

总主编 李中扬 杜湖湘

文字设计基础

李中扬 主编

全国高等院校

**艺术设计
应用与创新
规划教材**

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

文字设计基础

主编 李中扬

参编 刘桦政 陈守明 赵 茜

黄 梅 喻文华 行佳丽

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字设计基础/李中扬主编. —武汉:武汉大学出版社, 2009. 11

全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编

ISBN 978-7-307-06576-5

I. 文… II. 李… III. 美术字—字体—设计—高等学校: 技术学校—教材
IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第158030号

责任编辑:陶洪蕴 王雅红

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.25 字数: 312千字

版次: 2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06576-5/J·116 定价: 36.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材编委会

主 任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
广州美术学院教授、博士生导师

执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副 主 任： 杜湖湘 张小纲 汪尚麟 陈 希 戴 荭

成 员：（按姓氏笔画排列）

王广福	王 欣	王 鑫	邓玉璋	仇宏洲	石增泉
刘显波	刘 涛	刘晓英	刘新祥	江寿国	华 勇
李龙生	李 松	李建文	汤晓颖	张 昕	张 杰
张朝晖	张 勇	张鸿博	吴 巍	陈 纲	杨雪松
周承君	周 峰	罗瑞兰	段岩涛	夏 兵	夏 晋
黄友柱	黄劲松	章 翔	彭 立	谢崇桥	谭 昕

学术委员会：（按姓氏笔画排列）

马 泉	孔 森	王 铁	王 敏	王雪青	许 平
刘 波	吕敬人	何人可	何 洁	吴 勇	肖 勇
张小平	范汉成	赵 健	郭振山	徐 岚	贾荣林
袁熙旸	黄建平	曾 辉	廖 军	谭 平	潘鲁生

总 序

尹定邦

尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设持续高速地发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以千万计的经过高等教育培养的艺术设计的应用型和创新型人才，主要承担此项重任的高等院校，包括普通高等院校、高等职业技术院校、高等专科学校的艺术设计专业近年得到超常规发展，成为各高等院校争相开办的专业，但由于办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源，建设优质教材，优化教学环境，提高教学质量，保障教学目标的实现，是摆在高等院校艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。

教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等教育教材，为高等院校提供人性化、立体化和全方位的教育服务，是应对高等教育对象迅猛扩展、经济社会人才需求多元化的重要手段。在新的形式下，高等教育艺术设计专业的教材建设急需扭转沿用已久的重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻市场的现象，把培养高级应用型、创新型人才作为重要任务，实现以知识为导向到以知识和技能相结合为导向的转变，培养学生的创新能力、动手能力、协调能力和创业能力，把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么”作为价值取向，充分考虑使用对象的实际需求和现实状况，开发与教材适应配套的辅助教材，将纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相

结合，营造师生自主、互动、愉悦的教学环境。

当前，我国高等教育已经进入一个新的发展阶段，艺术设计教育工作者为适应经济社会发展，探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索，取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社策划组织编写的全国高等院校艺术设计应用与创新规划教材，是在充分吸收国内优秀专业基础教材成果的基础上，从设计基础入手进行的新探索，这套教材在以下几个方面值得称道：

其一，该套教材的编写是由众多高等院校的学者、专家和在教学第一线的骨干教师共同完成的。在教材编撰中，设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行整体把握和构建，骨干教师、行业内设计师依据丰富的教学和实践经验为教材内容的创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上，大家努力使本套教材深入浅出，更具有针对性、实用性。

其二，本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求，该套教材突出了设计基础的共性，增加了实验教学、案例教学的比例，强调学生的动手能力和师生的互动教学，特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中，以个性化方式引导教学，培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣，有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力，发挥学生的创造潜能，让学生看得懂、学得会、用得上。

其三，总主编邀请国内同行专家，包括全国高等教育艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见，进一步完善了教材体系结构，确保了这套教材的高质量、高水平。

因此，本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学，让创造性的教学带动创造性的学习，培养创造型的人才，为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

目 录

1/第1章 概述

2/第一节 文字设计的内容

3/第二节 文字设计的分类与作用

8/第三节 文字设计的教与学

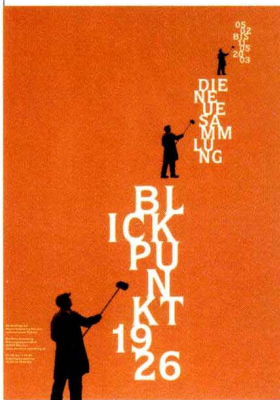
9/第2章 文字设计的要点

10/第一节 鉴别与选择

13/第二节 文字的个性

19/第三节 文字设计的原则

26/第四节 文字设计的材料与创新

29/第3章 文字设计的方法与创意

30/第一节 形态性文字设计

34/第二节 概念性文字设计

36/第三节 实验性文字设计

38/第四节 信息性文字设计

39/第五节 空间性文字设计

41/第六节 动态性文字设计

42/第七节 文字的组合适计

45/第4章 汉字的形成与发展

46/第一节 汉字的产生

48/第二节 书法的演变

58/第三节 汉字与传统美术

61/第四节 汉字与印刷字体

65/第五节 现代汉字设计

69/第5章 汉字设计的特点

70/第一节 汉字的文化功能

75/第二节 汉字与思维

79/第三节 汉字的笔画与结构

83/第四节 汉字的字距、行距与重心

85/第五节 视错觉与汉字

86/第六节 汉字的载体变化

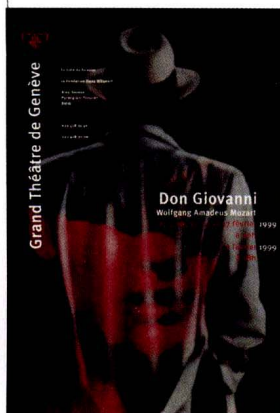
88/第七节 汉字的设计与编排

91/第6章 拉丁文字的产生与发展

92/第一节 拉丁文字发展历程

99/第二节 主要拉丁字体简介

105/第三节 现代拉丁文字设计

111/第7章 拉丁文字的特点与规律

112/第一节 拉丁文字的形体与笔画

114/第二节 拉丁文字的结构与比例

117/第三节 拉丁文字的间距、行距

120/第四节 拉丁文字的设计与编排

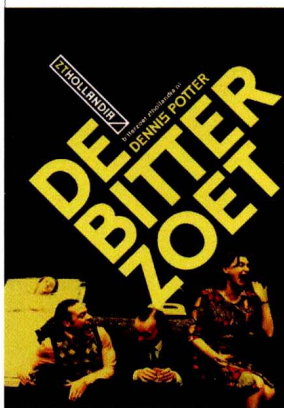
129/第8章 文字设计的应用

130/第一节 文字设计与视觉设计

141/第二节 文字设计与空间

147/第三节 文字设计与产品

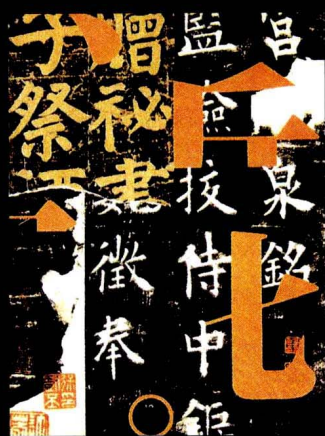
150/第四节 文字设计与新媒体

153/参考文献

第1章

概述

第1章
概述

第一节 文字设计的内容

在平面设计领域中,文字不单单是传达信息的载体,而是作为一种有效的设计元素,发挥着信息传达的视觉化作用。文字设计通过对字体的笔画、结构、字距、行间以及编排等艺术规律的研究,探讨文字造型的理论与创意表现手法,将视觉要素的构成形式作为主要的表现手段,创造出具有强烈视觉感染力的形式语言与多变的效果,形成具有鲜明个性的视觉识别形象,是一种富有感染力的设计。文字设计的最终是为了提高字体的明晰度与可读性,加强观赏性与思想性,提高字体的整体视觉效果,增强感染力与视觉冲击,从而获得较高的平面视觉传达效应。

文字设计是人类生产与实践的产物,随着人类文明的演进而逐渐成熟。当远古的人们将抽象的几何符号与象形图符逐渐发展成文字形式后,人类的文明就有了质的飞跃。如今世界各国的历史尽管有长有短,文字的形式也不尽相同,但世界文字在历经久远的历史长河之后,逐步形成了代表当今世界文字体系的两大板块结构:代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字仍然保留了象形文字图画的感觉,字形外观规整为方形,而在笔画的变化上呈现出无穷含义。每个独立的汉字都有各自的含义,在这一点上和拉丁字母文字截然不同,因而在汉字的文字设计上更重于形意结合。拉丁字母文字是由26个简单字母组成的完整的语言体系,拉丁字母本身没有含义,必须以字母组合构成词来表述词义。其字母外形各异,富于变化,在字体整体设计上有很好的优势。前者主要应用在中国、日本、东南亚等国,后者则应用于欧美各国,两者各具自身的特色。今天,现代国际网络的资讯发展以及视觉化艺术的视角,为文字设计提供了广泛的选择性,并使现代文字设计的表现手法逐步趋向极大的丰富性和开放性。在信息化、数字化等崭新手段的操作下,文字设计不断迸发出新的概念与全新的视觉反应(图1-1a至图1-1d、图1-2a至图1-2c)。

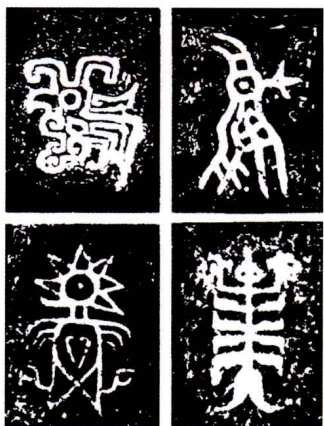

图1-1a

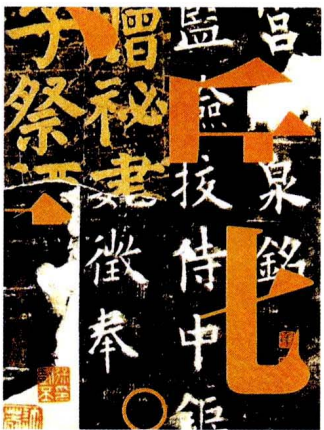

图1-1b

图 1-1c

图 1-1d

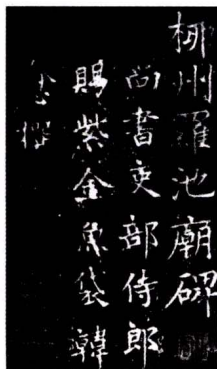

图 1-2a

图 1-2b

图 1-2c

第二节 文字设计的分类与作用

文字设计的分类是基于结构特点之上的，按照字体设计的范畴和各自的功能定位来划分，一般大体上划分为：标准字体的设计；书法表现的字体设计；装饰表现的字体设计；部分变形表现的字体设计；光学表现等其他特殊的字体设计等。

◎ 一、标准字体的设计

标准字体是企业形象拓展中最重要的因素，种类繁多，应用广泛。文字本身具有明确的说明性，所以，可以直接将企业、品牌的名称传达出来，通过设计加强视觉形象，以达到宣传的功效，强化企业形象及品牌的竞争力。标准字体的设计，一方面要依据品牌的宣传主题与内容而精心制作，另一方面要适合于标志图形的形态，根据企业或品牌的个性而设计。对所策划的标准字体的形态、粗细，字间的连接与配置，统一的造型等做细致严谨的规划，以强化企业形象与品牌的诉求力。尤其是要将公司经营内容或产品特征，采取象征性的造型加以具体表现，明确地说明字体所代表的意义与内容，并需把握易读性（图1-3）。

图 1-3

◎ 二、书法表现的字体设计

书法表现的字体设计，承用了传统书法艺术的基本方法，注重艺术感的表现。如将汉字的线条、形体美表现出来，反映汉字的美感，扩充汉字的概念形象。或重新回到象形文字，或进入抽象绘画，融会构成艺术图形的处理形式，利用图形、线、点的结合来造型，成为极富现代风貌与魅力的表现样式。在具体设计中，对书法艺术的书体特征认识是进行设计的重要依据。设计者对书法艺术形式风格的熟悉掌握，是运用其进行设计的基本条件。造型(繁化、简化、夸张、变形)、笔墨(笔触、墨韵)、肌理、色彩、构成、材料及装饰处理等，是其变化与创作的重要元素。由于书法的自发性与偶然性的特点，使每一件作品都具有相当的感染力与独特的个性，在现代设计中有着其他文字难以比拟之处，其实用性较强，能够体现民族特色和本土性（图1-4a至图1-4c）。

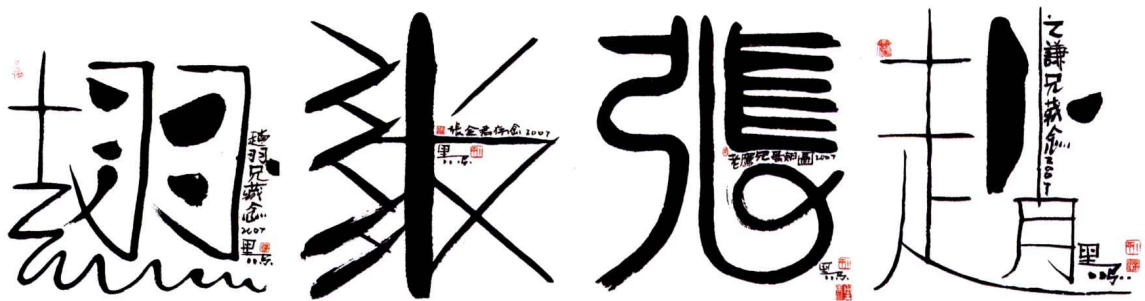

图 1-4a

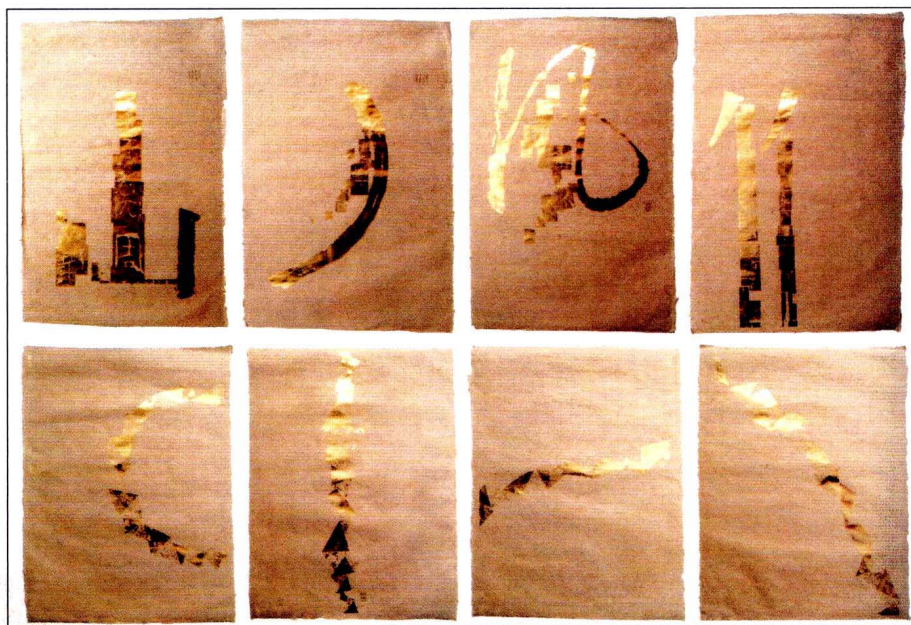

图 1-4b

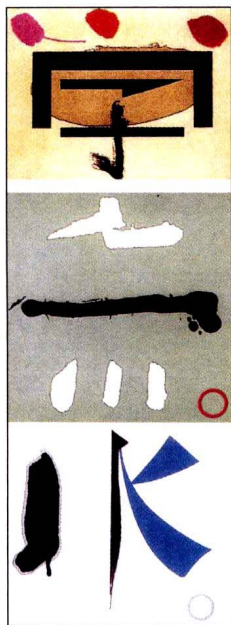

图 1-4c

◎ 三、装饰表现的字体设计

装饰表现的字体设计在视觉识别系统中,具有美观大方、便于阅读和识别、应用范围广等优点。它是在基本字形的基础上进行装饰、变化、加工而成的,能起到加强文字的精神含义和富于感染力的作用。如花饰字体和图饰字体。花饰字体笔画的延展以发丝般的委婉线条为装饰,具有优雅、美丽、流畅的变化,字体的美感与大小写字母的倾斜角度有关,而倾斜角度需根据不同的内容与字体笔画的粗细等因素而定,其多用于古典名著的封面设计和戏剧广告、酒店标牌、服装品牌、女性化妆品的设计中。图饰字体是将文字与各种物形,包括一些线或面结合在一起,一种设计方法是以文字为主,各种物形或线条只起烘托文字的作用,以丰富字体设计的内涵,增强视觉魅力。另一种设计方法是将文字与物形或线条处于同等地位,文字与图形不可分割,任何一方不能独立存在。这类独特的文字洋溢着地方本土的气息,增强了信息的传达功能和文字设计的独特性和亲和力,其绘形绘意的信息效果十分强烈,体现了视觉直观的情态之美,是包装设计中常用的手法(图1-5a至图1-5c)。

合璧
COMBINE 中西血脉
East & West
culture

图1-5a

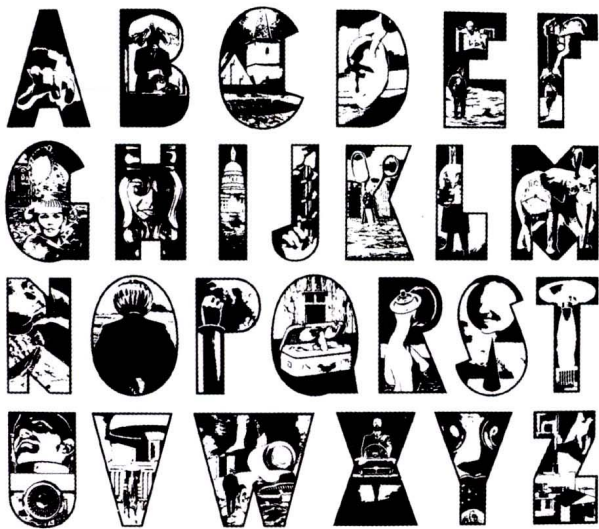

图1-5b

图1-5c

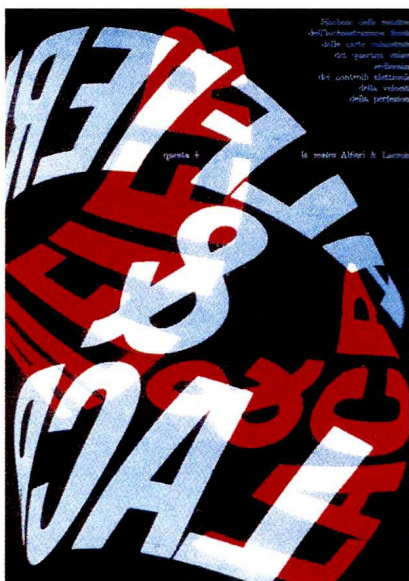

图 1-6a

◎ 四、现代变形表现的字体设计

现代变形表现的字体设计，是在基本字体的基础上，把字的各个笔画或个别字进行变化或加工而成的。一般不以具象形穿插配合，主要在笔画与部首偏旁及空间结构的配合上进行变化，以产生具有新风格的字体形式。标新立异的字体，不仅丰富了字体内在的含义，而且给人一种既现代又亲切的感觉。这是一种将规范的字体加以创意、完善的文字风格，它赋予文字以字面外的强烈意念，通过丰富的联想别出心裁地展示出的文字，超脱了具体的形，而以抽象为意，从而获得传神的表达，以巧变取胜，平中求奇。它的趣味性不是很浓，也不需含有特定的意义，但在整体风格形式上仍有一定的倾向。现代变形表现的字体设计不确定的特性，在具体的设计中大大加强了灵活性和个性突破，突破程式化、概念化、一般化的视觉习惯模式，给人以崭新的印象（图1-6a至图1-6c）。

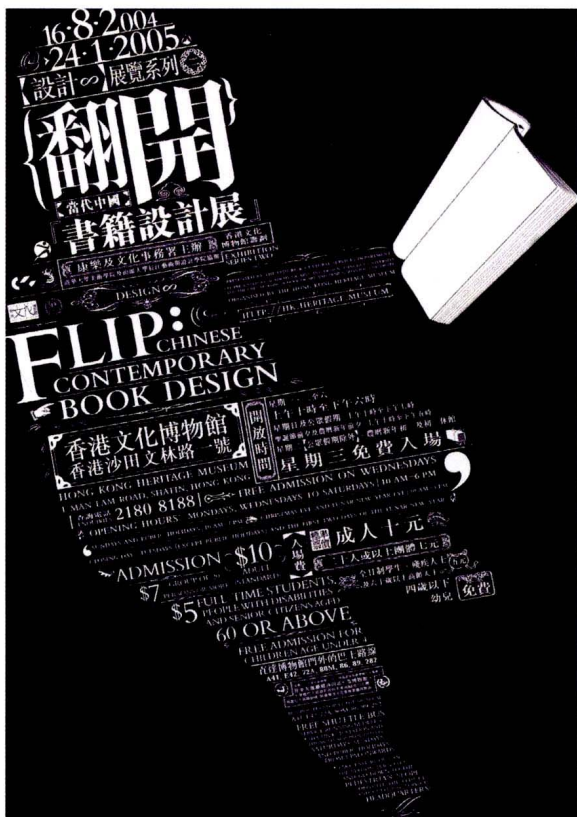

图 1-6b

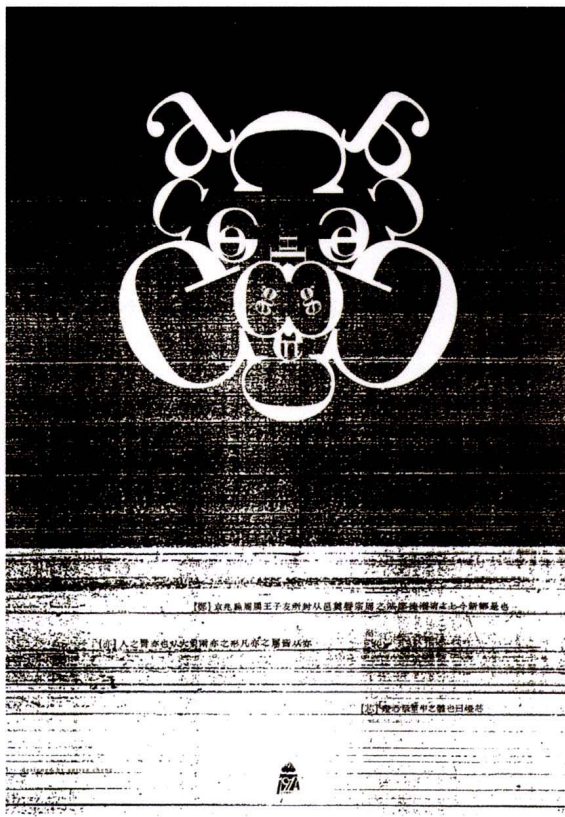

图 1-6c

◎ 五、电脑表现等其他特殊的字体设计

人类社会步伐已踏进信息时代——数字化生存时代，计算机与印刷技术正迅速发展。借助可以做出各种效果的设计软件，进行文字艺术设计，富有独特的现代感。计算机的发展，使人们有可能对文字进行更为复杂和抽象的设计，产生了不少独特的设计手法，形成了具有强烈冲击力的视觉效果，以体现信息时代的信息传达方式。如复杂的、透明的肌理效果，色彩互相衬托虚化，对比强烈，极富数码化、信息化的时代特征。还可利用计算机特有的语言进行字形的处理，使字体产生意想不到的多姿多彩的视觉效果。如不同的制版印刷、工艺手段形成的似木版印刷、网点、投影、立体构成等，文与图的组合、群化的汉字组成图形、特殊的材料肌理及影像动感等。站在信息化、视觉化、艺术化的视角审视，它无疑是一种有着巨大生命力和感染力的设计元素，铸就了现代视觉传达设计的一道亮丽的风景线，演进为名副其实的文字信息传达媒介设计（图1-7a至图1-7c）。

文字设计在如今的生活中被广泛地使用，人们能在随处可见的广告、杂志、商标、商店招牌、包装、影视等媒体中看到许多被设计师精心设计后的文字，优秀的文字设计能让人过目不忘，既起到传递信息的作用，又能达到视觉审美的目的。

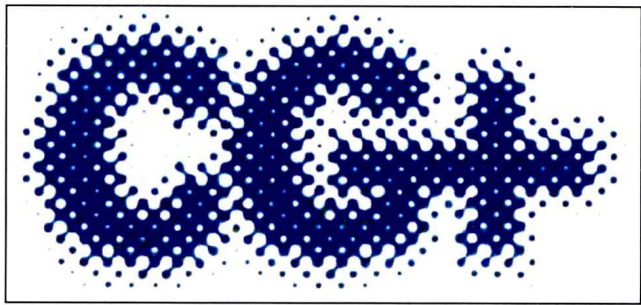

图1-7a

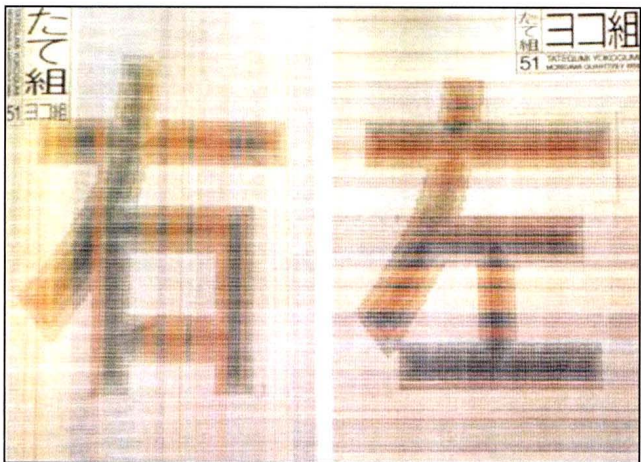

图1-7b

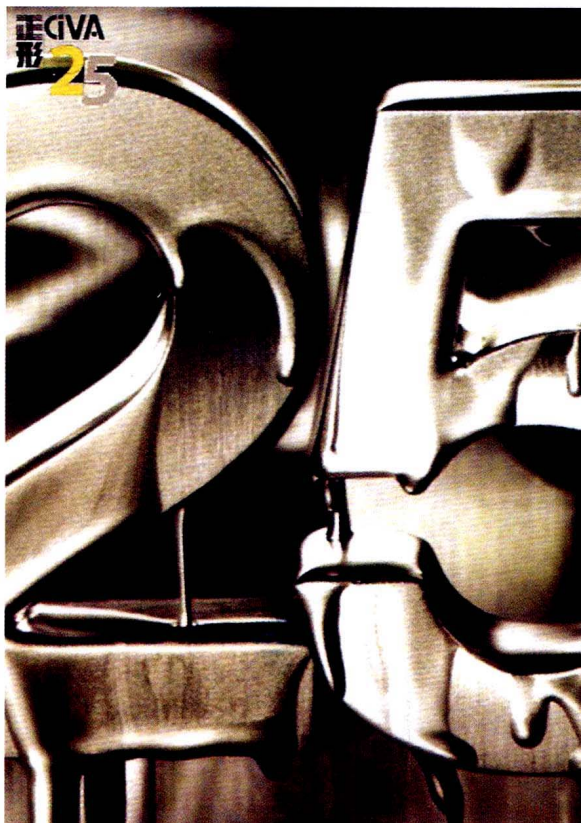

图1-7c