

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]

BASIC CURRICULUM

字体设计基础

马茜 欧阳小影 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education

高职高专艺术类专业[基础学程]CURRICULUM

字体设计基础

马 茜 欧阳晓影 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计基础 / 马茜, 欧阳晓影著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业基础学程

ISBN 978-7-5344-2412-0

I. 字… II. ①马… ②欧… 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 124601 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

装帧设计 武 迪

封面设计 武 迪

审 读 王菡薇

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 字体设计基础

著 者 马 茜 欧阳晓影

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京凯德印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2412-0

定 价 38.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

序	001
概 述	002
课题一 字体设计的基础准备	004
课题二 中文字体绘写训练	026
课题三 外文字体绘写训练	044
课题四 字体设计创意训练	062
课题五 字体编排设计	097
参考书目	138
后记	139
作者简介	140

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。课程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该课程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

概述

文字是人类社会生产与实践的产物,是人们记事和交流思想的工具。字体作为文字表述的物态形式,随着人类文明的进步,已经演化了大约 3500 年,经历了漫长的发展过程和巨大的变化,逐步走向了成熟。

无论在何种视觉媒体中,文字(语言表现的物态方式)和图形(包括影像图形)显然都是其最主要的两种构成要素。图形尤其是具象图形的传播直观练达,有象征或词语含义;然而对于某些设计内容和要求来说,文字是更为重要的元素,它以其表现形态的抽象性与识别性区别于一般意义上(主要指具象)的图形设计。

事实上,一个成功的视觉传达设计,字体的作用是举足轻重的,文字排列组合的优劣,会直接影响版面的视觉传达效果。无论是书籍装帧、商品包装,还是宣传招贴,都可能会因为字体被改变或抽掉文字导致结构关系变得平庸甚至松散。许多优秀设计作品完全是以文字编排变化来处理画面的。

随着电脑技术的迅猛发展,文字在功能、形式和审美上不断迸发出新的视觉效应。一个好的字体设计作品,不仅仅是符号、装饰,它还兼具图形设计的表形性思维,传达出深厚的文化内涵和理念,在文化交流、视觉传达、商品促销诸方面起到强烈的视觉冲击效果。

字体设计的概念在西方被称作“lettering”,可以翻译为“文字字形创造”、“文字造型”、“文字设计”等。通常国内设计界解释为:各种文字的造型设计、书写、表现行为或技术,以及设计人员表现文字的感情。字体设计的功能就是表现文字的应用性和艺术性,因此,字体设计是根据信息传递的需要,为增强视觉传达效果,提高作品的表达能力,按视觉设计规律针对文字的造型形态和结构形式,进行美的创造和整体的设计安排,最大程度地挖掘、表达文字的内涵,以赋予版面美感的一种重要的构成技术。简言之,字体设计就是通过改变、美化原有的字形生成最确切地符合内容要求的新造型,使之表现出强烈的感情色彩并引起观者共鸣,从而实现设计的目的。

字体设计既是现代平面设计中承担信息传达的重要媒介,也是设计教育中重要的基础课程。传统美术字课程的教学方法偏重于文字的结构、书写、笔画等理性美感的研究,不重视设计的重要元素——创意。随着社会需求的不断提高,字体设计课程逐步改革成为现代设计基础训练和培养设计思维的必修课之一,成为既是视觉传达设计各专业必修的专业基础课,也是艺术设计学科其他相关专业的基础课。从课程结构来看,字体设计起着承上启下的作用,前承素描、色彩、构成设计、图案设计等基础课,后续图形设计、标志与 VI 设计、招贴设计、版面设计等专业课。

本学程改变了传统教材通常的观念、题例,将创造性思维训练融入技术性训练

之中。具体内容主要分为三个部分五个课题展开。

第一部分是字体设计的基础训练,包含前三个课题。训练目的是要求学生了解中外字体的起源、发展、演变的过程,掌握中外字体间架结构的韵律美感以及书写规律,培养快速、生动、严谨、完整、规范书写的技巧和能力,为下一步的设计学习、收集、整理素材。基础部分的训练以手绘方法为主,培养手绘能力,便于学生理解和掌握汉字与拉丁字母的造型规律。每个课题最后都设置了相应的拓展创意思维的练习题,学生可以循序渐进地进入创意之门。

第二部分即课题四,也是本书的重点,主要进行创造性字体设计的训练。文字表达的外延随着时代的发展变化在不断拓宽,我们既要继承和发扬历史遗产,掌握字体的设计规律、艺术表现形式,又要超越模仿,推陈出新,学会用自己的理解去认识、去表现。本课题以培养创造性思维为主线,通过一系列与课题相应的作业训练,加大文字创意的比重和文字图形的分量,使学生学会在专业设计中选择与设计对象属性和谐的字体,拓展文字表现的空间。在熟练运用手绘技法的同时,学会利用计算机字库、设计软件辅助设计,充分展开创意实践与探索。

第三部分为字体的编排设计,即本书的课题五。字体无论作为个体还是整体都应该是有生命、有情感的。本课题旨在使学生学以致用,避免将字体与其他设计元素割裂开来,通过命题训练了解字体编排的基本原理和规律、编排的形式法则和常用表现手法。在制作手段上由浅入深,分别使用剪贴法和计算机设计软件,循序渐进地将内容和字体形式进行合理的组合编排。

由于字体设计在平面设计中所具有的特殊地位,本课程具有极强的实际应用性。社会的发展给设计者提出了越来越多的要求,设计作品必须有好的创意、策划、构思。因此,在教学中,教师在强调基本功训练的同时,还应该指导学生对中外字体原始、民间、古典、现代的设计风格和其他相关艺术,进行借鉴、吸收与融合,多视角、多元化地寻找文字表达形式的多种可能性;同时密切关注字体设计的最新研究动向,将市场因素、字体所服务对象的特殊要求、创意的独特性等带入到教学中,强化学生的创造能力和表现能力,增强学生字体设计的独立应用能力,使教学适应社会需要。

综上所述,字体设计学程的教学目标,是在传授基本知识、基本方法和基本技能的基础上,提倡创新意识的培养和训练,使学生初步形成完整的字体设计思维,在案例教学指导下完成字体的设计,学会用文字特有的表达元素,传递信息观念,展现独特创意,激发视觉感受,为进入相关专业设计的学习奠定坚实的基础。

课题一

字体设计的基础准备

课题目标

- ① 通过本课题的训练,使学生了解中、西方文字的起源、发展、演变过程及文化背景,对中外文字的特点和风格进行比较认识。
- ② 通过收集和赏析相关资料,理解字体设计的基本原则,对字体设计的含义和重要性有本质的思考和基本的体验,形成一个整体的概念,为下一课题的基础训练提供知识准备。

设计阐释

在字体设计发展的漫长岁月中,前人通过无数艰苦的实践和探索,总结出许多字体设计的规律,形成了字体设计的基础理论。人类的文化实践活动是受思维方式和观念意识支配的,研究文字的发展历史,不难认识到相应的传统思维模式与观念意识对人们所创造的文字面貌产生的影响。因此,站在前人的肩膀上,我们会有一个较高的视点。

在传统的字体设计教学中,教师往往只注重字体技法的练习,在很大程度上使学生形成了程式化、概念化、一般化的习惯思维模式,限制了学生思维训练的空间。通过理论的阐释和有针对性的课题训练,可以使学生认识到在一个多元文化并存的年代,设计的层面是丰富多彩的,而不仅仅是外观和形式上的模仿、重复和更新,字体设计的优劣与设计者的艺术经验、学识修养息息相关。

无论是标识设计、包装设计、广告设计、服饰设计,还是展示设计……在设计领域,创意文字都显示出独特的艺术魅力。让学生自己动手收集整理不同时代的中外字体设计作品,有助于他们从不同角度和方位思考、理解字体在设计学中的重要作用;形式灵活的作业训练,可以使学生会用自己的眼睛和头脑去观察、分析问题,扩大学生的艺术视野,培养创新思维。

知识点

一、汉字发展简史

世界上现有的文字体系,主要为表意文字和表音文字两大板块结构,分别以东方汉字体系和西方拉丁字母文字体系为代表。汉字和拉丁字母文字都起源于图形符号,经过几千年的演化发展,最终形成了各具特色的文字体系。

中国的汉字至今仍然保留了象形文字的图形特点,把长短、宽窄、方圆、刚柔、疏密的笔画界定于方形之中,呈现出无穷的含义。按线条特点的不同,汉字可分为

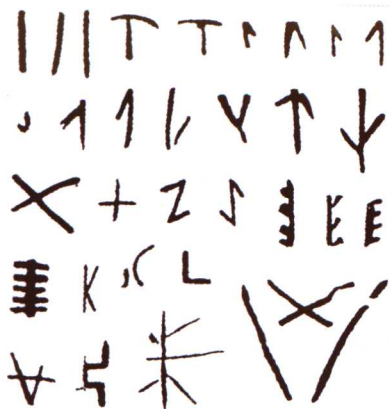

图 1-1 半坡遗址的象形文字

图 1-2 甲骨文

图 1-3 钟鼎文

古代文字和现代汉字两大类,小篆以前的文字统称古文字。

汉字最早起源于何时尚无定论,从出土文物考证,上古时代出现的最早的汉字形体是象形文字,如西安半坡遗址的陶器刻划符号(图 1-1)。

有据可查,最早具有文字条件的是公元前 14 世纪殷商后期形成的初步定型的文字——甲骨文。甲骨文多是刻在龟甲和兽骨上,主要用于占卜和祭祀,是一种图形化的文字,已经具有汉字点画结构的均衡、对称、稳定等规律特点。至今,汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动(图 1-2)。

到了青铜时代,出现了在青铜器上铭刻的文字,称钟鼎文;因为古时铜称作金,故也称金文。商末及西周早期的铭文字体与殷代甲骨文比较接近,到了西周盛世及后期铭文字体趋向成熟,章法有行有距,结体紧密、平正、稳定,行笔由方正转向圆匀,构成了书法艺术中章法、结体、用笔的初步格局(图 1-3)。

西周后期,汉字发展演变为大篆。大篆有两个特点:一是线条化,早期粗细不均的线条变得均匀柔和、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(图 1-4)。

到秦代出现了小篆。它是把大篆的形体加以简化,线条规范化,笔画均匀,粗细一致,几乎完全脱离了图画文字,成为整齐和谐、十分美观的近似长方形的方块字体(图 1-5)。

隶书也始于秦代,是由篆书演化而来。其特点是加快了书写速度,字形较扁,笔画减少,取大篆小篆之笔法,将秦以前字体的弧线变为直线,加入带有波势的装饰笔画。隶书至汉代发展成熟,汉字的易读性和书写速度都有了很大提高(图 1-6)。

隶书之后又演变为章草,后又有今草,至唐朝有了抒发书者胸臆、充满激情的狂草。草书实用性差,难以辨认,但却形成了一种独特的美感——线条之美(图 1-7)。

楷书(又称正书),始于西汉,魏晋盛行,唐朝进入鼎盛时期。楷书是糅合隶书、草书的特点而成的,我们的书籍、刊物、报纸、杂志等最通用的标准印刷体,即由楷书变化而来(图 1-8)。

行书,是介于楷书与草书之间的书体。它书写灵活,简约易辨,因此一直是我们日常书写所习惯使用的字体(图 1-9)。

到了宋代,印刷术发明以后,由于雕版印刷的普及,一种结构方正、横细竖粗、醒目易读的印刷字体产生了;至明代被广泛采用,发展成笔画横细竖粗、字形方正的明体。这种字体别具一格,规范醒目,便于阅读,后世称为宋体字;因为它是 16 世纪以来流行至今的主要印刷字体,所以也叫印刷体(图 1-10)。

汉字的演变,从开始的象形图形逐渐变为象征,进而演变到抽象。由单纯到复杂,从复杂到简化。在信息化与数字化的今天,汉字的艺术表现力愈加精彩纷呈。了解汉字的发展演变和书写方法,对我们弘扬当代汉字艺术设计是非常有益的。象形图形——线条符号——适应毛笔书写的笔画——便于雕刻的印刷字体,中国书法中任何一种书体,都有着各自鲜明的艺术特征。篆书古朴典雅,隶书静中有动,草书风驰电掣,楷书工整秀丽,行书易识好写……这些书体风格多样,个性各异,都是独立完美的视觉艺术。只有充分发挥各种字体的特点及风采,运用巧妙,构思独到,才

图 1-4 大篆

图 1-5 小篆

图 1-6 隶书

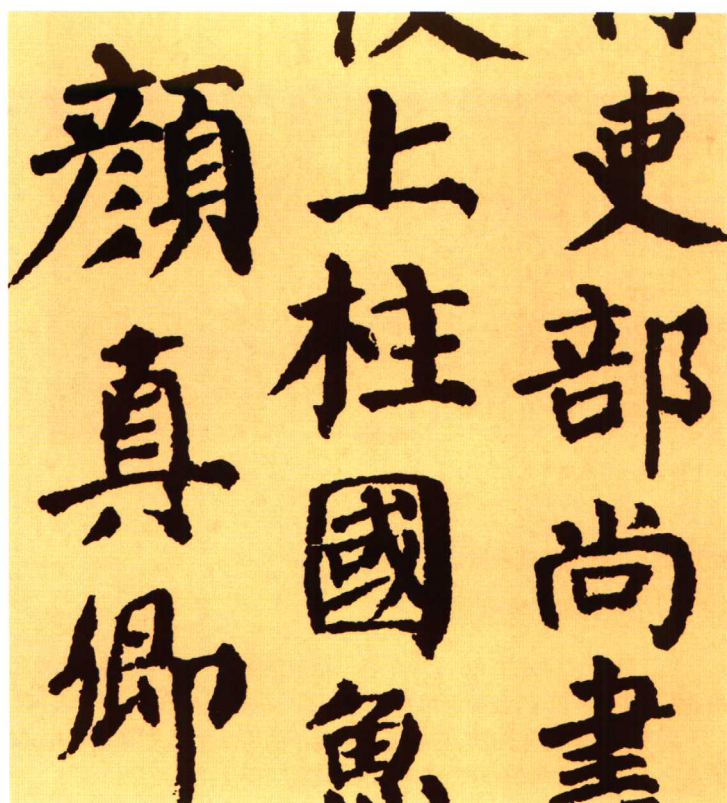

图 1-8 楷書

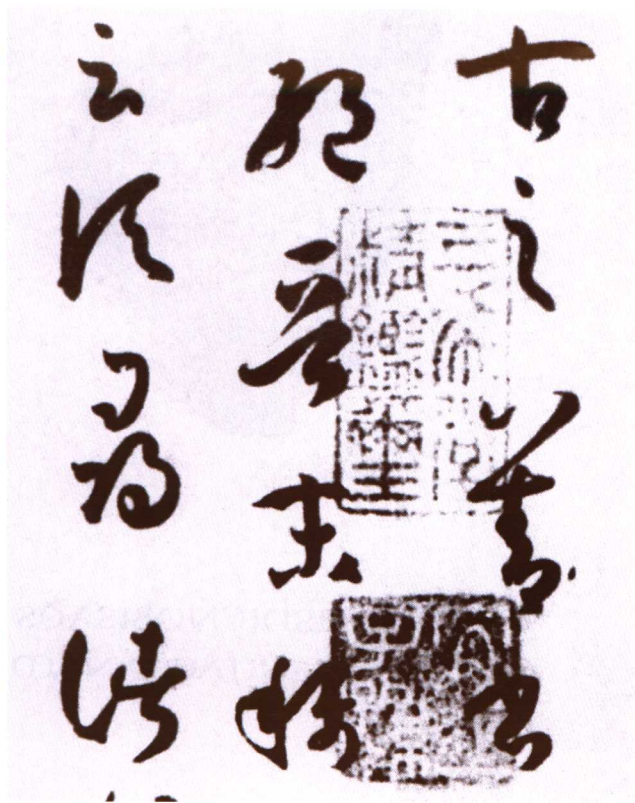

图 1-7 草書

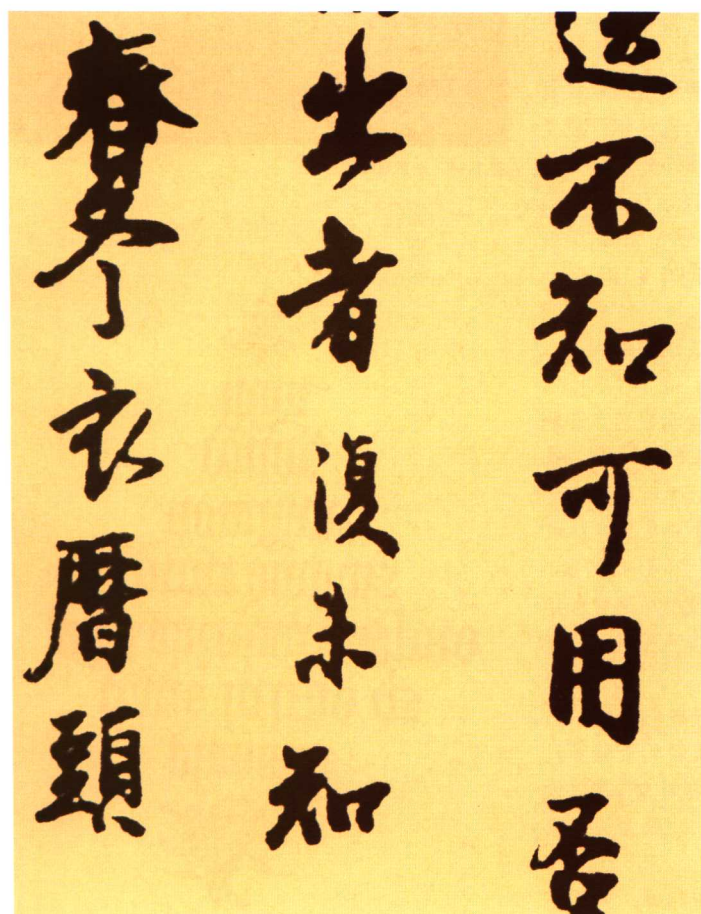

图 1-9 行書

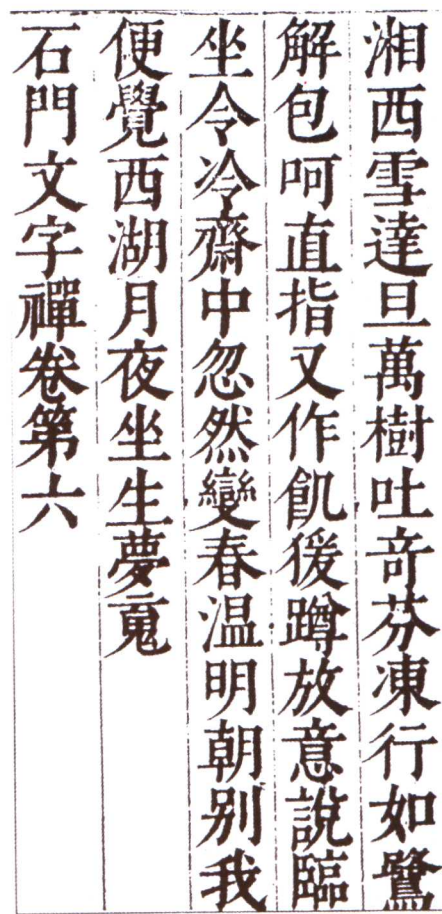

图 1-10 雕版宋體

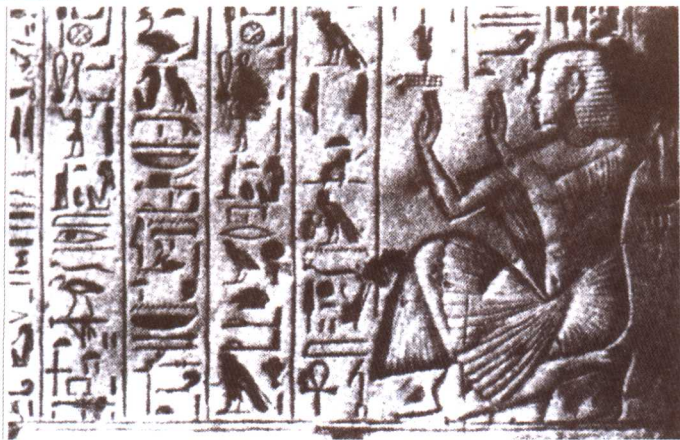

图 1-11 古埃及象形文字

图 1-12 罗马大写体

能设计出具有高格调视觉效果之精美作品。

二、拉丁字母发展简史

拉丁字母文字是由 26 个单个字母组成的完整的语言体系。世界上应用拉丁字母的国家有 60 多个,我国汉语拼音以及部分少数民族文字也采用了拉丁字母。

拉丁字母起源于图画,它的祖先是复杂的埃及象形文字。大约 6000 年前在古埃及产生了每个单词有一个图画的象形文字(图 1-11)。

经过希腊大写字母和罗马大写字母的演变,大约公元 1 世纪到 2 世纪,具有代表性的拉丁字母字体——罗马大写体形成。罗马大写体典雅大方、庄重朴素、严肃理性,与汉字的宋体有着异曲同工之妙,至今仍是学习古典大写字母的范体(图 1-12)。

如果说埃及象形文字是大写字母的鼻祖,那么圆润的安色尔字体就是从大写字母向小写字母过渡的桥梁。公元 4 世纪到 7 世纪,为了书写迅速,安色尔开创了字体的新形式,将字母的直线改为曲线,并省略或拉长部分笔画,使许多字母有了上半部和下半部的形体(图 1-13)。

公元 8 世纪小写字母在法国卡罗琳王朝时期形成。它书写快且便于阅读,美观实用的特征使它风行欧洲,对欧洲文字的发展产生了决定性的影响(图 1-14)。

公元 13 世纪开始,欧洲的文字形式受到哥特艺术风格的影响,哥特体应运而生,在文字装饰性方面又迈开了一大步。其字母造型独特,像哥特式建筑的尖顶一样瘦长(图 1-15)。

公元 15 世纪是欧洲文化发展极为重要的时期,德国人谷登堡发明铅活字印刷术,促使拉丁字母走向新的风格。圆形的轴线左右倾斜、线条粗细相差不大、字脚饰线略呈弧形的老罗马体形成了,这一时期正是欧洲文艺复兴时期,故也称其为文艺复兴字体。技术与文化的繁荣加速了拉丁字母体系的发展与完善,罗马大写字体和卡罗琳小写字母通过意大利等国家的修改设计,完美地融合在一起了(图 1-16)。

书写比较自由的草书体形成于 16 世纪的法国和意大利,它强调书写速度和用笔的起伏转折,书写速度快,线条变化丰富,字体呈一定动势的斜度,活泼且富有装饰性(图 1-17)。

18 世纪法国大革命和启蒙运动以后,在艺术上,新兴资产阶级提倡希腊的古典艺术和文艺复兴,产生了古典主义的罗马体,为区别于老罗马体而称为现代罗马体。具有代表性的是与意大利“印刷者之王”波多尼(Bodoni)同名的字体,在易读性与和谐性上均达到了很高的造诣,成为拉丁字母中最著名的字体,也是今天最常使用的字体(图 1-18)。

19 世纪初,在英国产生了第一批广告字体——无饰线体和方饰线体。无饰线体又称黑体、无字脚体,它没有任何装饰线,字母笔画主要以骨架结构为主,简洁、

Septimus hic nobis ads
heres a eos ualesanum

图 1-13 安色尔小写体

Erelieta quia tenazarech uenit echabi
nam maritiam in finibus zabulon et ne
adimpleretur quod dictum est per esaiam pr

图 1-14 卡罗琳小写字母

图 1-15 哥特体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

图 1-16 老罗马体

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 1-17 草书体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

图 1-18 现代罗马体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZabcdef
ghijklmnopqrst
uvwxyz

图 1-19 无饰线体和方饰线体

朴素、明快,视觉效果强烈,有时代感,中国的汉字黑体正是在它的影响下诞生的。方饰线体又称埃及体、加强字脚体,字脚装饰大而方厚,就像古埃及神殿大圆柱的柱基(图 1-19)。

阿拉伯数字也是拉丁字母体系重要的组成部分。早在 11 世纪,阿拉伯数字从印度经由阿拉伯传到欧洲,并在书写风格上与拉丁字母取得了一致(图 1-20)。

拉丁字母富于变化的外形,强烈的视觉效应,在现代字体整体设计上有很好的优势,是设计家们偏爱的生动、有效、使用量极大的设计语言。由于设计上的便利,在世界各地使用和流行的拉丁字体种类可谓成千上万。任何一套字体的诞生都背负着它的文化背景、悠久传统和富于感染力的艺术效果。追根溯源,字体的发展变化离不开传统的罗马体、哥特体、草书体、无饰线体。罗马体典雅大方、庄重朴素、严肃理性,与汉字的宋体异曲同工;哥特体造型独特,线条飘逸不失庄重;草书体自由活泼,用笔流畅,富于装饰性;无饰线体简洁、明快,视觉效果强烈,有时代感。

值得一提的是,拉丁字母与汉字字体的综合运用与编排以其新颖的风格与构成形式,广泛使用于当代平面设计(图 1-21)。

三、字体设计的原则与要求

字体设计是一门综合艺术,深邃而广博。要想创造出让大众接受的优秀作品,设计者需要具备多方面的素质:字体基本功扎实;要有一定的艺术涵养和审美能力;具备积极的态度、独特的想象力及丰富的艺术表现力;懂得如何发掘字体更美好的艺术性;懂得大众的需要;能看透商机,了解周围的环境……

因此,我们要掌握字体设计的基本功,首先要理解以下设计原则:

第一,形式与内容要统一。如果你设计时想到了一个很好的字体创意并想加以表现,那么就要先思考,这个创意是否符合逻辑,字体设计的形式是否和文字的内容与精神高度融合。要准确了解使用对象的目的,理解文字的内容、含义,然后选用相应的结构形式表达主题要求(图 1-22)。

第二,字体必须具有可读性。字体设计离不开设计者对文字的了解和对文字结构的熟悉,字体设计的优劣直接影响着人们的视觉、情绪和动机;所以我们设计时既要突出体现个性特征和视觉美感,不用常见的老样式,又要使读者不费心力、易认易识,只有如此,才能把握住字体设计的重要原则——美观实用(图 1-23)。

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

图 1-20 阿拉伯数字与字母

茗钻坊
Magie Diamond

图 1-21 汉字与外文的综合运用

图 1-22 形式与内容要统一

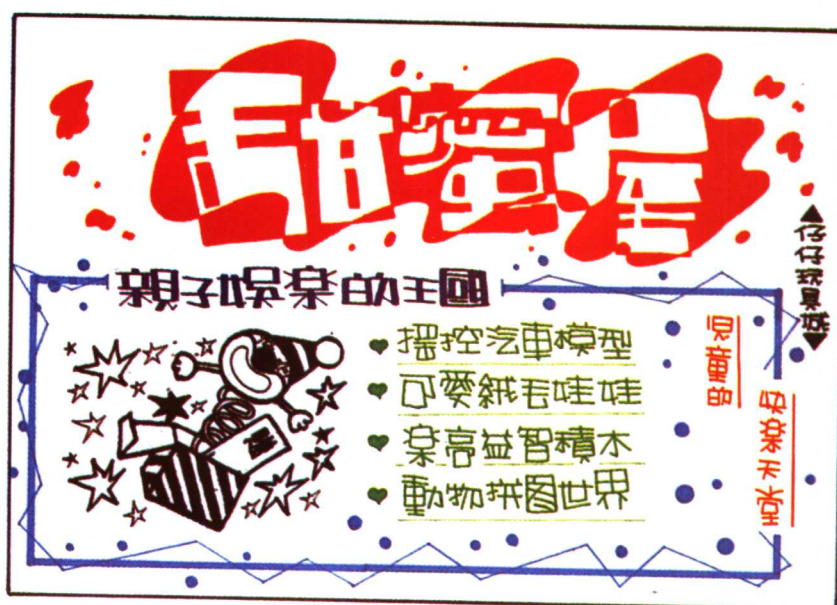

图 1-23 字体要有可读性

图 1-24 字体应用环境——基础字体纹样

第三,字体的运用要服从整体设计。字体设计需要环境的支持,环境的需要则影响着设计者的思路。字体是有表情的,充分了解这一点,知道哪一种字体符合整体设计的需要,哪一种字体能把艺术与商机完美地结合在一起。只有这样,设计的字体才能美观得体、物尽其用(图 1-24~ 图 1-27)。

杯垫

图 1-25 字体应用环境——杯垫

图 1-26 字体应用环境——道旗

图 1-27 字体应用环境——高炮