

中外 字体 设计

ABCD
Q

字体设计

ZITISHEJI

字体设计

ZITISHEJI

字体设计

ZITISHEJI

字体设计

ZITISHEJI

ZHONG

中外字体设计

沈卓娅刘境奇编著
江西美术出版社

(赣)新登字第 006 号

中外字体设计

沈卓娅 刘境奇编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 南昌市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 12.5

1992年7月第1版 1994年6月第3次印刷

印数:10,001—20,000

ISBN7-80580-086-3/J·83 定价:10元

序

序

序

字体设计在现代生活中具有广泛的用途。无论在报刊和书籍装帧中,在商业设计以及公共场所的各种标志性设计中,都需要字体设计。特别是当前,我国大力发展社会主义商品经济,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,都迫切需要加强字体设计。而字体设计是否精当,对于商品的宣传,对于商品和商品流通环境的美化,都有着重要的影响。总之,字体设计既有利于传播思想,美化生活,又有利于促进商品的流通。因此,如何精心设计字体,这是现代生活向我们提出的一个新课题。

这里,我们特收集中外有关资料,加以分析和综合,编写了这本书,供广大的设计工作者和字体设计爱好者阅读和参考。

本书共分五章:第一章“概述”,概括地阐述了字体设计的含义、基本属性和字体设计的重要性;第二章“中文字体设计”,阐述了汉字的起源与发展,和绘写汉字美术字的基本要求;第三章“日文字体设计”,在阐述日本文字起源与发展的基础上,分别介绍了日本汉字、平假名和片假名的设计与绘写,以及与假名的连写;第四章“拉丁文字体设计”,阐述了拉丁字母的起源与发展,拉丁字母的各种字体和拉丁字母绘写的一般要求;第五章“中外字体设计要领”,分别从明确意图、构思布局、编排文字、设计字形等四个方面进行了阐述。同时,运用大量图片来作形象化的说明。希望这本书能有助于读者对字体设计规律的掌握。由于作者水平有限,错漏之处在所难免,敬请专家和广大读者指正。

本书是我们继《现代家庭室内设计》、《现代包装·广告设计》之后编著的第三本设计专业书。本书在编写过程中得到沈叶鸣同志的精心指导和审订,房福祥同志为本书绘写了部份图例,特在此表示衷心的感谢。

DN24/50

沈叶鸣
刘境芳

一九九一年十一月于广州

目录

目录

上篇 设计理论	
第一章 概述	
第一节 字体设计的含义和基本属性	3
第二节 字体设计与书法艺术	3
第三节 美术字与印刷体	3
第四节 方块字与拼音字	3
第五节 字体设计的重要性	3
第二章 中文字体设计	
第一节 汉字的起源与发展	5
第二节 汉字美术字的起源与发展	6
第三节 绘写汉字美术字的基本要求	8
第三章 日文字体设计	
第一节 日本文字的起源与发展	16
第二节 日文汉字的设计与绘写	16
第三节 日文平假名的设计与绘写	18
第四节 日文片假名的设计与绘写	20
第五节 日文汉字与假名的连写	22
第四章 拉丁文字体设计	
第一节 拉丁字母的起源与发展	23
第二节 拉丁字母的各种字体	24
第三节 绘写拉丁字母的基本要求	26
第五章 中外字体设计要领	
第一节 明确意图	28
第二节 构思布局	28
第三节 编排文字	28
第四节 设计字型	30
下篇 设计实例	
中文字体设计	33
日文字体设计	91
拉丁文字体设计	119

上篇

● 设计理论

上篇

上篇

第一章 概述

第一节 字体设计的含义和基本属性

什么是字体设计?字体设计是平面视觉设计的重要组成部分。其主要任务就是要对文字的形象进行艺术的处理,以增强文字的传播效果。

文字,是人类记录思想、交流思想的符号,它同语言类似,都是运用一定形象来表达思想的。不过,语言是运用听觉形象,而字体则运用视觉形象。因此说,字体是视觉的语言,是语言的书写符号,是扩大语言在时间和空间上的交际功能的文化工具。

文字既然是一种运用视觉形象来表达思想的符号,就有一个形象美的问题。因此,字体就在实用性的基础上,派生出艺术性的要求。

从实用性的要求讲,字体应准确而易认。准确是为了不引起误解,而易认则是为了便于辨认,这样才有利于思想的传播。

从艺术性的要求讲,字体的形象应力求优美,使人赏心悦目,获得美的感受,从而使需要表达的思想得到更加充分的体现。

因此,实用性和艺术性,这就是字体设计应该具备的两个基本属性。

第二节 字体设计与书法艺术

在汉文字的发展过程中,逐渐形成了称为“书法”的艺术门类。书法创作是一种特殊的艺术活动,它有自己的艺术规律。我们所说的字体设计,与书法艺术不是一回事,但两者又有着一定的联系。字体设计要重视吸收书法艺术的成果,以丰富字体设计的内容,提高字体设计的艺术效果。因此,我们在研究字体设计时,也常常要涉及到书法艺术的某些方面。

第三节 美术字与印刷体

在人类文字的发展史上,首先出现的是手书体(包括刀刻与笔写)。而后,随着印刷术的发展,出现了印刷体。印刷体使文字的笔画和结构进一步规范化,并且形成了各种样式不同的字体,如汉文字中的宋体、黑体等。这些不同样式的印刷字体,为美术字的设计和描绘提供了基础。我们现在广泛使用的各种美术字体,就是以各种印刷字体作为基本形态而

发展起来的。因此说,印刷体是美术字的基础,美术字则是印刷体的发展。它们构成了字体设计的主要内容。

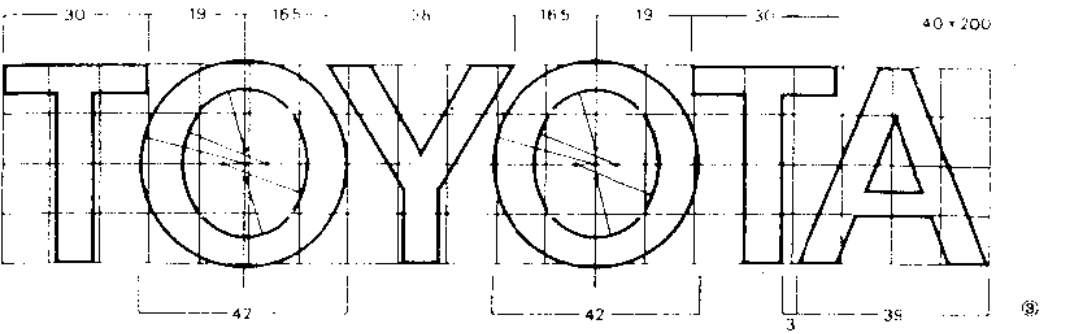
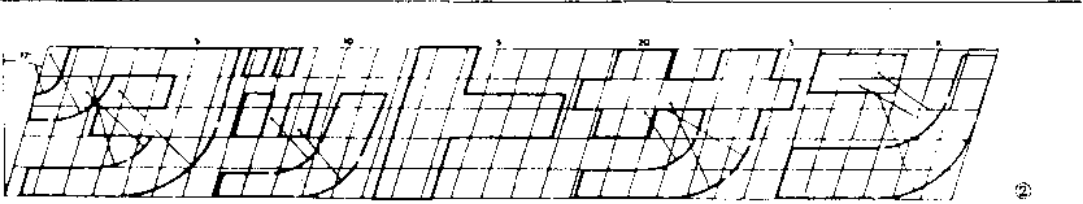
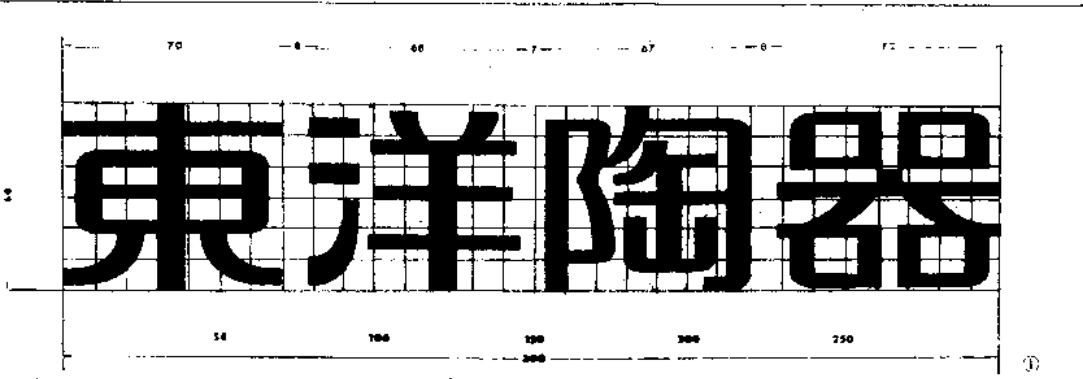
第四节 方块字与拼音字

在科学技术及文化艺术都很发达的当今世界,有各种不同的字体被使用着。由于文化发展过程和历史背景不同,它们各有自身的特色。概括地说,可以分为两大类:(一)外形规格大致相似,而含义却丰富多样,每个字都有独立意义的方块字(以汉文字为代表),应用的国家包括中、日等国;(二)字母本身只表音不表义,必须串连成字,其字形长短各异的拼音文字(以拉丁文字为代表),应用的国家包括英、法、美各国。这两种不同类型的文字虽各有特殊性,但也有共同性:都是用不同的线(直线、曲线、方线、圆线、粗线、细线、长线、短线)构成的文字形象。因此,我们在研究字体设计的规律时,不但要了解它们各自的特性,而且还要了解它们的共性,研究它们所要遵循的共同规则。

第五节 字体设计的重要性

在平面视觉传达设计中,文字是不可缺少的部分,甚至有相当数量的设计作品纯粹是用文字构成的。字体设计的优劣,直接关系到设计作品的整体效果。因此,对设计者说来,善用字体,其设计便算成功了一半乃至全部。因而有“能驾驭字的人,才能高谈设计”的说法。

特别是在当前快速发展的社会里,字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素,字体透过快速而大量的印刷媒体,将所要传达的信息很快地传播到世界各地。字体这种功能,使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。为了扩大企业和商品的影响,为了树立企业形象和产品形象,国外已普遍对企业名称和商品名称进行标准化字体设计,使一组字体融为一个整体,并经过注册后,其他厂家不能随便使用,成为受到法律保护的标准字体。在设计标准字体时,对每个字的笔画,都要标明准确的长度、宽度、角度和弧度,使这些字体的绘写方法高度规范化。(图1-图4)

- ① 东洋陶器
- ② 日产汽车
- ③ 丰田汽车
- ④ 佳能照像机

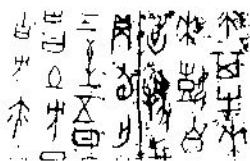
第二章 中文字体设计

中国是一个多民族的国家,各民族都有自己的文字,而目前在我国使用得最广泛的还是汉字。因此,我们研究中文的字体设计,也应以汉字为基础。

第一节 汉字的起源与发展

汉字起源于象形文字,有悠久的历史。早在六千多年前的新石器时代,原始状态的文字符号就已经

出现。在西安半坡出土的陶器上所刻划的各种符号,应是文字的雏形。在以后的数千年中,先后出现了篆书、隶书、楷书、草书、行书这五种书体。

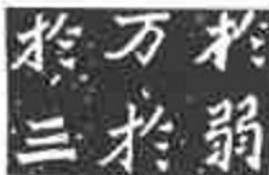
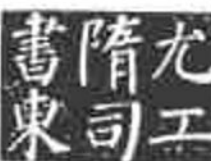
篆书

我国早期的文字是甲骨文和金文(即钟鼎文)。甲骨文是商代刻在龟甲和兽骨上的文字;金文是铸在青铜器上的铭文,后来还出现了籀文和石鼓文。以上早期文字通称大篆,秦始皇统一中国以后,由李斯等人经过整理,形成了全国统一的文字,称为小篆。

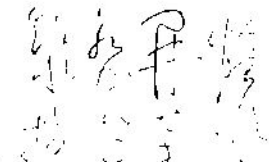
隶书

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。隶书将篆书的笔画减少,将均匀的线条截断,化圆为方,变弧线为直线,在转角处化圆转为方折,字的外廓也由长方形变为正方形和扁方形,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。

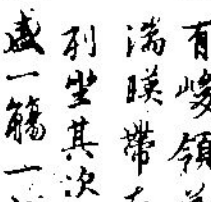
楷书

楷书又称“真书”、“正书”、“正楷”。自东汉到晋代,楷书在隶书的基础上渐趋成熟。南北朝时期的魏碑体,是楷书的重要发展。到了唐代,楷书进入了鼎盛时期,书法家群星灿烂,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。楷书的字体端正,结构严谨,笔画工整,便于阅读,已成为现代汉字的标准字体。

草书

草书是为了适应快速书写的要求而出现的,汉代出现了隶书的草写体,称为“章草”,后来又从楷书发展为“今草”和“狂草”。草书在书法艺术上有很重要的地位,历史上著名的草书书法家,晋代有王羲之、王献之父子,唐代有张旭和怀素,宋代有米芾。因为这种书体一般难以辨认,实用性差,所以在设计上多将它作为装饰图形的形式来处理。

行书

行书兴于东汉,是介乎草书和楷书之间的一种字体,兼有楷书字形易识、草书书写快捷之长,与楷书一起广为流传,是现代汉字的常用字体。其中比较接近草书的称“行草”,比较接近楷书的称“行楷”。后人常以王羲之的《兰亭序》作为行书的典范。

第二节 汉字美术字的起源与发展

汉字在长期的发展过程中所形成的各种书法种类和丰富的书法艺术,为美术字的产生和发展,提供了深厚的基础和良好的条件。

一、古代美术字与民间美术字

以装饰手法绘写的汉字,在古代就已经有了。例如:“鸟虫书”就是古代美术字的一个代表。“鸟虫书”

流行于秦汉时代,这种字体的构思灵巧,笔画模仿鸟禽虫鱼的造型,有浓厚的装饰味。其风貌,我们还可以从保留下来的“鸟虫书”的印章中看到。又如“飞白书”也是一种古代美术字。它产生于东汉,盛行于唐代,用扁平的竹笔书写。因点画中丝丝露白,故而称为“飞白”,又因笔形如同布帛迎风飞舞,所以又称“飞帛”。至今在民间仍有人以扁竹笔蘸彩色“借点画之势,作花鸟之状”,这种“画出来的字”,就渊源于古代的“鸟虫书”与“飞白书”。(图5、图6)

⑤

⑤ 汉代鸟虫书王印 肖美 莫吾

⑥ 唐“尉迟敬德墓志龕”飞白书铭文,“大唐故司徒并州都督上柱国鄂国忠武公尉迟府君墓志之龕”共二十五个字。

⑦ 带“双喜”的合肥桃花。

⑧ 带“寿”字的庐阳花布。

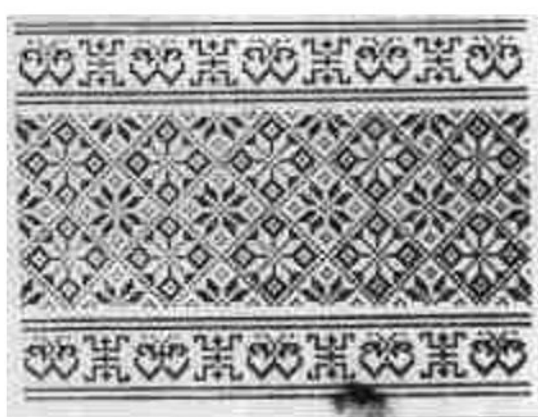
⑨ 带“福、禄、寿、喜”和“松柏同春”等字的民间圆嘴图案。

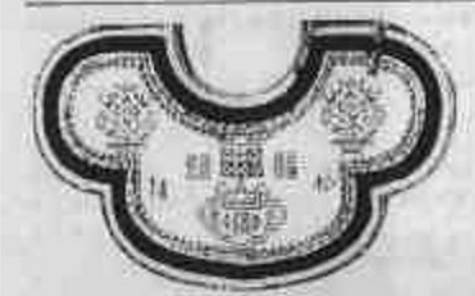
⑥

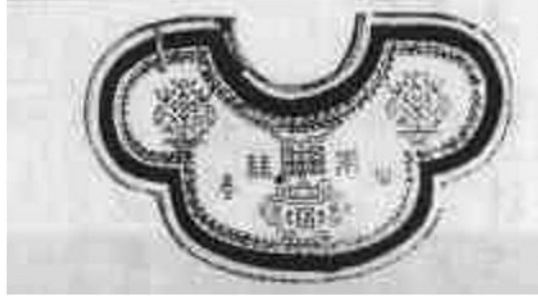
⑦

⑧

⑨

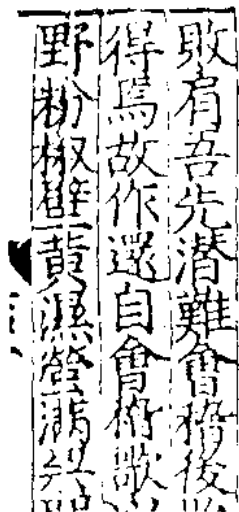
在民间,人们喜欢将汉字加以美化,用作各种手工艺品的装饰图案。这种民间美术字的历史也是源远流长的,至今我们仍能从民间的剪纸、挑花、砖雕、陶瓷的图案中看到诸如福、禄、寿、喜等富有装饰风格的民间美术字。(图7-图9)

二、从印刷体到现代美术字

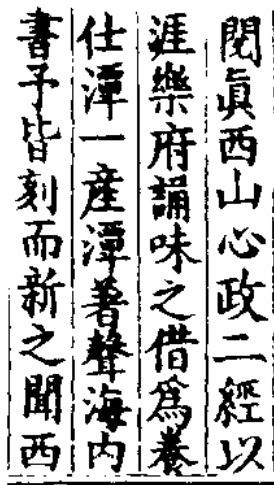
随着印刷术的发明和发展,要求汉字的形体和笔画更加规范化,于是出现了“印刷体”。北宋时的印刷雕版字,字形正方,分肥瘦两种,肥的仿颜真卿,瘦

的仿欧阳询。到了明朝,逐渐形成了便于雕刻的、笔画横细竖粗的宋体字(又称明朝体),以后又出现了横竖皆粗的黑体字(现又称方体字)。随着电子照排技术的发展,各种不同造形的美术字被输入了电脑,使印刷字体更加丰富起来,并与美术字结合得更加紧密。例如,当今港澳地区印刷品中的圆体字,形象美观圆润,它既是常用的印刷字体,也是常见的美术字体。总之,各种印刷字体的出现,是现代汉字美术字形成和发展的基础。

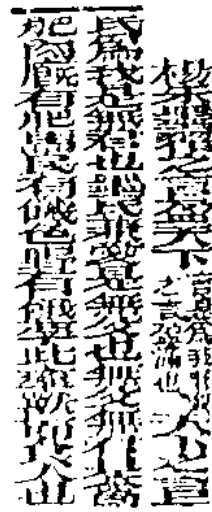
宋体字的形成和发展

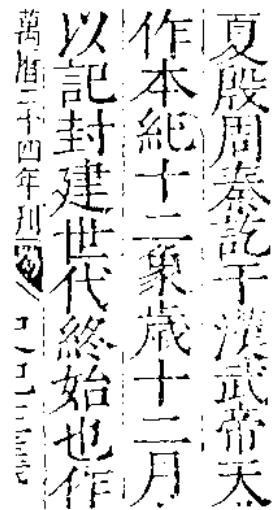
宋版仿欧

宋版仿颜

明版印刷体之一

明版印刷体之二

现代常见的的基本美术字体

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

宋体字

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

秀丽体字

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

黑体字

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

圆体字

电子照排的各种字体举例

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

超然製作群
超然製作群
超然製作群
超然製作群

第三节 绘写汉字美术字的基本要求

汉字是方块字,汉字美术字则是以装饰手法绘写的高度规范化的方块字,其基本要求是:字形匀称,结构严谨,笔画精当,因为只有这样,才能给人以美术字所特有的美感。

一. 字形匀称

字形匀称是指字与字之间看起来大小均匀相称。汉字虽然统称方块字,但是因为结构各不相同,笔画简繁不一,其形体也多样复杂,怎样才能把这些汉字都纳入同样尺寸的方框内,而且做到大小匀称呢?这就作一番探讨。

如果我们以“方框”作为标准,来衡量各种汉字的外廓,就可以将汉字分为以下几种:

1. 四边全满,即四边都有贯通到底的笔画与外框平行,如:国、团、园、田、口。
2. 三满一虚,如:匹、凶、同。
3. 两满两虚,如:王(上下满)、门(左右满)、司(上右满)。
4. 一满三虚,如:下(上满)、上(下满)、则(右满)、际(左满)。

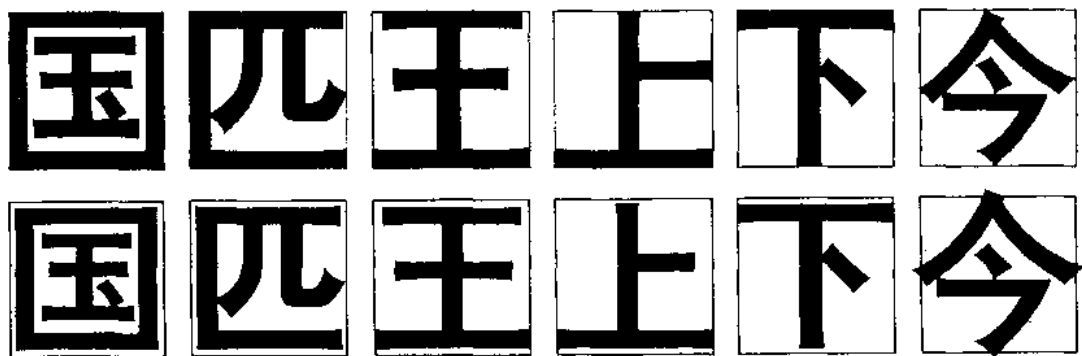
5. 四边全虚,如:十、小、今、缺。

对于这五种外廓不同的汉字,有一个处理原则,就是“满收虚放”,即满的一边要向内收,虚的一边要向外放,这样才能使方块字的形体大小匀称。这是因为,如果满的一边不向里收,字形就会显得大;如果虚的一边不向外伸展,字形就会显得小;而且,还会出现各种不匀称的情况。(图10)

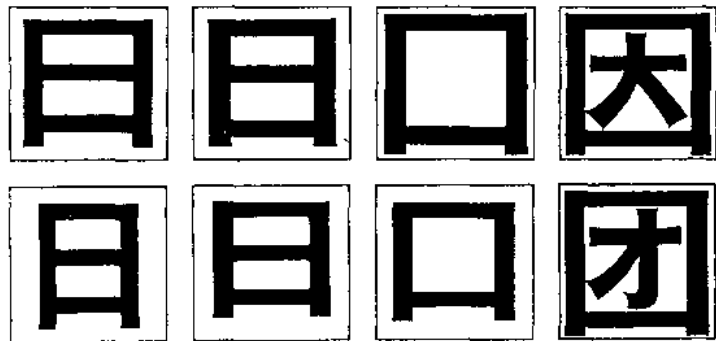
对于汉字的形体,还有一点要注意的,就是要考虑到汉字的书写习惯。例如,按照汉字的传统习惯,“日”字应偏长,“日”字应偏扁。因此,绘写“日”字时,左右应多收一些,绘写“日”字时,上下应多收一些。又如“口”字与“因”、“团”等字相比较,四边都要多收一些。这是由于“口”字内是空白,如果收少了就显得中间太空,因此按照传统的写法,“口”字的外廓总要比“因”、“团”等字小一些。(图11)

二、结构严谨

汉字既然是方块字,那么每个汉字美术字所占的方块就如同一幅幅方形构图,其内部结构应该是严谨的,因而要做到多样统一、均衡稳定、疏密有致、变化有序。

3

⑩

⑩ 上 偏大 偏大 偏长 偏长 偏长 偏小
下 经过调整的字形显得匀称。

⑪ 上 “日”字同“日”字分不清,“口”字与“因”字比显得太大。

下 经过调整的字形显得匀称。

结构有两层含义：(一)所有方块字都是由笔画(即线条)构成的；(二)汉字除少数单体字外，大多数由两个或两个以上相对独立的部分(部首偏旁)构成。因此，可以将汉字的结构分为以下类型。

1. 单体结构，如：人、中、大。

2. 复合结构，如：林、昌、靠。

复合结构有各种不同的构成方式。

(1) 两大部结构，其中又可分为：

① 左右两大部结构，如林、双、河、性。

② 上下两大部结构，如昌、炎、朵。

③ 其他两大部结构，包括内外两大部结构，如：回、国；左上右下两大部结构，如：多。

(2) 三大部结构，其中又可分为：

① 左中右三大部结构，如：滁、掀、掷。

② 上中下三大部结构，如：赢、翼、靠。

此外，在各大部内，又可分为若干小部，如：没，在宀、女两大部中，女又可分为儿、又两小部；街，在彳、圭、子三大部中，圭又可分为土、土两小部。

要使汉字美术字的结构严谨，就应注意以下的构成原则：中线为准、左右平衡；上紧下松，上小下大；有争有让，适当穿插。

1. 中线为准、左右平衡

每个字都有一根中线，把字等分为左右两边。中线虽然是无形的，但在结构中总是通过一定的方式表现出来。一般说来，有以下几种情况：(一)中线上有一笔贯穿全字的竖画，如“中”字中间的“丨”；(二)中线上有一笔或多笔短的竖线；如“华”字下部的一笔短竖；(三)，中线上虽没有竖画，但仍有其它笔画反映了中线的存在，如“大”字中的“一、人”，学字中的“辶、一、子”，这些笔画的中点都在中线上，从而也反映了中线的存在；(四)，虽然没有以上三种情况，字的结构本身仍然反映出中线的客观存在，如“鼓”字。我们要自觉地以中线为准来安排字的结构，才能做到结构严谨，给人以稳定舒适的感觉。(图12)

左右平衡，是指中线两边的分量，在感觉上要大体相等。汉字有许多是大致对称的，如十、山、木、林，这些字要做到左右对称比较容易。还有一些字，本身不对称，要做到左右平衡，就要费一番斟酌。(图13)

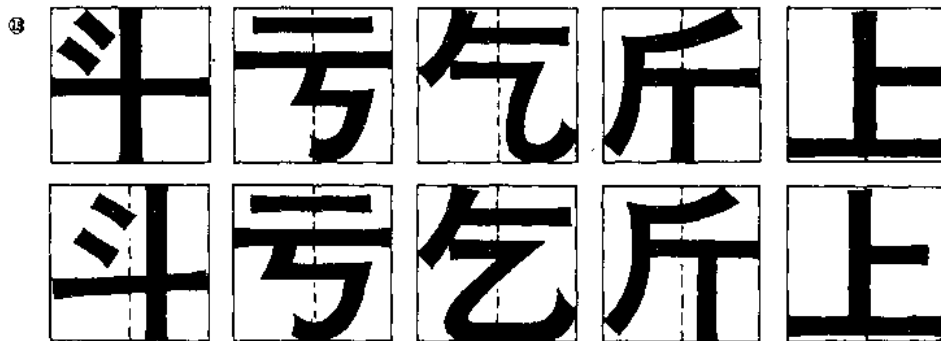
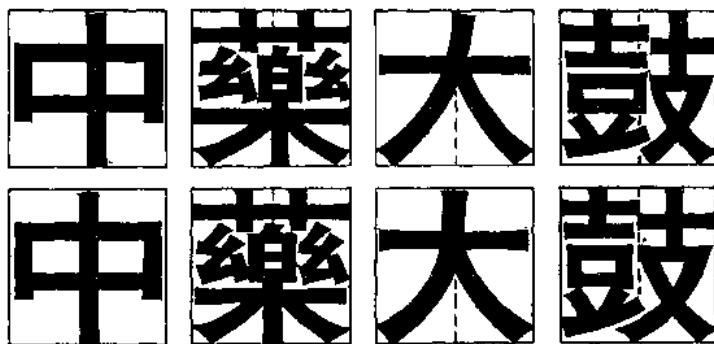
中线为准与左右平衡是密切相关的，只有以中线为准，才能做到左右平衡；也只有做到左右平衡，中线才能真正发挥作用。

⑫ 上 没有以中线为准安排的结构。

下 以中线为准安排的结构。

⑬ 上 本身不对称的字，要做到左右平衡，就有一定难度。

下 经过调整基本上达到了左右平衡的要求。

2. 上紧下松, 上小下大

在同一个字内, 字上部的结构要略为紧凑一些, 下部的结构要略为宽松一些, 同形且上下重叠的两个部分, 上部的要略小一些, 下部要略大一些。这是因为:

(1) 由于眼睛的错觉, 方块字的视觉中心要比实际的中心(几何中心)略高一些。

(2) 由于心理作用, 上紧下松的结构使人感到宽松, 上松下紧的结构使人感到局促。

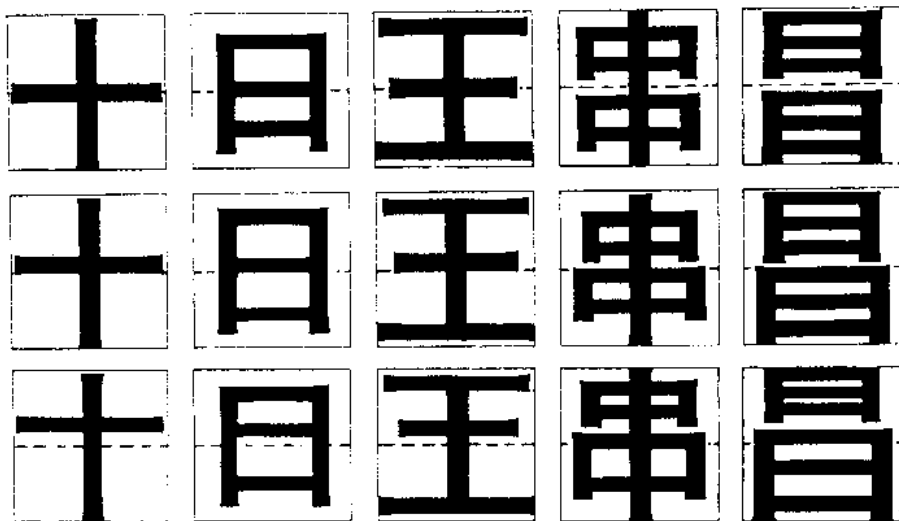
因此, 在安排结构时, 要做到“上紧下松, 上小下大。”

然而, 有一点要注意: 松、紧、大、小, 都是相对而言, 如果超过了一定的限度, 就会产生相反的结果。因此, 要注意“适度”。(图 14)

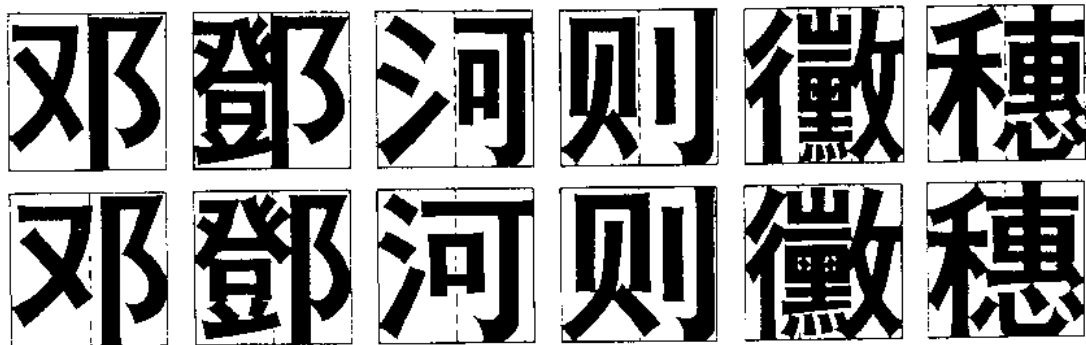
3. 有争有让, 适当穿插

“有争有让”, 这是我国传统书法的一个构字原则, 就是说, 在字的结构中, 有的部分要多占位置, 即要“争”, 有的部分则要相应地“让”出位置来。这个原则, 在美术字的绘写上也是适用的。笔画多的部分, 要多占些位置, 笔画少的部分应少占些位置。而不能机械地进行均等的分割。例如, “邓”和“鄧”, 由于左边这部分笔画有繁简之别, 左右两大部分的比例也不相同, “邓”字的两大部分大体相当, 右边只要略让一点即可; 但“鄧”字两大部分的比例就应有明显的悬殊。(图 15)

还有一种情况, 在左右两部分同形且笔画相接时, 应在大体平衡的要求下, 以左让右。这是因为, 汉字一般是先写左边, 后写右边, 以左让右会给人以宽

14

15

14 上 没有做到“上紧下松, 上小下大。”

中 按照“上紧下松, 上小下大”安排的结构

下 上部过紧, 或下部过大也不美观。

15 上 不注意“有争有让”的原则安排结构。

下 注意按“有争有让”的原则安排结构

松舒畅的感觉,反之会使人感到局促不安。(图 16)
互相之间要有所穿插。(图 17)

互相穿插与有争有让又是密切相联的,必须有争有让,才能做到适当穿插。

三. 笔画精当

笔画是构成汉字的“零件”,笔画是否精当,对于汉字的造型有十分重要的影响。

要做到笔画精当,就要处理好以下四个问题:笔形、位置、长短、粗细。

1. 笔形

就是笔画的形状。我国的书法家们,从东汉时起,就用“永”字来概括汉字的基本笔形,名称有:侧(点)、勒(横)、努(竖)、趯(钩)、策(挑)、掠(长撇)、啄(短撇)、磔(捺)。现略加增删,仍可用于汉字美术字。即:横、竖、撇、捺、点、挑、钩、折。

不同字体的笔画,其笔形各不相同。如:黑体、宋体的基本笔形,都各有自己的特点。

2. 位置

笔画的位置要适应结构的需要。(图 18)

3. 长短

笔画要长短有度,参差有序。(图 19)

4. 粗细

在同一个字体里,笔画的粗细虽然大体上差不

多,但实际上是有变化的。以黑体字为例,有以下原则:

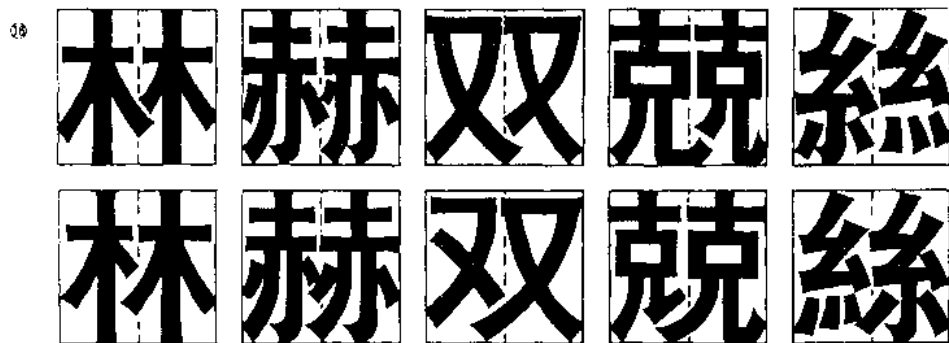
(1)竖粗横细。黑体字的横画与竖画乍一看好像都一样粗,但实际上是有差别的,这就是说,竖笔画一般要粗一些,横笔画一般要细一些。这是因为,汉字的横笔画常多于竖笔画,如果横笔画同竖笔画一样粗,就会显得横笔画之间很拥挤。(图 20)

(2)主粗副细。主即主笔画,副即副笔画。主笔画常贯穿全字或构成全字的大框架,因此要粗一些才能相称。副笔画常处于局部地位,一般多为短笔画,因此可以略细一些。(图 21)

(3)疏粗密细。在笔画少,全字显得疏松的情况下,笔画可以略为增粗一些;在笔画多,全字显得紧密时,笔画可以略为减细一些。这样,在视觉上才能感到舒适。(图 22)

虽然说笔画的粗细是可以调整的,但调整又是有一定限度的。一般说来,黑体字的笔画粗细度与全字长宽度的比例,大致以 1:10 为宜。笔画间的粗细调整,一般在 100%至 60%之间进行较为合适。各个笔画的粗细程度,应在这个幅度之内,根据不同情况灵活掌握,而以在视觉上是否舒适为准。

以上所讲的笔画粗细问题,是就黑体字而言的,在绘写其他字体的美术字时,有的要求可能不完全适用,但其基本原理仍然可以借鉴。

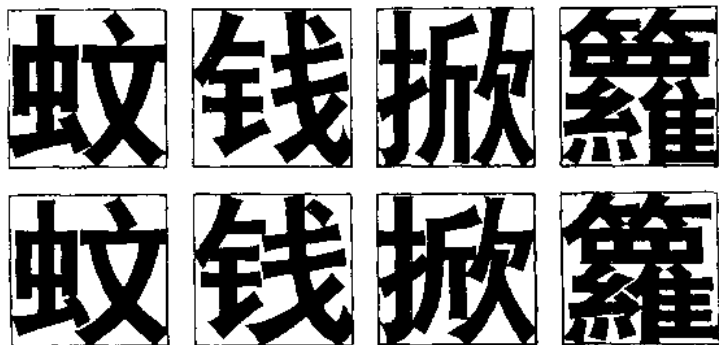

⑯ 上 以右让左显得局促。

下 以左让右显得宽松。

⑰ 上 不注意“适当穿插”,整体感不强。

下 注意到“适当穿插”,整体感较强。

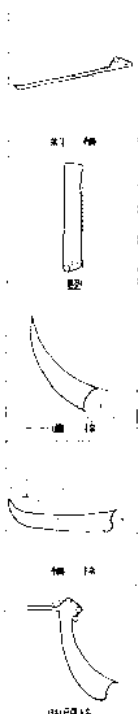

糸 夕
心 灬
示 卜
言 一

級快 級快
冠想 冠想
禁卡 禁卡
治求 治求
協請 協請

斗 七
木 冂
人 又
辶 反
八

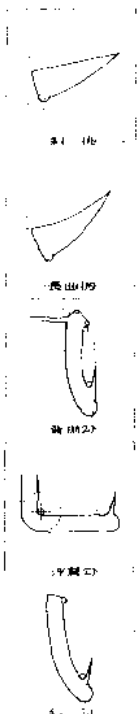
料皂 料皂
林再 林再
今叔 今叔
造建 造建
公分 公分

舟 父
彡 彳
大 力
禾 禾
月 广

行船 行船
彩保 彩保
天功 天功
争秀 争秀
服府 服府

土 金
衣 扌
气 匕
弋 鼠

地锦 地锦
拍製 拍製
氣風 氣風
北化 北化
式馳 式馳