

字体与应用

ZITI YU YINGYONG

郑军 吴小兵 编著

现代设计新视窗丛书

上海書店出版社

SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

● 现代设计新视窗丛书 ●

字体与应用

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

郑军 吕小兵 编著

J292.13
ZJ

图书在版编目(CIP) 数据

字体与应用 / 郑军, 吴小兵编著. —上海: 上海书店出版社, 2006.8

(现代设计新视窗丛书)

ISBN 7-80678-579-5

I. 字... II. ①郑... ②吴... III. 美术字—字体—设计 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076364 号

字体与应用

作 者 郑 军 吴小兵

责任编辑 冯 磊

技术编辑 吴 放

装帧设计 郑 军

出版发行 上海世纪出版股份有限公司 上海书店出版社
200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海三印时报印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/36

印 张 4 35 千字

印 数 0001—5000

版 次 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-579-5/J · 283

定 价 22.00 元

郑军

1987年毕业于

无锡轻工业学院

(今江南大学)工业设计系

现为

山东艺术学院设计学院

副教授

硕士生导师

吴小兵

1986年毕业于

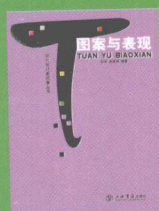
鲁迅美术学院染织系

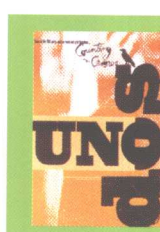
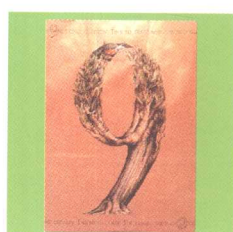
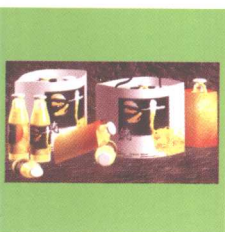
现为

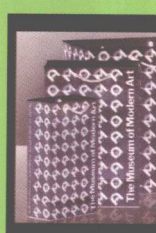
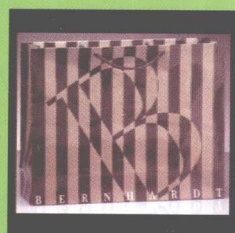
辽东学院服装与纺织学院

副教授

前 言

现代设计是随着科学技术和经济发展而兴起的一门新兴学科,现已广泛应用到包装装潢设计、广告设计、服装设计、工业产品设计及环境艺术设计等现代生活中的各个领域之中,对于发展社会经济、美化人们生活、改变人类的生活方式产生着深刻的影响。

现代设计是一门综合性的应用性学科,它研究生产技术、艺术、社会生活间的相互关系;研究怎样既符合生产工艺和产品性能,又符合美的规律来塑造物体,充分发挥设计人员的创造性,根据不同的功能和要求,探寻结构、材料、综合造型、色彩、工艺设备和生产程序等规律,构成物质生产领域的艺术因素,生产出既有实用价值,又有审美价值的新型产品。现代设计的范围非常广泛,它包括人们日常生活中的衣、食、住、行等各个方面。

本丛书以现代设计与应用为主线,结合设计教学与实践的探索与思考,力求向读者介绍设计领域中的新成果,即设计的新思维、新观念、新理论、新技巧和新作品,因其能帮助读者开阔视野,把握未来设计的发展趋势。不当之处,恳请读者指正。

目 录

第一章 汉字简史	1
一、关于文字的历史	2
二、新石器时代陶器上的刻绘符号	2
三、商周时代的图形文字	4
四、春秋战国时代的鸟虫书	5
五、秦汉时代的篆书	6
六、宋元明清时代的宋体	8
七、20世纪的现代美术字	10
第二章 字体设计的原则及规律	13
一、字体设计的基本原则	14
二、字体设计的基本规律	21
第三章 新字体设计	25
一、从书法中演变出的字体	26
二、从印刷字体中演变出的字体	27
第四章 创意字体设计	31
一、创意字体的变化规律	33
二、创意字体的分类	37
第五章 外文字母的分类及特征	97
一、拉丁字母简述	98
二、基本字体的分类及特征	99
三、基本书写方法及规律	105
四、拉丁字母创意设计	107
第六章 字体的编排设计	115
一、文字编排与版式	116
二、文字编排的形式法则	118
第七章 字体设计与应用	120
一、字体在包装设计中的应用	121
二、字体在书籍设计中的应用	126
三、字体在招贴设计中的应用	130
四、字体在标志设计中的应用	133

第一章 汉字简史

一、关于文字的历史

学习中文字体设计，首先应了解中国的汉字历史。汉字是世界上最古老的文字之一，有着悠久的历史。假如从新石器时代陶器刻绘符号来看，距今约有五六千年的历史。如果从汉字成熟后形成初步的定型文字，即商周青铜器铭文中的图形文字算起，也有3500多年的历史。1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的龟甲上面的文字是我们所看到的较早的美术字，距今已有3000多年的历史。目前，考古学家已发现的甲骨文字有5000个左右，其中能识字义的有1500个左右。西周后期，文字演变为大篆。秦朝丞相李斯对大篆去繁就简，改为小篆。汉代对文字进行了较大变革，产

刻有文字的兽骨

生了隶书。魏晋南北朝时楷书已走向成熟，楷书笔画已基本形成，从而使汉字更易阅读，书写速度大大提高。隶书之后又演变为草书、今草，至唐朝才有了狂草。楷书在唐朝开始盛行，现在所用的规范印刷体，是在楷书的基础上变化而来的。

二、新石器时代陶器上的刻绘符号

1928年在山东章丘龙山镇城子崖龙山文化层首次发现了新石器时的陶器上面有符号，出土的三块陶片上刻有两种符号，比较简单。后来在浙江余姚良渚镇出土的陶器上发现了9种刻画符号。在河南省偃师二里头遗址中发现了刻画在陶器上的符号有24种。位于黄河下游地区的新石器时代大汶口文化，也有8种符号。这些符号在我国文字起源的研究中占有重要地位。

我国著名的历史学家、古文字学家郭沫若先生于1972年在《考古学报》第1期上撰文认为，半坡彩陶上的刻画符号“刻画的意义至今虽未阐明，但无疑是具有文字性质的符号，如花押或者族徽之类。我国后来的器物上，无论是陶器、铜器，或者其他成品，有‘物勒工名’的传统。特别是殷代的青铜器上有一些表示族徽的刻画文字，和这些符号极相类似。由后以例前，也就如由黄河下游以溯源于星宿海，彩陶上的那些刻画记号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的子遗。”又说：“在我看来，彩陶和黑陶上的刻画应该就是汉字的原始阶段。”

新石器时代的陶器符号是我国文字出现的先兆，由稚拙走向成熟，这些符号反映了史前社会人们天真纯朴的思想感情和简洁明快的造型特点。

它作为文字起源的一个历史阶段，在汉字发展史上占有重要的地位，离开它，汉字的历史将成为无源之水，无本之木。

陶器上的刻绘符号 释“戊”

泰安大汶口出土陶尊上的刻画陶文

上图的局部陶文

三、商周时代的图形文字

在商周时代的青铜器铭文中，有不少是表示氏族徽号、方国名、地名、私名等的图形文字。这类文字以象形为特征，包容的社会内容十分广泛，大体有以下主要内容：表现生产劳动的图形文字；表现生活和人际关系的图形文字；表现舞蹈和巫祝者的图形文字；表现征伐、杀戮方面的图形文字；表现器具方面的图形文字；表现以各类动物为主体的图形文字；表现以植物和其他自然物为主体的图形文字；表现几何形及抽象符号的图形文字等。

图形文字作为美术字，因为它本身就是一种美的形象构成。三条曲线是水的象征，中间添上一点表示河中之洲；三角形表示山峰，几个相连表示山峦起伏；手是劳动的象征，加上“耒”

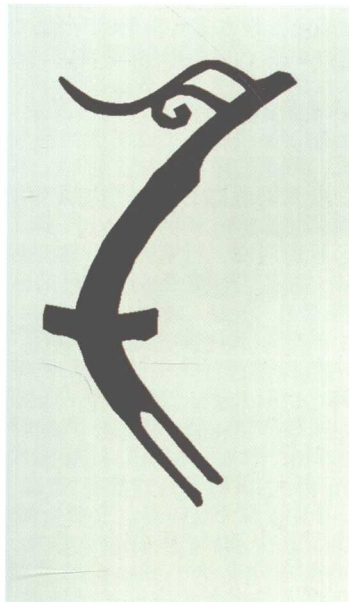
就表示耕作，加上“刀”就表示宰杀。点既可以表示天上的星、树上的果、田中的籽，也可以处在什么环境就表示符合此环境的物象等等。

表现建筑形象的图形文字

表现建筑形象的图形文字

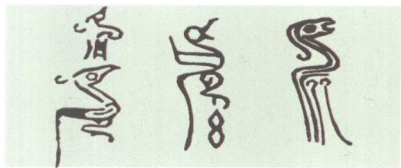
图形文字“末”与武梁祠石刻画像神农氏手中的“末”

四、春秋战国时代的鸟虫书

春秋战国是我国历史上伟大的变革时代，青铜器的器型种类繁多，铭文书写千姿百态，形成了整个青铜时代文字装饰美化的高峰。而鸟虫书即是这个时代金文美术字中的杰出代表。

鸟虫书亦称鸟虫篆，是鸟书、虫书或鸟篆、虫篆的统称，构思灵巧，笔画模仿鸟虫的造型，有浓厚的装饰味，最早的记载见于东汉的《汉书·艺文志》和《说文解字·序》中。鸟虫书文字不仅在青铜器的钟、鼎、壶、盘、带钩以及兵器的矛、剑、戟上广泛应用，而且在其他材质的器物上也有所见。1965年在浙江绍兴义桥发现了一件越王石矛，在光滑的石质上也刻着鸟虫书铭

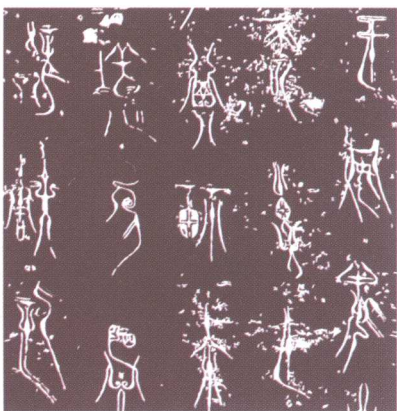
文。鸟虫书的文字结体趋长形，为文字美化提供了有力的结构框架，使各种装饰手法有了充分施展的空间环境，同时使文字变得活泼并产生流畅的韵律美。自春秋中期以后，青铜器铭文中出现了装饰性的形象和装饰性笔画。装饰性形象除有些与文字结构有关外，大多为美化需要的附加物，它们融合到字形结构中，形成了典型的文字美化形式。

形象的鸟虫书选字

《之利残片》上的错金鸟虫书铭文

楚《王子午鼎》铭文鸟虫书

五、秦汉时代的篆书

秦汉两朝国力强盛，经济发达，文化灿烂，是我国历史上引以为自豪的时代，秦丞相李斯主持实行的“书同文”是我国历史上第一次大规模的文字规范化工作。秦制定的小篆典雅美观、平衡对称、行笔圆转，富有图案韵味，是官方和高级人士使用的标准书体。

小篆是东汉许慎在《说文解字·序》中所列秦书八体中的一体：“秦书八体，一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书。”在秦代时八体并行。汉代则有六体：“古文，奇字，篆书，隶书，缪篆，虫书”，已不提大篆、小篆而统称篆书，因此，汉代的篆书即专指小篆。秦的贡献在于奠定了篆书美术字的基础结构，它冲破了商周以来文字美化囿于青铜器铭文的局限。把文字装饰引向刻石刊碑，收幅题署等外部环境，文字形体由小到大，加强了视觉上的冲击力，具有开拓性的价值。但是，由于秦小篆的结构高度规范，书写不便，加之在推行过程中急功近利，施加了文化专制手段，排斥了其他六国文字，使用范围又局限在上层统治阶层，因此所包含的装饰美化作用没能得到充分发挥。只有到了汉代，在南北文化大汇合的冲撞下，篆书才迸发出灿烂火花。

汉代是篆书美术字的全方位发展期，主要表现在瓦当、砖、刻石、印玺、铜镜铭文中，其中以瓦当文字最为显著。

瓦当是古代建筑檐头筒瓦前端的遮挡，是我国建筑中集图案、书法、工艺雕刻于一体的装饰材料。字体在瓦当上的排列比较讲究，分割形

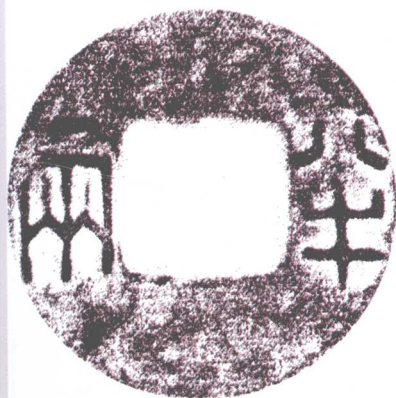
式趋于多样化，左右读，上下读，内外读，旋转读等均可自由发挥文句顺序。篆书在瓦当上的排列组合还与建筑环境相吻合，这是它的基本构图原则。在圆形的当面上，文字纹饰方圆并存，点线结合，曲直相辅，穿插呼应，促短引长，形成多样的文字形象。可以说，文字的装饰功能超过了文字的表达功能。

砖是以黏土烧制的建筑材料，常用于房屋、宫室、城墙、道路的砌筑，在我国西周时已经开始使用，篆书美术字在砖文中主要表现在吉语砖、纪年砖和部分图文砖上。刻石文字是汉代最有代表性的文字形式，因为石质不易损坏，能长久保存，加之规模宏大，气势雄伟，因此东汉书家辈出，刊碑成风，巨碑摩崖，几遍天下。汉代刻石文字主要有碑碣、摩崖、墓志、石阙、石经等等，多以装饰化的面貌出现。另外，玺印文字是汉代篆书美术字的重要组成部分，也是篆书这一古老书体保留最久、生命力最旺盛的一种载体，是集篆法、章法、刀法于一

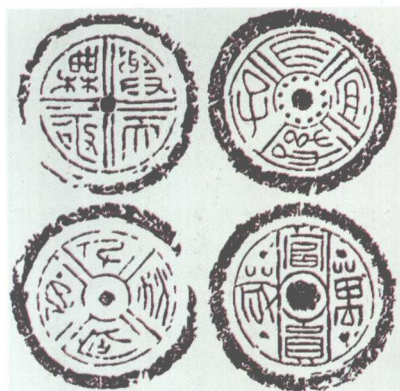
体的综合性艺术。汉印上承先秦古玺，下开后世篆刻艺术之先河，它的艺术风貌即使在今天也会对现代美术字的设计产生很大的影响。

《秦诏版》上的篆书

秦“半两”钱

汉瓦当上的篆书