

广西美术出版社

中国高等院校设计教程

吴红梅 吴芳 著

字体设计基础教程

图书在版编目(CIP)数据

字体设计基础教程/吴红梅等编著. —南宁: 广西美术出版社, 2009.2

(中国高等院校设计教程)

ISBN 978-7-80746-117-3

I. 字… II. 吴… III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. J292.13 J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第013670号

中国高等院校设计教程

字体设计基础教程

Ziti Sheji Jichu Jiaocheng

艺术总监: 柒万里 黄文宪 汤晓山

主 编: 陆红阳 喻湘龙

编 委: 周景秋 陶雄军 黄江鸣 黄卢健 张燕根 林燕宁 江 波 邓玉萍 李绍渊 卢菁菁
韦绮梦 莫敷建 熊燕飞 尹 红 刘 佳 杨志荣 李德辉 唐胜天 李 娟 林 海
吴海立 钟云燕 吴昊宇 梁明亮 吴红梅 吴 芳 梁新建 李梦红 利 江 陈 雷
农琳琳 李林森 邓海莲

本册著者: 吴红梅 吴 芳

总 策 划: 黄宗湖 苏 旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨 诚

副 主 任: 钟艺兵 覃西娅

委 员: 陈先卓 杨 勇 林增雄 马 琳 陈 凌 吕海鹏 蓝薇薇 潘海清 方 东 韦颖俊

责任编辑: 陈先卓 马 琳

责任校对: 王 炜 黄雪婷 吴素茜

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次: 2009年2月第1版

印 次: 2009年2月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.5

书 号: ISBN 978-7-80746-117-3/J · 1023

定 价: 38.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校设计教程

字体设计基础教程

吴红梅 吴芳 著

广西美术出版社

中国高等院校艺术设计教程

学术审定委员会

- 顾问: 黄格胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授
主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授
副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授
丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授
杨参军 中国美术学院油画系主任 教授
祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授
张 杰 四川美术学院副院长 教授
李 峰 湖北美术学院 教授
常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授
郭北平 西安美术学院 教授
赵 健 广州美术学院设计学院院长 教授
邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授
叶建新 中国传媒大学 教授
张福昌 江南大学 教授 博士生导师 日本千叶大学名誉博士

- 委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马 遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红
韦剑华 韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏
王 倩 王庆斌 王剑丽 宁邵强 林 伟 林晓雅 平国安 史广达
左剑虹 左 芬 石承斌 叶 萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁
卢 珩 兰志军 甘 阳 孙远志 闭理书 闭宗庭 闭理由 江 浩
刘 军 刘志红 汤晓胤 邢福生 任 民 任留柱 农 家 农学诚
全 泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱 萍 李裕杰 李 宏 李庭坚
李 腾 李达旭 李 茜 李 勇 李 伟 严 寒 张康贵 张耀军
张 锡 张寒凝 杨 杰 杨秀标 杨 帆 杨贤艺 杨 淳 陈家友
陈 良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈 旭 陈建新 陈木荣 陈立未
苏 朗 吴筱荣 吴容娟 吴 琼 陆众志 陆 瑜 沈 勇 余招文
肖裙文 邹 勤 孟远烘 易嘉勋 罗起联 罗 鸿 罗兴华 罗汉儒
金旭明 姚 远 侯建军 贺 雷 俞 崧 赵则民 赵相武 赵筱婕
胡元佳 将 兰 唐 华 唐 敏 唐承柱 容 州 秦旺才 秦宴明
秦 蕾 莫碧琳 莫 涛 桂元龙 徐 健 晏 琦 黄喜波 黄在猛
黄 巍 黄 河 曹庆云 曹之文 梁立新 龚立杰 章望圆 程建新
曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅 温军鹰 傅中承 赖 珺
禚旭阳

前言

文字,是人类思想感情交流的必然产物。字体设计作为一种艺术活动,是人类生产与实践的产物,也总是与人类生活和社会生活紧密联系在一起。随着人类文明的演进,现代文化资讯的发展以及阅读的视觉化与艺术化,为字体设计提供了广泛的选择余地,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。因此,字体设计是增强视觉传达效果,提高作品的诉求力,赋予版面审美价值的一种重要构成技术。

任何一件平面设计作品,都是通过文字、色彩、图形及图文编排而形成完整的画面,因此字体设计是平面专业设计基础课程的重要组成部分,它与色彩、图形共同组成了平面视觉传达设计的核心,是标志设计、包装设计、广告设计和书籍装帧设计等专业课程的基础。字体设计是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程,字体设计将贯穿平面设计专业的每一个专业课程,是非常重要的专业课程之一。

一、字体设计课的教学内容及安排

1. 字体设计基础训练(包括字体设计概述、字体设计的历史发展和风格演变、字体的基本结构和形式特点,以认识字体基本结构和形式特点为主)。通过课程学习,使学生全面而系统地了解与认识文字的基本骨格、文字的自身意义与视觉设计的基本规律、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和方法。

2. 字体设计的创意方法训练(包括字体的基本结构与变化、字体设计的基本创意方法、字体设计的表现手法、字体设计的基本步骤及字体设计在平面设计中的应用等)。通过全面系统地学习字体设计的规律与创意方法,使学生拓展眼界,提高视觉美感,提高设计思维意识和字体的创意造型能力,并能在特定的空间上设计出满足实用需求和符合视觉审美的文字。并学会借鉴世界优秀设计师的经验 and 设计方法,结合现代设计的思维运用到具体的设计实践当中。

二、教学方法的原则性建议

1. 详细讲解字体设计的基本理论知识, 分析优秀字体设计作品, 提高学生对字体的认识。
2. 字体设计课的作业应该以大量创意设计实践为主, 并收集描摹一定量优秀的各种字体设计及在平面设计中的运用, 课程考核及具体作业量由任课教师拟定。

三、字体设计的训练方法

字体设计课程总学时为 120 学时, 可将课程分为两个阶段来训练。

第一阶段主要为基础性训练, 要求学生全面而系统地了解与认识文字的基本骨格、文字的自身意义与视觉设计的基本规律、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和方法。

第二阶段主要训练学生的创意方法, 要求学生拓展眼界, 提高视觉美感, 提高设计思维意识和字体的创意造型能力, 并能在特定的空间上设计出满足实用需求和符合视觉审美的文字。

四、字体设计课的重点及难点

课程的重点: 对字体基本理论知识和设计技能的理解和掌握。

课程的难点: 字体设计的创意方法

五、课程考核方法和标准

字体设计课程是一门实践性较强的课程, 考核评定必须随堂进行, 以完成各阶段课题要求的作业为主要评定对象。评定成绩以 100 分制记, 由两部分组成: 第一部分由任课教师对整个学习过程进行评定, 占总成绩的 30%; 第二部分由专业教师集体对学生作业进行评分, 占总成绩的 70%。

目录

第一课 字体设计概述 007

- 第一讲 字体设计的概念与意义 008
- 第二讲 字体设计、书法艺术及印刷字体的区别 010
- 第三讲 字体设计的基本原则 012
- 第四讲 字体设计课的重要性 013

第二课 字体设计的历史发展和风格演变 015

- 第一讲 汉字的起源 016
- 第二讲 汉字的演变与发展 018
- 第三讲 拉丁字母的起源 023
- 第四讲 现代字体设计的发展 026

第三课 字体的基本构造和形式特点 031

- 第一讲 汉字的基本构造与形式特点 032
- 第二讲 拉丁字母的基本构造与组合规律 038

第四课 字体创意设计的方法

045

第一讲 字体的基本结构与变化	046
第二讲 字体设计的基本创意方法	048
第三讲 字体设计的表现手法	070
第四讲 字体设计的基本步骤	078

第五课 字体设计在平面设计中的应用081

第一讲 包装设计上的字体设计	082
第二讲 招贴海报中的字体设计	089
第三讲 标志设计中的字体设计	092
第四讲 平面广告中的字体设计	096
第五讲 书籍装帧设计中的字体设计	098
第六讲 网络及影视中的字体设计	100

第一课 字体设计概述

课程名称：字体设计概述。

授课时数：四学时。

教学目的：

1. 掌握字体设计的基础理论和基本设计理念。
2. 理解印刷字体、书法艺术及装饰表现字体设计之间的相互影响和作用。
3. 了解字体设计课程的重要性。

教学重点：字体设计的基础理论和基本设计理念。

教学难点：字体设计的基础理论和基本设计理念的抽象性。以大量的设计案例进行解释。

教学内容：字体设计概述。

第一讲

字体设计的概念与意义

字体设计作为一种艺术活动,是人类生产与实践的产物,也总是与人类生活与社会生活紧密联系在一起。随着人类文明的演进,现代文化资讯的发展以及阅读的视觉化与艺术化,为字体设计提供了广泛的选择余地,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。

语言是传达思想情感的媒介,文字是记录语言的符号。前者以“音”的形式表达,后者以“形”的方式体现。“形”“音”“义”构成了文字的

三要素,文字是利用形体,通过声音来表达意义的。意美以感心,音美以感耳,形美以感目。文字不仅在乎形,更在乎形所给予的优美感觉,这种追求美感的文字被称为字体设计。

字体设计就是指按视觉设计规律,遵循一定的字体塑造规格和设计原则对文字加以整体的精心安排,创造性地塑造具有清晰、完美的视觉形象文字,使之能表现出让人赏心悦目的美感的一种书写艺术。

文字发展的历史也是文字设计的历史,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。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴,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,出现了一种符合人们视觉规律的数比法则与强调色彩、形态、调子及质感的设计字体。工业革命时期,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,各种符合时代特征的流行字体大量产生。(图1-1至图1-5)

图 1-1

图 1-2

第二讲

字体设计、书法艺术 及印刷字体的区别

字体设计、书法艺术及印刷字体的基本要素都是文字,作为视觉传播的工具,三者之间既有联系又有着不同形式与功能的区别。要想准确地区分它们之间的差别,必须要弄清楚三者的基本概念。

一、书法艺术

书法指的是写字的艺术,是一种纯粹的视觉形式和抽象设计。它从象形着手,抓住事物的典型特征,是具象和抽象的巧妙结合。书法在我国有着悠久的历史,经历了几千年的发展与创新,已经成为人类创造文字、记录事物和表达人类思想情感的一门艺术,它的发展与汉字的发展是一脉相承的。其具体表现在:由古文大篆到小篆,由篆到隶、楷、行、草等各种形态的逐渐形成。

汉字的书法是一种特殊的造型艺术,在长期的书写过程中,书法形成了一整套自己的理论体系与造型规律。书法艺术与字体设计的区别在于:汉字的书法是一种最能体现中华民族审美意识与情趣的艺术,它借助汉字的笔画,运用丰富的笔墨变

化,抒发寄托书写者内心的艺术理解与思想感悟,字体的表现形式是自由无拘的,属于一种纯粹的艺术创作活动。

而设计字体的主要功能是传播视觉信息,并依据实际需要,利用文

字的笔画要素并对其所依附的载体和
环境设计一种生动的整体的视觉效果,虽然有时设计师会借助书法的某种表现,但它更强调的是一种传播功能,因此具有从属性和局限性。(图1-6、图1-7)

图1-6 汉字书法的各种形态

图1-7 书法艺术字体设计

二、印刷字体

公元1040年,我国宋代的毕昇发明了活体印刷技术,这一发明对世界文化的传播与发展起了重大的推动作用。印刷技术被引进欧洲后,极大地促进了欧洲的文艺复兴浪潮。400年后,印刷技术由德国人古登堡(Gutenberg 1387—1468年)加以完善与发展,工业革命带来的机械技术的革新和19世纪末发明的键盘排字机,使印刷工序完全机械化(图1-8至图1-10)。为适应印刷技术的需要,许多印刷字体相继产生,这些字体在形态、比例、粗细和装饰上按照一定的规格设定,以便于字与字之间的配列与排版。由于印刷字体必须适

用于大众传播的内容,因此,在造型上注重通用性与规格化。历史上,设计师曾创造出许多人们熟知的优秀的印刷字体,如莫特结构体、巴西利亚体、威华迪体等。(图1-11)

印刷字体是字体设计的一个重要组成部分,两者之间有着千丝万缕的联系。我们可以从“TYPE”的词义上得到认证。早期的印刷字体被设计师们广泛地使用在建筑、广告传播与书籍封面上,既是信息的传播又是装饰的形式,如有些字体的部首与花卉图案结合表现出很强的装饰效果。工业革命后,为了满足印刷的需要,许多新的字体应运而生,这些字体既用来满足印刷技术本身的需求,同时又

是作为新的字体的发明,它们之间互相促进、共同发展。今天我们所处可见的电脑制版字体的诞生,正是这种方法的延伸。随着现代电脑技术的飞速发展,各种设计软件应运而生,许多效果程序的设计帮助了设计师更便捷地进行各种字体设计,许多应用在印刷上的字体正不断地产生,它们与传统的印刷字体互相辉映,极大地丰富了字体设计的形式。(图1-12至图1-14)

印刷字体与设计字体最显著的区别在于:当印刷字体以文本形式为主要传播功能时,则更强调其视觉的适用性与标准性。

图1-8 早期欧洲的印刷作坊

图1-9 印刷铅字模

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?"&%'\$%
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!?"&%'\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!?"&%'\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!?"&%'\$%

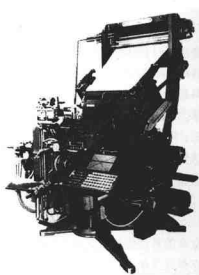

图1-10 19世纪末标准的字体编排印刷机

图1-11 拉丁字的各种字体

图1-12 被设计师广泛应用的早期印刷字体

图1-13

图1-14

第三讲

字体设计的基本原则

字体设计在现今生活中被广泛使用,我们在随处可见的广告、杂志、商标、商店招牌、包装、影视等媒体中都能看到许多被精心设计过的文字。优秀的字体设计能让人过目不忘,它既起到传递信息的功效,又能达到视觉审美的目的。在设计时就应该遵循一些原则:

1. 易读性

字体设计的首要目的是实用,文字的易读性是首先要考虑的。文字是几千年来经过人们创制、流传、改进而约定俗成的,不能随意改变。文字的形体和结构也必须清晰正确、

一目了然,不能随意变动字形结构,增减笔画,使人难以辨认,从而失去文字的易读性,也失去了传达的意义。

2. 艺术性

文字是由横、竖、点和圆弧等线条组合成的形态,在结构的安排和线条的搭配上,如何运用对称、均衡、对比、韵律等美学原理绘写出和谐、美观的文字,是字体设计的重要课题。整体统一是美的前提,字体设计不仅要求每一个单字美观醒目,还必须使整行整幅的文字整齐统一,要有一个统一的风格,才能充分体现字体

设计的艺术魅力,给人以美的享受。

3. 思想性

字体设计必须从文字的内容出发,表现形式与内容的高度统一。设计应考虑使用对象的目的与文字的内容,从而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,更好地体现文字的精神含义。同时,还要与流行趋势和设计者的独特个性相联系,进行创造性的设计。

易读性、艺术性和思想性三者是相辅相成的,艺术性强的字体不仅加强了易读性,也突出了思想。

第四讲

字体设计课的重要性

字体设计课程是视觉传达专业设计基础课程,而且是课程的重要组成部分,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。

字体设计作为一门设计基础课程,传统的课程名称叫美术字,教学方法注重于文字书写、文字结构、文字笔画等文字的理性美感的研究。课程主要安排在引导学生了解中外文字发展史的基础上,重点临摹一些宋体字、黑体字,或是摹写一段罗马体和埃及体等,最后再安排一些字体的变形与编排组合就结束了,没有切实地认识到字体设计在平面设计中的重要性。文字是人类文化的重要组成部分,既是语言信息的载体,又是具有视觉识别特征的符号系统。在任何一种视觉媒体中,文字和图片都是主要的构成要素。而字体设计的好坏,将会直接影响到版面的视觉传达效

果。随着时代的进步,计算机的普及,字体设计在很大程度上由计算机就可以直接完成。特别是现在大量字库的出现,似乎所有排版中需要的字体在字库中轻而易举就能找到。但为什么还需要字体设计这门课呢?因为人们对文字的要求不单停留在书写清晰、醒目、易于辨认就可以了,还要求文字美观且有装饰效果,特别是在一些版面上,更要求有艺术性和审美性。因此,字体设计是增强视觉传达效果,提高作品审美价值的一项重要构成要素。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,使自己成为一名真正的、成熟的设计师。(图1-15至图1-19)

思考题:

1. 什么是字体设计? 字体设计必须遵循的基本原则是什么?
2. 印刷字体及书法艺术与字体设计之间有什么关系?
3. 谈谈字体设计在平面设计中

的重要性。

作业:

每位同学收集十个自己认为在平面设计中做得较好的字体设计案例,并加以分析。

图 1-15 招贴设计 大松敬和

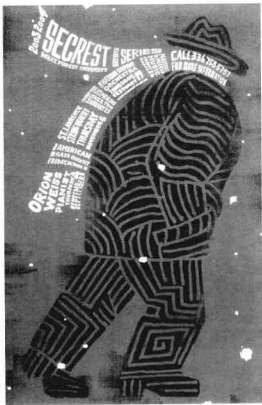

图 1-16 招贴设计

图 1-17 字体设计 南部俊安

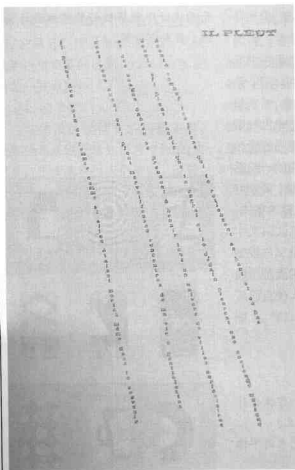

图 1-18 字体设计 图像诗歌《IL PLEUT》

图 1-19 购物袋设计 陈幼坚

第二课 字体设计的历史发展和风格演变

课程名称：字体设计的历史发展和风格演变。

授课时数：四学时。

教学目的： 1. 了解文字的起源、发展和风格演变。
2. 掌握印刷字体与印刷字体的种类。

教学重点：掌握印刷字体与印刷字体的种类。

教学难点：理解文字的历史发展和风格演变。

教学内容：字体设计的历史发展和风格演变。