

指南针系列教材

中国高等院校

美术·设计教研大系

字体设计 基础研究

【吉林卷】

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编
吕波
秦旭萍
宋晓凰

辽宁美术出版社

联合编写院校

【吉林卷】

(排名不分先后)

东北师范大学美术学院

吉林艺术学院现代传媒学院

吉林师范大学美术学院

吉林大学艺术学院

吉林工程技术师范学院艺术学院

吉林建筑工程学院艺术设计学院

长春师范学院美术学院

长春工业大学艺术设计学院

延边大学艺术学院

通化师范学院美术系

白城师范学院美术系

东北师范大学人文学院艺术设计系

东北师范大学人文学院视觉艺术系

东北师范大学人文学院服装工程设计系

吉林建筑工程学院城建学院

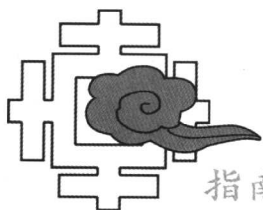
吉林建筑工程学院建筑装饰学院

长春大学美术学院

长春大学旅游学院美术系

长春大学光华学院

吉林艺术学院高职学院

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

字体设计 基础研究

主 编 吕 波

编 著 秦旭萍 宋晓凰

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计基础研究 / 秦旭萍 宋晓凰编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2005.7

(中国高等院校美术设计教研大系. 吉林卷)

ISBN 7-5314-3346-X

I. 字... II. ①秦... ②宋... III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 069492 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1 / 16

印 张: 7

字 数: 50 千字

印 数: 2001—4000 册

出版时间: 2005 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑: 王 嵘 杨玉燕

版式设计: 杨玉燕

责任校对: 张亚迪

定 价: 32.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

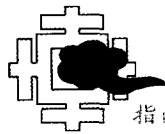
PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从“经典”出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们根据国家对美术教育的精神，在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系 【吉林卷】

总 主 编 王犁犁

副总主编 (以姓氏笔画为序)

王建国	王铁军	王 帆	尹国有
吕 波	齐伟民	苏晓民	李公君
李胜龙	李 星	李仲德	殷晓烽
秦秀杰	傅黎明	魏舒非	
编 委	王玉峰	王俊德	关 卓
	张宏雁	张 博	朱 方
	高贵平	徐景福	林 森
		缪肖俊	

目录

CONTENTS

概 述

第一章 字体源流与设计原则

第一节 字体设计的目的与原则	010
第二节 汉字的起源与发展	013
第三节 拉丁字母的起源与发展	021

第二章 基础字体设计

第一节 基础字体的分类与特征	023
第二节 基础字体设计的基本规律及绘写方法	030

第三章 创意字体设计

第一节 创意字体的设计原则	041
第二节 创意字体的构思	042
第三节 创意字体的步骤	044
第四节 创意字体的设计	045

第四章 创意字体在设计中的应用

第一节 创意字体在书装设计中的应用	061
第二节 创意字体在包装设计中的应用	072
第三节 创意字体在广告设计中的应用	081
第四节 创意字体在标志设计中的应用	102

Je mon dans un aut plein de voya.
Je remar un jeu hom dont le cou é sembla

à ce de la gira et qui

por un cha a un ga tres.

Il se mit en col con un au voya,

lui repro de lui mar sur les pi cha fois qu'il mon ou descen du mon.

Puis il al s' as car u pla è li. Re ri gau, je
l'aper qui mar en long et en lar a qui lui don,

des con d'élég en lui mon

le pre bou de son pard.

概述

OUTLINE

字体设计是对文字的象形、意形、字母按视觉传达规律加以整体考虑的设计,是通过对字形、字义、字音的联想,以意念思维所创造的新的文字造型形象,有着很高的审美价值,具有可读性,趣味性和识别性,是现代视觉信息传达的重要语言之一。

随着社会日新月异的发展和科学技术的突飞猛进,高科技带来的各种新颖的尖端技术为现代平面艺术设计专业开辟了无限广阔的前景。然而,人们在进行新的设计形式的探索过程中,往往不够重视字体的重要性,忽略了文字的创意性。越来越多的平面设计作品,在图形和色彩上具备了一定的视觉冲击力,但往往都是因为将文字内容的处理和设计草草了事,而使得设计作品失去了其本身所具有的魅力。

字体设计是人类生产与实践的产物,是随着人类文明的发展而逐步成熟的。当远古的人们将抽象的几何符号与象形图符逐渐发展成文字形式后,人类的文明就有了质的飞跃。

至今所能看到的世界上最古老的文字有三种,5500年前两河流域苏美尔人创造的楔形文字;5000年前尼罗河流域古埃及人创造的象形文字;3300年前中国殷商时期的甲骨文字。经过了长久的时间磨砺,这些古老的文字,最终形成了我们所能看到的三种文字类型:拼音文字;象形文字;音形结合文字。

随着历史的变迁,两河流域的楔形文字和埃及的象形文字都已逐渐消亡。这其中,埃及象形文字的部分表音字母经腓尼基人传入古希腊,发展为现在的字母文字体系——拉丁文字。拉丁

文字属于表音文字。世界上一切拼音字母，都是在楔形文字和埃及象形文字的混合中演变而来的。

世界各国的历史尽管有长有短，文字的形式也不尽相同，但世界文字的发展历经悠久的历史长河之后，逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块结构：代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字和拉丁字母文字都是起源于图形符号，经过各自几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。

字体设计作为一门探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程，其重要性是不言而喻的。现代平面设计及其教育，强调点、线、面、形、色和质感等视觉要素的构成以及这些因素之间的关系。字体设计课程其主要内容是学习和掌握字体设计正确的思维和方法，并要求学生全面掌握和运用视觉要素的设计法则，用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列以及文字形态的组合，了解与之相关联的载体环境等诸多应用特性，并采用多种造型手段，设计出特定的、在空间上满足实用需求和符合视觉审美的字体。

作为学生来说，要学好这门课程，设计出较为完整的字体，必须全面而系统地了解与认识文字的基本骨架，文字的自身意义与视觉设计的基本规律，掌握各种造型手段以及字体设计的历史变革，学会借鉴世界优秀设计师的经验与方法，使自己成为一名真正的、成熟的设计师。

第 1 章

字体源流与设计原则

本章要点

- 字体设计的目的与原则
- 汉字的起源与发展
- 拉丁字母的起源与发展

文字是记录语言的书写符号，是一种无声的语言。文字的产生使语言超越了时空的限制，成为人类记事和交流思想的工具，它促进了人类文化的传播并有利地推动了社会文明的发展。

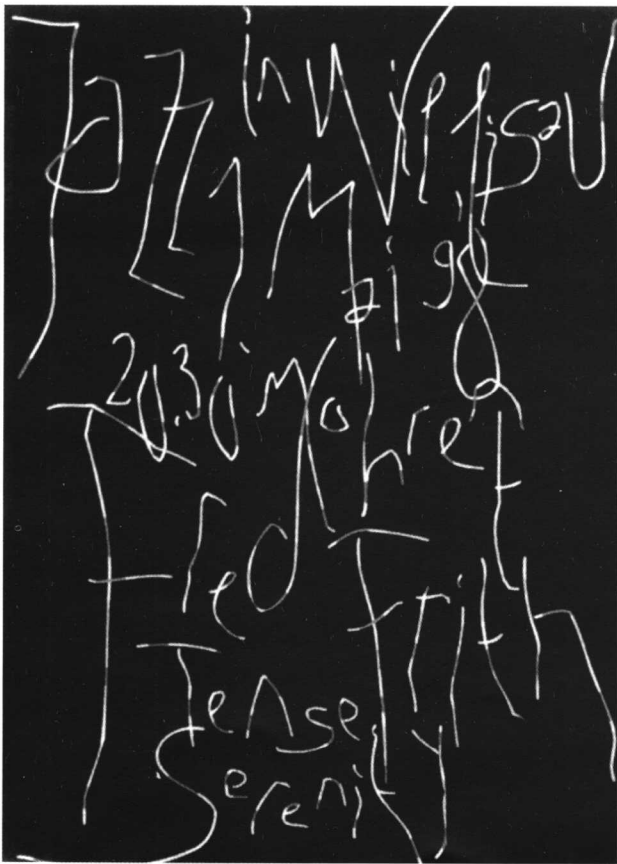

图1 字体以自由排列方式，构成线条美的形式节奏感。犹如中国书法中的狂草，在视觉中产生出情绪、节奏韵律，这种美妙源自于自然书写而成。

字体作为传递信息的重要载体，实用是它的首要功能。随着时代的进步，文字在使用的过程中，逐渐产生了审美功能。人们对文字的要求不仅是在书写时应清晰、醒目、易于辨认，还要求文字要美观、有装饰性，以满足人们的审美需求(图1、2)。

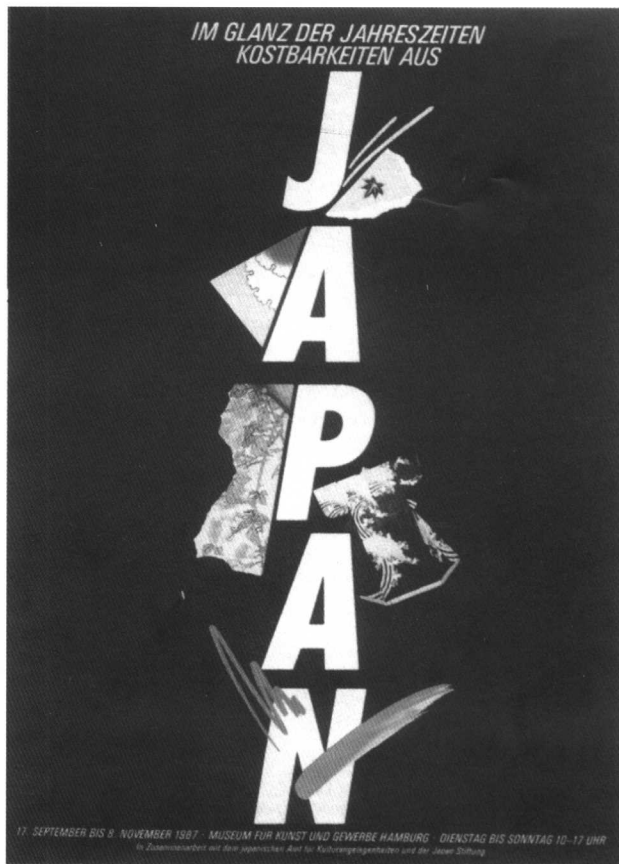

图2 图形效果分割字体，这是一种求新的设计思维。给人的视觉感觉，是一种变换的字体错位。美妙也就产生在视觉趣味之中。

第一节 字体设计的目的与原则

字体设计的目的是要快捷、准确地传达信息,它是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术,它有双重含义:一是文字部分,二是美化装饰部分,属于平面设计的范畴,主要是研究文字造型理论和方法的专门设计基础课程。

字体可分为基础字体和创意字体两大类。汉字基础字体包括老宋体、黑体、仿宋体、单线体等。基础字体多应用于印刷之中,又称印刷体。创意字体包括表象性

创意字体、表意性创意字体、装饰性创意字体、立体创意字体、投影创意字体等(图3)。

图形、文字、色彩、材料是装潢设计的四大要素,字体在设计构成中是不可缺少的重要组成部分,如:在包装设计、广告设计、书籍装帧、标志设计等其他一些美术设计中,它不仅传递信息,还以美的形式使人赏心悦目,甚至有相当数量的设计作品完全是由文字构成的。字体设计的优劣,能直接影响设计作品的效果,所以,字体设计在设计教学中占有很重要的位置(图4)。

哈尔滨吉林榆次沈阳齐本溪鞍
桥营口秦皇岛丹东济川洛郑开
封小乡街顶沾益汉孝感黄陂无
锡杭绍宁波合肥铜陵蚌埠兆萍
远华贺兰湘潭韶雅西冬饶农源
沁芝瑞赣厦门漳泉高雄台屏岩
基隆广州市区公社庄村集镇圩
昌平房山密云嘉定松江武清县
北京天津上海河北内蒙
古黑龙江辽宁吉林山东
安徽福建苏台浙湖广西
壮族青海夏回云南贵州
藏省自治区地盟县市镇

图3

图4 这是三幅以文字“家”为主题的广告设计。“家”是由多“人”组合而构成字义。文字以“象形”设计为表现手段，人互为牵手，组构成三个家，这种“寓意”表明了设计者构思新奇，具有艺术感染力。

字体要达到既能快捷、准确传达信息的目的,又要给人以视觉的美感,设计时应遵循以下原则。

一、容易辨认与识别

字体设计的首要目的是实用,文字的可读性是首先应该考虑到的,易识别是字体设计的首要原则。在对字体进行装饰设计时,不应过分变动结构和随意增减笔画,要力求符合文字的基本结构和书写习惯,在保证字形结构及笔画正确的基础上进行装饰变化。要使观者一目了然,易认易识,否则就失去了传达的意义。

二、形式与内容要统一

字体设计要表现出形式与内容的高度统一,设计应从使用对象的目的与字义的内容出发,运用不同的表现方法和笔画形态,使文字与内容有机地结合起来。在字义的基础上,增加其直观性与艺术性,生动、概括、准确地表现文字的含义。如儿童用品,适宜采用活泼、稚嫩、跳跃的字体;五金机械类,适宜采用结实而精密的字体,以表现牢固耐用的质感;女性化妆品,适宜采用

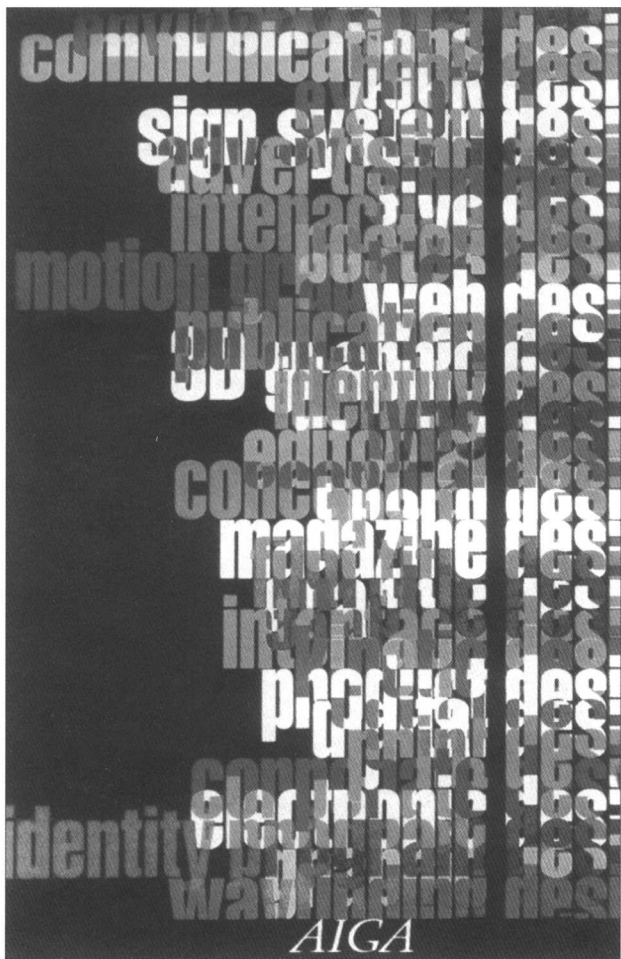

图5 字母以透叠的表现形式,产生一种视觉秩序感。这种色彩与造型的双重感觉,正是设计者所要达到的最后表现效果。

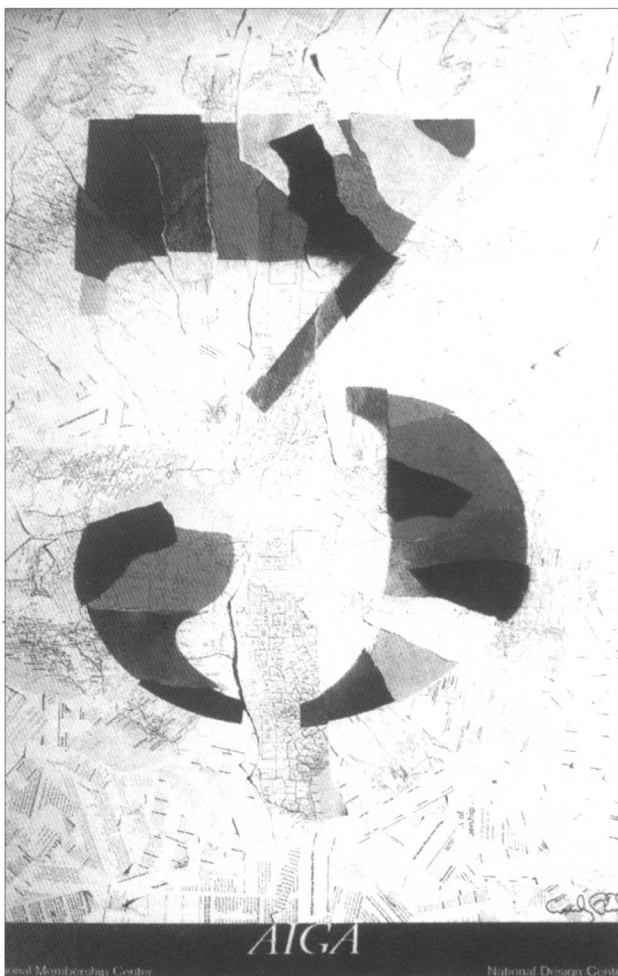

图6 以绘画中的多色组合构成了阿拉伯数字“3”。这是一种艺术化的表现,它的存在不同于普通的手写字体,这种视觉再现,可以产生一种美妙的记忆,使之不能忘记。

纤细、轻柔、流畅的字体;而男性化妆品应采用棱角分明、粗壮有力的字体,表现男性稳重、刚毅的性格特征;体育用品,用动感强的字体等等(图5)。

总之,要生动、概括、突出地表现出文字内容的含义,达到内容与形式的和谐统一。

三、整体协调一致

整体统一是美的前提,在字体设计中,装饰变化是在统一的基础上进行的。它不仅要求每个单字要美观,还应该使整行整幅字体有统一的风格,它包括字形的统一,笔画塑造的统一,装饰手法的统一。整体美观和谐,充分体现字体设计的艺术魅力,才能给人以美的享受(图6)。

第二节 汉字的起源与发展

每个民族大都有自己的语言和文字。我国除一些少数民族使用本民族的语言和文字外,在广大汉族地区,使用的是汉语和汉字。汉字又称中文字,是记录汉语的文字,也是世界上应用人数最多的文字形式。

一、起源

汉字具有象形、指事、会意的特点,这为汉字的美化装饰提供了依据。考古发掘证明,汉字是世界文明史上最为悠久的文字之一,起源于原始绘画。我国在距今6000年前的仰韶彩陶和龙山黑陶上就看到了类似文字的简单刻划,这种在彩陶上重复出现的、整齐规则的、有一定规律性的简单符号,可能是古文字的前身。由于我们对这些符号了解得很少,尚无法从文字的角度来解释它的含义。真正构成文字条件的,现在我们能识别的最早的汉字就是殷商时期的甲骨文。

图7

图8

二、发展

甲骨文是殷商时期刻在龟甲兽骨(牛羊的肩胛骨)上的文字,距今三千多年。这种文字带有记事的性质,大多是殷人占卜凶吉的卜文,所以也叫卜辞。因出土于河南安阳殷代古都废墟中,因而又称殷墟甲骨文。由于这种文字是脱胎于图画的文字,所以在字形上还保留着描画物象的浓厚色彩。甲骨文是用刀刻字,由于刀有钝有锐,甲骨有坚硬与疏松之别,所以笔画有粗细方圆的变化。笔画多方折,交叉处有崩剥粗重的痕迹。字的结构有长有短,大小不一,具有挺劲、拙朴之美(图7-9)。

图9

图 10

金文是殷周时代铸或刻在青铜器上的铭文，内容多是有关祀典、征伐、契约等的记录。在青铜器中以礼器的鼎和乐器的钟为最多，所以也有人称金文为“钟鼎文”。因先秦时称铜为金，故后人把古代铜器上的文字叫金文。由于金文是从甲骨文演变而来的，在形体上与甲骨文较接近，但笔画比甲骨文简易。由于铸造的原因，文字必须先刻在模具上，字体都需经过修饰。所以金文的特点是笔画宽而粗，大小较匀称，结构也日趋方正匀整，行款逐渐固定、工整，字体庄严凝重、雄健有力（图10—12）。

图 11

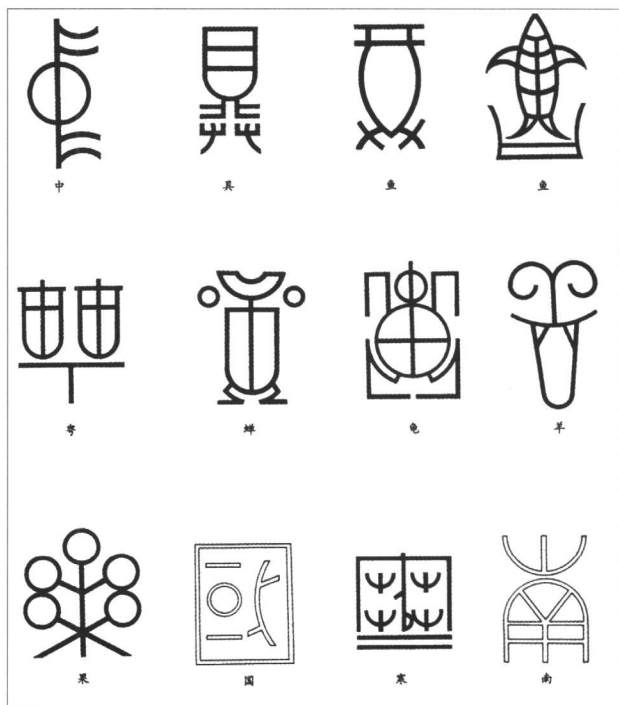

图 12

相传在周宣王时，史官史籀把当时现有的文字进行整理，这是中国文字的第一次改革。后人把史籀以前的文字称为古文，把史籀以后的文字叫做大篆，也叫籀文。

大篆的代表文字是石鼓文，石鼓文是在唐代发现的刻在十个石鼓上的文字。石鼓是一个像鼓形的直径约1米的大石头，每只上面刻一篇四言诗，分别记述国君出

小篆是由大篆发展演变而来的字体，流行于战国晚期的秦国和秦统一后的中国，也叫秦篆。开始，小篆的使用范围仅限于秦国，秦始皇统一中国后，厉行文字改革，废除了与秦文不同的异体字。派丞相李斯对秦文进行收集、简化和整理，创造了全国统一的文字“小篆”。其特点是：把大篆的形体简化，把线条规范化，笔画均

图 13

图 14

狩的情形，唐人认为它是周王的“猎碣”。它上承西周金文的精粹，下启秦代小篆之楷模，奇异多变，美妙绝伦，在书法史中占有重要的地位，被后人誉为“书法第一则”。其特点是：结构工整，笔画均匀，以曲为主，圆劲挺拔，极具力度。它气质雄浑古朴，粗犷豪放，奠定了方块字的基础（图13、14）。

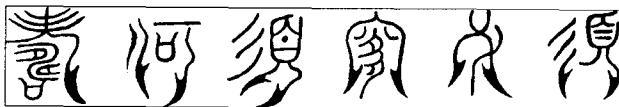

图 16

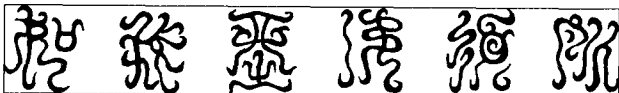

图 17

图 15

匀粗细一致，婉转圆匀，转折处呈弧形。结构整齐对称，上紧下松，布白匀称，装饰性强。基本上是长方形字体，完全脱离了图画文字（图15-22）。

图 18

图 19

图 20

图 21

图 22