

等 学 校 美 术 与 设 计 专 业 教 学 丛 书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

现代DESIGN 字体设计

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 赵持平 许砚梅 副主编 杨淞岚 赵金秋 皮燕翔

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

J292.13/60

2007

现代字体设计

主 编：赵持平 许砚梅

副主编：杨淞岚 赵金秋 皮燕翔

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代字体设计 / 主编: 赵持平, 许砚梅. - 长沙: 湖南人民出版社, 2007. 8

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-4945-7

I. 现... II. ①赵... ②许... III. 美术字-字体-设计-高等学校-教材 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第125065号

现代字体设计

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 赵持平 许砚梅

本册副主编: 杨淞岚 赵金秋 皮燕翔

责 任 编 辑: 龙仕林

装 帧 设 计: 蒋 烨

出 版 发 行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2007年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-4945-7

定 价: 58.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭 东莞理工大学
方圣德 黄冈师范学院
文卫民 长沙理工大学
文旭明 湖南师范大学
文泊汀 湖南工业大学
尹晓燕 湘潭大学
尹建国 湖南科技大学
尹建强 湖南农业大学
王 健 邵阳学院
王幼凡 怀化学院
王佩之 湖南农业大学
王锡忠 湘西美术学校
丰明高 湖南科技职业学院
毛璐璐 湘潭大学
邓云峰 湖南人文科技学院
叶经文 衡阳师范学院
冯松涛 黄冈师范学院
卢盛文 湘潭大学
田绍登 湖南文理学院
龙健才 湘南学院
过 山 湖南工业大学
刘 丹 湖南农业大学
刘 俊 吉首大学
刘克奇 湖南城市学院
刘玉平 浙江湖州职业技术学院
刘文海 中南林业科技大学
刘永健 湖南师范大学
刘寿祥 湖北美术学院
刘佳俊 益阳职业技术学院
刘燕宇 湘潭大学

刘磊霞 怀化学院
朱露莎 湘潭大学
许 彦 衡阳师范学院
许砚梅 中南大学
严家宽 湖北大学
邹夫仁 湖南人文科技学院
何 辉 长沙理工大学
何勇胜 武汉科技学院
坎 勒 中南大学
陆序彦 湖南人文科技学院
张 雄 湖南工程学院
李 伟 湖南商学院
李 刚 武汉科技大学
李 洁 长沙理工大学
杨凤飞 湖南师范大学
杨乾明 广州大学
杨球旺 湖南科技学院
肖 晟 湖南工业大学
肖德荣 中南林业科技大学
陈升起 湖南城市学院
陈 杰 中南林业科技大学
陈 耕 湖南师范大学
陈 新 长沙民政职业技术学院
陈晓征 湖南城市学院
陈飞虎 湖南大学
陈敬良 湖南工业职业技术学院
陈罗辉 湖南工业大学
罗仕红 湖南师范大学
周建德 湖南工业大学
周益军 湖南工业大学

周海清 湖南科技职业学院
孟宪文 衡阳师范学院
邹海霞 湖南涉外经济学院
段圣君 湖南科技学院
胡 忱 湖南师范大学
胡 嫔 长沙学院
柳 毅 上海应用技术学院
贺 克 湖南工程学院
洪 琪 湖南理工学院
赵持平 湖南商学院
赵金秋 长沙女子大学
殷 俊 长沙理工大学
唐 浩 湖南工业大学
唐卫东 南华大学
夏鹏程 益阳电脑美术学校
郭建国 湖南城市学院
郭韵华 山东青岛农业大学
高 冬 清华大学
黄有柱 湖北襄樊学院
鲁一妹 湖南师范大学
彭桂秋 湖南工艺美术职业学院
曾景祥 湖南科技大学
曾宪荣 湖南城市学院
曾嘉期 湘潭大学
蒋 烨 中南大学
谢伦和 广州美术学院
蔡 伟 湖北襄樊学院
廖建军 南华大学
黎 青 湘潭大学
燕 杰 中南大学

《现代字体设计》编委会

主 编：赵持平 许砚梅

副主编：杨淞岚 赵金秋 皮燕翔

编 委（以姓氏笔画为序）：

文泊汀 湖南工业大学

王 健 邵阳学院

王幼凡 怀化学院

丰明高 湖南科技职业学院

皮燕翔 中南大学

刘克奇 湖南城市学院

刘文海 中南林业科技大学

刘永健 湖南师范大学

刘佳俊 益阳职业技术学院

许砚梅 中南大学

杨淞岚 怀化学院

陈敬良 湖南工业职业技术学院

周益军 湖南工业大学

孟宪文 衡阳师范学院

贺 克 湖南工程学院

赵持平 湖南商学院

赵金秋 长沙女子大学

郭建国 湖南城市学院

黄有柱 湖北襄樊学院

蒋 烨 中南大学

彭 咏 贵州凯里学院

谢朝学 湖南工学院

总序

湖南人民出版社经过精心策划,组织全国一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由全国著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由全国高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术学院及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等

学校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新
二〇〇六年夏日

序

文字的出现，是人类告别野蛮时代进入文明社会的一大标志。历尽几千年的沧桑，文字不但是社会文化得以传承积累和发展的载体，而且字体本身也在颤变之中。无论东方和西方，字体已成为独立的文化样式，千姿百态，异彩纷呈，实为文明史上的一大奇观。

现代科学技术日新月异，各种可视传媒应运而生，但文字仍是其最重要、最稳定、最基本的元素。在日益频繁的信息交流中的应用不是越来越窄，而是越来越广泛，传统的、现成的字体已难以应付这种变化。因此，如何继承和发扬这份历史文化遗产，做到推陈出新，将文字字体的特有形态与魅力运用于现代设计艺术之中，以适应时代的需要，是一个迫切而现实的课题。字体设计的经验需要理论上的提炼，它的应用实践更需要理论上的指导，这正是本书所要探讨和研究的。

本书拟从五个大的方面对文字字体设计的方式进行较为系统的探讨和研究。第一部分，阐述字体设计的含义以及基本属性，以此揭示字体设计对现代设计艺术的作用与意义。第二部分，一是分析了作为中华文化最重要的文化样态——汉字的起源、演变及发展的历史过程，对汉字的艺术设计提

供理论依据；二是对外来文字（主要是拉丁文）也进行了一些有意义的探索与研究，并从其起源、演变、发展等方面对字体的结构形态，以及字体风格特点的形成进行了科学的分析，借此掌握其设计之规律。第三部分，以创意字体设计为主要研究方向，以此提高设计者的思维能力及创意能力。第四部分，主要针对字体的最终使用目的，对文字在具体设计中的应用进行了分析和探讨。第五部分，选择一些优秀的字体设计范例，为学习者提供有益的学习资料。

本书汇集了部分名家、国内高等院校许多专业教师和少量学生的字体设计作品，既可以作为高等院校美术、艺术设计、工业设计、园林设计、城市规划、建筑学等专业的教学用书，也可以供美术考生、美术爱好者参考。

本书在编写过程中，曾得到全国各地高校同仁的热情支持和帮助，在此深表感谢！由于笔者学识有限，书中难免存在不妥和错误之处，恳请专家、同仁予以批评指正。

编者
2007年8月

目 录

第一部分 现代字体设计概述

- 一、现代字体设计的含义与基本属性 / 2
- 二、现代字体设计与书法艺术 / 3
- 三、现代美术字与印刷体（计算机字体） / 4
- 四、表意字与表音字 / 6
- 五、现代字体设计的意义 / 8

第二部分 现代字体设计的发展

- 一、汉字字体设计的发展 / 10
- 二、拉丁字母字体设计的发展 / 28

第三部分 现代字体设计的创意

- 一、创意字体的基本概念 / 38
- 二、创意字体设计的基本原则 / 38
- 三、创意字体的构思及设计方法 / 38
- 四、现代字体设计的原理与准则 / 46

第四部分 现代字体设计的应用

- 一、字体的组合 / 75
- 二、字体的版面设计 / 77
- 三、字体的版面设计形式 / 77
- 四、字体设计在包装设计中的应用 / 78
- 五、字体设计在平面招贴设计中的应用 / 79
- 六、字体设计在标志设计中的应用 / 81
- 七、字体设计在CIS设计中的应用 / 82
- 八、字体设计在网页设计中的运用 / 84

第五部分 现代字体设计作品欣赏

- 一、平面广告中字体设计作品欣赏 / 88
- 二、包装设计中字体设计作品欣赏 / 106
- 三、标志设计中字体设计作品欣赏 / 108

DESIGN

第一部分

现代字体设计概述

ART

现代科学技术日新月异,各种可视媒体应运而生,虽然图形在现代信息的交流中起着越来越重要的作用,但文字仍是其最重要、最稳定、最基本的视觉元素。在当今日益频繁的信息交流中,文字符号的应用不是可有可无的,更非“附属”的说明性元素,而是愈加广泛和深入。然而,在当今的各类设计(平面设计、展示设计、环境设计)中,设计师大多非常注重图形的创意构思,并尝试各种新图形的设计形式的探索,却忽略了文字创意在设计中的作用与意义,不太重视字体元素在设计中的重要性。

文字的出现,是人类告别野蛮时代进入文明社会的一大标志。历经几千年的沧桑,文字不但是社会文化得以传承、积累和发展的载体,更是人类社会以视觉形式流传的“美丽图符”。无论东方西方,字体已成为独立的文化样式,千姿百态、异彩纷呈,实为文明史上的一大奇观。

文字作为记录语言的视觉符号,是利用其形体,通过其语音来传达信息意义的,“文字本身就是创意”。广告大师韦伯·扬在其所著《产生创意的方法》一书中说:“文字是创意的符号,我们能够以收集文字来收集创意。”在此,“文字”虽仅指西方文字,但用于“汉字”,这句话同样成立。汉字作为世界仅存的“象形文字”,具有完整的体系与严谨的结构。每一个汉字不仅可以表达一个具体的含义,同时又是一幅内涵深邃的图画。

文字符号在平面设计中是一种应用最多的设计元素,特别是平面广告的设计在很大程度上就依赖于文字元素。

一、现代字体设计的含义与基本属性

(一) 现代字体设计的含义

所谓字体设计,就是对文字的形象进行艺术化的处理,以增强文字的传播(视觉)效果。字体在平面设计中是一种实实在在不可缺少的设计元素,字体除了具有其他元素所共有的视觉形象语言外,更重要的是字体还是具体信息内容的载体。

文字在平面设计中所表现出来的状态,是以字体的形状、大小、粗细、数量、面积、方向、距离、排列等变化,由此诸多要素入手,着重研究字体元素在应用中的各种不同形态及不同的个性特征,通过有机的编排与整合,强化视觉效果。

字体设计是探讨文字造型的理论和技術,研究文字字体、点画、结构、行间及编排的基本方法的知识。西方称为“Lettering”,意为“文字造型”、“文字设计”、“字体书写”。

文字是人类记录思想、交流思想的符号,同语言一样,都是运用一定的形象来表达人们的思想意识。语言是运用听觉形象来传递信息,而文字则是运用视觉形象来传达信息。字体是视觉语言,是语言的书写符号,是扩大语言在时间和空间上的交际功能的文化工具。

(二) 现代字体设计基本属性

文字既然是一种运用视觉形象来表达思想的符号,就必然有形象美的因素,然而作为信息交流的一种语言系统,文字又必然具有实用的功能。因此,文字设计在实用的基础上,还具有艺术性的要求。

1. 适合性

字体的设计应准确、易认。信息传播是文字设计的一大功能,也是最基本的功能。文字设计最重要的一点在于要服从表述主题的要求,要与所传达的内容相吻合,不能相互脱离、互不相干,更不能相互冲突,破坏了文字的诉求效果。“准确”是为了更好地传达文字的信息内容,避免给受众带来不必要的误解;“易认”是为了便于辨认,有利于信息内容的有效传播。

2. 艺术性

文字在视觉传达中,作为画面的形象要素之一,具有传达思想感情和信息的功能,因而它必须具有视觉上的美感,能够给人以美的感受。人们对于作用其视觉感官的事物以美丑来衡量,已经成为有意识或无意识的标准。满足人们的审美需求和提高美的品位是每一个设计师的责任。在字体设计中,美不仅仅体现在局部,还体现在对笔形、结构以及整体设计的把握上。

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,怎样协调笔画与笔画、字与字之间的关系,强调节奏与韵律,创造出更富表现力和感染力的设计,将内容更加准确、鲜明地传达给观众,是文字设计的重要课题。优秀的字体设计能让人过目不忘,既起着传递信息的功效,又能达到视觉审美的目的。相反,字体设计丑陋粗俗、组合零乱的文字,

使人看后心里感到不愉快,视觉上也难以产生美感,也就失去了信息传播的作用与意义。

3. 可识性

文字的主要功能是在视觉传达中向消费大众传达信息,而要达到此目的,就必须考虑文字的整体诉求效果,给人以清晰的视觉印象。无论字形多么富于美感,如果失去了文字的可识性,这一设计无疑是失败的。一个使人费解、无法辨认的字体设计,是很难起到信息的传达作用的。

文字发展到今天已约定俗成、形成共识,是因为其形态的固化,因而在设计时要尽量避免繁琐杂乱,并减去不必要的装饰、变化,使人易认、易懂。字体设计的根本目的是为了更好、更有效地传达信息,表达内容和构想意念。字体的字形和结构也必须清晰,不能随意改变字形结构、增减笔画使人难以辨认。如果在设计中不遵守这一准则,单纯追求视觉效果,必定失去文字的基本功能。所以在进行字体设计时,不管如何发挥,都应以易于识别为宗旨,使人易于辨认,才能起到准确传达信息的作用。

4. 风格化

根据广告主题的要求,极力突出字体设计的个性色彩,创造与众不同的独具特色的字体,给人以别开生面的视觉感受,将有利于企业和产品良好形象的树立。设计时要避免与其他设计作品的字体相同或相似,更不能有意摹仿或抄袭。设计特定字体时,一定要从字的形态特征与组合编排上进行探求,不断修改,反复琢磨,这样才能创造富有个性的文字,使其外部形态和设计格调都能唤起人们的审美愉悦感受。

研究字体的设计和编排方法,其最终目的是为了提高字体的可视性、美观性及思想性,提高文案的整体视觉效果,加强版面的感染力与冲击力,以获得最佳的传达效果。其作用有:

- (1) 鲜明的表达设计主题。
- (2) 增强注目效果和吸引力。
- (3) 提升审美价值。

二、现代字体设计与书法艺术

汉字书法艺术哺育了我国古往今来各民族无数的书法、篆刻艺术家。那些灿若群星的知名或不知名的书法、篆刻艺术家又为汉字书法艺术注入了自己难以估量的劳动和心血,代代相传,推陈出新,汇成了我国浩如烟海的书法艺术宝库。

书法是我国汉字在发展过程中逐渐形成的一门独特的,最能体现中华民族审美意识的艺术形式,有其自身的艺术风格和表现形式。它借助汉字书写中丰富的笔墨变化,抒发、寄托创作者内心的艺术理解和思想感情。文字的表现是无拘无束的,书法家笔下的汉字或粗犷豪放、遒劲有力,或婉柔清丽、含蓄隽永。

字体设计要注意充分吸收书法艺术的成果及营养,丰富字体设计的表现形式及内容,提高字体设计的艺术层次(图1至图2)。

图1 书法艺术(行书)

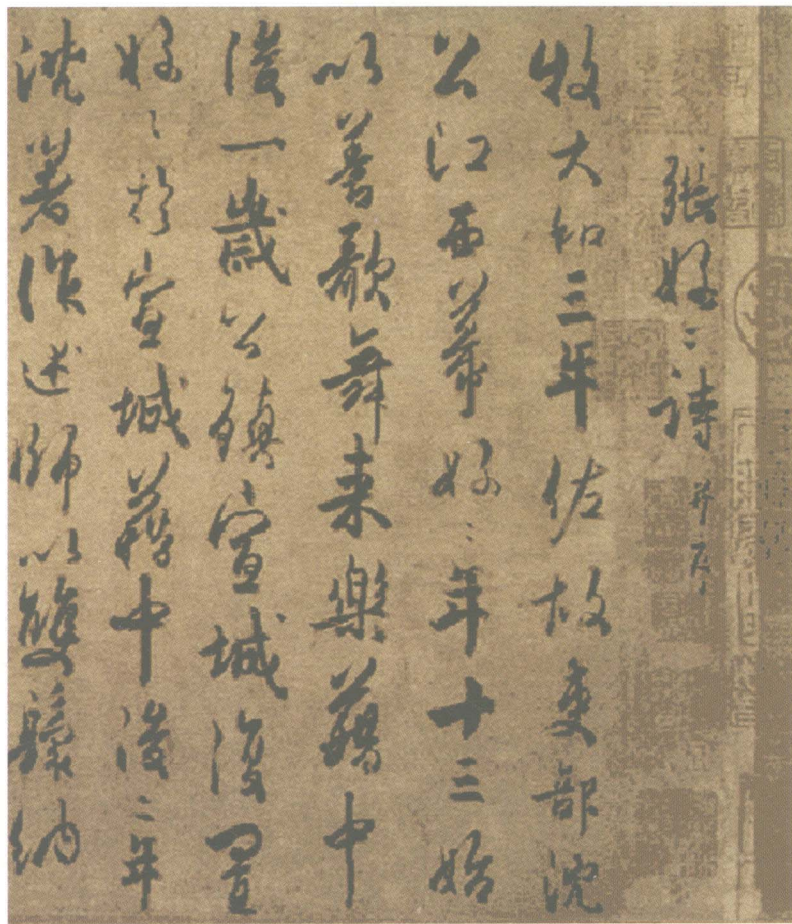

图2 招贴设计

图3 宋代刻版

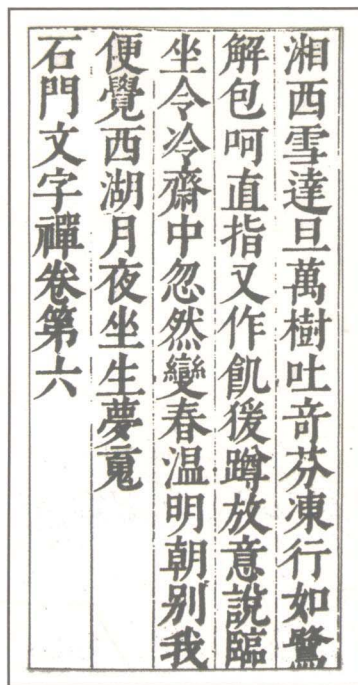

图4 宋代刻本

三、现代美术字与印刷体（计算机字体）

最早的印刷字体产生于唐宋时期。公元11世纪中叶，宋朝人毕升发明的活字印刷术推动了古代制字技术的发展，印刷字体也由此而产生。在当时的技术条件下，印刷刻字所用的雕刻刀及制字材料，对汉字形体产生了深刻的影响，此时期产生了一种横细竖粗、阅读醒目的印刷字体，史称宋体字（图3至图4）。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划很细而竖划特别粗壮、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，一些刻字工人在模仿洪武体的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓体。由于这种字体的笔形为“横平竖直”，因此非常便于雕刻，容易操作。它与篆、隶、真、草四体有所不同，别具一格，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（图5至图6）。

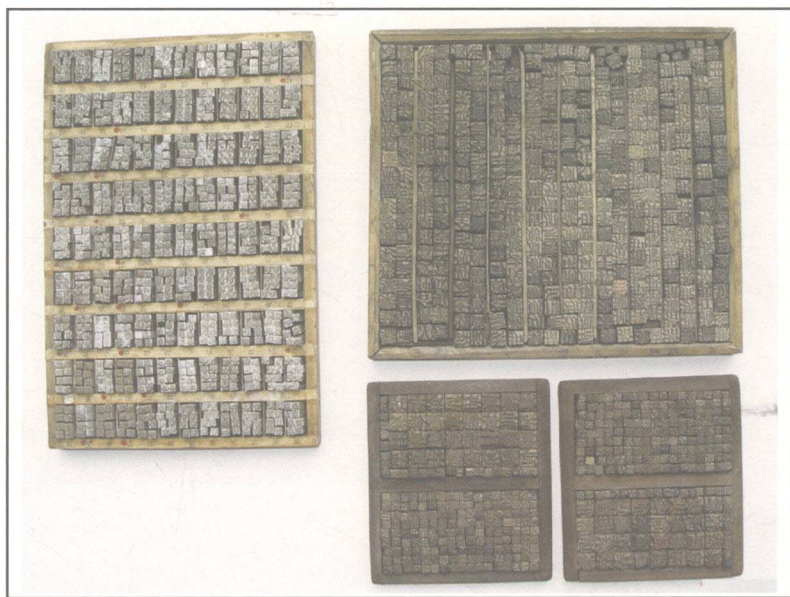

图5 清代木字、铅字、铜字

印刷术的发明对世界文化的传播与发展起到了重大的推动作用。印刷技术被引进欧洲之后，极大地促进了欧洲的文艺复兴浪潮。400年后，由德国人古德堡（Gutenberg, 1387-1468）加以

完善和改进。在工业革命所产生的机械技术革新和19世纪末键盘排字机发明的影响下,印刷完全机械化,为了适应这一变革的需要,许多印刷字体相继产生,这些字体在形态、比例、粗细和装饰上按照一定的规格设定,以便于字与字之间的配列与排版。由于印刷字体必须适用于大众传播的需要,因此,在造型上更加注重普通性和规格化。

印刷字体是字体设计的一个重要组成部分,两者之间有着千丝万缕的联系。早期的印刷字体被设计师们广泛地使用于建筑、广告传播以及书籍封面的设计上,既是信息的传播又是装饰的形式。工业革命后,为了满足印刷的需要,许多新的字体应运而生。这些字体既用来满足印刷技术变化的需要,同时又是新的字体的发明,彼此之间相互促进、共同发展。如今随处可见的电脑制版字体,正是这种方法的延伸。

图6 民间印版

(一) 宋体字

可分为老宋体、新宋体两种(图7)。老宋体是在北宋刻书字体的基础上发展起来的。在宋代,民间流传着一种与楷书笔形相仿的扁洪武体,多用于官府的衙牌、灯笼、告示及祠堂的神主牌,制字工匠在此基础上刻制出一种横细竖粗且较为工整的字体,一直流传至今。为了与新宋体区别,人们称之为“老宋体”。宋

体字的特点是“横细竖粗”,通常的比例为1:4;横画收笔及折画的转角处呈钝角状,撇、捺如正反放置的刀形,点则犹如一滴水滴,因而有“横细竖粗撇如刀,点如水滴捺如帚”的顺口溜。新宋体产生于近代,横竖笔画之比为1:2,转角较少,比老宋体清秀挺拔,多用于编排正文,是当代最常用的字体。

图7 宋体字

(二) 黑体字

黑体字是在宋体字的基础上创造的一种字体(图8),产生的年代并不太久。黑体字字体笔画粗细基本相当,方头方尾、端庄平整。其特点是浑厚稳健、端庄大方,无任何装饰,却比任何字体都要醒目、有力,结构严谨、笔画单纯、书写方便,是现代生活中最常见、使用最多的字体之一。

图8 黑体字

印刷体的出现使文字的笔画和结构进一步规范,形成了各种不同类型的字体,成为美术字设计最基本的原型。印刷体是美术字的基础,美术字则是印刷体的发展。

随着计算机的迅速普及,字体的风格也在发生着变化。在宋体和黑体字的基础上,产生了一系列风格多样、变化多端的印刷字体,如文鼎、汉鼎、方正、长城、昆仑等计算机所使用的专用字库,它们不但具有可读性,还兼具趣味性、协调性、整体性和流行性。种类繁多的计算机字体给现代平面设计带来了革命性的变化,使字体的设计与应用,特别是规范性的美术字(印刷体)的设计变得更为方便(图9至图10)。

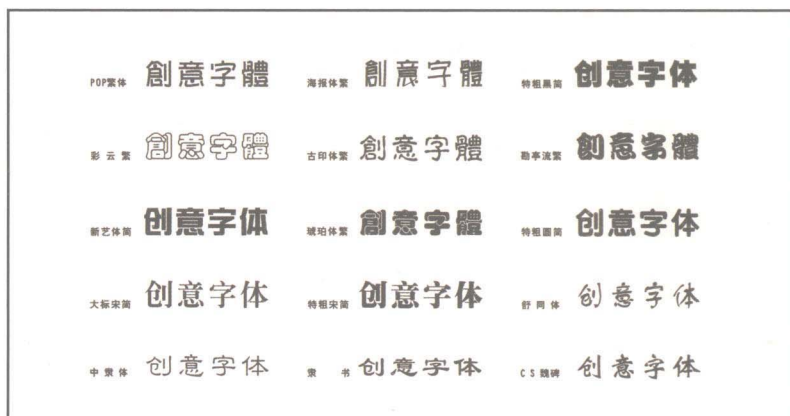

图9 文鼎字库1

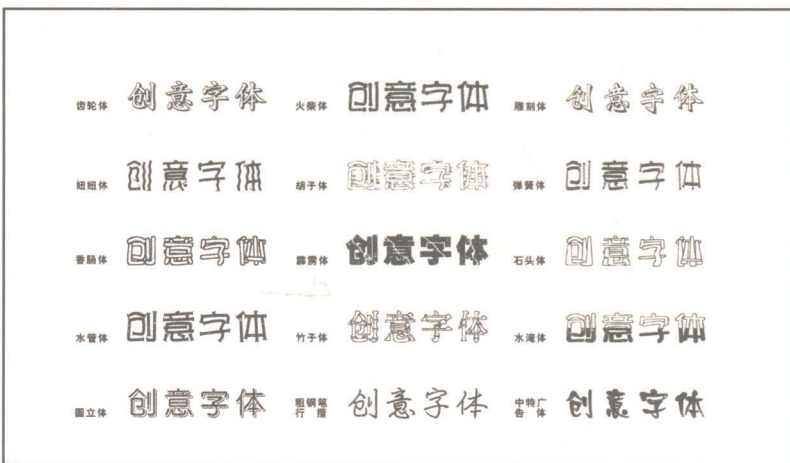

图10 文鼎字库2

四、表意字与表音字

在世界范围内,由于文化发展过程和历史背景的不同,文字所呈现的状态更是各不相同,它们各有自身的特色。概括起来,大致可以分为两大类:

一是表意字。是用一系列符号表示口语中的整个词句。汉语就属于表意字,外形呈方形,大小规格大致相似,含义却丰富多彩,每个字都有独立意义的文字(以汉字为代表),应用的国家有中国、日本等国。

二是表音字。字母本身只表音不表意,每个符号只是一个音,而无具体含义,必须用若干个符号组合才可构成一个词,其字形长短各异(以拉丁文字为代表),应用的国家包括英、法、美、德等国。

两种不同类型的文字虽各有自己的特殊性,但也有共同的地方——均是用不同的线(直线、曲线、折线、弧线)构成的文字形象。因此,在研究字体设计的规律时,不但要了解这两种不同类型字体的各自特性,还必须了解它们所拥有的共性,以及它们所要遵循的共同规则。

表意字(方块字) —— 一字一意(或多意)。

古:旧

日:时间、太阳……

表音字(拉丁字母) —— 字母本身只表音不表意。

A:[ei]

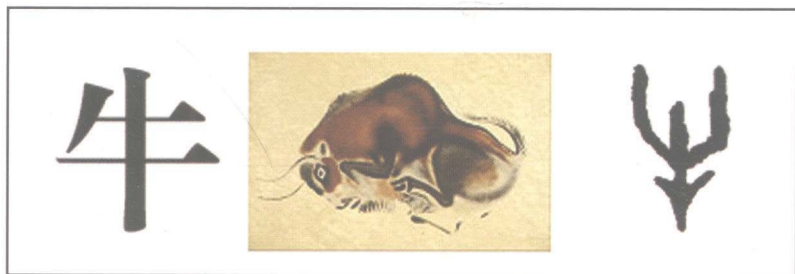
Q:[kju:]

这两种不同类型文字的特殊性表现为:

其一,字素的不同。所谓字素,是指字体笔画构形的基本结构成分。

汉字的构形为方块字,在记录语言过程中直接面对的是语义,每一个语义都有与之相配合的视觉形象(图11)。

图11 表意字体

拼音字直接记录的是语音,通过简单的音素符号的组合,便可有效地完成记录语言的使命(图12)。

图12 表音字体

其二,字素拼合方式的不同。以汉字为主的方块字字素会随着组合构件的增加而缩小其所占有的空间位置。拼音字母的大小是恒定的,只是其组合后的单词的长短起了变化。简单地说,前者是框形不变,个体改变;而后者是个体不变,框形改变(图13至图14)。

图13 汉字字素组合

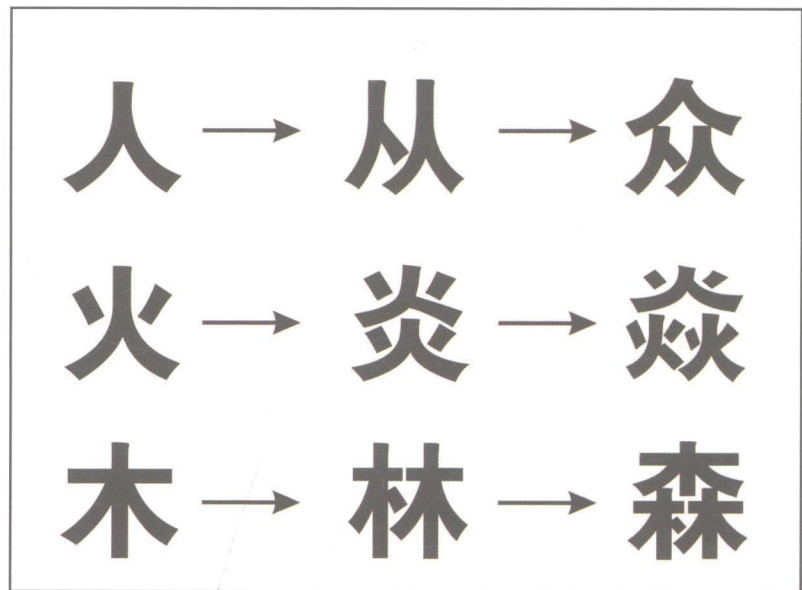

图14 拉丁字母字素组合

五、现代字体设计的意义

在平面设计中,文字是必不可少的组成部分,甚至于有相当数量的设计作品纯粹由文字构成,而当今许多设计项目也离不开字体这一符号元素。

字体设计的优劣直接关系到设计作品的整体效果。因此,对于设计者(平面设计师)而言,善于使用字体的话,其设计便算成功了一半(甚至是全部)(图15)。

图15 “朝韩统一”招贴

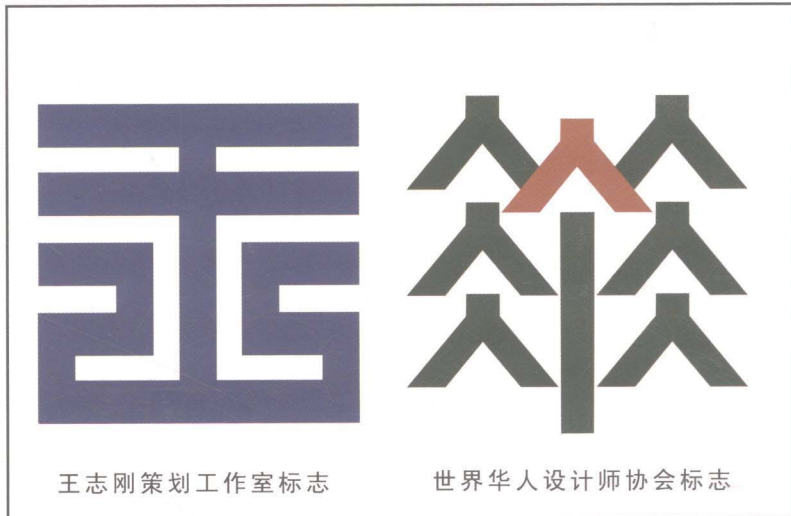
在当今快速发展的社会里,字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素。字体通过快速而大量的印刷媒介,将所要传达的信息迅速地传播到世界各地。字体的这种功能,使其在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。为了扩大企业和商品的影响,为了树立企业形象和产品形象,将字体作为品牌形象进行规划、设计、传播,使其成为企业及其产品的“形象代表”,已成为世界各国企业竞相采用的一种方式(如CIS手册的设计)(图16)。

字体作为一种设计元素也常用于企业形象标志的设计,以及社会团体和个人形象的标志设计之中(图17)。

图16 CIS手册

图17 字体标志设计 黄炯青

The background is a textured, light brown surface. A large, white, semi-circular shape is positioned on the left side. To the right of this shape, the word "DESIGN" is printed in a bold, sans-serif font. Below "DESIGN", the word "ART" is partially visible. A series of vertical lines of varying heights are located at the top center. A large, white, triangular shape points towards the right side of the page.

第二部分 现代字体设计的发展