

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

字体设计教程

主编 魏 瑛 游 娟 周丽莎

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

014003622

J292.13-43
17

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

字体设计教程

主 编 魏 瑛 游 娟 周丽莎
副主编 郑翠仙 向春芳 张 颖 董 璐
参 编 (排名不分先后)
马 欢 姚 俊 刘 新 任 露
安 静 唐映梅 严慧琛

Ziti Sheji Jiaocheng

J292.13-43/17

北航

C1691467

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

本书从设计的角度系统讲解了字体设计理论、字体设计发展、字体设计创作及字体设计应用等,并在理论知识和设计实践方面进行了相应的结合。本书共分为八章,主要内容有概述、文字简史、汉字的规范写法、汉字变体字的设计方法、汉字创意字体的设计、拉丁文字的规范写法、字体设计的程序、文字的编排。

本书条理清晰,通俗易懂,实用性较强,具有集理论性、知识性和实用性于一体的特点。本书可作为相关专业从业人员的自学用书,也可作为自考生的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计教程/魏 瑛 游 娟 周丽莎 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.5
ISBN 978-7-5609-8849-8

I. 字… II. ①魏… ②游… ③周… III. 美术字-字体-设计-高等学校-教程 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 080521 号

字体设计教程

魏 瑛 游 娟 周丽莎 主编

策划编辑:袁 冲

责任编辑:禹宏宇

封面设计:龙文装帧

责任校对:朱玢

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉中远印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:8

字 数:253 千字

版 次:2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:45.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

学术委员会

主任:张 昕 湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长、湖北美术学院教授

副主任:方 湘 侠 武昌理工学院教授

委员:(排名不分先后)

王 心 耀 江汉大学艺术学院院长、教授

许 开 强 湖北工业大学艺术设计学院院长、教授

肖 丰 华中师范大学美术学院院长、教授

李 中 扬 首都师范大学美术学院教授

罗 世 平 中央美术学院教授

陈 池 瑜 清华大学美术学院教授

罗 彬 中南民族大学美术学院院长、教授

欧阳巨波 武汉纺织大学艺术与设计的学院院长、教授

涂 伟 武汉科技大学艺术与设计的学院院长、教授

潘 长 学 武汉理工大学艺术与设计的学院院长、教授

应用型本科艺术与设计专业“十二五”规划精品教材
湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材

编委会

丛书总顾问:徐勇民 湖北美术学院

丛书主编:杜沛然 华中科技大学武昌分校
章翔 武汉工业学院工商学院

编委:(排名不分先后)

况敏	华中农业大学楚天学院
王晨林	华中农业大学楚天学院
李艺	武汉科技大学城市学院
李兆铄	中南财经政法大学武汉学院
祁焱华	中国地质大学江城学院
江丽	长江大学文理学院
吕金龙	华中师范大学武汉传媒学院
伊德元	武汉工程大学邮电与信息工程学院
张之明	华中科技大学武昌分校
张鑫	武汉东湖学院
陈义	湖北经济学院法商学院
徐永成	湖北工业大学工程技术学院
杜筱玉	武昌理工学院
吴博	武汉工业学院工商学院
罗维安	华中科技大学文华学院
罗永生	湖北工业大学商贸学院
范汉忠	武汉长江工商学院
杨进珉	湖北大学知行学院
郑红艳	孝感学院新技术学院
周雅铭	汉口学院
夏晓鸣	武汉理工大学华夏学院
蒲军	华中农业大学楚天学院

独立学院已成为我国高等教育不可或缺的重要组成部分。全国目前已有独立学院300多所,并陆续有一些独立学院脱离母体学校,转设为民办院校,它们在拓展高等教育资源、扩大高校办学规模,尤其是在培养应用型人才等方面发挥了积极作用。

编写适宜独立学院和民办院校使用的应用型本科教材,应充分借鉴普通本科与高职高专类教材建设的经验,以促进就业为导向,做到理论方面高于高职高专类教材、实践方面高于普通本科教材。在湖北省高校美术与设计教学指导委员会的指导下,湖北省独立学院和民办院校艺术设计院系的负责同志经过多次专题研讨,确立了应用型本科艺术类教材编写的基本模式,以湖北省独立学院教师为主,广泛吸纳各地二类本科院校尤其是民办院校参与,组织编写了一套应用型本科艺术类精品教材,并定为湖北省高校美术与设计教学指导委员会规划教材。这套教材遵循应用型本科艺术类人才培养模式,与时俱进,不断创新,特色鲜明。

(1)突出特色 根据独立学院艺术专业人才培养计划,科学地策划和编写教材,强化“三个突出、一个结合”的原则,即突出应用性、技能性和实践性,与全面素质教育相结合。

(2)体现创新 教材组织形式、编写体例、素材选用与组织视角新颖。同时能引导教师充分理解和把握学科标准、特点、教学目标,能让教师领会教材编写意图并结合学生的特点,以教材为载体,灵活有效地组织教学,拓展教学空间,以实现教师有效引导与学生自主创新的统一。

(3)注重实用 在教材编写中,突出开放形态的实践教学,体现适用、够用和创新精神,完善教材体系。

从本套教材编委会提交的教材编写工作方案来看,这套教材学科覆盖面比较广泛,包括了美术学基础和设计学基础两大二级学科。编写工作方案整体上突出了三大要素,即重基础、宽口径和理论联系实际,并且强调了内容新、信息全和重实践的特色编著理念。这套教材在体例的编排上,突出了结构体系的科学性、内容体系的完整性和格式体系的合理性,达到了高等教育学术规范的要求。好的教材不仅要突出创新性,立足于实际,同时也要以高校的发展需求为契机。本套教材突出了科学性、实用性、针对性、通俗性和普及性,具有先进的策划和设计理念,并有准确的定位和完善的体例相配合,装帧设计与教材内容相契合,是一套值得推荐的教材。

过去这类教材出版很多,但多数不太适合应用型人才培养。我认为,教师好用、学生好学、能指导实践的教材才是好教材。好的教材就会有较强的生命力,能经受住实践的考验,具有大范围的推广性。

字体设计教程

教材编写是一个系统工程,承载了各院校的学术诉求和课程改革愿望。湖北省高校美术与设计教学指导委员会对整套教材的编写工作高度重视,并将在后续的编写和审读编辑工作中提供全方位的支持。

愿我们这套教材的顺利出版能为独立学院和民办院校的教学发展和课程体系建设,以及应用型人才的培养添砖加瓦!

湖北省高校美术与设计教学指导委员会秘书长

中国美术家协会常务理事

中国美术家协会视觉艺术研究会副会长

中国美术与设计文献研究中心主任

湖北美术学院学术委员会委员

张昕 教授

2011年5月20日

前言

艺术设计是一门独立的综合性艺术学科,它注重设计者的创新能力和实践能力,艺术设计作品是设计者创新能力、实践能力和表现能力的综合体现。在艺术设计中,文字是艺术设计的传递元素,因此,在艺术设计的实际操作中,任何设计都离不开文字符号的承载。文字使艺术设计在视觉上更加直观、更加实用,使艺术设计能够发挥出理想的情感传递、视觉审美等功能。字体设计是对文字美化的重要过程,主要包括对文字进行选择、编排、装饰等美化工作。它从文字的外形特征出发,对文字进行视觉感受上的组织和创新,使文字形成鲜明的具体形象,从而准确无误地传达出文字所承载的艺术信息,在增强文字美感的同时,也增加了艺术设计的魅力。字体设计的处理手法,能使文字达到最大化的美和空间感的体现,使文字更加具有节奏感和整体感。因此,从本质上说,字体设计可以使艺术设计达到吸引人们眼球、触动人们视觉神经的目的。

字体设计课程是讲授以字体为主体,通过设计的手法将字体进行演变,从而达到设计者的创意的课程。本书以汉字、拉丁字母为主线,融入相应的设计手法,并配以大量的图片进行分析说明,条理清晰,讲解通俗易懂,力求做到理论与实际相结合,充分体现字体设计课程目标与教学内容的统一。

本书共分为八章,第一章至第二章主要从理论上概述了文字的重要性及文字的发展历史;第三章至第六章重点阐述了汉字的规范写法、汉字变体字的设计方法、汉字创意字体的设计及拉丁文字的规范写法,系统生动地讲述了不同的字体及其相应的设计手法,知识点讲授细致、全面,图文并茂;第七章至第八章阐述了字体设计的程序及文字的编排,介绍了文字的设计程序和编排中应注意的问题,实践性很强。

在本书的编写过程中,我们在继承传统字体设计精华的基础上,注入了现代字体设计的新理念、新方法,将字体设计、造型设计、电脑制图等有机结合在一起,彼此衔接,相互渗透,紧密联系,融会贯通。本书将理论密切联系实际,易于理解,便于掌握,适合于普通高校的学生使用。

本书由魏瑛、游娟、周丽莎三位老师总体策划并担任主编,经过参加编写的老师们共同努力,反复修改,最后由魏瑛统稿。书中的优秀学生作品由郑翠仙老师提供。本书吸取了国内外许多专家、学者、优秀设计师在教育思想、创意设计等方面的研究成果,在此对他们一并致以谢意。由于编者水平有限,不妥之处在所难免,敬请读者批评、指正。

《字体设计教程》编委会

2012年6月26日

目录

第一章 概述	1
第一节 字体设计的含义和基本属性	2
第二节 现代文字设计的发展趋势	6
第三节 现代文字设计在平面设计中的运用	10
第四节 字体设计与书法艺术	14
第五节 字体设计与印刷体	17

第二章 文字简史	21
第一节 汉字简史	22
第二节 拉丁文字简史	26

第三章 汉字的规范写法	31
第一节 宋体字的笔形结构和偏旁部首	32
第二节 黑体字的笔形结构和偏旁部首	35
第三节 汉字的组合类型	38
第四节 汉字的书写规范	39

第四章 汉字变体字的设计方法	45
第一节 外形的变化	46
第二节 笔画的变化	47
第三节 结构的变化	48

第五章 汉字创意字体的设计	51
第一节 装饰创意字体设计	54
第二节 象形创意字体设计	60
第三节 会意创意字体设计	62
第四节 综合创意	65
第五节 优秀案例赏析	67

第六章 拉丁文字的规范写法	73
第一节 现代罗马体的书写方法	74
第二节 无饰线体的书写方法	77
第三节 拉丁文字的书写规范	80

字体设计教程

第四章 拉丁文字创意字体设计	84
第五节 阿拉伯数字的书写	90
第六节 优秀案例赏析	91
第七章 字体设计的程序	95
第八章 文字的编排	103
第一节 字体、字号、行距、字距、对齐、分栏	104
第二节 编排设计的视觉流程规律	115
第三节 编排中的空间运用	115
第四节 编排中的图文关系	116
参考文献	118

第一章

概 述

- 第一节 字体设计的含义和基本属性
- 第二节 现代文字设计的发展趋势
- 第三节 现代文字设计在平面设计中的运用
- 第四节 字体设计与书法艺术
- 第五节 字体设计与印刷体

第一节 字体设计的含义和基本属性

一、字体设计的含义

字体设计的概念起源于拉丁文字。字体设计的英文名称为 typegraphic, 其中, type 在这里意为印刷或打印的文字, graphic 则意为图解的、图像的、刻画的、图形的, 因此, typegraphic 是指对字体按图像视觉设计规律进行整体的精心安排。

我国字体设计历史悠久, 发展脉络清晰, 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, 并反映在不同时期人们对它不同的称呼上, 较常见的称呼有美术字体、装饰字体和变形字等。不同的称呼反映了人们在不同时期对字体设计不同的认识与理解。甚至还出现过一种较为片面的观点, 认为字体设计只是对字形进行笔画上的装饰、变形或美化, 而对字体的应用与字体的功效缺乏整体的研究与思考。

20 世纪 70 年代末至 80 年代初, 随着国外三大构成理论及其他现代设计理念的引入, 我国教育界、设计界开始启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基础且重要的设计训练手段。设有设计类专业课程的各美术院校, 将原来的专业基础课程名由“美术字”改为“字体设计”, 将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清晰全面, 具体为:

- (1) 将笔形与结构的视觉要素作为主要的字体设计构成形式;
- (2) 强调字体设计的视觉识别效果和信息传播功能;
- (3) 强调字体设计的表现艺术和个体内涵;
- (4) 注重字体创意在设计中的文化性, 如图 1-1 至图 1-3 所示。

图 1-1 字体创意的文化性示例 1

图 1-2 字体创意的文化性示例 2

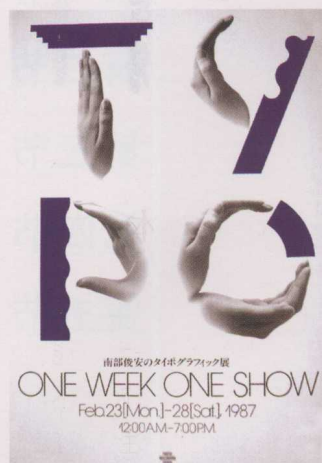

图 1-3 字体创意的文化性示例 3

今天的字体设计在现代设计理念的指导下,依托现代社会高度发展的科学技术,并受多元化的时代精神的影响,逐步走上了反映时代特征的广阔道路,如图 1-4 至图 1-6 所示。

图 1-4 外国前卫的字体设计 1

图 1-5 外国前卫的字体设计 2

图 1-6 青花瓷字母设计

二、字体设计的基本属性

1. 文字的适合性

信息传播是文字设计的一大功能,也是最基本的功能。文字设计最重要的一点在于要服从表述主题的要求,即设计要与其内容相吻合,两者不能相互脱离,更不能相互冲突,以至于破坏了文字的诉求效果。尤其在商品广告的文字设计上,更应该注意:任何一条标题、一个字体标志或一个商品品牌,都是有其自身内涵的,将它准确无误地传达给消费者,是文字设计的目的,否则将失去商品广告中文字的作用。抽象的文字笔画通过设计后所形成的形象往往具有明确的倾向性,文字的感应形式与其传达内容必须是一致的。例如:生产女性用品的

企业,其广告文字应该具有秀丽柔美的风格;手工艺品的广告文字则多采用不同感觉的手写文字、书写形式等,以体现手工艺品的艺术风格和情趣。

根据文字字体的特性和使用类型,文字的设计风格大致可分为以下几种类型。

1) 秀丽柔美型

秀丽柔美型字体造型柔美清新,线条流畅,给人以秀丽柔美之感。这种类型的字体适用于女性化妆品、饰品、日常生活用品和服务业等主题的文字设计,如图 1-7 所示。

图 1-7 秀丽柔美型设计

2) 稳重挺拔型

稳重挺拔型字体造型规整,充满力度,给人以简洁爽朗的现代感,有较强的视觉冲击力。这种类型的字体适用于机械科技等主题的文字设计,如图 1-8 所示。

图 1-8 稳重挺拔型设计

3) 活泼有趣型

活泼有趣型字体造型生动活泼,有鲜明的节奏韵律感,色彩丰富明快,给人以生机盎然的感觉。这种类型的字体适用于儿童用品、运动休闲和时尚产品等主题的文字设计,如图 1-9 和图 1-10 所示。

图 1-9 活泼有趣型设计 1

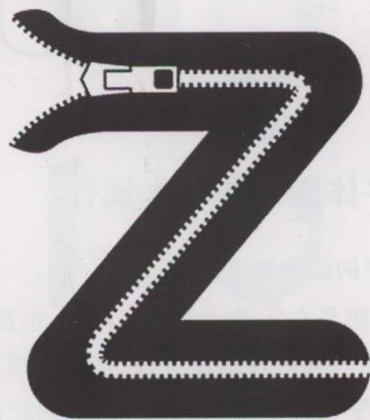

图 1-10 活泼有趣型设计 2

4) 苍劲古朴型

苍劲古朴型字体朴素无华, 饱含古时风韵, 能带给人一种怀旧的感觉。这种类型的字体适用于传统产品和民间艺术品等主题的文字设计, 如图 1-11 和图 1-12 所示。

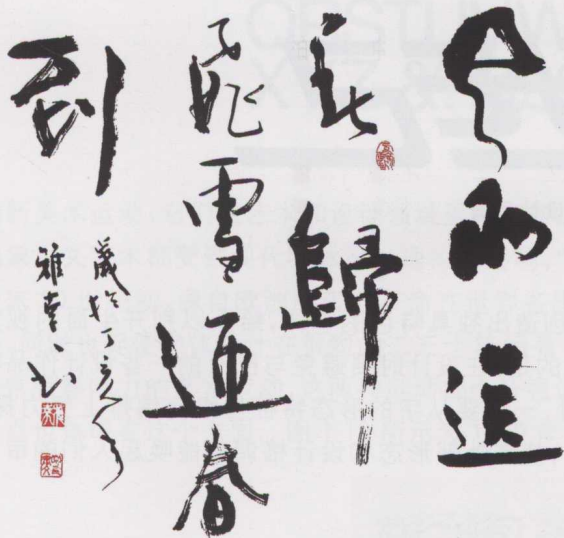

图 1-11 苍劲古朴型设计 1

图 1-12 苍劲古朴型设计 2

2. 文字的可识别性

文字的主要功能是在视觉传达中向大众传达信息, 而要达到此目的就必须考虑文字的整体诉求效果, 必须给人以清晰的视觉印象。无论设计的字形多么富有美感, 如果失去了文字的可识别性, 那么这一设计无疑是失败的。试问, 一个使人费解、无法辨认的文字设计, 能够起到传达信息的作用吗? 回答是否定的。今天的文字之所以在使用者之间约定俗成、达成共识, 是因为它形态的固化。因此, 在设计时要避免繁杂零乱, 去掉不必要的装饰变化, 使人易认易懂, 不能忘记文字设计的根本目的是更好更有效地传达信息、表达内容和体现创意构想。字体的字形和结构也必须清晰, 不能随意变动字形和结构, 或者增减笔画, 使人难以辨认。如果在设计中不遵守这一准则, 而单纯追求视觉效果, 那么必定会失去文字的基本功能。所以在进行文字设计时, 不管如何发挥, 都应易于识别为宗旨, 这也就是为什么对字形做较大的设计变化通常只应用在字数较少的情况下的原因, 如图 1-13 和图 1-14 所示。

图 1-13 字形较大变化设计 1

图 1-14 字形较大变化设计 2

3. 文字的视觉美感

在视觉传达中, 文字作为画面的形象要素之一, 具有传达情感的功能, 因而它必须具有视觉上的美感, 能够给人以美的感受。对作用于视觉感官上的事物以美丑来衡量, 这已经成为人们有意识或无意识的标准。满足人们的审美需求和提高审美品位是每一个设计师的责任。在文字设计中, 美不仅仅体现在局部, 它还体现在对笔形、结构及整体设计的把握上。文字是由横、竖、点和圆弧等组合而成的形态, 在结构的安排和线条的搭配上, 怎样协调笔画与笔画、字与字之间的关系, 强调节奏与韵律, 创造出更富表现力和感染力的设计, 将内容准确、鲜明地传达给观众, 是文字设计的重要课题。优秀的字体设计能让人过目不忘, 既能起到传递信息的作用,

又能达到视觉审美的目的,如图 1-15 所示。相反,字形设计丑陋粗俗、组合零乱的文字,会使人看后心里感到不愉快,视觉上也难以产生美感。

图 1-15 视觉美感设计示例

4. 文字设计的个性

根据作品主题的要求,极力突出文字设计的个性色彩,创造出独具特色的字体,给人以别开生面的视觉感受,将有利于企业良好形象及产品良好形象的建立。应注意的是,在设计时要避免与已有的一些设计作品的字体相同或相似,更不能有意模仿或抄袭。在设计特定字体时,一定要从字的形态特征与组合编排上努力探求,不断修改,反复琢磨,只有这样,才能创造出富有个性化的文字,使其外部形态和设计格调都能唤起人们的审美愉悦感受,如图 1-16 和图 1-17 所示。

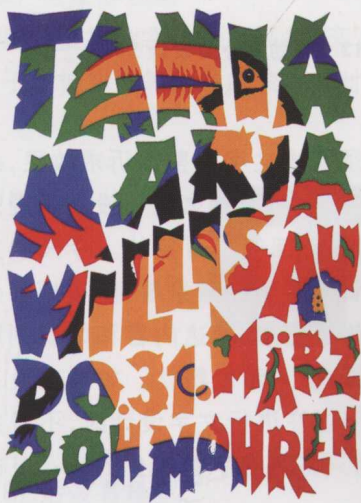

图 1-16 海报示例

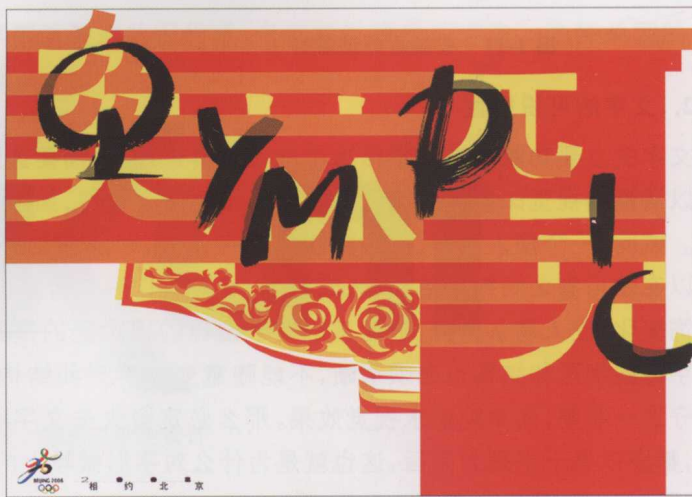

图 1-17 北京奥运会宣传海报

第二节 现代文字设计的发展趋势

文字发展的历史也是文字设计的历史。在文字结构定型以后,文字设计就以基本字体为依据,采用多样化的视觉表现手法来创新文字的形式,以体现不同时期的文化特征和经济特征了。早期印刷技术的发明和欧洲的文艺复兴运动,极大地推动了文字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,因此那个时期出现了符合人们视觉规律的数比法则,以及强调色彩、形态、调子和质感的设计字体。到了工业革命时期,文字设计在商品销售、文化教育和传播科学技术等方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了文字设计的多样化,比如黑体字在字体的形、比例、量感和装饰上进行了新的探索,各种符合时代特征的流行字体也大量产生。

在西方文字设计中,富鲁蒂格设计的普通字体及霍夫曼和马克斯·梅丁设计的海维蒂加字体为现代主义字体中较为通行的两种,如图 1-18 所示。

现代字体设计理论的确立,得益于 19 世纪 30 年代在英国兴起的工艺美术运动和 20 世纪初在全世界范围

图 1-18 现代主义字体设计

内的新美术运动,它们在艺术和设计领域里具有深远的革命意义。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现代字体设计理论的影响,“装饰、结构和功能的整体性”是其强调的设计基本原理。19世纪末20世纪初,源自欧洲的工业革命在各国引发了此起彼伏的设计运动,这些运动推动着平面设计的发展,同时也促使字体设计在很短的二三十年间有了很大的发展和变化。工艺美术运动和新艺术运动都是当时非常有影响力的艺术运动,这两种运动都十分强调艺术设计风格上的装饰性,而这一时期字体设计的主要形式特点也体现在这个方面。图1-19所示为1900年左右发行的杂志封面上的艾克曼体设计。

图 1-19 艾克曼体设计

20世纪20年代,在德国、俄国和荷兰等国家兴起的现代主义设计浪潮提出了新字体设计的口号,其主张是:字体是由功能需求来决定其形式的,字体设计的目的是传播,而传播必须以最简洁、最精练、最有渗透力的形式进行。现代主义字体设计也非常强调字体与几何装饰要素的组合编排,从德国包豪斯设计学院的设计风格到俄国的构成主义设计作品,都运用了各种几何图形与字体组合的方法。例如,俄国著名诗人马雅可夫斯基所设计的招贴广告,就巧妙地将各种字体组合成人的形象,如图1-20所示。

20世纪50年代至60年代,现代主义风格在全世界产生了重大的影响,以国际字体为基础字体的设计更加精致而细腻。照相排版技术的发展,进一步使字体的组合结构产生了新的格局。20世纪60年代中期以后,世界文化艺术思潮发生了巨大的变化,新的设计流派层出不穷,它们的一个共同特点是:反对现代主义设计过分单一的风格,力图寻找新的设计表现语言和方式。在字体设计方面,许多设计师运用了新的技术和方法,在设