

PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

字体创意设计

ZITI CHUANGYI SHEJI

主 编 程亚鹏

注重字体创意思维的挖掘与创意方法的表现

450余幅经典图例，将理论与实践融会贯通

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

字体创意设计

主 编 程亚鹏

副主编 张慧明 范佳永

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书内容包括关于字体设计、文字的历史发展及风格变迁、字体的特点与规律、字体创意设计的视觉表现、字体设计在实践中的应用五部分。本书从教学及专业设计的角度出发,系统地论述了字体设计背景、原理与实践方法,通过大量案例阐明字体设计的原则,介绍如何应用字体设计的构成要素和设计原理来设计各种各样的字体。本书将各种字体运用于目前最广为应用的各类商业设计之中,并将最新的设计手法运用到汉字形态的设计,对汉字字体进行选择设计,赋予汉字以新的视觉质感。

本书可以作为高等院校艺术设计类专业的教材,也可以作为设计从业人员和爱好者的自学参考用书和工具书。

图书在版编目(CIP)数据

字体创意设计/程亚鹏主编. —北京:北京大学出版社, 2012.6

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-20649-2

I. ①字… II. ①程… 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(2012)第095896号

书 名: 字体创意设计

著作责任者: 程亚鹏 主编

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-20649-2/J · 0437

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 9印张 201千字

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 40.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

字体设计在现代生活中应用广泛，在商品的推广、营销及流通环节发挥着越来越重要的作用。因此，如何恰当、有效地设计字体，是现代生活向我们提出的一个新课题。

本书着重于对文字的运用方面进行讲述，文字的本身也是一种特殊的符号，活跃在人们日常生活的方方面面。相同的字体不同的组合可以产生不同的信息，传达不同的情感。我们通过视觉传达设计中的字体运用，以及其他视觉设计进行分析、说明，介绍设计师成功的经验，让读者能够看到设计师的用心。同样，也将我们所熟悉的字体运用不同的方式展现出来，让读者能够在千变万化的设计作品中理解设计的意义与意图，为读者拓宽设计视野，启发创造性思维。

本书结合高等院校艺术设计专业教学大纲和教学计划的要求，坚持理论联系实际，在注重基本字体绘写的基础上，重点介绍字体创意思维的挖掘和创意方法的表现，并运用大量的图片和案例进行诠释和说明，使读者能获得感性认识和理性认识上的提高，同时也为视觉设计师和文字设计师能够更加自由地从事实践活动提供了很多实例。除了提供一些耳熟能详的大师作品外，本书还将近年来的部分优秀学生作品呈现其中，以求更全面地展现字体设计教学中的探索成果。

本书的编写得到了“中央高校基本科研业务费专项资金”资助；在资料整理、图片扫描等方面得到了郑亚萌、仝丽丽、王圣清、潘雪、刘纯黎等同学的支持；本书的编辑出版得到了北京大学出版社的大力支持，在此一并致以衷心的感谢！

由于编者水平有限，加之时间仓促，虽数易其稿，但书中的错漏之处在所难免，敬请专家学者及广大读者指正。

编 者

2012年6月

目 录

第1章 关于字体设计	1
1.1 字体设计的意义	2
1.2 字体设计课程设置	5
1.2.1 课程性质	5
1.2.2 课程目标	5
1.2.3 教学方法	6
思考与练习	8
第2章 文字的历史发展及风格变迁	9
2.1 文字的起源	10
2.2 中国文字(汉字)的演变与发展	11
2.2.1 汉字的起源与发展	11
2.2.2 印刷术与字体	20
2.3 拉丁文字的演变与发展	25
2.3.1 拉丁文字的起源与发展	25
2.3.2 现代拉丁文字的发展	32
2.4 文字图形化的趋势	34
2.4.1 文字图形的意象化	34
2.4.2 文字图形的趣味化	37
思考与练习	41
第3章 字体的特点与规律	43
3.1 汉字的构造规律和笔形结构	44
3.1.1 汉字的构造规律	44
3.1.2 汉字的笔形结构分析	47
3.2 拉丁文字的构造规律和笔形结构	53
3.2.1 拉丁文字的笔画特征	53
3.2.2 拉丁文字的结构特征	53
3.3 文字的字距、行距与视觉中心	54
3.3.1 字号、字距、行距	54
3.3.2 视觉中心	56
3.4 文字的编排与设计	57
3.4.1 对齐方式	57
3.4.2 中英文字体的排列	62

CONTENTS

3.4.3 图文混排	64
思考与练习	67
第4章 字体创意设计的视觉表现	69
4.1 字体创意设计的原则	70
4.1.1 阅读性	70
4.1.2 艺术性	71
4.1.3 创新性	80
4.2 字体创意的表现形式与方法	83
4.2.1 点、线、面的妙用	83
4.2.2 变形与嫁接	86
4.2.3 剪切与打散	87
4.2.4 节奏与韵律	89
4.2.5 正、负形的游戏	91
4.2.6 装饰的魅力	93
4.2.7 徒手的创造	95
4.2.8 多元材料的运用	98
4.2.9 虚幻的空间	101
思考与练习	105
第5章 字体设计在实践中的应用	107
5.1 标志设计中的字体	108
5.1.1 汉字在标志设计中的应用	108
5.1.2 拉丁文字在标志设计中的应用	110
5.1.3 综合性标志	111
5.2 品牌设计中的字体	113
5.3 平面广告设计中的字体	116
5.4 书籍设计中的字体	120
5.5 包装设计中的字体	125
5.6 展示空间设计中的字体	129
5.7 新媒体设计中的字体	132
思考与练习	136
参考文献	137

第1章

关于字体设计

【本章概述和目标】

概述：本章主要介绍字体设计的基本概念、重要意义及字体设计课程设置情况。

目标：让学生充分了解字体创意的目的及重要意义，以及如何学习这门课程。

【本章要点】

了解字体设计的重要意义，充分了解字体创意的重要性。

1.1 字体设计的意义

文字作为人类文明发展史上伟大的发明，是人类用来记录思想语言的视觉符号，使语言通过文字符号得以保存与传播。在现代视觉传达设计中，字体设计是极其重要的组成元素，它是按照视觉设计规律的需要对文字整体及细节进行精心的构思和安排。在当今时代，不论纸质媒介还是电子媒介，文字的地位从来没有被动摇过。作为设计师，我们的工作就是要为信息传达搭建一个沟通传播的有效渠道。文字字体美学价值的体现，一方面在于它的易读性和可视性；另一方面在于字体形象的艺术性又给人带来审美心理的愉悦、精神享受的满足，两者的相辅相成对视觉传达功能起到了促进作用。同时，现代科技的发展以及现代人多样化的视角，为字体设计提供了广阔的发展空间，使字体设计不断地呈现出新的概念和全新的视觉反应。

字体创意设计既是一种独立的视觉传达设计形式，同时也在VI设计、广告设计、包装设计、版式设计、书籍设计、产品设计、网页设计、影视媒体设计等专业设计中得到了实际应用。字体创意设计不仅体现自身的设计特点，也要反映不同的产品个性与品位。如图1.1～图1.8所示。

图1.1 爱知县立艺术大学毕业制作展示告招贴/白木彰/日本/汉字的美是由“羊”和“大”字构成的，以色与形来表现设计的招贴

图1.2 人和文字/田中一光/日本

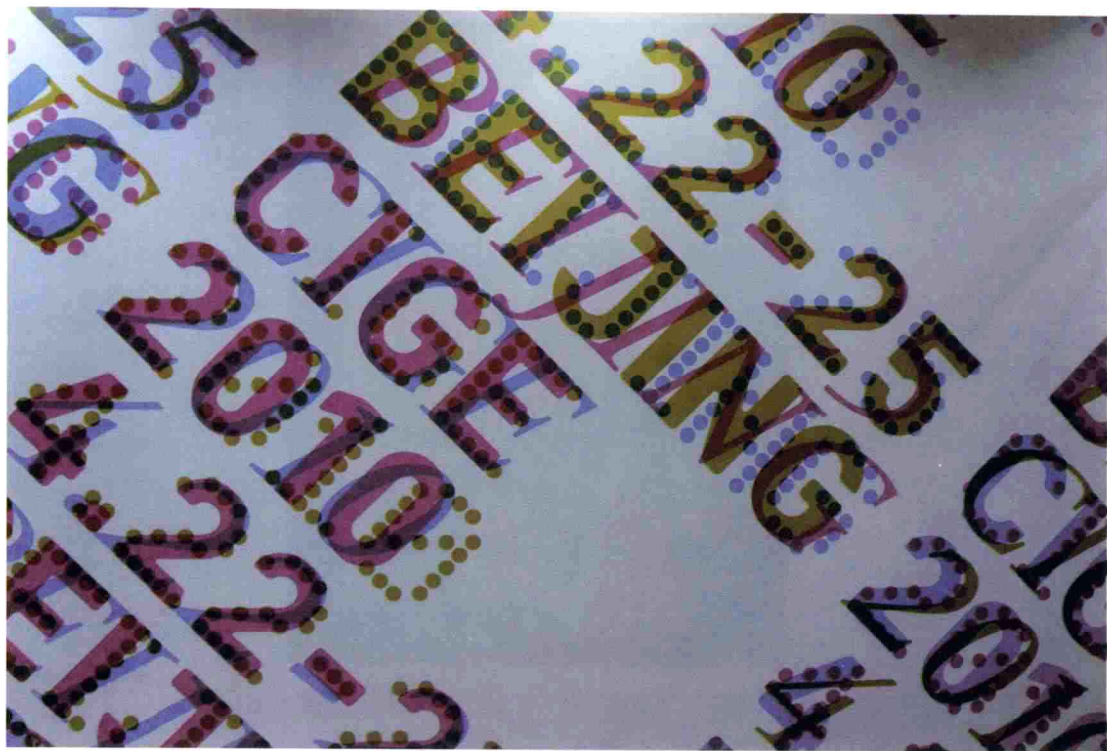

图1.3 2010年北京艺术博览会

图1.4 学做设计/蒋华

图1.5 致敬美术字/蒋华

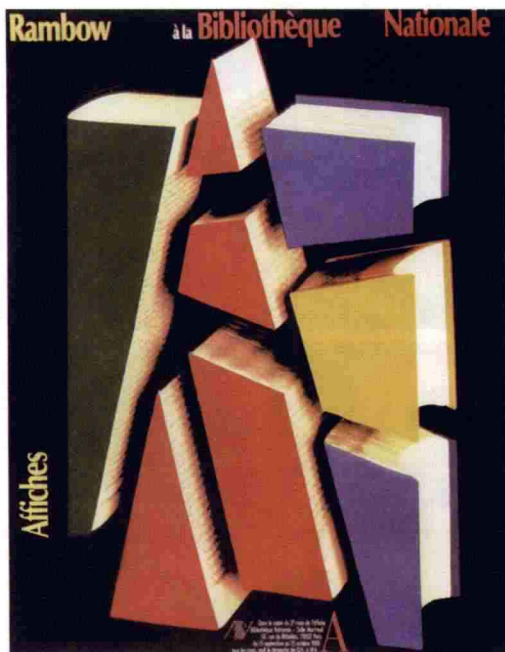

图1.6 法国国家图书馆冈特·兰堡个人展招贴/冈特·兰堡/
由书本组成的字母图形，有强烈视觉冲击力

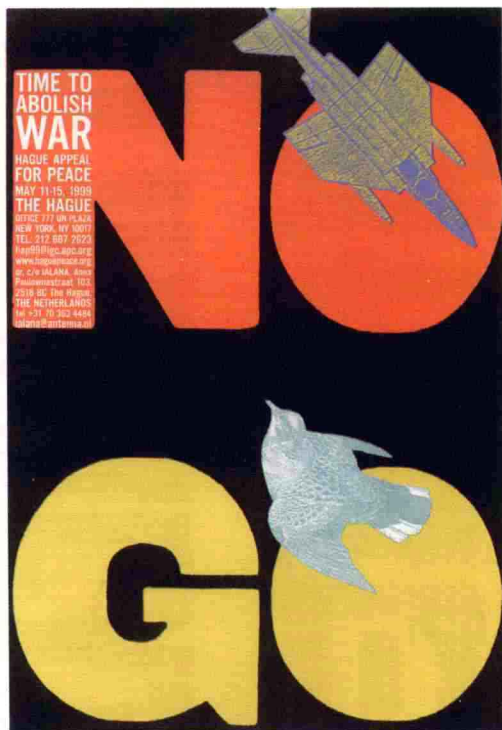

图1.7 为荷兰和平联合会设计的海报“止步”/
西摩切斯瓦特

1.2 字体设计课程设置

1.2.1 课程性质

字体设计是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程，是一门集合中外文字理论和文字图形设计实践进行整体的学习和研究的课程。通过教学，使学生初步理解基础字体设计和创意字体设计的概念及法则；通过训练，提高学生的设计创新能力。

多数平面设计师从事的工作是选择和应用印刷字体进行综合性创造。了解字体设计的原理、方法，以及熟悉各类印刷字体的风格特点，是设计师应具备的基本素养。在强调基础印刷字体训练的同时，应重点讲授字体的组合设计、字体的创意设计 and 字体的版面设计等内容。结合专业基础课程的学习，使学生掌握文字设计的一般规律和表现手法，具备书写、应用中外文印刷字体和设计各种变形字体的能力；同时，重在对文字设计在启发思维方面进行广泛地研究，使学生能设计出完美的作品。

1.2.2 课程目标

字体设计课程是在学生已具备一定的构成与图形表达能力的基础上，用现代设计理论来探索文字的点、线、面、形、色彩、空间排列等视觉要素及文字形态的组合，着重激发学生创意，并结合创意利用图形表达和综合材料的应用，使学生从一般对文字的阅读功能延展到文字审美功能的认识。

通过该课程的学习使学生能够做到以下四点。

(1) 熟练运用现代设计的形式语言进行字体设计，设计出较为完整的字体，满足社会的发展需要。

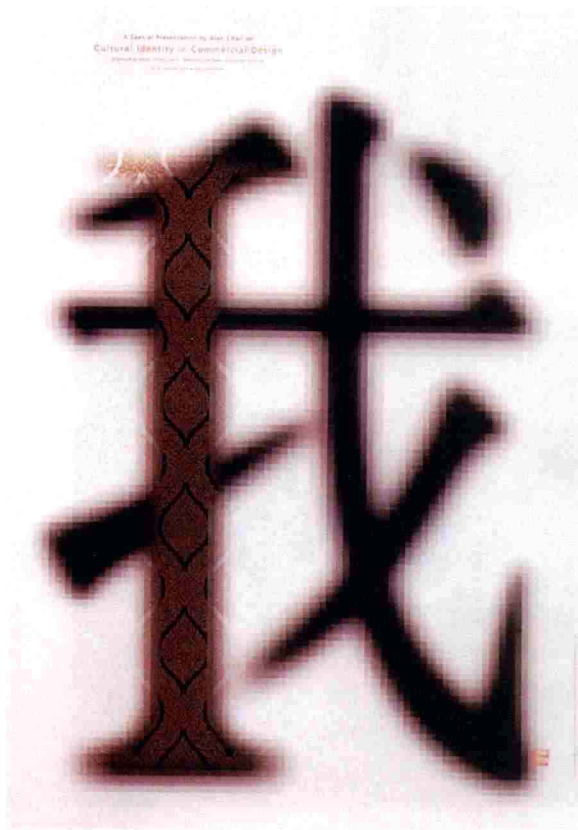

图1.8 我字体设计/陈幼坚

(2) 熟练地掌握字体设计的基本表现手法, 探索不同的文字特点与视觉表现规律, 并用设计语言准确地传达自己的思想。

(3) 正确地理解文字在各个设计领域里的意义, 并将字体运用到现代视觉设计领域和现代印刷设计中去。

(4) 针对中国汉字的特点, 有鉴别地借鉴西方的经验, 重视对中国文字的设计, 防止“西化”。

1.2.3 教学方法

字体设计课程的教学方法总的来说以学术理论讲授和艺术实践辅导相结合, 以字体设计与专业设计相结合。在实际教学过程中应注意以下三点。

(1) 教师在教学过程中, 应根据不同的知识点, 设置阶段性课题, 而且在具体教学中, 应根据各自学校的实际情况, 尤其是各自课时量的多少, 合理安排相关的练习。

(2) 理论教学应做到深入浅出、通俗易懂、形式多样、生动活泼, 同时把握时代脉搏, 坚持发展眼光。

(3) 教师应对学生的作业参与、启发、点评, 及时解决作业中存在的问题。

字体设计如图1.9~图1.15所示。

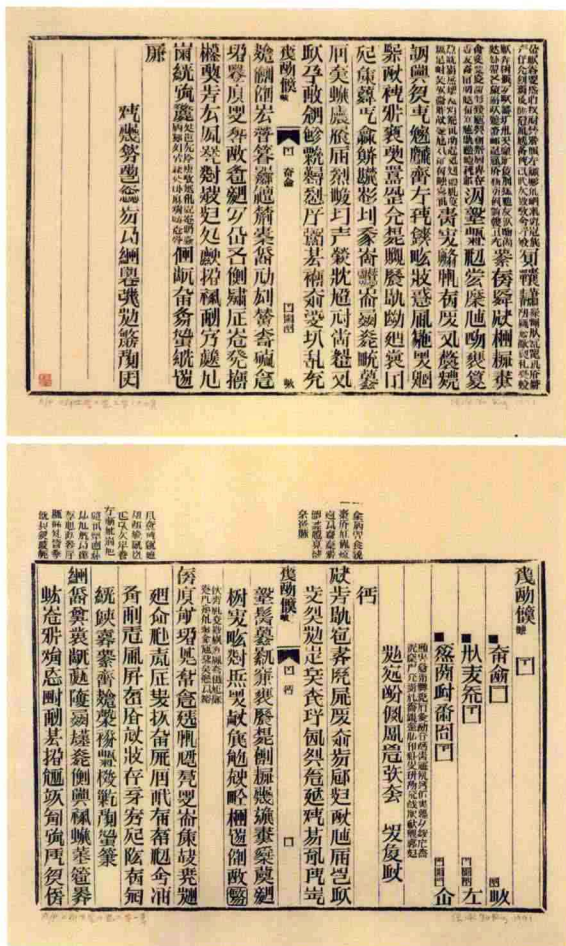

图1.9 《析世鉴》纸本/徐冰/1991年

图1.10 海报设计/五十岚威畅/日本/互补色的运用使画面富有动感和立体感, 给人强烈的视觉冲击

图1.11 动态标志/Mamoru Shimokochi, Anne Reeves/倾斜的字体表示运动, 突出了设计公司的特点

图1.12 系列商品包装设计/大卫·赫尔曼/英国

图1.13 耐克限量版T恤字体

图1.14 《eye》第53期封面设计

图1.15 “设计北京”的设计

思考与练习

1. 什么是字体创意设计？学习这门课程有什么意义？
2. 简述字体创意设计的课程性质、课程目标和教学方法。

第2章

文字的历史发展及 风格变迁

【本章概述和目标】

概述：本章主要介绍文字的诞生和几种古老文字的发展过程，介绍汉字和拉丁文字的文字发展历史、结构的组织形态与书写的不同方法，以此解析每个历史阶段文字审美情趣的变化过程。

目标：通过对文字基本概念和古老文字的介绍，让学生能够较为系统地了解中外文字的起源、发展、演变的历史过程，增加对文字发展演进的理解，为今后更好地利用字体进行设计奠定基础。

【本章要点】

- (1) 理解文字的原始意义，体会古老文字的特点。
- (2) 了解汉字的起源、书法对汉字设计的影响，以及雕版印刷术对汉字设计的影响。
- (3) 了解拉丁文字的起源与发展。
- (4) 了解现代字体设计的发展。
- (5) 了解文字图形化的趋势。

2.1 文字的起源

文字起源于农业文明，原始的记事方法——结绳记事可以起到帮助记忆的作用，其刻画的原始图形逐渐变成原始的文字。文字的出现使思想交流成为可能，因此，文字是社会文明的一大进步。

文字萌芽于农业文明，在漫长的远古时代，伴随着人类由野蛮向文明过渡，人类为了生存的需要，不得不采用原始简陋的生产工具，同大自然斗争。为了交流思想、传递信息，语言应运而生。但语言一瞬即逝，不能保存，于是，产生了原始的记事方法——结绳记事，这些用实物代表意义的办法，只是起到了帮助记忆的作用，它还只是一种符号，还不是文字。同时，古人还有一种帮助记忆的方法，就是在树皮、石块上刻画一些图形，久而久之，大家约定俗成。随着时间的推移，这样的图画越来越多，画得也越来越简单，人们利用它代表事物的名称、语言和思想。这样的图画逐渐向文字方向转移，变成了原始的文字。这种由原始的图画演变而成，似画非画，似字非字，兼具表形和表意两种表现方法，我们称为“形意文字”。

有了文字，人类才有书面的历史记录，古代先人才能将前人的知识、经验，通过文字记载下来，人们的生产、生活方式才得以逐步改善，社会才得以迅速发展。文字使人类的思想交流、信息传递成为可能。因此，“文字使人类别于禽兽，使文明别于野蛮”，文字是社会文明的一大进步，它对人类生存及社会发展发挥了巨大的影响。

世界各国的“形意文字”如图2.1~图2.4所示。

图2.1 结绳记事示意图

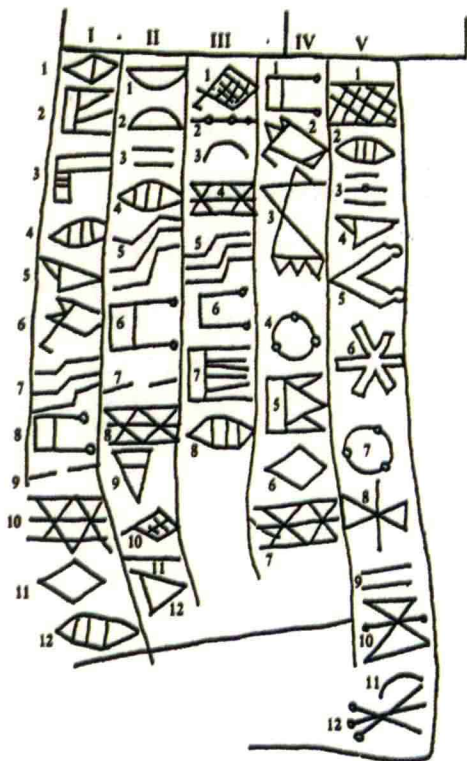

图2.2 埃兰线形文字/饶宗颐摹绘

图2.3 东巴文字/选自戈阿干《东巴文化真籍》

图2.4 玛雅文字

2.2 中国文字(汉字)的演变与发展

数千年的发展进程不仅赋予了汉字种类多样的构造方式,也形成了形态各异的书体形式。雕版印刷以及宋体字的产生、发展实现了文字传播媒介由传播书写到现代印刷的质的飞跃。了解汉字的发展历程和书体分类,可以为学生日后书写汉字、设计汉字提供感性认识。

2.2.1 汉字的起源与发展

中国的文字是中华文明的载体,是世界三大古老文字中唯一仍在使用的文字。中国文字相传是由黄帝的史官仓颉所创,它取像于草木之形,而创造了文字。但事实上,在文字未创的时代,如其他世界各民族一样我们的先人是用图画文字,逐渐而有结绳记事,一直到黄帝的仓颉加以整理,文字才逐渐被广为使用。中国文字的发展,从殷商时期的“甲骨文”开始,历经三千多年,经过秦统一中国后,连续对汉字进行简化、整理,使汉字逐渐走向规范化。古汉字在演变阶段所产生的各种字体,大致可分为古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等书体,以至现在的计算机字体,才逐渐形成。总体来说,楷书形成后,中国文字已基本定型。

如图2.5~图2.8是我国出土的各个时期的文物。