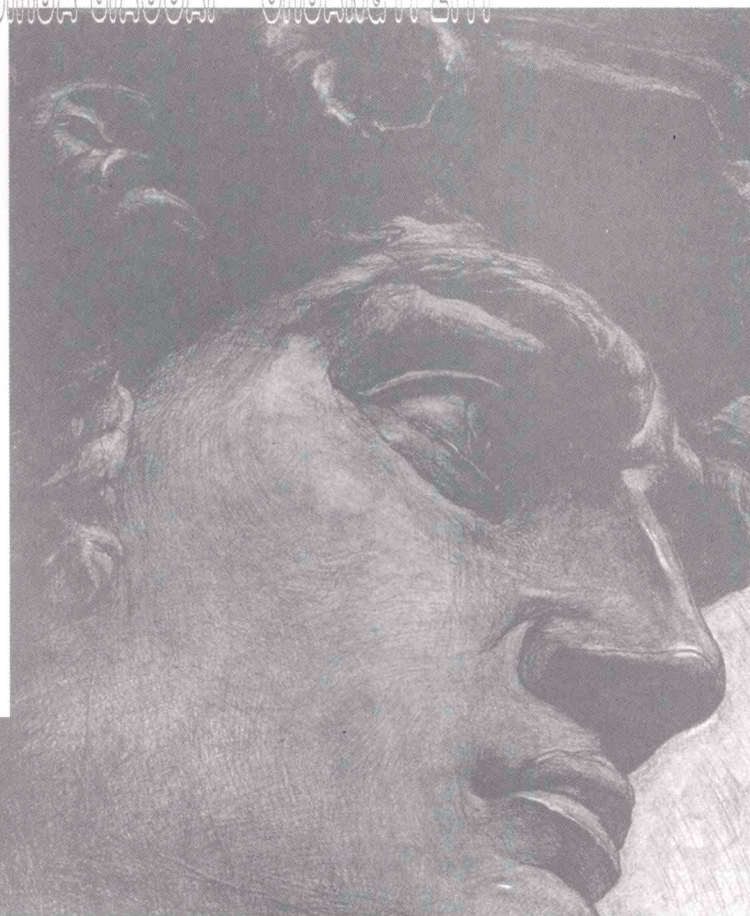

IAOYU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN KETI GUIHUA JIAOCAI · CHUANGYI ZITI

教育科学〔十一五〕科研重点课题规划教材

创意字体

■ 主编 张 鹏

■ 编著 付 或

北京工艺美术出版社

IAOYU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN KETI GUIHUA JIAOCAI · CHUANGYI ZITI

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

JIAO YU KEXUE SHIYIWU KEYAN ZHONGDIAN

KETI GUIHUA JIAOCAI

创意字体

CHUANGYI ZITI

■ 主编 张 鹏

■ 编著 付 或

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意字体 / 张鹏主编. — 北京: 北京工艺美术出版社,
2008.9

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

ISBN 978-7-80526-734-0

I. 创... II. 张... III. 美术字—字体—设计—高等学
校—教材 IV. J292.13 J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 131747 号

责任编辑: 姚亚萍

陈朝华

责任印刷: 宋朝晖

封面设计: 张 鹏

版式设计: 张 鹏

杨 野

江韶华

创意字体

教育科学“十一五”科研重点课题规划教材

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 9

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-734-0/J · 644

总定价 (9 册) 320.00 元 (本册定价 / 38 元)

序

中国当代的美术教育,在改革开放的环境下,得到了前所未有的发展。每个省、市、自治区的高等院校中,大都开设了美术专业;几乎所有的高等师范院校的美术教育专业,也都得到相应的拓展;并且在部分非师范类的美术院校中,开设了美术教育专业。美术教育从来没有像今天这样受到人们普遍的关注和重视,特别是在全面推进素质教育的过程中,人们越来越认识到美术教育对青少年成长的重要作用。

中国的美术教育最初是以师徒传承的方式进行的,学校系统的正规的新型美术教育,还是在上世纪初叶开始的。中华人民共和国成立后,美术教育受到了一定的重视,逐步建立起比较完善的美术教育体系,得到了相应的发展,虽然并不尽如人意,但毕竟打下了基础。学校的美术教育最初的起步阶段,吸纳了老一辈美术教育家从西方国家或日本带回来的经验,结合中国的具体情况加以融合、改造、整合,从而形成了中国美术教育的教学体系,并且开始了最早的教材建设。

为了使美术教育更科学、更有效,符合我们国家的实际需要,在专业院校的美术教育学科,一直在探索和尝试,不断匡正教学培养目标和教学方案、大纲、计划,还有专业教材的充实和编写。因为教材是直接体现教学思想的,教材就是课本,教材是课程教学基本内容的诠释,教材的取向是受教学理念的支配,如同戏剧的剧本。曾经有人提出过,“美术教育不需要教材”,认为教材是多余的,是一种框框,限制教学的发挥。经过多年来的教材建设和教学实践证明,教材是必不可少的,而且是十分必要的,不仅决定着教学内容,并且关系到教学质量的提高。如今的美术教育已经把教材建设纳入到学科建设之中,通过教材建设促进教学改革,充实教学内容,改进教学方法,提高教学质量。

美术教育学科与其他学科所不同的是没有统一的教材,大都是各个院校自己编写,或是选用其他院校的教材作为参考或辅助来进行教学的。正因为如此,美术教育学科的教材比较丰富多样,各具特色,虽有滥竽充数者,但不妨碍教材的整体质量的提高。美术专业教材不同于一般的技法书,是根据一定的专业教学任务,选择和编撰具有一定范围和深度的知识和技能的体系,以教科书的形式反映出来。教材着重于本学科课程教学内容和方法的阐述,是基本理论与技能的传授。教材特别重视科学性,要求把道理说透彻,把方法讲清楚,利用有限的课时,进行有效的知识传授和技能演练,应使学生能够接受,从而掌握必要的理论和方法。正因为如此,有的教师讲“编写教材比撰写专著还要难”,这是有一定道理的。

高等师范类院校的美术教育，有别于非师范类的普通美术院校。师范院校的美术教育专业承担着培养基础教育师资这一重要职责，关系到全民的基础教育中的美术教育，也可以说是素质教育中的一个不容忽视的环节，因而更增加了工作的难度。师范类的美术教育要求施教的内容选取最主要最基本的课程，教学更加规范，既兼顾经典和现代的美术作品分析讲解，又要强调实践能力的培养，使受教育者的知识结构比较宽泛，专业知识和技能不是单一化和专门化，掌握的基本理论知识和基本技能不是局限在某一专业领域。师范类院校的美术教育必须结合今后教学工作的需要，开设相关的课程，编写适用的教材。这种课程的基本特点是少而精，合理把握其深度与广度，重点突出，同时相对有一定的难度，不是停留在一般性的介绍层面，课程的知识点要突出，在学科内容和知识结构方面，还要充分考虑到兼顾性和通识性。应该说师范院校的美术专业教材更具有自身的特点。

教材为教学提供了基本范本，是教科书，同时也给教师教学以发挥创造性的空间，将知识转化为智慧，将理论转化为方法，培养学生的判断能力和创造精神。在全面推进素质教育的进程中，美术教育具有其他课程所无法替代的作用，在培养学生的形象思维能力和动手实践能力方面是必不可少的环节。没有形象思维能力的人，也不会有丰富的想象力，美术课程不仅培养描绘表现能力，更重要的还在于能够培养学生的想象能力。爱因斯坦曾经说过：“想象力概括着世界的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”没有想象力便没有创造力，借助于想象力，创造性思维才能得以发展，实践活动才会变得目的性更明确。

美术教育不仅是审美能力的提高，使学生认识美，同时还应掌握创造美的规律和方法。这套教材本着这样的初衷，经过认真策划和组织，请多年从事美术教育的专家，本着适应高等师范院校美术与设计教育的需求编写的，在实施教学过程中，将会不断充实和提高，以满足美术教育发展的需要，相信在教学实践中会起到推动的作用。

清华大学美术学院学术委员会主席、教授、博士生导师 杨永善
中国教育学会美术教育专业委员会理事长

前言

上世纪的80年代初,我在鲁迅美术学院上学的时候,曾经读过一本名为《第三次浪潮》的书。

书中对未来的社会定义为“信息社会”,“一枚信息炸弹正在我们中间爆炸,这是一枚形象的榴霰弹,像倾盆大雨向我们袭来,急剧地改变着我们每个人内心世界据以感觉和行动的方式。在从第二次浪潮向第三次浪潮信息领域转移的同时,我们也在改变自己的心理”。这是在27年前,美国的未来学家阿尔温·托夫勒,在书中对21世纪初的科技文化所作出的预测。

今天,我们正处在第三次浪潮的漩涡中,被同代人称为知识经济、信息爆炸的时期。社会变革加剧,人们的思想和观念快速改变,我们头脑中的形象形成过程不断地加速,各种视觉媒介如同急风暴雨,令人目不暇接,包括无所不在的互联网,各种形象信息在头脑中转瞬即逝,漫画、数码相机、能拍照的手机、MP3、MP4和家用摄像机等等,在每天里,任何人都可随时随地随意地收集、存储和发布大量的视觉信息。

一个读图的时代已经悄然来临,人们可以通过视觉形象接受、处理大量信息。

视觉传达设计,就是依照设计师的创意,通过对文字、图形、色彩的处理,传达出视觉信息。

今天的视觉传达设计产业,已成为发展经济、提高产品竞争力的助推剂。在世界范围内,各个国家,从政府到企业都在不断地调整产业结构,进而转向文化创意产业。

视觉传达设计,是文化创意产业的重要组成部分。大到奥运会的视觉识别设计,小到方寸之地的邮品设计,都在提高企业形象,树立、宣传品牌的过程中起到极大的作用。

创意字体设计,是建立在中外文字的笔画、形态基础之上,运用设计语言进行字体视觉形态再创造的设计课程。文字,是传播文明与文化的主要工具,是传达信息的重要载体。文字的产生之初,带有强烈的图形特点,尤其是古埃及和中华民族的象形文字,可说是最好的视觉传达设计。

视觉传达设计中的包装设计、招贴设计、标识设计、书籍设计等,都同创意字体密切相关。

创意字体,作为视觉传达设计中重要的训练课程,就是在对中外文字的发明与形成、书写规律和书写原则等了解的基础上,运用设计师的联想和想象力,将字体的笔画、结构、寓意进行变化与提炼,形成新颖、鲜明,并具视觉冲击力的视觉图形。这种训练,为标识设计、招贴设计、包装设计等设计科目打下坚实的字体设计基础。

人们生活中的衣、食、住、行都崇尚品牌,以此满足心理和情感的需要。今天的设计师,也逐渐地扮演着引领时尚、改变人们生活方式的重要角色。创意字体设计,作为视觉传达设计的重要组成,必将在各类运用字体的设计中,在视觉信息的传达和引领时尚与流行中,发挥出无可替代的作用。

目 录

第一章 文字	1
第一节 文字的产生	1
第二节 象形文字	3
第二章 汉字简史	6
第一节 古文字阶段	6
第二节 今文字阶段	8
第三节 印刷字体	11
第三章 汉字字体设计方法	13
第一节 基本字体的分类和特征	13
第二节 基本字体设计原则及结构调整规律	19
第四章 新字体设计	27
第一节 从书法中演变出的新字体	27
第二节 从印刷字体中演变出的新字体	28
第五章 拉丁字母的分类及特征	31
第一节 拉丁字母简史及字体简介	31
第二节 新字体设计	35
第三节 拉丁字母的绘写基本规律	35
第六章 创意字体设计	40
第一节 创意字体设计训练的内容	40
第二节 创意字体的构思	42
第三节 创意字体的表现手法	45
第四节 创意字体设计中需要注意的方面	47
第七章 创意字体设计的应用	50
第一节 标志设计方面的字体应用	50
第二节 书籍装帧设计方面的字体应用	50
第三节 店面、招牌方面的字体应用	59
第四节 网页设计方面的字体应用	59
第五节 广告设计方面的字体应用	68
第六节 包装设计方面的字体应用	68
第八章 课堂作业与点评	77
第九章 设计师作品	114

第一章

文字

教学目的

通过本章的学习,了解文字的产生过程,并对文字的产生背景有一个理论的认识,尤其是文字在产生之初的图画性特征的形成阶段的认识。

研究创意字体,首先要对文字的产生有所了解。人类在发展自身的过程中产生了语言,语言的产生满足了人类的交流和抒发情感的需要。在长期的语言实践基础上,人类创造了文字。这种文字的萌芽时期带有明显的图画特征。

第一节 文字的产生

一、结绳记事

结绳记事和楔刻记事等交流手段,在原始先民中非常流行,它们被原始部落用来帮助记忆和表达思想,是文字的先驱,这个阶段被人们称为“前文字”。

结绳记事是一种用绳子打结来表示意义的方法。世界各国都曾有过这种原始的记事与交流的方式。在南美秘鲁的印第安人,结绳记事的技术十分熟练,他们经常用不同的颜色、粗细长短不一的绳子打成各种各样的结来记录曾经发生的事情(图1)。在古波斯,人们也经常用结绳的方法来传达信息,他们用黑色的绳子表示死亡,白色的绳子代表银子与和平,黄色的绳子代表金子,绿色的绳子代表谷子。中国的高山族、独龙族、纳西族等也都不同程度地使用过这种方法来记事、交流。

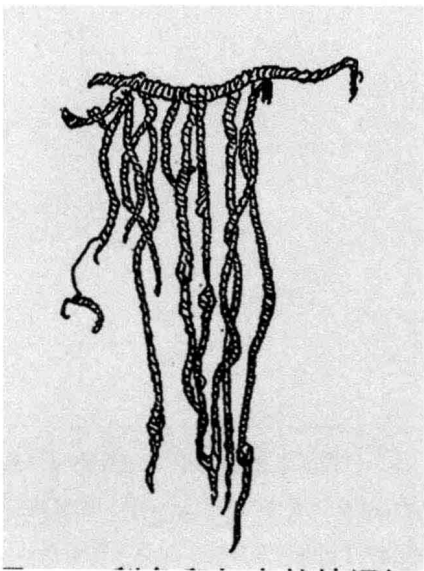

图1 秘鲁印加人结绳记事

二、楔刻记事

楔刻记事是指人们用刀子等坚硬锐利的工具,在木片、骨片或木棒等材料上,刻写或刻画出一定的符号,以此来传递信息、储存信息。在澳洲,土著居民间的传信刻木十分流行,在日常生活中,邀请人们参加宴会、成丁礼(由儿童步入成年的仪式)或围猎等活动时,他们要把所传达的主要内容刻在木棒上,由传送人携带到各个有关部落。中国有许多少数民族曾经普遍使用刻木的方法来记载生活中的重大事件或记日子和账目,他们还使用刻木作为契约凭证来记载借贷或婚姻等事件。佤族过去有一种记事的传世刻木,刻木的两侧刻着许多缺口,每个缺口代表一件事情。每年新谷丰收后,村寨的头

人都要召集全村老小一齐来“尝新”。活动期间,老人们就依据一块块刻木,讲述本村的历史。中国陕西西安半坡仰韶文化遗址发掘的陶器上有许多刻画符号,它们的发现为原始初民刻木为契的说法提供了有力的旁证。结绳和镌刻的记事方法为原始人类带来了思想与交流的方便,并在一定程度上克服了语言的时空限制,亦为文字的产生打下了一定的基础。

三、图画文字

文字是纪录和传达语言的书写符号。文字最初也是人们补充有声语言的交流与表达手段,它的成长经历了一个缓慢的发展过程,它的萌芽状态是图画文字。图画文字的特征是,用图画的形式来表达思想感情、交流记载重大事件,它的外观形态介于图画和文字之间。

最初的文字大多从图画中演化而来,视觉的图形远在文字出现之前就以壁画和符号来传递情报、记述生活、表达意愿、所画的动物表示捕获的数量和种类,并且在图画中注入对渔猎和农耕的祝愿^①。

大约在新石器时代,原始人就已掌握了图画文字。到目前为止,世界上已发现的最早的图画文字是由位于两河流域(底格里斯河与幼发拉底河)的苏美尔人创造的。公元前4000年,苏美尔人在石头或者黏土上刻画图像表意。他们用波浪线来表示水,用星的图像表示星星,画一块岩石表示一个人具有铁石心肠。考古学家发现了一幅公元前3400年左右的美索布达米亚(古希腊人称两河流域叫做美索布达米亚)页岩刻壁画,描绘了两个人进行交易的情景,这幅具有记事表意性质的雕刻为图画文字的存在提供了有力的证据。近代原始部落经常用图画文字来表意,1849年印第安人特拉华部落递交给美国总统一份以图画形式表达的请愿书,他们在桦树皮上画了湖和小湖以及通向湖的道路,还画有7只眼和心都用线相连的动物,意思是7个氏族一致请求总统允许他们在苏必利湖附近的一个小湖上捕鱼。这类民族学的资料生动地说明了图画文字的特点。

四、文字的发明

在原始社会向阶级社会过渡时期,社会生产力随着农业革命的发生而获得了较大的发展,人类的思维能力和表达能力有了显著的提高,交际需要也日益增长和复杂化,因此图画文字就进一步发展发展为书写文字。书写文字不但具有比较固定意思的符号,而且还有一定的读音,已经开始成为真正的文字。世界上历史最悠久的文字是两河流域的楔形文字、埃及的象形文字和中国的汉字。

文字的发明,进一步打破了语言的时空限制,使语言能够传至远方并保持久远。从此,人们的思想感情交流从少数人扩大到了全社会;人类的经验不再因为个体的记忆衰退或死亡而耗散;人类可以借助符号,把知识和经验积累下来,后人可依靠文字记录,在前人的基础上进行新的创造。文字的发明与金属工具的产生使用,城市的出现以及国家政治权力确立等成为人类文明发生的重要标志,正是文字最早产生的地区孕育了世界上最古老的文明,文字的诞生宣告了人类历史时期的开始。

^① 陈汉民主编《全国高等院校2004视觉传达设计教育论坛》论文集,庞黎明著《图形设计的发展态势》陕西人民出版社,2005年。

第二节 象形文字

图2 古埃及象形文字

象形文字 (Hieroglyphic) 是指纯粹利用图形来做文字使用, 而这些文字又与所代表的东西, 在形状上很相像。

人类的文字起源, 具有共同的特征, 即文字的产生之初, 都具备象形的特点。

世界上最古老的几种文字, 比如古埃及文、古巴比伦的楔形文字、古汉字以及中国的纳西族文字, 在创造的最初阶段都或多或少地有着象形的成分并有着惊人的相似之处。

一、古埃及的象形文字

埃及象形文字可见于涅伽达文化的陶器、印章以及一些陶制的或象牙的小雕像和饰物上。用来表示器物的所有者或使用者的姓氏与身份、器物的性质和用途以及有关的吉祥、祝福等内容。这些图画并不仅仅是为了表现某一形象, 而且还具有特定的含义, 传递着特定的信息, 因此它们起到了文字的作用。(图2)

根据古代埃及人这种独特文字体系的特点, 我们把它称为象形文字。

古埃及文字或刻在石碑、石头、金属、陶片上, 或写在麻布、纸草上。纸草是埃及特产。人们把纸草的茎干剖为长条, 使之彼此排列齐整, 连接成纸片状, 然后压扁晒干, 经过一番处理后, 就做成了薄而光滑的纸张。数张纸连接起来变成了纸草纸卷。纸草具有平、软、易于书写等优点。它对于象形文字向笔画简单、能够快速书写的方向发展起了很大的促进作用。在古代, 埃及纸草流行于东部地中海地区, 并成为希腊、罗马人以及后来的阿拉伯人所常用的书写用纸。古埃及人的书写工具有三样: 字版、小罐和笔筒。一根细绳将它们连在一起, 由书吏随身携带。而写字板上装有红、黑两种墨块。大约在公元3200年, 埃及人就把灯黑悬浮在植物胶的水溶液里以制造黑墨。后来埃及人又用红色氧化物来制造红墨^②。一般说来, 红色的墨用于文章的起行或结尾, 黑色的墨用于正文。古埃及人在撰写草稿或临时性文章时常用石灰石或陶器的碎片作为书写工具, 但正规的笔则用芦管支撑。它一般长15—25厘米, 笔端部分用牙将纤维咬开, 形同刷子。在树胶液中润过之后, 即可用它蘸墨汁书写。

二、中国的象形文字

1. 汉字的萌芽时期

关于汉字的萌芽时期, 在中国的传说时代曾经经历过结绳而治、镌刻以记事的阶段, 然后有仓颉造字之事。

根据考古记载, 陕西半坡遗址新石器时代陶片上的刻画符号, 距今约六千年, 当是文字的一种雏形。在黄河下游年代稍晚的一些陶器上, 也有一些刻画的象形符号, 比如圆圈、月牙形、山形。所以, 文字的产生, 可以探源到新石器时期, 从仰韶、马家窑、龙山、良渚、大汶口等文化时期日常使用

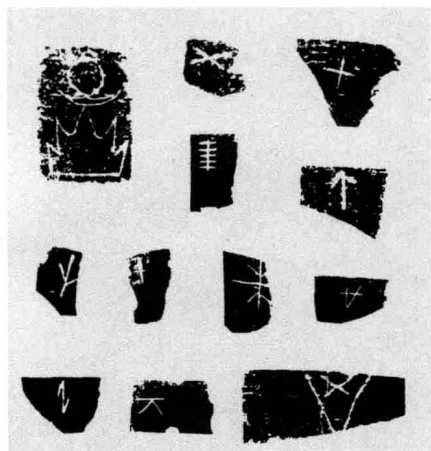

图3 大汶口、半坡刻画符号

^② 德博诺主编《发明的故事》, 三联书店, 1986年。

^③ 引自崔自默著《中国艺术书法史述略》。

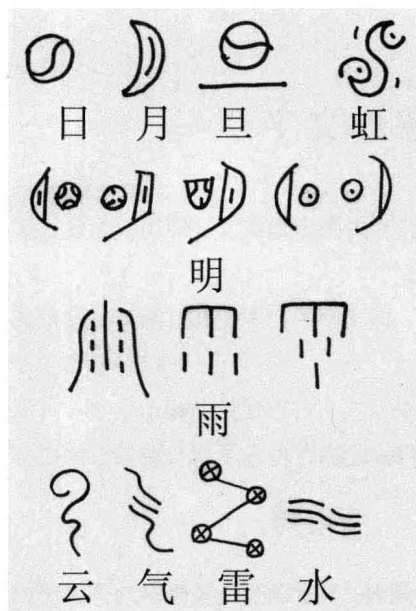

图4 象形文字

图6 象形文字

图7 象形文字

陶器上的描画或者刻画记号，以及大汶口文化的几乎成熟的象形符号，可以得到旁证（图3）。有人把这些刻画符号称为最早的“象形文字”或者“意符文字”、“图画文字”，汉字正是从此演化而来。象形文字从发生到成熟，各种刻画符号，最终扩充、统一、完善和稳定下来，即完成抽象化、规范化、标准化的过程，把音、形、义三个因子融合一体，成为独特的表意文字体系^⑧。文字经历了手势、图画、刻画等阶段以后，开始形成了有规律的、有一定数量的、能在比较宽广的空间中交流的、能于后世接轨的、约定俗成的符号。文字的数量、规则、接轨是区别文字与刻画、图画记事符号的分界线。

2. 象形文字

中国的文字里存在着大量的带有图形特点的象形文字。这些文字，既传递出文字的含义，又形象地表现出事物的形态。我们看今天的汉字，象形文字的例子也随处可见，比如，下雨的“雨”就是一个生动、形象的象形文字，它由四个雨滴组成，这四个雨滴从天空中的云彩里落下来。

描写大自然的文字有：

如“日”、“月”、“旦”、“明”、“虹”、“雨”、“雨”、“雨”、“云”、“气”、“雷”、“水”、“川”、“泉”、“泉”、“泉”、“丘”、“山”、“渊”等，都是经过观察自然、模仿自然，经过思维归纳提炼形态得来的文字。（图4、5）

描写动物的文字有：

“鱼”、“鸟”、“凤”、“鹿”、“龙”、

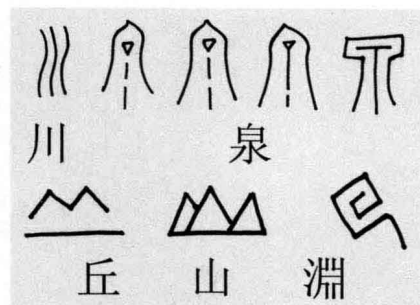

图5 象形文字

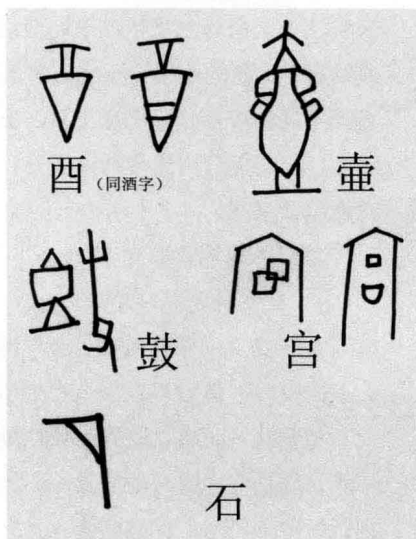

图8 象形文字

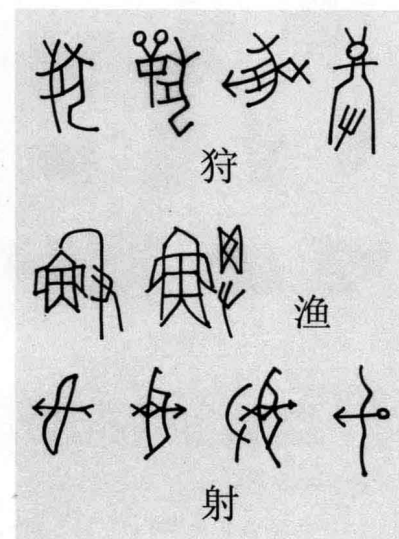

图9

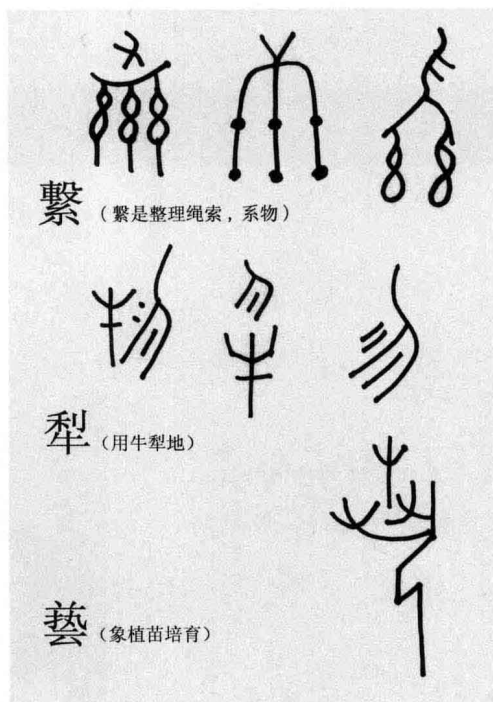

图 10

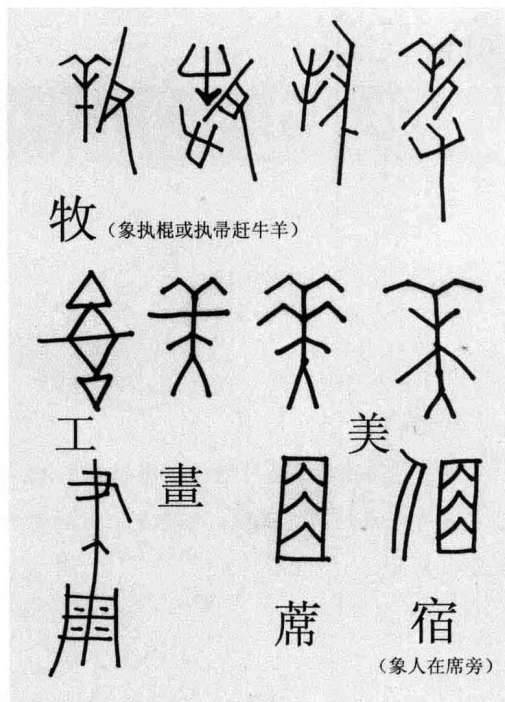

图 11

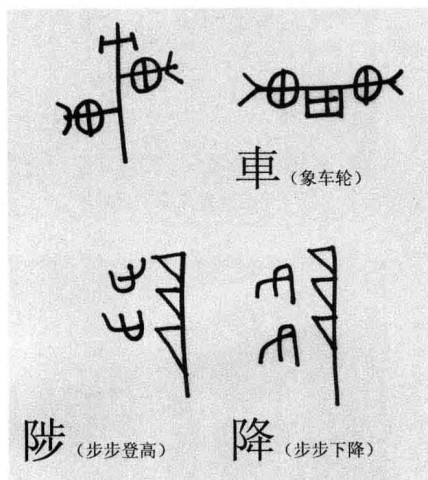

图 12

“燕”、“马”、“虎”、“象”、“猪”、“牛”、“羊”等。(图6、7)

描写物件的文字有:

“酉”(同酒字)、“壶”、“鼓”、“宫”、“石”等。(图8)

描写劳动和劳动生产工具的文字有:“狩”(狩是猎兽猎禽)、“渔”(渔是捕鱼)、“射”(射像弓矢形并表示射的姿势)、“繫”(繫系,指整理绳索,系物)、“犁”(犁是用牛犁地)、“艺”(像植苗培育)、“牧”(像执棍或执鞭赶牛羊)、“美”、“蓆”(蓆同席,是编织物)、“宿”、“画”、“车”、“陟”(等高上升、步步登高)、“降”(下降,步步降低)等。(图9、10、11、12)

语言学家弗洛里安·库尔马斯(Florian Coulmas)将中国的汉字分为三类,称第一类为“象形文字”,第二类为“简单的表意文字”,第三类为“复合的表意文字”。语言学家威廉·博尔茨(William Boltz)则说过,第二类是“表面上看起来是特定事物的图形再现”。

但第一类却是“通过语义的某种印象派的意味而体现的图形含义”^④。

通过以上文字我们看到,中国的文字有非常多的单字具有象形的特点。中国汉字中的图形和表意文字占汉字的80%以上。

思考与练习

1. 文字在产生的过程中经历了几个阶段?
2. 中国文字的雏形期是在什么时代,从考古学上认证属于哪个遗址?

④ 詹姆斯(美)著《视觉品味》,三联书店。

第二章

汉字简史

教学目的

通过本章的学习,了解汉字字体历史,汉字在各个发展阶段的字体特征,以及具有代表性的书法家,尤其是认识到活字印刷术发明对文化、信息传播的重要意义。

第一节 古文字阶段

中国的文字从出现至今,已经历了早期的图画文字、甲骨文字、古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书,以及印刷术发明后为适应印刷要求而逐渐派生出来的各种印刷字体等漫长的发展历程。

汉字自夏商产生后,其发展约经过了两个大阶段,即“古文字阶段”和“今文字阶段”。所谓“古文字”,一般是指隶变以前,即成熟隶产生以前的各种汉字,包括甲骨文、金文、石鼓文、六国文字(古文)及秦统一后使用的小篆等。“今文字”包括隶书和楷书。这里的大篆、小篆、隶书、楷书,是指汉字的形体。汉字形体的发展,先是大篆,接下来是小篆,然后是隶书,直至楷书,楷书是汉字的最终定型。到公元11世纪中叶,毕昇发明了活字印刷术。应木刻雕版的要求,汉字的形体逐渐变成结构方正,笔画横细竖粗的印刷体,至今被作为基本字体,广泛运用。

汉字的古文字阶段,从书体上划分,是指隶变以前。其中包括甲骨文、金文、石鼓文、六国文字(古文)及统一后使用的小篆等。

一、大篆

大篆是汉字最古老的形体,它流行于战国(公元前220年)前。今所见甲骨文、金文、石鼓文等,就属于广义的大篆范畴。

1. 甲骨文

甲骨文字被人们看做是中国最早的定型文字。目前学术界公认的是殷商时期的甲骨文(山东邹平县丁公遗址所出土的陶文,是刻在陶器残片上的,有人认为它是一个独特的文字系统,其年代属龙山文化晚期,距今约四千年)。甲骨文又称“契文”、“刻辞”或“卜辞”。称为甲骨文,因其刻在龟甲或兽骨之上;称为“契文”或“刻辞”,是因为其文辞楔刻在甲骨之上;称为“卜辞”是因其文辞都是书写的占卜内容。19世纪后期,在河南安阳,农民在

图13 商·祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞

图14 司母戊方鼎

图15 战国·中山王方壶

图16 战国·七年公冶戈铭

耕地时偶尔发现了甲骨的碎片，他们把这些甲骨作为龙骨卖到药房。1899年，清代官员王懿荣因病在药物“龙骨”上发现了这种上面刻有古文字的甲骨，便开始收集研究工作。“目前甲骨刻辞中所见到的全部单字的总数，约为4500字左右”。甲骨文的发现有着重要的历史和科学文化价值。

甲骨文多见于河南安阳小屯村，殷人不管多大事，都要占卜，如祭祀、征伐、田猎、疾病、旅行、天气、生娩等各个方面，都要先求神鬼天命。

甲骨文作为书法艺术作品，有它突出的风格特点。因为是镌刻字，故因镌刻工具的利钝、刻工技艺的高低、镌刻材料的差异而导致笔画特征和风格的变化。有的甲骨刻辞线条粗重古拙，有的劲利细巧，有的规整端庄，有的欹斜多变，有的清秀妩媚。文字结体也大小不一，错综复杂。但是，变化中往往具有对称、均衡、和谐、稳定等特点。甲骨文虽然形状各异，但刻辞布局却饶有章法，多能随形变化，或直行，或散落，稚真烂漫，运趣天成。从甲骨文的这些特点来看，它既是象形字又是表音字，并带有图画性，这种特点与创作规律，以及其所带有的艺术性，为创意字体设计提供了丰富的创意资源。(图13)

2. 金文

金文，指镌刻在商周及春秋战国以前用青铜铸造的钟鼎等彝器上的古汉字。因它是铭刻于青铜器之上，古人称铜为金，故称“金文”或“吉金”，又因这些青铜器多为钟鼎，旧时也把它称为“钟鼎文”。

殷商时代，青铜器的品种随冶炼技术的进步日渐增多，但受镌刻和铸造技术的限制，一般青铜器上大多镌刻的是几个款识文字，长篇铭文则比较少见。如重875千克的司母戊大方鼎，为现存最大的青铜器，但只在腹内壁铸有“司母戊”三字。

现存字数最多的是西周遗物“毛公鼎”，载文五百字，为西周厉王时的作品，铭文32行，共497个字，铭文最长，意气风发，其书亦雄浑浑厚，大有磅礴之势。其次是战国时期河北平山县的中山王鼎，载文469个字。

再次是与中山王鼎同时出土的中山王方壶，载文448字。各种器物上的文字，多刻或铸在器物的外面，但也不乏铸于器物内壁者，甚至还有的刻或铸在器物的盖、柄、耳子、足、颈之上。真是五花八门，不一而足。

殷商青铜器铭文的字体共同特点是：线条的流动性强，曲直变化鲜明，字形、体式和章法的变化，一般是顺乎自然，合于情性，没有固定的程式；笔法也较自由。这种文化现象，约源于早期的图画文字。

甲骨文和甲金文都是脱胎于图画的符号文字，甚至是象形文字，此亦合称为甲金文。(图14、15、16、17)

3. 石鼓文

石鼓文是东周最重要的石刻文

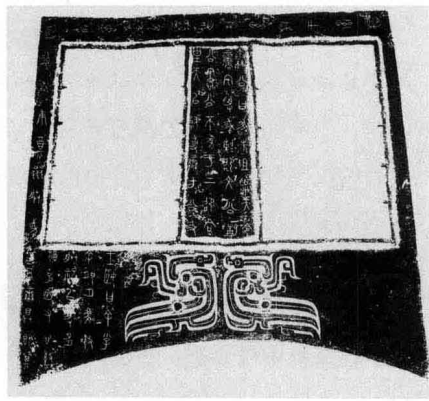

图17 春秋·秦公铸铭

字，它在中国书法史上声名显赫，被人称为“石刻之祖”。

石鼓文是我国发现的最早可辨识的石刻文字。因其铭文是楔刻在石鼓之上，所以成为“石鼓文”。石鼓共有10个，每个上面刻四言诗一首，内容所记为秦君游猎之事，为秦献公十一年所刻。（图18）

流传的古文字《史籀篇》中的籀文，以及孔子宅中的经传和春秋左氏传中的古文，均划为大篆。

上面的文字统称为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐脱离了图画的原型，打定了方块字的基础。

二、小篆

小篆是秦代开始流行的一种书体，秦始皇统一中国后，为加强中央集权，制定了“车同轨”、“行同伦”、“书同文”的三同政策。根据李斯等人的建议，统一了全国的文字，下令“罢其不于秦文合者”，命丞相李斯等人对秦文进行收集、整理和简化，产生了一种适合交流与交往的，具有进步意义的统一文字，这就是小篆，它在当时作为标准文字在全国推广。

李斯的作品《仓颉篇》、赵高的作品《爰历篇》和胡毋敬的作品《博学篇》对当时统一文字起到了决定性的作用。

小篆的产生，是汉字史上的第一次统一文字的运动，也是古文字时代文字简化的总结。（图19、20）

图18 石鼓文

图19 李斯像

第二节 今文字阶段

秦、汉之间有一个由小篆到古隶再到今隶的过渡阶段，以秦国文字为基础的小篆成为秦代的官方通行文字，而民间则流行隶书。至汉代隶变成熟，逐渐产生今隶，开始今文字阶段。

一、隶书

小篆将大篆的形体进行了简化，并将线条和规范化达到了完善的程度，使之基本脱离了图画文字的形态，而成为整齐协调、美观的长方形方块字体。但是，小篆的线条用刀刻或者用笔写不太方便，所以，由篆书又演变而成一种新的汉字形体，产生了形体向两边撑开成为扁方形的古隶，它把篆书圆转的笔画变成方折。

晋朝卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”又说：“下杜人程邈位衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者始圆，圆者始方，奏之始皇，始皇善之，出以为御史，定史书，或曰程邈所定，乃隶书也。”以上引言，我们得知古隶产生的原因，并了解到程邈是整理和改进小篆、促进古隶形成

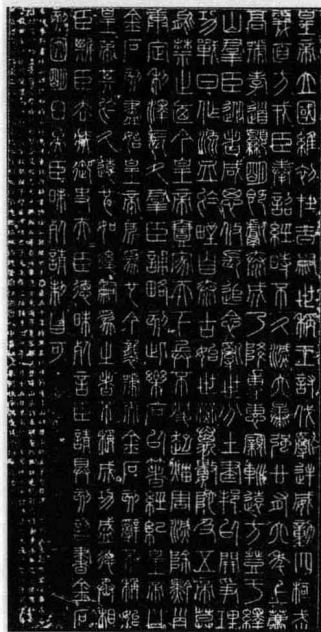

图20 秦·峰山刻石

图21 西汉·五凤石刻

图22 东汉·张迁碑

图24 钟繇像

的代表人物。

古隶把小篆粗细均匀、笔法圆滑的线条,变得平直有棱角。横、竖、点、撇、捺、挑、勾等笔画的处理较为单纯。

到了汉代,古隶就在平直有棱角的笔画基础上形成了工整美观、活泼、有波势挑法的今隶。它是一种比古隶更加发挥毛笔书写特点和更为成熟美观的字体,尤其是在东汉碑刻中大放异彩。

隶书的成熟和定型,是汉字发展史上的一个具有转折性意义的里程碑,它使汉字形体基本摆脱图画文字的状态,奠定了汉字表意标音的基础,并定型了从此以后,两千年来的汉字形体。(图21、22、23)

二、楷书

楷书,又称“真书”、“正书”,是汉字的最终定型书体。

在西汉宣帝时为萌芽时期,东汉未成,魏以后兴盛起来。

隶书和楷书,都是对篆书的简化,它们产生于同一母体。自唐以来皆谓楷书为隶。后来隶与楷在体态上逐渐有明显的区别,真书在笔画上平稳,放弃了今隶波动的波势挑法,在形体结构上打破了今隶的平直方正,变八字形的扁方形为永字形的正方形,从字势上看,今隶向外散开,真书向里集中。

历史上著名的真书家是三国魏的钟繇(公元151-230),字元常。钟繇工于篆隶,尤精正楷。张怀瓘在《书断》中将其书法列为“神品”,说他的“真书(即正楷)绝世,刚柔备焉;点画之间,多有异趣(图24)。”不过,钟繇的真书还稍带有隶书风格,真正在真书中摆脱了隶书风格的著名楷书家是东晋的王羲之父子。

楷书的成熟把中国的汉字推到了一个高度稳定的发展阶段,到后来产生了许多楷书大家,比如,唐朝的欧阳询,书体用笔险峻,结体谨严,风神遒劲,其代表作品为《九成宫醴泉铭》。(图25)

楷书字体,几乎一成不变地沿用到现在,形成了今天的汉字形体。

三、正书、行书和草书

正书、行书和草书的区分应从广义和狭义两方面来区分。

所谓正书,用于书写方式,应为工工整整,一笔不苟地书写,是相对于行书和草书而言的。而行书和草书则与正书相反,似乎比较潦草地书写。从广义上讲,我们将这种不同的书写方式所写的字分别称为正书、行书和草书。应该说,在汉字的发展过程中,每一种字体阶

图23 汉·张景碑

段里,由于同一种字体的书写方式不同,写出的字形都有所差异。所以,在整个字体发展过程中的每一个发展阶段,都应存在着规整的和比较潦草的书体。因此,广义的行书和草书,在每种字体中都有,也就是说,甲骨文在民间流行时,就应有正书、行草书之别。由此可知,广义的正书、行书和草书,应该包括正篆、行篆、草篆、正隶、行隶、草隶、正楷、行楷和草楷。

从狭义上来区分正书、行书和草书,是指正楷、行楷和草楷。

真书写得快了,像人一样,走路连续不停,就成了行书。“真书如立,行书如行。”这句话说出了行书的特点,因此,行书是介于正书和草书之间的一种书法体式。它的书写法式,既不同于规整的正书,又不同于潦草难认的草书,容易识认,实用价值高,是最受欢迎的书体。

最早的行书书法家是东汉末的刘德升。刘德升,字君嗣,河南禹县人。“行书者,后汉颍川刘德升所作也。”后来的书法家作品,均受其影响、变化而来。

历史上最著名的行书家为王羲之(公元303—361年),字逸少,原籍山东琅琊,后迁居会稽(今浙江绍兴)。它的最为代表的作品是《兰亭序》帖,书风一变秦汉以古朴雄健为秀逸流美。《兰亭序》被后人誉为天下第一书。(图26)

东汉的张芝是著名的今草书法家,张芝(?—公元192?)字伯英,敦煌酒泉人,后移居陕西华阴。张怀瓘在《书断》中对他的书法评价很高,说他:“字之体势一笔而成。偶有不连,而血脉不断;及其连者,气脉通其隔行,——故行首之字往往继前行之末。世称‘一笔书’者起自张伯英(名芝),即此也。”代表作品《冠军帖》、《八月》等。三国时魏人韦诞学张芝书,赞其“超前绝后,独步无双”,并称之为“草圣”。

历史上产生许多著名的草书大家,唐朝的怀素,深得王羲之之笔法,其结体平稳匀整,法度谨严,含巧于朴,寓奇于正,代表作品是《草书千字文》。(图27)

黄庭坚(1045—1105年)宋代著名书法家。其草书代表作品是《诸上座帖》,结字雄放瑰奇,极尽变化,用笔气势磅礴,变幻莫测。(图28)

图25 唐·欧阳洵九成宮醴泉銘

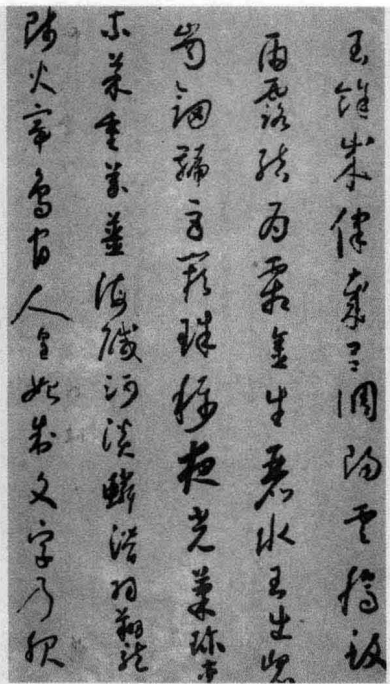

图27 草书千字文

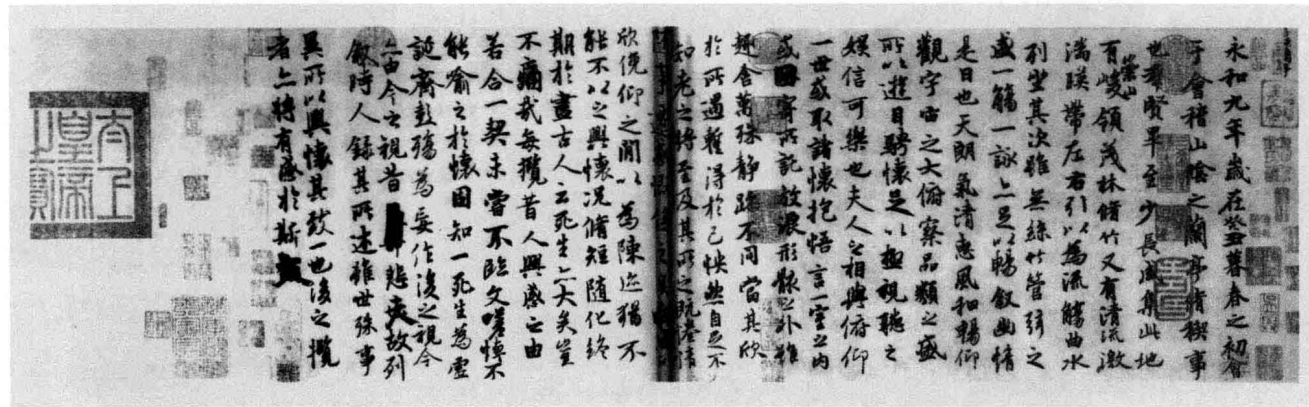

图26 王羲之兰亭序