

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

21世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材

字体设计

(第2版)

方 艳 主编

- 理论知识、经典图例与案例解析紧密结合
- 注重培养学生字体设计的实践应用技巧与创意能力

教材预览、申请样书

微信公众号: pup6book

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

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“十一五”重点建设教材

字体设计

(第2版)

主 编	方 艳		
副主编	胡 巍	叶维娜	张慧玲
	钱 菁	张铁均	宋连凯

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。

本书既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 / 方艳主编. —2 版. —北京:北京大学出版社, 2015. 5

(21 世纪全国高职高专艺术设计系列技能型规划教材)

ISBN 978-7-301-24453-1

I. ①字… II. ①方… 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 (2014) 第 144561 号

书 名	字体设计 (第 2 版)
著作责任者	方 艳 主编
策划编辑	孙 明
责任编辑	孙 明
标准书号	ISBN 978-7-301-24453-1
出版发行	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 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 12.25 印张 261 千字
	2012 年 9 月第 1 版
	2015 年 5 月第 2 版 2015 年 5 月第 1 次印刷
定 价	49.00 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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

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的参考用书。

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

编者

2014年12月

目 录

第1章 理论篇 认识与发现

第一节 字体设计概述	2
第二节 字体设计的功能	7
第三节 字体设计的基本原则	10
第四节 计算机字库字体	17
课题训练一：字库字的认识与梳理	22
第五节 现代字体设计的发展趋势	24
第六节 字体设计的主要应用形式	28
课题训练二：发现字体	49

第2章 历史篇 发展与演变

第一节 汉字的历史与发展	58
第二节 西方文字的产生与发展	74

第3章 方法篇 创意与设计

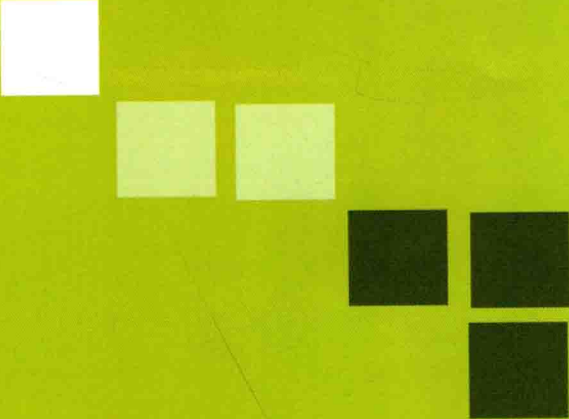
- 88 第一节 拉丁字体的结构与形态
- 93 第二节 字母创意设计
- 101 课题训练三：字母基本形态设计
- 109 第三节 汉字字体的结构与形态
- 117 第四节 汉字的创意与表现
- 122 第五节 汉字艺术的传承与发展
- 125 课题训练四：传统雕版印刷技术与字体的结合
- 128 课题训练五：汉字字体实验

第4章 实践篇 设计与应用

- 136 第一节 字体设计的制作过程

第二节 字体的组合设计	141
课题训练六：组合字体设计	149
第三节 字体与标志设计	156
课题训练七：字体基本型标志设计训练	172
第四节 企业标准字体设计应用	175
课题训练八：标准字体设计训练	181

第 1 章 理论篇 认识与发现

教学目标：认识字体设计学习的重要性，要求通过字体设计概念的学习，了解字体设计的功能及在平面设计中的地位；字体库的分类和功能；字体设计的发展趋势和应用范围，寻找字体在设计中存在的价值。

第一节 字体设计概述

艺术设计是一门独立的综合性学科，受社会、文化、科技、风俗等因素的影响较大，共行业注重创新和实践，是设计者的表现能力、创新能力、实践能力和美感的综合体现。艺术设计涵盖面较大，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。文字是传达设计信息的重要元素，在实际操作中，我们不可忽视文字符号所承载的信息，发挥其信息传播、情感传递和视觉审美功能，拓展其视觉形象的直观性、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，是人类社会实践的产物，与人类文明的发展同步。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，如图1-1～图1-3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的开始关注其优美的造型、深刻的寓意，以及与版面内容的整体和谐性，如图1-4所示。

图1-1 厦门街头无处不在的个性字体

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 用不同字体设计编排的海报

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，一定会作出某种形式的配合。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，研究所传递出的视觉空间的组合问题以及文字与图形在限定的范围内相互组合的技巧，以提高文字的可记忆度，获取最高的传达效果，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。

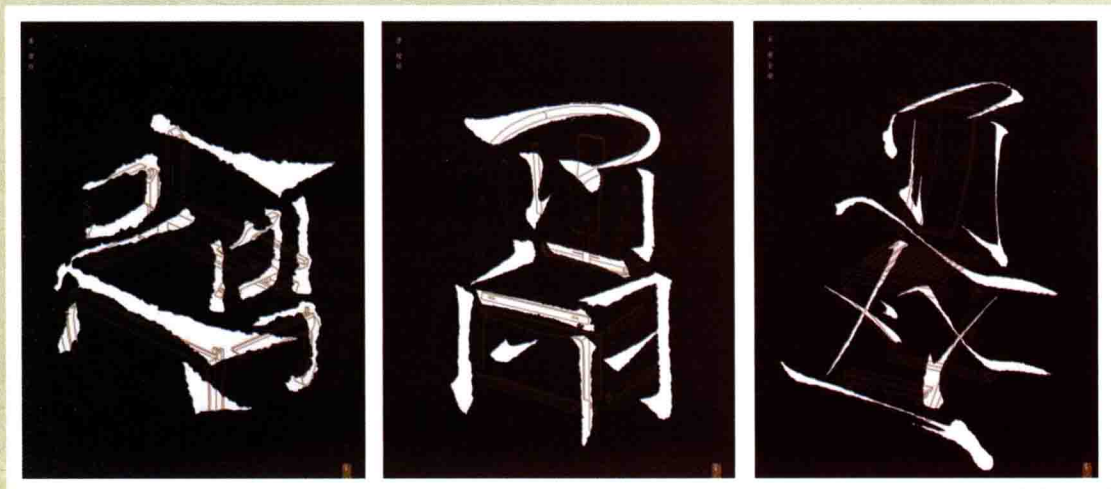

图1-6 刘小康先生的《椅子书法》系列海报，荣获德国红点设计大奖

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,形成一个完整的画面。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~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 浙江杭州城市标志

城市标志是城市独特文化和精神的直接展示,是城市品牌的形象代表,是城市的识别符号。杭州的城市标志。历史文化与现代时尚相结合,地域特色和国际潮流相结合,抽象符号和现实形象相结合,直观美感与实际应用相结合,体现“生活品质”城市发展核心理念,体现“精致和谐、大气开放”城市人文精神,体现“生活品质之城”城市品牌。

设计不仅使文字更易为人们所识别,而且使字体更具个性,同时也给人们带来视觉上的愉快,因此,字体的形象应力求优美,使人赏心悦目,获得美的感受,并可以使所要表达的对象得到更充分的个性体现,这就是字体的艺术性要求——为了美观。

字体虽占有一定的视觉空间,并通过某种特殊的形态表达出一定程度的视觉意义,但也不完全只是视觉形象的单纯表现,这是由于字体兼具文辞内容的转载及视觉形象的表现这双重角色,因此,如果仅以纯粹的视觉语言的方式表现,而忽视字体所应有的识别,或走向另一端,只注重内容的传达,而无视字体的影响力,都是残缺的字体设计方式。那么,如何在文字阅读适应性与版面视觉张力之间找到最适合的平衡点,甚至将文字与图形在同一时空中可能产生的冲突转化为相辅相成的整体视觉沟通,正是字体设计最具挑战性、也是最能发挥字体潜力的地方。因此,实用性和艺术性是字体设计贯穿始终并且必须具备的两个基本属性。

第二节 字体设计的功能

字体作为设计中突出的主要元素,作为高度符号化,具有深刻文化内涵的视觉元素,已越来越多地成为一种设计中的有效的表达语言和手法。文字在现代平面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。

字体能更巧妙、更直接地表达设计师的思想。在商品包装的设计上,文字能直接地传递商品信息,让消费者感受到品牌的气质。文字能更巧妙、更直接地表达设计师的思想,如图1-9~图1-11所示。

图1-9 2011年秋季健怡可乐新包装

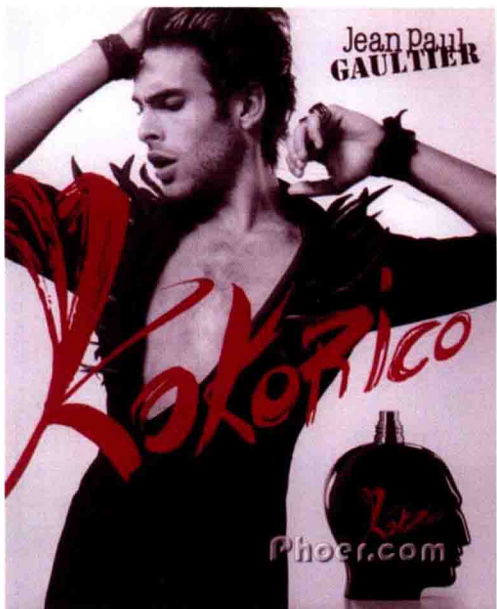

图1-10 诡异的男士香水Kokorico包装设计

法国传奇设计师品牌Jean Paul Gaultier日前发布了全新的男士香水“Kokorico”，包装上红色的字体张扬而又突显男人个性。红与黑的配色，华丽地演绎出这款香水将会是一贯的、显而易见的戏剧化风格。

LIMITED EDITION HOW-MUCH-IT-IS-REALY-WORTH PACKAGING DESIGN
Name as many brands as possible.

图1-11 包装设计上的字体

字体的巧妙运用能增强作品的文化内涵,因为文字与人类的文明一样源远流长,又代表了不同种族文化风格。汉字,在现代设计师的手中早已体现出丰富的效果和深厚的文化气息。古代文字的特殊造型,现代书法的美感,都使得平面设计中的汉字生动并具有震撼力。在平面设计中,字体的艺术加工是赋予作品以深刻文化内涵的最直接手段。

字体使作品有更强的视觉冲击力。在中外的现代平面设计作品中,我们不能不为由字体所带来的强烈的视觉冲击力所叹服。设计师们赋予文字以生命,以不同的形象展现在世人面前,让文字在画面中极富表现力,实现了字体从表达到表现的跨跃,文字具有自身与图像的双重身份,如图1-12所示。

图1-12 2003年陈幼坚设计的中文版可口可乐标志字体

2003年陈幼坚设计的可口可乐全新流线形中文字体,这也是可口可乐在中国24年来的第一次全新设计。而事实证明,新的中文标识将消费者对可口可乐的购买欲望提升大概5个百分点,从视觉的统一到意念的统一是一个非常经典的字体造型设计案例。

字体设计是平面设计中的重要构成部分。一个设计要是没有文字,那是多么的枯燥乏味。文字的特别设计,在艺术设计中越来越受到重视,所占的份量还越来越多。现代设计中,无论是装饰、标志、包装、书籍、招贴还是环境设计,都可以很好地应用字体艺术的表现形式,拓宽现代设计领域。随着时代经济的发展,字体设计的应用形式、传播媒介、表达方式、创作方法等也有了更多层次的拓展,而字体设计在未来也将呈现更为广阔的发展空间。

第三节 字体设计的基本原则

一、字体的适合性

字体设计的一大功能就是传播信息,也是最基本的功能。字体设计重要的一点在于要服从表述主题的要求,要与其内容吻合一致,不能相互脱离,更不能相互冲突,破坏了文字的诉求效果。尤其在商品广告的文字设计上,更应该注意任何一条标题,一个字体标志,一个商品品牌都是有其自身内涵的,将它正确无误地传达给消费者,是文字设计的目的,否则将失去了它的功能。抽象的笔画通过设计后所形成的文字形式,往往具有明确的倾向,这一文字的形式感应与传达内容是一致的。如生产女性用品的企业,其广告的文字必须具有柔美秀丽的风采,手工艺品广告文字则多采用不同感觉的手写文字、书法等,以体现手工艺品的艺术风格和情趣。文字的设计要服从于作品的风格特征。文字的设计不能和整个作品的风格特征相脱离,更不能相冲突,否则,就会破坏文字的诉求效果。根据文字字体的特性和使用类型,一般说来,字体设计个性风格大约可以分为以下几种类型。

(1) 秀丽柔美型:优美清新,多数选用弧线或曲线来进行设计,线条流畅,圆润飘逸。字体格调高雅,华丽高贵,给人以华丽柔美之感。这种类型的字体,适用于女用化妆品、饰品、日常生活用品、女性休闲娱乐场所等主题,如图1-13和图1-14所示。