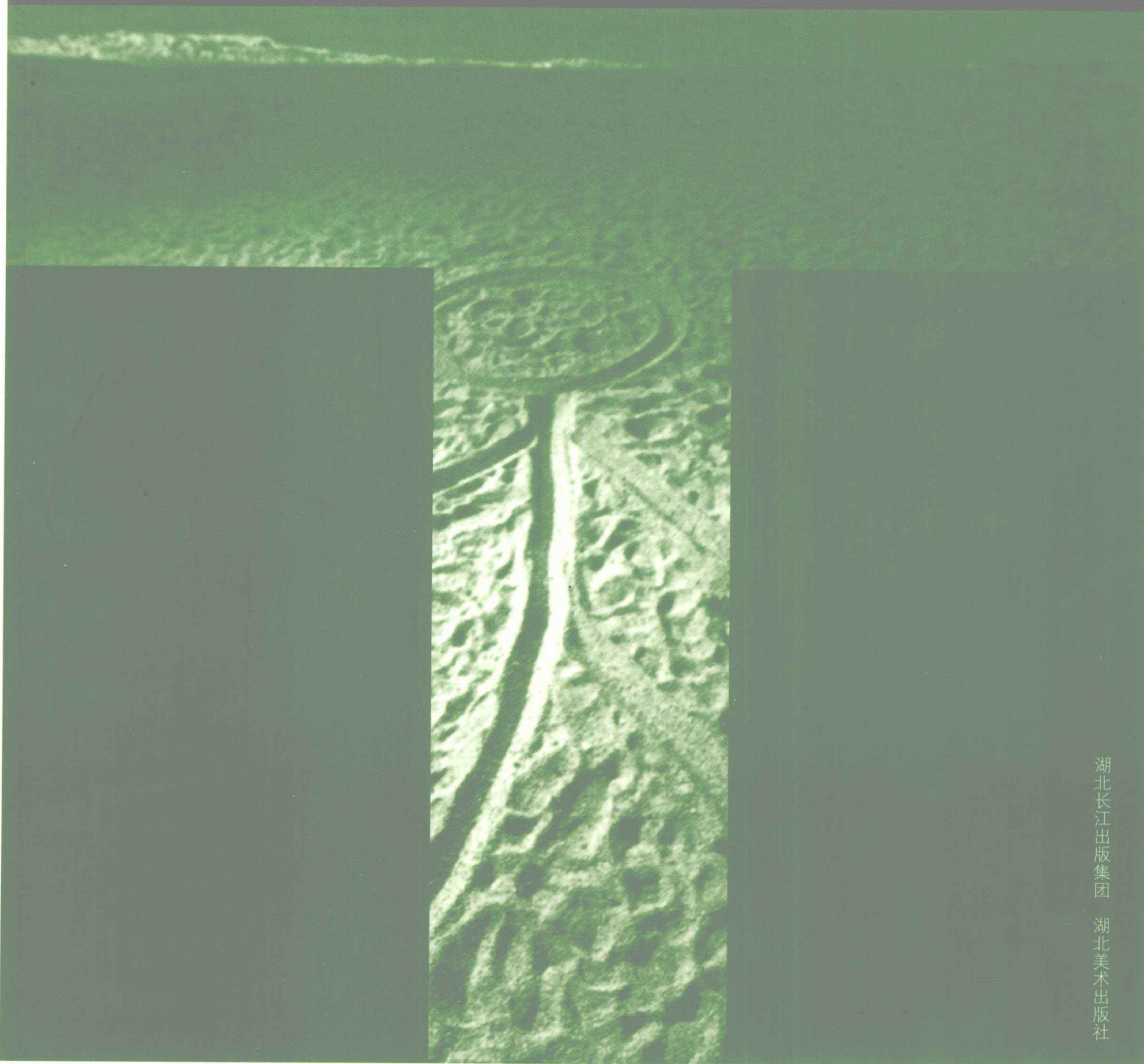

TYPOGRAPHY DESIGN

臧勇 钱珏 著

字体设计

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 臧勇, 钱珏著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2009.4

中国高等院校艺术设计专业教材

ISBN 978-7-5394-2612-9

I. 字…

II. ①臧…②钱…

III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材

IV. J292.13 J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第043399号

责任编辑: 曾琪琳

刘莹

装帧设计: 崔生国

技术编辑: 祝俊超

中国高等院校艺术设计专业教材 **字体设计**

著 者: 臧勇 钱珏

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679521 87679522

邮政编码: 430070

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E - mail: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

印 数: 1—4000册

版 次: 2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

定 价: 39.00元

中国高等院校艺术设计专业教材

字体设计

臧勇 钱珏 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

目录

4	导言	63	第六章 说解创“意”
5	第一章 说文解“字”	71	一、字体的外在形体创意
6	一、追源漫谈	72	一、字体形态的装饰创意
8	二、文字与水源	75	三、构成式的字体创意
9	三、汉字的演变	78	四、空间立体字创意
15	第二章 说字解“体”	80	五、外文字体创意
16	一、汉文字体的分类	85	六、信息时尚字体
20	二、外文字体的分类	87	第七章 说字解“用”
37	第三章 画说书“写”	89	一、包装设计中的文字应用
38	一、字形的视觉中心与重心调整	96	二、广告设计中的文字应用
38	二、字体的主副笔画调整	106	三、字体设计的现状与展望
39	三、字形及笔画调整		
42	四、字形的穿插处理		
45	第四章 透形解“态”		
46	一、对称美的运用		
46	二、均齐、平衡美的运用		
49	三、节奏与韵律的运用		
49	四、直、弧线的对比应用		
49	五、连笔的运用		
50	六、字体与图形		
53	第五章 解字说“法”		
54	一、字体设计的法则		
56	二、组字的法则		

导言

字体设计是目前高等院校艺术设计以及广告学等专业的必修课程之一，字体设计也是视觉传达设计的重要组成部分。通过学习，掌握文字创意设计的方法与技巧，并不断地拓展思路，为与文字相关的版面设计、广告设计以及视传领域内的各方面研究打下良好的基础。

本书将从说文解“字”、说字解“体”、画说书“写”、透形解“态”、解字说“法”、说解创“意”、说字解“用”等几个方面进行详实阐述，目的在于让初学者了解、熟悉文字的由来与发展，让初学者认知字体创意设计的过程，在日后的设计工作中发挥与使用好字体等方面的知识。

书中以大量优秀的设计作品为范例，同时结合国际、国内的字体设计精品的分析，让初学者对字与体有详尽的认识和理解，在实践中具备创造性的设计能力。

臧 勇
2009年 3 月于江苏常州

第一章
说文解“字”

一、追源漫谈

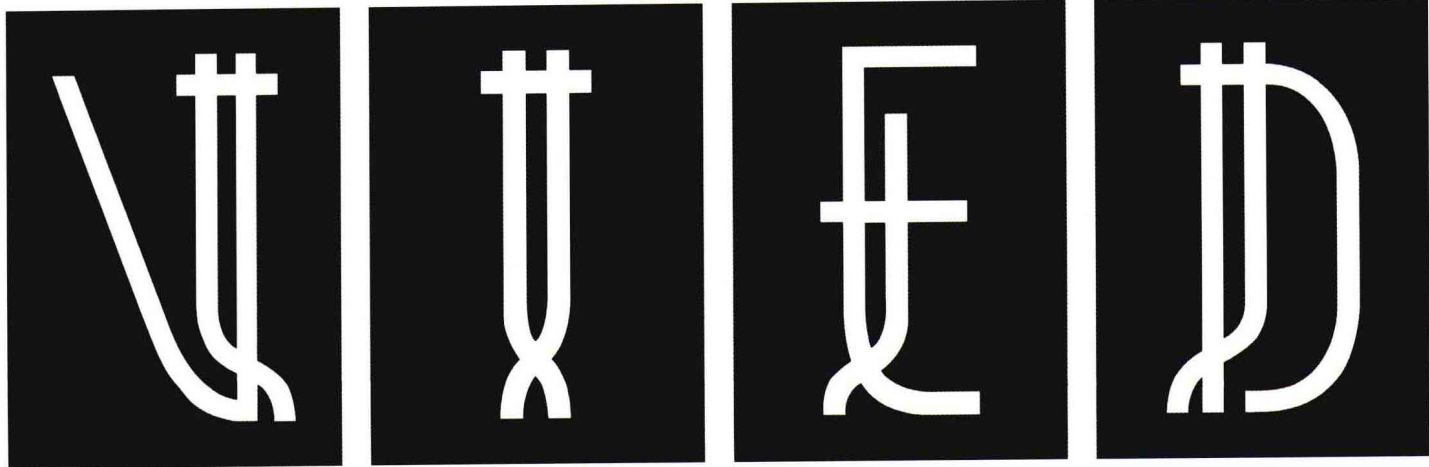
当我们能够自主翻阅书籍文章汲取知识时，不经意中自己在成长，这似乎很正常，所以我们很少思考这样一个问题，就是伴随着人类沟通与交流一起成长的语言，起初是怎样被人掌握的呢？是什么使人类这种行为方式成为可能？类比这样一个例子，把我们的祖先比作刚出生的婴儿，开始时刚出生的婴儿面对眼前的世界太陌生太新奇了，他的眼睛在不断地左顾右盼，耳朵充满各种奇怪的声音，并且无法辨析，也不知道如何辨析。慢慢地随着身体各机能不断发育成长，他开始想知道他们嘴里嗡嗡的声音是什么？所以不断注意着大人的嘴巴是如何蠕动，发出的是哪种新异声音，然后去模仿，加之同一声音伴随着同一事物重复出现时，便知道了哪种声音指代哪种事物，自己也就继续模仿发音说话，就这么一个模糊的记忆。同理，猜想我们人类祖先的后来者，慢慢觉悟学会并掌握了前者的说话方式并记录了下来，改变了语言受时间和空间限制的弊病。当人们进一步感到口头语言的不确定时，便设法开始寻找一种更有效的方式来帮助记忆与表达。例如古人仓颉结绳记事，结绳记事只是用作帮助记忆，并不是文字。但这种用实物来帮助记忆的形式却可能是文字最早的表现形式之一了，并为文字的产生创造了一定的社会条件。

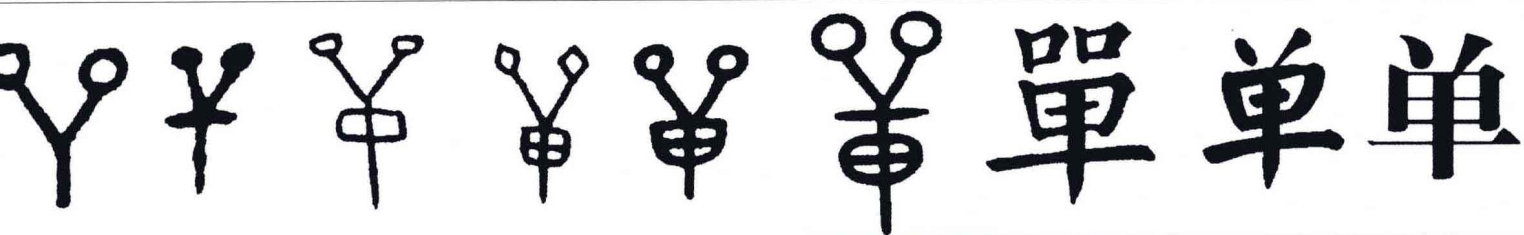
>左图 羽泉/歌唱组合羽泉音乐专集的字体系标识/字体的结构化作盾形面具。

>下图 2004日本字体与平面设计大奖/Lau Siu Hong/香港遗产博物馆/汉字的女字与英文字母重新组合构成，表达延续与创新。

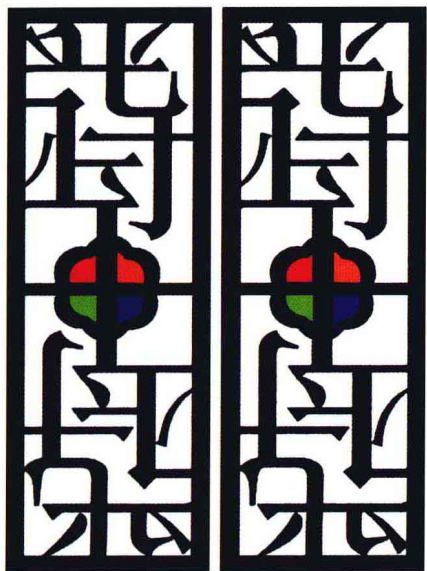

>上图 汉字与英文/徐冰/字体的笔画具有汉字特征，同时又指代英文字母，笔画连读就是英文单词，词义代表具有汉字结构特征的每个字的意思。

>上图 汉字“单”/从象形文字、甲骨文、小篆、大篆、楷书、简化字、宋体字的发展演变。

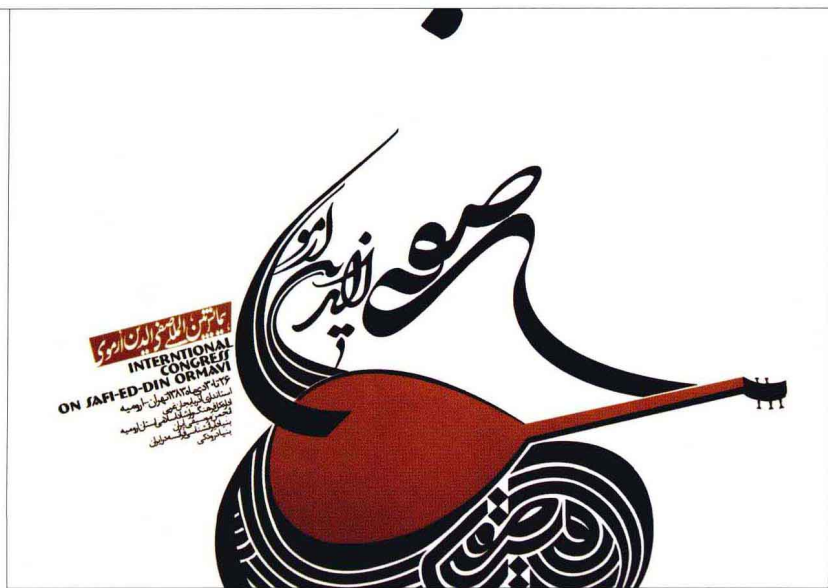
谈及文字的起源，令我们不容忽视的就是原始洞穴中的图腾壁画。原始绘画的图形与文字有着很近的血缘关系，著名的阿尔塔米拉洞窟的受伤的野牛图，中国半坡时期的人面鱼纹盆以及澳大利亚的纳诺米提的线形岩画，所有这些今天看来极具野性与艺术魅力的线面交织表现的图形，线型简练象形，已经具备了字形的形成条件。

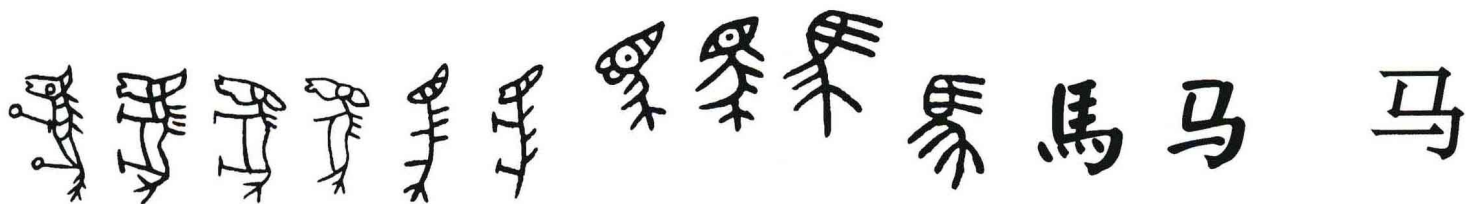
回首几千年沧桑的文字源流，面对意境各异、气象万千的字体模样，人类古老的语言、图画与文字，息息相关着多少前人辩证的足音。而今，文字是我们熟悉得不能再熟悉的了，而它神秘的走近我们人类的初始状态，依然使我们着迷，去追寻探访的渴望在今天仍然丝毫未减。

>左上图 黄本亮/“汉字时光”融入中式花窗镂空格中，时光荏苒，文字悠存。

>左下图 为国际戏剧节作的海报设计/Reza Abedin/解读波斯书法字体的意境。

>右下图 北京—巴黎展览/袁丹/把PARIS与PEKIN两个词用中国文字的笔画拆开重新进行英文字母的组合，试图展现一种新的阅读风貌。

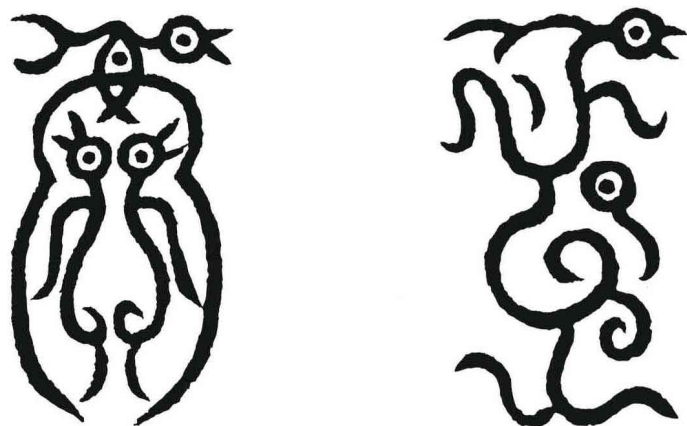

>上图 汉字“马”，从象形文字、甲骨文、小篆、大篆、楷书、简化字、宋体字的发展演变。

二、文字与水源

文字是用来传达信息，记录思想的。几千年的岁月悄悄地流逝走远，而千年的世界文化得益于文字的记载与叙说，使今天的我们清晰可见昔日的影子，了解每一个故事。文字发生与发展的路迷离而漫长，甚至无从追溯源头，但它们是那么姿态万千、意蕴飞扬，每个时代、每段文明，都在文字身上得到完美的阐释。

我们知道，地球上的人类文明都离不开水源，所以一言以蔽之，文明源于水。看一看地球上现今可以考证的文明足迹：黄河与长江流域的中国华夏文明、尼罗河流域的埃及文明、美索不达米亚平原的两河流域的文明，就是在这些人类文明的发源地，发现了他们各自象征本文明的文字：3000多年前中国殷商时期的甲骨文，5000多年前埃及的象形文字，5500多年前的苏美尔人的楔形文字。随着历史的变迁，两河流域的楔形文字和古埃及的象形文字都在历史的岁月风尘中湮灭。埃及象形文字的部分表音字母经腓尼基人传入希腊后，形成一套新的字母文字体系，那就是拉丁文字。只有中国早期的甲骨文几经磨砺与演变成为今天的现代汉字，成为古文字系中仅存的一种使用至今的表意文字。

>上图右 於、天/秦始皇印玺上的“受命於天既寿永昌”八字中的“於”字与“天”字。该体是通常所言的鸟虫篆书。

>中图 巢/自然的手刻笔触，加之鸟形及树木的象形化的表现手法，揭示了“巢”字的原本含义。

>下图 妙笔生花系列/史爽/从宋体字的部首出发，与装饰花纹地巧妙结合，体现了妙笔生花的意与形的和谐。

三、汉字的演变

汉字是中华炎黄子孙智慧的结晶，是我们的祖先进入文明时代的关键。汉字的使用、传承与完善，标志着长江与黄河流域文明的发展。汉字是对客观世界和主观世界高度艺术化的信息符号的代表，这种符号以形表意、以意传情，具有视觉感召力。

汉字是中国传统图形中最富想象力、最具概括性的抽象图形。汉字作为人类传递信息的基本工具，为了更加简便、迅速的交流，不断地从具象到意象再进入抽象。经过几千年的锤炼，汉字已摆脱自然形态的束缚，形成以横竖为主、的框架式字体。由汉字所派生的书法艺术、印章、篆刻艺术有着更广泛的艺术感染力。

据考古证明，早在我国原始时代的陶器上，就已存在简单的镌刻描画的符号与图形，这些符号图形大都简单，但不乏生动，从中可以看出物形的概念的形体，诸如像蛙形、鱼形、鸟形以及水纹等。灵活的神态，犹如国画中的写意，寥寥几笔勾勒有形，气魄浑厚而神韵犹然。这些符号与图形已经具备了汉字象形的形体支架，具有最初汉文字的基调。

>右图1 书之妙道—顿/张君、肖倩/运用汉字的偏旁加之装饰吉祥纹样，传达出器物的镶嵌模样，不愧为“书之妙道”。

>右图2 鱼米之乡

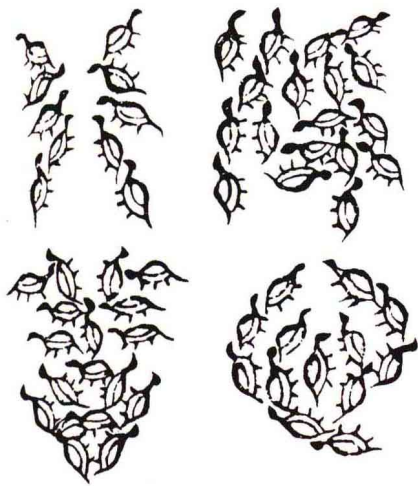
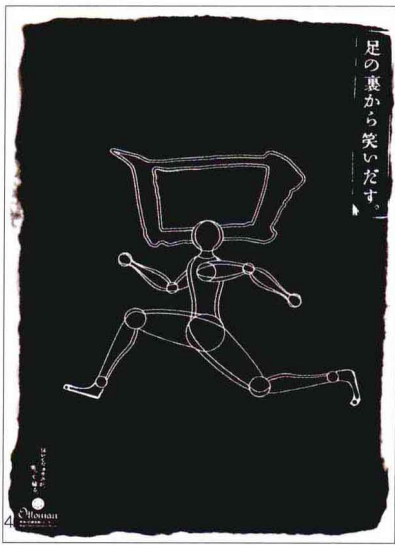
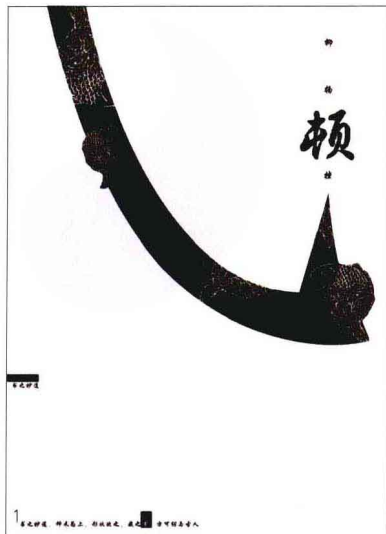
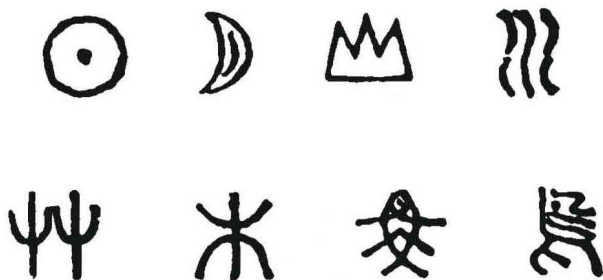
>右图3 宅/书法字体与中国建筑的拼贴方式，传递文化的信息。

>右图4 足/走动姿势的木偶人形与口字结合成足字，汉字“足”的意思直接运用图形创意表现。

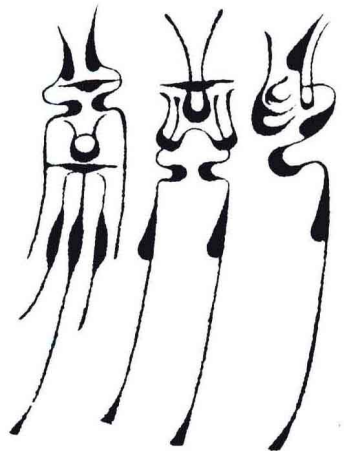
>下图 净心行善/明崇祯版《三十而策金刚经》龟书。

上图 象形文字“戊”的演变过程。 >下图 甲骨文/日、月、山、河、林、木、鱼、鸟。

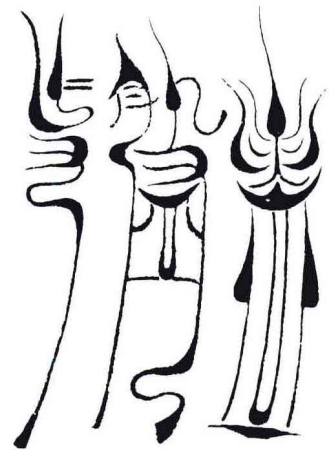

汉字的形态与结构的特点，以及汉字在造字原理上所归纳的“指事、象形、会意、转注、假借”的特征，使汉字具有很强的塑造性和创意性，为再创造提供了有利的条件。鲁迅先生曾十分准确地概括了汉字的审美特征。先生说：“中国汉字有三美：意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。”在我国殷墟出土的甲骨文（即刻在龟甲和兽骨上的文字），可谓之中国最早成型的文字。从甲骨文的象形文字看，汉字源于简练勾勒的图形。甲骨文的字形往往大小不一，无严格约束，同一个字可以有多种写法，增一笔减一笔无关紧要，每一个字的偏旁部首，在位置上都可以挪动，甚至同一个字可以正写、反写、倒写。如“福”字的偏旁“礻”在左右都可以放，有时同一个字多达几十种写法。

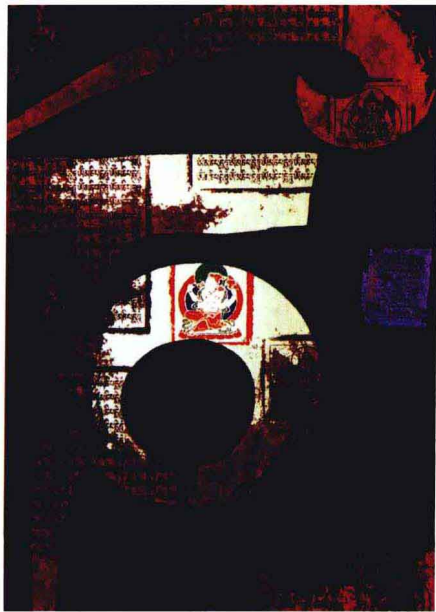

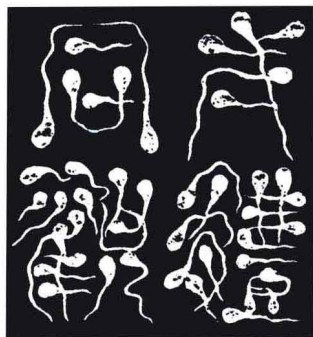
有了象形的文字之后，同时用声音表达出来，所以汉字既是象形字又是表音字，它是形、音合为一体的能表达意志的具有中国特质的形音意文字。这些文字记载了有关国家大事，诸如战争、收获、天文和占卜过程等，排列方式由右向左，自上而下，奠定了中文书写的千年基本规范。这些文字经由创造者的高度浓缩、概括、夸张、取舍，手法简洁明了，准确地表现了自然界中的万物形态。这些象形文字的形成均符合造型美、对称美、均衡美、意象美的构成法则。由此可见，汉字演化本身就是设计的过程。

继甲骨文之后，在殷商、周、春秋战国时期，铸刻在青铜器上的文字被称作金文。这是一种字形结构都比较成熟的文字了，其字体笔画粗壮圆转，大小比较匀称。

>上右图 春秋时期，楚王青铜器铭文，又称蚊尾书。
>下图左 大悲观音咒——呢、啤。
>下图右 现代汉字/木/肌理的运用使得原本形象多了一份原始与粗犷，自然朴素。

>上图左 一体同观/蝌蚪书。

>上图右 中国十二生肖中的鼠与牛，字体形与物象的剪纸表现。

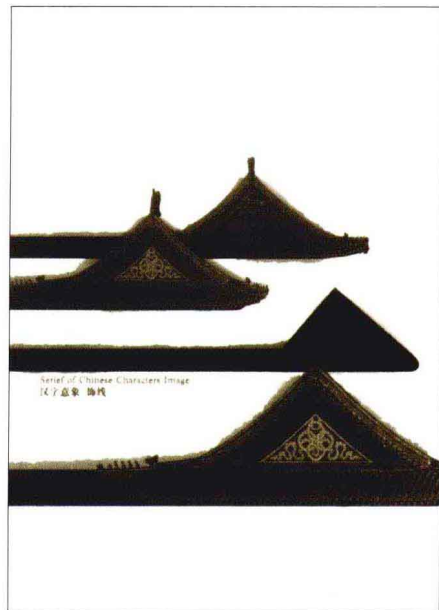
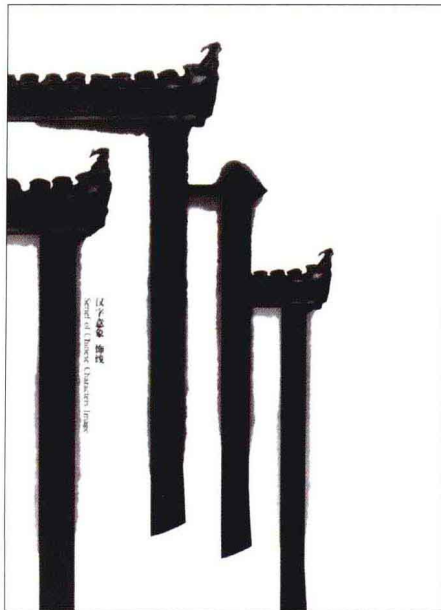
石鼓文、籀文和古文都是周代的文字，秦始皇统一汉字后统称为大篆。大篆的线条化趋势逐渐由早期的粗细不均变得更加均匀柔和，字形更加规范化，结构趋向整齐，逐渐脱离图画的原形，开始奠定方块字的基础。古文中有许多变异字体，如：柳体、欹文、龙文、虎文、回鸾、鸟文、凤文、蝌蚪文、鱼书等。这些文字大都用于印章、旗帜、兵器、建筑、器具上。古文字不仅构思奇巧，而且依据器物、材料、应用场合的不同而变化，具有很强的形式美感，称得上是古代的美术字。

当秦始皇统一中国后，将汉字统一为小篆。从此，汉民族两千多年来就使用同一种汉字，逐步形成了政治、文化、民族的大一统，汉文化自此占据着中国历史的主导地位。小篆是大篆的简体，笔画匀称，线条粗细一样，其线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐协调、基本形为长方形的方块字。

>中图 因缘得福/鸟篆。

>下图左 字里乾坤系列/刘宏骏、张宇/字中有画，画中有诗，从文字的象形出发，追寻汉字之美，朴实之中透着典雅的书卷气。

>下图右 汉字意象—饰线/李娟/水墨手法，古建筑的影子与汉字的部首水乳交融，中国文化的意蕴深远悠长。

由篆书向隶书的转化是汉字演变史上的重要转折点。隶书分秦隶和汉隶两种，秦隶又称“古隶”，实际上是小篆的一种潦草写法。汉时，隶书取代小篆成为正式的书写体，称“汉隶”、“今隶”。隶书在字形结构上发生了显著的变化，更讲究文字笔势的起伏，结构更加简练，已从根本上改变了汉字象形的特征，从而定型了自秦隶以来至现代汉字二千多年的汉字字形。

楷书又叫“真书”或“正书”，是从隶书演变而来，在西汉宣武帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏后盛行。楷书笔画平稳，放弃了隶书波动的笔势挑法，在形体结构上形成了“永”字形的方正形。字势上，隶书向外散开，楷书向里集中，形成了今天的汉字字形，基本确立了汉字的基本笔画结构、偏旁部首及书写笔顺，成为当今书报刊印刷用字的主要字体。

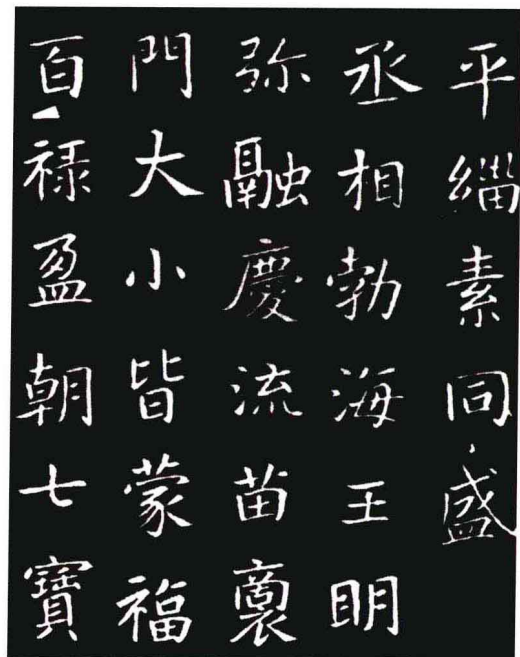
草书又称汉字的快写体，草书主要有章草、今草和狂草。如果说章草书写较快且简化易于认识的话，那么今草的书写则更为简洁、一气呵成、自由灵活，但笔画相连已不易辨识，到狂草时，已失掉了文字的阅读价值，“狂”则如行云流水，龙飞凤舞、连绵不断、形式感极强，而成为今天具有极高审美价值的艺术品。

行书是介于真书和草书之间的字体，它继承了草书快速、流畅书写的优点，又克服了草书不易阅读的缺点，集草书楷书为一体，字形俊秀飘逸，便于书写、易于辨认，一直沿用到今天。

中国汉字虽经几千年的变化，但是每一次变异都是在前人的基础上变化的，每一次变化都保留了前人的基本框架结构，并在此基础上充分地发挥了创造性的想象，使汉字得到充分的演绎。以汉字为创意基础的设计在20世纪五六十年代仅局限于笔画和局部结构的变化。现代汉字创意抓住汉字表意性的特征，已突破框架性模式开始向更高的艺术境界发展。然而，汉字的创造潜力还远远不止这些。在现代设计的基础造型领域，在视觉传达设计范畴，在其他造物设计中，汉字都将发挥其他物象不可替代的作用。

书法在中国文化的轨迹中有着辉煌的历史，可以说是中国文字极具魅力的依托。当文化交流的过程中没有眼花缭乱的创新字体时，变体字的很长一段历史时期里，书法的行文一直占据着中国文化文明的成长之路，同时影响着一个民族的审美意识，塑造着品行德规。在了解今天的创意字体的同时，不可忽略地了解一下书法艺术，并从中得到启发与借鉴。

中国的书法被称之为“国粹”，它与京剧、武术一样，被国人一代一代传承下来，所不同的是，它的历史恐怕要比京剧和武术久远得多。

>上图 楷书/清晰，大方刚柔并济，俨然四海是家的感觉。

>下图 张旭/狂草书/汉字书法的流畅，不失风骨。

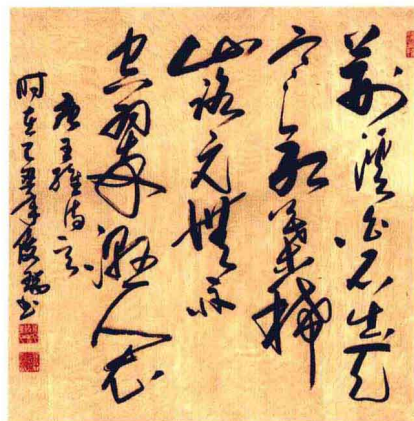

书法，是人们对中国文学、文字、历史和词赋具有一定了解的基础上，运用特定的工具（包括笔、墨、纸、砚）通过不同的书写形式表达的文字艺术，它不仅体现了作者对书写内容的深刻理解，也体现了作者较深的艺术造诣和审美取向。

东晋王羲之在1600年前书写的《兰亭集序》，区区324个字，尚有四处勾抹涂改之处，但被世人公认为“天下第一行书”，王羲之也被定格为“书圣”，据说冯承素所临的《兰亭集序》是诸多著名书法大家中最为接近王羲之原作的，因此被后人视为可以假乱真的“神品”。铺开这幅摹本，我们会感受到强烈的视觉冲击力和艺术感染力。字的大小无律，运笔的收放自如，首尾的前后呼应，真楷和行书的巧妙融合，应该说是字字珠玑，美不胜收。

书法是很讲究的。

首先，书法讲究章法。一幅作品，不管是诗词歌赋，还是绝句美文，都是由文字构成的。而文字如何摆放，如何体现呼应和高潮，如何产生良好的艺术视觉，需要作者具有深厚的知识储备和艺术造诣。在纸面上只写一个字，或两个字，是无法体现出作品章法的。而不论采用什么字体，不论采用什么样的表现形式，都应该强调和体现出章法。行草有章法，真楷也应该有章法；条幅有章法，长卷同样

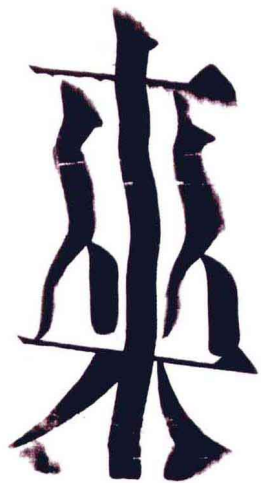
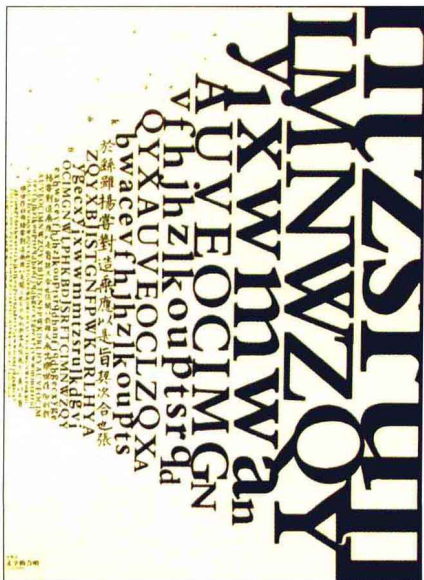

>上下图 行草/裴俊瑞/书法字体间笔墨的线形与白的处理，充满唯美意境。

>下图左 文字的合唱海报。

>下图右 来/陈华容/设计未来。

少不了章法。没有章法的作品，不能称其为书法，那只能叫做写字。

书法还讲究笔法。一幅作品，内容不同，表达的思想内涵和感情类型也不尽相同，这就需要作者采用不同原料制成的毛笔（羊毫、狼毫、紫毫、兼毫）自如地书写，较好地体现创作初衷。一般说来，羊毫笔软一些，而狼毫笔相对硬一些。运用不同的毛笔，如何处理笔锋的收、放、藏，如何处理字的不同笔画所需要的运笔姿势和提压力度，是笔法运用中首先要考虑和落实的关键。

除了章法、笔法外，书法创作还讲究墨法。墨法是一般人通常忽视的，而墨法本身又具有特定的、不可替代的渲染功能，不同的墨法所表现出来的书法艺术视觉是截然不同的。与绘画不同，书法只能靠墨的运用来体现层次和高潮，我们只能在黑白之间创造出更多的过渡色，或表现得变化突兀，或表现得渐变自然，让别人能够从书法作品中，看到水墨画的效果。当然，并不是所有的书法作品都需要水墨效果，真楷为主的长卷、大小篆书书写的作品，就应该庄重自然。这时的水墨比例应该以拿笔自然为标准。而有些内容较为闲散、艺术内涵较深的素材，不妨运用一下水墨技法，以收到更好的艺术效果。

我国古往今来的书法家不仅数量众多，而且风格迥异。无论是颜体的厚重，还是柳体的风骨；无论是欧体的严谨，还是二王的飘逸；无论是秦汉篆隶的风格，还是晋唐遗风的紧凑；无论是皇宫墨客的规矩，还是“颠张醉素”的潇洒，我们都可以用一个“美”字概括。而这种“美”的实质，是在继承中不断发展的，在发展中不断追求创新的。所以说，评价书法作品，没有第一、第二之说，只有一流、二流之分。

习练书法，必须要花费相当的时间和精力，用心揣摩古人的名帖名碑，消化和理解古人优秀作品中深刻的思想内涵和艺术风格，千万不能将书法简单化、庸俗化。看看日本、韩国对中国书法所采取的严谨、认真、科学的态度，看看我们的邻国对中国书法的理解和普及，我们更应该冷静、理性地面对我们的国粹艺术，思考如何吸纳与传承。

- >右上图 小篆/泰山石刻/字体方正有力，篆体严谨。
- >右中图 安尚秀/书法疾书的气势与图形语言的结合，参悟现代设计中的书法元素。
- >右下图 水墨自然晕染的效果与机械形状的方、圆共同塑造了英文字母独特的书写魅力。

第二章 说字解“体”