

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章翔

ZITI SHEJI

主 编 彭娅菲 习 龙
副主编 姜 芹 夏 晓
罗 纯

字体设计

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

字 体 设 计

主 编 彭娅菲 习 龙

副主编 姜 芹 夏 晓 罗 纯

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计/彭娅菲, 习龙主编.—合肥: 合肥工业大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5650-2730-7

I. ①字… II. ①彭… ②习… III. ①美术字-字体-设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第084492号

字 体 设 计

主 编: 彭娅菲 习龙 责任编辑: 王 磊 李娇娇 袁 媛
书 名: 普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——字体设计
出 版: 合肥工业大学出版社
地 址: 合肥市屯溪路193号
邮 编: 230009
网 址: www.hfutpress.com.cn
发 行: 全国新华书店
印 刷: 安徽联众印刷有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 5
字 数: 170千字
版 次: 2016年6月第1版
印 次: 2016年6月第1次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5650-2730-7
定 价: 38.00元
发行部电话: 0551-62903188

字体设计概论.....	10
-------------	----

1

第1章 概述	12
1.1 追溯汉字的起源	12
1.2 追溯字母的起源	14
1.3 文字的种类	17
1.4 文字的功能	17
1.5 课堂小结及思考题	17
1.6 课后练习	18

2

第2章 汉字字体的基本认知	19
2.1 汉字的历史演进及特点	19
2.2 汉字的传统造字智慧（六书）	20
2.3 汉字的构字特点	21
2.4 基本字体的书写程序	34
2.5 课堂小结及思考题	35
2.6 课后练习	35

3

第3章 拉丁文的基本认知	36
3.1 拉丁文字的演进及特点	36
3.2 拉丁文字的构字特点	39
3.3 拉丁字母的书写程序	50
3.4 课堂小结及思考题	51
3.5 课后练习	52

4

第4章 创意字体设计的方法与实践	53
4.1 创意字体设计的含义	53
4.2 创意字体的形态表现	54
4.3 创意字体的形态表现方法	55
4.4 组合文字的形态表现	64
4.5 课堂小结及思考题	65
4.6 课后练习	65

5

第5章 文字设计应用与欣赏	66
5.1 字体在平面广告中的应用	67
5.2 字体在标志设计中的应用	68
5.3 字体在包装设计中的应用	70
5.4 字体在书籍设计中的应用	73
5.5 字体在招贴设中的应用	75
5.6 课堂小结及思考题	78
5.7 课后练习	78

6

参考文献.....	79
------------------	-----------

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

字 体 设 计

主 编 彭娅菲 习 龙

副主编 姜 芹 夏 晓 罗 纯

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章 翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴 军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈 瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院

况 敏	武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李 娇	武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘 慧	武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长
刘 津	湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华	武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇	武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍	湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华	武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜	华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文	武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪	江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪	文华学院艺术设计系 主任
张之明	武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文	湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠	湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传	汉口学院艺术设计学院 副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，充分实现“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长

现任武汉工商学院艺术与设计学院院长

湖北工业大学学术委员会副主任

前言

文字是一个非常庞大的体系，蕴藏着人类集体的智慧，文字产生于文明的发端，发展于历史的沧桑巨变，是人类文明进化史的有力见证。西方的文明孕育了拉丁字母，东方的神秘诞生了中国汉字。西方拉丁字母由 26 个字母组成，其构成了表音的文字体系，汉字由千万个文字构成了音义结合的文字体系。西方文字的简约使得拉丁字母通用全球，东方文明的神秘使得汉字被全世界所追捧。

汉字文化是中国的民族文化，是世界的宝贵遗产。汉字的出现对曾经受中国文化滋润的国家产生了巨大的影响，世界上唯有汉字使用时间最长，也最为广泛。虽然中国汉字的神秘受到西方学者的喜爱和研究，但是作为汉字的拥有者，似乎已经对汉字几千年的璀璨光芒表示淡然。为此，本教材从汉字的发源、传统思维、构字思维、基本字型、字体变形和实际应用出发，整合出属于汉字的完整脉络。让我们站在历史的角度、辩证的角度、学习的角度和全面的角度，来了解汉字、认识汉字和学习汉字，并能熟练地进行字体创意设计。

拉丁字母体系得到全世界的认同，也正是文字自身的魅力所致。西方文字不仅仅在读和写方面得到认同，其简单的书写结构也成为最佳设计元素之一。世界一体化的时代促使国际性的文化交流和商业流通，使得各个国家使用拉丁字母进行沟通和交流。拉丁字母不仅是西方社会的，更是全世界的。国际化的要求，促使设计领域必须学习拉丁字母体系，不仅要学习拉丁字母的发展，更要学习如何巧妙的运用，掌握应用的方法和再创造的技巧，使拉丁字母成为字体设计中不可或缺的构成部分。

人类进入文明社会以来，一直在寻找能够用视觉符号方式表达思想感情的方法；寻找能够利用图形保存经验、记忆和知识的方法；寻找如何能够把信息传达的过程简单化的方法。文字和印刷术的诞生意味着人类文明有了飞跃性的进步，成为人类历史文化发展的里程碑。所以，文字的发展由始至终是和印刷术的发展息息相关的。没有印刷，也不可能成就今天的平面设计。自从文字诞生后，人们就开始思考如何改进字体结构、书写方法和复制法；如何让文字通过更好的技术得到广泛的传播。所以文字伴随着印刷术的发展经历了雕版印刷时期、活字印刷时期，此后，中国的印刷术停滞，西方的印刷术经历了前古登堡时期、古登堡时期、工业时期、艺术时期和数字时期。印刷术的发展在历史上被看作文字史上重要的组成部分，是文字前进的技术动力。它使得文字在印刷和屏幕媒介中展现了更丰富的表情和体态。

编者

2016 年 3 月

目录

contents

字体设计概论	10
--------------	----

1

第1章 概述	12
1.1 追溯汉字的起源	12
1.2 追溯字母的起源	14
1.3 文字的种类	17
1.4 文字的功能	17
1.5 课堂小结及思考题	17
1.6 课后练习	18

2

第2章 汉字字体的基本认知	19
2.1 汉字的历史演进及特点	19
2.2 汉字的传统造字智慧（六书）	20
2.3 汉字的构字特点	21
2.4 基本字体的书写程序	34
2.5 课堂小结及思考题	35
2.6 课后练习	35

3

第3章 拉丁文的基本认知	36
3.1 拉丁文字的演进及特点	36
3.2 拉丁文字的构字特点	39
3.3 拉丁字母的书写程序	50
3.4 课堂小结及思考题	51
3.5 课后练习	52

4

第4章 创意字体设计的方法与实践	53
4.1 创意字体设计的含义	53
4.2 创意字体的形态表现	54
4.3 创意字体的形态表现方法	55
4.4 组合文字的形态表现	64
4.5 课堂小结及思考题	65
4.6 课后练习	65

5

第5章 文字设计应用与欣赏	66
5.1 字体在平面广告中的应用	67
5.2 字体在标志设计中的应用	68
5.3 字体在包装设计中的应用	70
5.4 字体在书籍设计中的应用	73
5.5 字体在招贴设计中的应用	75
5.6 课堂小结及思考题	78
5.7 课后练习	78

6

参考文献	79
-------------------	-----------

字体设计概论

字体设计的现状

消费主义和文化的视觉化是构筑现代社会和现代文明的两大体系，并且已经深刻地影响着现代社会的政治、科技、商业、传播和美学，其中以视觉为中心的视觉文化符号传播系统正向传统的语言文字符号传播系统提出新时代的挑战。

在当今一个高度商业化和信息化的社会，信息的传播不再以语言和文字为单一的传播形式，语言文字、图像视觉成为当代社会的传播主体。图像为主的视觉文化传播以生动、通俗、形象化的优势向传统的文字传播提出挑战。当今社会要求文字必须在继承传统文化的基础之上并立足于新时代的信息传播要求；文字的字体形态在传承中国千年文明的同时必须符合当代人的审美需求，以达到承前启后的作用。

字体设计的意义

字体设计主要研究文字字体的美观性和实用性，属于专业基础课程。字体设计广泛应用于版式设计、招贴设计、书籍设计和广告设计等领域之中，可以说字体的应用无处不在。在字体设计课程中针对文字的笔画、结构、设计规律及文字排版进行分项学习，为日后的专业课程和实践打下坚实的设计基础，为平面设计的金字塔建立牢固的桩基。

在现代社会，科学技术日新月异，各种新的技术和新的手段应运而生，字体设计作为一个独立的设计体系已经被广泛运用。由于电脑文字的普及，促使数不胜数的电脑字体出现在生活和工作之中，已经成为当今人类信息交流中应用最为广泛的字体。电脑字体为人类提供了最大的方便和快捷，但是固定不变的字体存在着一定的局限性，文字的基本印刷字体已经不能承载当今社会的各种需求。因而，如何在保持字体功能性和传统文化的基础上设计出更新、更美的文字，就成了当今迫切而现实的问题。字体设计的创新还需要寻求文化的根源，只有在继承的基础上，对现有字体设计的理论进行提炼和更新，才能够满足于现代字体设计的实际需要。所以，只有精确地设计字体，在实践中准确地应用字体，才能使文字发挥出更加耀眼的光芒。

平面设计中的字体设计

设计作为一种新兴的生产力已经逐渐受到国内外学术界及社会的高度重视，成为社会生活和社会生产的重要环节。设计贯穿社会的不同领域，在不同行业中起到重要的作用。设计活动内容如此广泛，从建筑到城市规划，从字体设计到广告设计，从手工制品到工业设计都属于设计的范畴，而平面设计则是属于设计范畴中的一个组成部分。所谓平面设计，就是指在平面空间中的设计活动，其涉及的主要内容是二维空间中各个元素的设计和这些元素组合的布局设计。平面设计（Graphic Design）的定义泛指具有艺术性和专业性，以“视觉”作为沟通和表现的方式，透过多种方式创造或组合符号、图片与文字，借此达到传达想法或信息的视觉表现目的。其中包含了字体设计、版式设计、图形设计、插图、广告等，这些内容都是

以传达信息为主要目的，而字体设计是平面设计的主干之一，是平面设计的基本构成元素，其功能性已经渗透到平面设计的整体内容之中。

字体设计的创意思维直接影响着设计的视觉表现。字体设计经历了文字的诞生、造纸和印刷术的发明、工业革命和数字信息时代的四次重大变革。今天，人们虽然身处数字信息传播、世界文化融合、信息饱和的环境中，但是为了中国文化的延续，不仅要掌握字体的基本书写法、坚持字体设计的研究，更要对中国汉字的构字思维、创意思维和书写艺术进行剖析，使汉字的民族化通过国际平台走向世界，更要以此向世界展现汉字在设计中的民族思维性以及研究其独特的设计表现形式。

对于字母体系中的拉丁文字，也是平面设计中应用最为广泛的元素，国际化的步伐促使拉丁文的使用普及化。拉丁文字的各种字体形态在平面设计中无处不在，如在招贴设计、书籍设计和广告设计等领域都离不开字母文字的身影。

课题概述:

本章节主要介绍文字的起源及变迁、文字的基本概念、世界古老文字和不同的文字载体。其中文字的起源及变迁、世界古老的文字是介绍的重点。本章节是字体设计课程的基础理论章节,为后面的实践性设计打下坚实的基础。

课题目标:

通过对文字起源、变迁和若干种古老文字的学习,让学生认识文字的原始作用 and 意义。并且从传统的文字学习中了解不同国家文字的特征和属性,从中吸取有利于字体设计的创意元素,从而加深对字体创意的基本认识。

1.1 追溯汉字的起源

汉字具有悠久的历史,是汉民族进入文明时代,用于记录汉语,进行书面交际,传承民族文化的书写符号系统。关于汉字的产生和发展,在中国古代有“结绳而治”“刻木为契”“仓颉作书”等记载,然而完整意义上的文字起源在我国还是未解之谜。文字伴随着人类文明的产生而出现。文字的创造和产生,标志着社会发展进入文明时代。

1.1.1 结绳说

结绳是一种原始的记事方法。

《周易·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”

许慎《说文解字·叙》也有“结绳而治”的说法。郑玄《周易》注:“事大,大结其绳;事小,小结其绳。”

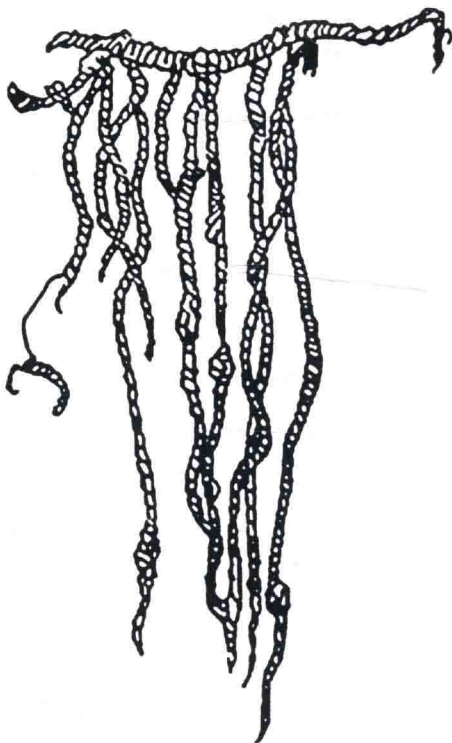

图 1-1 结绳记事