

•肖勇 / 艺术顾问 •蒋啸镝 杨君顺 / 丛书主编

陈莉 李娟娟 / 主编

只要开口说话或写字，我们就在进行沟通和传播。说出来的语言是短暂的、无形的，而写下的文字则需要空间来容纳这些视觉形体。因此，视觉艺术设计语言下的字体设计是一种沟通和传播方式的设计，它兼顾实用和审美两种目的。字体设计是对文字按现代视觉设计规律加以整体精心安排和美的创造，深入挖掘文字的内涵，以全新形式来表现深刻而丰富的内容，传达出准确、独特信息的一个最基本也是最重要和最具独特性的元素，几乎渗透到视觉设计的各个方面，在现代应用美术中起着举足轻重的作用，因而越来越受到设计师们的青睐。

21世纪高等院校艺术设计专业规划教材

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

 哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

主 编 陈 莉 李娟娟
副主编 张晓菲 许 琳 孟立丛
姚玉娟 林常君 李 珂
黄元锋 刘丹龙
参 编 宋冬慧 林 燕 张生英
郭优良

字体设计

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 陈莉等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81133-325-1

I. 字… II. 陈… III. 美术字—字体—设计 IV. J292.13
J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第183280号

策划编辑 岳翠贞 徐 峰

责任编辑 徐东伟

封面设计 肖勇设计顾问

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 6
字 数 220千字
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1次印刷
定 价 35.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

艺术顾问 肖 勇

丛书主编 蒋啸镝 杨君顺

学术委员会 (按姓氏拼音排名)

陈杨明 陈鸿俊 陈 新 陈敬良 陈 耕 丰明高 弓太生 郭建国 郭振山
贺景卫 洪 琪 胡 朕 黄信初 黄效武 蒋尚文 李昀蹊 李立芳 李裕杰
李毅松 廖少华 林 军 刘中开 刘祚时 刘子建 刘英武 柳小成 柳 玉
龙建才 龙 飞 陆长德 鲁一妹 孟宪文 宁绍强 欧 涛 沈 浩 舒湘汉
帅茨平 谭和平 谭武南 唐凤鸣 田绍登 王幼凡 魏长增 伍 魏 吴汉怀
肖忠文 邹海霞 郁 涛 余随怀 袁金戈 曾 毅 曾 强 詹秦川 张阿维
张海洪 张宝胜 邹夫仁

编辑委员会 (按姓氏拼音排名)

曹大勇 陈 莉 陈庆菊 崔 岩 戴建华 邓水清 杜翠霞 胡 勤 黄喜云
黄 辉 吉斌武 江朝伟 李 珺 李 彦 梁 允 廖建民 刘永琪 刘铁臂
尚丽娜 沈 竹 石少军 孙舜尧 孙 淼 唐贤巩 汤 文 王犹建 王 可
文丽华 徐 峰 徐 晶 尹书倩 岳翠贞 张志颖 张光俊 张胜利 张英楠
张青立 郑超荣 周红惠 周朝晖 周友香 朱 成

事实已经完全证明,国民经济的迅猛增长,必然促进艺术设计事业的繁荣昌盛,而艺术设计事业的繁荣,必然带来艺术设计教育的发展。我国的艺术设计教育虽然较之发达国家和地区起步较晚,但经过人们的不懈努力,在这短短的20年里,却取得了举世瞩目的成就。当今艺术设计院校如雨后春笋般发展起来。办学规模不断扩大,办学层次不断丰富,师资水平不断提高,办学条件不断优化,招生人数不断增长,教学质量明显提高,办学效率日益显现,真可谓盛况空前。艺术设计教育反过来又对促进社会主义经济发展,促进社会主义精神文明建设起到了不可替代的作用。

诚然,我们还应该清醒地看到,我国的艺术设计教育还存在不少问题,就教材建设而言,也还有许多不尽如人意的地方。虽然各大出版社相继出版了同类的教材,其品类之多,数量之大,令人咋舌!但与此同时也难免会出现内容大量重复,水平良莠不齐的现象。由于客观的原因,直到目前为止,国内尚无一套真正的统编教材。但不可否认,我国现有的艺术设计教材中,也还有不少是经过精心打造的。它们在教学中发挥了积极作用。

当今的信息时代,知识更新相当迅速,如不顺应历史潮流,快速跟上时代步伐,就很容易被淘汰。青年学生绝不会满足于几年前或十几年前的教材,他们期待的、渴望的是具有知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现。

目前,我国艺术设计教材状况是:一方面多得出奇,一方面又难以找到更合适的教材使用。这是摆在我们艺术设计教育者面前的重大课题。

我们经过一段较长时间的酝酿和调查、研究,并深入到各相关艺术院校进行考察,邀请一些资深专家进行论证,觉得有必要立即推出一套新的较为完整的设计教材。力图在规范性、专业性、创新性、前瞻性方面多下工夫,使其特色鲜明,以适应当前艺术设计教学的形势。

由哈尔滨工程大学出版社牵头,决定在全国范围内组织相关专家动手编写这套教材。于是,我们成立了教材编辑委员会,组织全国各地70余所学校100余名专家、学者、出版家在长沙召开了研讨会。对当今艺术设计教育各学科的教学大

纲、教学计划进行了学习分析,对当今艺术设计教育的现状进行了探讨,确定了教材编写方向、内容、体例,提出了各项具体要求。著名学者肖勇教授还针对教材的编写作了高水平的学术讲座。会后,各书主编分头召集了参编者进行部署,接着大家都紧锣密鼓地开展工作。参编人员当中,有经验丰富的老一辈艺术设计教育家,有理论水平高、专业基础扎实的教学骨干,有思想解放、观念很新的年轻教师。大家激情满怀、夜以继日地工作。他们深入学校、访谈师生,广泛听取意见,了解教学大纲,深研教学计划,把握教材定位。他们跑图书馆、进书店、上互联网查阅资料,收集最新教学科研成果。他们打电话、发信息,在兄弟院校之间开展广泛交流,获取最新信息,交换师生优秀作品……这一切都是为了使编写的教材真正有自己的特色。经过不懈的努力和艰辛的劳动,在较短的时间内完成了教材的初稿。编委会立即组织相关专家,集中精力、集中时间,对每本书稿进行了认真的审阅,肯定优点,指出不足,提出了修改的意见,并及时反馈给作者。根据专家审阅的意见,各主编组织各参编作者对书稿进行了反复修改,使之更臻完善。

编写这套教材时,我们尽力做到内容丰富而不繁杂、信息量大而不累赘、观念更新而不脱离实际,既不空谈理论,也不专谈技法,力求使理论与实践密切结合。一旦进入课堂,老师用了好教,学生用了便于自学。书中安排的练习与思考,可让学生及时理解和消化所学知识,并启发他们的创新意识。书后的优秀作品欣赏,可让学生及时了解当前的最新艺术设计成果,学习当前最高水平的设计典范,深入了解国内本专业学生的设计水平,为自己的设计实践找到楷模和受到启发。

现在,我们还不敢说这套教材是最好的,它的好坏还需得到教学实践的检验。加之时间十分紧迫,水平有限,缺点错误在所难免,还请各位同行专家多加指教,以便再版时及时改正。

蒋啸楠 杨君顺

前言

Preface 字体设计

字体设计，英文名称为“Typegraphic”，是现代设计的一个重要部分，也是高等院校艺术设计类专业必修的一门专业设计基础课程。

全书共分九章，以汉字为主，拉丁字母为辅，分别讲述文字的起源、发展、演变的历史，基本字体的书写规律与法则，创意字体的设计方法和表现形式，字体创意思维拓展的方法，以及字体设计在现代视觉传达中的应用，同时引导学生向传统和现代学习、借鉴，重视文字的文化属性、心理层面以及审美表达。这本书的特色在于理论知识和设计实践相结合，在注重基本字体绘写的基础上，重点介绍字体创意思维的挖掘和创意方法的表现，并运用大量的图片来进行诠释和说明，使读者能获得感性认识和理性认识上的提高。教材中的重要知识点都结合了实际的应用实例加以剖析，通过由浅入深的讲解和案例解读，帮助读者分析、领悟相关原理和方法；通过课题训练，帮助读者对理论知识进行实践、巩固和提高，培养读者的手绘能力、创造能力、表现能力以及独立应用能力，从而使读者在学习的过程中发掘文字本身的独特魅力，溯其源头，获得真正的设计灵感。

本书的出版得到了许多专家、友人的大力支持，在此特别感谢丛书艺术顾问肖勇教授，丛书主编蒋啸镝教授、杨君顺教授，以及为本书编写提供大量图例的师生们，是他们的信任、支持和辛勤劳动，才使本书得以顺利出版。

由于编者学识和经验有限，加之时间仓促，在本书的编写过程中难免会出现许多不足之处，在此恳请专家和同行批评指正。另外，书中引用的部分图片因时间仓促而未能和原作者及时取得联系并一一署名，在此深表歉意，并向他们的辛勤劳动表示衷心的感谢。

编者

目 Contents 字体设计 录

7/ 第一章 字体设计概述

- 7 第一节 字体设计的基本概念和理论
- 8 第二节 汉字的起源与发展
- 10 第三节 拉丁字母的起源与发展

13/ 第二章 汉字基本字体绘写

- 13 第一节 汉字基本字体绘写
- 17 第二节 汉字基本字体的书写规律
- 20 第三节 汉字字体绘写步骤

22/ 第三章 拉丁字母的绘写

- 22 第一节 拉丁字母字体特点简介
- 23 第二节 拉丁字母的绘写规律
- 24 第三节 现代罗马体的绘写方法

26/ 第四章 字体组合设计

- 26 第一节 字体组合形式
- 29 第二节 字体组合方法

31/ 第五章 汉字创意设计

- 31 第一节 汉字设计的基本准则
- 32 第二节 汉字创意的构思与定位
- 35 第三节 汉字创意的方法与表现
- 52 第四节 案例解读

60/ 第六章 拉丁文创意字体设计

- 60 第一节 概述
- 61 第二节 拉丁字母文字的构造特点
- 62 第三节 单个拉丁字母的设计
- 62 第四节 拉丁字母组合的设计
- 63 第五节 拉丁字母文字的创意设计
- 65 第六节 案例解读

69/ 第七章 字体创意思维拓展

- 69 第一节 从自然、生活中汲取养分
- 70 第二节 向其他艺术门类学习
- 72 第三节 向传统艺术和民间艺术学习

77/ 第八章 字体设计综合应用

- 77 第一节 字体编排设计的形式法则
- 79 第二节 字体设计在视觉传达设计中的应用

85/ 第九章 优秀作品欣赏

96/ 参考文献

第一章

字体设计概述

文字，是人类思想感情交流的必然产物。随着人类文明的进步，它由简单而复杂，逐步形成了科学而又完美的规范化程式。它既具有人类思想感情的抽象意义，又具有结构完整、章法规范、变化无穷的鲜明形象。尤其是象形文字，更是抽象与具象的紧密结合，其文字本身，也可以说是一种完整的美术设计。

随着时代的发展，文字作为历史、文化和信息的载体，其内涵变得越来越丰富，其表达的外延也在不断拓展。它早已超越了记载、阅读概念的层面而作为一种艺术文化形式以不同的风格和表现形态出现在了我们的生活和设计中。几乎所有的视觉艺术表达作品都少不了文字，如广告设计、包装设计、展示设计、VI设计、网页设计、多媒体设计等。现代的艺术表达使文字作为设计的主要内容和表现手段也在不断地推陈出新，文字设计日益受到社会信息传达和艺术审美表达的重视。面对新的文字现象，字

体设计的教学目标、方法、手段必须随之有一个较大的突破，才能使文字的设计更好地服务于信息的表达。

字体设计作为平面设计中重要的设计元素，有着其他设计元素不可取代的设计效应，它是设计的重要基础之一。字体设计分为汉字设计和拉丁字设计两大部分。

第一节 字体设计的基本概念和理论

字体设计是指对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排，是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。字体设计也是一门探讨文字造型的理论和技術，研究文字字体、点画、字架、行间以及编排等专门设计的课程。

字体设计可分为基础字体设计和创意字体设计两部分。汉字基础字体主要包括老宋、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

主要包括根据所有表达的设计内容进行变化的装饰字体及变体字。创意字体多应用于平面设计之中。字体设计在很多设计领域里往往是画龙点睛之笔,好的字体设计本身就是一个好的广告设计、包装设计或招贴设计。

作为设计学科中非常基础也非常重要的一门课程,字体设计随着现代设计的发展,其含义也变得非常宽泛,传统的字体设计已经完全不能满足现代设计的需要。字体设计是一门创造性的课程,它需要有一定的设计思维和审美能力以及实践经验。它的应用和所有的设计紧密相连,不可分割。字体设计课程对于各个综合设计课程起着非常重要的衔接和辅助作用。

第二节 汉字的起源与发展

文字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。汉字是中华民族智慧的结晶,是我们的祖先进入文明时代的标志,汉字的使用、传承与完善也标志着长江与黄河流域文明的发展。汉字是客观世界和主观世界高度艺术化信息符号的代表,这种符号以形表意、以意传情,具有视觉号召力。所以在进行文字设计前,必须对它的历史和演变有一些了解。

一、甲骨文

甲骨文主要指殷墟甲骨文,是中国商代后期(前14世纪~前11世纪),王室用于占卜、记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字,又称契文、龟甲文或龟甲兽骨文。它是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字,能较完整地记录语言,已经具备了汉字的基本构造,形成了初步的定型文字。甲骨文既是象形文字又是表音文字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

甲骨文被认为是现代汉字的早期形式,也被认为是汉字的书体之一,也是中国最古老的成熟文字。(图1-1)

图1-1 甲骨文

二、大篆

到了西周后期出现了青铜器上的钟鼎文和石鼓上的石鼓文,均称为大篆。大篆的发展具有两个特点:一是线条化,早期粗细不均的线条变得均匀柔和了,它们随实物画出的线条十分简练生动;二是规范化,字形结构趋向整齐,逐渐脱离图画的原形,奠定了方块字的基础。(图1-2)

图1-2 大篆

三、小篆

也叫“秦篆”,通行于秦代,形体偏长,匀圆齐整,由大篆衍变而成。秦始皇统一六国后,经秦朝丞相李斯等人对大篆加以去繁就简,改为小篆,形成了全国统一的文字。小篆除了把大篆的形体简化之外,还使线条化和规范化达到了完善的程度,几乎完全脱离了图画文字,成为了整齐和谐、十分美观且基本上是长方形的方块字体。其特点是形体简化、线条规范、笔画均匀、粗细一致、转折处呈弧形(图1-3)。小篆是第一次文字简化运动的总结。但是小篆也有其根本性缺点,那就是它的线条用笔书写起来很不方便,所以,几乎在同时也产生了形体向两边撑开而呈扁方形的隶书。

图1-3 小篆

四、隶书

隶书也叫“隶字”，分为“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”），是在篆体的基础上，为适应书写便捷的需要而产生的字体。它将小篆结构改繁为简，又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画，并设偏旁、部首，使书写更为便利。隶书之前的古汉字具有图形的痕迹，而隶书由笔画组成，是真正的书写字体。隶书之前是古文字时代，隶书之后是今文字时代，隶书则是古今汉字的分水岭。

隶书是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略宽扁，横画长而直画短，讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书结构扁平、工整、精巧。到东汉时，撇、捺等笔画美化为向上挑起，轻重顿挫富有变化，具有书法艺术之美。风格也趋于多样化，极具艺术欣赏价值。（图1-4）

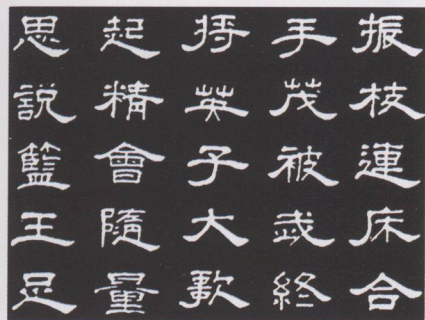

图1-4 隶书

五、楷书

楷书又名真书、正书、正楷。楷书之“楷”者，法也，式也，模也，是楷模的意思。楷书是从隶书演变而来的，萌芽于西汉，盛行于魏晋以后。楷书减省了隶书用笔的波折，丰富了撇、捺、钩、挑等笔画。其特征是字体端正、结构严谨、笔画工整、运笔中锋、多用折笔、道劲有力。楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法，它不仅确立了汉字的基本笔画结构以及基本笔画的标准书写方法，还基本确立了偏旁部首及书写笔顺，因此被视为汉字的标准书体沿袭至今，也成为后人学习书法的入门楷模。（图1-5）

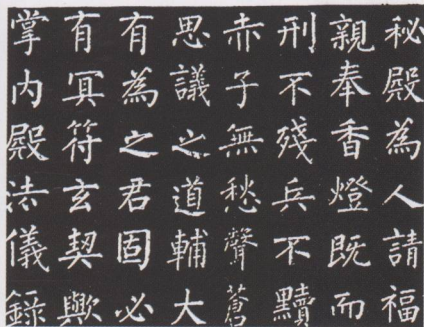

图1-5 楷书

六、行书

行书是介于楷书与草书之间、运笔较为自由的一种书体（也可称其为字体）。张怀瓘《书断》云：“行书者，乃后汉颍川刘德升所造，即正书之变体，务从简易，相间流行，故称之‘行书’，刘德升即行书之祖也。”《宣和书谱》说：“自隶法扫地，而真几于拘，草几于放，介乎两者之间行书有焉，于是，兼真则谓之真行，兼草则谓之行草。”可见行书不同于隶书、楷书，它的流动程度（指运用连绵笔的多少）可以由书写者自由掌控。因此，自晋迄今，行书用处最大，用得最广，一般性书写几乎均用之。历史上具有代表性的行书书法家有王羲之、王献之父子。（图1-6）

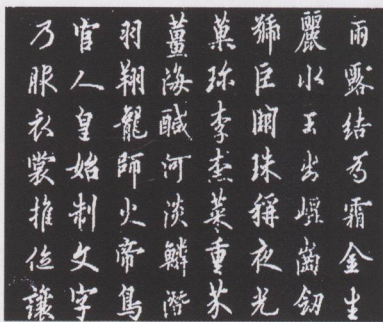

图1-6 行书

七、草书

草书之名出于草率、草稿，是为书写便捷而产生的草写字体，包括章草、今草、行草等。章草是由隶书演变而来的，始创于东汉；今草是由楷书演化而成的，又分为小草、大草和狂草等。由于书写快速，草书的字形被不断简化，结构更加紧凑。其特点是：结构以圆、曲线为主，节奏强烈，似行云流水，流畅而充满激情。历史上著名的草书书法家有唐代的张旭和怀素等。草书在书写时，字字相连，变化多端，较难辨认，在设计中多将它作为装饰图形的形式来处理。（图1-7）

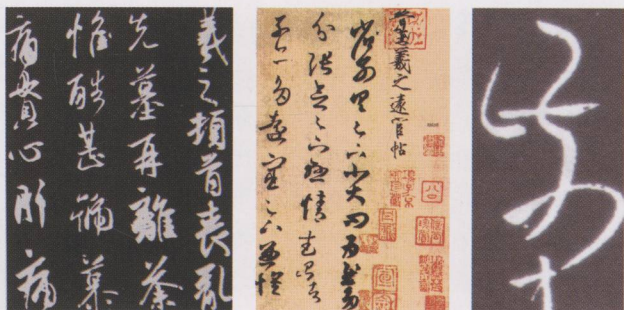

图1-7 草书

八、印刷字体

印刷术发明后，为适应书刊印刷的需要，文字逐渐向适于印版镌刻的方向发展，出现了横平竖直、横细竖粗、方方正正的印刷字体——宋体。宋体字发端于雕版印刷的黄金时代——宋朝，定型于明朝，故日本人称其为“明朝体”。随着文化事业的发展，几百年来，在宋体字的基础上又衍生出长宋、扁宋、仿宋等多种变体。这些新生的字体，都是应雕版印刷和传统的活字印刷的需要而产生的。近代西方印刷术传入我国后，在西方文字字体的影响下，又出现了黑体等多种新的字体。然而，由于宋体字既适用于印刷刻版，又适合人们在阅读时的视觉要求，所以一直沿用至今，是出版印刷使用的主要字体。(图1-8、图1-9)

字体设计 字体设计

图1-8 宋体字

图1-9 黑体字

第三节 拉丁字母的起源与发展

拉丁字母同样起源于图画。从美索不达米亚的楔形文字到埃及的象形文字，再到希腊的表音字母，经过长时间的演变和发展形成了今天的拉丁字母。拉丁字母是按照语音记录语言的，是由26个简单字母构成的完整的文字体系。拉丁字母本身并没有含义，必须由字母组合构成词来表述词义。其字母外形各异，富于变化，在文字整体设计上有很好的优势。

据考古学家、历史学家的研究表明，世界各种文字符号的出现和发展具有很大的相似性，即都遵循着从图画文字符号到象形文字、从繁杂到简化、从手写到印刷的规律。(图1-10)

拉丁字母的发展	
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω	腓尼基亚字母
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω	古希腊字母
T V S · C P L D E K · M N	古罗马字母

图1-10 拉丁字母的发展

一、楔形文字

楔形文字也叫“钉头文字”或“箭头字”，是古代西亚所用的文字，多刻写在石头和泥版(泥砖)上。其笔画呈楔状，颇像钉头或箭头。楔形文字约在公元前3000年由两河流域的苏美尔人所创造。在西洋文字产生的初期，因记录文字的工具——纸与笔尚未发明，而采用雕刻的方式记事。与此同时人们用苇管或凿子，把绘画转述过来的文字刻在黏土或砂石上，即为楔形文字。(图1-11)

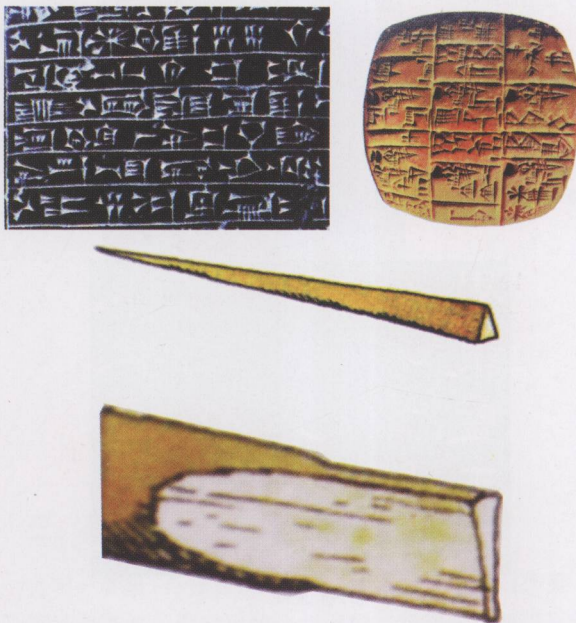

图1-11 楔形文字及其书写工具

最初，这种文字是图画文字，后来这种图画文字逐渐发展成了苏美尔语的表意文字，把一个或几个符号组合起来表示一个新的含义。如用“口”表示动作“说”，用代表“眼”和“水”的符号来表示“哭”等。随着文字的推广和普及，苏美尔人干脆用一个符号表示一个声音，如“箭”和“生命”在苏美尔语中是同一个字，因此就用同一个符号“箭”来表示。后来又加了一些限定性的部首符号，如人名前加一个“倒三角形”，表示是男人的名字。这样，这种文字体系就基本完备了。

二、象形文字

在公元前5000~前4000年，古埃及人发明了每个单词有一个图画的象形文字(图1-12)。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多，最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并使它接近于今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史上有现实意义的第一页。

当时的腓尼基亚人对其祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体。后来，腓尼基亚人的22个

字母传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前1世纪，罗马实行共和制时，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，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，遂形成了由26个拉丁字母构成的、完整的拉丁文字系统。(图1-13)

图1-12 古埃及象形文字

图1-13 古埃及象形文字与现代字母对照表

三、罗马字母

罗马字母最重要的发展时期是1~2世纪，它是与古罗马建筑同时产生的。在凯旋门、胜利柱和出土石碑上均有严谨典雅、匀称美观和十分成熟的罗马大写体。最典型、最理想的古典形式是图拉真纪念柱上的碑文。

1世纪，罗马曾与希腊发生战争，罗马征服希腊并接触到希腊的文化、建筑与雕刻，希腊字母亦被罗马人予以吸收并改进。对于发音复杂的希腊文字，罗马人加以单纯化，他们以P、H代替了希腊的Φ，并想出了F，分解成了单纯的发音。

此时大写字母已大致完备。大写字母广泛地通行于欧洲各国，15世纪左右，又加入了J、U、W三个字母，变成了今天的26个罗马字母。罗马人常在公共建筑物或纪念碑等石材上刻些苇管笔所写的文字，使得石材所具有的趣味与手刻的原始文字之美更为突出，被称为图拉真大写字体。

文艺复兴时期的艺术家们称赞图拉真大写字体是理想的古典形式，并把它作为学习古典大写字母的范例。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适中美观，构成了罗马字母大写体完美的整体。(图1-14)

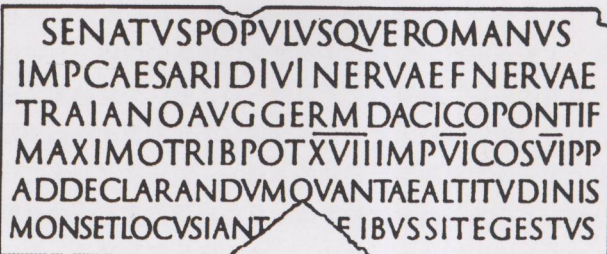

图1-14 柱体上的罗马字体

四、安塞尔体

3世纪，由于宗教的需要，抄写经典盛行而产生了手写体。在早期的拉丁字母体系中并没有小写字母，4~7世纪的安塞尔字体和小安塞尔字体是小写字母形成的过渡字体。它把直线改成了曲线，诱导字母省掉了一部分笔画，如B省为b，H省为h，R省为r。后来，有些字母不容易区别，又把一些字母的笔画拉长，如D写成d，Q写成q。从此，字母有了上半部和下半部的形体。(图1-15)

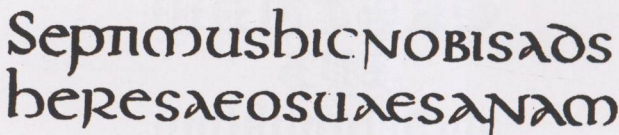

图1-15 安塞尔字体

五、卡罗琳体

8世纪，法国卡罗琳王朝时期，为了适应流畅快速的书写需要而产生了卡罗琳小写字体。传说它是查理一世委托英国学者凡·约克在法国进行文字改革时整理出来的。(图1-16)

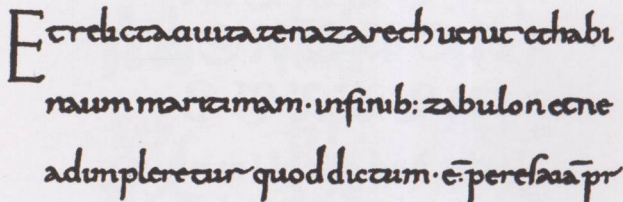

图1-16 卡罗琳小写字体

因为当时用羽毛笔代替苇管笔写字，羽毛笔的弹性和起笔、落笔的加压能使字脚和肩关节产生明显的印记，并产生了词的间隔和标点符号，从而加强了音节以及单词中字母的联系。卡罗琳体比过去的字体写得快，又便于阅读，在当时的欧洲广为流传。它作为当时最美观实用的字体，对欧洲的文字发展起着决定性的作用，形成了自己的黄金时代。

六、哥特体

哥特体是古代教会等机构用来抄写经书的一种艺术字体，多见于中世纪时的神学文献，富有中古时期的神秘宗

教气息。该字体结构瘦长，严谨工整，笔画黑白处有棱角，主笔画垂直、粗重，多有装饰性很强的缀线，与中世纪晚期的哥特式建筑的艺术风格一致，被认为是德国风格的象征。欧洲印刷术发明人谷登堡1455年在德国美因茨推出的第一种用金属活字印制的书籍——拉丁文《四十二行圣经》，采用的就是这种字体。从中世纪沿用至今的老哥特体在我国习惯称为“花体”，由于字体不易辨认，仅运用在某些特殊的礼仪场合。

成熟的哥特体分为英式、德式两派。英式哥特体在大写字母中至少要有一条垂直细线，显得庄严肃穆，多用于宗教仪式、婚礼庆典仪式、圣诞贺卡等；德式哥特体笔画曲折、活泼自由，被称为骨折体，常用于文学艺术、科学文化及学术著作等。（图1-17、图1-18）

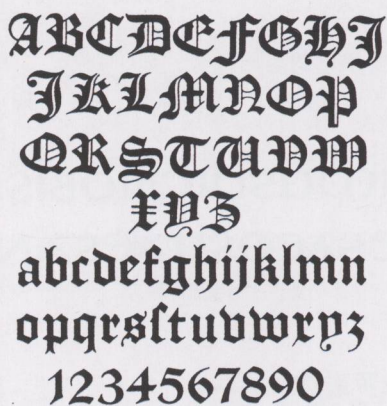

图1-17 英式哥特体

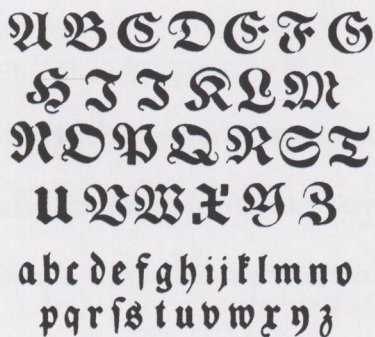

图1-18 德式哥特体

七、现代罗马体

现代罗马体始创于18世纪后期，具有严谨、精确之美。笔画粗细分明，衬线水平取直，字体比例合理。其代表首推享有“印刷者之王”和“王之印刷者”称号的波多尼（Bodoni）的同名字体——波多尼体，是意大利人波多尼用几何学法则重绘的古罗马体。工整笔直的线条代替了圆弧形的字脚，字体有强烈的粗细线条对比，在易读性与和谐性上达到了更高的程度，至今仍被各国重视和广泛应用。（图1-19）

另一款更具有知名度的现代罗马体，是摩利森在1932年公布的“时报新罗马体”（Times New Roman），目的是创造清晰、准确的字体效果，随后在伦敦的《泰晤士报》首先被使用。这种字体采用典雅稳健的罗马体为原型，棱角分明，装饰线点到即止，在传统与现代之间建立了和谐的关系，成为迄今为止世界上使用最广泛的字体之一。

一套完整的字母体系中，数字和标点符号也是重要的组成部分，阿拉伯数字是11世纪从印度经由阿拉伯传到欧洲的。在早期的希腊、罗马文件中是没有标点符号的，文章中的句子用小点分开。直到15世纪，随着印刷业的发展，标点符号才具有专业化地位。

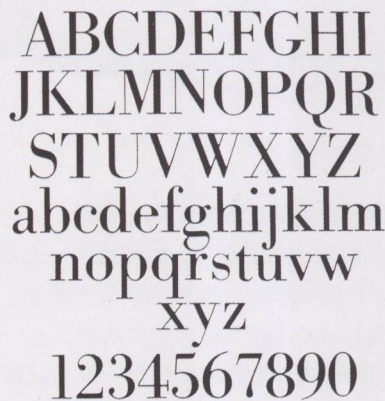

图1-19 波多尼体

实训

1. 实训课题

对不同结构形式的汉字各选一组，对其结构进行添加与删减，观察其对识别度的影响，并做版式设计练习。

2. 实训目的

了解汉字的结构特点及文字设计原则、要求和制作过程，从而对文字设计有一个清晰的概念。通过实训明

确字体设计是“有目的的文字设计活动”，要求通过作品欣赏认真领会字体设计的思想性、艺术性与可读性。

3. 实训要求

仔细观察字体结构，要求版式合理，结构严谨，笔画准确，绘画精细。

第二章

汉字基本字体绘写

第一节 汉字基本字体绘写

一、宋体、仿宋体的笔画特点和书写要领

1. 宋体

宋体是在北宋(960—1127)刻书字体的基础上发展而来的,在印刷体中历史最悠久,是中国汉字中的标准印刷体。现主要发展为老宋、新宋、现代宋体等几种字体。其特点是:字形方正,横平竖直,横细竖粗,横画的右边及竖画转角处有三角稍,即装饰角;点、撇、捺、挑、钩的最宽处都与竖宽相同;其尖峰短而有力,因此有“横细竖粗,撇如刀,点垂露,捺弯腰”的顺口溜;横竖画粗细比例对比非常鲜明,老宋大约是1:10,新宋为1:7,现代宋体大约为1:5。横画装饰角最高的与竖画宽度相等,横画向竖画转角处的顿角要比横画顿角稍小。(图2-1、图2-2)

书写要领:宋体字的笔画宽度有一个标准,各笔画在绘写时需统一宽度,如图2-3所示。

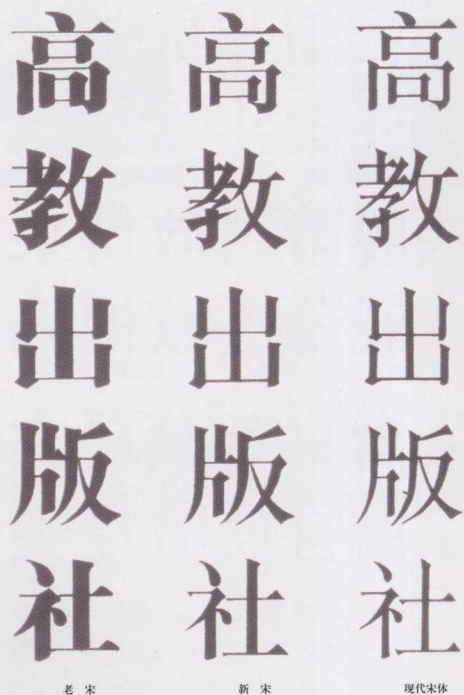

图2-1 老宋、新宋、现代宋体

图2-2 宋体字各笔画的宽度统一

正：似长汤好尽求谷设

误：似长汤好尽求谷设

正：青枫雨非贯茶冒闻

误：青枫雨非贯茶冒闻

正：缺舰萧雪敢博采滚

误：缺舰萧雪敢博采滚

正：象禽喜登藏夏实每

误：象禽喜登藏夏实每

正：人入八亏小山乞及

误：人入八亏小山气及

正：之女马也飞丰少片

误：之女马也飞丰少片

正：公计心怡灭本史代

误：公计心怡灭本史代

正：斥讯民发考邪成竹

误：斥讯民发考邪成竹

图2-3 宋体字绘写中常犯的错误

2. 仿宋体

仿宋体是模仿宋版书的一种字体，它的产生大约有70年的历史。其特点是：横竖粗细基本相同，字身挺直细瘦，间架均匀，笔画齐整、秀丽，横画、竖画都比较细，起笔、收笔都有顿角，横画稍向左下方倾斜，点、撇、捺尖峰加长，挺拔劲健，简明清晰，瘦劲带俏。仿宋体的特点也可用顺口溜表达：“起笔顿顿，收笔顿顿，粗细一致，横斜竖直，刚劲挺拔。”（图2-4）

仿宋体的笔画绘写方式如图2-5所示。

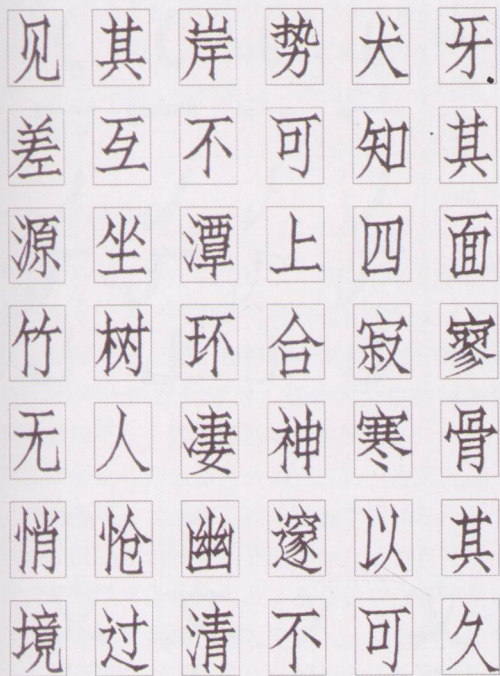

图2-4 仿宋体字例

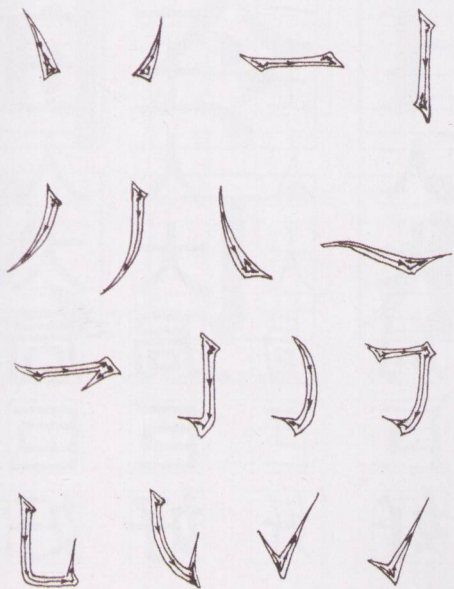

图2-5 仿宋体笔画基本绘写

二、黑体的笔画特点和书写要领

1. 方黑体

方黑体字笔画较粗，其特点是：横竖笔画粗细一致，方头方尾端庄平整，转角处都不留顿角，点、撇、捺、挑、钩也都是方头方尾，所以又称方体。黑体字浑厚稳健，庄重有力，朴素大方，比任何字体都更加醒目，书写也较为方便，不像老宋体笔画结构那么复杂，常用于标题或放在醒目的位置上，适宜书写大幅标语、路牌，能收到较好的视觉效果。许多变体也是依此变化而来的，方黑体的笔画粗与字格（方格）之比是1:7~1:9。（图2-6）

书写要领：在书写方黑体时，笔画的宽度要基本一致，讲求方起方收。但在汉字的一些特殊的字例里，为保证文字的重心，需做适当调整。如横画较多的字，就要缩小横画的宽度，如图2-7所示。

独在异乡为异客
每逢佳节倍思亲
遥知兄弟登高处
遍插茱萸少一人

图2-6 方黑体字例

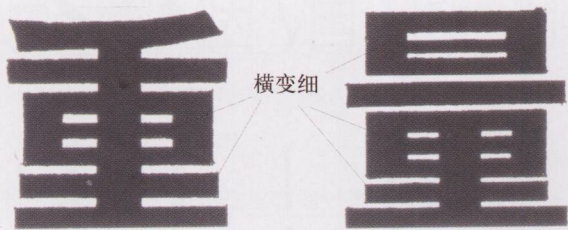

图2-7 方黑体中的笔画处理

2. 圆黑体

圆黑体是由方黑体演变而来的，它保留了方黑体的字体饱满、笔画等粗的特点，但结构与方黑体却大不相同。方黑体的笔画多向中宫收紧，安定、庄重、严谨、书法味浓，而圆黑体的笔画则向外伸展，结构向四面扩张，追求饱满充实、装饰浓郁的效果（图2-8）。其特点可用以下顺口溜形象地表示：

来自方黑面貌新，不与方黑尽相同；
笔画均等柔带刚，线条流畅衔接紧；
折笔胜似折钗股，口框如同一笔封；
字形扩张变化妙，体态饱满亦充盈。

书写要领：圆黑体的绘写方法与方黑体大同小异，但需要注意的是，在绘写时要选择比方黑笔头略窄的笔绘写，写时要特别注意字体结构的扩张和笔画的圆滑。

今会金命
田日月目
雨回斤后
周再舟万
身耳长苑

图2-8 圆黑体字例

三、宋体、黑体绘写的基本笔画对照

宋体、黑体绘写的基本笔画对照如图2-9所示。

字 笔 体 画	宋	仿宋	方黑	圆黑
斜点	㇏	㇏	㇏	㇏
上盼点	㇏	㇏	㇏	㇏
横	一	一	一	一
竖	丨	丨	丨	丨
撇	㇏	㇏	㇏	㇏
捺	㇏	㇏	㇏	㇏
横折	㇑	㇑	㇑	㇑
竖折	㇒	㇒	㇒	㇒
斜折	㇓	㇓	㇓	㇓

双折	㇏	㇏	㇏	㇏
挑	㇏	㇏	㇏	㇏
左向钩	㇏	㇏	㇏	㇏
右向钩	㇏	㇏	㇏	㇏
横曲钩	㇏	㇏	㇏	㇏
竖曲钩	㇏	㇏	㇏	㇏
平钩	㇏	㇏	㇏	㇏
斜钩	㇏	㇏	㇏	㇏
背抛钩	㇏	㇏	㇏	㇏
浮鹅钩	㇏	㇏	㇏	㇏

宋	仿宋	方黑	圆黑
文	文	文	文
冷	冷	冷	冷
二	二	二	二
士	士	士	士
人	人	人	人
大	大	大	大
局	局	局	局
巨	巨	巨	巨
好	好	好	好

图2-9 宋体、黑体笔画对照