

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

字体设计

郭铁 欧建达 郭媛媛 主编

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计类专业 “十三五”案例式规划教材

素描

色彩

广告设计

► 字体设计

立体构成

平面构成

色彩构成

空间构成

构成设计基础

设计速写

设计素描

设计色彩

建筑钢笔画

室内外设计制图与透视

室内设计表现技法

中外室内设计史

家具设计

室内陈设设计

展示设计

视觉传达展示设计

公共空间设计

室内软装设计

居住空间设计

VI 设计

UI 设计

版式设计

包装设计

招贴设计

书籍装帧设计

图形创意设计

景观小品设计

环境绿化设计

环境雕塑设计

景观铺装设计

城市广场设计

滨水景观设计

建筑装饰构造

装饰材料与施工工艺

装饰施工管理与预算

网页设计案例教程

摄影

建筑初步

建筑设计基础

建筑声光电设计

人体工程学

建筑模型设计与制作

景观模型制作

环境艺术原理

园林景观设计

AutoCAD 施工图实例教程

Photoshop CS6 精品教程

3ds Max+V-Ray 效果图制作教程

3ds Max 计算机辅助设计实战

中文版 3ds Max 2011 基础与应用高级案例教程

中文版 CorelDRAW X8 平面设计案例教程

中文版 Illustrator CC 2018 平面设计案例教程

中文版 Flash CC 动画制作案例教程

中文版 Dreamweaver Cc 网页制作案例教程

After Effects Cc 案例教程

策划编辑◎金紫 责任编辑◎陈忠 封面设计◎原色设计

版权所有 侵权必究

华中科技大学出版社建筑分社
服务热线: 400-6679-118
<http://www.hustp.com>

华中出版

天猫店铺

上架建议: 艺术设计

ISBN 978-7-5680-5261-0

9 787568 052610 >

定价: 58.00元

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

字体设计

- 主 编 郭 铁 欧建达
郭媛媛
- 副主编 王苗苗 贺 克
- 参 编 杨 熙 乔春梅

内容提要

本书从生活细节出发,结合招贴、海报、广告、包装、标志中的优秀字体设计,对字体设计这门学科进行理论化的讲述与分析。采用图文并茂的编写方式,对文字的设计原则、造型设计、编排设计、创新设计等进行深度剖析,使读者能够更清晰地掌握专业字体设计技巧,积累字体设计实践经验。本书注重将字体的功能与审美相结合,有效提高字体的明晰度、可读性,加强文字的观赏性,提升文字的视觉冲击力等,从而使字体形成良好的整体视觉效果。此外,本书还从字体的组合、笔画、配色、字形、功能等实际应用出发,通过总结传统字体在设计形式上的不足及案例式讲解,加强读者的设计思维。本书可作为高等院校视觉传达设计专业字体设计、VI设计等相关课程的教材,也可以作为热爱字体设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 郭铁, 欧建达, 郭媛媛主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.7

高等院校艺术设计类专业“十三五”案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-5261-0

I. ①字… II. ①郭… ②欧… ③郭… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第136586号

字体设计

Ziti Sheji

郭铁 欧建达 郭媛媛 主编

策划编辑: 金紫

责任编辑: 陈忠

封面设计: 原色设计

责任校对: 曾婷

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录排: 华中科技大学惠友文印中心

印刷: 湖北新华印务有限公司

开本: 880mm × 1194mm 1/16

印张: 9

字数: 197千字

版次: 2019年7月第1版第1次印刷

定价: 58.00元

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

前言

Preface

字体设计是一门更新速度快、时代变化性强的综合学科。在传统教学模式中，字体设计侧重于通过默写、临摹等方式，对字体形态进行学习与训练。而在社会快速发展的今天，书籍装帧设计、网页设计、广告牌制作、海报招贴、包装设计等都离不开字体设计。随着互联网时代的到来，字体设计需要注入新鲜血液才能历久弥新，创意是字体设计的重要目标。因此，字体设计面临着诸多的发展难题，急需设计师去耐心地发掘与解决。

我国的字体设计是在印刷术的背景下产生的，最初的字体设计是为了适应印刷需要。在宋朝，我国字体设计进入了黄金发展期，这个时代涌现出来许多类型的字体，其中宋体字以形体方正匀称、横细竖粗、阅读醒目等优势，具有良好的视觉传达功能，是应用面较广的一种字体。

随着我国经济水平的提高，字体设计被广泛运用到生活、工作中。企业品牌标志中需要字体设计来表现自身特色，字体是品牌的象征，也是品牌给人的最初印象。当我们身处商业区或娱乐区时，不同字体传递出来的信息能瞬间包围我们的视线，让人无法躲避。由此可以看出，在众多品牌聚集地，品牌字体是人们对它的第一印象，如果所有的字体都一成不变，或所有的品牌都使用类似的字体，人们就很难从中得到有效的信息。因此，字体作为设计的重要组成部分，它的作用力与影响力都是不言而喻的。

从设计的角度出发，字体设计可分为三大类。第一类是印刷字体，它具有良好的阅读性与抗疲劳性，是印刷字库中使用频率最高的字体，适用于标题与正文部分。第二类是装饰字体，其主要作用是将字体进行视觉美化，将美观性与形式感放在设计首位，一般用于文字较少的版面，作为标题或标语使用，在设计时注重对字体的修饰与易读性。第三类是创意字体设计，设计时主要以视觉创意为核心，追求字体的视觉冲击力与新鲜感，对易读性的设计要求低，一般用于辅助标志设计。

本书从设计师的角度进行编写，深入浅出，通过介绍大量优秀字体设计案例，细致地讲解字体设计的设计要点、技巧、原则。同时，对于理论化知识采取由浅及深、层层深入的方式渗透每一章节中，让读者能够轻松完成学习任务。在本书的最后一章中，采用案例式解析教学模式，结合市场前景与当前主流的设计形式，对字体设计作客观分析。通过系统化学习，读者能设计出更多的优秀作品。

本书在编写时得到了以下同事的帮助，在此表示感谢：金露、汤留泉、王子乐、翁欣悦、肖吉超、肖伟、颜海峰、杨洋、余沛、余嗣禹、张婷、张圆、赵甜甜、赵维群、周洲、朱玉琳、王宇星、郑坚、蔡壮、严庆、邓志焱、秦雪凯、张立威、王鹏。

编者

2019年3月

目录

Contents

第一章 文字设计概述 /1

- 第一节 文字设计的起源 /2
- 第二节 文字的发展 /6
- 第三节 文字的功能 /12
- 第四节 案例分析——书籍字体设计 /14

第二章 字体设计原则 /23

- 第一节 基本设计要求 /24
- 第二节 五大设计原则 /30
- 第三节 配色设计原则 /34
- 第四节 案例分析——海报字体设计 /38

第三章 字体造型设计 /47

- 第一节 字体结构设计 /48
- 第二节 字体设计分类 /52
- 第三节 字体设计软件 /60
- 第四节 案例分析——广告字体设计 /60

第四章 字体编排设计 /69

- 第一节 字体编排原理 /70

第二节 字体排列方式 /76

- 第三节 编排设计流程 /83
- 第四节 案例分析——版面字体设计 /86

第五章 创意字体设计 /93

- 第一节 文字外观创意 /94
- 第二节 字体造型创意 /98
- 第三节 字体组合设计 /105
- 第四节 案例分析——趣味字体设计 /112

第六章 字体设计案例分析 /119

- 第一节 装帧设计字体应用 /120
- 第二节 招贴设计字体应用 /122
- 第三节 包装设计字体应用 /126
- 第四节 名片设计字体应用 /130
- 第五节 网页字体设计应用 /132

参考文献 /138

第一章

文字设计概述

学习难度：★☆☆☆☆

重点概念：起源、发展状况、作用、意义

章节 导读

文字是人类文明发展的产物，记录着每个时代的发展历程，无论是远古时期还是现在，文字都有划时代的意义，其对历史的发展与演变具有深刻意义。文字在记录、交流方面，具有十分重要的地位。在没有文字之前，人们只能靠“口口相传”，由于语言具有变化性，到最后往往传话内容不尽相同，导致传话不及时，影响事态发展，文字的出现使得这种问题得以解决(图1-1)。

图 1-1 文字雕刻

第一节

文字设计的起源

汉字作为世界上最古老的文字之一，是世界上使用时间最久、传播空间最广、应用人数最多的文字，汉字的创造和应用不仅推动了中华文化的发展，还对世界文化的发展产生了深远的影响。与其他古代文明国家的文字不同，比如古埃及文字、玛雅文字等由于历史原因早已

无从查证，以至于有的文字至今无法解读。我国的汉字不仅流传至今，并且随着语言的发展和历史的推进，愈加丰富成熟，并且在国际舞台上发挥出越来越重要的作用。

在距今大约六千年的半坡遗址等地方，已经出现刻画符号，共达五十多种。在西安半坡遗址博物馆中，珍藏着我国较早的文字与文物，这些都是文字在初期形成与发展的标志，是现代文字发展的基础（图 1-2、图 1-3）。

图 1-2 西安半坡遗址博物馆

图 1-3 馆内文字展示

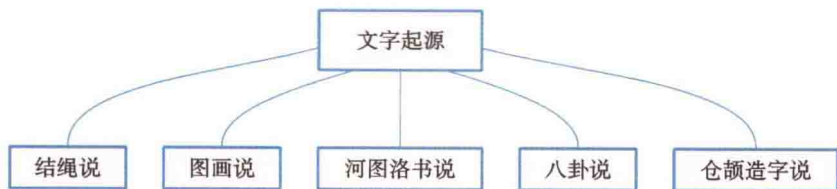

图 1-4 文字起源

一、起源

从我国文字发展的历程来看，关于文字的起源众说纷纭，争论不休，目前大致可分为结绳说、图画说、河图洛书说、八卦说、仓颉造字说等（图 1-4）。而结绳说是其中最具有代表性的说法，也是最能让炎黄子孙接受的说法。

1. 结绳说

据《北史·魏本纪》记载：“射猎为业，淳朴为俗，简易为化；不为文字，刻木结绳而已。”从中可以看出，我国的原始部落以及一些少数民族在文字没有出现之前，便以结绳记事的方式来记录生活要事。在文字出现之前的漫长岁月中，我国祖先以这种方式记录重大事件和传统习俗。

据古书《易九家言》记载：“事大，大结其绳；事小，小结其绳，结之多少，随物众寡。”即根据事件的性质、规模或所涉数量的不同系出不同的绳结（图 1-5）。为了将本部落的风俗传统和重大事件流传下去，用不同粗细的绳子结成不同距离的结，结又有大有小，每种结法、距离大小以及绳子粗细代表着不同的含义。

结绳记事以绳子为单位，人们可根据需要来打结，最多可打九个，打在两根相邻绳子上的结表示十位数，三根则表示

百位数，以此类推。印加人有组织严密的行政系统，每一个城镇或农村都有结绳官员，负责结绳，解释其含义，并按要求呈报相关资料。但事实上结绳没有跟任何一种语言相结合，它只是文字诞生以前人类使用过的一种记数、帮助记忆和起提示作用的工具，跟文字起源没关系。

结绳记事是我国目前有迹可循的一种文字起源，为我国发掘文字的起源作出了重大贡献，具有十分重大的纪念价值。

2. 图画说

世界上所有的自源文字都起源于图画，如古埃及的圣书字、古代苏美尔人的楔形文字及我国商代的甲骨文，都是起源于图画的古老文字体系。图画一种是向巫术发展，另一种用来记事或传递信息，那么这种用来记事或传递信息的图画可能就是文字的前身。

在我国西安半坡遗址出土的仰韶文

图 1-5 结绳记事

化彩陶盆和晚商青铜器上的鱼形图案，形态逼真，栩栩如生（图 1-6、图 1-7）。拿它们与古汉字中的一些“鱼”作比较，其相似程度足以使人确信汉字是由原始图画演变而来的。

现代学者认为，汉字真正起源于原始图画。一些出土文物上刻画的图形，很可能与文字有渊源关系。从学术的角度探究文字的真正起源，需要学者们结合一些实物与古代文献资料进行辩证与推论。

七千多年前的蚌埠双墩遗址，被发现存在 630 多种刻画符号，丰富多样。2009 年 10 月 24 日—25 日，30 多位来自国内外的著名专家学者聚集蚌埠，就“蚌埠双墩遗址刻画符号暨早期文明起源”展开研讨。

专家认为，在我国一些原始文化遗

址中发现的各种陶器符号，利用对称、平行、均匀等方法使形体显得协调、美观，用简单却很有概括力的刻画来获得图形意象，使观看者自然联想到一些自然界的事物，和后来比较成熟的汉字有很多相似之处。由此可见，这些比较抽象的符号已经可以称为汉字了（图 1-8）。

众多与会专家一致认为，双墩刻符反映了早期双墩先民的生活形态，已经具备了原始文字的性质，是汉字源头之一。1994 年，湖北杨家湾大溪文化遗址出土了大量陶器，170 多种符号中，部分符号的特征与甲骨文有较大相似之处。此外，山东大汶口出土的陶器上的象形符号、西安半坡彩陶上的几何符号等，都可能是原始文字形成的不同阶段的表现（图 1-9）。

图 1-6 仰韶文化彩陶盆

图 1-7 晚商青铜器

小贴士

记事符号

结绳记事是原始时代没有保存下来的文字雏形，是很多原始民族帮助记忆的方法（图 1-10）；刻画符号在距今六千年前的新石器时代就出现了，主要刻画在陶器上，与花纹装饰混在一起（图 1-11）。

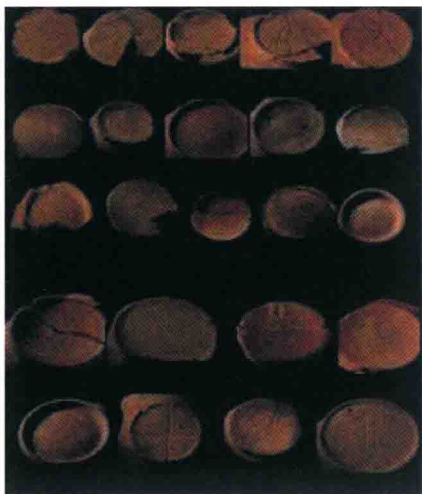

图 1-8 双墩刻画符号

图 1-9 双墩植物形刻画符号

图 1-10 结绳

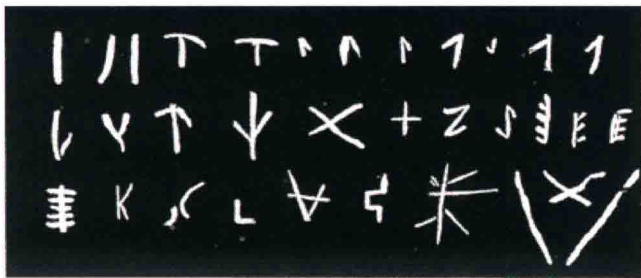

图 1-11 西安半坡出土的仰韶文化彩陶上的刻画符号

3. 河图洛书说

《周易·系辞上》：“河出图，洛出书，圣人则之。”相传上古伏羲氏时期，洛阳东北孟津县境内的黄河中浮出龙马，背负“河图”，献给伏羲。伏羲依此而演成八卦，后为《周易》的来源。又相传，大禹时期洛阳西洛宁县的洛河中浮出神龟，背负“洛书”，献给大禹（图 1-12）。这两种说法都表明了当时已有字体演变的痕迹，对研究文字的发展具有重大意义。

4. 八卦说

孔安国《尚书·序》里说：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”

《易纬·乾凿度》认为：“乾卦，天字的古文；坤卦，地字的古文；离卦，火字的古文；坎卦，水字的古文；巽卦，风字的古文；震卦，雷字的古文；艮卦，

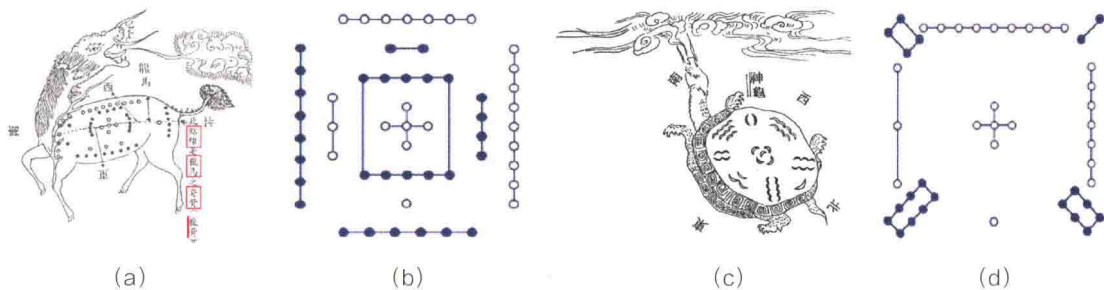

图 1-12 河图洛书

普遍认为汉字由仓颉一人创造只是传说，不过他可能是汉字的整理者，被后人尊称为“造字圣人”。

山字的古文；兑卦，泽字的古文。”

5. 仓颉造字说

仓颉造字的传说在战国时期已经广泛流传。据《说文解字·序》中记载：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”《吕氏春秋·君守》中记载：“仓颉作书，后稷作稼。”在《荀子》《韩非子》中也均有记载。到

了秦汉时代，这种传说更加盛行。

仓颉是轩辕黄帝的史官，曾把流传于民间的文字加以搜集、整理和使用，在汉字创造的过程中发挥了重要作用，为中华民族的繁衍和昌盛建立了不朽的功绩（图 1-13）。仓颉在文字的发源阶段发挥了重大作用，其收集整理、推广文字的行为推动了文字的发展（图 1-14）。

图 1-13 仓颉

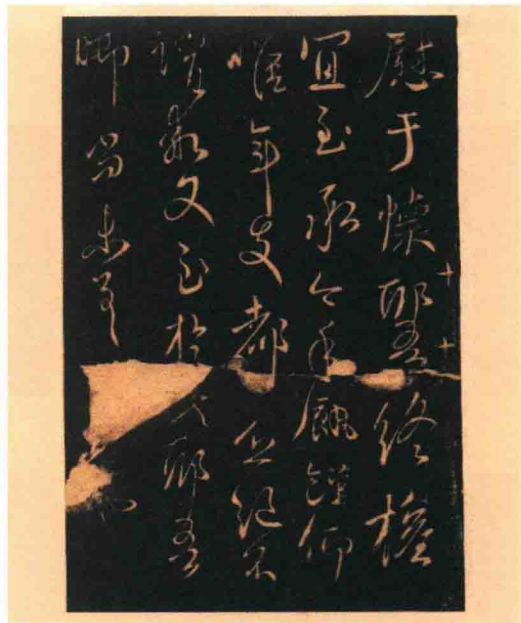

图 1-14 仓颉书

第二节

文字的发展

在我国文字库中，不同的历史时期形成了不同的字体，有着各自的艺术成就与个性。汉字的发展经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、草书和行书等阶段（图 1-15），篆书古朴典雅，隶书静中有动且富有装饰性，草书风驰电掣又结构紧凑，楷书工整秀丽，行书易识好写、实用性强、运笔灵活。

1. 甲骨文

甲骨文是我国古代的一种文字形式，又可称为“甲骨卜辞”“契文”“殷墟文字”“龟甲兽骨文”等。甲骨文是我国现存文字中最古老的一种文字，在河南省安阳市殷墟出土的甲骨文是目前发现最早的汉字形态，因刻在龟甲兽骨上而得名（图 1-16）。

甲骨文大部分符合象形、会意的造字原则，形声字只占 20%。其文字有刀刻的，有填满朱砂的，也有直接书写的。

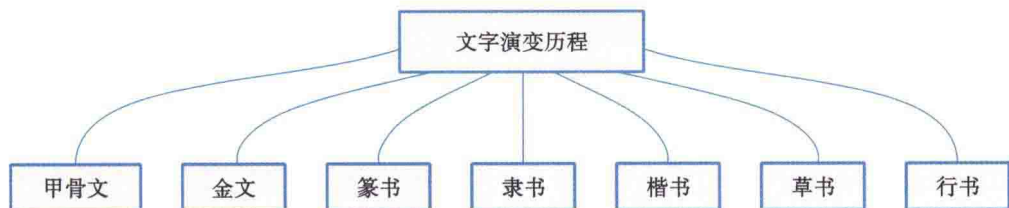
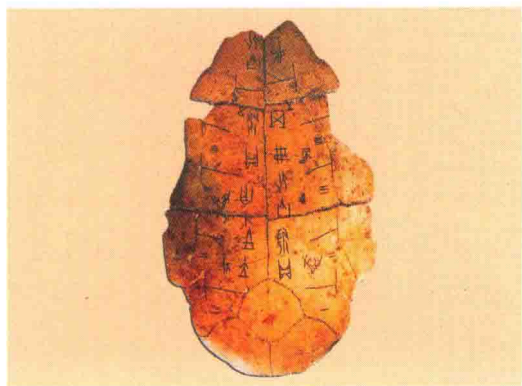

图 1-15 汉字演变历程(汉字七体)

(a)

(b)

图 1-16 甲骨文

甲骨文是目前所知中国最早的系统文字，而甲骨文中的点横撇捺、疏密结构，用今天的眼光去看，确实初具用笔、结体、章法等书法要旨，孕育着书法艺术的美，值得欣赏与品味。

2. 金文

在先秦时期，人们称铜为金，故将铸刻在青铜器上的文字称为金文，也可称之为钟鼎文，与甲骨文相比，金文的象形程度更高，显示了更古的文字面貌（图 1-17、图 1-18）。

金文可分为四种，即商朝金文（前 1300 年—前 1046 年）、西周金文（前 1046 年—前 771 年）、东周金文（前 770 年—前 222 年）和秦汉金文（前 221 年—公元 219 年）。金文最早出现在商代末期，盛行于西周，由甲骨文演变而来，结构上与甲骨文没有多大区别，但形式上

有明显的不同，即笔画粗壮，肥笔较多，转弯处向圆转。

随着时代的发展与变迁，金文逐渐被淘汰，在保存上没有碑文长久，但是相对于竹简、布帛，金文因其刻铸于铜器上，即使发生战乱，依然保存良好，这对我国探究文字的起源与发展具有十分重大的意义，对我国字体发展的作用不容小觑。

3. 篆书

篆书是大篆、小篆的统称，大篆指金文、籀文、六国文字，在外形上依然保

图 1-17 金文

图 1-18 金文书法

图 1-19 大篆

图 1-20 小篆

图 1-21 叔量诏版

存在着古代象形文字的特征。小篆也称为“秦篆”，是秦国的通用文字，大篆的简化字体，其特点是形体均匀齐整，字体较籀文容易书写。与甲骨文、金文相比，篆书具有字形修长、上密下疏的错觉感（图 1-19、图 1-20）。

秦始皇统一六国后，小篆作为规范化的官方文书通用字体使用。由于是官书，小篆一般在正式场合使用，如叔量诏版（图 1-21）。

（1）大篆，又称籀文，广义上，一般指“小篆”之前的文字，包括钟鼎文、甲骨文、六国文字等。狭义上，专指周宣王太史籀厘定的文字——“籀文”。大篆的字体十分美观，相比于金文更加圆转弯

曲，结构上疏密适中。大篆的代表作品有《石鼓文》《秦公簋》等（图 1-22、图 1-23）。

（2）小篆。它是在金文与石鼓文的基础上进行删繁就简，将大篆的硬笔、直角改为圆笔、圆角，减掉繁杂的笔画，整个字体显得圆润而舒展、规矩而活泼，这也是我国历史上第一次字体改革。其代表作品有《峰山刻石》《琅琊刻石》等（图 1-24、图 1-25）。

4. 隶书

隶书又称“隶字”“古书”，起源于战国时期，在东汉时期达到顶峰。字形多呈宽扁，横画长而竖画短，讲究“蚕头雁尾”“一波三折”。

图 1-22 《石鼓文》

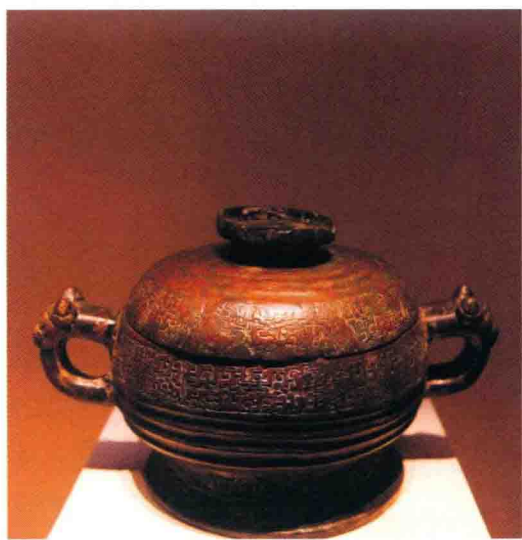

图 1-23 《秦公簋》

图 1-24 《峰山刻石》

图 1-25 《琅琊刻石》

隶书基本是由篆书演化而来的，由于在木简上圆转的笔画难以书写，便将篆书圆转的笔画改为“方折”，书写更为方便快捷。便有了“化圆为方，化弧为直”的说法。隶书的代表作有《石门颂》《熹平石经残石》《礼器碑》等（图 1-26、图 1-27）。

5. 楷书

楷书也叫“正楷”“真书”“正书”，最早出现于东汉时期，六朝时期得以完善，唐朝时期走向成熟。隶书改良为楷书后，字体的美感主要从笔力和个性特色中体现出来，有利于书法艺术的进一步发展。

据《辞海》中记载：“形体方正，笔画平直，可作楷模。”意思是楷书字体

图 1-26 隶书

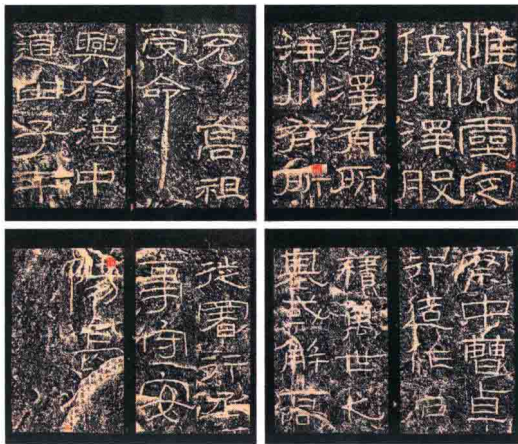

图 1-27 《石门颂》