

时尚的设计理念
现代设计艺术家必备

刘波 编著

ZITI GOUCHENG SHEJI

字体构成设计

甘肃人民美术出版社

字体构成设计

ZITI GOUCHENG SHEJI

刘波 编著

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体构成设计/刘波著. —兰州:甘肃人民美术出版社, 2003

ISBN 7-80588-487-0

I. 字... II. 刘... III. 美术字—字体—设计

IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 109872 号

责任编辑:成冠伦

封面设计:刘波

字体构成设计

刘波 编著

甘肃人民美术出版社出版

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃人民出版社发行部发行

(兰州市第一新村 123 号)

各地新华书店经销 天水新华印刷厂印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16 印张 4.5 字数 100 千

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 7-80588-487-0 定价: 22.00 元

目 录

第一章 字体构成设计概述.....	1
第一节 文字的起源及发展.....	2
第二节 字体设计的精神内涵.....	3
第三节 字体设计的社会功能.....	3
第二章 中外文字构成体系.....	5
第一节 现代汉字构成体系.....	5
第二节 拉丁字母构成体系.....	6
第三章 字体构成的创意与要素.....	9
第一节 字体构成的创意源点.....	9
第二节 字体构成的基本元素.....	9
第三节 字体构成的视觉元素.....	10
第四节 字体构成的形态属性.....	12
第五节 字体构成的形式美要素.....	14
第四章 字体构成的想象.....	16
第一节 形象法想象.....	16
第二节 意象法想象.....	17
第三节 传统书法想象.....	17
第四节 民间字体想象.....	18
第五章 字体构成的形式原理.....	19
第一节 重复构成形式.....	19
第二节 对比构成形式.....	20
第三节 近似构成形式.....	22
第四节 变异构成形式.....	24
第五节 空间构成形式.....	26
第六节 比例构成形式.....	26
第七节 结束语.....	28
第六章 作品欣赏.....	29

第一章 字体构成设计概述

文字本身只是一种传递信息、记录信息的书写符号。人们的语言、思想和智慧通过文字符号载体的记录和传递,丰富和发展了我们的生存世界,文字功不可没。作为信息传递符号,文字除了自身具有的字面内容以外,还有一种就是文字具有的精神内涵,这就意味着文字诉求是一种系统的传导过程,同时文字赋予了我们无穷的想象、回忆、激动和情感,当这些情感借助某种审美形式表现出来时,形式上升为主导地位来表现内容,形式就意味着新的字形构成的产生。

应该说特别的形式形成的是特别的载体,形式越明确越能理解它所含的全部价值,越能全面地实现它所表达的审美意味,单纯的形式价值能转化为有效的艺术和文化价值。

任何概念的提出都是为了明晰事物的本质。构成,作为近年出现的一种造型艺术术语,已在现代设计领域中成为众所周知的设计艺术的基础术语了。

构成,即是一种造型活动。这种造型活动是以研究如何将所熟悉的诸多字体因素或者造型要素,按照一定的排列原则组成富有美感和力学观念的艺术构成形式。

任何一种形态都可以被分化为若干组成要素,将新分化的要素按其一定的顺序组合成新的形态,这种组合过程就是构成的过程。所谓字体构成,就是将几个或几个以上的笔形或字形元素,按照一定的组合构成原则,合理地、充分地表达设计者对审美的认知,或是创意意境的表现。这种构成过程就是字体构成设计。

了解字形态势分解笔形笔划,这个过程是思维计划的过程,其目地是为了寻求新的造型元素,新的笔形组合形态。组合过程就是构成的过程。不断的分解并加以不同的组合手段,就会得到诸多新的字体构成形式。因此,字体构成出新的文字图形并不是停留在原有的字体形象概念之中,而可视为单独的、新的字体形象诞生。不仅仅将其“形”变,而是使其“神”变。无论是传统的概念形象,还是抽象形态、装饰形态、几何形态,都会在其分解或组合的过程中得到变异,将有限的形态构成扩大到无限的字体创造之中。

对于这种创意能力的培养,也是为了提高新的字体构成造型观念,训练字体构成能力和培养新的审美趣味。对于设计师而言,就是要掌握运用字体构成设计这一造型语言,全方位、多角度地去研究创造新的字体形象,追求新的审美趣味,不断研究字形与字形之间的构成与排列形式,不断推出新的文字形象。

字体构成设计充满理性逻辑的推理与思考方法。借助文字形象的抽象笔形或笔划形式符号,几乎完全不再显现具体的自然形象,而是单纯地由抽象的字形组合而成,传达着商品、情感、生活的信息和时代的物质与精神文明。字体本身就具有高度的概括性和抽象性。在其设计和书写的过程中,始终伴随着理智思维的直观探求。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图2 甲骨文

图3 篆书

叠通圆电脑植字
特粗克电脑植字
粗克體电脑植字
中粗克电脑植字
幼圆體电脑植字
特幼圆电脑植字
通圆體电脑植字
叠圆體电脑植字

图4 印刷字体

对于文字来讲,它本身是一种抽象的符号,静态的语言,是传递信息的重要载体。更宽泛地讲,文字是信息与文化的载体,它是通过字体本身抽象的“形”来传递信息,人们通过对“形”的认识来转化形之外的“音”和“义”。文字的构成设计不同于一般的设计,文字是传播时代精神文明与物质文明的主要载体。单纯的字体构成设计是去掉了地方性和社会性等因素的纯理性思维活动,是在传统文字的基础上对字体创意新的发展和进步,使其在新的社会环境和经济环境中发挥更大的宣传作用。

第一节 文字的起源及发展

人类进入文明社会以来,字体的演变与进化一直展现着人类丰富的物质文明与丰富的精神内涵,不同的字体在各个时期发挥着其他符号物品难以替代的社会作用,是人类社会物质文明与精神文明进化的控制器与催化剂。

在汉字字体中,从黄帝时期的仓颉造字到商周时期的大篆(甲骨文),再到秦汉时期的小篆、古隶和宋、明时期的印刷字体的出现,直到我们今天使用的宋体、黑体、仿宋、综艺、圆体等众多字体,每种字体在特定时期都是以特定文化媒介和形式展现出特定社会环境综合构成的内在实质。

大篆是刻在龟甲、兽骨、石鼓、器皿上的文字,是古人用于记载占卜吉凶的“卜文”,同时也用来记事、表述,起到了其他图形难以替代的特定传媒作用。小篆是以整体协调、造型美观的长方形方块字形形成全国统一性文字。隶书是以平缓 and 富有棱角的新型用笔规则展现出来的又一种文化传媒符号,外表平缓严格,但以独特的用笔顿角展现字形的内在表现力,其字体间架独特,气势贯通,构成其字形精神之美。行楷以起、收、转折变化的中锋运笔,构成严格的方形字体,笔划舒展,结构端庄,形成传统字体中最富有代表性字体。

现代印刷字体则以规范化的笔形,紧密严格的结构,构成了现代人类统一认知的符号形式,对人类的文化发展和传统的继承担负起了惟一书写认知符号的作用,可见文字在人类历史文明的长河中起到的不朽作用。当今社会所常用的宋体、黑体、魏碑、综艺等字体,都以种种规范化的独特字形体系传达着丰富的艺术感染力和表现力。它们的字体种类丰富且各具特色,既很好地继承了传统文字的风格,又融入了现代文字造型的时代特征,成为人类社会传承文明、继往开来最重要的载体和工具。

在拉丁字母体系中,从古埃及的象形文字到希腊、罗马时代的大写字母时期,再到近代的小写字母时代,今天的计算机字体应用字库,每种字体都伴随着人类社会的发展,展现出强劲的社会作用。埃及的象形文字以简洁的线形抽象出人类对自然景观认知的表达,但在文字的初期经常带有一定的宗教色彩,物质与精神都借助于文字图形符号来表达出来,并篆刻于物体、建筑物的表面。而古希腊、罗马大写字母以统一的笔形展现了物质文明的发展进程,用规范化的文字体现对物质的认识和表现力。当今的现代罗马体、自由体、斜体、变体字等都是以某种个性化思想,开创出各种字体所具有的社会作用和功能。

无论是汉字字体设计,还是拉丁字母设计,每种字体在应用于时代土壤的同时,无疑地对现存的社会发挥着非常巨大的社会作用,是与当时社会的经济、政治、文化发展体系分不开的,同时,也是当权统治者政治统治下的产物。在一个社会体系中,政治、经济、文化左右了文字文明的发展和字体书写风格的建立,使字体从原始的最基本的认知功能,上升到具有个性品味和丰富的表现力上来,其根本的认知条件和政治文化、审美意识是分不开的,它们伴随社会的发展节奏,越来越显现出浓厚的实用主义色彩。

第二节 字体设计的精神内涵

字体的社会作用是以一定的功能传媒形式直接服务于社会。文字是一种符号化的表现形式,它表现的具体事物都以明确意识内涵表露着一定的属性和功能目标,或标明事物属性名称,或表现事物的个性品味。任何字体要表现事物都必须紧扣事物的意识内涵。相对而言,事物的内涵精神同样要求字体能够以相称的形象风格来表现。非常具体明确的目标或针对性设计出的专用字体,都是借助文字所构成的内涵气质来表现事物的本质,并将这种符号传播给受众。宋体的严谨;黑体的庄重;仿宋的清秀;综艺体的明了;花体的飘逸;斜体的轻灵,实质上都是以字体的个性气质来借喻事物精神内涵。具体的设计中应有针对性地选用和设计专用字体,以字体的造型、笔形充分体现出字体的品味和个性。

字体设计作为一种符号化的视觉语言表现形式,是以浓烈的艺术感染力来体现所表现的字体内涵。在日常的字体创意设计中我们可以发现,就同一主题分别选择两种字体去表现,会产生两种截然不同的艺术效果,这是字体自身所具有的气质和风格使然。字体的笔形、字形的构成、层次的处理、外形的控制,都是字体气质与精神内涵形成的基本要点。字体符号化的意义和特质也从它们的变化和组成中展现出来。社会中的一事一物一景都是有情节和色彩的,要将它们转化成最为简洁单纯的文字图形符号,需要丰富的艺术形式将其典型化、特质化的精神内涵表达出来。从这一点上看,字体不仅是供人们视读的信息符号,它更是个性化事物内涵的载体,通过对符号的感知,直接体验到事物内在的精神气质,因此,字体构成设计的目标更集聚性地体现于形象个性内涵的属性。字体变化的形式领域越宽,其生命力就越强,越能适应和符合社会的发展和人们精神的需求。

当今社会计算机网络技术的飞速发展,社会的新人文思潮迭起,字体作为形式感很强的符号化表现形式,必须时刻顺应社会人文发展思想,不同风格的字体,表现着丰富的内涵意蕴与人文思想。除了这一方面,还要在字体的构成中展现高科技的现代、严谨、时速、内涵等特征,以具体形象的构成关系“体味”出各项事物高科技内涵的本质特征。

第三节 字体设计的社会功能

社会的进步与发展,促使文字设计不断调整和适应社会发展的节奏,以

图 5-1

图 5-2

图 5-3

图 5-4

图 6

图 7-1

图 7-2

图 7-3

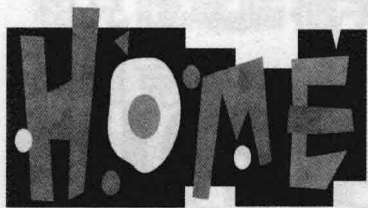

图 7-4

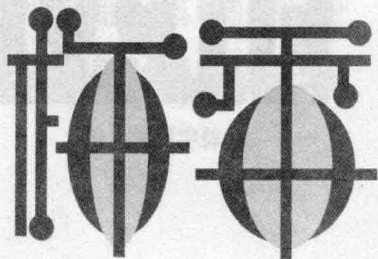

图 8-1

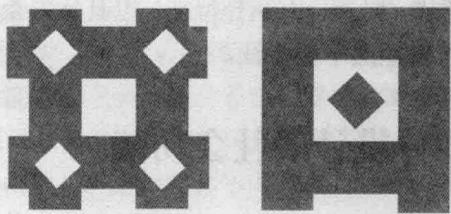

图 8-2

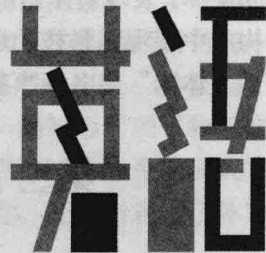

图 8-3

满足社会大众对文字艺术的需求,字体的发展和创造始终与社会的发展紧密地联系在一起。现今社会人们生活节奏的加快,高新技术特别是电子数码技术的应用,多种文化艺术通过媒体的相互交融,“新人类”、“新文化”、“新艺术”流派的风起云涌,在这样的总体社会环境下,人类社会的发展使物质文明和精神文明程度空前提高,文字基本的符号识读功能向更高层次目标挺进,以达到实质性的社会效益和沟通功能。

当今社会的多元发展,把人们导入了一个新的社会环境之中,字体构成设计作为以感官接受为主要特征的具体形式,一定要在具体的字体创意设计中创造出多种形式符号,以增强文字的社会需求功能。在社会事物的构成中,每种事物都有其自身的个性特征,但它们需要借助多种文字符号在交流与沟通中表露出来,方能得到社会的理解和感知,这就必须把诸种事物的内在精神和本质通过各种直观的文字形式表现出来,字体构成的表现形式同样也是社会多元发展的一个缩影,一种新的社会文化形态。

当今社会,文化的相互渗透,真正展现了社会“大熔炉”的构成特征,在相互渗透的社会因素构成中,传统观念中的事物本性都将产生新的变化,使字体的构成设计必须在相互交融的情况下派生出新的文字符号形象,必须融会渗透多项事物的本质,并在具体的字体构成中典型化地表现出来,是对传统文字设计格体上的升华、融会、创造,这是新字体形象产生的必经之路。

每个时代都以新时代社会构成的特性召唤着各项事物的新生,这是社会发展的必然规律,伴随社会各项事物向着多元、求新、变异等方向的发展,时尚理念须借助各种字体形式表现出来,文字已脱离了原来单一文字识别功能性表达,向着个性化表现风格的变异方向发展。

事物的多向发展与相互交融,构成社会间的直接作用和复杂内涵,它们召唤着多种文字符号的新形式出现。在当今社会科学技术、文化教育、物质基础、生存环境、艺术教养、审美意识等诸因素达到人类社会发展以来空前水平的情况下,字体构成设计作为一种特殊艺术表现形式,应以表现社会经济发展为诉求重点,全方位地宣传、推广、传播商业信息和政治言论导向,通过字体构成的丰富表现形式和精神内涵,提高大众的艺术审美品味和修养,更好地借助文字的表现形式,发扬和继承优秀的传统文化,使其发扬光大,流芳千古。

明天社会的美好前景靠我们今天设立目标去开创,我们在用文字表现社会文明的同时,还应表现出中华民族的群情振奋精神和国家无限发展的广阔前景。

第二章 中外文字构成体系

第一节 现代汉字构成体系

现代汉字体系的构成大体分为两种大的类别：一类是正规的印刷字体，另一类是创意字体设计，其中包括一小部分特殊创意字体设计。前者可用标准和规律的风格相称，后者可用变化自由的特点代表。印刷字体体系中常用的有宋体、黑体以及综艺体、圆头体等。它们的主要特点是工整规范、庄重清晰、字形统一。在视觉传达设计和印刷品中使用最多，这几种字体在我们日常生活环境中处处可见，是我们日常信息文字交流的主导性字体。由于以上几种字体字形严谨，笔划统一，又有一定的书写规范要求可循，便于初学者学习掌握。创意字体相对以上几种字体，书写风格自由活泼，造型生动有趣，极富艺术想象，经常运用在一些商品包装、广告设计中的某些重要部位，能起到特殊的视觉传达效果。变体字是在印刷字体的基础笔划上变化而成，重点强调字体构成的个性特点，初学者不易掌握。现代汉字体系的字形非常丰富，在此只是例举其中的几种代表字体。

A、宋体。起源于宋代，到明代才被广泛使用，又叫老宋字。它是在传统刻书的基础上发展而成的。以后发展起来的有仿宋、新宋字体等。这种字体的主要特点是字形方正，横细竖粗。它是印刷字体中历史最长、应用最广的一种字体，多用于文化类的设计作品之中，是汉字体系中最具代表性的字体之一。

B、黑体。黑体字因其笔划横竖粗壮统一，构成的字形方正有力而得名。其特点和宋体字形相反，笔划横竖粗细一致，方头方尾，点、撇、捺、挑、勾都是方头的，所以又称作方体字。黑体在字形上没有宋体字华丽俊美，却因其结构平稳、笔划雄健、醒目易辨。经常以标题字的身份被放在醒目的位置上，具有较强的视觉传达效果。

黑体字的笔划虽然粗细一致，但笔划、结构也不是绝对不变的，在具体的应用上不能太过机械呆板，笔划多的相对要调整，力求整体上和谐一致。在有的点、撇、捺的处理上，应注意笔划用力的方向转化和节奏的整体合理。黑体字在当今设计的应用中，由于增加了许多不同地区、国家的版本，因而相同的字体经常以不同的风格出现，我们应在使用过程中认真反复地比较字体的气质和风格，力求使用得合理和准确。

C、圆头体。圆头体由黑体演变而来，它的字形特征是笔划粗细一致，把黑体字的方头方角改成了圆头圆角。在字体的结构上追求布局匀称，间架向外扩张，比黑体字显得饱满清秀、雅致美观。其风格素雅甜美，笔划圆润，时代气息浓厚，是近年来深受年轻人喜爱的字体。

D、综艺体。由黑体字变化而成，比黑体字更加严谨庄重且规律性极强，具有强烈的视觉传达效果。其结构和用笔基本上摒弃了传统字体开合穿插的习惯布局，因其笔划单纯粗壮，掌握起来方便快捷。空间宣传效果极佳，在

图 9-1 萝卜体

图 9-2 琥珀体

图 9-3 神宫体

图 10 宋体

图 11 黑体

图 12 圆头体

图 13 行楷

中国革命

图 14 综艺体

中国革命

图 15 长美黑体

中國革命

图 16 勘亭体

ZHONG HUO

GE MING

图 17-1

ZHONG

HUO

GE MING

图 17-2

ZHONG

HUO

GE MING

图 17-3

商业运作中这种字体应用广泛,风格厚重朴素,深得消费者和设计者的喜爱,在印刷品和广告宣传中多选用此种字体。

E、长美黑体。长美黑体字是在宋体和黑体字基础上派生出的一种字体,既保留了黑体字的庄重大方,又带有宋体字的文雅清秀。笔划舒展大方,造型严谨得当。常用于文化方面的海报、招贴设计之中。该字体文化气息浓厚,极富东方文化内涵,是文人们非常喜爱的一种字体。

F、勘亭体。是在传统书法字体的基础上变化而成的。字体的风格甜润飘洒、饱满生动。初看上去厚重细致,但又不失活泼俊美的飘逸风格,常用在食品、儿童用品的包装设计之中,是一种新兴的流行字体,极富装饰性和观赏性。

字体的书写和实用是汉字产生以来一直作用于字体演变的内在规律的两个诉求要点。文字符号的简洁性首先要求书写方便,容易识别,这是字体构成设计中的一个重要功能。每种字体都具有一定的形式美感和丰富的精神内涵。印刷字体必然融会于人对事物的形象感知或想象之中,这是一种不以人们意志为转移的客观规律。

第二节 拉丁字母构成体系

因世界各民族和各地区的不同文化、不同地域的差别,各自形成了独立的文字体系。世界范围内文字大体可分为两大体系,西方的拉丁字母体系和东方的汉字体系。现在世界上应用拉丁字母的有60多个国家,我国的汉语拼音和一些少数民族的文字也都采用了拉丁字母,拉丁字母实际上已成为世界通用字母了。随着世界经济的日益发展,中国经济的不断改革开放,各国之间的交往愈来愈多,自身形象的塑造和对本国文化的宣传,都需要外文字这一交流沟通的媒介。外文字体是我们借助的重要宣传工具。许多外文字体是在拉丁字母的基础上装饰加工而成,学会了拉丁字母的绘写方法,其他外文字体就迎刃而解了。

拉丁字母是按照语音记录从A到Z,顺着一定的次序排列形成26个字母一套的拼音字母。拉丁字母起源于绘画,这一点和汉字有些相像。它的祖先是复杂的埃及象形字,大约在6000年前在埃及产生了每个单词有一个象形图画的文字,是以事物的直观形象通过抽象概括,以简练的线形符号形式展现的。或取事物的整体外形特征加以表达,或取事物的局部特征描述,以典型的线条抽象出人们熟悉的事物个性,从而形成常规符号来表达相同或相近事物的内涵,象形文字是高度概括基础上的图画,也可称之为“图画文字”。

罗马字母时代最重要的是公元一到二世纪,与古罗马建筑同时产生在凯旋门、胜利柱和出土石碑上,古罗马体是用金属片、骨制片写在石头上,然后再雕刻而成。最典型的是图拉真(古罗马帝国的皇帝)纪念柱上的碑文,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本。它的特点是字脚的形状与纪念柱的柱头相似,与柱身十分和谐,字母的宽窄比例适当美观,构成了罗马大写字体完美无瑕的整体。由于

古罗马体的工具决定其字体线条刚挺,粗细变化富有规律,字体整体造型十分壮观。

安色尔字体。安色尔字体的出现主要源于书写的方便。产生于公元四世纪至七世纪,它是大写字母向小写字母过渡转变的第一个典型字体。它把原来的许多刚直线条转化成随笔运行的流畅线形,更省略了部分多余的起笔收笔装饰性字角,在字体结构上明显地表现出字体的上下两部分,开创出了拉丁字母新的形式化风格。

卡罗林小写体。产生于公元八世纪的卡罗林王朝,它是在拉丁字母字体中形成的规范化小写字体,这种小写字体的法体规范一直被沿用到现在。正因为如此,卡罗林小写字体当时在欧洲被誉为最美观实用的字体,并对欧洲的文字发展起了决定性的影响,在历史上形成了拉丁字母字体发展的黄金时代。

歌德体。从十三世纪开始,歌德艺术风格对欧洲的文字形式产生了深刻的影响,与耸立向上的建筑风格相似,两边的线条向中间聚拢并排列成直线,在起笔、收笔和转角处形成顿笔形尖角,并将所有字母都统一组成顿角形。尤其突出的是歌德体打破了行距、字距间的隔阂,在字体的排列组合中根据装饰需要,夸张地将个别字母大幅度拉长,并增加图案装饰纹样,使整个字体形成满地花纹的“字毯”形。所以,后来人们就给了它“退克吐尔”(织物)的美称。因为歌德体的书写功能不是十分方便,阅读起来不是很顺畅,被人们搁置字库之中。

印刷字体。印刷字体应运于十五世纪中叶德国人戈登堡发明了活字印刷的新型字体。由于活字的印刷原理决定了将原来连写的字母分开,以独立的字母任意组拼,刻字刀也参加了字母形体的塑造,开创了十五世纪拉丁字母字体的新风格。

老罗马体(文艺复兴字体)。老罗马体又称文艺复兴体,它形成于十五世纪欧洲文艺复兴时期,是拉丁字母的古体字。它是用扁形钢笔以倾斜的角度写成的,由于笔形与书写的动作特性,形成了柔软、美观、明快、起笔收笔刚柔相间的变化,阅读最为方便快捷。老罗马体以粗细线条略有变化,字角与相交笔形呈圆弧形,圆形笔形的轴线左右倾斜,形成了拉丁字母体系典型的俊秀型字体风格。

现代罗马体(古典主义字体)。现代罗马体又称古典主义字体,它应运于十八世纪末法国大革命和启蒙运动后期,它与当时的其他艺术形式一样,反对封建没落的巴洛克和罗可可艺术风格,提倡文艺复兴和希腊的古典主义,由此产生了古典主义字体。为了与老罗马体相区别,也把它叫做现代罗马体,它是用扁形钢笔以水平的角度写成的,也有与它配套的斜体。与老罗马体一样,由于笔形与书写的动作特性,书写中粗细变化较大,字角与相交笔形呈锐角,圆形笔形的轴线完全垂直,形成了工整、精致、朴素、庄重、俊美、严谨的字体风格。

现代自由体。现代自由体形成于十九世纪初,当时由于资本主义的进一步发展,广告作为商业竞争的主要手段,在社会价值实现中越发显现出重要的地位和作用,字体如何在广告中以最为人接受的形式出现,并达到较好的商业目标传播要求,于是,当时在英国就产生了一批广告字体,即:格洛退

图18 老罗马体

图19 卡罗林小写体

图20 歌德体

斯克和埃皮体,它们第一次抛弃了粗细线的对比和字角,创造出了等线型字体,使拉丁字体显得更加精悍、朴素、端庄,在印刷和广告中展示了较高的识别功能和艺术感染力。这一时期,也出现过一种有字角的现代自由体,这种字体的字角不同于前罗马体的字角。没有字角的现代自由体在应用过程中又进化性地加上字角,在总体上保留着等线的个性。

变体字。随着各项技术的进一步发展,人们利用文字字体来装饰和美化生活环境,并在产品销售中发挥重要作用。社会生活环境的每一空间中,都日益浓烈地展现出各种变体字体,基于老罗马体的、现代自由体的字体,融进其他条件的变化因素,都可以派生出种种新型变体字体,作者可根据具体的设计任务灵活构造出新的字体风格。

ZHONGHU
OGEMING
ZHONGH
UOGEMI
ZHONGHU
OGEMING

图 22 等线体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

图 21 现代罗马体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

图 23 变体字

第三章 字体构成的创意与要素

第一节 字体构成的创意源点

无论汉字还是拉丁字母,任何字体的形成、变化的基点都源于基本的笔形和字形构成,基本笔形和字形是字体构成设计的本质性因素。任何一种字体风格的形成,完全取决于字体笔划的规范和统一变化,从字体构成的最小单元——点、线的结构中渗透出显见的字体风格特征。基本笔形和字形不仅是决定字体构成的本质性因素,更是字体构成创意的源点,任何字体创意只要从这两个基本源点上进行开发,均能在原有字体的基础上构造出新的形象性创意字体。

字形的构成基本定律是以偏旁、部首、笔划间的排列形成某种字体的组合形式。一种新的字体形成,字形的构成是决定字体风格变化的决定性因素,在不同的组构中达到不同的字形构成,则会带来种种常人难以想象的字体风格。字形构成是决定字体风格特征的源点之一。

字形构成主要是研究文字笔划、偏旁、部首间的构成关系。字体构成设计以此为顶点,加强字形构成关系的系统研究,致力于创造出新的字形构成关系,以此来实现字体精神和内涵的超越。汉字历史上从篆书到古隶,真书再到宋体及各种活字印刷字体,都是以字形结构上的大幅度变化带来了字体风格的根本转变。

认识字体构成设计创意的根本源点,更有利于在字体设计应用中把握主要的排列关系。随着社会各项事物的发展,字形将展现出更加丰富多变的组合形式。基本笔形和字形结构是任何新构字体中最本质的要素,在设计中应将它们视为字体新生和变化的基因,进而把握住字体创造、变化、发展的主旋律,字体设计的方向不会因为字体的具体变化复杂而无所适从,应用的方向也不会因为字体过于丰富而失去创意的主导。

第二节 字体构成的基本元素

字体构成是在平面上将字的笔划、部首、偏旁按一定的方向和构成规则所进行的视觉设计,即是一项视觉创造的活动。我们进行字体构成设计首先要明确其构成中的视觉符号语言,并灵活地将这一视觉符号语言加以运用。

在字体构成设计中,一般称笔形、字形为字体构成设计中的基本组成要素,也就是概念之中的构成符号元素,这两种基本的构成要素是由传统笔划组成,其中包括点、撇、捺、提、横、竖、勾等传统笔划名称。在现代字体构成中我们为了方便理解,将传统字形笔划按一种规范程序分解开来,单独演练构成的方法和字体构成的风格特征,以便更好地、更科学地掌握字体构成设计的基础原理。

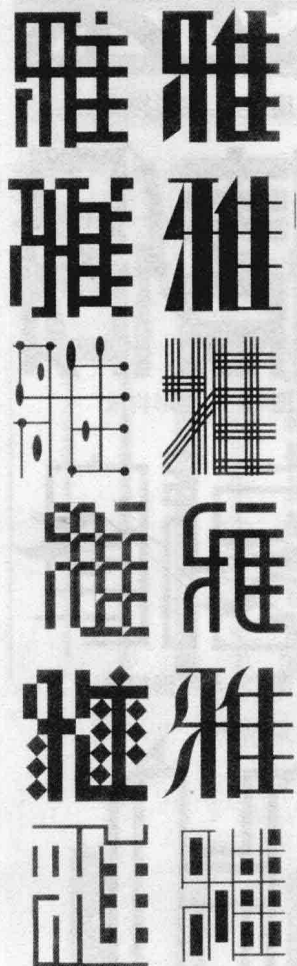

图 24-1 单体字创意

图 24-2 双体字创意

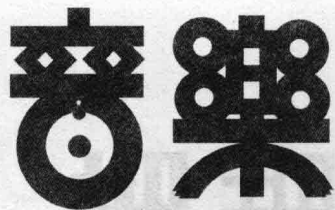

图 25-1 字形构成

图 25-2 字形构成

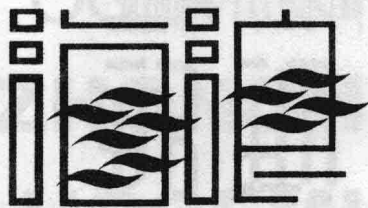

图 25-3 字形构成

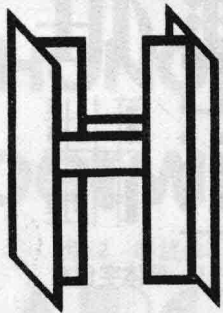

图 26 空间构成

图 27 点的构成

第三节 字体构成的视觉元素

视觉元素是字体构成设计中的主要要素。如果在字体上体现出概念的字体构成元素，必然通过字体设计中的点、竖、撇、捺、重心、字形等形式要素表现出来，这些诸多的形式要素构成字体设计中的基本视觉元素。

(一) 字形构成元素

字形，也就是字体构成后的形状。是客观字体创意构成后的外在形态。任何可见物象都有其形态的存在，如方形、圆形、三角形，以及多面形等，就是形态存在的基本形式，在字体构成设计中所接触的点、横、竖、撇、捺等造型元素，我们可称其为视觉形象中的基本元素，而组合后的字体可称之为组合形状。所谓形状，即指字体构成后的存在状态。无论是自然形(山、石、树林、植物、动物)，还是人造形(建筑、车辆、工具、日用品以及造型艺术等)，包括在现实微观世界中所有的有机形态与无机形态，都构成了一个“形”的世界，我们在字体构成设计中所涉及到的字形，主要是以构成基础来理解字形构成的基本规律，并掌握不同以往的造型方法和对形式美法则的探讨。

(二) 空间构成元素

一切存在的基本形状主要是由时间与空间展现的。在字体构成中所说的空间概念，主要是强调形与底的构成关系。在平面设计中如果把能够引起视觉注意的形称为正形，衬托正形的形称为负形，那么衬托正形的负形就是平面中的空间。任何的物体都有其形状、大小、远近、方位等空间特征，空间也是一种知觉现象。空间知觉就是物体的这些空间特征在人脑中的反映，在字体的构成中，空间主要指字体构成笔划的正形与负形关系。空间安排适当是字体创意的要点之一，空间是字体构成笔划安排的关键。

(三) 笔划构成元素

笔划是字体构成设计中最小的构成单位。其包容性很强。汉字、拉丁字母都是由最基本的笔划来构成文字的。笔划具体可分为点、撇、捺、横、竖、勾等基本构成元素，这些元素在平面纸张上反复排列，组合构成了一排排、一行行中外文字体。有单独组合，也有群体组合，总之笔划是最基本的构成元素。

点的构成。点一般用来表示位置，没有长度和宽度。但在字体构成设计中点是有形状的，有几何形、正方形、圆形的点，也有偶发形的点，自然形的点。同样，点也是具有方向和情感特征的。有静止的点，也有运动的点。作为字体构成的最小单位，点在字体中常常起到画龙点睛的作用，是字形中“焦点”所在。

画家黄宾虹曾讲过，他说：“积点可以成线，而点又非线，点可千变万化，如播种以子，种子落土，生长结果。作画也如此，故落点轻重。”点的形状能够经人加工形成不同的心理反应。外文字母中点多有装饰作用，点与字形的关系应统一。

如：富有韵律的点、富有动感的点、随意的点、饱满的点、机械的点、自由的点。

捺、提、撇的构成。

以上三种字体构成的基本元素,基本保留了点的起笔功能,然后按点的不同规则延展成具有一定动势的笔划形状。点与线看上去比较呆板,这三种组成元素既有汉字毛笔书写的方向功能,又保留了笔划组成中的变化和力度,增强了字体自身之间的笔划联系和字形结构。它的组成有时刚劲有力,有时急促奔放,有时飘逸舒展。捺、提、撇这三种元素是对一种字体构成风格起决定影响的要素,是字体个性特征最易传达的部分。

如:刚劲的撇;飘逸的撇;流动的捺;粗壮的捺;呆板的捺;强力的提;优雅的提。

横、竖的构成。横划和竖划是字体设计最常见的笔划。这两种笔划也可理解为横线和竖线,在字形的构成中起着框架作用。我们在理解横和竖笔划时可以按线的性质来理解。

线的构成特点具有空间方向和长度。

线的长度可以理解为是由点移动量的多少而确定的。线是点在力量的作用下移动的“轨迹”。线的运动构成了线的多种形态特征。不同形态的线给人的感受各异,在字体构成设计中所接触的线,主要有粗线、细线、长线、短线等形态。

粗横线,其形态有厚重感、豪放感和紧张感。

细横线,其形态显得轻松、纤细和敏锐。

长横线,是直线的一种形态,给人稳定、安全、永久、和平等意味,像大海之中的水平线,给人以无限深远的遐想。

竖线,其形态富有崇高感、威严感和力量感。

竖短线,急促、快捷和压抑。

对于横竖线形属性的认识,其目的是为了能够更好地掌握字体构成语言。横、竖笔划作为字体构成的笔划和框架要素,它们抽象的形态存在于自然物象之中,并被人类所接受和应用,也表明了人类抽象思维的表达和抽象思维在文字方面的成就。

勾、弯勾的构成。勾和弯勾是汉字特有的构成笔划之一,一般勾的出现都在字体的下边,这和人们的视觉习惯有关,这是因为在字形构成的下方,要有一定的空隙,否则汉字字形的视觉效果过于笨重。作为勾的构成形态有一种上提的心理需求,就像人体组合中两只脚起到的作用一样。同时,也是字形结构起连接作用的部分,勾的构成有方向性的折变并富有力度。勾是汉字比较特殊的笔划元素。

如:有力的勾;修长的勾;传统书法的勾;自由的勾;规则的勾;变化的勾。

以上几种元素构成汉字基本的笔划和字形,是汉字构成最基础的组成部分,是一个综合性的整体,但都有其自身的独立性,既不可分割又相互关联。它们自身的特点和形态是字体构成设计中的基本视觉元素。我们可以用字体构成的观点,将其划分为几个大的类别,并且以其各自的相互关联的形态关系为依据,创造出新的视觉构成形式,这就是字体构成的具体形式和字体风格特点。

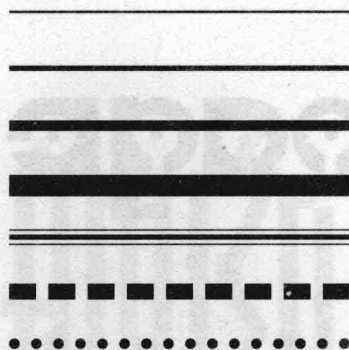

图 28-1 横线构成

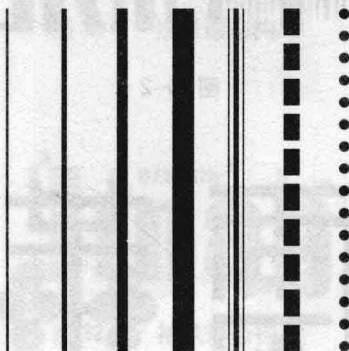

图 28-1 竖线构成

图 29 弯勾的构成

第四节 字体构成的形态属性

图 30-1

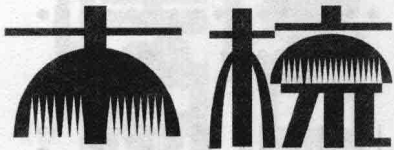

图 30-2

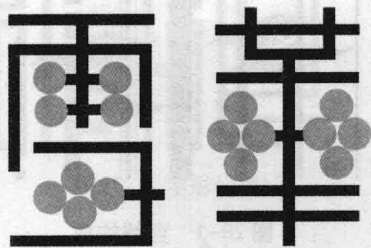

图 30-3

图 31-1

图 31-2 抽象形态构成

字体构成设计中的字形形态,是按各种不同的形态性质而存在的。我们可以把千千万万的字形大体分成自然形态、抽象形态和纯形态三种。所谓的形态属性,也就是指字体的字形归属于自然形态属性、抽象形态属性和纯形态属性。文字本身就从属于抽象形态,也可称之为纯粹形态,但我们为了方便理解字体的象征性寓意,特将字体分解为三种形态,以便更好地在字体形态属性上理解字体构成。

●自然形态的属性

所谓的自然形态,一般指有些字体的字形明显带有自然的“本体”物象特征。如:山、阳、羊、牛、水等字。同时,也包括经人的思维抽象处理后的存在形态,和真实的自然形态相比反差较大。文字的起源源于图像,自然形态的前身——图像,是文字的基础参照物。我们今天在创造字体的同时,应保留这种自然形态的属性和联想,使字体更加明了和通俗,这样字体的艺术价值和商业价值更高,有时单独的字体创意图形就是无声的广告。

自然形态所反映的具体物象是人抽象思维的结果,任何具象的形象都可以作为字体构成设计的参照对象。自然形态的属性,包括着物象的形状、色彩、肌理等自然属性,人在对其由知觉逐步形成审美知觉的过程中,按照美的构成法则创意出来的字体,可以使人感知美的存在,富有社会应用和审美感知的双重价值。自然形态的字体构成设计也就是以这两种属性为原则,注重其感性的形象联想表达和一定社会使用功能的解释性表达。

自然界中的诸多形态的完善,构成了美的要素。不论自然“本体”或是人类行为的结果所产生的形态、物状,都具有一定的形态意义,并辅助人们满足审美情感功能的感知。

●抽象形态的属性

抽象,意为提取,是对具象化、形态化的高度集中和提炼。抽象形态并不是自然物象的再现,而是在字体设计过程中对于宇宙客体认识由感性向理性发展的视觉创造。抽象形态与自然形态有所不同,不在于其解释性,而是注重功能性和使用性。如果哲学的抽象是把事物的共同属性抽象出来形成概念加以表述的话,那么艺术的抽象是把人对自然的感知和理念上升为美的观念加以显现,并且在字体的传达中又具有宣传、记录的功能。抽象形态和自然形态一样,都是基于具象的形象或是存在意识的一种造型活动。抽象形态并不是以表现和认识对象为目的,而是以对象为元素,借助于字体构成中的笔划形态为素材,以构成基本规则为框架,在设计中创造出新的符号美感规律和具有使用、传播功能的字形构成。

抽象作为形态构成的一种现象,具有更深刻、更正确、更完整地反映自然景观的功能。

抽象形态的字体设计,是将客观具体事物的概念按美学法则组合构成。对自然景观中的物象都可以进行多种形式的抽象形态练习,抽象形态构成的字体图形,能触动人的知觉感受和情感的激发:抑与扬、聚与散、动与静、疾与缓等形态都是构成的抽象因素表现;对情感方面的优美、悲壮、喜悦、

欢快等情绪的抽象显现,这些都构成了抽象形态的属性。

●纯形态的属性

纯形态构成的自然形态、抽象形态是最基本的形态因素,在字体构成设计中形态属性范围内,纯形态的字形占的比重比较大,纯形态也可理解为规范形态,是将自然中的事物或是概念用最基本的规范概念表现出来。在这个抽象过程中,将理性的构成法则和自然变形技巧有机纳入抽象的几何范畴,这个抽象过程就是纯形态的抽象过程。特别是拉丁字母的变体字创造,基本上是纯形态属性的构成。规范的纯形态字体构成设计,是一个人审美和对抽象美要素理解的自然表现,通过几何形的排列与笔划的穿插,给人以节奏和韵律的感知。抽象的直觉训练能力决定了一个图形设计师基础的审美能力和修养,在字体构成设计中的美感难以用语言描述,是设计师综合能力的具体表现。

如果设计一组重要的抽象字体图形,那么这些文字图形可称为基本形,抽象后的字体图形有单独形,也有复合形,设计师应依据构成规则的框架,将字体形态要素按一定的秩序排列组合,其中字体图形自身没有构成的能力,是设计师凭借直觉能力对纯形态图形构成的驾驭,从而使字形与字形建立起新的重构关系,并获得一组优美的字体构成图形。

高雅之美、朴素之美、天真之美。

刚毅之美、纤细之美、健康之美。

粗壮之美、飘逸之美、动态之美。

图 32-1 抽象形态构成

图 32-2 抽象形态构成

高雅 刚毅 纤细
飘逸 粗壮 运动
朴素 健康 天真

图 33 字体的不同感受