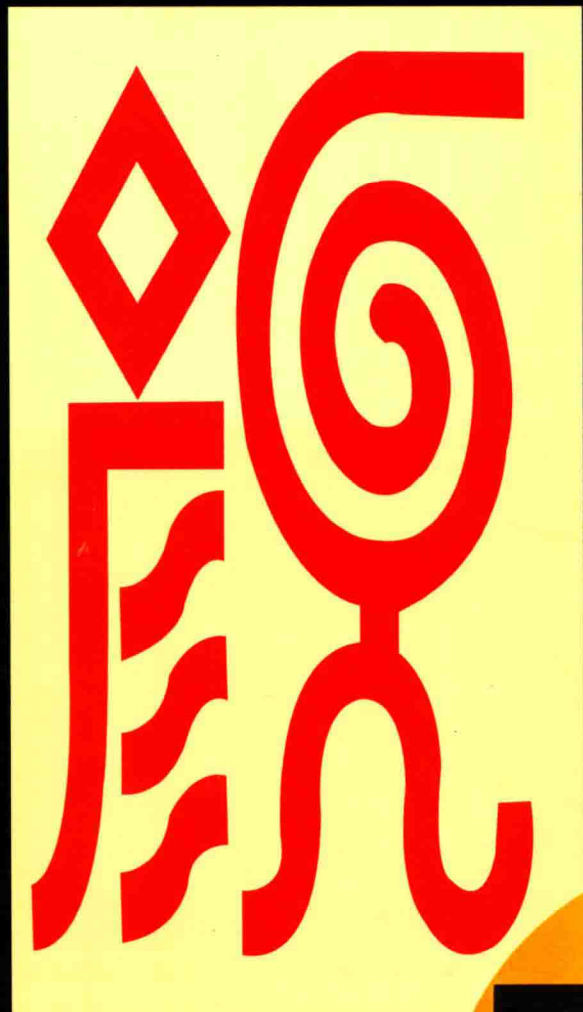

视觉艺术分析丛书

字体要点分析

赵晖 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

字体要点分析 / 赵晖编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.7

(视觉艺术分析丛书)

ISBN 7-5305-2974-9

I. 字... II 赵... III. 美术字—字体—设计

IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第066486号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津博阳印业有限公司印刷

全国新华书店经销

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.50 元

字体要点分析

湖州师范学院图书馆

00679664

赵晖

一、概叙

文字是一种记录语言表现形式、象形图形的艺术结晶物。它随着人类历史发展起源而从象形图形的简化发展到复杂的结构字体,是人们思想感情交流的必然产物。它是有形的,是把人类思想感情、信息及传播文化加以沟通的桥梁,但这个形是人们从长期的劳动生活经验里获取的。随着人类文明的进步,它从一个简单的图形,发展、演变到字结构的形成,经历了漫长的过程,逐步形成了整体完美而规范化的程式。它具备有感情的抽象意义与韵调,又有结构的完美、规范化,变化无穷的鲜明形象。尤其以象形文字为代表,更是抽象与具象的紧密结合体,直接准确地传达出信息,是最早的人类相互交流沟通的符号文字。就文字的本身来讲,也可说文字造型是完美的。

中国是个用“汉语”来表达会话语言的多民族国家,以民族所占比例来说又是以“汉族”为主的国家,于是把用于书面上作记载用的文字叫做“汉字”。

汉字最早出现在什么时代,已无从查考、大约在公元前1300年前后的商(殷)时代里出现了整段文章记录的汉字,主要内容是问神的占卜记述文,文字刻在龟甲或动物的兽骨上,所以又叫“甲骨文”(也叫象形文),距今已有3000多年的历史。和它几乎在同时代里,祭祀用的青铜器上也发现了有文字的记载。参考这两种资料可以证明,汉字是世界屈指可数的最早古代文字。古代文字的结构和现代文字在字形上基本相同,只是从书体的变异上有所不同罢了。汉字可以说在世界上是使用时间最长的文字工具,它对整个世界尤其对亚洲地区所做出巨大文化贡献是有着不可取代的位置。

首先以东南亚诸国来讲,把中国的汉字引入本国,再形成自己国家语言表记,换句话说,把汉字改良、利用它并重新制出新的文字用作表记,成为自己国家的文字,这要算日本国最典型。它把汉字演变发明出日本的独特文字:片假名和平假名。片假名是利用汉字的偏旁、平假名是由汉字的草书体创作的。这些文字被当时学习汉书籍、佛教文化的学者和和尚所使用。日文中用片假名和汉字混合文字所写出的文

章、表记等书写方式,在世界上也是独一无二的。

字体设计属平面设计范畴。我们在这里从设计文字最基本法则入手,了解文字结构及在设计中的整体骨架笔画、字距、行间及编排等艺术规律;注重整体设计的平衡感、节奏感、韵律感、点画的均匀、重心稳定以及设计里所说美的造型等表现手法,用设计语言和视觉形式让设计者能在平常司空见惯的字群中探索、创意设计出有独特个性、有强烈视觉效果的新字体来。

字体设计最终目的是为了提高文字的清晰认识度和可读性;加强字体感染力与视觉冲击传达效果。其要求在设计字体时,不仅须注意创意结构造型上的完美,独特的风格,色彩的易记,更重要是要体现出每个新的字体在形态上富有个性、简洁明快、易识别及字的内涵与寓意表现。

今天,人类社会已跨入21世纪,新时代产品的竞争,生活的美化,已与人类的日常生活息息相关。作为传播思想感情的媒体——文字的设计美化,随着现代人类文明的进步发展将成为人们研究的重要课题。

二、文字的发展

人类当初在没有文字时,想把复杂的自然界中一些风景和场面书写再现出来,又困惑于没有表达的方式,所以最初发明出用绘画图形的方式互相传达信息取得沟通。随着时间逐渐演化发展到简洁的线的表达,产生出图形式绘文字。例如在纪元前3000年时岩石上画出羚羊,在它的旁边画有狮子,这告诉大家:这里有猎场,但要注意危险!这只是通过简单图形描绘出要告知众人的内容,但对于抽象的观念恐怕就很难表现出来了。纪元前6000年石器时代,古人把简化了的绘文字刻在石头上、绘在动物的皮上进行交流,这也就是最早象形文字。

这些象形文字以高度浓缩、概括、夸张、简洁说明图形,准确表现了自然界中万物形态,它们的字体形符合造型美、对称均衡美、意象美的构成规律。

纪元前900年时,古希腊文字是最早形成的字母

文字。古希腊人交流媒体是利用岩石、羊皮纸、黏土、陶器、木板、金属板等，就如同现在我们所用的纸张一样，但使用的书写工具却是各种各样材料。

因地中海沿岸被古希腊人殖民化统治着，所以那些地方一般都使用古希腊语，直到罗马字母作为古代罗马帝国的统一文字并一直延续发展至今，人们还在沿用。

大理石上雕刻的古希腊文字（伦敦科学博物馆）

仔细观察一下古希腊人雕刻的文字，像抒情动感情台词似的形，完全直接表现出雕刻文字直线美的韵律。雕刻文字的出现要比工具笔书文字在历史上早很多年。笔书文字书写形式要比雕刻文字在曲线表现上更加容易些，手法表现强调出线的粗细、线的始点和终点。使用近似笔的工具是植物草的硬茎部、鸟的羽根等写在当时一种用植物纤维做成的纸或羊皮纸上，那时笔书文字在日常生活里作为字帖已经有了。希腊

人的笔书体罗马字母已健全并广泛使用，笔书体书写方向从右向左、再从左向右方向读的，文字的整体感非常简洁明快。这个革新的书体在历史上起到了重要的一个阶段，从那以后对于它的变形只是从字体形态的侧面结构加以考虑。古希腊文字美的特色左右对称和调和的规范性让文字的设计面达到了适用、完美化。

三、字体分类与表现

字体从广义来讲可分两大类：汉字字体和拉丁字母设计。然后再按字体设计范畴和各自功能来定位，又可分为：标准字体、书法字体、装饰字体、部分变形表现字体、光学媒介表现等其它字体设计等。不同汉字或拉丁字母的构成，笔画都是有规律的，如不遵循正常规律，就是别字，就失去了文字本身的传达信息的作用。因此字形要做到既不能任意增加笔画也不能任意减少或改变，字体的正确性是字体设计的基本要求。

（一）书法的分类

在设计汉字之前，首先应对各种书写体作系统的了解，这样才能融会贯通，灵活应用。中国的传统书形字体是视觉中的抽象和具象的巧妙结合体。通常所说一般分为“真、草、隶、篆”四体，但由于工具特殊，各代书法家作书运笔神妙，出现许多不同的变化字体，成为多种特殊的艺术造型。

表意文字的发展过程图解（部分）

1. 古文字

象形文字，包括商朝的甲骨文和三代的金文两种。准确表达出自然界的万物形态。

中国大约是在公元前 1800 年是殷王朝建立。在共同体制里奴隶制的社会形成，狩猎、畜牧、养蚕等是人们的主要劳动。那时，人们把在秋季里收获的龟认为是神的使者、宇宙的代表物，作为祭祀。而当神秘的礼仪结束之后，就在龟的硬甲上用刃器刻上文字作为记载。殷王朝的中后期约 200 多年一直持续沿用着，这种在龟甲和兽甲上雕刻的文字称之为甲骨文，它是创造汉字的最初原形。

（甲骨文不仅仅只是作为占卜祭祀的文字记录符号出现，更重要的是体现出庄严、安定对称的美、一种至高的精神性。）

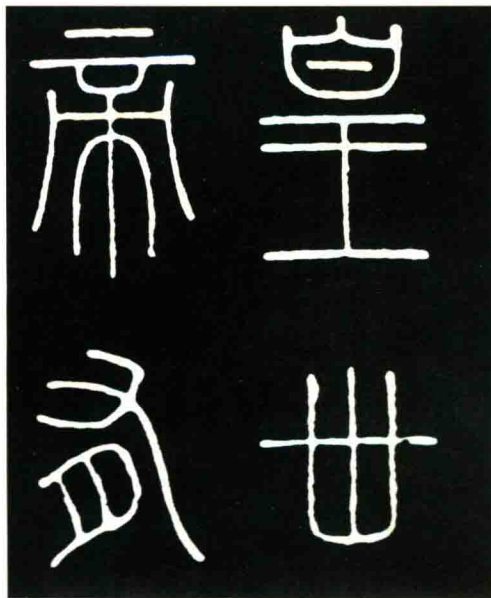
中国古代文字（前 2000 年）

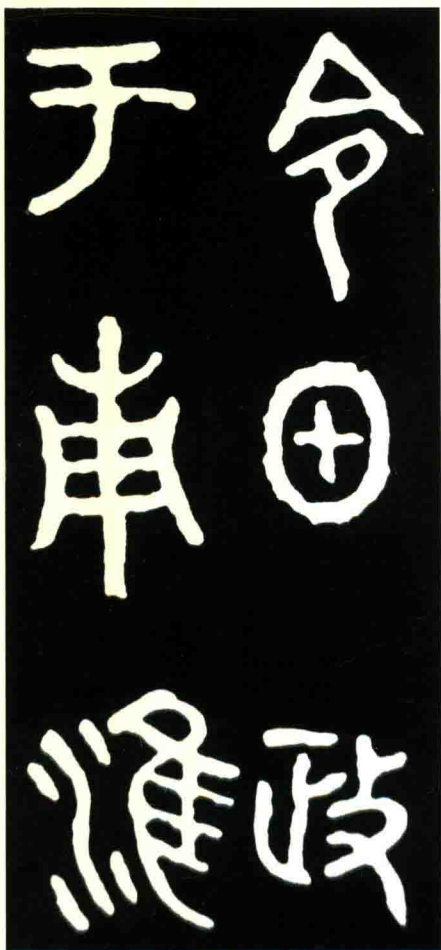
殷的甲骨文字（前 1200 年）

2. 篆书

具有古代象形文字的古朴感，其图形的抽象趣味在近代的篆刻上常被艺术化。在现代的应用美术中，国内设计界多把篆书应用于贺年卡、请帖、徽章图案等设计里。

小篆（前 210 年）

大篆（春秋中期，前 550 年）

3. 隶书

源于秦代，取大篆与小篆的笔法，加以减省整理而成。隶书不仅变秦以前字体的曲线为直线，变笔画为点，变圆为方。

隶书《曹全碑》（部分，185 年）

4. 行书·草书

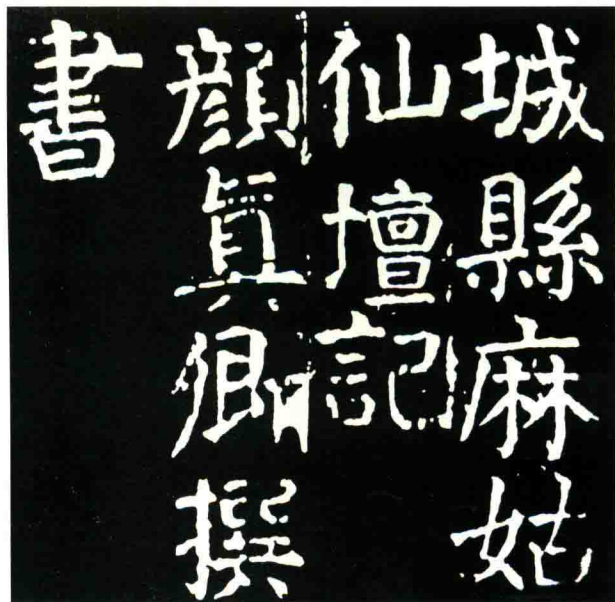
行书是正书的变体。中国文字，从唐以后，即少变化；而行书就被认为最流行的字体，一直沿用到现在，在实用美术上仍保有一定的地位。行书易识别容易书写，实用范围广。日用文书一般都用行书书写。草书不易识别，又缺乏实用，不适用于一般文字设计用。不过用于感谢等需要表达亲切印象时，因草书具有个性，即信赖、亲切、高雅等特性用之得法也不失为好素材。

王羲之《奉橘帖》行书（模本的部分）

5. 楷书

又称“真书”，融合隶书、草书而成的一种书体，至今已成为一般书籍信件最通行的标准字。现在印刷活字的“真草”就是传统的“真书体”，它的笔迹有力，字画清楚，易读性最高。

《麻姑仙坛记》颜真卿（宋拓，77 年）

（二）拉丁字母大致可分以下几类：

1. 古罗马体

古罗马体由于形成在罗马又是拉丁字母的古体字，故叫古罗马体。因它的字体结构字母宽窄比例适合，美观，构成了罗马大写字体的完美。古罗马体体现出庄重、典雅、优美、和谐调的效果，适合用于反映传统设计的平面设计的包装。

在18世纪末提倡文艺复兴和希腊的古典艺术，产生了古典主义字体。为区别古罗马体，所以称之为现代罗马体。它的特征是挺直、粗细线条变化大，清晰简洁、庄重工整。常用于印刷书刊和平面设计中。

古罗马纪念柱台座（罗马书体，114年前后）

2. 歌德体

产于与13世纪欧洲歌德艺术风格时期，字特征是笔画以曲代直字形变化多样，强调装饰性效果，阅读性差、较为烦琐复杂，而现代歌德体则比较容易识别。由于它风格古老，则多用于以传统风格表现的商品和杂志里使用。

3. 书写体

是在能快速书写的大众手写体的基础上装饰加工而成的，它能够较多地显露设计者的特殊风格和工具性能（钢笔、毛笔、油画笔和炭笔等）。它的特征是有着倾斜的角度和表现出运动的姿态。和其它字体相比显得活泼自由、有特殊艺术风格和时代气息。

教会的《福音书》装饰文字

4. 现代装饰和变化体

19世纪同时产生出的埃及体和格洛退斯克体被称为现代变化自由体。是在各种字体（罗马体、歌德体、等线体和书写体等）的正体和斜体的基础上进行装饰、变化、加工而成的。它的特征是运用丰富的想像力，在艺术上作较大的自由变化，以加强文字的精神和感染力。它们的风格不像罗马体和等线体那么严肃端正，而是比较生动、活泼、轻松，运笔多变化。埃及体加强字角装饰，风格粗犷、稳重，视觉冲击力强，适用于广告印刷品和书刊物的标题、短文等。格洛退斯克体则完全抛弃字角只剩下字母骨骼，使得字形更醒目、朴素有力、端庄大方，（也称之为无字脚体或无饰线体）。现代气息较浓，适用于招贴广告、路牌号宣传、科技印刷品等。

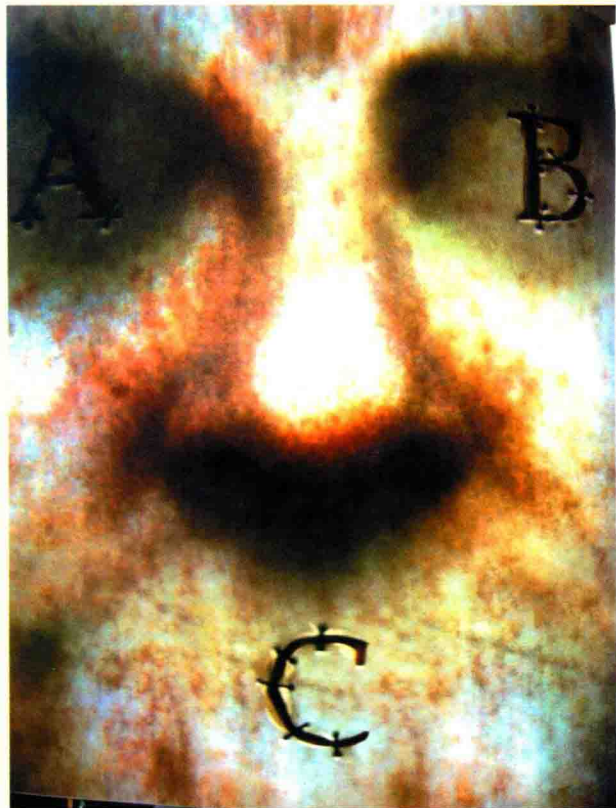
木活字

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

20 世纪的罗马书体 (1925 年)

5. 光学体

现代印刷术的发展带来了摄影特技和印刷网纹等新技术, 给设计字体打开了新的领域。应用光的折射和网点的浓淡变化让字体发生偶然多变的视觉效果, 通过电脑软件的处理制作等手法, 已不仅仅只限于平面上、立体空间、不同质感素材的表现, 使设计出的字体有强大视觉冲击和感染力。它的设计空间已超脱了平面美术字设计领域, 更深一步讲, 应属文字信息传达媒介设计范畴。

(三) 字体的表现

拉丁字母的书写在组织结构上, 有严格的规范。其形象大体可分为矩形、三角形和圆形三类。重点应在几何中心稍高一点的视觉中心处, 看起来比例会舒服。在字母组成单词时, 应注意每个字母之间的比例和排列的关系。例如 M, W, 比其它字母占的宽度就要大些。l, 1, 则要比一般字母的宽度要小一些。调整字母间的空白与字母内部空白在视觉上的相等是设计文字空间的主要因素。词距就是词与词之间的距离, 行距就是每一行之间的距离。行距不能小于词距, 否则将因过密而难以识别。

现代汉字设计, 基本都是按以这些书体和印刷体中的老宋、仿宋、黑体等为依据, 进行演变加工得来的。重点要掌握每个字的基本笔画及有规律性的变化, 考虑笔画间的空隙均衡使设计的商标、广告、标题、或包装装潢, 既得体又美观大方。设计形象性和装饰性的美术字, 变化要自然适度, 切忌过分夸张。因为过分的夸张, 会显得矫揉造作, 其效果会走向反面。字体表情即“神韵”的表现要适应文字内容的精神。

每一种字体, 都有它自身的表情。如黑体风格特点是: 结构严谨、笔画单纯、有醒目庄严、有力的感觉。常被用于报纸杂志的主标题、广告牌、现代感强的平面设计里。宋体、楷书有端庄大方的表情; 仿宋、行书有清秀自由的形态, 在印刷中一般用于书刊注释、说明、小标题等; 而篆书则有华贵古朴的风貌又如拉丁字母的花楷颇相当于汉字的左篆, 具有华贵古朴之感; 印刷体则相当于老宋楷书, 具有端庄明确的感觉。手写体则相当于仿宋、行、草, 有轻松活泼的体态。因此选择某种字体为设计美术字时, 应该按文字内容的精神而定。这样才能里外一致, 发挥出文字

感染力的最大特性。至于夸张装饰性变化字体设计形式,可不拘一格,对于笔画之长短、肥瘦、曲直,设计者可自由规范,只要根据文字固有结构变化就行,甚至还可进一步按透视法、立体投影、空心变化等方法,加强其装饰意义,达到整体紧凑、挺拔、完美化、鲜明风格统一的艺术效果。

四、字体的基本设计法则

多种多样的文字,不论如何变化,万变不离其谱。所谓变化,就是须有母体的依据而作为变形的前提基础,在各种字体所需的结构设计构思框架基础上把字的各个笔画或个别字进行设计加工,把笔画与部首偏旁及空间结构进行调整、协调配合,制作出新颖独创的新字体来。

笔画特征基础图

因此,设计师在设计字体前,不但要有良好的修养素质,还应在民族传统文化中吸取营养,创作出有特色的表现手法和独特风格,反映出具有强烈视觉冲击力的视觉效果,符合于个性、美观、意识和现代感。

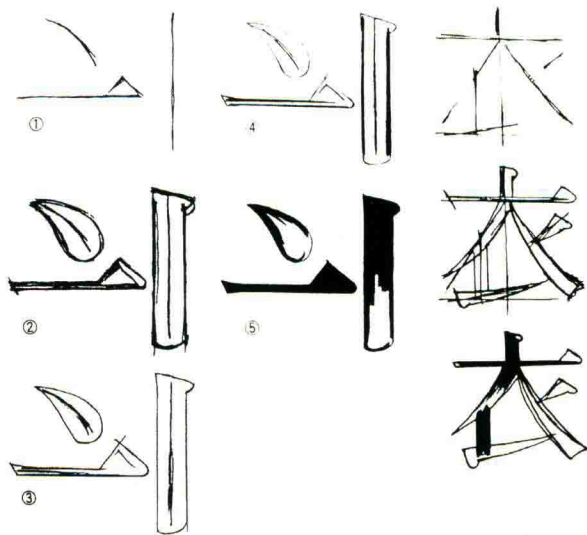
在设计构造上应注意空间、平衡、节奏、韵律、格调等因素,字的内容和韵味的统一,个性创意的表达,让设计出的文字传达效果能达到加强、加深记忆的目的,这也正是设计中最重要点之一。

设计字体大体应该遵循:

考虑整体字的内容及设计大方向。

①翻阅收集类似资料、材料作为借鉴引发构思的前提。

②初步制定大方案,从不同内容、所需环境结构形式、要素、法则进行设计艺术创作及制作(注意:横线的整体变化间隔距离;文字左右间的搭配韵律、协调性;线条粗细上下左右的比例;字体的整体重心倾向、骨架结构等)。

③制作不同方案草图、效果示意图,经过筛选定稿。

④通过黑白或彩图绘制放大制稿。

⑤对多种构思设计方案放大稿件进行多次比较、反复研讨,拿出定稿方案。

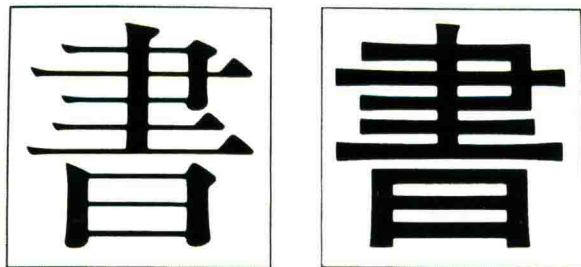
⑥对定稿制作完成。

五、文字的制图方法

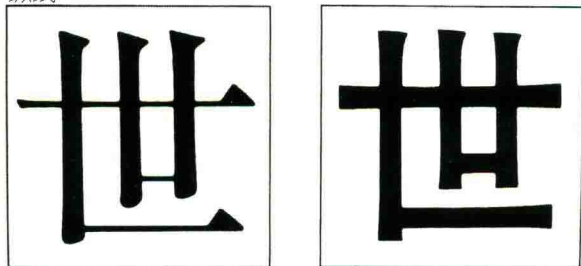
拉丁字母的书写方法和汉字的书写方法大致相似。写汉字,只要数清字数,用铅笔轻轻画出间距,四边相等同的正方形格子,画好格子,就可以在格子里起草或直接书写了。格子的形成,应按字体来决定。如

黑体、楷书、老宋，格子应是正方形的；至于拉丁字母的美术字，由于个别字母的形体宽度不一，正三角形形体的不同，因此其间隔与写字的格子，就得按整个平衡的美感来决定。所以编排字距就不像汉字以方为主，容易那样规范化安排了。

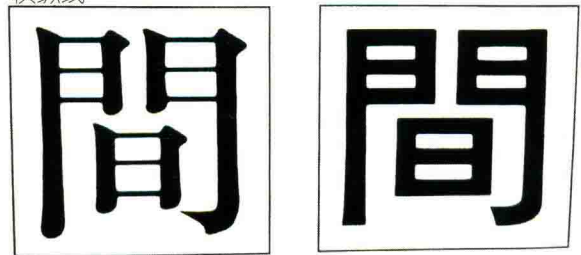
横线

纵线

横纵线

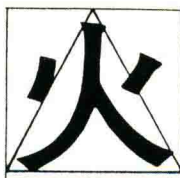
格子中字的间隔比例

在格子里把字稿打好以后，便可以用直线笔画勾出边线，然后将全字涂布即成。如果要写斜体字母时，应该先画好斜线格子，一般以左倾斜度为55度左右为宜。如果要写精美的美术字，可先打好底稿用透明的纸将正确的字形轮廓描下，再用薄纸在背面涂布6B铅笔色层，用作复写纸，然后将字体轮廓复印到正稿上，再按前作图方法，用直线笔作边线，然后填充完成。

□型

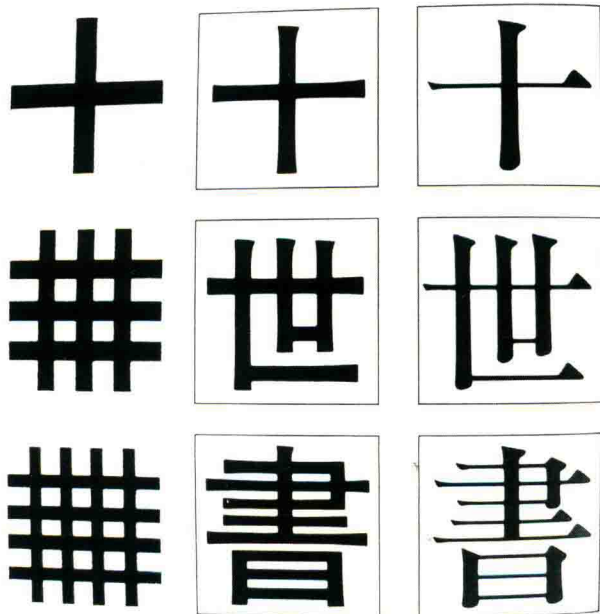
△型

◇型

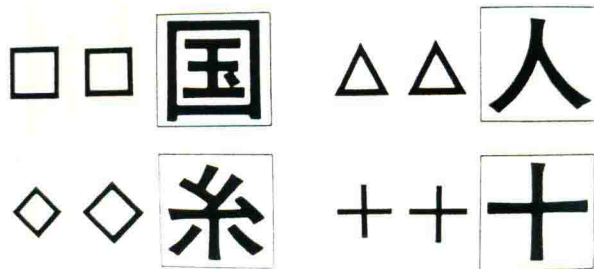

字的骨架结构

字的骨架视觉效果

间隔与排列，是字体设计好坏的重要环节。由于文字的笔画有多有少，形态又各异，要把多变的形态安排得协调美观，确是需要有下一番苦工夫的安排。因为要达到均衡、统一的美，不是单纯依赖科学的计算方程式就能解决的。一切几何形象的构成，都能造成视觉上的错觉。因此我们在制作时除了依赖科学基础的方法，作有规律的安排调整画面平衡之外，还得尊重视觉直观所得到的美来作标准，才能真正达到设计的完美效果。现以汉字“围”字形的间隔和编排为例，略作说明。围：形字不能写得满格，满格了，就会显得膨胀碍眼。要是两个不均衡的字放在一起，亦应相互错让，以求得协调平横为目的。

字的骨架结构与视觉效果

罗马字大文字和小文字、数字等间距离的注意事项：

大写英文字母：通过绘画仪器扫描制作，在字母交点之处须多加注意。根据字距间的空白原理，协调安排字体在字轴上的适当位置。

K M

U B

C G

A V

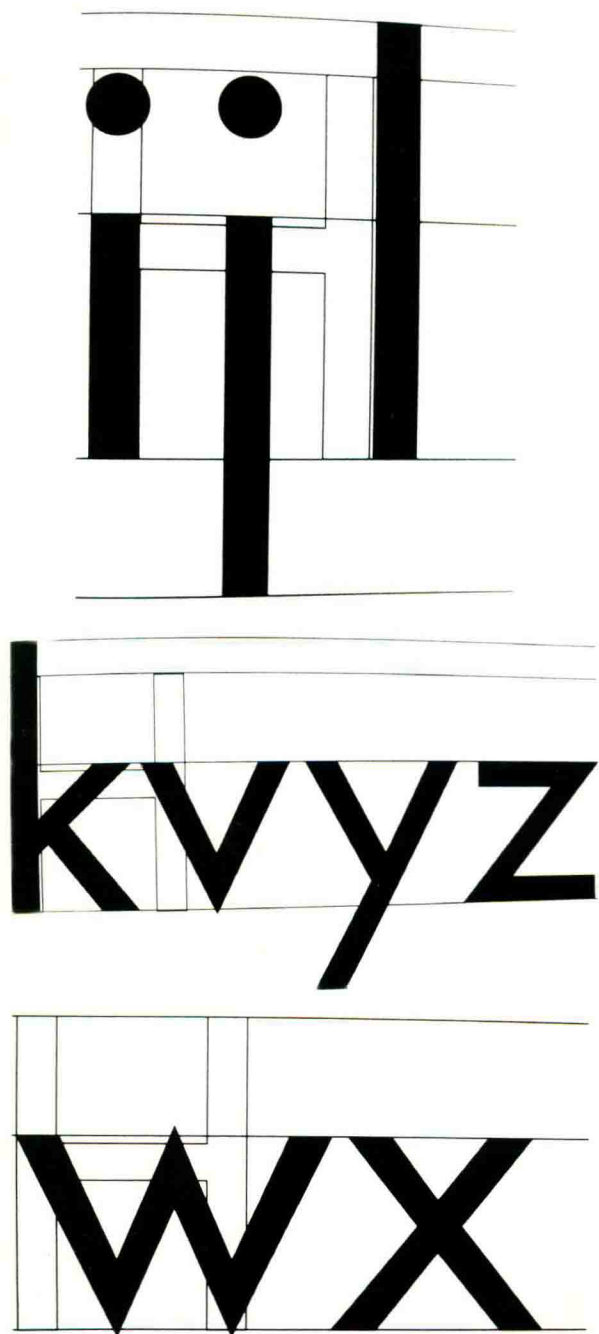
N X

Y Z

O Q

S R

H L

书法表现字体

同和火災

六、不同风格字体应用

（一）标准字体

是最常用、最容易表现的一种字体。应用广泛，简明易读，对于字里行间的宽度，笔画的安排，线条的粗细，整体的统一协调都是非常有讲究的。标准字体的设计成功，造型设计决定了一切。具有代表性表现的是常用在企业形象和产品品牌上，因标准字体容易识别，故在宣传主题与内容时，会产生视觉冲击力和加深记忆力的作用。

书法体有着它独特的笔势环绕线条美感, 舒畅流利使汉字达到一种境界。同时在汉字具有很强塑造伸缩性前提之下, 现代书行体是随时代推移, 继承和发展了传统文化的书法体特点, 又进一步发扬光大形成的, 被广泛用于现代商业设计中。

因其实用性较强, 常用于广告、包装、展示等处, 尤其以日本为典型, 常在一些特产包装、反映一种本国民族文化方面时使用, 以此更好反映出民族特色和本土风情韵味感。

由于书法体在写作方法上有着特定表现方式, 所以要求设计师在设计过程中, 应多采用复制、组合、部位夸大加工设计等方法来整体运做。

(二) 装饰、夸张变形字体

装饰性字体由分花饰字体和图饰字体。花饰字体是通过徒手写画而成不需要任何机械工具来辅助制作, 花饰字体体现出优雅美丽、流畅婉转的线条微妙变化而来。常用于酒店标牌、戏剧海报、书籍装帧、女性化妆品设计中等等。图饰字体是将文字和各种图案的单元体、线、面等相互穿插结合, 烘托出文字的装饰效果来。它们不能单独存在, 文字和图形是不可分割的一个整体概念, 使视觉直观效果更加有设计图案的传达感, 常常在包装设计里被引用。

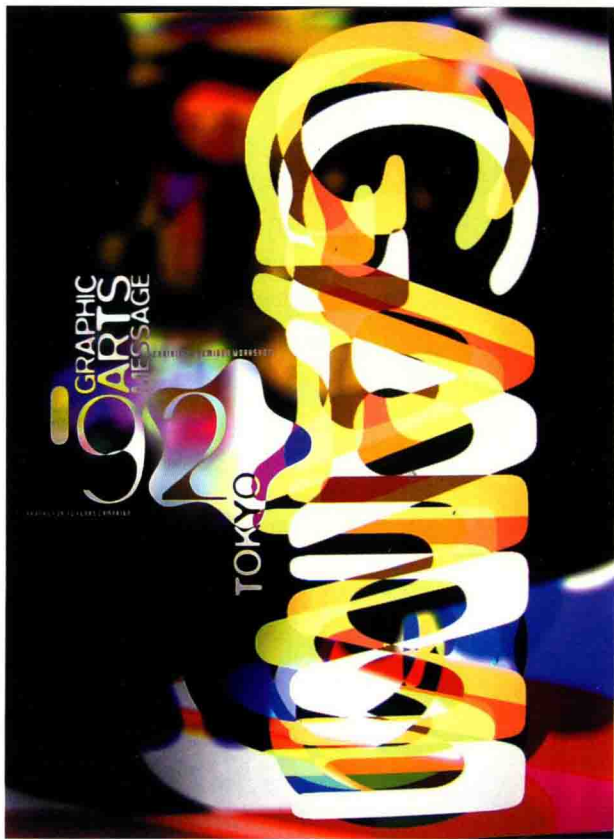

变形字体是在原母体基础上把文字笔画或个别需加工改动部位笔画,对规范化的文字加以创意设计再构成,使文字超脱了具体形的概念更进一步发展成为以抽象为意,超脱了一般模式化概念,在视觉上让人感到有种现代感冲击力、灵活自然、常给人一种标新立异的感觉。常被广泛应用设计包装、商店、产品品牌、企业标志等。

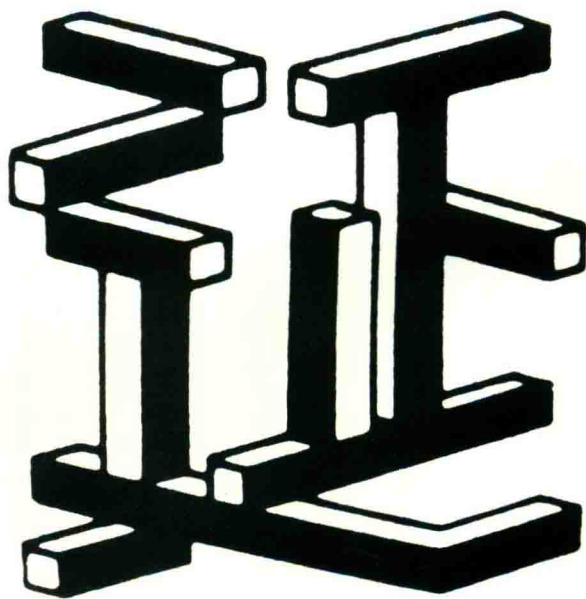
(三) 光学表现

现代设计中我们已离不开手所难以表现达到的画面领域,而通过电脑、摄影、特殊的印刷技术等表现形式便可轻轻松松表现出多姿多彩的梦幻般的视觉创意境界了。它代表着媒介信息传达化、视觉化、艺术化的相互结合,把一种静止的元素通过科学技术上的处理,转化成一种带有强大生命动力和视觉记忆感染力的多空间设计元素,具有鲜明的时代感,从而使现代视觉传达设计领域里又多了一处有前景的开垦土地。

七、字体设计作品鉴赏

(一) 汉字

新

森

書

集

JUNKOU MARU

潤航丸

太
空
術

鐵
空

龍
善

雷
仙

冬

尊

九七
品品
品品

家
字

兄	幾	永
下	予	集
沉	正	新
姿	月	妻