

21世纪高等院校数字艺术类规划教材

字体 设计

TYPOGRAPHY DESIGN

高健婕 罗兵 主编

黄路 燕凌 杨文丹 副主编

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

21世纪高等院校数字艺术类规划教材

字体

TYPOGRAPHY DESIGN

设计

高健婕 罗兵 主编

黄路 燕凌 杨文丹 副主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 高健婕, 罗兵主编. -- 北京: 人民邮电出版社, 2013.2

21世纪高等院校数字艺术类规划教材

ISBN 978-7-115-30208-3

I. ①字… II. ①高… ②罗… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第013280号

21 世纪高等院校数字艺术类规划教材

字体设计

-
- ◆ 主 编 高健婕 罗 兵
副 主 编 黄 路 燕 凌 杨文丹
责任编辑 王亚娜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/24
印张: 4.17 2013 年 2 月第 1 版
字数: 94 千字 2013 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30208-3

定价: 26.00 元

读者服务热线: (010) 67170985 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

内容提要

在视觉设计范畴中字体设计是一个重要的组成部分，它不仅是众多从业设计师必不可少的基本功，同时也是艺术院校美术和设计专业学生必须掌握的基础。本书通过研究字体的笔画、结构、字距、行间等艺术规律，探讨文字造型的理论及表现手法。在字体设计理论与绘写方法的部分使用了由基本字体到创意字体循序渐进的训练方式，使学生快速掌握字体创意的广度与深度，运用开阔的设计思维方式、娴熟的表现方法，设计出形式多样、个性鲜明、趣味无穷的字体。

本书每一章都有重点与难点知识导读，训练课题结合实际由易及难、由表及里、由此及彼、由浅到深，注重创造性和应用性的有机结合，同时，通过展示国内外优秀字体设计及大量的学生优秀作品来诠释字体设计的创意构思与发想，大量的精美案例欣赏可以使学生提升审美品位，可以激发同学们的灵感与创意。

本书编委会

主 编 高健婕 罗 兵

副主编 黄 路 燕 凌 杨文丹

参 编 罗帅翔 刘 媛 胡 鹏 谭国华 陈 砚 苟耀春 赖文清

倪文杰 王贵民 罗 瑶 吴 鹏 欧阳可文

前言

众所周知，文字的发展具有非常悠久的历史，对人类的发展起到了促进作用，人类以文字为载体记录生活事务，进行情感的沟通和交流，其本身也是一种特殊的视觉符号，活跃在日常生活的诸多方面。目前，视觉设计、环境设计、影视动画等艺术学科领域，都与字体设计有着相当密切的联系。

不同的国家有着不同的文字体系，文字的诞生使人们告别愚昧，进入文明时代，文字的设计就是人类生产与实践的产物，并随着人类文明的发展而逐步成熟的。相同的字体加以不同的组合可以产生不同的信息，传达不同的情感。

本书本着“学以致用”的原则，以图文并茂的形式，通过文字的基本绘写、字体的编排设计以及对字体设计在视觉设计中的应用进行分析、说明，介绍设计的成功经验，展示设计的攻心战略，将我们所熟悉的字体运用不同的方式展现出来，让人们能够在千变万化的设计作品中理解设计的理念与意义，从而也让大家意识到字体设计在设计中不可或缺的作用，同时也为视觉和文字设计师能够更加自由地从事实践活动提供了应用实例。

书中不足及疏漏之处，请批评指正。

编者

2012年11月

目 录

第一章	字体设计概述	1
第一节	字体设计的内涵与功用	3
第二节	字体设计的特点	4
第二章	字体的演变进程	9
第一节	汉字的演变发展	10
第二节	拉丁字体的沿革	24
第三章	汉字与拉丁字母的基本字体绘写	33
第一节	汉字基本字体的笔画和形式特点	34
第二节	拉丁字母的基本字体绘写方法	37

第四章	字体设计的创意与表现方法	43
第一节	字体设计的创意思路	44
第二节	创意字体的表现形式	54
第三节	创意字体的绘写步骤	67
第五章	字体设计在现代艺术设计中的应用	71
第一节	字体设计在标志设计上的应用	72
第二节	字体设计在包装设计上的应用	74
第三节	字体设计在装帧设计上的应用	76
第四节	字体设计在广告招贴设计上的应用	78
第五节	国内外优秀字体设计欣赏	83
	学生作品欣赏	90

第一章

字体设计

概述

重点：字体设计与文字内涵和功用的关系。

难点：字体设计过程中要把握的四大特征。

在现代视觉传达设计中，字体是其构成中不可或缺的重要设计元素之一，其设计的优劣直接影响到作品的好坏。它既是语言信息的载体，又是具有视觉识别特征的符号系统，不仅表达概念，同时也通过诉之于视觉的方式传递情感。

字体设计作为视觉传达设计的基础范畴，在现代艺术设计中占有非常重要的位置。字体设计研究的是文字的笔画、结构、字距、编排等规律，在作为艺术设计表现的方法与手段时，它能给人们以美的身心愉悦，为作品树立良好的形象，引导大众的消费行为。其最终目的是加强文字的视觉冲击力，丰富文字的思想内涵，提高文字的可读性与艺术感染力，从而使设计作品达到良好的视觉传达效果。

在某些设计作品中，字体的设计没有得到应有的重视。设计者忽视了字体元素的设计，字体本身不具美感，且编排紊乱，缺乏正确的视觉顺序，作品难以产生良好的视觉传达效果，也不利于受众有效地阅读。“字体设计”课程就是为了让同学们对字体的审美有深刻的感受，能把握住文字内涵进行字体创意性的设计，创造出可视性强、内涵丰富而又独具艺术魅力的字体。

第一节 字体设计的内涵与功用

字体设计在西方被称为“lettering”，可以理解为根据文字的内涵与功用，对字体的造型与结构变化、艺术表现方法及字体的编排和组合进行探讨和研究。

字体设计是平面设计中的四要素之一，字体不仅是作为视觉形象运用于平面设计，更重要的是它承载了大量的信息与丰富的文化内涵，在受众与作品之间构建起了信息传达的视觉桥梁。随着社会文明不断进步、科技不断发展、数字媒体不断更新，作为记录语言、传达思想及传播文化的载体——文字的字体设计亦在不断的锐变之中，字体的内涵更为宽泛，字体的艺术表现形式也更具多样化，这就为字体设计的创新与拓展提供了基础和条件。新颖独特宽泛的字体设计同时也为大众带来了可读性、思想性、观赏性强，内涵丰富的视觉大餐，在赏心悦目的同时还能达到树立形象、引导舆论、赢得支持的目的。

第二节 字体设计的特点

一、易读性

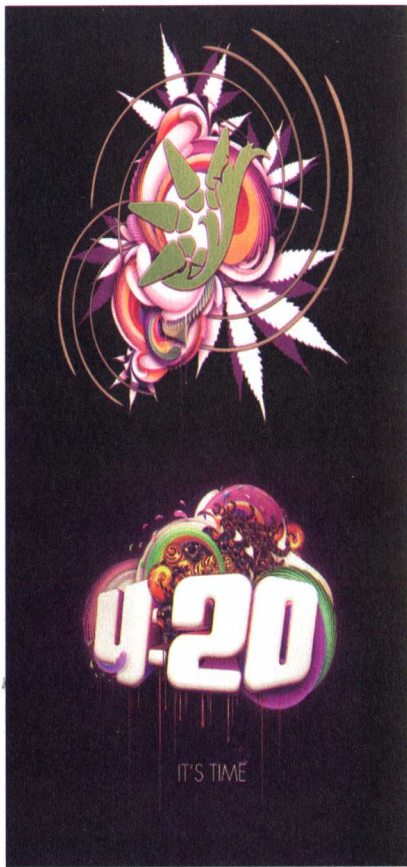
文字的主要功能是将思想感情与信息内容传达给受众，在整体诉求效果上应注意正确、清晰的视觉特点，不论字体如何变化都要让人一目了然，不要使人猜测或迷惑不解。

字体的设计要根据内容与应用范围来定位，还要根据不同的功用进行编排，其目的是为了更明确地传情达意，更有效地传递信息，因此，在字形、结构、笔画的变化过程中不要单纯追求个性与艺术化，而忽略了字体的基本功能。经典的字体设计一般都是“笔简意繁”，以易读、易认、易解为宗旨，才能起到清楚地传达信息的作用。

時尚

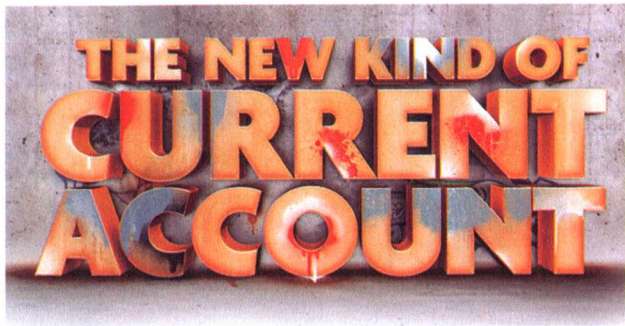
永间跨博喜居攀励衡霸
官豌婆麟例敬屿私歌雄
确秀聪国转物哑疯赔福
裙羞旗潮猾绒鞍魂笋糖
脆验晚装鱿鹅鹰酬

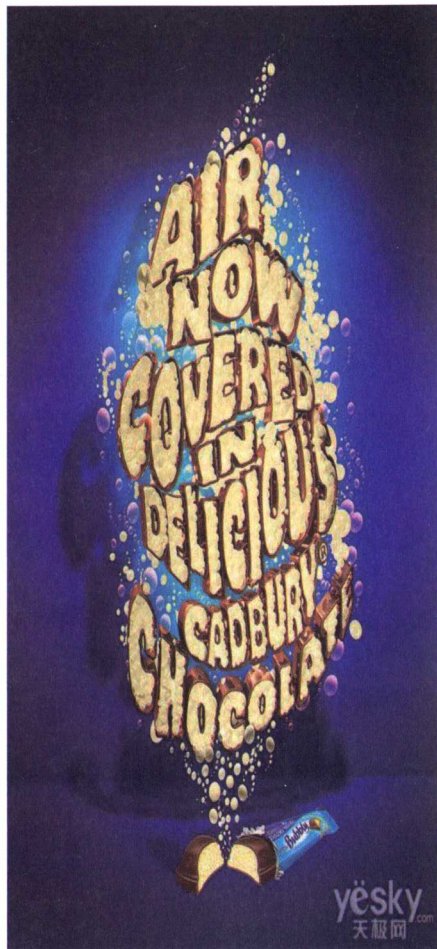
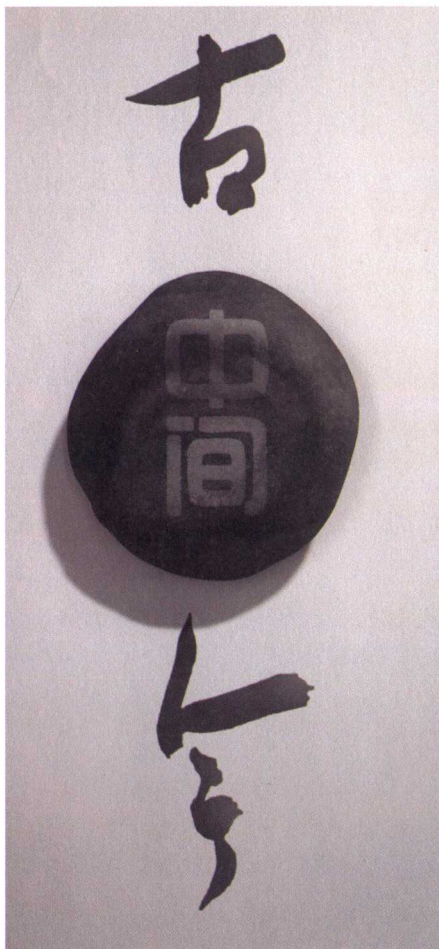
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890;.,?!

二、艺术性

文字是表达思想感情的图形样式，是记载语言传达信息的视觉符号，真所谓“言为心声、书为心画”，“形美以悦目、意美以感心”。字体设计充分发扬了各个时代的普遍审美规范和审美理想。字体在规范的形态之中，有高度上的条理和合理的比例关系、结构上的对称与均衡、笔画的长短与宽窄、字形的方圆曲直、空间的大小疏密等形成的节奏与韵律之美感。具有形式美感的字体设计不仅能为观者留下美好的视觉印象，而且更具良好的视觉传达效果。

中秋好礼
只在这里

三、适用性

字体的设计要适从于作品的风格特征。字体的设计不能和整个作品的风格特征相脱离，更不能相冲突；否则，就会破坏字体的诉求效果。

四、创造性

字体设计要敢于创新，敢于出奇，根据作品主题的要求，突出字体设计的个性色彩，创造出与众不同的独具特色的字体，给人以别开生面的感受。设计时，要从字的形态特征与组合上寻求思路，就像人穿衣服，要根据自己的个性、年龄、体形以及季节等去搭配，但不能因为有这些限制，就死板教条，而是要使其外部形态和内在的含义相吻合，唤起人们对此的美好感受。

同时，字体设计还要考虑到人们的阅读习惯，符合大众的阅读顺序，满足人们的阅读需求，以达到良好的视觉效果。

万客会

丹阳
DANYANG

第二章

字体的

演变过程

重点：要求学生能够正确地掌握中外文字起源、演变的历史进程、传播的方式和途径，以及字体的基本设计概念。

难点：站在历史的角度，理解中外文字形成的地理条件和时代背景。