

字体设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编

蒋啸镝 主 编

贺 赞 副主编

高等教育出版社

高等职业教育教材
艺术设计专业

字体设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组编

蒋啸镝 主 编

贺 贇 副主编

高等教育出版社

6100840

高等职业教育艺术设计专业系列教材之一

内容提要

本书为高等职业教育艺术设计专业系列教材之一。

全书共分九章，内容包括：汉字的发展概况及汉隶、唐楷的艺术特色；手写仿宋体；宋体；黑体；综艺体；整块体；浮云体；变体；外文字体设计。

书后附有字体设计实例和字体设计欣赏。

本书适合高等职业教育艺术设计专业使用，也可作为其他艺术院校的美术和设计专业的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计/蒋啸镛主编. —北京: 高等教育出版社,

2001

高职艺术设计用书

ISBN 7-04-09664-1

I. 字… II. 蒋… III. 汉字: 美术字 - 字体 - 设计 - 高等学校 - 教材 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029937 号

字体设计

全国高等职业教育艺术设计专业教材编写组 编

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>

<http://www.hep.com.cn>

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京人卫印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 13

字 数 300 000

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

定 价 16.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目次卷要主

责任编辑 陈 向

封面设计 于文燕

版式设计 周顺银

责任校对 夏 晔

责任印制 宋克学

高等职业教育艺术设计专业教材

编审委员会名单

主 任：刘金桂

副主任：梁绿琦

委 员（以姓氏笔画为序）：

王心耀

包中恂

白志敏

刘国生

刘振修

李德明

汤重熹

张 风

张国峰

强天雷

罗勇武

黄灵万

舒 扬

曹耀明

出版说明

1999年6月,国务院组织召开了全国教育工作会议,提出要大力发展高等职业教育。为了更好地贯彻全国教育工作会议精神,提高艺术设计教育的教学质量,抓好教材建设工作,高等教育出版社和全国高等职业教育艺术设计专业教材编审委员会于1999年12月在厦门召开教材研讨会。会议对高等职业教育艺术设计专业的人才培养规格、教学计划、专业课程设置等进行了研讨,确定了对通用性强、经济发展急需、对设置稳定的装潢、环艺、工业设计、家具设计等专业编写了示范性教材。

本系列教材包括:《素描》、《色彩》、《装饰基础》、《视觉传达基础》、《字体设计》、《设计美学》、《包装设计》、《书籍装帧与版式设计》、《室内设计》、《家具设计与制造》、《摄影》、《工业设计模型工艺》、《电脑平面设计实用教程》、《Auto CAD2000 实例教程》、《3D Studio MAX 2.5/3.0 电脑效果图实用教程》等。教材的编写注重了专业教学的科学性、规范性、实用性,特别强调了能力的培养,并突出了高等职业教育艺术设计专业教学的特点。

随着社会主义市场经济的不断发展,市场对人才的需求会不断的变化,市场对人才规格也会提出新的、更高的要求,因此,教学改革将不断深入,还将有新的课程开设,教材建设也将不断地更新完善,希望广大教育工作者共同努力,为培养高素质的应用型专业设计人才做出我们的贡献。

本系列教材自2001年秋季陆续出版发行,欢迎广大师生选用,并提出宝贵意见和建议,以便在修订时完善。

高等教育出版社

2001年3月

前言

字体设计是广大设计人员和美术工作者必不可少的基本功，是艺术院校美术和设计专业必开的专业课之一。字体设计的作用是不言而喻的。从书刊杂志到商品包装，从店铺招牌到各类广告，从环境布置到展示设计，时时处处都不可能没有字体设计。为此，字体设计应该受到应有的重视。

本教材最明显的特色是：第一，没有把教材变成字库和学生查字时对照字体的工具；第二，强调汉字字体设计，外文字体设计不作重点，只是附带提及；第三，常用的几种主要字体都一一作了介绍，从字的外形特征、笔画特点、结构规律、绘写方法都进行了详尽的阐述，使学生不但能知其然，而且能知其所以然，所以能学得快，记得住，用得好；第四，本书最大的特色是突出了手写仿宋字。它所占篇幅较大，因为它对其他字体设计的作用很大。手写仿宋字既保留了楷书的特点，又具备宋体字的规律。既有书法味，又有设计味。如果有了好的书法基础，绘写手写仿宋就会十分得心应手。利用手写仿宋字研究分析汉字的间架结构、笔画穿插规律，以及重心的处理方法、大小统一的原理等是十分便利的。把字的间架结构等规律分析透彻了，各类字体如宋体、黑体等就可以举一反三。第五，本书每章后都布置了练习或思考，以便温故而知新，学以致用；第六，书中字体设计实例使读者能从中取长补短，增强学习的信心。

人民教育出版社美术副编审陈圣西先生审阅了全书。

书中字体设计实例由湖南师范大学职业技术学院装潢系学生提供，他（她）们是邹三平、申凌、李志杰、王深虎、欧阳丽、曹阳、谢劲松、周玄、肖继平、孟繁萍、谭冬良、谭郁文、罗建军、邓水清、唐勇进等。根据教学的需要，正文之后安排有字体设计欣赏，由于作者姓名不详，均未署名，特向作者致歉并表示谢意。

本书仅是编者在教学当中摸索出来的一套规律，很可能难于满足广大读者的要求，加之本书编写的时间十分仓促，难免会存在这样或那样的问题或缺点，敬请同行专家和读者不吝赐教。

编者

2001年2月

目 录

概述	1
第一章 汉字的发展概况及汉隶、唐楷的艺术特色	3
第二章 手写仿宋体	22
第三章 宋体	62
第四章 黑体	74
第五章 综艺体	89
第六章 整块体	101
第七章 浮云体	105
第八章 变体	108
第九章 外文字体设计	120
字体设计实例	131
字体设计欣赏	161
主要参考书目	199

概述

随着科学技术的飞速发展,现代化的办公设备在各行业的办公室中得到了迅速的普及,为人们节省了大量的人力、物力、财力和许多宝贵的时间。例如复印机,可以完全保留图文的原貌,并可将其放大缩小,准确快捷地把人们所需要的图文复制出来。又如计算机,可将字库里的字调出来之后,按原样直接打印,也可以进行各种字体变形,如把字拉长、压扁、推斜、加粗、变细,或做成立体投影、做成金属效果以及木纹、水纹、水柱、冰雪等各种效果……真可谓变化无穷、千姿百态、应有尽有,令人目不暇接。

然而,复印机也好,计算机也好,都是在人脑的指挥下,通过人手的操作进行设计的。字体设计是一种创作,应随着时代的进步和发展,不断地创新,这只有依靠人的创造性劳动,亲自动手设计才行。若有意识地去翻阅一下历年来的报章杂志,不难发现上面的标题字几乎是一年一个样,由幼稚到成熟,由单调到丰富。以前只有宋体、黑体、线变宋体等字体,谁见过圆黑、综艺、浮云、现代广告体?而这些字体是广大设计者从实践当中创造出来的,不是自己出现的,更不是计算机自己制造出来的。因此,字体设计这种手工设计是永远也不会完结的,否则,全球文字的面貌就只会停留在一个水平上,永远得不到发展。

目前,计算机内存字库的字体难以数计,然而人们在进行书籍装帧设计、广告设计、包装装潢设计、CI设计时,有时仍难以找到满足要求的字体。书籍封面上的书名要选择适合书的类别、读书对象或作者的性格等因素的字体,一般可以从字库中选择,但也有很多是无法找到的。有些字体微调就可以使用,而那些必须进行大调整的字体就只能自己动手设计。如包装设计的字体要根据不同的产品、不同的消费对象去设计产品名称、商标,妇女用品上的文字要体现阴柔之美,笔画曲中带圆,舒展飘逸;男士用品上的文字要具有阳刚之气,笔画要直中带方,沉着坚实;儿童用品上的文字要富于天真烂漫,笔画要变化多端。目前,计算机字库中的字体还难以做到,绝大部分需要重新设计。

中国自古就有“书画同源”之说,最早的文字就是图画。书与画好比是同胞兄弟,它们是同根所生,有许多内在的联系。通过对字体的深入研究,可以加强人们尤其是画家、设计师的观察能力、思维能力、审美能力和艺术创造能力。文字与人们的生产、生活、交往息息相关,可以说离开文字就寸步难行。文字是一种信息,是一种传播各种文化的中间媒介,它对社会的发展、人类的进步起着不可估量的作用。

学习字体设计不能只停留在单纯的技法上,而要有一定的历史知识,尤其是汉字的发展简史知识和较为丰富的理论水平,否则设计出来的文字将是无源之水、无本之木,无文化底蕴,根基不牢,将会显得平淡和肤浅,甚至十分幼稚。书画同源,文字设计也必寻根溯源。文字发展到今天也都是从最古老的象形符号一步一步演变过来的,了解这过程对学习字体设计来说是十分必要的。因此,无论是书法教材,还是字体设计教材都把汉字发展简史列入首篇,本书也不例外。在介绍了汉字的发展概况及汉隶、唐楷的艺术特色后,接下来则遵循由难及易、由表

及里、由此及彼和循序渐进的原则,依次从隶书、楷书、仿宋、宋体、黑体、综艺体、整块体、浮云体、变体、外文美术字,逐一讲述它们各自的特色、结构规律、笔画特点,并进行剖析和横向比较,让学生对各类字体有一个明确的概念,而且会很快掌握其设计方法。值得说明的是,仿宋体的内容本应放在宋体之后,笔者的用意在于知识传授的便利,在于训练的效果,这样可以取得事半功倍的效果。因为本书所讲的仿宋,主要是手写仿宋,它可以不借助任何别的器具,只要有一支钢笔就可以进行徒手绘写。楷书是它的直接基础,它仍可保留楷书的书法趣味,但又比较规范工整,学习了仿宋体后再了解宋体则更易于掌握。另外,手写仿宋体具有书写快捷的特点,对于研究它自身以及汉字的几种主要字体的结构规律十分方便,学生练习起来省功省时,在很短的时间内就可为进一步学习打下较好的基础。

宋体的介绍重点在新宋和现代宋体上,因老宋体毕竟用得较少,只作一般介绍,由宋体变化过来的长宋、扁宋也顺便提及,不作详细讲解,学习时可以举一反三。

有了宋体的基础,学习黑体便可举一反三。黑体,本书重点讲述方黑、圆黑、大黑三种,一是它们用途很广泛,二是它们各自的特色很鲜明。

综艺体是港台地区传进来的,时间较早些。依笔者之见,它的基础应该是方黑,如笔画较粗,且所有笔画粗细一致,方起方收等。有了黑体作为铺垫,综艺体很快就会学会。

在各类字体设计的书籍中可以零散见到一些关于整块体的介绍,但不系统。笔者认为这种字体很有特色,如果熟练掌握,对于绘写巨幅标语、横幅很有好处,可以达到规范、快捷的目的。将这种字体放在综艺体后介绍很合适,因为综艺体的特点是向外扩张,充满方格,斜笔尽量变成水平、垂直方向,这正是整块体所需要的。它不但是向外扩张,而且是把格子充得满满的,几乎不留空隙。最近几年来,笔者对整块体的一点研究和探讨,借此教材也把它介绍出来,以供同行、专家参考、指正。

从港台地区传进来的浮云体(或彩云体),较综艺体略晚些传入,与它同时传入的还有琥珀体或珊瑚体,这两种体的区别主要是空心字与实体字的区别,或者说是双勾与单线(粗线)的区别。前者是双勾的简体字,后者是粗线的繁体字,它们的实质是一样的。笔者认为,因此本书只重点讲述浮云体。浮云体的特点不仅是扩张,而且可用“膨胀”二字来形容。整块体的扩张是以把笔画与笔画之间的空隙挤成只留一条缝为原则,而浮云体则有过之而无不及,它膨胀到这一笔可以重叠到那一笔之上,这个偏旁重叠到那一个部首之上,从而产生一种层次与深度的感觉,令人耳目一新。

其次还有许多新字体,都是从以上几种主要字体的基础上变化而来的。

变体字,狭义地说,是以宋体为原型而变化出来的字体。例如,相对宋体来说,黑体也是变体字。因其笔画变粗了,装饰角没有了,点、撇、捺、勾的粗细变化变得与横竖一样了。广义地说,变体字是依据宋体、黑体、综艺体等的某一种作为基础,对其字型、笔画按设计者自己的设计意念进行新的设计,使之产生一种别开生面的全新感觉。

随着我国改革开放的不断深化,对外交往日益扩大,外文字的使用频率也在增加,进行外文字体设计也越来越重要。因此,外文字体设计的内容也作为一章列出,但重点只介绍英文字的罗马体的设计原则与方法,附带提及阿拉伯数字设计。

作为字体设计教材,本书在每一章后有练习与思考。另外,本书在正文之后收集了一定数量的字体设计实例和字体设计欣赏,可供读者欣赏、临摹。

第一章 汉字的发展概况及汉隶、唐楷的艺术特色

一、汉字的发展概况

中华民族是一个伟大的民族，有着十分悠久的文明历史和丰富的文化遗产，汉字就是这优秀文化遗产中的一朵奇葩。汉字起源于原始绘画，慢慢地从原始绘画脱胎之后变成了表意的符号（图 1-1）。大约在公元前 14 世纪的殷商后期，表意的符号慢慢演变成较为定型的甲骨文，这就是刻在龟板和动物骨头上的文字。据考证，至今为止发现的甲骨文有五千多个，而可以辨识字义的只有一千多个（图 1-2）。到了西周后期，隶书发展演变为大篆，这种字形较之甲骨文有更大的发展，字形线条均等，基本脱离了图画原型，结构整齐、规范，为后来的方块字奠定了基础。大篆主要是刻在青铜的钟鼎上和石鼓上，亦有钟鼎文和石鼓文之称。相传此文是周宣王时期太史籀所创写的，因此，人们又将大篆称之为籀文。现在故宫博物院内存有十个周代的石鼓，上刻十首四言诗文（图 1-3）。东周时期，由于封建割据，四分五裂各自为政，文字也不尽相同，直至秦始皇统一中国之后，文字也统一起来了，其功绩卓著莫过于当时的丞相李斯。李斯奉命对当时各国的文字进行收集整理，删繁就简美化加工，从此便产生了小篆，亦称秦篆。这种字呈长方形，较之大篆显得简洁、明了，而且更为规范、整齐，几乎完全没有象形文字的印迹了（图 1-4）。小篆因过于规范，书写起来速度很慢，人们在寻求一种易写又能辨认的字体，于是当时民间就出现了许多简便的字体。秦朝狱史程邈收集了民间流行的简化字，整理出大约三千多字以供自己抄写文稿之用。这种字的特点是变小篆的圆为方，改小篆的曲为直，并分出了一些偏旁部首，当时称之为秦隶，这是文字的又一次大的改革（图 1-5）。到了汉代，这种隶书十分盛行，但汉隶较之秦隶更具优越性。如秦隶还没有完全脱离小篆的结构特点，基本上还是方形，而汉隶则能完全发挥毛笔的特点，出现“蚕头雁尾”之波折之笔，显得活泼大方，书写起来轻松自如，得心应手（图 1-6）。西汉时期主要是流行隶书，同时楷书已在此时萌芽，到魏晋南北朝时期就已盛行了。晋代的王羲之、王献之父子是楷书的真正创始人，他们吸取了篆书圆转笔画的特点，保留了隶书的方正平直，去掉了隶书的“蚕头雁尾”，从而将汉字的结构大体固定下来。当时楷书称“真书”，后人因以它作为学习书法的楷模，即把它改称楷书。楷书以唐代为最盛，颜真卿、柳公权、欧阳询等书家都是当时的佼佼者，其书法作品至今还是人们学习的范例（图 1-7）。草书的出现可能是由于抄写文书快捷的需要，也可能是书者为了抒发自己的胸臆，寄情于笔端的需要而创造的。它风驰电掣、流动顺畅、一气呵成，极具韵律感，具有很高的审美价值和很强的艺术感染力（图 1-8）。介于楷书和草书之间的是行书，相传是汉代刘德升所创。行书没有楷书那样规范、肃整，也没有草书那样奔放和难以识别，而是用笔灵活、书写流畅、气脉贯通、优雅欢畅，是大

众最喜欢而又最常用的一种书体(图1-9)。到了宋代,由于雕版印刷和活字印刷术的发明,宋体字也应运而生。最早的宋体字始于北宋,字型方正,有肥瘦之别,它们都是从楷书中变化而来的。颜真卿、柳公权的楷体粗壮有力,从中变化而来的宋体则是肥体,而欧阳询的楷体清秀端庄,从中变化来的宋体则属瘦体。无论肥体瘦体,都是横细竖粗,方方正正,显得古朴端庄。直至今在宋体字的变化更加完美,更富于创造性了,在各种不同场合得到了广泛的应用(图1-10)。仿宋体又是模仿宋体的一种字体,它的出现至今也不过七、八十年,但发展很快,是人们最喜欢用的一种规范字体。与此同时,黑体字也诞生了。它醒目大方,丰富了汉字的表现形式。中华人民共和国成立之后,政通人和、百废俱兴,汉字的发展变化可谓日新月异,各种标准字成百上千种,变体更是不计其数,这是祖国文化繁荣的具体体现,也是社会发展的必然结果。

图1-1 新石器时期陶器符号

图1-2 甲骨文

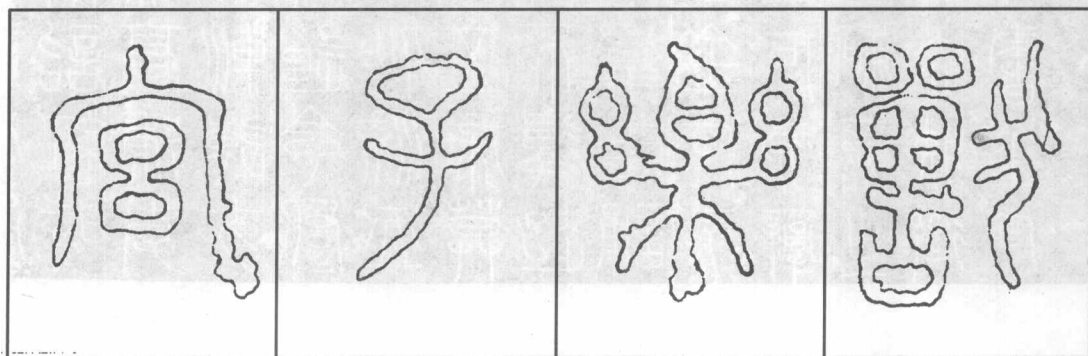

图 1-3 石鼓文

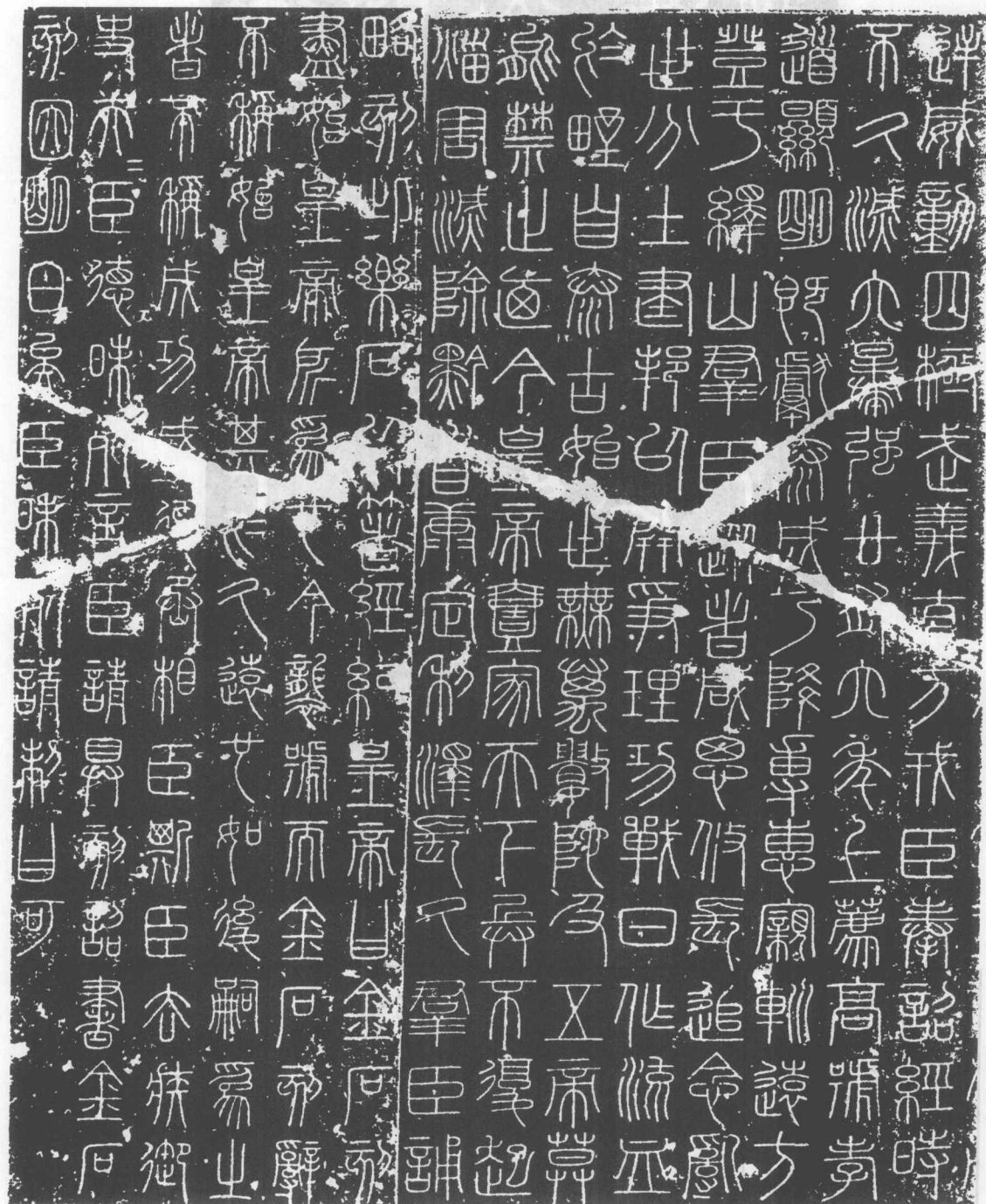

图 1-4① 小篆

图 1-4①

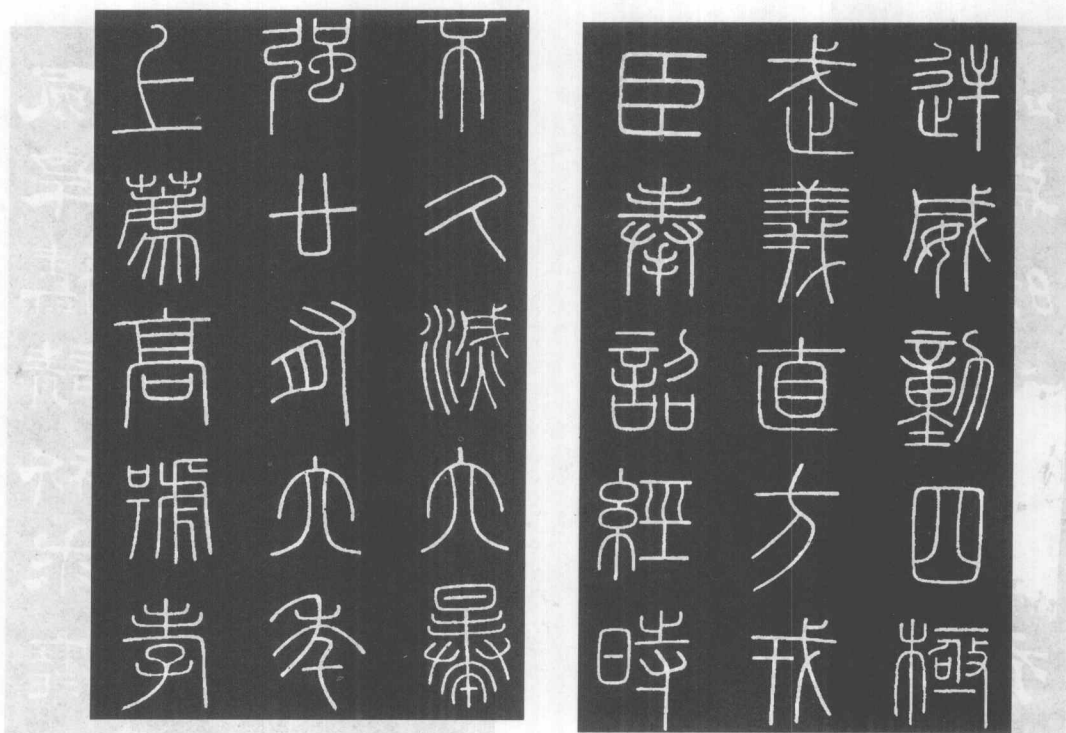

图 1-4② 小篆

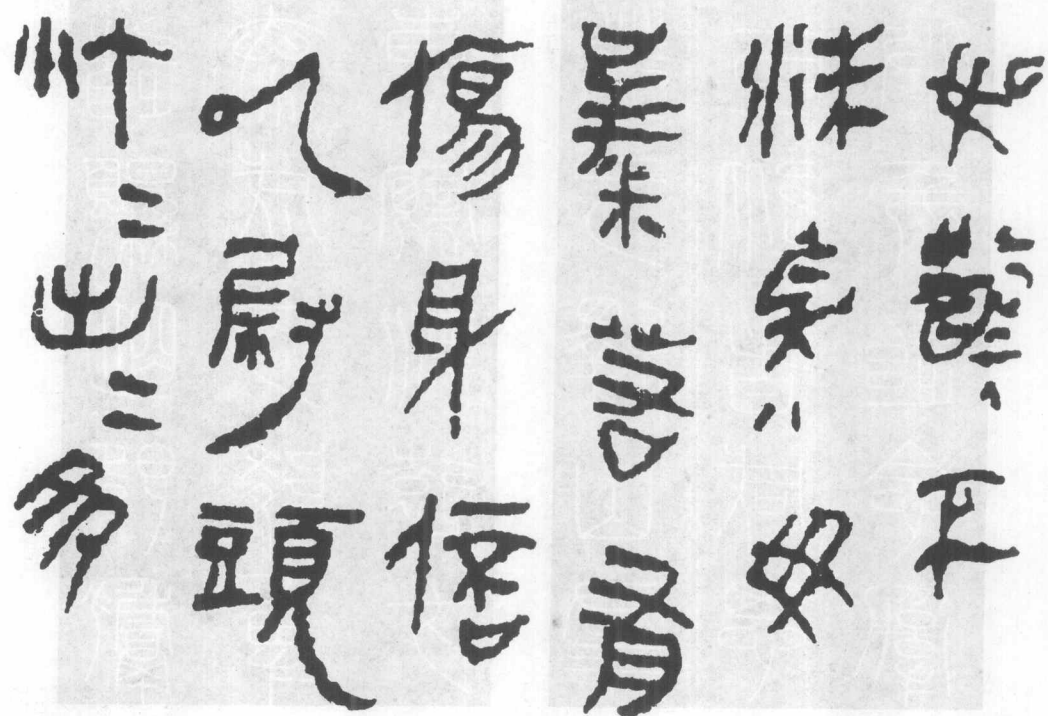

图 1-5 秦隶

图 1-6 汉隶《华山碑》

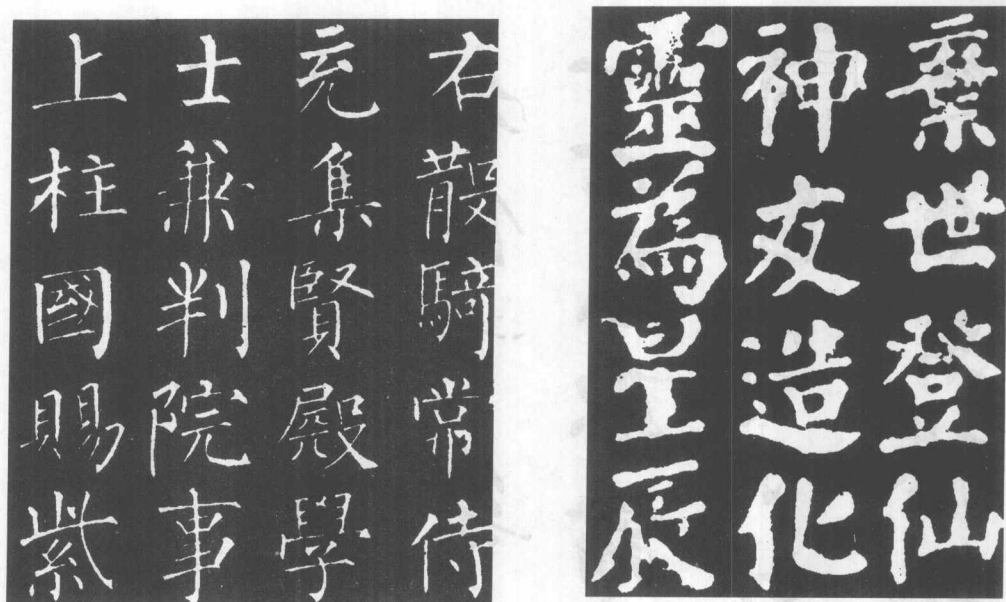

图 1-7 唐楷

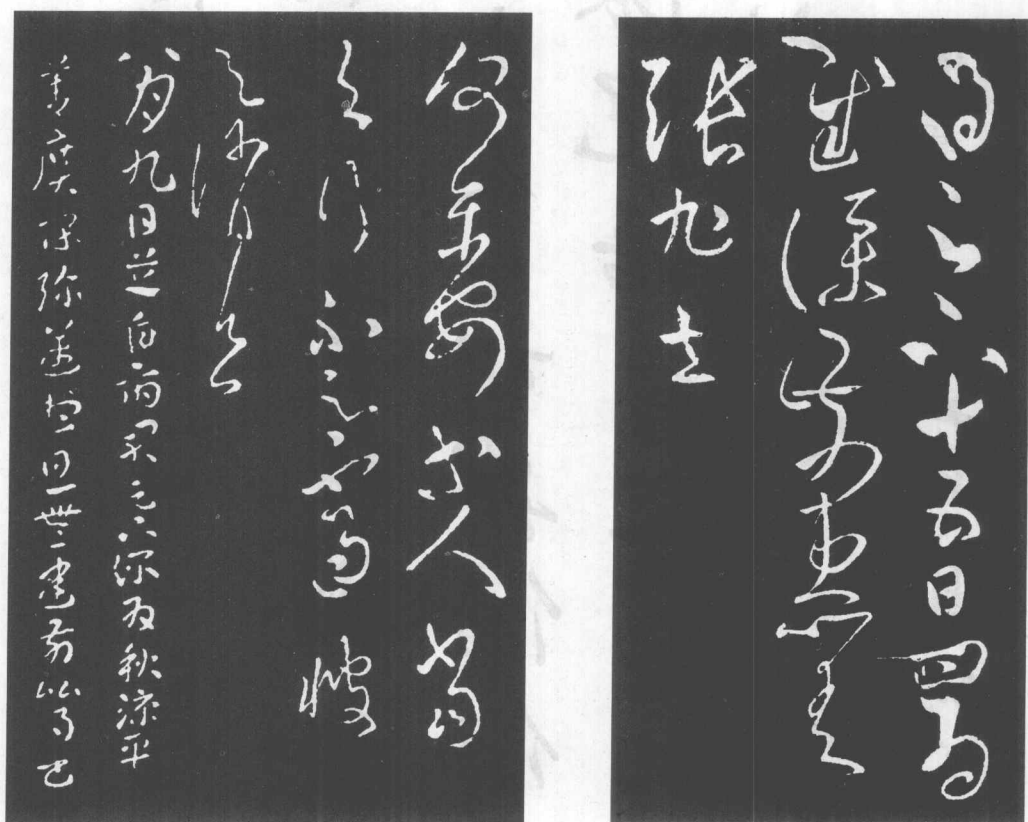

图 1-8 草书