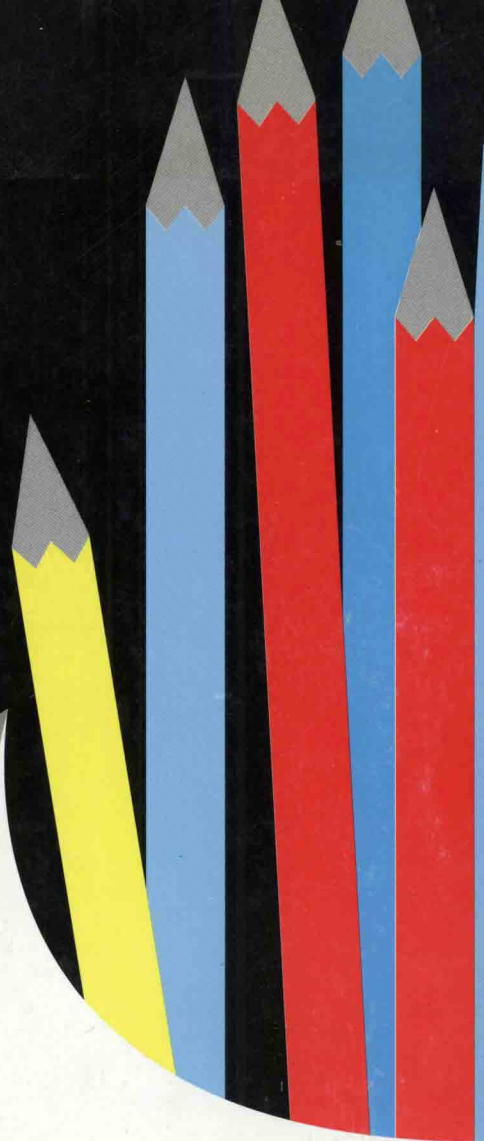

高等美术院校系列教材

字体设计

主编：苏厂元

湖南美术出版社

高等美术学院系列教材

「高等美术学院系列教材

字体设计

主编：苏厂元

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松

主 编: 朱训德

副 主 编: 郑林生 胡师正 谢 霁

编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 霁 陈和西

曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦

坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏厂元

曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文

戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根

田绍登 舒湘汉 吴建陵

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/苏厂元编. —长沙: 湖南美术出版社,
2004

(高等美术院校系列教材)

I.字... II.苏... III.美术字—字体—设计—高
等学校—教材 IV.①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第085404号

字体设计

主 编: 苏厂元

参与编写: 李志榕 蒋 新

责任编辑: 李 松

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 4.75

印 数: 1-3000册

版 次: 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

ISBN7-5356-2115-5/J · 1975

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: 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。

前言

自从人类创造了文字，人们便从愚昧混沌中解脱出来，成了一个真正意义上的人。随着现代经济生活的高速发展，文字是信息，文字是财富，它可以创造世界，建设世界，让经济建设日益腾飞。无疑，字体设计作为平面设计专业的一门必修课程，它的文本组织及其艺术处理不仅受到设计师的重视，而且已经发展为平面设计的一个独立分支。目前，计算机的数字化信息处理方式打破了传统手工绘制的“墨稿”，桌面印前系统的广为普及，字体设计以全新的技术进行创作，是社会发展的需要。

基于上述思考，我们就课程的内容、结构作大胆的变更，试图放弃以“写美术字”为中心的教学模式，着重文本的综合处理及用文字符号进行创作性的表达。书中介绍了中、西文字体的起源、创造、演变等基本知识，还重点分析了文字与图形符号的视觉传达功能和象征意义等内容，考虑到课程的性质和容量，我们把基础知识的讲授和思维方法的培养有机结合，力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体，并引伸到更高层次的专门知识和设计结构的框架。

由于我们学识疏浅，掌握的资料有限，加之时间仓促，书中缺点、错误在所难免，希望能得到批评指正，以便今后修订与完善。同时对湖南美术出版社的支持，表示感谢。

目 录

汉字篇

第一章 汉字的沿革

- 一、汉字的起源
- 二、汉字的创造
- 三、汉字字体的演变

第二章 汉字的结构方式及规律

- 一、汉字的结构方式
- 二、汉字的结构规律

第三章 常用印刷字体

- 一、关于印刷字体
- 二、宋体
- 三、黑体
- 四、其他常用印刷字体

第四章 文字绘写中对错视的调整

- 一、对字形不同引起的错视的调整
- 二、对笔画繁简引起的错视的调整
- 三、对字形内外的不同引起的错视的调整
- 四、人的视觉生理特性引起的错视的调整

第五章 字体创意设计

- 一、字体创意的社会需求
- 二、创意的基本点
- 三、字体创意的基本思路
- 四、字体创意的表现方法

第六章 字体设计的程序

- 一、创意构思
- 二、绘制草图
- 三、墨稿到正稿
- 四、利用电脑辅助设计

拉丁字母篇

第一章 拉丁字母简史

第二章 基本字体设计

五、非正式类	一	72
六、基本类	二	72
七、非正式类	三	72
八、非正式类	四	72
九、非正式类	五	72
十、非正式类	六	72
十一、非正式类	七	72
十二、非正式类	八	72
十三、非正式类	九	72
十四、非正式类	十	72
十五、非正式类	十一	72
十六、非正式类	十二	72
十七、非正式类	十三	72
十八、非正式类	十四	72
十九、非正式类	十五	72
二十、非正式类	十六	72
二十一、非正式类	十七	72
二十二、非正式类	十八	72
二十三、非正式类	十九	72
二十四、非正式类	二十	72
二十五、非正式类	二十一	72
二十六、非正式类	二十二	72
二十七、非正式类	二十三	72
二十八、非正式类	二十四	72
二十九、非正式类	二十五	72
三十、非正式类	二十六	72
三十一、非正式类	二十七	72
三十二、非正式类	二十八	72
三十三、非正式类	二十九	72
三十四、非正式类	三十	72
三十五、非正式类	三十一	72
三十六、非正式类	三十二	72
三十七、非正式类	三十三	72
三十八、非正式类	三十四	72
三十九、非正式类	三十五	72
四十、非正式类	三十六	72
四十一、非正式类	三十七	72
四十二、非正式类	三十八	72
四十三、非正式类	三十九	72
四十四、非正式类	四十	72
四十五、非正式类	四十一	72
四十六、非正式类	四十二	72
四十七、非正式类	四十三	72
四十八、非正式类	四十四	72
四十九、非正式类	四十五	72
五十、非正式类	四十六	72
五十一、非正式类	四十七	72
五十二、非正式类	四十八	72
五十三、非正式类	四十九	72
五十四、非正式类	五十	72
五十五、非正式类	五十一	72
五十六、非正式类	五十二	72
五十七、非正式类	五十三	72
五十八、非正式类	五十四	72
五十九、非正式类	五十五	72
六十、非正式类	五十六	72
六十一、非正式类	五十七	72
六十二、非正式类	五十八	72
六十三、非正式类	五十九	72
六十四、非正式类	六十	72
六十五、非正式类	六十一	72
六十六、非正式类	六十二	72
六十七、非正式类	六十三	72
六十八、非正式类	六十四	72
六十九、非正式类	六十五	72
七十、非正式类	六十六	72
七十一、非正式类	六十七	72
七十二、非正式类	六十八	72
七十三、非正式类	六十九	72
七十四、非正式类	七十	72
七十五、非正式类	七十一	72
七十六、非正式类	七十二	72
七十七、非正式类	七十三	72
七十八、非正式类	七十四	72
七十九、非正式类	七十五	72
八十、非正式类	七十六	72
八十一、非正式类	七十七	72
八十二、非正式类	七十八	72
八十三、非正式类	七十九	72
八十四、非正式类	八十	72
八十五、非正式类	八十一	72
八十六、非正式类	八十二	72
八十七、非正式类	八十三	72
八十八、非正式类	八十四	72
八十九、非正式类	八十五	72
九十、非正式类	八十六	72
九十一、非正式类	八十七	72
九十二、非正式类	八十八	72
九十三、非正式类	八十九	72
九十四、非正式类	九十	72
九十五、非正式类	九十一	72
九十六、非正式类	九十二	72
九十七、非正式类	九十三	72
九十八、非正式类	九十四	72
九十九、非正式类	九十五	72
一百、非正式类	九十六	72

汉字篇

目 录

57	一、分类及特征
59	二、拉丁字母的基本规则
62	第三章 拉丁字母的构成要素和绘写方法
62	一、拉丁字母的构成要素
62	二、大写字母的写法
63	三、小写字母的写法
63	四、阿拉伯数字的写法
64	五、字距、词距和行距
66	第四章 字体创意设计
66	一、字体创意的构思
67	二、字体创意的类型
	参考书目

第一章 绪论

第一章 绪论

第一节 绪论

第二节 绪论

第三节 绪论

第二章 汉字的发展与演变

第一节 汉字的起源

第二节 汉字的演变

第三章 汉字的结构

第一节 汉字的结构

第二节 汉字的结构

第三节 汉字的结构

第四节 汉字的结构

第四章 汉字的书写

第一节 汉字书写的原则

第二节 汉字书写的原则

第三节 汉字书写的原则

第四节 汉字书写的原则

第五章 汉字的艺术

第一节 汉字艺术的表现

第二节 汉字艺术的表现

第三节 汉字艺术的表现

第四节 汉字艺术的表现

第六章 汉字的欣赏

第一节 汉字欣赏的方法

第二节 汉字欣赏的方法

第三节 汉字欣赏的方法

第四节 汉字欣赏的方法

附录

附录一 常用汉字表

附录二 常用汉字表

第一章 汉字的沿革

汉字的起源

文字是人类进入历史，在文明时期所创造的文字是黄帝史官仓颉所造。其实，文字是人类祖先在长期的生活和劳动中，为了记录和交流的需要，并借助所要表达的思想内容而创造出来的。我们看到的，距今六千年左右的西安半坡遗址上，刻有大量的符号，以及距今五千年左右的山东大汶口遗址上刻有的符号，“这些刻划符号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”（《中国史稿》第

一卷）考古学家在陕西临潼姜寨遗址出土了大量龙山文化时期的陶器，有陶器和骨制生产工具，并发现了骨制文字。这些文字，最早的刻划文字最早产生于龙山时代晚期，而最迟则至夏代初期，这是说汉字至少已有4200年

汉字的创造

汉字产生经历了造字和用字的漫长历史进程，东汉许慎《说文解字》的实践经验，在《说文解字》中提出了“六书”的理论，所谓“六书”是指象形、指事、会意、形声、转注、假借六种方法。前四种为造字法，后两种为用字法。

象形是指描画实物形状的造字方法，象形字是汉字的早期形式，都是独体字如：日、月、山、水、木等。

指事是指以象征性符号来表示某种意义的造字方法。指事字也是独体字，是在象形字的基础上添加一个简单的符号，如：上、下、一、二、三、四、五等。

会意是指把两个以上的字合起来表示一个意义的造字方法。会意字是合体字如：信、从、休、林等。

形声是指声旁和声符合起来的造字方法，意符称形旁，用来说明意义，声符称声旁，用来表音。形声字为合体字，如：林、森、清、河等。

61	一、分类及特征
62	二、拉丁字母的基本规则
63	第三章 拉丁字母的构成要素和绘写方法
63	一、拉丁字母的构成要素
63	二、大写字母的写法
64	三、小写字母的写法
64	四、阿拉伯数字的写法
64	五、字距、词距和行距
66	第四章 字体创意设计
66	一、字体创意的构思
67	二、字体创意的类型
67	一、参考书目

第 2 页

第一章 汉字的沿革

一、汉字的起源

汉字有着悠久的历史,在战国时期曾传说文字是黄帝史官仓颉所造。其实,文字是人类的祖先在长期的生活和劳动中经过观察自然的事物,并根据所要表达的思想内容而创造出来的。今天我们所看到的,距今六千年左右的西安半坡遗址出土的陶钵上的符号,以及距今五千年左右的山东大汶口文化陶尊上的符号。“这些刻划记号,可以肯定地说就是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。”(《中国史稿》第一册)

1968年3月,陕西镐京考古队发掘出土了大量龙山文化晚期的陶器,石制和骨制生活用品、生产工具,并发现了骨刻文字。由此看来,最早的原始文字最晚产生于龙山时代晚期,即黄帝时代至夏代初期,就是说汉字至少已有 4200 年的历史了。

二、汉字的创造

汉字的产生经历了造字和用字的漫长历史进程。东汉许慎总结前人造字的实践经验,在《说文解字》中提出了“六书”的说法。所谓“六书”是指象形、指事、会意、形声、转注、假借六种方法。前四种为造字法,后两种为用字法。

象形字是指描画实物形状的造字方法。象形字是汉字的基础,全部是独体字如:日、月、山、水、木等。

指事是指以象征性符号来表示某种意义的造字方法。指事字也是独体字,是在象形字的基础上增加一个简单的符号用以表明所指事物,或纯粹用符号指明某种意义,如:上、下、本、刃、曰等。

会意是指把两个以上的字合起来表示一个意义的造字方法。会意字是合体字如:信、从、休、涉等。

形声是指意符和声符合用的造字方法。意符称形旁,用来表意;声符称声旁,用来表音。形声字也为合体字。如:秧、战、驾、闷等。

图 1-1

图 1-2

转注是使一个字由“单义”变为“多义”，或使原义不同的字具有相同的含义。如：“首”字有第一、开始、前、初、头、首领等含义；而元、初、首三字都具有第一、开始的意思，可以互相注释。这样，就扩大了字的用法。

假借是采用借字表音的方法，借用已造出的字来表示与之声音相同或相近的新词，简称“同音替代”。如：本来为“足趾”的“止”，后来被引申借用为“停止”的“止”。假借的方法扩大了文字的使用范围。

三、汉字字体的演变

随着历史的发展，汉字的字体也经历了一个漫长的逐步演变的过程。

1. 甲骨文

甲骨文是商周时期刻在龟甲、兽骨上的文字。于1899年于河南安阳县小屯村之商代殷墟遗址所发现，所以亦称为“殷墟文字”。由于它是记载统治者占卜吉凶的“卜文”，故又被称为“卜辞”。甲骨文距今已有将近三千三百年的历史。它是我们今天所能见到的最早的体系化的文字。它的结构已由独体趋向合体，在造字与应用上开始使用汉字的“六书”方法。（图1-1）

图 1-1

2. 金文

是商周末期刻铸于青铜器上的铭文，所以这种文字旧称“钟鼎文”。钟和鼎上的铭文，阴文叫做“款”，阳文叫做“识”，故亦称为“款识文”。金文是从甲骨文演变而来，商代金文与甲骨文近似，周朝初逐渐整齐雄厚，到战国末期则和小篆类似。（图1-2）

图 1-2

3. 大篆

相传由西周某位太史籀根据甲骨文改变而成，所以又称为“籀书”。

今天能看到的惟一的真迹只有“石鼓文”，石鼓文是我国最早的石刻文字。现藏于故宫博物院。石鼓文继承了西周金文的特点，笔画圆劲挺拔，结构紧密浑厚。（图1-3）

4. 小篆

公元前221年秦始皇统一六国后，采纳丞相李斯的建议，废除了秦以前的各国的异体字，由大篆改为小篆，使文字进一步整齐统一。所以小篆亦称为秦篆。小篆可以说是汉字发展的一大进步。（图1-4）

5. 秦隶

小篆在当时是官方使用的字体，而在民间为了书写方便快捷，流行一种笔画简单、笔势趋直的草篆。相传一位被秦

图 1-3

图 1-4

始皇判处十年徒刑的小县吏程邈，在狱中对草篆加以收集、整理，创出了古隶，也就称为秦隶。（图 1-5）

6. 汉隶

古隶发展到汉代，成为极受重视的书体，汉代人称隶书为“史书”。为区别于古隶，又称之为今隶。因隶书成熟于汉代，而有“汉隶”之名。汉隶的特点是字形方扁，笔画方

折，笔的顿势有如蚕头，横挑或捺脚收处向上伸展，有如燕尾，故有“蚕头燕尾”之称。(图1-6)

图 1-5

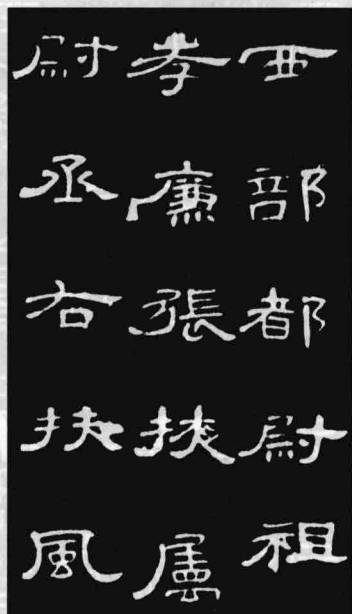

图 1-6

7. 章草

汉隶的草书体称为章草。章草是为了书写快捷而产生的，是“趋急之书”。最早的章草是一种各施各法、约定俗成的隶书草写体，后来趋向定型并成为能独立存在的书体。(图1-7)

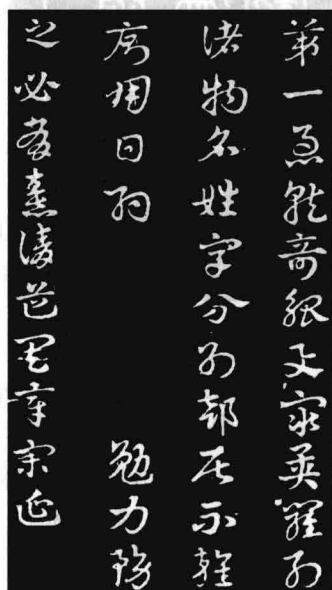

图 1-7

图 1-8

8. 楷书

楷书是由隶书发展而来，始于东汉，盛于魏晋，又称为真书、正书。楷书笔画平稳，结构匀称，章法整齐，认读性最高，是汉字的楷模。(图1-8、图1-9)

9. 今草

东汉书家张芝的草书完全失去了隶意，被称为“今草”。今草可以看作楷书的草写体。

10. 狂草

到了唐代，草书更加写得狂放，笔势连绵四绕、跌宕起伏，这种草书被称为“狂草”。狂草最有代表性的人物便是张旭、怀素，世有“颠张醉素”之称。(图1-10)

11. 行书

行书也是开始于东汉末年。它利用草书放纵的特点，冲破楷书用笔的严谨，从而创造出融草书楷书特点于一体的书体。它既不像楷书那样端正，也不像草书那样奔放，却弥补了楷书不宜快书和草书不易识读的不足。行书有一定的书写规范，写得规矩一点的称为“行楷”，写得草一些的称为“行草”。行书易读好写，实用性很高，是使用最广泛的字体。(图1-11)

研究汉字的演变过程，我们可以发现，汉字从萌芽、产生到发展成形，经过了一个由简到繁(甲骨文→小篆)再由繁至简(小篆以后)的过程。分析推动这种演变的力量，大

图1-9

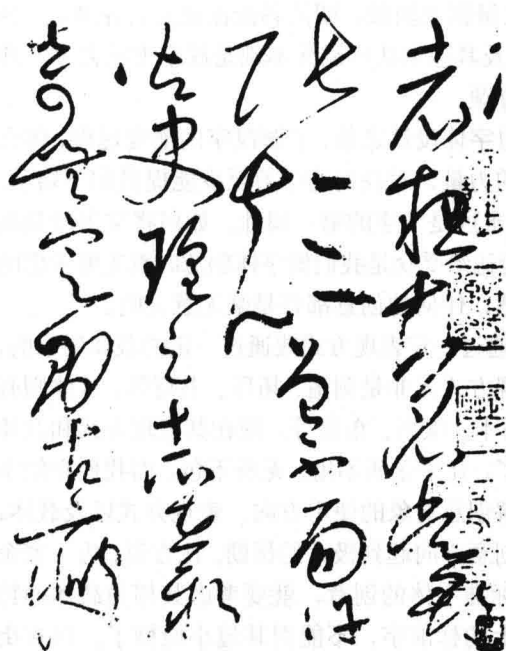

图1-10

图1-11

致可以总结出以下几点：(1)规范性、识读性的要求；(2)书写工具以及载体的变化；(3)快速书写的要求；(4)形式美的追求。

文字是语言的载体，是交流思想情感和传递信息的工具，识读性是文字的基本属性。在汉字萌芽之初，就力图以规范的符号概括事物的特征来表述事物。从象形性强的、异体字多的甲骨文，到结构比较整齐的、象形字已不多见的大篆，再到结构严谨的、消除了异体字的小篆，规范性始终推动着汉字的发展。文字只有提高了规范性，才能具备更高的识读性。

甲骨文是用铜刀或石刀刻在龟甲或兽骨上的，因此便形成了甲骨文笔画细而硬、方折笔多的特点。而由等线宽的篆书演变到具备笔画性的隶书的过程，毛笔的广泛应用以及纸张的发明起着决定性的推动作用。

书写性是汉字产生以来一直作用于字体演变的内在规律。文字符号的简洁性首先要求方便的书写。汉字在发展的每个阶段，民间都会有相应的草写体出现，比如草篆、草隶、今草等。而往往是当时流行于民间的这种不规范的书写方式，推动着汉字朝着更规范、更简洁的方向发展。

汉字字形的演变史其实就是汉字书法艺术的发展史，字体中包含一定意蕴的形式感是汉字形式化构成的特色。李斯书写的篆字，方圆自然，古朴秀丽；汉代的碑刻或神韵超逸，或厚重丰茂，或道劲高古，或奇纵有姿；柳公权的真书精悍利落，而行书又是飘逸洒脱；明清各流派更是百花齐放，各有千秋。这些以及其他书法珍品无不都是汉字书法艺术的瑰宝，为后人所称颂。

在我们学习字体设计之前，了解汉字的演变过程，体会推动这种演变的力量，对我们的学习至少能提供如下启示。

1. 识读性永远是文字的第一属性。如何将文字所负载的含义准确地传达给受众是我们做字体创意时首先要考虑的问题。如若不然，任何的创意都将是毫无意义的。

2. 文字是通过一定表现方式或通过一定的载体展示的。过去文字的表现方式无非是刻凿、拓印、书写等，载体则有甲骨、金属、石木、纸张、布帛等。现在其表现方式和载体则大大地拓展了，几乎无所不用，无所不包，而我们在做字体创意时，了解创意对象的使用方向、表现方式以及载体，将对我们确定创意方向起到极大的帮助。比方说，为一家企业做VI设计的标准字体的创意，就要考虑其相关载体的特点。印在名片上的标准字，不能因其过小而糊了。印在街头广告上的标准字，又不能因其过大而空了。而如要做一个

电视媒体广告,怎样的创意更有利于展示标准字演变组合的过程,也应该是设计者考虑的方面。

3. 中华文明源远流长,古人为我们留下的灿烂的书法艺术,是我们今天学习字体设计无比珍贵的宝藏。了解从古至今各种字体的特点,体会它们的不同的韵味,能使我们在设计字体时把握其精髓,创造出具有中国特色的作品,因为民族的才是世界的。同时,书法艺术的商业价值也是无法估量的。无论是书籍装帧、包装,还是各类广告,无处不见书法艺术的踪影,这也要求设计师具有很高的书法艺术修养。

第二章 汉字的结构方式及规律

一、汉字的结构方式

汉字是由横、竖、撇、捺、点、提、钩等基本笔画的不同组合而构成的方块字。汉字的方块特性由隶书奠基，楷书定型，分为独体字与合体字两种。合体字在汉字中约占90%以上。

独体字是由基本笔画组合而成的，不可分解为两个以上的字。如：厂、自、为、门、成、大、电等。(图2-1)

电 大
厂 门

图 2-1

巍
翻

图 2-2

合体字是由两个以上的独体字或由独体字配上偏旁(包括偏、旁、头、底、心)组合而成的。合体字的结构类型很多，如图2-2。

上下结构：雪、崔、岔、替、森、慰、照、巍。

左右结构：教、制、腊、数、摄、樱、爆、翻。

四分结构：韶。

半包围结构与全包围结构：压、边、习、趣、厢、同、凶、氮、鹿。

二、汉字的结构规律

1. 间架结构的一般规律

间架结构指汉字各部分的笔画、高矮及上下、左右位置的配合关系。汉字的偏旁均属次要笔画，且大部分笔画较少。因此一般情况下在字格中所占空间较小。

上下结构的字，一般要上紧下松(指上半部分在字格中所占空间小些)，如罗、灵、军等。但也有的字上部笔画较多于下部笔画，如华、智、型等，这时笔画少的部分空间要小些，变为上松下紧，下半部分所占空间小些。

上中下结构的字，如赏、索、器等，中间部分要略紧些，同时要注意上下部分的重心要对正。(图2-3)

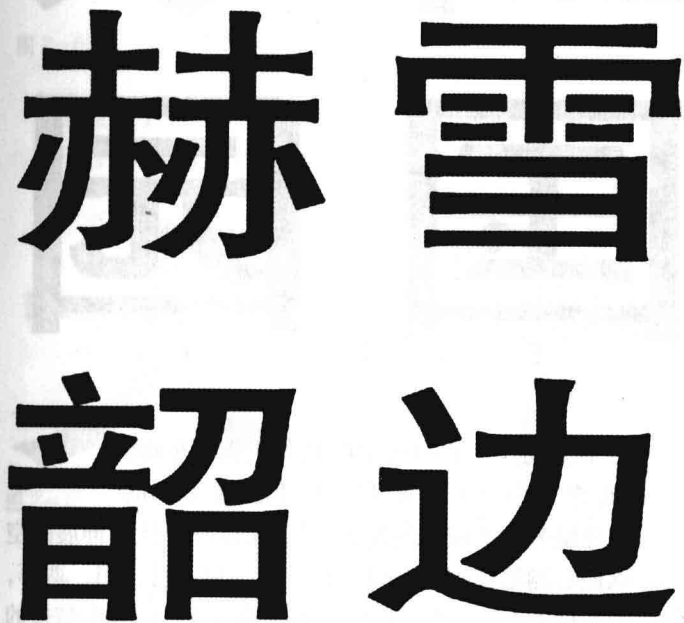

图2-3

左右结构的字，左为偏旁的，如师、波、啤等，要左紧右松；右为偏旁的，如割、刻、新等，则要左松右紧。

左中右结构的字，如辨、缎、彻等，中间要略紧。(图2-4)

半包围和全包围的字，外框为主笔，要内紧外松。如区、凶、网、司、国、园等。(图2-5)

汉字的结构很复杂，绘写时应根据每个字的不同结构，具体分析各部分的大小。另外形态短小的偏旁要写得紧凑，位置要略偏上。有的偏旁的最后一笔的横画要改为提画。如：