

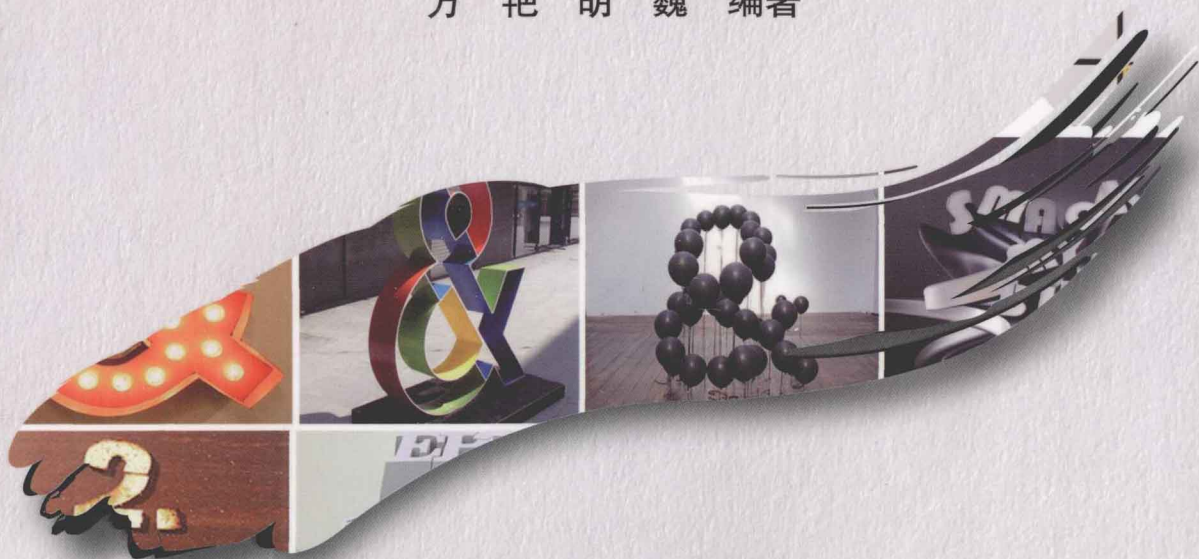
PUP6

21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

浙江省重点教材建设项目
浙江省示范基地支持教材

字体设计

方 艳 胡 巍 编著

- 理论知识结合几百幅经典图例与案例剖析进行阐述
- 注重培养学生字体设计的实践应用技巧与创意能力

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

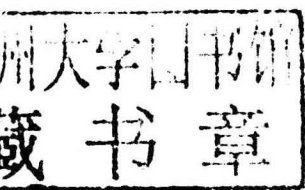
21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

浙江省重点教材建设项目

浙江省示范基地支持教材

字 体 设 计

方 艳 胡 巍 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书系统地讲解了字体设计的基本概念、设计流程、表现技法等内容,并配合百余套国内外经典案例,指导学生循序渐进地掌握设计理论与实务。同时引导学生向传统和现代学习、借鉴,重视文字的文化属性、心理层面,以及审美表达。

本书的特色在于理论知识与设计实践相结合,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来进行诠释和说明,使读者获得感性与理性认识上的提高。

本书可作为高职高专艺术设计专业的教材,也可作为艺术设计从业人员和设计爱好者学习训练的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/方艳,胡巍编著. — 北京:北京大学出版社,2012.9

(21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材)

ISBN 978-7-301-16790-8

I. ①字… II. ①方…②胡… III. ①美术字—字体—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第205538号

书 名: 字体设计

著作责任者: 方 艳 胡 巍 编著

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 孙 明

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-16790-8/J · 0459

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

787mm × 1092mm 16 开本 11.5 印张 261 千字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

定 价: 52.00 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

字体是各种媒介用来传递信息的一种语言记录符号，是一种特殊的信息承载物。字体设计的功能是表现文字的应用性和艺术性，是通过改变、美化原有字形，生成最确切地符合内容要求的新字体，从而展现它的魅力和传达设计者的设计思想。

字体设计课程是各院校视觉传达设计专业必不可少的基础专业课程。随着社会的不断进步，字体设计的教学需要注入新的教学理念。近年来，字体设计的趋势变化很大，在书籍装帧设计、包装设计、标志与VI设计、招贴广告设计、版面设计等各个领域都起着关键的作用。字体设计的蓬勃发展正在创造一个独立的新领域。

本书系浙江省重点教材建设项目，也是浙江省示范性实训基地浙江工商职业技术学院建筑与艺术实训基地建设项目中的实训教材建设子项目。

本书的内容涵盖了字体设计基础理论、历史发展、字体设计创作，以及应用等诸多知识结构，并在理论知识和设计实践上进行了相应的结合。在编写的过程中分别从不同的设计领域，系统而完整地讲解了设计的基本概念、表现技法、设计流程，并配合百余套国内外经典案例，指导学生循序渐进地掌握设计实务，尽量做到信息全面、内容丰富、资料准确。在编写中力求集科学性、理论性、知识性、前瞻性、实用性于一体。本书既可作为教材参考及自学之用，也可作为热爱字体设计，并致力于字体设计研究的人士参考用书。

在本书编写过程中，由于时间仓促，编者掌握的资料有限，不足之处敬请广大同仁批评指正，以便今后修订完善。

编者

2012年9月

教学进程安排

文字作为设计中突出的主要元素，它的高度符号化和具有深刻文化内涵的视觉元素，已越来越多地成为设计中有效的表达语言和手法。文字在现代艺术设计中既可以作为设计内容的主体，又可以作为点缀。揭示设计主题且带有极强表现性的风格化、个性化的文字造型设计，在现代作品中发挥着巨大的作用。

字体设计课程是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计专业必修课，在视觉传达领域中地位更显突出。因此本书以基础知识与实际案例分析相结合，深入浅出，让初学者了解和熟悉文字的发展历史，认知字体创意设计的过程，在日后的设计工作中发挥与使用好字体设计方面的知识。本书以大量优秀的设计作品为范例，同时结合对国际、国内的字体设计精品的分析，让初学者对字与体有详尽的认识和理解，在实践中具备创造性的设计能力。

编者从多年的教学研究中，结合学生的实际能力及市场需求，在课程设计上由浅入深，并建议把课程分成以下4个部分。

(1) 理论篇——是对字体设计的理论知识点、汉字和拉丁字母历史及其发展的简要介绍，明确字体设计的内涵及历史渊源，了解字体设计在现代设计中的重要性，进一步强化字体设计意识，认识和体会字体设计的意义。

(2) 方法篇——学习把握汉字和拉丁字母的基本结构和形式特点，以及汉字标准印刷体、拉丁字母的书写规律和笔画特征。在明确字体设计原则的基础上，进一步探索字体的表现形式和设计方法，强化字体创意设计意识，体会字体创意设计意义。

(3) 实践篇——研究简单文字的组合形态创造，综合字体组合在平面设计中的应用案例，学习字体组合方法，提高字体组合的实践应用能力。

(4) 应用篇——结合字体在不同设计形态上的表现，进行相应的案例分析，正确地认识字体设计在现代商业经营活动中的应用价值及意义，提高我们对字体设计艺术的审美和综合实践能力。

字体设计课程/课时安排

建议课时：60课时

篇	课程内容		课 时	
理论篇 (12课时)	字体设计概论	第1章 认识与发现	6	12
		第2章 字体的发展与演变	6	
		第3章 计算机字库字体		
方法篇 (22课时)	文字的结构与形态	第4章 字母	10	22
		第5章 汉字	12	
实践篇 (18课时)	字体的组合与实践	第6章 字体的组合设计	6	18
		第7章 字体与标志设计	6	
		第8章 企业标准字体设计	6	
应用篇 (8课时)	字体设计与应用	第9章 字体设计的综合应用	8	8

字体设计

ZITI SHEJI

目 录

理论篇 字体设计概论

第1章 认识与发现

1.1 字体设计概述 02

1.2 字体设计的功能 07

1.3 字体设计的基本原则 10

1.4 字体设计的制作过程 17

课题训练一：发现字体 18

第2章 字体的发展与演变

2.1 汉字的历史与发展 23

2.2 西方文字的产生与发展 37

2.3 现代字体设计的发展趋势 48

第3章 计算机字库字体

3.1 常用中文字体 55

56 3.2 常用英文字体

62 课题训练二：字库字体的认识与梳理

方法篇 文字的结构与形态

第4章 字母

71 4.1 字母笔画结构

75 4.2 字母创意设计

83 课题训练三：拉丁字母基本形态设计

第5章 汉字

87 5.1 汉字的笔画结构

96 5.2 汉字设计与民族文化

101 5.3 汉字的创意与表现

105 课题训练四：汉字基本形态设计

实践篇 字体的组合与实践

第6章 字体的组合设计

6.1 符合一般阅读顺序和习惯 109

6.2 把握组合字体的外形及特征 112

6.3 要有独特的设计风格 114

6.4 注意负空间的运用 114

课题训练五：组合字体设计 117

第7章 字体与标志设计

7.1 国外早期标志中字体的设计形式 121

7.2 字体在标志中的作用 129

7.3 字体在标志中的表现手法 132

课题训练六：用字体变形设计标志 138

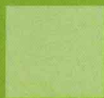
第8章 企业标准字体设计

142	8.1 标准字体在VIS中的重要性
144	8.2 标准字体设计内容
144	8.3 标准字体的性格特征和应用
145	8.4 标准字体的种类
148	8.5 标准字体设计要点
148	课题训练七：标准字体设计

应用篇 字体设计与应用

第9章 字体设计的综合应用

154	9.1 商业包装字体设计与应用
160	9.2 书籍装帧字体设计与应用
164	9.3 海报字体设计与应用
168	9.4 新媒体及网络字体设计与应用
170	课题训练八：综合字体设计

理论篇 字体设计概论

—— 12课时

第1章 认识与发现

教学目标与要求：通过理论讲授与实例分析，使学生了解、认识字体设计的重要性(该课程在专业培养方案中的地位和作用)，了解该课程与其他课程之间的关系，明确学习目的与学习目标，激发学生对字体设计课程的兴趣，要求翻阅大量平面设计资料，寻找字体在设计中存在的价值。

1.1 字体设计概述

文字是传达设计信息的重要元素，具有信息传播、情感传递和视觉审美等功能，在视觉上具有直观性、艺术性和实际应用性。字体设计是对文字的美化过程，包括字体的选择、形意、编排、审美和装饰，是审美规律和设计基调的统一，它从字体的外形特征出发，进行视觉感受的组织和创新，在形成鲜明感官形象的同时，准确传达文字信息，增强文字的审美魅力。

字体设计与人类的生存和生活进步息息相关，是人类社会实践和人类文明进步的产物。伴随着历史长河的流淌，象征华夏文明的汉字形意、代表西方文化的拉丁字母及展现古印度文明的数字文化构成了当前字体设计的主要趋势，其中汉字的形意功能使其具有直观和明确的特性，体现着美学的形式美和空间感；拉丁字母体系兼具几何化的特性，形式多样，充满了节奏感、整体感和抽象性；数字文化随着社会的飞速发展，触碰到人们敏感的视觉神经，以其独特性、简洁性和新颖性吸引着人们的眼球。

字体设计是对文字按照视觉审美规律加以整体的精心安排，既对文字的字体结构、笔画、字号、色彩以及排列等方面进行精心调整和设计，又尽量发挥文字本身最佳的视觉传达效果使人易认易记、简单明了。字体设计具有两大基本功能，即信息传播和视觉审美，也就是应用性和艺术性并存，互相促进，而且在各个设计领域的位置已经越来越无法替代了。字体设计涵盖面较大，主要包括平面设计、产品设计、室内设计、环境艺术设计、网页艺术设计、影视动画设计等。这在人们的生活中无处不在，如图1-1至图1-4所示。

随着我国市场经济的迅速发展，人们的审美需求发生着巨大的变化，也越来越关注人们生活的环境、人与人之间的感情及更高的精神领域的追求。因此人们对字体作品的要求也更多地开始关注其优美的造型、深刻的寓意及与版面内容的整体和谐性。

图1-1 日本街头无处不在的字体设计

图1-2 日本大阪艺术大学空间中的字体设计
(高桥善丸作品)

图1-3 日本ECO₂空间中的字体设计
(高桥善丸作品)

图1-4 MSGA木世家家具展示中字体设计的应用

字体设计是平面视觉传达设计的重要手段，主要任务就是要对文字的形象进行符合设计对象特性要求的艺术处理，以增强文字的传播效果。

我们面对一张海报，首先看到的是色彩，无论它的色调是红、是蓝、是鲜艳、是灰暗，但当我们再继续关注下去，剔除色彩的影响时，就会发现只剩下图形和文字了。这时，优秀的设计作品一定会做到图形与文字的协调和呼应，尽管它们在平面上分属于两种不同特质的造型要素，但当它们在同一时空中共同表现时，作为文字表现形式的字体，一定会做出某种形式的配合。因此，字体设计不仅探讨字体的字形特点、间架结构，而且更多的是透过笔画与笔画之间、字词与字词之间这些表层的形式，研究它所传递出的视觉空间的组合问题以及文字与图形在限定范围内相互组合的技巧，以提高文字的可记忆度，获取更高的传达效果，如图1-5和图1-6所示。

图1-5 《人间天堂鱼米之乡》—中国平面设计展海报作品

作品中心图案是以书法变形而成的“鱼”、“米”二字，背景则配以江南蜡染图案。“江南鱼米之乡”的含义让人一目了然。

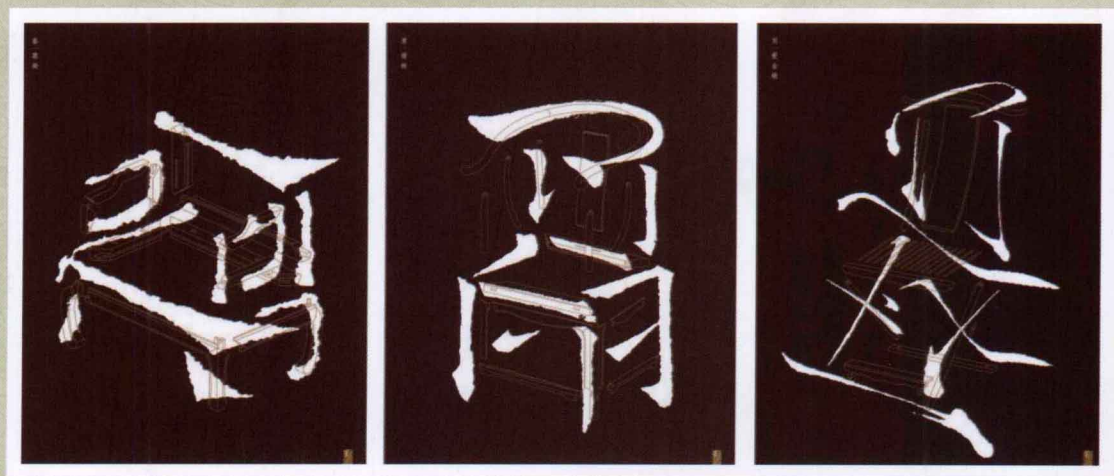

图1-6 刘小康先生的《椅子书法》系列海报，荣获德国红点设计大奖

刘小康先生凭其《椅子书法》海报系列荣获德国红点设计大奖(The Red Dot Award 2011—“Best of the Best” award)。作品为《椅子书法》海报系列4幅海报中的其中3幅，分别是《秦隶椅》、《唐楷椅》和《宋瘦金椅》。三幅海报糅合了中国不同朝代椅子的骨干和书法字体，彰显了两者的流畅线条与美感，体现了中国文化之美。

可以这样说，任何一个平面设计作品，都是通过字体与色彩、图形，经过构图与编排，形成一幅完整的画面。因此，字体设计是平面视觉传达设计的重要组成部分，它与色彩、图形共同构成了平面视觉传达设计的核心。而字体设计的主要任务就是要对文字的形象进行符合设计对象特性要求的艺术处理，以增强文字的传播效果。

文字既然是一种运用视觉形象来表达思想的符号，也就具有了一个形象美的问题。因此，字体就在实用性的基础上，派生出艺术性的要求。

字体的实用性并不像日用产品那样表现得那么纯粹。比如：椅子可以用来坐，衣服可以用来穿，剪刀可以用来剪东西……虽然字体不可以直接使用，但它同样具有实用性，那就是：通过我们的眼睛，让观者能够借用字体这一特殊符号，读懂所要传递的信息，并且是正确地读懂，这一点是非常重要的。因此，字体应准确而易认，准确是为了不引起误解，而易认则是为了便于识辨。这就是字体的实用性的体现——为了识别，如图1-7和图1-8所示。

图1-7 北京2008年奥运会会徽“中国印—舞动的北京”

“中国印—舞动的北京”采用了典型的中国艺术表现形式。它集中国特有的文字、篆刻和书法于一体，以印章的形式设计，传达出深刻而厚重的东方文化底蕴。设计中“京”字的造型经过艺术处理，巧妙地幻化成一个向前奔跑、舞动着、欢呼着迎接胜利的人形。简洁而容易识别，是中国文化与奥林匹克精神的完美结合。

图1-8 BAQ 2010 Logo设计，Latinbrand Ecuador(厄瓜多尔) Best of the Best 2010年国际标志设计竞赛获奖作品