

潘鲁生 主编

✿ 高等学校设计类专业实训教材

字体设计

字体设计

山东省高等学校教学改革研究项目成果 山东省软科学研究项目成果

于伟正 李娜 著

注重前瞻性 实践性 可操作性

20%的经典教学内容 30%的最新教育理念 50%的设计案例详解

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/于伟正,李娜著.——济南:济南出版社,2013.12

高等学校设计类专业实训教材/潘鲁生主编

ISBN 978-7-5488-1173-2

I. ①字… II. ①于… ②李… III. ①美术字—字体—设计—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第314817号

艺术总监:崔刚

主 编:潘鲁生

执行主编:任仲泉

高等学校设计类专业实训教材 字体设计

策 划:侯文英

著 者:于伟正 李 娜

责任编辑:侯文英 吴敬华

责任印制:郭建业

装帧设计:侯文英

出版发行:济南出版社

地 址:济南市二环南路1号(250002)

发行热线:0531-86131731 86131730 86116641

印 刷:山东新华印务有限责任公司

版 次:2014年10月第1版

印 次:2014年10月第1次印刷

开 本:889毫米×1194毫米 1/16

印 张:9.5

字 数:169千字

印 数:1-3000册

ISBN 978-7-5488-1173-2

定 价:49.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,请与我社联系调换。电话:0531-86131736

(高等学校设计学类专业实训教材) 编委会

主 编：潘鲁生

执行主编：任仲泉

主 任：崔 刚 孙凤文

编 委：（以姓氏笔划排序）

于伟正	王传东	王振亚	石增泉	吕敬人	吕学海
任世忠	任仲泉	刘木森	刘和山	江 南	孙 磊
孙大刚	李 克	李新君	杨在廷	肖 勇	宋处龄
宋润民	张 利	张向东	陈华新	邵力民	苗登宇
范振坤	赵 进	赵 鹏	郝文胜	荆 雷	段帮毅
顾群业	钱品辉	唐家路	姬长武	葛 赛	董占军
惠 岩	谭 青	薛 坤	薛 娟	魏 嘉	

总序

设计教育发展具有重要意义，不仅直接关系产业设计实力的提升和转型发展，而且关系民族创造力的培育和表达；它不仅关系到我们能否在产业领域以“中国设计”行销世界，也关系到我们如何传承、丰富和传播我们的文化价值观。如果说早在17世纪工业化大生产变革的前夜，我国即以低廉的手工生产成本被纳入世界商业体系，那么近四百年过去了，在工业化与全球化高度发展的今天，我们仍以大规模的代工生产和高昂的资源环境代价参与产业分工，确实应当展开关于文化和教育的深刻反思。如果说早在17世纪欧洲人即将亚非国家视作产品倾销的市场并建立自身宗主国的地位，那么近四百年过去了，在物质商品极大丰富的今天，多少国人对国际奢侈品趋之若鹜，多少消费空间为国际品牌所占据，恐怕也不只是商业贸易的问题，消费选择背后的文化心理、本土设计的成长与壮大，是一个重要命题。所以，用历史的眼光来看待设计教育，它应当且亟需在民族创造力复兴中发挥关键作用；用产业的需求来考量设计教育，它应当培养中国设计复兴的中坚，使原创设计成为撬动产业升级的重要支点；从现实的发展来分析设计教育，它必须探索解决人才培养与社会需求的对接问题，真正使千余所设有设计类专业的院校、200万设计类在校生的庞大规模，转化为设计发展的强劲动力。

当前，设计教育发展面临新的形势，拥有新的动力，并将形成深层次的革新和影响。从知识架构上看，随着“艺术学”上升为学科门类，“设计学”成为一级学科，其学科内涵及与相关学科的联系更加明晰，是设计人才培养的重要知识基础和参照。从教育观念上看，随着国家高等教育建立和推广分类办学理念，大力推动高等职业教育转型，设计教育的实践教学理念、实习实训内容将更加受到重视。从应用前景上看，以“云（云计算）、物（物联网）、数（数字化）、智（智能化）、大（大数据）”为关键字的信息时代到来，新的通讯技术、媒介方式等改写生产与生活方式，定制化、个性化、多元化的需求使设计更加富有活力。因此，设计教育观念、内容、方法不仅需要实时更新，更应具有前瞻性，发挥引领作用。

几十年教育研究与实践也使我们进一步认识到，教育理念的革新、教育理论的深化、教育目标的充实与完善等等，都需要落实到具体教学之中，落实进课程，落实进课堂，落实为教材。这套“高等学校设计学类专业实训教材”就是设计教育探索发展的一项成果。作为山东省高等学校教学改革研究项目和山东省软科学研究项目成果，教材依据国家教育部新颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》精神，依托山东工艺美术学院的设计教学实践，在以山东工艺美术学院教师教学成果为主的同时，广泛汇集国内教学前沿的优秀教师的教学成果以及企业实践、产业协会发展资讯，总结归纳近年来具有探索性、实验性的设计专业课程，并择取对传统课题进行大胆颠覆且取得一定成效的教学系列课程，形成了“贯穿基础性、强调实验性、整合实践性”的编写特色，而且突出了课题的“实验性”、“探索性”、“新颖性”和“学术性”。教材的主体内容分布上，20%为经典教学内容，30%为最新教育理念，50%为设计案例详解，具有注重前瞻性、实践性、可操作性和年轻化的特点。

社会在发展，技术在更新，人们的生产和生活方式不断变化，设计和设计教育的理念、方法等也会吐故纳新、有新的生成和发展，但不变的是设计教育的使命——培育和复兴民族文化的创造力。让我们为之努力，不断探索，使设计教育前行发展步子更加沉稳、更加扎实、充满不懈的热情和活力。

在“高等学校设计学类专业实训教材”付梓之际，是以记之。

潘鲁生

甲午小暑于北大山下

本科艺术设计专业(印刷设计方向)

《字体设计 I、II》课程教学大纲

课程总体介绍：字体设计课程是平面设计专业的一项重要必修基础课程。随着社会的不断发展，字体设计已不再是以往只注重技能性的字体摹写，因此字体设计课程的创新教育对现代视觉传达设计的发展具有重要的意义。如何引导和开发学生的创意思维,把创意带入字体设计，让其以丰富多彩的形式出现在平面设计及多媒体领域，这是现代字体设计课程研究的方向。

字体又称文字的“体式”，即文字符号视觉形式的类型。字体设计是运用造型手法美化文字的一种书写艺术，在现代视觉传达设计中被广泛地应用。本课程是设计教学的基础课程，主要了解汉字字体的历代沿革，汉字图形起源与发展，解决文字造型、文字与图形的关系，也是传统文化的教育课程之一。在本阶段除了介绍中西文印刷字体的基本知识，还涉及了版面设计原理、方法，文字与图形符号的视觉传达功能和象征意义等内容。字体设计是一项具有文化建设意义的重要工作，许多国家设有专门机构从事这方面的研究，如中国文字字体设计与研究中心、北京汉仪科印信息技术有限公司、北大方正电子有限公司、英国的爱克发·蒙纳（AGFA Monotype）公司、日本的森泽公司等。字体设计是平面设计的基础，要求学生掌握各种中外文字体的设计规律，了解事物、对象的特征，把握字体的造型及意义，以准确、单纯、个性、形式美和创新作为设计原则，创意、构思出理想的艺术形象，力求达到意象美和形式美的完美结合。

前修课程：字体设计 I（基础）为无，字体设计 II（创意）为字体设计。

学分及学时：分为两轮讲授，第一轮3学分48学时，第二轮4学分64学时。

一、教学目的与教学要求

通过对中外文字体的结构、笔画、性格、造型的研究，使学生理解字体的基本概念，了解其视觉原理及设计原理，掌握字体设计的基本规律，同时具备书写、应用中外文印刷字体和设计各种变形字体的能力；具备掌握文字创意和编排的能力。培养学生对字体的结构、性格、秩序、审美等方面的把握，提高设计的想象力、创造力及应用能力，为下一步学习专业课程打下良好的基础。

二、教学方法

理论讲授、作业辅导与案例分析相结合，辅以幻灯、录像等教学手段。本科课程分为两个单元，第一单元侧重于基本知识的掌握，第二单元则侧重于字体设计

的定位及组合、应用。

三、教学内容

理论讲授：中外文字的起源、发展的概述；基本字体的介绍及书写要点；字体的骨架布局；文字编排处理；个性字体的定位、设计创意及组合应用；电脑字库文字应用等相关知识；案例讲析以及优秀案例的研讨应结合理论要点，贯穿于课程的各教学环节；演示、讲解与本课程相关性较强的字体设计作品，启发设计思维。

实践环节：根据实际情况争取让学生参加各类字体设计大赛及各类标志字体设计征集活动。

课堂作业以及课堂辅导：

作业1.中文：摹写宋体、黑体字于8开纸上。

作业2.拉丁字母：摹写罗马体、无饰线体于8开纸

上。

作业3.中文字体设计。

作业4.外文字体设计。

作业5.自定主题(如刊名)设计方案四。

作业6.根据汉字故事设计字体。

作业7.对自然形态进行分析，并用自然形态和传统形态进行字体创意。

四、该课程为考试科目

目录

第一章 概述 / 1

第一节 世界文字知多少 / 2

1.1.1 两河流域文字与图形分析 / 2

1.1.2 古埃及圣书体及图形分析 / 3

1.1.3 我们的母语汉字 / 6

1.1.4 汉字文化圈 / 6

第二节 字体设计的基本概念 / 6

1.2.1 字体设计的概念 / 6

1.2.2 印刷术的发明——汉字字形稳固的基础 / 7

第三节 字体创意设计的重要性 / 11

1.3.1 设计专业的必修课程 / 11

1.3.2 字体设计的重要性 / 11

1.3.3 创意的概念 / 13

第二章 文字的产生——起源 / 14

第一节 文字图形的产生 / 15

2.1.1 文字的图画说 / 15

2.1.2 八卦之说 / 15

2.1.3 结绳之说 / 15

2.1.4 刻契之说 / 15

2.1.5 仓颉造字之说 / 17

2.1.6 陶符说 / 17

第三章 汉字的发展及演变 / 20

第一节 汉字字体的沿革 / 21

3.1.1 甲骨文 / 21

3.1.2 金文 / 22

第二节 篆书——与秦始皇相关联的文字 / 27

3.2.1 籀文是周朝晚期使用的文字 / 27

3.2.2 与籀篆同时期的石鼓文 / 28

3.2.3 秦始皇与他的“标准字”小篆 / 29

3.2.4 形成于南方诸国的篆体字 / 29

第三节 古文字与今文字的分水岭（汉字从线条组字转变为笔画组字） / 31

3.3.1 御史造隶书 / 31

3.3.2 秦隶 / 31

3.3.3 汉隶 / 33

第四节 古汉字到今汉字的分水岭 / 33

3.4.1 汉字字体从篆书到隶书的演变 / 33

3.4.2 从古文字到今文字 / 34

3.4.3 隶书的特征 / 34

第五节 秦代八种书体 / 37

3.5.1 秦书八体 / 37

3.5.2 秦代八种书体 / 37

第四章 书法艺术的初现

（一种书写速度快的字体） / 39

第一节 赴急之书：“起于草稿的字体” / 40

4.1.1 草书 / 40

4.1.2 章草 / 40

4.1.3 今草 / 42

4.1.4 狂草 / 44

第二节 楷模之书 / 45

4.2.1 楷书 / 45

4.2.2 楷书的由来 / 45

第三节 行书——介于楷书和草书之间的一种字体 / 50

4.3.1 行书 / 50

4.3.2 行书名称的由来 / 50

第五章 印刷术的发明促进了“宋体字”的诞生 / 52

第一节 宋体字形成的因素 / 53

5.1.1 首先是社会背景 / 53

5.1.2 宋代的雕版印刷事业 / 54

5.1.3 宋初期 / 54

第二节 老宋体字的基本笔画特征及其笔形构成 / 56

5.2.1 老宋体字的笔划构成 / 56

第六章 字体编排设计 / 59

第一节 文字编排的功能及原理 / 60

6.1.1 文字编排的定义、功能、目的 / 60

6.1.2 文字编排的原理、原则 / 60

第二节 编排设计中的字体 / 60

6.2.1 什么是字体 / 60

6.2.2 字体的分类及性格特点 / 61

6.2.3 字体与编排设计的关系 / 64

第三节 文字编排的形式法则 / 64

6.3.1 文字编排的构成 / 64

6.3.2 文字编排的基本形式 / 64

第七章 字体设计应用 / 69

第一节 字体设计的意义和原则 / 70

第二节 字体设计大创意 / 70

7.2.1 大创意环境下的字体设计 / 70

7.2.2 大创意环境下字体设计的基本特征 / 72

7.2.3 大创意环境下字体设计的形式表现 / 73

第三节 字体设计与应用 / 87

7.3.1 字体与标志设计 / 87

7.3.2 招贴广告中的字体设计 / 87

7.3.3 书籍设计中的字体设计 / 91

7.3.4 包装设计中的字体设计 / 93

7.3.5 新媒体设计中的字体设计 / 94

第八章 字体设计赏析 / 99

1. 在视觉识别中使用 / 100

2. 海报招贴字体 / 101

3. 各类杂志字体 / 102

4. 书籍装帧 / 103

5. 网络字体 / 105

6. 外文字母设计 / 107

7. 味冈伸太郎设计的汉字 / 118

8. 日本设计师五十岚威畅的字体设计欣赏 / 122

9. 字体在广告招贴中的使用 / 128

10. 娱乐 / 129

11. 小区住宅 / 131

12. CD封套字体 / 131

13. Visual Identity (视觉识别系统的应用字体) / 133

14. 标志字体设计 / 135

15. 变形字体 / 137

16. 匾额字体 / 140

参考文献 / 141

第一章 概述

“……我们每一个中国人都应感谢汉字，汉字给我们带来了无限的想象和创作的空间……”

——朱志伟（方正电子有限公司字体开发总监）

“……如果你要培养一个学生想让他懂得中国人的审美态度，那就让他学习半年的宋体字设计，他肯定会提高视觉审美的敏感度。”

——徐冰（中央美术学院副院长）

“在对世界上的多种文字进行研究比较后得出的结论：汉字是中国对人类文明的巨大贡献，汉字是中国的另一大发明，其意义和价值不在自然科学的四大发明之下。”

——安子介

文字是人类记录语言的书写符号，是语言的视觉表现形式，文字将语言的声音信号变为可书写的符号，记载在一定的载体上面，成为记录语言和传达信息，交流思想的工具。

第一节 世界文字知多少

世界上最古老的文字在人类文明进程中扮演着十分重要的不可缺少和不可替代的角色，人类历史上的几大古代文明都是有文字相伴的。

文字是记录语言的书写符号，是语言的视觉形式，文字是将语言的声音信号转变为符形信号，记载在一定的载体上，成为记录语言和交流思想的工具。

1.1.1 两河流域文字与图形分析

人类语言出现在12万年前，从

语言到文字经历了漫长的发展过程。5500年前地处西亚两河流域的苏美尔人创造了楔形文字。地处西亚，现在中东地区，叙利亚东部，幼发拉底河向伊拉克境内的底格里斯河并行奔流的这一地区，称为美索不达米亚(希腊语的意思是两河流域之间的平原)，也叫两河流域。在这一狭长地带，每当雨季退后，被冲击的河床遗留下很厚的淤泥，经太阳暴晒后形成泥版，人们拿起泥版顺手拽一棵芦苇

在泥版上刻画，由于使用芦苇的截面在泥版上刻画，会形成一头宽一头窄的形如楔子的形状，故被后人称为楔形文字。苏美尔人创造的楔形文字早期以图形符号为主，由于是产生在两河流域平原，也称为两河流域楔形文字。用楔形刻写在泥版上的书叫作泥版书，这是世界上最古老的书。(图1-1—图1-24)

图1-1 两河流域古地图

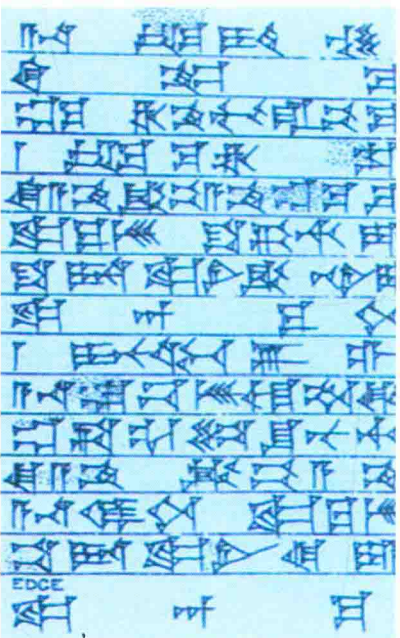

图1-2 楔形文字

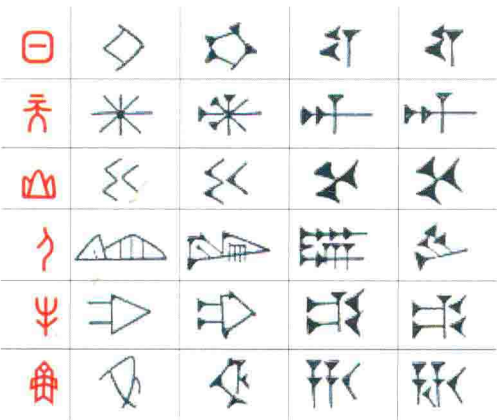

图1-3 楔形文字与汉字对照

图1-4 罕么拉比法典

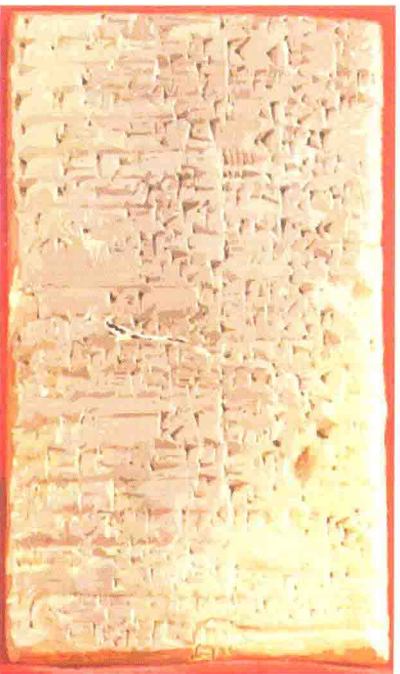

图1-5 罕么拉比法典

图1-6 楔形文字

图1-8 楔形文字

楔形文字的体态，笔画是由线组成的，线与后期的“楔”相对而言，楔形文字的特点是一头粗一头细，粗的一端像三角一样，是楔形的。

1.1.2 古埃及圣书体及图形分析

5000年前尼罗河流域的古埃及人创造了“圣书体”。“圣书”一词来源于希腊语“神圣的雕刻”，“圣书”一词的使用反映了希腊人对古埃及文字的最初认识，这种文字刻写在神庙和各种纪念性建筑物上，埃及人自称之为“神的文字”。圣书字包括碑铭体、僧侣体、大众体，这三种字体外形虽然不同，但是内部结构是相同的。在金字塔和神庙石壁上雕刻和在石器、陶器等物上绘写，所以叫“碑铭体”，这种字体大都是图形、符号。僧侣体是一种草书体，主要用于书写经文，所以叫“僧侣体”。大众体是一种笔画大为简化了的字体，主要用于书信、记账等，所以叫“大众体”。

僧侣体：是古埃及时期书吏用来快速记录的手写体，与同一时期发展的圣书体有密切的关系。名称源自于希腊

图1-7 楔形文字

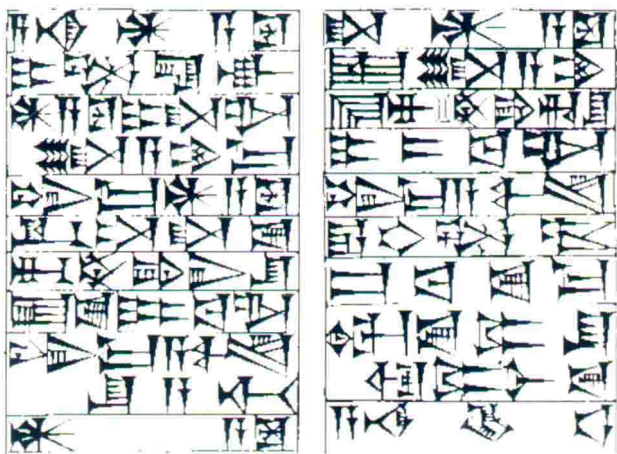

图1-9 楔形文字

图1-10 古埃及圣书体

图1-11 古埃及圣书体

图1-12 古埃及圣书体

图1-13 古埃及圣书体

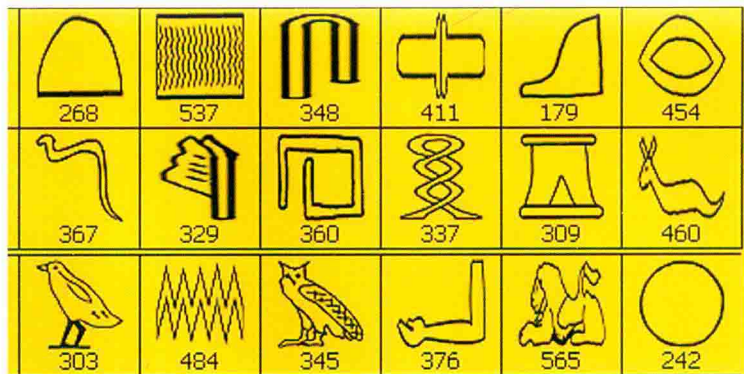

图1-14 古埃及圣书体

图1-15 古埃及圣书体

其他文字和增加书写速度，也使阅读书卷更方便。

僧侣体有潦草和合字的特征，文字较圣书体规范化。僧侣体有时使用附加符号以识别相似字形，一些复杂的符号可以在一画中完成。

从埃及第二十王朝中期至埃及第二十六王朝早期，底比斯地区使用由上埃及行政文件衍生的“僧侣异体”，后来被下埃及书吏使用的世俗体所取代。我们讲埃及象形文字一般是指圣书体，主要用于比较庄重的场合，多见于神庙、纪念碑和金字塔的铭文的雕刻。僧侣体则多用于书写于纸草上，相当于汉字的行书或草书。而世俗体则是对僧

文，意思是“僧侣的文字”，这是由于僧侣体数千年来都只用作宗教文字。

僧侣体一直在古埃及时期和罗马统治时期使用。公元前660年世俗体取代僧侣体，用来纪录非宗教事物。直至公元3世纪，僧侣仍然使用僧侣体。

僧侣体的特征：僧侣体跟一般手写体不同，阅读方向从右到左。起初僧侣体可以直书和横书，但在埃及第二十王后直书成为标准书写方法，除了可避免书写时弄脏纸上

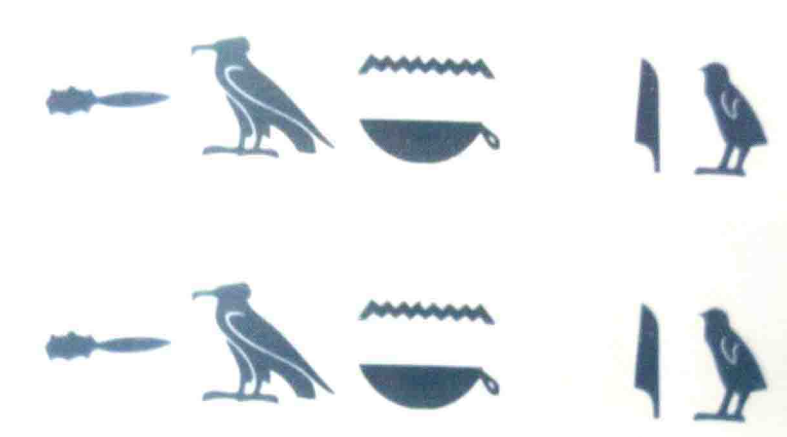

图1-16

图1-19

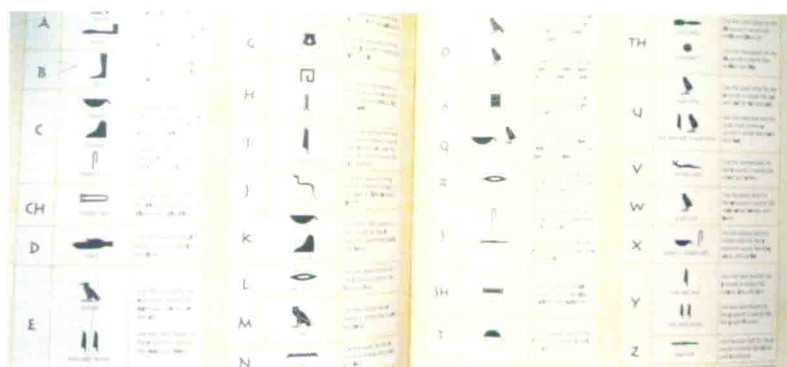

图1-17

图1-20

图1-18

注：相比于中国的甲骨文，埃及象形文字用羽毛笔写在莎草纸上，图形优美，更接近实物。然而，这正是埃及象形文字无法向符号发展，从而走向死亡的原因。

图1-21 圣书体与汉字对照

侣体的简化。

1.1.3 我们的母语汉字

汉字是世界上仅存的古老的表意文字，汉字并不是简单的图形文字、符号，而是华夏民族文化之根，是中华民族几千年文明的百科

全书，除了四大发明之外，是我们祖先对人类又一大贡献的“第五大发明”。汉字的音、形、意中能够体现出华夏子孙淳朴、善良、处事的哲理。一点、一撇、一捺之间表示着华夏民族的聪明智慧。

1.1.4 汉字文化圈

世界上使用汉字的人数最多，使用地域也很广阔。由日本起经朝鲜、中国到新加坡，形成汉字地带，再加上欧洲、美洲、澳大利亚等地的华侨，使用汉字的人数多达几十亿。

图1-22

注：12月12日是日本的“汉字之日”，日本汉字能力检定协会依照惯例在京都清水寺宣布足以反映今年世态的汉字，结果“变”字因最能象征2008年风格而被选为年度汉字。日本汉字检定协会从1995年起每年都举行这项活动。

图1-23 日本烧制的陶器上的汉字铭文

图1-24 韩国使用的汉字

第二节 字体设计的基本概念

1.2.1 字体设计的概念

字体设计是通过人类主观思维，有计划、有设想，以整体的精心编排，通过视觉的符号传达出来。因此，字体设计是以视觉来作为沟通和表现的，透过创意设计这

一形式，借此来传达思想与信息的视觉表现。通俗的说法就是通过精心的编排，使之成为被美化了的、装饰化了的字体。

汉字设计源远流长，发现最早的文字约为3300年前。夏商时代的

甲骨文，青铜器的金文、石鼓文，图形文字，是我们祖先师法天地，取象于天地万物创造并设计出的神奇图形文字。在造型上，日本的设计师杉浦康平说过，“汉字不仅仅反映在造型上，而且是具有深奥构成原理的文字”。（图2-1—图2-20）

图2-1 雕版印刷技艺出现于隋唐时期

图2-2 雕版印刷与活字印刷