

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

字体设计

ZITI

SHEJI

主 编 刘 涛 邓国平 李红月

Design

北京工业大学出版社

龍

字体设计

SHEJI

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本教材是面向高校艺术设计专业学生的字体设计教材。本教材系统归纳了字体设计的相关理论知识和设计规律,运用浅显易懂的语言、生动的图例和大量的优秀设计案例,将理论基础和专业实践有机地结合在一起,使学生在设计学习的时候能够真正了解字体设计的内在要求和原则,避免了很多初学者盲目模仿字体设计外在形式的设计误区。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 刘涛, 邓国平, 李红月主编. -- 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3202-3

I. ①字… II. ①刘… ②邓… ③李… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 186847 号

字体设计

主 编: 刘 涛 邓国平 李红月

责任编辑: 刘 畅

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13

字 数: 247 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3202-3

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前言

提笔之际，我不由想起这几年的教学实践中，学生遇到的字体设计的种种困难和问题，同时，上学时自己面对字体设计课程时的情形也生动地浮现于眼前。自己的学习体会和教学时与学生们的交流，使我能够真正了解作为一个字体设计初学者在学习时所遇到的困难和迷惑。在这本教材中，我针对同学们普遍遇到的字体设计问题，以实际案例为分析对象，分别向同学们进行讲解、阐述，用简单的语言和众多的设计案例来解决那些看似深奥、玄妙的设计规律，以便同学们更好地理解和运用。

字体设计课程在艺术设计教学中起到承上启下的作用。要设计好文字需要具有较为扎实的造型、图形想象、平面构成、色彩构成、装饰绘画以及软件运用等能力；同时字体设计又是版式设计、标志设计、包装设计、服装设计、展示设计、影视后期设计等众多专业设计课程的设计基础课程。因此，它是链接设计基础与专业设计的一个重要环节。本教材在讲述字体设计理论和规律的同时，还回顾了相关设计基础知识，同时为其他专业设计课程打下基础。

作为一名设计人员，要设计好相关字体，不仅要具备相应的绘画、设计能力，更重要的是了解文字内在的多种含义，不同文字的发展、演变规律和文字外形、结构变化以及文字在不同时期、不同地域、不同领域中的应用形式。只有全面地了解文字和广泛的人文知识，我们设计出的文字才能更加生动、鲜活。因此，作为一名合格的字体设计人员，需具有比较深厚的人文底蕴、审美素质和较强的动手能力。这些全方位的知识 and 能力储备不是一本教材或是一门课程就可全面传授了的，它需要同学们在今后的学习、工作中不断地积累和完善。

在本书的编写过程中，编者参阅了大量的相关书籍和资料，从中不仅丰富并严谨了本教材的内容，更使我从中学到了大师们和学者们严谨的治学态度和探索精神。在此，我向国内外的设计学者们致意和表示感谢。同时，我也感谢编写教材期间，我的老师、领导、同事、家人和朋友对我的支持和帮助。这里特别向王静、冯炎、周丽文、袁忠毅、鲁成荫等人表示感谢。在课堂教学过程中，同学们对字体设计学习的热情给了我更加努力开展字体设计教学的动力和信心，在此感谢他们的肯定和支持，由于人数众多，这里就不一一列数。

由于教学经验和自身修养有限，书中难免会出现偏差或不尽如人意之处，敬请给予批评和指正。

言 前

Design

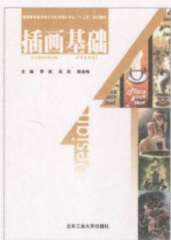
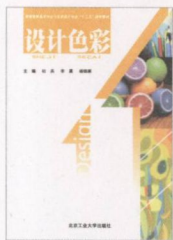
编 委 会

主 编：刘 涛 邓国平 李红月

副主编：窦 婧 王 巍 刘文庆 王增成

编 委：赵争强 韦剑华 吴 昉 吕 艳

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

目 录

第 1 章 初识文字 /1

1.1 字体设计概论 /1

1.2 字体设计的基本要求 /6

第 2 章 文字的发展 /8

2.1 文字的产生 /8

2.2 古老的文字 /11

2.3 文字与载体 /33

第 3 章 汉字基本字体的书写规律及设计 /35

3.1 基本字体的特征 /35

3.2 基本字体的结构和组织规律 /44

第 4 章 创意汉字字体设计 /49

4.1 创意字体的构思 /49

4.2 字体设计与文字装饰设计 /51

4.3 字体设计与阐述含义的装饰设计 /91

4.4 文字与立体装饰 /108

4.5 汉字的综合装饰设计 /112

第 5 章 拉丁字母的设计 /118

5.1 拉丁字母基本字体设计 /118

5.2 拉丁字母的创意设计 /125

第 6 章 字体设计与色彩运用 /168

6.1 字体设计与色彩对比、调和 /168

6.2 字体设计与色彩联想 /178

第 7 章 字体设计与肌理运用 /190

7.1 手绘及电脑制作肌理 /190

7.2 印刷工艺与材料肌理 /195

参考文献 /198

第1章 初识文字

本章学习重点:

了解字体设计的运用范围

学习、掌握字体设计三大基本要求

1.1 字体设计概论

1.1.1 字体设计的定义

文字是语言的二维表现形式，字体是文字的书写形式，是文字的造型设计。字体设计是通过对文字形体特征的设计、创作而表现文字的情感，使文字具有鲜明的视觉形象的艺术设计形式，我们也可以说字体设计是语言及其情感的有形体现。文字是字体设计的核心，因此，文字的发展和演变、文字的结构、笔画造型规律、字体中色彩的搭配运用、文字的制作方法和肌理都是学习字体设计所必须掌握的基础知识。在传递信息的过程中，字体设计不仅把文字所表达的信息传递给观众，同时通过字体造型，把审美和愉悦也传达给观众。

1.1.2 字体设计的运用

随着人类科技、经济的飞跃式发展，人类社会中的媒介也越来越多。字体设计的运用范围也越来越广泛。产品包装、标志、广告宣传、网页、书籍报纸、服装、环艺展示等众多设计领域都需要字体设计，总而言之，哪里有文字，哪里就有字体设计。因此，字体设计承载着字体表述、审美传达、集中观众视线、增加思想性和视觉冲击力等多重作用，是当今社会视觉媒介交流中不可或缺的设计形式（如图 1-1-1 至图 1-1-16）。

图 1-1-1 包装设计中的字体设计 1

图 1-1-2 包装设计中的字体设计 2

图 1-1-3 包装设计中的字体设计 3

图 1-1-4 包装设计中的字体设计 4

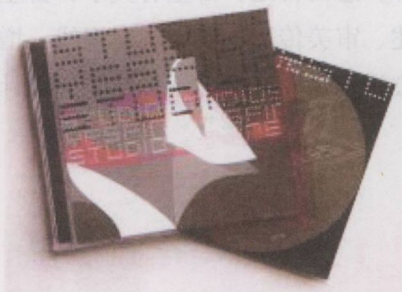

图 1-1-5 包装设计中的字体设计 5

图 1-1-6 包装设计中的字体设计 6

图 1-1-7 名片中的字体设计

图 1-1-8 品牌识别系统中的字体设计

图 1-1-9 广告中的字体设计

图 1-1-10 电影海报中的字体设计

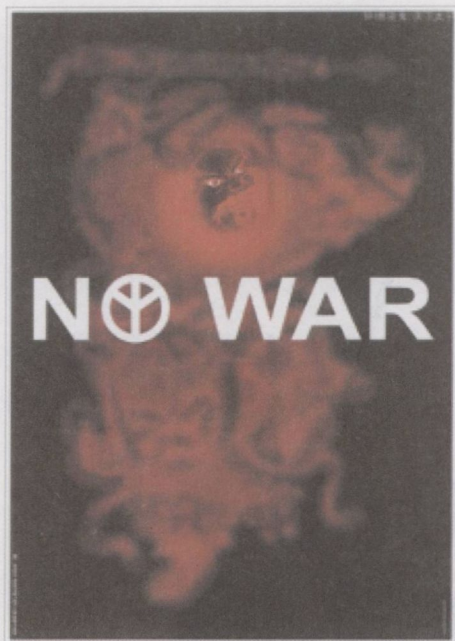

图 1-1-11 海报中的字体设计 1

图 1-1-12 海报中的字体设计 2

图 1-1-13 出版物中的字体设计 1

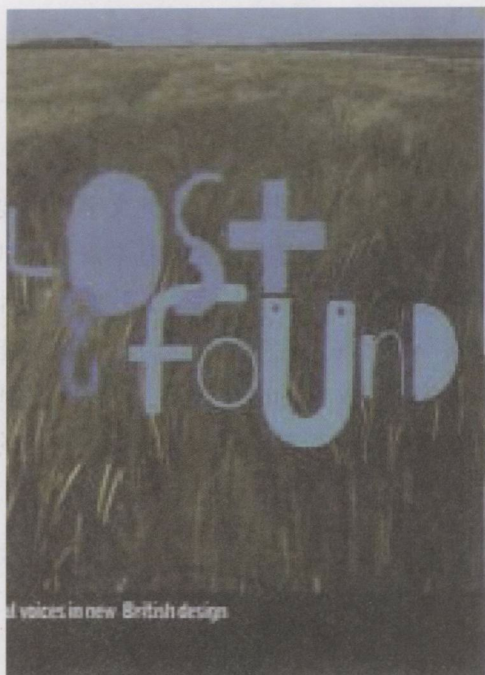

图 1-1-14 出版物中的字体设计 2

图 1-1-15 服装上的字体设计

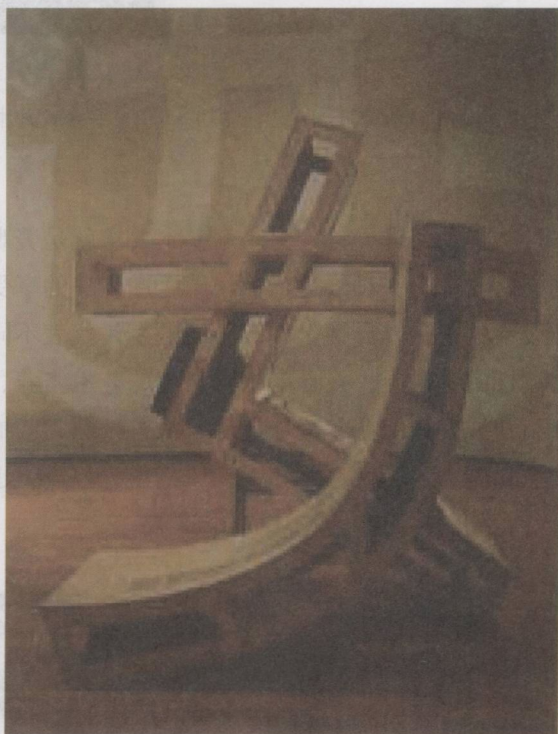

图 1-1-16 展示中的字体设计

1.2 字体设计的基本要求

1.2.1 易读性

通过以上的学习,我们知道了文字是语言的二维表现形式。因此文字最主要的功能就是信息的传达。正确地传达信息是字体设计的首要前提和基本需求。试想我们设计完一种字体,可读者不明白每个字代表什么含义,那么,我们所设计的就不能称之为文字,最多只能叫做“图案”了。易读性不仅要求设计的文字能够表述字面含义,还需要所设计的字体能够表现出文字的内在含义,使文字做到“一语双关”,甚至“一语多关”,使观众用最快最简单的方式了解文字表达的最大化信息(如图1-2-1、图1-2-2)。

图 1-2-1 字体设计中易读性的表现 1

图 1-2-2 字体设计中易读性的表现 2

1.2.2 美观性

和其他艺术设计一样,字体设计的另一个基本要求就是美观性,这就要求观众在阅读或观看到文字时产生一种舒适、愉悦感,产生美的享受。字体设计的美观性还表现在字体设计的视觉差异性上面。不同的字体代表不同的自我风格 and 个性。在可辨识、易读性的基础上,设计者根据自身的艺术修养、人文积淀以及审美取向,可以重新组建或变化文字,或连或断,或方或圆,或抽象或具象,使文字不断散发出它的文化魅力。因此,字体设计风格很大程度上也能展示出时代的特征和设计者的喜好(如图1-2-3至图1-2-6)。

图 1-2-3 字体设计中美观性的表现 1

图 1-2-4 字体设计中美观性的表现 2

图 1-2-5 字体设计中美观性的表现 3

图 1-2-6 字体设计中美观性的表现 4

1.2.3 针对性

所有设计基本上都依附在它的实用性上面。因此，字体设计要针对所设计文字的具体内容和词义，文字的载体及加工工艺，文字所宣传的对象特点以及文字所处的环境条件等，来具体决定字体的风格和创意。字体设计不是设计师根据主观喜好来进行创意设计的，而是必须满足所设计文字的功能需求，这也要求设计者不仅具有绘画审美、文字结构掌控的能力，还必须具备市场分析能力，视觉心理分析及把握能力，文字印刷加工能力等相关知识及技巧。只有正确分析所设计对象的表现内容和相关条件，并能够针对其内容特点而进行定位设计，所设计的字体才能够更加贴切、巧妙，完美地达到其设计目的（如图 1-2-7、图 1-2-8）。

图 1-2-7 字体设计中针对性的表现 1

图 1-2-8 字体设计中针对性的表现 2

本章小结

随着人类社会生活水平、科技水平以及教育水平的提高，字体设计的运用范围也越来越广，无时无刻不充斥着我们的视线。在达到文字设计基本需求的基础上，越来越多的可利用元素和条件使字体设计的形式和状态也越来越丰富，为字体设计师提供了越来越广阔的设计空间。

第2章 文字的发展

本章学习重点:

了解文字产生和发展过程

思考古老文字的发展和演变规律,对现代文字设计的意义

掌握汉字的演变、发展过程中的不同形态和书写规律

掌握汉字在民间文化中的运用形式

2.1 文字的产生

文字是记录语言的二维符号,是无声的语言。先古人类传播信息、交流思想、教授技艺的所有方式都来自于口述。先古的人类历史也都是以传说故事的方式被一代又一代的“史前”人类口述流传下来。有了文字,人类历史才被真正地记载、流传下来,人类也因此进入了“有史”时代。以往“史前”人类都以口述的形式传授知识和劳动经验,在传播过程中会出现讲述不清、理解错误等问题,影响了知识文化、劳动技巧的传播正确率、传播速度以及传播的广泛度。文字的产生使人类将他们发现、积累的生产知识技能和生存经验记录下来,更准确、更广泛地传播开来,同时也为新知识及技术的产生、发展创造了条件。文字是人类进入文明殿堂的一把金钥匙。

在文字产生以前,人类就已有了记录数字和事件的需要,很多史前部落都采用“结绳记事”的方法。那么人们是如何“结绳”的呢?在我国古书中记载到“事大,大结其绳;事小,小结其绳,之多少,随物众寡”。我们从中可以看出先民是根据事件的不同性质、数量和规模而结出不同的绳结。我国现在还有极个别的少数民族采用结绳记事的记录方法。南美的秘鲁古代人类也曾使用在大绳上系不同颜色、不同方式的绳结来代表不同意义的方法。但利用绳结并不能很详细、全面地讲述事物和记录历史。慢慢的,人类发现利用绘画性的符号能够更加生动有效地记录事件,文字的萌芽也因此而产生了,人类即将打开一扇通往文明之路的大门。《易经·系辞下》中记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。百官以理,万民以察。”由此可见古人对文字的卓越贡献的肯定(如图2-1-1至图2-1-3)。

图 2-1-1 结绳记事中的绳结图样 1

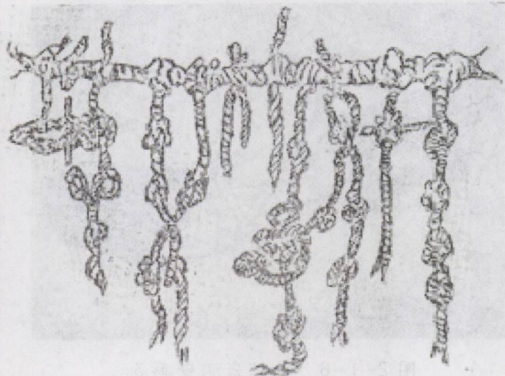

图 2-1-2 结绳记事中的绳结图样 2

图 2-1-3 中国德昂族结绳记事的绳结图样

历史学家们认为文字的萌芽起源于岩画、刻符等。岩画包括岩洞、山崖以及其他处所有表述作用的石壁绘画。岩画最早出现在旧石器时代，绝大部分岩画都是用来记述事件或祈福祭祀的。岩画中描述的事物生动、简单，特点突出。岩画的发展为文字画的发展奠定了很好的基础。这些图画后被逐渐演变为古老的图画文字。另一方面，史学家们在古时候很多器物上发现了一些简单的符号，例如西安半坡遗址出土的陶器上面的符号。这些符号有些代表部落图腾，有些代表简单的指事含义，起到了文字的作用（如图 2-1-4 至图 2-1-10）。

图 2-1-4 原始岩洞壁画 1

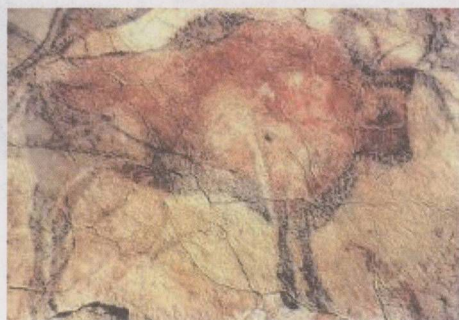

图 2-1-5 原始岩洞壁画 2