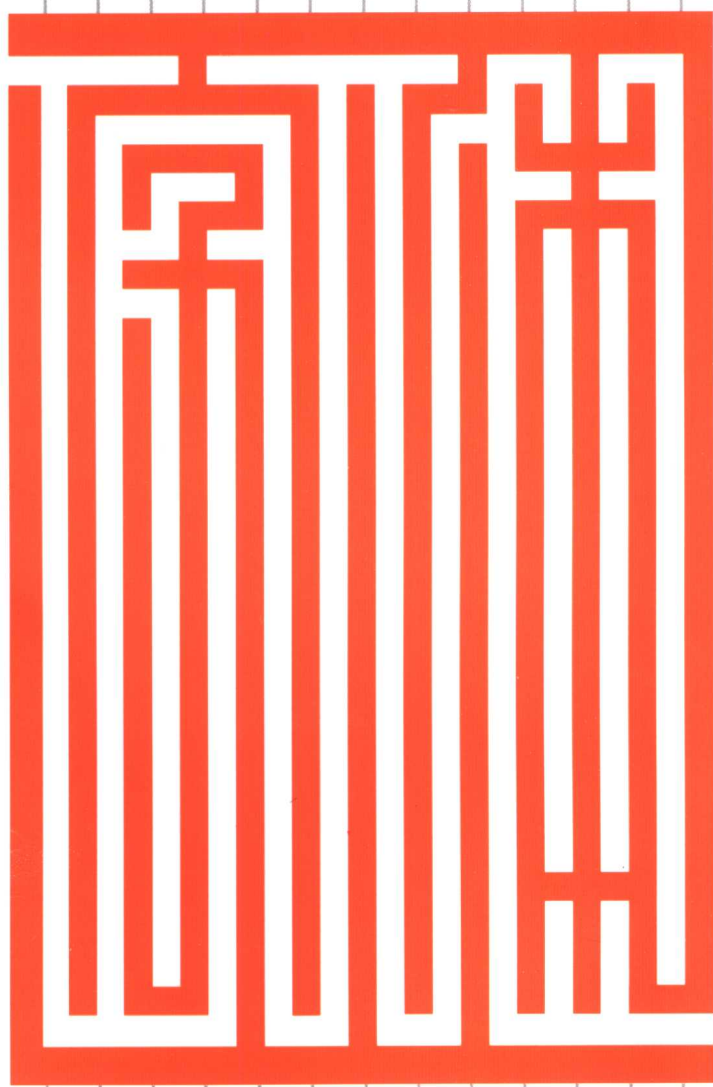

中国高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

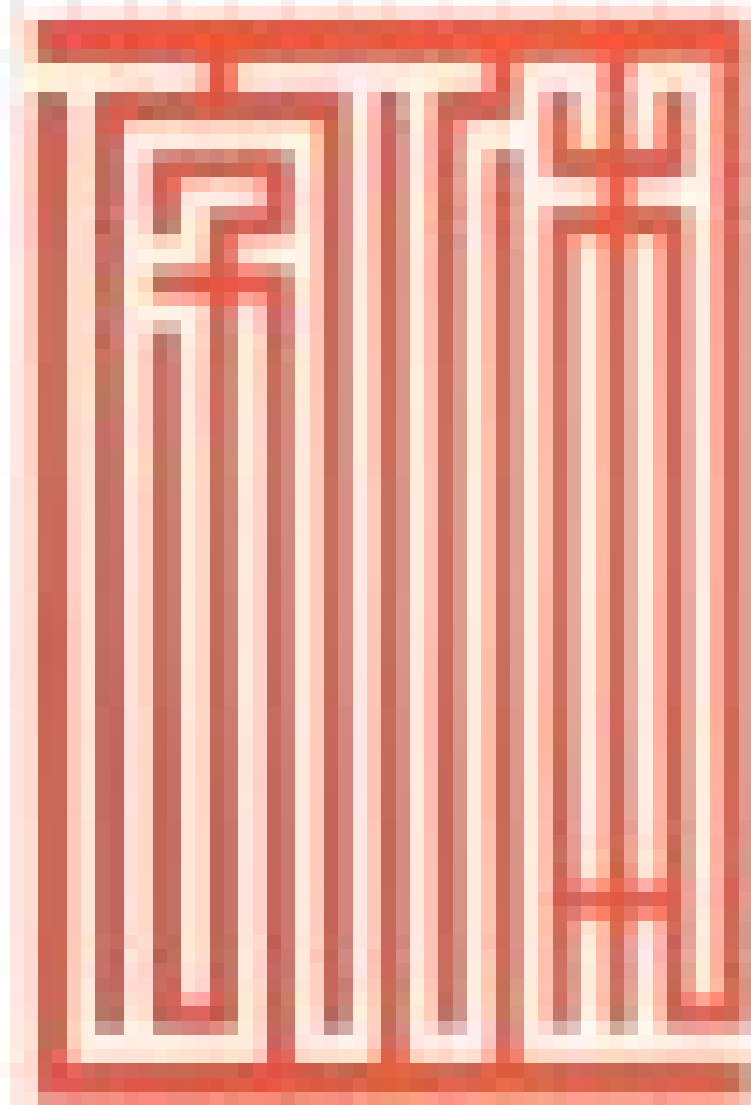
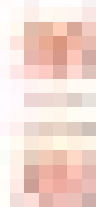
第二版

倪伟 陈虹 朱国勤 编著

上海人民美術出版社

字体设计

中国高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

第二版

倪伟 陈虹 朱国勤 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计(第二版)/倪伟,陈虹,朱国勤编著. —第二版. —上海:上海人民美术出版社,2004.11(2005.9重版)
(中国高等院校艺术设计专业系列教材)
ISBN 7-5322-4116-5

I. 字... II. ①倪...②朱...③陈... III. 字体-设计-高等学校-教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第105363号

字体设计(第二版)——中国高等院校艺术设计专业系列教材

编 著:倪 伟 陈 虹 朱国勤

策 划:张 晶

责任编辑:张 晶

装帧设计:崔生国

技术编辑:季 卫

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号)

印 刷:上海市美术印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:7.5

出版日期:2004年11月第1版 2005年9月第3次印刷

印 数:11101-14350

书 号:ISBN 7-5322-4116-5/J·3780

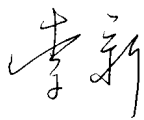
定 价:33.00元

第二版·序

《字体设计》第二版问世了，我马上想起了20世纪90年代中期，我为中国艺术设计专业的基础教育奔走时窘迫的情况，自己不禁感叹，不过才10余年，我国的变化太大了，我一定要为此套教材讲几句话。

上海人民美术出版社的这套中国高等院校艺术设计专业系列教材，2001年问世以来，风风火火地走过了三年多的历程。虽然时间不长，但形成两个特点：一是策划有方，编纂有序，该教材从无到有，坚持发展，到现在已经发展到10个品种，涵盖了艺术设计各个门类，并且继续积极开拓新的门类和学科；二是在同类教材中，该教材始终保持严谨扎实的学术风格，广大学子们深得其益，所以该教材从小到大三年来不断加印，最多的一个品种印次已达8次，也就是说，三年来的春秋两季都要为学生加印一次，数据说明，该套教材已经成为学校师生专业学习的固定教材。在教材出版竞争激烈的今天，能够形成这样的发展格局，是我们始料不及的，也是让我们高兴的。在欣慰之时，首先要感谢为之付出辛勤努力的所有学者专家，以及在第一线工作的编辑们——真心谢谢大家！

今天，我们中国由学习和模仿的时代进入了创新的时代，充分认清中国经济强劲发展的脉络，定期调整和补充设计教材内容和信息容量已是规律性的必要工作，尤其是图书进入选择的时代，教材同质化的现象推动我们用品牌来衡量图书质量时，“生命力来自竞争力”的理念已经深深影响了本书的编著者和编辑们。在和与大家共同工作中，我观察到他们一直没有懈怠，在继续推出新作的同时，不断把已出品种进行修订加工，力求以最好的内容奉献给今日的学子。老实说虽然一套教材放在图书的海洋里不会激起多大浪花，但是把它放在一位位年青学子们的手中时，它会闪闪发光，那就是编者和著者们的一颗颗心。看到他们的努力和抱负，为之感动。并祝愿本书能够成为上海人民美术出版社的品牌教材，以兹为序。

2004年夏

1

字体设计的
基本概念

第一章 字体设计的基本概念

一 字体设计的由来与发展

字体设计的英文名称为“Typegraphic”，意谓对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。

字体设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。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。如今已知最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，后来的希伯来字母和阿拉伯字母均由其演变而来。古希腊人引进了这套字母系统后，在视觉上演化出美好和谐的审美形式，并极大地发展了字母的使用功能。公元一世纪，古罗马人在文化上继承和发展了希腊文明，并将希腊字母完善为拉丁字母体系。这一体系的建立，在字体发展史上有着新的历史和现实意义，以罗马字体为代表的早期字体设计充满了优美的节奏感、空间感与整体感，它被广泛应

用于建筑、书籍装帧、商标各个领域。字体作为一种视觉传达工具在文化、经济等领域扮演着相当重要的角色。今日,我们依然能领略到罗马字体那统一而又富有变化的设计魅力。

在以后漫长的历史进程中，各种不同风格的字体伴随不同时期的文化、经济特征应运而生，这些风格迥异的字体，有的端庄典雅（如安塞尔古典字

体);有的繁缛华丽(凯尔特字体),有的则雄健有力(哥特字体);有的豪华、奔放、奇特(巴洛克字体)……。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴,极大地推动了字体设计在技术与观念上的改进,人们开始讲究艺术效果与科学技术的结合,出现了一种符合人们视觉规律的数比法则与强调色彩、形态、调子、及质感的设计字体。工业革命时

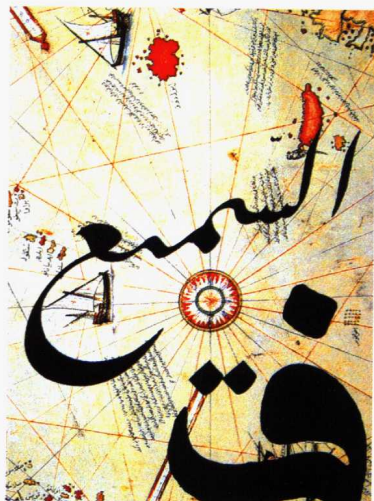

图 1 希腊文字

图2 阿拉伯文字

图3 中国文字

图4 韩国文字

期,字体设计在商品销售、文化教育和传播科学技术方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了字体设计的多样化,由英国人发明的黑体字在字体的形、比例、量感和装饰上作了新的探索。各种符合时代特征的流行字体大量产生,如埃及体、爱奥尼亚体、克拉伦登体、拉斯康体、多利安体等。除此之外还发明了几种学科的符号系统,如数学、天文、物理、化学、生物、地理等。

现代字体设计理论的确立,则得益于19世纪30年代在英国产生的“工艺美术运动”和二十世纪初具有国际性的“新美术运动”,它们在艺术和设计领域的革命意义深远。现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术都受到其基本观点和理论影响。“装饰、结构和功能的整体性”是其强调的设计基本原理。

我国的字体设计源远流长,有着十分久远的历史。有学者认为,它的产生可追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字,至今已有3,500多年的历史。其间经历了春秋战国以虫鸟书为代表的金文字体;秦汉及其后的篆书字体;宋元明清的宋体印版字体及20世纪的现代字体设计等几个发展阶段。

我国字体设计的历史和发展脉络与拉丁字体同样清晰与悠久,只是长期以来,由于多种原因,我国的字体设计概念一直处于较为模糊的状态,并反映在各个时期人们对它不同的称呼和叫法上。最为常见的如“美术字体”、“装饰字体”或“变形字”等。它们分别反映了人们对字体设计不同时期不

同的认识与理解。甚至还出现一种较为片面的观点,认为字体设计就是对字形进行笔划上的装饰变形或美化,而缺乏对字体的应用与功效进行整体的研究与构思。

70年代末至80年代初,随着国外三大构成理论以及其他现代设计理念的引进,我国教育界、设计界开始起用现代平面设计观念来重新审视字体的教育与设计,使之成为视觉传达设计中最基础最重要的设计训练手段之一。各大院校有设计类专业的课程名称将

图5 各种现代拉丁字体

图6 各种现代汉字字体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!/?&\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!/?&\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!/?&\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!/?&\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
CDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ1234
56789!/?&\$%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
OPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnop
qrstuvwxyz1234
56789!/?&\$%

中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化

中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化
中华民族优秀的传统文化

原来的“美术字”专业基础课改名为“字体设计”课程,教学方法由单纯的技法训练改为设计基础的训练和设计思维的培养。字体设计概念的内涵也更趋清晰全面,具体表现为:

1 强调以信息传播为主导功能的研究;

2 将视觉要素的构成形式作为主要的表现手段;

3 具有鲜明个性的视觉识别形象。

今天的字体设计概念已冲破了几十年来将文字进行个体形象美化的局限,在现代设计观念的指导下,依托现代社会高度发展的科学技术和多元化的时代精神的影响,走上了具有反映时代特征的广阔道路。

二 字体设计与书法字体的区别

字体设计、书法与印刷字体的基本要素是文字,作为视觉传播的工具,三者之间既有联系又有着不同形式与功能的区别。要准确区分它们的差别,首先要搞清三者的基本概念。

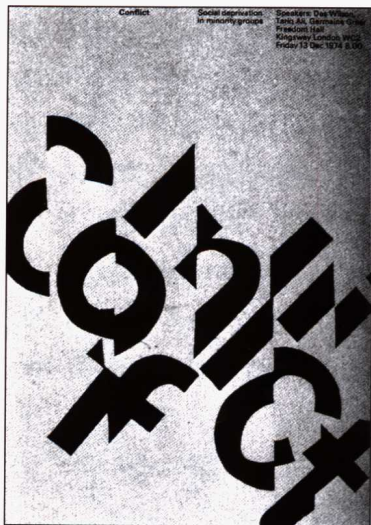
1 书法——书法指的是写字的艺术。书法在我国有着古老辉煌的历史,它经历了几千年的发展与创新,已成为人类创造文字、记录事物和表达人类的思想情感的一门艺术,它的发展与汉字的发展是一脉相承的。具体表现在:由古文大篆到小篆、由篆而隶、楷、行、草等各种形态的逐渐形成。

汉字的书法是一种特殊的造型艺术,在长期的书写过程中,书法形成

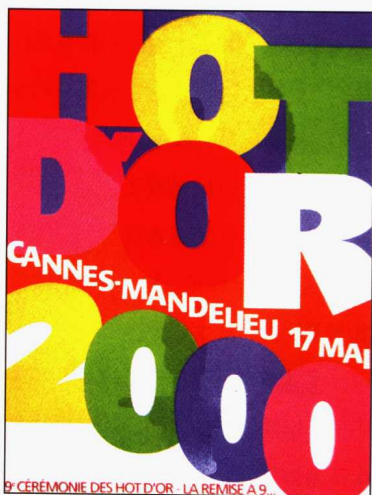
了自己一整套理论体系与造型规律,它起于点画用笔,系于单字结构、成于整幅章法、美于风神气韵,“求工于一笔之内,寄情于点画之间”,法度森严而变化无穷。

书法与设计字体的区别在于:汉字的书法是一种最能体现中华民族审美意识与情趣的艺术,它借助汉字的笔画、运用丰富的笔墨变化、抒发寄托书写者内心的艺术理解与思想感悟,字体的表现形式是自由无拘的,属于一种纯粹的艺术创作活动。

而设计字体的主要功能是传播视觉信息,并依据实际需要,利用文字的笔划要素并其所依附的载体和环境设计一种生动的整体的视觉效果,虽

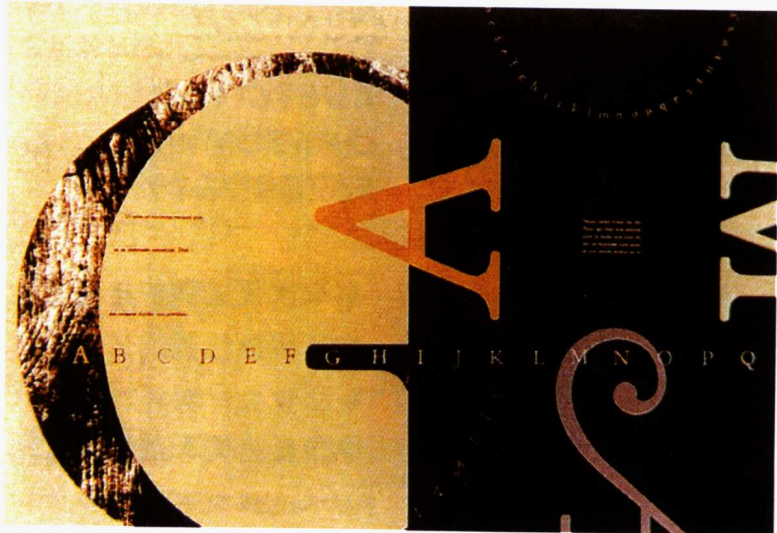
7

8

9

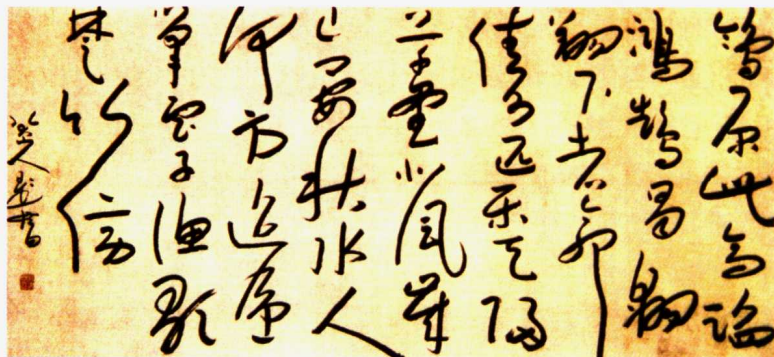

10

然有时设计师会借助书法的某种表现形式,但它更强调的是一种传播功能、因此具有从属性和局限性。

2 印刷字体——公元1040年,我国宋代的毕昇发明了活字印刷技术,这一发明为世界文化的传播与发展起了重大的推动作用。印刷技术被引进欧洲后,极大地促进了欧洲的文艺复兴浪潮。400年后,印刷技术由德国人古登堡(Gutenberg 1387-1468)加以完善与发展,工业革命带来的机械技术的革新和19世纪末叶发明的键盘排字机,使印刷工序完全机械化。为适应印刷技术的需要,许多印刷字体相继产生,这些字体在形态、比例、粗细和装饰上按照一定的规格设定,以便于字与字之间的配列与排版,由于印刷字体必须适用于大众传播的内容,因此,在造型上注重通用性与规格化。历史上,设计师曾创造出许多人们熟知的优秀的印刷字体:如莫特结构体、巴西利亚体、威华迪体等。

印刷字体是字体设计的一个重要组成部分,两者之间有着千丝万缕的

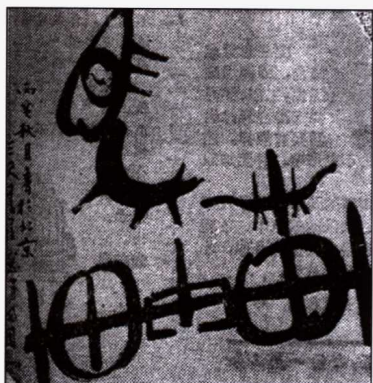
11

12

13

1-14

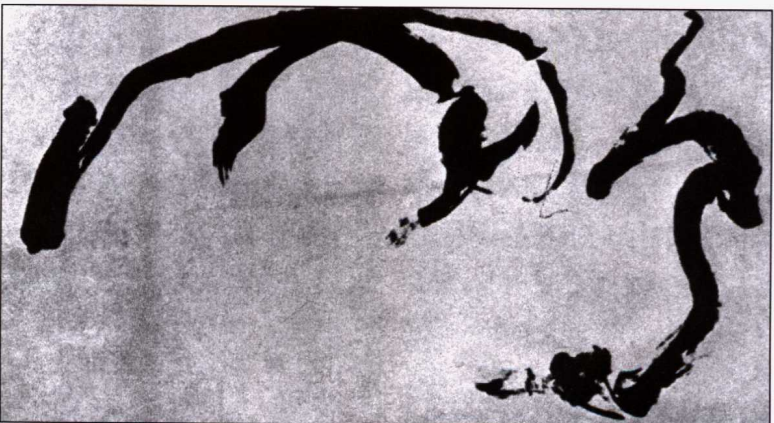

图7“错位”(J·C·Moreno·英国)

图8 法国嘎纳国际电影节海报
(Jean Larcher·法国)

图9, 10 将字母作为构成元素进行的设计

图11《题画诗轴》(朱奎·清)

图12 汉字书法的各种形态

图13“玄”(山崎大抱·日)

图14 现代书法(许福同·中国)

图15“鹏”(恩地春洋·日)

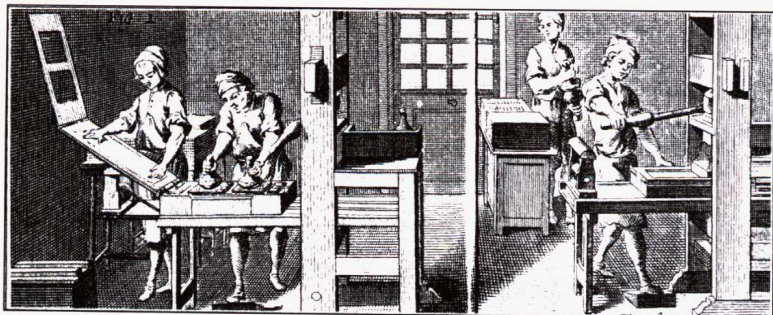
联系。我们可以从“TYPE”的词义上得到印证。早期的印刷字体被设计师们广泛地使用在建筑、广告传播与书籍封面上，既是信息的传播又是装饰的形式，如有些字体的自首与花卉图案结合表现出很强的装饰效果。工业革命后，为了满足印刷的需要，许多新的字体应运而生，这些字体既用来满足印刷技术本身的需求，同时又是作为新的字体的发明，它们之间互相促进、共同发展。今天我们到处可见的电脑制版字体的诞生，正是这种方法的延伸。随着现代电脑技术的飞速发展，各种设计软件应运而生，许多效果程序的设计帮助了设计师更便捷地进行各种字体设计，许多应用在印刷上的字体正不断地产生，它们与传统的印刷字体互相辉映，极大地丰富了字体设计的形式。

印刷字体与设计字体最显著的区别在于：当印刷字体以文本形式为主要传播功能时，则更强调其视觉的适用性与标准性。

三 字体设计的功能

字体设计具有两大最基本的功能：信息传播与视觉审美。

在我国秦汉时期，瓦当曾被广泛地使用在建筑上，起着一种华丽的装饰作用，给建筑增添了审美上的愉悦感。瓦当文字的内容多是吉祥纹样，这些文字通过精心的设计与安排，形成适形的造型，与建筑环境相吻合，加上方圆并存，点线结合，穿插呼应，形成烂漫多姿的形象，是我国古代文字设

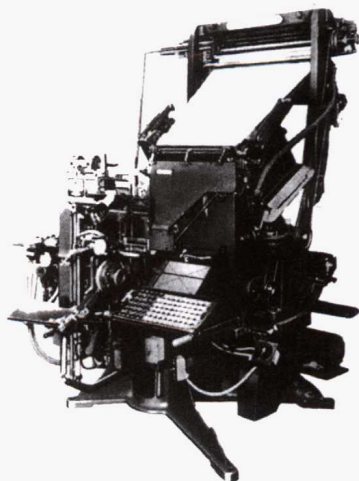

16

计的典范。瓦当的这种文字结构方式，还影响了以后的传统标识设计，如“招财进宝”，“黄金万两”等，将文字的结构与趣味表现的淋漓尽致。

19世纪之前，社会信息主要通过书籍媒介进行传播。各种明确、精致和风格鲜明的字体，配以华贵的色彩与图案，成了设计师装饰书籍封面设计的主要手段，手抄本与印刷书籍在当时的欧洲广泛流行，文艺复兴大师丢勒和荷尔拜因都从事过书籍的插图与封面设计工作，比较典型的是15世纪出版的《纽伦堡记事》的书名页设计，采用缠结装饰的哥特字体，整体效果雄健有力，体现了极强的视觉装饰性。

字体设计在如今的生活中被广泛地使用，因为与印刷有着直接的关系，所以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，优秀的字体设计能让人过目不忘，既起着传递信息的功效，又能达到视觉审美的目的。从现代企业经营的角度来看，它已是企业或产品与人们沟通的一种方式。

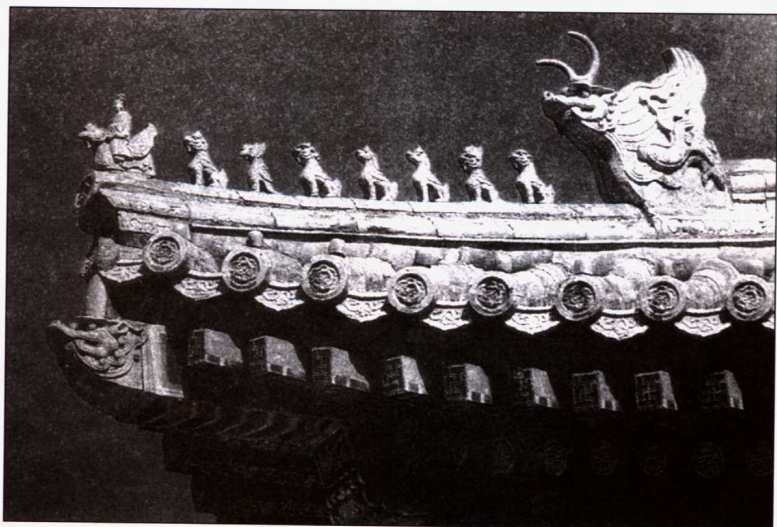
17

18

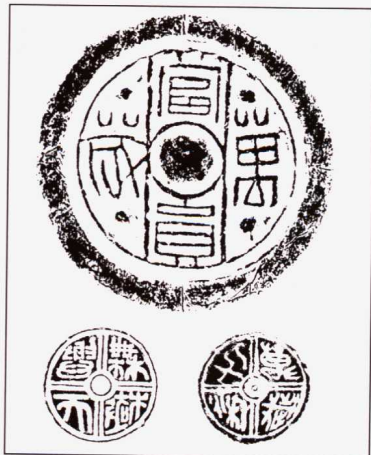
19

20

24

21

22

25

图 16 早期欧洲印刷作坊工作图

图 17 19 世纪末标准的字体编排印刷机

图 18 1886 年发明了世界上第一台排版机 (奥托·麦坚索勒·德国)

图 19 印刷铅字字模

图 20 瓦当在我国古建筑上曾被广泛使用

图 21 各种瓦当拓片

图 22 我国传统文字图案

图 23 民间年画“黄金万两”(清)

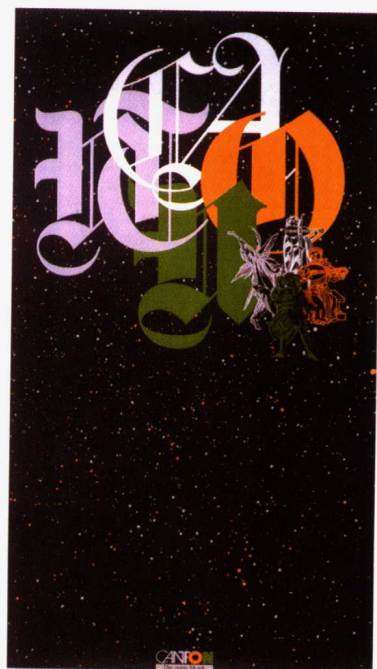
图 24 现代招贴

图 25 1493 年德国出版的《纽伦堡年鉴》的一页, 代表了当时的印刷设计风格

图 26 用哥特字体设计的现代招贴

23

26

四 字体设计是一门重要的设计基础课程

字体设计课程是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程。现代平面设计及其教育,强调的点、线、面、形、色和质感等视觉要素的构成以及这些因素之间的关系。

字体设计课程是专业设计基础课程的重要组成部分,其主要内容是学习和掌握字体设计正确的思维和方法,并要求学生全面掌握和运用视觉要素的设计法则,用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列以及文字形态的组合,了解与之相关联的载体环境等诸多应用特性,并采用多种造型手段,设计出特定的、在空间上满足实用需求和符合视觉审美的字体。

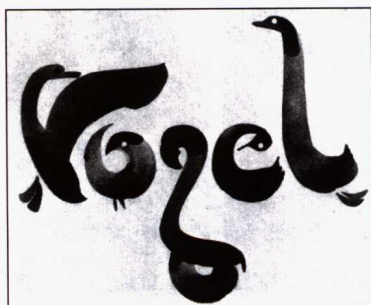
作为学生来说,要学好这门课程,设计出较为完整的字体,须全面而系统地了解与认识文字的基本骨架,文字的自身意义与视觉设计的基本规律、掌握各种造型手段以及字体设计的历史变革,学会借鉴世界优秀设计师的经验与方法,使自己成为一名真正的、成熟的设计师。

27

28

29

30

图 27 学生字体综合设计练习 (严峻·中国)

图 28 “脉冲” (U·Lehmann·德国)

图 29 “鸟” (J·Kotulla·德国)

图 30 图形字体的设计练习 (季伟力·中国)

2

字体设计的
历史发展与
风格变迁

第二章 字体设计的历史发展与风格变迁

在科学技术及文化艺术高度发达的当今世界,各国的文字均有其独特的形态,但总体来讲,使用最多、分布最广的要数代表华夏文化的汉字和象征西方文明的拉丁字母体系。前者主要应用在中国、日本、东南亚等国,如:现代日文中保留着许多汉字和假名的混用。后者则应用于欧美各国。两者各具自身的特色:以字形大致相同于外而蕴藏深意与内,每个字均有独立意义的汉字大多含义明确,为古代象形文字的延续。由于汉字本身始于象形文字,因此有着图画的感觉,即使不熟悉汉字的人,也可从其形态略解字意。

(图1)

而拉丁字母本身没有含义,须成串组合成词组来代表词义,其字母外形变化多端。由各个字母组成的字体形态各异,具有较高的可塑性,是好的设计构成要素。(图2)

本章主要对汉字与拉丁字母的文字发展历史、结构的组织形态与书写的不同方法进行简要的论述,让学习这门课程的学生对文字的起源有一个较为清晰的认识。

一 汉字的起源

汉字是世界上历史最悠久的文字之一。

关于汉字起源,我国古代典籍中说法不少。《周易·系辞·下》曰:古者包牺氏之王天下也,仰则观象于

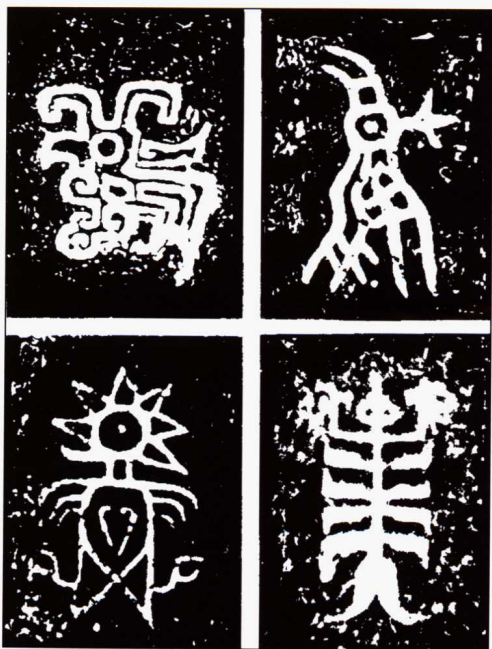

图1 中国铭文上的象形图符

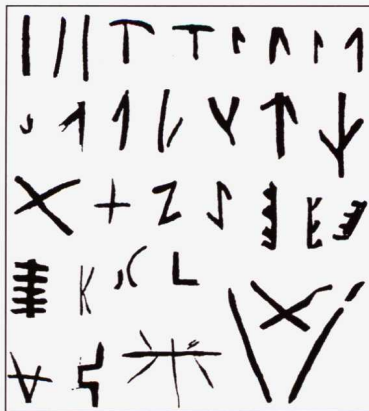
图2 拉丁字母的各种表现
(Peter Krull · 德国)

天，俯则观法与地，视鸟兽之文，与本地之宜，近取诸事，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”又说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”。认为是包牺氏时代开始了文字，这是一种说法。另一种较为普遍的说法认为：文字的产生是在黄帝时期，由史官仓颉所造：战国末年《荀子·解蔽篇》说：“好书者众矣，而仓颉独传者一也”；《吕氏春秋·君守篇》说：“仓颉作书”；《淮南子·本经训》说“古者仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭。”等等。对仓颉造字说鲁迅先生曾在《门外文读》一书中作了科学而精辟的分析。他说：“但在社会里，仓颉也不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一采集，便可以敷衍记事。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个例子。”可见无论是包牺氏还是仓颉，他们或是指具体的人，或是指一个历史时期的代称，汉字的真正起源是由劳动人民集体创造后，经史官或巫师整理、加工而成的。

最早的文字形式是以一种代表语意的图形符号，其功能是在生产劳动和社会活动中传播信息以及为了某些宗教目的。1954年发掘的公元前4,000年左右的西安半坡、仰韶文化遗址，出土了不少彩陶器，器口外部往往有刻画符号。这种刻画出来的符号即是继“结绳而治”之后的“书契”，它们分别代表了各自明显的意义。

1 据我国著名的古文字学家于省先生考证：×即五，+即七，|即十，||即二十，T即示，丰即玉，↑即

3

图3 西安半坡彩陶刻画符号

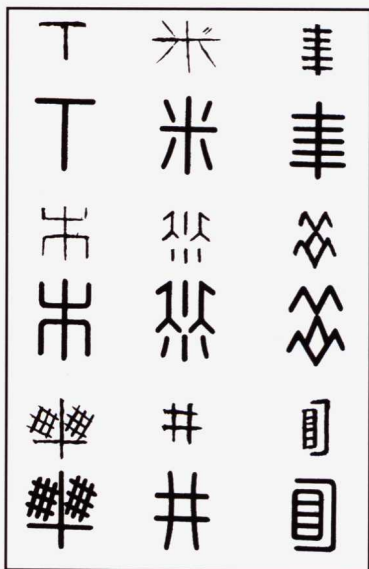

4

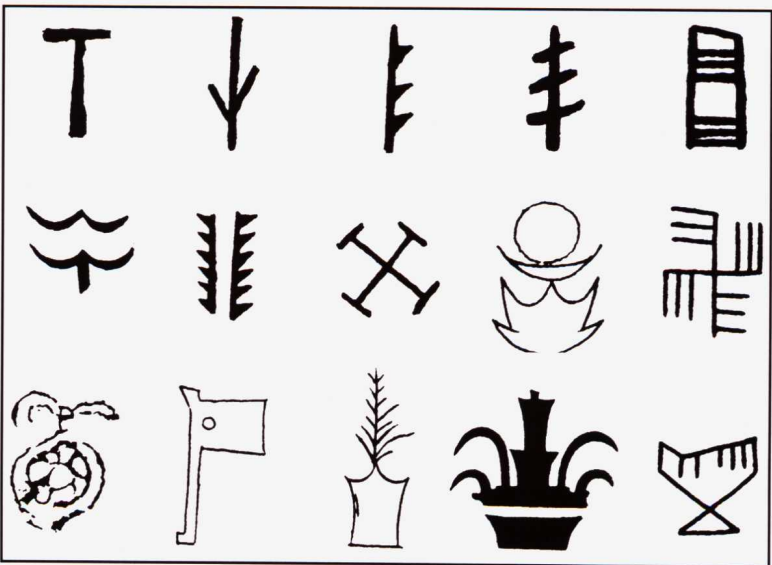
图4 史前岩画中的图符

图5 新石器时代陶器符号

图6 史前陶器符号的复原

6

5

矛,等。

2 1959年发掘的距今已有6,000历史的山东大汶口陶器中也有代表一种语意的符号文字,如:灵字(热)一共有三个,两个是繁体,一个简体。

从大汶口和半坡两地出土的仰韶文化陶文看,它们都带有明显的象征图符基础,在以后的殷商甲骨、商周金文中仍然保留了不少的图符与定型的文字一并使用的例证。这也是我国学者历来认为的汉字起源于图符的原因,即所谓的“书画同源”之说。(图7、8)

我国著名的古文字学家和考古学家唐兰先生解释说:“上面刻画着太阳,太阳下面画出了火,下面是山,而另一个字在日下画出火形,把山形省略,因此与后来的“灵”字完全一样。据此,他推断当时“已经有了简体字,说明它们是已经很进步的文字”。

值得一提的是,代表新石器时代的陶器图符是人类在原始落后的生产、生活环境中创造的一种具有审美价值的文字性质符号,既代表了我国文字起源的一个历史阶段,又对我国字体设计的产生具有重要的启蒙作用。在此之后的青铜时代,保留了相当多的原始文化率真稚气的特征,青铜器铭文中的图形文字即是这种保留的产物。(图9、10)

图形文字作为我国优秀的传统文化,在今日的标志设计与广告招贴设计中被大量地运用,它已成为我国设计领域珍贵的文化遗产。(图11、12、13)

