

平面港

GRAPHICS HARBOR

[英文设计]

成朝晖 著

ENGLISH
CHARACTERS
DESIGN

平面港²

GRAPHICS HARBOR

[英文设计]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

责任编辑：李振鹏
特邀编辑：陈 平
整体设计：成朝晖
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

英文设计/成朝晖著. —杭州：中国美术学院出版社，
2004.8
(平面港)
ISBN 7-81083-343-X

I. 英... II. 成... III. 英文—美术字—设计—高等
学校—教学参考资料 IV. J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第083544号

平面港(丛书)

英文设计

成朝晖 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

杭州东印制版有限公司制版

浙江兴发印刷厂印刷

2004年8月第1版/2004年8月第1次印刷

开本：787mm × 1092mm 1/16

字数：10千/印张：5.5/印数：5000册

ISBN 7-81083-343-X/J-326

定价：26.00元

平面港

GRAPHICS HARBOR

[英文设计]

English

ENGLISH CHARACTERS DESIGN
DESIGNED BY CHENGSHAOHUI

ENGLISH CHARACTERS DESIGN

Contents

06//对英文设计的再认识

13//英文设计“形”“意”之语言

13//英文字形的视觉表征与设计原则

14//英文设计“形”与“意”的视觉语言表现

50//英文设计的跨文化创造力

52//英文设计的范例[按字母顺序排列]

ENGLISH CHARACTERS DESIGN

现代字体设计正迈向一个新的高度。在文字结构定型以后，文字设计开始以基本字体为依据，采用多样的视觉表现手法来创新文字的形式，以体现不同时期的文化、经济特征。各个领域的具有创造性的人们可以用同一语言相互交流。利用这种新的媒介，我们又创造出一种新的词汇，而字体设计正是这种表达方式的核心。对英文字体的研究缘起于对汉字设计的认识。另一方面，随着国际间交流活动的日益频繁，各国文化、经济、风俗习惯的互相交融，人类之间了解的加深，国家与国家、地区与地区、人与人之间的距离已迅速缩短。英文作为世界上应用最广泛的语言文字更是渗透到各个领域。视觉传播的发展加速了英文字体设计的普及与创新，使之成为视觉传播媒介的重要组成部分。

ENGLISH
CHARACTERS
DESIGN

ENGLISH CHARACTERS

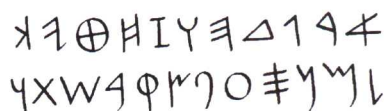
CHINA FOLIO OF PPT PRESS

文字设计是根据文字视觉设计规律对文字加以整体的精心安排。文字设计是人类生产与实践的产物,文字发展的历史也是文字设计的历史,是随着人类文明的发展而逐步成熟的。进行英文字体设计,必须对它的历史和演变有个大概的了解。英文字体是象征着西方文明的拉丁字母文字体系,是由26个简单字母组成的完整的语言体系,字母本身没有含义,需要以字母组合构成词来表述词义。若追溯英文字体的设计路程,必须从拉丁字体的历史与演进来认识人类用智慧谱写的神话。

[拉丁字体的形成]

拉丁字体的起源与发展历史悠久,它与各个不同时代的社会背景密切相关,影响着设计风格的是社会、政治、经济、技术与文化等因素的总和。文字是社会发展的缩影,体现着每个时代的精神。拉丁字母起源于图画,它的祖先是复杂的埃及象形字。当人们越来越强烈地感到有声语言的时间和空间的局限性,大量和准确记录复杂事件显得迫不及待时,一种更为完善的记事媒介文字出现了。约6000年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字,这时的文字是从右向左写的,左右倒转的字母也很多,字形相对复杂,迫切需要简化其书写的形式,以方便记录。当时的腓尼基人与埃及、两河流域有长期的接触,他们的文字也源出于此。他们对祖先的30个符号加以归纳整理而合并为22个简略的形体,用符号来代表说话的音,而不是用符号来表达事物的意,开始由“表形”“表意”的象形文字向“表音”文字发展。而后,腓尼基人的22个字母传到了爱琴海岸,约在公元前1世纪被希腊人所利用。希腊人为了更加有效且精确地书写民族语言,增加和删减了一些字母。如字母表的头两个字母alepf、beth改成了alpha、beta,即将闭音节的辅音改成了开音节的元音,造就了现代英文字母表 alphabet 的单词,沿用至今。罗马实行共和时,改变了直线形的希腊字体,采用了拉丁人早期罗马字母表中的风格明快的带有夸张圆形的23个字母。到了古罗马帝国时期,罗马人为了控制欧洲,强化语言文字沟通形式的统一,也为了适应欧洲各民族的语言需要,由I派生出J,由V派生出U和W,形成了完整的26个拉丁字母的文字系统,掀开了拉丁字母历史上有现实意义的第一页。罗马时代,其帝国势力波及西欧与中亚,与中国大汉遥相呼应,罗马字母表也随着帝国版图的不断扩张而广为传播,成为世界上应用最广泛的文字体系,其最重要的是公元1-2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严整典雅、匀称美观和完全成熟的罗马大写体。文艺复兴时期的艺术家们称赞它是理想的古典形式,并把它作为学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与罗马帝国的图拉真纪念柱的柱头相似。这种字体字母的宽窄比例适当美观,具有朴素、庄重、典雅的风格,使人产生信任感,构成了罗马大写体完美的整体,尽显悠久之感。

由于在早期的拉丁字母体系中并没有小写字母，公元4-7世纪的安色尔字体和小安色尔字体是小写字母形成的过渡字体。由于该字体本身较为潦草，所以，每个篇首字母往往写得很大并加以装饰，从而使整篇文章有粗细与精草之分，以便于阅读。公元8世纪，法国卡洛琳王朝时期，为了适应流畅快速的书写需要，创造出一种清晰、优美而易于掌握的手写字体卡洛琳小写字体，它比过去的文字写得快，又便于阅读，在当时的欧洲广为流传。它真正奠定了拉丁字母的大、小写规格，使得大、小字母的比例均衡适当，对字体也作了新的调整。它作为当时最美观实用的主流字体，对欧洲的文字发展起了决定性的影响，形成了自己的黄金时代。

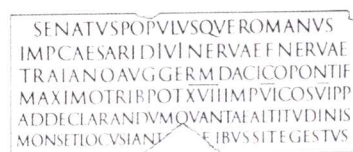
↑ 腓尼基字母表

↑ 古希腊字母

↑ 古罗马字母

↑ 图拉真纪念柱上的罗马字体。

↑ 后人从图拉真纪念柱上摹写、整理出的一套完整的罗马字体。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

↑ 公元5世纪的安色尔字体小写字母形成的过渡字体。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

↑ 公元6世纪的安色尔字体小写字母形成的过渡字体。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

↑ 公元7世纪的安色尔字体小写字母形成的过渡字体。

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

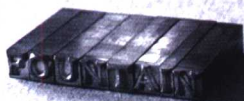
↑ 公元8世纪的安色尔字体小写字母形成的过渡字体。

Enchiridion auctoris nazareth uenit ecclesi-
astium maritimum in finibus tabulon et ne
adimpleretur quod dictum ē per eam pr-

↑ 18世纪，法国卡洛琳王朝时期，手写卡洛琳小写字体。

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
opqrstuvwxyz

↑ 波多尼字体

[印刷字体的时代]

西方的印刷术的出现虽然晚于中国约四百年，但此发明引发了拉丁字体设计的革命。15世纪是欧洲文化发展极为重要的时期，也就在此时，德国人古登堡(Johannes Gutenberg)发明了划时代的铅活字印刷术，对拉丁字母形体发展产生了极为重要的影响，标志着真正印刷字体设计时代的开始。铅活字印刷术的发明和发展对文字的记录与传播起了极为重要的作用。原来一些连写的字母被印刷活字解开了，开创了拉丁字母的新风格。同时这一时期正是欧洲文艺复兴时期，技术与文化的发展、繁荣，迅速推动了拉丁字母体系的发展与完善，流传下来的罗马大写字体和卡洛琳小写字体通过意大利等国家的修改设计，完美地融合在一起，出现了最早的罗马印刷体。卡洛琳小写字体经过不断改进，这时得到了宽和圆的形体，它活泼的线条与罗马大写字体娴静的形体之间的矛盾得到了完满的统一，并作了字体综合化运用的尝试。这一时期，意大利的商人与学者云游欧洲各地，也把其印刷字体带到欧洲各地，这是字体风格创造最为繁盛的时期。

发展至18世纪法国大革命与启蒙运动之后，新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术，产生了古典主义的艺术风格。字体的风格也随之产生了变化，线条代替了原有的圆弧形的字脚而变得工整笔直，法国的这种审美观点影响了整个欧洲。设计师迪多(Firmin Didot)设计的与其同名字体成为法国最著名的字体，这种字体强调粗细线条的强烈对比，朴素而严谨但又不失灵巧与亲切感。迪多的这种艺术风格符合了法国大革命的精神，是有现实意义的。公元18世纪英国平面设计领域最有影响的是字体设计家卡斯隆(William Caslon)的创新，他从1720年开始从事新字体的设计和铸造。其以自己名字命名的“卡斯隆体”，迄今依然是平面设计常用字体。卡斯隆的设计创新主要集中在对古典风格字体的再设计和改造，也包括对流行字体的创造，力求字体形式典雅与稳健。现代字体的形成标志着欧洲现代平面设计的一大突破，其主要设计人物是意大利的波多尼(Giambattista Bodoni)。在意大利，波多尼被称为“印刷者之王”。由于古罗马城市庞贝和赫库兰尼姆(Herculaneum)的发现，使古典文化和装饰风格对意大利的设计界造成很大冲击，而此时广大读者已对出版物所弥漫的矫饰的洛可可风格感到厌倦，正期待有新的字体风格出现，波多尼正是在这样的背景下创造出“现代”体来。其“现代”体不是一种字体，而是一个字体的系列，是在古罗马体基础上的改进，因而被视为新罗马体。新罗马体的笔画粗细对比强烈，字脚饰线细直，具有理性、严谨之感，影响了以后的平面设计发展。他的同名字体和迪多字体同样有强烈的粗细线条对比，字体设计精益求精，清晰典雅，对印刷字体的大小、比例极为讲究，在字体的易读性、可视性、字体间的和谐统一上达到了更高的造诣，体现出简明大方的新风格，广受欧洲各国的欢迎并影响带动了平面设计朝向既重传达功能，又兼顾视觉效果的方向发展，其字体直至今日仍被各国重视和广泛应用。一套完整的字母体系中的数字和标点符号也是其中重要的组成部分。数字是11世纪从印度经由阿拉伯传到欧洲的。早期的希腊、罗马文件中是没有标点符号的，文章中句子的段分由用小点划分，随着印刷业的发展，至15世纪，标点符号才具有专业化。

[现代字体的发展]

印刷技术的发明与欧洲文艺复兴热潮极大地推动了文字设计在技术与观念上的改进，人们开始讲究艺术效果与科学技术的结合，逐步出现了一种符合人们视觉审美规律的数比黄金法则与强调色彩、形态与质感的设计字体。工业革命是人类文明史上一个极其重要的转折，也是人类从手工业时代迈进工业文明的开端。机械化带来的不仅仅是制造方式的飞跃，而且还包含了对创造的全新思维方式。在此时期，文字设计在商品销售、文化教育和传播科学技术方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了文字设计的多样化，同样对字体设计提出了新的要求。由英国人发明的黑体字在字体的形、比例、量感和装饰上作了新的探索。伴随着不同时期、不同地域的文化时尚与设计思潮，各种符合时代特征的流行字体大量产生。

现代字体设计理论的确立，则得益于19世纪30年代在英国产生的工艺美术运动和20世纪初具有国际性的新美术运动，它们在艺术和设计领域的革命影响深远。现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术都受到其基本观点和理论的影响。19世纪末20世纪初，源自欧洲的工业革命在各国引发了此起彼伏的设计运动，推动着平面设计的发展，同时也促使字体设计在很短的二三十年间发生了许多重大的发展和变化。工艺美术运动和新艺术运动都是当时非常有影响力的艺术运动。它们在设计风格上都十分强调装饰性，而这一时期字体设计的风格上有明显的复古倾向，但与当时流行的维多利亚花体字相比则显得朴实与易读。20世纪20年代在德国、俄国和荷兰等国家兴起的现代主义设计浪潮提出了新字体设计的口号，其主张是：字体形式是由功能需求来决定的，字体设计的目的是传播，而传播必须以最简洁、最精炼、最有渗透力的形式进行。现代主义也非常强调字体与几何装饰要素的组合编排，从包豪斯到俄国的构成主义设计作品都运用了各种几何图形与字体组合的方法。包豪斯设计学院的教师阿尔伯特·拜耶(Herbert Bayer)设计创造了无装饰线条、以小写字母为中心的新字体系列，成为包豪斯字体的一个特征。拜耶认为小写字母非常经济，因为只需要一个字母，他的做法包含了强烈的社会主义、民主主义动机。这种被称为无饰线体的字形，如汉字的黑体，横竖笔画粗细一致，省略字脚的装饰，笔型单纯而简洁，造型明朗而具有现代感，字母清晰、明朗而有力。包豪斯的出版物则基本上是采用拜耶设计的字体，形成了当时在字体设计最为先进的类型之一。

20世纪50-60年代, 现代主义在全世界产生了重大的影响, 以国际字体为基础, 字体的设计更加精致细腻。50年代形成的国际主义风格的核心部分是无饰线字体的发展及广泛采用。新一代的平面设计家采用一种直接了当的新无饰线体, 达到高度有效的、毫无掩饰的视觉传达目的。1957年, 瑞士设计家马克斯·梅丁格以现代的罗马体的等宽比例结构为基础, 设计出一套完美且经典的现代无饰线字体。由于字体最初为瑞士哈斯 (Haas) 铸字厂设计的, 起名为“新哈斯-格罗特斯克体”。1961年, 新哈斯体在联邦德国正式出品, 以“赫尔维提加体” (Helvetica) 来重新命名。这种字体设计得非常完美, 清晰易辨且识别性高, 为当今都是最广泛流行的字体之一。随着经济与文化活动的不断发展, 对字体的表现力的要求也越来越多样, 同一种字体有不同的笔画粗细、宽窄比例、正斜角度、空心与立体等变化, 形成了同一种字体的家族化的字体系列。随着照像排版技术的发展, 进一步使字体的组合结构产生新的格局。60年代中期以后, 世界文化艺术思潮发生了巨大的变化, 新的设计流派层出不穷。他们的一个共同特点是反对现代主义设计过分单一的风格, 力图寻找新的设计表现语言和方式。在字体设计方面许多设计家运用了新的技术和方法, 在设计风格上出现了多元化的状况。

20世纪80年代以来, 电脑技术不断完善使设计更为快捷, 电脑设计创造出新的造型语言及表达方式, 开辟了视觉传达的新领域。新的字体风格呼之即出, 开拓出设计创意的新境界, 在设计领域逐步成为辅助设计与主要的制作工具。西方几大字体开发公司, 如Agfa、Monotype、ITC、Adobe、ATF、Linotype, 甚至像微软、苹果电脑等机构, 都几乎各自开发了最为常用的诸如Garamond、Caslon、Baskerville、Bodoni、Futura、Helvetica等字体或类似字体。总之, 正如世界的发展趋向多元化一样, 字体设计也是在保持基本传达功能不变的前提下, 显得日益丰富多彩。21世纪数字化与信息化时代的到来, 英文字体设计的创新、开发更加多样化。得益于新技术的出现, 人们可以设计、开发出了以前手工难以达到, 或概念上难以想象的各种“新技术类”字体。借助于先进、高效的电脑设计手段, 各种能够想象到的字体层出不穷。当然, 这些装饰性很强的新字体之所以能够不断涌现, 与英文字体整套字母表的字符数量相对较少也是很有关系的。在这个背景下, 曾经历过以手工费力地摆放每一个手绘字母的时代的设计师如何想象, 在今天这个时代一切皆有可能! 数码时代出现了不同种类的数码字体, 字体的排列好似键盘的一个个按键, Brody创造的第一款数码字体Blur, 就是用苹果电脑新语言制造的第一个作品。这是一个传统与数码的碰撞, Blur字体的边缘是虚化的; 而在以前, 要做到字体边缘虚化效果, 传统方法就是通过镜头虚对焦的方式来实现。利用电脑的各种图形处理功能, 将字体的边缘、肌理进行种种处理, 可使之产生一些全新的视觉效果。运用各种高科技方法, 将字体进行组合, 可使字体在图形化方面产生新的飞跃。当然, 要通过纸面的字体设计实现表达思想的最高目标, 仍然需要对字体有一个全面而深入的掌握和理解。

ENGLISH CHARACTERS DESIGN

GRAPHICS HARBOR

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

ABCDEF G
HIJKL MN
PQRSTU
VWXYZ
abc def gh
ijklm nop
qrstuv
wxyz

~!@#\$%^&*()_+
1234567890
"{}:|;/,.

二 英文字形的视觉表征与设计原则

英文26个字母本身没有任何意义，但他们组合起来却能表示一切；正是这些单纯的几何形体，却能创造出许多变化。就形体和结构而言，英文字母要比汉字简单，但字母的变化仍应以基本形状和结构为基础，符合人们的视觉习惯。

其一是英文字母的外形结构形体规整，均为规则的三角形、方形和圆形等几何形体，其各部分之间比例较为确定。另外，无论何种字体，26个字母叠加均可整理出一个共同的骨架。这些都使英文字母的书写容易标准化。英文字母外形各异，富于变化，在字体整体设计上有很好的优势。英文字母原形态多呈几何形，如A、V、呈三角形，O、Q、G呈圆形，H、N呈方形，M、W、呈折线形，S、C呈曲线形……字形简洁，笔画亦较为单纯，与相对沉稳的方块形的汉字相比，则较为轻巧灵动，字母的组合更能够体现出几何形的富于变化的特征。

其二是英文字母的空间布局考量。笔画所占据的空间与其相对应的空白共同构成字的空间，即实空间与虚空间，两者互为背景，互相影响。所以书写时不仅要注意笔画的粗细长短，还须合理安排笔画所形成的空间。

其三是英文字母的笔画以及字母间距调整均衡。英文字母的书写和汉字书写同样要考虑到视错觉的问题。就单个字母而言，要注意横竖笔画的粗细和重心的安排，这与汉字有相似之处。另外，英文字母使用时都是以字母组合形式出现，书写时就更须注意字母整体组合的高低、长短、比例，字与字之间的距离等等，调整字体使之在视觉上形成统一。英文字母与汉字很大的区别在于，同组汉字各字所占的空间位置相同，而英文字母如I和W所占据的空间位置就有很大的区别，常规上必须从左至右排列以准确地调整空间的均衡。

英文变体的设计准则与造型要素与汉字的设计准则、造型要素有许多相似之处。在具体设计时，应遵循针对性原则，根据文字所表达的具体内容和词义的内在含义与所传达的媒体对象来进行设计变化。

二 英文设计“形”与“意”的视觉语言表现

汉字设计的形的视觉语言方法同样适用于英文字体设计，但其探索的途径更加丰富和自由。英文笔画关系虽然具有高度的准确性和严密性，但又“字无常形”。可以根据英文的笔画所处的不同位置和周围关系，进行变形、延伸、挪位、简省、切割、重叠、反转相关、空心、立体化等处理，其点、线可粗可细、可长可短、可曲可直；字形可大可小、可长可扁、可方可圆……英文亦具有极大的可塑性和适应性。从设计的角度看，英文字体根据其形态特征和设计表现手法，概括起来可从四个方面展开：

[字形化设计]

字形化设计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沟通、断裂、删减、反转相关等灵活变化。从而使字体标新立异，从原来常见的呆板的电脑字体中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、完善的设计风格。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字体超脱具体的形，以抽象为意，从内容所表达的含义中找寻与之相符合的有意味的表现形式。这种设计方法，被广泛地用于标准字体、品牌标志、包装等设计中，以巧变取胜，平中求奇。字形化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，巧妙地展现出个性化的内在力量，给人以崭新的印象和更多的艺术意味。

HR

↑ 联合的手法：两个形象相加之后形成一个新的形象，形象间相互重合可派生出形态各异的造型。

↑ 剪切的手法：剪切掉字母的上部，以此引起观者的好奇心。

↑ 反转相关手法：正负形的巧妙结合，是一语双关表现。

↑ 借用的手法：小的文字恰好将大的字母补充完整。

↑ 字母的缺省和连接增强了整体的亲和力和趣味性。

Designer
CHENG ZHAOHUI

JEMP'G

www.dambrosio-shoes.com

DRIFT EXCHANGE **IN**

FALCON
NETWORKS

PACIFIC

EXCEL™
The Exercise Company

ISHARE
DREAM

COMPUTER
BASED

fLower
and the world's leading

sarah
FASHION DESIGN