

字体设计

TYPOGRAPHY
DESIGN

ART DESIGN

高等职业院校艺术设计专业规划教材

主编 刘方义

副主编 张莉 王海峰 张鹏

 江苏美术出版社

字体设计

TYPOGRAPHY
DESIGN

ART DESIGN

高等职业院校艺术设计专业规划教材

主编 刘方义

副主编 张莉 王海峰 张鹏

 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 刘方义主编. -- 南京: 江苏美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5344-6023-4

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计

IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第119459号

出品人 周海歌

责任编辑 方立松

装帧设计 曲闵民

责任校对 刁海裕

责任监印 黄 炜

主 编 刘方义

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 6.5

字 数 162千字

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6023-4

定 价 42.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

字体设计是平面设计专业基本功的重要体现。作为视觉传达设计专业专业课程之一，全国真正从事字体设计的专业设计师不足百人，字体设计面临一个青黄不接的局面，紧紧靠一些老一辈的设计师支撑中国的字体设计。造成这种局面的原因很多，基本上有三个方面：第一，字体设计的辛苦。一套6000个左右的汉字体从设计草图到正稿，从正稿到细节调整，最后到计算机测试，大概要持续近一年的时间；第二，薪酬的甚少。从事字体设计并不能带来丰厚的收入，有些人的收入甚至不及普通白领。第三，字体相关法律的缺失。现今，任意一件原创艺术作品都能受到法律保护，而《著作权法》中至今也没有对字体行业的明确保护条款。可见字体设计将面临严重危机，从事字体设计课程的高校教师必须重视，应以一种正确的设计态度审视。

当今现有字体设计教材大部分没有正确的区分字体设计和创意字体设计，错误地把字体设计当做字体变形、字体图形化或字体技法化等。本书详细地把字体设计分为三个模块等级实训，首先是对基础能力的实训，通过对字体的描摹和绘写，要求学生掌握字体最基本的笔形、笔画、结构等基础能力；其次是对字体专项能力的实训，实训分为汉字、拉丁字母设计和创意字体设计两块实训部分进行，通过对现有优秀字体设计的典型案例分析和讲解，使学生掌握字体设计规律和方法，并对针对方正竞赛选用字体和拉丁字母进行设计，要求字体设计特点明确、细节到位、结构合理、重心统一。同时对规定创意字体进行创意实训，表现手法不限，但要有一定的视觉冲击力和张力。最后是对字体综合能力的实训，将字体设计拓展到相关专业课中，锻炼学生对字体设计的综合表现能力。

本课程学时安排120课时为宜，基础理论部分8学时，使用多媒体教学，其余为实训学时，使用专业教室（字体临摹和设计）。

本教材分工情况：张莉老师负责字体设计基础理论部分的编写，王海峰、张鹏老师负责创意字体实训部分的编写。

第1模块 字体设计基础能力实训

2

1.1 初阶能力实训

知识点

1.1.1 汉字字体演变

1.1.2 拉丁字母演变

技术点

1.1.3 书法体临摹的基本要求

1.1.4 拉丁文印写的基本要求

实训项目

课后练习

14

1.2 进阶能力实训

知识点

1.2.1 汉字印刷体的结构特点

1.2.2 拉丁字母的结构类型

技术点

1.2.3 汉字字体绘写步骤和方法

1.2.4 拉丁文小写字母的写法

实训项目

课后练习

第2模块 字体设计专项能力实训

24

2.1 汉字字体设计实训

知识点

2.1.1 字体笔形分析

2.1.2 心理错觉对字体设计的要求

2.1.3 字体的重心

2.1.4 字体的集体性和个性

2.1.5 优秀汉字印刷体赏析

2.1.6 汉字设计的基本原则

2.1.7 汉字字体设计程序

实训项目

课后练习

45

2.2 拉丁字母设计实训

知识点

2.2.1 拉丁字母的构成要素

2.2.2 引导线

2.2.3 字族

技术点

2.2.4 拉丁字母设计方法

2.2.5 阿拉伯数字的设计要点

实训项目

课后练习

51

2.3 创意字体实训

知识点

2.3.1 汉字字体创意设计构思

2.3.2 拉丁字母创意设计构思

技术点

2.3.3 字体创意的表现形式手法和类型

实训项目

课后练习

第3模块 字体设计综合能力实训

64

3.1 字体设计综合能力实训

3.1.1 综合实训1：字体设计在招贴设计中的应用

3.1.2 综合实训2：字体设计在标志中的应用

课后练习

附：优秀字体赏析

1.1 初阶能力实训

实训目标:

通过本章的学习,要求学生掌握汉字和拉丁字体的演变,对字体的演变和发展的字体特点有一个总体的认识。同时通过对书法的临摹和拉丁字母的印写,培养学生对字体设计兴趣以及字体设计感觉,为下一阶段字体设计打下良好的基础。

实训时间:

课堂时间:8学时

实训要求:

1. 临摹和印写准确,笔画到位,不得重复修改,整体美观大方。
2. 要有一定的美感和培养一种字体感觉。

知识延伸:

岳昕编著.字体设计.合肥:安徽美术出版社,1994

党晟编著.字体·符号·版面设计.西安:陕西人民美术出版社,2000

1.1.1 汉字字体演变

1.1.1.1 汉字概述

文字是人类文明的产物，也是记录人类文明的工具。

汉字拥有世界最多使用人口的文字，也是寿命最长的一种文字。

汉字是当今通行的最古老的文字体系。从原始社会末期的“陶文”算起，汉字至少已有五千余年的历史。同一时期诞生的古代文字，如美索不达米亚的楔形文字和埃及的圣书文字，都已在历史的长河中被淘汰，汉字却历经演变而一脉相承，沿用至今。

汉字属于表意文字。表意文字是以符号表示词或词素的文字体系，其字数远远多于以符号记录语音音素的拼音字母。根据我国1980年颁布的国家标准，常用汉字共有6763个，由于汉字字数较多，笔画繁杂，过去有人认为汉字难认难写，不能适应现代化的需要。但是，通过对汉字结构规律的归纳利用或借助汉语拼音，汉字输入计算机的问题已经得到有效地解决。例如以“五笔字型法”将汉字输入计算机，绝大多数常用字仅需在键盘上击键一至三次，两个字以上的词和词组仅需击键四次，加上当今许多汉字新输入法的研发和使用，汉字输入计算机已远远超过西文的输入速度。汉字与计算机的结合，显示出这一古老文字体系适应现代信息社会的巨大潜力。但在全国真正从事字体设计的专业设计师不足百人，字体设计将面临严重危机，字体设计课程高校教师必须重视，应以一种正确的设计态度审视。

1.1.1.2 汉字字体的演变

汉字的发展历史可以划分为三个阶段：第一阶段是汉字从原始的图形符号演变为表意文字的过程，大约始于公元前4000

年，终于秦王朝统一文字时期，在这一漫长的时期内产生的多种字体今日已难以识读并丧失其使用价值，故应归入“古文字”的范畴；第二阶段由汉魏至隋唐，是至今通用的各类手写字体亦即“今文字”相继问世而臻于完备的时代；最后是汉字印刷体诞生、发展，进而适应大众传播和工业化加工的要求逐步完善成熟的阶段，自宋朝迄于现代。

汉字的起源可追溯至史前时代的刻画符号和陶文（图1-1-1），但仅凭考古发现的零星资料不足以理清其与商周以前文字演进的脉络关系。因此，我们所说的“古文字”主要包括商周时代的甲骨文、金文，春秋战国的大篆和秦代的小篆。

甲骨文：古代用写或刻的方式，在龟甲、兽骨上所留下的文字。现在发现最早的甲骨文是商朝盘庚时期的甲骨文，其内容多为“卜辞”，也有少数为“记事辞”。甲骨文大部分也是象形字或会意字，形声字只占20%左右。甲骨文象形程度高，且一字多体，笔划不定。这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。（图1-1-2）

金文：古代称铜为金，故铸刻在青铜器上的文字叫做金文，又叫钟鼎文、铭文。金文始见于商代二里岗的青铜器，不过商代二里岗发现的青铜器有金文的只有少数几件。殷墟出土的青铜器上金文较多；至西周时，青铜器上金文已经较为普遍。商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。这些字像一幅幅图画，生动逼真，浑厚自然，有的呈团块状。（图1-1-3）

大篆：据传为周朝史籀所创，故又称籀文、籀篆、籀书等。史籀是周宣王的史官。大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中，其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。（图1-1-4）

小篆：小篆是由大篆简化而成。相对于大篆而言，小篆的形体结构简明、规正、协调，笔势匀圆整齐，偏旁也发生一定的变异和合并。与大篆相比，小篆的图画性已经大大减弱，每个字的结构已经比较固定。相传小篆是战国时期秦国宰相李斯负责整理出来。如果小篆的确是在短时期内整理出来的，则在秦国国内必然有一个主动推广小篆和主动摒弃包括大篆在内的古字的改革过程。

以上列举的古文字体，虽然已失去日常的实用性，但从

图1-1-1 刻画符号和陶文

图1-1-2 甲骨文

图1-1-3 金文

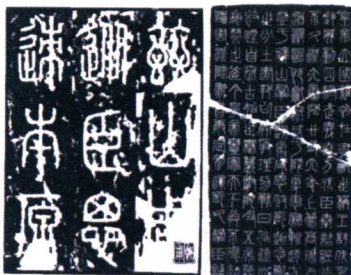

图1-1-4 大篆

中可以探知汉字的原始意义、先民造字的智慧及古代遗物如铜器、刻石、玉玺、砖瓦等所保留的丰富美妙的文字造型给今人的启迪。

汉字的“今文体”有隶书、楷书、草书、行书四类字体。

在小篆通行不久，民间又创造一种比小篆更为简便、更为定型的新书体。这就是“隶书”。隶书开始时是写得比较草率的和不够规范的小篆。到秦始皇统一文字时，隶书已经形成一种固定的、规范的字体。（图1-1-5）

图1-1-5 隶书

隶书改篆书一味圆转的线条为方折的笔划，顺应了社会对书写方便和规范的需要。相传，有一位名叫程邈的犯人，在狱中把民间流行的隶书整理出三千个字，传给秦始皇。秦始皇大为赏识，并破格提拔程邈为御史，并准许其字用于皂隶小民之间。此后，隶书不仅仅在秦朝民间广泛流行，政府文件一般也都用隶书书写，但重要的诏书仍用小篆书写，所以隶书在秦代又称“佐书”。隶书的出现是汉字发展史上一个重要的里程碑。隶书以前的汉字是用绘画式的线条书写的，而隶书以后的汉字是用横竖撇点折等笔划构成的。自隶书出现后，汉字的结构基本上固定了下来，一直到新中国成立，基本上没有太大的变化。随着秦王朝的覆灭，小篆也就迅速退出历史舞台，隶书成为社会首要书写方式和书法的典范。

图1-1-6 楷书

楷书又名“真书”、“正书”，大约形成于汉末至魏晋时期，从隶书逐渐演变而来，更趋简化，字形由扁改方，笔划中简省了汉隶的波势，横平竖直。丰富了撇、捺、钩、挑等笔画，具有字形规范、结构严谨的特点，故被视为汉字的标准沿袭至今。在我国书法史上，北朝的碑志题铭和唐代书法家欧阳修（557—641）、颜真卿（709—785）、柳公权（778—865）等人的作品代表了楷书多姿多彩的艺术风格。（图1-1-6）

楷书在曾长期用于抄录各类经籍图书，印刷术发明之后，又成为雕刻书版的主要字体，并从中衍生出名为宋体的印刷字体。因此，楷书也是孕育汉字印刷体的母胎。

图1-1-7 草书

草书（图1-1-7）和行书都是为了书写方便快捷而产生的字体。前者挥洒自如、曲折连绵，多见于古代文人的手稿、信札，最能显示中国书法“抒情见性”的表现意识；后者融合真、草之长，既方便书写又容易识读，所以今天仍是人们日常交流所习用的书体。汉字印刷体源于楷书，成熟于宋体，渐变

而为仿宋、黑体及现代的多钟字体。

中国是印刷术的发祥地，从唐初出现雕版到北宋发明活字，印刷工艺取得了长足的进步，但唐宋刻本字体仍承袭碑铭和写本通用的楷书，欧阳询、颜真卿诸名家的书迹更成为一时的典范。然而，用刀刻字毕竟不同于执笔书写，工具的局限加之劳作的繁重，势必促使刻字工匠采取便捷的方式进行加工，于是刻本中的字形就逐步脱离楷书的“婉丽”、“灵动”，而往“硬直”、“板滞”的程式化方向演变。另外，宋金时代刻印或书写纸币和文书上用以标记衙署和官衔的文字，早已形成一种字形扁方、横细竖粗的定制，有的学者称之为“制式文字”，并认为这种字形即宋体的雏形。此类初具特色的“宋体”字，经元明两代基本定型，其后刻书兼用宋、楷二体，清代称前者为“宋字”、“硬体”，后者为“今字”、“软体”，当时的文人出于传统观念虽多扬“今”而贬“宋”，但宋体却因其雕刻便捷和明晰易读等诸多优点而得到广泛地应用并日臻完善(图1-1-8)。19世纪后期，来华布道的西方传教士为出版中文本《圣经》及编印汉英词典，依据欧美活字规格制成宋体铅字，同时将西方先进的印刷术传入中国。自此，我国的印刷字体开始适应现代印刷工业的标准向规格化、多样化发展。20世纪初，国内出版印刷界新创仿宋和楷体活字，又引进日本同行开发的黑体活字，从而形成当今通行的印刷字体的基本类别。

汉字是中华民族的伟大创造，也是汉字文化圈各国人民的共同财富。朝鲜于15世纪初发明了世界上最初的金属活字，日本近百年来创造了多种汉字引述字体，这些成就都为汉字文化的发展作出了重要贡献。

宋体之发展

1.1.2 拉丁字母演变

1.1.2.1 拉丁字母

拉丁字母是世界上使用地域最广的文字。欧洲大部分地区 and 南北美洲、大洋洲,以及非洲、亚洲的部分地区,总共有60多个国家以拉丁字母作为记录其语言的符号。我国汉语拼音方案和某些少数民族文字也采用拉丁字母。随着国际交往的日益频繁,特别是远程通讯技术所推动的全球规模的信息交流活动的迅速发展,英语以成为国际通行语言,因而许多非英语国家也在特定场合使用英语,进一步扩大了拉丁字母的应用范围。

1.1.2.2 拉丁字母字体的演变

拉丁文字母起源于腓尼基的表音文字。腓尼基人是曾经生活于亚洲西部濒临地中海地区的古老民族,大约在公元前13世纪,他们开始使用包含22个辅音字母的表音文字,并通过贸易和建立殖民地传播这一文字体系(图1-1-9)。腓尼基的表音文字被希腊人所采纳,其中的5个字母由辅音演变为元音,又添加了若干表示希腊语语音的字母,从而形成了完整的拼音文字体系。公元前6世纪,崛起于意大利半岛的罗马人继承了希腊字母的一种变体,经改造后用以记录他们自己的语言——拉丁语,今天我们称之为拉丁字母(或罗马字母)的拼音文字由此诞生。初期的拉丁字母仅有21个,后来增补了y、z和j、u、w,逐步发展为现代英语字母表中的26个字母。非英语民族使用拉丁字母往往略有增减或变动,但一般大同小异。

古代罗马唯有大写字母,没有小写字母。镌刻在罗马的建筑物和纪念碑上的铭文庄重古朴,已形成笔画的粗细之分,并在主笔画末端加有修饰性的衬线,基本具备了今天通行的罗马体大写字母的形式。公元114年为罗马皇帝图拉真建立的纪念柱,基座上所刻铭文端庄优美,被视为罗马碑铭的典范而备受推崇(图1-1-10)。然而这种“碑铭体大写字母”,虽能体现尊贵显赫的王者风范,却不使用笔在纸莎草或牛皮纸上书写。

因此,从公元1世纪至5世纪,罗马人还使用一种字型狭

图1-1-9 腓尼基文

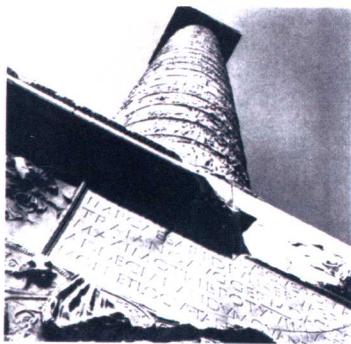

图1-1-10 古罗马文

长、笔画硬直的手写字体，称“鲁斯梯卡大写体”。

欧洲漫长的中世纪是基督教统治的时代。中世纪前期的欧洲战乱频繁，民生凋敝，修道院成了世间仅存的避难所和学术文化的园地。在修道院中，修士们最重要的一项工作是抄写经书，长期的艰辛劳动促使他们发展了西方的古典书法艺术，并创造出了书写简便的小写字母。公元8世纪，法国卡罗林王朝产生了卡罗林小写体，此后卡罗林小写体作为标准的正文字体得到推广，而大写字母则用于文章的标题和篇首，开创了后世大写字母和小写字母组合使用的形式。中世纪晚期，随着城市经济的繁荣，欧洲许多城镇竞相修建辉煌壮丽的哥特式大教堂。从12世纪中叶至14世纪，以教堂建筑为中心的哥特式艺术盛行一时，收到流行风尚的驱使，手抄本书籍的装帧也以华美精工为能事，不仅配有色彩绚丽的插图和花边，而且刻意讲究书法的严谨工整。哥特体大写字母结构繁复不易识读，小写字母字形比“鲁斯梯卡体”更趋瘦长，笔画一律为有棱角的折线，加之文字排列紧凑，通篇看来犹如细密精巧的“刺绣”（图1-1-11）。这一时期大学已取代修道院的地位，成为世俗的文化教育机构，文化水准的普遍提高产生了对书籍的大量需求，由于以哥特体手抄书可节约昂贵的羊皮纸，这种字体受到广泛地欢迎。印刷术在欧洲普及之后，哥特体仍长期通行于德国和北欧，直至现代才失去其重要地位。

15—16世纪的文艺复兴揭开了世界近代史的序幕。借助在欧洲问世不久的活字印刷和中国人发明的纸张，西方古代的哲学和科学著作被大量刊行，使人们有可能从先哲的智慧中获得启迪，进而破除宗教的谬见，通过理性的思考重建自身的知识体系。在文艺复兴的发源地意大利，人们梦想重现“罗马的光荣”。被称为“威尼斯体”的文艺复兴字体以遗存于世的古罗马碑铭为蓝本，既反映了意大利人崇尚古风的趣味，也树立了近代欧洲字体设计的古典主义原则。这一古典主义的传统为16—17世纪的法国印刷业者所继承，他们首创的古罗马字体不仅典雅美观，而且清晰易读，至今仍是常用的印刷字体（图1-1-12）。同时，在古罗马体的基础上又产生了字形倾斜的斜体，斜体字母的产生由于快速书写而自然形成的，并得到了盘旋飞舞的装饰线条。早期斜体字母的大写体还是直立的，这是为了保持它祖先的风格，到后来大写体和小写体，以及阿拉伯数字才都统一在同一个方向上。意大利人格列福设计了世界上第一套斜体活字，它比直立的字母有着明朗和欢畅的风格。后来斜体字母根

图1-1-11 哥特体

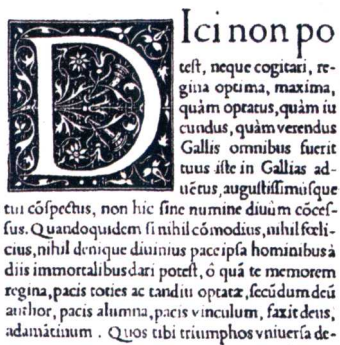

图1-1-12 古罗马字体

据它的发源地，也叫意大利体。

18世纪，印刷工业的机械化程度大大提高。法国和意大利的设计师遵循几何学法则，用绘图仪器绘制字样，显示出与古罗马体迥然有别的审美趣味和形式特点，因而得名为“现代罗马体”。现代罗马体日后又衍生出种种变体，广泛使用于书刊标题和广告导语。(图1-1-13)

至19世纪中叶，工业革命在欧洲多数国家获得胜利，人类历史从此进入机械化大生产和大众传播的新时代。经济的迅速增长促使市场竞争日益激烈并造成了广告业的空前活跃，而出现在广告和商标上的文字为适应商业宣传的需要，或以简洁醒目的字体吸引人关注，或借花哨新奇的装饰趋势媚俗，呈现一派令人眼花缭乱的热闹景象。从英国维多利亚时代流行的字体中，无衬线体和名为“埃及体”的有方线体脱颖而出，发展为20世纪最重要的西文字体(图1-1-14)；各具特色的装饰字体则随着观念和时尚的变化而花样翻新，并以其多姿多彩的风貌受到设计师的青睐。

拉丁字母字体的演变反映了西方国家不同历史时期的社会状况、文化形态和技术特点，同时也表现出继往开来的传统精神。我们看到，多种现代印刷字体以古罗马的碑铭作为设计的依据，而20世纪30年代的装饰字体经过一番“改装”，又出现在“后现代”风格的招贴广告中；即使是在桌面印前系统已经取代传统排版工艺的今天，计算机软件所提供的大多数字体却依然来源于往昔。历史正是以这种方式得到延续。现今，应用在计算机上的拉丁字母字体种类已超过千种，正以高质量快速的步伐刷新字体历史。

技
术
点

1.1.3 书法体临摹的基本要求

书法的临摹是字体设计必经的一个阶段，通过对书法的临

摹，对字体的笔画结构有一个理解，为后期的字体设计打下良好的基础。临摹是通过手的描画，加深脑的印象通过手、眼、脑的运动，把优美的形象刻在自己的心里。临就要力图像，这是临摹的主要目标之一。通过临摹来理解、消化别人创作的书法形象。临习作品与原作的相象程度，反映出你理解和掌握的程度。从形式上看，临摹是用自己的手写别人的字；从本质上看，这实在是训练形象感受能力的极好手段。临写得越像，必定是琢磨得越透；观察得越细，说明感受能力越敏锐。两个字放在一起，稍有不同，便能一眼明辨，这样敏锐的眼力，应是每个字体设计师必须具备的基本素质。临摹是一种比较。字帖上的字和自己的字是比较的双方。笔画的方向、长短、曲折、位置，各部分之间的关系，整体的感觉、局部的造型，应该一点一点地解剖、对照。

1.1.4 拉丁文印写的基本要求

拉丁文印写前需要做一些准备，首先把印写的拉丁文合理地分布在页面上，打印出来。其次，准备相对薄点的纸张已备印写的过程中能清楚地看到底层。最后，准备好铅笔、橡皮、黑色中性笔等工具。在印写的过程中注意以下几点要求：

（1）首先，仔细观察所印写拉丁文字母的特点。

（2）其次，铅笔起稿，将外轮廓准确地勾勒出来，一气呵成，外轮廓线条一定要准确。

（3）最后，上色，用黑色的中性笔将字母内部均匀填充，确保与打印的纸质品一致。

在印写的过程中注意思考字母各个部分的变化和关系，整体的感觉、局部的造型，应该一点一点地解剖、对照，培养拉丁文字体的设计感觉。