

字体设计

全国高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书

Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材

字体设计

李大伟 吴焯 伏婧 编著

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/李大伟,吴焯,伏婧编著. —南京:江苏凤凰教育出版社,2015.6(2021.1重印)

ISBN 978-7-5499-5052-2

I. ①字… II. ①李… ②吴… ③伏… III. ①美术字—字体—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J292.13
②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 119288 号

高等职业艺术教育系列教材

书 名 字体设计

编 著 李大伟 吴 焯 伏 婧
责任编辑 张 韫 林 茂
出版发行 江苏凤凰教育出版社
地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009
出 品 江苏凤凰职业教育图书有限公司
网 址 <http://www.fhmooc.com>
印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司
厂 址 天津市蓟县天津专用汽车产业园福山大道 14 号
电 话 022-29140509
开 本 889 毫米×1 194 毫米 1/16
印 张 7
版 次 2015 年 6 月第 1 版 2021 年 1 月第 5 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5499-5052-2
定 价 40.00 元
批发电话 025-83658831
盗版举报 025-83658873

图书若有印装错误可向当地经销商申请调换
提供盗版线索者给予重奖

目录

CONTENTS

1

文字的简史与演进

一、汉字的历史

001

二、拉丁字母文字的历史

005

2

字体设计的发展现状

一、文字的意象性

013

二、文字的装饰性

016

3

字体设计的方法

课题 1 基本字形

(一) 基本字形笔画的特征

019

(二) 基本字形笔画的形式与构成

020

(三) 基本字形、字块的平面形态

023

(四) 基本字形、字块的维度空间

027

课题 2 字体创意

(一) 文字图形抽象化

030

(二) 文字图形具象化

034

(三) 文字图形意象化

039

(四) 文字图形风格化

041

(五) 文字游戏化

043

课题3 字形设计的技能、技法

- (一) 字形的复合
- (二) 字形的错位与位移
- (三) 字形的形变
- (四) 字形的解构
- (五) 字形的肌理
- (六) 字形的同构

课题4 文字设计的视觉表现

- (一) 文字表现的图形化语言
- (二) 文字表现的装饰性语言
- (三) 文字表现的民族性语言
- (四) 文字表现的影像化语言

4 字体设计的应用

一、描述性文字

- (一) 文字标志
- (二) 海报文字
- (三) 书籍文字
- (四) 导向文字
- (五) 包装文字

二、符号性文字

- (一) 标点
- (二) 阿拉伯数字
- (三) 汉字数字
- (四) 拉丁文字
- (五) 标记与记号

三、字体设计的色彩应用

- (一) 字体设计色彩的整体原则
- (二) 字体设计色彩的适用原则
- (三) 字体设计色彩的层次原则
- (四) 字体设计色彩的独特原则

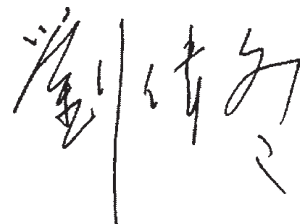
前言

中国经济的快速发展在很大程度上也引发了社会对职业教育的迫切需求，教育对社会的发展所起到的巨大作用在我们国家越来越具有现实性。培养大量的符合新经济、新市场的技能型人才正是各类职业教育应该承担的时代责任。面对社会变革和发展，职业教育中的艺术教育同样也面临许多新的课题和挑战。

为此，南京艺术学院高等职业教育学院于2005年12月发起召开了全国艺术高等职业教育校际交流协作会，与会的16所职业类艺术院校的领导和专家共同探讨了艺术职业教育的经验、不足以及今后发展的思路。会议成果之一是共同组成高等职业艺术教育系列教材编委会，并确定了相关教材编写计划及要求。大家希望通过这一举措建立起一个全国性的高等职业艺术教育教学平台，不断交流各自学院教学成果和实践经验，以达到实现优秀教学资源共享的目的，共同促进我国职业艺术教育事业的健康发展。

本系列教材集各院校专业教学经验之精华，既有知识点的理论概述，更重实际技能操作。通过教材附带光盘，丰富充实教学内容；学生可以通过光盘所负载的信息量，扩大自己的专业视野。

我们相信通过高等职业艺术教育的校际交流协作平台，能实现教育资源学术共享，我们也期待这样的合作继续发展并取得丰硕收获。

2 字体设计的发展现状

一、文字的意象性

汉字是一种意象性文字,汉语是一种意合性语言,由此折射出的思维方式是意会的。意会的思维是直观的、整体的、非逻辑性的,重“体验”而轻“概括”,重“领悟”而轻“分析”。与西方拼音文字不同,汉字内部不仅包含声音与意义的关系,而且包含形象与意义的关系,“象”在表意上处于比“声”更重要的地位。

意象性文字设计建构在汉字作为一种意合性语言的基础之上,它利用同构的语言通过内在含义和外在形式的融合来直观地表达意念,以视觉化的图形承载文字的内涵,达到“以意制形,以形衬意”。

意象化文字设计一般都结合图形的形态,以丰富的联想展示文字的字义,但这种图形超出了逼真的“形似”,而是将文字的表情通过较为隐晦的手法表达出来。

图1

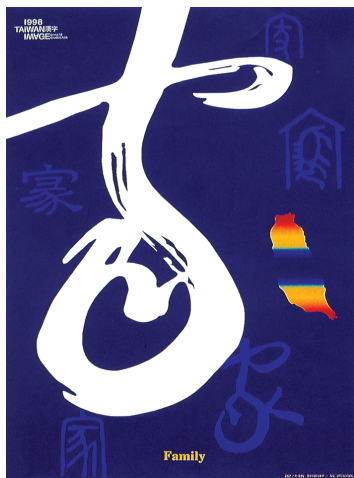

图2

图3

图4

作者 [新埭强]

图1 汉字1995 山

作者 [余秉楠]

图2 汉字1998 台湾印象

作者 [钱冰]

图3 学生作业 汉字形象设计

作者 [伊藤腾一]

图4 汉字字意设计

意象性文字一般分为以下几种：

（一）同质同构

文字同质同构设计是指利用字义与物象外形特征的内在联系性，通过借用另一形态，以相似的物象巧妙地把概念传达出来。这种设计方法会深化设计的主题，为受众会心的理解与瞬间传达概念打下基础。如靳埭强先生设计的“澳门回归”的主题海报就是同质同构设计的典范。九九归一的“99”两字重叠，正好形同一个汉字的“回”字，九九归一的概念以及“回”字中心的荷瓣深化了设计主题，很好地表达了中国人内心的渴望及传统特质的思维方式。

作者 [靳埭强]

图1 澳门回归

作者 [靳埭强]

图2 汉字 1995 水

作者 [靳埭强]

图3 吃

作者 [靳埭强]

图4 玩

图1

图2

（二）异质同构

文字异质同构设计是指汉字设计中的两种物象在形态上具有差异性，但在概念上相近，具有表现的可能性的一种设计方法。如靳埭强先生的“自在”系列海报——“行也自在”，“睡也自在”，“吃也自在”，“玩也自在”中的“行、睡、吃、玩”都是以书法的字体表现，结合四种状态的图形设计而成，它们在形态上具有相当大的差异，但概念一致，因而具有表达的合理性。

图3

图4

图1

图2

作者 [靳埭强]

图1 睡

作者 [靳埭强]

图2 行

作者 [靳埭强]

图3 YESTERDATA

作者 [靳埭强]

图4 DATATODAY

作者 [靳埭强]

图5 朝韩统一

(三) 形意同构

文字形意同构设计，顾名思义就是把含义和形象两类物象结合起来，利用形态相似和含义接近进行双重表现。这样表现更加能够打动受众，留下深刻的印象，体现表达概念的合理性和巧妙性。如靳埭强先生的“朝韩统一”的主题海报，就是利用文字偏旁形态的相似性和文字部首的共用来表达朝鲜韩国本为一家主题思想。

图3

图4

图5

2 字体设计的发展现状

二、文字的装饰性

装饰性文字设计又称字体表象装饰设计,这种设计方法注重文字的表象视觉效果,而轻文字字意与形态之间固有逻辑关系的表达,依据文字的字意,从字形笔画自身着手,形成文字表象的装饰效果。

装饰性文字设计具有悠久的历史,在西方拉丁文字体系中占有非常大的比重,著名的维多利亚风格字体及哥特风格文字都是装饰性风格文字。随着19世纪印刷技术的发展,文字的面貌发生了巨大的变化,各种花体字应运而生。花体字是报纸杂志中标题文字设计的首选字体,这种文字打破了原先文字样式单一的局面,形成了强烈的视觉装饰效果,在相当长的一段时期被广泛地使用。表象装饰设计的具体方法是将文字的具体笔画、外形等可变因素进行图形、肌理、色彩等表现。

图1

图2

图3

图4

作者 [托利]

图1 书籍首字母

作者 [威廉·莫里斯]

图2 1854年法国木版刻制字体印刷广告

作者 [比亚兹来]

图3 装饰性文字设计

作者 [威廉·莫里斯]

图4 《呼啸的平原》书籍扉页

字体表象装饰设计一般分为形状设计、笔画设计、结构设计。

(一) 形状设计

汉字的结构呈现多样的形态，文字外形又具有不同的体例特征，根据这些结构和外形进行笔画形状的变化。在设计中应注意文字框架结构，强化这些结构使之成为具有形式特征的文字形态。

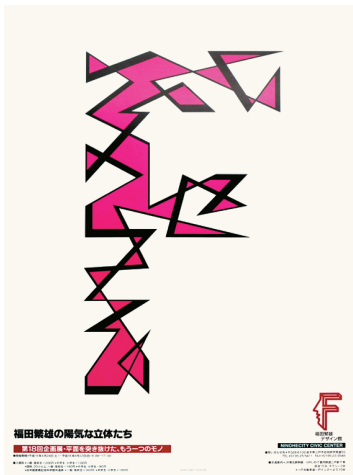

图 1

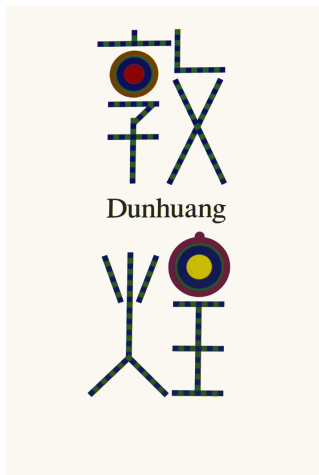

图 2

作者 [福田繁雄]

图 1 福田繁雄博物馆海报

作者 [白木樟]

图 2 敦煌沙尘

作者 [苏宗雄]

图 3 现代舞者与中国书法的对话海报

作者 [福田繁雄]

图 4 福田繁雄博物馆海报

(二) 笔画设计

汉字是笔画多寡不一的方块文字，文字笔画形态有八种基本笔画，但单个文字都有固有的主次笔画。在设计中要适当地考虑文字的主体笔画关系，在不破坏文字主体结构的基础上对文字笔画进行虚化、肌理、填充（图画和纹样）等具有视觉趣味感的尝试，会增强文字的视觉张力和表达力度。笔画设计不必过多考虑文字作为信息载体的字意传达功能，只须保留文字的基本样貌，在细节和次笔画上体现最大限度的形态变化。

图 3

图 4

（三）结构设计

结构设计不同于笔画设计，结构设计更加注重文字笔画之间的相互关系，以整体性为原则来表现文字外形和内部空间，寻求单体文字本身结构的舒适度和视觉美感。当然，照本宣科地挪用电脑字库中的字体还体现不出设计的创意含量，设计师应根据每个汉字具体的结构特征有取舍地改变文字的结构，以自己的理解进行笔画彼此之间的连接、简化、添加等处理。通过对文字结构的分析与表现，增强文字的视觉感染力。

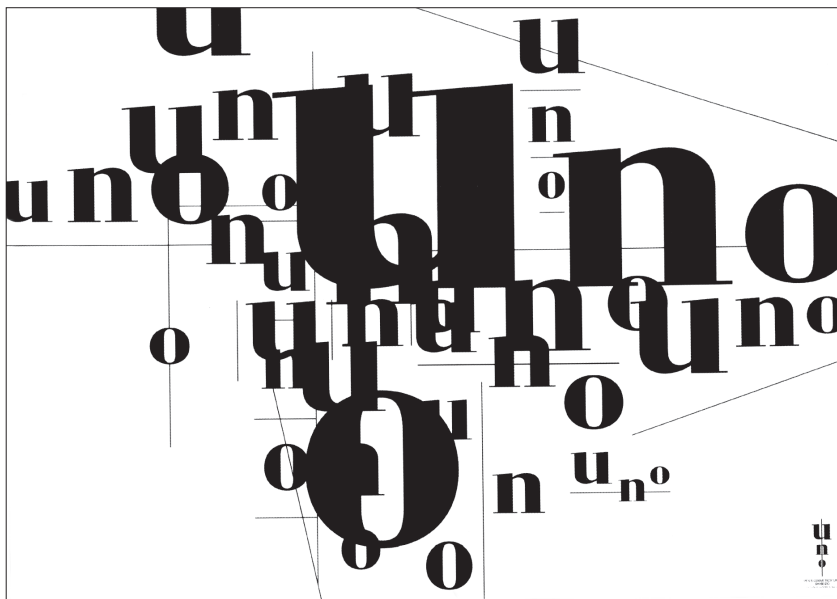

图 1

作者 [松永真]

图 1 UNO 海报

作者 [福田繁雄]

图 2 福田繁雄博物馆海报

图 2