

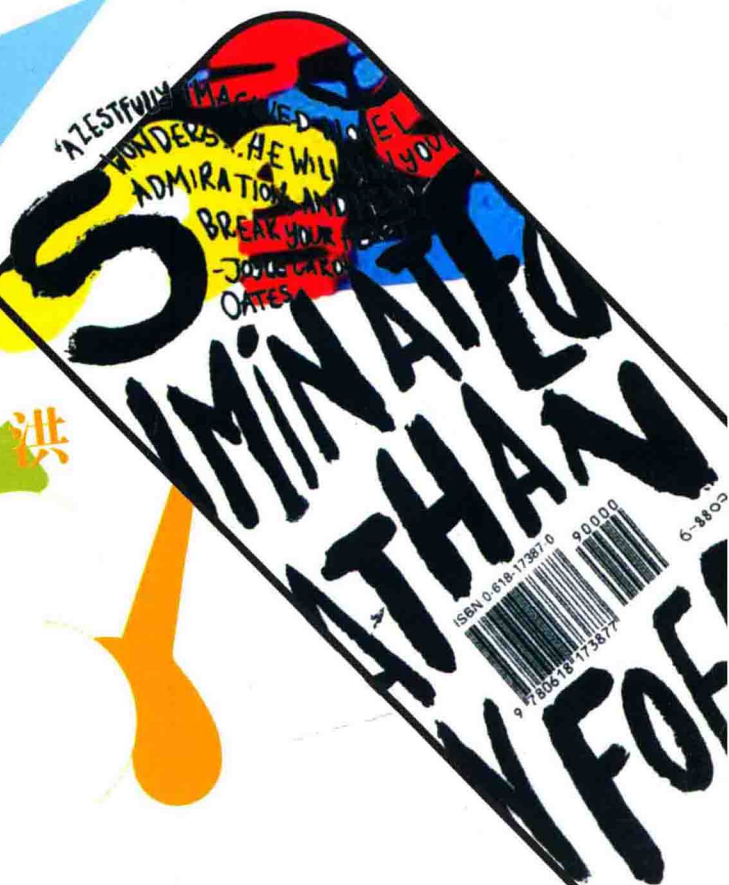
高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材
Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

字体设计

主编 刘明来 副主编 疏梅 孙义

Font Design

宋宋冠 欠
扎 礼花七儿
华元兔轧

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

字体 设计

主编 刘明来 副主编 疏梅 孙义

Font Design

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万腾卿	王 军	方从严	何 频
何华明	李新华	邵 杰	吴克强
肖捷先	余成发	杨 帆	杨利民
郑 杰	胡登峰	荆 泳	骆中雄
闻建强	夏守军	袁传刚	黄保健
黄匡宪	程道凤	廖 新	颜德斌
濮 毅			

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	刘国宏
刘 牧	刘咏松	刘姝珍	刘娟绫
刘淮兵	刘哲军	吕 锐	任远峰
江敏丽	孙晓玲	孙启新	许存福
许雁翎	朱欢瑶	陈海玲	邱德昌
汪和平	苏传敏	李华旭	吴 为
吴道义	严 燕	张 勤	张 鹏
林荣妍	周 倩	顾玉红	荆 明
陶玲凤	夏晓燕	殷 实	董 荪
韩岩岩	蒋红雨	彭庆云	疏 梅
谭小飞	潘鸿飞	霍 甜	

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 刘明来主编. —— 合肥: 安徽美术出版社, 2011.7

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2861-9

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计—
高等职业教育—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第129415号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

字体设计

主编: 刘明来 副主编: 疏梅 孙义

出 版 人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒

广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印 张: 6

版 次: 2011年8月第1版

2011年8月第1次印刷

书 号: 978-7-5398-2861-9

定 价: 42.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题凸显出来。课程改革和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注意方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师。他们教学经验丰富，应用能力突出。所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况；既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专

艺术设计类专业规划教材编委会

目录 CONTENTS

概述	1
----------	---

第一章 字体设计的发展	3
-------------------	---

第一节 文字的起源	3
-----------------	---

第二节 汉字的发展与演变	3
--------------------	---

第三节 拉丁字的发展与演变	8
---------------------	---

第四节 现代字体设计的发展状况	11
-----------------------	----

第二章 字体设计基础	14
------------------	----

第一节 汉字的书写方法	14
-------------------	----

第二节 拉丁字母的书写方法	24
---------------------	----

第三节 组合字体的设计方法	27
---------------------	----

第三章 字体的创意设计	32
-------------------	----

第一节 字体创意设计的原则	32
---------------------	----

第二节 字体创意的表现方法	33
---------------------	----

第三节 字体创意的变化形式和规律	37
------------------------	----

第四章 字体设计与应用	52
-------------------	----

第一节 企业形象设计中的字体设计	52
------------------------	----

第二节 文字形态标志设计	54
--------------------	----

第三节 标题字体设计	57
------------------	----

第四节 环境空间文字设计	66
--------------------	----

第五节 动态、交互文字设计	69
---------------------	----

第五章 作品欣赏	72
----------------	----

参考文献	89
------------	----

后 记	90
-----------	----

概述

一、 字体设计的基本概念

字体设计是根据特定的内容，利用创造性的思维方法和有效的设计手段，对文字的字形、字架进行有目的性的艺术加工，从而达到提升字义、强化内容、传播信息的效果。字体设计是视觉传达设计重要的组成部分，它广泛用于现代生活之中，表达社会生活中丰富多彩的内容，集艺术性、思想性和实用性为一体。

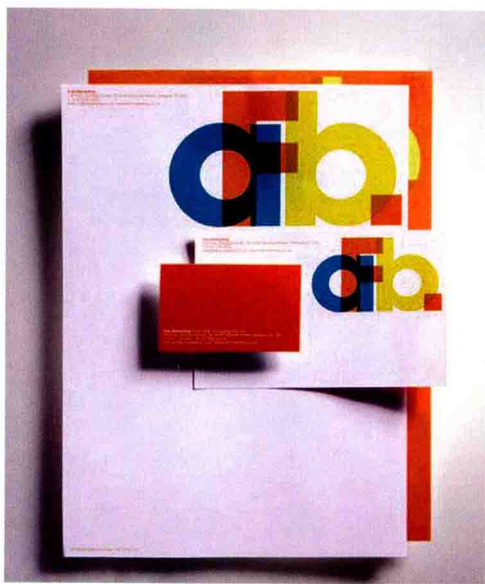
现代字体设计以印刷字体为基础，强调字形结构美观的同时，在一定程度上对印刷字体进行形式上的装饰和变化，力求摆脱印刷字体的字形、结构和笔画的制约。字体设计的形式与内容紧密结合，也就是说，根据特定的文字内容，融入相应的文字形式，运用新的设计形式和手段强化字体的特征，丰富文字的内涵。

二、 字体设计的目的和意义

文字是社会文化积累、传承和发展的载体。作为一种有效的信息传播手段，发展到今天，文字已成为一种独特的文化艺术形式。人们将文字语言与视觉语言相互

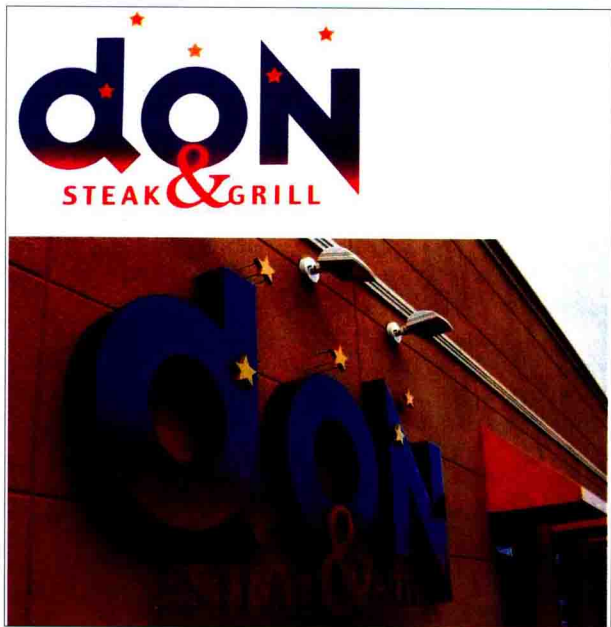

图 1

字体设计是艺术设计重要的基础课程之一。它的目的是探讨文字的造型和视觉规律,把现代设计的思维方法、构成理念、形式美感与文字的造型、结构、笔画有机地结合起来,并能够根据特定的主题和环境采用相应的形式进行系统的、准确的表达,以满足社会和视觉审美的需求。信息时代的文字既要具备自身的语言功能,

同时又要具有通过有效视觉传达来满足人们快速阅读要求的功能。作为视觉传达的有效手段,字体广泛用于社会宣传和商业活动之中,广告设计、书籍装帧设计、包装设计以及现代数字媒体设计等都离不开富有创意的字体。字体创意设计的优劣,直接关系到整个设计的成败。优秀的字体设计可焕发出时代的光彩。(图1至图5)

第一章 字体设计的发展

■ 训练内容：汉字与拉丁字母的历史演变。

■ 训练目的：1.了解汉字的历史演变过程和字体特点。2.熟悉拉丁字母的演变过程及各种风格特点。3.了解现代字体设计的发展趋势。

■ 训练要求：比较汉字与拉丁字发展的异同；查阅和赏析各个发展时期具有代表性的书法家的书法作品，以及最新的现代字体设计作品。

第一节 文字的起源

文字是人类文明的重要组成部分，它随着人类的发展而发展。早在远古时期，人类社会已出现了结绳记事和刻木记事等多种记事形式，人们试图通过这种简单的方式传达信息，进行沟通。这种原始简单的记事方式，对文字的形成起到了积极的作用。

图画比文字出现要早，在世界很多地方都发现了原始的洞穴壁画和岩画。这些简练概括的图画形式，具备了符号传达的特点，无疑是象形文字的雏形。

总之，文字起源于远古记事符号和原始图画。从原始符号和原始绘画算起，汉字已有六千多年的历史，但原始符号和原始绘画并不能记录语言用来交流，只能作为记事符号，经历了漫长的发展时间文字才真正成为传达信息的载体。（图1-1、图1-2）

第二节 汉字的发展与演变

汉字的发展是一个自然流变和改革的过程。汉字的自然流变是指汉字在长期、连续、缓慢、自然的变化过程中。汉字自然流变的时间性和地理性导致汉字字形、字音、字义的多样

图1-1 原始岩画

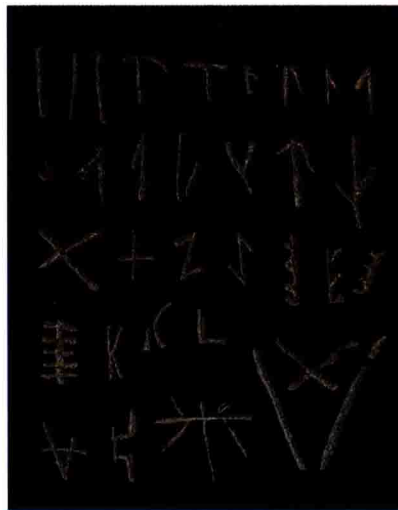

图1-2 半坡彩陶上刻画的符号

1-3 甲骨文

图1-4 《毛公鼎》上的铭文

图1-5 石鼓文

化。为了满足人类社会发展的需要，人们阶段性地改革汉字，使汉字更加统一、规范。汉字的发展大致经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书等几个演变阶段。

1899年，在河南安阳小屯村发现的殷商时期的甲骨文是现今发现最早的文字，文字刻在龟甲、兽骨上，用来记载占卜吉凶的卜文，距今已有三千多年的历史。甲骨文大部分是象形字或会意字，经常出现一字多写和笔画不定情况，字形大小不一，未能形成方块字的特点。目前发现的甲骨文大约有15万片甲骨，4500多个单字。（图1-3）

比甲骨文稍晚出现的是金文，金文也叫钟鼎文。商周时期是青铜器的时代，青铜器的礼器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”也渐渐成了青铜器的代名词。金文就是铸造或刻在钟鼎青铜器上的铭文，内容主要是记录统治者的祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件。金文字体古朴厚重，比甲骨文更加整齐美观，丰富多样。周宣王时期铸成的《毛公鼎》上的金文很具有代表性，其铭文的字体结构严整，瘦劲流畅，布局不弛不急，行止得当，是金文中的佼佼者。（图1-4）

大篆，因其著录于字书《史籀篇》而得名。《汉书·艺文志》：“《史籀》十五篇，周室王太史籀作大篆。”故其又称籀文、籀篆、籀书等。在陕西陈仓发现的周宣王时期所作石鼓文最为著名。石鼓文是我国最早的石刻文字，称“石刻之祖”。它处

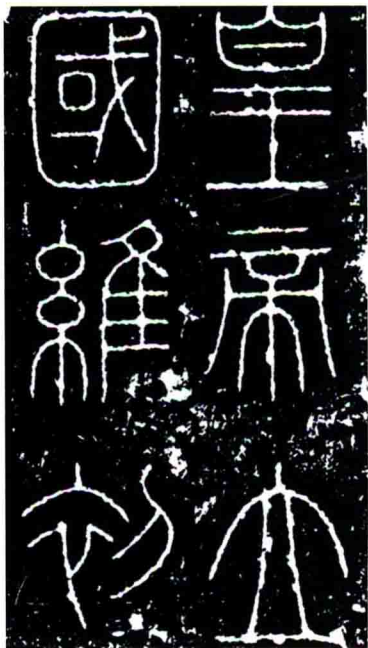

图 1-6 小篆

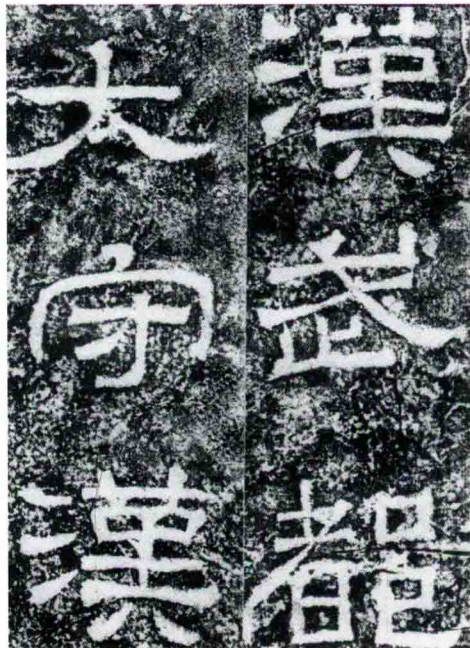

图 1-7 汉隶

于汉字承前启后的时期，是古字向小篆过渡的一种汉字字体。（图 1-5）

公元前 221 年，秦始皇下令规定以小篆为全国统一的书体，并命李斯、赵高、胡毋敬分别编写了《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》等，作为标准的文字范本，小篆迅速在全国推行，文字得以统一。小篆由大篆简化而成，字体呈长方形，文字构架协调美观，笔画规范，线条匀称，基本上脱离了图画文字，具备了方块字的特点。（图 1-6）

在小篆产生的同时，一种适合书写的扁字形字体隶书形成。相传隶书为秦时程邈所创。据记载：“下杜人程邈为衙吏，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中改大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方。奏之始皇，始皇善之，出以为御史，使定书。或曰程邈所制，乃隶书也。”在当时隶书虽然用之甚多，但重要的文本还是以小篆为主，隶书只起到小篆的“辅佐”作用，因此，隶书又称“佐书”。隶书把小篆粗细相等的均匀线条变成平直而有棱角的横、直、点、撇、挑、捺、钩等笔画，便于毛笔书写，完全脱离图画文字，使得在秦代以前象形兼表意的文字转变为表意兼表音的文字，并确定了从这以后二千年的汉字形体。

汉以后隶书变得更加规范，波势挑法更为明显。由于它的撇、捺两个笔画向两边分散，像个“八”字，故其又称“八分书”。隶书产生于秦代，到汉代成熟，两

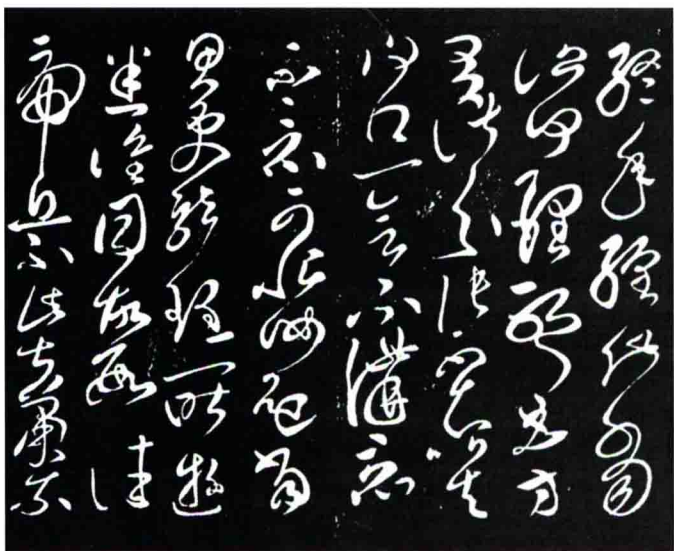

图 1-8 草书 終年帖

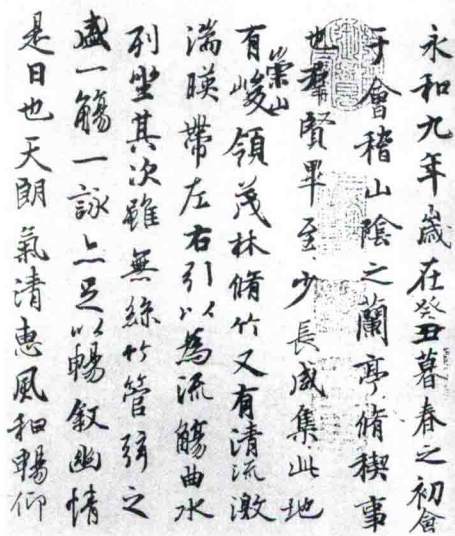

图 1-9 行书 蘭亭序

汉四百年中广泛使用。(图 1-7)

草书主要是在应用中快速书写和不断简化而自然产生的。篆草指的是大篆和小篆的草书。隶草为古隶草，后发展成章草。今草有真书草和狂草。篆草、隶草和章草书写较快，易于认读，实用价值较高。今草中出现了上下连笔，文字难以辨认，丧失了阅读价值，成纯粹的艺术欣赏品。(图 1-8)

行书亦称“行押书”，始于汉末。行书是介于草书与楷书之间的一种字体，行笔快速流畅，避免了草书的不易认读，又比楷书更加生动活泼，因而成为现今实用性最强的字体。(图 1-9)

真书也叫正书、楷书。它是由隶书自然流变而来，有 1700 多年的历史。西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后大盛。真书形体结构与隶书有较大区别，一改隶书的平直方正的特点，放弃了笔画的波势挑法，字之体势向内集中。汉字基本笔画结构从此被固定下来，偏旁部首和书写笔顺也得以确定，至今并无大变化。真书后因成为学习书法的入门范本，故又称为楷书。(图 1-10)

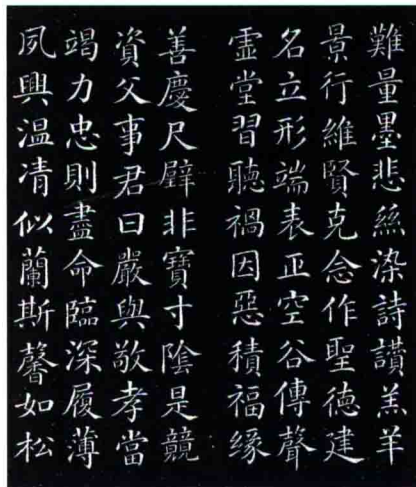

图 1-10 真书

唐宋两代是我国封建经济发展的鼎盛时

图 1-11 长方大篆、鸟书、蝌蚪文

图 1-12 曲径通幽 流金溢彩

期，经济的发展带来了科学技术和文化艺术的发展，唐代出现了雕版印刷。目前我国发现最早的雕版印刷品是公元 868 年印刷的《金刚经》，其印制的精美程度真实地反映出当时印刷技术的高超水平。公元 11 世纪中叶毕昇发明了活字印刷。印刷技术的发明使汉字发展进入了一个崭新的时期，印刷刻字用的雕刻刀影响和改变了汉字的形体，真书被进一步发展和规范，成为一种字形方正，横轻直重的印刷字体，后人称之为宋体字。此后宋体字成为中国应用最广泛的字体之一。宋体字萌芽于宋代，明代以后成熟，并传入日本，因此也被称作为明体字。

在汉字发展过程中，人们也不断对汉字进行有目的的设计创新，形成了丰富多彩的创意字体设计。商周时期的青铜器和印章中，经常出现形式各异、特色鲜明的美术字体，如：长方大篆、鸟书、蝌蚪文、凤尾书等。从中可以看出早在 3000 多年前，我们的祖先就开始以独特的审美方式，对字体进行再创造了。随着汉字的普及化，民间出现了大量的富有创意的字体形式，这些字体反映了老百姓的生活愿望和审美追求。（图 1-11 至图 1-14）

中华人民共和国成立后，国家陆续对汉字进行简化。简化的目的是使汉字更加简练清新、易写易记，目前简化字已成为我国普遍使用的文字。

图 1-13 招财进宝

图 1-14 龙头福

第三节 拉丁字的发展与演变

拉丁字是目前世界上运用最广泛的文字，它起源于埃及的象形文字。早在 6000 年前，古埃及的西奈半岛就产生了每个单词有一个图画的象形文字。腓尼基人对 30 个符号加以归纳概括，合并为 22 个简略的子音字母。在希腊人与腓尼基人的交往中，腓尼基人使用的 22 个字母传到了爱琴海岸。希腊人将其与本土文字相融合并进行改进，形成了希腊表音字母。公元 1 世纪前后，罗马字母继承了希腊字母，并把希腊直线形字体进行变化，产生了 23 个字母，并融入了明快、富有变化的拉丁风格，使拉丁字母的形体基本确定下来。以后，在向欧洲发展过程中，罗马字母由“l”派生出“J”，由“V”派生出“U”和“W”，逐步产生了 26 个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。（图 1-15 至图 1-17）

罗马人建造了许多为帝王战争歌功颂德的纪念物，这些纪念物上刻有精美典雅的罗马文字。靠近威尼斯广场矗立的特拉雅努斯皇帝战功纪念碑上的碑文非常成熟，阴刻的碑文在阳光的照射下形成的阴影产生饰角的感觉，经过后人的加工，装饰角被固定下来。古罗马字母严正典雅、匀称美观，文艺复兴时期的艺术家们称赞

图 1-15 腓尼基字母、希腊字母、罗马字母

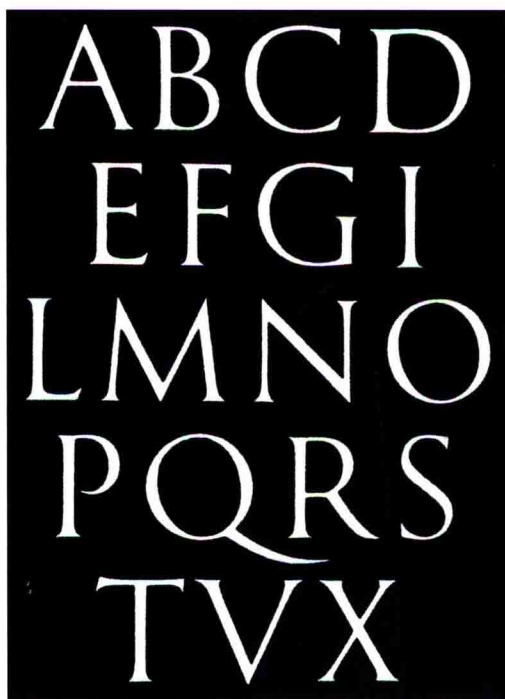

图 1-16 古典罗马字母

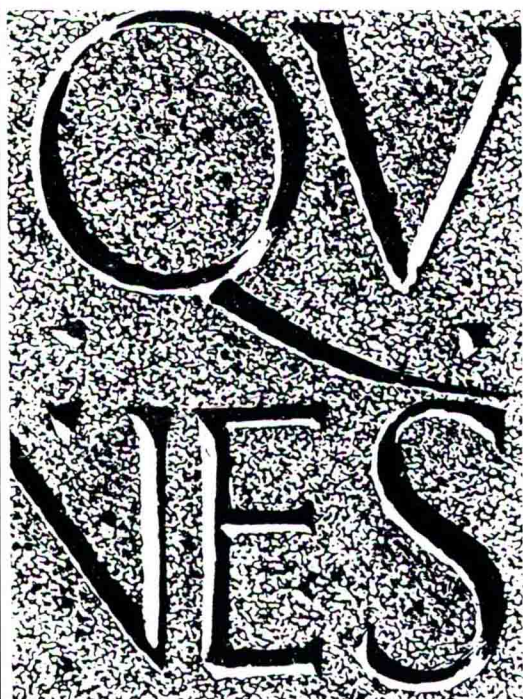

图 1-17 古典罗马字母受光线影响产生的饰线效果

它是理想的古典形式，并把它作为学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适当美观，构成了罗马大写体完美的整体。后来产生的安塞尔字体和卡罗琳字体属于小写字体，由于书写快捷，易于阅读，被广泛使用。（图1-18）

18世纪70年代，在法国开办活字制造厂的迪多家族对罗马字体进一步创新，以适应当时提倡的古典主义的艺术风格。迪多体横竖对比强烈，字形端庄朴实，与古罗马体相比更加醒目，易于认读，深受人们喜爱（图1-19）。在意大利，波多尼设计的罗马体也称为波多尼体，以其朴素大方、和谐美观的特点，成为现代罗马体的权威代表。在今天，波多尼体被广泛用于英文印刷（图1-20）。

图1-19 迪多体

图1-18 古典罗马体（经加工完善的特拉雅努斯体）

图1-20 波多尼体

ABCDEFG
 HIJKLMN
 OPQRSTU
 VWXYZ&
 abcdefghi
 jklmnopqr
 stuvwxyz
 123456789

图 1-21 无饰线体

A B C D E F G H I
 J K L M N O P
 Q R S T U V W
 X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n
 o p q r s t u v w x y z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

图 1-22 哥特体

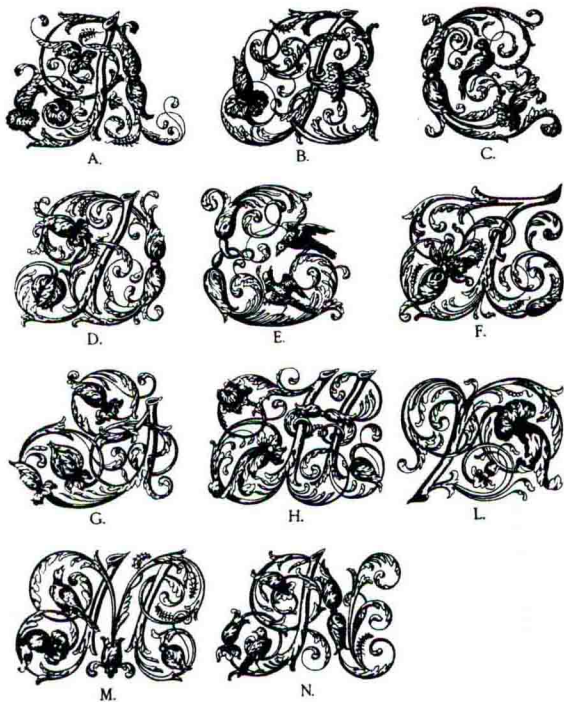

图 1-23 装饰首写字母

19 世纪以后，在法国出现了无饰线体。无饰线体字形粗壮，温厚端庄，方头方尾，上下饰线很像古埃及神殿的柱台，因此人们也叫它为埃及体。随着时代的发展和社会的需要，更为简洁大方的无饰线体产生了。无饰线体以它醒目、清新、时尚的特点，契合了现代人们的审美需求。（图 1-21）

哥特体是受哥特建筑艺术的影响而产生的。它完全摆脱了罗马体的束缚，重视装饰，转角多而复杂，字体风格独特。此外，在拉丁字的发展过程中，还形成了风格多样的美术字体，如：手写花体、装饰字体等。（图 1-22、图 1-23）

第四节 现代字体设计的发展状况

在高度市场化发展的现代社会里,字体的设计已跨越形式美学与纯技术领域,进入到视觉文化发展的新阶段。随着以互联网信息技术、数字技术为主的新媒体技术迅猛发展,传统的传播媒介发生了根本的变化,原有的纸媒介早已延伸到基于计算机技术和先进的电信网络信息传输技术的新媒介,以新媒体技术为特点的传播媒介给人们的沟通营造了一种全新的体验。在视觉文化创意产业作为一个可以拉动整个社会前进的产业链的今天,文字设计包含着庞大的核心内容和令人意想不到的能量,迈向更为广阔的空间。未来的文字设计将更强调创造力,重视文化情感与内涵的表达,更加关注受众的需求与感受,也更注重环境与传播效力的最优化,字体的创意与运用,进一步地依附于商业市场的运作。

图1-24至图1-27是用四种字体设计的四个主题——爱、阻力、创造、死亡。这四个主题形成四本书,每本书的主题在相对应字体的映衬下更加突出。

图1-28是一套舞蹈中心海报,海报背面是节目单。字

图1-24 书籍内页文字设计

4x4 四种字体,四个主题——爱、阻力、创造、死亡。每种字体,每个主题对应一本书。
使书的主题栩栩如生。巴黎ESAG Pennington艺术设计学院平面设计系的学生安德瑞·埃玛德。
其毕业设计“猎杀鸟类”既充满诗意又缺乏美学冲击力。VP www.adriennymard.com

图1-25 书籍内页文字设计

图1-26 书籍内页文字设计

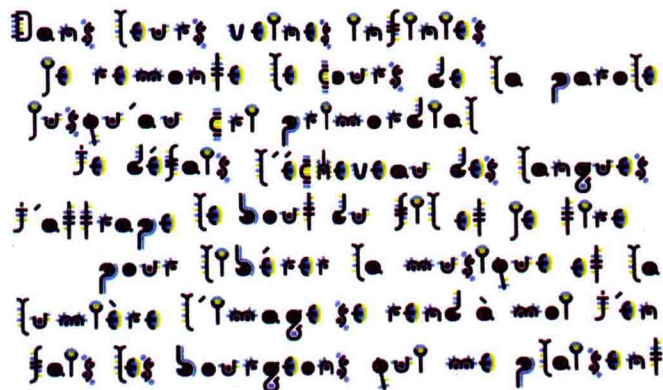

图1-27 书籍内页文字设计