

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

SHE JI

2

设计丛书

美术設計基础

現代設計表現技法

MEISHU SHEJI JI CHU

责任编辑 张东明
书籍装帧 张东明
责任校对 侯俊华

现代设计表现技法
美术设计基础

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号)

辽宁省新华书店发行

朝阳新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 12

印数: 1-7,272

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

ISBN 7-5314-0934-8/J·253

〔辽〕第2号 定价: 14.00元

MEI SHU SHE JI JI CHU

现代设计表现技法丛书

美术设计基础

字体设计

编著 岳昕

商业插图表现技法

编著 王亚非

黑白画

编著 赵茂生

商标标志设计

编著 吕孟祥

辽宁美术出版社

总 目 录

字体设计	5
商业插图表现技法	61
黑白画	121
商标标志设计	151

字体设计

编著 岳明

目录

前言.....	7
关于字体设计的一般概念.....	8
字体设计的分类.....	9
汉字排版字体设计	12
A 宋体风格	
B 黑体风格	
C 手写风格	
组合字体设计	24
A 形象与字的组合（图文组合）	
B 笔形、结构的变化（文字自身的表现）	
C 汉字与拉丁字的组合	
组合字的标准作图	36
字体设计常见的处理手段（笔形的处理）	37
作品欣赏	46

前言

如果认真地分析现代平面设计,就会发现诸多设计因素中字体的设计是尤为重要的。首先字体必须有个性,有独到之处,有新意。同时还应与其他设计因素有密切联系,并符合设计内容。一般说一张招贴可以没有图画,断不可没有文字,有文字就要设计字体。因此,对于字体的设计,对于字体的鉴赏是每一位平面设计家必须具备的能力。

今天,愈来愈多的人开始注意和关心字体设计,希望有更多的新字体可供使用。当然他们并不怀疑过去传统的老宋体、黑体、仿宋体、楷体的完美、典范。他们不满足政府公告、工商广告、小说、诗歌、散文、幼儿故事等丰富多彩的内容仅用这四种字体来表现。因此字体设计工作既重要又急切。目前,拉丁字体的数量很多,几乎无法计数。汉字字体的变化不多,还不能令人满意。这中间有客观原因,也有主观因素。客观:使用拉丁字体的国家很多,而且他们大都是工商业较发达的国家,加之拉丁字的数量少,大小写、阿拉伯数字、标点符号总和不过只有七八十。而汉字最少也要有七八千字,工作量的比为一比一百。主观:许多年以来,我国设计界不重视对字体的研究,甚至极少有人知晓字体设计。其实字体设计同样是人类创造物质文明的组成部分,是运用、发挥人的智慧与才能的领域;同时也是得以充分表现和发扬各个不同时代的社会普遍的审美规范和审美理想的过程,是构成人类艺术文化的重要组成部分。

本文是在教学的基础上总结和集聚而成的,所以无论是字体设计的分类,范例分析,还是作品欣赏,都有着清晰的教学痕迹,同时在每一部分的结尾都加上了练习的方法和练习的要求,以供初学的设计人员有一个较简便、较正确的学习和训练方法。

由于字体设计理论一直处于发展状况中,本身还在探索,因此,本文各方面尚难以完备,热切希望得到致力于这方面探索的先生们帮助、校正。

在编写过程中得到同仁王红卫先生和本书责任编辑张东明先生的鼎力协助,在此一并致谢。

岳昕

一九九一年五月写于中央工艺美术学院

关于字体设计的一般概念

LETTERING 一词，在设计界与一般的解释不同，译作“字体设计”、“文字设计”、“文字造型”、“字体绘写”等。字体设计主要研究文字造型的理论和文字造型的表现手段。它是研究字体性格、笔形、结构、黑白、编排、内容与字体的天然结合，图形与字体的关系等专门的设计课程。通过对字体性格的强调，笔形的变化，结构的调整，黑白的处理，使字体的设计能够达到希望的目的。通过研究内容与字体的内在的共通性，图形与字体的组合规律，创造出新的、富有艺术气质的优秀作品。

字体设计以提高平面视觉传达效果，美化版面，加重对观者的视觉心理的震撼为设计目的。如原有的老宋体，在国人心里已扎下了根，它的笔形塑造是横细竖粗，（图1）目的是减少汉字横多所造成的上下空间拥挤的问题，使字体空间疏朗，黑白匀称，可视性好，长时间阅读眼睛不易疲劳。同时，宋体字具有典雅工整，严肃大度的审美特点。总之，字体设计是一个严肃的、严格的创造过程。是解决文字以什么面貌，什么姿态，什么情绪出现在观者面前，来传达内容的问题。

现代设计字体与传统书法有着密切的关系。现代设计字体是从传统书法中演变而来的，其中共通性是不言而喻的，不同点是我们应清楚了解的。我们的设计目的最终是缩小应用，具体手段是通过印刷，通过多工艺的处理，字形会有所变化。因此我们的设计必须符合最终目的的需要，而不似传统书法的洒脱、豪放、随意。具体表现：设计字体笔形应规范统一，空间均匀，重心位置统一，字面大小统一。这些虽然都是传统书法的禁忌，但却是字体设计所应遵循的原则。

愚 災 國
匾 命 喁

老宋体的笔形塑造是横细竖粗

〔图1〕

字体设计的分类

1. 用于印刷排版的活字设计 (PHOTO LETTERING、写真植字、照相植字)。

其中包括 (汉字)：

宋体风格：

貢 氧

黑体风格：

底 寸

仿宋体风格：

獠 耨

书法风格：(以楷体
为代表)

璘 瞻

各种自由体风格：

力	響	井
麵	町	枪
胜	南	轻
眼	卫	府

2. 用于商业宣传的组合字体：又称“合成字体”、“标准字体”、“特定文字”、“商标连字”。

其中包括：

A 图形和文字的组合

B 文字与文字的组合排列；字体笔形，结构自身的变化。

超速直流

三洲航空

汉字排版字体设计

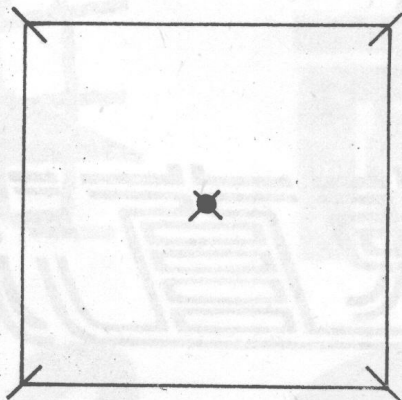
为了排版这一最终目的，无论宋、黑、仿宋、楷、自由等字体都以“活”字来设计，即一个字一个字的单独绘写。因为每个字不能预先知道与其相临的是哪个字，所以从某种意义上讲，我们是孤立的、静止的绘写和审查每一个字，而不存在什么环境。力求在限定的正方形空间中，将字的笔形绘写正确、统一、舒展，字的重心稳定，空间均匀。这样设计出的字在任何排列中都统一、舒适。(图 2、3)

一般说，排版字体分正文字和标题字两种。

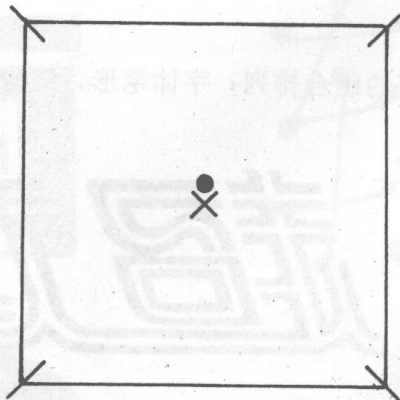
A 正文字体要求：

- ①字面明亮（即笔形细）。
- ②不易过分夸张字脚变化（力求笔形完整、统一、单纯）。
- ③字的重心接近几何重心（不易过高或过低）。
- ④字的内外空间的大小应尽可能均匀。

几何重心

视觉重心

東	兄	頌	永	獨	愛	鷹	國	我	系	題	今
掌	不	予	集	聞	海	妹	米	語	忙	抱	本
北	都	定	新	賞	案	品	丸	森	毛	特	大
馬	姿	夕	書	燈	展	友	工	小	文	拳	第
作	延	句	考	導	明	舟	限	必	存	口	鳴
內	璞	算	盤	隆	年	帶	夏	字	阪	杜	杉
朝	照	黑	賀	公	熟	彥	班	信	昭	全	體
願	勝	幸	優	光	冬	忞	研	行	和	京	母

杉	米	語	忙	抱	今	量	學	不	予	集
體	丸	森	毛	特	本	私	北	都	定	新
母	工	小	文	拳	大	以	馬	姿	夕	書
選	限	必	存	口	第	日	作	延	句	考
警	東	兄	公	永	獨	愛	鷹	案	品	明
朝	照	黑	賀	優	熟	彥	班	信	昭	會
願	勝	幸	襲	光	冬	忞	研	行	和	京

杉	米	語	忙	抱	今	量	學	不	予	集
體	丸	森	毛	特	本	私	北	都	定	新
母	工	小	文	拳	大	以	馬	姿	夕	書
選	限	必	存	口	第	日	作	延	句	考
警	東	兄	公	永	獨	愛	鷹	案	品	明
朝	照	黑	賀	優	熟	彥	班	信	昭	會
願	勝	幸	年	光	冬	忞	研	行	和	京

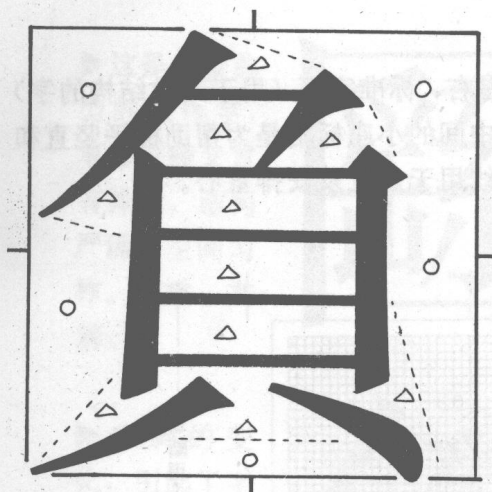
〔圖 2〕

今本大第鳴杉体母
題抱特拳口社會京
系忙毛文存阪昭和
我語森小必字信行
國米丸工限夏班研
鷹妹品友舟都彦恋
愛海案展明岡公冬
獨聞賞灯導隆襲光
永集新書考盤賀優
熟予定夕句算黑幸
兄不年姿延瑛照勝
東學北馬作內朝願

集新書考明會京
予定夕句品昭和
不都姿延案信行
學北馬作鷹班研
量私以日愛彦恋
今本大第獨熟冬
抱特拳口永優光
忙毛文存公賀年
語森小必兄黑幸
米丸工限東照勝
杉体母選警朝願

今本大第鳴杉体母
題抱特拳口社會京
系忙毛文存阪昭和
我語森小必字信行
國米丸工限夏班研
鷹妹品友舟公彦恋
愛海案展明岡熟冬
獨聞賞灯導隆年光
永集新書考盤賀優
襲予定夕句算黑幸
兄不都姿延瑛照勝
東學北馬作內朝願

〔图 3〕

△为内部空间。

○为外部空间。

这些都是为字体缩小使用时的视觉效果好而必须认真去作的工作。

B 标题字体要求：

首先考虑到标题字不应太小，且应有一定的夺目效果，所以标题字有较广阔、较丰富的变化天地：

①笔形塑造应明确、清晰、夸张（适度），更富于表现性，富有浓厚的感情色彩。②在统一的原则下，每幅字体的重心位置应有鲜明的个性。③字面的黑度应有特色，可以很黑，也可以很亮。④字的内外部空间可有很大程度上的疏密变化。

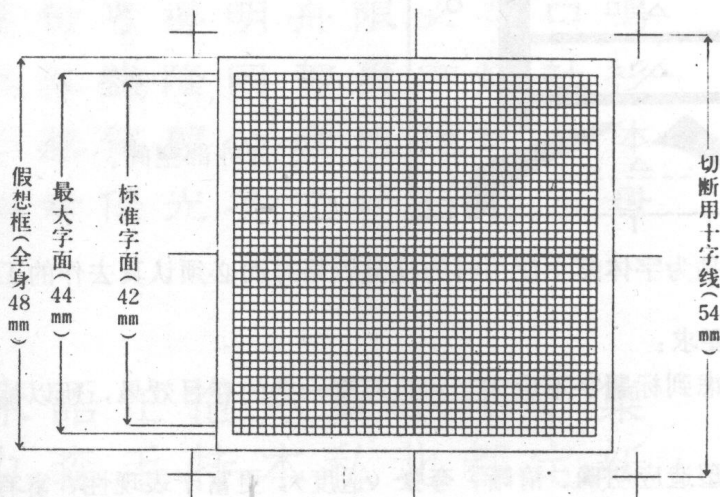
字體與視覺

设计新潮

勝幸觀

一般字体设计的稿纸要求（排版字体）

最大字面（用于特殊结构的字）在 $44 \times 44\text{mm}$ 范围左右，标准字面（用于正常结构的字）在 $42 \times 42\text{mm}$ 范围左右，假想框 $48 \times 48\text{mm}$ 。标准字面格中间的小座标格是为帮助横平竖直和比较笔形粗细及空间大小所设计。中间的“+”字中心线用于定位及安排重心。

A 宋体风格：

在排版字体中，无论正文文字还是标题字，以宋体风格为最多。宋体字是在祖国传统书法中提炼的精华所构成。

无论是笔形的规范化、程式化塑造，还是结构安排都保留了书法正楷的风韵。

在正文字体中最多采用的字体还是宋体风格。

原因在于：①宋体风格的字体继承了中国传统的楷书风格，有楷模、样板之感，很规范，很优美，很典雅，富有文学气质，有地道的中国味道。国人已经习惯于宋体字的造型特征，在心目中有所共鸣。从科学角度讲，宋体风格的横细竖粗，完全是为了适应人的生理、心理要求所设计的。（人的双眼左右生长，视野接近横向椭圆形，因此左右方向观察轻松、自然，上下方向观察略显吃力。）同样粗细的线条，横向放置显粗，竖向放置显细。横细竖粗正好纠正了这一视觉偏差。②同时，因汉字的横划数量一般多于竖划数量，如果同样处理横竖划笔形的粗细会显得上下空间拥挤，左右空间松弛。在长时间阅读这种字体排的正文时，很容易疲劳，内心会有不安定感。横细竖粗，解决了这一空间难题。③宋体风格的字富于变化，特别在笔形上可大作文章：