

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

(新一版)

吴莹 著

上海人民美术出版社

永

隶

行

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

(新一版)

吴莹 著

永

隶

行

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计(新一版)/吴莹著.—上海:上海人民美术出版社,2016.06

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5322-9951-5

I.①字... II.①吴... III.①美术字-字体-设计-高等学校-教材 IV.①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第127863号

中国美术院校新设计系列教材

字体设计(新一版)

主 编: 邬烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 吴 莹

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 徐晓莉

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9951-5

定 价: 45.00元

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 字体形态的历史演变 _13

- 一、中文汉字体系的源流与沿革 _14
- 二、拉丁文字体系的起源与发展 _26

02

第二章 字体构造的形式特点 _35

- 一、汉字的形式构造 _36
- 二、拉丁文字的结构规律 _47
- 三、文字的组合规则 _55

03

第三章 字体设计的范畴、内容与功能 _61

- 一、字体设计的范畴 _62
- 二、字体设计的内容 _67
- 三、字体设计的功能 _75

04

第四章 字体设计的方法与实践 _87

- 一、形态赏析——收集与调研 _88
- 二、效果运用——材料与制作 _91
- 三、视觉表现——文字与图形 _105

05

第五章 字体设计的类型与应用 _113

- 一、版面编排中的字体设计 _114
- 二、视觉识别中的字体设计 _124
- 三、商品包装中的字体设计 _133
- 四、海报招贴中的字体设计 _137
- 五、字系家族中的字体设计 _139

参考文献 _143

中国美术院校新设计系列教材

字体设计

(新一版)

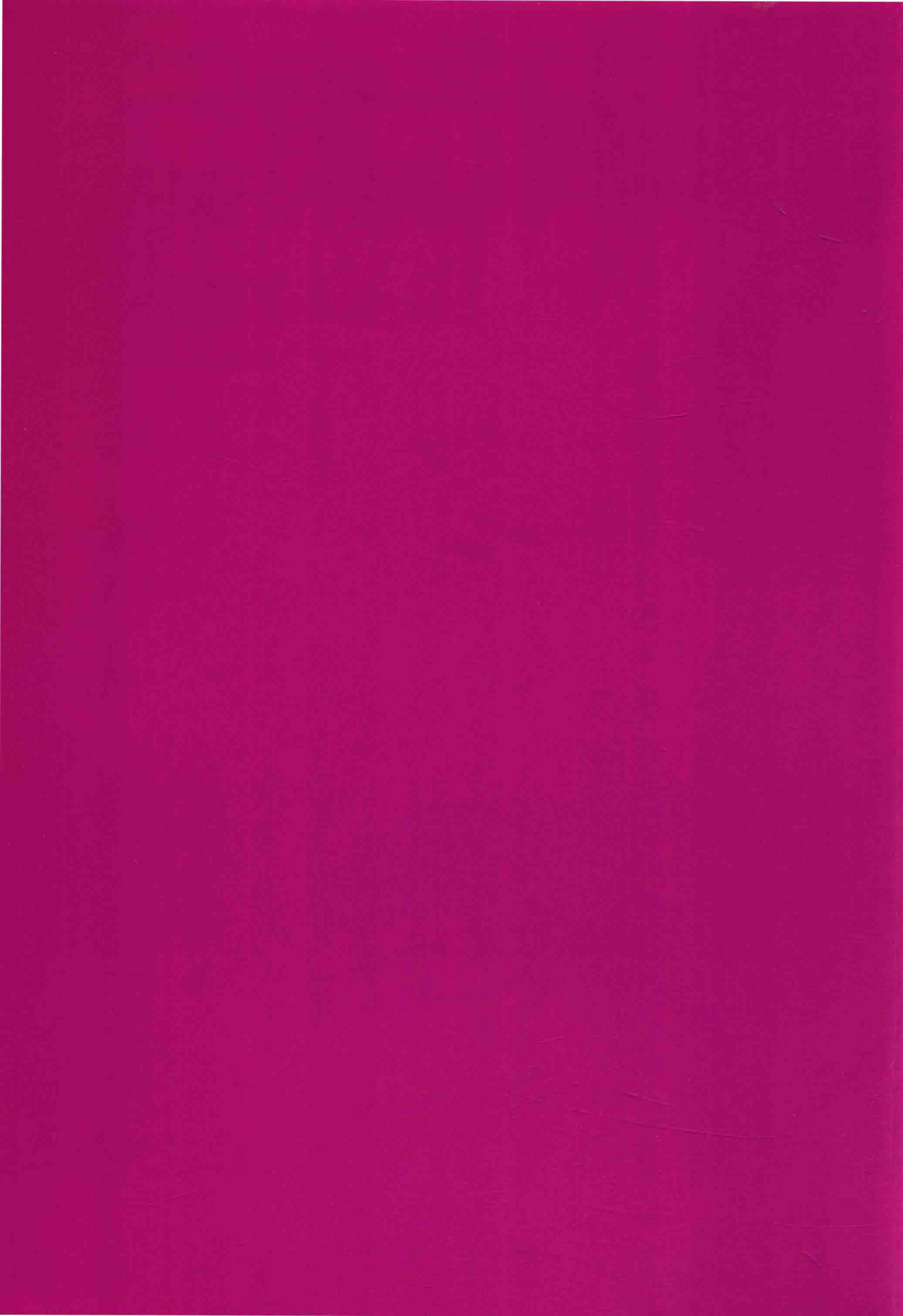
吴莹 著

永

隶

行

上海人民美術出版社

前言

在文字出现之前,人们之间的信息传达与交流基本是靠口口相传的方式,随着人类社会的不断进步,文字也在不同地区相继产生、沿革与发展。早期的文字作为一种书写语言,大多被赋予了图形表述的视觉形式,并逐渐衍生成为表形、表意或表音的符号,承担着信息记录与传递的功能。

在字体沿革与发展的过程中,无论是以中文为代表的象形文字,还是以拉丁文为代表的表音文字,其字形的多样性都成为独立于语言意义之外的视觉艺术形式而得到人们的广泛欣赏和流传。同时,字体的设计也成为人们阅读或识别信息的有效手段。例如,现代汉字中不同的印刷字体所表现出的笔画基本造型是不同的,但其在组合结构上的规律是一致的,如“先主后次”“上紧下松”“横细竖粗”“穿插呼应”“协调统一”等。这些平面空间的构成规律不仅使汉字字体匀称、美观,而且还可以被运用于其他设计领域之中。在现代平面设计中,字体也常常以图形形式作为主体出现,通过对字体的分解与重组,或以书体形态,或以满版、局部形态,可以将字体扩大到画面以外,产生无限开放的版面空间。总之,我们可以利用字体创造出丰富多彩的艺术形式。

在今天的社会生活中,我们面临着如何利用视觉语言形式的创新去构造具有吸引力和传达力的字体作品的问题,对于字体设计人员的培养成为当代艺术设计教育中的重要任务,而字体设计课程的开设以及同类教材的编写为解决这一问题起到了积极的作用。

本书的编撰结合多年实践与教学的经验,对字体设计课程的内容进行系统性的梳理,结合多项课题训练,形成一套针对普通大专院校艺术设计专业学生的较为全面并具有实际操作性的教材。

本书的编撰得到了上海人民美术出版社的大力支持和帮助,感谢孙铭编辑在本书的编写过程中提出的宝贵建议与所做的大量工作。感谢上海大学美术学院的领导及同仁给予的热情帮助,同时感谢设计系视觉传达专业的同学们,他们在字体设计课程的学习过程中投入了大量的热情与精力,为本书的编撰提供了丰富的教学案例。

由于时间匆忙和个人水平有限,书中难免还存在不少疏漏之处,恳请有关专家、同行批评指正。

吴莹

2016年3月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 字体形态的历史演变 _13

- 一、中文汉字体系的源流与沿革 _14
- 二、拉丁文字体系的起源与发展 _26

02

第二章 字体构造的形式特点 _35

- 一、汉字的形式构造 _36
- 二、拉丁文字的结构规律 _47
- 三、文字的组合规则 _55

03

第三章 字体设计的范畴、内容与功能 _61

- 一、字体设计的范畴 _62
- 二、字体设计的内容 _67
- 三、字体设计的功能 _75

04

第四章 字体设计的方法与实践 _87

- 一、形态赏析——收集与调研 _88
- 二、效果运用——材料与制作 _91
- 三、视觉表现——文字与图形 _105

05

第五章 字体设计的类型与应用 _113

- 一、版面编排中的字体设计 _114
- 二、视觉识别中的字体设计 _124
- 三、商品包装中的字体设计 _133
- 四、海报招贴中的字体设计 _137
- 五、字系家族中的字体设计 _139

参考文献 _143

教学进程安排

字体设计课程是一门学科基础课,是艺术设计专业视觉传达设计方向学生的必修课和其他方向的选修课。

本教材通过系统的学习与训练,力图使学生了解字体在人类历史发展进程中的形态演变、结体规律与形式特点,由此深入理解现代字体设计的范畴、内容与相应的功能关联。在此基础上,本书第四章节将通过具体的实践过程从形态分析、效果运用与视觉表现三个方面使学生基本掌握现代字体设计的创新思维与方法技能,并在第五章节中,通过对不同类型应用设计的分析与定位以及大量学生作品与国内外经典设计案例的评析,使学生对现实生活中字体应用的客观规律有较为详尽的认识与理解,形成解决问题的方式与方法,并能在未来的工作实践中加以不断地探索和发展。

在我国艺术设计专业视觉传达方向四年制的本科教育过程中,字体设计课程一般开设在第二学年的第一学期,课时通常为80课时,其中包括适当的理论讲解与分析,以及大量的学生实践与练习。

字体设计课程的实验性练习内容是随着课程的深入而逐步展开的,形式丰富多样,循序渐进,将引领学生完整而深入地进行现代字体设计的学习。

一 了解文字演进与技术发展的历史

通过中西字体发展脉络的梳理,了解文字从象形走向表意,并进一步形成象形与表音两大字体体系的过程,初步完善字体发展的历史观念与技术观念。

1. 汉字的发展

通过汉字“书画同源”的起步规律,了解汉字与书法、国画之间的因循关系,从工具、媒介以及印刷技术等方面认识汉字结体特点与笔画规律的形成过程。

建议课时: 8课时

作业尺寸: A3

2. 拉丁文字的发展

拉丁文字经历了从象形符号到表意符号,再到表音符号的沿革与发展。字母体系的完善加快了语言简化的过程,排印技术的崛起改善了沟通与传达的方式。

建议课时: 8课时

作业尺寸: A3

思考与练习1

作业内容:

1. 收集我国不同历史时期的书法字体作品与图形绘画作品,观察两者形态发展的关联性。

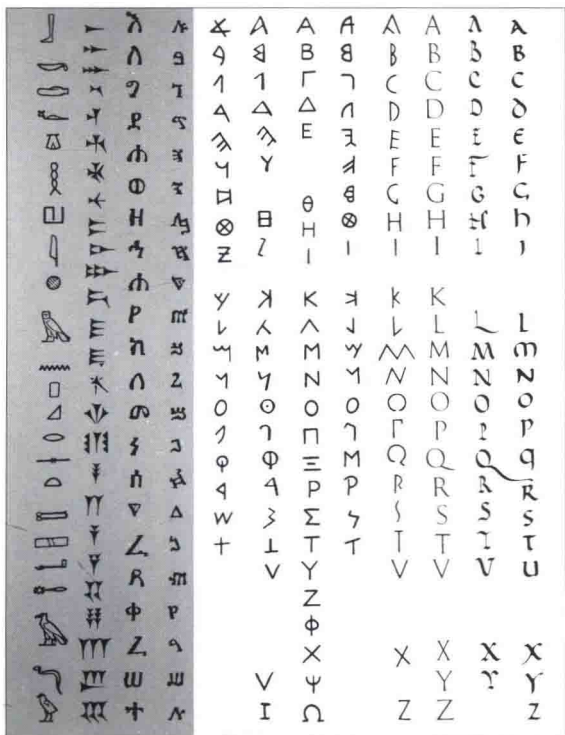
2. 收集拉丁文字不同历史时期的字体作品,观察其发展过程中的延续性特征。

作业要求: 选择并收集的作品要具有典型的字体特点,通过中西方字体的认识、收集、整理过程,了解汉字“书画同源”的发展规律及拉丁文字的历史演变过程,形成初步的字体发展观念。

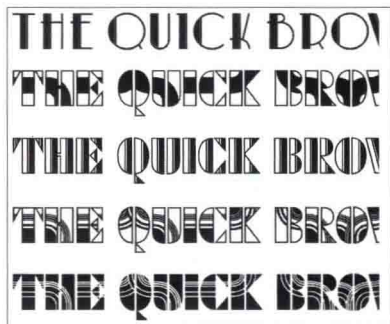
作业尺寸: A3

作业数量: 收集或临摹历史字体6组,进行字体与图形相关性比较。

点评: 这三幅图主要从拉丁文字的起源与发展入手,图01大致罗列了拉丁文字从象形到表意、表音的演变形态;图02与图03分别是装饰艺术运动与新艺术运动风格的字体设计样式,图案与笔画形态都体现了艺术风格的特征。

01

02

03

二 字体构造的形式特点分析

中文汉字和拉丁字母的比例结构、笔画形态、笔画组合方式、最终组合而成的文字形状,以及相对应的符号、标点和数字等内容,共同构成了人们对字体形式特点的

1. 汉字结构

汉字的结构形式主要可以从构造规律、笔画特点和字形结构三个方面加以观察、体会和理解。

建议课时: 8课时

2. 拉丁文字结构

拉丁文字结构主要可以从字母设计中的变量因素、字母结构的组成部分、不同的字母形态类型以及笔画特点等方面加以理解。

建议课时: 8课时

思考与练习2

作业内容:

1. 临摹中文印刷字体,体会中文字体构造规律、笔画特点与字形结构以及书写方式对汉字的影响。
2. 临摹拉丁文字印刷字体,体会拉丁文字的变量因素、字母结构的组成部分、不同的字母形态类型以及笔画特点等。

作业要求:

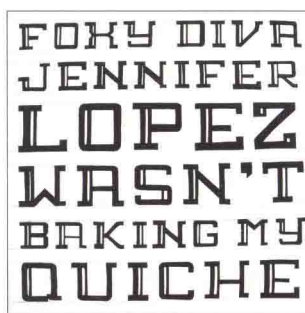
1. 从造字原则与书法理论中体会汉字的整体结构与形式特点。
2. 着重从衬线体和无衬线体两类字体了解拉丁文字的结构与形式特点。

作业尺寸: A3

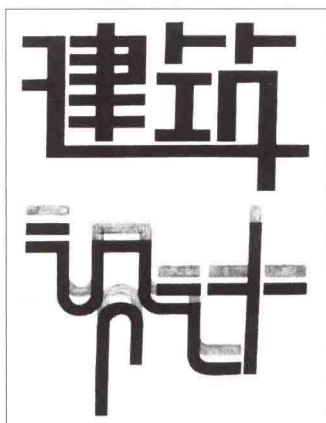
点评: 这几张作业从汉字与拉丁字体的不同角度出发,通过临摹字体作品,体会衬线字体与无衬线字体不同的形态特征,并进一步分别从汉字与拉丁文字的笔画、结构等特点入手进行字体形态的创意设计,尝试设计新的字体样式。(作者_周玲、刘璐、钱睿、张悦等)

01

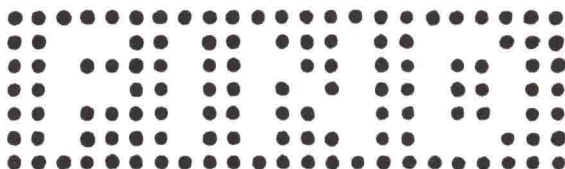
03

02

Climbing the peak of one's ambition is
like hoping for catching th rainbow:
Each time we advance a step ,
the target will draw back one step.

04

05

三 字体的应用与传达

对由各个部分按比例组合而成的汉字结构类型的分析研究与整理归纳,加以应用和组合排列,可以成为设计过程中的有力依据。平面空间的构成规律不仅使汉字字体匀称、美观,而且还可以被运用于其他设计领域之中。拉丁字母各个结构部位之间的比例关系构成了拉丁字体的结构比例,在具有良好的辨识度、易读性的情况下,形成了拉丁字体比例、节奏方面的美感。

1. 字体设计的内容

这部分的内容主要从“比例与结构”“分量与平衡”“笔画与造型”以及“空间与节奏”几个方面来体会字体设计中对视觉形式的运用。

建议课时: 8课时

2. 字体设计的功能

文字作为信息传达的工具,应该遵循易识性和易读性的功能。通过字体的选择、设计与运用,能够使信息的传达更为准确、醒目和流畅,并达到有效又有趣的视觉传达效果。

建议课时: 8课时

思考与练习3

作业内容:

1. 从分量与空间的角度进行汉字或拉丁文字字体设计,体会不同线幅粗细的字体视觉效果。
2. 从笔画与造型的角度进行汉字或拉丁文字字体设计,体会不同的笔画造型对字体视觉效果的影响。

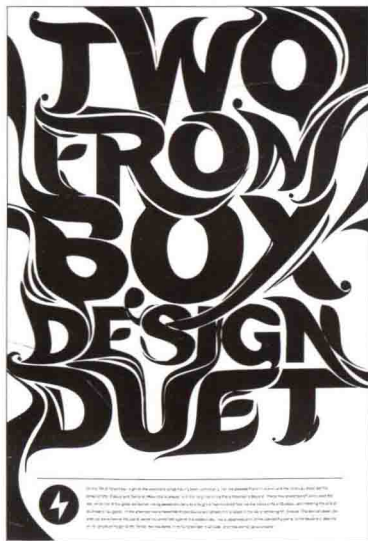
作业要求:

1. 在设计过程中,学会将线幅比例随着笔画数量的多少进行细节上的视觉微调并协调字体的黑白关系。从不同的线幅形式入手,结合词组的含义,进行笔画粗细与形式的构造变化。
2. 体会不同的书写工具在笔画造型演变历史中的作用,并加以创新性的运用与变化。

作业尺寸: A3

作业数量: 中文字体与拉丁文字体构成的词组各二组。

点评: 这组作业分别选择了中文与英文的词组进行字体形态设计。从最终呈现的视觉效果来看,它们都通过不同的视觉元素与形式语言对词句的内涵与字体运用的不同需求进行了风格化的处理与表现,在空间节奏、比例结构与视觉平衡等方面进行了仔细的揣摩,同时,在字体的识别性与信息的传达功能方面也取得了较好的效果。(作者_谢雨静、高文磊、陈婕、计璟、袁沁)

四 字体的风格与表现

我们在平时的生活中要多观察、多发现，不断体会与学习各种与字体相关的视觉因素在不同环境中所呈现的视觉状态与视觉效果，在自己的设计中加以运用和不断创新。除字体本身外，这还涉及磅值、行距、字距、媒介、技术等与字体相关因素的了解与掌握，更为关键的是通过不同字体素材的收集与整理，我们能够更为清晰地看到不同字体在不同的使用需求与使用场景下的视觉效果。

1. 收集、调研与赏析

调研与收集的内容分为以下几方面：报纸或杂志等出版物上的字体、都市环境中的字体、日常生活用品中的字体资料，以及周围环境中类似字符形态特点的图形与图像。

建议课时：8课时

2. 效果运用

通过“古老形制方式”“现代材质应用”和“多维形态呈现”等方法的运用，尝试字体创作中不同视觉效果的制作过程与制作方法。

建议课时：8课时

3. 视觉表现

通过“风格与表现力”的方式探索，以及“图形借代”和“文字的图案化”等表现形式的展开，尝试字体设计的新观念、新手法。

建议课时：8课时

点评：这组作业内容主要是从生活环境中调研与收集字体运用的实际案例，在分析的过程中逐渐了解字体形态与环境、产品以及人们的关系。图01采集于展示空间的展板字体设计，图02来自于产品包装上的字体图形，图03来自于平面印刷物品的字体设计。这些内容从方方面面体现了字体运用的不同场合与形式。

思考与练习4

作业内容：

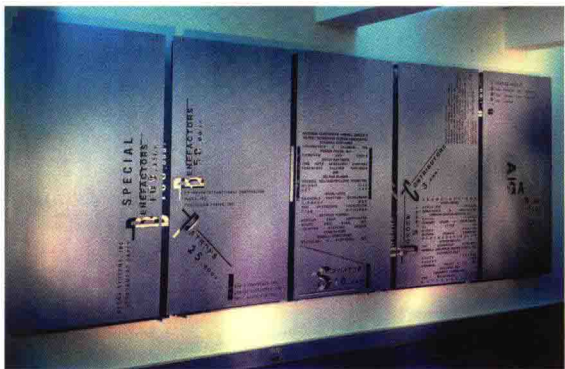
从生活环境中寻找并收集字体运用及文本编排的成功案例。

作业要求：

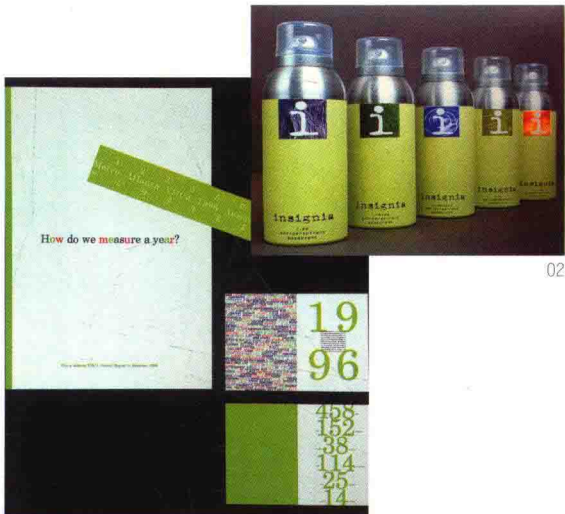
分析字体的磅值、行距、字距、媒介、技术等与字体相关的因素，通过不同字体素材的收集与整理，分析不同字体在不同的使用需求与使用场景下的视觉效果，制作成收集剪贴簿，形成丰富生动的字符参考图样资料。

作业尺寸：A4

作业数量：不限。

01

02

思考与练习5

作业内容:

1. 利用古老形制方式创作字体作品。
2. 利用现代材质及方法创作字体作品。
3. 通过多维形态的表现方法与不同视觉表现形式进行字体创作。

作业要求:

1. 充分运用色料、工具及纸张等多种媒介进行实践,并结合二维与三维、静止与动感的视觉效果进行表现与设计。
2. 从“风格应用”“图形借代”以及“文字的图案化”等方面进行字体创作的视觉表现。

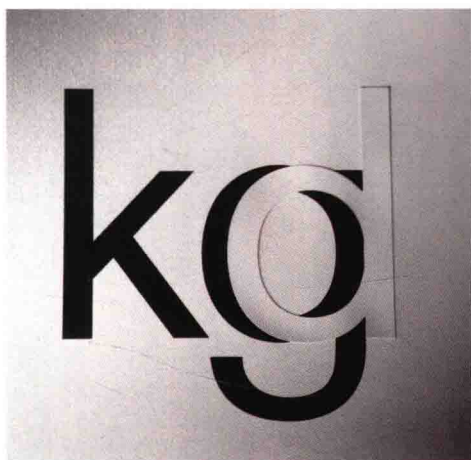
作业尺寸: A3

作业数量: 每个内容5幅。

01

点评: 这组作业结合了不同的材质和创作方法进行字体设计。图01主要采用了图形借代的方式,较好地利用了笔画与字体结构空间,表现了中国传统二十四节气中“秋分”的气象与自然景象的特征;图02巧妙地将字母“g”和“d”进行重叠与错位的变化,并结合了凹凸压印的工艺形成阴阳正负形态,在二维的平面空间中呈现出三维的立体纵深效果;图03与图04都是结合画面图形内容,形成能够表达完整语义的字体形态设计;图05将大写无衬线的拉丁字母进行无限扩展与延伸,并将明快的色彩与正负形态的组合运用相结合。(作者_季燕菲、张芷若、蒋媛等)

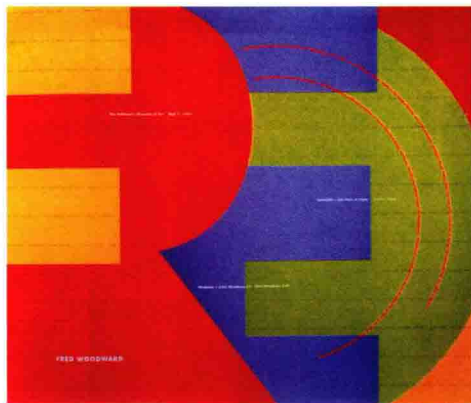
02

03

04

05

五 字体应用类型的设计实践

在实际生活中,不同类型的应用设计对于字体的要求都会不同。这部分的练习将着重考察与实践版面编排中的字体设计。版面编排中的字体设计可以说是既体现了文本的内容,又在视觉形式上迎合了主题内涵。

1. 推广手册中的字体设计与运用

由于推广手册即效性和短期性的特点,其在开本和样式上形成了许多变化,例如经常采用形式丰富的折叠样式,装订上也常采用特殊方式,达到别具一格的效果。文字信息应该按照主次进行分割,形成条理清晰的视觉层级关系,同时,也要留意文字、图形与主题内容的交互与融合。

建议课时: 8课时

思考与练习6

作业内容:

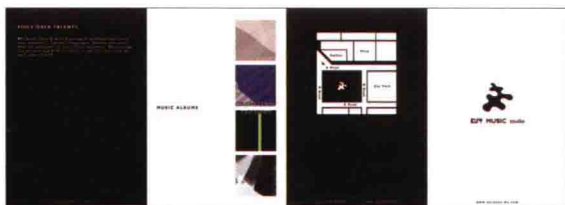
机构、活动或者产品等内容的推广手册。

作业要求:

1. 图片与文字的结合能够清晰完整地反映信息内涵。
2. 通过字体的设计与表现,传递出整本手册独特的视觉风格。
3. 装订方式不限。

作业尺寸: A4

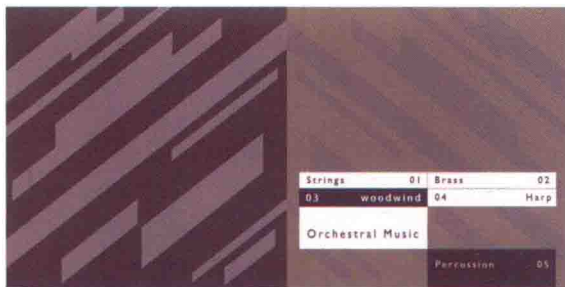
作业数量: 图片数量5~8张,文字数量2000字左右。双面6页。

01

03

02

点评: 这组作业中按照教学要求,结合相对完整的文字信息,以推广手册的形式展开字体的丰富变化,形成与其他视觉要素的组合编排。这组练习涉及根据文案信息的内容选择恰当的字体与字号,同时清晰完整地反映文字信息的线索与脉络,做到信息传达的通畅,以及识别阅读的舒适性等,并在此基础上形成独特的视觉表现风格。(作者_高文磊、盛敏明)