

余秉楠
编绘

CCTV

中央电视台教育节目部

电视讲座

字体设计基础

人民美术出版社



字体设计欣赏

字体的应用

印刷字体

外文字体设计

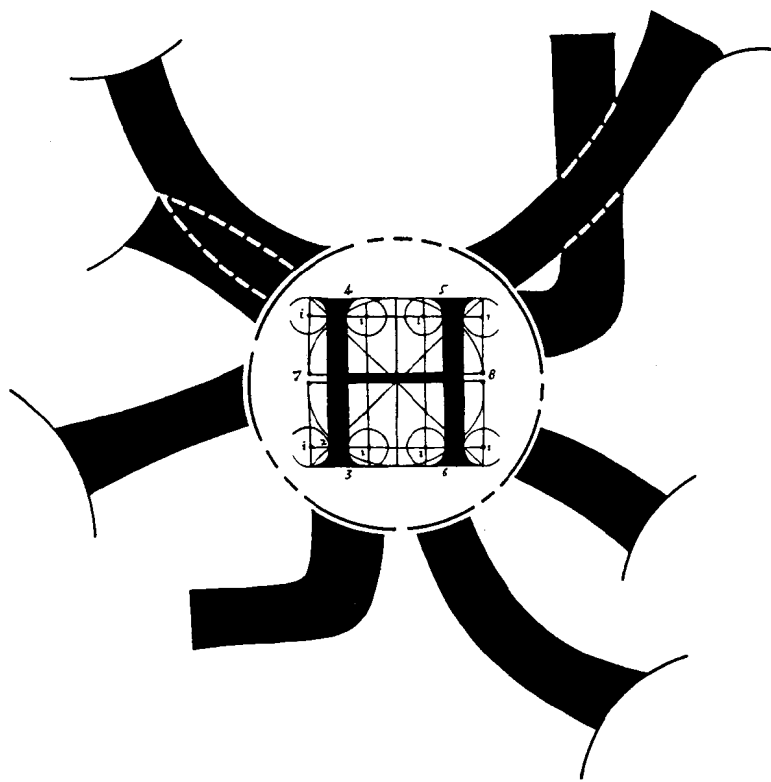
中文字体设计

绪论

余秉楠
编绘

字体设计基础

人民美术出版社



图书在版编目(CIP)数据

字体设计基础 / 余秉楠编绘。—北京: 人民美术出版社,
1993.10 (2002.9 重印)

中央电视台教育节目部电视讲座

ISBN 7-102-01197-0

I.字... II.余... III.字体—设计—基础理论 IV.H02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 04895 号

字 体 设 计 基 础

余 秉 楠 编绘

人民美术出版社 出版发行

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑、装帧设计: 刘继明

封面设计: 余秉楠

人民美术印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

2002 年 9 月第 2 版 2002 年 9 月第 4 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 13.75

印数: 65001-72000

ISBN 7-102-01197-0

定价: 18.00 元

版权所有 翻印必究



作者简历

余秉楠出生于上海。1956年毕业于鲁迅美术学院。1962年毕业于德意志民主共和国莱比锡平面设计与书籍艺术高等学校，获硕士学位。1962年至今在清华大学美术学院任教，曾任书籍艺术系主任，现为教授。作品获德意志民主共和国“最美的书”奖和国内许多奖赏，发表了大量专业文章并出版了多种专业理论著作。1989年为表彰其在书籍艺术的教学、设计和理论方面的突出成就，德国莱比锡市政府特向他颁发“谷腾堡”奖，成为获此荣誉的第一个亚洲人。他是国际平面设计师协会（A G I）的第一位华人会员，中国出版行业科学研究所书籍装帧艺术研究中心特约研究员，中国新闻出版总署全国印刷字体工作委员会委员，中国工业设计协会资深会员。

序 言

字体设计在现代生活中有着越来越重要的意义。文字不仅是用来记录语言的符号，而且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。因此，它不仅是每个平面设计家必须具备的鉴赏和设计能力，也受到了更大范围的关心和重视。

每一种字体的外形都与它的历史发展联系在一起，所以在开始学习字体设计以前，简要地介绍了字体历史。在字体设计理论与绘写方法的部分使用了由易及难循序渐进的顺序。为了使字体设计直接应用于平面设计和现代印刷品，提供了印刷字体与字体的应用部分。最后部分的字体设计欣赏集聚了近年来的最新资料，以提高鉴赏能力。本书选用的字体有的是繁体字，仅供参考与借鉴、学习，设计字体应以规范简化字为准。

汉字与拉丁字母这两种东西方完全不同的文字体系，既有各自的字形结构和设计特点，又有共同的美学规律，把它分为前后两大部分是为了有步骤地学习，实际上可以也应当互为借鉴。

本书是在原《美术字》的基础上进行大量的修改、补充，并且经过了多年教学实践的考验写成的。经验证明，没有任何教学方法和字体形式是一劳永逸的，发展和变化则是永恒的。因此，它只是为学习和研究字体设计打下基础，并起到激励继续探索的作用。

重要的是要有浓厚的兴趣和毅力，运用正确的学习方法去追求艺术质量。盲目地临摹与追求新奇是同样无效的。真正的艺术创造产生于认真、勤奋地探索，它的前提则是敏锐的思考、高雅的情趣和灵巧的手。

余 秉 楠 1992年仲秋于北京

目 录

序言

第一章 绪论 1

一、字体设计的意义 1

二、字体设计的原则 1

第二章 中文字体设计 1

一、汉字简史 2

二、基本字体设计 11

(一)分类和特征 11

(二)基本规律 15

(三)绘写方法 21

三、创意字体设计 50

(一)创意字体的构思 50

(二)创意字体的类型 53

第三章 外文字体设计 75

一、拉丁字母简史 75

二、基本字体设计 84

(一)分类和特征 84

(二)基本规律 88

(三)绘写方法 90

三、创意字体设计 104

(一)创意字体的构思 104

(二)创意字体的类型 107

第四章 印刷字体 118

一、铅字 119

二、照相排字 120

三、电脑排字 127

第五章 字体的应用 134

一、字体的组合 134

二、字体的版面设计 137

第六章 字体设计欣赏 146

一、中文字体 146

二、外文字体 177

第一章 绪 论

一、字体设计的意义

语言是传达思想情感的媒介,文字是记录语言的符号。前者以“音”的形式表达,后者以“形”的方式体现,“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素,文字是利用形体,通过声音来表达意义的。意美以感心,音美以感耳,形美以感目。文字不仅在乎形,也在乎形所给予的优美感觉,这种追求美感的文字被称为字体设计。字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术,千姿百态,美观实用,在现代视觉传达设计中被广泛地应用,并以它的艺术感染力起着美化生活的作用。例如:黑板报、墙报、会场布置、展览会布置、商店招牌、橱窗布置、商品的装潢和宣传、书籍杂志的装帧等等。

二、字体设计的原则

(一) 易读性

文字的结构是几千年来经过人们创制、流传、改进而约定俗成的,不能随意改变。字体的字形和结构也必须清晰正确,使人一

目了然,不能随意变动字形结构,增减笔画使人难以辨认,从而失去文字的易读性。同时,在整行整幅的文字中,有其整体的美感,字距、行距和四周的空白要安排妥当,视线流动明确可循,更足以提高阅读的效率。

(二) 艺术性

文字是由横、竖、点和圆弧等线条组合成的形态,在结构的安排和线条的搭配上,如何运用对称、均衡、对比、韵律等美学原理绘写出和谐、美观的文字,是字体设计的重要课题。同时,字体设计不仅要求每一个单字美观醒目,还必须使整行整幅的文字整齐统一,有一个统一的风格,才能以它的艺术特色吸引和感染读者和观众。

(三) 思想性

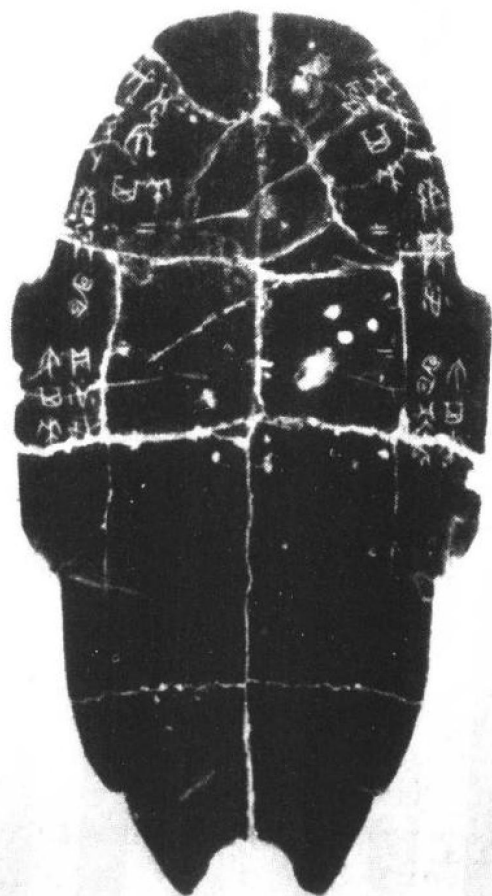
字体设计必须从文字的内容出发,使之生动、确切地体现文字的精神含义。同时,还应该在继承优秀传统文化的基础上,与我们时代的精神和设计者的独特个性相联系,进行创造性的设计。

易读性、艺术性和思想性三者是相辅相成的,艺术性强的字体不仅加强了易读性,也突出了思想性。

第二章 中文字体设计

我国是一个多民族的国家,文字种类很多,汉字是我国应用最广泛的文字,现在讲

的中文字体设计是在汉字的基础上装饰加工而成的。



甲骨文 龟甲



兽骨

中文字体设计虽然种类繁多,千变万化,但基本上可分为基本字体和创意字体两大类。基本字体又分为宋体、黑体和圆黑体,它们在结构、规律上基本是一致的,只是笔形有别。创意字体是依据基本字体变化而来的。掌握了基本字体,创意字体也就容易掌握了。

在学习中文字体设计以前,了解汉字的简单历史、书法艺术的演变和汉字的形体结构是十分必要的。

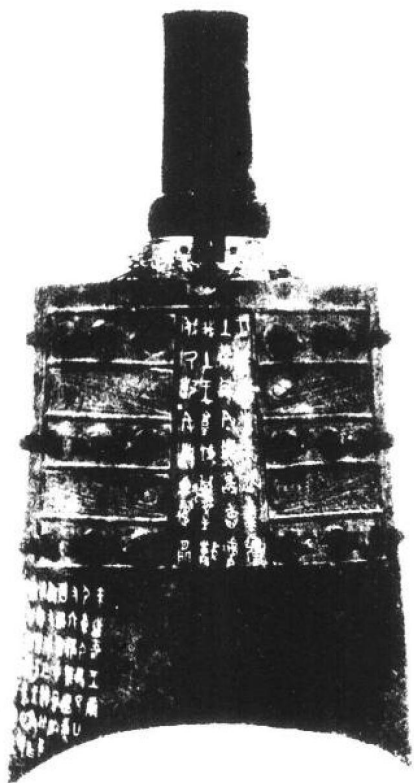
一、汉字简史

汉字有极悠久的历史,传说是黄帝史官仓颉所创,但是传说毕竟只是传说,是不可

信的。公元1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字,是今天能看到的最古的商代甲骨文,到现在已有了三千多年的历史。从甲骨文既是象形字又是表音字这一点来看,汉字起源于图画,并且在商代以前一定还有相当长的历史。但是在没有较多更古的实物证明以前,我们只能从商代甲骨文讲起。

甲骨文是刻在龟甲或兽骨上的文字,是当时记载占卜吉凶的卜文。稍后的金文是铸在青铜器上的铭文。两者合称甲金文。这两种文字是一种脱胎于图画的符号文字,其中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

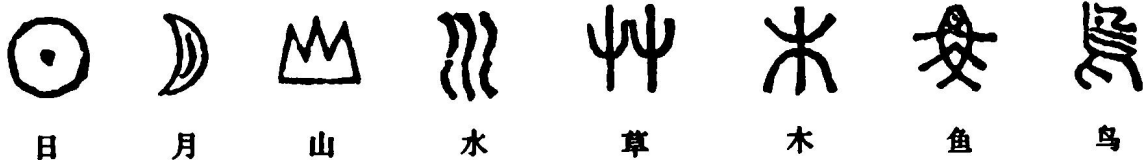
石鼓文、籀文和古文都是周代的文字。



金文 𦣻钟



且日乙戈铭



象形文字

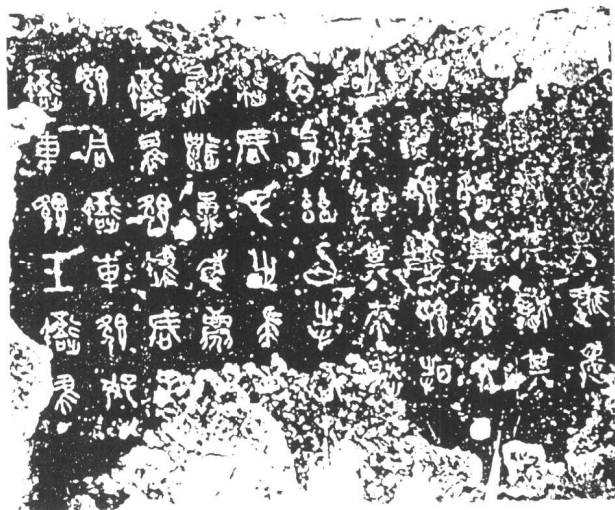
石鼓文是在唐代发现的刻在十个石鼓上的文字。籀文是在汉代流传的古字书《史籀篇》中的文字。在汉代发现的藏于孔子宅中墙壁内的经传和春秋左氏传中的文字叫做古文。

以上的文字统称为大篆。大篆的发展结

果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。



石鼓文 猎游鼓



猎游鼓拓文



小篆 阳陵虎符

秦始皇统一全国后，废止了不与秦文相同的文字，经过李斯等人对秦文的收集、整理和简化，产生了一种具有进步性的统一的文字，这就是小篆。它是汉字历史上第一次统一文字的运动，也是古文字时代文字简化的总结。

小篆除了把大篆的形体简化之外，还把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，成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有它自己的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。

晋代卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”又说：“下杜人程邈为衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之始皇，始皇善之，出以为御使，使定书，或曰程邈所定，乃隶书也。”从这里可以看到古隶产生的原因和程邈是整理、改进小篆，促进古隶形成的重要人物。

古隶是由小篆走向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。它的特点是把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、勾等

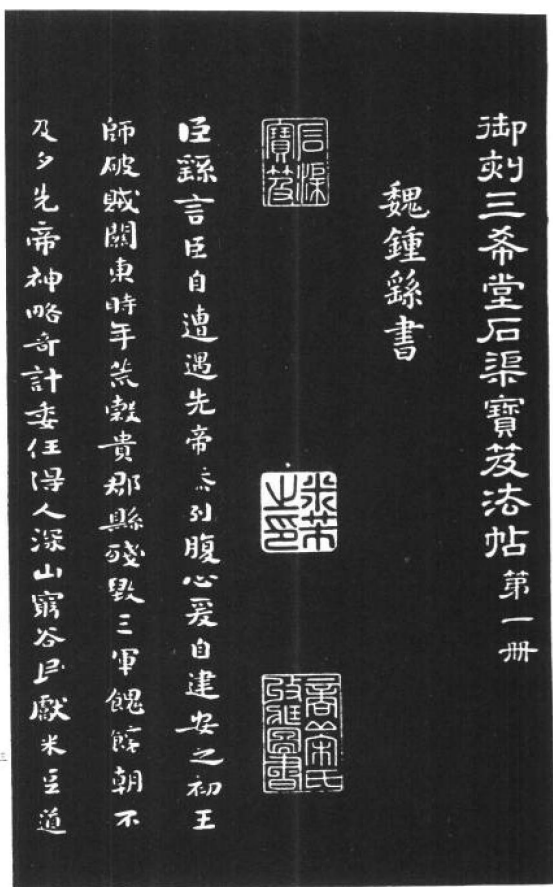
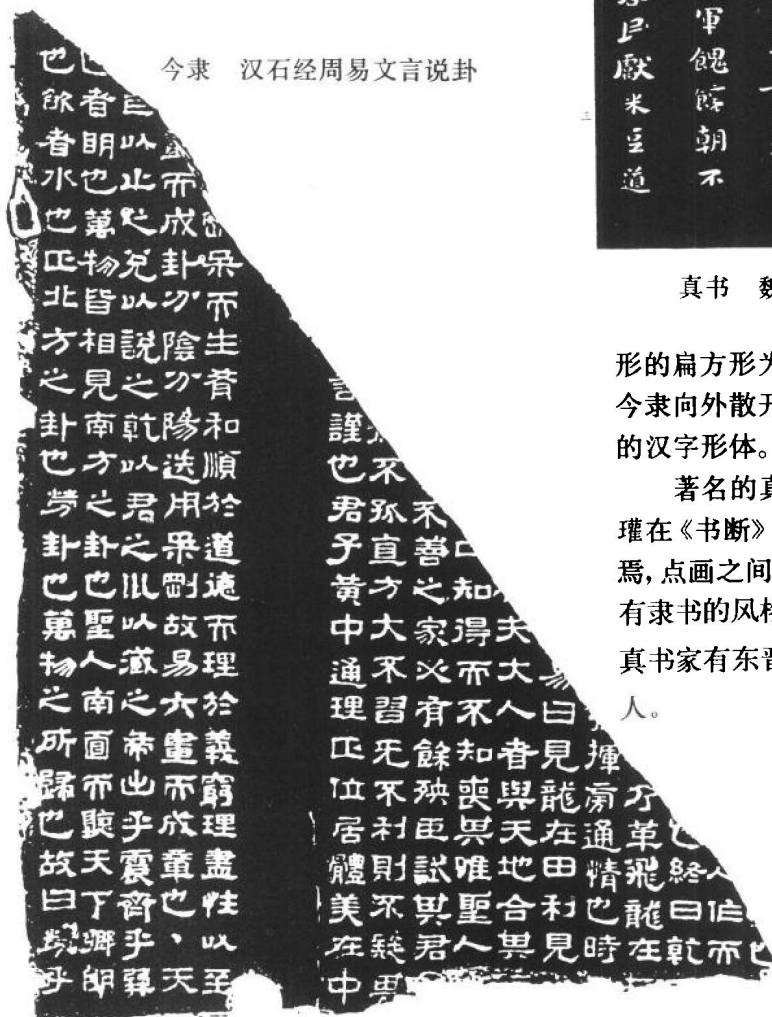


古隶 上林鼎铭文

的笔画，用笔书写起来方便多了。例如小篆⊕的圆形很难写，古隶写成平直方正的田，就好写多了。同时它放弃了小篆随实物画出来的象形文字的形体，使得在秦代以前象形兼表义的文字转变为表义兼表音的文字，并使从这以后两千余年来的汉字形体开始定型。

古隶发展到汉代就在平直有棱角的笔画的基础上形成了工整美观、活泼有波势挑法的今隶。它是一种比古隶更加发挥了毛笔书写特点和更为成熟美观的字体。由于它的撇、捺两个笔画向两边分散，像个八字，所以又叫做八分书。最早的著名八分书家是东汉的王次仲。

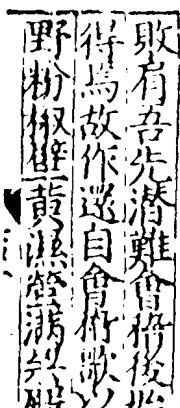
真书也叫做正书和楷书。在西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛起来。从认识真书的人也能读今隶这一点来看，真书是从今隶直接变来的。它们在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同。真书在笔画上平稳，放弃了今隶波动的波势挑法，在形体结构上打破了今隶的平直方正，变八字



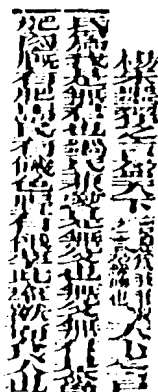
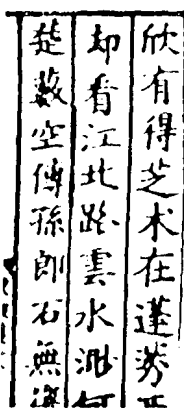
真书 魏钟繇书

形的扁方形为永字形的正方形。从字势来看，今隶向外散开，真书向里集中，形成了今天的汉字形体。

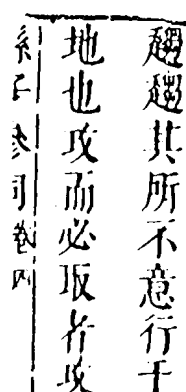
著名的真书家是三国时魏的钟繇。张怀瓘在《书断》中称赞他：“真书绝世，刚柔备焉，点画之间多有异趣。”但是他的真书还带有隶书的风格。完全摆脱了隶书风格的著名真书家有东晋的王羲之和他的儿子王献之等人。



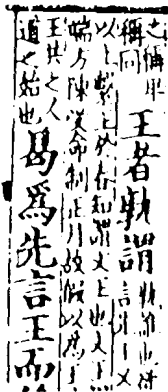
印刷字体 宋版书



肤廓字



明版书



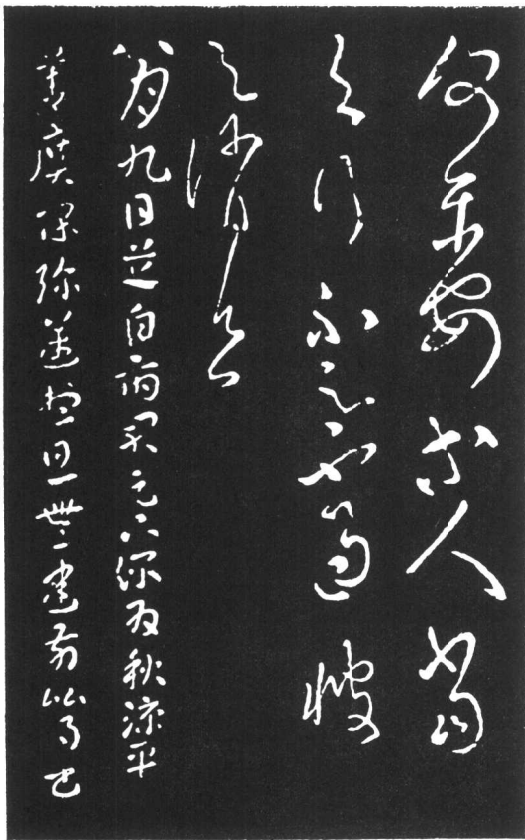
唐宋两代，经济发达，文化上出现了黄金时代，公元11世纪中叶毕升发明了活字印刷。印刷术被人们称为“文明之母”，它是我国人民对世界文明的伟大贡献之一。由于印刷术的发明，佛经、历书和其他的印刷品大为流行，有力地推动了文化的发展。印刷术先后传入朝鲜、日本、越南、琉球、菲律宾，西传到伊朗，并影响了埃及和欧洲。

印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体。北宋时雕版印书通行的结构方正匀称的印刷字体，后世称为宋体。当时所刻的字体有肥瘦两种，肥的仿颜体、柳体，瘦的仿欧体、虞体。其中颜体和柳体的笔顿高耸，已经略具横细竖粗的一些特征。到了明代隆庆、万历年间，又从宋体演变为笔画横细竖粗、字形方正的明体。原来那时民间流行一种横画很细而竖画特别粗壮、字形扁扁的洪武体，像职官的衔牌、灯笼、告示、私人的地界勒石、祠堂里的神主牌等都采用这种字体。以后，一些刻书工人在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓体。特别是由于这种字体的笔形横平竖直，雕刻起来的确感到容易，它与篆、隶、真、草四体有所不同，别创了一格，阅读起来清新悦目，因此被日益广泛地使用，成为16世纪以来直到今天非常流行的主要印刷字体，仍称宋体，也叫铅字体。等到仿

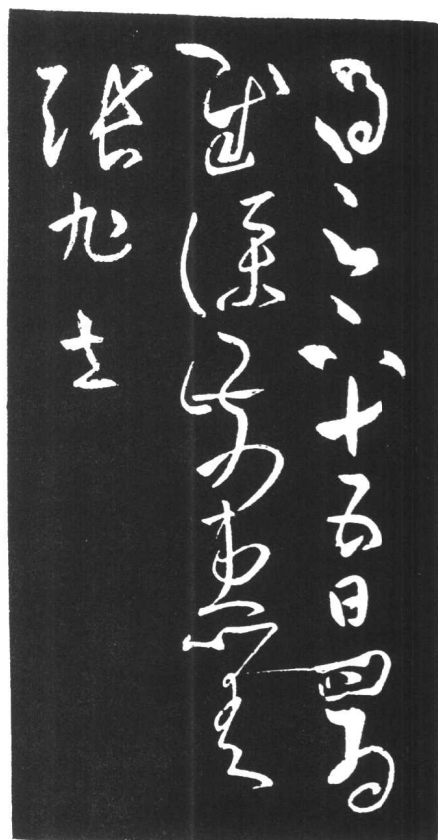
宋出现后，有人称仿宋为新宋，因而又把原来的宋体另称老宋。为什么采用这个名称？主要原因可能是因为肤廓体虽创于明代，但萌芽实始于宋代。

草书是快速书写和不断简化而自然产生的，每种字体都有它在民间产生和应用的草书，它包括篆草（大篆和小篆的草书），隶草（古隶的草书），章草（今隶的草书），今草和狂草（都是真书的草书）。从篆草到章草书写较快，容易认识，实用价值很高。今草比较潦草，产生了上下字相连、笔画相连，就不容易辨认了。狂草更是一片一画都是字，失掉了文字的阅读价值，成为主要供欣赏的艺术品。

著名的今草书法家是东汉的张芝，《书断》对他的书法评价很高，说他：“字之体势一笔而成。偶有不连，而血脉不断；及其连者，气脉通其隔行，……故行首之字往往继前行之末。世称‘一笔书’者，起自张伯英（名芝），即此也。”唐代徐浩在《论书》中说：“钟（钟繇）善真书，张（张芝）称草圣，右军（王羲之）行法。”可见今草首推张芝的成就最高。狂草的著名书法家有唐代的张旭和怀素等人，张旭说他自己写字的体会：“孤蓬自振，惊沙尘飞，余师而为书。”怀素的字可以从朱瑶称赞他的一行诗中找到：“笔下惟看激电流，字成只畏龙蛇走。”由于笔势急剧如狂，这种草书因而得到狂草这个名称。



今草 汉张芝书



狂草 唐张旭书



狂草 唐怀素“自叙帖”

真书写得快了，像人走路连续不停，就成了行书。“真书如立，行书如行”，这句话说出了行书的特点。它最初是在公元3世纪初汉末介于真书和草书之间的字体，一方面受了今草快速流畅书写的启发，反过来补救今草不易阅读的缺点，另一方面追随真书工整的形体，而又补救它不能快写的缺点，是直到今天既能快写又易认识的实用价值最大的字体。

最早的行书家是当时的刘德升。历史上都推王羲之是最著名的行书家，他的《兰亭序帖》的真迹被唐太宗殉葬，明代朱元璋在题《定武本兰亭序诗》中说：“此书虽向昭陵朽，刻石犹能易万金。”可见他的书法艺术达到了极高的成就。

汉代的著名文学家许慎，把字体分为六种，其中之一叫做“鸟虫书”，就是古文字时代的装饰字体，说明了我们的祖先远在三千多年前就能写出形体优美、姿态百出的创意字体了。例如：鸟书、蝌蚪文、凤尾书、芝英篆、长方大篆、金剪书等。另外，也有一些在民间产生和应用的创意字体，例如“囍”、“福”、“寿”等，一直流行到今天仍为广大群众喜闻乐见。这些古代的创意字体，是艺术领域中可贵的遗产，值得我们研究和借鉴。

简化字是从汉字历史一开始就存在的。汉字有同字异体的现象，它们不过是一个繁简的差别。简的对繁的来说就是简体字。汉字历史也可以说是为了实用而不断简化的过程。历史上第一次的简化运动是在秦代产生了小篆。从隶书、真书直到现在，民间不断地创造着简体字，汉字简化的结果产生了今天通行的“简体字表”。作为正式书写和印刷的文字，特别是比较庄重的宋体、黑体、楷书等，其形体和笔画应符合当前的规范，不能随意创造和简化，以免误认造成混乱。

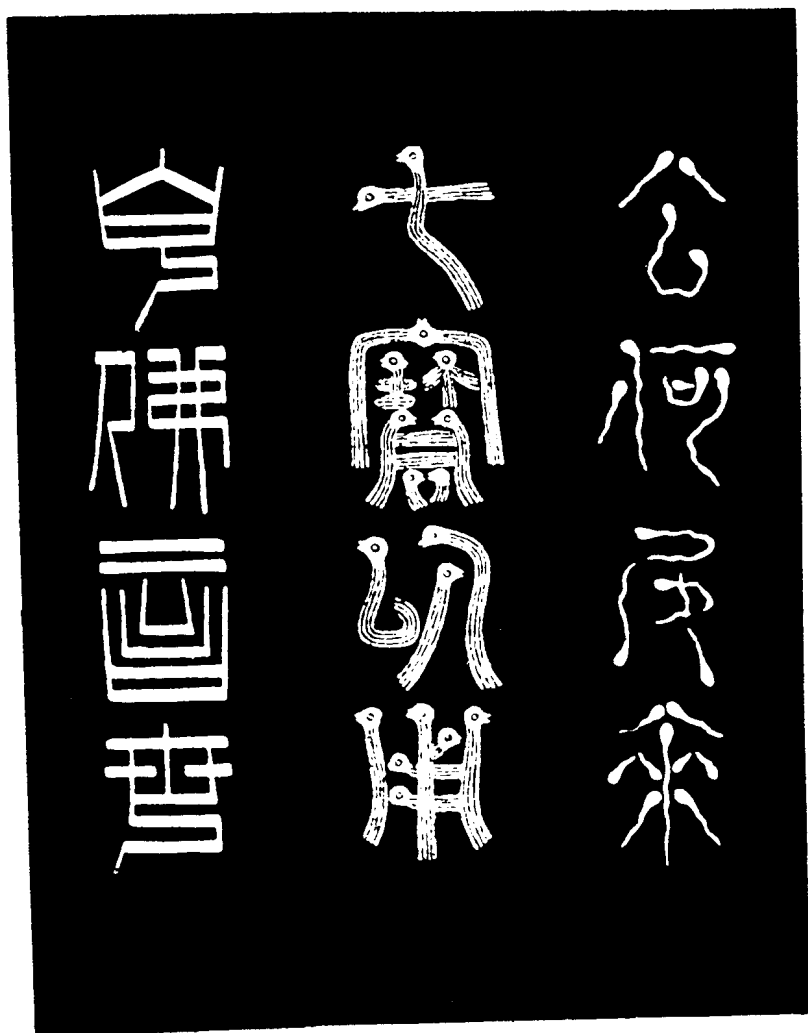
总的说来，汉字历史分为古文字和今文字两个时代。古文字时代又可分为大篆和小篆两个阶段，从古文字时代向今文字时代过



行书 晋王羲之书定武本兰亭序

渡的是古隶，今文字时代又可分为今隶、真书和经过简化的现代汉字三个阶段。

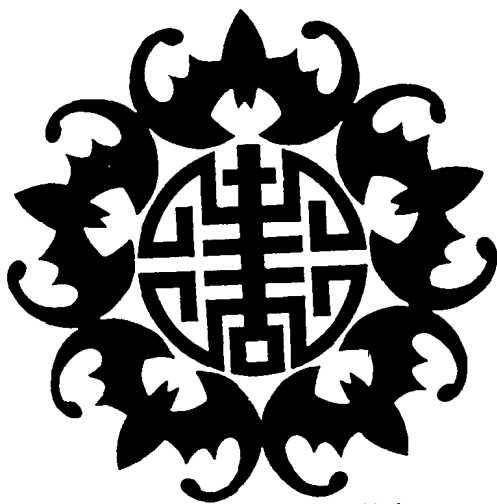
从艺术特征来说，大篆写实有力、粗犷豪放，小篆均圆柔婉、结构严谨，隶书端庄



古代装饰字体 长方大篆 鸟书 蝌蚪文

古雅、发挥了毛笔书写的特点，真书工整秀丽、进一步发展了笔法应用的长处，行书活泼欢畅、气脉相通，草书风驰电激，结构紧凑。书法成为艺术，同时各个书法家又有自己的独特风格。在形体上的变化，是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔画，以及便于雕刻的印刷字体。

汉字演进的历史为我们学习中文字体设计提供了极为丰富的养料。



民间装饰字体 五福捧寿

汉字历史年代表

文字时代	朝代和公元	文字名称	其它文字
古文字时代	商 公元前1600—前1208年 周 公元前1207—前222年 秦 公元前221—前207年	大篆 甲骨文 金文 石鼓文 周文 古文 小篆 第一次简化运动	篆草
过渡时代		古隶	隶草
今文字时代	汉 公元前206—219年 魏到现在 公元220年—现在 汉到现在 公元前206年—现在	今隶 真书 简体字 1956年后第二次简化运动	章草 今草 行书 狂草 公元960年后印刷字体

汉字历史年代表

二、基本字体设计

即宋体和黑体以及由黑体演变而来的圆黑体。它们工整规范，庄重清晰，在视觉传达设计和印刷品中使用最多也最广泛。由于基本字体结构严谨，笔画单纯，有一定的规律和方法可循，所以便于初学者学习和掌握。

（一）分类和特征

1. 宋体

起源于宋代，到明代才被广泛采用，也称明体，又叫老宋，它是在刻书字体的基础上发展起来的。其特征是字形正方，横细竖

粗，横画和横、竖画接折处吸收了楷书用笔的特点都有顿角，点、撇、捺、挑、勾与竖划的粗细基本相等，其尖锋短而有力。因此有“横细竖粗，撇如刀，点如瓜子，捺如扫”的顺口溜。宋体的风格是典雅工整，严肃大方。它是印刷字体中历史最长，应用最广的一种。不过，它的横、竖笔画相差悬殊，点、撇、捺、挑、勾圆而不挺，粗壮有余，秀丽不足。不过，近年来宋体出现了多种不同粗细的变化，从而给“宋体家族”注入了新的生命力，拓宽了应用的范围。