

前 言

随着世界进入信息化时代，电子计算机在设计领域广泛应用，新媒体不断涌现，使现代设计领域日益扩大，现代设计展现了无限的可能性。

20世纪90年代起，我国的设计教育取得飞速发展，据不完全统计，全国2300所高校中大约有1400所大学设有设计及相关专业，有近600所高校设有艺术设计专业，近400所高校有工业设计专业。每年有十多万毕业生走向社会。我国已成为世界设计教育大国，设计为我国的经济发展做出了历史性贡献。

随着我国设计教育如雨后春笋般发展，各具特色的艺术设计教材层出不穷。我国设计教育的大好形势，促使本教材进行修订，以适应新的需求。

本书是1991年7月出版的高等学校教材《视觉传达设计》的修订版，第一版是原国家机械委“工业造型设计”专业指导小组组织编写的“七五”规划统编教材。

由于时隔16年，原书主编曾宪楷和刘淑琴教授等已退休，沈大为教授也于2002年病故。因此，要召集原编者讨论十分困难，便决定根据教材内容，重新组织有实践经验的教师进行修订。经多次讨论，我们考虑到教材的使用对象除工科院校师生外，还应包括设计艺术院校师生和在职人员，同时考虑到本专科的实际情况和视觉传达设计领域新的变化，决定原教材主体框架基本不变，每个章节内容都作不同程度的修订和补充，并增加数码艺术设计一章。

本书由江南大学教授张福昌任主编，负责全书修订的规划、组织编写和审查。书稿第一、第四章由张福昌修订撰写，第二章由沈卓娅、张潇修订撰写，第三、第八章由沈卓娅修订撰写，第五章由刘境奇修订撰写，第六章由尹扬坚修订撰写，第七章由王安霞修订撰写，第九章由胡克撰写。

本书修订过程中，始终得到了北京理工大学出版社的配合与支持，我的博士研究生、全国模范教师沈卓娅教授为本书付出了艰辛的劳动，张小开博士等研究生在图文资料整理、汇总等方面也做了大量的工作。在此一并感谢！

视觉传达设计是现代设计中日新月异的领域，尽管我们尽了最大努力，但由于水平有限，不足之处在所难免，敬请大家不吝赐教。

张福昌

目 录

第一章 绪论	1
第一节 视觉传达设计的概念	1
第二节 视觉传达设计的构成要素	2
第三节 视觉传达设计的领域	5
第二章 字体设计	7
第一节 字体设计概述	7
第二节 文字的发展	9
第三节 字体的绘写	13
第四节 字体的设计	25
第三章 标志设计	35
第一节 标志的概念	35
第二节 标志的产生和发展	36
第三节 标志的分类	38
第四节 标志的设计	47
第五节 标志设计的规范化	56
第四章 CI 设计	60
第一节 CI 的定义	60
第二节 CI 的产生和发展	60
第三节 CI 的作用	62
第四节 CI 设计的应用	63
第五节 CI 计划的导入动机	68
第六节 推行 CI 计划的方法和步骤	71
第七节 CI 的现状和展望	83
第五章 广告设计	84
第一节 广告的定义	84
第二节 广告的历史	85
第三节 广告的功能与任务	89
第四节 广告媒介	91
第五节 广告要素	94
第六节 广告的设计程序	97
第七节 广告创意	99
第八节 广告设计图形创作	100
第九节 广告设计的表现	109

第十节 广告的编排	117
第十一节 广告与心理作用及广告效果的测定	123
第六章 展示设计	128
第一节 展示设计概述	128
第二节 展示设计的程序与步骤	135
第三节 展示版面设计	142
第四节 展示道具设计	147
第五节 展品陈列设计	151
第六节 展示设计的常用材料	162
第七章 包装设计	166
第一节 包装的产生和发展	166
第二节 包装的功能和分类	169
第三节 包装的设计程序	170
第四节 包装设计的构思和构图	172
第五节 包装设计的色彩应用	181
第六节 几种常见包装形式的设计	184
第七节 包装纸盒的结构设计	190
第八节 包装设计的发展趋势	193
第八章 视觉传达设计与印刷基础知识	197
第一节 印刷基础知识	197
第二节 印刷前的工作	201
第三节 印刷的加工工艺	205
第九章 数码艺术设计	208
第一节 数码艺术设计概述	208
第二节 网站艺术设计	210
第三节 多媒体设计	218
第四节 数码动画设计	224
第五节 数码影视后期设计	227
参考书目	230
后记	232

张福昌 江南大学教授、博士生导师，日本千叶大学名誉博士。

1966年毕业于无锡轻工业学院。1981—1983年日本千叶大学访问学者，日本设计学会正会员，1997—1998年千叶大学高级访问学者。曾先后20多次应邀访问日本、韩国、美国和中国香港等国家和地区。

1986年起历任江南大学（原无锡轻工业学院）工业设计系副主任、主任、设计学院首任院长、研究生部主任，中国工业设计协会和中国室内装饰协会常务理事、教育部工业设计教学指导委员会副主任等。

现任江南大学设计与科学研究所所长、全国学位与研究生教育评估专家、中国美术家协会工业设计艺术委员会委员、江苏省科协第七届委员、江苏省工业设计学会理事长、江苏大学博导、南京林业大学兼职博导、南京理工大学及四川大学等20余所学校客座教授等职。

1976年起在国内外专业刊物、报纸等发表250余篇论文，1983年起已出版《视错觉在设计上的应用》、《现代设计概论》、《中国民俗家具》、《感悟设计》等50余册编、著、译专业图书，其中《视错觉在设计上的应用》受到钱学森教授和庞薰琹教授的举荐和好评，获全国优秀科技图书奖；《中国民俗家具》获首届中华优秀出版物奖。

1983年以来共获教育部优秀教学成果二等奖、江苏省优秀教学成果一等奖、轻工部工业设计一等奖等数十项国家、省、部级奖。获得100多项专利。无锡市和江苏省劳动模范，无锡市优秀教育工作者、江南大学教学名师。1992年荣获国务院颁发的“在高等教育作出突出贡献”的证书并享受政府特殊津贴，1994年荣获国家级“有突出贡献的中青年专家”，2004年获“省优秀科技工作者”等。

刘境奇

广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长、教授，硕士

广东省教学名师

国家级精品课程《广告设计》课程负责人

江南大学设计学院兼职硕士生导师

沈卓娅

广东轻工职业技术学院艺术设计学院教授，博士

视觉传达设计系主任

广东省级精品课程《字体设计》课程负责人

出版有“十五”、“十一五”国家级规划教材《字体设计》及《包装设计》等著作16本

“2008年奥林匹克科学大会”会场视觉规划总设计师

第一章 绪 论

第一节 视觉传达设计的概念

视觉传达设计 (visual design) 一词在艺术设计专业及广告界和部分企业中广泛使用, 目前国际上流行的视觉传达设计是指“具有视觉传达功能的设计”。报纸、杂志等传统媒体和互联网, 及其他印刷宣传物、影视片、广告牌等大众媒体 (Mass Media) 均成为视觉传达的载体, 这是一种通过上述载体把有关信息传达给眼睛, 从而进行造型的表现性设计。视觉传达设计不仅限于产业活动的领域, 也包含公共的、政治的宣传, 还包括印刷设计等平面之外的展示和广告类的主体设计。总之, 视觉传达设计是“给人看的设计、告知的设计”, 一般是“相对产品设计而言的”。

视觉传达设计这一术语, 在世界上开始流行是在 1960 年, 当时在日本东京举行世界设计会议, 与会者认识到, 在不断扩大的映像媒体之中, 视觉和映像已作为独立的传达手段而存在, 它们与其他传达手段 (如语言等) 不同, 是一种更能得到充分表现的设计。

通过视觉来传达某种目的的设计, 这在 19 世纪中叶到 20 世纪中叶已逐渐兴起, 当时世界上广泛采用装饰美术、应用版画或商业美术等。第二次世界大战以后, 随着世界经济的高速发展, 设计也进入更为活跃的时期, 平面设计 (Graphic Design) 则作为通行的名称而沿用至 20 世纪末。视觉传达设计这一名称的出现和认知是随着世界上科学技术的日新月异而产生的, 原来的平面设计所包含的种种活动和表现的内容等, 已不再适应社会的需要, 为了包括多媒体等新的信息传达媒体, 视觉传达设计便应运而生。

其实, 通过视觉进行的所有传达行为, 无论是在古代还是在现代, 作为人的本性, 从本质上没有变化。如咒术、节日的表现形式, 手语、语言的形象化或作为视觉文化象征的建筑物; 又如徽章、旗帜、地图、标识、乐谱、解剖图及产品使用说明图, 以至哑剧、舞蹈等, 这些在人们的生活中都有很深的基础。由上可知, 视觉传达这种凭借视觉性记号进行的传达行为, 是相对于依靠语言进行抽象概念传达而言的, 其本质是感性的形象传达。

印刷术是我国的四大发明之一, 它发明于公元 600 年。之后, 公元 1041—1048 年宋代毕昇发明了胶泥活字; 15 世纪中期德国的谷登堡发明了铅字, 并于 15 世纪中期传到了欧洲各地。活版印刷术的发明, 对世界科学文化知识的迅速传播和发展, 有着巨大的贡献, 其中作为大量印刷的信息媒体, 活字文化有重要的作用。由于视觉传达设计的本质是感性的和形象的, 曾一度受到轻视, 而仅作为一种补充手段被采用。进入 20 世纪后, 随着摄影及制版技术的发明, 印刷领域中照片和图版日益增加, 视觉传达的重要性便渐为人们所认识。以电讯为媒体的各种新的互联网技术的发展, 更给人们带来了革命性的视觉体验, 而且这些形象的媒体, 在当今信息社会中, 显得越来越重要。由于视觉传达具有独特的功能, 它创造了语言所无法表现的丰富景象, 因此随着科技的进步, 新能源的出现, 新材料的开发应用, 将使视觉传达设计更为光彩夺目。

第二节 视觉传达设计的构成要素

视觉传达设计是用形态和色彩将具有某种意义的内容，通过构图的组合表达出来的造型活动，它由文字、图形、色彩三要素构成。

一、文字

文字是人类社会生活中最普遍使用的造型要素。

人类的祖先为了把自己的思想观点、感觉信息、经验、教训、成果及事件等写出来，传达到远方，传给后代，便发明了文字。最初人们是把太阳、月亮、星星、气象、农耕情况，以及与信仰有关的景象，用画的形式简化出来，由此即出现了象形文字，并用手书写，或刻在骨、石等材料上。在印刷术发明以前，人们为了复制就只能用手抄写，例如中世纪欧洲的“写本”，它就是在僧院的书室里由很多人分担着抄写而成的。之后，随着印刷术的发展和普及，出现了新的表达用具及材料，并且其种类极其繁多，同时文字也得到了进一步的发展，如英文字体有近5万种，汉字有近5万个。

文字主要可划分为方块字和拼音字，方块字中以汉字为代表。我国除使用汉字外，还有蒙古文、藏文、回文和壮文等（见人民币上所印文字），亚洲地区还使用日文、朝鲜文等别具一格的文字。拼音字中以英文为主，还有法文、德文、俄文等使用拉丁字母的文字。

视觉传达设计中大量使用着各种标准印刷字体，尤其是拉丁字母通过电子计算机等现代设备将标准字体进行倾斜、加粗、缩窄等处理，每一套字体都有庞大的视觉形象（如图1-1所示）。

此外，还可根据需要对基本字体进行各种方式的再设计，此即一般所称的中外文字体设计，这是希望借字体设计所产生的独特视觉效果，来增强视觉传达的功效。因为在视觉传达设计中使用文字时，不但要明确其意，而且希望能有效地传达出深层次的意味和内涵。

由于文字是一种记号，是人类记录思想、交流思想的符号，要求用它能正确地传达某种思维，因此文字应有适合于传达内容的情感表现和优美的造型。为此，在确定适合内容的字体后，字的大小、笔画的粗细、色彩、排列（字距及行距的调节）等方面，都对视觉信息的传达有着重要的影响，应加以综合性的细致考虑。

除了常用的印刷体之外，各种书体也是可以利用的素材之一。我国的书法艺术具有悠久的历史，是一个巨大的文化宝库，对此应认真学习，从中汲取丰富的营养，以求在此基础上能创造出具有丰富个性的、独特的表现形式。

由于字体设计广泛应用于标志、包装及广告等设计中，因此在设计字体时必须与这些视觉传达要素相互紧密配合，只有这样才能达到完美的视觉效果。

其中组合字体（Logotype）就是应用于标志设计中最常见的形式之一（如图1-2所示）。

组合字体有三种含义：①印刷用语中称它为合成文字，是指将几个文字排在一起，铸成一块活字版；②设计用语，即将两个以上文字组合起来作为商标，用于商标的组字（Monogram）就是这类作品；③广告语言，即用特定

图 1-1 字族

的形式来表示公司和商品名称的字体设计，这一类组合字体应用日益广泛，除用于公司和商品外，还大量应用于店名、宣传活动名称，以及图书和电视专题节目等。组合字体由于其各具个性特点，起到了加深印象和树立鲜明形象的作用。

图 1-2 组合字体

二、图形

图形中包括：标记、象征符号、商标及插图、图案、摄影等视觉形象，它们把要传达的内容变换成图形语言，且是用最简洁或最直观的形态表示出的图形语言，因而具有视觉传达设计本质的严密性。在当今复杂而发达的信息社会中，这些图形语言的实效作用和内涵越来越丰富，发挥着越来越重要的作用。

1. 符号

一般所有的信息传达都是以记号为媒介进行的。可以认为若按发生的阶段来分析记号，则有信号（暗号）→标记→标志这三个发展阶段。

作为符号的最初阶段，信号是自然界中动植物之间都具有的传达媒介。科学家已经认定，在蚂蚁身上有一种互相召唤的物质，当一只蚂蚁发出某种信号后，其他的蚂蚁立即会纷至沓来，大家同心协力，前拉后推，各尽所能，将猎物搬回蚁穴。蜜蜂通过在空中飞行时所画出的图形，向同伴传达信息。燕鸥在举行婚礼之前，雄燕鸥会试着叼一条小鱼轻轻放在雌燕鸥身旁，当对方收下厚礼后，便比翼双飞，结下秦晋之好。自然界中的动物们之间尚且都会用各自特定的信号方式进行交流，作为主宰地球的人类更有着丰富的传递方式。例如一般用红色信号物示意应停止行动等。

标记作为符号的一种，具有在某种规定的基础上，来表达和指示意味的机能，例如男女厕所的标记比之语言来，可以进行单纯而更直接的表现。再如在红色的圆圈中另加一条45°斜线，表示不可以。如果以这样的标记为基础，添加一支香烟的形象，就表示不可以抽烟。如果添加的是相机的形象，则表示不可以拍照。在信息传递中这类图形就具有了具体的特性，并且与特定的事物有着确定的对应关系。标记有很多种类型，1920年维也纳博物馆馆长沃特·诺伊拉特博士以替代文字的图形符号国际标准化为目标，在《视觉辞典》一书中收录了2000多个绘画图形及其组合图形，并于1930年出版了《国际图形语言》一书，这种视觉语言的传达标准化，在当时引起了巨大反响。后来在荷兰设立了国际视觉财团，由财团资助，出版了教科书，这种称作国际性的图形语言（International System of Typographic Picture Education, ISOTPE）。以及用于国际博览会和奥运会等场合的各种标记等都属于这一类。世界性标记有时也作为广义的象征符号使用。

标志一般指用具体的形与色来表达思想和抽象的概念，它不仅表示出某一事物及其存在性，而且能表现出包括其目的、内容、性格等方面的抽象概念。可用于表示城市、团体、学校等场合（如图1-3、图1-4所示）；也可用于商

业性目的。当把象征符号图形化后，可作为商标使用，称为商标标志。当商标标志作为企业的标志使用，即成为注册商标后，便具有了被法律保护的权限(如图 1-5 所示)。为了树立良好的形象，提高企业的知名度，必须设计与企业发展相适应的高格调的商标标志。世界各国的注册商标都受到法律的保护，标志中最具代表性且常见的即商品的商标标志。

标记、标志和商标是视觉传达设计的重要构成要素，但它们之间在造型的表现手法上有时并无明确的区别。

图 1-3 作业场所的标记

图 1-4 运动场所的标记

图 1-5 商标标志

2. 插图 (Illustration)

Illustration 一词可译为说明图、插图或图解等，作为视觉传达设计中图形的构成部分之一，现代的商业插图已不仅停留于图解，这与一般用图画来描绘所叙述的内容的美术作品有了本质上的差别，转而更强调其具有的商业性价值和明确的视觉传达的功能。

从表现形式上看，大多数插图是指描绘的作品。但是它与写生不同，它要传达某种具体的内容，并能唤起观看者的感情，因而需要有很强的诉求力。设计报纸或杂志上的广告插图时，必须完全消化广告计划的构思，给作品以很强的个性，将构思与表现技术浑然一体来发挥其诉求效果。

除了描绘的插图外，可根据设计和摄影而采取写实的、象征的、漫画的、图表的等各种表现形式，同时采用一切可以利用的表现技术来进行创造表现。摄影艺术和电子计算机的发展，给插图设计增加了活力，并展现出无限的可能性。由于插图在现代社会的视觉传达中发挥了重要作用，而且需求量很大，因

此插图职业作家也应运而生，并且这一队伍正在日益壮大。目前，国内不少艺术院校已纷纷开设动画专业或课程，以适应不断扩大的市场需求。

三、色彩

由于色彩的视觉特性较文字、图形有更强大的传递速度和感染力，而成为视觉信息传递的另一个很重要的元素，它在造型艺术中，比点、线、面等元素对人的视觉冲击力更强更快，色彩与消费者的生理和心理反应密切相关，色彩对视觉传达设计作品、作品所处的环境和人们的感情活动都具有深刻影响，甚至可以成为特定作品、品牌、产品的象征。如标志设计中需要有标准色，以更好地体现对象的属性和特点。

在设计中，往往要求作品展现出醒目、独特等特点，就需要充分利用色彩的快速作用和识别作用。而要求作品展现统一、协调的某种风格，就需要充分利用色彩的感情、冷暖、轻重、远近、味觉和象征作用，来引起消费者的心理联想而产生感情共鸣效果。

第三节 视觉传达设计的领域

随着科学技术的进步，世界进入新的设计时代，视觉传达设计的领域也日益扩大，并与其他设计领域相互交叉，甚至有时很难明确划分其界限。尽管视觉传达设计十分广义，但在我们的社会生活和产业中，其主要的设计方面是明确的。

1. 文字字体设计

其中包括中文（如汉字、少数民族文字等），外文（如英文、法文、德文、俄文、日文、朝鲜文、越南文以及阿拉伯数字等）。字体设计现已成为设计师应具备的基本功夫。

2. 商标、标志设计

由于这类设计有些能反映出企业商品的质量、信誉和形象，有些则为公共场所指示性标识等，因此在视觉传达设计中占有极为重要的地位。

3. CI 设计

这是视觉传达设计中的后起之秀。一般是指为了创造理想的经营环境而有计划地创造出企业新的形象和传达系统的经营战略，是将显示企业存在的所有媒体加以视觉的统一。有效地利用商标、组合字体、色彩等要素，将广告宣传物，产品、包装、使用说明书、建筑物、车辆，信笺及其抬头、名片，工作服、办公用品，甚至连账册传票等都统一设计，以此来达到树立鲜明的企业形象，让人们明确认识企业的存在。

现在无论是国际性大企业，还是中小企业，甚至专业团体都运用 CI 手法作为企业经营的重要战略来抓，并已取得了成效。因此 CI 设计越来越受到企业家的重视。

4. 平面设计

随着国际交流和贸易的频繁，图形文字及符号的理解性、记忆性、类别性及国际标准化研究开发已成为重要的课题，对此原指 20 世纪 40 年代的印刷品设计，而后广义地指所有的平面设计的视觉效果。从 20 世纪 70 年代起，插图、字体设计、标志设计，展示陈列设计及 CI (Corporate Identity) 设计等纷纷与广告设计、编辑设计等一样，出现了专业化的发展趋势。现在，平面设计

的门类越来越多。从历史来看以招贴为首，有报纸广告、杂志广告、插图、唱片封套、书籍封面设计、地图、统计图表设计、POP广告、电影电视广告、动画设计、字体设计等，同时随着社会的发展，立体性的设计也不断增加，例如电视广告、广告塔、建筑物内外装饰、交通规划、色彩规划等。这些新领域往往与建筑设计、工业设计、室内设计，纺织品设计、工艺美术设计、环境设计等有关，它们既有分工又相互配合而发展。由于平面设计的可复制性，随着交通和通讯工具的发达，它便成为可让国内外的大众几乎同时接收到的共同信息，这也是平面设计的明显特征，因此世界上从事这一领域设计的历史最长，其人数也最多。

广告设计是平面设计中的重要内容，主要有招贴画设计、报纸广告设计、杂志广告设计等各方面。

当今世界上报刊和图书仍是视觉媒体的核心部分，因此编辑设计行业也日益发达。

5. 包装设计

这是视觉传达设计中的重要组成部分，是人们生活和生产中必不可少的产业，它主要是指制品的容器、包装箱、包装纸等的设计。包装主要分工业包装和商业包装。由于新的产业革命的冲击，人们对个性化商品的需求日益增加，国内外贸易的飞速发展以及商品竞争日趋激烈，包装的作用越来越重要，因此，必须高度重视商品的包装设计研究工作。

产品的包装必须具有这些功能：能保护商品的保护性功能；能够鲜明地区别于相竞争的商品，具有展示效果，能激发起购买力的销售性功能；使用方便、适于运输和储存的便利性功能，还有生产加工及成本核算等其他因素。由此可见包装设计不只是进行图案、色彩等的美化工作，而是首先要进行商品包装的各种功能的综合研究，否则难以取得成功。

6. 展示设计

这是视觉传达设计中历史短而发展极为迅速的综合性设计。它是指将某一事物在一定的主题或目的的基础上加以陈列，进行视觉传达的三维的空间构成，像展销会、博物馆、科学技术馆、美术馆、世界博览会、广交会、各种展览会，甚至包括商店的内外橱窗及展台设计。

为了使展示取得成效，必须在形态、色彩、材质、照明、音响、文字、插图、映像及模型等方面应用新的技术，从而有效地产生演示效果。展示设计中应充分考虑展品的视觉位置，人流的动向，视线的移动以及观众的年龄、性别、兴趣、职业等因素。展示陈列的整体无论在物还是在感觉方面都必须成为一个统一体，让展示物与观众一起形成一个理想的场所。

科学技术的发展使展示设计突飞猛进，大规模的映像音响设备及激光的应用，发光材料的出现，人们对精神、文化的追求等，都会使展示设计迸发出灿烂的光芒。

视觉传达设计是一门正在发展的新兴学科，它与其他学科有着密切的关系。因此，我们决不能静止不变、孤立地来学习视觉传达设计，而应与其他学科有机地结合起来学习。同时在学习中，应结合国情，汲取我国传统文化的精华，从而不断创造出具有中国特色的视觉传达设计作品来。

在这瞬息多变的信息社会中，我们可以乐观地展望，视觉传达设计将会渗透到各个设计领域之中，并发挥巨大的作用。

第二章 字体设计

文字，对于每一个受过教育的人来说都不会陌生，人们通过掌握文字获取知识而受益匪浅。文字是人类记录思想、交流思想的符号，它使语言这一听觉信号转变为视觉信号。同时，有了文字，人类才有书面的历史记录，称为“有史”时期，在此之前称为“史前”时期。

字体不仅是文字的书写形式，而且文字正是借助这些各不相同的书写形式，或手书体，或印刷体，表现出其笔画的结构特点，传递出独特的气质，呈现出某种特有的视觉个性——或粗犷，或纤细，或圆滑柔顺，或棱角突兀，表达出设计者的创意和思想，这就是字体设计的意义所在。

第一节 字体设计概述

一、字体设计的含义、基本属性和内容

什么是字体设计？字体设计是平面视觉传达设计的重要组成部分，它与色彩、图形共同构成了平面视觉传达设计的核心。

字体设计的主要任务是使字体更准确、易认，准确是为了不引起误解，而易认则是为了便于识辨，这就是字体的实用性的体现——为了识别。而同时，文字既然是一种运用视觉形象来表达思想的符号，就有一个形象美的问题。因此，字体就在实用性的基础上，派生出艺术性的要求，要对文字的形象，进行符合设计对象特性要求的艺术处理，以增强文字的传播效果。

字体设计的内容是非常广泛的，它的运用也是各种设计中无所不在。我们可以就单个字符的外形结构进行设计——字体本身的图形化设计、笔画整体规律的重新设计、个别笔画的单独设计或笔画的局部改变、字架结构的设计；可以就多个字符组成的词语进行设计——字距、文字与文字、文字与图形之间的编排设计；可以就多个字符组成的句子进行设计——行距、版式、编排设计等。

当然，不管如何就字体进行创意、设计，实用性和艺术性是其贯穿始终，并且必须具备的两个基本属性。

二、方块字与拼音字

在科技及文化艺术都很发达的当今世界，有各种不同的文字被使用着。由于文化发展过程和历史背景不同，它们各有自身的特色。概括地说，可以分为两大类：①外形规格大致相似，而含义却丰富多样，每个字都有独立意义的方块字（以汉文字为代表），应用的国家包括中、日等国；②字母本身只表音不表义，必须串连成字，其字形长短各异的拼音文字（以拉丁文字为代表），应用的国家包括英、法、美等国。

方块字在记录语言过程中直接面对的是语义，每一个语义都有与之相配合的视觉形象，只有这样，才能在文字认知过程中有效地显示自己的身份，而不至于遭受张冠李戴的厄运，从而完成记录语言的使命。如：“天”与“夫”虽

然在字形上只差那么一点点，却代表着各自不同的含义。因此，它所需要的基本字素，比拼音字复杂数倍乃至数十倍。

而拼音字则直接记录的是语音，语音单位相对语义单位而言数量要少得多，如果把音节进一步分析到音素，一种语言中则通常只有二三十个，而只为这些有限的单位设计一套简单的对应符号，通过简单组合，便可有效地完成记录语言的使命。如：“god”、“good”、“dog”，三种不同的组合秩序，创制出了三个不同意义的单词。

方块字与拼音字也有它们的共同性，那就是：都以不同的、抽象的线（直线、曲线、方线、圈线、粗线、细线、长线、短线）来构成文字形象。因此，我们在研究字体设计的规律时，不但要了解它们各自的特性，而且还要了解它们的共性，研究它们所要遵循的共同规则。

三、印刷体与书法艺术

造纸术和印刷术的发明，是中华民族对世界文明做出的重大贡献，也是文字和印刷史上的两个巨大进步。它不仅改变了人们的书写、阅读方式，也使得信息的大量复制成为一件较为容易的事。从而，开辟了大众传播的途径。

因为印刷体是专为通过印刷及其他技术进行复制而设计的字样，必须符合工业化加工的质量、要求、技术标准，并且具备统一、美观而又易于阅读的结构形式。因此，印刷体使文字的笔画和结构进一步规范化，从而形成了各种样式，适合不同场所要求和视觉功能的字体。如汉字的宋体、黑体等和拉丁字母的罗马体、无衬线体等。

各种不同样式的印刷字体，为字体的设计和描绘提供了基础。我们现在广泛使用的各种变体字，就是以这些印刷字体作为基本形态而发展起来的。因此说，印刷体是字体设计的基础，而字体设计则是印刷体的发展，它们构成了字体设计的主要内容。

与机械性的印刷体相对应的是手写体，也就是通常所说的书法。书法是文字书写的技法，当然这种技法又由于书写的特殊性，而有了与程式化的描画和机械性地规定文字组合的印刷体截然不同的呈现，具有了无可比拟的创造自由，而这种自由，又使得笔画从一开始就成为一种真正的线条艺术的表现，它一不靠色彩、二不靠光影、三不靠体块，它的一切纯粹由线条组成，是一个线条的王国，形成了一种独特的艺术样式。

在东方文化中，书法是最精粹、最受尊崇的艺术形式之一。它有着悠久的历史传统，是艺术技巧和传统的儒家思想的完美结合。柔软的毛笔成为书写的最适当的选择，再加上纸、墨的配合，而有了浓、淡、干、湿、迟、速等神妙的变化，使单纯的技法升华为一种高度的创造艺术，具备了极为丰富的美学内涵，进而发展为高境界的书法精神，成为众多展现民族特色的商业设计中常用的字体设计手法（如图 2-1 所示）。

书法创作是一种特殊的艺术活动，它有着自身的艺术规律。字体设计要重视吸收书法艺术的成果，以丰富字体设计的内容，提高字体设计的艺术效果。因此，我们在研究字体设计时，也常常要涉及书法艺术的某些方面。

图 2-1 书法在商业设计中的应用
(参见彩图 1)

四、字体设计的重要性

字体设计的首要任务是版面文字的视觉化处理。换句话说，就是如何透过

恰当的字体设计，使图文的阅读顺畅舒适。另外，字体也是一种具体的视觉形象，并占有一定的视觉空间。因此，有必要把字体看成是另一类的视觉图形，并重视它在平面设计作品中不可或缺的地位作用，这是许多优秀作品追求的最终目标，甚至有相当数量的设计作品纯粹是用文字构成的，例如包装设计中商品名称的设计；以文字为元素进行的标志设计；在广告以及书籍装帧中的编排设计等。它们或以优美的手写字体作为设计的核心元素，或选用由基本字体转化而来的专用字体作为视觉中心（如图 2-2~图 2-4 所示）。但是无论怎样，字体设计的优劣，都将直接关系到设计作品的整体效果。

在当今快速发展的社会里，字体已成为最直接、最有效的视觉传达要素。字体透过快速而大量的印刷媒体，将所要传达的信息很快地传播到世界各地，这种功能，使它在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用。

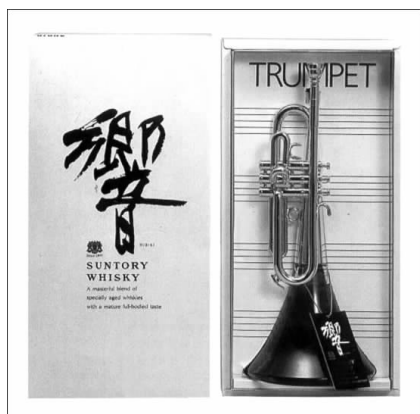

图 2-2 以文字构成的设计作品之一
(参见彩图 2)

图 2-3 以文字构成的设计作品之二/
陈幼坚

图 2-4 以文字构成的设计作品之三/
靳埭强

第二节 文字的发展

一、汉字字体的发展

汉字已有数千年的发展历史。从殷商到现今，文字的变化纷繁复杂，就书体来说，概括起来主要有甲骨文、篆书、隶书、楷书、行书及草书等，还有随着科学技术发展而产生以宋体为代表的印刷体。

1. 甲骨文

这是殷商祭祀时的占卜记事文字，它刻在龟甲或兽骨上。这种文字目前已出土十多万片，近 5 000 个单字。甲骨文是象形文字，因用刀刻出，笔画平直瘦劲，两头稍尖，其结构的大小和长短不定，安排疏密有致，严整匀称。图 2-5 所示是甲骨文一例。

2. 篆书

我国篆书从殷商流传到秦代有 1 400 多年的历史。篆书主要包括金文、石鼓文、大篆和小篆。

金文起于商代盛于周代。金文由甲骨文发展而来。这种文字是铸或刻在钟鼎一类的青铜器上，所以也称为“钟鼎文”或“铜器铭文”。至周代时金文笔画较甲骨文粗，大小均匀，结构日趋方正，书体复杂多样。图 2-6 所示为我国春秋时代最有特色的齐派金文《周陈曼簠》。

图 2-5 甲骨文

石鼓文是秦献公 11 年（公元前 374 年）刻在 10 个石鼓上的四言诗文字，也是我国最早的石刻文字。所刻文字原有 700 多字，现仅存 200 多字，字体结构整齐，笔画匀圆，并有横竖行气，近于大篆。图 2-7 所示是周石鼓文。

大篆被认为是周宣王时太史籀所作《史籀篇》中的文字，共有 225 个字。《史籀篇》计 15 篇，早已亡失。

小篆也称为秦篆。公元前 221 年，秦始皇统一六国。为巩固政权，秦始皇下令全国“书同文字”，推行秦国简易字体“秦篆”以统一文字。秦篆为秦丞相李斯所创作，是由大篆省改而来，所以也称“小篆”。小篆是汉字第一次规范化的字体。小篆笔画婉转，简单瘦硬，锋棱峭利，结构方正匀称。

图 2-8 所示的《秦琅琊台刻石》原为山东诸城县东南琅琊的一天然摩崖石柱。秦代李斯利用这石柱写上秦始皇的诏示，一直流传到现在。金文共 497 个字，是秦代刻石之长篇。现仅存 13 行，由中国国家博物馆收藏。

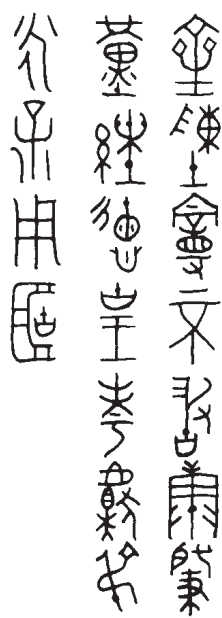

图 2-6 金文

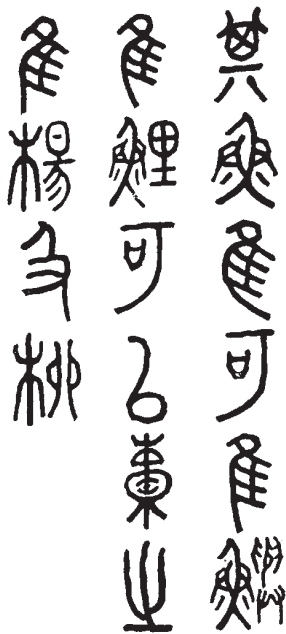

图 2-7 石鼓文

图 2-8 小篆

3. 隶书

隶书由篆书简化演变而来。为使书写简捷速成，变篆书圆匀弯曲的笔画为方直的笔画。汉代盛行隶书。汉隶接受了篆书的一些规则，又为以后的楷书奠定了基础，是汉字演进中又一重要的关键字体。图 2-9 所示是隶书的例子。

4. 楷书

楷书又称为“正书”或“真书”。它始于汉末，并于魏晋以后大为流行。这种字体改变隶书的笔势并加以简化，形体方正，笔画平直，便于书写，自创始到现在，几千年来一直通行全国，已成为主要的应用字体。图 2-10 所示是楷书的例子。

图 2-9 隶书

图 2-10 楷书

5. 行书

行书起于汉末，繁荣于晋代。它的特点是介于楷书、草书之间，近于楷书而不拘束，近于草书而不放纵，笔画连绵，各字独立，书写方便，切合实用，所以流行最广。

南朝著名书法家王羲之极有成就，被推为“书圣”。他的作品以《兰亭序》为最佳，全文共 324 字，章法、结构、笔法都很完美，成为后世行书的典范。只是其真迹已失，现传世者为后代各书家的临摹本。王羲之对各种书体莫不专长，名辉书坛，震古烁今。

6. 草书

草书的发展由汉代开始，至唐代达到极盛时期。草书分“章草”和“今草”两种。章草是在隶书的基础上改进简化而来，其笔画平直，含有隶意，但笔画连带处圆如转圈，已开创了“今草”的连绵笔势，而介于隶书、草书之间。

汉字历经几千年的发展演变，其书法字体具备了很高的文化功能和独特的形式美。大篆粗犷有力，小篆匀圆齐整，隶书端庄古雅，楷书方正秀丽，行书活泼流畅，草书飞动流转。在字体设计中，应充分领悟这些精华，运用这些书体的视觉元素，设计出具有浓厚民族气息和符合设计要求的字体，通过其独特的魅力，引起观者的视觉兴趣，在接受信息的同时，也能得到审美愿望的满足。但在设计时一定要注意保持各种汉字书法字体的基本特征。

7. 印刷体

从唐代盛行印刷术后，五代时抄书这种繁重的劳动即为印刷术代替，到了宋代雕版书更大大地发达起来。这样的宋版书，往往成为后世刻本的依据，而其中所用的字体就是为后世所说的“宋体字”。最初的宋体字仍然沿用楷书的书写笔画，并具有浓厚的楷书意味，可以说是楷书的另一种书写方式。到了明朝末年，宋体字才演变为横细竖粗，字形方正的明体字，因为这种字体便于雕刻、阅读，而且醒目，它成了 16 世纪以来汉字的主要印刷体，人们把这种成熟于明代的字，仍然称作“宋体”，如今，为了区别由宋体字而派生出来的其他类型的字体，俗称这种字体为“老宋体”。

二、拉丁字体的发展

世界上应用拉丁字母的国家有 60 多个。我国的汉语拼音字母及部分少数民族文字也采用了拉丁字母，它已成为世界通用的字母。

拉丁字母起源于图画。现存最早的图画文字刻在古埃及纳美尔王使用的器皿上，其上——记叙了他的赫赫战功，图 2-11 所示是几个典型的图画文字。

图 2-11 古埃及象形文字

腓尼基文	古希腊文	古罗马文	罗马文
𐤀	Α Δ A	Δ A	A
𐤁	Β B	Β B	B
𐤂 𐤃 𐤄	Γ Γ C	< C	C
𐤅 𐤆	Δ D	D	D
𐤇	Ε E	E	E
𐤈 𐤉 𐤊	Ϝ F	F	F
		CG	G
𐤋 𐤌	Η H	H	H
𐤍	Ι I	I	J I
𐤎	Κ K	K	K
𐤏	Λ L	Λ L	L
𐤐	Μ M	M	M
𐤑	Ν N	N	N
𐤒	Ο O	O	O
𐤓	Π P	Π P	P
𐤔	Ρ Q	Q	Q
𐤕	Ρ R	Ρ R	R
𐤖	Σ S	Σ S	S
+ x	T	T	T
	Y V	V	W V U
	+ X	X	X
	Y	(Y)	Y
I	I Z	(Z)	Z

图 2-12 拉丁字母的演变

用图画文字表达思想感情是困难的。此后人类发明了表意文字，文字得以进一步丰富和符号化。表意文字在发展中逐渐与语音结合，从而产生了表音文字。公元前 1 000 年，地中海沿岸的腓尼基人的文字发展较快，当时已有 19 个字母。后来，希腊人与腓尼基人通商，吸取了他们的文化，创造了希腊字母。此后，当罗马帝国兴起后，又进一步把希腊字母改为古罗马字母，经过漫长的历史，演变成今天的拉丁字母。这四种文字的演变和进化过程如图 2-12 所示。

罗马字母时代最重要的是与古罗马建筑同时产生的罗马大写体。它严正典雅，匀称美观。其中最典型的是图拉真（Trajan 古罗马皇帝）纪念柱上的碑文，直到今天它仍是学习古典大写字体的典范，如图 2-13 所示的是碑文中经过精细整理而成的一些字。

拉丁字母发展的第二个重要阶段是小写字母的形成。小写字母出现于公元 4 世纪。由于书写迅速流畅的需求，棱角鲜明的雕刻大写体逐渐演变出一种流转圆润的小写字体。公元 8 世纪，法国卡洛林王朝产生了卡洛林小写体，传说是查理大帝在法国进行文字改革整理出来的，其作为当时最美观实用的字体对欧洲文字的发展起了决定性的影响，并形成了这种字体的黄金时代。卡洛林小写体如图 2-14 所示。

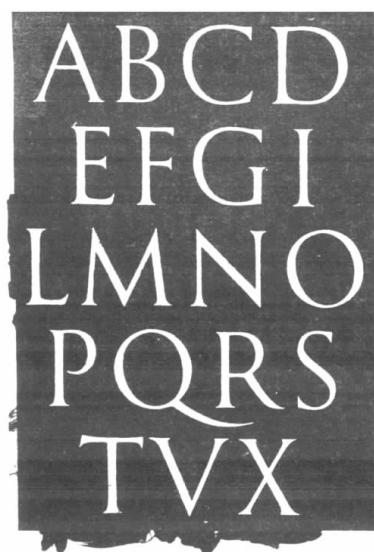

图 2-13 罗马大写体

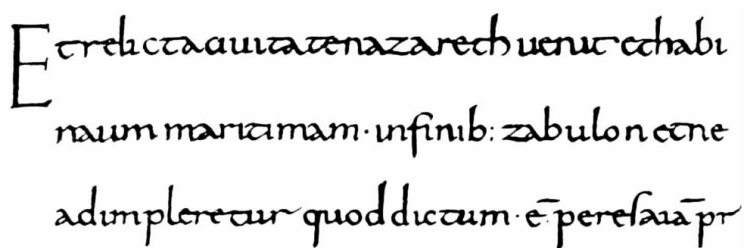

图 2-14 卡洛林小写体

中世纪晚期，书籍已不再是统治阶层和教会享有的特权，随着社会上对手抄书籍需求的增大，就需要考虑篇幅和时间花费上的经济账。由于以哥特体抄书可以节约价格昂贵的羊皮纸，因此这种字体曾在欧洲得到广泛使用（如图 2-15 所示）。

中国的造纸术在 8 世纪传至阿拉伯，12 世纪传至欧洲的意大利和西班牙，到 14 世纪纸张才成为欧洲的一般书写材料。笔尖在软质书写材料（纸草、羊皮、纸张）上“划写”，使字母线条变成“流水线”形式，产生出手写的草书体。草书体的好处是书写迅速，将直线变为弧线，尖角变为圆角，一线伸展，字字相连。

由于文化交往及商业日渐发达的实际需要，在文艺复兴的发源地意大利出现了斜向笔画书写的字体“斜体”，垂直的竖笔画成为斜势，正 O 字成为椭圆，它成为文艺复兴时期的意大利典型的字体（如图 2-16 所示）。

15 世纪后半叶借助于从中国传入不久的活字印刷技术和质轻价廉的纸张，印刷代替了手抄的繁重工作后，字体便以更快的速度多元化地发展起来。18 世纪法国和意大利设计师遵循几何学法则用绘图仪器绘出与古罗马体迥然有别的另类罗马体，被称为“现代罗马体”。意大利设计师 G·波多尼设计的“波多尼体”被誉为现代罗马体的典范（如图 2-17 所示）。

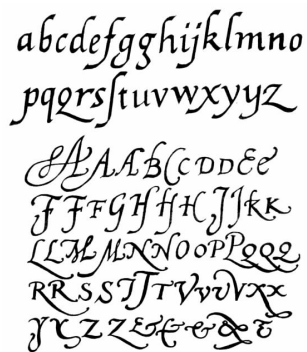

图 2-15 哥特体的几种书写形式 图 2-16 意大利的“斜体” 图 2-17 波多尼体

今天在印刷上应用最广的是“罗马体”（正体），其次是“意大利体”（斜体）。这两种字体都成熟于 15 世纪的威尼斯，在 16 世纪被传到西欧，后来普及各国。

第三节 字体的绘写

学习字体设计的重点一方面在于了解通过笔画、结构、字形所构成的基本字体，另一方面是掌握绘写这些字体的基本方法。只有认识基本字体、掌握绘写的基本方法，才能对字体作进一步的设计。因此，在进行字体设计之前，必须先了解字体的发展、掌握汉字和拉丁字的基本字体及绘写的基本要求。

一、汉字的基本字体

汉字的基本印刷字体发源于楷体，成熟于宋体，繁衍出仿宋、黑体及现在常用的其他字体。

我国印刷行业曾长期从日本购入宋体和黑体字模，日本则引进了中国的仿宋体和楷体活字，这种交流使两国印刷字体至今仍保持相近的风貌。

就目前来说，常用的基本印刷字体大致有下面四种：