

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校设计类专业教材
GAODENG YUANXIAO
SHEJILEI ZHUANYE JIAOCAI

编著 / 田恒权

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

字体设计

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校设计类专业教材

字体设计

编著 / 田恒权

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等教育“十二五”全国规划教材

美术专业学术委员会

主 任 巫 俊 孙志宜
委 员 陈 林 蒋耀辉 胡是平 石祥强
许健康 江 河 方福颖 翟 勇
李 杰 李四保 陈尚勇 周小平
陈 可 刘玉龙 倪龙娇

设计专业学术委员会

主 任 黄 凯 刘明来
委 员 汪炳璋 陆 峰 谢海涛 陈新生
施韵佳 邬红芳 魏鸿飞 方学兵
苏晓雯 高 旗 孙 义 许存福

编辑委员会

主 任 武忠平 傅爱国
副主任 谢育智 陈 涛
委 员 (按姓氏笔画顺序排列)
马忠贤 王 健 王小元 王玉梅
王兴国 王 峡 王玉红 王 莲
田恒权 史启新 叶 勇 邢 瑜
纪永贵 孙晓玲 孙 晔 刘小秧
刘 超 刘晓雯 李锦胜 李超德
李 勇 李龙生 李倍雷 张 盘
张善庆 张正保 张明明 张 帆
张竞琼 杨晓芳 杨文祥 邱红峰
邵建设 陈 伟 陈 叶 陈 琳
何建波 汪 耘 孟卫东 林柏峰
周红生 易 忠 季益武 费利君
钱 涛 高 飞 黄朝晖 崔基旭
鲁 榕 曾方苹 翟宗祝 魏文霞

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 田恒权编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2012. 12

高等院校设计类专业教材

ISBN 978-7-5398-4174-8

I. ①字… II. ①田… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305681号

高等院校设计类专业教材

字体设计

Ziti Sheji

编著: 田恒权

出 版 人: 郑 可 选题策划: 武忠平 谢育智

版式设计: 徐 伟 封面设计: 武忠平 徐 伟

责任编辑: 李树梅

责任校对: 司开江 林晓晓

责任印制: 徐海燕

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: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印 张: 5

版 次: 2013年8月第1版

2013年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4174-8

定 价: 35.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与安徽省版权保护协会(合肥市廻龙桥路1号)联系。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全国已有1000余所高校开设了美术、设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全国高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准要求的前提下,编出适合学生使用的教

材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际状况,使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材,集中了全国众多知名高校的专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的精神和我国高校艺术教育的实际,适合高校相关专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育专业教材,包括美术与设计两个大类,与各地院校的专业设置是相配套的。教材在推广使用的过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断修改和完善,从而与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育专业教材必将形成,高等艺术教育的学科建设也将得到进一步发展。

是为序。

编 者

2012年8月

目录

第一章	字体设计的概念	1
第一节	字体设计的含义、属性	1
第二节	字体的设计体系	3
第三节	字体的形成	4
第四节	字体的模式与意义	4
第二章	汉字的发展与结构形式	7
第一节	汉字的变革与发展	7
第二节	汉字的构成特点	10
第三节	汉字的笔画结构	12
第四节	汉字的字体结构	14
第五节	字体设计与视错觉	14
第六节	字体设计的原则	15
第三章	汉字的创意设计	18
第一节	字体的创意价值	18
第二节	字体创意与构思	19
第三节	创意字体的类型	20
第四章	拉丁字母设计	34
第一节	拉丁字母的重要性	34
第二节	拉丁字母简史	34
第三节	拉丁字母字体设计 及其发展趋势	38
第五章	拉丁字母的字体结构 及组合设计	40
第一节	拉丁字母的字体结构	40
第二节	拉丁字母的字体 造型要素	40
第三节	拉丁字母的字体 造型规律	41
第六章	拉丁字母字体设计风格	43
第一节	拉丁字母字体设计 风格概述	43

第二节	清秀风格字体	44
第三节	苍劲风格字体	45
第四节	浑厚风格字体	45
第五节	活泼风格字体	46
第七章	拉丁字母字体的设计方法	48
第一节	变形设计	48
第二节	正负形设计	49
第三节	背景装饰设计	49
第四节	本体装饰设计	50
第五节	连接装饰设计	50
第六节	线条装饰设计	51
第七节	重叠装饰设计	51
第八节	实心装饰设计	52
第九节	错位装饰设计	53
第十节	综合装饰设计	53
第十一节	字体的形象设计	53
第十二节	字义设计	54
第十三节	立体表现设计	54
第十四节	肌理表现设计	56
第十五节	色彩表现设计	55
第十六节	手写字体	57
第八章	字体设计与应用	59
第一节	字体设计与标志	59
第二节	字体设计与书籍装帧	61
第三节	字体设计与包装	63
第四节	字体设计与广告	65
第九章	学生作品	67
第十章	作品欣赏	69
参考书目		74
后记		75

第一章 字体设计的概念

高等院校

设计类专业教材

1

第一节

字体设计的含义、属性

“字体设计”，英文译为 LETTERING，又叫“文字设计”“文字造型”“字体描绘”等。字体设计主要是研究文字的造型理论、造型手法和表现形式。它是研究字体性格、笔形、结构、编排等专门的设计学科。字体设计是通过字体结构的变化、笔画置换、形状的装饰，使字体的造型能够达到设计目的，创造出新的、富有时代性的、有艺术气质和高品位的图形文字作品。

字体设计目的实际上是创造文字信息的视觉差，是对字体形态美的一种探索 and 追求，这种追求寓意和创造视觉美感的图形文字被称为字体设计。它以提高平面传达效果，美化版面，加重对读者视觉心理的震撼为设计目的。因此，字体设计是一个严肃而又严格的创作过程，是解决字体的面貌、姿态和意境的表现形式。从字体设计的发展来看，字体设计也是伴随着视觉艺术与视觉传达设计而发展起来的一个新领域，具有广阔的发展前景和现实意义。(图 1-1)

21 世纪是一个信息化、网络化的时代，各种

各样的信息无时无刻不充斥着视觉和听觉感官，字体在传达信息时要迅速、根本、直接、准确。所以，当今的媒体也越来越重视字体的运用与设计，要在短时间内以最有效的方式抓住观者的眼睛，使人们去关注它、去留意它。因此，字体的艺术表现力无疑是具有重要意义，它以独特的表象、情感而获得强烈的感染力和艺术价值。

近年来，在平面视觉传达设计中，文字设计是不可缺少的部分，甚至有相当数量的设计作品纯粹是用文字构成的。在有些作品中，如广告、包装、书籍装帧等，字体设计的优劣有时也直接关系到整体质量。对于设计者来说，善用字体，会用字体，其设计便算成功了一半，因而有“能驾驭字的人才能高谈设计”的说法。(图 1-2 至图 1-4)

在当今经济快速发展的社会里，字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素，字体所构成的图形信息通过各种媒体快速传遍天下。因此，字体的功能使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。一些国内外知名企业，为了扩大自己品牌形象的影响力，对企业的品牌、名称普遍进行标准化的字体设计，使字体与企业的图形符号之间有着内在的联系，有一种相互协调感和系统性。这种将字体与图形结构采用统一设计的风格，就是 CIS 视觉识别系统中的一种原则性设计形式。因此，今天的

图 1-1 福字设计

图 1-2 作者：李英伟

图 1-3 作者: 周靖明

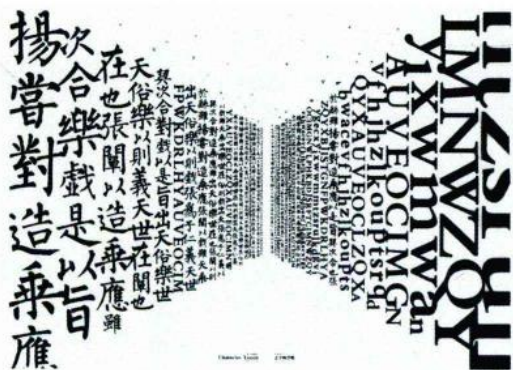

图 1-4 作者: 彭克

字体设计空间也随着时代的发展不断被拓宽、革新,并伴随着时代的不同而不同。如图1-5的苏州园林发展股份有限公司识别设计,以及图1-6的2008奥运“篆书之美”体育项目识别设计。

文字的字体设计作为一个整体概念有着丰富的蕴涵,字体结构本身可以看作是具有特定含义和固定形态的纹样或图案。在远古时代,人们最初只能利用口头语言进行相互交流,当口和记忆难以适应人们的生活需求时,有必要将许多信息、事件用一种特殊的形式记录并保存下来,那么这种形式就是人类最早创造的图画文字。我们从远古时代一些岩画上发现的简单刻契符号和图画形式来看,里面或多或少会显现出一些文字的痕迹。实际上,文字的发展从结绳记事到简单的符号文字形成,经历了相当长的时间。今天的人们所研究的字体设计艺术就是运用文字的笔画结构,按照视觉设计的规律,创造性地塑造具有简洁、新颖的视觉

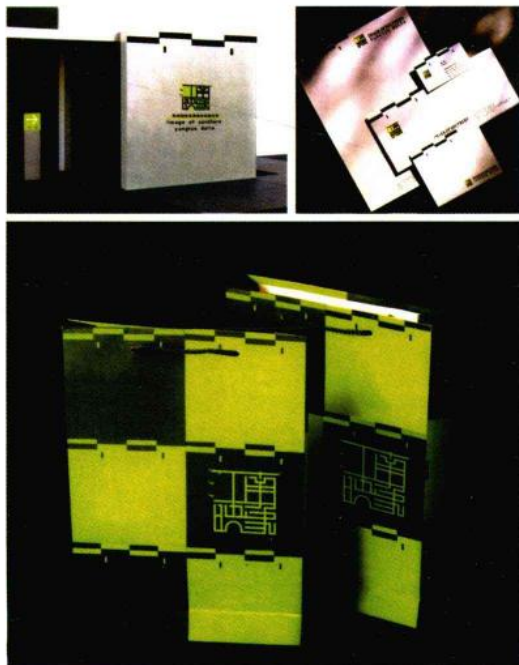

图 1-5 作者: 资少恒

图 1-6

形象文字,以表达一定的设计内容和创意思想,传达一种美的图形信息。因此,从字体设计的形式和视觉表现效果而言,字体设计既是一种相对独立的设计形式,同时又是平面设计中不可多得的重要设计元素,在视觉传达设计中,它的表象形式感是其他元素无法代替的。

字体设计的意义在于字体的造型既可以使文字图形化、符号化,生动、概括地突出和表达其精神内涵,同时又能使字体的创意形态更具视觉传达上的美感。在当今的字体设计研究中,很多设计师(包括一些高校的字体设计课),更多是将设计与时代发展、市场的需求作为目标,不再是简单的作业练习。在平面设计中,字体形象创造既方便

别,又具有视觉传达独特的结构形式,是文图兼容的一种共同体,具有一定的审美和应用价值。如图1-7为“亚洲设计师美术馆”标志,将球形与汉字“亚”字结合,既保持了汉字结构,又有图形的内涵特质并造成强烈的视觉感,富有文化品位。图1-8是被誉为中华老字号的芜湖市耿福兴酒楼标志,以我国传统春联中的“福”字形式为设计构架,运用篆书“福”字的局部笔画与中国吉祥图案中的回纹结合,有延绵不断的秩序感和浓厚的传统文化气息。由此可见,字体设计的表现力绝非一般,是平面设计师不得不学的一门重要学科。

第二节 字体的设计体系

目前,尽管世界各国的历史、文化、风俗习惯不同,文字的结构形式也有较大的差异,但在世界文字体系中,使用人口最多的文字有两种:一种是以字母拼写组合形式的文字,另一种是以方块组合形式的单字、数字,主要是汉字和亚太地区其他文字。因此,字体的设计体系主要是汉字和拉丁字母,这两大文字体系也基本代表了当今世界的文字体系结构。在历史发展的长河中,汉字和拉丁字母都起源于图形符号,都经历了数千年的演变和发展过程,并都形成了各具特色的文字体系和结构特征,因此,值得我们去探求、发现。

在字体结构中,汉字在保留象形文字表意作用的同时,绝大多数的形声汉字还能起到表音的

作用。汉字呈方形,造型规整,字意和笔画结构丰富、饱满,与只能表音的拉丁字母截然不同。汉字作为设计中较为突出的主要设计元素,作为高度符号,已越来越多地成为一种有效的形式语言和表现手法。我们可以把这类设计现象与设计作品视为传统的大字招牌、幌子,运用在当今的翻版与变体中,这也是时代造就了汉字艺术的进化与拓展,是艺术与字体的完美结合。如图1-9的字体组合设计,每一个字都是一首乐章,每个笔画都是一个音符,这种将文字图像化的设计是现代字体设计中较为时尚的一种形式。

英文是由26个字母组成。文字结构简洁、清晰,字体设计变化较为自由、灵活,有较强的组合优势和可塑性。如图1-10为全球最佳报刊设计作品,其中对字体的塑造赋予版面一种活力和幽默感。这个设计的每个细节都经过仔细推敲,设计中运用了多种元素的组合,且恰到好处。

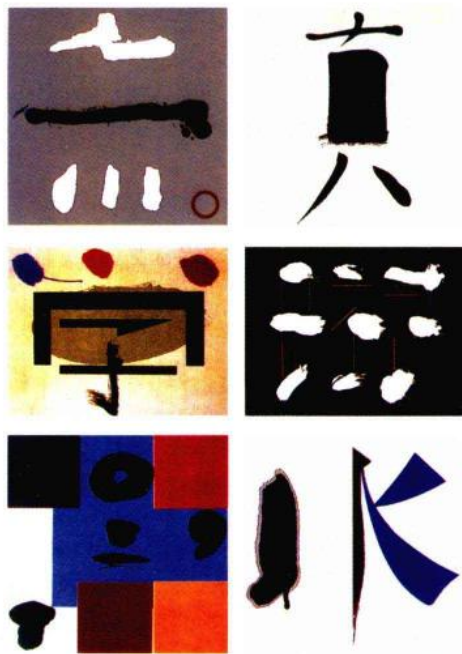

图 1-9

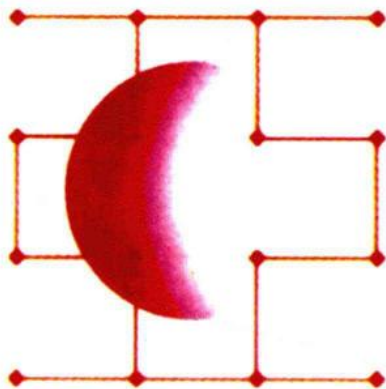

图 1-7 作者: 靳埭强

图 1-8 作者: 田恒权

图 1-10

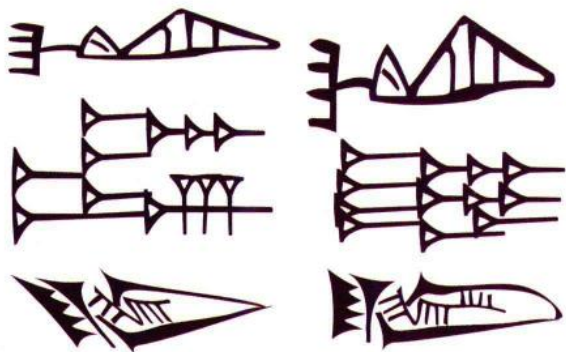

图 1-11

第三节 字体的形成

文字的诞生是人类文明进程中最重要的里程碑之一。人类以文字作为记录语言的工具,利用文字的储存形式传递信息,通过时间和空间两种维度拓展了传播的范围。文字的形成大约在公元前七八千年左右,从农业的发展到定居生活的交流,从商品的交换到人类文明的推进,较大地促进了文字的产生和发展。古代生活在两河流域的苏美尔人发明了最早的文字之一——楔形文字。这种从象形文字中演变出来的文字在公元前 2000 多年逐步发展成熟,它标志着人类利用抽象的符号记录事件和表述思想的开始。图 1-11 为两河流域苏美尔人的楔形文字。

从人类对文字的起源、发展的总体考评来看,古埃及是文字的重要发源地之一。在公元前 3000 年左右,美索不达米亚和苏美尔文化从两河流域被引入埃及,从而导致了埃及文字的创造,其中书写的发展是一个非常显著的方面。古埃及以图形为核心的象形文字,被称为埃及的象形文字。“象形文字”这个词的原义是“神的语言”或“神的文字”,在古埃及被使用的时间特别长。后来,古埃及在学习苏美尔文化的基础上,发明和采用拼音字

母,并把拼音字母与象形文字合用。如秃鹰代表 A 字,蜜蜂代表 B 字,它们同时又代表着 A 字秃鹰和 B 字蜜蜂。象形化和拼音化混合使用是古埃及时期重要的文字表现方式。中国是世界文明发生最早的国家之一。早在新石器时代的一些陶器上,已经具有类似符号文字的图形。商代甲骨文具具有简单的字形形态,与代表的内容形式基础相近。比如画一个圆,中间加一点,像日满之形,就是“日”字。画三个并连的山峰,由最简括的形象造成“山”字。周代的青铜文字,或者称为金文,开始了以音创造新文字的方式,如取“方”字音创造了“房、防、纺、坊”等以音为核心的新字。中文造字的三种基本方法在周代已经逐步形成。

历史上,最早的文字基本上包括了三种类型,即苏美尔人的楔形文字,古埃及人的象形文字,中国人的象形、会意和仿音结合的文字体系。它们的共同之处在于都具有某个字体本身构造的框架特点,形似图画,使人们很难掌握,有碍于人们在生活交流中应用。后来西方字母的发明和使用,从根本上改变了人们书面传达的方式,提高了人们掌握文字的速度和时间,大大地促进了社会的发展。(图 1-12)

第四节 字体的模式与意义

人类最初创造文字的目的,是使其尽快摆脱蒙昧无序的状态而步入文明的社会,始自苏美尔人的楔形文字,古埃及的象形文字,中国的象形、会意和仿音结合的文字体系的出现,以及后来西方简洁易记的字母文字的使用和发展。当人类的思想、生活和发明创造的行为得以记录下来,并得到传播与交流时,文字的真正作用便逐步显现出来。

文字的发展从结绳、仓颉符号传说到书法艺术,从印刷字体到字体设计,是中国字体发展的基本模式、规律。文字作为中国各个历史时期的视觉传播的工具,它们之间既有一定的联系,又有形式

图 1-12

与功能上的不同。

符号文字 我国早期流传的两种符号文字分别是结绳记事和仓颉造字。在远古时期,人类为了记住某事某物而不被遗忘掉,就在腰间系的绳子上打一个结,它是文字未产生前用以记述事物的一种传记行为。这种传记行为产生的绳结,开始以超常规的符号作用于人的感观,从形象的直观角度创造出最早的象形符号,同时也为以后的文字成型和繁衍奠定了基础。图1-13为新石器时代的陶器符号。

书法艺术 文字的书法形式,已成为人类创造文字、记录事物和表达了人类思想情感的一门艺术。在长期的书写过程中,形成了一整套理论体系与造型规律。它起于点画用笔,系于单字结构,感于整幅章法,美于风神气韵,求工于一笔之内,寄情于点画之间,其手法森严多变。书法经历了几千年的发展与创新,已形成了中国特有的汉字艺术形式。图1-14为金文、象形文字的日、月、山、水、草、木、鱼、鸟。

字体设计中的书法运用,主要是借助汉字的笔画,运用丰富的笔墨变化,抒发寄托出写者内心对汉字艺术的理解和感悟。其表现形式是自由无

图1-15 作者:田恒权

拘的,它是借助于字体、情感以及造型规律所进行的一种纯艺术创作活动。而现代设计字体是借助于基础字体(宋体或黑体)的基本骨架,根据文字所反映的内容和实际需要,利用文字的笔画结构所进行的整体和局部变化设计。它更加注重满足人们的心理和生活的需要,强调文字信息的传播功能和意念的表达。如图1-15“江东网”标志,由书法“江”字与一个弧形构成,其整体笔画演化为具有流畅感的椭圆形,表现出宇宙空间的运行轨迹,显示出具有中国文化品位的“江东网”运动、向上、奔放、永恒的时代风貌。标志下端的弧形尾部特意设计成新闻纸上的小方格,展现了平面媒体网站的视觉特征,其结构中又构成两个小写的正负形“e”字,整体巧妙地表达了“江东网”的业务特征和生命活力。

中英文字与图形有机的组合,形成“江东网”全新的视觉整体,适于机构将之全方位地向市场推广,亦为创立卓越的“江东网”品牌奠定了基础。

印刷字体 印刷字体是专为通过印刷及其他技术方式进行复制而设计的字体,具备统一、美观而又易于阅读的结构形式。印刷字体具备标准字型和统一的规格,能适应不同读者的阅读习惯和印刷品工业化、规模化生产的要求。汉字俗称“方块字”,有人甚至将表意性和方块形并列为汉字的两大特征。但是若以我们日常书写的楷书和行书而论,则并非所有的汉字都具有方方正正的外形,而真正能体现“方块字”特点的,是以宋体和黑体为代表的印刷字体。印刷字体尽可能将绝大多数的汉字纳入正方形或矩形的外形,其整体编排印刷时,具有一种规范、整齐、严谨的秩序感。

中国是印刷技术的发祥地。从唐初出现雕版

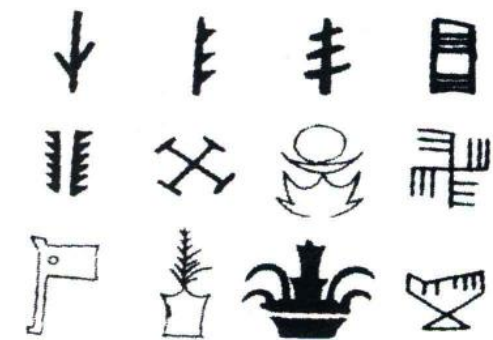

图1-13

图1-14

图 1-16

到北宋发明活字，印刷工艺取得了长足的进步。印刷字体是伴随着印刷技术的发展而发展的。公元 11 世纪中叶，毕昇改良雕版，发明胶泥活字印刷方法，从而产生了宋体字。传入西方后，德国人谷登堡和科斯特将木刻活字改良成铅铸活字，这就是后来一直被使用的铅字印刷技术。

随着社会的进步，工业的发展以及商业宣传的需要，许多新的字体设计应运而生，这些字体既可以用来满足印刷装饰技术的需求，又创造和丰富了字体形式。印刷字体以文本形式为主要传播功能，强调其视觉的适用性与标准性。当今，随着电脑技术的应用与普及和不同字库版本的推出，印刷设计也迎来了更为广阔的应用空间，同时也为平面设计的印刷制作工艺提供了方便。

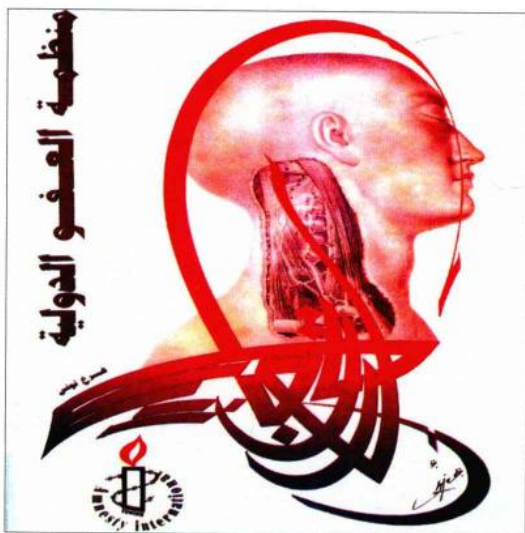

图 1-17

同时我们也看到，在印刷字体大量使用的今天，人们不断求异出新，设计中个性的突出显得日趋重要。通过对印刷字体间架结构的调整，对笔画的变形，甚至还原到象形，从而形成具有强烈个性的新面孔，以刺激人们的感官，形成记忆，这些都被用到设计中。(图 1-16)

字体设计是在文字基本结构的基础上进行的一种创造性活动。它之所以能为人们承认和使用，是因为它具有其他书写艺术形式不可替代的特殊性，即实用性与艺术性。字体设计的意义不仅在于传达和装饰功能，更重要的是它能够使传达的内容更加符合社会的需要。它可以成为某一事物的标志形象，让人们感知它、认识它、记住它，并从中获得某种需求上的便利和启迪。现代文字设计作为平面设计的一种表现手法，其意义在于它能够更加形象地体现内容，传达特定的文化信息。图 1-17 为突尼斯作者加·玛道威设计的招贴，作品中的文字以夸张的手法很自然地与图形结合，产生自由奔放的效果。

教学目的

1. 了解字体设计的含义、模式及作用。
2. 认识字体设计与专业学习的关系，从字体学习中感悟设计。

教学重点

字体设计含义与设计模式。

思考题

1. 什么是字体设计？它与一般字体有什么不同？
2. 我们为什么要学习字体设计？字体与平面设计之间的关系如何？

第二章 汉字的发展与结构形式

第一节

汉字的变革与发展

中华文明的特点是具有连续性,几千年来一直传承并且兼容并蓄,其中汉字便是中华民族历史文化的主要象征,是信息传达的符号,是人们日常生活中传达信息的主要途径。由于汉字历史悠久,人们在其传达信息的功能之外还赋予汉字表情、态度、形体、动势、冷暖、形色,使汉字的演变发展过程更为人性化与艺术化。

今天,汉字的用途更加广泛。汉字既是文字,同时也可作为图形。双重的功能使其有了更多的发展空间。在国内,有单纯用汉字作为标志的企业和机构,也有很多企业通过对汉字进行设计、加工,从而使之成为配合标志使用的标准字体。这些字体的好坏直接关系着企业的发展。作为企业的“门面”,标志既要好读、好认,又要能够体现企业的特色。这就要求设计者在设计品牌字体时将企业特有的性质融入进去,使其特性图形化(汉字本身也是一种图形符号)、平面化和视觉化,只有这样才能在同类品牌中脱颖而出。

汉字也是我国应用最广泛的文字,汉字字体虽然种类较多,千变万化,但大体上可分为基本字体和创意字体两大类。其中创意字体是依据基本字体的结构变化而来的。因此,在学习汉字字体设计以前,了解汉字的历史、各种书法艺术的表现形式和汉字的形体结构,是十分必要的。

汉字起源于象形文字,有悠久的历史。早在六千年以前的新石器时代,原始状态的文字符号就已经出现。在西安半坡出土的陶器上划刻的各种符号,应该是文字的雏形。在以后的数千年中,先后出现了篆书、隶书、楷书、草书、行书这五种书法艺术字体,可谓博大精深,这也是中华民族传统文化的一个缩影。一个民族有一个民族的风格,一

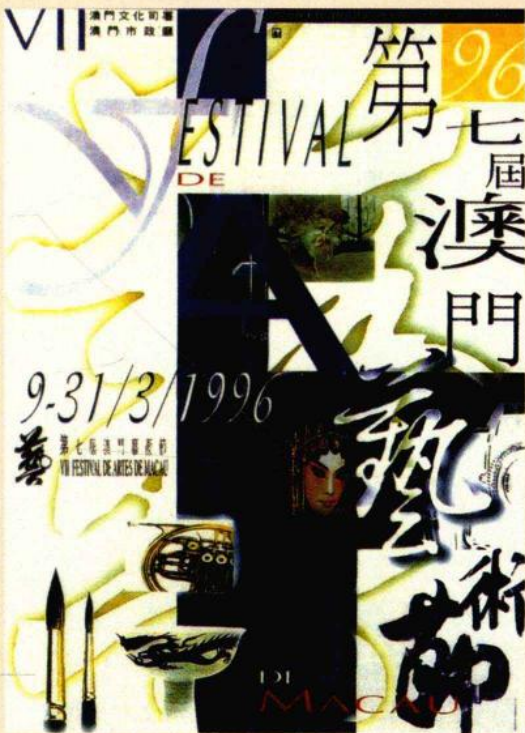

图 2-1 作者:吴卫鸣

个时代也有一个时代的风格。这些字体从笔法、结构和章法上都能形成一种群体的风格美。而每一点局部的、细微的变动都可能使文字形成全新的面貌。如图2-1为澳门国际音乐节招贴,作者运用中国京剧、工艺品等图形与不同汉字字体的有机结合,创造了具有音乐内涵的设计空间,使“艺”字巧妙地融入构图。其中,多样化的不同结构的字体既丰富了画面,又像一个个流动的音符。

1. 篆书

在中国的历史上,就对文字的贡献而言,夏、商、周三代以史籀为最。史籀是周宣王(公元前9世纪)的史官,他对史文进行过一次整理和创新,其结果是产生了籀书,世称大篆。大篆是相对于小篆而言的,其笔画结构尚未稳定,偏旁未成体系,象形意味浓厚、古朴稚拙。大篆的经典作品以周宣王时期所做的石鼓文最为著名。

小篆是秦统一后的标准字体。秦始皇灭六国后,由于疆域辽阔,国事繁多,深感原有文字繁杂、多样,不便应用,于是命群臣创建新体文字。结果由李斯等人以秦国文字为基础,兼收并蓄了其他六国文字的优点,创造了一种新的字体,形成中国的统一文字,称小篆。小篆笔画圆转,无硬方折,字体修长,结构规范、严谨。(图2-2、图2-3)

2. 隶书

隶书出现于秦代,大量使用于汉代。它的出

现,加快了书写的速度。隶书将篆书的笔画减少,将圆弧的线条截断,化圆为方,变弧线为直线,字的外廓也由长方形变为正方形和扁方形。后来又增加了具有装饰味的“波势”和“挑脚”,从而形成一种具有特殊风格的字体。图2-4“东西宝典奇幻天地”等字形是按隶书的构架设计的,整体有一定的设计感。

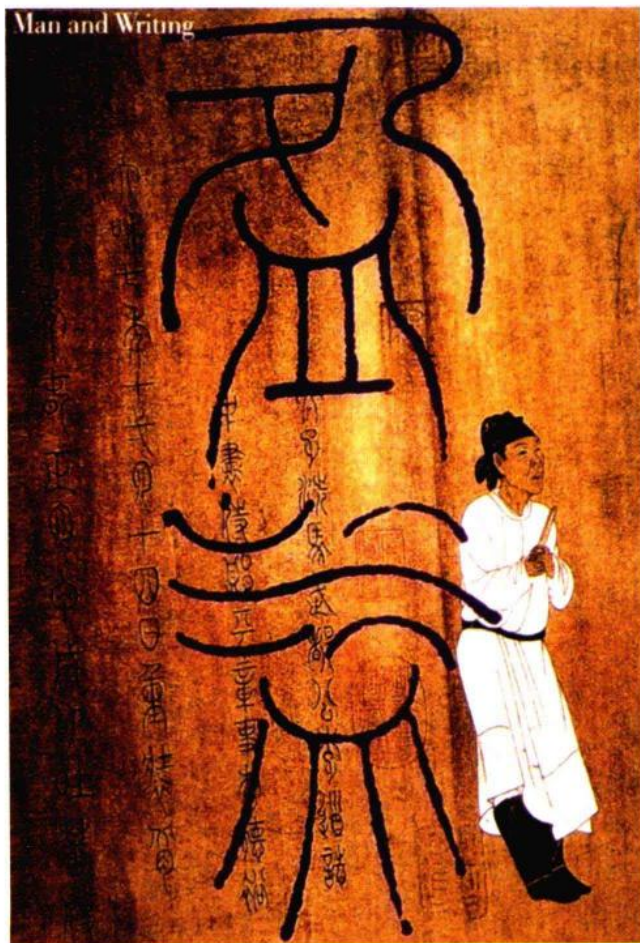

图 2-2

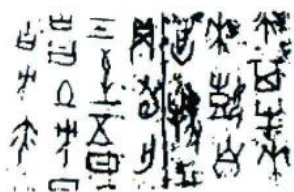

图 2-3 作者:(日)田中一光

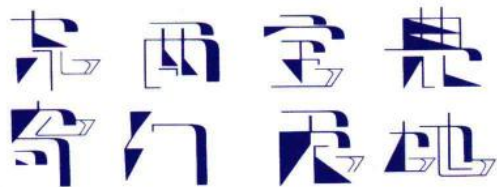

图 2-4

3. 楷书

又称“真书”“正书”或“正楷”。自东汉到晋代,楷书在隶书的基础上渐渐成熟。南北朝时期出现的魏碑体,是楷书的重要发展阶段。到了唐代,楷书进入了鼎盛时期,书法家群星灿烂,具有代表性的有欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权等。楷书

图 2-5 作者:(日)田中一光

的字体端正,结构严谨,笔画工整,便于阅读,已成为现代汉字的标准字体。图2-5是田中一光的作品,主题为“人和文字”,背景为中国古代楷书字体,具有古朴和厚重感。

4. 草书

草书的发展由汉代开始,至唐代达到极盛时期。草书是在快速书写和不断简化的基础上自然产生的,主要有章草、今草和狂草。章草书写较快且简化,易辨识,实用价值高。今草比较潦草,有一气呵成、自由灵活的特点,但笔画相连不易辨识。而狂草已失掉了文字的阅读价值,行云流水,龙飞凤舞,连绵不断,形式感极强,成为具有极高审美价值的书法艺术品。草书在书法艺术上有很高的地位,历史上著名的草书书法家,有晋代的王羲之、王献之父子,唐代的张旭和怀素。因为这种书体一般难以辨认,实用性差,所以设计上一般作为装饰图形的形式来处理。图2-6,草书字体与笔形结合,构成静动相宜的视觉美感。

图2-6 作者:梁文峰

5. 行书

行书兴于东汉,是介于草书和楷书之间的一种字体,兼有楷书的字形特点和草书的书写快捷之长,与楷书一起广为流传,是现代汉字的常用字体。其中比较接近草书的称“行草”,比较接近楷书的称“行楷”。后人常以王羲之的《兰亭序》作为行书的典范。

从字体特征来说,大篆书写有力,粗犷豪放;小篆圆润,结构严谨;隶书端庄古雅,更易发挥毛笔书写的特点;楷书工整清秀,能较好地表现笔法的应用;草书风驰电掣,行云流水,节奏感较强;行书活泼欢畅,气脉相通。另外,书法作为一种艺术形式,其风格也随书写者的水平与感悟而产生变化。汉字在长期的发展过程中所形成的各种书法种类和丰富的书法艺术,为字体设计的发展打下了深厚的基础并提供了良好的设计条件。汉字的发展、演进的历史,为我们今天的字体设计提供了极为珍贵的知识宝藏。如图2-7、图2-8。

同时,历史上印刷工艺的发展也推动了字体的演进。公元11世纪中叶,毕昇发明活字印刷术,从而产生了一种横轻竖重、便于识别的印刷字体,称为宋体字。当时所刻的字体有肥、瘦两种,肥的仿颜体、柳体,瘦的仿欧体、虞体。到了明代隆庆、万历年间,又从宋体字演变出笔画更加横轻竖重、方正的明体字。在公元1300年前后,我国开始广泛采用了活字形。其种类主要是宋体、明体,民间刻书工在模仿洪武体刻书的过程中还创造出一种非颜、欧的肤廓字体。肤廓字体笔形横平竖直,雕

图2-7

图 2-8 作者 金斌

图 2-9

的历史，了解汉字的构型特点以及书法艺术风格，深刻领会和感悟其真正内涵，只有这样，我们才能创造出富于感染力并有强烈时代感和艺术表现力的优秀字体设计作品。

第二节

汉字的构成特点

汉字是世界上使用人口最多的文字。世界大约有四分之一以上的人是使用汉字的，日本、韩国和新加坡，以及其他许多国家也在不同范围内使用汉字。

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，至少有五千多年的历史。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表示语音音素的拼音字母。我国1980年颁布的国家标准显示，常用汉字共有6763个。尽管由于汉字字数多、笔画繁复，难认难写，不是很适应现代信息交流的需要，但是通过对汉字结构规律的归纳，以及借助汉语拼音，汉字输入计算机的问题已经得到解决。汉字与计算机技术的结合，显示出这一古

刻起来容易，阅读起来清晰悦目。而后来的新宋体则比老宋体更加清秀挺拔，称为仿宋体。以上这些字体多用于编排正文和书版、注释、说明等，现在它们都已成为电脑字库中的标准字形。

汉字的艺术性总是伴随着实用性而发展的，从象形一步步地发展到今天实际应用的简化字。另外，由于近代受西方无装饰体影响而产生的“黑体”，长期处于一种基本稳定的印刷形式之中，变化缓慢。直到20世纪70年代末，受到世界印刷业的冲击，才有了新的变化与突破。在当今的社会生活中，随着电脑技术的普及与应用，以及各种版本字库的大量出现，诸如汉仪体、方正体、综艺体、彩云体、圆头黑体、琥珀体、创艺体等，都为汉字的字体设计与应用开辟了更为广阔的前景。(图2-9)

文字是平面设计中较为重要的视觉传媒形式。中华民族几千年的汉字演变给我们留下了宝贵的遗产。今天我们进行字体设计，首先需要学习汉字