

高等院校艺术与设计教育丛书

G D Y X Y S Y S J J Y C S

字体设计与教学

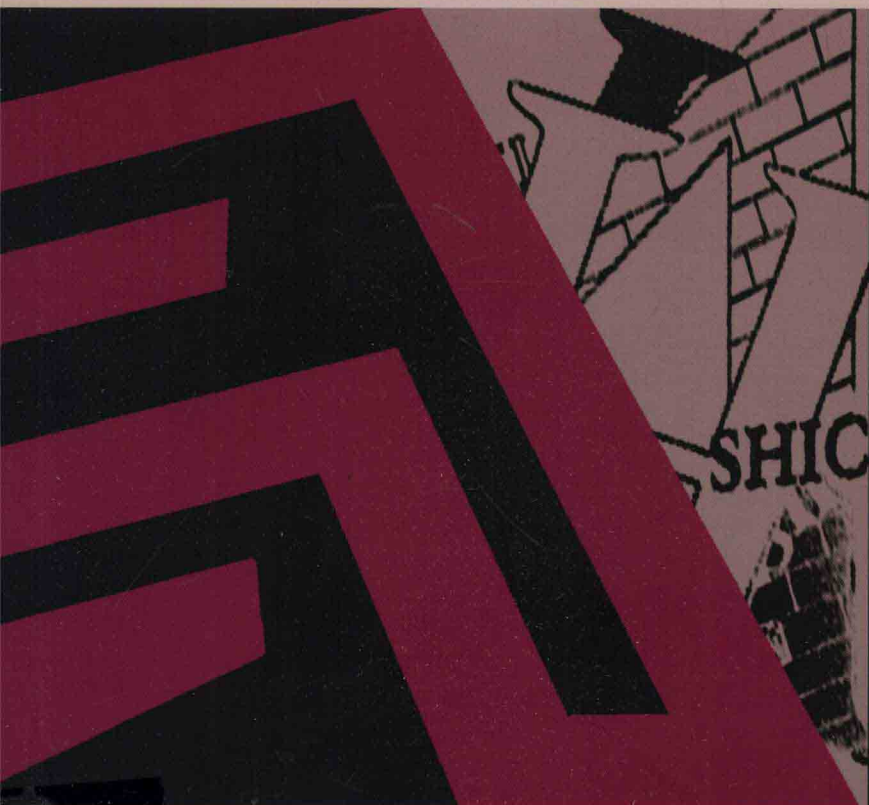
杨艳平 张树海 / 编著

湖南美术出版社

ZITI SHEJI YU JIAOXUE

GAODENG YUANXIAO YISHU YU SHEJI
JIAOYU CONGSHU

GDYXYSYSJJYCS
ZITI SHEJI YU JIAOXUE

高等院校艺术与设计教育丛书

G D Y X Y S Y S J J Y C S

字体设计 与教学

杨艳平 张树海 / 编著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计与教学/杨艳平, 张树海编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.8

(高等院校艺术与设计教育丛书)

ISBN 978-7-5356-3325-5

I. 字... II. ①杨... ②张... 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133950号

高等院校艺术与设计教育丛书

主 编: 王葆夷 肖 禾

编委会: 关 鹰 李 静 张 刚 杨艳平 肖 禾 罗晓光

吴海恩 郝建英 (按照笔画排列)

字体设计与教学

编 著: 杨艳平 张树海

责任编辑: 吴海恩 陈秋伟

整体设计: 璟程文化

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 8

印 数: 1-2000 册

版 次: 2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3325-5

定 价: 38.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84710536

序 |

艺术设计的表现体现出艺术与人的沟通性，除了图形语言的沟通外，还离不开文字语言的沟通。文字语言表现得准确精彩，会使设计作品更添艺术的感染性。字体设计的表达与应用具有广泛性，无论在包装、广告，还是在标志、多媒体等设计方面都离不开它的表现。随着社会的发展，字体设计已越来越体现出它的重要性。因此，如何在传统字体设计学习的观念上推陈出新，使字体在艺术设计表现中呈现出独特的魅力，以较好地适应时代的需要，是艺术设计学习者不可忽视的内容，也正是本书要探讨和研究的目的。

本书主要通过概论，汉字、拉丁字体的造型基础、创意设计，以及应用的章节，理论结合实际，系统地阐述了汉字、拉丁字体的基本造型概念，创意设计变化的规律与应用。尤其是在字体创意思维的表现上，对两类字体的个体和群体的笔画、形体、架构，字体构成与版面编排，字体在包装、广告、标志、书籍等的应用与表现方面进行了重点阐述。同时在汉字创意设计章节中用专门的篇幅对新标准字体的设计，以及古汉字对字体创意思维的启发等方面进行了分述。这些都在深度与广度上使本书获得了进一步的扩展，并形成了一种特点。

本书图片收集翔实，且理论与实践的密切结合使内容具有较强的实用性。再加之作者结合了二十年来教与研的经验，使本书的编写比较切合高校的教学与艺术设计人员的学习与应用。

目录

第一章 概论 1

第一节 字体创意设计的基本认识 1

第二节 字体创意设计的基本要求 2

第二章 汉字造型基础 4

第一节 汉字的演变 4

第二节 汉字的分类与特征 10

第三节 汉字的视觉形态调整 20

第四节 汉字的绘写步骤 25

第三章 汉字创意设计 27

第一节 汉字表形性的创意表现方式 27

第二节 汉字表象性的创意表现方式 39

第三节 汉字表意性的创意表现方式 39

第四节 古文字对汉字的创意启发 45

第五节 标准字体的设计与表达 49

第四章 拉丁字体造型基础 55

第一节 拉丁字体演变中的几个特定时期 55

第二节 拉丁字体的分类与特征 59

第三节 拉丁字体的视觉形态调整 66

第五章 拉丁字体创意设计 69

第一节 拉丁字体表形性的创意表现方式 69

第二节 拉丁字体表象性的创意表现方式 77

第三节 拉丁字体表意性的创意表现方式 77

第四节 创意拉丁字体优秀设计作品欣赏 79

第六章 字体构成与编排的创意设计 92

第一节 创意构成与编排的原则性 92

第二节 主题字体与说明文的创意构成与编排 93

第七章 字体设计的表现应用 104

第一节 包装与字体设计表现 104

第二节 招贴广告与字体设计表现 108

第三节 标志与字体设计表现 112

第四节 书籍与字体设计表现 116

参考文献 121

后记 122

第一章 概论

// 教学目的与要求

通过本章节的学习，使学生建立字体创意设计的基本认识，明确字体设计课程在视觉传达设计中的地位，理解字体设计在实践中的重要性。

第一节 字体创意设计的基本认识

“意”是指具有开发潜在创造力的思维活动。字体的创意是对字体内涵运用造型的规律与表现技巧，深入地、多角度地进行创意思维的开发，使设计的字体既表现出创新的美感视点，又有着较好的语意传达机能。随着 21 世纪带来社会生活的高度信息化和文明化，人们所呈现出来的精神文化意识变得更加浓烈，人们需要更具个性品位的视觉形式。那么，字体的创意设计使字体表现有了独特的个性形象，从而更具表现力，并能满足现代人们生活的审美需求。

文字是人们在文化生活中信息识别与交流的重要符号，是视觉语言传递中较直接、较准确的传达媒体。字体表达的是一种语意，但又是一个视觉形象。视觉形象美与创意的反映，能使信息交流的意义更为深远。因而对文字视觉形象的创意设计便是依据对字体意念的感知，运用艺术设计的方法，来准确传达和谐优美的事物。

在社会经济活跃带来商业竞争激烈的今天，视觉形象设计是商业领

域中一个不可忽略的营销手段，它需要有个性魅力的表现特点来获得人们的青睐。而视觉形象设计中，字体的设计又是重要的视觉要素。如包装、广告、徽标以及CI策划中的视觉系统的设计，都有着字体形象的独特魅力。如何设计出符合视觉美感，且传达机能又高的字体，这是学习者所要精心设计和不断追求的。通过深入的学习，设计者的思维将更加开阔，设计出“形美而感目”同时又具“意美而感心”的创意字体。

第二节 字体创意设计的基本要求

艺术设计是一种有限定条件的艺术表现形式。字体的创意设计给予了设计者一个多维的思维空间，以充分发挥其潜在的设计活力。但这要受应用条件的制约，比方说：字体内涵语意的突出与沟通，创意设计后的识别机能、表达的个性等，都是设计过程中需要考虑的前提条件，否则创意字体将失去设计的意义。

一、内涵的突出性

字体的内涵是指所要表现的某种语意的主题信息。内涵的反射是设计的灵魂，它的突出表现使主题明确而又具有较强的个性风格。在设计中不同的字体语意有着不同的内涵需求，抓住其内涵则使字体的创意表现有了明确定位。若是进行一个以字体为主要表现元素的企业形象或商品宣传的设计，必须在大量的信息资料里选出最具有内涵条件的信息，加以反映到字体的创意目标上，并成为内容与形式上的独创风格。如英国的“露可佳得”饮料，是一个具有运动活力和保健效果的健康型运动性饮料，其品名的设计以黑体为基本风格，其组字外形通过由大到小垂直的发射性变化，再加之表达速度的线条语素的设计，强烈地突出了运动、健康、新鲜和高品质内涵的语意及视觉效果。又如，苏格兰“阿德尔菲威士忌”

图 1-1 英国的“露可佳得”运动饮料

图 1-2 苏格兰“阿德尔菲威士忌”

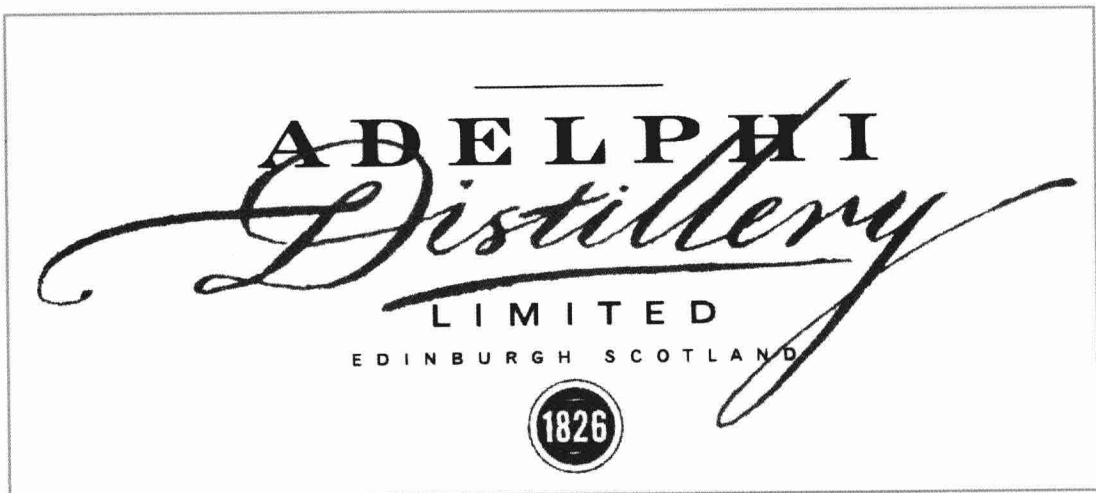

图 1-3 “阿德尔菲威士忌”的品名文字

威士忌”，其品名文字的设计则采用印刷和手写两种字体表达，其目的是要在传统品质与现代方式之间找到某种平衡的主题，令人印象深刻、明确。可以说内涵的突出能充分地传递出内容的主题信息，并与受众产生良好的沟通性。（图 1-1 至图 1-3）

二、视觉的识别性

作为视觉传达的基本语言——文字的设计，其创意表现的目的是为了能够吸引受众，并快速有效地传递特定信息。这要求创意设计变化后的字体应具有较好的识别机能性，否则将无法发送准确信息。因此在字体设计中，只有合理把握好笔画的粗细和布局，才会使字形有清晰的表现。过于粗黑的笔画结构会使字体的间隙不明显，易造成字体构形的板结，但过于松散的笔画结构又会使字体形成空疏的架构，缺乏整体感。因此，设计者在对字体进行美妙的艺术造型设计的同时，不能忽视其识别功能的重要性。

三、表达的创意性

“创意”是求异思维的体现，是通过差别设计突出个性，寻求与众不同的风格。在内涵突出的视觉识别的前提下，欲使字体形象表现出视觉魅力，则需进行艺术性的创意发挥。过去人们对美术字的概念，显然已不能适应现代精神文化需求下对设计的审美要求。它需要通过运用视觉传达设计的规律与法则，依据文字的内涵进行创意的设计，使字体的功能从纯识别性转化到既能体现文化内涵，又有较好的视觉冲击力，并为所要表达的内容服务。

课堂习题：

习题一：

如何理解当今电脑技术高度发展下的字体设计学习？

习题二：

谈谈字体创意设计的基本要求有哪些。

实践题：

要求每位学生收集十个与本章节教学内容有关的，且认为较好的字体设计例证写出分析报告，并分组进行课堂交流。

第二章 汉字造型基础

// 教学目的与要求

本章节主要要求学生了解汉字的历史发展和风格演变，在临摹与脱本绘写的学习方式上，通过运用视觉规律的法则，完成对基本字体中的老宋体、黑体，基本变化体中的综艺体、圆黑体等字体笔画造型的风格特点及书写规律的学习与掌握，为后续汉字的设计实践打下良好的造型基础。

中国五千年悠久的历史文明孕育了灿烂的汉字文化，使它成为我国主要的语言文字。其结构严谨，笔画变化丰富，形成了既特殊又优美的符号特点。对汉字设计的学习与研究不能忽视历史文化的沉淀及其对汉字产生的重要作用。这有助于设计者对字体创意与表现的核心把握。

第一节 汉字的演变

每一个事物的形成与发展，都离不开历史文化的涓涓之流所给予的滋润。汉字也一样，它是中国古老文明发展下的产物，也是世界最独具特色，并不断发展的文字之一。

汉字起源于原始绘画和象形文字，随着历史的发展，它经过了由图画到符号、由繁到简、由古到今的几个转变时期。也正是通过这几个时期的变革，汉字超越了初期之形体特征，逐渐形成了各具特色的汉字文化。通过它们能够找寻到汉字孕育与发展的轨迹，这无疑对汉字的学习，

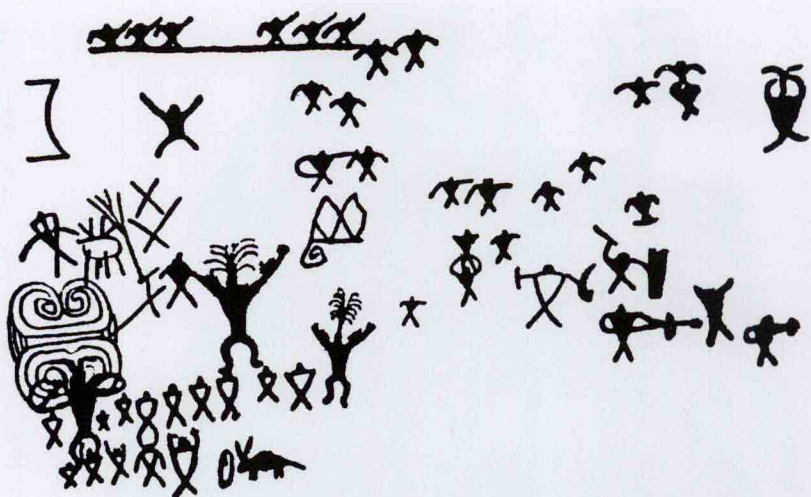

图 2-1 云南沧源岩画

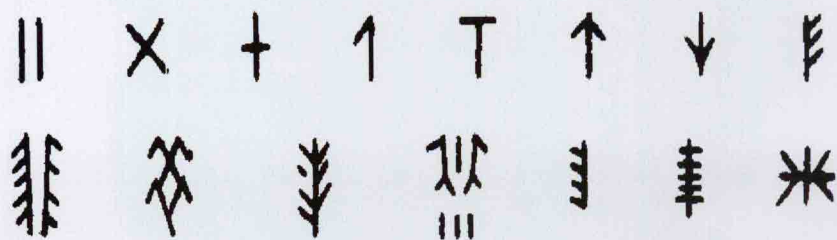

图 2-2 新石器时期陶器符号

以及对其创意设计思维的开展都有重要的作用。

一、古文字时期

1 至图画文字：是指古代原始艺术里的岩画、彩陶中所遗留下来的形体简单的几何形符号，或是像具体事物之形的刻画和描画的符号。有学者认为，这可能是稚拙、天真的汉字雏形。这些描画的符号是一种只表示某种意思，但还不能完整地记录语言的文字。后人将这一时期的文字称为图画文字，图画文字是象形文字的基础。（图 2-1 至图 2-2）

2. 大篆：大篆是对商周、春秋战国时期出现的甲骨文、金文、石鼓文的通称。甲骨文是商代的文字代表，因在龟甲骨壳上刻画而得名，形成以线为主的字形特点，成为我国发现最早且具有笔画形体，并能够完整记录语言的成熟字体。金文是周代的文字代表，因铸在青铜器上而得名，形成了以线面结合为主的字形特点。石鼓文是战国时期有赫赫声名的字体，其名称源于镌刻在十个圆柱形的巨石上的字体，由于石鼓文字距稀疏，用笔圆中见方，是略露小篆端倪的文字。从甲骨文、金文来看，虽有笔画形体的特征出现，但它们仍未摆脱图画式象形文字的特色。经过石鼓文到以后大篆的发展，汉字从早期粗细不均的线条变得均匀柔和，

图 2-3 甲古文

图 2-4 金文

并形成线条化，字形结构开始整齐匀称并基本脱离象形，最后成了后来规范化方块汉字的基础。（图 2-3 至图 2-5）

3. 小篆：这是指秦始皇统一中国后，在既是丞相又是书法家的李斯等人的主持下对文字进行了省改和统一，产生了小篆。其形体与大篆相比更加简练，并脱离了文字的象形字形，形成纵向长方的特点。有些字体的造型，其完美性至今仍能给现代字体的创意设计带来启发。（图 2-6 至图 2-7）

二、过渡文字时期

隶书：隶书是古文字向今文字过渡时产生的字体。隶书出现于秦代，到汉代因被广泛使用而日臻成熟。其笔画从篆书的粗细相等，圆弧的线画开始脱离，变为平直、方折、欹斜有致，起伏波势明显的点、撇、捺、钩等笔画特点形象。字形开始呈方形和扁方形，形成了真正意义上的汉方块字形体。（图 2-8）

三、今文字时期

1. 楷书：楷书又称真书、正书和正楷。萌芽并成熟于汉代，至唐代

图 2-5 石鼓文

图 2-6 小篆 秦峰山刻石

图 2-8 隶书（汉）张迁碑

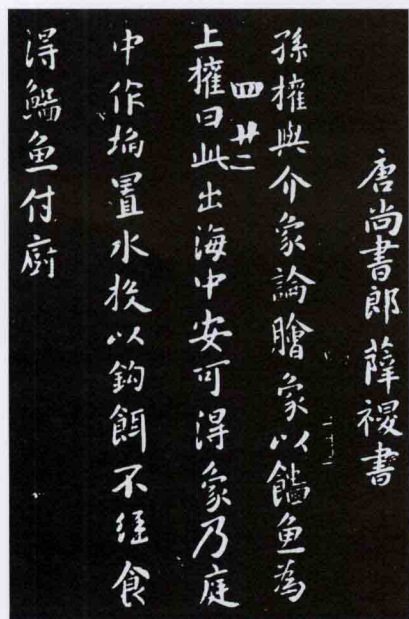

图 2-9 楷书（唐）薛稷书帖

图 2-7 小篆 阳陵虎符

达到鼎盛。楷书是在隶书的基础上变化为结构端正、笔画工整、易于阅读的字体。楷书形成的重要意义是具有了现代汉字的特点及因素。后人较为熟悉的颜真卿、柳公权、欧阳修等书法名家便是从这以后辈出的。

（图 2-9）

2. 草书：这是为了快速书写的需要将字体不断简化而成的书写字体。草书分为篆草、今草和狂草。篆草是早期的草书，因其是在篆书结构上的书写，仍保留有辨识性。而今草和狂草因追求书写的速度一般难以辨认，由于不太实用而成为人们纯欣赏性的字体。（图 2-10 至图 2-11）

3. 行书：行书是介于楷、草之间，既工整又有书写力度的字体。因其字体实用性较强，一直以来是人们常用的字体。东晋书法家王羲之的《兰亭序》堪称行书中的代表，对后世影响较大。（图 2-12）

四、宋体活字时期

印刷术在经济发达的唐宋两代发明产生，其重要的意义是由此推动了社会文明的发展。特别是活字印刷的发明，对近代的汉字形体以及规范性发展产生了非常重要的影响。印刷的活字在雕刻刀的作用下，形成了横轻竖重、方块严谨、形体端正的字体形态特征。因其主要形成于宋代，后人将其称为宋体。这时期的字体风格有两种表现：一是以颜真卿、柳公权等书法家为代表的圆润宋体风格；二是以欧阳询等书法家为代表的秀丽宋体风格。随后又出现了似欧非欧、似颜非颜的字体，人们称其为肤廓体。仿宋体是在这以后产生的另一类风格的字体。因是仿照宋代版本的缘故，故而称之为仿宋体。为了加以区别，人们将前期出现的宋

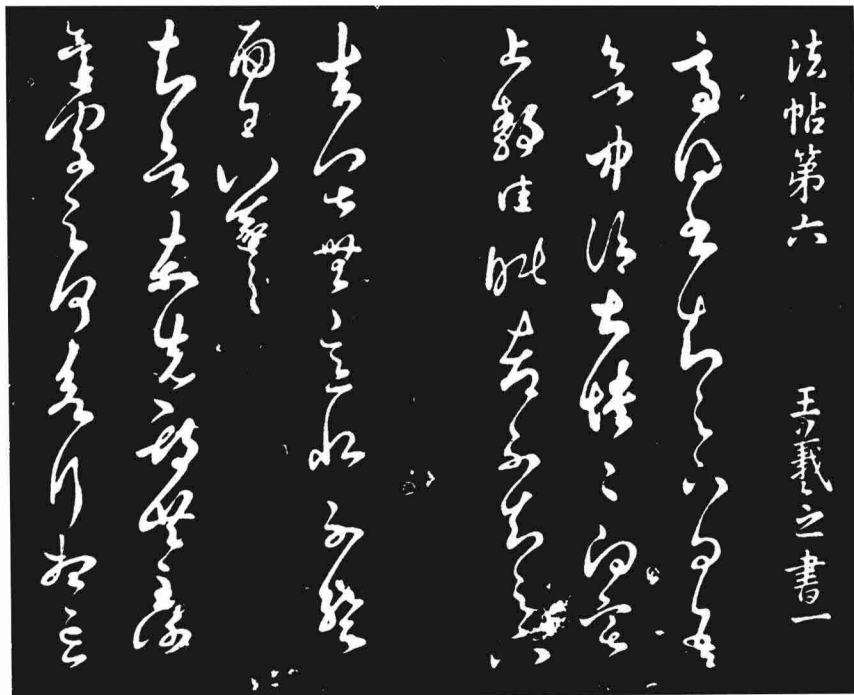

图 2-10 草书 (晋) 王羲之 书帖

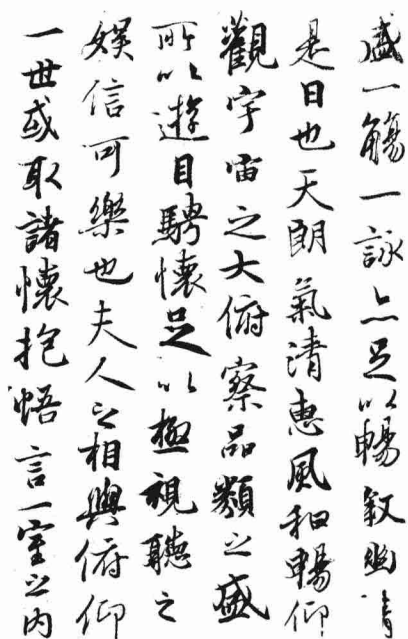

图 2-12 行书 (晋) 王羲之 兰亭序

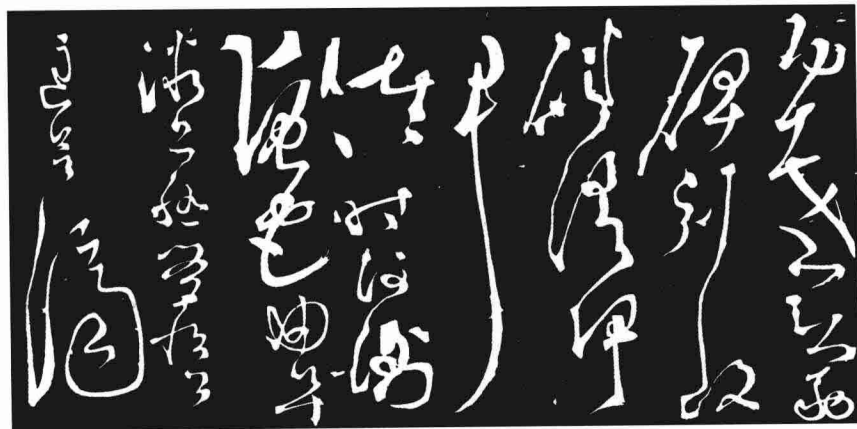

图 2-11 狂草 (唐) 张旭 断千字文

体字称为老宋体。在现代电脑字库中老宋体又被称为大宋体。(图 2-13)

五、民间装饰性字体

我国汉字出自劳动人民的智慧与创造。它由图画到象形到符号的形体转变,吸取的是大自然物象的美好形态。以专门的装饰为目的、形态优美的装饰字体,不断地被人们所创造,如鸟虫书、蝌蚪文、穗书、金剪篆、凤尾书、金剪书、飞白书等等,都是在笔画形态之中加以形象的要素。如“鸟虫书”就用鸟虫头形象起笔,以中身屈曲为线的篆书装饰字体形象,并常常出现在汉代的印章上或被镶嵌在青铜器上,即作为铭文又起着装饰美化的作用,成为我国早期的装饰性字体。(图 2-14 至图 2-19)

夏殷周秦訖于漢武帝天
作本紀十二象歲十二月
以記封建世代終始也作

明版印刷体之二

明版印刷体之一

閱真西山心政二經以
涯樂府誦味之借爲養
仕潭一產潭著聲海內
書予皆刻而新之聞西

敗有吾先潛難會稽後
得焉故作還自會稽歌
野粉椒壁黃濕聲滿梁

图 2-13 宋版印刷书

图 2-17 龙书

图 2-16 金剪篆

图 2-15 穗书

图 2-14 上方大篆

图 2-18 大篆鸟虫书

图 2-19 大篆鸟虫书印章

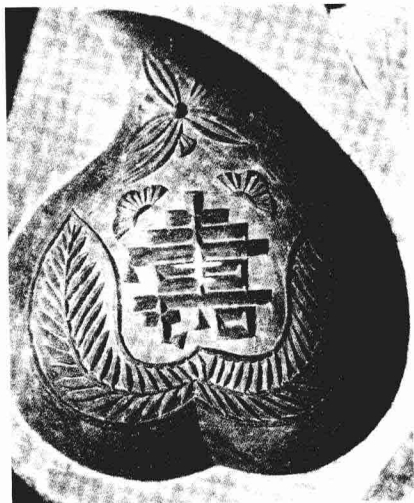

图 2-20 民间食品模具上寿字图

图 2-21 民间装饰字体

图 2-22 民间装饰字体

另外,还值得一提的是至今仍流传于我国民间的一些装饰字体。如福、禄、寿、喜等吉祥文字,已在各地民间艺术家们的装饰表现下,形成了丰富多彩的形象字体,其极具生活气息的形象特点成为汉字类中的一道亮点。(图 2-20 至图 2-22)

第二节 | 汉字的分类与特征

从汉字的形态应用与特征来看,汉字可分为基本标准应用体和变化性的标准体两大类型。前者是以生活中通用的宋、黑体为主要常用字体,后者指的是在宋、黑体两类基本标准字体的基础上加以适当的设计变化,形成一种有新视点的字体形象。如 20 世纪 60 至 70 年代的长美黑体,80 年代的圆黑体,90 年代的综艺体、琥珀体,以及当今流行的形态各异的电脑字库字体等,这些新字体被大众广泛地接受和普及使用后,也就成了现代的变化性标准字体。

一、基本字体

1. 宋体——又分为老宋体、仿宋体、长宋体。

a. 老宋体

老宋体在现代电脑字库中又称为“大宋”。宋体是继北宋发明家毕昇发明了胶泥活字印刷,王祜创造了以木材代替胶泥制成的活字印刷术后,形成的一种规范化的字体。老宋体则是以书法家颜真卿、柳公权、欧阳询等书体为范本,通过与木版印刷刀功的结合演变而来的字体。由于古代刻字工匠们对书法的用笔与刻刀十分讲究,使得宋体呈现出刚柔兼并的字体风格。其风格特点表现在:字形结构端正;横细竖粗分明;点如瓜子,形态优美;钩锋尖利明快;撇自然而笔锋又显刚劲有力;捺

图 2-23 老宋体基本偏旁与应用字体