

現代美術字設計

倪偉 陳虹 編繪

上海書店出版

上海书店出版

现代 美术字 设计

责任编辑：柯国富
封面设计：盛于华

现代美术字设计

倪伟 陈虹 编绘
上海书店出版

(上海福州路401号)

新华书店上海发行所发行
吴县文化印刷厂印刷

开本 787×1092毫米 1/24 印张 $8\frac{2}{3}$

1992年4月第一版 1992年4月第一次印刷

印数 00001—35000

ISBN 7-80569-487-7/J·207

定价： 5.00元

现代美术字设计

倪 伟 陈 虹

汉文美术字

一 汉字书法：

当我们置身于汉字书法历史的宝库，不觉满目珠翠，溢彩流光。大篆的线条匀称而有力；小篆的谐调柔美而严谨；隶书的工整典雅，真书的定稳挺拔；行书的欢快流畅；草书之如行云流水，一气呵成……。使我们充分体会到汉字书法的独特表现力与旺盛生命力。

如果说甲骨文开创了我国汉字最初的书法艺术，那么简化了的现代汉字及其各种书法已成为我们生活中必不可少的一部分，从书籍，报纸，杂志到街头随处可见的广告宣传，所有这些视觉传达媒介均与文字相关，使书法艺术日益发挥着重要的作用。为此，研究汉字书法的美术造型设计已成为一切从事宣传与商品包装设计工作者的重要任务。

高性能、低成本的 新一代设计造型软件

(图1)

勤奋学习 遵守纪律
热爱劳动 艰苦奋斗

(图2)

无以伦比
的竞争优势

(图3)

二. 汉文美术字的分类及特征:

汉字按书写形式分有篆、隶、楷、行、草多种,若饱览历代碑帖、名家墨迹,更能领略到其中风格迥异,各展风采的情趣。现在,我们仅就汉字的印刷体与美术字来说,尽管它变化无穷,但就其结构规律而言,可分为宋体黑体和变体美术字三种。

宋体、黑体

宋体与黑体分属两种不同的形式,但两者在间架结构等方面有许多相似之处,故列为一类来谈。

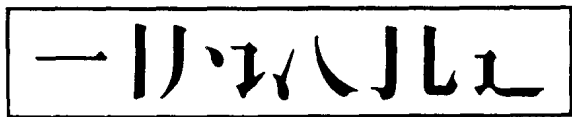
1. 宋体

(1) 老宋体:在印刷体中历史最长,应用最为广泛的便是老宋,它是由北宋刻书体发展而来的。“横细竖粗撇如刀,点如瓜子捺如扫”,便是老宋体的书写特点。老宋字体风格典雅端庄,严肃大方,使用范围最广。(图1)

(2) 仿宋体:仿宋字体秀丽挺拔,是摹仿宋代刻本字样略加变化的一种字体。它的特点是:横竖细而有顿笔,横画略带倾斜,也是使用较为广泛的一种字体。(图2)

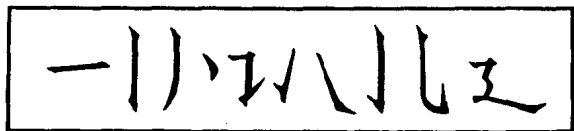
2. 黑体:黑体横竖笔画较粗,且粗细均匀一致,方头方尾,故又名“方体”。这种字体浑厚有力,古朴雄健,严肃大方。书写结构严谨,笔画单纯,很有实用意义。(图3)

峰回路转

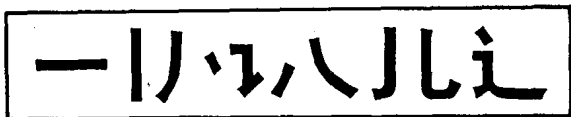
(图1)

美的旋律

(图2)

现代设计

(图3)

3. 一般书写规律:

汉字独特的结构决定了汉字书写有其独特的规律。文字的间架结构、比例、重心、编排等构成了书写的基本要素,只有周全地考虑这些因素,才能使文字体紧凑挺拔、美观而和谐统一。

(1) 先主后次:文字有主次结构之分和主次笔画之分,先写主笔画,后写次结构,次笔画,有利于字体结构的安排,使字体结构紧凑,空间合理。(图4-A)

(2) 上紧下松:上紧下松是字体结构的基本规律,由于视觉中心略高于几何中心,所以书写时上半部要紧凑些,而下半部则要舒畅些,使文字显得美观、大方、稳重。(图4-B)

(3) 横细竖粗:由于视错觉的存在和汉字本身横笔画多于竖笔画的特点,对于字体中同样宽度的横线与竖线,要考虑到横线应略细于竖线以保证视觉上的舒服。(图4-C)

(4) 谐调统一:对字体中的各空间进行平衡,使其均匀而分布合理;并对文字的比例、笔画、动势作适当调整,使整个字形稳定,端庄而有生气。(图4-D)

变体美术字:

变体美术字是由宋体和黑体变化而来的,它摆脱了正规书写宋体、黑体字形和笔画的一些束缚,有较大的自由度,但这种变化并不是无目的的随意涂画,而是在明确的设计意识指导下进行的。尤

正确

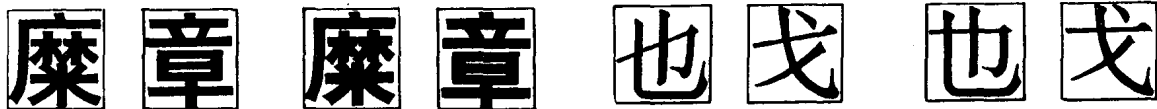
错误

正确

错误

先主后次 (图4-A)

上紧下松 (图4-B)

正确

错误

正确

错误

横细竖粗 (图4-C)

谐调统一 (图4-D)

其是在当今传播媒介发达的社会中,人们对设计的要求将随时代的发展而变得越来越高。因此字体的设计与变化不仅要注意字体本身的结构规律,更要注重文字所体现的意义和作用,加以适当的发挥。

变体美术字的分类:

变体美术字在日常生活中随处可见。或翻阅报刊杂志,或逛街、购物,小的如报刊专栏标题、产品商标、书籍名称;大到店面招牌、路牌广告、流动宣传等等比比皆是,种类繁多。尤其是近几年来“CI体系”(CORPORATE IDENTITY SYSTEMS)的推广更使变体美术字的设计趋向完善,形式与应用也趋广泛。

根据变体美术字广泛的用途以及参照“CI体系”,它可分为以下几大类:

(1) 字体标志:字体以标志形式出现的一种变体美术字,属标志一类,在变体设计中较为典型。当变体作为标志时,它不只是某事物的名称,而已成为一种象征符号。例:“资生堂”与“可丽舒”,二者本是企业名称,由于前者的设计风格工整典雅,已成为有着悠久历史的优秀化妆品的象征,在消费者心目中有着很大的影响力;而后者则是卫生用品的字标,字体在结构、线条、组合等方面设计得舒畅、柔和,象征着清洁与舒适。因此并非简单的文字组合就是字标,而应该具有自身独特的

資生堂
SHISEIDO

字体标志

企业变体

可麗舒
Kleenex

花王洗发精厂
新泰食品厂

(图6)

(图5)

形式，这种独特表现在字标所要体现的意义被抽象成简单明确的视觉符号表现在字体中，最终成为视觉信息与消费者之间的良好媒介。（图5）

（2）企业变体：企业变体可分为企业变体与店名变体。（图6）

A、企业变体：企业变体通常与企业标志配合使用，代表着整个企业的形象。在设计时要特别注重字体所能体现的企业的宗旨、特色以及消费者对企业的信赖感等；另外，由于这种变体使用时间长、范围广，因此在设计时多采用一致的造型，以加强其整体感。企业变体一旦被确立，便与标志一起成为企业的象征，通过广告宣传的各种渠道整体渗透到社会各领域，以确立其在市场中的地位。

B、店名变体：店名变体与企业变体的作用是一致的，即树立自身的形象，区别仅在于表现形式不同。各商店都有自己的名称、经营范围、特色，而且是直接服务于消费对象的，所以设计时可不拘泥于形式，充分突出个性招徕顾客。如“肯德基”和“温娣”两店都是有着悠久历史的传统饮食店，但它们的设计风格却迥然不同：“肯德基”字体采用线条较粗的圆头体丰富结实，给人一种强烈的食欲感，很容易使人联想起该店的名牌食品“肯德基家乡鸡”；而“温娣”店则不同，它以悠久的传统为定位点，着意表现古老历史感，在形式上采用了埃及体的变体，看到字体就令人想到百年老店，从而产生一种信赖感。（图7）

肯德基
Kentucky
Fried
Chicken

Wendy's
温娣汉堡

店名变体 （图7）

(3) 品牌变体: 不同的产品有着不同的品名, 如“洗衣机”、“录像机”等, 而同一品名的产品又有不同的牌名, 仅饮料一类, 就有“可口可乐”、“百事可乐”等多种。一般牌名的字体设计比较注重个性和形象, 以引人注目。对于牌名设计, 不同企业牌名字体不同, 通常选择与企业形象一致为佳。(图8)

(4) 宣传变体: 报刊、杂志、影视、戏剧及一些特殊活动, 如旅游、体育比赛等的宣传用字体, 不仅要表达主题, 还必须塑造出独特的形象, 或严肃紧张; 或轻松幽默; 或华丽典雅; 或粗犷朴实以引人入胜。(图9)

2. 变体字设计的准则:

(1) 注重内容: 变体字应用于各行各业, 范围十分广泛, 因而在设计时应注意文字使用的场合、对象、范围、文字所要表达的意义及发挥的作用。如政治性很强的字句若采用不严肃的字体时就背离了设计准则, 相反, 如果是娱乐等生动活泼的主题而采用了严肃的字体, 也就达不到设计的目的。

(2) 易于辨认: 变体字的变化比较自由, 但也应有一定的限度。作为视觉传达的媒介, 目的在于吸引消费者, 所以字体笔画、结构的变化应符合人们的视觉识别习惯。(图10)

(3) 谐调统一: 由于变体字的变化形式很多, 使用场合也十分广泛, 所以设计时应更注意字与

可口可乐
Coca-Cola
百事可乐
PEPSI

品牌变体 (图8)

黑板报
黑板报
节日快乐

宣传变体 (图9)

芭田碧
特美思

(图10)

字之间的有机联系，及字体与使用场合的关系。

3. 变体字的造型要素:

(1) 文字整体构成的创意: 文字整体构成所采用的形式是设计意念的体现, 其是否有引人注目、独树一帜之特征, 是变体字设计成功与否的关键, 这种创意包括字体能否表达出公司、商店的特性; 是否具有新鲜感; 能否表现出企业的风格与发展潜力; 能否博取消费者的好感; 以及是否具有宣传适应性等等, 只有当字体设计呈现出这些创意时, 才能称之为优秀的设计。

(2) 文字的外形: 汉字素有方块字之称, 其形状基本上都是方形, 所以在变体字设计时外形的变化采用正方形、长方形、扁方形和斜方形较为适宜, 当然采用其它形亦可, 但不宜变化过大, 以至难于辨认。(图11)

(3) 文字的笔画:

A、文字的线条形式——不同的线条能带来不同的视觉感受, 例:

粗细——粗线粗壮有力; 细线纤弱;

曲直——曲线柔和流畅; 直线挺拔坚定;

方向——斜线富有动感; 直线水平线端庄稳定。

名式时装

商品展销

春季服装展销会

文字的外形
(图11)

B、文字局部的形式变化 文字局部笔画的形式变化，能造成字体丰富美观的效果。(图12)

(4) 文字的编排组合方式:

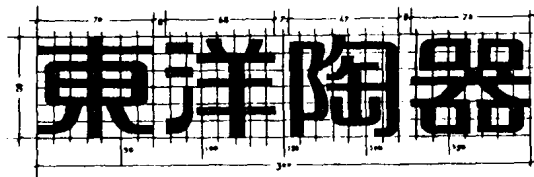
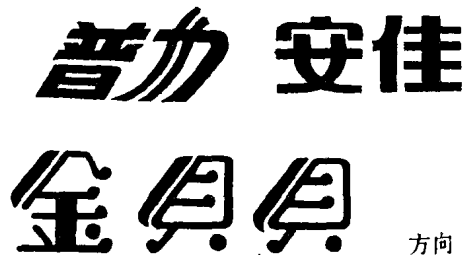
中国文字最大的特色是能依版面的需要而采用纵向或横向的编排，斜排则是将纵排或横排的文字倾斜一定角度。字体设计的组合形式更是多种多样，或长、或扁、或圆、或斜、或波形等，无论采取哪一种编排组合形式，都应将字体加以调整，才能显现出井然有序的统一感。

(5) 文字使用的色彩:

文字的色彩使用必须统一在字体设计的整体气氛中，方能加强设计效果，有效地传播视觉信息，起到画龙点睛的作用。

4. 变体字的制图法:

字体设计完成后，必须制作标准设计图。制图法是制图时最基本的依据。字体的放大与缩小都必须按照制图法的标准尺寸加以绘制。有了标准的制图法，就能制作出一致的字体，而不会受制于制作的材料、场所、大小的不同，在形象上达到统一的效果。制图法的一般步骤是先打格子，再将字体置于所适位置，最后作简单明瞭的标注及说明。(图13)

(图13)

外文美术字

一、拉丁字母:

随着国际间交流活动的日益频繁,各国文化、经济、风俗习惯的互相交融,人类之间了解的加深,国与国、地区与地区、人与人之间的距离已迅速缩短。拉丁字母,作为世界上应用最广泛的字母更是渗透到各个领域;我国的汉语拼音字母采用的也是拉丁字母。这儿所说的外文美术字就是指在拉丁字母基础上发展起来的各种字体。

拉丁字母从A—Z共26个字母,起源于古埃及的象形文字,经过了漫长了几个世纪,古罗马的辉煌与完美,文艺复兴浪潮的汹涌澎湃……,不仅促成了拉丁字母大写体、小写体及阿拉伯数字的完善,而且创造出了各具风采的字体。近年来,视觉传播的发展加速了外文美术字的创新,使之成为视觉传播媒介的重要组成部分。

二、外文美术字的分类及特征:

外文美术字的分类方式有多种,按照其历史发展规律,可分为古典字体、现代自由体和变体。

(一)古典字体和现代自由体

1. 古典字体:主要是指19世纪以前以老罗马体和现代罗马体为代表及其衍生出来的各种流派的

(图14)

字体。这些字体大多线条粗细差别明显，字脚线形细。直到今天，古典字体仍以其工整典雅、精致优美的风格而受到青睐。（图14）

3. 现代自由体：现代拉丁字母的发展与商品经济的发展密不可分。19世纪初，资本主义迅速发展，商品广告业崛起，需要对字体设计进行革新。无字脚体、加强字脚体（埃及体）等字体的出现又翻开了新的一页。现代自由体粗细均匀、朴素端正，被称为是拉丁字母中的黑体。（图15）

3. 一般书写规律：

拉丁字母有着不同于汉字的文字结构和书写规律，主要可归纳为以下几点：

（1）形体规整：拉丁字母的外形结构均为规则的三角形、方形和圆形等几何形体，其各部分之间比例较为确定。另外，无论何种字体，26个字母叠加均可整理出一个共同的骨架。这些都使拉丁字母的书写容易标准化。

（2）内含空间：笔画所占据的空间与其相对应的空白共同构成字的空间，即实空间与虚空间，两者互为背景互相影响。所以书写时不仅要注意笔画的粗细长短，还须合理安排笔划所形成的空间。

（3）调整均衡：拉丁字母的书写和书写汉字同样要考虑到视错觉的问题。就单个字母而言，要注意横竖笔画的粗细和重心的安排，这与汉字有相似之处。另外，拉丁字母使用时都是以字母组

（图15）

形意变体

（图18）

合形式出现,书写时就更须注意字母整体组合的高低、长短比例,字与字之间的距离、字体式样等,调整字体使之在视觉上形成统一。(图16A—B)

阿拉伯数字的构形一般也可参照上述各点。(图17)

(二)变体:

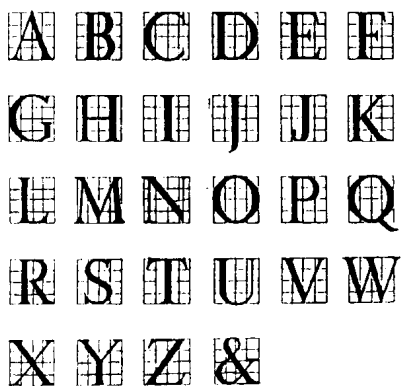
每一个时代的文化都有自己的特征,书写文字也随时代的发展而不断发展,变体就是现代社会的产物,它继承并发展了古典字体与现代自由体而形成风格多样具有现代特色的字体。

变体的分类:

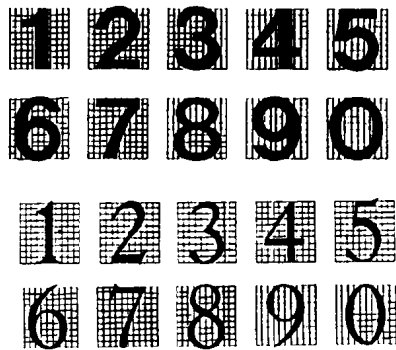
(1) 形意变体:包括象形变体和写意变体。对于字句的含意,前者通过具象图形表达出来;而后者则采用较为抽象的形式。这两种变体的共同特点就是寓形象于文字中,使人对文字的意义一目了然,具有鲜明的个性。如“我爱纽约”的字标(图18),采用的就是象形变体,以具象的心形图形象达爱意,令人耳目一新,印象深刻。而dyslexia用了两个反写的字母(s, e)使人似识非识,读来别扭不流畅,这正好突出了该标志所代表的意义:口吃协会,真令人叫绝。

(2) 演绎变体:即以基本字体为基础进行变化,主要包括以下几个方面:

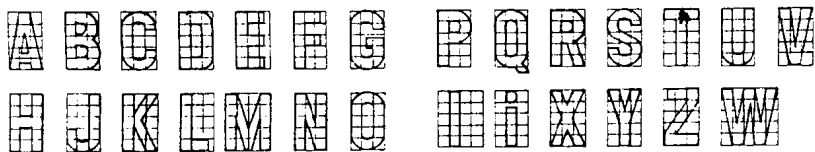
A、线条变化:将线条加粗、变细、拉长、缩短、或曲或直、或斜或点。这种变化可以是整

(图16A—B)

(图17)

体的,也可以是局部的。(图19)

B、装饰变化:将字体进行空心、勾边、凹凸、立体化处理,或采用异形同构、重叠、切割等手法进行变化。(例图20)

C、连体变化:将字母的某些笔画夸张,使字母之间相连,或局外延伸,加强统一感。(图21)

(3) 书法变体:这是一种十分个性化的字体。字体富有自然美和动感,可单独使用,也可以直线形笔画或几何形字体结合使用,相得益彰,给人留下强烈的视觉印象。(图22)

2. 外文变体的设计准则与造型要素

外文变体的设计准则与造型要素与汉字的设计准则,造型要素有许多相似之处,就不再赘述了,只是有一点要注意,就形体和结构而言,拉丁字母要比汉字简单,但字母的变化仍应以基本形状和结构为基础,符合人们的视觉习惯。

3. 外文变体的标准制图,也是采用先打格子的办法。(图23)

汉字与拉丁字母的组合

经济、文化的发展,市场的扩大,使人们对最重要的视觉传播媒介——文字设计的要求越来越高,而在设计过程中,不仅涉及到汉字,拉丁字母的使用也日趋增加,汉字与拉丁字母都成为平面

线条变化
(图19)

(例图20)

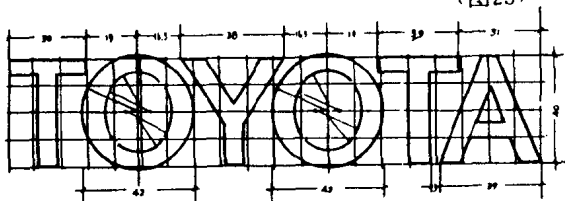
装饰变化

连体变化
(图21)

书法变体
(图22)

设计中不可缺少的设计因素。

然而，汉字与拉丁字母属于两个不同的文字系统，两者之间无论在形式、语音、意义方面都有显著的差别，所以在设计时必须寻找两者之间的有机联系，使之统一起来。

一、内容组合：宣传对象不同，文字侧重点不同。一般针对国内消费市场，应突出一种字体——汉字，而外文作为衬托放在次要的地位。现在国内的一些平面设计常颠倒这种关系，反以外文放在突出位置，似有以国货充洋货，以满足一部分消费者的崇洋心理之嫌。对于可同时向国内外市场作双向宣传的，商品的包装设计，其包装有两侧面的，也可采用平均的方法来处理，一面以汉字为主另一面以外文为主，各有侧重，互相谐调。至于专门用作对外宣传的，则采用单一外文，也可适当以汉字作点缀，突出中国特色。（图24）

二、形式组合：中文与外文在形式上的组合是设计的重点。这种组合以两种方式出现：对比组合与协调组合。以对比组合方式设计时，多采用不同风格的中外文字体，如用不同的大小、色彩、比例、书写方式等等。而协调组合方式则是风格类似的字体组合。（图25）

三、语音组合：任何一种语言的文字，都具有形与音两大表达要素。字形固然能产生强烈的视觉印象，而恰当、顺口的音也同样使人难忘，所以字音配合恰当能加强宣传效果。（图26）

（图24）

（图25）

（图26）

目 录

概论	1
中文美术字	1
外文美术字	81
外文字母	120
阿拉伯数字	160
附录：日文资料	174