

高 职 高

专 设 计

艺 术 基

础 教 材

A

B

C

D

E

F

G

H

I

字体设计

蒋尚文 主编

K

L

M

N

湖南大学 出版社

高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

字 体 设 计

Z I T I S H E J I

主 编 蒋尚文

副主编 莫 钧 杜 平 罗 娜

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书系统阐述文字的起源与发展,字体的构架与造型特点,字体设计的基本概念、创意与表现、字体设计的应用,并分析点评了大量字体设计作品。

本书可作为高职高专设计艺术基础教材,亦可供设计工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/蒋尚文主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7-81053-936-1

I.字... II.蒋... III.美术字—字体—设计—高等学校:技术学校—教材 IV.①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046508号

高职高专设计艺术基础教材

字体设计

Ziti Sheji

作 者: 蒋尚文 主编

责任编辑: 李 由

特邀编辑: 胡艳红

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8649149(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

总 经 销: 湖南省新华书店

开本: 889×1194 16开 印张: 6.25

版次: 2005年8月第1版 印次: 2005年8月第1次印刷 印数: 1~5 000册

书号: ISBN 7-81053-936-1/J·67

定价: 25.00元

高职高专设计艺术基础教材

丛 书 编 委 会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

湖南第一师范

湖南女子职业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技职业技术学院

湖南涉外经济学院

长沙民政职业技术学院

武汉职业技术学院

郑州轻院轻工职业技术学院

江西大宇职业技术学院

江西陶瓷工艺美术学院

西安欧亚学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,艺术设计相关专业由于专业的适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现就业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职艺术设计教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决实际问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 文字的起源与发展/1

1.1 汉字的起源/2

1.2 汉字的发展/4

1.3 拉丁文字的起源/13

1.4 拉丁文字的发展/14

2 字体的构架与造型特点/17

2.1 汉字的构架与造型特点/18

2.2 拉丁字母的构架与造型特点/25

3 字体设计的基本概念/35

3.1 字体设计的产生与发展/36

3.2 字体设计的功能/38

3.3 字体设计的价值取向/42

4 字体设计的创意与表现/43

4.1 字体设计的基本原则/44

4.2 字体设计和创意分类/45

4.3 组合字体设计/52

目

录

5 字体设计的应用/59

5.1 字体在编排设计中的应用/60

5.2 字体设计在广告设计中的应用/67

5.3 字体设计在包装设计中的应用/72

5.4 字体设计在书籍装帧设计中的应用/75

5.5 字体设计在CI设计中的应用/77

5.6 字体设计在影视多媒体中的应用/80

6 字体设计作品欣赏/85

6.1 学生作业/86

6.2 字体设计应用实例/89

参考文献/91

后记/92

1

文字的起源与发展

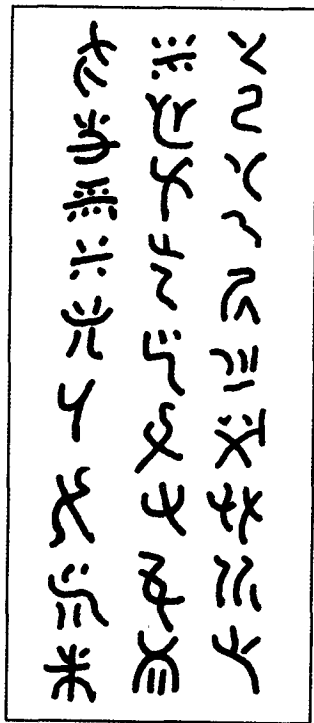
1.1 汉字的起源

文字是人类文明发展的产物，是人类文明得以延续的载体之一。文字最基本的功能是沟通与交流，但此功能又不同于语言，语言的交流功能受时间、空间、地点、人物的一些限制。文字则不同，他可以跨越上述条件的限制，因为它具有记载、记录的功能，这是人类文明得以跨过时空延续到现在的重要条件之一。因此文字在人类文明中有着举足轻重的作用。那么文字是怎么产生的呢？

相传几千年前黄帝时期有个叫仓颉的人，他创造了文字。旧时传说仓颉是天神下凡，四目灵光，生而能书发明了文字，见飞禽走兽的足迹，顿有所悟，创象形文字（如图1-1仓颉之字迹，留在“藏书台石上”仅28字，现在能识别的惟有第三个字“上”字，第四个字“天”字）。传说虽是人们的美好想象，不具备确凿的史证，但由此我们可以想象文字的创造过程。

汉字产生的科学的推断是：劳动创造了人类，同时人类在劳动中创造了语言，当语言也不能满足人们的生活与交流需要时，就出现了在岩石壁上或器具上的画。实践证明，这大大方便了人们在生产、生活中的交流与记事，所以这种画就被作为一种记录符号自然发展。随着人类的发展，人与人之间，人与自然之间的关系更趋复杂化，人们要记录和画得事情也越来越多，越来越复杂化，一般的画就显得越发笨拙，这就要求画得越简单越好。因此画的简单的符号或象形图符成为记录的符号，早期的文字雏形便产生了。大约在六千年前，语言与文字最终结合起来，成为传递信息的完美工具。因此，汉字的雏形一般认为是源于图画（如图1-2：左图：四五千年前出现的象形字，“斧”、“斤”字，是古代“砍”等工具的象形文字；右图：“旦”的繁体字的象形会意字；下图：是简单的图形符号）。

图 1-1

考古发现证明，早在仰韶文化时期的彩绘陶器上常有一些符号，可以代表一个字或一个词。这些符号、图形大都简单，但从中仍可看出物体的意念或形体，诸如蛙形、人形、水纹、鱼形等，活灵活现，质朴谐趣，这已经具备了汉字的神韵及汉字象形的形体支架，是文字萌芽的关键一步。在我国殷墟出土的甲骨文（如图1-3），可谓是初步的定型文字。甲骨文往往大小不一，无严格约束，同一个字有多种写法，增一笔减一笔无关紧要，每一个文字的偏旁部首在位置上都可挪动，甚至同一个字可以正写、反写、倒写（如图1-4甲骨文的“车”字的写法）。这种时期的汉字形态与结构特点，以及汉

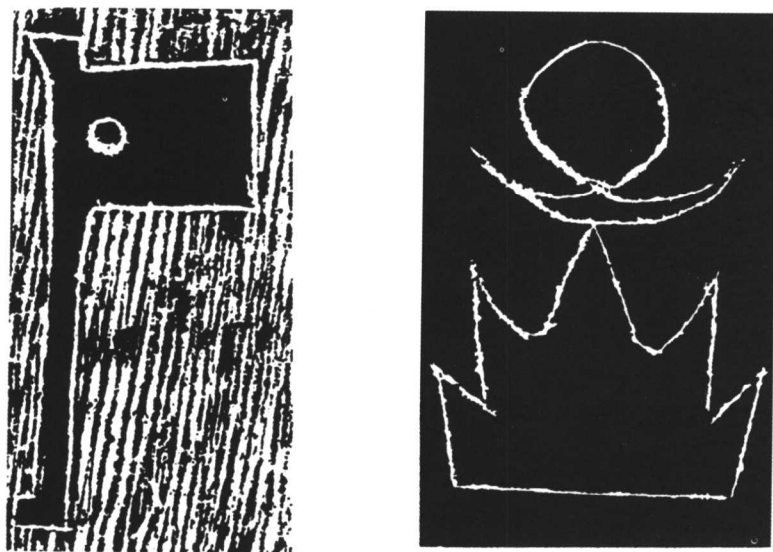

图 1-2

字的“象形、会意、记事、假借”等特点，使汉字具有很强的塑造性和创意特性，为汉字的发展演变提供了条件（如图1-5象形文字）。所以汉字的产生是中华民族集体智慧的结晶，是我们祖先进入文明的关键，是人类文明传承的重要手段。汉字的使用、传承与完善，也标志着人类文明的发展。

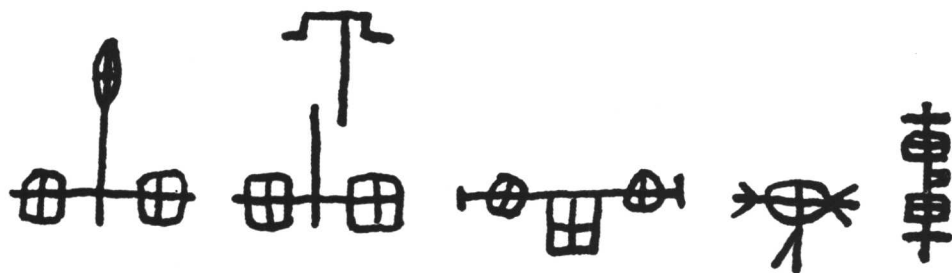

图 1-4

图 1-3

电 乙 乚 乙 乚 乚 乚
册 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
壺 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
女 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
豕 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
角 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
贝 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
龟 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
鱼 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
戈 𠄎 𠄎

图 1-5

1.2 汉字的发展

1.2.1 书法对汉字的影响

有据可查,约在公元前14世纪殷商后期,形成了初步的定型文字,即甲骨文。到西周后期,又发展演变为大篆,后来秦国丞相李斯对大篆进行简改,大篆改为小篆。到汉代中国文字进行较大变革,产生了隶书,使汉字易读性和速写性都有了很大提高。隶书之后又演变为章草,而后为今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,写情笔端的狂草。随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书在唐代开始盛行。介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,生动巧妙,据传是汉代刘德升所制,传到今日,仍是我们日常书写最习惯用的字体。

(1) 金文

金文也叫“钟鼎文”,它是在各种青铜器上或铸或刻的铭文。“钟”和“鼎”是殷周时期的器物。钟多属于乐器,鼎多属于礼器,铭文内容大都是天下的令德、诸侯的言论和功绩,以及士大夫被人称赞的品格的记录。

钟和鼎上的铭文,有阴阳之分,凹下的阴文叫做“款”,凸出的阳文叫做“识”,故也称款识文。金文是从甲骨文演变而来的字体,它随着时代的发展而有所变化。殷代的金文和甲骨文相近,周朝初期逐渐整齐,到了战国末年,字体逐渐和小篆接近。铭辞多为督造者、铸工和器名等。如清代道光年间在陕西省眉县礼村出土的西周《大盂鼎》铭文,排列日趋整齐,但仍有肥笔存在,显示了向大篆过渡的特征。因其用于铭器,故字体庄重。又因刻镂铸造加工之法,故显示出一种凝重韧劲的美(图1-6为《大盂鼎》铭文)。

(2) 石鼓文(大篆)

石鼓文是我国最早的刻石文字,也是大篆的代表作。它是在隋朝年间,即现在的陕西凤翔县发现的10块鼓形石,前人说它们像鼓,故称它为“石鼓”。10个石鼓中,每个刻一篇有韵的四言诗,分别记述秦国君主游猎情形,故也称“猎碣”。石鼓文字继承了西周金文的书法特点,笔画圆劲挺拔,结构紧密浑厚、朴素自然是大篆字的典范。其用笔结构已经很接近小篆,但它不易为人识别,除了印章、书法还有一部分应用外,其

图 1-6

图 1-7

他则很少见到（图1-7）。

(3) 小篆

小篆是大篆的相对称谓。小篆也叫“秦篆”，是秦代通行的文字。如以“车”为例，在小篆以前流行许多写法，小篆只采用笔画最简单的一种，其他都作为异体字加以废除。秦始皇统一中国后，采用宰相李斯的建议，推行统一文字的政策。以小篆为正字，淘汰通行于其他地区的异体字，对汉字的统一规范无疑起了很大的推动作用。小篆字体造型的特点为笔画平直、粗细基本一样；方圆自然、古朴浑厚、空间匀称，字形狭长、上紧下疏、疏密得当、平稳中见飘逸，具有很高的学术和艺术价值，历来为人们所研究和崇尚，也是现代的创意字体设计借鉴的好素材。现存世的小篆有《秦会稽石刻》和《泰山刻石》残石，可代表其风格(如图1-8，上图为“车”的演变，前四种为周代的象形字，最后一种为秦代小篆，“车”。下图小篆《泰山刻石》修正复原。右“皇帝临立作制”左“明二十六并不刳”[秦代])。

图 1-8

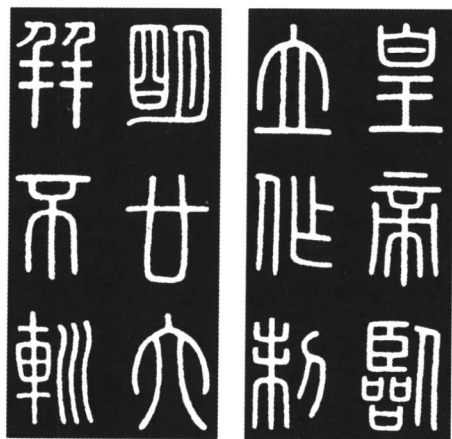

图 1-9

(4) 隶书

隶书也叫“隶字”、“左书”，是一种为适应书写急速的需要而产生的字体。它是将小篆加以简化，并把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画，便于书写。它始于秦代，晋朝卫恒的《四体书势》说：“秦既用篆，秦事繁多、篆字难成，即令隶人(指胥吏，即办理文书的小吏)佐书，曰隶字。”隶书本来只是小篆的一种简率快速的写法，到了汉朝，经过加工，发展成为一种具有艺术价值的字体。秦隶也叫“古隶”，同小篆相差不远。汉隶也叫“今隶”，笔势、结构都与小篆不同。隶书的结构打破了篆书的传统，奠定了楷书的基础，提高了书写的效率。它的产生，是汉字发展史上的一个转折点，至今仍然被我们所应用(如图1-9上图为隶书《魏曹真残碑》[汉代]局部。下图为隶书《史晨碑》[汉代]局部)。

(5) 草书

草书是为书写方便、迅速而产生的一种字体，是草隶、章草、今草、狂草的统称。在我国汉代初年，通行一种草隶，就是草率的隶书。后来逐渐发展、形成一种具有艺术价值的书法，名为章草。到汉朝末年，据传为张芝变章草为今草，字的体势一笔而成。到唐朝，又产生了狂草，不仅一字一笔而成，甚至字字勾联，很难识别，追求的是一种神韵与气势。

章草，早期的草书，是汉隶的草写，广泛流行于东汉，字独立，不连写。

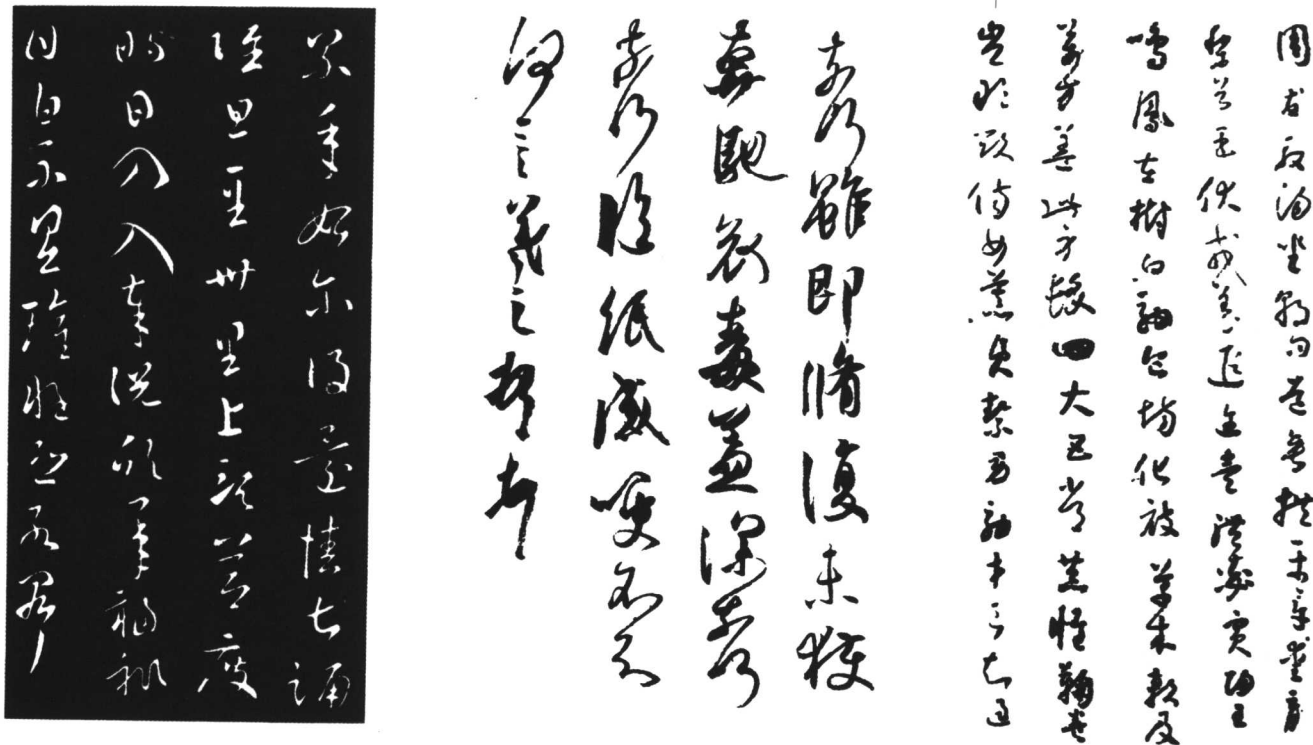
今草，大体分三派：一派以张芝、张旭、怀素等为代表。他们以“狂”、“怪”著称，又称“狂草”有“颠张醉素”之称。特点是一笔直下，数字相连，甚至整行字连在一起，气势磅礴，他们的狂草对后世影响很大。另一派以王羲之、王献之父子为代

表。其特点是用笔瘦而秀丽。还有一派以智永、孙过庭等为代表。他们用笔极有规律，字体区分不作连绵。今草特点是结构、字型变化较多，大小参差不齐。笔画以圆为主，点画连写，上一笔结尾处与下笔开头处有呼应的笔痕。牵带的笔迹一般是较细较虚，转折处弧势较大，这样写有利于提高书写速度(如图1-10，左图为卫瓘的草书《顿州帖》[西晋]，中图为王羲之的草书《丧乱帖》[东晋]局部，右图为怀素的草书《小草千字文》[唐代]局部)。

草书由于难以辨认，实用性较差，但因其装饰性较强，有一定的抽象韵味，因此，在创意字体设计上，多将它加以整理或加入一些具有识别功能的装饰造型因素，使它既不失草书的风范，又有宽域的识别功能和装饰艺术。这是后现代主义设计风格中常用的创作手法。

(6) 楷书

图 1-10

楷书也叫“正书”、“真书”、“正楷”。它始于汉代，由隶书和章草演变而来，盛行于魏晋南北朝，到了唐代，楷书进入了鼎盛时期，一直通行到现在。其形体方正、笔画平衡、结构匀称、章法整齐，可作楷模，故名楷书。楷书分唐碑和魏碑两大体系。唐碑其数量之多浩如烟海。如图1-11，左图为颜真卿的正楷书《多宝塔碑》和《自书告身》；右图为柳公权的《玄秘塔碑铭》，都是非常具有代表性的楷书。他们字体风格迥异、治学严谨，已成为当今人们学习书法的典范。

图 1-11

(7) 行书

行书，始于东汉末年，流行至今。它是利用草书放纵的特点，冲破楷书用笔的严谨，从而创造了草书楷书融为一体的一种书法，也是人们生活中最常用的一种字体。行书没有一定的书写规则，一般写得规整近于楷书的行书，叫“行楷”（如图1-12，上为王羲之的《兰亭序》。下为怀仁的《集王字圣教序》）。写得草法多于楷法而接近草书的行书叫做“行草”（如图1-13苏轼的《寒食诗帖》）。还有清代郑安（郑板桥）的《诗轴》（如图1-14）是以隶书写行书。赵之谦的《诗屏》（如图1-15，左）是以魏碑写行书，郑簠的《杨巨源酬于驹马诗轴》（如图1-15右）是以隶书写行书等。他们在运笔结构、章法甚至用墨等方面，具有特殊技巧，收到了良好的效果。在现代创意字体设计中，可以汲取前

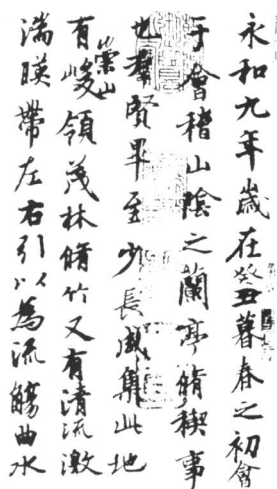

图 1-12

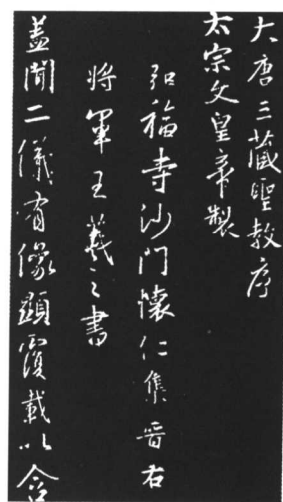
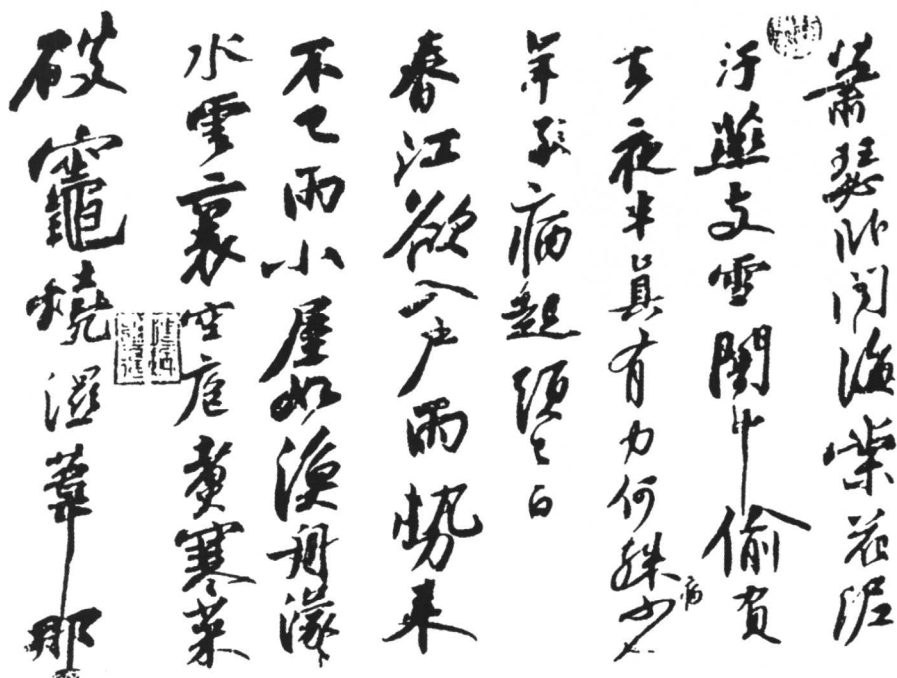

图 1-13

人行书之精华，通过应用大小、缓急、疏密、粗细、收放等诸矛盾统一的法则，或各自独立、或互相牵连、或笔断意连，创造出生动优美和富于韵律感的作品。

以上汉字的演变就是汉字在不同历史时期的表现形式，即被现在称之为的书法。书法的形成特征及鲜明的艺术特色为汉字提供了广阔的发展空间，同时书法也是汉字演变发展的重要组成部分。书法对汉字的影响表现在实际应用中。如：篆书古朴典雅，适用复古风格的贺卡、印章等设计。隶书静中有动，富有装饰性，多被用书名、报刊题头；草书流动顺畅韵律感强，在设计中可起画龙点睛之功能；楷书规正易读，被广泛应用于书刊印刷；行书易书写与辨认，实际应用性强，且风格多样，个性各异，多作招牌、报刊名、书名、店名等。

中国的书法表现丰富多彩，是外国文字无法媲美的。在文字设计中，如能充分发挥中国文字的各种字体加风格，运用巧妙，构思独特，定能设计出精美的作品来（如图1-16《台贯背合同印》，图1-17、图1-18、图1-19、图1-20。

日江頭數萬山諸山不居此山前買山
百金錢少賒欠何曾定安還老
依然一秀才榮易公字舊安排
不是連山具撫取歌柏及米燕諸
慧通禪師正統攝鄭榮書于自堅道

图 1-14

世夢晚風清、易脩竹慘
澹蒼雲多、新森系野
窗映色佳、靜貴惟易之

綺陌晴塵香曙色
山畫又逢君蛟藏秋月一如
水驪瑣青空只千雲
里舊却何馬詩家今得
鮑參軍陽祿本不是煙霄曲
須向年間二弟間

图 1-15

图 1-16

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

1.2.2 印刷技术对汉字的影响

随着时代的不断进步，经济的飞速发展，单纯的书写文字已不能满足人类的需要。公元1040年，我国宋代的毕昇发明了活字印刷技术，此技术的发明创造，满足了文字的广泛、快速的信息传递功能。这一发明也为世界文化的传播起到了重大的推动作用。印刷技术被欧洲引进后，极大地促进了欧洲文艺复兴的浪潮。400年后，印刷技术的革新和19世纪末发明的键盘排字机，使印刷工序完全机械化。为适应印刷技术发展的需要，许多印刷字体相继产生，这使汉字有了新的发展，即有了适用于印刷的印刷文字。这些印刷字体，在形态、比例、粗细和装饰上遵循一定的规律，以便字与字之间的排列与排版。由于印刷字必须适应大众传播的要求，因此在造型上注重普通性与规格化。

历史上，设计师根据汉字的书法体，创造出了许多方便实用的优秀印刷字体，汉字的印刷体有：宋体、方体、楷体 and 仿宋四种。宋体字的形成与书籍文字的快速雕版印