

字体设计

主编 陆斐然
副主编 金静 张蒙

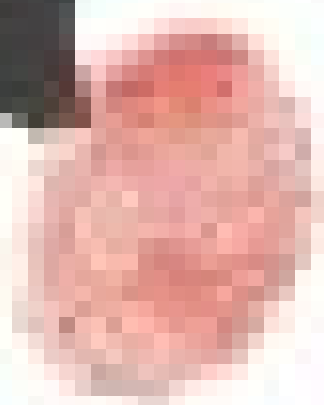
字体设计系列

《中二》

2

天
地
人
三
才

普通高等教育（高职高专）艺术设计类

『十二五』

规划教材

平面设计专业

字体设计

主编 陆斐然
副主编 金静 张蒙

内 容 提 要

本书主要讲解了从字体的产生、演变和发展到字体设计的基本规律及字体设计在不同领域的实际应用等内容,共分6个模块,包括字体的产生、演变和发展,基本字体设计规律,字体变化设计,创意字体设计,字体设计应用,以及字体编排设计。本书理论与实践紧密结合,每个模块都设有相应的学习目标、学习任务、任务分析及实训练习,使学生在在学习字体设计理论的同时,可以更好地将其应用于实践。

本书适合作为普通高等院校、高职高专、成人、函授、网络教育,自学考试,专业培训等艺术设计类专业学生的教材或教辅使用,也可供相关专业人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 陆斐然主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2012. 8

普通高等教育(高职高专)艺术设计类“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5084-9828-7

I. ①字… II. ①陆… III. ①美术字—字体—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第194918号

书 名	普通高等教育(高职高专)艺术设计类“十二五”规划教材 字体设计
作 者	主编 陆斐然 副主编 金静 张蒙
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 9印张 234千字
版 次	2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	32.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

QIANYAN 前言

在平面设计中，如海报、宣传册、杂志等，都离不开文字设计。早期的文字设计，更多地被称为“美术字”。进行文字设计，要用铅笔打稿，针管笔勾线，毛笔涂色，有时候为了特殊效果，还需要使用刻刀、喷笔等工具，逐步地对文字进行调整，推敲字里行间的间距、间隔、布白。如今，计算机的普及，为文字设计带来革命性的改变。一方面，计算机字库的建设在设计工作中起到重要作用。众多公司发布新的字体字库，为计算机字体的设计作出重要贡献；另一方面，各种图形图像软件的应用，使文字设计的形式方法大大拓展，文字设计自由度获得极大提高。字体设计越来越多的和图形化以及创意表现紧密结合，脱离了传统美术字美化作用的概念，其内涵也越来越丰富。从本书字体设计的图例中，可以看出其内容与形式的巧妙有机结合，彰显出字体设计的魅力，给人以全新的美的感受，使字体设计更具艺术感染力和独特的艺术价值。

艺术设计专业目前我国已获得极大发展，而对艺术设计教学而言，不仅要考虑到教育的科学性和逻辑性，还要有完整的设计教学体系。字体设计作为一门艺术设计专业必修的专业基础课程，主要培养学生对字体设计的实践能力，培养学生掌握汉字和拉丁字的笔形、结构及相关的形式美基本规律，掌握字体变化和创意的一般规律和表现手法，鼓励学生培养创造性思维，具备进行创意新颖、风格独特、造型美观的字体设计能力。

本书作者根据多年的社会实践及教学经验编写了此书，主要介绍字体设计的基本范畴及各种方法，在知识框架构建上，以字体的变化创意设计为重点，探讨其内在的设计规律，说明字体设计的原理方法。本书共分6个模块，分别为字体的产生、演变和发展，基本字体设计规律，字体变化设计，创意字体设计，字体设计应用，字体编排设计。内容的选择和编排合理且层次分明，具有逻辑性、全面性、前瞻性和实验性，同时通过大量的图文实例，结合相关知识点进行了细致、全面地讲解。在课题设计上提供了多种可能性探索，以激发学习者的探求欲望。

现代科学技术日新月异，文字在信息交流中的作用也越来越大，传统的字体设计已很难应付各种需要，现在的字体设计更加注重文字的创意设计，对字体设计理论提出了更高的要求，希望本书能对有志于此道者提供参考。由于时间和条件的限制，书

中引用的大量的图片未能一一署名，在此，我谨对所有收集在本书中作品的设计者表示由衷地感谢！本书在编写过程中得到许多同行和热心人以及中国水利水电出版社同仁的帮助，他们提出了很多中肯的意见，在此表示感谢！

由于编者水平有限，书中难免有不当之处，请读者批评指正。

编者

2012 年 5 月

课时安排

授课年级：第一学年第一学期。

基本学时：64 课时（其中：理论 24 课时，实践 40 课时）。

课程思路：以能力本位，加强对学生设计方法程序的教育与实践能力的培养，形成了合理的课程构架。

模块	课程内容		课时
模块 1 字体的产生、演变和发展	课题 1 汉字的产生、演变和发展	1.1.1 汉字的起源与发展 1.1.2 汉字的演变规律 1.1.3 中国各民族文字	2 学时
	课题 2 拉丁字体的产生、演变和发展	1.2.1 拉丁字母的沿革 1.2.2 现代拉丁字体设计发展状况 1.2.3 拉丁字母字体、体系分类	2 学时
模块 2 基本字体设计规律	课题 1 汉字基本字体设计规律	2.1.1 汉字的结体 2.1.2 宋体与黑体 2.1.3 基本字体的书写规律	8 学时
	课题 2 拉丁字母基本字体设计规律	2.2.1 拉丁字母的笔画结体 2.2.2 拉丁字体书写规律及方法 2.2.3 阿拉伯数字的结体特点 2.2.4 字距、词距及行距	4 学时
模块 3 字体变化设计	课题 1 汉字字体变化设计	3.1.1 变形字体 3.1.2 装饰字 3.1.3 组合文字 3.1.4 立体字 3.1.5 传统文字	8 学时
	课题 2 拉丁字母字体变化设计	3.2.1 拉丁字母字体的形态变化 3.2.2 拉丁字母字体的装饰变化 3.2.3 拉丁字母书法字体	4 学时
	课题 3 变化字体的应用	3.3.1 标准字 3.3.2 POP 字体 3.3.3 计算机特效字	4 学时
模块 4 创意字体设计	课题 1 文字表象创意和意象创意	4.1.1 文字形象创意设计 4.1.2 文字表象创意设计 4.1.3 文字意象创意设计	12 学时

续表

模块	课程内容		课时
模块 4 创意字体设计	课题 2 字体与图形	4.2.1 文字与构成 4.2.2 文字与联想 4.2.3 文字与图形	8 学时
模块 5 字体设计应用	课题 1 字体设计与包装设计		2 学时
	课题 2 字体设计与平面广告设计		2 学时
	课题 3 字体设计的其他应用	5.3.1 字体设计与标志设计 5.3.2 字体设计与书籍装帧设计 5.3.3 字体设计与新媒体设计 5.3.4 字体设计的其他方面	2 学时
模块 6 字体编排设计	课题 1 文字编排的功能及原理	6.1.1 文字编排的定义、功能目的 6.1.2 文字编排的原理、原则	2 学时
	课题 2 文字编排的形式法则和构成类型	6.2.1 文字编排的形式法则 6.2.2 文字编排的构成元素及类型方法 6.2.3 文字设计与视觉流程的运用	4 学时

MULU 目 录

前言
课时安排
导论

模块 1 字体的产生、演变和发展

课题 1 汉字的产生、演变和发展	7
1.1.1 汉字的起源与发展	8
1.1.2 汉字的演变规律	12
1.1.3 中国各民族文字	13
实训练习	15
课题 2 拉丁字体的产生、演变和发展	16
1.2.1 拉丁字母的沿革	16
1.2.2 现代拉丁字体设计发展状况	24
1.2.3 拉丁字母字体、体系分类	27
实训练习	28

模块 2 基本字体设计规律

课题 1 汉字基本字体设计规律	30
2.1.1 汉字的结体	30
2.1.2 宋体与黑体	33
2.1.3 基本字体的书写规律	34
实训练习	36
课题 2 拉丁字母基本字体设计规律	37
2.2.1 拉丁字母的笔画结体	37
2.2.2 拉丁字体书写规律及方法	39
2.2.3 阿拉伯数字的结体特点	43
2.2.4 字距、词距及行距	43
实训练习	44

模块3 字体变化设计

课题1 汉字字体变化设计	46
3.1.1 变形字体	46
3.1.2 装饰字	49
3.1.3 组合文字	49
3.1.4 立体字	50
3.1.5 传统文字	51
实训练习	53
课题2 拉丁字母字体变化设计	54
3.2.1 拉丁字母字体的形态变化	55
3.2.2 拉丁字母字体的装饰变化	57
3.2.3 拉丁字母书法字体	59
实训练习	60
课题3 变化字体的应用	61
3.3.1 标准字	61
3.3.2 POP 字体	63
3.3.3 计算机特效字	64
实训练习	64

模块4 创意字体设计

课题1 文字表象创意和意象创意	66
4.1.1 文字形象创意设计	66
4.1.2 文字表象创意设计	69
4.1.3 文字意象创意设计	74
实训练习	75
课题2 字体与图形	83
4.2.1 文字与构成	83
4.2.2 文字与联想	90
4.2.3 文字与图形	93
实训练习	96

模块5 字体设计应用

课题1 字体设计与包装设计	100
实训练习	101
课题2 字体设计与平面广告设计	102

实训练习	105
课题3 字体设计的其他应用	106
5.3.1 字体设计与标志设计	106
5.3.2 字体设计与书籍装帧设计	107
5.3.3 字体设计与新媒体设计	109
5.3.4 字体设计的其他方面	110
实训练习	114

模块6 字体编排设计

课题1 文字编排的功能及原理	116
6.1.1 文字编排的定义、功能目的	116
6.1.2 文字编排的原理、原则	117
实训练习	119
课题2 文字编排的形式法则和构成类型	120
6.2.1 文字编排的形式法则	120
6.2.2 文字编排的构成元素及类型方法	122
6.2.3 文字设计与视觉流程的运用	129
实训练习	132

参考文献	133
------------	-----

导 论

说到文字设计，首先应该先明白“文字”这个概念。《说文解字》中对“文”是这样注释的：“文，错画也。两笔相错成画即成文”。从中可以看到文字最早的象形绘画特征，这也是从结绳记事所演化来的一个共同点，两者都有“X”相交的特点。而《辞海》则对“文字”有较明确的定义：“文字，记录和传达语言的书写符号，扩大语言在时间和空间上的交际功能的文化工具，对人类文明起很大的促进作用，文字有象形文字、表意文字、表音文字。”

巴黎艾菲尔铁塔前用各国文字书写的“和平”字样

文字是记录语言的一种符号，而语言则是传达思想感情的媒介。两者的表达方式不尽相同。语言是以“声、音”的方式进行表达，文字是以“图、形”的方式进行表达。文字作为传达信息的媒介，它是从三个方面（形、音、意）来表达的。形美以感目，音美以感耳，意美以感心。而“形”、“意”则是文字设计工作者的主要研究对象。

老人们围绕着和平字样绕圈慢舞，一个接一个的路人不断加入

中国文字源远流长，汉字的字体结构经过人们数千年的不断创造、改进、完善、流传而成型，有一定的规律性。而文字设计，狭义而言，就是对字体进行装饰，加强笔画的节奏感和流畅的韵律，采用典型化、寓意化的手段进行艺术加工。但其实质内涵远不只如此，文字字体设计是一种追求艺术表现形式和美感的过程，是一种创意性的艺术造型。英文中称文字字体设计为 Typografie。由两个单词组成：Typologie（类型学）和 Grafie（图形）。从中大致也能看出字体设计的某种方式——字体类型的图形化。

地上简简单单的一行文字（柏林墙 1961 ~ 1989 年）告诉我们这里曾经是柏林墙的旧址，一段历史浓缩在一行字间

柏林墙遗址上乱七八糟的文字涂鸦在表述着什么

字体类型的图形化涉及两个方面：①字体类型的物理功能——信息传达，即文字的可读性、识别性，文字的主要功能是向大众传达信息，要达到这一目的必须考虑文字的整体效果，给人以清晰的视觉印象；②字体类型的审美功能——个性创造，符号的形式美。在视觉传达的过程中，文字作为画面的形象要素之一，具有传达感情的功能，设计精美的文字就能恰到好处地传达出作者的设计意图，给人以美的享受。因此，文字设计广义来说即是以美的形式传达信息。

文字设计的概念

八大山人的落款，酷似“哭之笑之”

德国汉堡火车站台上的文字涂鸦极具美感，是街头艺术（Kust Strass）的一种表现形式

1. 汉字字体

汉字字体常用的包括书法中的篆体、隶体、魏碑、楷体、行体及草体等。印刷体中常用的有：老宋体、仿宋体、楷体及黑体等。

2. 拉丁字母字体

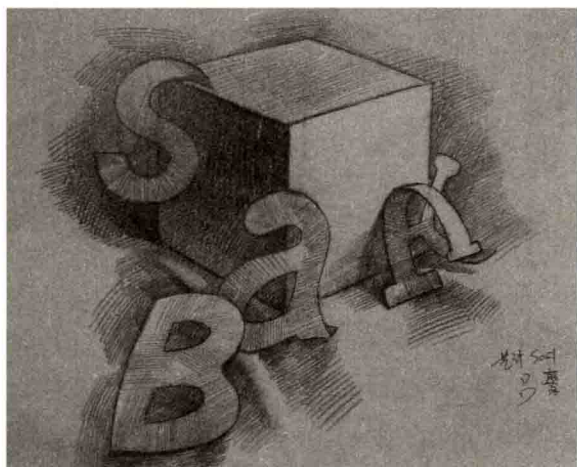
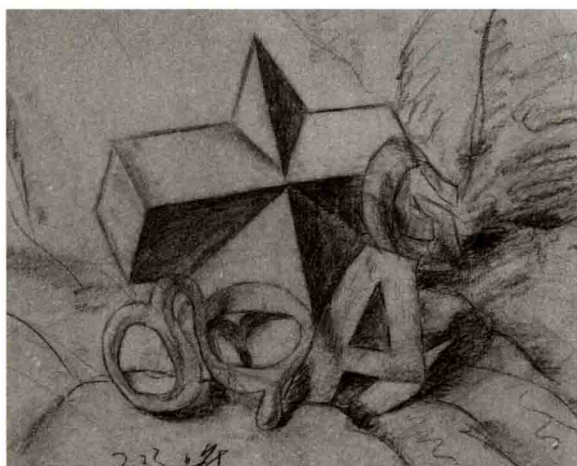
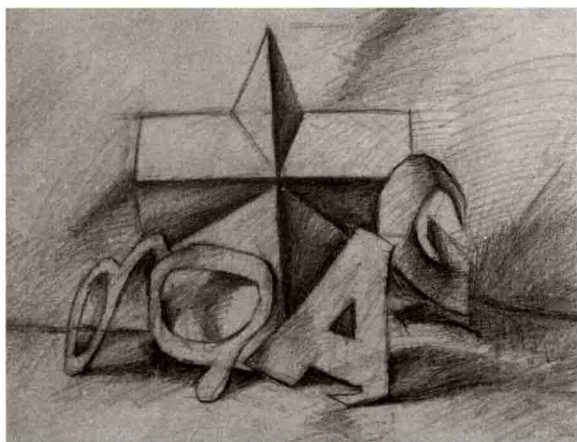
拉丁字母字体极为丰富繁多。美国约有 1800 余种，全世界约有 5000 ~ 6000 种之多，同时新书体还在不断出现。拉丁字母的分类有各种方法，有按时代分类的，有按用途分类的，还有按字体的发展和特点分类的。其中按体系来分类较为常用，这种分法比较明确易懂。按体系分主要包括罗马体系、歌德体体系、埃及体体系、无饰线体体系、手写体体系、装饰体体系及美术体体系等 7 种。拉丁字母对我国文字的拼音字母有很大的借鉴作用。

3. 阿拉伯数字字体

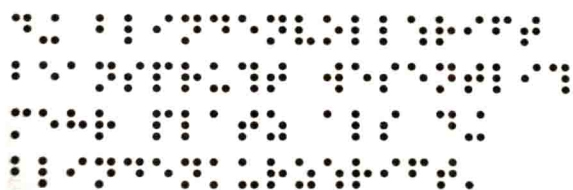
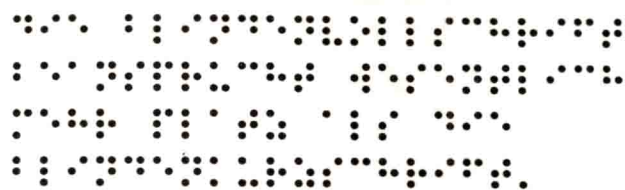
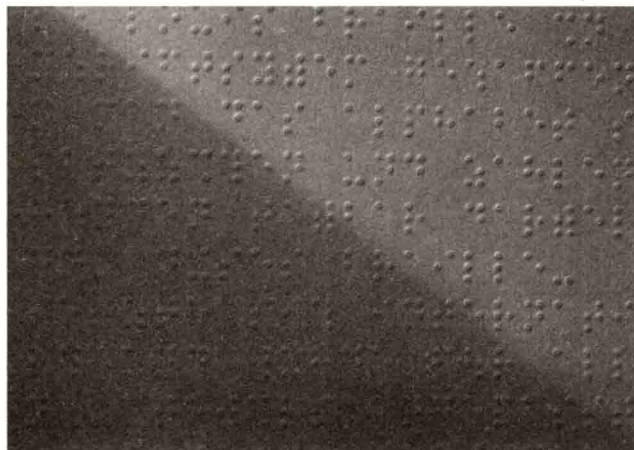
阿拉伯数字是在印度发展起来的。公元 773 年传入阿拉伯，12 世纪传入欧洲，15 世纪用于标准图书页码。阿拉伯数字字体大多与某种字体配套设计使用。

除上述字体外，还有日文字体、俄文字体、希腊文字体、阿拉伯文字体、韩文字体等众多的文字字体，各国文字字体均有不同。我国有 56 个民族，除汉字外有维哈文、维吾尔文、柯文、藏文、泰文等。种类繁多，不一一介绍了。

当今，文字字体设计是一种结合特定内涵的和形式的创意性表现，是通过字体笔形和结体的构成性探索，以丰富的形式变化手法来表达高度感性化的字体图形。当今的各个企业、社会团体、产品品牌也开始日渐注重以“个性化的字体”来塑造各自的独特形象，字体设计在伴随人类社会进步的同时，以其新颖的“创意”和“独特的表现技巧”的有机结合，在社会发展过程中起着积极的作用。

文字不仅是传播信息的载体，也是艺术表现的对象、元素

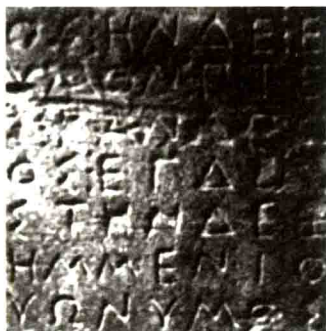
盲文表现形式

盲文是通过触摸来传达信息的，但仍然给我们以视觉上的美感，是文字的内在构成规律体现了美的形式

盲文：和平

左下角是和平的英文，相互重叠在一起，变得不那么容易识别

模块1 | 字体的产生、演变和发展

文字的发展历史漫长悠久，在人类文明发展过程中起到重要作用。目前，英语作为一种世界性语言正广泛应用，而汉字作为世界上人口第一大国的使用文字，也正在全世界范围内不断扩大影响。因此，了解汉文字及拉丁字体的产生、演变、发展历史对我们了解文字的底蕴，丰富文字知识具有现实意义。