

中国高职院校艺术设计专业实用教材

字体设计

纪晓燕 黄岩 李炯 编著

上海人民美術出版社

中国高职院校艺术设计专业实用教材

字体设计

纪晓燕 黄岩 李炯 编著

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 纪晓燕, 黄岩, 李炯编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007. 4

(中国高职院校艺术设计专业实用教材)

ISBN 978-7-5322-5129-2

I. 字… II. ①纪…②黄…③李… III. 美术字-字体-设计-高等学校: 技术学校-教材 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第031114号

字体设计——中国高职院校艺术设计专业实用教材

编 著: 纪晓燕 黄 岩 李 炯

责任编辑: 孙 青

版面设计: 朱正宇 郑 云

封面设计: 吕 良

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

地址: 上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 54044520

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张7.5

版 次: 2007年4月第1版

印 次: 2007年4月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5129-2

定 价: 28.00元

序

生活化的设计与艺术化的生活在当今社会呈现出相互交融的趋势。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,人们在享用制品的同时,个人的审美态度、审美情趣也在悄然发生着变化。而艺术设计在创造高品质生活和高品位的艺术享受这一过程中,具有非常独特的作用。于是乎,艺术设计教育迈入了前所未有的历史发展时期。尤其在今天,在“建立创新型国家”和“大力发展创意产业”的国策指引下,培养高素质的艺术设计创意人才,又将艺术设计教育的意义提升到一个新的高度。

令人鼓舞的是,近几年战斗在教学一线的广大教师,勇于探索,敢于实践,不断进行教学的创新与改革,取得了许多丰富的教学成果。与此同时,我们出版界也积极主动参与和投入到艺术设计教育的改革洪流中,组织编写和出版了大量相关图书和教材,将众多优秀的教学成果推向社会,为提高我国艺术设计教育水平做出了重要的贡献。上海人民美术出版社,面对蓬勃发展的艺术设计,主动调整方向,推出了许多高质量的专业图书和教材。在出版《中国高等院校艺术设计专业教材》这套丛书后,又推出了针对高职教育的艺术设计系列教材,这种定位和举措是明智的,也是非常具有现实意义的。首先,高校在经过几年的大规模扩招后,国家加大了对人才培养质量和人才培养目标的宏观调控力度。在“国家十一五教育发展规划”中,明确提出要大力发展我国的职业技术教育,培养社会急需的高技能的专业应用人才。为此,可以预期艺术设计的职业教育也将迎来一个新的发展阶段。其次,艺术设计人才培养本身就分为不同的层面和不同的定位。众所周知,多年来在艺术设计专业教育领域,本科与高职这两个不同层面的教育存在许多不够明晰的方面,比如课程设置、名称、内容等趋于雷同的现象非常普遍。如果说国内不少本科院校的人才培养还游离在“研究型”与“应用型”之间的话,那么高职教育人才的培养定位是非常明确的。这种明确的定位使高职院校的艺术设计在课程体系以及教学内容上都具有相对的共通性和标准性。从这个角度看,高职类教材建设的意义、作用和适用范围更具有普遍性。

当然,与自然学科不同,艺术类专业具有自身特有的个性化特征,其“共同性”与“差异性”始终相互交织。我期待这套系列教材能够在寻求共性学理与多元方法两个方面有所创新,给高职类学生的学习带来新颖和实用的内容,并给高职类艺术设计专业的教材建设提供一些值得借鉴的东西。

江南大学设计学院

叶 苹

2007年1月于无锡老轻院

前言

在信息化时代的今天,包含文字的媒体无处不在。字体作为设计要素,研究其设计方法与总结实践经验是奠定设计高塔的重要基石。

本教材理论体系完整严密。从字体的历史发展着眼,深入探讨汉字与拉丁文字体系各自的特点,为基础文字设计提供历史知识与理论依据;之后将字体的三大要素——形态、色彩、肌理分别研究,介绍字体设计方法与基本程序,并选取三要素中字体的装饰表现、图形字体及装饰字体的表现详细讲解;文字并非单独存在,作为设计要素之一,必定会和其他要素共同组成设计内容,因此,要将其引入综合的环境,这就涉及到文字与文字,文字与图片等元素之间的组合方法,这些在第四章都有详细研究。

本教材更注重理论应用于实践。书中提供了大量实际商业运作中应用的优秀设计实例,重点在第五章分析总结不同媒体领域字体设计应用;还在第三章装饰字体等处提供了很多学生课堂作业作为有益的实践总结,同时在每章思考作业中引导学生建立设计思维并掌握方法。

本教材还符合当今新兴媒体发展、设计变革的潮流,注重字体设计新技术的体现。充分考虑到目前发展需要和教材相对短缺的矛盾,本教材在第三章中将三维字体、动态字体设计作专门讲解,并提供一些电脑实现思路方法;根据目前设计需要,将第四章的版面编排内容份量加大;在第五章中分析总结了不同媒体领域的字体应用。

本教材也是教学经验的积累。在知识讲解时注意联系实际,在实操中强调设计流程与方法;在应用分析中注重开拓设计视野、活跃设计思路。因此,本书作为课堂讲授、教学参考、设计人员参考用书均有较高价值。

本教材纪晓燕为第一作者,主要负责本书的结构体例,其中第一章和第三、五章部分小节由黄岩执笔,第二章和第三、五章部分小节由李炯执笔,其余部分均由纪晓燕执笔。本教材在编写过程中得到编辑孙青的大力支持,还有张苏中、回春、孙卫林等很多老师、朋友们的帮助,在此表示衷心感谢。

作者

2007年1月

目录

序

前言

第一章 字体设计概论 /1

- 第一节 字体设计由来与发展/2
- 第二节 字体设计地位与功能/9
- 第三节 字体设计常用软件与资源/12
- 第四节 字体设计学习方法/13

第二章 字体体系与特点 /15

- 第一节 汉字体系/16
 - 一 汉字的造型结构 / 二 汉字绘写方法
- 第二节 拉丁文字体系/21
 - 一 拉丁字体造型结构 / 二 拉丁字母的绘写方法

第三章 基础字体设计 /27

- 第一节 字体设计方法/28
 - 一 字体设计的基本原则 / 二 字体的基本变化手法 / 三 字体设计基本程序

第二节 字体的三大要素/31

- 一 字体的形态 / 二 字体的色彩 / 三 字体的肌理

第三节 字体设计的艺术表现/41

- 一 创意先导 / 二 字体装饰表现 / 三 图形表现 / 四 手写字体

第四节 多媒体字体设计/54

- 一 三维字体设计 / 二 动态字体设计

第四章 字体组合与编排设计 /61

第一节 组合文字设计原理与方法/62

- 一 字体组合要点 / 二 形式美法则运用 / 三 字体组合方法 / 四 形态化文本

第二节 版面编排设计/70

- 一 版面构成要素 / 二 版面编排原理与方法 / 三 文字编排 / 四 图文混排 /

第五章 字体设计应用 /87

第一节 平面设计中的字体设计运用/88

- 一 招贴设计应用 / 二 报刊广告应用 / 三 POP 字体应用 / 四 包装设计应用 / 五 书籍装帧应用 / 六 LOGO 设计应用 / 七 环境指示应用 / 八 日历设计

第二节 新媒体字体设计应用/105

- 一 网页多媒体字体设计 / 二 影视动画字体设计 / 三 游戏字体设计

参考书目 /112

第一章 字体设计概论

本章首先重点介绍字体设计的由来与发展，其次讲解字体设计的地位与功能，字体设计常用的软件与资源，最后讲解字体设计的学习方法。

第一章 字体设计概论

第一节 字体设计由来与发展

古希腊学者亚里士多德曾写到：“口语是心灵的经验的符号，而文字则是口语的符号。”文字是人类祖先为了记录语言、事物和交流思想感情而发明的视觉符号，对人类的文明起了很大的促进作用。语言是靠语音来体现的，而文字则是语言的书面符号。在人类的信息传达与交流活动中，文字是最普遍使用的视觉符号元素。经过数千年的历程，世界文字在数量、种类和造型等方面都有很大的发展（图1、图2）。

苏珊·朗格在《艺术问题》中提到，语词符号和非语词符号都是属于理智符号。因此，文字作为符号，可以利用形体特征理智地表达人类心灵。文字主要可以划分为中文字和外文字。中文字以汉字

图 1

图 2

为主,还有蒙古文、藏文、回文
和壮文等。外文以英文为主,此
外还有法文、德文和拉丁文等相近
的文字,在亚洲地区有日文、朝鲜
文、越南文等文字(图3)。

汉字是世界上历史最悠久的
文字之一。从远古时期的岩符契
(刻画符号)到甲骨文(图4、图5),
到春秋战国的金文字体、秦汉时期
的小篆和程邈创造的隶书、宋元明
清的宋体印版字体,世界任何一种
文字都无法与之相比。尤其是中国
的书法将汉字的图形特点与符号特
点表现得淋漓尽致。而在当代随着
科技的不断进步,电脑的广泛运
用,字体从宋体、黑体、魏碑等等
发展,更加强调个性与风格的不

同。汉字是一种抽象的符号,点、
横、竖、撇、捺、挑、折、钩八
种不同的基本笔画(即“永字八
法”)是每个汉字组构的基本元素。
汉字的内部结构千变万化,外部形
态呈四方形,虽然有的汉字书写的
笔画外形可以有不同的几何形式
如:三角形、菱形、梯形、圆形等,
但这些形状均被合理、和谐地规范
在一个近似的方形之中。而字形结
构主要是研究汉字中笔画、偏旁、
部首之间的组成关系,即如何将它
们有秩序、按比例地组合在方形空
间的位置上。用同一种基本笔画在
字形结构上进行不同的处理可创造
出不同的字体风格。

汉字书法中的篆、隶、楷、行、
草五种字体具有艺术性和不同的形
式美。如大篆粗犷有力,小篆风流
飘逸,隶书古雅端庄,楷书方正秀
丽,行书流畅活泼,草书笔势连绵
回绕、笔墨飞舞等等。富有民族风
格和鲜明艺术个性的汉字书法达到
了很高的艺术境界,被世人誉为是
“一种纯粹的视觉艺术形式和地道
的抽象设计”(图6、图7)。

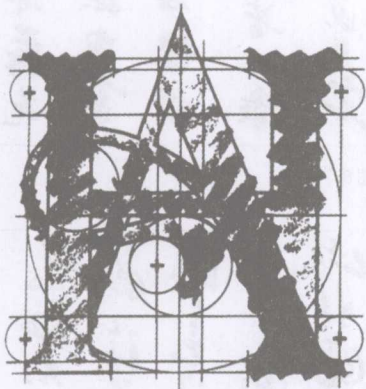

图 3

图 4

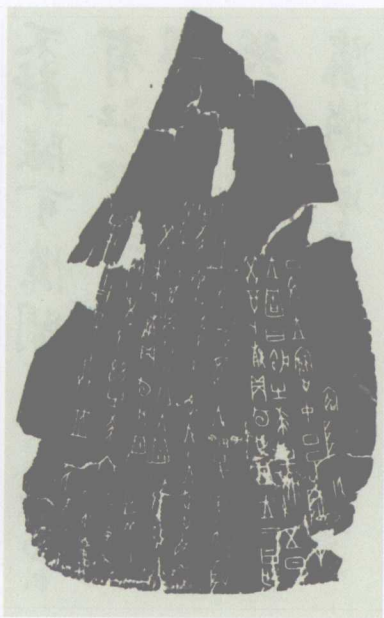

图 5

图 1 酒字

图 2 中国汉墓封泥

图 3 美国豪纳尔·安德森设计作品

图 4、图 5 甲骨文

在对汉字的运用中许多字体软件资源库已经把“舒体”、“瘦金体”、“康体”，以及很多书法家的字体处理规整，并收入电脑字库形成以书法字体为创作源的电脑字体。

中国的字体设计与书法有着紧密的关系。首先要清楚两者的基本概念。书法是一门独立的视觉艺术门类，之所以能够成为一门艺术，是因为使用工具不是硬性的钢笔，而是软性的毛笔（如狼毫、羊毫、鸡毫、鼠毫等），富有弹性，书写时可控制力的轻重、墨色浓淡、笔锋的正侧、蘸墨的多少，以及前后相连的气势，于是形成种种不同的体式和风格。书法是表达思想情感的文

字。杨雄在《法言·问神篇》说“书，心画也”，足以表达书法的精髓。“画”字，也可做“描绘”解，书法是心理的描绘。正是因为书法的独特艺术，表达上的无法复制，所以书法既是视觉艺术也是造型艺术（图8）。

中国传统书法与字体设计的比较。相同点为：1.同是交流和传达信息的文化工具。2.同样以欣赏性和实用性功能丰富人们的生活。3.同样是以点、线几何元素构成结体，都讲究形式美（图9）。

不同点为：1.书写工具不同。前者是运用中国特有的软而具弹性的毛笔；后者是水粉笔、记号笔、马克笔、钢笔等以

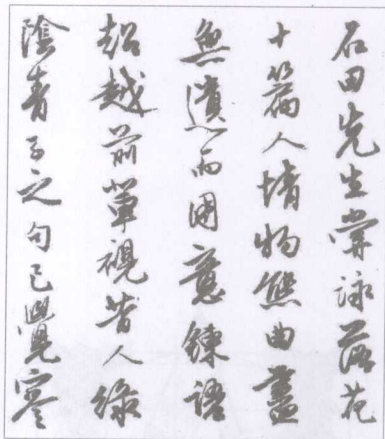

图8

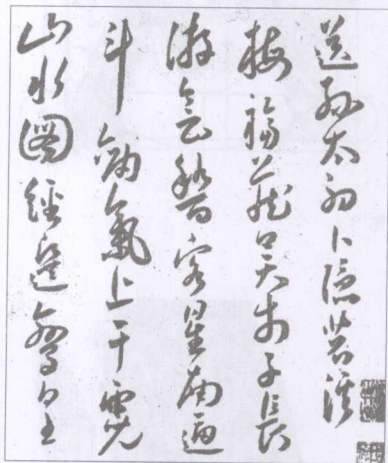

图9

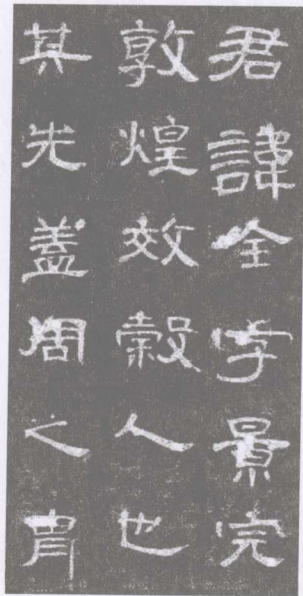

图6

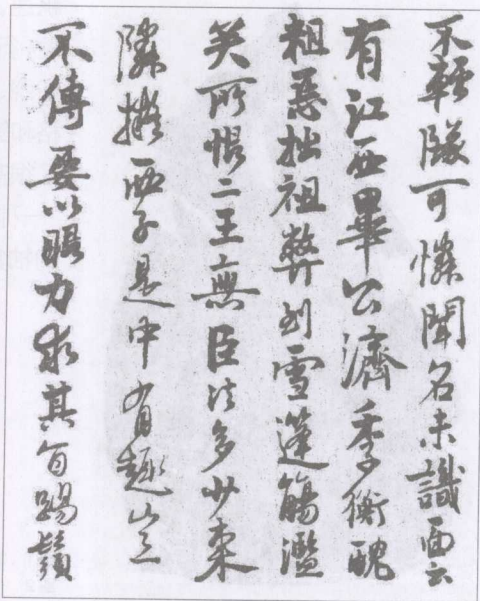

图7

图6 汉隶《曹全碑》，工整美观，是一种发挥了毛笔特性，成熟美观的字体

图7 赵孟頫 行书题画诗轴

图8 唐寅 行书落花诗册

图9 王宠 草书册页

图10 李阳冰 篆书三坟记

图11 文徵明 小楷离骚经

图12 楔形文字

图13 罗马大写字母

及绘图工具（直线笔、圆规、三角板）或是电脑软件设计字体。
2. 传统书法强调用笔用墨的变化，追求整幅书体的气韵、风采；字体设计虽然也注意字体变化，但要求齐整、统一的美感。3. 传

图 10

统书法为我国一门独立的艺术品种，以欣赏性为主；现代美术字则以实用性为主。所以，书法是表达思想情感的文字，借助画笔，达其性情，形其哀乐，属于一种纯粹的艺术活动（图 10）。而字体设计注重信息传播和视觉识别效果。字体设计以信息传播为主导，设计不影响内容信息的传递。

总之，字体首先应具有文字传达的机能，使人们易于阅读为前提；而后要求字体具有节奏和韵律以及给人以美感的享受，并恰当地表现文字意象，提炼个性化，达到创新字体的最高目标，

使字体设计既能体现出时代的风貌，又能适应人们的审美需求。因此，设计者要对书法有所了解，最好有一定的书法功底，仔细研究古人字帖，领会其中的奥妙，从中学会处理汉字结构的独特技巧，做到真正的“古为今用”（图 11）。

西方文字是应用最为广泛的文字，我国的汉字所使用的拼音字母，采用的也是拉丁字母。西方文字的起源也和汉字一样，是从绘画图案演变而来的，但是西方的文字是形——音对照，而东方的文字是形——意结合（图 12、图 13）。在早期的拉丁字母体系

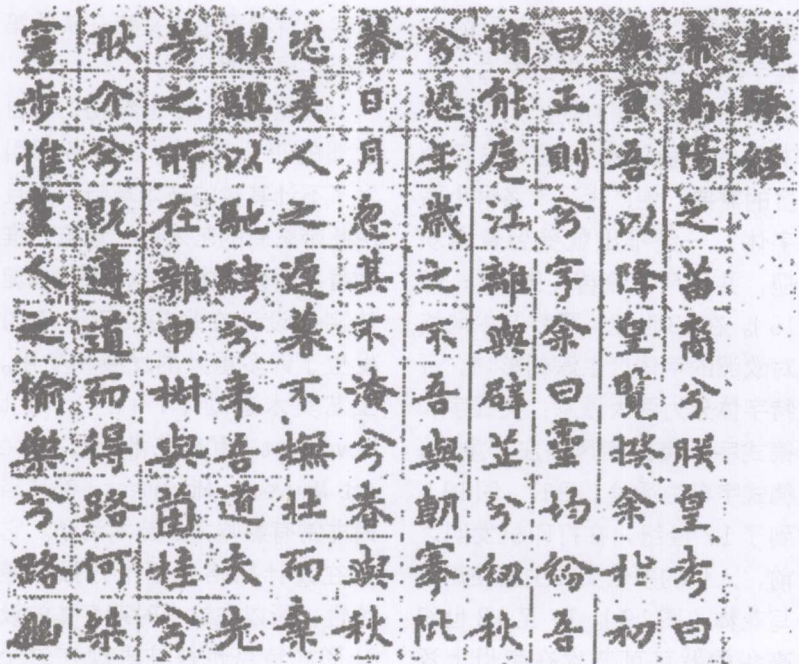

图 11

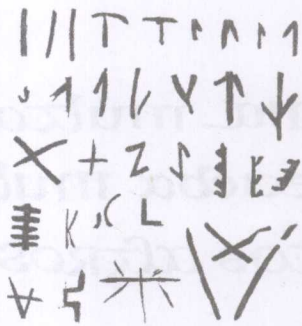

图 12

SENATVS
IMPCAESA
TRAIANO
MAXIMOT

图 13

ERAT INCI
REFUSICA
IN REBUS
ALUTOBIS
HUMANIS

图 14

abegr
hl mpt

图 15

Uia inulta
iecieba mul
tos aleros

图 16

A B C D E F G H I
J K L M N O P
Q R S T U V W
X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

图 17

A B C D E F G
H I J K L M
N O P Q R S T
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z
A B C D E F G
H I J K L M
N O P Q R S T
U V W X Y Z

图 18

中并没有小写字母，安塞尔字体是从大写字母到小写字母的过渡字体。在公元 8 世纪左右，法国的卡洛琳王朝时期，为了达到书写的便捷流畅和提高书写速度的需要，便产生了卡洛琳小写字体，一经推出就受到普遍欢迎，并且广为流传（图 14—图 16）。在 13 世纪，哥特艺术风格对欧洲的字体产生深刻影响。哥特字体分为两大派系：英式字和德式字。英式字风格庄严肃穆，德式字自由活泼（图 17、图 18）。到了 17 世纪，在打印机发明之前，人们的书信交往主要使用手写花体（图 19）。17 至 18 世纪豪华的罗可可艺术在字母上添加了许多繁琐的装饰纹样。由于

印刷的普及，书籍中开始出现装饰字。首字母是指文章开头的第一个字母（图 20）。

19 世纪末 20 世纪初，源自欧洲的工业革命在西方各国引发了不计其数的技术革新，并且由此带来新的艺术设计潮流，推动着平面设计的发展，同时也促使字体设计在短短二三十年内发生了许多重大的发展和变化。工艺美术运动（The Art Movement）和新艺术运动（The Art Nouveau Movement）都是当时非常有影响力的艺术活动。它们在设计风格上都十分强调装饰性，所以在这个时期字体的设计形式特点也往往表现在这个方面上。

图 14 安塞尔体

图 15 卡洛琳体

图 16 小安塞尔体

图 17 英式哥特体

图 18 德式哥特体

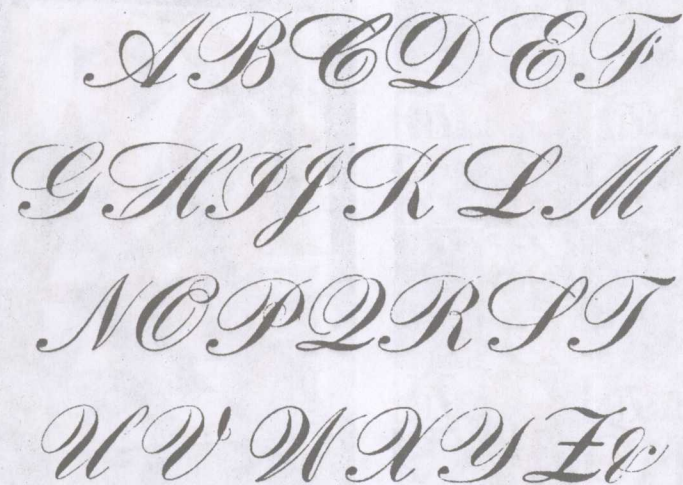

图 19

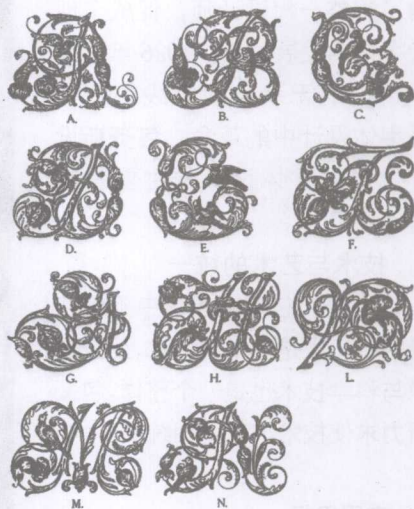

图 20

20世纪60年代中期以后,世界文化艺术发生了重大改变,新的设计风格层出不穷。他们的共同点就是反对现代主义过于单一的设计风格,力图找到新的设计表现风格。在字体设计方面许多设计家运用了新的设计方法,在艺术设计风格上出现了丰富多变、绚丽多彩的景象。

现代设计是一门综合性的应用科学(图22、图23),已经运用到人类现代生活的各个领域之中。字体设计在现代艺术设计中,对信息的传递起着重要的作用(图24)。设计字体的主要功能是传播视觉信息,字体的演变正与时代、社会、设计对象需求相配合而变化设计,以求独特而完美地表达文字

(图25—图28)。

而现代设计则是随着工业革命的出现而兴起的。1919年由德国建筑家沃尔特·格罗佩斯在德国魏玛建立的“国立包豪斯学院”,是欧洲现代主义设计的核心。

包豪斯艺术教育的实用的思想要求艺术设计要具有时代意识,提倡应该使学生们充分意识到自己所处的是怎样的时代,并训练他们运用自己的天资和所学知识去设计各种模型,直接表现自己时代的思想意识以顺应时代的发展和社会的需求是设计活动的基础,设计只有为社会服务,才有它生存的空间。

包豪斯的拜耶是现代字体设计的重要奠基人。他重视字体

图 21

图 19 花体字

图 20 18 世纪的装饰首字母

图 21 法国设计家雪利设计的歌舞招贴文字为手工书写

的简单、理性的几何形式。他影响了整整一代设计师，促成了现代字体发展过程。1926年，拜耶创造的无装饰的等线的字体是字体设计中的革命。包豪斯设计思想对字体设计的主要影响有以下几点：

1 技术与艺术的统一

首先，包豪斯教育中不仅艺术的各门类是一个统一体，而且艺术与科学技术也是一个整体，包豪斯力求使技术与艺术相统一。

2 实用思想

包豪斯教育思想强调产品与艺术的形式必须协调、强调艺术与工艺相结合，通过艺术教育为现代化的工业生产和商品消费培养生产者和消费者。字体设计在现实中的运用正是设计与实践结合的代表。艺术设计需要理论与实践相结合，把所设计与社会需求相结合。

3 创造思想

包豪斯在教学中，注重创作，反对临摹，避免一切僵化，优先考虑创造性。在基础课训练中，开始只给学生材料，由每个人自由发挥，发挥想象力，从而锻炼学生独立思考问题的能力。这种创造观念在字体创意上体现得淋漓尽致，如何创意是学生培养的能力之一。创造教学注重培养学生的独立性和独创性，主张发明就是创造性的核心，并强调从

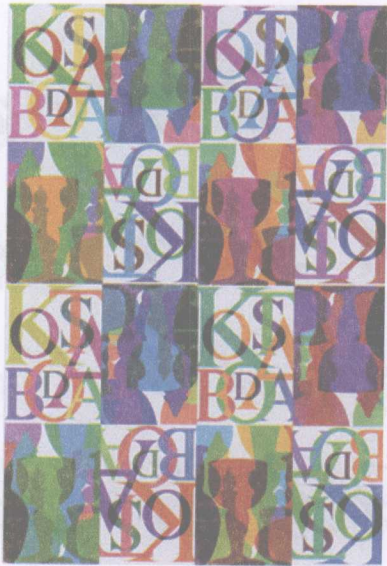

图 22

图 23

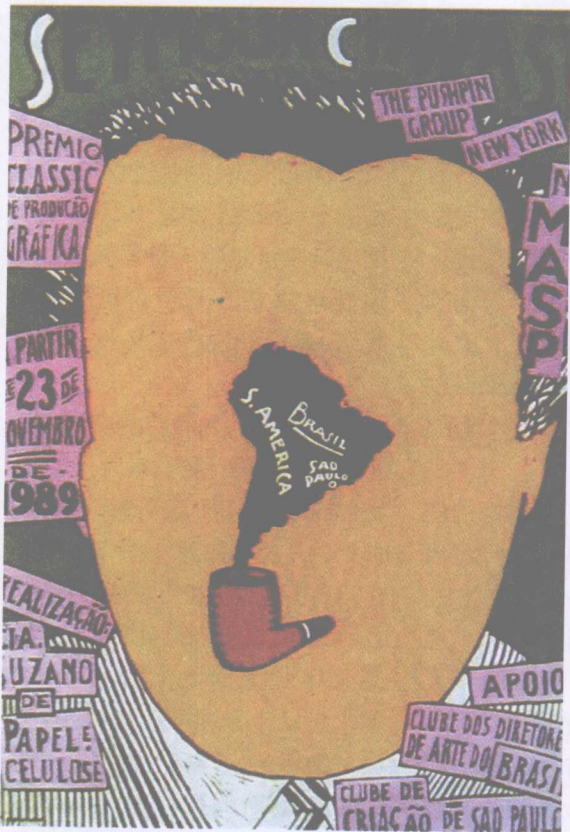

图 24

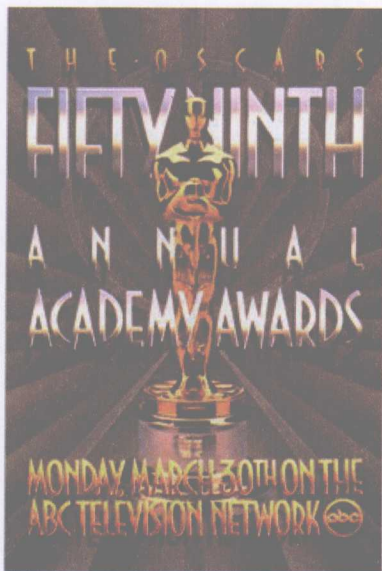

图 25

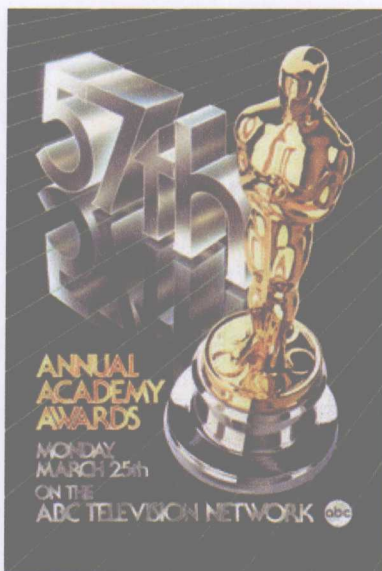

图 26

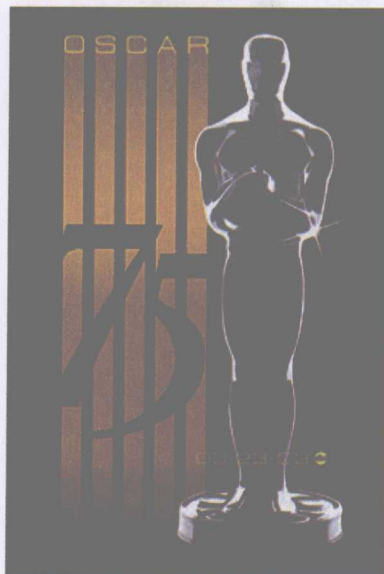

图 27

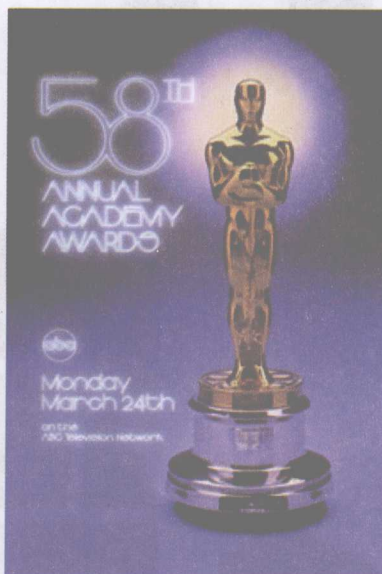

图 28

图 22 字体设计 陈幼坚

图 23 包装设计 陈幼坚

图 24 巴西个展广告 塞墨·施瓦斯特

图 25 奥斯卡海报设计

图 26 奥斯卡海报设计

图 27 奥斯卡海报设计

图 28 奥斯卡海报设计

精神上培养学生创造的自信心，这也是包豪斯最宝贵的教学经验。

4 国际化风格

包豪斯艺术教育中的整体、实用、创造等理论与实践为现代艺术设计教育提供了许多启示。包豪斯的设计思想标志着设计适应时代发展、关注大众需求的国际化风格。

第二节 字体设计地位与功能

字体设计的英文名称为“Type Graphic”。文字是约定俗成的符号。文字形态的变化，不影响传达的信息，但影响信息传达的效果。因此，有必要运用视觉美学规律，配合文字本身的含义和所要传达的目的，对文字大小、笔画结构、排列色彩搭配等方面进行研究和设计，使其具有适合传达内容的造型，能有效地传达文字深层次的意味和内涵，发挥更加有效的信息传达效果，这就是字体设计（图 29—图 30）。

文字原本唯一的功能是传达信息。而在商业活动中文字有了新的作用和功能，就是以个性、特征强烈而有力的形式起到宣传作用。总而言之，字体设计具有的两个基本功能是：信息传播与视觉审美（图 31、图 32）。

字体随着时代的不断进步和

科技发展从创意到表现都极具时代感与现代特征(图33、图34)。字体设计被广泛运用于标志设计、广告橱窗、包装、书籍装帧、网页设计、多媒体制作、三维影视广告等设计中。在商业环境中传达的信息有很强的独特性,几个字符就可以传达视觉信息。在平面视觉设计中通常与标志、插图相结合。而在数码艺术中则与影像、动画、程序等其他视觉元素要紧密配合,才能取得完美的设计效果,发挥高效的视觉传达作用(图35、图36)。

字体设计是一门探讨视觉表现与造型表现的设计基础课程。学习字体课程主要是掌握字体设计的正确思维和方法。如平面广告设计中,文字创意往往作为视觉中心,所以需要设计出符

图 29

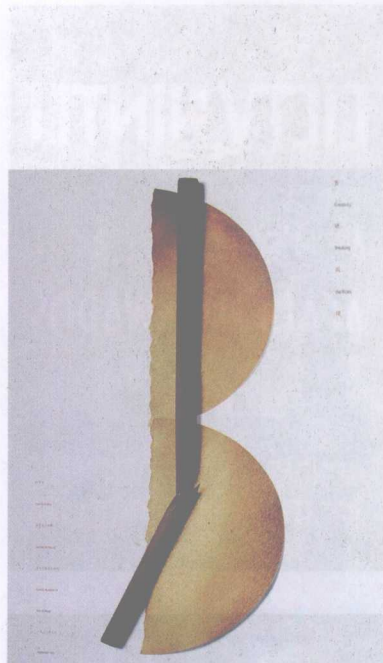

图 30

图 31

图 29 靳埭强 海报设计

图 30 靳埭强 海报设计

图 31 2006 年夏纳广告节作品

图 32 Bros Mind Studio 设计作品

图 33 SOS

图 34 瓷器福字

图 35 三维字

图 36 Moorby 产品说明书设计

图 37 1930 年乌拉圭足球世界杯比赛海报