

ART DESIGN

ART DESIGN

高等学校艺术设计规划教材

ART DESIGN

高等学校艺术设计规划教材

文字创意设计

WRITING DESIGN

柳林 汤晓颖 李国庆 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

序

序

人们认识事物，从发生到发展，从表面到本质，都有一个过程，而且是一步一步地进行，不可能一蹴而就。在对待实用性艺术和纯精神性艺术的关系上也是如此。历史的发展轨迹告诉我们，人类最早的艺术都带有实用的特点，因为要实际应用才创造了艺术，只是到了后来，事物多样了，思想也复杂了，纯精神的艺术才独立起来，但始终不能离开物质的载体。由于所载的是精神，是思想和意识，当精神文化和物质文化被划分开来的时候，便把非实用的艺术归为精神文化，时间久了，人们习以为常，好像两者之间没有什么关系，甚至产生一种世俗的强分尊卑的思想，以为精神文化高于物质文化，却不知在精神文化与物质文化之间还有一种未曾分解的综合性的文化，我们称之为“本元文化”。也就是说，人类的文化从最早的意义讲，是一元性的、原发性的、综合性的和未曾分解的，后来才随着社会的分工派生出精神文化和物质文化，但是，并没有因此使得本元文化解体，而是同精神文化与物质文化并存，共同发展，其具体的形态便是建筑艺术和工艺美术。

工艺美术在我国古代称作“百工巧艺”。它的历史虽长，行业虽多，经验也很丰富，只是处于手工业时代，设计与制作的分工既不明确，发展也很缓慢，待到机器工业兴起，尤其是随着科学技术的突飞猛进，现代工业生产已将手工业远远地抛在了后头。因此，现代科技和现代工业向艺术提出了更高、更新、更具体的要求，于是艺术设计应运而生，形成一种新的专业，并由此可能出现精神与物质的新综合。

早在20世纪初，日本明治维新之后向西方学习颇有成效，由于机器生产的需要，他们在东方率先建立起“图案学”。因为所用的名词、术语都是汉化的，我们读起来较方便，于是很快影响了我国，西方的设计新理念便转了一个弯子介绍进来。“图案学”所要解决的图形和方案，既有平面图案的构成法，也有立体图案的构成法，并且贯穿着形式美的原理和法则。它的起步较高，只是在后来被人曲解，致使成为现在的纹样技法课。按理说，“图案”和“设计”两个词在英文中都译为“Design”，可是在我们竟出现了厚此薄彼，这是很值得深思的。“工艺美术”一词的使用也是日本人在先。现在起用艺术设计（或设计艺术），看来与前者并没有本质的区别，只是转换了角度，它与工业制造的分工与协作更加明确，也更贴近于文化。

当年的“图案学”与“工艺美术”并没有被否定，也不存在着新与旧或是与非的问题。图案学仍然是一门无法取代的学问，传统手工艺的光辉永远也不会暗淡，只是范围有所缩小。“艺术设计”的提出，是应了新的科学技术和工业生产的发展、经济建设和商品市场的需要而建立起来的。它是文化的，又是经济的。作为文化来说，设计艺术并非独立的艺术形态，必须经过制造才能最后完成，因而成为生产的前过程。在生产与消费之间，艺术设计不仅为产品塑造形象，同时也是商品流通的重要手段。现在的商品社会已经形成全球性的市场，艺术设计在中间起着很大的作用。过去的“图案”和“工艺美术”之所以推展不开，除了自身的不足之外，主要的是不具备客观的条件。

Contents
目录

第一章 文字设计的基本概念 / 001

- 一、文字的形成 / 001
- 二、现代文字设计的发展 / 003
- 三、文字设计的功能与意义 / 005

009 / 汉字的发展及结构特征 第二章

- 009 / 一、汉字的起源与发展
- 013 / 二、鸟虫书对汉字的影响
- 014 / 三、汉字与篆刻
- 015 / 四、雕版技术的发展对汉字的影响

第三章 汉字的构成形式与笔画结构 / 017

- 一、汉字的构成特点 / 017
- 二、汉字字体笔画与结构 / 019
- 三、字体设计与视错觉 / 022

024 / 汉字创意设计方法与实践 第四章

- 024 / 一、汉字字体设计的原则
- 028 / 二、汉字的设计表现形式
- 038 / 三、汉字设计的制作过程
- 040 / 四、汉字设计训练作品

第五章 拉丁文字的形成与发展 / 056

- 一、拉丁文字的形成 / 056
- 二、拉丁文字的风格演变及发展 / 058

第六章 拉丁文字的基本构造与书写方法 / 065

- 一、拉丁文字的基本结构特点 / 065
- 二、拉丁文字的书写方法 / 066
- 三、拉丁字体的类型 / 069
- 四、罗马数字和阿拉伯数字 / 069

072 / 拉丁文字的设计创意及表现 第七章

- 072 / 一、拉丁文字的设计方法
- 074 / 二、拉丁文字的组合规律
- 074 / 三、拉丁文字的设计表现

第八章 文字与设计应用 / 080

- 一、文字与logo设计 / 080
- 二、包装上的文字设计 / 084
- 三、招贴广告上的文字设计 / 086
- 四、pop广告上的文字设计 / 092
- 五、书籍装帧中的文字设计 / 094

096 / 文字创意设计作品

后记 / 110

111 / 主要参考书目

第一章 文字设计的基本概念

文字设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。文字设计是对文字按视觉设计规律加以创想的过程，是对传统和现行文字进行的形象创意活动。世界各国的历史尽管有长有短，文字的形式也不尽相同，但世界文字在历经悠久的历史长河之后，逐步形成了代表当今世界文字体系的两大板块结构，即代表华夏文明的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字和拉丁字母起源于图形符号，各自经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。

一、文字的形成

远古的人们最初只能利用口头语言进行交流，当口语和记忆难以适应人们的生活和交流，有必要将许多思想和事情记录并保存下来时，从而创造了最早的图画文字。从远古时代陶器或远古时代岩画上发现的一些简单的刻契符号和图画形式，或多或少显现出一些文字的足迹。

文字是为了记录语言而创造的，它最大的特点是把语言这个表现思想的听觉符号系统地、非常准确地翻译成视觉符号，使语言通过文字符号得以保存与传播。目前世界各国所使用的语言文字虽然不同，但文字组合的形式只有

两种：以字母拼写组合形式的文字，其各国在使用上仅是字母的写法、拼法、读法不同而已；以方块文字组合形式的单字和数字，主要是汉字和亚太地区其他文字。

世界上最古老的文字符号主要有五种：苏美尔人的“楔形文字”、古埃及的“圣书字”、中国的“象形文字”、印度的“印章文字”以及“玛雅文字”，其中，前三种文字的运用与研究较为广泛。

公元前3500年以前，西亚两河流域的苏美尔（Sumer）人创造了最早的文字。它起初主要是象形符号，后来以软泥板为纸、小枝干为笔，压刻成“楔形文字”，这种文字曾经在西亚用了近4000年。

孕育于公元前4500~前3100年，北非尼罗河流域的古代埃及人创造的“圣书字”，在公元前3100~前343年发展成熟并定型。“圣书字”的产生略晚于苏美尔文字，起初也是象形符号，后来由于书写工具的演变发展成“僧侣体”，及至公元前7世纪左右的草书体文字“世俗体”。圣书字使用了3000多年，经历了希腊、罗马统治埃及的时期，它所包含的标声符号成为后来创造字母的主要源泉。如秃鹰代表A字，蜜蜂代表B字，它们同时又代表着A字鹰和B字蜜蜂。象形化和拼音化混合使用是古埃及时期重要的文字表现方式。

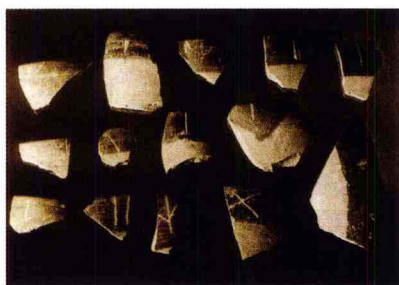

图1-1

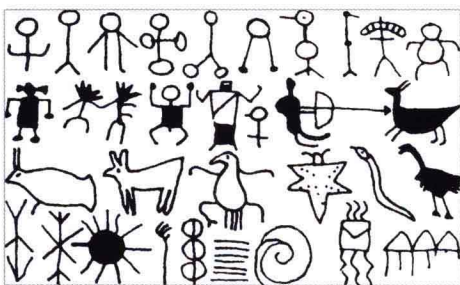

图1-2

图1-3

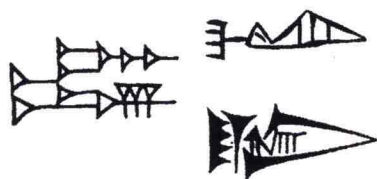

图1-4

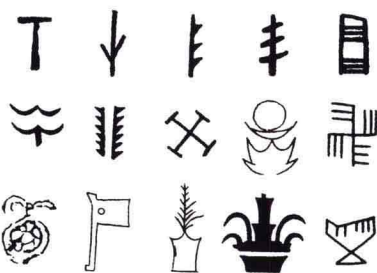

图1-5

图1-6

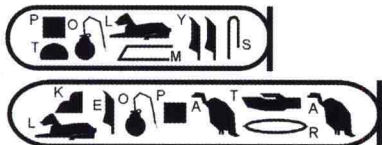

图1-7

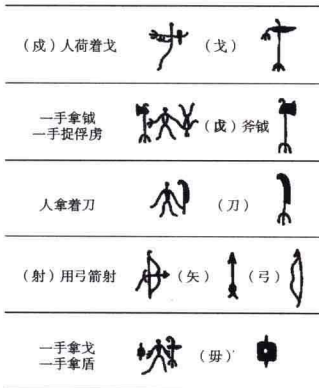

图1-8

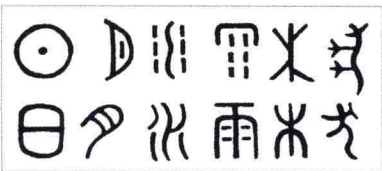

图1-9

图1-1 中国西安半坡出土的刻有符号的陶器残片

图1-2 北美印第安人的史前岩画

图1-3 古埃及及公元前1370年前后的“死亡书”，字体和编排都采用手卷式的横向方式，并井有条，形成日后同类文书的基本格式

图1-4 两河流域苏美尔人的楔形文字

图1-5 新石器时代陶器符号

图1-6 半坡遗址出土的陶片符号

图1-7 古埃及的象形文字是最早的注音符号，每个图形旁的字母代表这个象形文字的发音。

图1-8 甲骨文到小篆演变例子（日、月、水、雨、木、犬）

图1-9 商代文字所见武器和使用图示

	苏美尔	埃及	汉
人	𐎧	𐎡	人
王	𐎶	𐎡	王
神	𐎶	𐎡	神
牛	𐎵	𐎵	牛
羊	𐎵	𐎵	羊
星	𐎶	𐎶	星
日	𐎶	𐎶	日
日	𐎶	𐎶	日
水	𐎶	𐎶	水
树	𐎶	𐎶	树
房	𐎶	𐎶	房
路	𐎶	𐎶	路
城	𐎶	𐎶	城
土地	𐎶	𐎶	土地

图1-10

图1-11

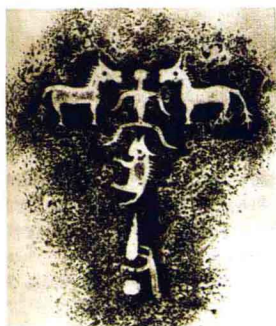

图1-12

图1-10 苏美尔、埃及、汉字三大古文比较

图1-11 公元前4300年，大汉口出土的陶器图案

图1-12 殷代青铜器上的金文，图中分别是动物图像、桥子孙形、职掌图识

中国的文字产生可追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字，至今已有3500多年的历史。商代甲骨文具具有简单的字形形态，与代表的内容形式基本相近。比如画一个圆，中间加一点，像日满之形，就是“日”字。画三个并连的山峰，由最简括的形象造成“山”字。周代的青铜文字，或者称为金文，开始了以音创造新文字的方式。中文造字的三种基本方法在周代已经形成。

文字的发明，使人类社会摆脱蒙昧无序的状态而步入文明的历程，始自苏美尔人的楔形文字、古埃及的圣书字、中国的象形、会意和仿音结合的文字体系的出现，以及后来西方简洁易记的字母文字的使用和发展，从根本上改变了人们书面传达的方式，提高了人们掌握文字的速度和时间，同时也从根本上改变了人们的生活方式，促进了社会的发展和进步。

二、现代文字设计的发展

文字发展的历史也是文字设计的历史，在文字结构定型以后，文字设计开始以基本字体为依据，采用多样的视觉表现手法来创新文字的形式，以体现不同时期的文化、经济特征。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴，极大推动了文字设计在技术与观念上的改进，人们开始讲究艺术效果和科学技术的结合，出现了一种符合人们视觉规律，强调色彩、形态、调子及质感的设计字体。工业革命时期，文字设计在商品销售、文化教育和传播科学技术方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了文字设计的多样化，由英国人发明的黑体字在字体的形、比例、量感和装饰上作了新的探索。随着社会物质的丰富，市场的快速发展，各种符合时代特征的流行字体大量应用于广告品牌、包装、报刊等，促进了文字设计的发展。

图1-13

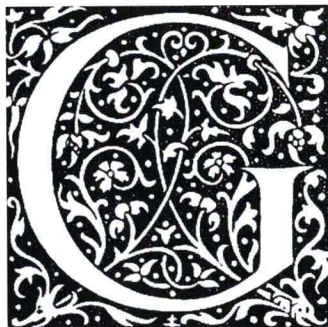

图1-14

图1-15

图1-13 早期的凸版印刷铅字字模、空铅和铅条

图1-14 1526年托利设计的书籍印刷的首字母装饰

图1-15 维也纳分离派成员莫斯设计的文字标志，运用了边线进行装饰

现代字体设计理论的确立，则得益于19世纪30年代在英国产生的工艺美术运动和20世纪初具有国际性的新美术运动，它们在艺术和设计领域的革命意义深远。现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术都受到其基本观点和理论的影响。19世纪末20世纪初，源自欧洲的工业革命在各国引发了此起彼伏的设计运动，推动着平面设计的发展，同时也促使字体设计在很短的二三十年间发生了许多重大的变化。工艺美术运动和新艺术运动都是当时非常有影响力的艺术运动。它们在设计风格上都十分强调装饰性，而这一时期字体设计的主要形式特点也体现在这个方面。

20世纪20年代，德国、俄国和荷兰等国家兴起的现代主义设计浪潮提出了新字体设计的口号，其主张是：字体是由功能需求来决定其形式的，字体设计的目的是传播，而传播必须以最简洁、最精练、最有渗透力的形式进行。现代主义也非常强调字体与几何装饰要素的组合编排，从包豪斯到俄国的构成主义设计作品都运用了各种几何图形与字体组合的方法。

20世纪50年代到60年代，现代主义在全世界产生了重大的影响，以国际字体为基础字体的设计更加精致细腻，随着照像排版技术的发展，进一步使字体的组合结构产生新的格局。60年代中期以后，世界文化艺术思潮发生了巨大的变化，新的设计流派层出不穷。他们的一个共同特点是：反对现代主义设计过分单一的风格，力图寻找新的设计表现语言和方式。在字体设计方面许多设计家运用了新的技术和方法，在设计风格上出现了多元化的状况。

新的文字设计发展潮流中有几种引人注目的倾向。一是对手工艺时代字体设计和制作风格的回归，如字体的边缘处理得很不光滑，字与字之间也排列得高低不一，然后加以放大，使字体表现出一种特定的韵味。其次是对各种历史上曾经流行过的设计风格改造。这种倾向是从一些古典字体中吸取优美的部分加以夸张或变化，在符合实用的基础上，表现独特的形式美。如一些设计家将哥特体与新艺术风格的

字体简化, 强化其视觉表现力度, 并使之具有一些现代感。还有的将强调曲线的早期新艺术运动的字体加以变化, 使其具有光效应艺术的一些视觉效果。另外还产生了不少追求新颖的新字体, 普遍现象是字距越来越窄, 甚至连成一体或重叠, 字形本身变形也很大, 有些还打破了书写常规, 创造了新的连字结构, 有的单纯追求形式, 倾向于抽象绘画的风格。

20世纪80年代以来, 电脑技术不断完善, 在设计领域逐步成为主要的表现与制作工具。在这个背景下, 字体设计出现了许多新的表现形式。利用电脑的各种图形处理功能, 将字体笔画结构的边缘进行肌理、模糊、光感等处理, 使之产生一些全新的视觉效果。

三、文字设计的功能与意义

信息传播与视觉审美是文字设计的基本功能。任何文字都是为了实用的需要而创造的。文字一方面是文化的载体, 反映思维认知, 物质生产的水平, 另一方面它又是文化传播的媒介。

世界上各民族文字均凝结着一定的文化信息, 汉字中所蕴涵的文化信息则相对更加丰赡。它可以追溯到远古, 并且是世界上唯一还在使用的象形文字系统。如从汉字偏旁“可以指示我们古代社会的进化, 因为畜牧事业的发达, 所以有牛、羊、马、犬等部的文字特别多。因为农业的发达, 所以有草、木、禾、米等。因为石器时代变为铜器时代, 所以有玉、石、金等部。因为思想进步, 所以有言、心等部。假如去探讨每一部的内容, 恰等于近代的一部专门辞典”(唐兰《古文字学导论》)。汉字还被作为价值判断的依据。在人们常说的“人言为信”、“田力为男”、“女在室内为安”语句中, 就不把文字当作语言符号来看, 而把它当作蕴涵着某种道德观念的符号。在中国文化发展的过程中, 汉字常被用来证明一个朝代统治的合法, 给人们思想行为提供某种规范, 甚至被认为是具有预卜吉凶、除妖驱病的功能。

汉字的型体具有激越情感和表现情感的功能, 这是汉字独具的魅力。书法可以说是直接得益于汉字的形体结构而创造起来的, 即把汉字本来优美的形式加以优美的书写表现了出来。在我国秦汉时期, 瓦当文图曾被广泛地使用在建筑上, 起着一种华丽的装饰作用, 给建筑增添了审美上的愉悦感, 同时也影响了我国民间文字图案的创造。从文人士大夫到官府工匠和乡村野吏, 文字在不同的应用环境和应用途径中, 产生的许多独特的、经典的图式, 十分具有视觉个性。如“双喜”、“招财进宝”、“黄金万两”、“延年益寿”、“福、禄、寿”等文字图案, 在现代入看起来往往比文字本身更加悦目, 具有特殊的装饰作用和文化内涵。

文字设计随着印刷和电脑技术的发展, 已被广泛地应用在广告、杂志、商标、包装、影视等媒体中。优秀的文字设计能让人过目不忘, 既起着传递信息的功能, 又能达到视觉

图1-16

图1-17

图1-16 19世纪中期古典装饰风格的文字设计

图1-17 俄国诗人马雅柯夫斯基设计的文字形象招贴广告, 运用了各种字体组合成的人的形象

图1-21

图1-22

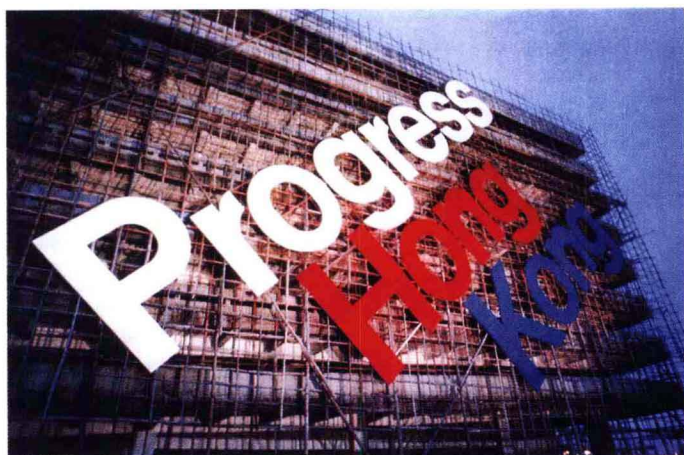

图1-23

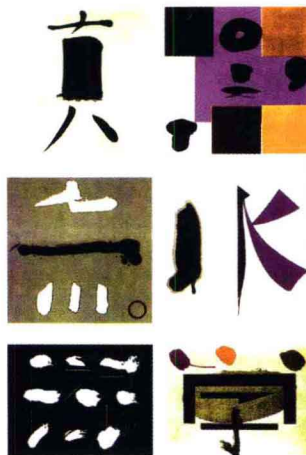

图1-24

图1-18 商代文字所见农具和使用情况表

图1-19 中国汉代瓦当“延年益寿”、民间商店店铺题额字“招财进宝”、清代吉祥花钱拓印“福寿喜”

图1-20 亚太地区一些国家的文字

图1-21 “以色列、泰国、韩国、中国大陆、台湾”可口可乐文字罐

图1-22 西门子、芬达、雀巢在中国市场的汉字形象

图1-23 在建筑施工过程中的文字广告

图1-24 日·田中一光设计的汉字

审美的目的。特别是信息全球化的今天，文字设计已显得越来越重要，它已是企业或产品与人们沟通的一种“形象”方式。许多著名的国外品牌在进入中国市场时都采用了这种方式，如德国的西门子品牌是依据德文SEIMENS读音转化而来，既有英文字体，也有汉字表现。相类似的还有美国的“可口可乐”、法国的“雀巢”。百事可乐公司的芬达饮料上的“芬达”，强调了文字造型元素的表达，加强了视觉冲击力，不仅注重了表现形式和识别性，又在文字设计上体现了使用国的特征。

文字设计是平面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方法，并能够运用现代视觉要素的设计法则，探索文字的笔画结构与表现特征，采用多种造型手段，设计出满足人们视觉审美与实用功能的形象文字，促进文字设计的更进一步发展。

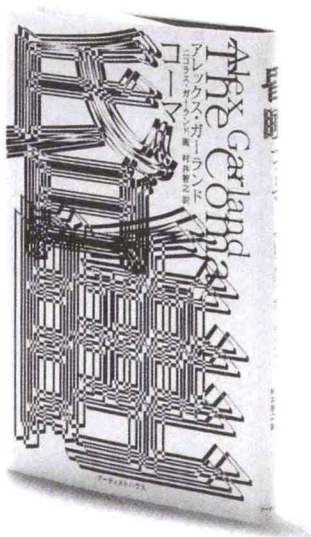

图1-25

图1-26

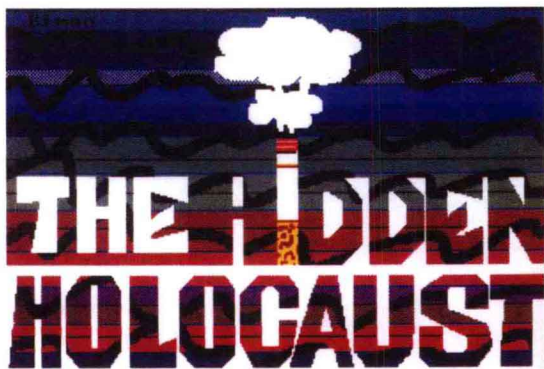

图1-27

图1-25 《昏睡》书名形象化设计

图1-26 具有趣味性的拉丁文字游戏

图1-27 形象化文字广告招贴

图1-28 品牌文字设计在广告中的应用

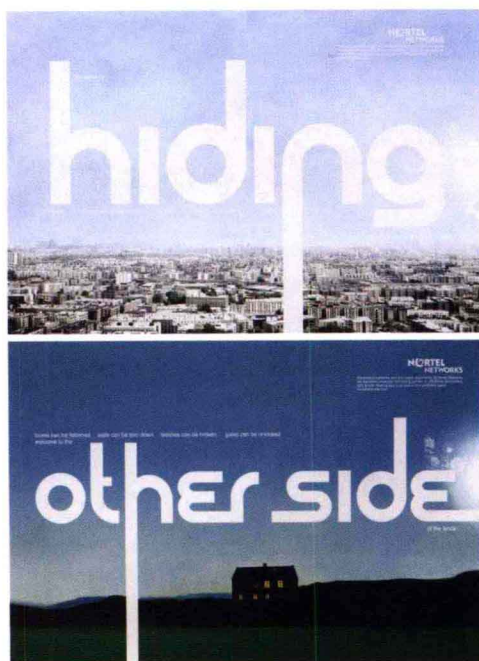

图1-28

本章小结:

文字起源于图形符号，经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。在文字结构定型以后，文字设计开始以基本字体为依据，采用多样的视觉表现手法来创新文字的形式。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴，极大推动了文字设计在技术与观念上的改进。任何文字都是为了实用之需要而创造的。文字一方面是文化的载体，反映思维认知和物质生产的水平，另一方面又是文化传播的媒介。

第二章 汉字的发展及结构特征

在中国历史上，较为典型的文字雏形可以说是“结绳记事”。它是我们的祖先第一种典型的简单的信息记录方式。现存半坡、仰韶文化以及大汶口文化中的许多陶器，器口外部往往有刻画符号。这种刻画出来的符号有着各自明显的“书契”意义，它们都带有明显的象征图符基础，在以后的殷商甲骨、商周金文中仍然保留了不少图符与定型文字。

从原始陶符至秦统一文字这几千年间，汉字经历了不断创造发展的初级阶段，定型化、行款化的甲骨文阶段，成熟的钟鼎大篆阶段，形体异同的春秋战国刻辞阶段，最终统一为小篆。汉文字的形成过程主要经历了大篆（甲骨文、金文、石鼓文、周文、古文）、小篆、隶书、楷书、行书、草书、宋体、黑体以及蜕变而来的多种文库版本。

一、汉字的起源与发展

汉字最早出现于公元前1800年商代的甲骨文，到公元前1300年，甲骨文已经非常成熟了。河南安阳“殷墟”

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

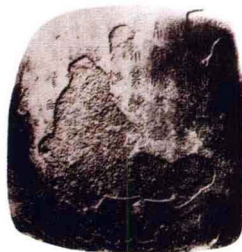

图2-6

齐	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
楚	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
燕	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
韩	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
赵	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
魏	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
秦	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔

图2-7

图2-1 《历代人物像选》中的苍颉像

图2-2 商周时期甲骨文

图2-3 辛丰骨——刻于商王帝乙或帝辛六年的一块记事肋骨。一面刻有文字，另一面刻兽面、蝉纹等，并嵌有绿松石

图2-4 中华人民共和国成立后新出土的居延汉简，写于王莽地皇三年（公元22年）

图2-5 钟鼎文（拓片）

图2-6 战国时期秦国的刻石鼓上的文字（左）和石鼓拓本（右）

图2-7 秦统一文字表

发现的大量甲骨文，其文字记载了国家大事、战争、天文和占卜等过程，文字都是从右到左，从上到下的书写方式，奠定了汉文字书写的基本规范格式。甲骨文以象形为基础，由刀刻形成瘦硬挺拔、浑厚雄壮的笔道，显露出古朴而灿烂的情趣。作为当时官方使用的日常应用字体，甲骨文已初步具备了汉字的基本构造特征。

金文是西周文字的代表，又称铭文、钟鼎文，是在青铜器上铸或刻的文字。金文的书体，一般称为大篆，装饰意味非常明显，字形结构趋向整齐，线条十分简练生动，奠定了方块字的基础。徽号文字是金文的一个类别，是识别青铜器的标记。它象征性地描绘了人形、兽形、器形等，并具有书法艺术的书写技巧和特征。

春秋战国时期，冶铁术的发明和应用结束了青铜时代，这个时期的文字材料有金文、货币文字、盟书、陶文、石刻、简帛多种，其中“石鼓文”因刻在巨石上的诗文而得名。

秦始皇统一中国后，汉文化自此占据中国历史文化的首要地位，废止了与秦文不相同的文字，将汉字统一为方形字小篆。秦汉时期大篆经过省改产生了小篆，小篆除了把大篆的形体简化外，书写线条圆润，字形呈纵势长方等特点，在字形上几乎脱离了绘画性文字符号的特征。

由篆书到隶书的变化，是我国汉文字演变史上的一个重要转折点。秦隶又称“古隶”，是小篆的一种潦草写法，汉时，隶书取代小篆成为正式的书写体。

草书的发展由汉代开始，至唐代达到极盛时期。草书是快速书写和不断简化而自然产生的，主要有章草、今草和狂草，章草书写较快且简化，易辨识，实用价值高；今草比较潦草，有一气呵成、自由灵活的特点，但笔画相连，不易辨识。到狂草时，已失掉了文字阅读价值，如行云流水，龙飞凤舞，连绵不断，形式感极强，成为具有极高审美价值的书法艺术品。书法至唐代，不仅各种风格已经齐备，而且还产生了不同的流派。自此以后的历代书法家博采众长，使书法艺术得以发扬光大。

公元11世纪中叶，毕昇发明了活字印刷，从而产生了一种横轻竖重、阅读醒目的印刷字体，称为宋体字。当时所刻的字体有肥、瘦两种，肥的有仿颜体、柳体，瘦的有仿欧体、虞体。到了明代隆庆、万历年间，又从宋体字演变出笔画更显横轻竖重、方形方正的明体字。

公元1300年前后，我国开始广泛采用了活字型。其种类主要是楷书、宋体、明体字，以及民间刻书工在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓字体。肤廓字体笔形横平竖直，雕刻起来容易，阅读起来清醒悦目。而后来的新宋体则比老宋体更加清秀挺拔，称为仿宋体。其一般多使用于编排正文和书版、注释、说明等，已成为电脑照排字库中的标准字体。

汉字的艺术性总是伴随着实用性而发展的，从象形到隶变，从隶变到今天实际应用的简化字，以及近代受西方无装饰体影响而产生的“黑体”，长期处于一种基本稳定的印刷形式之中，变化缓慢。直到20世纪70年代末，受到世界印刷业的冲击，才有了新的突破和变化。

现在，随着电脑技术的普及与应用，各种字库版本的出现，诸如综艺体、彩云体、圆头黑体、琥珀体、黑美、特粗黑、特粗宋等，亦为汉字字体设计与实用开辟了更为广阔的空间。

汉字是社会生活与平面设计中重要的视觉传播形式。中华民族几千年的汉字演变给我们留下了宝贵的遗产。我们进行字体设计，首先要学习汉文字的历史，了解汉字的构形特点以及书法艺术风格，才能够创造出富有感染力、表现力和生命力的新字体。

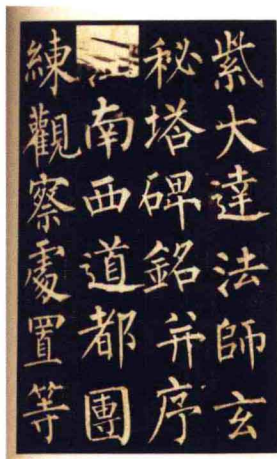

图2-8

图2-9

图2-10

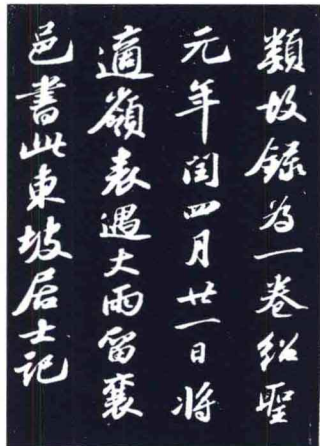

图2-11

图2-12

图2-8 唐（楷）柳公权的《玄秘塔碑》

图2-9 三体石经残石拓片（三国·魏），刻石内容为中国古代儒家经典著作《尚书》和《春秋》的一部分，分别用3种字体书写，即大篆、小篆（秦统一以后使用的文字）、隶书（篆书演变的字体）。

图2-10 《肚痛贴》张旭

图2-11 宋 苏轼的行书

图2-12 唐欧阳询书，书风承自晋人，又独具情态，笔力刚健，结体严谨，对后世书法艺术影响很大。

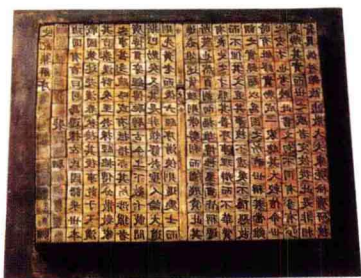

图2-13

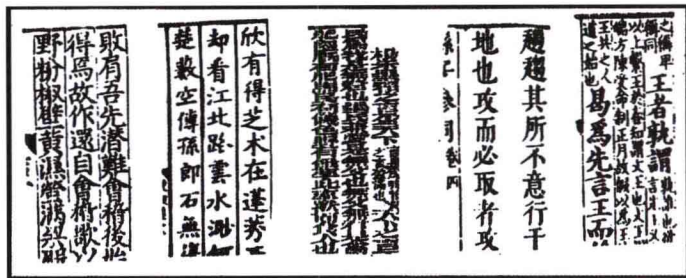

图2-14

二、鸟虫书对汉字的影响

春秋战国时期是汉字形态演变史上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两周以来的“书史”性质阶段逐渐转入“文饰”性质阶段。巨大的社会变革蕴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、“异体朋兴”，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。

鸟虫书是在大篆的规范书体的前提下，加进了一些鸟（凤）虫（龙、蛇等）的图形，以及这些图形演化而来的抽象形态，它使得实用性的文字增加了很强的可观赏性。从书法史的角度来说，这种书体的出现，既不是对远古象形文字的回归，也不是文字演化的自律性的必然，而是实实在在与当时人们的审美自觉性有关。

从现在的书写特点上来看，在文字的结构上，它以行楷和草书为骨干，在装饰上，它仍以鸟形为主，但根据笔画的特点和文字意义，灵活地加进一些蝶、虫、鱼、虾等形象，使得幅面的图形趣味远远超过文字的意义。在似是而非中，文字的本意犹如雾中之花，更具有含蓄的魅力。在另一个方面，鸟虫书以其特殊的魅力，被南方的民间艺人应用在墓碑铭文、窗格纹饰以及剪纸等民间艺术之中。

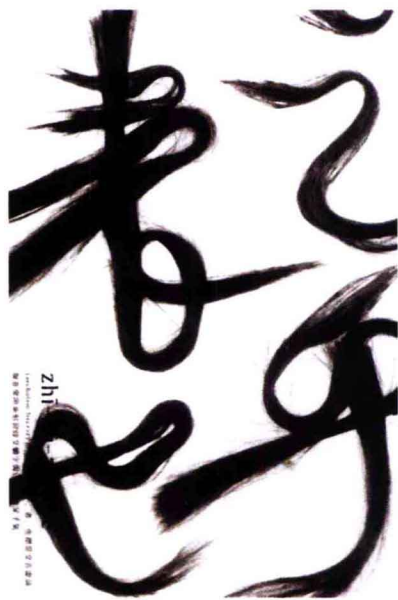

图2-15

图2-13 泥活字排好的活字版

图2-14 早期印刷字体
左（宋版书）
中（肤廓字）
右（明版书）

图2-15 现代招贴中的书法设计