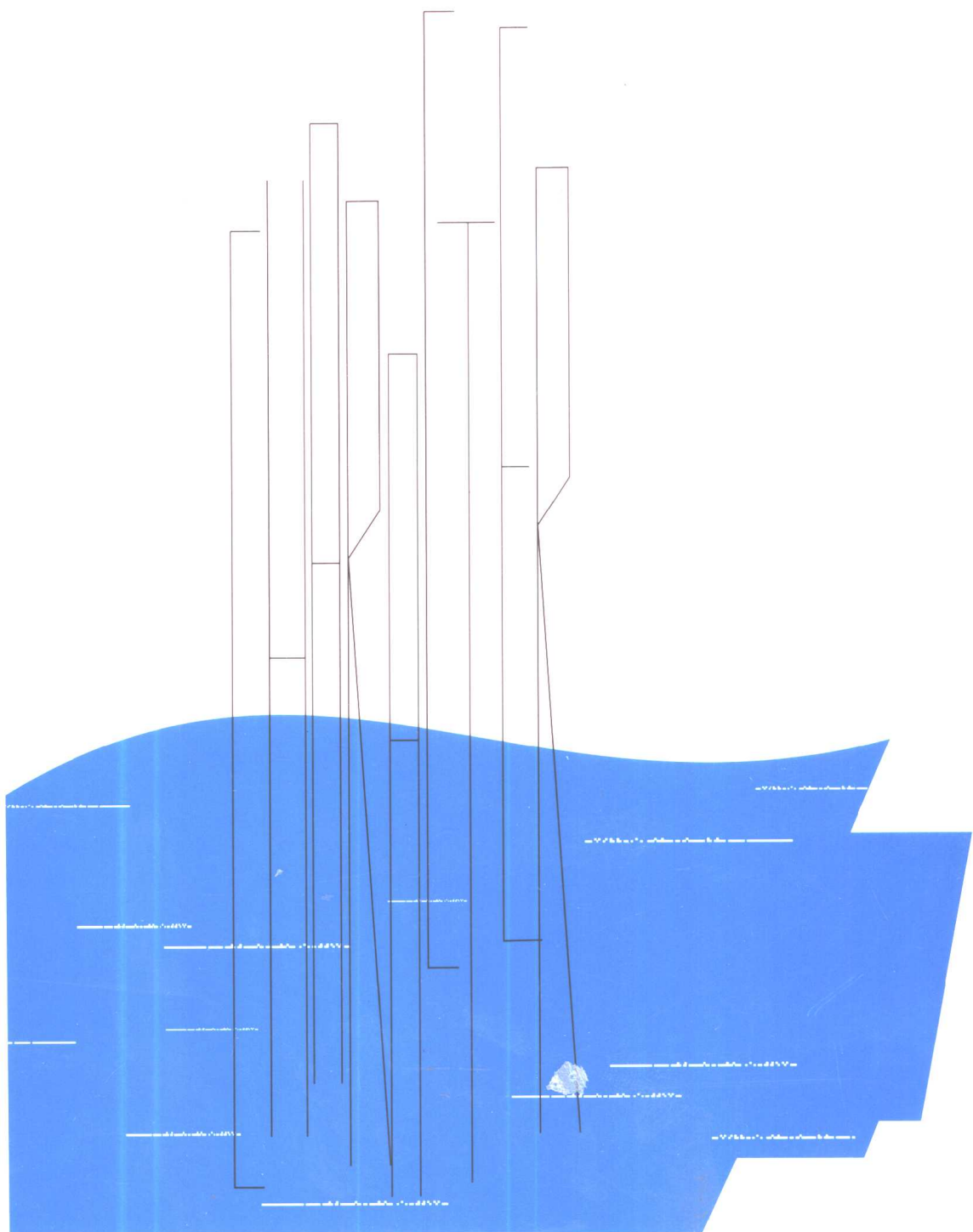

平面港

GRAPHICS HARBOR

[字体设计]

成朝晖 编著

Characters

平面港^①

GRAPHICS HARBOR

[字体设计]

成朝晖 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：陈 平

整体设计：成朝晖

责任校对：石同兴

责任监制：葛炜光

图书出版编目(CIP)数据

字体设计/成朝晖编著. —杭州:中国美术学院出版社,
2001.1(2001.5重印)

(平面港)

ISBN 7-81019-748-7

I. 字… II. 成… III. 字体-设计-图案-图集 IV. J293-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 55815 号

平面港(丛书)

字体设计

成朝晖 编著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路 218 号/邮编:310002)

全国新华书店经销

浙江兴发印刷厂

2001 年 1 月第 1 版/2001 年 5 月第 2 次印刷

开本:787×1092mm 1/16

字数:20 千/印张 4.5/印数:5001—8000

ISBN 7-81019-748-7/J·691

定价:18.00 元

目 录

C O N T E N T S

- 4 字体设计概说
- 5 字体设计以创新为指标
- 6 字体设计的分类
- 11 字体设计的创作方法
- 12 字体设计一览
- 12 · 英文字体设计
- 58 · 汉字字体设计

平面港^①

GRAPHICS HARBOR

[字体设计]

成朝晖 编著

中国美术学院出版社

目 录

C O N T E N T S

- 4 字体设计概说
- 5 字体设计以创新为指标
- 6 字体设计的分类
- 11 字体设计的创作方法
- 12 字体设计一览
- 12 · 英文字体设计
- 58 · 汉字字体设计

“设计师——作为现代社会的艺术家——还必须在其设计的作品中提供丰富的文化营养、情趣和别的什么有价值的东西。”

——[英]艾伦·弗莱彻

“在我所有的广告招贴作品里，首要的——同时也是最重要的——就是关于设计意念的问题。而设计的意念又来自于我所直接面临的设计问题之中，诸如它的本质、背景、对象、诉众、功能范围和预算费用等等。”

——[美]兰尼·索曼斯

“求真是设计的本质。”

——[日]松永真

“我认为设计最重要的不是视觉上的个人风格，而是作品中的神韵。‘神’是我多年来在创作中努力追求的东西。”

——[日]松井桂三

字体设计概说

字体设计像所有人类艺术活动一样，总是与人类的生活与社会活动紧密联系在一起。人类文明的演进，现代网际网络的资讯发展以及视觉化与艺术化的视角，为字体设计提供了广泛的选择性，并使现代字体设计的表现手法逐步趋向极大的丰富性和开放性。在信息化、数字化等崭新手段的操作下，字体设计不断迸发出新的概念与全新的视觉反应。

文字为文明的一种记载方式。无论哪一种文字，自其诞生以来就担负着人类赋予其的使命——记录语言、传达思想信息以及传播文化，它是人类相互沟通的桥梁。随着人类审美意识的发展，文字也成为人们创造画面形式的重要元素之一。远古先民结绳记事，从石器时代的刻画符号，到夏、商时代的甲骨占卜，我们的祖先已把周围环境中与生活有密切关系的动植物、自然现象等用符号记录下来，根据其代表的含义与语言相对应，产生了原始的象形文字。象形文字是一种形态性记号，用一种独创的方法把音、形、义结为一体，使之逐渐演化成为独立的文字体系，成为人类信息的广泛传播载体。同样，它也成为大众信息传播中最为基础的艺术形式和表现手段。

字体设计属于平面设计的基础范畴，研究的是文字字体的笔画、结构、字距、行间以及编排等艺术规律，是探讨文字造型的理论与表现手法。字体设计作为一个整体概念，有着丰富的内涵，敞开式的内容、变幻莫测的设计语言与视觉形式。它作为一种艺术手段和方法，给人以美的感受，影响受众的看法、态度与情感，从而达到树立形象、改变舆论倾向、博得受众支持等目的。然而，字体的设计的最终是为了提高字体的明晰度与

The logo for MURITA features the word "MURITA" in a bold, black, sans-serif font. The letter "U" is replaced by a red circle with a white dot in the center, resembling a stylized eye or a specific brand mark.The logo for TOM TOM HAIR CLUB features the words "TOM TOM" in a bold, black, sans-serif font. Above the text is a stylized, blue, swirling graphic that resembles a hair curl or a dynamic motion. Below "TOM TOM" are the words "HAIR CLUB" in a smaller, spaced-out font.The logo for Kyu Jutsu features the words "Kyu Jutsu" in a stylized, black, calligraphic font. Above the text is a blue, swirling graphic that resembles a wave or a dynamic motion.The logo for PLANET A&V MULTI NETWORK BY DENEN features the word "PLANET" in a bold, black, sans-serif font. To the right of "PLANET" is a colorful, circular graphic with a rainbow gradient and a white dot in the center. Below "PLANET" are the words "A&V MULTI NETWORK BY DENEN" in a smaller font.The logo for MX TV features the letters "MX" in a bold, black, sans-serif font, followed by "TV" in a smaller font. The entire logo is set against a red circular background.The logo for MXテレビ features the letters "MX" in a bold, black, sans-serif font, followed by the Japanese characters "テレビ" (TV) in a stylized font. The entire logo is set against a red circular background.The logo for 113 features the numbers "113" in a bold, white, sans-serif font, set against a blue square background with a white border.

可读性；加强观赏性与思想性；提高字体的整体视觉效果；加强感染力与视觉冲击，从而获得较高的平面视觉传达效应。

字体设计的原则是：字体设计不仅仅是为了求得形式上的美，形与色令人赏心悦目，更重要的是应使每个字体形态的富有个性、明晰简练、易于识别，并表现每个词句的内涵与象征意义。

字体设计以创新为指标

(1) 针对性

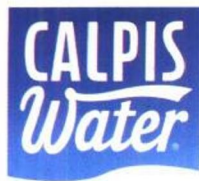
字体设计需与所要设计的文字的具体内容、词义相配合，应根据宣传的对象、字体所处的环境及字体的材料和加工工艺来设计变化。

(2) 正确性

文字之主要功能在于传达外形特征以利人们识别，汉字的点划撇捺、英文字母的横、竖与圆弧等，无一不是构成文字本身不可变异的要素，即使属于任何不同典型的字体，文字需拥有笔画间结构的正确形态。字体形态的正确性，是字体设计的基本要求。

(3) 易读性

文字笔画的粗与细，应根据字体设计的内容与识别的需要而定。一般情况下，人的视觉对浓黑文字极易疲劳，也会因文字过分浓黑，花费更多的时间去识别；反之，笔画过细亦然。因此，适当的笔画宽度成为不可忽视的因素。文字字形的某些笔画过分密挤，或过分疏松，自然产生极难辨认的情况。换言之，合理的黑线与空白分布，可以表达逻辑的意

VERGENCE

Street Café

APEX

R&A

2×6の家
Crastina

BOUTICRIE
BRASSERIE
MICHEL
La belle nature est produite nature crée le pain très délicieux

Marlin
マーリン

义，使得眼睛看起来极为愉快；良好的间距能得到适当的黑白分布，提高易读性。另外，文字的字形有明显的区别，应注意字体的识别阅读，不能因过分追求文字的个别性，而使文字偏离成图案，失去了文字的明晰度，破坏了文字传达的功能性，这将会失去字体设计的意义。

(4) 美观性

字体设计的基本要求就是要清晰醒目，易读性高，而后则要求字体的美感。字体需注重间架的均衡，如字体笔画的粗细，勾、提及空白的处理，撇与捺的变化等。要注意笔画形态的统一，运用重复交织手法构成韵律感，使文字具有独特的个性与风格。

(5) 创新性

字体之演变应与时代、社会、设计对象需求相配合而设计变化，再加入创意发挥，将既有文字予以蜕变，以求独立而完美。

总之，字体应保有文字传达的机能，以使人们易于阅读为前题；而后要求字体的节奏和韵律以及美感的享受，并恰当地表现文字意象，提炼个性化，达到创新字体的最高目标，使字体设计既能体现出时代的风貌，又能适应人们的审美需求。

字体设计的分类

字体设计是一个边缘性学科，涉及面广，要分类较为困难。对中国设计者而言，广义地说，可分为：汉字字体设计和拉丁字母设计两大类。而按照字体设计的范畴和各自的功能定位来分，一般大体上划分为：标准字体的设计；书法表现的字体设计；装饰表现的字体设计；部分变形表现的字

体设计；光学表现等其他特殊的字体设计等。

(1) 标准字体的设计

标准字体是企业形象拓展中最重要的因素，种类繁多，应用广泛。由于文字本身具有明确的说明性，所以，可以直接将企业、品牌的名称传达出来，通过设计加强视觉形象，以达到宣传的功效，强化企业形象及品牌的竞争力。标准字体的设计一方面是要依据品牌、宣传主题与内容而精心制作，另一方面是要适合于标志图形的形态，对于字里行间的宽度，笔画的配置，线条的粗细，统一的风格做周密的规划，以使标准字体的设计与标志取得和谐，达到完美的整体配置。标准字体设计成功与否，造型表现占决定性的因素。尤其是要将公司经营内容或产品特征，采取象征性的造型加以具体表现，明确地说明字体所代表的意义与内容，并需把握易读性。应首先注意到易识别性，其次才是系统性和延展性。

(2) 书法表现的字体设计

汉字的传统书形字体是一种纯粹的视觉形式和抽象设计，从象形从手抓事物的典型特征，具象和抽象巧妙结合。所以，汉字具有很强的塑造型和创意性。现代书形字体随着时代的发展，继承和发展了传统草书特点，不断注入新的活力，形成了一种独特的书形字体。在现代商业设计中有着其他文字难以比拟之处，其实用性较强。它已被广泛应用于广告、展览、包装，尤其是现今的香港和台湾地区、日本的本土特产包装上，更好的体现了民族特色和本土性。书法的意趣在于用笔，借鉴传统书法形式的字体其意趣在于造型。书法类的字体设计，应该通过线的移动，笔势连绵回绕，舒畅流利，使

文字造型达到更理想的效果。由于传统书法有某种特定的识别性特征，设计师运用时多采用选择、复制、加工、组合法。不为人们所熟悉、习惯的格式不具备视觉意义。这也要求设计师具备较高的书法修养水准。

(3) 装饰表现的字体设计

装饰性的字体设计亦可分为花饰字体和图饰字体两类。花饰字体衍生于欧洲花押字，是设计师完全不借助绘图工具而徒手书写的文字的统称。

花饰字体的特征是字的倾斜度多为一致，大小写字母的区别较为明显，每个单词都一目了然。字体笔画的延展以发丝般的委婉线条为装饰，具有优雅、美丽、流畅的变化。因此，这种字体多用于古典名著的封面设计和戏剧广告、酒店标牌、服装品牌、女性化妆品的设计中。花饰字体的美感与大小写字母的倾斜角度有关，而倾斜角度需根据不同的内容与字体笔画的粗细等因素而定。

图饰性是将文字与各种物形，包括一些线或面结合在一起的文字设计效果。一种设计方法是以文字为主，各种物形或线条只起烘托文字的作用，以丰富字体设计的内涵，增强视觉魅力。另一种设计方法将文字与物形或线条处于同等地位，文字与图形不可分割，任何一方不能独立存在。这类独特的图饰字体洋溢着地方本土的气息，增强了信息的传达功能和文字设计的独特性和亲和力。这种绘形绘意的信息效果十分强烈，体现视觉直观的情态之美，是包装设计中常用的手法。

D a l e + + e C o l l e c t i o n

PROG

A JILLIAN HEDDERY, *Calligraphy*, Margaret, specialist in calligraphy and hand lettering for poets, publishers and several artists, from *Black Calligraphy* (New York: Art House, 1984) to *Magister of the Pen* (New York: The Princeton Club and the New York State Teachers Club, 1985). Her work is a blend of many influences, from the past to the present, and has taught and lectured internationally.

E REBECCA J. BISHOP, *Calligraphy*, Rebecca J. Bishop, a calligrapher and designer in London, was the first woman to be elected to the Society of British and American Calligraphers. She has worked in advertising, design, typography, book design and teaching.

D IAN HENNE, *Calligraphy*, Ian Henne, a calligrapher and designer in London, was the first man to be elected to the Society of British and American Calligraphers. He has worked in advertising, design, typography, book design and teaching.

B ...

C ...

E ...

H ...

J ...

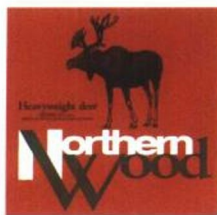
DEF ABC
 LMN GHIJK
 RSTU V W
 X Y Z

The letter 'z' is the most neglected character in the English language; the frequency of its use in the 18th century is shown in this alphabet.

(4) 部分变形表现的字体设计

变形字体是在各种字体的基础上把字的各个笔画或个别字进行变化或加工而成。一般不以具象形穿插配合，而是单纯以笔画与部首偏旁及空间结构的配合进行灵活变化。从而使字体标新立异，使原来常见的呆板的电脑字体获得时尚的文字风格，丰富了字体内在的涵意，给人一种既现代又亲切的感觉。这是一种将规范的字体加以创意、完善的一种文字风格，它赋予文字以字面外的强烈意念，通过丰富的联想别出心裁地展示出文字超脱了具体的形，而以抽象为意，从而获得传神的表达，以巧变取胜，平中求奇。这种设计方法，被广泛的用于标准字体、商店店牌、包装的设计中。这种字体设计的不确定的特性在具体的设计中大大加强了灵活性和个性，突破了程式化、概念化、一般化的视觉习惯模式，给人以崭新的印象。

(5) 光学表现等其他特殊的字体设计

现代电脑与印刷术的发展为字体设计提供了摄影特技、印刷网纹等技术，应用光的折射和网点的浓淡变化使字体产生了意想不到的多姿多彩的视觉效果。站在信息化、视觉化、艺术化的视角审视，它无疑是一种有着巨大生命力和感染力的设计元素，具有多种表现形式与处理技法。它的艺术设计空间已远远超越了简单的美术字的范畴，铸就了现代视觉传达设计的一道亮丽的风景线，演进为名副其实的文字信息传达媒介设计。

字体设计的创作方法

现当代世界各国的设计家都将字体设计作为一种有效的设计元素，形成各具特色的形式、手法和风格。他们无不在运用本民族文字方面精心创意，创造出具有强烈视觉感染力的形式语言与多变的效果。因此，在设计师作设计前，应充分汲取生活之养分，从现有的字体设计中借鉴有益之处，吸收非同一般的设计方法；要学习民族间的优秀传统，形成独特的设计风格，表现出较高的品位，铸造崭新生命而又永葆民族文化精神的艺术字体的设计。

总之，在具体设计时，应遵循针对性原则，即：

(1) 根据文字所表达的具体内容和词义的内在含义来设计变化；

(2) 根据所传达的媒体对象来进行设计变化；

(3) 需考虑到字体所处的地点与环境，字体的制作材料和加工工艺来设计变化。

在作具体的字体变化时，字体的骨架应注意：

- (1) 横线的律动变化；
- (2) 文字左右突出的部分之间的关系；
- (3) 线条间隔的比例尺度；
- (4) 字体重心的方向。

骨架与肌肉需要互相配合，选定了笔画特征，就能创造出新型的字体。笔画的特征是字体的构成要素。

将字体的内容与形式紧密结合，强调文字组织和可读性的直接表现，力求独创性和可读性的平衡，创造具有强烈视觉冲击力的形式语言与多变的视觉效果。

Best Buy Club
Nandemando

S T O P A I D **S**

FitView 3-SCENE LIGHT

FitView 3-SCENE LIGHT

ITEX

Architecture Photography 展
PPG Graphic Design

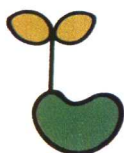
ts
TETSU
NAKATA
DIET FACTORY

Q-U-E-S-T PLUS

Bean Stalk

Series Otsuka a total system for baby

Bean Stalk

Series Otsuka a total system for baby

Xmas BRAND SOLDE

