

高等院校艺术设计专业丛书

字体艺术设计

ZITI YISHU SHEJI

文 红 余 鲁 吴丽华 编著

字体艺术设计

文 红 余 鲁 吴丽华 编著

重庆大学出版社

D
E
S
I
G
N

丛书主编 许 亮 陈琰年 董万里
丛书主审 杨为渝 李立新

图书在版编目(CIP)数据

字体艺术设计/文红,余鲁,吴丽华编著.—重庆:重庆大学出版社,2007.9

(高等院校艺术设计专业丛书)

ISBN 978-7-5624-4236-3

I.字… II.①文…②余…③吴… 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(2007)第 124562 号

DESIGN

高等院校艺术设计专业丛书 编委会

字体艺术设计

文 红 余 鲁 吴丽华 编著

责任编辑:蹇 佳 版式设计:周 晓

责任校对:夏 宇 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

开本:889×1194 1/16 印张:5 字数:180 千

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 978-7-5624-4236-3 定价:30.00 元

罗 力 四川美术学院副院长、教授

郝大鹏 四川美术学院副院长、教授

赵 健 广州美术学院副院长、教授

何 洁 清华大学美术学院副院长、教授

马一平 四川音乐学院成都美术学院
院长、教授

吴家骅 世界建筑导报总编、深圳大学教授

肖 虎 中国传媒大学广告系教授

金定海 上海师范大学广告网络传播系教授

杨海军 河南大学新闻传播学院教授

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

随着我国改革开放的逐步深入及经济的迅猛发展,社会对设计的需求不断增长,艺术设计院系如雨后春笋般地遍布全国各地。设计教育如何顺序社会的发展,如何确立完善的设计教学体系,如何突出自己的办学特色,如何完善学科建设,如何提高教学质量等问题,成为大家关注的重点。教材,是这些重点的关键。

这是一套面向艺术院系设计专业教学的丛书,参与写作者均是一些艺术院系设计教学的中坚和骨干,他们不仅具有丰富的教学经验,严谨的治学态度,更重要的是具有强烈的使命感和责任心。编写前由重庆大学出版社组织了多次讨论,使大家取得了共识,形成了本套丛书以下特点:

根据 21 世纪艺术设计教育的发展走向及就业趋势、课程设置等实际,确定本系列教材的总体构架。

在研判目前较为成熟的同类教参、教材的基础上,扬长避短,以各门课程本科教育必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心,同时考虑到艺术教育的特点,为教师根据自己的实践经验和理论倾身教学留有讲授空间。

作为艺术设计专业的教材,在编写时注意了从美术向设计的引导和转换,凸显艺术设计的特点;注意教材的师教关系,即体现教的特点和学的因素。

避免滥用图例,所用图例是对知识技术的视觉说明和效果展示。

设计应是国家创新体系的一部分,设计在各行各业的发展中将发挥着新的和更重要的作用。随着经济的全球化,我们的设计必须创建新的知识领域和技能以适应日渐残酷的竞争。作为人文学科的艺术设计教育需要不断地检测教学目的和调整发展方向,教材的编写应反映对艺术设计的现代性的研究,反映艺术设计的当代特征,反映对艺术设计发展走向的探索等,本教材在这些方面进行了不同程度的探索。我们知道,对教材的不断“完善”将是一个永恒的话题。

编 者

2002 年 8 月

字体设计属于平面设计的范畴。本教材主要探讨文字的理论和技术,是按照视觉设计的规律研究文字的字体、笔画、字架、行间以及字体编排等的设计艺术。

字体设计作为一门艺术性很高的艺术,它对我们生活的影响是非常巨大的。设计精美、艺术欣赏价值高的字体能使所承载的诉求信息得到很好的传达。字体设计发展到今天,呈现在我们面前的种类、风格已经是千变万化,但是设计师对于新字体的需求是无止境的,同样,市场对于新字体的需求也是无止境的,这是时代的发展与需求。同时,这种趋势决定了字体设计这门艺术的改革与发展也是一个永无止境的过程。

在科学技术和文化产业飞速发展的今天,字体设计在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。现代字体设计的发展得益于设计史上的两次重要的运动:19世纪30年代在英国兴起的工业美术运动和20世纪初的新艺术运动。受其主张的“装饰、结构和功能的整体性”设计理念和印刷技术发展的影响,字体设计在人们的社会生活中被广泛地运用,影响着人们衣、食、住、行的方方面面。人们在随处可见的广告、杂志、商标、招牌、包装、影视等媒体中能看到被设计师精心设计后的文字。优秀的字体设计既能起着传递信息的功效,又能达到视觉审美的目的,能让人过目不忘。可见,字体设计是一种能提高和美化视觉效果的构成艺术。

近代字体设计的发展还得益于设计理念的更新,这也是促使字体设计发展的另一个重要的因素。20世纪70年代末至80年代初,随着国外三大构成理论以及其他现代设计理论引进到我国,使字体设计的内涵得到了重新的演绎。从以前单纯地从字形上变化的“美术字体”到如今着眼于从意味深度发掘文字魅力的“字体设计”,字体设计概念的内涵变得更加的清晰和全面。

本教材从培养应用型人才的目标出发,注重理论与实践的有机结合,并根据教学大纲的要求确定本书的结构、比例。全书分为7个不同的部分进行讲解和分析,以期在字体设计教学中起到指导作用。

本书作为教材,不可避免地参考了相关学者的研究论著,以及采用了同行与学生的作品。在此,谨向这些作者表示衷心的感谢。

作 者

2007年1月

1 概述	1	5 字体设计的艺术表现手法	44
1.1 字体设计的发展与演变	2	5.1 字体设计的形式美法则	44
1.2 现代字体设计的功能	14	5.2 字体设计的常见构成方式	47
2 字体设计的基本类别	19	5.3 字体设计中的色彩表现	51
2.1 汉字字体的分类	19	6 字体设计的应用	54
2.2 外文字体的分类	22	6.1 字体设计在包装中的应用	54
2.3 中西方主要标准字体的 形式特征	24	6.2 字体设计在广告中的应用	56
3 字体设计的基本原则	29	6.3 字体设计在标志中的应用	59
3.1 准确地传达特定信息	29	6.4 字体设计在书籍装帧中的应用 ...	63
3.2 具有良好的识别效果	32	6.5 字体设计在影视、多媒体中的 应用	66
3.3 具有较高的审美价值	35	7 字体设计的常用软件介绍	68
4 字体设计的创意	38	7.1 CorelDRAW与CorelTRACE软件 介绍	68
4.1 字形装饰创意	38	7.2 Photoshop软件介绍	69
4.2 构成装饰创意	39	参考文献	71
4.3 笔画装饰创意	40		
4.4 空间立体创意	42		

概述

字体设计是一门艺术性很高的设计，它对我们生活的影响是非常巨大的。设计精美、艺术欣赏价值高的字体能使所承载的诉求信息得到很好的传达。它不仅给予我们视觉上的享受，从市场角度来说，设计精美的字体通过信息的传递也能赢得一定的商业价值。根据有关数据显示，20世纪90年代，世界知名品牌的商标都有着很高的品牌价值，如可口可乐为244亿美元，是其年销售总额的三倍；百事可乐为96亿美元，相当于其年销售总额的两倍，原因之一就是其商标上的字体经过设计后显现出较高的审美价值（图1-1至图1-3）。因此，我们可以把字体设计称为一种创造平面艺术作品的艺术创作。在这个艺术创作过

图1-1 字体设计在包装设计中的运用

程中，字体设计最具有挑战性的作用是用文字、字母和单词来创造一种氛围，通过它可以向观众传达一些根本性的东西，以及平面设计师感情上的一些东西（图1-4至图1-6）。

要了解字体设计这门艺术，需要对字体设计的发展过程有一个清晰的了解。

图1-2 标志设计(比利时)

图1-3 可口可乐的标志字体

图1-4 标志设计(爱尔兰)

图1-5 字体与图形结合的设计(瑞士)

图1-6 字体设计在标志中的运用(法国)

1.1 字体设计的发展与演变

字体设计的发展经历了一个漫长的历史过程，而文字的产生是与文明的产生紧密相关的。可以这样说，文明的传承是依靠文字来完成的，文字是文明的一种记载方式。无论哪一种文字，自它诞生以来就担负着人类赋予它的使命——记录思想、传达信息以及传播文化（图1-7至图1-9）。世界各国文字的发展历史虽然各不相同，但总的说来世界文字的发展在历经了沧桑、漫长的历史岁月后，逐步形成了代表当今世界文字体系的两大类：一是汉字，二是拉丁字母。历史上最古老的三种文字是：两河流域苏美尔人创造的楔形文字；尼罗河流域的古埃及人创造的象形文字；中国殷商时期使用的甲骨文字。这些文字都是在象形的基础之上创造的，并且这些文字都创造了辉煌的文明史。

随着历史的演变，这些古老的文字大都消失在历史的岁月中。只有部分埃及象形文字的表音字母经腓尼基人传入希腊后形成了一套新的字母文字体系——拉丁文字。另一发展支流是由中国的甲骨文演变成了现代汉字，成为至今唯一仍在世界上使用的象形文字。可以说，中国汉字的演变过程就是一个随着时代变迁不断创新的过程，是一个书写者对汉字字形不断创新的过程。

1.1.1 汉字的发展与演变

汉字是一种对客观世界高度艺术化提炼的信息符号。这种符号以形表意，以意传神，具有很强的艺术感召力（图1-10）。经过几千年的锤炼，汉字已经摆脱了自然形态的束缚，不断地从具象到意象再到抽象，形成了一种框架式图形符号（图1-11）。裘锡圭先生指出：“汉字是以原始社会晚期出现的象形符号为基础，并吸收改造了原始社会晚期流行的一些记号发展起来的……汉字基

本上形成完整的文字体系，大致在夏商之际。”在甲骨文和金文中，与中国岩画和彩陶刻画符号、构图形式相近的字形有很多。

据考古证明，已出土的我国原始时代的一些陶器器皿上，就刻绘有一些简单但造型生动的符号与图形，诸如鸟纹、蛙纹、水波纹等。这些符号图形栩栩如生，已经具备了汉字象形的形体支架，具有了最初汉字的基调（图1-12至图1-14）。但真正意义上的文字指的是约公元前14世纪殷商后期刻在龟甲、兽骨上的甲骨文。甲骨文是一种象形文字，如今使用的汉字就有一些仍带有象形的特征，如有一些象图画一样的文字：日、月、山、木等（图1-15、图1-16）。

继甲骨文之后，在殷商、周、春秋、战国时期，出现了铸刻在青铜器上的文字——金文（图1-17）。铸刻在器皿上的文字为我们研究那个时期的文化提供了有力的史学依据，这些铸刻在器物上的文字不仅极具装饰性，也具有很高的文化性（图1-18、图1-19）。到了西周后期，金文发展演变为大篆。中国历史上不同的时代对文字的需求是不一样的，但这种发展趋势却对文字的演变创造了有利的历史条件。到了秦代，丞相李斯对大篆加以去繁就简，改为小篆。到了汉代，中

图1-7 两河流域苏美尔人创造的楔形文字是建立在象形基础上的文字

图1-17 司母戊方鼎上的金文

图1-18 西周墙盘上的文字不仅具有装饰性也很高的史学价值

图1-19 战国青铜虎符上的文字不仅具有装饰性
也很高的史学价值

国文字经历了很大的变革，产生了隶书，这是汉字发展史上的一次跨越。隶书的出现使汉字更具易读性，同时书写速度得到了很大的提高。隶书之后汉字又演变成了章草，而后章草又演变成了今草。到了唐朝，字体又演变成抒发书写者胸

臆，寄情于笔端表现的狂草。随后，一种糅合了隶书和草书的书写特征的新的书写字体——楷书（又称真书）在唐朝开始盛行。这种字体实用性很强，是流行很久的字体。我们今天所用的印刷体，即是由楷书变化而来。介于楷书与草书之间的是行书，它书写流畅，用笔灵活，字形特征洒脱、飘逸，据传是汉代刘德升所创制的。这种书写字体一直流传至今日，仍然是我们日常书写时所经常使用的字体。中国汉字虽然经历了几千年的变化，但每一次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，与此同时又充分地发挥了创造者的想象，使汉字得到了充分的演绎（图1-20至图1-26）。随着印刷技术的发展，人们开始有意识地进行字体设计（图1-27至图1-30）。汉字基本的印刷字体为宋体、黑体和楷体，我们所研究的字体设计就是在这些基础的字体之上进行的。

汉字字体的设计，从汉字出现时就一刻未停地进行着。这是一种总结前人符号表述经验和创造新的表现符号的设计活动，是一种对文字造型不自觉地设计，其目的就是能够更准确、更快速地传递信息。

近代字体设计的发展得益于设计理念的更新，这也是促使字体设计发展的另一个重要的因素。20世纪70年代末至80年代初，随着国外的三大构成理论，以及其他现代设计理论被引进到我国，字体设计的内涵得到了重新的演绎。从以前的“美术字体”单纯地从字形上变化到如今的“字体设计”着眼于从意的深度发掘文字的魅力，字体设计概念的内涵也因此变得更加的清晰和全面（图1-31至图1-36）。

现代字体设计的主要特征具体表现为：

- ①字体设计是以信息传播为主要功能；
- ②将视觉要素作为主要的构成形式手段，艺术性是字体设计的基本原则；
- ③具有鲜明的视觉个性是字体设计的主要特征；
- ④注重视觉要素间的构成关系是字体设计的

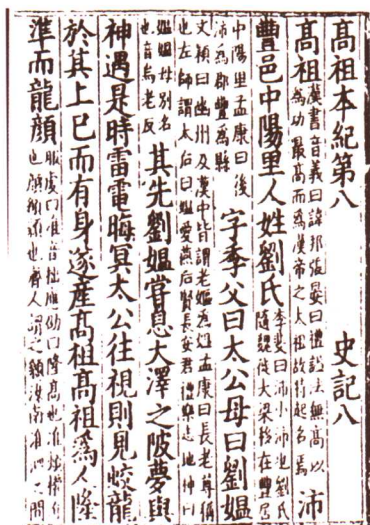

图1-28 宋版《史记集解》

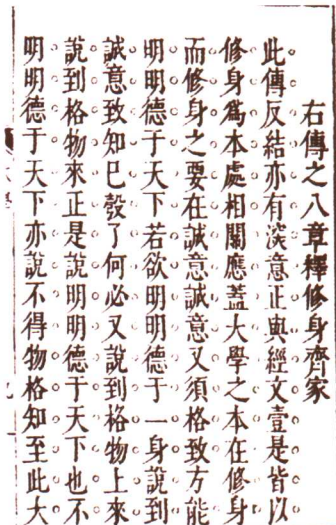

图1-29 明版《四书》

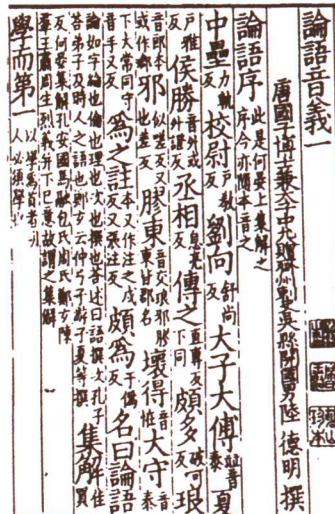

图1-30 清版《论语音义》

图1-31 海报设计中中字体图形
特征很强 (陈幼坚)

图1-32 汉字“大”以立体的形式出现

图1-33 “’99回归”招贴设计的两个“9”字
象征“回”，点明主题 (罗明)

图1-34 鸟虫书“凤”，凤字造型运用图形
创意的手法，造型生动有趣

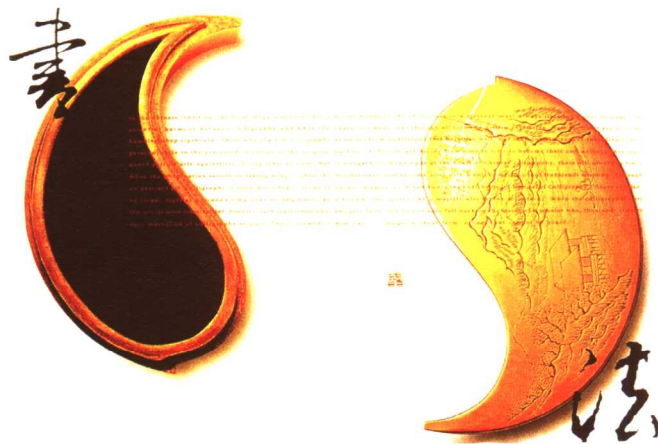

图1-35 汉字以书法的形式表现 (陈幼坚)

图1-36 字体设计在广告设计中的运用

主要表现手段。

如今随着电脑技术在设计领域的应用与发展,促使字体的设计与应用以飞快的速度向前发展,人们越来越重视字体的应用效应(图1-37至图1-39)。从世界大范围来说,各国经济文化水平的不断提高,带动了自身的字体设计水平也不断地规范化,设计水平也不断地提高。这也证明了字体设计的发展有一个光明的未来。

图1-37 在“WRAR”纸业公司的招贴设计中,“WRAR”字体的设计极具特性

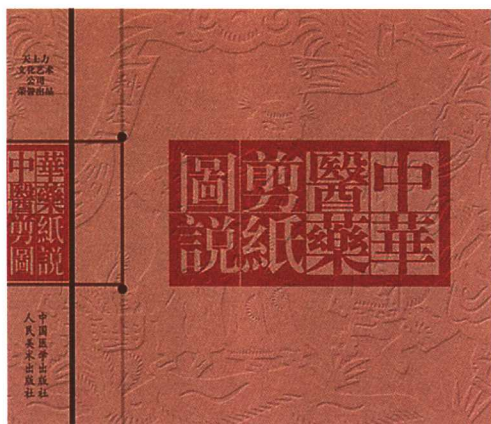

图1-38 在书籍装帧中字体设计运用得越来越广泛

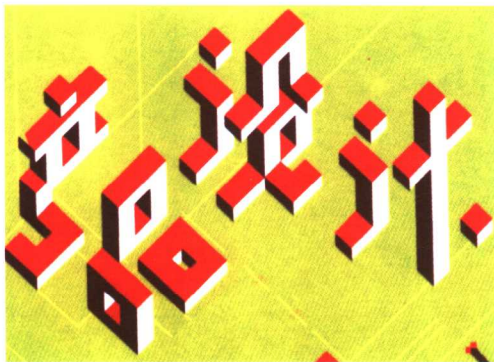

图1-39 电脑技术的出现为字体设计的发展提供了强大的技术支持

1.1.2 外字母的发展与演变

世界文字的另一类——拉丁字母,它的发展同中国的汉字一样有着悠久的历史。拉丁字母虽然是表音字母,但其最初起源于图画,它的祖先是复杂的埃及象形文字(图1-40至图1-43)。部分埃及象形文字的表音字母经腓尼基人传入希腊后形成了一套新的字母文字体系——拉丁文字,后来的希伯来字母和阿拉伯字母都是由它演变而来。古希腊人在引进了这套字母后,从视觉上重新赋予了这套字母更加美好、和谐的形式,并从审美和使用功能上对这套字母进行了重新设计(图1-44、图1-45)。这一体系的建立,成为拉丁字母字体设计的基础。

在以后的漫长的历史岁月中,由于不同时期的文化和经济发展的需要,促使了各种风格不同的字体应运而生。到公元4世纪古希腊时期,爱奥尼亚人的字体就已经出现了现代大写字母的雏形,古罗马时期出现了石雕体(图1-46)。9世纪

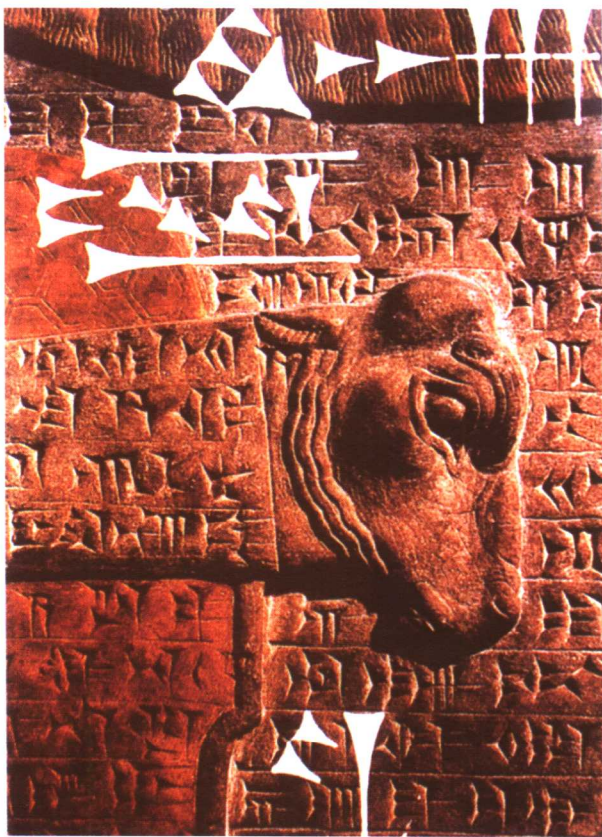

图1-40 两河流域的楔形文字

图1-41 古埃及的象形文字是最早的注音符号

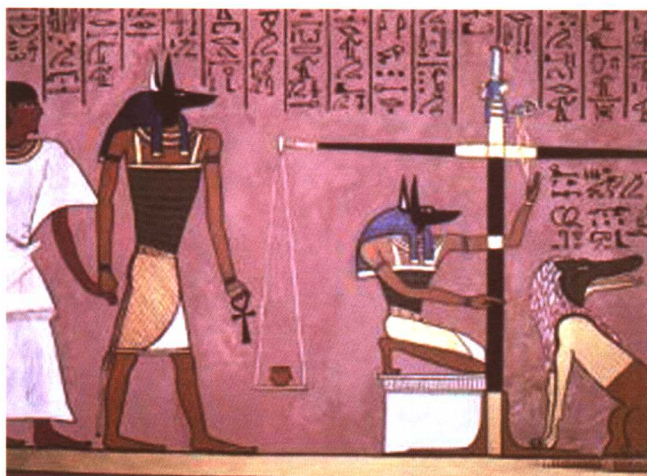

图1-42 古埃及的象形文字

图1-43 古埃及的象形文字是符号化的文字，通过发音来逐渐表达抽象的含义，代表一些具有象征意义的概念

图1-44 腓尼基字母和希腊字母拼音符号对照

图1-45 拉丁字母的起源

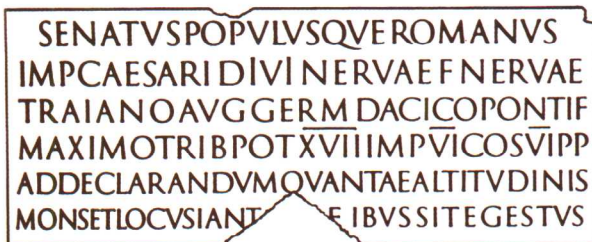

图1-46 公元前113年的罗马字体

时，查理曼大帝在神圣的罗马帝国推行一种现在称为烙林小写字体的小写字母，在整个9世纪，它一直是西方的主要字母。直到15世纪印刷术的出现，使拉丁字母的发展历史上了一个新的里程碑，可以说字体设计的发展是与印刷术的发展紧密相关的。15世纪，德国人古腾堡发明了铅活字印刷术，对拉丁字母体系的发展产生了极为重要的影响。在活字印刷术这种新的字体表现技术的影响下，原来的一些连写的字母被印刷活字解开了，从而开创了拉丁字母书写的新风格（图1-47至图1-50）。这期间，法国人詹森设计了一种带有楔形线的字体，这种简洁美观的字体被称为罗

马字体。另外，马努蒂乌创造了斜线体。

18世纪法国大革命和启蒙运动以后，新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术，产生了古典主义的艺术风格。18世纪的法国，国王路易十五的篆刻师路易-勒内·吕斯把启蒙运动和百科全书派的理性精神引入到了印刷中；与此同时，迪多发明了点制标准计量法并且创制了“迪多体”。1796年，戏剧家塞尼费尔德发明了用石版印刷的平版印刷术。

设计史上的两次重要的设计运动：19世纪30年代在英国产生的工业美术运动和20世纪初具有国际性质的新艺术运动，极大地推动了平面设计

NIMARTISQ'DOLOSETD
CHAODENSOSDIVVMN
NEQVOCAPTAEDVMFV

图1-47 维吉尔字体

A B C D E F
G H I J K L
M N O P

图1-48 15世纪的拉丁字母

图1-49 活字印刷的过程

eam:que ipi
diga. filia
nrae illis de
tantū bonū.
nobis. riu
bandia eoz
nostra eūt. i
a habitātes
Allendūq; sū
maribz. Et e
mus vulnen
filij iacob. In
dij. ingressi
intestibz q
sodem parit n
de domo sed
egressis. ierui
iacob. 7 depi

图1-50 约翰·古腾堡
印刷的文字

的发展。其中,作为平面设计中不可缺少的字体设计得到了显著的发展和变化。在短短的几十年中,涌现出了无数的新字体(图1-51至图1-55),其中,“高蒂旧体”是由工业美术运动时期颇具影响力的字体设计师以及现代字体设计的奠基人之一的高蒂所创造(图1-56),这个系列包括了罗马体变体、中世纪的变体等,是那个时期最受欢迎的字体。

20世纪20年代兴起的现代主义设计浪潮提出了新字体设计的口号，其主张是：字体是由功能需求来决定其形式的，字体设计的目的是传播，而传播必须以最简洁、最精练、最有渗透力的形式进行。莫赫里·纳吉在他的文章中列举了新字体设计实践的各种原则。他认为，在设计中要引

图1-51 1875年凸版印刷的“满月”海报上面有十多种不同的字体，每一行文字都使用一种不同大小和风格的字体，以求在允许的空间内形成最大化的视觉效果

图1-52 1900年艾克曼设计的字体是新艺术运动中
最著名的字体之一，其柔软的字符组形态
来源于对有机形态的模仿描绘

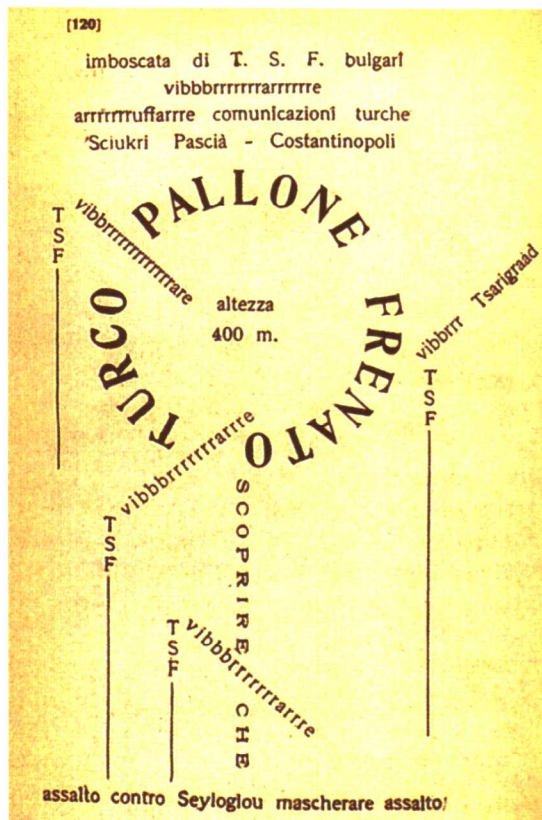

图1-53 菲利普·马里内秀为小说《Zang Tumb Tumb》设计的内页

CURATOR: JOSEPH WESNEF
 Linda Ferguson
Steve Handschu
James Hay
Matthew Holland
Gary Laatsch
Brian Liljeblad
Dora Natella
Matthew Schellenberg
Richard String
Michell Thomas
Robert Wilhelm
Opening Reception: Friday June 8 5:30-8:30 pm
DETROIT Focus Gallery
 743 Beaubien, Third Floor
DETROIT, MICHIGAN 48226
Hours: Noon to 6 pm WEDNESDAY - SATURDAY
ALSO IN THE AREA: THE MARKET PRESENTS Peter Gellman Garden Chair Opening 5:30 pm Friday June 8

图1-54 艾德·弗拉设计的系列字体

图1-55 菲利浦·马里内秀1914年为小说《Zang Tumb Tumb》设计的封面，在字体设计上运用了大量的双关语和文字游戏，对传统的线性阅读发起了挑战

Goudy Old Style
 Goudy Old Style Italic
 Goudy Catalogue
 Goudy Bold
 Goudy Extra Bold
Goudy Heavyface
 Goudy Handtooled
 Goudy Mediaeval

图1-56 高蒂旧体是工业美术运动时期颇具影响力的字体

人的是对比的张力而不是视觉元素，例如空或满、亮或暗、彩色或灰色、垂直或水平、竖直或倾斜，等等，这些对比张力主要通过字体的配置来实现。字体设计上的符号也是一种设计元素（图1-57至图1-59）。他的这些观点受到当时出版界的欢迎。同时，现代主义也非常强调字体与几何装饰要素的组合编排，从包豪斯到俄国的构成主义设计作品，都运用了几何图形与字体组合的方法。其中，有里斯特斯基在1923年为马雅可夫斯基诗集《大声朗读》进行设计时所尝试的字体设计及编排，以及沃克曼为他自己创办的杂志《下一次呼唤》所进行的字体设计实验（图1-60）。

随着照相排版技术的发展，传统的字体组合结构受到了巨大的冲击，产生了一些新的字体组合形式。与此同时，世界文化艺术思潮也发生了巨大的变化，新的设计流派层出不穷。他们的一个共同特点就是反对现代主义设计过分单一的设计风格，力图寻找新的设计表现语言和方式。在字体设计方面许多设计师运用了新的技术和方法，在设计风格上出现了多元化的局面（图1-61至图1-64）。

20世纪80年代以来，随着电脑技术的不断完善，电脑在设计领域逐步成为表现与制作的主要工具。在这种形式下，字体设计产生了许多新的表现形式。诸如电脑体的出现和利用电脑技术制作出的各种特效的字体效果。电脑技术的介入，

图1-57 皮埃特·斯华特1927年设计的书的内页

图1-58 保罗·兰德为IBM设计的字体

图1-59 瑞德·迈尔斯为《悲伤的音符》设计的唱片封套

图1-60 马雅可夫斯基设计的广告，在字体设计上运用了多种形式体现了新字体设计的精神

图1-61 弗兰克·格里格纳尼1960年设计的广告，字体设计呈现强烈的动态感

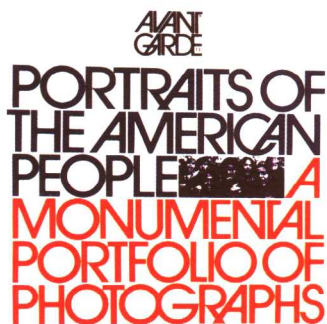

图1-62 赫伯·路巴林设计的《先锋》杂志的封面

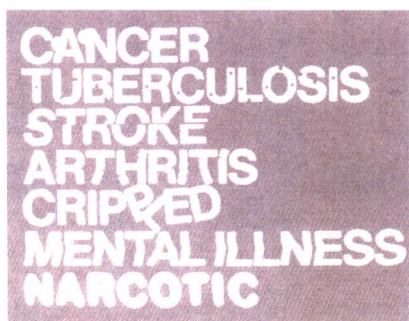

图1-63 1961年照相排字系统的广告，它采用的效果和技巧被早期的数字化字体设计采用

图1-64 赫伯·路巴林为《家庭》(Families)杂志设计的报头