

合肥工业大学出版社

百所艺术院校打造百部精品

孙晓芳 张红岩 编著

Design Basic

设计基础

高等院校应用型设计教育规划教材 ▼ 设计基础课系列

丛书主编 邬烈炎

高等院校应用型设计教育规划教材
PLANNED TEXTBOOKS ON APPLIED DESIGN EDUCATION FOR STUDENTS OF UNIVERSITIES & COLLEGES

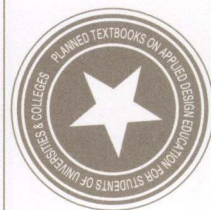

设计基础

DESIGN BASIC

DF 孙晓芳 主编 张红岩 参编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目数据
C I P   A C C E S S

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础/孙晓芳等编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2010.9

高等院校应用型设计教育规划教材

ISBN 978-7-5650-0037-9

I. ①设… II. ①孙… III. ①艺术-设计-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149590号

设计基础

设计基础
DESIGN BASIC

编 著	孙晓芳 张红岩
责任编辑	方立松 王 磊
封面设计	刘亭亭
内文设计	陶霏霏
技术编辑	程玉平
书 名	高等院校应用型设计教育规划教材——设计基础
出 版	合肥工业大学出版社
地 址	合肥市屯溪路193号
邮 编	230009
网 址	www.hfutpress.com.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	安徽联众印刷有限公司
开 本	889mm × 1092mm 1/16
印 张	8.5
字 数	300千字
版 次	2010年10月第1版
印 次	2010年10月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5650-0037-9
定 价	55.00元 (含教学光盘1张)
发行部电话	0551-2903188

编撰委员会

DF

丛书主编：邬烈炎

丛书副主编：王瑞中 马国锋 钟玉海 孟宪余

编委会（排名不分先后）

王安霞	潘祖平	徐亚平	周 江	马若义
吕国伟	顾明智	黄 凯	陆 峰	杨天民
刘玉龙	詹学军	张 彪	韩春明	张 非
郑 静	刘宗红	贺义军	何 靖	刘明来
庄 威	陈海玲	江 裕	吴 浩	胡是平
胡素贞	李 勇	蒋耀辉	陈 伟	邬红芳
黄志明	高 旗	许存福	龚声明	王 扬
孙成东	霍长平	刘 彦	张天维	徐 仂
徐 波	周逢年	宋寿剑	钱安明	袁金龙
薄芙丽	森 文	李卫兵	周 瞳	蒋粤闽
季文媚	曹 阳	王建伟	师高民	李 鹏
张 蕾	范聚红	刘雪花	孙立超	赵雪玉
刘 棠	计 静	苏 宇	张国斌	高 进
高友飞	周小平	孙志宜	闻建强	曹建中
黄卫国	张纪文	张 曼	盛维娜	丁 薇
王亚敏	王兆熊	曾先国	王慧灵	陆小彪
王 剑	王文广	何 佳	孟 琳	纪永贵
倪凤娇	方福颖	李四保	盛 楠	闫学玲

江南大学

南京艺术学院

北京服装学院

方立松

周 江

何 靖

主 审 院 校

CHIEF EXAMINE UNI.

策 划

PLANNERS

参编院校

排名不分先后

参编院校

EDITORIAL UNI.

江南大学	南京艺术学院
苏州大学	南京师范大学
南京财经大学	南京林业大学
南京交通职业技术学院	徐州师范大学
常州工学院	常州纺织服装职业技术学院
太湖学院	盐城工学院
三江学院	江苏信息职业技术学院
无锡南洋职业技术学院	苏州科技学院
苏州工艺美术职业技术学院	苏州经贸职业技术学院
东华大学	上海科学技术职业学院
上海交通大学	上海金融学院
上海电机学院	武汉理工大学
华中科技大学	湖北美术学院
湖北大学	武汉工程大学
武汉工学院	江汉大学
湖北经济学院	重庆大学
四川师范大学	华南师范大学
青岛大学	青岛科技大学
青岛理工大学	山东商业职业学院
山东青年干部职业技术学院	山东工业职业技术学院
青岛酒店管理职业技术学院	湖南工业大学
湖南师范大学	湖南城市学院
吉首大学	湖南邵阳职业技术学院
河南大学	郑州轻工学院
河南工业大学	河南科技学院
河南财经学院	南阳学院
洛阳理工学院	安阳师范学院
西安工业大学	陕西科技大学
咸阳师范学院	宝鸡文理学院

参编院校

排名不分先后

渭南师范大学	北京服装学院
首都师范大学	北京联合大学
北京师范大学	中国计量学院
浙江工业大学	浙江财经学院
浙江万里学院	浙江纺织服装职业技术学院
丽水职业技术学院	江西财经大学
江西农业大学	南昌工程学院
南昌航空航天大学	南昌理工学院
肇庆学院	肇庆工商职业学院
肇庆科技职业技术学院	江西现代职业技术学院
江西工业职业技术学院	江西服装职业技术学院
景德镇高等专科学校	江西民政学院
南昌师范高等专科学校	江西电力职业技术学院
广州城市建设学院	番禺职业技术学院
罗定职业技术学院	广州市政高专
合肥工业大学	安徽工程科技学院
安徽大学	安徽师范大学
安徽建筑工业学院	安徽农业大学
安徽工商职业学院	淮北煤炭师范学院
淮南师范学院	巢湖学院
皖江学院	新华学院
池州学院	合肥师范学院
铜陵学院	皖西学院
蚌埠学院	安徽艺术职业技术学院
安徽商贸职业技术学院	安徽工贸职业技术学院
滁州职业技术学院	淮北职业技术学院
桂林电子科技大学	华侨大学
云南艺术学院	河北科技师范学院
韩国东西大学	

参编院校
EDITORIAL UNI.

总序

前艺术设计类教材的出版十分兴盛,任何一门课程如《平面构成》、《招贴设计》、《装饰色彩》等,都可以找到十个、二十个以上的版本。然而,常见的情形是,许多教材虽然体例结构、目录秩序有所差异,但在内容上并无不同,只是排列组合略有区别,图例更是单调雷同。从写作文本的角度考察,大都分章分节,平铺直叙,结构不外乎该门类知识的历史、分类、特征、要素,再加上名作分析、材料与技法表现等等,最后象征性地附上思考题,再配上插图。编得经典而独特,且真正可供操作、可应用于教学实施的却少之又少。于是,所谓教材实际上只是一种讲义,学习者的学习方式只能是一般性地阅读,从根本上缺乏真实能力与设计实务的训练方法。这表明教材建设需要从根本上加以改变。

从课程实践的角度出发,一本教材的着重点应落实在一个“教”字上,注重“教”与“讲”之间的差别,让教师可教,学生可学,尤其是可以自学。它必须成为一个可供操作的文本、能够实施的纲要,它还必须具有教学参考用书的性质。

实际上不少称得上经典的教材其篇幅都不长,如康定斯基的《点线面》,伊顿的《造型与形式》,托马斯·史密斯的《建筑形式的逻辑概念》等,并非长篇大论,在删除了几乎所有的关于“概念”、“分类”、“特征”的赘语之后,所剩下的就只是个人的深刻体验、个人的课题设计,于是它们就体现出真正意义上的精华所在。而不少名家名师并没有编写过什么教材,他们只是以自己的经验作为传授的内容,以自己的风格来建构规律。

大多数国外院校的课程并无这种中国式的教材,教师上课可以开出一大堆参考书,却不编印讲义。然而他们的特点是“淡化教材,突出课题”,教师的看家本领是每上一门课都设计出一系列具有原创性的课题。围绕解题的办法,进行启发式的点拨,分析名家名作的构成,一次次地否定或肯定学生的草图,无休止地讨论各种想法。外教设计的课题充满意趣以及形式生成的可能性,一经公布即能激活学生去进行尝试与探究的欲望,如同一种引起活跃思维的兴奋剂。

因此,备课不只是收集资料去编写讲义,重中之重是对课程进行有意义的课题设计,是对作业进行编排。于是,较为理想的教材的结构,可以以系列课题为主,其线索以作业编排为秩序。如包豪斯第一任基础课程的主持人伊顿在教材《设计与形态》中,避开对一般知识的系统叙述,只是着重对他的课题与教学方法进行了阐释,如“明暗关系”、“色彩理论”、“材质和肌理的研究”、“形态的理论认识和实践”、“节奏”等。

每一个课题都具有丰富的文件,具有理论叙述与知识点介绍、资源与内容、主题与关键词、图示与案例分析、解题的方法与程序、媒介与技法表现等。课题与课题之间除了由浅入深、从简单到复杂的循序渐进,更应该将语法的演绎、手法的戏剧性、资源的趣味性及效果的多样性与超越预见性等方面作为侧重点。于是,一本教材就是一个题库。教师上课可以从各取所需,进行多种取向的编排,进行不同类型的组合。学生除了完成规定的作业外,还可以阅读其他课题及解题方法,以补充个人的体验,完善知识结构。

从某种意义上讲,以系列课题作为教材的体例,使教材摆脱了单纯讲义的性质,从而具备了类似教程的色彩,具有可供实施的可操作性。这种体例着重于课程的实践性,课题中包括了“教学方法”的含义。它所体现的价值,就在于着重解决如何将知识转换为技能的质的变化,使教材的功能从“阅读”发展为一种“动作”,进而进行一种真正意义上的素质训练。

从这一角度而言,理想的写作方式,可以是几条线索同时发展,齐头并进,如术语解释呈现为点状样式,也可以编写出专门的词汇表;如名作解读似贯穿始终的线条状;如对名人名论的分析,对方法的论叙,对原理法则的叙述,

总序

就如同面的表达方式。这样学习者在阅读教材时，就如同看蒙太奇镜头一般，可以连续不断，可以跳跃，更可以自己剪辑组合，根据个人的问题或需要产生多种使用方式。

艺术设计教材的编写方法，可以从与其学科性质接近的建筑学教材中得到借鉴，许多教材为我们提供了示范文本与直接启迪。如顾大庆的教材《设计与视知觉》，对有关视觉思维与形式教育问题进行了探讨，在一种缜密的思辨和引证中，提供了一个具有可操作性的教学手册。如贾倍思在教材《型与现代主义》中以“形的构造”为基点，教学程序和由此产生创造性思维的关系是教材的重点，线索由互相关联的三部分同时组成，即理论、练习与构成原理。如瑞士苏黎世高等理工大学建筑学专业的教材，如同一本教学日志对作业的安排精确到了小时的层次。在具体叙述中，它以现代主义建筑的特征发展作为参照系，对革命性的空间构成作出了详尽的解读，其贡献在于对建筑设计过程的规律性研究及对形体作为设计手段的探索。又如陈志华教授写作于20世纪70年代末的那本著名的《外国建筑史19世纪以前》，已成为这一领域不可逾越的经典之作，我们很难想象在那个资料缺乏而又思想禁锢的时期，居然将一部外国建筑史写得如此炉火纯青，30年来外国建筑史资料大批出现，赴国外留学专攻的学者也不计其数，但人们似乎已无勇气再去试图接近它或进行重写。

我们可以认为，一部教材的编撰，基本上应具备诸如逻辑性、全面性、前瞻性、实验性等几个方面的要求。

逻辑性要求，包括教材内容的选择与编排具有叙述的合理性，条理清晰，秩序周密，大小概念之间的链接层次分明。虽然一些基本知识可以有多种不同的编排方法，然而不管哪种方法都应结构严谨、自成一体，都应生成一个独特的系统。最终使学习者能够建立起一种知识的网络关系，形成一种线性关系。

全面性要求，包括教材在进行相关理论阐释与知识介绍时，应体现全面性原则。固然，教材可以有教师的个人观点，但就内容而言应将各种见解与解读方式，包括自己不同意的观点，包括当时正确而后来被历史证明是错误或过时的理论，都进行尽可能真实的罗列，并同时应考虑到种种理论形成的文化背景与时代语境。

前瞻性要求，包括教材的内容、论析案例、课题作业等都应具有一定的超前性，传授知识领域的前沿发展，而不是过多表述过时与滞后的经验。学生通过阅读与练习，可以使知识产生迁移性，掌握学习的方法，获得可持续发展的动力。同时一部教材发行后往往要使用若干年，虽然可以修订，但基本结构与内容已基本形成。因此，应预见在若干年以内保持一定的先进性。

实验性要求，包括教材应具有某种不规定性，既成的经验、原理、规则应是一个开放的系统，是一个发展的过程，很多课题并没有确定的唯一解，应给学习者提供多种可能性实验的路径或多元化结果的可能性。问题、知识、方法可以显示出趣味性、戏剧性，能够激发学习者的探求欲望。它留给学习者思考的线索、探索的空间、尝试的可能及方法。

由合肥工业大学出版社出版的《高等院校应用型设计教育规划教材》，即是在当下对教材编写、出版、发行与应用情况进行反思与总结而迈出的有力一步，它试图真正使教材成为教学之本，成为课程的本体的主导部分，从而在教材编写的新的起点上去推动艺术教育事业的发展。

邬烈炎

南京艺术学院设计学院院长 教授

DF

目 录

CONTENTS

前言

设计是人类物质文明与精神文明的结晶，也是衡量一个国家科学、经济与文化发展水平的重要标志。

我国真正意义上的设计始于20世纪20年代。改革开放后，我国设计教育与设计产业发展迅速，为适应社会对设计人才的需求，把教材建设作为培养高素质设计人才的重要保证，成为设计教育部门与院校的共识，宗旨是把设计专业知识通过科学的课程组织方法传授给学生，使之内化为学生的知识结构和专业素质。

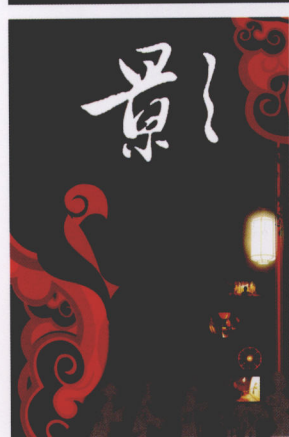
本教材为针对非艺术设计专业学生而编写。主要针对非艺术设计专业的教学特征、课程结构形式，结合当今艺术设计教育发展趋势及社会需求，让学生在绘画创作学习的基础上掌握平面设计的基本理论知识与创意设计技能，培养独特的创作理念，拓宽学生的艺术创作思路，以便更好地适应社会。作者把自己教学中的经验和研究做了认真和系统的归纳，按照编写主题，结合设计教育、美术教育和实践的探索与思考，形成了本教材。本教材以培养应用型人才为目标，重在对学生能力、思维的培养，使之掌握艺术设计的基础理论知识和正确的设计方法，能在今后的实际工作中熟练地、灵活地运用，不断适应社会的需求。教材共分成“文字设计与编排构成”、“图案构成”、“版式编排设计”、“书籍装帧设计”、“平面广告设计”、“包装设计”六个教学单元，每个教学单元予以循序渐进的内容贯穿，适合于实际教学及自学之用。

本教材融知识性、实用性于一体，观点明确，深入浅出，图文并茂，可读性、可操作性强。在观念上切合时代潮流，既有继承，又注重发展；在内容上既有科学性、前瞻性的理论表述，又有大量的代表性的设计作品图片展示和解析；在构架上既有明确而具体的教学规范时数，又有与单元知识点密切结合的课题训练要求。力求以全新的、更加贴近于教学的体例架构满足广大师生要求！

由于本人学识疏浅，加之写作的时间仓促，教材中的错误在所难免，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见！

孙晓芳

2010年9月

第一章 文字设计与编排构成

学习目标:

文字是平面设计中的最基本、最重要、最具个性和活力的元素。通过本章节的学习,培养学生具备书写、应用中外文印刷字体和设计各种变形字体的能力。在理解文字造型理论、视觉规律、美学结构的基础上,使学生学习掌握字体设计的正确思维和方法,能够正确书写美观的文字,同时能对字体进行创造性设计,拓宽学生设计艺术的创作思路。

学习重点:

基本字体的书写,文字编排和设计创意。

学习难点:

灵活运用字体设计方法展开设计创意。

建议学时: 48学时

第一节 文字设计的基本概念及历史沿革

一、文字设计的概念及功能

文字作为一个特定的历史概念,它与人类文明发展密切相关,成为人类视觉文化元素中重要的组成部分。主要有三层含义:一是指记录语言的符号,如汉字、拉丁字母等;二是指语言的书面形式,如汉文、英文等;三是指文章(多指形式方面),如文字畅通。我们认为文字设计是从视觉文化角度对文字的设计。

二、文字设计的属性和特殊性

文字设计是平面视觉设计的重要组成部分。通过对文字的形象进行艺术处理,可以增强文字的传播效果。所以作为视觉形象的符号,文字设计具有实用性(识别性)和艺术性(美观性)两个基本的属性。

三、文字的历史沿革

文字设计意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。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。

1. 文字的萌芽时期

人类在文字萌芽期,普遍经历了用结绳、结珠和锲木等实物来记事的阶段。

图画记事比实物记事大大前进了一步。人们利用刻符、岩画、文字画和图画字等方式,对事物进行描摹,图形简单、形象明了。图画记事已经具有书写的性质和图形的特征,萌发了文字的因素,因此,文字起源于图画(图1-1~图1-2)。

2. 文字的成长时期

世界各国的历史长短不一,文字形式也各不相同,但人类

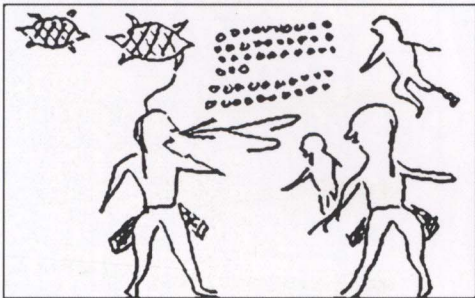

图 1-1 车偃部落父子汇款信:父亲托人带信给儿子并捎去银元53元。两个“鳖”表示他们都以“鳖”为图腾,53个小圈代表53元,父亲口中有回曲的线条表示叫儿子“回转”。

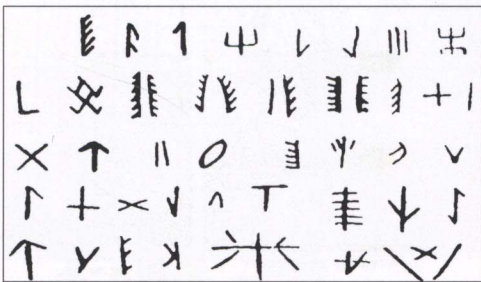

图 1-2 仰韶文化彩陶上的原始刻画符号

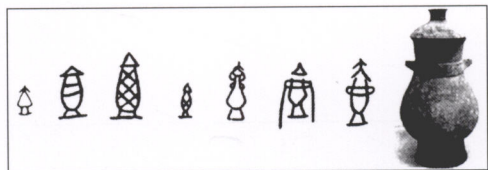

图 1-3 表形文字

图 1-4 楔形文字

图 1-5 古埃及象形文字

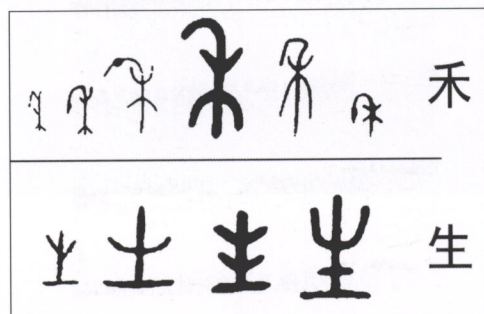

图 1-6 原始状态的文字符号

文字拥有共同的祖先——图形符号。人们为了记录自己的思想和活动，利用图形表达意图。但是图形对于思想的表达能力非常有限，特别是难以记录比较抽象的思维，因此，在记事图画的基础上，用经过简化的图形作为符号来代表语言中的词。这样就产生了人类最早的文字——表形文字。表形文字在造型上保留对实物的直接模拟特点（图1-3）。

人类最早的文字包括四种基本类型，即苏美尔人的楔形文字，埃及人的象形文字，中国人的象形、会意和形声结合的文字体系，中美洲的玛雅文字。

大约公元前3500年左右，两河流域的苏美尔人就创造了利用楔形木片在湿泥板上或陶土上刻画的文字，称为“楔形文字”，也叫“钉头文字”或“箭头文字”，它已从简单的象形文字发展到了抽象的字母形状（图1-4）。

古代埃及是文字的重要发源地之一，它以图形为核心的象形文字进行书写，称为埃及象形文字，在埃及被使用的时间特别漫长。但是对于一些抽象的意义，象形文字显然无能为力，因此，古埃及人开始学习苏美尔人，发明和采用拼音字母，把拼音字母与象形文字合用，方式有点像后来的日本人把中文汉字和日本的假名合用的模式。逐渐发展之后，埃及的象形文字本身就变成了字母，比如秃鹰代表A字，蜜蜂代表B字，但是它们同时又代表鹰和蜜蜂，因此是象形化和拼音化混合使用的方式（图1-5）。

中国是世界上四大文明古国之一，早在公元前4000多年前的新石器时代，原始状态的文字符号就已经出现（图1-6）。

玛雅文字是约公元前3000年前由定居在中美洲的一支印第安人——玛雅人创造的。玛雅人的古文字写在一种树皮纸或鹿皮上，或雕刻在石材上，是表意兼表音的文字（图1-7）。

3. 文字的发展时期

经过漫漫历史长河的演变，逐步形成了代表当今世界文字体系的两大板块结构：代表西方文明的拉丁字母文字体系和象征华夏文化的汉字体系。

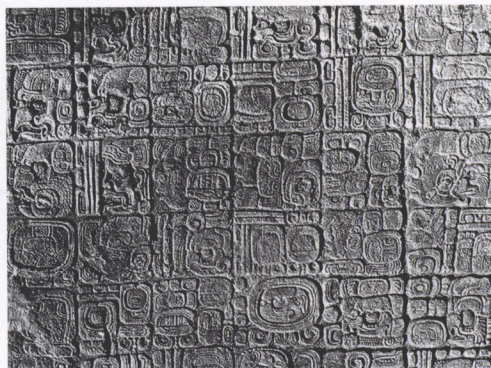

图 1-7 玛雅文字

公元前1300年,古代腓尼基人在商业实践中发现语音能够完整地表达思想,因此他们主要模仿古埃及文字的表音符号,创造了22个辅音字母——腓尼基子音字母,这就是迄今为止已经解读的最古老的字母。

公元前1000前后,腓尼基字母传到希腊,希腊人在腓尼基字母基础上进行改革,创造出了拼音字母造字法。公元前400年中期,希腊各地字母逐渐趋于统一,共24个字母,比腓尼基字母多出2个,其中17个是辅音,7个是元音,从而创设并形成了一个独立的字母系统——希腊表音字母。字母的发明和使用是文字的一大进步,根本上改变了人们书面传达的方式,提高了人们掌握文字的速度,只要能拼读,就可以学会书写和阅读。

公元前700年,罗马人又将字母演变为现在的拉丁字母。拉丁字母是书写拉丁语的字母,罗马是拉丁字母的故乡,所以拉丁字母又称罗马字母。罗马帝国时期,随着罗马军队和官吏的足迹,拉丁字母传播到帝国各地。但是当时拉丁字母是23个,到中世纪时发展成现在的26个字母(图1-8)。

在中国商代龟甲兽骨上刻有文字称甲骨文,它的形态是简单象形的,比如“日”、“月”、“水”、“雨”、“木”、“犬”等,与代表的内容形式相近。公元前1800年到公元前1300年,甲骨文已经非常成熟了。河南安阳殷墟发现的大量甲骨文字,代表了早期中国文字的精华。这些文字记载了国家大事、战争、祭祀筮、收成、天文和大量的占卜过程。这些刻画在龟壳和牛肩胛骨上的文字,排列方式都是从右到左,从上到下,奠定了中文书写以后数千年的基本规范(图1-9)。

图 1-9 甲骨文

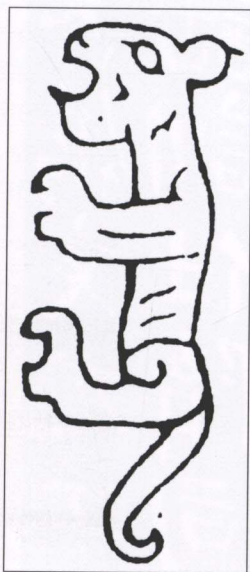

图 1-10 族徽，金文

图 1-11 周宣王时期所做的石鼓文（大篆）。

图 1-8 古埃及象形图符、腓尼基字母、古希腊字母、古罗马字母

图 1-12 《权量诏版》。秦始皇立国后诏令全国统一度量衡制度的诏书，其中的文字均使用秦朝的官方正体文字——小篆。

在中国，周代以来，甲骨文消失。甲骨文是汉字的源头，甲骨文经历了金文（图1-10）、大篆（图1-11）、小篆（图1-12）、隶书（图1-13）、楷书（图1-14）、行书（图1-15）、草书（图1-16）等阶段的演变，发展成为今天的简化汉字。汉字既是当今世界仅存的自源文字，又是使用时间最长的文字，是华夏文明的一个象征。

四、文字设计的发展

汉字在其发展过程中，因其功能、目的和要求的不同，而产生了同门艺术的分流。随着印刷术的发明，由于书写内容、信息化的传播要求，在单纯以审美功能为目的的书法艺术基础上，又逐渐派生出各种印刷字体——信息化文字；又由于汉字装饰美化的要求，而产生了具有生活化特征的汉字图形（图1-17）。

中国的文字设计是在印刷术的产生和发展中应运而生的。印刷术发明后，为适应印刷的需要，文字逐渐向适于印版镌刻的方向发展，出现了横平竖直、方方正正的印刷字体——宋体。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诞生的。近代西方印刷术传入后，在西文字体影响下，又出现了黑体、美术字体等多种新的字体。然而，由于宋体字既适于印刷刻版，又适合人们在阅读时的视觉要求，一直沿用至今，是出版印刷使用的主要字体。

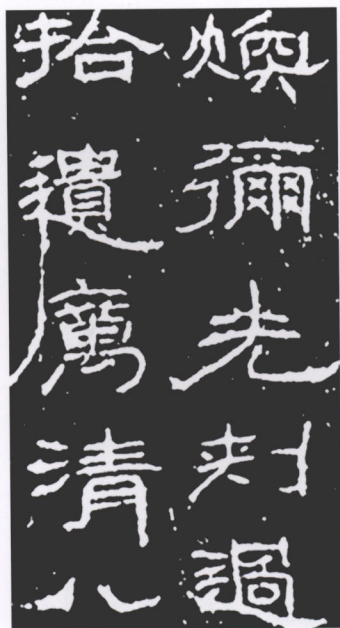

图 1-13 隶书（唐），石门颂

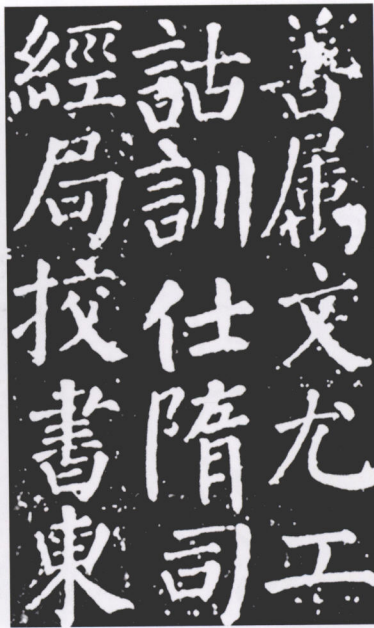

图 1-14 楷书（唐），颜真卿颜勤礼碑

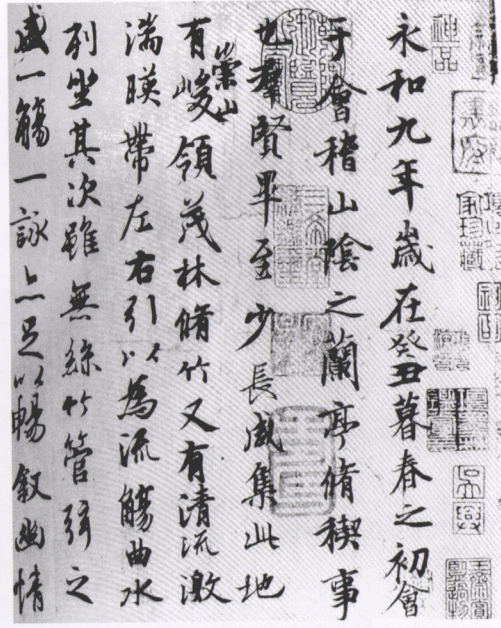

图 1-15 行书，王羲之兰亭序

印刷字体是视觉传达设计领域中使用最多的字体。它有着比书写体、铭体和图画字体等更为广泛的传达对象,因此,清晰规整是它的基本特征,视觉性和传达性的效率是它的主要目标。在国内的印刷行业,字种主要有汉字、外文字、民族字等几种。汉字包括如宋体、楷体、黑体等等。外文字又可以依字的粗细分为白体和黑体,或依外形分为正体、斜体、花体等等。民族字是指一些少数民族所使用的文字,如蒙古文、藏文、维吾尔文、朝鲜文等。

汉字印刷体主要包括宋体、仿宋体、黑体、楷体四大类。其中每一类均包含了若干种变化。

1. 宋体,俗称老宋体,日本称之为明朝体或明体。宋体字是印刷业应用最为广泛的一种字体(图1-18)。根据字的外形不同,又分为书宋和报宋。宋体是起源于宋代雕版印刷时通行的一种印刷字体。宋体字的字形方正,笔画横平竖直,横细竖粗,竖划转折处吸收了楷书用笔的特点,都有与竖划等宽的顿角,形成修饰性“衬线”的笔型。而撇、捺、点、挑、勾均保留了毛笔创意的特征,带有笔锋。字体棱角分明,结构严谨,整齐均匀,有极强的笔画规律性,从而使人在阅读时有一种舒适醒目的感觉。在现代印刷中主要用于书刊或报纸的正文部分。

2. 仿宋体,仿宋体是一种采用宋体结构、楷书笔画的一种较为清秀挺拔的字体,虽然与老宋体有些相似,但仿宋体笔画横竖粗细几乎一致,笔画两端有毛笔起落的笔迹,竖画直而横画略向右上方上翘 3° 左右。常用于排印副标题、诗词短文、批注、引文等,在一些读物中也用来排印正文部分(图1-19)。

3. 黑体,又称方头体、等线体。因其笔形较粗,方黑一块字的历史并不长,19世纪初,西方字体由于受英国工业革命的影响和印刷活字的大量设计运用,出现了适应社会时代发展的“方饰线体”和“无饰线体”,黑体字便是受无饰线体和埃及体的影响,于20世纪初在日本诞生的印刷体。黑体字的结构严谨,笔形较宋体简单得多,基本笔画粗细一致、醒目,具有强烈的视觉冲击力,适用于标题或需要引起注意的醒目广告用语或批注。但因为字体过于粗壮,所以不适用于排印正文部分(图1-20)。

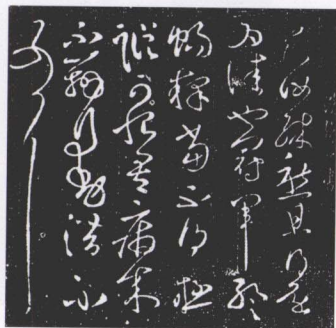

图 1-16 张芝草书

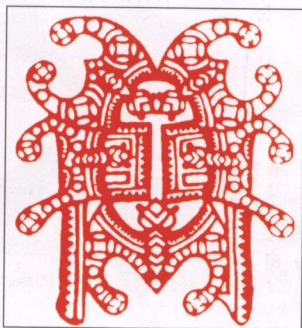

图 1-17 图形字体,五福临门

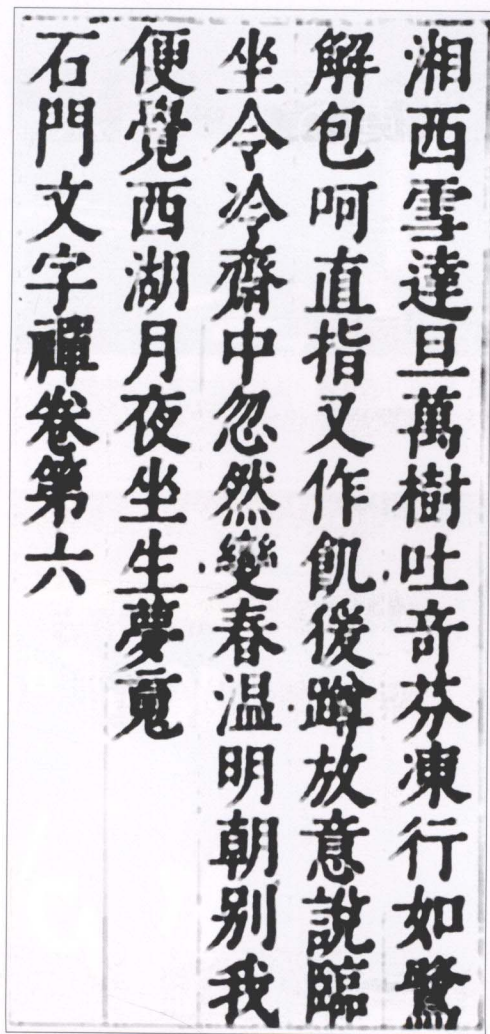

图 1-18 宋代刻本

图 1-19 创艺简粗体、创艺繁超体、华文细体、文鼎粗黑简

图 1-20 创艺简仿宋和华文仿宋

图 1-23 中国传统书法艺术在茶叶包装中的体现

图 1-24 玩具包装。字母的大小、粗细都做了不同程度的变化，反映了儿童活泼好动的性格特征。

4. 楷体，楷体又称活体，是一种模仿手写习惯的一种字体，是传统的楷书在印刷字体中的延续。楷体字笔迹有力，笔画挺秀均匀，字形端正，粗细适中，字划清楚，易读性很高。广泛地用于学生课本、通俗读物、批注等（图1-21）。

随着时代的变迁、经济发展的需要，汉字的形式美有了更深层次的变化。新时代的汉字使汉字作为民族文化的信息载体更充分地融入到各行各业中去。在商品经济、信息时代高度发展的今天，汉字字体设计在视觉传达设计学科领域中成为设计者必不可少的构成元素，在环境艺术设计、服装设计、卡通漫画设计、装饰艺术设计、数字媒体设计中发挥着弘扬民族精神，促进经济发展的重要作用（图1-22~图1-23）。

在西方国家，随着经济高度的发展，字体设计更是广泛地运用在视觉传达设计中。以美国为经济中心的世界商品中不难看出在很多产品包装上几乎英文的影子无处不在。尤其是欧洲各国在欧洲经济一体化发展的同时，更加重视产品包装上自己本民族的字体设计和民族文化的融合，目的是在发展自己经济的同时，不断地把产品和民族文化一同推广出去（图1-24）。

五、文字设计的原则

1. 可读性

这是文字的基本特征。随意改变字形或结构，如增减比划会造成辨认的困难，甚至根本不认识，失去了文字存在的基础。事实上，汉字发展的历史在某种程度上就是一个增强字体易读性的历史。小篆是对大篆的规范，改变了战国时期文字不统一的局面，使大家都能认知汉字。而隶书更是将汉字从根本上脱离了象形文字的束缚。

2. 艺术性

从图形的角度看，文字就是笔形及其组合。笔形是比划的具体形状。隶书的横画和楷书的横画在具体形状上是不同的，而颜体的横画和柳体的横画也不一致。正是这种不一致，构成

图 1-21 华文楷体

图 1-22 东西坊品牌产品，陈幼坚 设计