

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

||| 字体设计

(第二版)

沈卓娅 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

字体设计

(第二版)

沈卓娅 主编

高等教育出版社

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书主要包括字体设计概述、字体发展与历史沿革、字体绘写的训练、字体设计的方法、字体设计技巧的训练与应用等。本书是作者20多年来在平面设计教学上不断改革的一个阶段性汇总,在注重基础知识模块掌握的同时,更侧重于字体设计创意和技能的训练,并通过大量实际设计案例的解析,以感性和直观的方式,将理论知识与实际案例有机地结合,最大限度地凸显高职高专教学的特点。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校、应用型本科院校、成人教育艺术设计类专业的教学用书,也可供社会从业人士和设计爱好者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 沈卓娅主编. — 2版. — 北京: 高等教育出版社, 2009.7

ISBN 978-7-04-026328-2

I. 字… II. 沈… III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. J292.13 J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第086350号

策划编辑 叶 波 责任编辑 王海燕 封面设计 张志奇
版式设计 王 莹 责任校对 殷 然 责任印制 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	中青印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	850 × 1168 1/16	版 次	2003年7月第1版
印 张	9		2009年7月第2版
字 数	200 000	印 次	2009年7月第1次印刷
		定 价	29.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26328-00

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

字体设计在现代生活中具有广泛的用途。无论是在报刊和书籍装帧中,还是在商业设计以及公共场所的各种标志性设计中,都需要字体设计。尤其是处在市场经济比较发达的今天,各项商业设计,包括商品的包装装潢、商品广告、商标图案、商店门面和店堂设计等,都迫切需要加强字体设计。字体设计在视觉传达上对于商品的推广、商品的营销及商品流通环境的营造,发挥着越来越重要的作用。总之,字体设计既有利于传递信息,提升大众的审美能力,又有利于促进商品的流通。因此,如何恰当、有效地设计字体,是现代生活向我们提出的一个新课题。

字体设计就是利用文字,通过一定的形式,配合所需要的对象,结合所应用的载体,构成一个个美丽的画面,给人一个信息、一种美感、一种印象、一种品味、一种情趣。

今天,字体设计已从单纯的对字体的美化,发展到担负着品牌形象推广的重任,具有引起人们关注的视觉焦点的标志性作用。如2008北京奥运会会徽的“京”字人形和将于2012年在伦敦举行的奥运会会徽的“2012”四个数字,还有大量采用文字设计的企业标志,成为传达形象的最直观的载体之一。

同时,随着科学技术的不断发展,字体设计也在更新和扩大着它的应用范围,它不仅仍保有着平面二维、立体三维的阵地,更涉及网页等三维、四维空间。可以说,在当今社会里,无论走到哪里,举目四望,只要有文字的地方,就存在着字体的设计。

字体设计的最终目的是为了服务各种视觉传达设计,使所应用的对象能以更佳的方式呈现出来。因此,字体设计必定附着于某种载体形式,反映在书籍、报刊、说明书、招贴、标志、包装及灯箱、招牌上,甚至电影、电视片头、影视广告、网页等,但不管以何材料、以何形式出现,都必须符合所要服务对象的特殊要求,这一点在进行字体设计之前就应该首先明确,只有确定了设计目的,才能做出恰当的字体设计。在对字体进行设计时,可将字形变化方式归纳为笔画性变化、具象性变化、装饰性变化三大类型。

在长期的字体设计教学实践中,我们坚持以案例带动教学的指导思想,将日常教学的心得体会汇集在本教材中,同时也将近年的部分学生作业呈现其中以作佐证,更全面地展现在字体设计教学中的探索成果。另外也想以这种方式与各兄弟院校做一交流,以更好地深化高职高专教学方法、课程体系的进一步改革。

书稿付梓时,我要感谢刘境奇、符远、王汀、王旭玮、陈蓓、卢叙默等同事在教学中的通力合作,有了他们的辛勤指导,学生们的课程作业才会如此精彩。由于本人水平有限,加之时间仓促,错漏之处在所难免,敬请专家和广大读者指正。

沈卓娅

2009年6月于广东轻工职业技术学院

第一章 什么是字体设计.....001

- 第一节 字体设计的含义和基本属性.....001
- 第二节 方块字与拼音字.....003
- 第三节 字体设计与书法艺术.....005
- 第四节 字体设计与印刷体.....008
- 第五节 字体设计的重要性.....009
- 复习思考题.....011

第二章 字体发展与历史沿革.....012

- 第一节 文字的萌芽时期.....013
- 第二节 文字的成长时期.....015
- 第三节 文字的发展时期.....025
- 复习思考题.....032

第三章 字体绘写的训练.....033

- 第一节 汉字的基本字体.....033
- 第二节 绘写汉字的基本要求.....037
- 第三节 拉丁字母的基本字体.....043
- 第四节 绘写拉丁字母的基本要求.....052
- 复习思考题.....055

第四章 字体设计的方法.....056

- 第一节 笔画性变化.....056
- 第二节 具象性变化.....065
- 第三节 装饰性变化.....073
- 复习思考题.....077

第五章 字体设计技巧的训练与应用.....078

- 第一节 字体组合的技巧.....078
- 第二节 字体搭配的技巧.....082
- 第三节 字体的设计应用.....085
- 第四节 教学案例分享.....094
- 复习思考题.....109

附录.....110

参考书目及摘要.....135

第一章

什么是字体设计

学习目标

通过本章的学习，学生应了解字体设计的基本概念，掌握基础的理论知识，并通过大量的实例认识到字体设计在平面设计中的重要性，为今后的设计作好思想准备。

习惯上，一般人都从字面上看待字体，认为字体只不过是文字记录的有形媒介，是文字内容传达的“隐性”载体，而把字体自身的存在淡化、忽视了。实际上，字体不仅是文字的书写形式，文字正是借助各种不同的书写形式，或手书体、或印刷体，表现出其笔画的结构特点，传递出独特的气质，呈现出某种特有的视觉个性——或粗犷、或纤细，或圆滑柔顺、或棱角突兀，表达出设计者的创意和思想，这就是字体设计的意义所在。因此，我们必须先对字体设计的含义和基本属性、方块字与拼音字、字体设计与书法艺术、字体设计与印刷体、字体设计的重要性等作概括的了解。

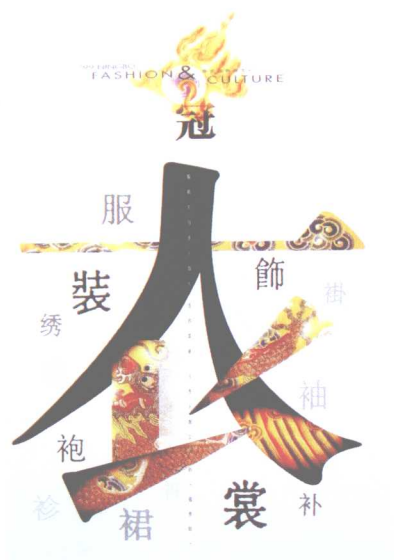
第一节 字体设计的含义和基本属性

什么是字体设计？面对一张海报，首先看到的是色彩，无论它的色调是红、是蓝，是鲜艳、是灰暗，但当我们再继续关注下去，剔除色彩的影响时，就会发现只剩下图形和文字了。这时，优秀的设计作品一定会做到图形与文字的协调和呼应，尽管它们在平面上分属于两种不同特质的造型要素，但当它们在同一时空中共同表现时，作为文字表现形式的字体，一定会做出某种形式的配合。因此，字体设计不仅探讨字体的字形特点、间架结构，更多的是透过笔画与笔画间、字词与字词间这个表层的形式，研究所传递出的视觉空间的组合问题以及文字与图形在限定的范围内相互组合的技巧，以提高文字的可记忆度，获取最高的传达效果。见图 1-1 至 图 1-3。

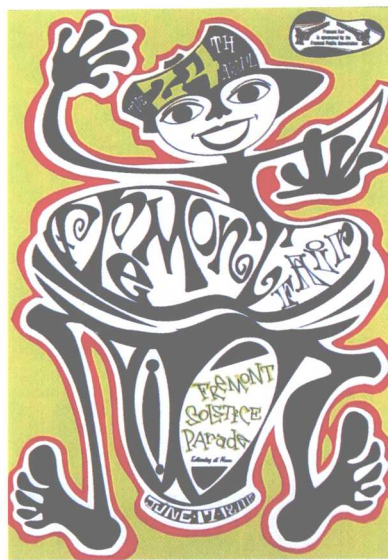
可以这样说，任何一个平面设计作品，都是通过字体与色彩、图形，经构图的编排，形成一个完整的画面。因此，字体设计是平面视觉传达设计的重要组成部分，它与色彩、图形共同构成了平面视觉传达设计的核心。而字体设计的主要任务就是要对文字的形象进行符合设计对象特性要求的艺术处理，以增强文字的传播效果。

文字既然是一种运用视觉形象来表达思想的符号，就有一个形象美的问题。因此，字体就在实用性的基础上派生出艺术性的要求。

字体的实用性并不像日用产品那样表现得那么纯粹。如椅子可以用来坐、衣服可以

▲ 图 1-1 服装节 韩秉华设计

▲ 图 1-2 展览会海报
George Estrada 设计

用来穿、刀可以用来切东西。虽然字体不可以直接使用，但它同样具有实用性，那就是：通过我们的眼睛，让观者能够借用字体这一特殊符号，读懂所要传递的信息，并且是正确地读懂，这一点是非常重要的。因此，字体应准确而易认，准确是为了不引起误解，而易认则是为了便于

▲ 图 1-3 商业海报
靳埭强设计

辨识。这就是字体的实用性的体现——为了识别。见图 1-4a、图 1-4b。

设计不仅使文字更易为人们所识别，而且使字体更具个性，同时也给人们带来视觉上的愉快，因此，字体的形象应力求优美，使人赏心悦目，获得美的感受，并可以使所要表达的对象得到更充分的个性体现，这就是字

体的艺术性要求——为了美观。见图 1-5。

字体虽占有一定的视觉空间，并通过某种特殊的形态表达出一定程度的视觉意义，但也不完全只是视觉形象的单纯表现，这是由于字体兼具文辞内容的转载及视觉形象的表现这双重角色，因此，如果仅以纯粹的视觉语言的方式表现，而忽视字体所应有的识别功能，或走向另一端，只注重内容的传达，而无视字体美观与否，都是残缺的字

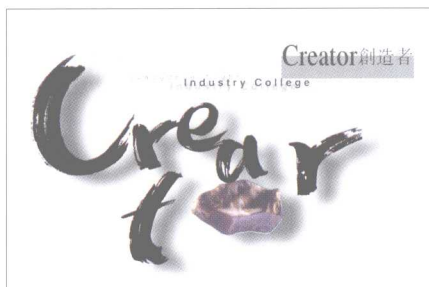

图 1-4a

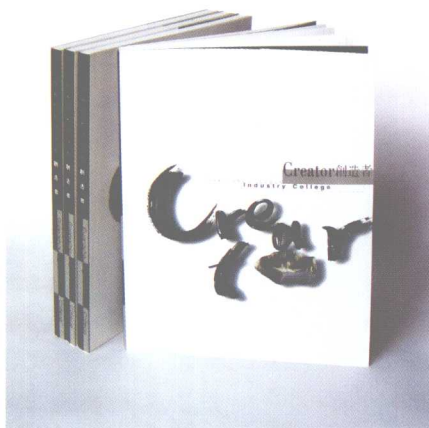

图 1-4b

▲ 图 1-4 创造者（书籍装帧）
刘境奇设计

▲ 图 1-5 餐馆标志

体设计方式。那么，如何在文字阅读适应性与版面视觉张力之间找到最适合的平衡点，甚至将文字与图形在同一时空中可能产生的冲突转化为相辅相成的整体视觉沟通，正是字体设计最具挑战性、也是最能发挥字体潜力的地方。

因此，实用性和艺术性是字体设计贯穿始终并且必须具备的两个基本属性。

第二节 方块字与拼音字

在科技及文化艺术都很发达的当今世界，同时使用着各种不同的文字。由于文化发展过程和历史背景不同，它们各有自身的特色。概括地说，可以分为两大类：第一类是外形规格大致相似、而含义却丰富多样、基本都有一定意义的方块字（以汉字为代表），应用的国家如中、日等国；第二类字母本身只表音不表义，必须串连成字才能表达意义，即字形长短各异的拼音文字（以拉丁文字为代表），应用的国家如英、法、美等国。这两种不同类型的文字有着内在的区别。

一、字素的不同

所谓字素，是指构形的基本结构成分。汉字的字素即笔画、偏旁等最小造字单位，如“马”、“木”、“女”、“王”，虽然可以单独构成独体字，但更多的却是充当合体字的构件。大体上讲，拉丁字的字素相当于拼音文字中的字母。

方块字在记录语言过程中直接面对的是语义，每一个语义都有与之相配合的视觉形象。只有这样，方块字才能在文字认知过程中有效地体现自己的价值，而不至于遭受张冠李戴的厄运，从而完成记录语言的使命。如：“天”与“夫”虽然在字形上只差那么一点点，可却代表着各自不同的含义。因此，它所需要的基本字素，其复杂程度比拼音字增加数倍乃至数十倍。

而拼音字所直接记录的是语音，语音单位相对语义单位而言数量要少得多。如果把音节进一步分析到音素，一种语言通常只有二三十个，而只为这些有限的单位设计一套简单的对应符号，通过简单组合，便可有效地完成记录语言的使命。如：“god”、“good”、“dog”，三种不同的组合秩序，便创制出了三个不同意义的单词。

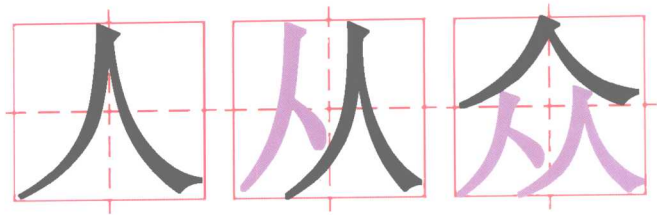
二、字素拼合方式的不同

汉字的大部分字素是以左右、上下或其他某种方式拼合成的，其组合体——每一个单字的大小是恒定的，是统一在相同的有效框形空间内的。字素的拼合会因其组合伙伴的多少而发生程度不同的大小变异，也就是说，字素会随着组合伙伴的增加而缩小其所占有的位置。如“人”、“火”、“木”，人→从→众，火→炎→焱，木→林→森等。

见图 1-6。

而在拼音字的字母组合中，字母的大小是恒定的，不会随着字母的增加而缩小其既定的有效空间，只会使其组合后的单词的长短发生变化。见图 1-7。

简单地说，前者是框形不变，个体改变；而后者是个体不变，框形改变。

▲ 图 1-6 汉字的字素拼合方式

▲ 图 1-7 拼音字的字母组合方式

三、字、单词编排方式的不同

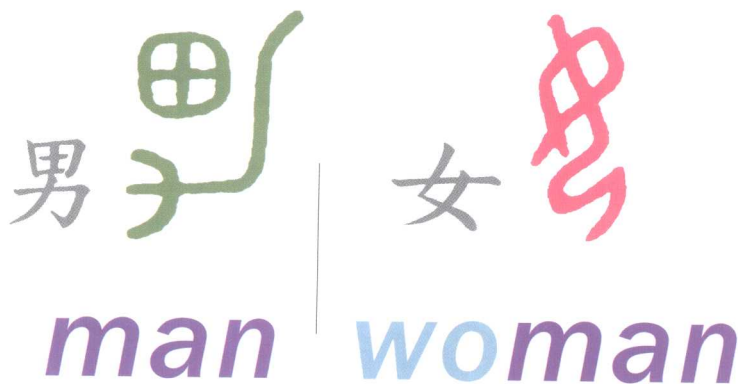
汉字的字与字之间不仅可以左右横排，而且可以上下竖排；而拼音字的字母与字母之间只可以左右横排，要想让它竖起来的话，那就只能是先横排，然后竖着放。

四、符号的性质不同

从符号学的角度看，有理性符号容易理解，容易记忆；而无理性符号则较难记忆。如：当去到一个陌生的国家或地区时，一下飞机便可以通过各种不同的指示性标志，到达你想要去的地方，如公共通道、洗手间、问讯处、钱币兑换处、餐厅。也许各地的洗手间图标有异同，但还是可以通过某些特征清楚地分辨出“男”或“女”。这些有理性符号一望而知，极易理解，也极易记住，但像电话号码、电报码之类的无理性符号，则只能硬记。

文字既然属于符号的一种，也同样存在有理性符号和无理性符号两种。汉字除少数表音字（假借字）外，基本上都是理性符号。以汉字的“男”、“女”两个字为例：“男”字从田从力，男人在田中劳动，是个会意字；“女”字在甲骨文中像女人两手相交温顺的跪姿，是个象形字。像这样的例子在汉字中还可以举出很多，这些汉字从字形上便可以看出其词义来，因而是有理性的文字。

而拼音文字则是一种无理性的文字，还以“男”、“女”两个字为例，英文的man和woman为什么分别表示男人和女人，没有理由可说，在这几个字母上也找不到跟男人、女人的任何联系。这是因为它们是表音的符号，我们只能从各自的音节上去记住这些无理性的文字。

▲ 图 1-8 有理性符号和无理性符号

见图 1-8。

除了上述所说的四点特殊性外，方块字与拼音字也有它们的共同性，那就是：都以不同的、抽象的线（直线、曲线、方线、圈线、粗线、细线、长线、短线）来构成文字形象。因此，我们在研究字体设计的规律时，不但要了解它们各自的特性，而且还要了解它们的共性，研究它们所遵循的共同规则。

第三节 字体设计与书法艺术

书法就是文字书写的技法，这种技法又由于书写的特殊性而有了与程式化地描画和机械性地规定文字组合的印刷体截然不同的呈现，因而具有了无可比拟的创造自由。这种自由又使得笔画从一开始就成为一条真正的线条艺术的表现，它一不靠色彩、二不靠光影、三不靠体块，它的一切纯粹由线条组成，是一个线条的王国，成了一种独特的艺术样式。

书写者借助于笔在纸上的移动，文字的笔画常常一气呵成。这时笔所留下来的线条不仅是运动着的线条，还是一个充满着动感和节奏的线条，是记录着时间前行的符号。因此，书法之美，不在于个别的字，而在于无限的变化，在行与行之间、字与字之间所具有的生动的气氛和流动的韵律。

由于书法是一笔定乾坤，由此不难想象，作为艺术留存至今的书法作品，必定是以书法家们反复书写为基础的，而这样一种书写态度，对于书法和书法的艺术化进程，无疑也会起到一种不容忽视的催化作用。

在东方文化中，书法是最精粹、最受尊崇的艺术形式之一。它有着悠久的历史传统，是艺术技巧和传统的儒家思想的完美结合。柔软的毛笔成为书写的最适当的选择，再加上纸、墨的配合，便有了浓、淡、干、湿、迟、速等神妙的变化，使单纯的技法升华为一种高度的创造艺术，具备了极为丰富的美学内涵，进而发展为高境界的书法精神。汉字书法实例见图 1-9 所示。

而在西方，由于采用的字母形式及特殊的书写用具和书写规则的不同，形成了与东方截然不同的另一类方式。“书法”（calligraphy）一词在英文中是优美书写的意思。西方的真正书法是在文艺复兴以后才在少数地区出现的。到了 19 世纪末，在设计师威廉·莫里斯的倡导下，掀起了一场复兴中世纪书写和装饰风格的运动，才又使得书法得到

▲ 图 1-9 汉字书法实例

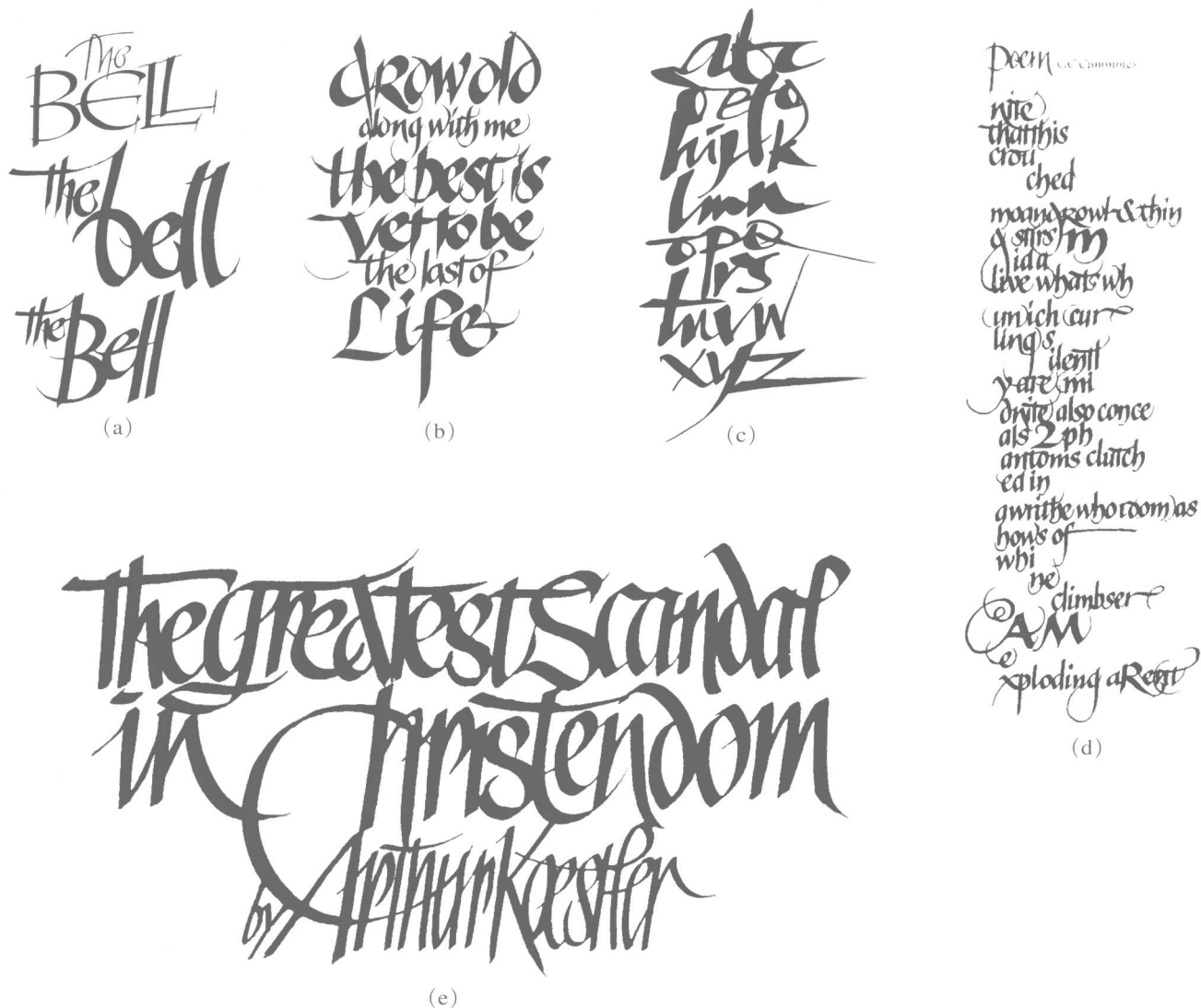
广泛的重视和使用。现代书写家在书写时仍然使用中世纪书写家所用的天然工具和材料——羽毛管笔、苇杆笔和犊皮纸。实际上，字母是由较宽的平头笔尖分几步写成的，在尖端、水平或斜角切削而成。笔尖的形状使书写时笔画的粗细产生变化，显示出字母形式的基本特征。拼音字书法实例见图 1-10 所示。

西方书法从一开始就不是为了书写而书写，他们总是善于将书法这种有趣的书写方式放入到具体的事情、具体的工作中去，并将书法和字母刻写设计联系在一起，包括装饰讲究的手抄书、教会僧侣的缮写本等。德国的鲁道夫·科赫对 20 世纪早期德国的书法和字母刻字设计很有影响。他积极将书法形式用于字模设计，哥特黑体字就是他的贡献，在德国一直是标准的字模。见图 1-11。1918 年，当地的书法家在他组织下成立了一个团体——奥芬巴赫书法协会。他们将高水平的设计与书写应用到印刷与纺织品上。

总的来说，文字书写的地位在西方并不显赫，书写主要是为了日常交流。由于书写方法采用单纯的笔和墨水，加上有限度的技巧，文字美的样式更多地走向装饰趣味的方向，而不如中国书法千变万化，多彩多姿。

书法创作是一种特殊的艺术活动，它有着自身的艺术规律。我们所说的字体设计，与书法艺术不是一回事，但两者又有着一定的联系。字体设计要重视吸收书法艺术成果，以丰富字体设计的内容、提高字体设计的艺术效果。因此，我们在研究字体设计时，也常常要涉及书法艺术的某些方面。见图 1-12 至图 1-14。

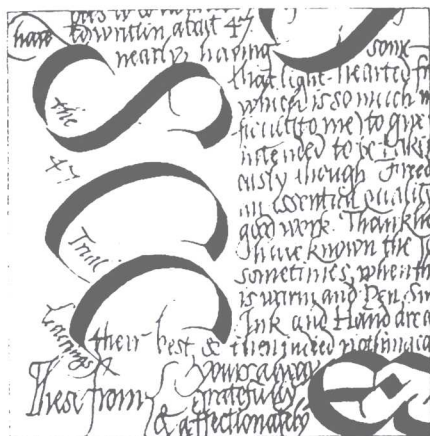
图 1-13 是爱德华·约翰斯顿 (EJ) 写给 SCC 的信。他是现代书法复兴最有影响的人物。他写的信里都有 EJ 和收信人姓名的大写字母缩写，以衬托手迹的精密组织。

▲ 图 1-10 拼音字书法实例

verschonet, sondern
gegeben, wie sollte
schenken? Wer will
beschuldigen? Gott

▲ 图 1-11 哥特黑体字

第四节 字体设计与印刷体

造纸术和印刷术的发明,是中华民族对世界文明做出的重大贡献,也是文字和印刷史上的两个巨大进步。它们不仅改变了人们的书写、阅读方式,也使得信息的大量复制成为一件较为容易的事,开辟了大众传播的途径。

印刷术是通过压力复制图文的技术。早期的印刷术是把图文刻在木板上用水墨印刷，称为“雕版印刷”。一页书雕刻一块印版，如果一个字雕刻错了或由于木板的木质纹理而影响到雕刻质量，则前功尽弃，需要重新再雕。

“雕版印刷”在唐代已经十分普遍。到了宋代庆历年间（1041—1048），毕昇采用胶泥烧制成一个个的单字，在印刷时只要将单字拼合成文，放置在一块印版上，便可进行印刷，而当印刷工作结束后，再拆开这些单字，以备下次再用，这就是“活字印刷”。它不会因为一个字或一个小局部的问题而影响到整块印版，从而大大地提高了工作效率，加快了工作速度，并逐渐取代了雕版印刷术的地位。

由于胶泥活字不耐用，在公元1298年，元代农学家王祯以木材替代毕昇的胶泥活字，称为木刻活字。13世纪朝鲜采用金属活字，1445年德国人谷登堡创造了铅合金活字。

印刷技术，被视为现代印刷技术的开拓者。

19世纪，西方对中国实行包括政治、经济、文化各方面在内的全方位侵入，一些西方传教士为了传教方便及印刷《圣经》，把铅字印刷技术带到中国，并铸成铅合金活字，字体为宋体字。

就字体而言，在人类文字的发展史上，首先出现的是“手书体”（包括刀刻与笔写）。而后，随着印刷术的发展，出现了印刷体。作为与“手书体”对应的概念，“印刷体”特指以几何线型组成的字样。此外，“活字印刷字体”泛称印刷排版系统中的各类字样，包括在手写体的基础上加工而成并保留手书风格的字体。

印刷是通过压力完成复制的，这就要求用于印刷的字体结构匀称，笔画不能太粗，因为当笔画涂上墨后，由于压力会膨胀一些，过粗就会使笔画糊涂一片，模糊不清。由于印刷压力，阳文版笔画两端受力最大，为了延长字版的使用寿命，避免缺笔短画，于是笔画两端就出现支撑压力的衬线，老宋体的笔画特点就是顺应了印刷的要求而产生的。

印刷体既然是专为通过印刷及其他技术进行复制而设计的字样，就必须符合工业化加工的质量、要求、技术标准，并且具备统一、美观而又易于阅读的结构形式。因此，印刷体使文字的笔画和结构进一步规范化，从而形成了各种样式、适合不同场所要求及视觉功能的字体，如汉字的宋体、黑体和拉丁字母的罗马体、无衬线体。

现代排版工艺经历了机械（金属活字）、光学（激光照排）、电子（桌面印前系统）三个发展阶段。金属活字的外形、尺寸固定不变，仅有十余种可供选择的规格、型号；激光照排机配备多副变倍镜头和变形镜头，可将字模板上的字符按一定比率放大、缩小或改变为长、扁、斜各种形态，并通过感光材料拍摄到照相纸上；而现在广泛使用的计算机软件中的矢量字库，则为我们提供了更大范围的变化空间，它不仅可以设定字符规格以及对字符作延展、变形，还允许有多种方式的加工处理。

许多发达国家都设有专门的机构从事字体设计的研究开发，出现了种类繁多的各种字库，活跃了平面设计的视觉效果，为设计师提供了更具个性的字体。与拉丁字体相比较，汉字字体的种类变化相对要少，这不仅因为汉字文字体系庞大，设计一套印刷字体要耗去大量的时间，而且因为它还需要强大的计算机软件开发技术的支持。

各种不同样式的印刷字体为字体的设计和描绘提供了基础。我们现在广泛使用的各种变体字，就是以各种印刷字体作为基本形态而发展起来的。因此，印刷体是字体设计的基础，而字体设计则是印刷体的发展，它们构成了字体设计的主要内容。见图1-15。

▲ 图1-15 毕业设计作品集装帧 沈卓娅设计

第五节 字体设计的重要性

字体设计的首要任务是版面文字的视觉化处理。换句话说，就是如何通过恰当的字体设计，使图文的阅读顺畅舒适。既然字体是一种具体的视觉形象，并占有一定的视觉

空间,那么,它就必然与版面中的其他视觉要素——图形、色彩产生互动的视觉效应。因此,把字体看成是另一类的视觉图形,并重视它在平面设计作品中不可或缺的角色作用,是许多优秀作品成功的因素之一,甚至有相当数量的设计作品纯粹是用文字构成的,它们或以优美的手写字体作为设计的核心元素,或选用由基本字体转化而来的专用字体作为视觉中心。但是无论怎样,字体设计的优劣,都将直接关系到设计作品的整体效果。因此,对设计者来说,如果能在画面中善用字体,其设计便成功了一半乃至全部。这个“善用”包括对字体的选用、中英文字体的搭配、大小字体的组合及字体与图形的配合、与主题的吻合等,因而有“能驾驭字的人,才能够谈设计”的说法。

也许正是由于字体是记录文字的有形媒介,是传达文字内容的“隐性”载体的缘由,而常常出现忽视字体设计现象,但实质上,这正说明字体是最能够潜移默化、隐藏自身价值的媒介形式。由于被忽视,观者会因此对字体作为视觉图形所带来的影响不加设防。字体的具体形象与它在视觉空间所产生的力量及意义,正是借用这种“隐性”图形,在读者不经意的阅读过程中,一点一滴地输入视觉神经。这种有“感觉”却没有“意识”到的潜在影响力,正是字体设计之所以微妙与迷人的地方。

特别是在当前快速发展的社会里,字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素。通过快速而大量的印刷媒体,将字体所要传达的信息很快地传播到世界各地。字体这种功能,使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。为了扩大企业和商品的影响,为了树立企业形象和商品形象,已普遍采用对企业名称和商品名称进行标准化字体设计的做法,也就是“专用组合字体设计”。它使一组字体融为一个整体,并经过注册后,其他厂家不能随便使用,成为受到法律保护的、商标的一部分——标准字体。在设计标准字体时,对每个字的笔画都标明准确的长度、宽度、角度和弧度,使这些字体的绘写方法高度规范化。

这里所说的“专用组合字体设计”，是以特定的词语为对象，并对其字体和字符进行组合形式的再设计。这个特定的词语常常是企业和社会团体的名称、商品品牌和报刊刊名等，英语称这种经过格式化和定型化的文字组合形式为Logotype。Logotype具有与

印刷字体不同的、强烈的“形象”个性，并且由于它更为注重特定文字的组合关系及其视觉识别功能，因而较易被人们作为图形而记住，并获取广泛的社会认同。见图1-16。Canon相机的标准字是以N字的线宽为整组字的基本单位，据此求出字间的比例和斜角的关系，其中尤以角度的不同为表现的特色。

不只是企业用“专用组合字体设计”作为企业的标志或商标，许多文化或体育类集会也经常采用文字作为标志的主要表现形式，如2008年的北京奥运会会徽的“京”字人形，及2012年伦敦奥运会会徽的“2012”四个数字。

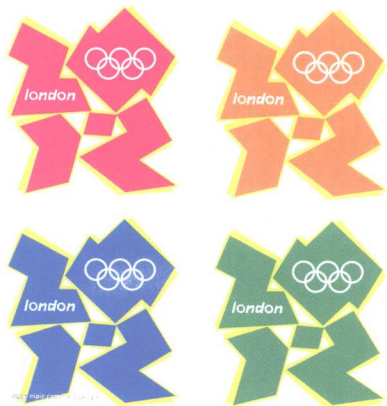
伦敦奥运会会徽以数字“2012”为主体，包含了奥林匹克五环及英文单词伦敦(London)。见图1-17。会徽颜色一共有四种，分别是粉色、橙色、蓝色和绿色，可根据不同场合的需要使用不同颜色的会徽。这一设计是百年奥运史上第一次由同一年举办的奥运会和残奥会“共享”同一个会徽。由不规则几何图形组成的会徽将来可以拆分出来

或者变形应用在不同场合,形成了多元文化的大聚会。

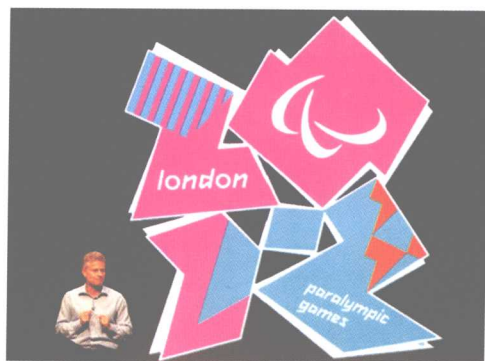
伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科称这个会徽象征着“活力、现代与灵活,反映了一个崭新的、丰富多彩的世界,在这个世界上,人们特别是年轻人不再处于静止状态,而是用新技术和新媒体网络武装起来工作”。国际奥委会主席罗格也称赞,这是一个“真正富有创造精神的会徽,几何图形抓住了2012年伦敦奥运会的实质,即激励全世界的年轻人参加体育运动,体现奥运价值”。

a. 会徽以数字“2012”为主体

b. 会徽的四种颜色

c. 由不规则几何图形组成的会徽

d. 2008—2012奥运会旗移交仪式标志

▲ 图 1-17 2012 年伦敦奥运会会徽 奥林斯 (WolffOlins) 设计公司设计

复习思考题

1. 什么是字体设计? 为什么说字体设计既有实用性的需要, 又有艺术性的要求?
2. 简述方块字与拼音字的异同。
3. 简述字体设计同书法艺术以及印刷体的关系。
4. 为什么说字体设计在平面设计中具有非常重要的作用?