

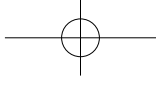
字体设计基础知识

1.1 字体设计总述

从古至今，文字在我们的生活中是必不可少的事物，我们不能想象没有文字的世界将会是怎样的。在视觉传达设计中，设计师在文字上所花的心思和工夫最多，因为文字能直观地表达设计师的意念。在文字上的创造设计，直接反映出设计作品的主题（见图 1-1）。

图 1-1
央视网《AI 我中华》

1.1.1 字体设计概念

字体设计是在字体原型的基础上按视觉设计规律进行一定的艺术加工而形成的字体。《辞海》中,“字体”主要包括两层含义:第一,书体的流派与风格特征,如欧体、颜体、柳体等;第二,文字的构成形式,如隶书、行书、草书等。“设计(Design)”一词源于拉丁文,其本意为“记号、徽章”,是事物或人物得以被认识的依据或媒介。在汉语中,“设计”二字最初被分开使用,具有设想与计划的意义,是在做某项工作之前预先制订的方案、图样。

图 1-2 《畚福》闵媛媛

当代语境下,设计是指人类改变原有事物,使其变化、增益、更新、发展的创造性活动,是构想问题、解决问题的过程,涉及人类一切有目的的价值创造活动。需要比较的是,工程机械设计中的设计是研究物与物的关系,而艺术设计中的设计主要是研究人与物的关系。

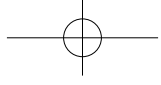
字体设计是对文字的形、结构、笔画的造型规律、视觉规律和书写表现的研究,它以信息传播为主要功能,将视觉要素的构成作为主要手段,创造出具有鲜明视觉个性的文字形象。字体设计是通过人类主观思维,有计划、有设想地进行整体精心编排,进而通过视觉的符号传达出来。因此,字体设计是以视觉来沟通和表现的,透过创意设计这一形式,来传达思想与信息的视觉表现。通俗的说法就是通过精心地编排,使之成为被美化的、被装饰化的字体(见图 1-2)。

字体设计指运用视觉设计规律,在遵循文字造型规范和设计原则下,对文字进行整体的、符合设计对象特性要求的美化。这样能够更好地传递文本信息,使之具有美观实用的特点,达到文字信息传递中的情意统一,并呈现给阅读者以赏心悦目的美感。由此可见,字体设计不仅要研究文字的笔画笔形、结构体式、空间布局等特征,还要研究字体字形、字距、行距以及编排法则等艺术规律。同时,承载的文化内涵、造型理论、传媒介质、符号信息等也是字体设计研究不可缺少的内容。

1.1.2 字体设计意义

字体的直接功能是传达信息,对字体进行设计则是通过艺术手段,增强视觉冲击力以提高传达信息的效率。文字兼具“信息载体”和“视觉图形”双重身份,它作为视觉设计的核心元素已被越来越多的设计师所认同。字体设计存在于所有设计领域。字体传播无处不在,无论是在书籍、杂志、网络或游戏里,都能传情达意。字体设计已经融入生活的每个细节。不同设计领域的字体形态展现着文字百变的功能与性格。

语言是传达思想情感的媒介,文字是记录语言的符号。语言以“音”的形式表达,文字以“形”的方式体现,“形”“音”“义”构成了文字的三要素,字体设计由传统教育的“练”字即写美术字,逐渐转变为“造”字即文字形态的创造,及“用”字即文字的排列与布局。字体的造型既可以使文字更概括、生动、突出地表现精神含义,同时又能使字体

本身更具有视觉传达上的美感,还可以使要传达的内容获得更加明显的经济效益和社会效益。优秀的字体设计既要准确传达所要表达的含义,又要有美的形态,还要有鲜明的个性,达到文字醒目、悦目和养目的效果。正所谓“形美以悦目,音美以悦耳,意美以感心”(见图1-3)。

1.1.3 字体设计功能

经过设计的文字在现代视觉设计中被非常广泛地应用,随处可见的广告、杂志、标志、包装、影视等媒体中含有许多被设计师精心设计后的文字。优秀的字体设计能让人过目不忘,既起到传递信息的功效,又能达到视觉审美的目的。随着商业和科技的发展,文字的应用门类和形式繁杂多样,同时在视觉艺术中也扮演着重要的角色,与色彩、图形共同作为核心要素进行信息传达和艺术表现(见图1-4)。

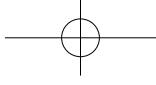
图 1-3 剪纸团结字《福禄寿喜》

图 1-4 《立春》王中字

文字是记录语言的书写符号,是人类记事和交流思想的工具,传承着文化,推动人类文明的进步。在文字的使用中,各地区伴随着各时期的文化和经济特征的差异,出现了各种文字书写形式,同时在人类审美需求的推动下,人类在生产实践中不断地创造出不同的文字书写形式。字体是视觉传达的基本表现要素:一方面,它能单独传达信息成为视觉表达的载体,如以文字为主体的标志、海报等设计;另一方面,它能更多地与图像配合,起到增强表现效果、画龙点睛的作用。字体设计功能必须考虑到表达对象、接受对象、展示环境、生产工艺、视觉原理等多方面的要求,目的在于更准确、更形象、更生动、更有效地进行信息传达。

字体设计在现代生活中发挥着越来越大的作用。文字已经不再仅仅是人类记录和交流

4 AIGC 字体设计

的语言，好的字体更是给人带来艺术感染、美的视觉享受，起到美化、优化生活的作用；而在视觉传达领域，字体配合图像，对增强信息传递效果也起到了举足轻重的作用。作为艺术设计专业的学生，应具备对字体的鉴赏和设计能力，也应对字体设计有足够的重视和关注。字体设计在现代生活中发挥着越来越大的作用。

1.1.4 字体设计课程

字体设计课程是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程。设计教育强调点、线、面、形、色和质感等视觉要素的构成以及这些要素之间的关系。字体设计课程是专业设计基础课程的重要组成部分，其主要内容是学习和掌握字体设计正确的思维和方法，并要求全面掌握和运用视觉要素的设计法则，用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列以及文字形态的组合，了解与之相关联的载体环境等诸多应用特性，并采用多种造型手段，设计出特定的空间内满足使用需求和符合视觉审美的文字。要求学生通过字体设计课程的学习，设计出较为完整的字体设计作品，全面、系统地了解与认识文字的基本骨骼、文字的自身意义与视觉设计的基本规律、各种造型手段以及字体设计的历史变革，学会借鉴世界优秀设计师的经验与方法。

字体设计是设计类专业必修课程，也是该专业学生将来从事标志设计、书籍设计、广告设计、影视制作、数字媒体等设计方向工作的基础。通过本课程的学习，学生能够比较系统地了解字体的概念、字体的起源与发展、字体的类型、字体设计的原则和版式设计的方法等方面的内容，充分认识字体设计在设计专业的重要性；掌握运用视觉要素的设计法则探索文字的结构和空间排列以及文字形态的组合，并能熟练地运用到设计实践中。

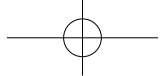
1.2 字体设计原则

1.2.1 内容的准确性

信息传播是文字设计的一大功能，也是最基本的功能。文字设计重要的一点在于要服从表述主题的要求，要与其内容吻合一致。在对字体进行创意设计时，首先要对文字所表达的内容进行准确地理解，然后选择最恰如其分的形式进行艺术处理与表现。如果对文字内容不了解或选择了不准确的表现手法，不但会使创意字体的审美价值大打折扣，也会给企业或个人造成经济或精神的损失，那么就失去了字体创意的意义。例如，中国银行标志设计（见图 1-5），以古钱币和中国的“中”字为基本造型要素，寓意天圆地方、经济为本，颇具中国传统哲学风格。

1.2.2 视觉的识别性

容易阅读是字体创意设计的最基本原则。字体创意设计的目的是更快捷、准确、艺术地传达信息。让人们费解的文字，即使具有再优秀的构思，再富于美感的表现，也无疑是失败的。所以，在对文字的结构和基本笔画进行变动时，不要违背千百年来人们形成的对汉字的阅读习惯。同时也要注意文字笔画的粗细、距离、结构分布，整体效果的明晰度。

文字的主要功能是在视觉传达中向消费大众传达信息，而要达到此目的必须考虑设计的整体诉求效果，给人以清晰的视觉印象。无论字形多么地富于美感，如果失去了文字的可识别性，那么这一设计无疑是失败的。文字设计的根本目的是更好、更有效地传达信息，表达内容和构想意念（见图 1-6）。字体的字形和结构也必须清晰，不能随意变动字形结构、增减笔画使人难以辨认。

图 1-5 中国银行标志设计

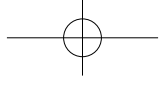
图 1-6 《爱国》姜晓

1.2.3 形式的艺术性

字体设计在满足易读性前提下，要追求的就是字体的形式美感。整体统一是美感的前提，协调好笔画与笔画、字与字之间的关系，强调节奏与韵律也显得特别重要。任何过分华丽的装饰、纷乱繁杂的表现都无美可言。字体创意要以创新为目的，独具风格的字会给人留下深刻的印象。文字在视觉传达中，作为画面的形象要素之一，具有传达感情的功能，因而它必须具有视觉上的美感，能够给人以美的感受。在文字设计中，美不仅体现在局部，还体现在笔形、结构以及整个设计的把握。优秀的字体设计能让人过目不忘，既起着传递信息的功效，又能达到视觉审美的目的（见图 1-7）。

1.2.4 表达的思想性

字体设计要从文字内容出发，只有形式与内容完美结合，相得益彰，通过巧妙的构思用富有美学法则的装饰准确表达出文字的精神内涵，才是字体设计的精髓所在（见图 1-8）。不同的字体设计传达出不同的情感和情绪。例如，圆润、柔和的字体可能传达出温暖、亲和的感觉，而尖锐、棱角分明的字体则可能带有冷漠、严肃的氛围。通过选择特定的字体

6 AIGC 字体设计

设计,设计师可以传达出文字背后所承载的情感和情绪。字体设计可以根据设计主题和风格来进行选择和定制,从而更好地与设计作品的整体风格相匹配。根据文字字体的特性和使用类型,文字的设计风格大约可以分为四种:秀丽柔美,字体优美清新,线条流畅,给人以华丽柔美之感;稳重挺拔,字体造型规整,富于力度,给人以简洁爽朗的现代感,有较强的视觉冲击力;活泼有趣,字体造型生动活泼,有鲜明的节奏韵律感,色彩丰富明快,给人以生机盎然的感受;苍劲古朴,字体朴素无华,饱含古时之风韵,能带给人们一种怀旧感觉。根据主题的要求,极力突出文字设计的个性色彩,创造与独具特色的字体,给人以耳目一新的视觉感受,将有利于企业和产品良好形象的建立。在设计特定字体时,一定要从字的形态特征与组合编排上进行探求,不断修改,反复琢磨。

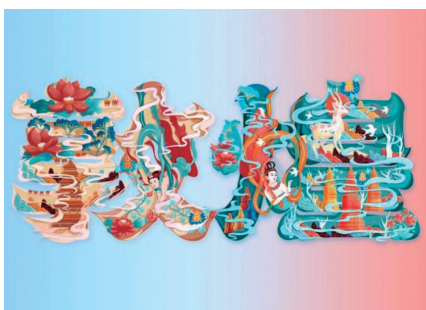

图 1-7 《敦煌》赵子悦

图 1-8 海报作品《福禄寿》洪卫

1.3 汉字的发展历程

1.3.1 汉字的起源

文字是在什么时候,由什么人发明的?早期的人类由于生产工具简陋,个人生产能力低,需要联合团队,以群体的力量与自然斗争,进行生产实践。在生产实践中,为了互相沟通配合,产生了语言和其他传递信息的方式,如吹号角、击鼓等。随着人类社会的发展及生产实践知识和生存经验的不断积累,这些知识和经验需要为后世子孙保留,同时,为了与更远地方的人进行交流,就需要各种记录信息的记事方法,于是出现了仓颉造字的传说(见图 1-9)以及结绳记事、契刻记事和图画记事等方法。

1. 结绳记事

结绳记事是用一根绳子或是多根绳子交叉打结,以表示、记录数字和简单概念的记事方法(见图 1-10)。现今发现最早用结绳记事方法的是南美洲的秘鲁印加人。结绳记事是具有代表性的原始记录方法,世界各地很多民族都运用过。

2. 契刻记事

在古代,契刻主要是记录数目和事件,“契,刻也,刻识其数也”。数目是容易引起争端的事由,为了数目的准确记忆,人们把它雕刻在木片和竹片上,作为凭据。汉字的“契约”,意为“刻而为约”,就是契刻记事的延伸。

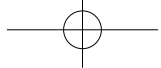

图 1-9 仓颉画像

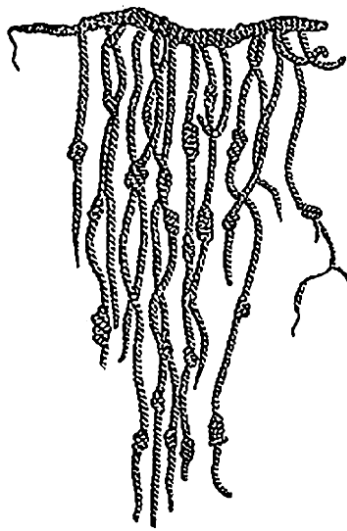

图 1-10 结绳记事

3. 图画记事

图画记事是结绳记事和契刻记事不能满足人类的表达后出现的，指的是人类在岩壁上画出一些图形，以记录生存经验或一件事的记事方式。远在两万年前的旧石器时代，岩壁上就会绘有各种野兽和人类狩猎的情景，这些往往都通过写实的图形记录信息。

结绳记事、契刻记事、图画记事都是一种记事的方法，所产生的符号、图像具有指事性或象形性，但还不是文字。契刻、图画的符号是形成文字的原始形式，图画记事因各人绘制画法不一样，不易准确传递信息，为了辨认准确，经过漫长的时期，人类开始统一图画画法，画成统一、公认、易识别的符号，利用它指定事物，代替语言，这样便产生了文字。

1.3.2 汉字的历史

汉字，又称中文、中国字，别称方块字，是汉语的记录符号，属于表意文字的词素音节文字。汉字是世界上最古老的文字之一，已有 6000 年左右的历史。我国的字体设计产生于商代及周初器物铭文中的图形文字，汉字演变过程中出现“甲金篆隶草楷行”七种字体，被称为“汉字七体”（见图 1-11）。

甲骨文 → 金文 → 小篆 → 隶书 → 草 → 楷书 → 行书
(商) (周) (秦) (汉) (汉) (魏晋) (五代)

图 1-11 “汉字七体”

1. 甲骨文

甲骨文是迄今为止所发现的中国最早的定型文字。它是商朝后期书写或刻画在龟甲、兽骨之上的文字（见图 1-12）。甲骨文的文字有的用刀直接刻成，有的用毛笔书写后再刻，然后填朱砂以便久存。至今为止，出土的甲骨共有 15 万片之多，能确认的字有 2000 个左右，笔画有直有曲，以横、竖、斜、角、线条组合为主，错落自然，充满生机。

2. 书法字体

(1) 大篆

公元前9世纪，周宣王的史官史籀对文字进行了改良整理，产生了大篆。金文、石鼓文都属于大篆字体。大篆意味浓厚，古朴稚拙。其中，秦金文风骨嶙峋，有兀傲强悍之气，集大篆之成，为小篆之祖，在书体发展上起着承前启后的作用（见图1-13）。

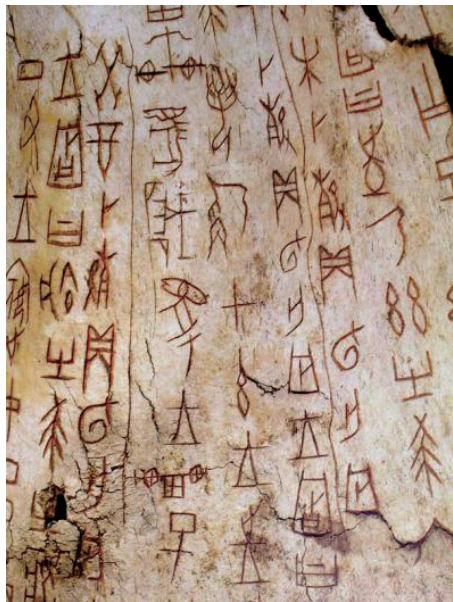

图 1-12 甲骨文

图 1-13 大孟鼎

(2) 小篆

秦始皇灭六国之后，建立了统一的中央集权制，为了书写记载方便，由李斯等人以秦文字为基础，对六国的文字进行整理加工、革新和总结，创造了小篆。这种新的书体形式集六国文字之优，字体修长，结构严谨，笔画圆转，无硬方折（见图1-14）。

(3) 隶书

隶书的出现，是为了加快书写的速度，是汉字中一种比较简便易于书写的字体。它出现于秦代，大量使用于汉代。隶书将篆书的笔画减少，将圆匀的线条截断，化圆为方，变弧线为直线（见图1-15）。

汉代，隶书发展到成熟阶段，汉字的易读性和书写速度都大大提高。隶书之后又演变为章草，而后行草，至唐朝有了抒发书者胸臆，寄情于笔端表现的狂草。随后，融合了隶书和草书而自成一体的楷书（又称真书）在唐朝开始盛行。我们今天所用的印刷体，即由楷书变化而来。

(4) 草书

草书是为了适应快速书写的要求而出现的。草书作为一种字体而正式具有其名，还是东汉章帝时的事。章草保持有隶书的笔势，

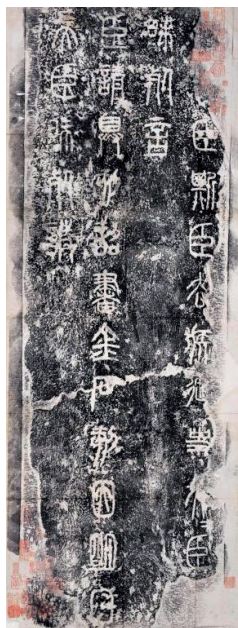
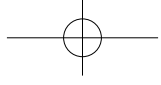

图 1-14 泰山刻石

比隶书简易，有些点画有所省略（见图 1-16）。

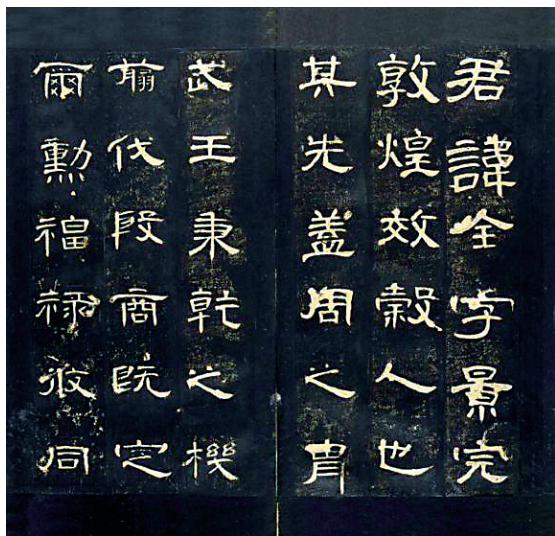

图 1-15 曹全碑

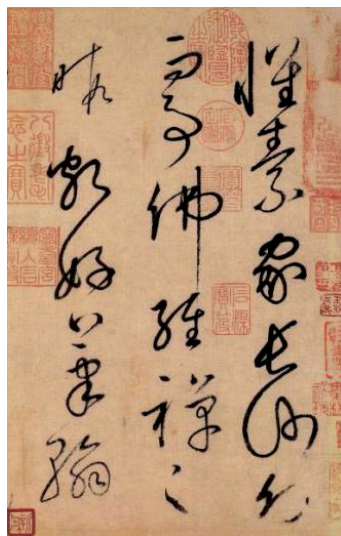

图 1-16 《自叙帖》

(5) 行书

行书兴起于东汉，是介于草书和楷书之间的一种字体，它的书写速度比楷书快，但又不像草书那样难以辨识，兼有楷书字形易识、草书书写快捷之长（见图 1-17）。

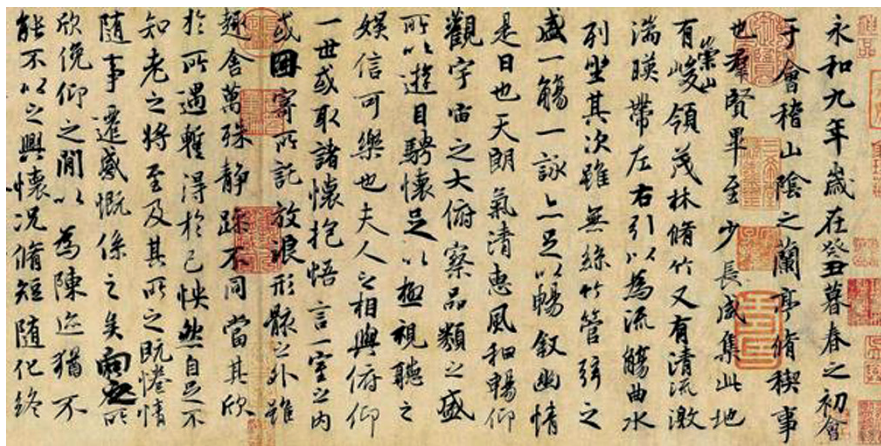

图 1-17
《兰亭序》（部分）
王羲之

(6) 楷书

楷书萌芽于西汉，魏晋以后盛行。楷书是隶书的定型化字体，它把隶书的波势挑法变得平稳，把隶书的慢弯变成了硬勾，把隶书的平直方正变成了长方形，成为直到现在都通行的字体（见图 1-18）。

在汉字中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。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，是艺术技巧和传统儒家思想的完美结合。字体设计要重视吸收书法艺术成果，以丰富字体设计的内容，提高字体设计的艺术效果。

3. 印刷字体

(1) 宋体

北宋时期社会安定、经济繁荣,大量的书籍在这时产生,同时也产生了许多刻书机构,为了提高工作效率,刻工们往往在不妨碍字体结构、形象的前提下,尽量减少重复用刀,将曲线变为直线,由此产生了横平竖直、起落笔有饰角、字形方正、笔画硬挺的程式化字体——宋体字(见图1-19)。

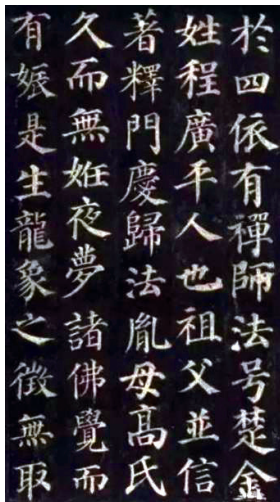

图 1-18 多宝塔碑

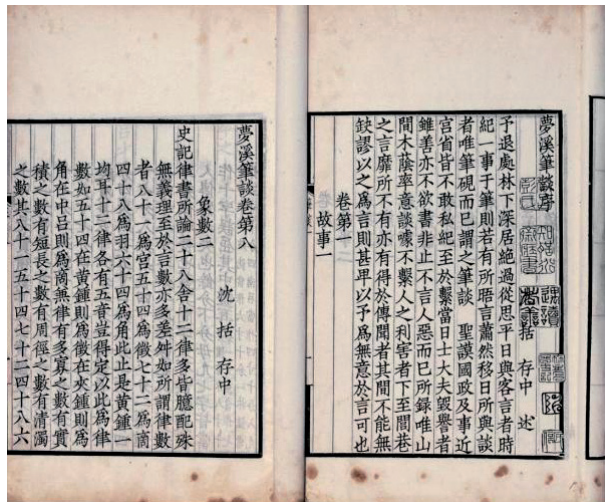

图 1-19 《梦溪笔谈》 沈括

当时所刻的字体主要有仿颜体、柳体、仿欧体、虞体。到明代,在宋体基础上演变出笔画横细竖粗,字形方正的明体字,当时民间流行的洪武体字形扁平,后来一些刻书工匠在刻书的过程中又创造出肤廓字体,其笔画横平竖直,规范醒目,便于阅读,因此被广泛应用,至今还很受欢迎,这就是现在普遍见到的宋体。为与后来出现的仿宋体区别,宋体也称老宋体,中国台湾将其称为明体。综合来看,宋体肇始于宋,成熟于元,普及于明清。广大设计人员借助现代科学技术对宋体字进行了改造和完善,形成了具有鲜明特征的汉字印刷字体系统,这些字体已成为字体设计教育对学生进行基本训练的基础。印刷字体还有楷体、仿宋体、黑体。

(2) 楷体

楷体字形方正,笔画端庄、结构严谨、比例协调。

(3) 仿宋体

仿宋体是近现代对宋体的改良,工整清秀,笔画粗细一致,起落笔有笔顿,横斜竖直有楷书的味道。

(4) 黑体

黑体主要受西方无饰线体的影响,笔画粗细一致、醒目大方,具有较强的视觉冲击力。

(5) 综艺体

综艺体是在黑体的基础上变化产生的,将部分笔画如点、撇、提、捺等作水平或倾斜转折,整体方正饱满,刚硬醒目,笔画统一,多用于广告宣传中。