

新新新

董雁 编著

六樂

简繁体对照美术字

摄影

616

大双

海

13
鳥

金喇叭

国际文化出版公司

目录

美术字体的设计与应用	1
1. 设计篇	5
字体设计的思路与手法	7
字体设计的简体与繁体	9
字体设计的变化方法	11
字体设计的表现手法	31
字体设计的风格特征	47
2. 应用篇	61
字体设计的种类区别	63
字体设计的美化装饰手法	91
字体设计与版式编排	127
3. 资料篇	141
字体标识设计应用欣赏	143
简繁体形态对照	185

美术字体的设计与应用

美术字体在我们的日常生活中并不陌生,它几乎被应用于我们生活中的每个角落、各个方面,因为文字在我们的身边是无所不在的。美术字,顾名思义是经过美术化的字体,人类历史一直在不断地追求美,美术字体的产生也是这种美好追求的必然。

文字本身就具有一种可以被变化、美化的特性,尤其是汉字,这种优越性就更为强大。西方也有美术字,如花体、哥德体等等,装饰效果极浓,

但西方的拼音字母却大多只限于笔画上的装饰变化。而汉字则不然,作为象形文字,其本身就已经具有极强的美术绘画素质,它的变化更是大大远胜于拼音字母。上古时期的篆书,象形、绘画意趣最浓,人们尚要以鸟兽鱼虫形象加以装饰,后世文字经隶变、楷化后,终于成就了今日的风范,又由于印刷术的出现,遂将字体的美化装饰变化推向一个全新的境界。

今天的美术字体不仅可以在笔画上变化,在结构上变化,更可以大胆利用汉字源于象形的特性,参入绘画、图案等变化,其手段何其多样,其面貌何其丰富。

当代美术字体的发展极为迅猛,主要是由于印刷技术的飞速提高,美术字体得以最广泛的应用,而远远超越了过去宣传栏、黑板报的狭小天地。现代广告展示设计技术的进步,将落后的手工操作代之以电脑刻绘等全新手段,当代的美术设计人员不仅要能够书写设计字体,更重要的是要掌握熟练应用字体的技能。

设计与应用是两个紧密相关的行为概念,设

计是为应用服务的,再好的设计如果与实际应用不符也是无用的废物。因此,设计人员要极好的把握字体设计应用的尺度。文字本身并无明确的属性,但经过设计后的文字,便带有了明确的归属。同一种文字又会因其大小、色彩、表现方式、制作材料的不同而不同,必须放之于适当的应用场合,才能恰当地表现其个性,发挥其作用。

翻开许多有关美术字体的小册子,大多还停留在过去宣传栏、黑板报的水平上,这些陈旧的设计方式很难与现代的应用要求接轨。当代社会是一个发展与落后、先进与后进并存的时代,既有工厂、校园的墙报、板报,又有商厦、酒店的广告、招贴,一个出色的设计人员对此应该有完全清楚的了解。作为当时黑板报上的字体,由于粉笔在色彩表现上的逊色,它需要的是对字体笔画形象上的丰富变化,以多种色彩和装饰形象悦人。而现代广告设计多以印刷喷绘为手段,其强调的是色彩上的和谐、悦目与形象设计上的美观大方。与前者相反,设计上每个字的色彩不要求过于繁

琐,而要以简捷、明快、高雅、搭配协调为原则。由此可见,如将前者的设计手段应用于后者,则是注定要失败的。

本书力求深入浅出地阐明美术字体设计与应用的涉及的一些实用问题;列举各类字体的变化、设计形式,由低到高,全面介绍;明确何种字体适用于何种场合,何种场合需要何种设计;包括板报宣传、招牌招贴、广告展示、字体标识、图形字标、印刷排版各类用字;详解设计思路,风格变化;展示从笔画到结构的变化方法;展现字体扁长、方圆、边影、立体、空心等表现技巧,其实用性是不言而喻的。

另外,简繁体是国内字体应用的一个特有现象。很多字在设计上利于繁体,又有些字在设计上利于简体。行内人士亦普遍认同,繁体字在商业设计应用上的美观,本书特附常用字简繁对照表,以利于应用,供设计者参阅。

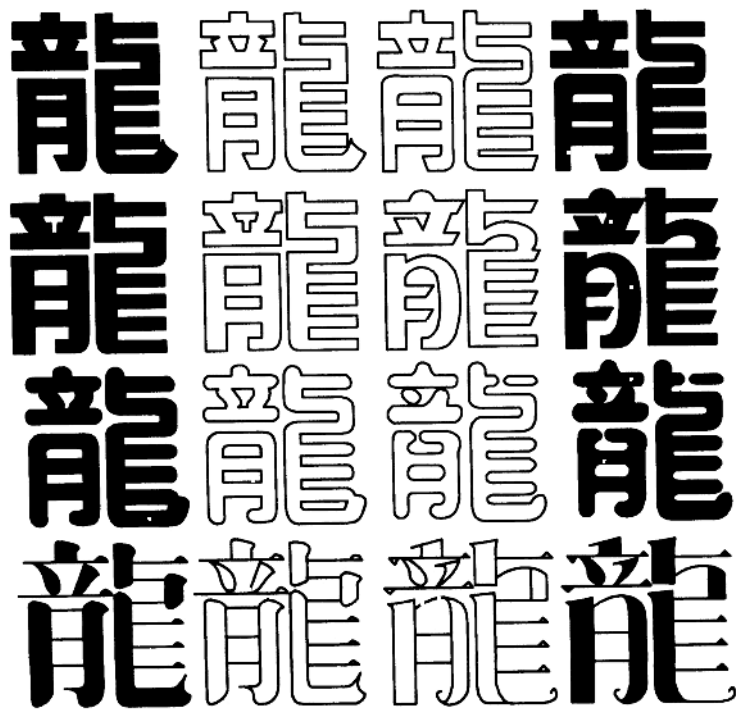

设计篇

设计一种新字体大致分为以下三个步骤：1. 确定一种原形字体，即所设计字体的风格种类；2. 设定一种笔画、结构的变化方法，即规定新字体的笔画、结构特征；3. 绘写、修改、完成。

确定字体风格，即是确定所设计字体属于哪一类字体。字体的最基本分类，可分为印刷体和手写体。一般以印刷字体设计（美术字）为代表。印刷体可分为宋体与黑体两大类，其风格特征明显区别较大。新产生的圆体字与综艺体本属黑体类，但其笔画与结构开创了全新的风格变化，多为现代字体设计采用，亦可作为新的分类依据。以下四种字体分别源自变化于黑体、综艺、圆体及宋体。

特別愛
國際線
新登陸
新時尚

字体设计有时要遇简繁体转换的问题,只要掌握了良好的字体设计基础,进行简繁体字的设计转换则并不难。变换设计简繁体字,最关键的在于保持两者风格变化的一致。一般在一两个字中很难完全确切地分析出一种字体的风格变化,多观察、多分析是极为重要的,尤其要注意很多细微之处的变化,把握住一些代表性笔画的运用。但又要注意代表性笔画的应用得当,盲目乱用反会弄巧成拙。总之,要反复推敲,以最终完美、协调为准。

华歌尔

華歌爾

护舒宝

護舒寶

锦园雅筑
錦園雅築
贵丽单枪
貴麗單槍

①笔画方圆的变化

笔画方圆是指:有些字纯用方笔,有些字纯用圆笔,更多的则是方圆笔画结合运用。方笔多的字,严肃、刚强;圆笔多的字,圆润、流畅;方圆笔画相间,则活泼、多变。笔画的方圆可改变字体的性质,要根据情况选择方圆笔画的变化。

萬橋

笔画方圆

詩

流派

愛羅曼歌林
菲迪斯新達麗
護手膏 津津
新聲 萬家香
青木建設

笔画方圓

② 笔画粗细的变化

笔画粗细是指：有些字笔画粗，有些字笔画细，更多的字则是笔画粗细相间。粗笔画的字，饱满、雄壮；细笔画的字，舒展、秀美；笔画粗细相间，则富于变化，更为活泼。粗字多用作标题字，细字多用作正文文字。

藝術

笔画粗细

康

斯頭

媚登峯 蘭花
藝美 翡翠谷
晚安棉 萬達
華華名廈
玫瑰蛋糕 雅歌

笔画粗细

③笔画装饰的变化

笔画装饰是指：将文字的点、横、竖、撇、捺、钩、折、提等基本笔画进行装饰变化，或改变它们的基本形态，或添加装饰性的笔画图形。有些字只变化其中的一种笔画；有些字变化两种或三种；有些字只在笔画的首尾进行装饰变化。

欧特

笔画装饰

旗

築靚