

字体设计

Arts and Design

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材

清华大学美术学院主编

余秉楠 编著

字体设计

Arts and Design

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材
清华大学美术学院主编

余秉楠 编著

J292.13

Y738

J293

湖北美术出版社

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材编委会

主 任:王明旨(清华大学副校长、清华大学美术学院院长、教授)

委 员:李当岐(清华大学美术学院常务副院长、教授)

王国伦(清华大学美术学院副院长、教授)

刘巨德(清华大学美术学院副院长、教授)

郑曙阳(清华大学美术学院环境艺术设计系主任、教授)

刘元风(清华大学美术学院染织服装艺术设计系主任、教授)

何 洁(清华大学美术学院装潢艺术设计系主任、教授)

余秉楠(清华大学美术学院装潢艺术设计系教授)

李砚祖(清华大学美术学院艺术史论系教授)

高中羽(清华大学美术学院研究所教授)

陈 辉(清华大学美术学院绘画系副教授)

张歌明(清华大学美术学院装潢艺术设计系副教授)

秦寄岗(清华大学美术学院成人教育部副主任、副教授)

责任编辑/谢鸿辉

封面设计/陈 楠

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 余秉楠 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2001.12

高等教育自学考试(艺术设计专业)指定教材

ISBN 7-5394-1185-6

I.字…

II.余…

III.美术字—字体—设计—字体—高等教育—自学—考试教材

IV.①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第072607号

字体设计 © 余秉楠 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹤路75号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

h t t p : // www.hbapress.com.cn

E - mail : hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:湖北恒吉印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:11.5

印 数:5001 ~ 9000 册

版 次:2001年11月第1版

2003年2月第3次印刷

ISBN 7-5394-1185-6/J · 1069

定 价:35.00 元

主考院校:清华大学美术学院

教材认定:北京市高等教育自学考试委员会办公室

前 言

于 1993 年开设的工艺美术专业高等教育自学考试,是适应社会需求,为艺术设计领域培养应用型专业人才的重要措施,也是多渠道发展高等艺术设计教育的一个重要组成部分。这种国家考试、社会助学、个人自学相结合的考试形式,受到社会的普遍欢迎,在一定程度上推动和促进了工艺美术设计事业的发展。

从我国的社会需要出发,北京市高等教育自学考试委员会对自学考试专业进行了调整,更加科学合理地确定了专业培养目标和规格要求,在对原有专业的知识结构进行适当充实和更新的基础上,更加突出地强调了专业素质的培养,适当加大了专业基础课与专业课程的比例,突出地强调了专业技能的测试,使之更加贴近社会需求,更加富有时代气息,体现了造就和选拔新型专业人才的规格与要求。

为适应这一形势的发展,清华大学美术学院组织一批专家教授编写了服装艺术设计、室内设计、视觉传达艺术设计三个专业的高等教育自学考试专业教材。全套教材共计 23 本,具有内容丰富、信息量大、专业技能强、知识涵盖面广的特点。在遵循高等艺术设计教育规律的同时,该套教材明确规定了从事艺术设计自学考试的学生必须掌握的专业知识与专业技能标准。按照高等教育自学考试专业基本规范的要求,该教材也明确规定了学生掌握艺术设计专业知识的深度和熟练程度,规定了每门课程应完成的作业量化标准。在编写过程中,教材也力求具有鲜明的科学性与时代特色,做到资料翔实,可读性强,突出专业特征和职业化的特点。希望这套教材能够帮助众多学生全面掌握和了解艺术设计的规律和方法,在业务水平上有所提高,作为自学考试专业教材,对于指导与完善助学辅导体制,提高艺术设计专业的教学管理水平也会起到重要的作用。此外,本套教材还适合高、中等艺术院校艺术设计专业使用。

这套教材的出版,得到了北京市高等教育自学考试委员会办公室的审定和湖北美术出版社的支持,在此一并表示感谢。

清华大学副校长、清华大学美术学院院长

目 录

001	绪 论
001	第一节 字体设计的意义
001	第二节 字体设计的原则
003	第一章 中文字体设计
003	第一节 汉字简史
008	第二节 基本字体设计
019	第三节 创意字体设计
071	第二章 外文字体设计
071	第一节 拉丁字母简史
078	第二节 基本字体设计
098	第三节 创意字体设计
113	第三章 字体的运用
113	第一节 字体的组合
116	第二节 字体的版面设计
125	第四章 字体设计欣赏

绪

论

第一节 字体设计的意义

语言是传达思想情感的媒介,文字是记录语言的符号。前者以“音”的形式表达,后者以“形”的方式体现,“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素,文字是利用形体,通过声音来表达意义的。意美以感心,音美以感耳,形美以感目。文字不仅在乎形,也在乎形所给予的优美感觉,这种追求美感的文字被称为字体设计。字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术,千姿百态,美观实用,在现代视觉传达设计中被广泛的应用,并以它的艺术感染力起着美化生活的作用。例如:黑板报、墙报、会场布置、展览会布置、商店招牌、橱窗布置、商品的装潢和宣传、书刊报纸和海报的设计,等等。

第二节 字体设计的原则

一、易读性

文字是几千年来经过人们创制、流传、改进而约定俗成的,不能随意改变。文字的形体和结构也必须清晰正确,一目了然,不能随意变动字形结构,增减笔画,使人难以辨认,从而失去文字的易读性。同时,在整行整幅的文字中,有其整体的美感,字距、行距和四周的空白要安排妥当,视线流动明确可循,才能提高阅读的效率。

二、艺术性

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,如何运用对称、均衡、对比、韵律等美学原理绘写出和谐、美观的文字,是字体设计的重要课题。同时,字体设计不仅要求每一个单字美观醒目,还必须使整行整幅的文字整齐统一,有一个统一的风格,才能以它的艺术特色吸引和感染读者和观众。

三、思想性

字体设计必须从文字的内容出发,使之生动、确切地体现文字的精神含义。同时,还应该继承优秀传统的基础上,与我们时代的精神和设计者的独特个性相联系,进行创造性的设计。

易读性、艺术性和思想性三者是相辅相成的,艺术性强的字体不仅加强了易读性,也突出了思想性。

课时安排

总课时量：64 学时

本章课时量：4 学时

思考题

1. 什么是字体设计，它与一般的文字有什么区别？
2. 什么是字体设计的原则，为什么要在字体设计中坚持这三条原则？

第一章 中文字体设计

我国是一个多民族的国家，文字种类很多，汉字是我国应用最广泛的文字，现在讲的中文字体设计是在汉字的基础上装饰加工而成的。

中文字体设计虽然种类繁多，千变万化，但基本上可分为基本字体和创意字体两大类。基本字体又分为宋体、黑体和圆黑体，它们在结构、规律上基本是一致的，只是笔形有别。创意字体是依据基本字体变化而来的，掌握了基本字体，创意字体也就容易掌握了。

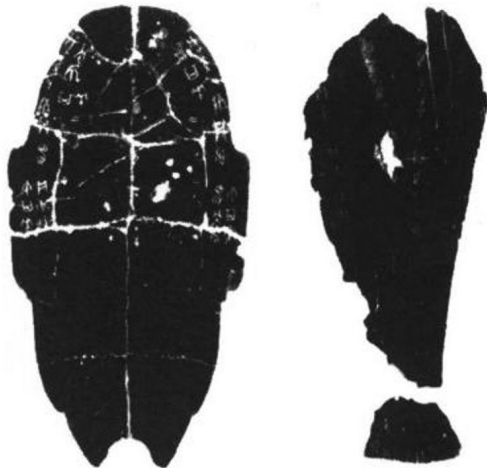
在学习中文字体设计以前，了解汉字的简单历史、书法艺术的演变和汉字的形体结构，是十分必要的。

第一节 汉字简史

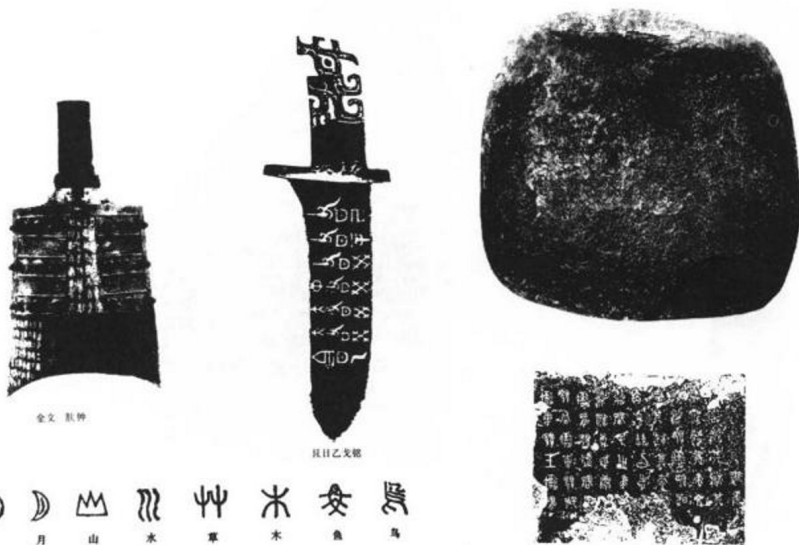
汉字有极悠久的历史，传说是黄帝史官仓颉所创，但是传说毕竟只是传说，是不可全信的。公元1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字是今天能看到的最古老的商代甲骨文，到现在已有了3000多年的历史。从甲骨文既是象形字又是表音字这一点来看，汉字起源于图画，并且在商代以前一定还有相当长的历史。但是在没有更古和较多的实物证明以前，我们只能从商代甲骨文讲起。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文。稍后的金文是铸在青铜器上的铭文。两者合称甲金文。这两种文字是一种脱胎于图画的符号文字，其中仍有一些和图画一样的象形文字，十分生动。

石鼓文、籀文和古文都是周代的文字。石鼓文是在唐代发现的刻在十

甲骨文 龟骨 兽骨

金文 钟

反目乙戈

日 月 山 水 草 木 人 马

金文 钟 象形文字

石鼓文 猎游鼓 猎游鼓拓文

小篆 阳陵虎符

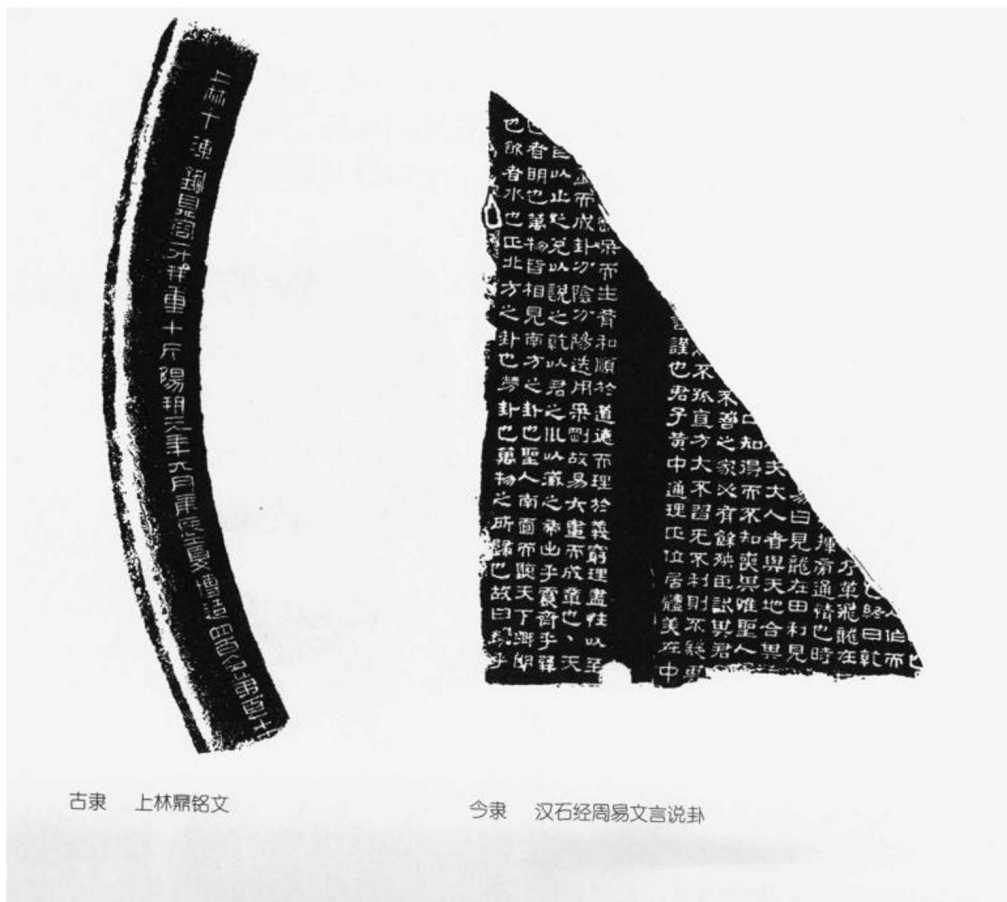
个石鼓上的文字。籀文是在汉代流传的古字书《史籀篇》中的文字。在汉代发现的藏于孔子宅中墙壁内的经传和《春秋左氏传》中的文字叫做古文。

上面的文字统称为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；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。

秦始皇统一全国后，废止了不与秦文相同的文字，经过李斯等人对秦文的收集、整理和简化，产生了一种具有进步性的统一的文字，这就是小篆。它是汉字历史上第一次统一文字的运动，也是古文字时代文字简化的总结。

小篆除了把大篆的形体简化之外，并把线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有它自己的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。

晋代卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，秦事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”又说：“下杜人程邈为衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之始皇，始皇善之，出以为御使，使定书，或曰程邈所定，乃隶书也。”从这里可以看到古隶产生的原因和程邈是整理改进小篆、促进古隶形成的重要人物。

古隶 上林鼎銘文

今隶 汉石经周易文言说卦

古隶是由小篆走向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。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、钩等的笔画，用笔书写起来方便多了。例如小篆的圆形很难写，古隶写成平直方正的口，就好写多了。同时它放弃了小篆随实物画出来的象形文字的形体，使得在秦代以前象形兼表义的文字转变为表义兼表音的文字，并使从这以后 2000 余年来的汉字形体开始定型。

古隶发展到汉代就在平直有棱角的笔画的基础上形成了工整美观、活泼有波势挑法的今隶。它是一种比古隶更加发挥了毛笔书写特点和更为成熟美观的字体。由于它的撇、捺两个笔画向两边分散，像个八字，所以又叫八分书。最早的著名八分书家是东汉的王次仲。

真书也叫做正书和楷书。在西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛起来。从认识真书的人也能读今隶这一点来看，真书是从今隶直接演变而来的。它们在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同，真书在笔画上平稳，放弃了今隶波动的波势挑法，在形体结构上打破了今隶的平直方正，变八字形的扁方形为永字形的正方形，从字势来看，今隶向外散开，真书向里集中，形成了今天的汉字形体。

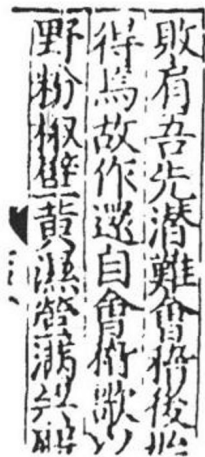
著名的真书家是三国时魏的钟繇。张怀瓘在《书断》中称赞他：“真书绝世，刚柔备焉，点画之间多有异趣。”但是他的真书还带有隶书的风格。完全摆脱了隶书风格的著名的真书家有东晋的王羲之和他的儿子王献之等人。

唐宋两代，经济发达，文化上出现了黄金时代，公元 11 世纪中叶毕昇发明了活字印刷。印刷术被人们称为“文明之母”，它是我国人民对世界文明的伟大贡献之一。由于印刷术的发明，佛经、历书和其他的印刷品大为流行，有力地推动了文化的发展。印刷术先后传入朝鲜、日本、越南、琉球、菲律宾，西传到伊朗，并影响了埃及和欧洲。

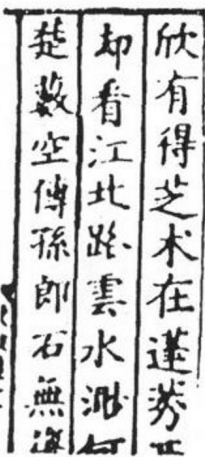
印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体。北宋时雕版印书通行的结构方正

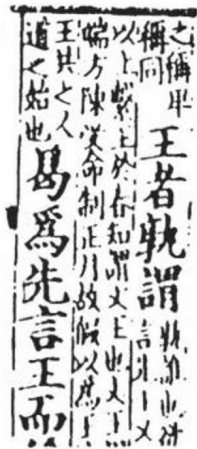
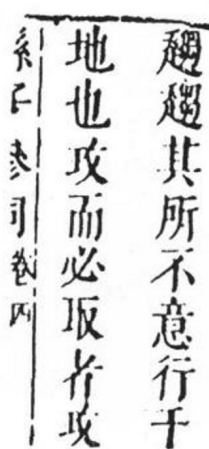
真书 魏钟繇书

印刷字体 宋版书

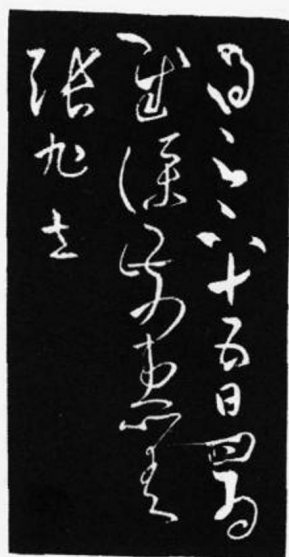
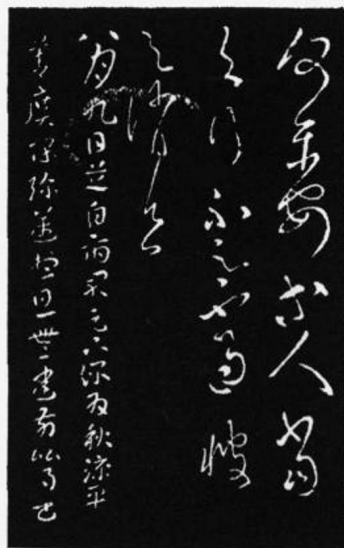
肤廓字

明版书

印刷字体 宋版书 肤廓字 明版书

今草 汉 张芝书
狂草 唐 张旭书

匀称的印刷字体，后世称为宋体。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画很细而竖画特别粗壮、字形扁扁的洪武体，像官员的衔牌、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。以后一些刻书工人在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓体。特别是由于这种字体的笔形横平竖直，雕刻起来的确感到容易，它与篆、隶、真、草四体有所不同，别创了一格，阅读起来清新悦目，因此被日益广泛的使用，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。等到仿宋出现后，有人称仿宋为新宋，因而又把原来的宋体另称老宋。为什么采用这个名称？主要原因可能是因为肤廓体虽创于明代，但萌芽实始于宋代。

草书是快速书写和不断简化而自然产生的，每种字体都有它在民间产生和应用的草书，它包括篆草（大篆和小篆的草书）、隶草（古隶的草书）、章草（今隶的草书）、今草和狂草（都是真书的草书）。从篆草到章草书写较快，容易认识，实用价值很高。今草比较潦草，产生了上下字相连，笔画相连，就不容易辨认了。狂草更是一点一画都是字，失掉了文字的阅读价值，成为主要供欣赏的艺术品。

著名的今草书法家是东汉的张芝，《书断》对他的书法评价很高。说他“字之体势一笔而成。偶有不连，而血脉不断；及其连者，气脉通其膈行，……故行首之字往往继前行之末。世称‘一笔书’者，起自张伯英（名芝），即此也。”唐代徐浩在《论书》中说：“钟（钟繇）善真书，张（张芝）称草圣，右军（王羲之）行法。”可见今草首推张芝的成就最高。狂草的著名书法家有唐代的张旭和怀素等人，张旭说他自己写字的体会是：“孤蓬自振，惊沙尘飞，余师而为书。”怀素的字可以从朱瑶称赞他的一行诗中找到“笔下惟看激电流，字成只畏龙蛇走。”由于笔势急剧如狂，这种草书因而得到狂草这个名称。

行书 晋王羲之之书定武本《兰亭序》

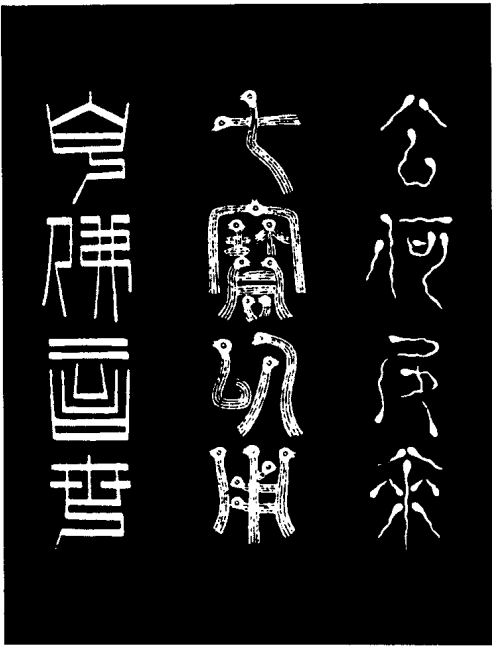
真书写得快了，像人走路连续不停，就成了行书。“真书如立，行书如行”，这句话说出了行书的特点。它最初是在公元3世纪初汉末介于真书和草书之间的字体，一方面受了今草快速流畅书写的启发，反过来补救今草不易阅读的缺点，另一方面追随真书工整的形体，而又补救它不能快写的缺点，是直到今天既能快写又易认识的实用价值最大的字体。

最早的行书家是当时的刘德升。历史上都推王羲之是最著名的行书家，他的《兰亭序》帖的真迹被唐太宗殉葬，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。”可见他的书法艺术达到了极高的成就。

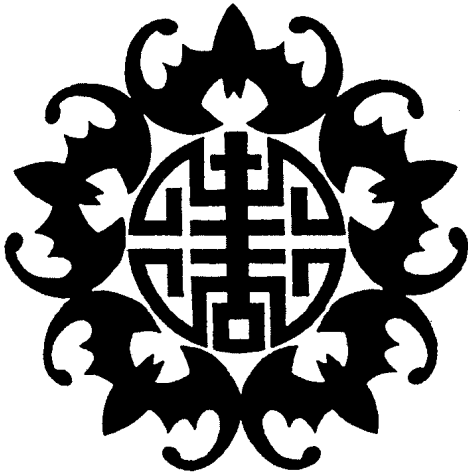
汉代著名的文学家许慎，把字体分为六种，其中之一叫做“鸟虫书”，就是古文字时代的装饰字体，说明了我们的祖先远在3000多年前就能写出形体优美、姿态百出的创意字体了。例如：鸟书、蝌蚪文、凤尾书、芝英篆、长方大篆、金剪书等。另外，也有一些在民间产生和应用的创意字体，例如“囍”、“福”、“寿”等，一直流行到今天仍为广大群众喜闻乐见。这些古代的创意字体，是艺术领域中可贵的遗产，值得我们研究和借鉴。

简化字是从汉字历史一开始就存在的。汉字有同字异体的现象，它们不过是一个繁简的差别。简的对繁的来说就是简体字。汉字历史也可以说是为了实用而不断简化的过程。历史上第一次的简化运动是在秦代产生了小篆。从隶书、真书直到现在，民间不断地创造着简体字，汉字简化的结果产生了今天通行的“简体字表。”作为正式书写和印刷的文字，特别是比较庄重的宋体、黑体、楷书等，其形体和笔画应符合当前的规范，不能随意创造和简化，以免误认造成混乱。

总的说来，汉字历史分为古文字和今文字两个时代，古文时代字又可分为大篆和小篆两个阶段，从古文字时代向今文字时代过渡的是古隶，今文字时代又可分为今隶、真书和经过简化的现代汉字三个阶段。

古代装饰字体 长方大篆 鸟书 蝌蚪文

民间装饰字体 五福捧寿

文字时代	朝代和公元	文字名称	其他文字
古文字时代	商 公元前1600 - 前1208年 周 公元前1207 - 前222年 秦 公元前221 - 前207年	大篆 甲骨文 金文 石鼓文 周文 古文 小篆 第一次简化运动	篆草
过渡时代		古隶	隶草
今文字时代	汉 公元前206 - 219年 魏到现在 公元220 - 现在 汉到现在 公元前206 - 现在	今隶 真书 简体字 1965年后第二次简化运动	章草 今草 行书 狂草 公元960年后印刷字体

从艺术特征来说,大篆写实有力,粗犷豪放;小篆均圆柔婉,结构严谨;隶书端庄古雅,发挥了毛笔书写的特点;真书工整秀丽,进一步发展了笔法应用的长处;行书活泼欢畅,气脉相通;草书风驰电掣,结构紧凑。书法成为艺术,同时各个书法家又有自己的独特风格。在形体上的变化,是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔画以及便于雕刻的印刷字体。

汉字演进的历史为我们学习中国文字体设计提供了极为丰富的养料。

第二节 基本字体设计

基本字体即宋体和黑体以及由黑体演变而来的圆黑体,它们工整规范,庄重清晰,在视觉传达设计和印刷品中使用最多,也最广泛。由于基本字体结构严谨,笔画单纯,有一定的规律和方法可循,所以便于初学者学习和掌握。

一、分类和特征

(一) 宋体

一 卜 小 一
旋 破 呻 辅
蝴 岩 襁 参
霸 俞 康 党
丿 乚 乚 乚 乚 乚

宋体和基本笔画

起源于宋代，到明代才被广泛采用，也称明体，又叫老宋，它是在刻书字体的基础上发展起来的。其特征是字形正方，横细竖粗，横画和横、竖画接折处吸收了楷书用笔的特点，都有顿角，点、撇、捺、挑、钩与竖画的粗细基本相等，其尖锋短而有力。因此有“横细竖粗，撇如刀，点如瓜子，捺如扫”的顺口溜。宋体的风格是典雅工整，严肃大方。它是印刷字体中历史最长应用最广的一种。不过，它的横、竖笔画相差悬殊，点、撇、捺、挑、钩圆而不挺，粗壮有余，秀丽不足。不过，近年来宋体出现了多种不同粗细的变化，从而给“宋体家族”注入了新的生命力，拓宽了应用的范围。

（二）黑体

因它笔画较粗，方黑一块，因此得名。它的特征是和宋体的形态相反，横竖笔画粗细一致，方头方尾，点、撇、捺、挑、钩也都是方头的，所以又叫做方体。黑体在风格上虽不及宋体生动活泼，却因为它庄重有力，朴素大方，用于标题或放在醒目的位置上，有强烈的效果，又因它结构严谨，笔画

一 丨 丶 丿 ㇏

纱 按 达 胺

煞 僧 啥 爰

瘠 杀 筛 岸

丿 乚 ㇏ ㇏

黑体和基本笔画

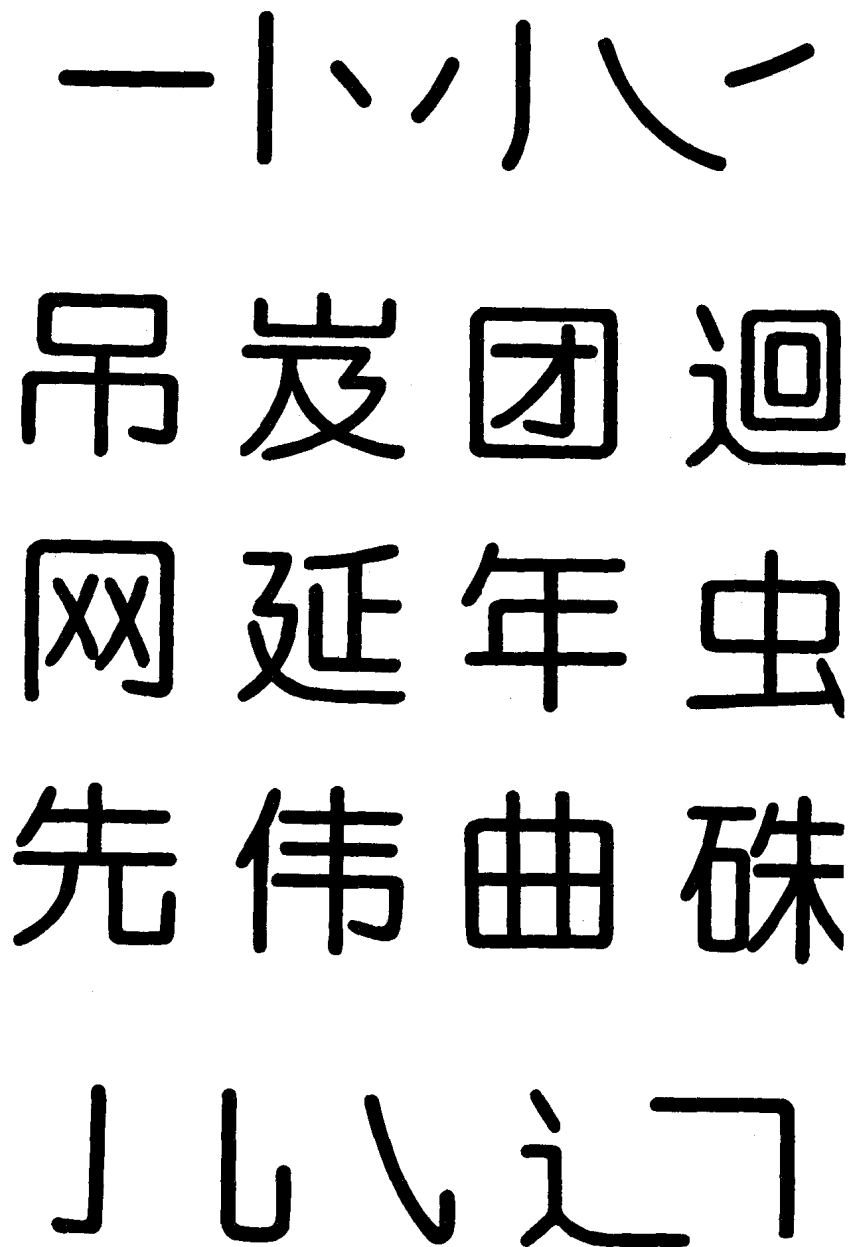
单纯，所以也常作为初学者练习用的一种字体。

黑体的笔画虽是粗细一致，但不是绝对的，在处理上不能机械地强求，否则笔画多的字必然拥挤写不下，笔画少的则显得空旷，所以要在笔画的长与短、横与竖、粗与细之间作适当的调整，求得整体上的和谐一致。方头的横、竖笔画两头要稍稍加粗一些，点、撇、捺、挑、钩的一端也要相应加强，尤其是在写大字时就会显得更加厚实有力。

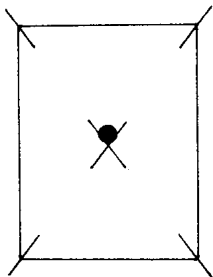
近年来黑体也产生了多种不同粗细的变化，有的黑体也开始用在正文当中，拓宽了黑体的用武之地。

（三）圆黑体

由黑体演变而来。它的特征是具有黑体的粗细一致，但把黑体的方头方角改成了圆头圆角，在结构上笔画向四周伸展，间架向外扩张，比黑体更显得饱满充实，字形见大。其风格是活泼而有流动感，有强烈的时代气息，是近年来深为人们喜爱的一种新字体，但书法味和安定庄重则不如黑

圆黑体和基本笔画

再配致款协倘 数验版想培联

视觉中心比绝对中心高一点

体。

二、基本规律

汉字的结构由点线（笔画）组合而成，有如一个小小的建筑物，有均衡，有对称，有和谐。在点与线的组合之中存在着力的呼应和对比，线条之间的相互呼应产生了文字的生命力，而对比的作用在于产生变化，形成节奏和韵律，只有当成组的线条按照一定的规律和视觉心理构成完美的整体时，才能产生优美和谐富有艺术感染力的字体。

（一）上紧下松

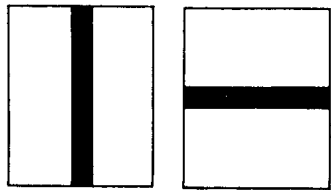
人的眼睛，善于辨认一切东西，如：方、圆、长、扁、黑、白，等等，甚至很微小的东西都能通过眼睛辨认出来。但也有受骗的情况，例如在一个长方形的框子中，用眼睛找出一个中心，做上记号，称为“视觉中心”，然后在四角画两条对角线，相交之处叫做“绝对中心”（也叫几何中心），将会发现视觉中心比绝对中心高一点点。这种现象叫做“错觉”，是自然界最重要的法则之一万有引力定律的反映。在字体设计中这种错觉现象是随时可见的。人的身材要上半身短，下半身长，看上去才觉得舒服，反之会觉得矮短粗笨，头重脚轻。字体设计也是如此，要把中心定在视觉中心上，使字的上半部紧凑些，下半部宽畅些，才符合审美心理的需要。

（二）横细竖粗

在汉字中，横画多于竖画，在书写上就形成了横细竖粗。宋体横画细，竖画粗，最为明显。黑体虽是所有笔画粗细一致，但实际上横画要比竖画稍细一点。这里同样存在错觉现象，同样粗细的一条横线和一条竖线，看上去横线比竖线粗一点，这可能与人的双眼横向生长的生理现象有关，看横线比较集中和醒目，所以如果不把横画减弱一些，就会粗笨难看了。

（三）主副笔画

汉字是由横、竖、点、撇、捺、挑、钩等基本笔画组成的，它是从书

朝孤城 活高便

同样宽度的横线比竖线看粗一些

业精于勤
业精于勤
业精于勤

主笔画占主要地位，副笔画占次要地位

||| ||| | |
| [| [| |

距离相近的两条线是统一的

被包围的空间成了实体

百花齐放推陈出新
百花齐放推陈出新

上紧下松

上松下紧

上下两脱

左右过紧

左右两脱

左松右紧

上下过紧

左紧右松

上面一行字是没有调整时的情况，下面一行经调整后就比较合理了