

普通高等教育
艺术类「十三五」规划教材

字体

FONT DESIGN
& APPLICATION

设计与应用

林国胜 + 毛利静 + 刘东霞

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类专业
十一、五
规划教材

字体

2003 年 12 月第 1 版
2004 年 12 月第 1 次印刷

设计与应用

林国胜
主 编
刘生霞
副 编

著

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计与应用 / 林国胜, 毛利静, 刘东霞著. --
北京: 人民邮电出版社, 2016.5
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-40942-3

I. ①字… II. ①林… ②毛… ③刘… III. ①美术字
—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第262113号

-
- ◆ 著 林国胜 毛利静 刘东霞
责任编辑 邹文波
责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9 2016 年 5 月第 1 版
字数: 228 千字 2016 年 5 月北京第 1 次印刷
-

定价: 54.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

前言

在今天这样一个高度商品化和信息化的社会里，诸如商品同质化严重，企业名称、字号相近或相同之事比比皆是。尤其在在我国大部分企业还不那么重视自己企业软性产品的情况下，商业字体设计还是处于一个相对落后的阶段，提升企业品牌字体的识别力已经是当代中国企业转型非常重要的一步。当前很多企业家谈到企业商标及其字体设计时，认为电脑字体使用足矣，没必要花太多财力去专门设计企业字体。另外，国内的设计教育、设计行业及设计师水平处在良莠不齐的阶段。当然还有其他客观因素影响了我国字体创新的发展，其结果必然影响中国企业品牌形象的推广。

如今，我国大部分美术院校的平面设计专业都开设了字体设计课程，然而有很多学校的字体设计内容基本上还停留在初级阶段。对字体设计的创新，尤其是对我国汉字的设计研究还非常有限，如何促进我国文字的发展与创新已经非常迫切地摆在每位从事这行的专家、老师、学生面前。因此，建立由浅入深，由低到高，由沿袭到创新，由理论到实践的字体教学体系是至关重要的。

本书针对这一问题，遵循高校的教学方法和实践案例相结合的理念，通过对字体设计规律的挖掘，以四个部分展开，详细介绍了汉字与拉丁文字的发展、字体设计的原则、字体的基本笔形以及表现方法、字体的各种运用和作者的实践案例分析等。希望此书能起到抛砖引玉的作用，让平面设计的学生、初学者对字体设计的方法有一定的认识，使之了解我国文字发展的历史、风格特点，以及汉字设计的基本知识、笔形变化、结构组织规律，掌握汉字设计的构思特点、表现方法，结合实际课题进行设计实践；提高学生对汉字设计的宏观认识和综合能力，加强学生掌握字体的字形技巧和创新能力，为以后的工作打下坚实的基础，共同努力推动我国商业字体设计的创新和发展。

笔者认为字体设计的教学必须从字体的发展入手，以字体笔形、结构风格变化为切入点，以启发和开拓学生的创造想象思维为根本目的，在教学方法上采用循序渐进、多元化角度的教学方法，结合学生的特点，博采众长，学以致用。不要把字体设计孤立起来学习，只有融会贯通全面思考运用，多练多想，这样才会自然而然地掌握字体设计。

由于本书是作者的教学和设计实践的提炼成果，难免有个人的偏好和不足之处，希望得到大家批评指正。

作者

2016年5月

目 录

CONTENTS

第一章 字体设计概述与基础	1
第一节 字体设计概述	2
一、字体设计的概念	2
二、汉字的历史及风格特点	2
三、拉丁文字的历史及风格特点	14
第二节 字体设计的基础	18
一、汉字基本结构规律	18
二、汉字宋体与黑体的字体属性和笔形特点	21
三、拉丁字体衬线体、无衬线体的字体属性和笔形特点	24
四、拉丁字体的字形结构	26
第二章 字体设计与训练	28
第一节 字体设计的原则	29
一、准确性	29
二、识别性	29
三、艺术性	29
第二节 字体设计的表现方法	30
一、笔形变化	30
二、共用	31
三、增减	32
四、替换	33
五、连笔断笔	34
六、对比	34
七、正负形	36
八、翻转	36

九、韵律	36
十、装饰	37
十一、外形	38
十二、意象	39
十三、虚实	40
十四、综合	41

第三节 训练与作业 42

一、中文字体设计训练：“方正大赛”中文字体设计	42
二、拉丁字体设计训练	48
三、作业要求	56

第三章 字体设计的分类与应用训练 60

第一节 版式字体 61

一、版式字体设计的概念	61
二、版式字体设计的特点	61
三、版式字体在海报设计中的应用	62
四、实践训练与优秀学生作品	66

第二节 书写字体 68

一、书写字体设计的概念	68
二、书写字体设计的特点与方法	68
三、书写字体在包装设计中的应用	70
四、实践训练与优秀学生作品	80

第三节 品牌字体 82

一、品牌字体设计的概念	82
二、品牌字体设计的特点与创意表现手法	82

三、品牌字体在 VI 设计中的应用	84
四、实践训练与优秀学生作品	92

第四节 特殊字体 94

一、特殊字体设计的概念	94
二、特殊字体设计的特点与方法	94
三、特殊字体在环境中的应用	96
四、实践训练与优秀学生作品	104

第四章 实际案例分析 106

一、“有无”视觉形象设计	107
二、“烤货”视觉形象设计	112
三、“中韩交流展”字体设计	115
四、“娑尚”养生会所视觉形象设计	116
五、“犇井”铁板烧烤视觉形象设计	118
六、“魔塔传奇”视觉形象设计	120
七、“张德洪”大闸蟹视觉形象设计	122
八、“浙江画院”视觉形象设计	123
九、“浙江古籍保护”视觉形象设计	124
十、“青荷”视觉形象设计	125
十一、“派拉蒙”视觉形象设计	127
十二、“泰城”视觉形象设计	128
十三、“卡卡与国王”视觉形象设计	130
十四、“蟹之家”视觉形象设计	131
十五、“康索”视觉形象设计	132
十六、“红泥”视觉形象设计	132
十七、杭州、富阳城市标志设计优秀作品	134
十八、“弗瑞登”视觉形象设计	135

第一节 字体设计概述

一、字体设计的概念

字体设计是关于文字的外形、结构、笔划的造型规律的研究设计。从造型角度理解,文字的外在形态结构便是字体,因此在漫长的历史中任何一种语系的文字都经历了体的演变,而在任何一个时期中都有关于字体的艺术创造和设计活动。

字体设计相对应的英文单词为“typeface”,直译是“字脸”,也与“typography”单词相近,直译为“字体编排”,由此可以看出字体设计是关于文字外观的设计。目前,字体设计可以分为两类,一类是创意字体设计,主要用于广告或标示标牌等,只对特定的文字进行设计;另一类是字库印刷字体设计,一套拉丁字体包括26个字母、10个阿拉伯数字和所有标点符号,一套汉字字库除了阿拉伯数字和标点符号外,至少还要包含2000多个汉字。

图 1-1 甲骨文

二、汉字的历史及风格特点

(一) 甲骨文与金文

汉字的发展历史极其悠久,传说是黄帝史官仓颉所创。现在能看到的最早的文字是公元1899年在河南安阳县出土的龟甲和兽骨上的商代甲骨文,距今已有3000多年的历史。

甲骨文又称“契文”“龟甲兽骨文”,起源于图画,它既是象形字又是表音字,它是古人记载占卜吉凶的卜文。甲骨文多由刀刻而成,极少数是写的,所以其笔画有瘦劲、俊俏、细瘦等特点,笔画多方折,并且有强烈的刀笔风格。金文是指浇铸或刻凿在青铜器上的铭文。因西周以前称铜为金,故称金文,这两者可以合称甲金文。由于工艺技术的原因,金文的笔画多圆润,线条基本等宽并采取等距编排。(图1-1~图1-4)

图 1-2 甲骨文

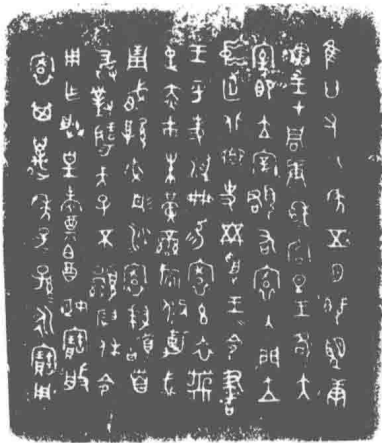

图 1-3 甲骨文

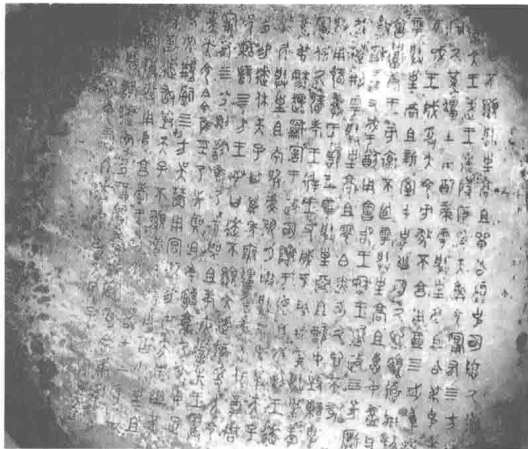

图 1-4 佐欽金文

（二）篆书

篆书分大篆、小篆两种。大篆出现于西周后期，包括石鼓文、籀文及古文。石鼓文是在唐代发现的刻在十个石鼓上的文字，为我国传世最早的石刻文字，字形介于金文与小篆之间，其字体圆融浑劲，古茂雄秀，集大篆之大成，开小篆之先河。籀文是在汉代流传的古文字《史籀篇》中的文字。古文指春秋战国及其以前古书上的文字。许慎在《说文解字·叙》中说：“周太史籀著大篆十五篇，与古文或异”。

大篆的发展产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，对比实物显得十分简练生动；二是规范化，字体结构逐渐整齐，并且慢慢离开了图画的原形。大篆的发展奠定了方块字的基础。（图 1-5）

小篆又称秦篆，是秦国的通用文字，它是汉字历史上第一次统一的、具有进步意义的文字，它的产生也是古文字时代简化的一次总结。小篆除了把大篆的形体简化之外，还把线条化和规范化达到了完善的程度，它几乎脱离了图画文字，成为整齐和谐、形体基本是长方形的方块字体。（图 1-6）

图 1-5 石鼓文、籀文、大篆

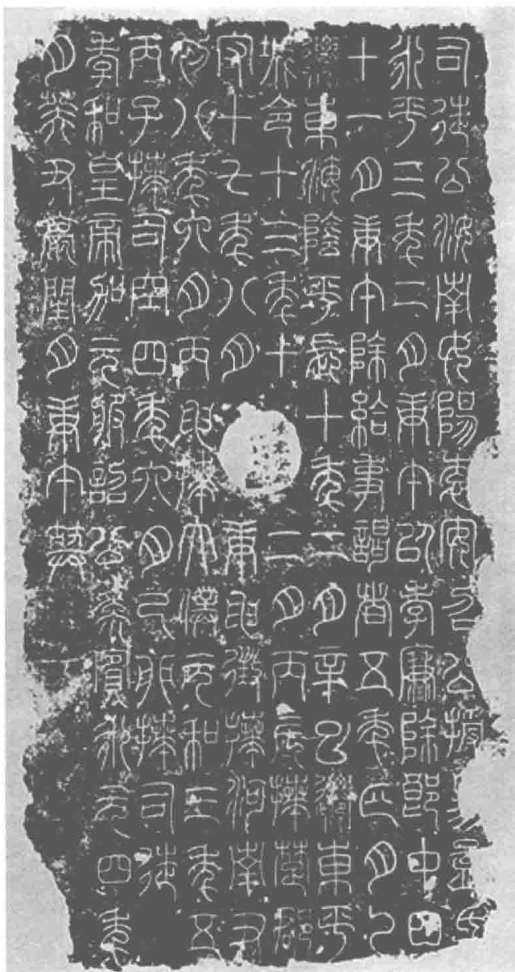

图 1-6 秦篆、汉篆、小篆

公元前 2000 年

公元前 1500 年

公元前 1000 年

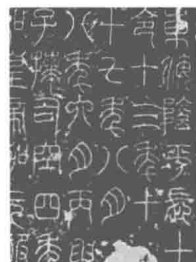
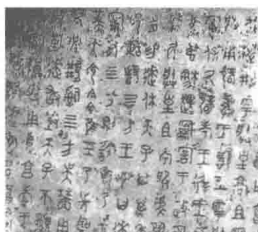
公元前 500 年

甲骨文

金文

大篆

小篆

公元 1500 年

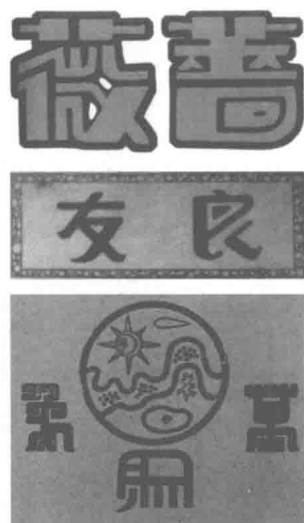
公元 1900 年

民居装饰字体

民间合文

黑体

民国广告体

汉字的演变史

宋体

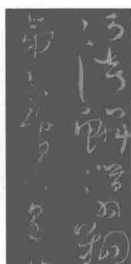
楷书

行书

草书

隶书

汉字标志

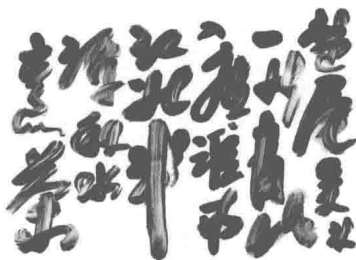

中华老字号

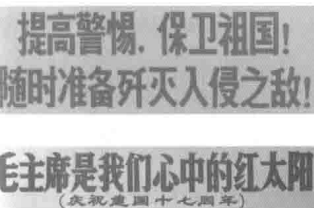
现代印刷体

书写字体

新中国美术字

（三）隶书

由于小篆书写起来不是很方便，所以在秦代中期出现了一种字形向两边撑开，形状为扁方形的文字叫做隶书。它形成在晋代，卫恒的《四体书势》中曾提到：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶书。”“隶书”，又称“史书”“佐书”或“八分”，是在篆书基础上发展起来的字体，在汉代得到充分发展，有“汉隶唐楷”的说法。

隶书上承篆书，下启楷书，是古代文字向现代文字转变的桥梁。它的特点是把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、勾等笔画，写起来方便了许多。字体笔画的特点上有蚕头燕尾，横平竖直，折笔藏锋等特点，字形呈扁方形。隶书细分有“秦隶（古隶）”和“汉隶（今隶）”。

在现代设计里，一些公司、行号或展示会的全名设计（合成文字）常用隶书。另外，在某些和历史文化有关的书籍装帧中也常用隶书，由此可见传统字体的权威感。（图 1-7、图 1-8）

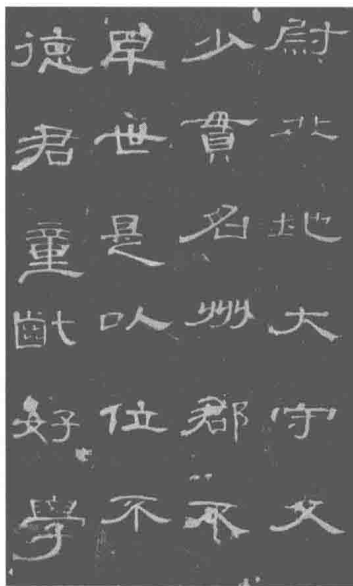

图 1-7 曹全碑 / 东汉 / 隶书

图 1-8 张迁碑 / 东汉 / 隶书

（四）草书

草书是从汉字的规范形态中延伸出来的快速书写和不断简化的手写体形式。它包括篆草、隶草、章草、今草和狂草。从篆草到章草都有容易辨认、有章可循的特点，实用价值很高。到了今草则在成篇的结构上突破了等距、平衡的特点，字与字的间隔和大小都不尽相同，更注重笔画的自由飘逸和字体的气韵节奏。这在一定程度上造成了不易辨认的缺点，但同时也使草书的艺术性大大提升，给观赏者焕然一新的感官体验。狂草的自由奔放程度更在今草之上，它的一点一画皆是字，基本失去了阅读的功能而单纯地成为观赏的艺术品。

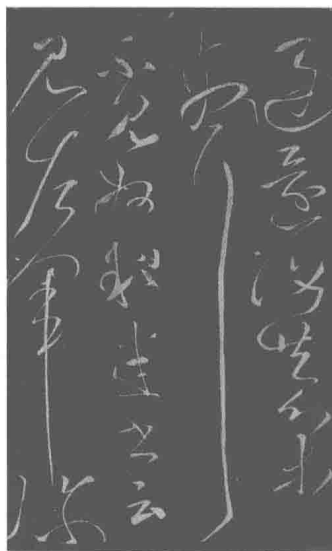

图 1-9 张芝 / 今草

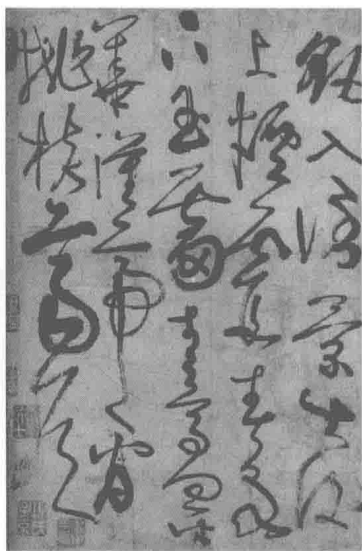

图 1-10 张旭 / 狂草

现在我们说的草书一般指的是今草，东汉的张芝是著名的今草书法家。《论书》中提到的“张称草圣”，指的就是张芝。唐代的张旭和怀素则是著名的狂草书法家，“笔下惟看激电流，字成只畏龙蛇走”，就是对怀素狂草的评价。（图 1-9、图 1-10）

（五）行书

行书约产生于东汉末年，是在楷书的基础上发展起来的，介于楷书和草书中间的一种字体。唐代张怀瓘《书断》中形容行书的特点为“真书如立，行书如行”。它一方面提高了楷书的书写速度，另一方面也避免了草书不易阅读的问题。也正因为行书兼具草书的飘逸流畅和楷书的易于识别，一开始便备受推崇，到了宋代达到了顶峰并一直沿用至今，且在实用美术上仍保有崇高的地位。

最早的行书家是东汉的刘德升。历史上最著名的行书家首推王羲之，他的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”，其真迹被唐太宗殉葬，明代朱元璋在题《定武本兰亭序诗》中说：“此书虽向昭陵朽，刻石犹能易万金”。可见王羲之的书法艺术已经达到了极高的成就。

行书易识好写，实用范围广。目前社会上除了印刷及重要文字得用正书字外，日用文书一般都用行书书写。（图1-11、图1-12）

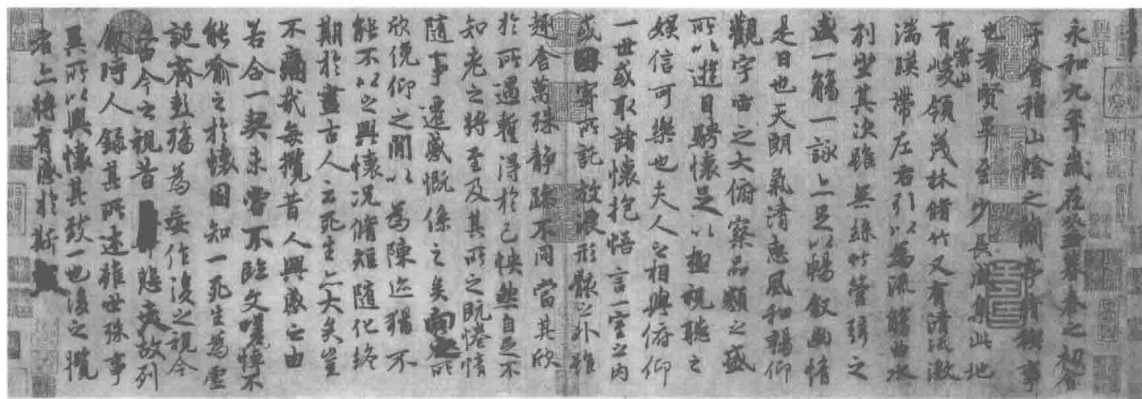

图1-11 兰亭序 / 王羲之的行书

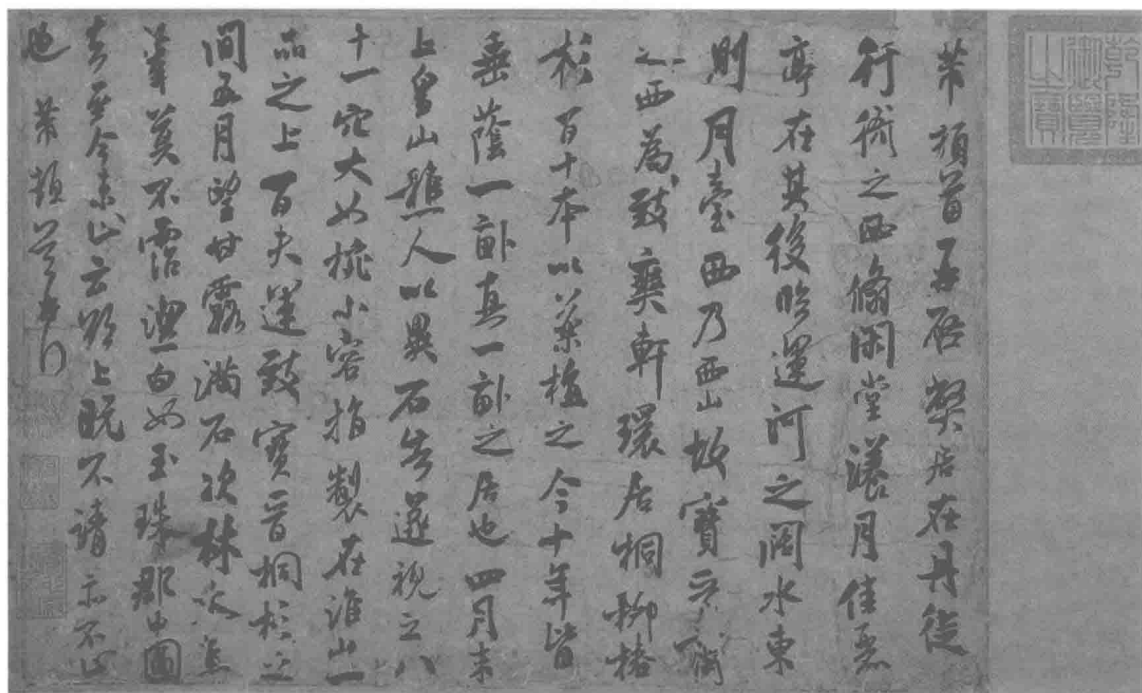

图1-12 兰亭序 / 王羲之的行书

（六）楷书

楷书也称真书、正书。开始于西汉宣帝时，成熟于东汉末，到唐代达到兴盛。楷书是从隶书演变过来的，字形结构由隶书的扁方形转为正方形，并且在笔画上也省去了隶书的波势，显得更加横平竖直。向外散开的笔画也变得向内集中，形成了今天的汉字形体。《辞海》中解释说“形体方正，笔画平直，可做楷模”，故名楷书。

楷书的发展可分为魏楷、晋楷、唐楷三个时期，三国时期的钟繇打破隶书的规矩，但把隶书中方正平直、简捷易写的成分集中起来，以“横、捺”代替了隶书的“蚕头燕尾”，促进了楷书走向定型，但他的楷书还未完全摆脱隶书的风格。直至东晋，书法家王羲之和王献之等人对钟繇楷书书中的隶书进行汰减，结构由扁平向方正进行调整，从而完成了隶书向楷书转变的最后阶段。

楷书至今已成为一般书籍信件最通行的标准字。现在印刷活字的“正草”就是传统的“楷书体”，它的字迹有力，笔画清楚，易读性最高。（图 1-13、图 1-14）

（七）宋体

宋体用朝代名来命名，它并不属于传统意义上的书法，是一种印刷体，因为此时雕版印刷术的流行和活字印刷的发明使得信息传播的能力大大加强，于是就出现了适应印刷工艺的宋体。

宋体起源于唐宋，盛行于明清，所以又称“明体”或者“明朝体”。虽然北宋活字印刷术已经发明，但事实上直到从西方引进现代印刷术之前，大多数还是靠雕版印刷术的。它使用的是长方形的木板雕刻制版，由于木板纹理的方向是横向的所以刻字的时候和横纹一致的横向笔画比较结实，反之竖向的笔画则容易断裂，此外横向笔画虽然结实但末尾端点容易磨损。所以就有了宋体横细竖粗、端点也有点粗的基本笔画特点。

“仿宋体”是在宋体的基础上发展演变而来的，在 20 世纪初，丁辅之、丁善之等人根据清武英殿聚珍版本，模仿北宋宋体字的风格的一种印刷活字字体，称为聚珍仿宋。其字体结合了宋体的结构和楷书的笔法，其字形横竖粗细相等、结构匀称、笔画俊秀，因而仿宋体多用于排版文件。（图 1-15）

图 1-13 多宝塔碑/颜真卿/楷书

图 1-14 般若波罗蜜多心经/颜真卿/楷书

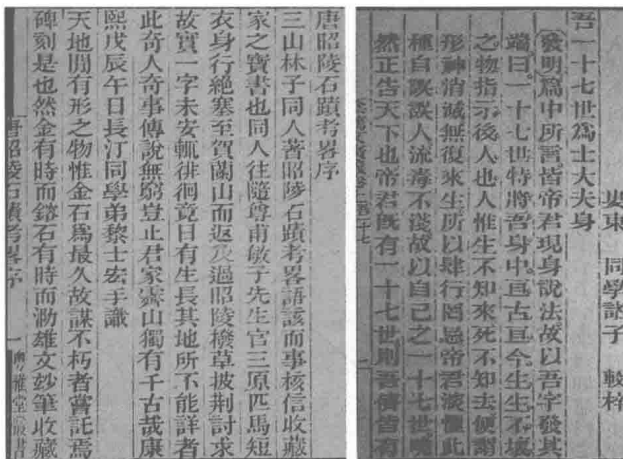

图 1-15 (左) 新明石道考/刻版(右) 文昌帝君阴骘文/文景/刻版

（八）装饰字体

在许慎的《说文解字》中将文字分为六种，其中一种叫“鸟虫书”，其字体形态华丽，笔画多与鸟形、虫形、鱼形等动物纹样结合，有很强的装饰性，但是识别性较弱。这便是古代的装饰字体。远在 3000 多年前，古人就创造了体态优美、姿态万千的创意字体。这类字体包括鸟书、蝌蚪文、凤尾书、芝英篆、金剪书等。（图 1-16~图 1-18）

图 1-16 蝌蚪文

图 1-17 民间装饰文

（九）民间合文

“合文”指合写在一起的汉字。它是一个非常复杂却又有意思的语言文字现象，自古便有，至今不绝。从一般的文字书写规范和习惯来说，它难以被广泛应用。但是在特定的场合下合文能更加生动形象、准确有效地传达意思。

民间合文多是四字的成语或者俗语的合写。如将四个字完整地组合成一个单字的形态便是完整、标准的造字法，但一般情况下四字笔画多，所以在制作过程中在确保能正确、完整地表达信息的条件下，更多采用减少、共用笔划的手法达到“意到笔未到”的效果。（图 1-19）

图 1-18 鸟篆

唯齊望和

萬金方兩

孔孟好學

日進可全

唯吾知是

招財進寶

图 1-19 民间合文

（十）黑体

黑体是当今最常用的印刷字体之一，它吸收了宋体结构严谨的字架，但在笔画上做了横竖一样粗细和端口方直的改变。《现代汉语词典》对黑体的解释是：

“排版、印刷上笔画粗，撇捺等不尖的字体”。但对于黑体（起源、时间）的记载文献并不多。关于黑体出现的时间没有统一的说法，主要集中在1909年和20世纪30年代左右两种说法。黑体的起源也存在着争议，一种认为是无衬线体在拉丁文字的基础上发展起来的，另一种则认为是由日本传入。

黑体又可分为印刷黑体和美术黑体两种，电脑字库中常见的大黑、粗黑、细黑等便是常规的印刷黑体，美术黑体比印刷黑体的出现要早得多，且主要用于广告。它在笔画上更为简洁、更有装饰性。（图1-20~图1-22）

（十一）民国美术字

民国时期虽然动乱不安，但在艺术和设计上创造与发展了很多新的文化，大量的西方广告学开始进入中国，和本土原有的文化结合，使得字体设计的手法更偏向图形化、几何化、绘画化。这是个让中国广告从传统走向现代的转折时期。西方的各种艺术流派纷纷进入中国，使得这个时期的设计西洋化和本土化相互结合、相互补充、相互参照。（图1-23）

图1-20 1916年出版的《清朝全史》中的黑体

图1-21 1910年《新闻报》中的黑体美术字

图1-22 1913年《申报》中的黑体美术字

薇薔

廣泰利染織工廠

中流

民國相法

上海電報

图1-23 民国美术字