

刘莎 编著

字体与编排

Typography & Layout

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材
书籍设计系列

责任编辑：薛 蔚 刘成军
封面设计：李爱红 朱海辰
版式设计：刘 莎
责任校对：朱晓波

图书在版编目 (CIP) 数据

字体与编排 / 刘莎编著. — 杭州: 浙江摄影出版社,
2007.5
(中国美术学院高职高专艺术设计系列教材. 书籍设计
系列)
ISBN 978-7-80686-570-5

I. 字… II. 刘… III. 美术字 - 字体 - 设计 - 高等学校:
技术学校 - 教材 IV. J292.13 J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 053698 号

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材·书籍设计系列

字体与编排

刘 莎 编著

出版: 浙江摄影出版社
发行: 浙江摄影出版社发行部
(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)

网址: <http://www.photo.zjcb.com>

电话: 0571-85170300-61006

传真: 0571-85159574

经销: 全国新华书店

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江新华彩色印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 6

印数: 0001-3000

版次: 2007 年 5 月第 1 版

印次: 2007 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80686-570-5

定价: 30.00 元

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材
书籍设计系列

- 《书籍设计概论》
- 《书籍装帧》
- 《字体与编排》
- 《书籍成型技术与工艺》
- 《印刷工艺》

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材·书籍设计系列

字体与编排

Typography & Layout

刘 莎 编著

浙江摄影出版社

中国美术学院高职高专艺术设计系列教材编委会

主 任：宋建明

副 主 任：吴继新 邱东皓

特邀专家：（以姓氏笔画为序）

王雪青 叶 苹 许 平 杭 间

委 员：（以姓氏笔画为序）

王其全 王 凯 文 红 叶国丰 冯守国 吕美立 李桂付 李 克 李 俭 李茂虎

刘永福 刘 彦 任光辉 陈凌广 陆天奕 杨盛钦 苏会杰 张新武 周利群 胡成明

胡拥军 黄穗民 黄春波 黄必义 彭桂秋 舒湘鄂 蒋文亮 傅颖哲 廖荣盛 漆杰峰

书籍设计系列教材编写组：（以姓氏笔画为序）

王其全 李爱红 刘 莎 许 兵 朱海辰 吕启昭 张 兰 葛鸿雁

书籍设计系列教材主编：葛鸿雁

序一

百丈大厦，起于平地。欲树人才，教案先行。可谓办学之道使然。

这些年，我国的设计领域不断地有新成果取得突破，而且，呈现出空前的兴旺。每每此时，我总被媒体问及我国设计领域的现况与国际水平究竟还有多少差距？我理解记者们期望我能够顺着他们的语境回答：已基本持平。然而，我却回答得相当迟疑。因为，此时，眼前就会浮现起另一个真实的场景：多少次我反复穿梭在那些发达国家的大街小巷、各类博览会、博物馆、商场、设计院校、设计事务所、造物作坊、设计专供材料店乃至友人家庭环境，在那些地方，以一个设计学批评者的眼光来审视我感受的和我发现的一切的事物，深感差距是实在的。尽管我们前进的步伐常令国际同行吃惊，甚至，我们的单兵独将或者小团体的实力在国际平台上与名师们已难分伯仲，然而，我们团队的整体水平，我们国家在艺术设计方面整体的软实力，还有待于继续提高。在诸多的差距中，一个非常重要层次的不足，就是在高等职业技术教育建设层次锻造上的明显不足。

像我国这样有着“学而优则仕”传统的国度，注重“形而上”之“道”的建设，是在情理之中，反映在教育体制方面，就是所有教育单位都忙于“升格”，而忘却了本色的意义和价值。当然，我们理解隐藏在“升格”后面的好处和利益。然而，问题在于忽视“形而下”之“器”的建设，那个

“道”将会失去存在的理由。“器”之不存，“道”将焉附？“形而上”和“形而下”本是虚实相生一体的两个层次。欲“道”之空灵，必有“器”之实在。以传统思辨的逻辑来看，“道”之理和“器”之理乃相辅相成一对阴阳关系，“道”含“器”形，“器”见“道”理。这种学理，告诉人们：欲与列强平起平坐，必先具备列强的基础。

今天，我们深入地考察发达国家，不难发现凡以创意与设计取胜的国家，均有一个发育健全的工业基础，与这个工业基础相伴相生的是发达的高级专业技术层次的教育体系。从这个体系培育出来的人才，支撑起这些国家造物体系的基础。在抽象的艺术领域与实在的技术领域之间他们建构了一座桥梁，高职层次无疑是这座桥梁两端的基石。没有这个基石，艺术与技术难以化合，创造出理想品质的生活环境就会变成一个空想。因此，哪一天，我们这个基石奠定扎实了，我们与国际水平差距弥合的时间也就快到了。

以我对国家艺术教育体系建构的理解，高职教育应定位于以培养能工巧匠为目标，换句话说，就是在艺术设计领域中偏向技术实现的人才。应该更多地注重动手，在现实的环境遭遇新问题时，探求解决问题的新方法，从而获得新答案。而不断地获得高品质的新答案，便是我们奋斗的目标，这是创新型国家赋予的使命。事实上，对高品质生活环境的营造，需要一大批奋斗在第一线技术人员的智慧和高质量

的技术,没有一大批这样的人才,创新型国家的理想是无法实现的。所谓巧夺天工,这是一种境界,必须在实践中练就。这样的人才,在现代艺术设计的语境里,被诠释为一批既具有艺术设计意识,又具备鬼斧神工的手艺的人才。他们是一批既具体地传承传统工艺美术精神,又掌握现代技能,更是创造当代意韵环境的新人。因此,它要求有一种非常高的专门化的教育。它要求我们的教师不但应有这个境界的实践经历,更应有这样的心胸。

因此,现实地看,如何使我国艺术设计学科的高级职业教育达到国际水平,正是我们从现在起就应努力的目标,其中首先就要从高质量的教材建设抓起。通过教材建设,梳理脉络,总结经验,探索方法,建构优质课程,探索优化我国高职教育的体系。

今天,在这样要求的平台上,我们的一批教师从充满诱惑纷乱浮躁的外部世界回来,静心思索我国的高等职业教育发展方向的命题,着手撰写适应新时期的教材,真是可喜的事情。这里呈现的便是他们的阶段性成果,尽管还存在着一些问题,但是,不难看出,这些发展中的问题也将在教学实践中被一一攻克。我们对此充满着信心。

宋建明

中国美术学院

2007年4月10日

序二

我国高等职业教育的大发展开始于上世纪的90年代末,“十五”期间得到了飞速发展,到2006年,全国独立设置的高等职业院校已达1000余所,在校生规模已达到全国高校在校生总人数的50%以上,占据了高等教育的半壁江山。其中开设艺术设计类专业的高等职业技术学院就达600余所,这在世界教育发展史上也是空前的。

但是,迅速发展的艺术设计类高等职业教育在培养人才方面取得很大成就的同时,也面临许多发展中难以避免的问题。对艺术设计类专业职业技术教育的办学定位、办学规律和特点的认识上的模糊和争议,尚未形成有别于本科艺术设计教育的办学体系与特色;缺乏适用的教材和具有丰富社会实践经验的专业教师;缺乏衡量艺术设计职业岗位的能力与技术标准;缺乏艺术设计职业技术教育的质量管理保障体制等。这些问题在多数学校或多或少地存在,如果不加以重视和解决,最终都会影响到“教育质量”。

我认为,艺术设计职业教育有别于其他单纯的技能型职业技能人才的培养。因为“艺术设计”首先是一项创造性思维很强的智力活动或劳动。同时,又要与社会的、科学的、经济的、材料的、技术的等方方面面的知识结构与技能相结合,并运用这些知识和技能实现“艺术设计”的创意目标。因此,就艺术设计专业人才的职业能力与艺术素养来讲,很难把本科生与高职高专生严格地区分开来。不能说本科培养的目标是“设计师”,而高职生培养的目标是给设计师当下手的,是实现设计师蓝图的“技师”。区别应该在于:职业教育更具有行业、职业岗位的针对性,更注重解决设计与实施过程中实际问题的能力和技能培养,在理论、知识结构上更倾向应用性。职业教育人才的最大特点是能用一技

之长服务于社会,毕业后能很快实现就业并开始职业生涯。说到底还是为了实现黄炎培先生提出的让“无业者有业,有业者乐业”的理想目标。

作为承担艺术设计职业技术教育的院校和直接从事人才培养的教师,当务之急就是要关注、关心并全身心投入到提高艺术设计人才培养的质量上去,切切实实地创造条件,克服困难,一步一个脚印地为艺术设计职业技术教育做点实事。中国美术学院艺术设计职业技术学院视觉传达系的一班骨干教师就是有志于此的人,他们集20余年丰富的艺术设计教育与设计实践经验,编著了为高职高专量身定做的“书籍设计系列”教材。虽然新编教材可能会有许多需要完善之处,但对于目前急需艺术设计职业技术教育更多适用教材的现状来讲,的确是一件值得鼓舞和肯定的事情。

“书籍设计系列”教材包括《书籍设计概论》、《字体与编排》、《印刷工艺》、《书籍成型技术与工艺》、《书籍装帧》共五本,是目前国内已出版的书籍装帧类图书、教材中最系统、最全面的。该系列教材从章节目录的设计、插图的选用到体例的安排等方面都努力去体现教学的规律与特点,既强调知识的系统性,也强调设计方法和制作技术的重要性;既可用于课堂教学,也可在课外以及今后工作实践中作为工具书参考。

对本系列教材的编写和出版发行,还要感谢浙江摄影出版社的鼎力支持。

吴继新

2007年3月20日

目 录

引言

第一单元 字体的认识

第一节 字体的寻找 /10

1. 历史中的寻找 /10
2. 作品里的寻找 / 14
3. 生活中的寻找 /19

第二节 字体的体会 /19

1. 现代常用汉字字体 /19
2. 现代常用拉丁文字字体 /22

小结、思考题、练习题、推荐工具与参阅书目

第二单元 单字设计

第一节 单字的构成因素变化 /31

1. 字型的变化 /31
2. 字形的变化 /32
3. “部件”的变化 /33

第二节 单字形象化 /39

1. 象形化 /39
2. 会意化 /41
3. 假借化 /42
4. 结构化 /43

小结、思考题、练习题与参阅书目

第三单元 字的组合

第一节 字的“题”化 /46

1. 字与字的空间关系 /47
2. 运用多种表现风格 /54

第二节 字的“行”化 /54

1. 字距的变化 /54
2. 行距的变化 /54
3. 方向的变化 /55

第三节 字的“块”化 /55

1. “块”的形式 /55
2. “块”的数量 /57

小结、思考题、练习题与参阅书目

第四单元 图与文的组合

第一节 自由组合 /62

1. 以文为主的图与文组合 /62
2. 以图为主的图与文组合 /72

第二节 网格化组合 /76

1. 简单的网格元素 /76
2. 网格的类型 /80

小结、思考题、练习题与参阅书目

后记

引言

“平面设计的意图，就是鼓动人们采取行动或告知他们信息。如果这些角色的某些部分能够创造良好的社会环境，那就再好不过了。”从美国纽约的设计师米尔顿·格拉泽说过的这一段话中，我们可以将字体与编排在平面设计中的意义，理解为一种信息传播的催化剂，即将委托人委托的、需要传达给目标受众的信息，以具有美感的艺术形式，准确、快速地告知目标受众，进入他们的心灵，使他们可以采取适当、积极的行动。而不是仅仅停留在纯粹个人的艺术表现或纯粹形式感的追求上。恰当的编排能极大地促进信息的传达，失败的编排则会成为信息的阻挡者。因此评判字体与编排设计的优劣，不能以纯粹的审美为第一标准，而是要看信息传达是否准确到位。

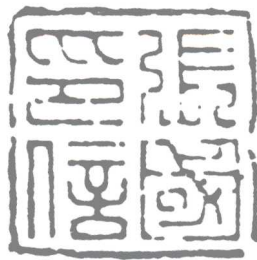
字体与编排涉及的平面设计元素有：字体、字号的选择，图形的处理，版面的尺寸、色彩等。同时，其所涉及的平面媒体也十分广泛，包括出版物版面设计、广告版面设计、促销道具设计、企业形象识别设计以及多媒体版面设计等。总之，所有平面设计都是通过字体与编排设计表达出来的，它是一种信息传达的表现形式。

鲁道夫·阿恩海姆在他的《视觉思维》中曾强调说：“艺术教育不仅仅是艺术技法的教育，学生不可能仅凭掌握一点技法就提高自己的艺术素养，除了掌握技法外，还必须熟悉艺术发展的历史，具有欣赏艺术的趣味和评价艺术的洞察力。”这种教育思想值得我们进一步认识并运用到实际学习中。我们必须认识到：仅仅学会一些设计方法，是难以设

计出令人耳目一新的设计作品的。学习没有捷径，却可以有不同的学习方法。以往我们许多的学习者在开始本课程的学习时，对教师所教授的关于字体的历史和现状方面的知识，只是走马观花似的过一遍，能加以真正吸收的却不多。本教材针对这种普遍现象，在教学方法上进行了大胆的探索和调整。目的是让大家能真正地把这些知识运用到实际设计过程中，发挥自己的作用。本教材共分四大部分：首先从主动认识字体开始，继而尝试设计单个字体，再到多个字体的设计组合，最后学习图文并茂的编排。通过层层深入的教学步骤，结合深入浅出的教学方法，相信此书能对学习这一课程的同学真正有所帮助。

宋代济南刘家功夫针铺

中国古代汉玺

具有象形意味的文字

第一单元

字体的认识

在本单元中我们将引领学生分析那些已有的字体作品,或者与字体关系紧密的优秀设计作品。所谓“认识字体”,即认识字体的类型、构造、特点、发展等要素。“认识字体”的过程,首先是资料搜寻的过程,其次是对资料进行条理化归类与分析的过程。这一过程可以帮助学生对字体发展的历史和现状形成一个基本认识。同时,通过对具体作品的体会,学生可以对字体的形态、笔画、色彩等基本构成因素形成丰富的感性体验,为下一阶段的学习打下基础。

字体认识的具体方式主要有三个:在历史信息中寻找,从周围生活中寻找,从优秀的平面设计作品中寻找。收集、了解、分析,尽可能地观察古今中外的各种不同字体以及它们的应用情况。

第一节 字体的寻找

在课程的起始阶段设置“字体的寻找”一节,目的是摆脱课堂教学的程式化。为了帮助学生对文字进行多方位的接触,我们要带领他们收集与字体有关的优秀设计作品,并且进行分析;寻找与有关字体方面的信息,然后进行归纳与分析。这样,学生能够近距离认识字体的各种构成因

中国古代秦玺

中国老招牌

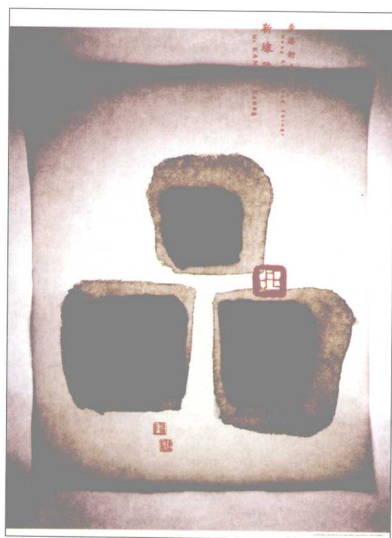

雕版印刷的金刚经

素,体验文字在设计中的运用情况,以此为下一阶段的学习打下基础。

1. 历史中的寻找

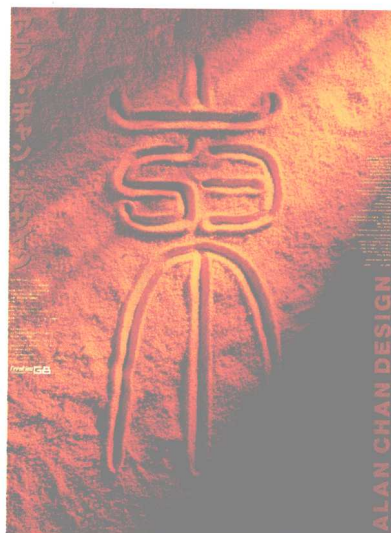
历史中的寻找,就是搜集、分析历史上曾经出现过的字体及其相关信息。这种收集、分析活动不仅能够帮助学生初步了解文字的发展历史,也能认识字体的构成、布局等要素。古为今用,是设计实践中常见的方法。譬如,甲骨文这种古老的文字形式,在一些现代设计作品中还能寻觅到它的踪影。再如,传统的编排形式仍然是设计师不可缺少的借鉴素材,它有助于创作出具有传统形式意味的

海报: HONG KONG GOOD THINGS
设计: Eric Chan Iris Yu

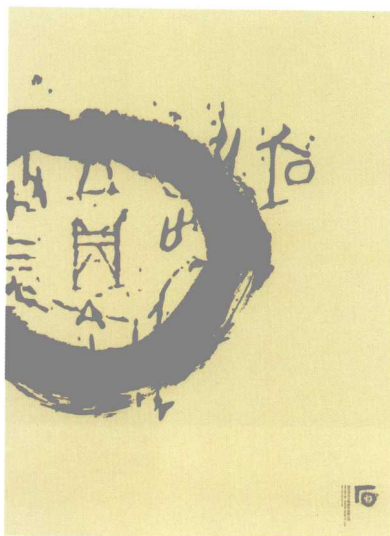
东西坊
设计: 陈幼坚

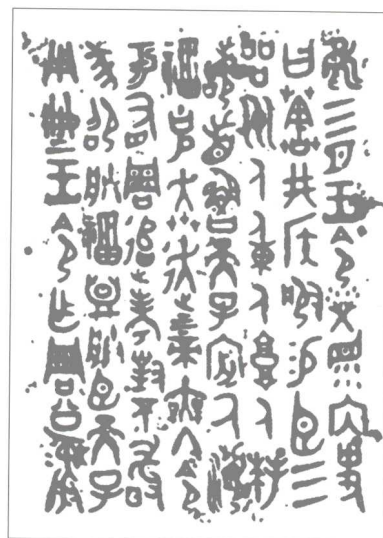
陈幼坚个人展览海报
设计: 陈幼坚

海报: 国际汉字海报展
设计: Hung Lam

海报: 深圳石小帆设计公司
设计: 石小帆
利用甲骨文设计的海报作品。

甲骨文

标志: 石小帆公司
设计: 石小帆

标志: 传世家宝别墅
设计: 张玉桥

设计作品。总之, 学会了解历史, 是设计优美字体、编排字体作品的重要训练途径。

在经历了漫长的历史发展后, 文字大致形成了两大体系: 一是象征华夏文化的汉字体系, 二是象征西方文明的字母文字体系。汉字和字母文字均起源于图形符号。

汉字规整为方形, 依旧保留了象形文字的图画感觉, 在笔画的变化上呈现出变化无穷的意味。每个汉字都有独立的含义, 这一特质与拉丁字母截然不同。因此, 汉字设计往往更注重形意结合。

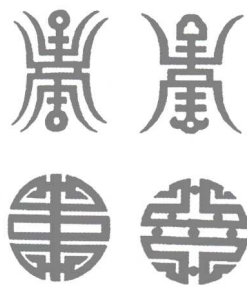
字母文字中影响最大的是拉丁字母。它是由 26 个单独字母组成的语言体系。绝大多数的单个字母不具有特定意

长方大篆、鸟虫书、蝌蚪文

今隶

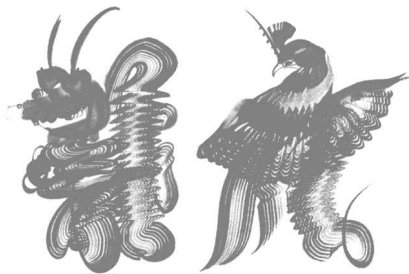
寿

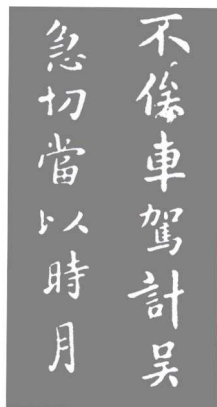
装饰性文字“不可思议”

双喜

意匠文字“龙凤”

真书

义,需要数个字母组合构成词来表述词义。这些词的特点是字母外形各异、变化丰富。

(1) 历史中汉字的寻找

中国是世界上文明发生最早的国家之一。文字的出现,是判断一个文明起点的基本依据。早在新石器时代的一些陶器上,已经出现类似文字的图形。

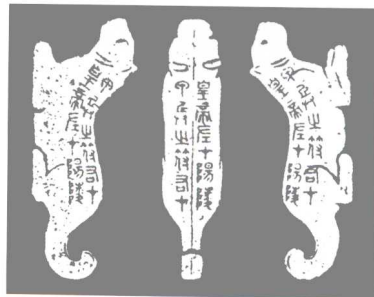
按照字体形态的发展,汉字可以分为古文字时期、过渡时期、今文字时期三个发展时期。

古文字时期分为“大篆”和“小篆”两个时期。在这一时期也出现了古代装饰字体,如“鸟虫书”、“蝌蚪文”、“长方大篆”等。在经过了古隶的过渡时期后,就迎来了今文字时期。今文字时期的主要字体称为今隶、真书以及经过简化的现代汉字。

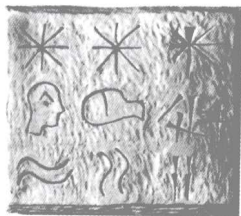
方块字的形成,是汉字发展历史上的重要飞跃。秦朝统一中国后,把接近方块字的大篆进行简化、规范化,推出了长方形的方块字——小篆。小篆几乎脱离了图画化的文字形式,整齐美观,易于辨识。不过,由于大篆和小篆的笔画书写费时,人们又发明了古隶。古隶笔画由横、竖、点、撇、捺、挑、勾等构成,形体舒展,书写效率高。汉字的形体与

装饰性文字“在”

小篆

楔形文字

纸草文书

结构就是从这个时候开始定型的。

如今的汉字以宋体为基础演变而来。至今天,已经拥有数百种字体。我们可以在电脑字库(如汉仪字库、方正字库等)中进行认识和熟悉。

当我们将汉字的发展历史有了一个基本的了解之后,就来尝试从汉字的历史中寻找字体吧。

方法1: 首先确定目标范围。假设我们把目标范围确定在中国的象形文字,那我们就去图书馆、书店、博物馆等处寻找这种字体的踪迹。收集的手段一般包括拍摄、扫描等手段。然后把收集到的所有材料进行分析和对比,体会它们之间的联系。

方法2: 在我国历史上曾经出现的相关设计作品中寻找并分析字体、文字尺寸、文字色彩、文字在版面所处的位置等信息。

(2) 历史中拉丁文字的寻找

当今世界应用拉丁字母的国家有六十几个,我国的汉语拼音和十几个少数民族也都采用了拉丁字母。拉丁字母事实上已经成为一种通用的字母了。

拉丁文字的发展主要分为文字的原始时期、文字的规范

时期和现代字体时期。公元前两千多年,生活在美索不达米亚平原两河流域的人们发明了楔形文字,这是人类文明最早的文字之一。这种刻在陶土上笔画一头粗、一头细,好像楔子的文字,象征着人类利用抽象符号记录事件、思想的开端。古埃及也是文字的重要发源地。古埃及文字是以图形为核心的象形文字,出现在象牙雕刻、石刻、纸草文书等上面。古埃及文字书写在纸草文书上,呈现规整的模式或纵式布局,对现代平面设计具有一定影响。

从公元18世纪到19世纪,工业革命开始推动平面设计的发展。英国设计家在字体设计领域取得了重要突破,使字体设计进入了一个重要的发展阶段。这一时期,字体设计的发展体现在几个方面:一是出现了简明典雅的新字体系列;二是发展了古典体;三是改革并且广泛应用无饰线字体,对现代设计影响深远。

进入到现代字体时期,拉丁文字的字体库更加丰富。20世纪80年代以来,电脑技术发展迅速,进一步促进了字体设计新形式的涌现。

当我们将拉丁文字的发展历史有了一个基本的了解之后,就要开始从历史中寻找它了。

方法1: 首先确定寻找的目标范围。譬如英国的 Gill San 字体。我们可以从图书馆、书店、博物馆等处寻找它的踪迹,寻找、收集并且分析,体会这种字体与现代设计之间的联系。

方法2: 在历史上曾经出现过的相关设计作品中寻找。观察、分析作品所使用的字体、字体尺寸、文字的色彩、文字在版面所处的位置等信息,并将其记录下来。

从历史中寻找字体是课程的开端,目的是帮助学生摆脱被动学习的不良习惯,尝试主动的观察和分析,真正去了解那些优秀的字体作品。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
opqrstuvwxyz

Gill San 字体