

字体设计

100+1

+ 文字体系

人类创造文字的目的，以沟通为目的，但文字一旦创造出来，就具有了生命，它随着使用者的不同而不同，人类创造了文字，文字随着使用者，从人与人之间关系而演变出来。

+ 重心的错视觉

在视觉文字排版中，重心不在正中，为视觉上的错觉，造成重心不稳，但利用“+”“#”“=”等符号在视觉上，调整重心。

+ 永字八法

在汉字排版设计中，利用“永”字结构为骨架，通过调整笔画粗细，以达平衡的目的，达到“永字八法”产生的效果。

Typography

100+1

+ 字母基本骨格

在字母设计时，首先考虑字母的基本骨格，即字母的基本结构，即字母的基本骨架，即字母的基本骨架，即字母的基本骨架。

+ 字母的结构与成员

+ 版框、装饰线与症状

在版框中，版框具有装饰的作用，即版框的作用，即版框的作用，即版框的作用。

+ 手写字的感情

在汉字中，手写字是一种特殊的文字，即手写字的感情，即手写字的感情，即手写字的感情。

+ 字与字的空间关系

在字与字的排列中，字与字的空间关系是设计的关键，即字与字的空间关系，即字与字的空间关系。

字体 设计

100+1

Typography
100+1

靳埭强

著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字：01-2018-0112

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计 100+1 / 靳埭强著. —北京：北京大学出版社，2018.10
(设计艺术场)

ISBN 978-7-301-29786-5

I. ①字… II. ①靳… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第192671号

《字体设计 100+1》(靳埭强著) 简体中文版由香港经济日报出版社 (ET Press) 授权北京大学出版社出版。

- 书 名 字体设计100+1
ZHITI SHEJI 100+1
- 著作责任者 靳埭强 著
- 责任编辑 谭 艳
- 标准书号 ISBN 978-7-301-29786-5
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博：@北京大学出版社
- 电子信箱 pkuwsz@126.com
- 电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62707742
- 印 刷 者 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 720毫米×1020毫米 16开本 22.25印张 329千字
2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷
- 定 价 148.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

目录

- 前言** 5
- 001** 错视觉 6
- 002** 重心的错视觉 8
- 003** 错视觉的练习 10
- 004** 田字格的错视觉 12
- 005** 田字格错视觉的练习 13
- 006** 圆、方、角的错视觉 14
- 007** 形状大小的错视觉练习 15
- 008** 文字体系 16
- 009** 六书 18
- 010** 六书的练习 20
- 011** 汉字基本骨格 22
- 012** 汉字笔划 24
- 013** 汉字笔划的练习 25
- 014** 永字八法 26
- 015** 永字八法的练习 27
- 016** 笔阵图 28
- 017** 汉字结构 30
- 018** 篆书 32
- 019** 篆体创作探索 36
- 020** 篆体新字体天诺丽线 38
- 021** 隶书 40
- 022** 天诺帛书飞星体 44
- 023** 楷书 46
- 024** 香港北魏真书 50
- 025** 天诺教科书童楷 54
- 026** 行书 56
- 027** 行书应用实践 60
- 028** 草书 62
- 029** 草书应用实践 68
- 030** 宋体 70
- 031** 港铁导视标识宋体 78
- 032** 宋体字设计: 蒙纳宋体 82
- 033** 黑体 84
- 034** 黑体字设计: 蒙纳盈黑体 90
- 035** 美术字 92
- 036** 美术字创作 100
- 037** 美术字的练习 102
- 038** 手写字与硬笔字 104
- 039** 手写硬笔字的应用 108
- 040** 字母基本骨格 110
- 041** 字母笔划 112
- 042** 字母的结构与成员 114
- 043** 字母临写练习 116
- 044** 罗马体 118
- 045** 罗马体字母的练习 124
- 046** 歌德体 126
- 047** 意大利体 130
- 048** 装饰体 132
- 049** 手写体 136
- 050** 手写字的练习 140
- 051** 英文书法创作 142
- 052** 手写字的感情 144
- 053** 排字工具 148

目录

- 054** 阅读与排字 150
055 空间关系 154
056 Spacing 的练习 156
057 英文的字距 158
058 字与字的空间关系 160
059 行间 162
060 行与空间的练习 164
061 Leading 166
062 Visual Alignment 168
063 Justification 170
064 行中的标点 172
065 分行与断字 173
066 段落的格式 174
067 New Chapter & Drop Letter 176
068 Column 178
069 字体编排的练习 180
070 中国古籍的版面 182
071 历书的版面 184
072 洋装书籍版面 188
073 版面与网格 190
074 网格的构建 192
075 版面编排 194
076 跨栏与跨页 198
077 版框、装饰线与底纹 200
078 双语排版 204
079 竖排的英文 208
080 中英文并用 210
081 中英文并用的练习 212
082 中英融合 214
083 文字作为形象 216
084 形象作为文字 218
085 字体基本形 220
086 字体基本形的练习 224
087 字体的正负形 226
088 字体的正负形练习 228
089 变形的字体 230
090 变形字体练习 234
091 字体的创意造型 236
092 字体的创意造型练习 241
093 印章的字体 242
094 锦灰堆的字体 248
095 工艺中的字体 252
096 器具中的字体 258
097 建筑与公共空间的字体 264
098 公共空间启发的创作 270
099 文字合体的创意 274
100 文字合体创意实践 280
101 字体设计课程教学笔记 295
后记 350
作品人名录 352
参考书目 353

字恋狂

因为书封面上几个造型怪怪的手绘计算机字体，开心地买下了平野甲贺先生的这本《我的手绘字》中文版。回家路上迫不及待翻阅，为书中十分“克制”地附有的十页左右的字体造型深深迷住——现今已经七十八岁高龄的老顽童，三十多年来一直在创作和发展他的有如涂鸦和拼贴的、笔划结构造型比例大小“失控”的日文汉字，叫追随者如我见字如见人，有一种叛逆和解放的快感——印象中也只有看书法大家傅山的“宁支离，毋轻滑”的作品，才有同样的痛快。

翻着翻着，脑海掠过好些在家里和工作室书柜、档案柜中的关于中文字体的珍贵有趣资料——香港和上海早期老照片集中大小街道楼宇商号的招牌广告中的字体固然叫人目不暇接，老课本和旧广告中的活版印刷和书法字体和排版形式也叫人叹为观止。有一本买来好一阵子还来不及细细翻阅的《上海字记》，该带在身边在这次纽约远行途中好好学习。

来自上海的平面设计师和字体爱好者姜庆共先生是这本《上海字记》的作者，据他自述，三十年前就是因为看了我们熟悉的靳叔——靳埭强老师的《平面设计实践》，开始自学设计，更在和设计界前辈的各种交流中慢慢成长，进入了这个行业。而自2009年起，萌发出整理上海民国年代美术图案字的念头，十年之间，收集了1900年至2014年间的各种印刷“杂物”，包括用手工书写、石印、铅活字、胶印等技术制作的书籍、报刊、广告、海报、戏单、票证、地图等等，更采访了上海十多位从事字体书写、设计和印刷业的工作者，厚厚三四百页的图文简直就是字恋狂如我辈的视觉宝典——哈哈，今时今日能兼顾理智与感情，又有专业设计知识和社会触觉的香港年轻设计师是时候出头了，该是当中谁来编撰一本《香港字记》呢？

欧阳应霁

刊登于2016年6月16日《明报》的专栏文章《字恋狂》。

著者人按：

在《明报》读到欧阳应霁（昵称阿霁）专栏文章《字恋狂》，舒缓了我写作这本《字体设计100+1》的工作压力。阿霁让我知道爱读字体设计书刊的大有人在，而且还有恋字者；更提醒我要好好写字，我的书曾经影响过青年人。我马上联络阿霁索取版权，将《字恋狂》作为这本新书的代序。还请阿霁不要失望，这本书不是《香港字记》，更不是一个香港年轻的设计师写的。

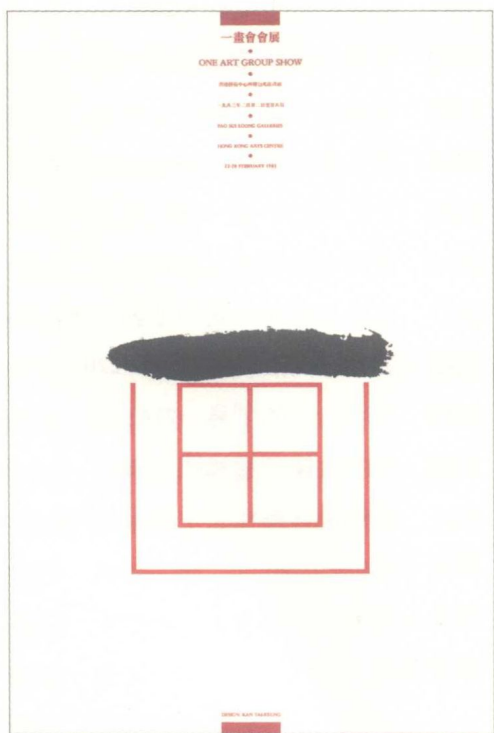
目录

- 前言** 5
- 001** 错视觉 6
- 002** 重心的错视觉 8
- 003** 错视觉的练习 10
- 004** 田字格的错视觉 12
- 005** 田字格错视觉的练习 13
- 006** 圆、方、角的错视觉 14
- 007** 形状大小的错视觉练习 15
- 008** 文字体系 16
- 009** 六书 18
- 010** 六书的练习 20
- 011** 汉字基本骨格 22
- 012** 汉字笔划 24
- 013** 汉字笔划的练习 25
- 014** 永字八法 26
- 015** 永字八法的练习 27
- 016** 笔阵图 28
- 017** 汉字结构 30
- 018** 篆书 32
- 019** 篆体创作探索 36
- 020** 篆体新字体天诺丽线 38
- 021** 隶书 40
- 022** 天诺帛书飞星体 44
- 023** 楷书 46
- 024** 香港北魏真书 50
- 025** 天诺教科书童楷 54
- 026** 行书 56
- 027** 行书应用实践 60
- 028** 草书 62
- 029** 草书应用实践 68
- 030** 宋体 70
- 031** 港铁导视标识宋体 78
- 032** 宋体字设计: 蒙纳宋体 82
- 033** 黑体 84
- 034** 黑体字设计: 蒙纳盈黑体 90
- 035** 美术字 92
- 036** 美术字创作 100
- 037** 美术字的练习 102
- 038** 手写字与硬笔字 104
- 039** 手写硬笔字的应用 108
- 040** 字母基本骨格 110
- 041** 字母笔划 112
- 042** 字母的结构与成员 114
- 043** 字母临写练习 116
- 044** 罗马体 118
- 045** 罗马体字母的练习 124
- 046** 歌德体 126
- 047** 意大利体 130
- 048** 装饰体 132
- 049** 手写体 136
- 050** 手写字的练习 140
- 051** 英文书法创作 142
- 052** 手写字的感情 144
- 053** 排字工具 148

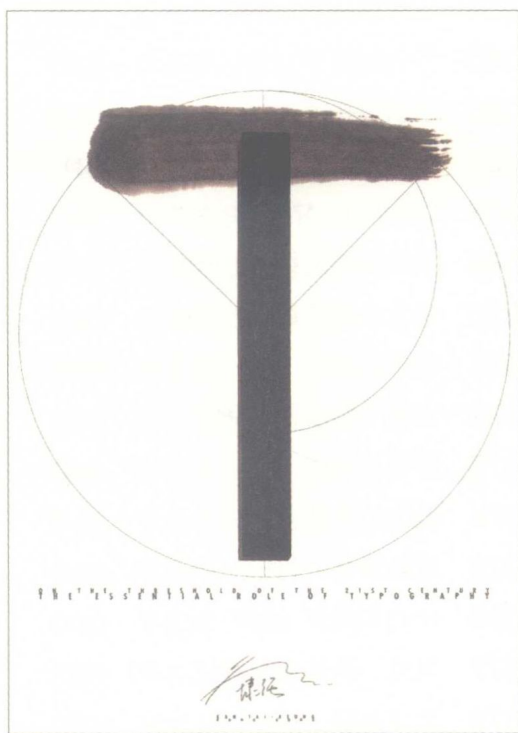
目录

- 054** 阅读与排字 150
055 空间关系 154
056 Spacing 的练习 156
057 英文的字距 158
058 字与字的空间关系 160
059 行间 162
060 行与空间的练习 164
061 Leading 166
062 Visual Alignment 168
063 Justification 170
064 行中的标点 172
065 分行与断字 173
066 段落的格式 174
067 New Chapter & Drop Letter 176
068 Column 178
069 字体编排的练习 180
070 中国古籍的版面 182
071 历书的版面 184
072 洋装书籍版面 188
073 版面与网格 190
074 网格的构建 192
075 版面编排 194
076 跨栏与跨页 198
077 版框、装饰线与底纹 200
078 双语排版 204
079 竖排的英文 208
080 中英文并用 210
081 中英文并用的练习 212
082 中英融合 214
083 文字作为形象 216
084 形象作为文字 218
085 字体基本形 220
086 字体基本形的练习 224
087 字体的正负形 226
088 字体的正负形练习 228
089 变形的字体 230
090 变形字体练习 234
091 字体的创意造型 236
092 字体的创意造型练习 241
093 印章的字体 242
094 锦灰堆的字体 248
095 工艺中的字体 252
096 器具中的字体 258
097 建筑与公共空间的字体 264
098 公共空间启发的创作 270
099 文字合体的创意 274
100 文字合体创意实践 280
101 字体设计课程教学笔记 295
后记 350
作品人名录 352
参考书目 353

字体设计与其他类的艺术一样，创作方法的学习和探索，都是从最基本的一笔一画开始。本书也以一画为始，细说从头，以浅易的语言，论述一百个字体设计的课题。承传立新的创作精神难能可贵，然而承传不能无本，字体设计亦应以文化为本。二十年前，数码科技工具逐渐冲击字体设计领域。这本书从基础概念、文字源流、字体发展、历史回顾、文化探索、专业知识、创作实践，从多维度叩问传统与现代的本质和发展方向，希望邀请读者一起探求已知或未知的一画之法和字体设计文化，开启另一个设计的新领域。

《一画会会展》

《21世纪字体设计展望》

前言

在设计领域，尤其是在视觉传达设计中，字体设计是一门重要的基础学科，与图形、影像和插图一起，是视觉传达的四大表现元素。而且，字体设计还是最能清晰传递信息的工具。

我自从接触设计知识开始，就对文字产生兴趣。进入设计行业，文字的设计和应用成为非常重要的课题，使我不断在实践中学习和研究，同时又在创作的过程里，在字体中获得很多乐趣和满足感。

1970年，我开始在晚上兼任教师。字体基础和字体设计是我长期教授的科目。我自知所学不足，就努力备课，重新自学，争取教学相长。字体渐成为我最重视的学问。我常告诉学生：学好字体设计，就一定能成为优秀的视觉传达设计师。事实上，我不但身体力行，而且影响了不少青年人喜爱这门艺术。

1980年代，我开始写作设计专书。《字体设计》是计划中的第二本，只是很多不可预计的因素，导致我到今天才去努力地实现这宏愿。然而，30余年后回望，今日能做到的也不是当年能想象的。我要完成的是字体设计的100个课题，挑战自己。

字体设计与其他艺术门类一样，其创作方法的学习和探索，都从最基本的一笔一画开始。正如这本书的内容一样，也从一画从头细说，以浅易的语言论述一百个字体设计课题。明清画家石涛在论著中说：“法于何立，立于一画。”以一画衍生万法。这实在是超越时代的先知灼见。我曾受大师的理论启发，创作了“一画会会展”海报，运用书法“一”字与现代细黑体融合成“画”字，显现承传立新的创作精神。

然而，承传不能无本，字体设计亦以文化为本。这本书从基础概念、文字源流、字体发展、历史回顾、文化探索、专业知识、字体练习和创作实践，多维度叩问传统与现代字体设计的本质和发展方向。

20年前，数字科技工具冲击字体设计领域，日本字体刊物委约国际专家和我等八人，以“廿一世纪字体设计展望”为题思考创作。多位西方大师表现出悲观态度，倾向批判，唯东方同仁与我一起传达着积极正面的信息。一笔水墨和一条古墨构成字母“T”，隐喻着“文化为本”就是未来字体设计的愿景。如今的我在新书（香港经济日报出版社2016年版）的封面上融合前后两张海报中的两个意象，将我的信念呈现，希望引起读者开卷探求已知或未知的一画之法和字体设计文化，共同开拓字体设计的新时代。

001

错视觉

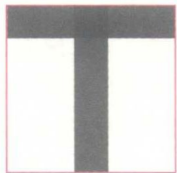
视觉传达，是人与人沟通的方法之一，分为“物理”“生理”和“心理”三个层面。物象呈现是物理层面；视觉器官构造与功能是生理层面；物象通过视觉传送到神经中枢而产生感应是心理层面。整个视觉传达过程，由客观至主观的演进之间，存在着不可避免的局限与差异性，其中有“错视觉”的现象。

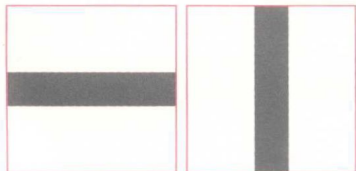
两条相等的黑色横线，在视觉上并不相等。一左一右，感觉左边的略短，右边的略长。

两条相等的黑色竖线，在视觉上也并不相等。一上一下，感觉上面的略长，下面的略短。

两条相等的黑色线，一横一竖连接一起，在视觉上亦不相等，感觉横的略短，竖的略长。

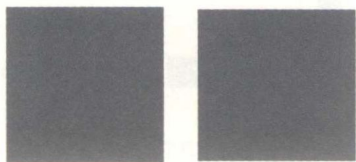

两条粗度相等的黑色线，一横一竖，在视觉上横的略粗，竖的略细。

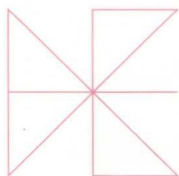
001

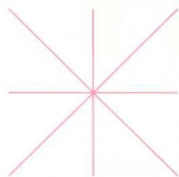
两个面积相同的正方形以相等的直线结构，一个由竖线构成，一个由横线构成，视觉上并不正方。感觉横线的稍高，竖线的稍矮。

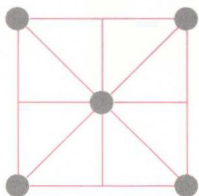
高度与宽度相等的正方形，视觉上较高；宽度较高度长的方形，视觉上却比较正方。

两条相等的竖线，在横线与斜线的结构中，处于不同的位置，视觉上也不一样。左边的竖线两端与斜线接合，感觉上略短；中间的竖线两端与水平线连接，感觉上略长。

两条相等的对角线，在中间等分连接，视觉上左边两条斜线比右边的两条斜线略短。

同等大小的圆点，放置在正方形的四角与中央，视觉上中央的点略小。

以上这些错视觉现象，都常影响字体设计的审美考量。

002

重心的错视觉

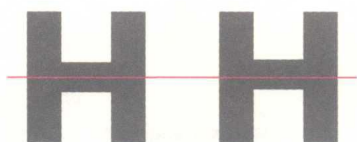
不论是汉字还是英文，重心不在中央，为了视觉上的舒适，宜将重心改变。我们书写“十”字时，一般写成横线偏上，竖线偏右。同样的道理，适用于“H”“工”“B”“日”等字体的结构。

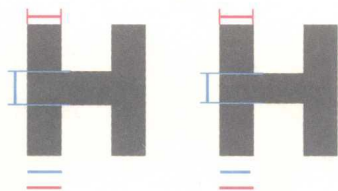
横竖线粗度相等和中分结构的十字，在视觉上并不舒适。

竖线较粗、横线较细，横线偏上、竖线偏右的结构，视觉上较舒服。

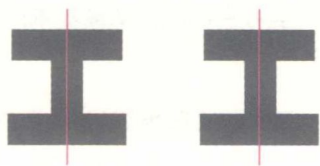

把居中的横笔划稍移上，视觉上比较平均。

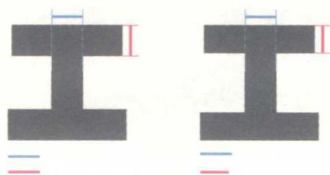

横笔划比竖笔划稍细，视觉上也比较平均。

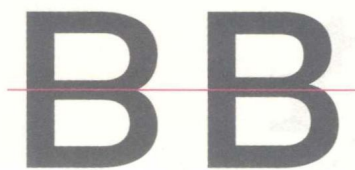
002

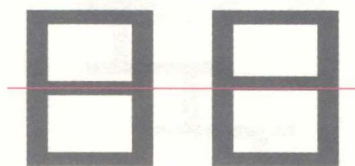
居中的竖线在视觉上使横笔划感觉左右不对称；右图将竖线偏右则感觉较舒适。

横线与竖线粗细相等，竖线在视觉上太细，应该横细竖粗。

B 字母上下空间大小相等，在视觉上变成上大下小。因此，B 字母的结构应上小下大，令视觉上舒适。

日字上下空间大小相等，在视觉上却是上大下小。因此，通常上半部的空间比下半部的小，让视觉上不至于头重脚轻。

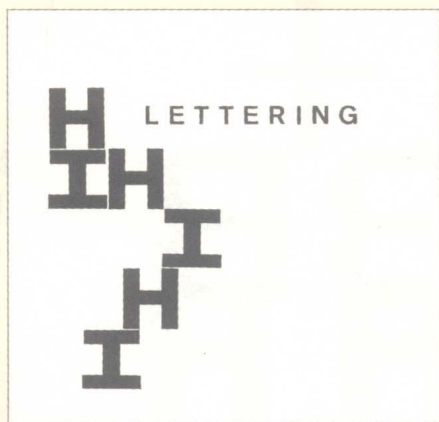
003

错视觉的练习

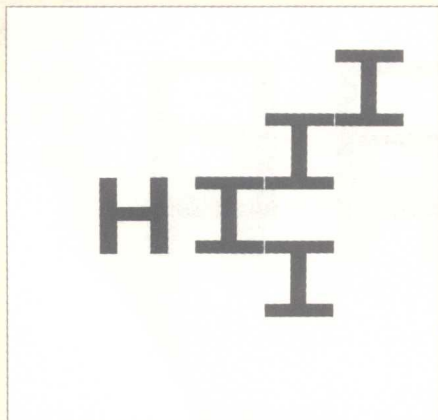
学习字体应该从最基本的视觉问题开始。这是我给学生做的练习。

习题：试运用黑线构成“H”字母和“工”字，自由编排设计在正方形的空间内，注重调整线的粗度和重心在视觉上的均衡。

做设计应从创意草图开始，草图越多越好。这个练习的重点在于错视觉的微调，但也同时锻炼文字与空间的构成美学。我每个习题都要求同学们交出9个6厘米x6厘米的草图，然后选择最满意的做黑白正稿，完稿尺寸为20厘米x20厘米。

运用3个“H”字母和3个“工”字，自由连接编排，配合一行简单的标题，设计成一个具空间对比的版面。

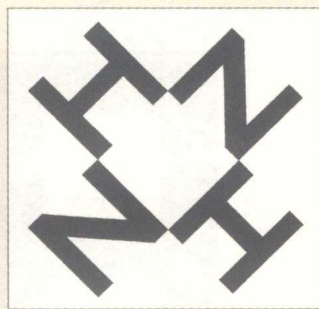
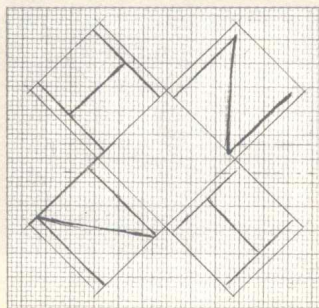

运用1个“H”字母和4个“工”字，整齐规律地构成设计，对笔划粗细与重心关系的错视觉做精准的微调。

003

(左图)运用大小对比的“H”字母和“工”字，活泼地构成设计，虽然文字的横竖笔划偏离了垂直水平的错视觉关系，但做到了粗细与重心的调整，又在两组文字的空间呼应上处理得很好。

(下图)这是其中一张创意草图。

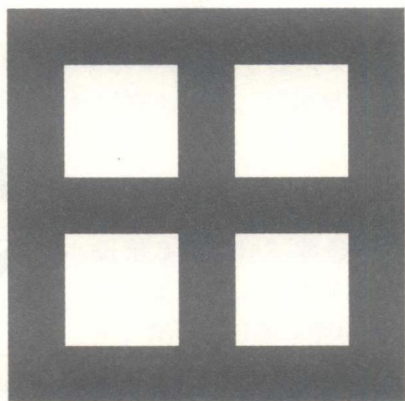
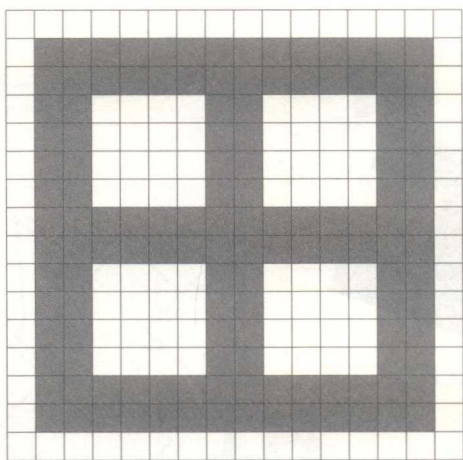

运用“H”“工”“N”和“Z”四个基本形进行构图，也可以作为调整错视觉的练习。这三个同学的习作都能掌握视觉上均衡的效果。

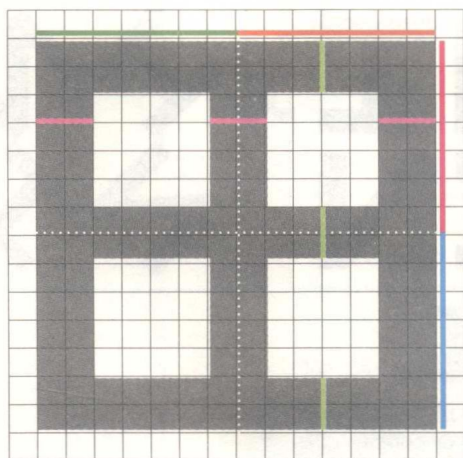
004

田字格的错视觉

汉字结构实际上并不是精确的相等空间。数据上相等，在视觉上是不相等的；相反，在视觉上平均的，实际上不平均。字体的竖线和横线并存的时候，竖线一定要比横线粗，这样看起来才舒服；重心也不是在中间，竖线在中线偏右，横线在中线偏上，这样才是在视觉上完美的田字形。

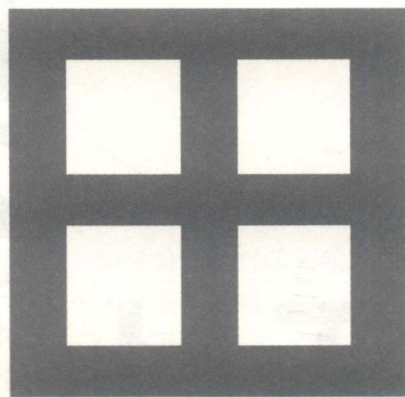
计量上空间平均的田字格

竖线的长短微调

横线的长短微调

横线和竖线的粗细微调

视觉上空间平均的田字格