性。

总之，汉字丰富多姿的笔画，构成了它的音乐美，加上各种书体流派的书写方法，形成不同的乐感。可见汉字已不仅是一个概念符号，汉字本身的欣赏价值已超出了其标识符号的意义，这些特征决定了中文字体设计具备广泛的可塑性，可以构成独特的魅力。

在字体绘写之前，首先应具备熟练掌握绘写标准字体的能力。任何美术字体都是以标准字体为基础变化而来的，没有对标准字体较熟练的绘写能力是写不出美观大方的字体的。

思考与练习

1. 什么叫字体设计?
2. 字体设计有几种类别?
3. 临摹一张宋体标准字。
4. 临摹一张黑体标准字。

第二章

中文字体设计

中国是一个多民族的国家,各民族都有自己的文字,而目前在中国使用最广泛的还是汉字。因此,学习中文字体设计,要以汉字为基础。本章所讲的中文字体设计,是在汉字的基础上装饰加工而成的。

第一节

汉字简史

汉字是世界上最古老的文字之一,有着悠久的历史。汉字的产生有据可查,约公元前 14 世纪的殷商后期,形成初步的定型文字,即甲骨文。西周后期,发展演变为大篆。秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小篆。汉代,对文字进行了较大变革,产生了隶书,到了魏晋南北朝时代,楷书已走向成熟,此时楷书笔画已基本形成。使汉字更易阅读,书写速度大大提高。隶书之后又演变为章草、今草,至唐朝又有了狂草。楷书在唐朝开始盛行。现在所用的印刷体,是在楷书的基础上变化而来的。

一、甲骨文

甲骨文即刻在龟甲或兽骨上的文字,是当时记载占卜吉凶的卜文。1899 年在河南安阳小屯村(商代故都)出土的龟甲上面的文字是我们所看到的最早的文字,距今已有 3000 多年的历史。目前,考古学家已发现的甲骨文字有 5000 个左右,其中能识字义的有 1500 个左右。(图 2-1)

图 2-1 殷代甲骨文

二、金文(或大篆)

甲骨文之后出现的文字是金文,金文是铸在青铜器上的铭文。这种文字是一种脱胎于图画的符号文字,其中的象形文字十分生动。金文也叫大篆。

大篆的字形较甲骨文有了很大发展,考古发现,周代出现了青铜器上的钟鼎文和战国时期的石鼓文。大篆的发展产生了两大特点:一是线条化。将粗细不匀的线条变得均匀柔和,随实物画出的线条十分简练生动,并具有了较大的可读性。二是规范化。字形基本脱离图画原形,结构整齐。(图 2-2)

三、小篆

秦始皇统一六国后,经过李斯等人对秦文收集、整理、简化,形成了全国统一的文字,称为小篆。小篆是古文字史上第一次文字简化运动的总结。

小篆的特征字体竖长,笔画粗细一致,行笔圆转,典雅优美。小篆的结构比大篆更为简化。缺点是线条用笔书写起来很不方便,所以在汉代以后就很少使用了,但在书法印章等方面却得到发扬,如在明、清两代出现的不少流派风貌等。(图 2-3)

四、隶书

隶书即隶体书,是由篆体书发展变化而成。隶书出现于秦代,大量使用于汉代,隶书的出现,是为了加快书写的速度。晋代卫恒在《四体书势》中说,“秦即用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”又说,“下杜人程邈为衙役隶,得罪始皇,幽系云阳十年,从狱中作大篆,少者增益,多者损减,方者使圆,圆者使方,奏之始皇,始皇善之,出以为御使,使定书,或曰程邈所定,乃隶书也。”由此可见,隶书的特点是将小篆字形改圆为方,笔画改曲为直,结构更趋向简化。横、点、撇、捺、挑、钩等笔画开始出现,后来又增加了具有装饰味的“波势”和“挑脚”,从而形成一种具有特殊风格的字体。常见的《曹全碑》、《华山碑》、《张迁碑》等拓片,就可以看到其字体平整美观,活泼大方,比早期隶书更加发挥了毛笔书写的特点,是人们广泛使用的字体之一。(图 2-4、图 2-5、图 2-6)

五、楷书

楷书即楷体书,又称“真书”、“正书”、“正楷”。最初用于书体的名称。楷书在西汉时开始萌芽,东汉末成熟,魏以后兴盛起来。现在我们所说的楷书,是尽脱隶笔、隶意的书体。如当时的书法家钟繇的书作及王羲之的小楷《黄庭经》等,就已经是这种楷书了。到了唐代,楷书进入了鼎盛时期,具有代表性的有欧阳询、虞世南、褚遂良、李邕、颜真卿、柳公权等六大书法家。楷书的特征:字体端正,结构严谨,笔画工整,运笔中锋,多用折笔,遒润有力等。(图 2-7、图 2-8)

六、草书

草书,即草体书。包括章草、今草、行草等。章草是由隶书演变而来,始创于东汉;今草是从楷书演化而成;今草又分小草、大草和狂草等。

图 2-2 大篆

图 2-3 小篆

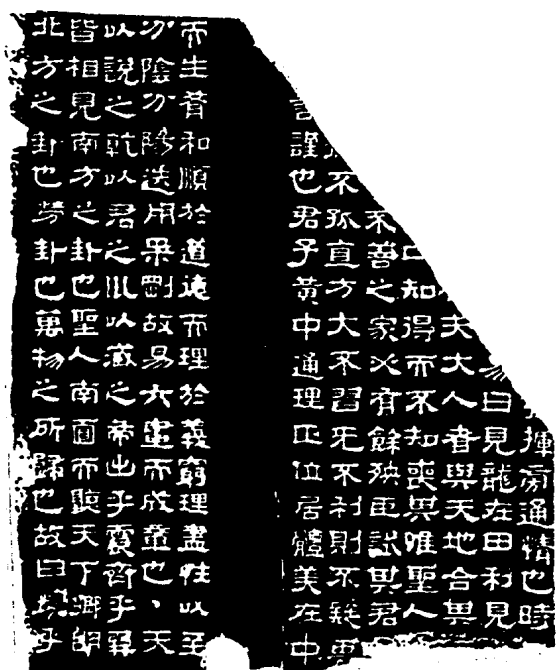

图 2-4 今隶·汉石经周易文言说卦

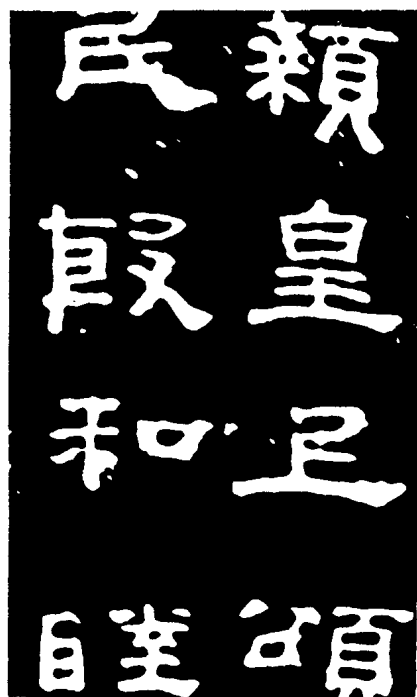

图 2-5 隶书

图 2-6 《张迁碑》局部

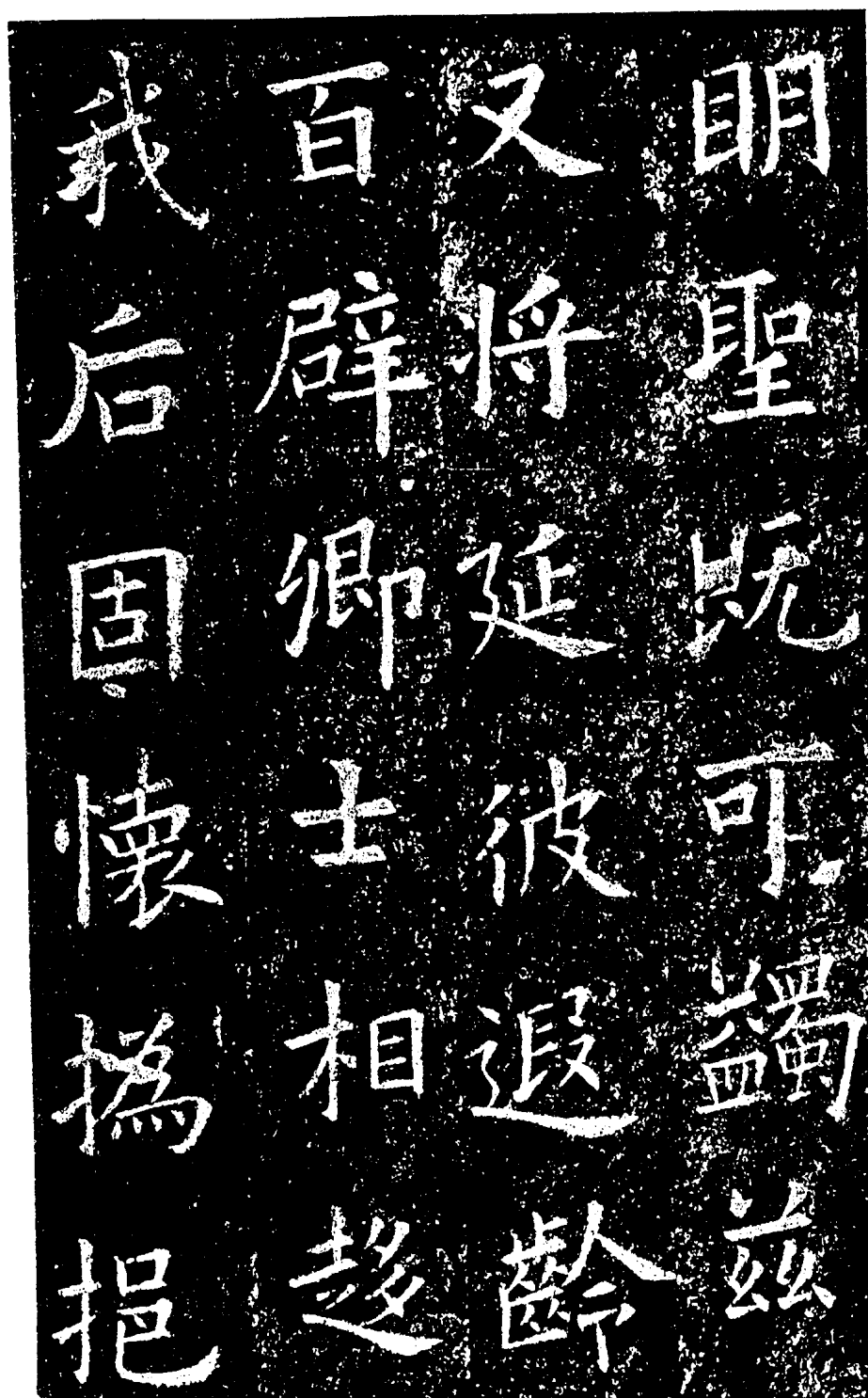

图 2-7 欧阳询·《九成宫醴泉铭》局部

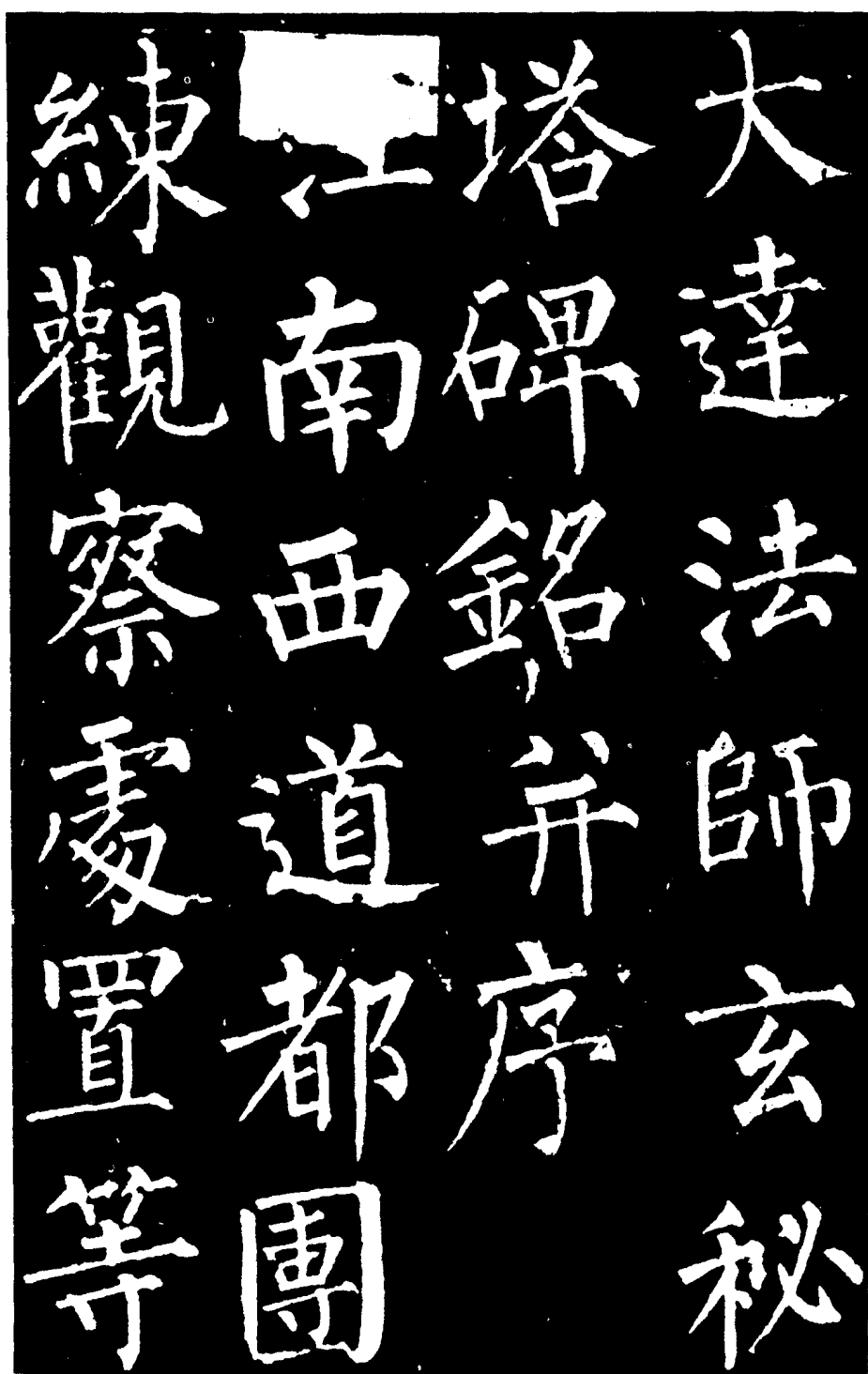

图 2-8 柳公权·《玄秘塔碑》局部