

当代高等职业院校艺术设计规划教材

合肥工业大学出版社

视觉传达设计专业

● 王南杰 尤红 编著

文字设计与创意

CHARACTER DESIGN&CREATION

图书在版编目(CIP)数据

文字设计与创意 / 王南杰 尤红编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2009. 1

当代高等职业院校艺术设计规划教材

ISBN 978-7-81093-875-4

I. 文… II. 王… III. 美术字—字体—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第006783号

文字设计与创意

王南杰 尤红 编著

出 版 合肥工业大学出版社
地 址 安徽省合肥市屯溪路193号
邮 编 230009
电 话 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198
网 址 www.hfutpress.com
E-mail press@hfutpress.com.cn
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年2月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16 印张 5.5
印 刷 安徽联众印刷有限公司
发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-81093-875-4 定价: 35.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

CHARACTER DESIGN & CREATION

当代高等职业院校艺术设计规划教材

视觉传达设计专业

文字设计与创意

王南杰 尤 红 编著

合肥工业大学出版社

当代高等职业院校艺术设计规划教材

总顾问 张道一

顾问 马 泉 清华大学美术学院装潢艺术系主任 教授
清华大学美术学院品牌传播设计研究所所长
中国包装联合会设计委员会副秘书长
中国广告协会学术委员会委员

吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长 教授
教育部艺术设计指导委员会委员

张 抒 南京艺术学院美术学院教授

倪建林 南京师范大学美术学院教授

季 翔 徐州建筑职业技术学院副院长 教授
教育部建筑类指导委员会主任委员
教育部艺术设计指导委员会空间艺术分会指导委员会主任

姚寿广 南京工业职业技术学院院长 教授

潘立本 泰州职业技术学院院长 教授

孙亚峰 徐州建筑职业技术学院建筑与艺术系主任
教育部建筑类指导委员会委员

吴 渊 浙江广播电视大学工商学院传媒系主任

主 编 王南杰

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 俭	王全杰	王宁梅	王 建	王 林	王宜川	毛 明
尤 红	刘 柯	刘剑波	李文国	李 克	李安东	宋青原
吴京红	吴 静	苏 澄	张一东	张光祥	周 培	郑 杰
赵孟懿	殷玲玲	班 石	梁 伟	曹德斌	傅颖哲	詹 超

序

高等职业教育是高等教育的一种类型，也是职业教育的高级阶段。近年来，高职院校林立，艺术设计院系则独树一帜。艺术设计院系在国家大力发展高等职业教育的政策支持下，一直走在高职教育改革和发展的前列，全国高职艺术设计院校和院系数量与学生规模不断扩大。但同时，很多年以来，专业教材建设一直很薄弱。有的院系对教材不重视，仍旧采取师傅带徒弟“言传身教”的做法；也有的是教师根据教学实践自编讲义，随意性很大；更多的院系是将传统本科艺术设计类教材内容简单压缩。这些都不利于系统化、科学化、标准化、规范化地培养高素质职业艺术设计人才。实用的、专业化的教科书是高职艺术设计教育的前提，也是培养实用型高级艺术设计人才、传授专业知识和技能的有效载体。

本系列教材由多所国家示范型高职院校艺术设计类资深专业教师和相关专业领域具有丰富实战经验的专家共同编写。策划和编写本系列教材的目的，是力求体现全新的高职艺术设计教育理念，确保实现高职艺术设计类教育的人才培养目标，提高艺术设计教育的水平和人才培养的质量。

本教材突出实用性，以提高学生就业能力为目标，将传授实用、有效的知识和技能贯穿始终。教材力求突出岗位所需求的知识点、能力点，强调能力训练的步骤，并通过一些最新的典型案例分析，将诸多相关内容进行整合，使学生在校期间即掌握就业最为有用的知识。教材在理论体系、组织结构和阐述方式方面均做了一些新的尝试，既注重艺术性、专业性，又重视科学性、实用性；内容上突出基础知识，又兼顾一定的深度和广度，力求适合高职教育规律，在强调技能训练和能力培养的前提下，突出教学的针对性、实践性和可操作性。

高职艺术设计教育是一个崭新的课题，其发展方兴未艾！愿我们共同努力，促使高职艺术设计教育进入一个更加辉煌发展的新阶段。

当代高等职业院校艺术设计规划教材 总主编

2009年1月

内容简介

文字设计是视觉传达设计专业重要的专业基础课
文字设计是平面设计中最重要的一环

本书分别对汉字和拉丁字母的发展演变
汉字字体和拉丁字母的基本特征
文字设计和创意的的基本方法
以及字体的运用等几个方面进行了系统阐述

本书注重文字基础知识的掌握
更侧重字体设计与创意的技能性训练
体现高职教学特点
适用于高等职业院校
艺术设计类视觉传达设计专业的教学
每个章节都设计了作业练习和思考题供教师参照
有助于在具体的实践教学和训练中方便操作和执行

目录

6

第一章 汉字字体设计	7
一、汉字的起源与字体演变	7
二、汉字造型	10

40

第二章 拉丁文字设计	41
一、拉丁字母的起源与发展	41
二、拉丁字母的构件与类型	50
三、当代拉丁字体的表现	54

58

第三章 字体设计与创意	59
一、字体设计的基本原则	59
二、字体设计与创意表现	61

70

第四章 文字应用	71
一、文字在平面设计中的运用	71
二、文字在建筑环境装饰中的运用	86

参考文献	87
------	----

第一章 汉字字体设计

一、汉字的起源与字体演变

汉字的起源，传说甚多。世称伏羲氏因画八卦而作“龙书”，神农氏因嘉禾而作“穗书”，黄帝见卿云而作“云书”，仓颉观鸟而作“古文”，尧帝得神龟而作“龟书”，大禹铸九鼎而作“钟鼎文”等之说。汉字究竟起源于何时，至今尚无确切的答案。《韩非子》、《说文解字》等都认为汉字起源于黄帝时代(约相当于以仰韶文化为代表的新石器时代)，由仓颉所造。唐张怀《书断》言仓颉造字之初：“颉首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”

甲骨文是汉字的祖先，是最早的汉字资料，但不是最原始的汉字，很多书中把甲骨文作为中国最早的文字，这样一下子就削掉了汉字三千年的历史，也给国际文化交流造成很大的困惑和误解。甲骨文章法森严，是一个非常完善的文字系统，所以在它之前必定有一个漫长的古文字萌芽时期。考古学的大量发现表明，汉字起源于陶器上的刻画，而较为公认的文字是山东大汶口文化遗址里陶器上的几个文字，距今约六千年。

六千年的字体千变万化，不可穷尽。汉字的流传地域广泛，而且使用的场合和功能各不相同，所以决定了汉字的发展、字体的演化是一个并行交替整体发展的过程。从甲骨文到现在，汉字就是朝着这两个方向发展：一个是正统的官方文字，从金文、籀文到秦篆、汉隶，它们字形结构复杂，体系更加完整，符合认读标准，是“繁化”的方向；另一方向是通俗的民间书体，从盟书、帛书到行楷、宋体，它们笔画相对流畅，结构单纯，趋于简化。正统的官方文字的每一步发展，都受到了通俗的民间书体的冲击，但发展到后来又成为民间书体的规范。二者相辅相成，共同促进了汉字的进步。

未解读的符号

人

立

北

大

天

众

从

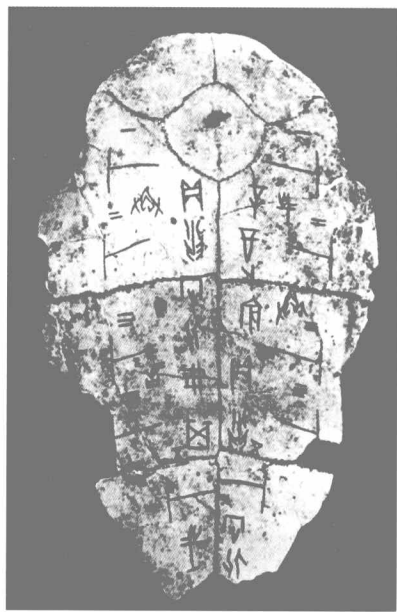

并

“于天地山川得玄远流峙之形，于日月星辰得经纬昭回之度，于云霞草木得霏布滋蔓之容，于衣着投物得揖让周旋之体，于须眉口鼻得喜怒惨舒之分，于虫鱼禽兽得屈伸正动之理，于骨角齿牙得摆抵咀嚼之势，随手万变，任心所成，可谓通三才之品，汇备万物之性状者矣。”汉字的具象表现特征和渊源，许慎已经通过这段文字描绘得很清楚了。其实每一个汉字，它都是一幅画，都是来源于人、自然，人与自然、人与人之间关系所表现的图形符号。先民在造字的过程中，用无穷的智慧和朴素、单纯、生动的文字意象，表现了人与自然以及社会改造中发生的场景。

汉字在创造的过程中，从物出发是汉字创造所采取的根本途径。它依类象形，有形可象，表现于“六书”，或是有所象(象形)，或是有所指(指事)，或是有所会(会意)，或是形声相益、取譬相成，都不脱离具体物象。大多数汉字产生于三千年之前。汉字作为象形文字的特点也相应决定了对它的创造必须重视感情直觉的途径。许慎将其概括为“近取诸身，远取诸物”，“仰则观象于天，俯则观法于地”，就是强调汉字的创造不离具体的物。

汉字是目前世界上唯一还在使用的象形文字系统，也建构了我们认识世界的方式，这种方式盘踞在人们的思维深层，时时启发激活人们模仿这种方式去把握对象，它蕴涵的思维特性和构造方式对人们发生潜在影响。在现代汉字设计过程中，我们虽然不能回到远古时代寻找造字的快乐，但是大众对文字的认知方式和思维习惯依然还是重要的设计依据。我们的象形字是一种传播效率很高的分析性语言，经常只用几根线条便可以表达很复杂的情绪和故事，形成一个个很鲜明的视觉形象，特别有利于现代的视觉交流的图像化和情绪性表达。

象形造字法具有很大的局限性，往往无力于表达抽象的概念。于是，造字者又进入了更加艰难的探索历程，即“形声相益”阶段。一是从形体上加以开掘，主要表现为指事、会意方法的运用。指事是汉字摆脱具象迈向抽象的关键一步。它“上以济写实之穷，下以开会意之先”，在汉字的创造过程中扮演了一个极为活跃的角色。它或是通过抽象符号来表示意义，如一、二、三、四；或是在象形母体中加上一个符号以显示意念，如朱、本、末；或是通过象形字的变化来表示意义。而会意者，则是“比类合谊，以见指伪”。它是一种动态的象征符号，通过两种或多种象形符号组织的符号群来表现一个新的意念。因此，符号的选择、形体之间的关系构成就必然受制于一定的思想原则、审美标准等。从此可见，汉字创造过程中，会意、指事的介入，使汉字作为运载文化工具的作用得到了很大的补充，象形是形象的静态摹追，指事、会意是复杂意念的动态显现，象形较实，指事、会意较虚。这三种造字方法，从动静虚实内外表里的多角度透视，在线条形体上对汉字作了曲尽其妙的设计，它不但展现了一幅幅古人生活的动人风俗画，也流淌着传统文化心理的潜流。

楷书	真	象	甲文	金文	小篆	隶书
人						
山						
門						
鳥						
水						
牛						
日						
甘						
女						
魚						
刀						

汉字的字体及演变

象形装饰文字——商金文庙号与私名

二、汉字造型

1. 汉字发展史上的几种典型汉字造型

(1) 图形文字

商末周初是我国历史上青铜时代的鼎盛时期,这个阶段的青铜器以深沉的历史力量为内涵,以瑰异雄浑的造型和纹饰,体现了一种超乎世间的神的权威。由于青铜时代是在新石器时代的基础上发展而来的,因此保留了相当多的原始文字的率真稚气的特征。

在商末周初的青铜铭文中,有不少表示氏族徽名、国名、地名、私名和祭名的图形文字。这类文字与新石器时期的甲骨文和当时的青铜器上应用性的金铭文在形体上差距甚大,起着突出氏族、强调自身的作用。郭沫若、唐兰等人称这类文字为图形文字。

甲骨文由于受到材质、行文规范和表现工艺的局限,无法与青铜器金文中的图形文字显赫的装饰作用相比,两者在结构上具有一致性,在审美上存在很大的差异性。

商金文族徽、作器文辞

图形文字的本体美化意识还可以通过文字与纹饰的共同性表现出来。在青铜器时代,有不少典型的装饰纹样,如龙纹、兽面纹等具有较为统一的基本形。这些基本形常见于图形文字中。人们已经能有意识地将纹饰中的图案运用到文字中去了,这种目的明确的活动表明了文字运用过程中存在的设计意识。

商周图形文字是当时现实生活的真实反映。经过提炼和概括,神秘怪异的图腾展现了率真无拘的表现手法,体现了原始古朴精神。

(2) 鸟虫书

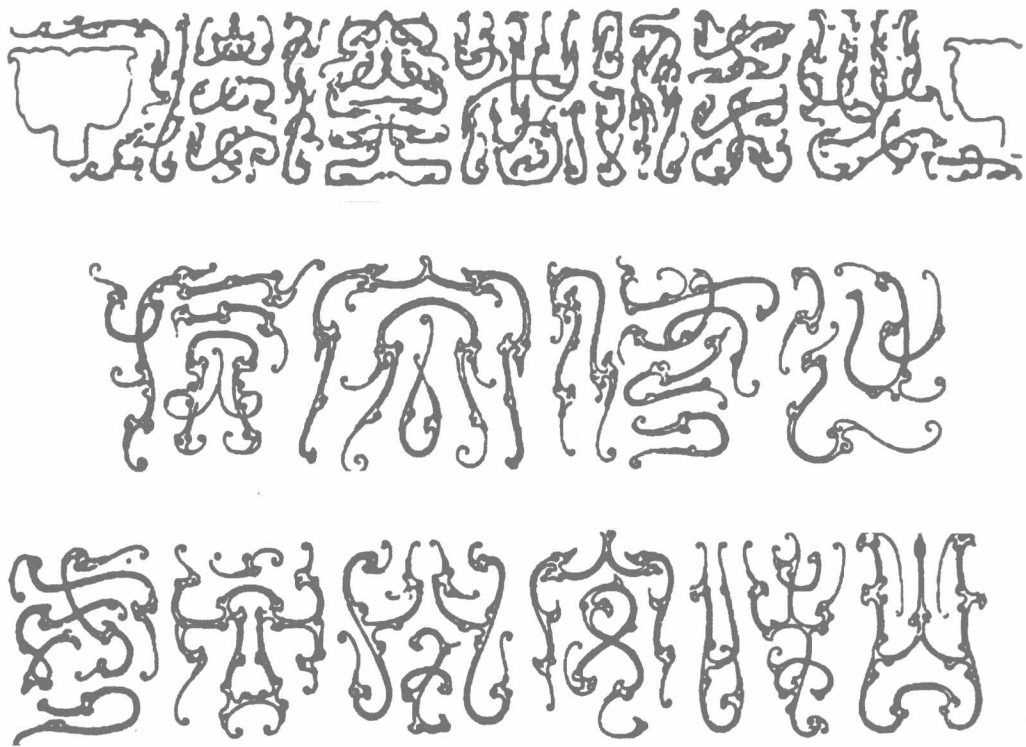
春秋战国时期是汉字形态演变史上一段空前绝后的灿烂时期。王室衰微，诸侯竞雄，各地群雄热衷于以制造文字形态的特异来凸显自己的王者地位。客观上青铜向铁器的转化，也使得青铜器铭文由西周以来的“书史”性质阶段逐渐转入“文饰”性质阶段。

巨大的社会变革孕育着中国思想文化史上的第一个高峰，而相应的文字表现也是千姿百态，形成了青铜时代文字装饰美化的巅峰。而鸟虫书是春秋战国金文美术字中的杰出代表。

鸟虫书广泛地流行于春秋战国时期，以楚文化时期为盛，根据其形象化程度的不同，可以分为以下三种类型。形象的鸟虫书：文字形体多装饰为以鸟形为主的多种动物复合形象。抽象的鸟虫书：文字结构中动物形象多以经过提炼的简略抽象的结构线来表现。奇字铭文：多见于兵器上的一种字形极简略的象征性的鸟虫书文字，并不为识读用，其目的重在装饰。

在春秋战国期间，各地鸟虫书的艺术风格差别较为明显，其大体风格面貌可以西秦、东齐、南楚为代表。概而言之：以秦为代表的西北地区风格端庄效古，峭劲挺拔；以齐为首的东方区域文字修美颀长；而在楚文化区域，鸟虫书则多修长瑰丽、极富浪漫主义色彩。

鸟虫书在汉代得到延续，并把原来属于王公贵族的“巴洛克”字体广泛地运用于铜器、砖甃、玺印当中。此时，鸟虫书的图案效果已基本取代文字意义，且装饰中大多不做具象摹拟而以屈曲盘绕、充实空间来表现。这种装饰作用的“纯化”也使得鸟虫书由文字领域的鼎盛走向衰退。

鸟虫书

(3) 宋体字

宋体字的出现成为我国文字美化史上的转折点，它是以传统书法为基础的古典汉字美学和以工艺技术为依托的新汉字美学的分界线。宋体字的产生完成了汉字装饰美化发展过程中从古典书写形式到现代技术形式的嬗变，具有重大的历史价值。

在宋体字的创造过程中，下层知识分子和雕版工匠创造性地将文字分解为一些纯化的有共同特征的点画元素，运用基本的规律组织，形成了一套程式化的美化经验。从此，以宋体字为基础、有规律地运用书法艺术中某些特点的创造活动，大量地运用在人们的日常生活及社会、经济活动中。

制版室

湘西雪達旦萬樹吐奇芬凍行如驚
 解包呵直指又作飢後蹲放意說臨
 坐令冷齋中忽然變春溫明朝別我
 便覺西湖月夜坐生夢竟
 石門文字禪卷第六

宋代刻本

(4)现代美术字

现代美术字的概念是20世纪30年代被提出的,“美术字”最初在中国出现就冠有“现代”的前缀,有明确的现代主义倾向。20世纪30年代的中国文人经过五四运动的洗礼,有过一段十分辉煌的时期。其问文化新人迭出,名著佳作时现,现代美术字也出现了前所未有的繁荣。在美术字设计表现上突出的代表人物如鲁迅、陈之佛、闻一多、雷圭元等,他们在文字应用的各个领域对美术字表现出极大的热忱及深厚的艺术功底,如书籍装帧、广告、报纸、商标设计、包装以及政治宣传上都运用了大量的美术字,风格丰富多彩,生动而极具鼓动性。他们创造了美术字史上的光辉篇章。

20世纪50年代出现的美术字高潮是伴随着空前的建设热潮和一系列的政治运动而来,书法和美术字得到最为广泛的普及和运用。50年代的美术字以大气、霸气、雄壮、严肃为主要特征。

20世纪80年代后,经济复苏,反映到美术字的变化则表现为形态的多样化,大家可以开始用较为自我和轻松的形态进行文字创作,为商业而设计。不少专家在这一领域做了深度探索和应用范围的扩展,但主流的作品及相关理论依然是20世纪50年代甚至30年代基础上的延伸,方法上并没有对飞速发展的科技领域及多元化的社会科学变化做出反应,作品的形式和方法与20世纪五六十年代的作品相比没有突出变化,美术字的理论始终被禁锢在以“图案”为经纬的工艺美术理论中,从而与世界美术发展形成较大的落差。由于设计理论的停滞,美术字的发展在经历20世纪80年代短期繁荣后,很快就陷入了90年代“电脑特效字”横行的误区。如今,文字设计虽呈现“百花齐放、万紫千红、多姿多彩”的局面,但仍然存在许多视觉垃圾,亟待专业技艺和审美素养的提高以及对文字与媒介应用能力的把握。

中国吉祥文字变化
中国吉祥文字变化
中国吉祥文字变化

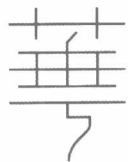

书法字

印刷体

美术字

開運堂

hanaougi

2. 汉字的六种造字方法

汉字的笔画、字体和结构一方面不断抽象、精简以满足简单书写和交际的需要；另一方面，由于它是基于象形造字规则上的发展，因而注定不能摆脱具象绘画特征。要进一步了解汉字的特点，有必要认识一下汉字的基本造字方法。东汉许慎在《说文解字》中归纳出六种汉字造字方法：象形、指事、会意、形声、转注、假借，即所谓“六书”。

(1) 象形

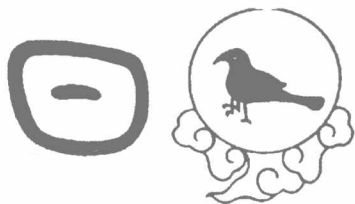
“象形者，画成其物，随体诘屈(诘屈即曲折)。”所谓象形就是按照客观事物的形状，以其圆转曲直的简笔，描绘出一种具有形象感的代表符号(文字)，来表达语言中的词义。象形就是用最简练的手法画出实物来，也许是全部，也许是最有特点的部位。象形字出现得最早，是最原始的创造汉字的方法，一般都为独立字。“日”、“月”画出太阳、月亮的形状；“女”是一个坐着的女人形象；“子”像一个刚出生的婴儿，两手朝上；“雨”上面一横象征着天，从天上下雨；“车”像两马驾车之状。

(2) 指事

“指事者，视而可识，察而意见。”有些比较抽象的事物，单纯用象形法难以表达，就用象征性的符号来表示，利用标注记号的方式表明所要描绘之事物的要点。指事是早期的造字法，因局限性很大，文字数量也很少，后来基本不用此法创造新字。如“上”、“下”二字，以“一”表示中界，短“横”在中界以上为上，短“横”在中界以下为下；“刃”字，在刀的基础上加一记号，表示“刃”字；“本”字，树木之下部为根，加以标记号，以体现“本”义；相反，“末”为树梢之意，上部加以记号以表示。

(3) 会意

会意就是将两种以上的图形合并成一个新字。如：采(手在树上)、苗(田中禾苗)、囚(人在牢中)、信(人言)、步(前后足印)、鼓(手持锤敲打放在架子上的鼓)、并(两个并立的人形)、谷(人在盆中洗澡)、男(取致力于田之义)、明(取日月映天之义)、毓(妇人分娩)、暮(取日影入林中之义)等。会意字是象形文字的衍展，但远比象形字潜力大，使用范围与数量也广而多。

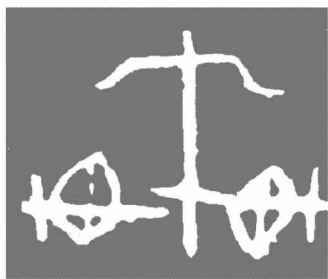
日

月

明

车

苗

鼓

(4)形声

“形声者，以事为名，取譬相成。”形声字是取两个现成的字体组合而成，其中一字表示新字的读音，称之为声符；另一个表示新字的字义，称之为义符。形声字声或于左或于右，或于上或于下，或在其中或在其外，也有一字二声，是以意符为主而加上音符的造字方法。如：江，从水工声。河，从水可声。洪，从水共声。汪，从水王声。洗，从水先声。沽，从水古声等。只是有些字在古代是形声的，因读音发生了变化，而今不象形声了。

(5)转注

“转注者，建类一首，同意相受。”转注就是给有特定含义的字，加上各种表示特定含义的偏旁部首。“北”字，本意是指两人相背之义，假借南北之“北”，而成方位词，所以在“北”下注“肉”字偏旁，写成“背”，以示二义之别。“止”字，本表示脚趾，后假借停止之“止”义，故在止之左边注上“足”字的偏旁，写成“趾”，以区别二者之义。再如考、老、耄、耄等，都有“老”的意义，爷、爹、爸三字皆从“父”，这样这些字可归为一类。

(6)假借

“假借者，本无其字，依声托事。”假借法并未造出新字，而是借用一个同音字来表示。假借字的出现当在象形、会意之后，形声字之前。它是借同音的象形、指事、会意、形声字表示新的概念。

“女”本为女人之意，后借为“汝”，成为人称代词。“子”本意是儿子之意，故取人形，后借用成房子的“子”、瓶子的“子”等。由于上古时代字少，因此这种现象比较多。

总之，文字是人类在长期的劳动和生活实践中，出于记事和传递信息的需要而逐渐创造出来的。从无到有，从少到多，从多方尝试到约定俗成，逐步孕育、发展。在发展过程中，文字逐步脱离绘画，变得整齐划一。

源于“六书”之后按一定原则简化而成的现代汉字大体上有八种笔画：点、横、竖、撇、捺、挑、钩和折。这些笔画概括了现实生活中千变万化的物体的最基本形态，是对现实形体不能再精简的精简。汉字组合这八种笔画，把有规律有秩序的成分变成了无序而带有美感的空间构造。汉字的这种造型空间的制约使它与抽象派艺术截然不同。汉字既非纯粹的抽象，也非纯粹的具象，它是抽象与具象的综合体，是抽象与具象的高度辩证统一。

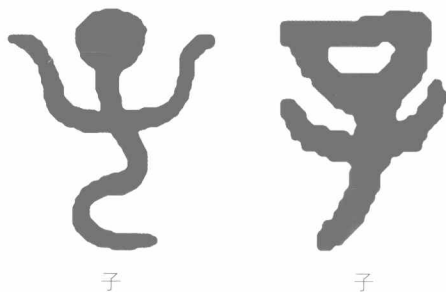
水

河

北

背

子

子

女

汝