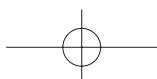
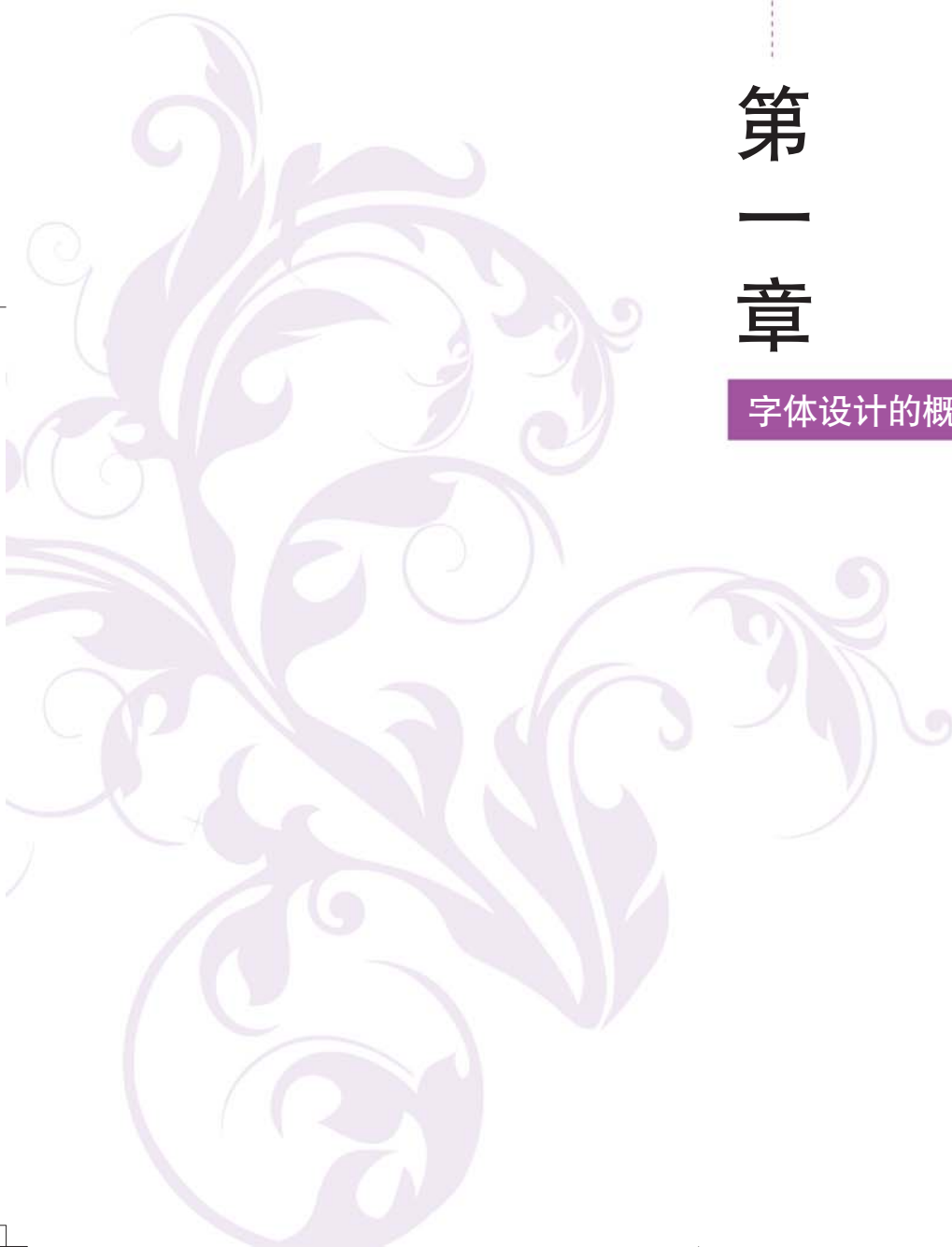
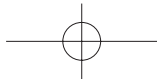

第一章

字体设计的概念

学习要点及目标

- 了解字体设计的概念。
- 了解汉字字体的形成与发展。
- 了解汉字的结构与特点。
- 了解中国字体设计的大趋势。

现代社会已进入工商业发展突飞猛进的时代，产品的竞争、生活的美化，已与人类的日常生活息息相关。作为传导思想感情的媒介——文字的美化，随着人类文明的进步已跃居成为人们研究的重要课题。

引导案例

汉字的产生和发展

文字是人类思想感情交流的必然产物。随着人类文明的进步，它由复杂到简单，逐步形成了科学、完美而规范化的结构。它既具有人类思想感情的抽象意义与韵调以及音响节律，又具有结构完整、章法规范而又变化无穷的鲜明形象。尤其是象形文字，更是抽象与具象的紧密结合，其文字的本身就可以被认为是一种完整的美术设计。例如，休息的“休”字由“人”与“木”组成，像是人在树下乘凉的样子；休的本意是歇息，也有止息的意思，这就是休息、罢休等词的由来，如图1-1所示。

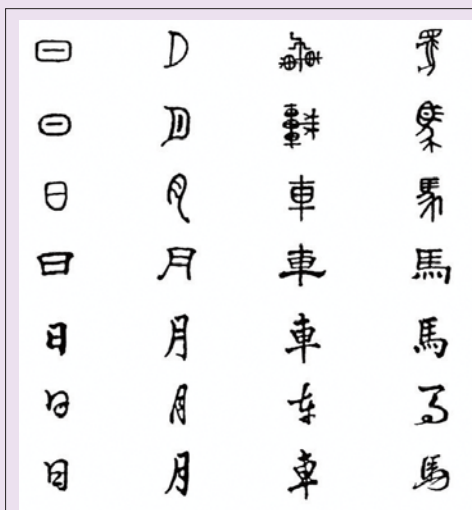
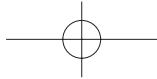

图1-1 汉字的演变

字体设计属于设计的一种，比美术字又多了一层设计的含义。字体不仅在乎于形，也在乎于字体本身的优美感觉，这种追求美感的文字被称为字体设计。有人认为，随着计算机时代的来临，我们完全可以不用写字，只要打印即可，以至于很多传统的手工艺术都面临着危机。那么文字的未来会怎样？我们又该如何面对e时代呢？

其实，汉字作为中国文字经历了五六千年的沉淀和积累，不但不会消失，相反，在信息时代将更加紧密地与我们的生活交融在一起。现在，我们不仅将汉字成功地应用于计算机，而且会把计算机作为传播工具，将汉字发扬光大，使汉字成为我国设计领域中珍贵的文化遗产。

第一节 字体设计的含义

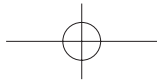
字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术，字体设计在现代视觉传达中被广泛应用，并且以它特有的感染力起着美化人们生活的作用。无论在何种视觉媒体中，文字和图片都是其两大构成要素。文字排列组合的优劣将直接影响其版面的视觉传达效果。因此，文字设计是增强视觉传达效果、提高作品的诉求力、赋予版面审美价值的一种重要构成技术，如图1-2所示。

图1-2 文字设计

众所周知，我国是一个多民族的国家，文字的种类也很多，其中汉字是我国使用最广泛的文字，现在所讲的字体设计就是在汉字的基础上装饰加工而成的。字体设计虽然种类繁多且千变万化，但是基本可以分为两大类：基本字体和创意字体。

基本字体又分为宋体、黑体和圆黑体，它们在结构和规律上是一致的，只是笔形有所不同；而创意字体设计是依据基本字体变化而来的。掌握基本字体后，创意字体设计也就容易学习了。在学习创意字体设计之前，首先介绍汉字的历史，这样有利于我们更深刻地了解汉字。

第二节 汉字的历史

汉字字体的形成与发展是与中国文字的诞生和发展联系在一起的。关于中国文字的起源说法不一，其中最具代表性的有“结绳记事说”“河图八卦说”“仓颉造字说”等。无论是怎样的传说，都是指具体的一个朝代或一个人。但是实际上，汉字的真正起源是由劳动人民集体创造出来后，经官吏或巫师整理、加工而成的。因此，“结绳记事说”“河图八卦说”“仓颉造字说”只能认为是文字起源的传说。图1-3所示分别为“结绳记事说”“河图八卦说”和“仓颉造字说”。

(a) “结绳记事说”

(b) “河图八卦说”

(c) “仓颉造字说”

图1-3 文字起源的传说

汉字产生于原始社会末期，至今已有五六千年的历史。从比较成熟的甲骨文算起，也已有三千多年的历史。从甲骨文产生至今，汉字字体发展经历了古文字和今文字两大阶段。其中，古文字阶段可分为甲骨文、金文、大篆和小篆四个阶段；今文字阶段可以分为隶书、草书和楷书等几个阶段。

一、甲骨文

甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字。甲骨文主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容，因为文字是刻在龟甲和兽骨上面的，所以称为甲骨文。甲骨文的主要特点是：图画特征明显，由于是用刀在龟甲和兽骨上刻写的，因此，笔画比较细瘦，字形大小不一，如图1-4所示。

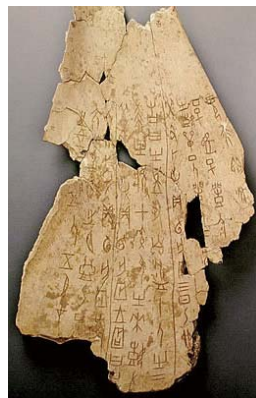
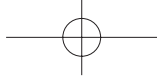

图1-4 甲骨文

二、金文

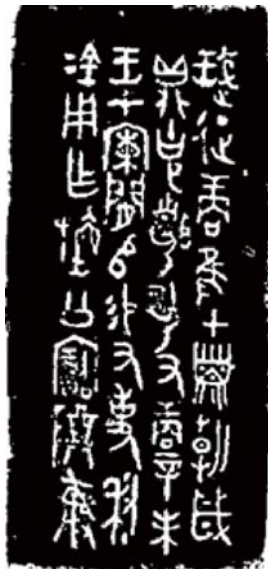
金文又叫钟鼎文，它是西周及春秋时代浇铸在青铜器——钟鼎、生活用品、武器等上面的文字。古代称青铜为金，所以后世称青铜器上的文字为金文。金文主要记录的是统治者祭祀、分封诸侯、征伐及器主的功绩等内容。金文的主要特点是：笔画肥大厚实，结构、行式趋向整齐，图画特征明显减少，文字符号特征有所加强，如图1-5

所示。

(a) 图画特征减少

(b) 趋向整齐

(c) 文字符号特征加强

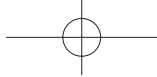
图1-5 金文特点的转变

三、大篆

大篆是春秋战国时期秦国流行的汉字字体。大篆这种字体是从西周金文直接发展而来的，其形体及结构特点与金文大致相同，变化小而规范，可以从中清晰地看出汉字字体发展的痕迹。大篆的主要特点是：字形整齐匀称，笔画粗细一致，趋于线条化，比金文前进了一大步，如图1-6所示。

图1-6 大篆

四、小篆

小篆是秦国统一六国后通行于全国的标准字体，形体偏长，匀圆齐整，由大篆衍变而成。秦始皇统一六国后，实行“书同文”的政策，以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础，修改大篆的笔画和结构，使之更加简易、规范，从而使原来纷繁复杂的汉字字体统一起来，有了共同的标准。这种统一的字体就是小篆。小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物，在汉字发展史上具有十分重要的地位。小篆的通行结束了自甲骨文以来一千余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面。小篆的主要特点是：笔画、结构简易规范，字体、字形高度统一，如图1-7所示。

图1-7 小篆

五、隶书

隶书是出现于战国，形成于秦代，在民间广泛流传的一种字体。秦代的一些下层办事人员，为了省时、快速，在抄写东西时不完全按照小篆的笔画和结构书写汉字，从而逐渐形成一种新字体。因为这种字体多为下层官吏和徒隶等使用，所以被称为隶书。在秦代，隶书只对小篆起辅助作用，正式场合仍然要用小篆。

到了汉代，隶书终于发展成为一种全新的汉字字体，并且取代了小篆成为通用字体。隶书的主要特点是：完全打破了小篆的结构，形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画，笔画讲究波势挑法；结构匀称，棱角分明，字形扁方，整齐美观；图画性完全消失，字体完全符号化。因此，隶书是汉字发展史上的一个转折点，是古今文字的分水岭，如图1-8所示。

(a) 演变过程1

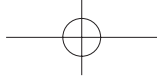

(b) 演变过程2

(c) 演变过程3

图1-8 隶书的演变过程

六、草书

草书是汉代为提高书写速度在隶书的基础上形成的一种字体。据说，草书得名于打草稿，“草”有“草率”“潦草”之意。草书主要运用于日常书写，正式场合(如公文、布告等)仍然要用隶书。草书一般分为章草、今草和狂草三种。章草形成于东汉初年，其特点是笔画相连，但字字独立，容易辨认；今草产生于东汉末年，其特点是笔画相连，而且字字相连，书写十分潦草，有时一个字只保留一点轮廓，许多不同的偏旁，如竹字头、心字底、四点底，都写成一个形状，辨认十分困难；狂草产生于唐代，是在今草的基础上发展起来的，其特点是书法家任意挥洒，随意增减笔画，字如龙飞凤舞，一般人很难辨认。

汉末到魏晋时期的草书还带有隶书的味道，到了东晋，经过王羲之的“变体”才脱胎换骨。唐代草书趋于成熟并出现了大家。由于草书实在难以辨认，所以逐渐失去了文字的使用价值，现在只能作为汉字特有的一种书法艺术而存在，如图1-9所示。

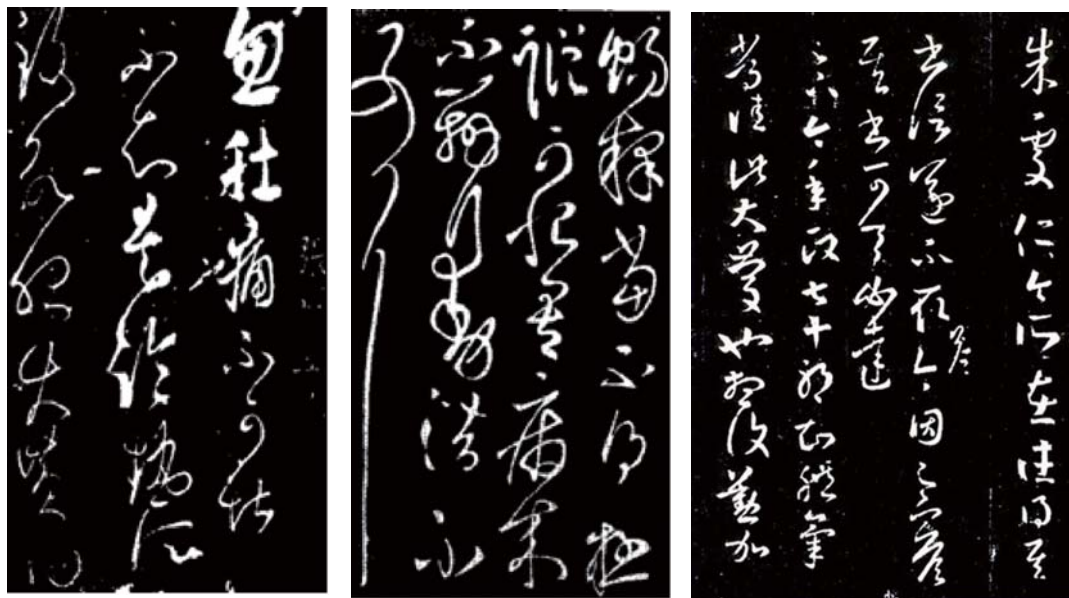

图1-9 草书的几种样式

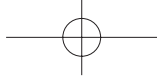
七、楷书

楷书又叫正书、真书，是出现于东汉、成熟并通行于魏晋、一直沿用至今的标准字体。

“楷”是楷模的意思，意即楷书可以作为书写的楷模。楷书继承了隶书结构上的特点，同时吸收了草书笔画简单的优点。楷书的主要特点是：去掉了隶书的波势挑法，笔画十分平直，字形比较方正，结构显得紧凑，字的笔画大大减少。楷书如图1-10所示。

八、行书

行书的产生稍后于楷书，是介于草书和楷书之间的一种字体。东晋的“书圣”王羲之尤其擅长行书，其代表作是《兰亭集序》，号称“天下第一行书”。在行书方面，宋代的苏

轼、黄庭坚、米芾、蔡襄也很有名。

行书的书写比楷书灵活流畅，辨认比任意挥洒的草书容易，因此，运用十分广泛，具有较高的使用价值。行书现在已成为与楷书印刷体相对的一种字体——手写体，具有与楷书同等重要的作用，人们日常书写时一般都使用行书，如图1-11所示。

图1-10 楷书

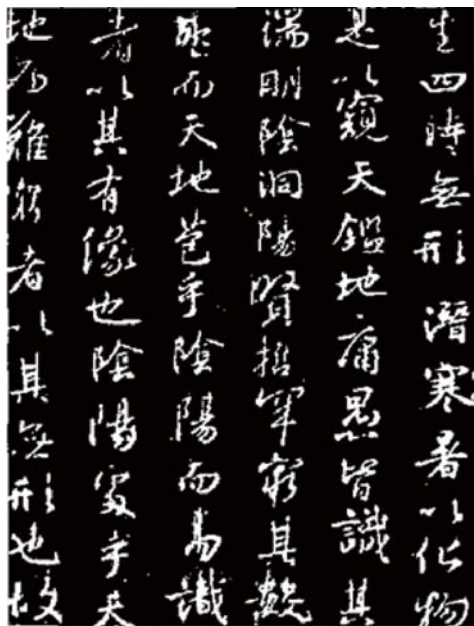

图1-11 行书

上述字体的演变过程就像人从小孩成长为一个大人的过程一样，这是从字体发展所经历的过程的角度阐述了汉字发展的几个主要阶段及其特点。下面将介绍汉字发展过程中字体结构的变化。

第三节 汉字结构的变化

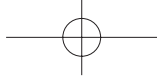
汉字发展到楷书以后，字体就基本上稳定了。汉字内部的变化最主要的是笔画的简化。汉字简化的方法主要有以下六种情况。

1. 草书楷化

草书楷化，即以楷书的笔法书写草书字体，形成简体字。例如：長—长、專—专、門—门、馬—马、為—为、當—当。

2. 更换偏旁

更换偏旁，即把笔画多、结构复杂的偏旁更换为笔画少、结构简单的偏旁。例如：鄧—邓、撲—扑、潔—洁、擁—拥、療—疗、億—亿。

3. 保留局部

保留局部，即保留原字的某一部分偏旁，其余删除。例如：開—开、豐—丰、務—务、奮—奋、聲—声、醫—医。

4. 同音替代

同音替代，即用笔画简单的同音字来代替繁体字。例如：隻—只、幾—几、齣—出、穀—谷、後—后、纔—才。

5. 另造新字

另造新字，即另外创造结构简单的字或从古代文献中找出异体字来替代原字，例如：筆—笔、體—体、塵—尘、竈—灶、叢—丛、頭—头。

6. 采用古体

采用古体，即有些字由于字义分化，或为了突出字义而加上表义偏旁，现代又去掉偏旁。例如：雲—云、電—电、氣—气、採—采、從—从。

简体字相对于繁体字而言，是在繁体字的基础上形成的笔画少、结构简单的汉字。绝大部分简体字的读音、意义与繁体字相同，但是也有一小部分简体字与繁体字在意义和用法上不完全对应，尤其是同音替代的简体字，往往一个字代表了几个原来不同的字。如果在一些特殊场合需要使用繁体字时，注意不要机械地繁简对应，以免弄错。

例如，“后”的本来意义是指君王、皇后、太后，后人又用它代替同音的繁体字“後”，因此，如果需要使用繁体字，只有“前后”“落后”这类词语可用繁体字“後”，“皇后”“太后”“母后”一类词语中的“后”不能使用繁体字。

第四节 汉字的特点

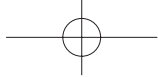
在世界所有的文字体系中，汉字是比较独特的，它是世界上为数不多但仍被广泛使用的象形文字。今天的汉字已经经历了数千年漫长的岁月，经历了多次的变革和演变。汉字从诞生到规范，按其演变发展的过程来分，主要经历了古文、篆书、隶书和楷书四个阶段。认识汉字的特点有助于正确使用汉字。

一、汉字在语音上表示音节

汉字记录汉语是用整个字形与语音相联系的，一个汉字(除儿化韵)代表一个音节。虽然汉字代表音节，但其与音节之间并没有一对一的对应关系。汉字与音节的联系有三种情况：一字一音(例如“水、森”)、一字多音(例如“朝：cháo、zhāo”)、一音多字(例如“dàn：但、蛋、弹、淡、惮、氮、旦、诞、澹、啖、殚”)。汉字与汉语音节的这种对应关系符合汉语语素单音节的特点。

二、汉字在意义上代表语素

汉字记录汉语基本上以语素为单位。汉语的语素以单音节为主要形式，而汉字代表音

节,所以,从语音形式上来看,汉字与汉语的语素正好相适应,一般情况下,一个汉字就代表一个语素。汉字同语素的联系主要有三种情况:一字一素,例如“我、山”;一字几素,例如“米:①大米、小米;②厘米、毫米”;多字一素,例如“蚺蚺、从容、玻璃、坦克、呼和浩特”。

三、汉字内部构造有理性

汉字的理据就是汉字构成的道理和依据。一个汉字为什么是这种构造而不是那种构造,这是有一定的道理和依据的。例如:“一”和“三”用笔画表示相应的数目;“尘”用一个“小”和一个“土”字组成,小土表示“尘土”这个意义;“清”用“氵”表示这个字的意义同水有关,用“青”表示这个字的读音。又如:“众”用三个“人”字构成,表示人多;“森”用三个“木”字构成,表示树木多,如图1-12所示。

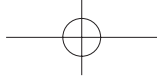
图1-12 “众”和“森”的构造

认识汉字的理据性,有助于正确读、写汉字,有助于正确理解汉字的意义。但是,由于字体的发展和简化,同时也由于社会的发展,汉字的理据在现代汉字中已不那么明显了,有些字的构造不完全反映理据性。例如:“又”的本义是“手”,在“取、友、受”等字中具有理据性,在“叹、汉、权、仅、邓、劝、欢、戏、对、鸡、观”等字中只是一个符号,与字音、字义均无关系;“杯”从“木”中可以看出古代的杯子是用木头制作的,而今天的杯子大多与木无关;“镜”从“钅”中可以看出古代的镜子与金属有关,可是今天的镜子并不是金属制作的。

第五节 现代科学与艺术对字体设计的影响

在现代社会中,任何设计形式的出现和要求都不可避免地受到它所产生的时代和地区的影响。现代社会科学发达,艺术表现形式多种多样,字体设计的表现也难免受其影响。众所周知,独特风格都出现在最主要的历史时期,那时的社会富有、思想活跃,带来了设计形式的开放,也反映了时代的潮流和品位,设计风格随时代的变化而有所不同。但是,并不是所有的设计风格都能同时代的品位并存,只有那些能引起模仿或者修改的、符合当时需求的形式才能保持下来。

19世纪前期的维多利亚时代是充满活力与乐观主义精神的时代,自由浪漫的思想带来了多样、抒情、浮华、复杂的装饰风格;20世纪初开始的包豪斯的功能主义浪潮席卷全球,简洁、清晰、实用的特点深入到设计领域;20世纪50年代在世界异军突起的瑞士,现代图形设计运动明确了现代字体设计的任务与功能,这一运动强调以最客观、明确而有效的视觉语言

传播信息，极大地推动了文字设计的发展与深化……所有这些丰富的设计遗产都为我们提供了精彩的风格、素材和创意源泉，如图1-13所示。

从人类思想和文化发展的一般规律来看，任何一种设计思想和学说体系都应与时俱进。然而，当一种设计思想体系被确立为指导思想且容易演变为教条主义时，当一个设计的创新精神被抑制时，强调与时代相结合就十分有必要了。现代设计思想本来就是与时俱进的，这是常识。值得一提的是，现代设计理论在其发展过程中曾被教条化，在这种情况下，若要站在时代的前沿，体现时代的先进性，就必须具有与时俱进的创新精神。

图1-13 “维多利亚”艺术字设计

随着当今科学技术的进步，计算机技术以日新月异的速度高速发展，各种设计软件应运而生，数字化图像已经不再是可望而不可即的梦想，过去繁杂枯燥的设计过程现在变得容易而有趣。目前较为常用的设计软件有：Photoshop、CorelDraw、Illustrator、Freehand、3D MAX等，它们为今天的字体设计带来了极大的方便，使设计师设计制作的字体图像更富创意与表现力，无论是平面的还是立体的字体，在人性化的界面中均得以精彩地展现，为标准化制作提供了快速、准确的技术保障。

设计软件中的一些“工具”对字体设计是非常有用的，例如：Photoshop的图层(Layer)能使字体产生前后关系；滤镜(Filter)的各种技巧能使字体产生不同的特殊效果；通道功能(Channel)能够制造出浮雕、金属等效果。如果将几种“工具”结合使用，可获得令人兴奋的精彩效果和质感。如果想制造出更为逼真的三维字体，可采用3DMAX、ULER、Maya等软件，这些软件均集合了先进的动画及数字效果技术，以其强大的三维功能在影视、视频、游戏、广告设计、工业设计、娱乐、多媒体制作以及网上应用等领域占据十分重要的位置，深受广大设计师的喜爱。字体设计效果图如图1-14所示。

体现时代性也就是反映时代精神。所谓字体设计体现时代精神，就是要抓住字体设计能够体现具有普遍性和长期性特点的问题以及人们共同关注的问题。普遍性的问题从空间上体现时代精神，长期性的问题从时间上体现时代精神，人们共同关注的问题从认识主体方面体现时代精神。一般来说，凡是具有普遍性和长期性特点的问题以及人们共同关注的问题，大都是时代精神的反映。

当今世界设计领域正在发生重大而深刻的变化，中国设计领域变革正在不断地推进，所有这些都要求中国设计师首先要总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，在理论上不断扩展新视野，做出新概括；其次是要站在时代前列，勇于创新 and 善于创新；最后是要善于在创新思想中统一观念，用发展的设计理论指导新设计实践。只有以现代设计理论为指导并配上现代化的设备，字体设计表现才能创造出前所未有的视觉效果。

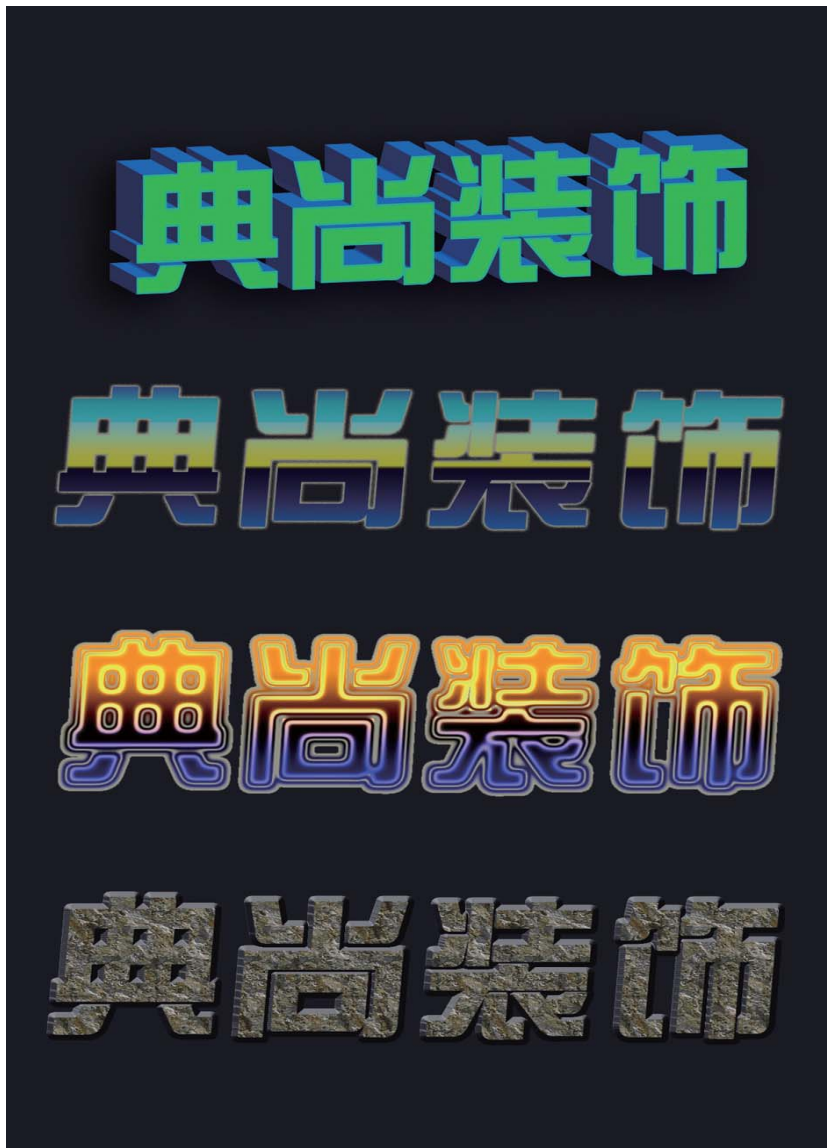
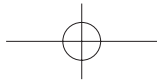
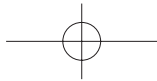

图1-14 电脑设计字体效果

优秀字体设计作品欣赏

点评：此作品是国庆60年庆祝活动标志。作品以数字“60”为主体，色彩采用国旗的红黄两色。红色是中国传统喜庆之色，代表了无数革命先烈为建立新中国浴血奋战的献身精神；黄色是中华民族的代表色，象征着祖国光辉灿烂的前程。活动标志中的“6”字圆润饱满，寓意祖国和谐发展，彰显民族奋发向上；“0”字突出喜庆祥和，象征各族人民大团结，其中嵌有的五星、天安门造型以及“1949—2009”字样代表着中华人民共和国60年的光辉历程。活动标志简洁庄重、寓意深厚、喜庆祥和，突出体现了共和国喜迎60周年华诞的主题。

点评：作品随意地手写，歪斜字体，让人感到可爱、轻松、愉悦。

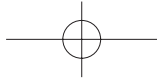
点评：此作品简约而不简单，大气而不失时尚，黑色与白色搭配对比强烈，豪气与细腻结合得恰到好处。

点评：此作品运用黄黑两色搭配，格调欢快、夺目、炫彩，直抵心灵，主题突出。

点评：此作品设计成功的关键在于笔画之间的细微处理，这款字体不同之处就是突破字体本身的字形，讲究的是如何组合才能使笔画之间平行，从而让字体更加美观，让看似简单的字体重获新生。最后效果处理中加强其立体感，让“致遥”二字更加有分量。

奇睿网络

点评：此作品在字体造型方面采用的是比较方正的字体，在个字的细节转变上都倒了圆角，横竖的设计十分流畅，四个字组合在一起让人看了十分舒服，运用科技含量很高的颜色，在普通中彰显出不普通之处。

点评：此作品字体风格上保留了儿童图书欢快调皮的卡通特点，字体弯曲，但又不显得杂乱，羽毛装饰让字体显得更加生动，颜色上大胆地采用很鲜艳的色系，整体风格活泼。

点评：此作品在字体上加入了动感的设计元素和一些音乐设计元素，让它看起来活力四射；四个字连接起来也有整体感，让人觉得音乐已经融入了字体。

点评：字体结合数码的特性和生活的味道，让人感觉轻松、有活力，设计风格略微带一点卡通，可以更好地贴合主题。

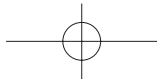
点评：此作品主要创意元素在“修”字和“线”字上面，“修”的偏旁我们体现Ti，也就是iT两个字母；“线”我们体现的是箭头元素，予以上升的意思，看起来活跃一些；蓝色和绿色的结合让人产生愉悦的感觉。

点评：字体设计给人感觉比较和谐，体现了麦香的意境，颜色运用灵活，视觉冲击力强。

点评：此作品是为凯普尔照明设计的，在LOGO设计上用传统的灯泡作为外形，灯丝进行了创意设计，使用的是心形元素，两颗心结合在一起，体现了产品的一大卖点以及对人们的关心程度，让LOGO和产品与用户拉近距离，使标志发挥最大的作用。

在字体设计方面设计了两种风格：硬朗、柔软，看起来简洁、干净，符合作为一个公司LOGO的要求。除图形标志外，英文字体加上中文字体搭配出来的效果也非常漂亮、高端。

(参考网站：字体中国，<http://www.font.com.cn/fontzd/>)

思考与练习

1. 汉字结构的变化有哪几种？各有什么特点？
2. 汉字字体发展经历了哪几个阶段？

实训课堂

为某音乐网站设计水晶字

项目背景

文字在我国有着悠久灿烂的历史，现代社会中字体设计也在各行各业中广泛应用。某音乐网站需要红绿蓝设计公司为其设计水晶字。

项目要求

使用Photoshop设计一个300×300像素大小的水晶字。

小提示：水晶字体通常能表现出活泼的效果，通常在音乐、个性服饰、特色论坛的页面中显示。另外，通过调节混合选项中的色彩，将其改为同色系不同色调的色彩，可以得到多种效果。

项目分析

字体设计往往是根据文字本身的含义或特定场合进行设计制作的，这个广告是为了让更多的人了解该音乐网站的内容和特色，让浏览者对此感兴趣。通过对文本进行精心的设计，可以使页面的可视性得到加强，能使页面更具视觉冲击力。