

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

字体设计与应用

Font Design and Application

FOR EVERY PROBLEM
THERE IS A SOLUTION
THAT IS SIMPLE, ELEGANT, AND
WRONG

主 编 廖晋侯
编 著 吴佳莹
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Font Design and Application

字体设计与应用

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 缪肖俊
编 著 吴佳笠
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计与应用 / 吴佳笠编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6748-9

I. ①字… II. ①吴… III. ①美术字-字体-设计-高等职业教育-教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第146544号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 洪小冬 李彤

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 苍晓东 童迎强

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6.5

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-5314-6748-9

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

第一章 概述 007

第二章 汉字发展简史 010

- 第一节 甲骨文 / 012
- 第二节 大篆 / 013
- 第三节 小篆 / 013
- 第四节 隶书 / 014
- 第五节 楷书 / 014
- 第六节 草书 / 015
- 第七节 行书 / 016
- 第八节 宋体及印刷字体 / 016

第三章 印刷字体设计 018

- 第一节 印刷字体的分类与特征 / 019
- 第二节 印刷字体的笔画与结构 / 021
- 第三节 汉字绘写的基本规律 / 025
- 第四节 汉字的绘写方法 / 028

— 第四章 字体创意设计 **029**

第一节 字体设计的基本原则 / 030

第二节 字体创意设计的变化范围 / 031

第三节 字体创意设计的类型 / 033

— 第五章 汉字创意设计的教学实践 **038**

— 第六章 汉字设计的综合应用 **074**

第一节 字体设计在包装中的应用 / 075

第二节 字体设计在书籍中的应用 / 076

第三节 字体设计在海报招贴的应用 / 077

— 第七章 优秀作品赏析 **080**

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Font Design and Application

字体设计与应用

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER
VOCATIONAL COLLEGE AND THE JUNIOR
COLLEGE IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 缪肖俊
编 著 吴佳笠
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁峰 马金祥 孔锦 尤长军 方楠 毛连鹏
王中 王礼 王冰 王艳 王宗元 王淑静
邓军 邓澄文 韦荣荣 石硕 任陶 刘凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何阁 余周平 吴冰 吴荣 吴群
吴学云 张芳 张峰 张远珑 张礼泉 李新华
李满枝 杜娟 杜坚敏 杨海 杨洋 杨静
邱冬梅 陈新 陈鑫 陈益峰 周巍 周箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范欣 范涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐令 高鹏 黄平
黄民 黄芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢群 谢跃凌 蔡笑 谭建伟 戴巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李刚
黄春波
张玉忠
刘楠
丰明高
曹俊
张小刚
杨瑞洪
张勇
易晶
夏万爽
于会见
杨帆
王伟
胡诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文术 方荣旭 王伟 王斌
王宏 韦剑华 冯立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘军 刘彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张省 张耀华 李克 李波 李禹
李涵 李漫枝 杨少华 肖艳 陈希 陈峰
陈域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗智 范明亮
赵勇 赵婷 赵诗镜 赵伟乾 徐南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾颖 谭典 潘沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有趣的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 概述 007

第二章 汉字发展简史 010

- 第一节 甲骨文 / 012
- 第二节 大篆 / 013
- 第三节 小篆 / 013
- 第四节 隶书 / 014
- 第五节 楷书 / 014
- 第六节 草书 / 015
- 第七节 行书 / 016
- 第八节 宋体及印刷字体 / 016

第三章 印刷字体设计 018

- 第一节 印刷字体的分类与特征 / 019
- 第二节 印刷字体的笔画与结构 / 021
- 第三节 汉字绘写的基本规律 / 025
- 第四节 汉字的绘写方法 / 028

— 第四章 字体创意设计 **029**

第一节 字体设计的基本原则 / 030

第二节 字体创意设计的变化范围 / 031

第三节 字体创意设计的类型 / 033

— 第五章 汉字创意设计的教学实践 **038**

— 第六章 汉字设计的综合应用 **074**

第一节 字体设计在包装中的应用 / 075

第二节 字体设计在书籍中的应用 / 076

第三节 字体设计在海报招贴的应用 / 077

— 第七章 优秀作品赏析 **080**

概述

课一第

— 本章重点 >
本章扼要阐述汉字的产生及形象特征、字体设计的概念与意义、文字创意设计的功能及重要性。

— 学习目标 >
通过本章的学习使学生对汉字设计的基本概念与字体设计的相关知识有初步的了解和认识。为本课的学习做好铺垫。

— 建议学时 >
2学时

第一章 概述

文字是一种约定俗成的记载符号，自其诞生以来，便担负着人类赋予的使命——记录语言、传达思想、交流信息、传播文化，在人类社会发展的历史进程中，文字的作用功不可没。

汉字，是记录汉语的文字。作为中华民族的语言文字之一，它有着最悠久的历史，它起源于图画，如果从汉字的萌芽——新石器时代陶瓷刻绘符号算起，距今有6000多年的历史，如果从基本构成文字条件的甲骨文算起，距今也有3000多年的历史了。在这漫长的岁月中，汉字其形态由开始的象形逐渐演变为象征，由开始的单纯变得繁杂，又由繁杂发展到简化，不断地锤炼、精简、综合，一步步演进成了我们现在所使用的汉字。

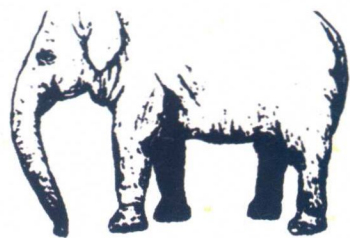
汉字是利用形体，通过声音来表达意义的，形美醒目，音美悦耳，意美感心。形——可视性，音——可读性，义——可解性，构成了汉字的三要素。

许慎在《说文解字》一书中，将汉字的构形，分为六种方法，即“六书”。象形、会意、形声、指事、假借和转注。其中象形、会意、形声是汉字造字的最基本方法。

图1-1

(1) 象形：“像实物之形”，这是早期的图画文字特征。古人从大自然的形态中找出最能反映事物本质特征的内涵，并抽象升华为文字。

大象

图1-2

(2) 会意：从字面上就可想象出字意，用来弥补象形文字无法表达的意思。如“劣”：少力；“卡”：不上不下；“从”：二人相随；“众”：三人为众。在几乎是相同的形象中，由于组合和构成不同，赋予这些文字不同的生命力。从这些文字中，我们可以领悟到形象的写意性和逻辑的严密性。

(3) 形声：由声符和形符两部分组成，声符读音，形符表意。如“箕”、“柏”、“鸭”这三个字中竹、木、鸟是形符，其、白、甲是声符。半形半

声，这种造字方法称为形声字。形声字是汉字的最主要的造字方法，占汉字总数的百分之九十以上，可以说形声字是汉字的一大特点。

文字源于生活，实用性是它的首要功能，同时在使用过程中追求审美的功能。优秀的文字设计，应当是视觉传达、个性风格、识别印象、审美意味等方面的完美结合。这是字体的设计原则。

字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术，属视觉传达设计的基础范畴。关于文字造型的理论和表现艺术(书写艺术)的研究，就是寻求和探讨文字字体的笔画、结构、字距、行间以及编排等的艺术规律。

字体设计课，是艺术设计院校非常重要的一门专业基础课程。如何用文字这一符号元素，表达思想、传递信息，同时要打破原有观念，追求创新，形成一套新的思维创作体系，是我们一直追求的目标。在文字的风格、潮流、审美表现等多方面不断地尝试，也是字体设计课的发展方向。

图1-3 作者 孙磊

图1-4 作者 赵媛

图1-5 作者 赵媛

图1-6 作者 白木影

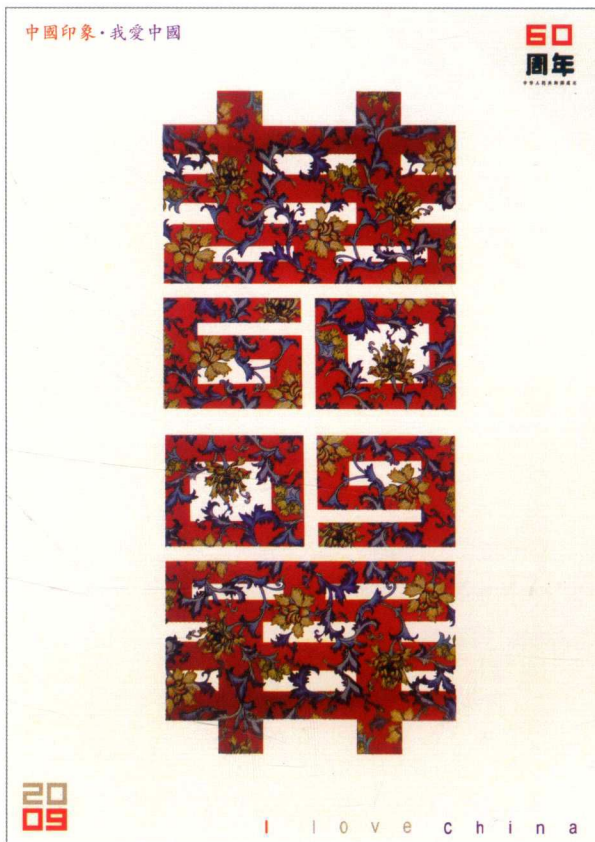

图1-7 作者 陈瞻

爱知县立芸術大学 卒業(修了)制作展

60
周年

中国印象·我爱中国

20
09

I love china

第二章

文字发展简史

本章重点 >>

汉字的起源与发展：从结绳记事、仓颉造字、陶器刻符，到甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书，到宋体字的产生。了解各种字体的形态特征与风格的流变与演绎。

学习目标 >>

通过讲授、赏析、讨论等教学环节使学生懂得汉字发展的历史。以及各种书体形态产生的背景及与政治科学和文化发展之间的相互关系。学习历史的目的是为了在前人知识积累的基础上去发展和创造更有价值的更符合时代需要的现代字体设计。

建议学时 >>

2学时

第二章 汉字发展简史

我国是一个多民族的国家，每个民族都有自己的语言。在我国除一些少数民族使用本民族语言和文字外，使用最广泛的是汉语和汉字。此外，还有日本和东南亚的一些国家也在使用汉字。汉字也称中文字，是世界上应用人数最多的文字形式。

我们现在讲的中文字体设计是在汉字的基础上装饰加工而成的。中文字体种类繁多，但基本上可分为基本字体（也称印刷字体）和创意字体两大类。基本字体又分宋体、黑体、仿宋、圆黑体等，它们在结构、规律上是基本一致的，只是笔形有别。创意字体是依据基本字体变化而来的。

在学习汉字字体设计之前，我们首先要了解一下汉字的简单历史，以及书法艺术的演变过程。

从汉字学的角度来看，殷墟的甲骨文是具备了比较成熟的文字特征，但在甲骨文之前必定还有相当长的一段历史过程。有关文字起源的说法如：结绳记事、仓颉造字、陶器刻符等，从这些以不连贯的历史证据和美丽传说为推测的说法中，我们可以窥见汉字产生的因由、背景及原始汉字向成熟文字过渡的一些历史状况。

结绳记事

在文字没有产生之前的原始先民采用结绳的方法帮助纪事，大事打大结，小事打小结，又有“横绳表物，竖绳记数”之说。人们把结绳记事与文字联系在一起是因为人类创造结绳解释的方法与发明文字的想法是一致的。

图2-1

仓颉造字

相传当黄帝统一了华夏后，感到结绳记事既不能表达语言更不能交流情感，就派史官仓颉去造字。仓颉有四目，并可以眼观天空万颗星辰与时间的流转、理清大地山河回转的脉络、追踪鸟兽鱼虫留下的足迹，经过对世界万物的描摹绘写，设计出种种不同的符号，并定下了每个符号代表的意义，即早期的象形文字。

实际上，汉字并非是一个人能够创造出来的，而是许许多多像仓颉一样的人在长期的社会生活中不断积累、总结、创造、丰富，才最终发展成为较为成熟的文字。

陶瓷刻符

在不同时代、不同地点、不同样式的出土陶器上刻有不同的符号。看上去好似文字又好似图形，这些

符号到底为什么刻在陶器上，它又表示什么？古文字学家、历史学家都花了不少时间去研究，有人认为它们是古汉字的雏形，也有人觉得它不是文字，可能代表器物所有者或制造者的专门记号，还有人认为几何符号就是原始社会的文字。不管怎么说，这些符号所代表的只是同文字起源和发展有关的原始资料，而不是一种完整的文字。

古文字学家和历史学家都一致认为真正具备了汉字的体征应该从甲骨文算起。

图2-2

图2-3

第一节 甲骨文

甲骨文是我国商代的先民所使用的文字，为我国至今存在的最早最系统的文字。这种文字，公元1899年在河南安阳小屯村（商代都城）被发掘出来，据统计有五千多个字（其中可识字义的有1500个左右），它们用刀刻在龟甲和兽骨上，大多记载当时占卜凶吉的卜文。

甲骨文脱胎于图画文字，完全用线条来构成，笔画多方折，交叉处有崩剥痕迹，姿态劲峭刚健，其中一些象形文字更接近大写意的原始图画，生动、拙朴。甲骨文的书体结构灵活多变，笔画也增减不定，充满了艺术的自由风格。

图2-4