

主编 贾国军

字体设计

F O N T D E S I G N

新 世 纪 课 程 改 革 设 计 专 业 系 列 教 材

河 南 大 学 出 版 社

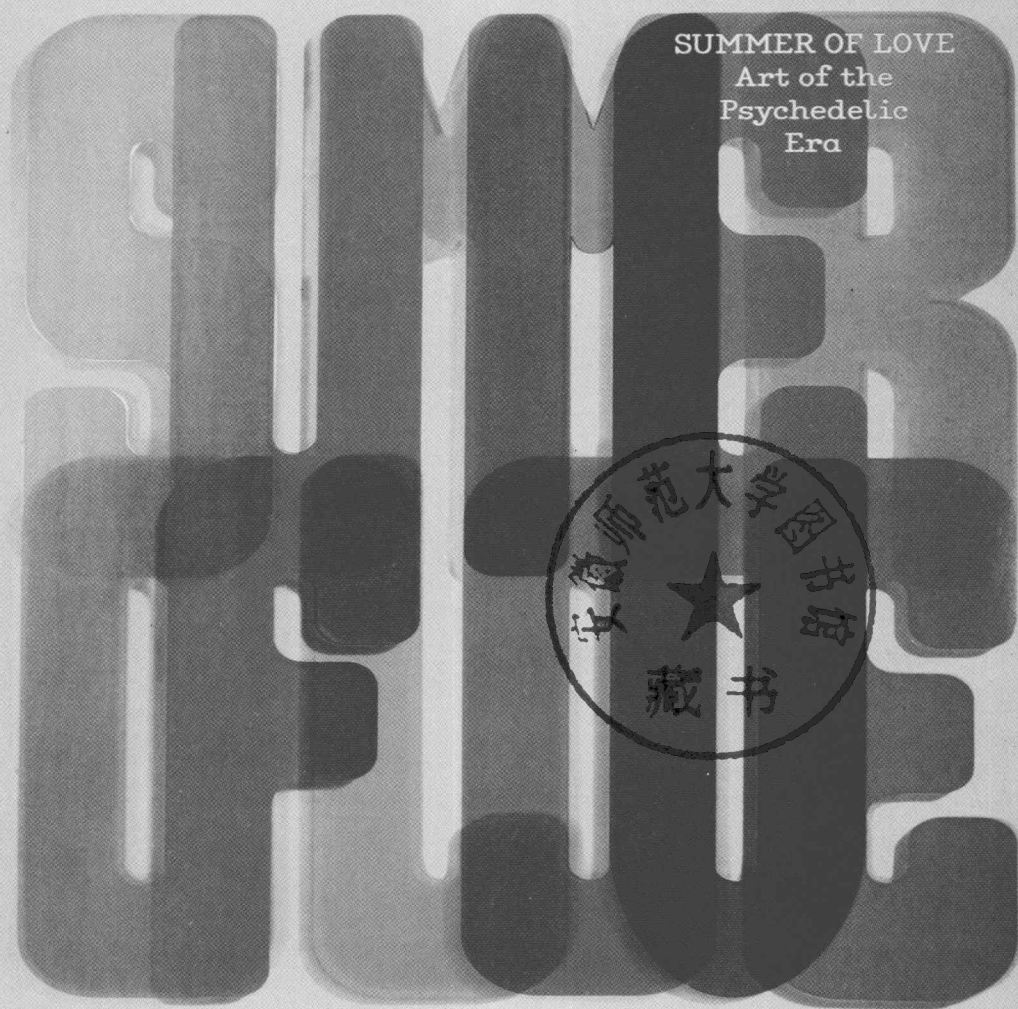
字体设计

F O N T D E S I G N

新 世 纪 课 程 改 革 设 计 专 业 系 列 教 材

主 编 贾国军
副主编 冯来云 赵明明

河 南 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计 / 贾国军主编. — 开封: 河南大学出版社, 2009.2
(新世纪课程改革设计专业系列教材 / 王彦发总主编)

ISBN 978-7-81091-930-2

I. 字… II. 贾… III. 美术字—字体—设计 IV. J292.13J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 210180 号

书 名 字体设计
主 编 贾国军

策 划 王四朋
责任编辑 李 贞
责任校对 李 贞
装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社
地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001
电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)
网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店
制 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 河南郑印印务有限公司
版 次 2009 年 2 月第 1 版
印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷
开 本 890mm × 1240mm 1/16
印 张 11
字 数 228 千字
印 数 1-3000 册
定 价 39.00 元

新世纪课程改革设计专业系列教材 编辑委员会

总 顾 问 王明旨 王蕴强

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

任留柱 杨 伟

刘根货 王四朋

编 委 李广安 汪俊林

冉献东 张新词

李晓鲁 吴京婷

王 雨 马公伟

王福祥 胡国正

宋荣欣 李 一

陈同基 王令中

袁宝林 路铠铭

耿 聪 魏小杰

付中承 韩惠君

薄清江

本书主编 贾国军

本书顾问 倪凤祥

总 序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入了一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却不免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院(今杭州师范大学)、宁波大学、中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破,其突出特点是注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术院校学生知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,一定会存在一些不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

2003年6月16日

前言

你若要喜爱你自己的价值，你就得给世界创造价值。

——歌德《生活就是战斗》

文字是文明的象征，以文字为标志的文明从远古走到现代。陶器刻绘、石鼓文、青铜铭文、鸟虫文、竹木简、瓦当字、钱币字、剪纸字、印文字、百字图、宋体字、招贴字、艺术字等各式各样的字体形式一直是设计艺术的重要表现元素与形式特征。多样的字体形式也伴随文明的进步而成为现代世界的标志之一，现代字体设计更是作为通行世界的一张名片在这个时代辉煌至极。一组普通的文字何以变成一个群体共性的认知？一个“可口可乐”品牌如何通过字体设计而扬名世界？这些字体设计背后的故事和成功之处，给我们每一个从事设计行业的人的启示是什么？本书通过研究字体设计的一般规律，借鉴最现代、最时尚、最权威的字体设计实例，总结编者多年的教学实践经验，详细解读实战操作过程，全方位、多层次、分步骤地解构字体设计的创意、方法和技巧。它紧密结合社会实际要求，通过有目的的、系统的专项课题强化练习的形式而形成的一本融完整、系统的字体设计理论结构和实用、高效的练习方法于一体的《字体设计》。

《字体设计》一书简要介绍了字体设计的历史与变革，直观展示了世界各种文字字体设计已有的成果和创意，并结合印刷字体、创意字体、手写字体设计实例，着重从设计、应用两方面深度解析字体设计的方法与规则。充满必然与偶然的字体历史和演变给我们提供了一个字体设计思考的切入点，绚烂多姿的字体设计作品让我们在感受字体设计魅力的同时，也找到了字体设计未来的方向。信息化的现代世界，逐步成熟的多媒体技术，无孔不入的网络媒体，让我们看到一个全新的世界，感受到字体迸发出的强大生命力和表现出的强烈视觉感染力。版面字体愈加精致，网页字体愈加丰富，招牌字体愈加绚烂，字体设计从实用转向艺术，从必需变成享受，越来越人性化，越来越个性化，越来越国际化。精益求精、标新立异已成为现代字体设计的主要特征。设计者需要把握字体设计的功能、形式、审美变化，掌握信息化、数字化、多媒体等设计方法与技巧，去创造一种极富感染力的媒介设计。

字体设计是艺术设计的重要组成部分，对艺术设计的发展起着革命性的推动作用。现代字体设计是以现代视觉传达语言为指导，以现代平面设计理论与方法为基础展开的。院校的美术字课程也由单纯的“练字”、“造字”或“画字”等过多的技法训练转变为设计基础的训练和创意思维的培养，更多地强调如何“用字”。

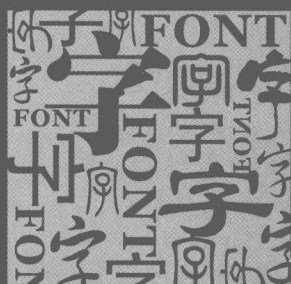
每个时代的发展、每种文明的进步以及每种设计潮流的出现，都会推动字体形式、风格及审美方面的变化，这就需要我们观念上对文字的再创造和应用进行无止境的探索，设计出具有时代特点和美感的字体。

编者

2008年7月

contents

目 录

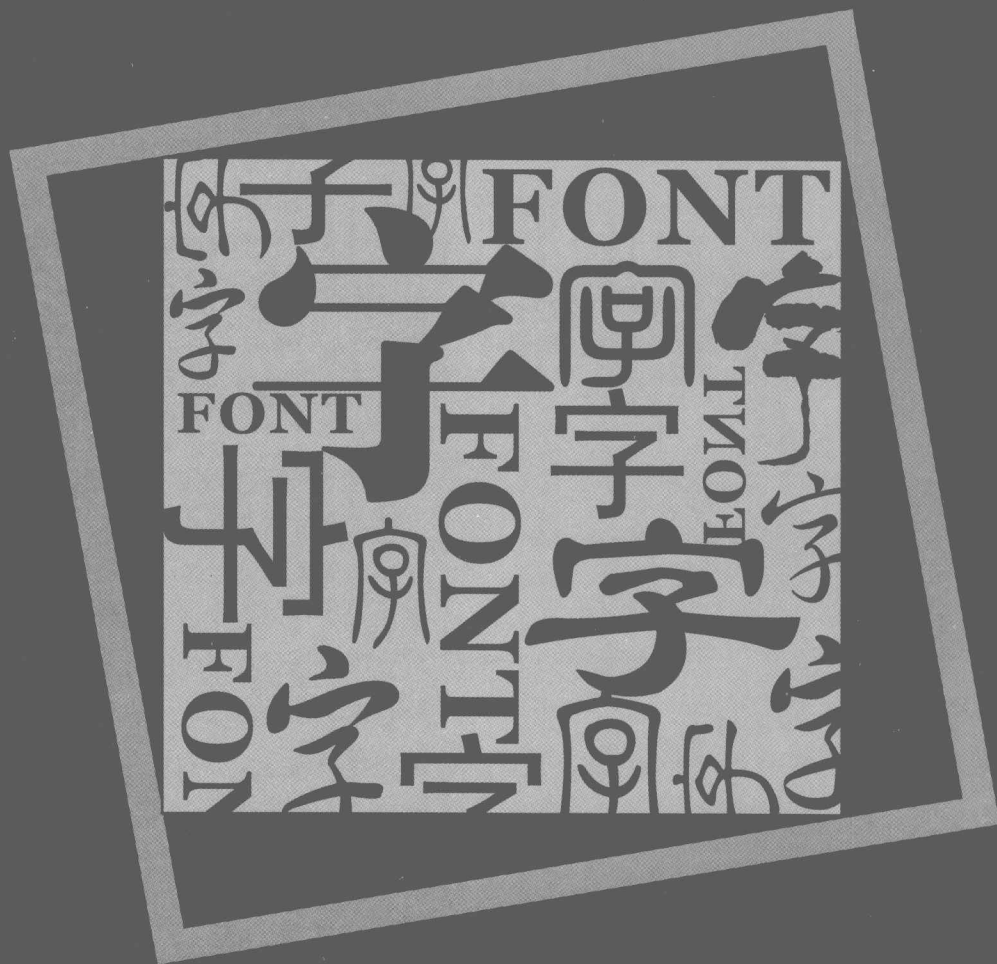

总 序	1
前 言	2
绪 论	1
第一节 字体设计的意义	2
第二节 字体的分类	4
第三节 字体设计的基本原则	5
第1章 中文字体设计	7
第一节 汉字简史	8
第二节 汉字基本结构	18
第三节 印刷字体设计	23
第四节 创意字体设计	47
第五节 手写字体设计	95
第2章 拉丁字母设计	101
第一节 拉丁字母简史	102
第二节 基本字体设计	107
第三节 拉丁字母创意设计	111

第3章 字体设计应用	125
第一节 文字的属性	126
第二节 字体应用注意问题	127
第三节 文字的编排	133
第四节 字体在平面设计中的应用	138
第4章 字体应用作品欣赏	151
参考文献	166
后 记	166

绪 论

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。历尽几千年的沧桑，文字已成为独立的文化样式，千姿百态、异彩纷呈。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。

第一节 字体设计的意义

字体设计又叫文字造型，是运用装饰手法美化文字的一种书写设计艺术。字体设计主要研究字体笔画、结构、性格、编排及内容与字体、字体与图形之间的关系等。字体设计的目的是更有效地掌握和运用文字，使文字在设计中真正发挥应有的作用。

文字是人类文化的重要组成部分，是人类思想感情交流的产物和载体。字体是平面设计的重要元素，字体设计在现代生活中有着越来越重要的意义。文字是用来记录语言的符号，它的形体美给人以艺术感染，起着美化人类生活的作用。在现代视觉传达艺术中，字体的设计尤为重要，特别是在以文字为主的广告设计中，字体更富于表现性。当我们来到一个新城市，扑面而来的往往是高楼和高楼上的巨幅广告，特别是霓虹灯标牌，流动的大字强烈地冲击着人们的视觉，展示出城市的经济实力与活力，也成为现代城市的一道亮丽风景线。

字体的变化发展取决于社会生产力和生产技术的革新。现代美术字设计在现代平面设计理论与方法的基础上展开，在现代视觉传达语言的指导下，美术字教学由技法训练改革为设计基础训练和设计思维培养，重点突出“设计”这一教学目的，字体完成了从训练到设计的转变。

字体设计在发展过程中经历了四次重大发展。

第一次重大发展是文字的诞生和成熟阶段。原始人类在生活实践中，通过人与人的频繁交流，发明了象形文字。文字的出现使人类进入文明时代，人类找到了另一种能够准确而简便地传达信息的视觉传达方式。古埃及、古中国壁画中生动的形象和神秘的象形文字映射出古人的生存状态，让人感觉到几万年先人们猎获的喜悦和简单的生活。从图形和文字的辉煌中我们感觉到伟大和神圣，感觉到显赫与征服的魔力。图形设计和字体设计成了传承文化、见证历史及承载统治者和劳苦大众的宣传载体。

第二次重大发展源于造纸与印刷术的发明。我们的祖先在劳动实践中发明了造纸术与印刷术，这些技术的出现使信息在更大范围内传播，加速了人类的文明进程。从唐代至宋代，书法艺术、绘画艺术等中国艺术迅速发展起来，字体设计在其中充当了重要的角色，不仅丰富了古代中国文化，也极大地影响了中国悠久的历史。造纸与印刷术后来传入欧洲，成批印刷的书籍促进了欧洲文化事业的发展，促进了文艺复兴的到来，形成了西方文化的第一次井喷。同时，字体设计在技术与观念上有了巨大改进，其艺术性和科学性密切结合起来。符合人们视觉规律，强调法则、色彩、形态、质感的设计字体成为时尚。1890年平版印刷的出现，使字体设计获得更加精美的视觉效果。由此我们可以看出，字体设计不仅推动了文化艺术和经济的发展，同时也推动了科学的发展。

第三次重大发展源于工业革命。19世纪的工业革命使大机器生产代替了手工业生产,字体设计在商品销售、文化教育和传播科学方面的强大功能带动了设计事业的飞速发展。打印机、照相机、电影机的出现,为字体设计创造了新的条件,加速了字体设计的多样化发展,产生了黑体、罗马体等不同风格的字体。1919年,德国魏玛的包豪斯设计学院提出了“设计与技术统一”的口号,这个口号对现代设计事业产生了深远的影响。乔安尼斯·仪坦将印刷字体技巧融入设计课程之中,使字体设计走上了现代设计之路。随着生产力和商品经济的发展,社会信息需求量不断扩大,字体设计也变得更加丰富和活跃起来。

现在,我们正在经历第四次重大发展时期。21世纪是人类从工业时代向信息化时代突飞猛进的时代,互联网起着连接全球的作用,在这个时代,设计应用更加广泛。字体设计和图形设计能最快地被识别和理解,使不同国家、不同民族之间消除了语言、文字的隔阂,促进了全人类之间的交往,缩短了各地区之间的距离。

现代科学技术日新月异,各种可视传媒应运而生,但文字仍是最重要、最稳定、最基本的元素。已有数不胜数的电脑字体供我们选择使用,它们在日益频繁的信息交流中的应用越来越广泛。传统的、现成的字体给设计师提供了便利,但固定不变的字体自身存在的局限性,决定了现有字体已难以应付各种变化。因此,如何继承和发扬这份历史文化遗产,做到推陈出新,将文字字体的特有形态与魅力运用于现代设计艺术之中,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,它的应用实践更需要理论上的指导,只有准确地设计字体、应用字体,才能使设计作品完美无缺。

电脑技术使得人们不必再去训练标准字体。用计算机操纵的刻字机、字库、滤镜、各种电脑软件及多种手段,将设计师从艰难的复制中解脱出来,而将重点转向无所不在的单字单句的创意与编排设计。迅猛发展的社会文化形态、经济活动方式、科学技术条件、大众传播媒介推动着汉字艺术设计的功能、形式、审美的不断变化,设计方法与技巧在信息化、数字化等新的手段操作下,不断迸发出新的概念与新的视觉效应。现代字体设计较多的是承担着汉字信息传达的视觉化作用,是一种富有感染力的媒介设计。同时,汉字作为设计中突出的主要设计元素,已越来越多地成为一种有效的形式语言与手法。字体设计和任何设计一样,其主要目的是为了特定的用途或环境而提出一个解决问题的办法。与纯艺术不同,字体设计如不考虑普适性、印刷效果等具体问题,而是进行脱离现实的大胆创作、破旧立新是行不通的。设计者应从可视性、美观性、思想性等方面入手,创造成功的字体设计。

第二节 字体的分类

字体设计意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。字体设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。进行字体设计，必须对它的历史和演变有个大概的了解。

代表东方文化的汉字和象征西方文明的拉丁字母文字都起源于图形符号，它们经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。依照字体的特点和作用可以将字体分为印刷字体、设计字体和手写字体三部分。

一、印刷字体

印刷字体是供排版印刷用的规范化文字形体。中国古代的用印是印刷的雏形。唐代的单张木刻印刷品是最初的雕版印刷，在此基础上发展出了印刷多页的书籍。唐代时雕刻印刷传到日本。宋代毕昇的活字印刷是世界首创。大约在公元12世纪或者略早，雕版印刷术传到埃及。公元13世纪，中国的印刷术通过波斯传入欧洲。工业革命时期，欧洲印刷字体逐渐成熟丰富。今天，印刷字体成为现代社会的一部分。

中文印刷字体主要有宋体（老宋、标宋、书宋、报宋、仿宋）、黑体（粗黑、标黑、等线体、细黑）和楷体等；英文印刷字体主要有罗马体、无饰线体等。（图0-2-1）

二、设计字体

设计字体主要指创意字体。它是在印刷字体的基础上，通过艺术手段加工变化而成的新字体，其变化范围有笔画变化、字形变化和结构变化。设计字体的类型分为装饰美术字、形象美术字、意象美术字、立体美术字和综合美术字。美术字体表现性强、风格多样，主要以设计标题为主，在现代设计中发挥着极其重要的作用。（图0-2-2）

三、手写字体

手写字体包括书法字体和随手写字体，书法字体是手写字体的主要形式。手写字体特有的人情味使画面产生非常强的亲和力，不易与他人重复，

充分展示个性。手写字体在画面上形成曲线感，与图片或直线形形成对比，产生良好的视觉效果。(图0-2-3)

图0-2-1 印刷字体

图0-2-2 设计字体

图0-2-3 手写字体

第三节 字体设计的基本原则

文字是人类社会有史以来最伟大、最成功的设计。设计者以最为简单的设计元素，运用最丰富而复杂的设计手段，设计出了一件又一件恒定而单纯的“产品”，并使这些产品的内涵丰富、构架完美、用途广泛、影响深远。

一、可读性

文字的主要功能是在视觉传达中向大众传达作者的意图和各种信息，要达到这一目的必须考虑文字的整体诉求效果，给人以清晰的视觉印象。字体设计应避免繁杂零乱，使人易认、易懂，更好、更有效地传达作者的意图，表达设计的主题和构想意念。

二、美观性

在视觉传达的过程中，文字作为画面的形象要素之一具有传达感情的功能，字体设计必须具有视觉上的美感，能够给人以美的感受。字型设计良好、组合巧妙的文字能使人感到愉快，给人留下美好的印象，从而获得良好的心理反应，准确传达出作者想表达的意图和构想。

三、思想性

思想是设计的灵魂。设计者根据作品主题的要求，从文字内容出发，突出文字设计的个性色彩，创造独具特色的字体，别开生面地表现出作者的设计意图。设计者从字的形态特征与组台上进行探求，细致思考，创造出富有个性的文字，使其外部形态和设计格调唤起人们的审美愉悦感受。

可读性、美观性和思想性是字体设计的基本原则，三者相辅相成，好的字体设计依赖于三者的完美结合。设计者进行设计时，首先根据设计要求选择字体，字体的种类、大小、轻重、繁简等要服从整个设计的需要，同时应着眼于那些富有表现力的字体，突出整体设计。其次，从主题内容出发选择字体，字体能使人产生联想，在选择应用时要注意内容与字体在造型上包含或象征的意义相吻合，注意不同字体之间的和谐。再次，字体的运用要具有艺术性和生动性，在字体标准、规范的基础上，加上适当艺术化处理，使文字的字体、字形显得更加艺术、美观和生动。

现代字体设计融入了人们生活的各个层面。文字具有比图形更强的个性张力和心灵震撼力。文字造型元素已成为设计的主角，它通过大小、穿插、重叠、并列、解构，创造出一种多层次的视觉趣味，反映人们的思维观念、生活时尚、真实情感。现代字体设计是对文化的认同，而不是简单地对符号或图形的认同，设计者要探索本土文化内涵，找出传统文化与自己个性的碰撞点，形成自己的设计风格。

字体设计以平面构成、图形设计等课程为基础，是艺术设计专业基础教学的必修课，是平面设计（广告设计、书装设计、CIS设计等）的重要组成部分，具有较强的独立实用性，它广泛应用于社会的各个领域。

第

1

章

中文字体设计

第一节 汉字简史

汉字是记录汉语的文字，是中华民族语言文字的一种，也是我国应用最广泛的文字，它有着悠久的历史 and 不同的发展阶段。

汉字是世界上最古老的文字之一，汉字作为中国文明的重要标志之一，它产生于黄河流域，和古埃及文字、古苏美尔文字等一样独立产生、独立发展，一样起源于绘画，经历了象形到象意（象征）、单纯到繁杂再到简化的过程。汉字作为中国历史的一部分成为世界上唯一一种有着过去和未来，并且有着日渐严密体系的表意文字。中国的文字从出现到现在，已经历了早期的图画文字、甲骨文字、古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书，以及印刷术发明后为适应印刷要求而逐渐派生出来的各种印刷字体等漫长的发展历程。

一、汉字的起源

关于汉字的起源，中国古代文献上有种种说法，如“结绳”、“八卦”、“图画”、“书契”等，古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。现代研究认为，成系统的文字工具不可能完全由一个人创造出来，如果确有仓颉其人，他应该是文字整理者或颁布者。

结绳记事

《易·系辞下》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”孔颖达疏：“结绳者，郑康成注云，事大大结其绳，事小小结其绳，义或然也。”又有横绳表物，竖绳记数之说。（图 1-1-1）

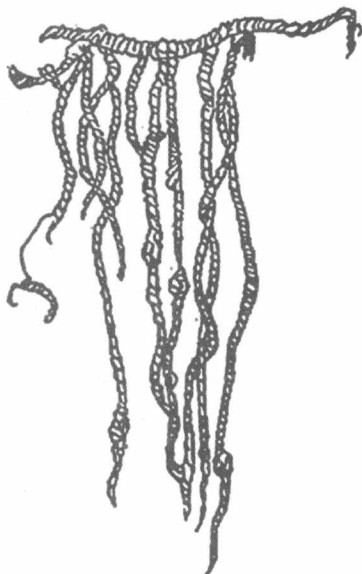

图 1-1-1 结绳记事图形

仓颉造字

先秦传说造字者为仓颉（图 1-1-2）。《荀子·解蔽》记载：“好书者众矣，而仓颉独传者，一也。”《吕氏春秋》记载：“奚仲作车，仓颉作书。”《说文解字》记载，仓颉是黄帝时期造字的史官，他“双瞳四目”，被尊为“造字圣人”。他把看见的各种各样的东西的形状简化后刻在龟壳、兽骨上，就成了最早的文字。这个神话当然是荒谬的，但也说明了一个事实——汉字是由象形字演变而来的。史学家徐旭认为，文字的出现，应与仓颉有关。仓颉所处的年代约为公元前 26 世纪，那时制定历法需要文字记载，制定神谕也需要行文。据此推测，四五千年前，我国的文字就比较成熟了。

到了现代，有研究者在承认仓颉的同时又扩大了造字者的队伍。比如鲁迅先生，他在《门外文谈》提道：“……在社会里，仓颉也不是一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来了，史官一采集，就可以敷衍记事。中国文字的来由，恐怕逃不出这例子。”也就是说，汉字当然不可能是仓颉一个人创造出来的，而是由许许多多像仓颉这样的人慢慢丰富起来的，仓颉只不过在这些当人当中比较重要、起的作用比较大而已。我们重视的不是到底是不是仓颉造的汉字，而是造字这件事本身的意义。汉字的出现，标志着中国历史走进了文字记载的时代，是中国历史长河中的一件大事，对后世也有着决定性的影响。

最早的刻画符号距今8000多年。近年来，中国考古界先后发布了一系列较殷墟甲骨文更早的与汉字起源有关的出土资料。这些资料主要是指原始社会晚期及有史社会早期出现在陶器上面的刻画或彩绘符号，另外还包括少量刻写在甲骨、玉器、石器 etc 上面的符号。可以说，它们共同为解释汉字的起源提供了新的依据。通过系统考察、对比遍布中国各地的19种考古学文化的100多个遗址里出土的陶片上的刻画符号，古文学专家王蕴智先生认为，中国最早的刻画符号出现在河南舞阳贾湖遗址，距今已有8000多年的历史。

汉字体系正式形成于中原地区，王蕴智先生认为，汉字体系的正式形成应该是在中原地区。汉字是独立起源的一种文字体系，不依存于任何一种外族文字而存在，但它的起源不是单一的，而是经过了多元的、长期的磨合的。大约在进入夏纪年之际，先民们在广泛吸收、运用早期符号的经验基础上，创造性地发明了用来记录语言的文字符号系统，在那个时代，汉字体系较快地发展起来。

从考古发掘的出土文字资料来看，中国至少在虞夏时期已经有了正式的文字。近年在山西襄汾陶寺遗址出土的一件扁陶壶上，发现有丹笔朱书的“文”字。这些符号都属于早期文字系统中的基本构形，可惜这样的出土文字信息仍然稀少。

二、文字最早成熟于商代

目前所知和所见的殷商文字资料表明，殷商时期文字载体的门类已经很多。当时的文字除了用“毛笔”书写在简册上之外，其他的主要手段就是刻写在龟甲兽骨、陶器、玉石上以及陶铸在青铜器上。商代文字资料以殷墟占卜用的甲骨和青铜礼器为主要载体，是迄今为止中国发现的最早的成熟文字。殷墟时期所反映出来的商代文字不仅表现在字的数量多，材料丰富，还突出地表现在文字的造字方式已经形成了自己的特点和规律。商代文字基本字的结体特征可分为四大类（图1-1-3）：取人体和人的某一部分形体特征为构字的基础；以劳动创造物和劳动对象为构字的基础；取禽

图 1-1-2 仓颉像

人物				
	人	女	子	目
动物				
	马	虎	鹿	羊
自然				
	月	雨	山	水
器物				
	壶	弓	册	卜

图 1-1-3 甲骨文汉字对应表