

美术家●之路

MSTZ

9483

中外文
美术字
设计

Meishujia
Zhilu

出版社

A

B

C

中

D

江苏美术出版社

中 外 文 美 术 字 体 设 计

曹奇峡

序

曹奇峡

生活中离不开文字。

自从人类创造了文字,人们便从愚昧混沌中解脱出来,成了一个真正意义上的人。反过来,文字又促使人类不断地向前发展,一步一步走向更加辉煌的未来。试想,如果没有文字,就不会有现代社会的文明,而如果失去了文字,人类也就没有未来。

对现代人来说,生活中处处需要文字,离开文字寸步难行。文字是信息,文字是财富,它可以创造世界,建设世界。你的眼睛所及之处,如工厂、商店、医院、住宅、公路,以及飞机、汽车、轮船等等一切事物,它们的最初雏形,无不是文字。文字是人类所有活动中的重要基础。

生活中离不开文字设计。

当你拿起一本书,或者阅读一张报纸;当你去商店购物看到满街的店家招牌和商品广告;当你打开电视机或者走进电影院、剧场,无不被眼花缭乱的文字所吸引,引起你的兴趣,激发你的阅读欲望、购买欲望或观赏欲望。而这种种欲望,与这些文字的处理方法即设计方法有着直接的关系。

要想使文字更好地发挥传播信息的重要功能,让经济建设日益腾飞,必须重视文字的设计工作。随着现代经济生活的高度发展,对文字设计的要求越来越高,甚至在经济竞争中起着举足轻重的作用,诸如书籍、报刊、广告、招牌、商标、包装,以及电影、电视等等,如果文字设计不

当就会影响其传播效果,进而影响其经济效益。

综观世界,凡经济高度发展的国家,其文字设计的质量也高。在这些国家,无论是什么场所,只要有文字出现,其文字一定是经过精心设计和安排的,它与所在场所必能形成一个完整谐调的美,给人以赏心悦目的文明感觉。

目前,我国的经济建设正高速向前发展,与外界的交往日益频繁,社会的文明化程度得到了很大的提高。人们越来越重视文字的设计工作。当然,我们还存在着不小的差距,对文字设计的不负责任和任意性,还常常可以看见。这有待于我们逐步改变。

文字设计工作虽然是一个技术性很强的工作,但它对设计者素质的要求很高。它不仅要求设计者要有科学严谨的态度,更要求设计者具有较高的艺术修养,还要有现代意识,跟上时代步伐。我国的书法家和国画家都非常重视字外或画外的艺术修养,所谓“功夫在字(画)外”,就是这个道理。对文字设计者来说,同样适用此理。

本书介绍了文字设计的基本要素,以及中文和英文设计的基本方法,并试图对提高我国的文字设计工作有所帮助。如果你想对文字设计有所了解并得到一些提高,请你翻开这页,逐页看下去,一定能对你有所帮助和启发,对你的工作和事业也将大有裨益。

目录

序

现代文字设计

文字与历史	(1)
文字的种类	(4)
文字设计的意义	(6)
设计用具	(8)

中文设计

文字设计的原则	(9)
中文的基本笔划	(10)
美术字制作的基本顺序	(22)
字形大小与笔划组合	(24)
偏旁分割与组合	(26)
各种变体字的设计	(41)
装饰字与组合字	(47)
徒手字的设计与书写	(51)

英文设计

英文的设计与书写	(55)
英文制作的基本顺序	(56)
英文的字线、笔划名称和间隔、字幅	(57)
英文的四种基本字体	(64)
装饰字和组合字	(98)

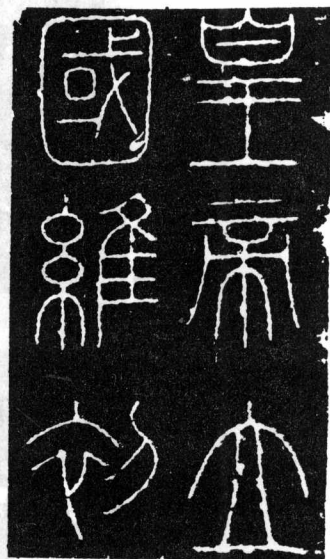
现代文字设计

甲骨文

大篆

小篆

文字与历史

文字的产生与发展,经历了六千多年的风风雨雨。要进行文字设计,必须对文字的历史和演变有个大概的了解。

劳动创造了人类。同样,人类也在劳动中逐渐创造了语言,然后经过漫长的岁月之后,由语言而发明了符号。随着符号应用表达范围的不断扩大,大约在六千年前,语言和文字终于结合了起来,成为传递信息的完善的工具。

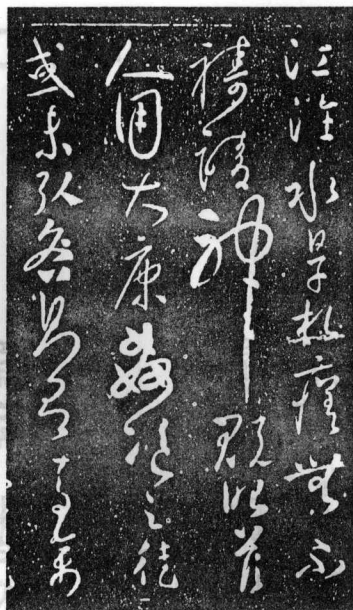
世界各国的历史尽管有长有短,文字的形式也不尽相同,但世界文字的发展历经悠久的历史长河之后,逐步形成代表当今世界文字体

系的两大板块结构:一是拼音文字,二是中国文字。

中国文字的产生,千百年来传说是仓颉造字。此不足为信。有据可查的,是在约公元前十四世纪的殷商后期,形成了初步的定型文字,即甲骨文。到了西周后期,发展演变为大篆。后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小篆。至汉代,中国文字进行了较大的变革,产生了隶书,使汉字的易读性和书写速度都大大提高。隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。随后,揉

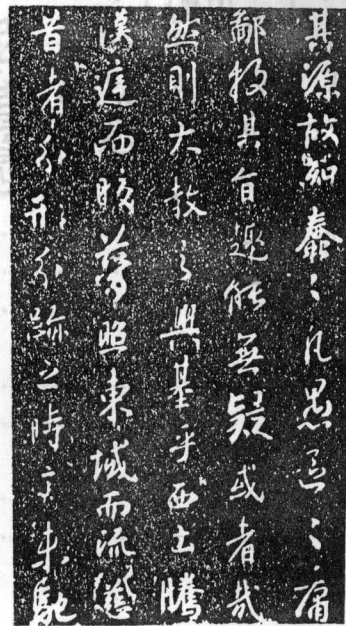
隶书

草书

楷书

行书

和了隶书和草书而自成一体的楷书在唐朝开始盛行。我们今天所用的印刷体，即由楷书变化而来。介于楷书与草书之间的是行书，它书写流畅，用笔灵活，生动巧致，据传是汉代刘德升所制，传至今日，仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

在中国文字中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。篆书古朴典雅，适用于贺卡、图章、请柬等设计；隶书静中有

动，富有装饰性，可用于书名、报刊题头、展览布置之用；草书流动顺畅，韵律感强，在设计中如能适当用之，可起画龙点睛之功；楷书规正易读，被广泛用于书刊印刷；行书易识好写，实用性强，且风格多样，个性各异，多用于招牌、报刊名、书名、店名等等。

中国文字的表现方法丰富多彩，是外国文字所无法媲美的。在文字设计中，如能充分发挥中国文字各种字体的特点及风采，运用巧妙，构

腓尼基字母表

希腊文字母表

拉丁文字母表

思独到,定能设计出精美的作品来。

外国文字(这里特指英文)大约起源于六千年前古埃及的西奈半岛。当时的腓尼基亚人对祖先的 30 个符号加以归纳整理,合并为 22 个简略的形体。后来,腓尼基亚人的 22 个字母传到了爱琴海岸,被希腊人所利用。公元前一世纪,罗马实行共和时,改变了直线形的希腊字体,采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的 23 个字母。最后,古罗马帝国为了控制欧洲,强

化语言文字沟通形式趋一,也为了适应欧洲各民族的语言需要,由 I 派生出 J,由 V 派生出 U 和 W,遂完成了 26 个拉丁字母,形成了完整的拼音文字系统。

英文的书写方法比较简单,技巧有限,发展至今,已有数百种字体。为了适应各种各样的文字设计的需要,现在仍有不少新的设计方案出台。这对文字设计工作是大有裨益的。

中外文美术字

宋体

中外文美术字

方体

中外文美术字

楷体

中外文美术字

仿宋体

文字的种类

在当今社会,随着经济建设的不断发展,除了继续使用的铅字外,照相排字和电脑排字已被普遍使用,出现了不少新的字体种类。但万变不离其宗,这些变化字体的依据,仍是旧有的铅字字体。

中国文字

中文的字体有宋体、方体(黑体)、楷体和仿宋体四种。具体特征如下:

宋体 笔划横细竖粗,字形庄重大方。多用于文章、书刊的正文,是应用最广泛的一种字体。

方体 笔划横竖宽度一样,字形粗壮有力,醒目。多用于标题、书名以及需强调之文字。

楷体 笔划粗细适中,是中国传统楷书的一种变体。适用于书刊、信函、公文等,使用范围较窄。

仿宋体 是仿照宋体变化而来的一种字体。笔划纤细娟秀,字形秀丽活泼,多用于文艺小品或诗歌、序言、后记等的编排。

在照相排字和电脑排字中,这四种字体均可作细长、扁宽、左上斜、右上斜等变化,还有一些粗宋、圆头、空心体以及衬影体等多种派生型

13
A B C D E F G H I J

罗马体

A B C D E F G H I J

埃及体

A B C D E F G H I J

无衬线体

A B C D E F G

手写体

字体。

英文

英文的字体有四大类，即罗马体、埃及体、无衬线体和手写体。由这四大类基本字体，又派生出数百种字体。它们的特点如下：

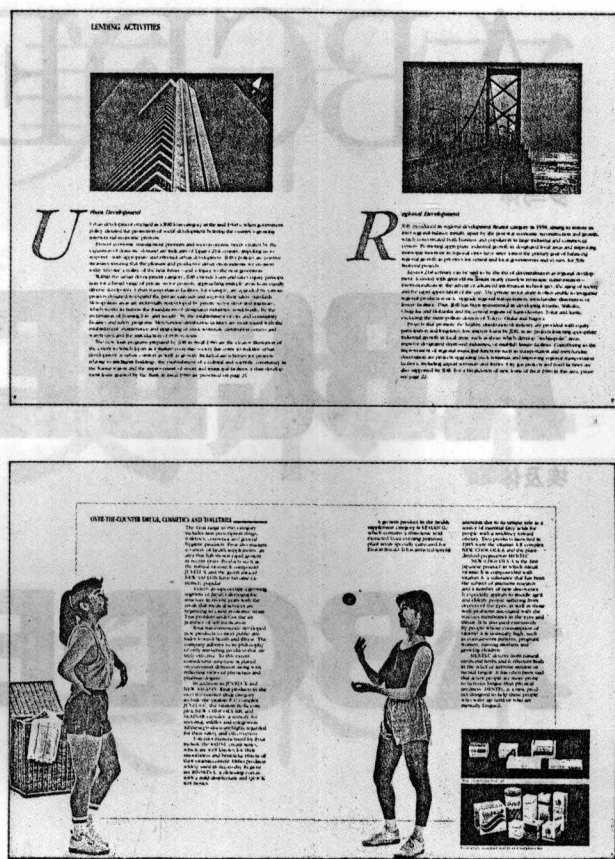
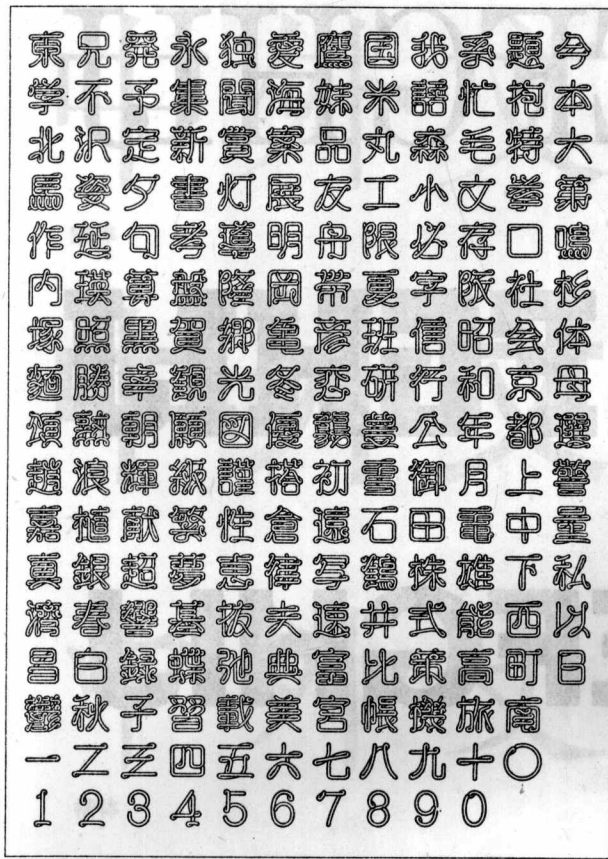
罗马体 笔划横细竖粗，类似中文的宋体，字形典雅舒展，有各种秀美的变体，适用于各种不同风格的图书和报刊等，是运用最广泛的一种字体。

埃及体 笔划宽厚凝重，字形沉实坚挺，适宜于招牌、机械制品、广告、标题以及杂志封

面等。

无衬线体 笔划横竖变化微小，类似于中文的方体，字形朴素大方，在欧洲十分流行。诸如道路、公司、饭店等公共设施，都广泛使用这种字体。它醒目易辨，统一整体，具有很强的表达能力。

手写体 这类字体的代表应是圆手写体，笔划流动欢畅，字形娟秀妩媚，极富艺术气息。它适用于各种贺卡、商标、书籍等的设计。

文字设计的意义

文字设计一词取自英文 Lettering, 有写字、印字、刻字之意。而在设计行业中, 则将 Lettering 解释为各种文字的造型设计、书写、表现和技术。因而, 文字设计是研究文字字体、间架、结构以及编排的一种实用美术。

文字设计的应用范围非常广泛。凡与文字有关的事物, 都需要文字设计。诸如一本书, 一张报纸, 一面招牌, 一幅广告, 都需要进行文字设计, 没有这种设计, 就不能充分发挥文字传播信息的重要功能。目前, 在我们各种各样的书刊、广告以及产品包装等等一切与文字有关的物品中, 存在着不少差劣的文字设计与书写。有

的人甚至对文字的结构和书写规律等基本常识都缺乏了解, 以致于错字百出; 还有的人对文字设计的重要性认识不足, 不少设计人员也不重视对文字的设计、书写和装饰, 马马虎虎, 敷衍了事。

文字是我们人类独有的财富, 它对人类的文明发展起着重要的促进作用。文字设计对社会文明的发展, 也有着不可估量的作用。文字是一种信息, 是一种传播各种文化的中间媒介, 它集科学、心理和艺术为一体, 是人们交往的重要工具。我们每天都要面对着各种各样的文字信息, 诸如书籍、报刊、广告等等, 要在无数的文字

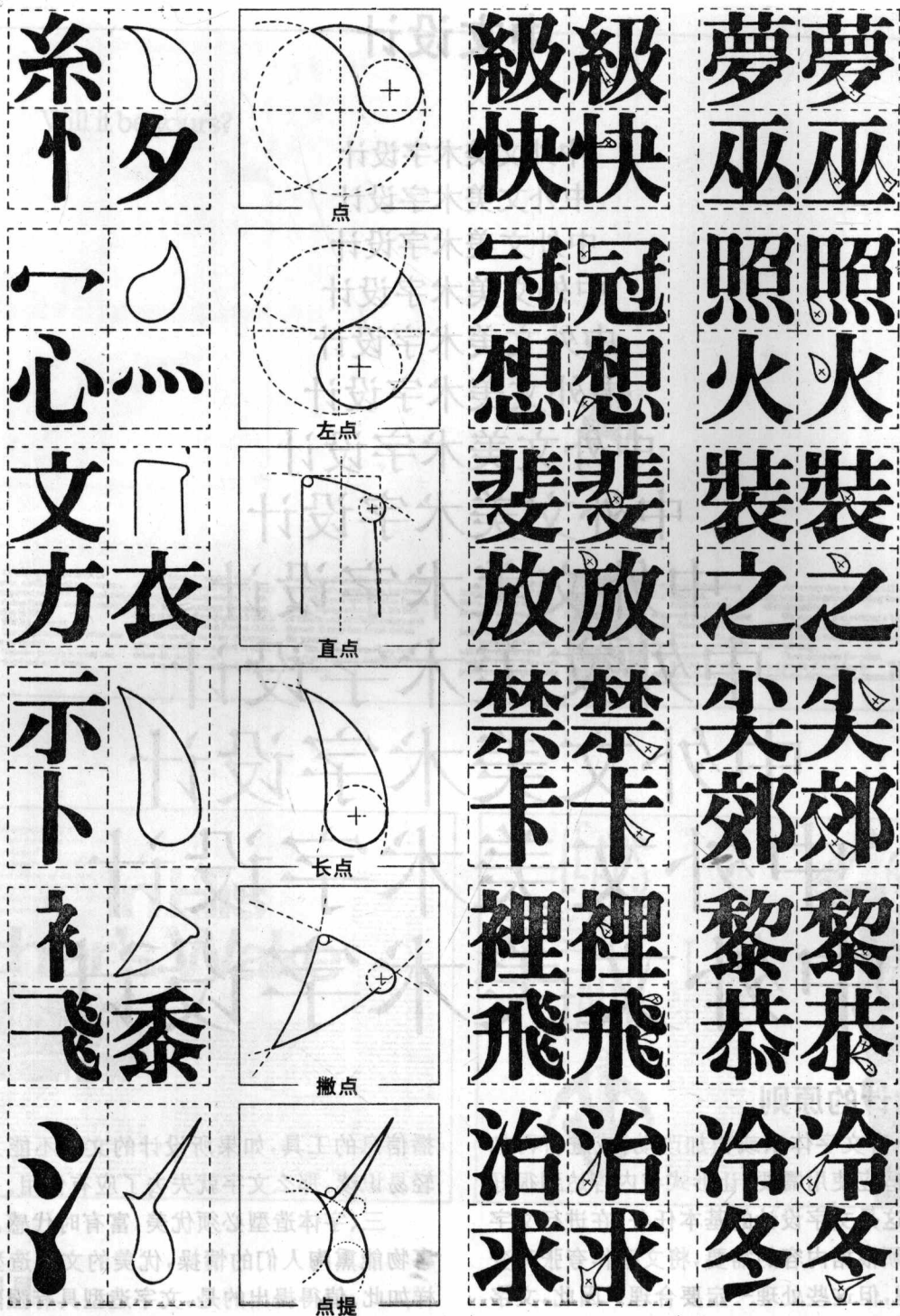
Not every dog owner is willing to pay the price for a dog food of this quality. We suggest you pick up a bag of Purina O.N.E., and compare its ingredients to the dog food you're now serving. Then compare the price. And decide if your dog is worth the difference.

[illegible]

对原有文字体系或稍加改动,或进行再加工,使之适应使用需要,让形式与内容达到很好的统一,这是文字设计的基本任务。在进行文字设计时,须根据内容的需要,将文字作夸张和变形的处理,但这些处理一定要合理。因此,文字设计应遵循以下几条原则:

二、要注意设计文字的易识别性。文字是传

四、字体的设计必须要有独特的个性,与其所设计的内容和谐统一。如果一幅机械产品的广告,用的却是柔美的花体字,试想其效果将会如何?字体的设计只有与内容相结合,恰到好处地表现内容的含意,使人赏心悦目才是成功的。

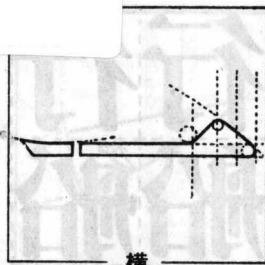
中文的基本笔划

中文有成千上万个单字，变化多端，但其文字的构成要素，不外乎点、横、竖、撇、捺等基本笔划，了解并掌握这些基本笔划的书写方法和特点，是文字设计的基本要求。

美术字的设计应从最基本的宋体字和方体

字入手，其他的字体都是由此变化而来的。这里将宋体字和方体字的基本笔划及它们在文字中的基本位置一一图示，供自学者练习之用。图中字例中空白打叉的笔划，是错误的写法，学习时应予注意。

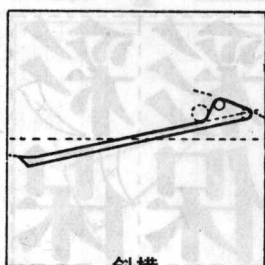
一 言

協 協
請 請

元 元
昨 昨

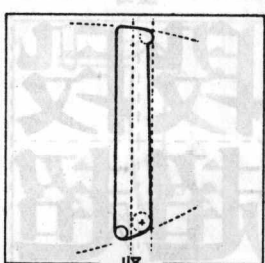
一 斗
七 七

料 料
皂 皂

也 也
理 理

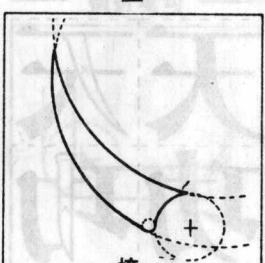
木 木
門 門

林 林
再 再

五 五
班 班

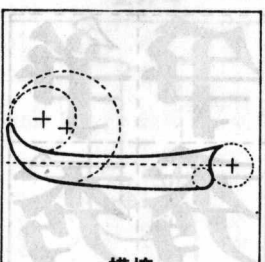
人 人
又 又

今 今
叔 叔

外 外
不 不

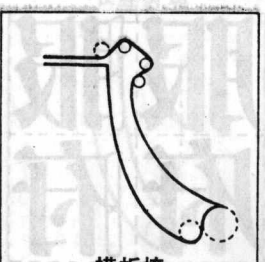
一 一
又 又

造 造
建 建

足 足
走 走

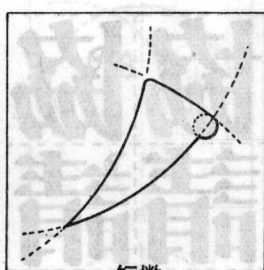
八 八

公 公
分 分

全 全
内 内

舟 父

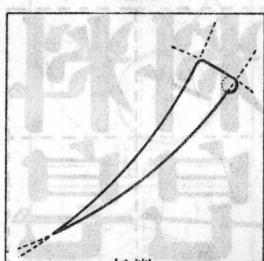

短撇

行 行
船 船

爸 爸
爲 爲

彡 彡

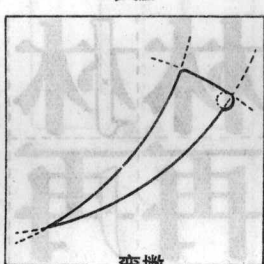

长撇

彩 彩
保 保

久 久
髮 髮

戈 戈
走 走

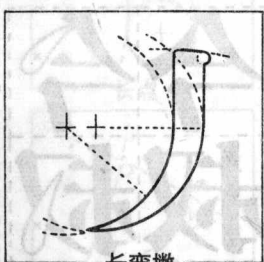

弯撇

段 段
超 超

我 我
水 水

大 大
力 力

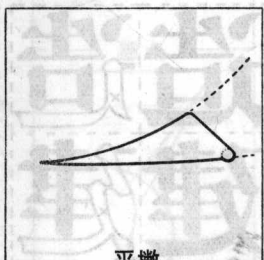

长弯撇

天 天
功 功

史 史
刊 刊

禾 禾
来 来

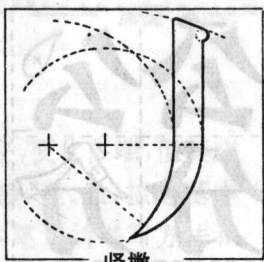

平撇

争 争
秀 秀

耕 耕
氏 氏

月 月
广 广

竖撇

服 服
府 府

肯 肯
市 市

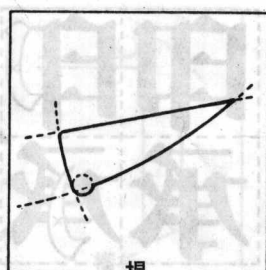
特点,是文字设计的基本要求。

美术字的设计应从最基本的字体字和方体

字例中空白设计的毛病,是错误的方法,学习时

应予以注意。

土 金 王

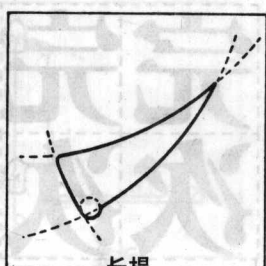

提

地 地 錦 錦

熱 熱 瑞 瑞

衣 扌

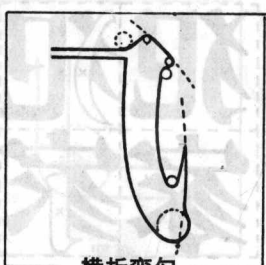

长提

拍 拍 製 製

政 政 孔 孔

气 气

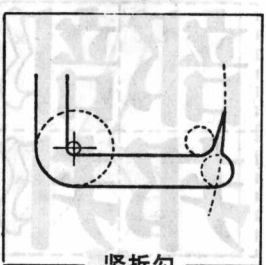

横折弯勾

氣 氣 風 風

汽 汽 瓶 瓶

匕 匕

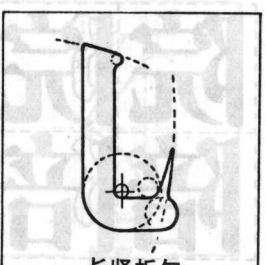

竖折勾

北 北 化 化

毯 毯 瓦 瓦

儿 乙 儿 乙

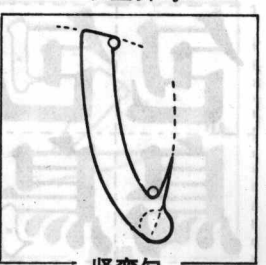

长竖折勾

亂 亂 乞 乞

九 九 凱 凱

弋 鼠 弋 鼠

竖弯勾

式 式 馳 馳

戲 戲 冗 冗