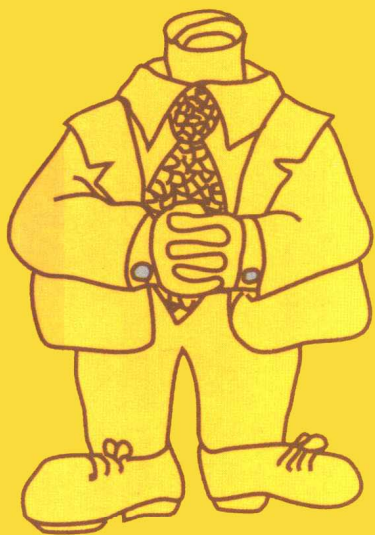

设计创意丛书 主编 / 张同

中国出版集团 东方出版中心

字体创意

张同 魏欣颐 著

J292.13
19

字体 创意

张同 魏欣颐 著

北方工业大学图书馆

00542593

图书在版编目 (CIP) 数据

字体创意/张同,魏欣颐著. —上海: 东方出版中心,
2004.1

(设计创意丛书/张同主编)

ISBN 7-80186-137-X

I. 字... II. ①张... ②魏... 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 108333 号

字体创意

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 335 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 140 千

印 张: 6.25 插页 2

印 数: 1—5 100

版 次: 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80186-137-X

全套定价: 72.00 元 (共 4 册)

版权所有, 侵权必究。

序

设计,伴随着人类文明的足迹已成为生活和工作中的必然构成。是设计把人类依附的一切设置得井然有序、装扮得尽善尽美、编织得生气盎然、拓展得琳琅满目。文字、图形、空间、造型、形态等元素经过设计加工,在以物的形式服务于人的同时,展现着鲜明的时代精神内涵。

创意,是人类思维的结晶,它标志着人的思维价值内涵,体现着人的意识运动活力。生活和工作中的每个人都会有创意萌发,大创意和小创意之分既受制于内容的价值取向,又受制于后期的进一步开拓。人们会从不同层面上萌生出各种奇思妙想,将有价值的初步想法加以验证探讨,就会形成具有创建性立意的具体内容。

创意之初是一个看不见摸不着的思考计划,一旦付诸实践验证和进一步拓展,就形成具有一定特色内容的设计方案。

设计是一个以创新为核心的活动。对已有的物品进行再开发,对新的需求展开全新探讨,将新生事物的成果及时转化成人类易于接受的物质状态,以新型物质构成形式引领人类生活品质的新发展,现实生活中的每一项内容都需要设计创新,这是加速社会进步、促进人类全面发展的“助推剂”。

出于创意的萌动和设计工作的责任,我们始终在问自己:你有多少设计创意?你有多少更有价值内涵的设计创意?你的设计创意在什么背景下萌发?设计创意给你的工作带来过什么成就?明天你又将展开什么设计创意的再探索?一直问不完的问

题激发我们开拓设计之路。写作这套书,正是旨在和读者共同感受设计创意的萌动、启迪、思变、抉择、探究……

本套书经过大家的努力现在算是完成了,我们备感欣慰,我们期待得到广大读者的指教,并愿和广大设计者共同探讨,以促进设计创意的发展和进步。

张 同

2003.9 于上海交大

目 录

第一章 字体设计在历史上的贡献·····	1
一、更方便书写和识别·····	1
(一) 书写形式的演变·····	1
(二) 识别功能的进化·····	9
二、规范书写和字形·····	13
(一) 规范字形·····	13
(二) 规范笔形·····	15
三、形意表现日趋丰富·····	21
(一) 象形表现·····	21
(二) 形意表现·····	22
(三) 笔形个性表现·····	24
第二章 字体创意的根本特性·····	27
一、基本字形设计·····	27
(一) 创造字形中的个性·····	27
(二) 用字形个性表达内容·····	39
二、笔形创意·····	41
(一) 起笔与收笔的变化·····	41
(二) 笔画线形的变化·····	43
三、规范字形·····	45
(一) 规范字体的笔形和外形·····	45

(二) 确定字形的动势特征	47
(三) 突出个性笔画的表现	50
四、形意表现	52
(一) 几何分割	52
(二) 形象相加表现	54
(三) 肌理联想表现	57
(四) 流行线形表现	58
五、赋予字体个性	60
(一) 行业个性表现	60
(二) 品牌个性表现	61
(三) 塑造流行潮流	63
六、浓缩沟通元素的表现	64
(一) 寻找个性表现语言	64
(二) 突出最强个性	67
(三) 有别于现有状态	69
七、宽泛事物的表述	72
(一) 事物典型象征形象表现	72
(二) 个性字体组合表现	75
第三章 字体创意技巧与表现手法	78
一、字体创意技巧	78
(一) 基本笔形设计	78
(二) 字形结体设计	82
二、表现手法	85
(一) 作为主体载体的表现	85
(二) 作为辅助载体的表现	88
(三) 作为表述载体的表现	91
第四章 字体创意表现实例简析	102
一、字形标志	102

(一) 汉字字形标志	102
(二) 拉丁字形标志	103
(三) 组合字形标志	106
二、广告主体字形	108
(一) 主标题字形	108
(二) 品牌字形	109
(三) 广告语字形	109
(四) 字形的层次表现	110
三、品牌形象字体	111
(一) 品牌的行业个性	111
(二) 品牌的特征	113
(三) 大众认知与传播	116
四、个性标题	117
(一) 强对比	117
(二) 变异字体	118
五、文本字体的应用	120
(一) 层次应用表现	120
(二) 字体变换应用表现	121
(三) 字体变异应用表现	122
六、字体创意实例荟萃	123
附录 百条创意思考题	187
后记	191

第一章

字体设计在历史上的贡献

一、更方便书写和识别

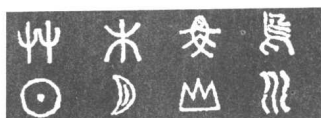
(一) 书写形式的演变

人类文明的象征之一是文字的产生和应用中的演变,从依物象形的象形文字,到形声、会意、指事、假借、多音的现代文字,其中经历了漫长的历程,它以特定的形式不断展现着人类文明的丰富内涵。

翻开字体发展的历史,书写形式的演变始终促进着文字功能形式的进化,以文字特有的形式推进着人类文明的进程。

1. 汉字的形成和书写形式的演变

在汉字的形成和发展中,从结绳记事的传记行为、黄帝时期的仓颉造字,到商周时期的大篆,再到秦汉时期的小篆、古隶和宋明时期的印刷字体,直到今天使用的宋体、黑体、仿宋体、综艺体、琥珀体、圆体等众多字体,始终从演变规律中透析出方便书写的功能目标。

象形文字

甲骨文

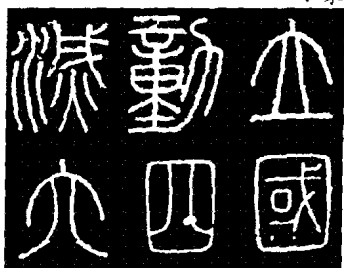

结绳记事 结绳记事是一个古老的传说。在远古时期，人

大篆

们为了记住某事某物，就在腰间系的绳子上打一个结，这是文字产生前用以记述事物的一种“传记行为”。这就产生了人类最早的、作用于人的感观的超常规符号。

小篆

仓颉造字 仓颉造字是黄帝时人类初始造字的传说。相传黄帝时的吏官仓颉取自然界的鸟兽草木形象，造造成“文”。《说文解字》中曾经解释道：“盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字。”这说明“文”是原始构造的初文，“字”是由初文相配合

而产生的孳乳字。仓颉从形象的直观角度创造了最早的象形文字，为以后的文字成型和繁衍奠定了基础。

大篆 大篆包括甲骨文、金文、石鼓文。

甲骨文是商代雕刻在龟甲、兽骨上的文字。它是统治者记载占卜吉凶的“卜文”。与此同时，铸在青铜器上的文字又称“金文”。甲骨文、金文两者又合称谓“甲金文”。石鼓文是商代刻在石鼓上的文字。甲骨文、金文、石鼓文统称为大篆。大篆是有别于纯图画形式、在象形文字基础上完全成熟的纯文字表现符号。

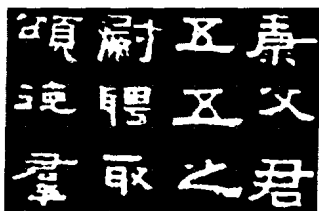
小篆 小篆是秦始皇时期的文字。秦始皇统一全国后，废止了与秦文不同的文字，李斯等人对秦文进行了收集和整理，规范线条和结体，使字形几乎脱离了绘画性符号，形成整齐协调、十分美观的长方形字体。

古隶 晋朝卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁

多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶书。”又说：“下杜人程邈为衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之秦皇，始皇善之，出以为御史，所定书，或曰程邈所定，乃隶书也。”从中我们可以看到，古隶总结出平直有棱角的横、直、撇、捺、钩等笔形，从更方便书写上形成了全新的字体特性。

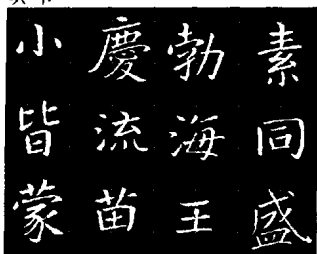
今隶 今隶是源于古隶基础上更方便书写的新型字体。它的特点是平直有棱角，工整美观，以波势挑法体现出字体的活泼风格。在笔形上，撇和捺向两边分散，像个“八”字，所以人们又称其为“八分书”。

真书 真书又称为正书和楷书，在西汉宣帝时期出现萌芽，东汉末成熟，魏以后大盛起来。真书在笔画上求平稳，放弃了波势挑

隶书

真书

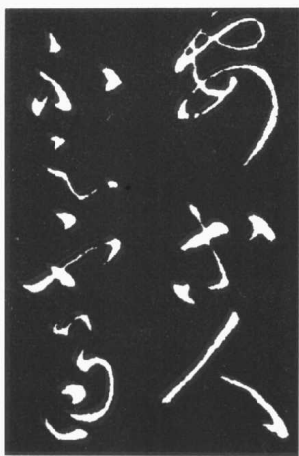

“永”字八法

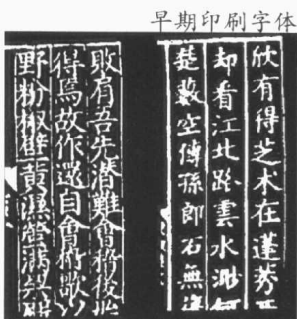

法，变扁方“八”字形为“永”字正方形。在书写的结体上，由今隶的向外转变成真书的向内的特征，更加规范了汉字书写的基本格式。

在真书的成熟中，相传隋朝永智和尚根据书写的规律创造了“永字八法”，为后期人们规范习字和书写，及汉字字体创意的发展奠定了基本法则。

草书

早期印刷字体

草书 草书是快速书写、不断省略和简化而自然产生的字体。它在汉字发展的每个阶段的民间都有出现,如篆草、隶草、今草、狂草等。这从书写的便捷和字体表现上都体现出一定的实用价值和时代活力。

印刷字体 印刷字体是伴随印刷技术的产生和发展而形成的。最早的印刷字体是随公元十一世纪中叶发明了活字印刷而产生的。这时的印刷字体实质上是真书的变体。当时的印刷字体有两种,一种是仿颜体、柳体,字体偏肥,另一种是仿欧体、虞体,字体偏瘦。从这两种字体上可以看到刀刻后留下的横轻直重、阅读醒目、起收笔刚劲有力、笔形刚挺的特点。这就是后人称为的结构方正匀称的宋体字。到了明代隆庆万历年间,又从宋体字演变出笔画更显横轻直重、方形方正

的明体字,它与我们今天所见的字体很相近。后来人们又衍生了仿宋字,为了区别,就把明体字称作老宋字(因它起源于宋代),把仿宋字称为新宋字。印刷字体不是以直接书写的形式表现,但是它从刀和板的工具形式上同样表现出代替“写”的功能形式,从而产生出字体风格的演变。

现代印刷体

现代印刷体

现代印刷体

现代印刷体

现代印刷体

现代印刷体

变体字 随着社会各项技术的发展,社会文化的进步,人们运用文字来美化表现形式,已非常普遍,因而形成了基于历史上的标准字体蜕变而来的变体字。它融会不同字体个性特征,以字体的形象风格展现出时代和事物特征。现代变体字已不是最初单纯的“写”的概念,而是以设计取代“写”,给字体创意表现搭建出了非常宽广的空间。

2. 拉丁字的形成和书写形式的演变

在拉丁字的形成和发展中,从古埃及的象形文字,到古希腊、古罗马时期的大写字母时代,再到近代的小写字母时代,一直到今天的各种变体字,其主要功能发展和演变的目标始终是方便书写。

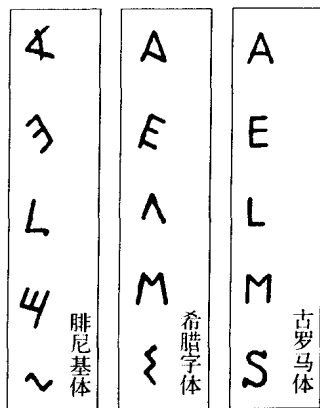
象形文字 拉丁字最初起源于图画,是以事物的直观形象通过抽象概括,以简练的线形符号形式化地进行表现。或取事物的整体特征表达,或取事物的局部特征表达,以典型的线形抽象出事物的个性特征,并形成常规符号表达相同或相近事物的内涵。象形文字虽然是最初的文字符号,却仍然以高度概括事物的图画形式表现,所以

变体字
变体字
变体字
變體字
變體字

变体美术字

埃及象形文字: 划、鸟、飞

人们也习惯称之为“图画文字”。

鲁斯梯卡字体

安色尔字体

卡罗林小写字体

古罗马体 古罗马体是在公元一至二世纪与罗马建筑中典范的凯旋门、胜利柱等同时产生的。古罗马体是用金属片、骨制片写在石头上,然后再雕刻而成。这种古罗马体的书写工具决定了其线条刚挺、粗细变化有规律、起收笔规则变化、整体匀称美观的特点。

古罗马体成形初期并不是我们今天所见的罗马体,它是经过结体的自身蜕变才形成的。我们从它本身的蜕变中可以看到,古罗马体是由不规则的线形结体逐步走向规范,从不规则的外形逐

步形成方形规则字体。

鲁斯梯卡字体 鲁斯梯卡字体是以片状的工具写在羊皮纸和芦苇做的纸上,所以从字体上可以看出书写用笔的活力和浑厚的力度。与罗马体相比,鲁斯梯卡体较方便书写,形成了罗马体不可相比的典雅壮丽、活泼的字体个性。

安色尔字体 安色尔字体产生于公元四到七世纪,它是大写字母向小写字母过渡、转变的第一个典型字体。安色尔字体的出现,主要源于方便书写,它把许多刚直线形转化成随笔形而运行的流畅笔形,更省略了部分多余的起收笔中的装饰性字角,形成依据书写用笔随机而成的起收笔笔形,在字体结构上明显地表现出字体上下两个部分的形体,开创了拉丁字体变化的新的形式化风格。

卡罗林小写体 卡罗林小写体产生于公元八世纪法国卡罗林王朝,它是拉丁字体中形成的规范化的小写字体,这种小写字

体的结体规范一直被引用到现在。卡罗林小写体之所以当时在欧洲被誉为最美观实用的字体,主要原因是开创了小写字的先河,人们可以随手执笔运势书写,字体的起伏结构非常完美,对欧洲的文字发展起了决定性的作用,在历史上形成拉丁字字体发展的黄金时代。

歌德体 歌德体是十三世纪在欧洲开始出现的一种字体形式,它与直立的建筑风格相

似,以小写字母为主体结构,两边的线条向中间聚拢并排列成直线,在起收笔和转角处折成顿笔形尖角,并将所有字母都统一组构成顿角形。歌德体在书写过程中打破了行距、字距间的隔阂,根据装饰需要,夸张性地抽出个别字母大幅度地拉长,并施加些图案纹样,使整个字体形成满地花纹的“字毯”形,后来人们就给了它“退克斯吐尔(织物)”的美称。

哥德体在字体装饰性的表现上虽然迈开了一大步,但它的书写、识别功能却很难象装饰那样得到人的好评,因此,这种字体在后期都因书写和阅读不便被人们搁置在字库中。

印刷字体 十五世纪中叶,德国人戈登堡发明了用于活字印刷的新型字体。一方面基于活字印刷的原理,必须将原来连写的字母断开,以独立的字母任意组拼。另一方面,基于当时活字印刷字体的刀刻制版工艺,字体的结体、笔形变化主要源于刀刻的运刀势态,以刀代写是形成印刷字体风格的决定因素。

老罗马体 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,是拉丁字母的古字体。老罗马体是用扁形

哥德体

老罗马体

钢笔以倾斜角度书写,由于笔形与书写的动作定性,就形成了柔软、美观、明亮、起收笔刚柔相间变化、可读性高的最常用的字体风格。老罗马体以粗细线条略微变化,字角与相交笔呈圆弧形,圆形笔形的轴线左右倾斜,形成拉丁字字体上的典型的俊秀型字体风格。

现代罗马体 现代罗马体又称古典主义字体,它产生于十八世纪末法国大革命和启蒙运动后,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。它是用扁形笔以水平的角度写成。由于笔形和书写动作的定性,产生了粗细变化大、字角与相交笔呈锐角、圆形笔形的轴线完全垂直的字体形式。

PQRS
TVX

现代罗马体

PQRS
TVX

现代自由体(无字脚)

PQRS
TVX

现代自由体(有字脚)

现代自由体 现代自由体形成于九世纪初,由于当时资本主义社会的进一步发展,广告作为商业竞争的主要手段,在社会价值实现中已越发显现出重要地位和作用,字体如何在广告中以最易被人接受的形式出现,并达到较好的商业传媒要求,成为广告发展的当务之急。所以,当时在英国就产生了一批广告字体,即:格洛退斯克(Grotesk)和埃及体(Egyptienne)。它们第一次抛弃了粗细线的对比和字脚(或纤细的字脚)。在这一时期创造了无字脚的、等线粗细的现代自由体,同时出现过一种有字脚的现代自由体。它的字脚不同于以前的古罗马体的字脚,它在没有字脚的现代自由体的应用基础上进化性

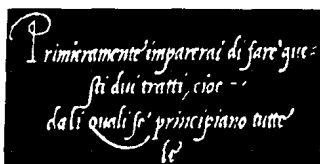
地加上了粗犷的字脚。现代自由体在书写形式的可变与转换上提出了应用更加广泛的发展思路。

斜体字 斜体字是拉丁字字体中的一大特色，它是由书写时的方向习惯和快捷要求决定的。在拉丁字字体的变化和发展中，自安色尔字体以后，由于小写风格一反大写字体直立的传统习惯，就自然地形成各种斜体，随着人们书写习惯和快捷要求的变化，斜体字的风格也日益显现出明朗、欢快的特色。

变体拉丁字 变体拉丁字字体是基于老罗马体和现代自由体的字体，并融进其他字体的变化因素，而产生的新型变体字体。它在古老字体风格的基础上融进现代事物特征和形象化意蕴，并展现出书写意义的变通手法和社会多层面的识别表现意义。

(二) 识别功能的进化

文字的发展，集中表现于字体形式基础上的识别功能的进化，它

PQRS
TVX

斜体字

PQRS
TVX

PQRS
TVX

PQRS

变体字

PQRS TVX