

二十一世纪设计家丛书

文字
设计

刘杰 编著

LETTERING
DESIGN

本书荣获第六届全国教育图书

优秀教材图书奖

西南师范大学出版社

ART
DESIGN
SERIES

序

我们面对一个设计的时代，大到城市环境，小到身边的日常用品，从无到有都始于设计，设计的事物比比皆是。设计伴随着科学技术和人类文明的不断发展，被广泛用于社会的各个方面，已成为现代物质与精神文明生活之必需。

设计这种利用知识、智慧密集型的创造性活动满足着日益增长的物质与精神生活的需要，正在改变着社会，推动社会的进步与发展。设计对开发产品，诱导消费，提高商品竞争力，改变人们的生活方式、生活结构，创造新的生活环境和企业的发展起着重要的推进作用。尤其是在高信息社会，设计将信息转化为商品价值，为推动社会发展作出贡献。因此，设计越来越受到世界各国的重视，人们已经意识到设计是进步与革新的一个重要组成部分。80年代以来设计已成为投资的重点，设计教育成为许多经济发达国家的基本国策，受到高度的重视。

设计是整个人类物质文明与精神文明的结晶，是一个国家科学与文化发展的重要标志，它不仅创造着今天，也规划着明天。

21世纪已向我们走来，我们正处在人类历史上最伟大的第四次科学技术革命的前夜，历史和未来将在此交汇。

21世纪，设计具有重大的历史使命，未来的时代将是决策的竞争，是技术与人的素质的竞争，是将以设计决定胜负的时代。

专门研究发展趋势的美国未来学家约翰·奈斯比特在其新著《亚洲大趋势》中强调，21世纪将回归到龙的世纪，他认为中国会成为一个世界强国。这将是一个前所未有的崛起。面对机遇与挑战，走向21世纪的中国，要更好地参与国际竞争并使之尽早成为一个新的世界强国，就必将需要大量高素质的设计人才，要求设计教育的崛起和更大的发展。

当前国内设计教育和设计产业的迅速发展呼唤着设计理论的引导。恩格斯说过，一个民族如果没有理论思维，就不能立于世界民族之林。同样，如果现代设计人才缺乏较高的专业理论素养，不能用专业理论来指导设计实践，自觉地去把握设计的固有规律与发展

趋势,真正发挥设计的特殊功能,从一种自发的设计行为转化为自觉的创造性劳动,就决不可能设计出具有价值的作品。为顺应时代发展的需要,传播现代设计理论,更好地培育适应21世纪社会发展需要的艺术设计人才,我们特地编写了装潢设计与环境设计两套系列丛书。

现代设计是一门新兴的、自成体系的学科,是20世纪工业和商品经济高度发展中,科学、经济和艺术结合的产物,是工业社会与现代生活的产物,是人类社会进入现代社会的标志。作为一门新兴的学科,在其发展过程中已形成了自身完善的理论体系。本丛书按照编写主题,作者们结合设计教育和实践的探索与思考,力求向读者介绍当代设计领域的最新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,以期能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势,提高理论素质,更好地迎接机遇与挑战。

本丛书主要是为我国高等院校设计专业的学生和年轻的设计师们编写的,他们将是21世纪中国设计领域的主力军,是中国设计界的未来与希望。我们衷心地期望有更多的设计教育界和设计产业界的朋友们来做这一工作,共同推动我国设计教育的发展。

本丛书的编写力求融科学性、理论性、前瞻性、知识性、实用性于一体,观点明确,深入浅出,图文结合,可读性、可操作性强,可作教材及自学之用。

由于我们学识疏浅,掌握的资料有限,加之写作时间仓促,丛书中缺点与不足之处在所难免,希望得到批评指正,以便今后修订与完善。

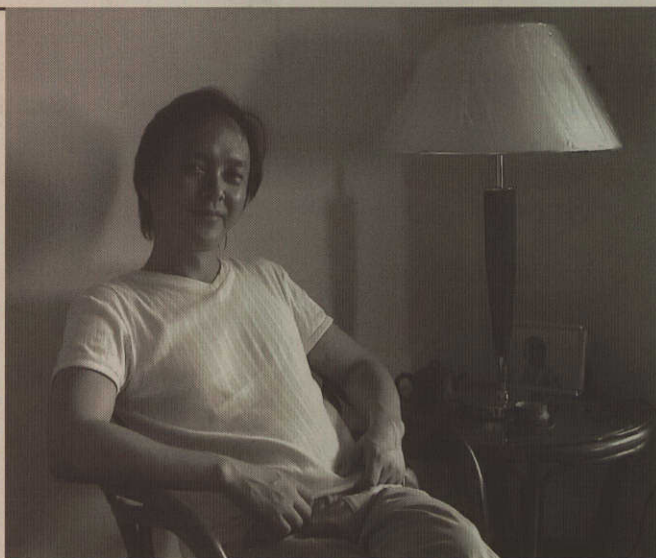
谨将丛书献给21世纪的年轻的设计师和未来的设计师们!

李巍

丛书编审委员会委员

主 编：李 魏

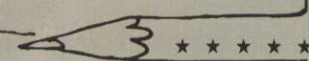
马一平	四川美术学院	教授
罗 力	四川美术学院	教授
郝大鹏	四川美术学院	教授
宋乃庆	西南师范大学	教授
黄宗贤	四川大学艺术学院	教授
杨仁敏	四川美术学院设计艺术系	教授
李 巍	四川美术学院设计艺术系	教授
夏镜湖	四川美术学院设计艺术系	教授
王国伦	清华大学美术学院	教授
樊文江	西安美术学院设计系	教授
孙晴义	中国美术学院装潢系	教授
应梦燕	广州美术学院设计系	副教授
孙 明	鲁迅美术学院装潢系	教授
尹 淮	重庆市建筑设计院	高级建筑师

作者简介

刘杰, 1964年10月生于重庆, 1984年毕业于四川美术学院附中, 1989年毕业于苏州丝绸工学院工艺美术系(苏州大学艺术学院)工艺美术系服装设计专业。2003年毕业于西南师范大学美术学院油画研究生班, 现为重庆市美术家协会会员, 西南师范大学美术学院设计系教师。

刘杰

目 录

前言	
1 第一章 概述	
1 第一节 字体的演变和发展	
6 第二节 字体设计的概念和功能价值	
6 一、字体设计的概念	
6 二、字体设计的功能	
6 三、字体设计的目的和重要性	
6 第三节 字体的类别	
11 第四节 字体设计的再创造——编排构成	
13 第五节 字体设计的研究概况	
14 第二章 现代字体设计的原理和绘写规范法则	
14 第一节 设计原理和功能定位	
14 一、设计原理	
14 二、功能定位	
15 第二节 中文字体绘写	
15 一、绘写步骤	
16 二、绘写规范	
17 三、绘写要领	
17 第三节 外文字体绘写	
17 一、字母造型	
18 二、编排间距	
19 三、数目文字	
20 第四节 字体的标准制作	
23 第三章 现代字体设计的视觉元素	
23 第一节 线、形、量	
23 第二节 线、形的联想	
25 第三节 错视	
26 第四章 字体设计的范畴和各自的功能定位	
26 第一节 标准字体的设计	
27 第二节 合成字体的设计	
30 第三节 书体表现的字体设计	
31 第四节 装饰字体的设计	
38 第五章 字体创意——现代字体设计的核心	
38 第一节 创意的价值	
39 第二节 创意思路的思路	
39 第三节 创意设计的基本原则	
41 第四节 创意的条件和方法	

45 第六章 寻找灵感的源泉

- 45 第一节 从生活中汲取养分
- 46 第二节 工艺环节中的灵感闪现
- 46 第三节 向其他艺术类学习
- 47 第四节 向民间传统学习
- 48 第五节 对现有字体的演化延伸

49 第七章 通过“拿来主义”学习和借鉴——设计的前瞻性

- 49 第一节 西方字体与汉字的对应性
- 52 第二节 现代网版呈像
- 53 第三节 未来立体化新观

54 第八章 字体的优化组合——编排

- 54 第一节 编排的意义、功能和目的
- 54 第二节 编排的基本常识
- 55 第三节 视觉流程的运用
- 56 第四节 编排与版式
- 58 第五节 编排与文字

62 第九章 编排的形式法则和表现手法

- 62 第一节 对比
- 63 第二节 对称

64 第三节 律动

- 65 第四节 空间
- 66 第五节 塑形
- 67 第六节 夸张
- 68 第七节 联想

69 附图

- 69 标准字设计范例
- 75 字体个性设计范例
- 79 中文合成字设计范例
- 86 中文合成字的应用范例
- 89 英文合成字设计范例
- 97 英文合成字的应用范例
- 106 文字与标志设计范例
- 108 文字、标识与服饰设计范例
- 110 文字与包装设计范例
- 114 文字与装帧设计范例
- 116 文字与广告设计范例
- 123 文字与贺卡、挂历设计范例
- 124 装饰文字设计范例
- 135 后记

前言

文字的出现,是人类告别野蛮时代进入文明社会的一大标志。历经几千年的沧桑,文字不但是社会文化得以传承积累和发展的载体,而且字体本身也在嬗变之中;不论是东方还是西方,字体已成就为独立的文化格式,千姿百态,异彩纷呈,实为文明史上的一大奇观。

现代科学技术日新月异,各种可视传媒应运而生,但文字仍是其最重要、最稳定、最基本的元素,它在日益频繁的信息交流中的应用,不是越来越窄而是越来越广泛;传统的、现成的字体已难以应付各种急需,如广告、企业形象设计对它的需要。因此,如何继承和发扬这份历史遗产,如何推陈出新,一言以蔽之:如何进行创造性字体设计,以适应时代的需要,是一个迫切而现实的课题。字体设计是装潢设计领域的一门边缘学科,它需要大量的实践经验的总结和相关理论的支撑,这对字体创意设计理论提供了更高的要求。作者尝试从理论与实践的结合上作为切入点,编纂这样一本教材。本教材力求理论与实践相结合,图文并茂,循序渐进,深入浅出,希望它能对有志于此道者,提供参考和些许帮助,并借以抛砖引玉,就教于方家。

第一章 概述

第一节 字体的演变和发展

文字的历史几乎与人类史同步，其最早的存在形式是一种似画非画的符号，距今至少已有6000多年的历史，我们把文字最初形成的这种字体叫做象形文字，而这种象形文字通过几千年的发展演变，惟有中国汉字至今仍保留了象形、会意的特征，从这一点来看中国人是善于形象思维的。

象形文字包括上古时代东、西方原始的图画文字（大约公元前4000年）和进一步发展的商代甲骨文、周代金文。与甲骨文同时期出现的西方文字是“楔形文字”，即丁头字。商代甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的占卜吉凶的卜辞文字；而金文是铸刻在青铜器上的铭文也叫钟鼎文；这一时期的字体风格朴素、自然、笔画结构带有任意性。

历史发展到周秦时代，文字的存在形式变成刻在十块鼓形石上的文字，我们把它叫做石鼓文，它是大篆的代表，笔画粗犷有力、稚拙、古朴，字体的结构行款已开始趋于规范化。秦始皇统一中国后，对古文字进行了整

理，废除了大量异体字，使中国汉字在历史上得以真正统一，并奠定了汉字方块化的基础，它对后世文字的发展变化具有重要的意义和深远的影响。统一后的文字叫小篆，笔画结构以弧线为主，上紧下松，均圆齐整，给人以装饰美的享受。而西方在这一时期，由于埃及和希腊的文明，罗马帝国的逐渐强大，出现了埃及的世俗体“人民体”、希腊的迈锡尼线形字和腓尼基字母，为古罗马体的出现打下了坚实的基础。

隶书的形成年代几乎与小篆的形成时期相同，早期的古隶也称秦隶，大约在公元前200多年形成，到了汉代隶书进一步发展成熟，形成今隶，也叫汉隶或八分。隶书主要是由篆体简化演变而来，它把篆书圆转的笔画变为方折的变化，并逐渐把汉字结构的形象化，改为笔画化，形成了汉字笔画横平竖直的主要特点，是古文字向今文字过渡的一种字体，在汉字字体演变上具有承上（篆）启下（楷）的历史意义。隶体的笔画以方线为主，方中带圆，左右撇捺舒展，其结构给人以端庄古雅的均衡感。在中国隶书出现和成熟以前，大约公元前13世纪，西方具代表性

古代象形文字

的文字——古代罗马体形成。与隶书同时期的还有“鲁斯梯卡字体”等。

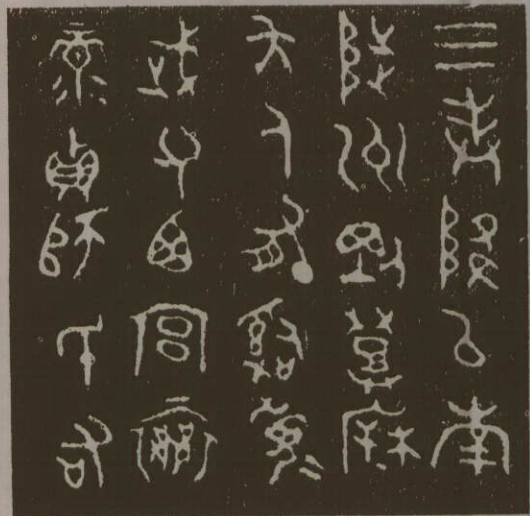
到汉末及至魏晋南北朝时，由于特定的历史条件，书体的发展呈现多元化，风格多样，形成了魏碑、晋碑、楷、行、草等多种书体，而楷书正是在这一时期由隶书草写逐渐演变成熟起来的，其发展的高峰期是在600多年的唐代。它与今隶在字的间架结构上变化不大，但在笔画形体上更加趋于规范和平稳。

楷书也叫“正书”或“真书”。它的形成是对中国汉字发展的总结，也为唐宋发明的雕版及活字印刷的印刷字体奠定了基础。楷书完全是用点、线的笔画所组成，形体方正秀丽、规矩、严谨，强调结构的平整美。

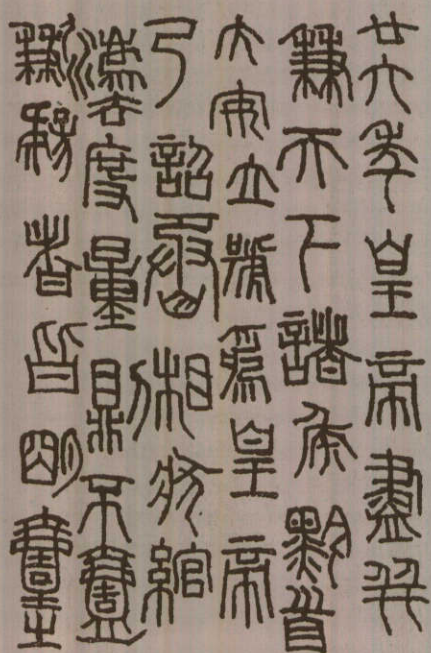
俗话说“行书是楷书在走，草书是楷书在跑”，从而可以说，草书也是由楷书草写速成演变而来的。草书分为今草、章草和狂草，形成于汉，强盛于唐这段中国历史上的极盛时

商代甲骨文

周代金文

大篆

小篆

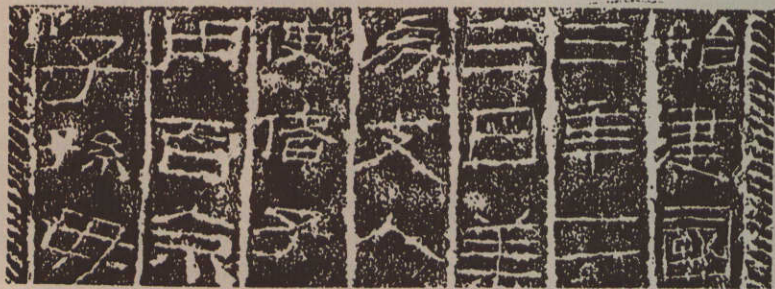
期，体现了当时一种骄横跋扈的奢侈感。今草比较潦草，笔画相连、文字相连，不易辨认，其代表人物是东汉的张芝，人称“草圣”；狂草不但十分潦草，且笔画省略，点画成字，更难辨认，其主要代表人物是唐代的张旭、怀素，他们又将字的点画恣意增减连写，笔势狂奔，一气呵成，更加放纵，使方块字的结构和写法高度简化，古人称之为“颠张醉素”。纵观草书，其笔画结构以圆线、曲线为主，节奏、韵律跌宕，连绵回绕，流畅舒坦，主要强调行云流水的曲线美。

行书介于草书和楷书之间。兼有楷书字形易认，草书书写快捷之长，所以至今与楷书一样成为常用文字。王羲之的《兰亭序》是行

书的典范，其笔画结构流畅洒脱，格调清新、活泼。

在中国魏晋、南北朝、隋这一时期发展并成熟起来的有楷、草、行等字体，而西方也为了书写的快捷出现了“安色尔体”和法国的“卡罗林”小写体，标志着小写字母的形成。到唐代，楷书和草书都发展到顶峰阶段。这时的西方正处于政教合一的时期，由于宗教的影响，出现了带有宗教神秘色彩的“哥德体”。到北宋，中国的活版术诞生，之后约15世纪中叶西方也出现了金属活字印刷术。它们都为社会文化的发展和字体的演变起了重要作用。

宋体字是应活版印刷术的需要而形成，但有些人误认为是宋代诞生的，实际上它既

隶书（古隶与八分）

質應德效靈不
 焉如響赫赫明
 明雜遝景福歲

地之昌期集
 謳歌於頴邛
 由至公而光

歸法胤母高氏久而無
 姪夜夢諸佛覺而有娠
 是生龍象之徵無取能
 羅之兆誕弥厥月炳然
 殊相岐嶷絕於葦茹

楷书

物華之寶龍光射斗
 墟人傑地靈徐孺心
 一榻旌州藉列俊彩
 李隆枕夷夏之交賓
 之安

青松勁挺姿凌霄耻
 居盤種出枝葉
 連上松端秋花起
 詩旌室錦殿不暮不

行书

九年歲在癸丑暮春之初會
 稽山陰之蘭亭脩禊事
 羣賢畢至少長咸集此地
 有峻嶺茂林脩竹又有清流激

不是由毕昇发明，也不是在宋代形成，其形成年代应该延后到明朝1628年。因此，在某些台湾出版的书籍上或电脑光盘字体大全里把它叫做明朝体。它的形成标志着文字书写与工艺美术结合的开始，所以我们常把它与黑体作为文字设计课程的基础练习来书写。其

定形后的笔画结构为横细竖粗，字体规矩稳重、严肃有力、干净利落。大约在16~18世纪，西方出现的字体有“草书体”和巴洛克时期的“花体”。历史发展到清代，约18世纪，西方现代罗马体形成。其形成的字体风格和年代，基本上同东方汉字宋体相对应。

黑体与宋体一样应归属于印刷体，它的形成年代比宋体更晚，大约是公元19世纪初，当时西方社会由于受英国工业革命的影响，呈现了字体设计大繁荣的局面，黑体也正是在这一时期由英国最重要的字体设计奠基人威廉·卡斯隆（William Caslon）设计，并应用在自己公司1816年出版的字体设计手册的封面上。该字体风格朴实、简单、明了、传达功能强，虽然当时公众尚不青睐这种字体，但不少设计字体的行家已经注意到这种简单明了的新字体的积极作用，开始相继效仿，从

而也促进了这一时期平面设计风格的多样化、特色化。它的诞生标志着现代字体设计的新纪元。黑体最初推出时叫无饰线体（Sans-serif type），顾名思义，是没有任何装饰线条。但缺乏小写字体。直到1830年，才由德国席特与吉谢克铸字公司首创小写无饰线体，完善了这套字体体系，沿用至今。其形成和发展也对中国黑体的诞生有深远的影响。

圆黑体、叠圆体、综艺体这些我们在现今生活中各种媒体上常见到、用到，并被青年一代所喜爱的字体，它们的诞生和发展，其实也

横眉冷对千夫指 俯首甘为孺子牛

黑体

粗圓體

叠通圓

中圓體

叠圓體

幼圓體

通圓體

圆黑体

春和景明波澜不惊

综艺体

都是建立在黑体字的基础上，由日本各大字体研究公司群策群力开发、运用，并逐渐普及到具有汉字文化体系的地区和国家。它们各自的风格，也体现了这一时期字体设计的时代特征。从极至简化恢复到简略修饰，摆脱了工业革命给人类心智带来的冰凉、冷漠的情感色彩，使字体设计更人性化、多元化，反映了我们这个时代提倡人文关怀的特征。

综上所述，不难看出字体是随着时代的变迁而发展变化的，同时印证了事物发展呈波浪形前行的方向，建筑设计风格如此、服装设计风格的变化亦如此……但每次恢复和回归都不是历史的模仿或翻版，而是尊重人类怀旧心理和对历史的反思，是推动历史前行的从量化到质的飞跃。不管字体的设计发展将向何方，它必然会体现某一时代的特征，同时力求容易辨认，便于各种现代工具的表现和传播。

第二节 字体设计的概念和功能价值

一、字体设计的概念

字体设计这个概念在西方被称“Lettering”，对于这个单词的解释，国内普遍译为“文字的书写”。《商业用语》一书对它的解释是：各种文字的造型设计、书写、表现的行为或技术，以及所表现的文字。目前，设计界对“Lettering”的解释是“文字造型”、“字体书写”、“文字设计”等，并没有统一的用语，那么字体设计到底属于什么学科呢？下面我们给它下个简单的定义。

字体设计属于平面设计范畴，是探讨文字造型的理论和技巧，是研究文字字体、点画、字架、行间以及编排等专门设计的课程。

二、字体设计的功能

字体设计是在平面构成、色彩构成理论基础指导之下的一门实用而基础的应用设计，它涉及字体的造型、色彩的搭配、字间行间的

编排三个方面的内容。字体设计，不管从哪个方面看，都不单是为感觉上的美好而存在，只求形与色令人悦目愉快，更重要的是，必须保持每个文字形态的个性，且需要受到一个条件的制约，那就是简洁、易认，同时，如果有可能还应该尽量表现出每个词句的意义精神。如“护发专栏”一例，构思的发想点是在头发的“发”字上。一个字体是由其基本笔画的造型组合而来的，而“护发专栏”四字正是在基本笔画的造型上高度概括提炼，集中表现出强烈的装饰形“头发”，使这幅字的设计让人一看便联想到人们柔软、飘逸的长发。

如何使文字形象美化、视效显著、词句意义加重或具有趣味性、艺术性，这就是字体设计的功能。

三、字体设计的目的和重要性

装潢设计或其他与美术相关的平面设计，图形、文字、色彩、材料是设计构成中的四大要素，在不少的设计作品中，文字都是不可缺少的组成部分。例如：电影广告、海报招贴、汽车广告、路牌广告、包装装潢、产品设计、彩旗条幅设计、贺卡、书籍装帧、展示设计等等，甚至有相当数量作品的整体效果纯粹是由文字构成的。字体设计的好坏直接影响到这些作品的优劣，所以字体设计在设计学中占有重要地位。

我们研究字体的设计和编排，其最终目的是为了字体的可视性、思想性、美观性，提高广告文案的整体视觉效果，加强版面的感染力与冲击力，以获得平面最佳传达效果。归纳起来总结为3点。

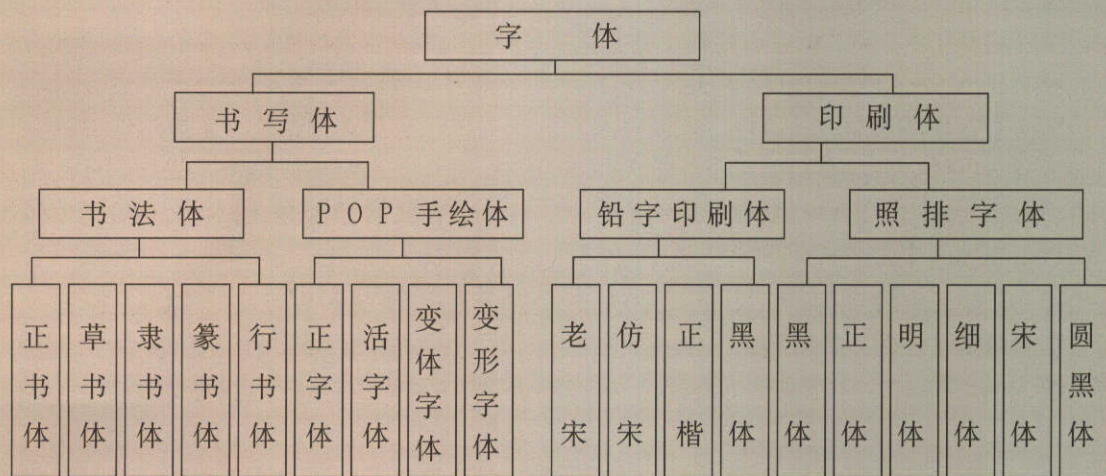
1. 鲜明表达设计主题。
2. 增强注目效果和吸引力。
3. 提升审美价值。

第三节 字体的类别

字体的类别从字体的存在形式上基本可以统筹划分为两大体。即书写体和印刷体。所谓书写体就是我们平常所认知的真、草、隶、

篆、行五种书体,以及现今商业设计上逐渐应用并广泛流行起来的各种POP手绘字体。而印刷体我们也可以分成铅字印刷体和照排字体两大类。铅字印刷体又可基本分为老宋体(明朝体)、仿宋体、正楷、黑体(方体)四种,从印刷厂更加专业的角度划分,它可以有20种以上的字体,这里不作详尽的介绍。铅字印刷体一般用于活字印刷术,例如:书籍、报刊、

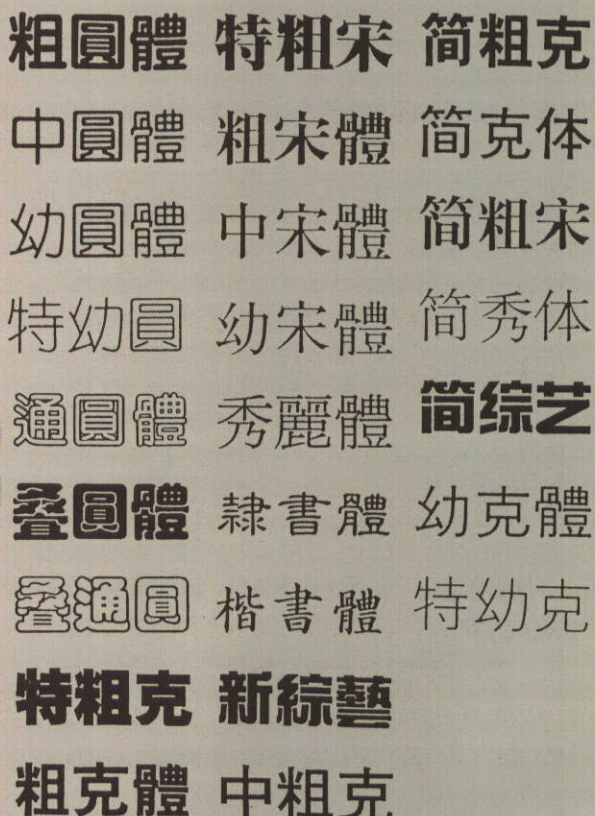
杂志、名片、信封等的印刷,它的字体种类较照排字体少。而要了解照相字排这种字体,首先要了解这种机器,它是由日本的石井茂吉和森泽信夫于1924年发明的,日本人称“写真植字”。是利用字盘和各种摄影主镜头、变形镜头左右前后移动,使同一种字体有各种大小、长宽、斜度变化,并将所需的文字一个一个摄取冲洗于相纸或底片上,然后用它编

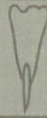
字体分类一览表

各种照排字级 (示意)

各种排字字体

健康 审美 团结
 进步 自由 繁荣
 富强 民主 文明
 和谐 幸福 和谐

手绘POP变形字

野炊 自然 女子
 派 敬室 艺子
 石 飞 跃
 流行 频率 艺术 年华 浪漫
 仲夏 假日 海边

手绘POP变体字

逍遥游
 快乐 肯定
 儿童 自我
 知性之旅 色香味
 民歌 比赛

手绘POP正字

年轻 演讲 讲公
 正 考讯 花香
 飞翔 鸟语
 解放 青春 时空
 真情

手绘POP活字

情懷綠葉 新言詩文會

沒有節衣
省糧是
你的最佳選擇
詩友社丘綽成果發
表會期待你的光臨指教
時間 / 12月29日晚7:00
地點 / 本校禮堂

《詩友社》

昨日 小鎮

日文劇展發表

在時間的流理，爾較
的歲月，只能等待等待
是一個幻滅，還是一卷
黎明的曙光

時間：5月4日晚7:30
地點：活動中心2F

《日語社》

機會與味十足的

土風舞，擁有現代青

春的氣息，快加入

我們的行列，享受

青春的歡禮，請把

握打會。

舞動飛揚 飛躍舞放的新世代

《土風舞社》

宇宙奇觀

做個星星的代言人

一探浩瀚銀河
的深面目尋找
有趣的天文世
界，社會難得機
遇，把握！

時間 / 5月21日晚7:00
地點 / 台北千文行

《天文社》

