

a b c d e f g h i j k l m

● 朱天明 编
Zhu Tianming Bian

英文字体造型

YINGWEN ZITI ZAOXING

260

ERBAI LIUSHI

上海交通大学出版社

英文字体

YINGWEN ZITI

造型

ZAOXING

260

ERBAI LIUSHI

● 朱天明 编
Zhu Tianming Bian

上海交通大学出版社

在英文字母的世界里,千姿百态的
字体艺术造型,将为您打开设计艺术的
另一扇窗户。

英文字体造型 260

出 版: 上海交通大学出版社

(淮海中路 1984 弄 19 号)

发 行: 新华书店上海发行所

印 张: 8.5

字 数: 220 千字

印 刷: 上海市海峰印刷厂印刷

开 本: 850×1168(毫米)1/32

版 次: 1992 年 12 月第 1 版

印 次: 1993 年 1 月第 1 次

印 数: 1-10,000

沪 目: 287-76

ISBN-313-00130-4/G. 623.7

定 价: 7.20 元

英文字体的造型与设计

英文字体的造型与设计,是构成平面设计的重要因素。在广告设计、商标设计、装潢设计、包装设计、书刊封面设计、织品图案设计以及其他设计领域中,英文字体的造型与设计对人们的视觉有很大影响。因此,一个合格的设计人员,不但要有良好的文字功底和绘画技能,而且对于英文字体的造型在平面设计中的主题表达(字体选择、字体结构、行间排列)及其对整体设计的视觉表现,应具有相当水平,才能达到意念的完美体现。从而使自己的设计作品具有强烈的“吸引”效果。

严格地讲,英文字体的造型与设计属拉丁文字的设计范畴,而拉丁文字的设计表现,又分为罗马体、哥德体、意大利体和装饰体。

罗马体(Roman),最初出现于古罗马竞技场中的纪念柱上。由于罗马体各字母之间的宽度比例不同,其字体的视觉效果和艺术手法胜于其他字体,当时普遍受到设计家们的欢迎。在此字体基础上,发展了Garamond字体、Bodoni字体和Rockwell - Beton字体。Garamond字

体按照意大利人波都氏的数据比例,使字体的造型粗细分明,纵横垂直。Bodoni字体横细竖粗,而Rockwell-Beton字体则横粗竖细。这三种字体的造型,成为罗马体中字体造型中的特征表现。

哥德体(Gothic),以Gill字体为哥德体的字体代表,横竖粗细略同,笔形简单、朴实大方。公元9~14世纪哥德时代在欧洲流行的古典体也称为“哥德体”,这种字体利用平笔书写技法,笔划端呈尖角形,给人以一种古典庄重之感。

意大利体(Italic),最初出现于1501年意大利。这是一种斜形字体,其字体造型把直立体的大写字母适当右斜,而小写字母的延线,非常像书写时的自由表现。

装饰体(Decorative),这种字体的最大特点是以字体的变化和装饰来传达字体造型在视觉上的表现,利用视觉的透视和字体结构的变化,达到装饰目的。

英文字体的造型与设计,无疑离不开这几个方面:字体的设计原则、字体的造型变化、字体的设计手法、字体的合理应用。

字体的设计原则

一个成功的设计作品,它所表现的意念,应该有强烈的号召力,能吸引大众视觉。在字体的设计和选择上,必须符合大众的心理,有利于主题的表现,清晰、优美而富有艺术魅力。

- 设计中,字体造型要服从主题的需要,富有新意的字体造型,要符合创意,不要随意以个人的情感背离主题。

- 在色彩的运用上,字体的色彩必须与作品整体协调,符合“商品”的色彩表现,要适应不同国家、不同民族对于色彩的不同心理感受。

字体的造型变化

根据不同的创意,英文字体的造型变化表现为:外形变化、字体变化、装饰变化、对比变化、阴阳变化、肌理变化、位置变化等。

• 外形变化: 在英文字体造型上, 通过英文字体笔划的外形变化, 改变视觉差异, 增加字体的独创性, 粗细、长阔, 刚柔交替。

• 字体变化: 以整个英文字体为单位改变造型, 符合创意要求, 凭借字体造型细柔、粗旷、流畅、庄重、自由、活泼, 从而表达设计主题。

• 装饰变化: 不同的点线面及花纹是英文字体造型装饰变化的素材, 运用这些素材对英文字体局部或整体作各种形式的添加, 使字体变得趣味浓厚、丰富多采。特定的装饰能加深主题的表现。

• 对比变化: 在设计中, 英文字体的造型, 还可以通过色彩对比的变化使英文字体产生一种新的视觉效果。字体造型在色彩衬托下具有立体效果。

• 阴阳变化: 如果英文字体的造型, 采用阴阳变化的手法, 也是能得到很强的装饰效果。通过黑白两种不同的空间元素, 阴阳结合, 使之产生变化的复数, 让视觉的感受在空间产生鲜明对比的立体效果。

• 肌理变化: 运用肌理变化, 也是英文字体造型变化的手法之一。它能使字型产生不同的质感, 构成不同的视觉感受, 去满足作品的主题要求。

• 位置变化: 当英文字体的造型变化手段, 满足不了设计意念, 可以从英文字体造型的位置变化上, 寻找新的表现。通过英文字体的变形, 使之在字体的排列位置上, 前后交叉、大小结合、弧圆排列、凹凸弯曲、波浪倾斜, 以获得英文字体造型的变化。

字体的设计手法

常用的英文字体设计手法, 通常包括: 对称、近似、重复、特异、韵律、渐变、立体。

• 对称: 英文字体的设计, 其追求统一、平衡的手法, 是表现字体稳定, 以达到设计意念的效果最佳方法之一。所谓对称, 也就是在字体的设计上, 以假设的对称轴为中心, 通过字体左右部分或上下部分来表现

字体的设计对称,称线对称;以字体的中心点为图形的旋转成为放射状排列的称中心对称。

- 近似:以不同或相似的英文字体,为追求一些相近的艺术要素而使英文字母的设计造型,成为部分形象的大同小异,小同大异,让英文字体的设计成为主动,形象、整体统一,获得最佳视觉效果。

- 重复:如果英文字体的设计,在特定的条件下,可以追求字体中部分字母的重复再现。通过重复的设计手段,达到设计上的节奏感,视觉上的错视效果。

- 节奏:这里的节奏,可以说是英文字体设计的设计韵律。而所谓设计韵律,无疑是在设计上,给不同字母注入相同的要素。相近的间隔排列,连续的重复表示,都能产生一种节奏。

- 特异:英文字体的设计,在整体设计布局上,可以是相同格调所组成的字体排列,也可以通过部分字母的特异手法,达到视觉的重视。这个特异,就是在字体的排列上,把其中一个字母,按设计意念放大,以引起人们的注意。

- 渐变:渐变也是英文字体设计的一种造型手法。通过一种有规律的变化,使字体的设计在造型上循序变化,构成不同层次下的视觉感受如明暗变化、线条变化、形状大小变化等。

- 立体:所谓立体的设计手法,就是在英文字体的造型设计上,通过字体的上、下、左、右、仰、俯等不同角度的透视变化,达到字体设计造型上的空间表现,获得平面设计上的立体效果。

字体的合理应用

设计意念的表现,在英文字体的合理应用上,应给予体现。通常可以考虑这几点因素:作品对象不同,表达主题的不同属性,载体的不同表现。

- 消费者的不同年龄。英文字体的造型与设计,同样要针对不同年龄

层次的需要合理设计。字体刚健有力,是男性的世界;字体娇柔健美,是女性的世界;字体生动活泼,是儿童的世界;字体平稳庄重,是老年人的世界。同时,在设计上还应考虑字体的大小、形状及变化程度等。

- 主题的不同属性。英文字体的造型与设计,还要根据所示主题的不同属性,表现主题的内涵。如金属商品用方正粗壮的字体,表现金属商品的力度;化妆品多用纤细优美的字体,表现女性的柔美;医药用品多用朴实平稳的字体,表现安全宁静的气氛;陈年商品多用古老的字体,表现时间的流逝和商品的古朴浓郁;儿童用品多用活泼稚气的字体,表现儿童天真烂漫的童趣世界;高科技用品多用新颖的字体,表现时代的节奏。总之,不同的商品,应选用不同属性的字体。

- 载体的不同表现。英文字体的造型与设计,在不同载体上的表现,同样是字体设计中要考虑的因素。不同的载体对字体的设计有不同的要求。招贴广告是户外广告,字体应醒目清楚;书报广告,则是叙述式广告,字体应细致工整;霓虹灯广告,字体应细而圆,大多呈线状,以产生五彩缤纷的效果。

英文字体的造型与设计现状

现代商品和文化艺术的发展,对英文字体的造型与设计提出了更高的要求,字体的造型作为设计的表现已不能停留在原来的基础上,必须追上时代的潮流不断创新。

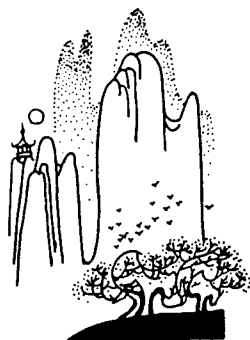
中国的书法艺术对英文字体的造型与设计,有深刻的影响。Jean Gondon lee在他所著的《中国书法》(1971年版)中曾这样论述到:中国书法之美,不在于个别的字,而在于无限的变化,行与行之间,字与字之间具有生动的气氛和流动的韵律。最早追求中国书法艺术融合于英文字体造型与设计中的美国西雅图的Tin Ginin,就是以毛笔和鹅毛笔,对英文字体的造型与设计作了有益的尝试,成为英文字体造型与设计中的书法体。

另外,在英文字体的造型与设计的追求中,西方一些大企业,为了使自己的产品和印刷品具有独特的艺术风格,还特意创造了一种专用字体,在世界范围内应用,使人们看到这种字体,就知道是哪一家公司的产品,可以这样说,这就是英文字体的造型与设计的最终追求,一个独特的追求。

由于学识浅陋,匆匆写了这些不足为《英文字体造型260》增辉的话,是为序。

一九九二年冬于上海

目录 英文字体的造型与设计

罗马字体造型设计

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
LMNOPQ RST.
UVWXYZ

1 52

哥德字体造型设计

**ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ**

53 186

意大利字体造型设计

A A A A B B C C D
 D E E F F G G H I I
 H J K K K L L M M
 M N N N O P Q R
 P R R R S S T T U
 U V V W W X Y Z

187 ····· 191

装饰字体造型设计

A B C D E F G H I
 K L M N O P Q R
 S T U V W X Y Z

192 ····· 262

罗马字体造型设计

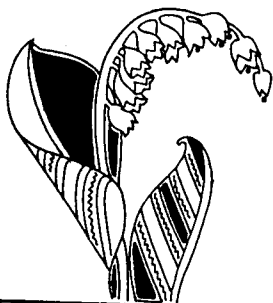
***ABCDEFGHIJ:
KLMNOPQRØ;
STUVWXYZÆ
ŒÇ abcdefghij
klmnopqrstuv
wxyzæœçøß1!
234567890£\$
¢&°%§?(ˆˆ`~*°/)***

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z a
b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x !
y z ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Æ Œ Ø & ß \$ £ ?

A B C D E F G H I !
 J K L M N O P Q ?
 R S T U V W X Æ
 Y Z Œ Ç Ø a b c d e
 f g h i j k l m n o p q
 r s t u v w x y z æ œ
 ß ç ø 1 2 3 4 5 6 7 8 &
 9 0 £ \$ ¢ % (< > = : ; * /)

A B C D E F G H
I J K L M N O P «
Q R S T U V W „
X Y Z Æ Œ / a b
c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w
x y z æ œ 1 2 3 4 !
5 6 7 8 9 0 Ø ? & ~ *)

ABCDEFGHIJ?
KLMNOPQRS!
TUVWXYZ£\$¢
abcdefghijklm*
nopqrstuvwxyz
1234567890ÆŒ
Øæœø&%()/;,.^_..

A B C D E F G H I
 J K L M N O P Q
 R S T U V W X \$
 Y Z Æ Œ Ø Ç a b c
 d e f g h i j k l m n o p
 q r s t u v w x y z æ œ ç
 ß 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 £
 ¢ % & ? ! (' ^ ` ~ ÷ ° /)