

工 艺 美 术 设 计 专 业 教 材

ZITI SHUJI SHEJI

字体·书籍·设计

● 王红卫 何 沙 编著

字 体



书 籍

北京市高等教育自学考试委员会办公室组织编写

中国纺织出版社

0142607

97-10
I-588

工艺美术设计专业教材

字体·书籍·设计

北京市高等教育自学考试委员会办公室组织编写

王红卫 何 沙 编著



中国纺织出版社

DA-3/21
内 容 提 要

本书是北京市高等教育自学考试指定教材(工艺美术设计专业)中的一册。全书主要介绍字体设计与书籍设计的基础知识、设计方法步骤,并结合实例加以解说。此外为适应现代出版的需要,还介绍了应用计算机进行设计的要领及方法。

本书适用于成人高等教育工艺美术设计专业自学考试教材,亦可供广告装潢设计人员以及书籍设计人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

字体·书籍·设计/王红卫、何沙编著. —北京:中国纺织出版社,1997

工艺美术设计专业

ISBN 7-5064-1239-X/J·0021

I. 字… II. ①王… ②何… III. ①美术字:汉字-书法-高等教育-自学考试-教材②装帧-设计-高等教育-自学考试-教材 IV. TS88

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 16422 号

中国纺织出版社出版发行

北京东直门南大街 4 号

邮政编码:100027 电话:010—64168226

机械工业出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

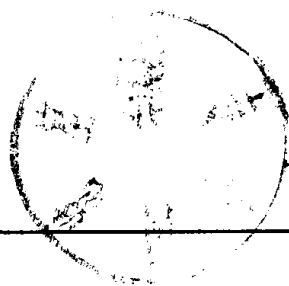
1997 年 3 月第一版 1998 年 3 月第二次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:9.5

字数:231 千字 印数:8001—16000

定价:25.00 元

前 言



高等教育自学考试是对自学者进行学历考试为主的高等教育国家考试,是自学成材的重要渠道。自北京市高等教育自学考试开考工艺美术设计专业以来,受到社会的欢迎,得到了较快的发展。为适应这一形势,北京市高等教育自学考试委员会办公室决定组织中央工艺美术学院的部分专家、教授编写一套系统、完整、适合自学的工艺美术设计专业的学习用书,供广大考生自学使用。该套学习用书共 11 册,其中基础课用书 5 册,包括《素描》、《图案》、《水粉画法》、《平面构成》、《色彩构成》;专业课学习用书 6 册,包括《服装·款式·制图》、《服装·画法·设计》、《字体·书籍·设计》、《装潢·包装·广告》、《透视·制图·家具》、《室内·展示·设计》,为服装设计、装潢广告设计及室内设计三个专业的学习用书。

虽然本套学习用书的编写人员有丰富的教学经验及专业知识,但因时间仓促,难免有疏漏之处,热诚希望读者批评指正。

北京市高等教育自学考试委员会办公室
工艺美术设计专业教材编写委员会

1996 年 2 月

目 录

一、绪论	(1)
二、字体	(2)
(一)字体设计概述.....	(3)
(二)中文字体设计.....	(3)
(三)外文字体设计	(66)
三、书籍.....	(81)
(一)书籍概述	(81)
(二)书籍基础知识	(82)
(三)书籍的设计	(86)
四、电脑设计.....	(98)
(一)书籍的整体设计	(99)
(二)制作	(99)
(三)操作程序.....	(100)
图例.....	(101)
后记	(封三)

一、绪论

在大多数人心目中，“设计师”作为一个称谓，一般指的是理性较强的工程技术人员，而对从事与美术相关职业的人员统称为“画家”。这其实是一个很大的谬误，因为众多参与视觉形象的设计师在工作中远没有画家那样主观、浪漫，他们需要从人的心理、生理等诸多客观因素出发，进行一系列有秩序的运作，其中的许多步骤要求精度极强。

北京市高等教育自学考试设置了三个专业的工艺美术设计专业，本书讲述的“字体”和“书籍”设计是装潢广告专业的考试科目。学生在就学之初就该意识到，要想成为字体或书籍设计师，要做的不仅仅是把素描、色彩等基础课中训练出的绘画美感搬到设计作品上，形式美及心理效应的调和才是更重要的追求。

研究字体设计，要从文字入手。

人类在发展自身的过程中，语言应交流的需要而产生，以“音”的形式成为传达思想情感的媒介。随后，为了记录语言，又产生了文字，它具有特定的“音”，更以特定的“形”的方式抒情达“义”。文字比起语言，能更好地成为永久记忆的载体。

文明的发祥地不同，作为人类思想和文化结晶的语言和文字也不同。如今，人们从历史、哲学、文学等角度研究文化的起源、发展与融汇的同时，更要求尽可能完美地应用文字，既要以意之美赏心，以音之美感耳，还要以形之美悦目。于是，为了赋予文字形的美感，一种用装饰手法美化文字的书写形式——字体设计，逐渐超越出文字的单纯的记录功能，成为独立的艺术体系。

中国传统的书法讲求个性的挥洒和不同组合时的灵活变通，可看作是最初的字体设计。现代印刷术的传播和兴起，又提出了和书法主旨背道而驰的新字体设计学说，即从结构的匀整和随机的组合两项要求出发，统一字形。

纵观如今视觉媒介中文字的出现形式，传统和现代并存可谓异彩纷呈。古老的毛笔依旧在饱蘸浓墨，抒发深厚的内蕴，而中西文化的相互浸沁又引起了强烈的视觉冲击。

图可以表象，但却没有文字的直白和抽象，以及由此而予人联想时的欢慰。字体设计作为文字的外在形式可以更助内容的宣明一份力，让人看字亦能得到享受。

文字集结之时书籍就出现了。

如果说字是人类智慧的结晶的话，书籍就是人类智慧的全部表象。从茹毛饮血的蒙昧到今天的现代化，我们能学习，社会所以能进步，必须感谢前人千百年流传下来的浩如烟海的书卷。为了继承与发展，我们也应留下真正能代表真、善与美的书籍。作为内容，书籍是人们在自然科学、社会科学的领域奋斗的写照，而作为形式，书籍的美，就要求书籍艺术家去创造。

书籍的丰富和印刷技术的突飞猛进给设计师更多的考验。现在一件成功作品的诞生要依靠一系列有秩序的运作：挖掘内涵，寻觅主“旋律”，然后是严谨的文字排列，准确的图片选择，规矩而新颖的构成格式，到位的色彩铺陈配置，甚至到个性化的纸张，精准的印刷工艺……

曾经在很长的一段时间中，我国书籍设计发展的脚步很缓慢，人们对装帧的要求仅只停留在保护和说明上。如今经济的腾飞带来了观念的更新，越来越多的出版机构意识到了：“书籍的美是内容和形式的高度统一”这个事实。由此，国内涌现出一大批优秀的设计师，其中很多还在国际大赛中获奖，这真是很振奋人的事。但是，作为有五千年文明史的泱泱大国，我们的发展依然不尽人意，依然要期待涌现出更多更好的书籍设计师和出版者。

为适应社会发展，本书最后安排了部分电脑在书籍设计中的应用知识以供参考。

二、字体

（一）字体设计概述

现代视觉传达艺术中，字体设计在书籍装帧、商品装潢、展示设计等领域里，显现着其独特的艺术感染力。

作为文化的重要传播媒介，字体设计应遵循思想性、实用性、艺术性并重的原则。

1. 思想性

字体设计必须从文字的内容和应用方式出发，确切而生动地体现文字的精神内涵，用直观的形式突出宣传的目的和意义。

2. 实用性

文字的实用性首先指易识别。文字的结构是人们经过几千年实践才创造、流传、改进并认定的，不可随意更改。进行字体设计，必须使字形与结构清晰，易于正确识别。其次，字体设计的实用性还体现在众多文字结合时，设计师应考虑字距、行距、周边空白的妥当处理，做到一目了然，准确传达文章具有的特定讯息。

3. 艺术性

现代设计中，文字因受其历史、文化背景的影响，可作为特定情境的象征。因此在具体设计中，字体可以成为单纯的审美因素，发挥着和纹样、图片一样的装饰功用。在兼顾实用性的同时，可以按照对称、均衡、对比、韵律等形式美法则适当调整字形大小，笔划粗细，甚至字体结构，充分发挥设计者独特的个性和对设计作品的理解。

学习字体设计，需要了解汉字和拉丁文字母（含阿拉伯数字）这两种作为东、西方文化代表的不同的文字体系。在区别两种文字的字形结构和设计特点的基础上，应用美学规律，相互借鉴，发挥设计者主观的创造。

（二）中文字体设计

1. 汉字书写简史

中国五千年的文明史中汉字是应用最广泛的文字，中文字体设计是以汉字为基础，经装饰加工而成。

(1)甲金文：汉字传为黄帝史官仓颉所创，现有据可查最古的汉字是1899年在河南省安阳县发现的商代刻在龟甲和兽骨上的甲骨文，距今已三千多年历史。稍后的金文，是铸在青铜器上的铭文。甲骨文和金文都是脱胎于图画的符号文字，甚至是象形文字，因此亦合称甲金文。

(2)大篆：周代的文字统称为大篆，包括发现的刻在石鼓上的石鼓文，流传的古文字《史籀篇》中的籀文，以及孔子宅中的经传和春秋左氏传中的古文。大篆粗犷豪放，结实有力，其特点：

①**线条化：**甲金文粗细不均的线条变得柔和均匀；

②**规范化：**字形结构趋向整齐，有方体结构的雏形，逐渐摆脱了图画的象形性。

(3)小篆：秦始皇统一中国，并推行由李斯等人整理的统一性文字，称小篆。这是汉字历史上第一次对文字的统一，是对古文字时代的简化和总结。小篆的线条化和规范化相当完善，字体远离图画文字，基本上是长方形，结构严谨，圆润柔婉。

(4)隶书：隶书是程邈整理改进小篆而成，几乎与小篆同时产生，成为古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。隶书把小篆粗细均匀、笔法圆滑的线条，变得平直而有棱角。横、竖、点、撇、捺、挑、勾等笔画的处理较为单纯。到了汉代，隶书中又加入波动性挑法，字形扁方，端庄而古雅。

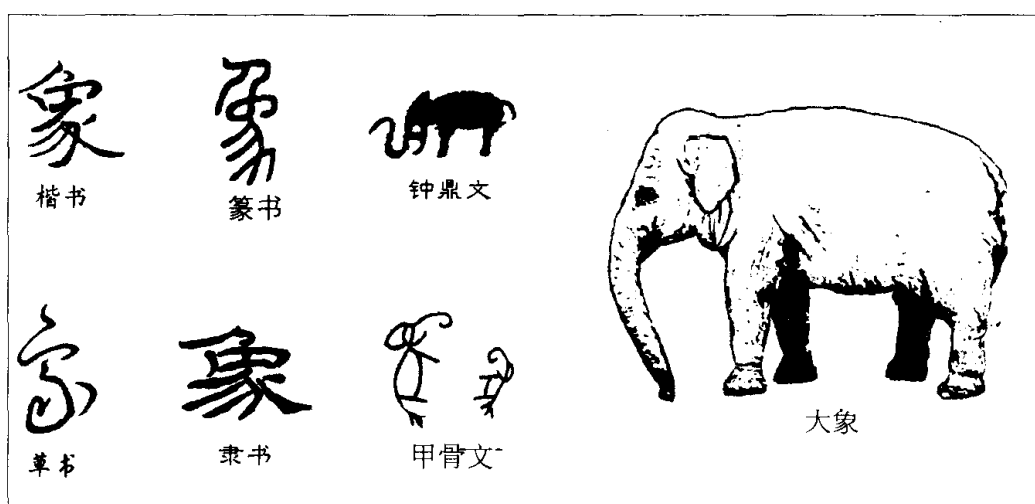


图1 汉字演进示例

图2 甲骨文示例：河南安阳出土殷墟
《祭祀狩猎填朱牛骨刻辞》



图3 大篆示例



图4 小篆示例

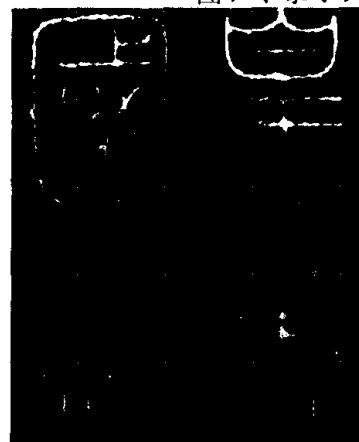


图5 隶书示例:(东汉)《礼器碑》局部

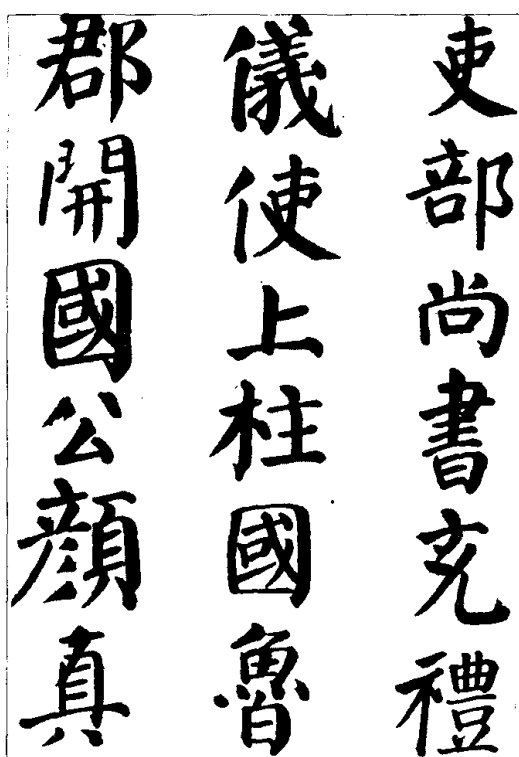


图7 楷书示例:(唐)颜真卿《自书告身》局部

图6 草书示例:(宋)米芾《砂步诗帖》局部

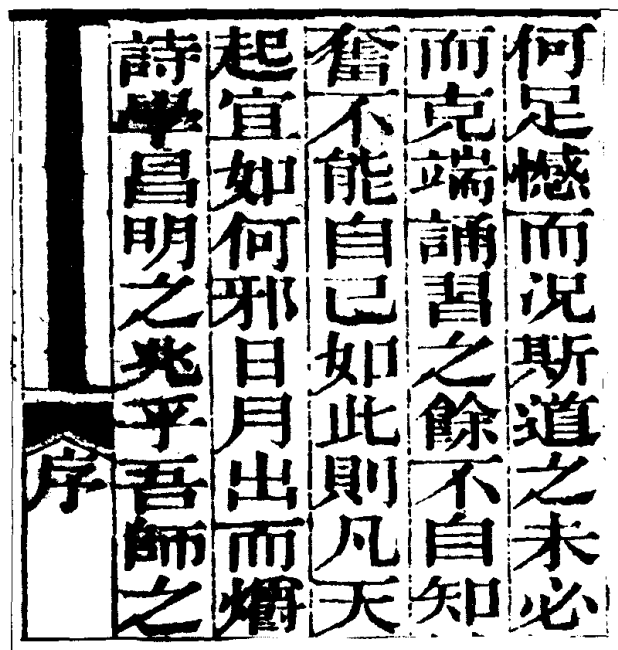
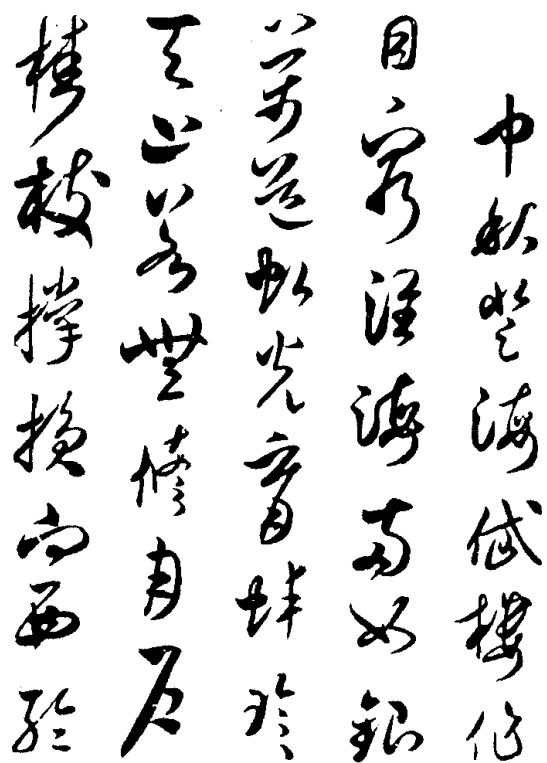


图8 印刷字示例

(5)楷书：亦称真书或正书。西汉宣帝时萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛。楷书字形正方，工整秀丽，进一步发展了笔法应用的长处。

(6)草书：应快速书写的要求，字形被不断简化自然产生了草书，流畅充满激情。

(7)行书：汉末兴起的介于楷书和草书之间的字体，比草书易于辨识，较楷书更为生动。

(8)印刷字：公元11世纪中叶，毕升发明了活字印刷。应木刻雕版的要求，汉字的形体变成结构方正，笔画横细竖粗的印刷体。

印刷体按时代分为宋体和明朝体，后来又衍生出仿宋印刷体。这些字体迄今仍被广泛应用。

汉字演进的历史和生产力的发展史是同步的，每一种新的书写工具材料的应用都会使汉字字形有所改进：如毛笔的柔韧可发挥书法气象万千的丰韵；刻刀的坚利，可创造充满力度的有木版或金石版感觉的字体。今天电子排版系统的应用，则完全解除了设计师所受的束缚，随着构思创造出更新更美更多的字体。

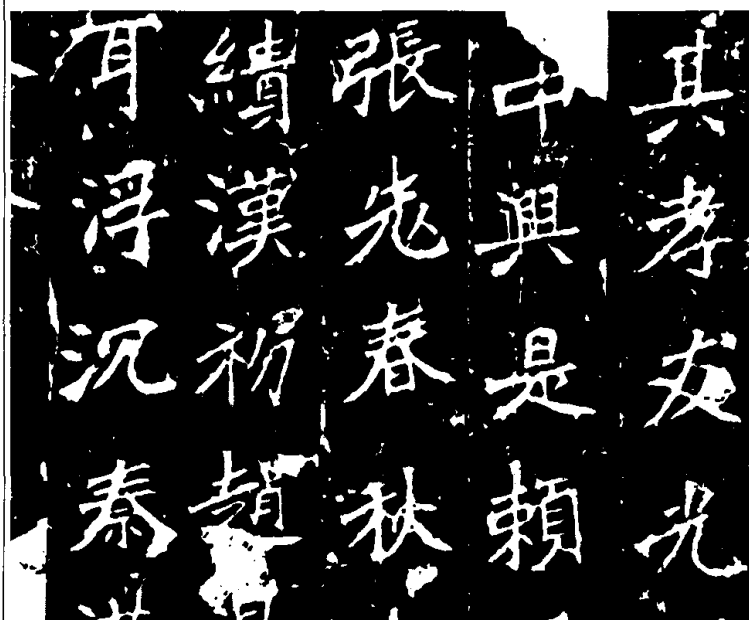


图9

图11

图10

图12

復避鋒雞林嘗遣使
求詢書高祖聞而歎
日詢之書名遠播四
夷晚季筆力益剛勁
有執法面折庭爭之

東晉至今近千年書法傳統流傳至今者絕不
可得快雪時晴帖晉王羲之書應代寶藏
者也刻本有之今乃得見真跡自不勝欣
幸之至延祐五年四月二十一日



楷书示例：

图9 (北魏)

《张猛龙碑》

图10(晋)王羲之

《快雪时晴帖》

图11(唐)褚遂良

《倪宽赞》

行书示例：

图12(宋)太宗

《敕蔡行》

仍斷東章
故茲詔示
倚所
石允

2. 基本字体的分类和特征

基本字体是在承袭汉字书写发展史中各种字体风格的基础上，经过统一整理、修改、装饰而成的字体，实用而美观，因多被应用于印刷之中，又称印刷字体或美术字。按照基本笔画标准笔形的差异，印刷字分为宋体、黑体、楷体、仿宋体四种基本类型。

基本笔画指汉字结构组成的基本因素：点、横、竖、撇、捺、挑、勾，及由它们组成的不可再分的折、拐等综合性笔画。

标准笔形是字体设计的基础，它统一安排基本笔画的粗细、形式，直接影响到字体的风格。

(1)宋体：字体设计中的宋体是从古代印刷体中的宋体、明体刻书中汲取精粹演变发展而来的，历史最为悠久，应用最为广泛，可分为大宋、中宋、书宋、细宋等。

大宋美术字
中宋美术字
书宋美术字
细宋美术字
报宋美术字
字典宋体字

①宋体的基本特征：字形方正，横细竖粗，横画和横、竖转折处有顿角，点、撇、捺、挑、勾的粗细差异大，粗度与竖画相当，细处呈尖锋状，短而有力。有易记口诀“横细竖粗，撇如刀，点如瓜子，捺如扫”。

②宋体风格：典雅工整，严肃大方。

③宋体的基本笔形：

A点：笔画中点为最小，宋体中点被处理为圆弧与夹角的结合。汉字中点的位置与形式不同，因此性格各异。

a 头点、右下点：短小、圆润，具速度感。

例字：

亩 卜

b 左下点：重量感强。

例字：

热 心

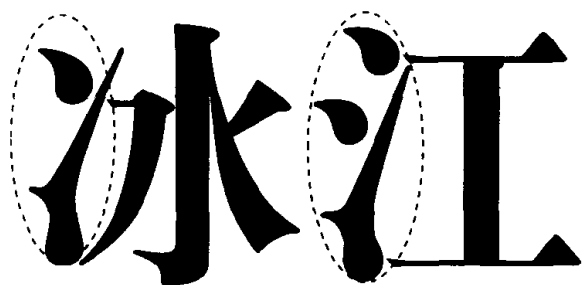
c 上下点：尖锐，有力度。

例字：

飞 补

d 水旁点：坠落感，在量上与挑形成对比。

例字：



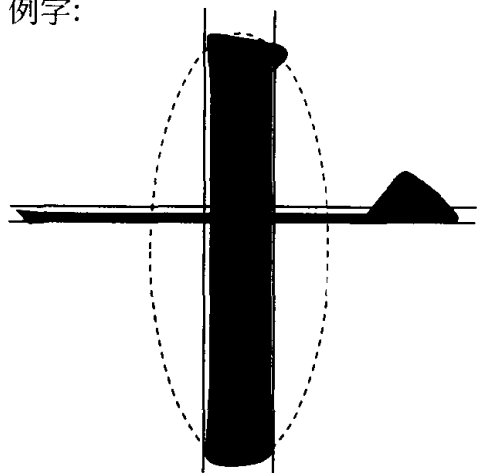
B 横：横画在字的结构中起桥梁作用。由于汉字方形的结构中纵向空间较为紧张，而横又是笔画中重复最多的，因此宋体中把横处理得细，既有利于安排字形，又利用横竖粗细上的强差距，加强了字本身的节奏感。处理横画要注意：起笔处倾斜，两端略放，上沿起翘略小于下沿起翘，呈喇叭口形；收笔处加顿角。

例字：



C 竖：竖画在字的结构中起支柱作用，因此宋体中处理竖为粗形可加强力度感。在发展过程中，横竖的粗细对比程度也有变化。处理竖画要注意：起笔收笔处呈弧形，并向右方中心倾斜；上方右端有小顿笔。

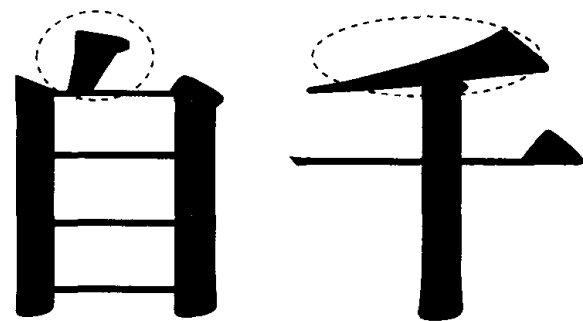
例字：



D 撇：撇画的设计能够较好表现设计师的风格：较长或较短，柔婉或挺拔，粗壮或纤弱等都会影响到字的感觉。处理撇画要注意：起笔处粗细同竖画相当，右端有小顿笔；收笔处缩细，尖端同横画相当。对于不同位置的不同形式的撇，具体还需要在分析其性格的基础上，加以变化。

a 短直撇、平撇：干脆，有力，处理上弧度不宜大。

例字：



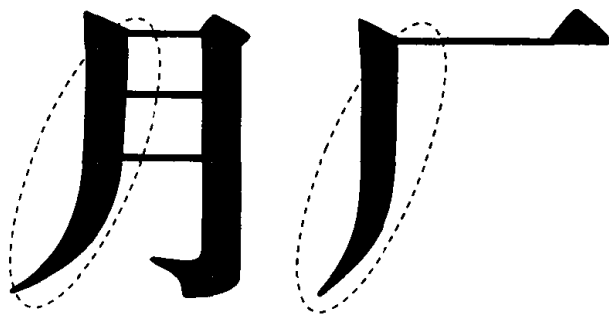
b 长曲撇、短曲撇：柔韧，弧度感强。

例字：



c 竖撇：在一定长度内保持竖画的特征，向左撇的过程要缓而有力，整体饱满。

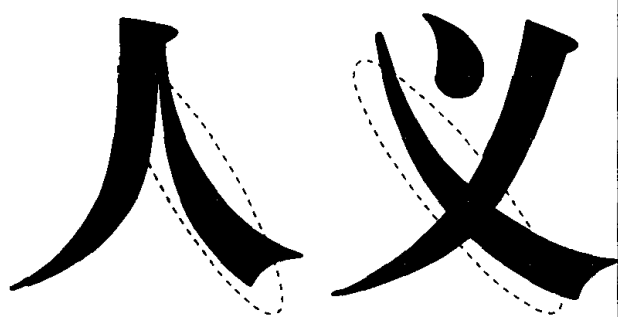
例字：



E 捺：捺经常和撇一起出现，字体设计中二者的粗细、曲直等风格都要力求统一。处理捺画的重点在于角度。

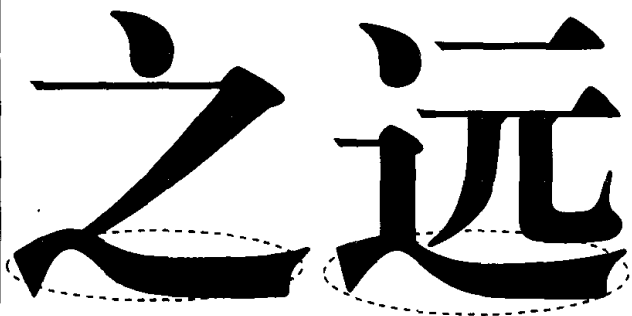
a 直捺：角度较直，收笔处呈弧状，应避免两头出尖角，起笔处粗细程度同横画。

例字：



b 平捺：角度平直，粗度同竖画，起收笔处变化宜缓和，粗度同横画。

例字：



F 挑：挑画出现较为简单，差别主要在长短和角度的区分。处理时应有力、局促、避免过分弯曲。

例字：



G 勾：勾的处理关系到字结构的平衡。汉字中勾主要存在于综合性笔画中，书写时要从整体效果考虑。

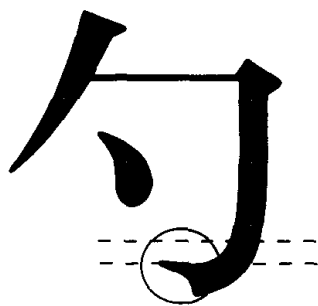
a 上翘式：在横竖笔画粗细对比不太强的字体内部空间大，上翘式勾可用来分割空间。

例字：



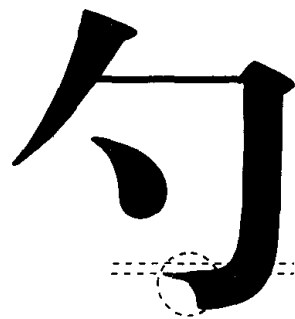
b 水平式：横竖笔画粗细对比较大的体中，水平式勾能更好保持整体的协调性。

例字：



c 下垂式：在笔画较粗的字体中，空间狭小，下垂式勾能让出更多空间。

例字：



H 综合性笔画：处理的关键在于转折，它是字各部分有机结合的关键，汉字的结构十分复杂，在熟悉一般规律的基础上还需要对个别情况进行具体分析。

a 横和其他笔画的综合：如横折、横折勾、横折弯勾、横撇等。

形式：起笔保持横的特征，在转折处加顿角，顿角宽度超过竖画，转折后再保持下一笔画的特征。

例字：

五 沿

九 气

买 叉

力 远

b 竖和其他笔画的综合：如竖横、竖勾、竖挑、竖弯、竖弯勾、弯勾等。

形式：起笔保持竖的特征，转折处有意识加强。

例字：

匡 小

以 儿

家 戈

c 撇、捺和其他笔画的综合：如撇挑、撇点等。

形式：基本保持各笔画的基本笔形特征，转折处不要太细。

例字：

丝 女

图13 宋体基本笔画书写形式一览



(2)黑体：黑体可分为大黑、中黑、细黑、圆头黑体等。

特粗黑体字
大黑美术字
中黑美术字
等线黑体字
细黑美术字
细中圆黑体
中圆头黑体
粗圆头黑体

①**黑体基本特性**：笔画单纯，粗细一致，黑体起收笔呈方形，圆头黑体起收笔呈圆形。

②**黑体的风格**：结构严谨，庄重而有力，朴素大方，视觉效果强烈，适用于标题等需要醒目的位置。

③**黑体的基本笔形**：

A点：变化较少，易于统一。略长的点要有一定的曲度。

例字：

亩卜

热心

飞补

冰江

B横、竖：粗细相当，为了表现得不呆板，有弹性，中间部分可以略细。

例字：

口