

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计艺术基础教程

文字与 版式设计

创意 + 方法 + 实践

林家阳 张奇开 著
高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

设计艺术基础教程

文字与版式设计

创意+方法+实践

林家阳 张奇开 著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字与版式设计 / 林家阳, 张奇开著. —北京: 高等教育出版社, 2006.12

ISBN 7-04-020169-0

I. 文... II. ①林...②张... III. ①美术字-字体-设计②版式-设计 IV. ①J292.13②TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第142737号

策划编辑 叶波 责任编辑 叶波 封面设计 林家阳 唐一鸣
版式设计 王璐 张世峰 责任校对 杨凤玲 责任印制 韩刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	850×1168 1/16	版 次	2006年12月第1版
印 张	11.5	印 次	2006年12月第1次印刷
字 数	340 000	定 价	38.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20169-00

内容简介

本书由留德学者林家阳教授主笔，是一部经过德国创新设计教育洗礼，结合我国现行教育状况，经过作者 15 年苦心钻研并经历教学第一线实践而著写的创新思维基础教本。本书以培养市场需要的创新设计师为目标，提出搭建一个由视觉传播设计、工业设计、建筑与环境设计、数字媒体——即平面、立体、空间设计——融通的学习平台。

作者主张设计专业的基础课程应突破传统绘画教学的束缚，走自己专业的道路，并提出了学好创新基础课程的三种学习方法以及重视过程教学的思路。全书理论联系实际，由大量全新的插图组成，是一本观念新、原创性的创新设计基础教本，对日前各高校正在进行的基础课程改革将发挥促进作用。

林家阳

同济大学设计艺术研究中心主任、教授
教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会主任
中国艺术研究院研究员兼视觉艺术研究委员会主任
“上海市原创设计大师工作室”领衔大师

主要经历及荣誉

1991—1997年柏林艺术大学学习并获艺术硕士和人师学位
1997—2005年担任无锡轻工大学设计学院院长
同济大学传播与艺术学院院长
2001年担任芬兰拉赫蒂国际海报艺术双年展国际评委
2003年担任北京2008奥运会徽设计大赛国际评委
2004年“图形创意”被评为国家级精品课程
2001—2005年先后获“江苏省教学成果一等奖”“上海市教学成果一等奖”“国家教学成果三等奖”
2006年获中国创造学会和国际管理学会联合授予的
中华创意产业大奖，并获“创意大国手”称号

张奇开

德籍华人艺术家
现为中国美术家协会会员
德国职业艺术家协会会员
四川美术学院客座教授
同济大学设计艺术研究中心
客座研究员

主要经历及荣誉

1950年出生于四川射洪
1988年赴日学习，就读于东京多摩艺术大学油画专业
1990年赴德学习并定居至今，为职业画家、评论家
作品曾参加全国及国际各种展览并多次获奖
被中国美术馆、国外其他机构和私人收藏

设计艺术基础教程 编审委员会

主任委员

林家阳（同济大学 教授）

专家组成员（按姓氏笔画排列）

歌哈特·马蒂亚斯 G.Mathias（德国卡塞尔艺术学院 教授）

尹定邦（广州美术学院 教授）

王 敏（中央美术学院 教授）

王雪青（中国美术学院 教授）

孙建君（中国艺术研究院 教授）

张夫也（清华大学 教授）

陈丹青（清华大学 教授）

李乐山（西安交通大学 教授）

严 扬（清华大学 教授）

张奇开（德籍艺术家）

宋建明（中国美术学院 教授）

吴海燕（中国美术学院 教授）

吴静芳（东华大学 教授）

周至禹（中央美术学院 教授）

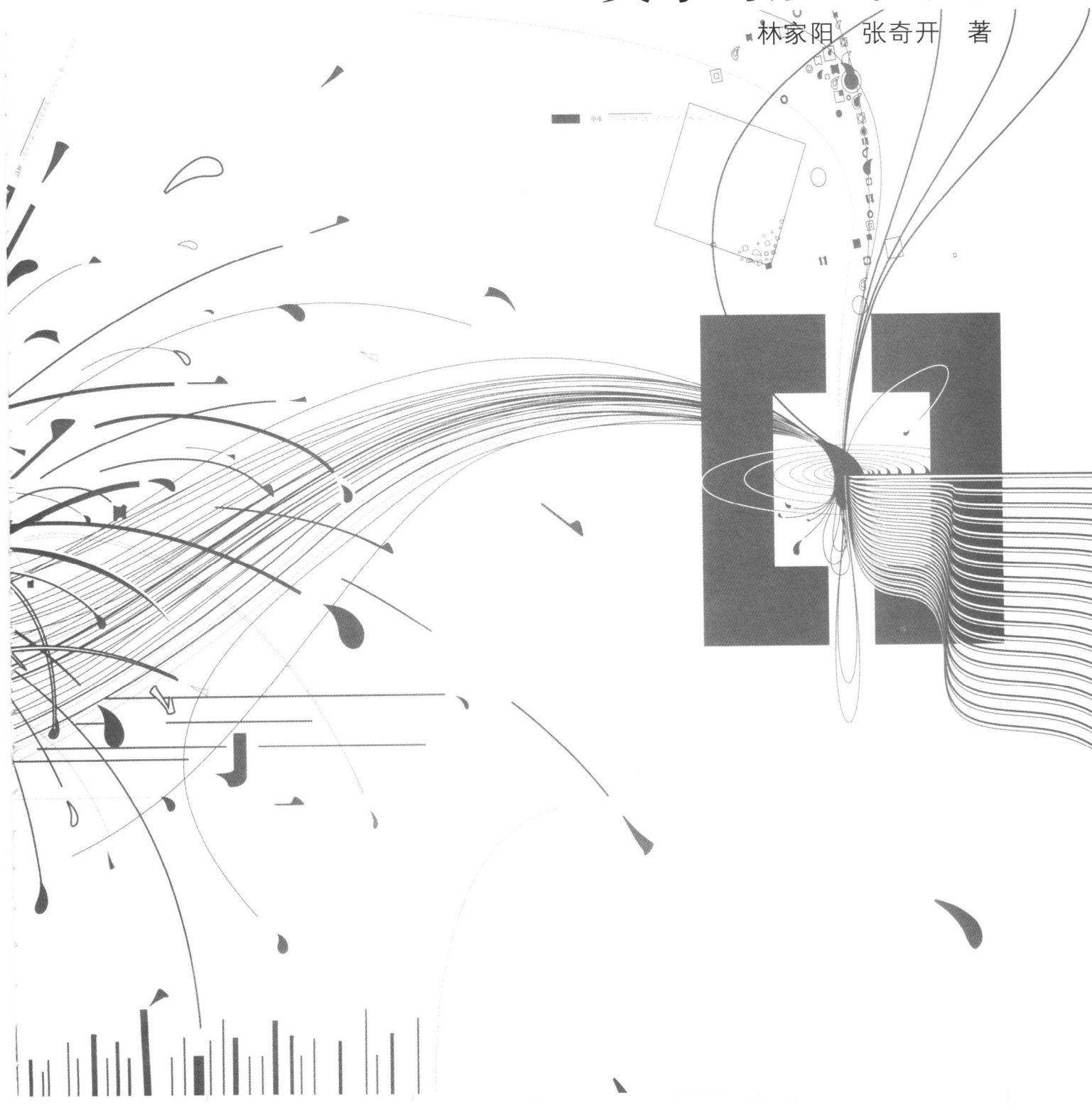
范迪安（中央美术学院 教授）

俞孔坚（北京大学 教授）

设计艺术基础教程

文字与版式设计

林家阳 张奇开 著

前言

1992年，当我第一次跨进德国卡塞尔大学艺术学院文字课程的课堂时，文字工作室老师贝尔克斯（Alfred Bergs）先生在初次见面时就竖起了大拇指对我说，西方人只能在26个字母之间求变，而你们中国人却可以做成千上万的文字游戏！当问及汉字数量，得知中国的初中毕业生就要求掌握5 000个单字时，他既惊讶又兴奋，并极为羡慕我的研究前景。他还向我表示了他对东方文字与版式浓厚的研究兴趣。他对中国文字和版式的评价是：审美质量高，艺术个性强，纸张材料的选择和制作非常人性化。他还认为，日本人通过对汉字的研究与认识，再加上精良的工艺制作和敬业精神，提升了传统汉字在文字与版式设计上的国际地位。

尔后，无论是和法国、美国、德国的艺术同行还是普通国民谈到中国文字，他们大多认为中国字库对人类文化有极大贡献。对他们来说，中国文字永远是一个美丽的谜，每一个文字的后面都蕴含了深刻的文化含义。只要一看到中国文字，似乎都会情不自禁地用审美眼光来研究一番。他们对中国文字的推崇并非盲目，而是当他们站在一个有距离的异文化的角度来观望时，其眼光就最具有判断的敏感性。“熟路无风景”，我们每天身处汉字语境中，已经感受不到它几千年来闪烁着的迷人光彩。而本教材正试图重新磨砺出汉字在基本字型、结构、变化、排列等方面其他文字所无法企及的优美特征。

本教材的基础部分，是以时间为线索，将公元前十几世纪到现当代的文字，用表格的形式做了对比。由此，我们可以发现，中西方文化不单存在着巨大差异，同时也有惊人的相似之处。字体随着时间变化成为永恒规律，技术的进步成为文字进步的基本条件，文化革新却是推动文字进步的巨大动力。

本教材比较其他类似出版物有以下几个特点：

1. 强调基础教学与社会应用相结合，而不是单纯地为专业课程教学服务。首章（创意篇）与第三章（实践篇）首尾呼应，使学生对学习的目的十分清楚，即为什么学习，学了怎样应用。

2. 如同本套系列教材提出的新观念,基础课不应单纯地解决知识和技术的问题,而应解决创造力的问题。应寓知识、技术、审美于创造性思维教育之中,这样才能让学生在进入三、四年级之后,把主要的精力放在如何解决校园知识与社会需求相对接的问题上。

3. 在基础课程教学方法上我们主张:

向传统文化学习: 奠定和强调本土文化教育的基础和重要性,培养学生了解中国文化,热爱中国文化,继承、发展和创新中国文化观念。

向生活学习: 视生活为艺术创新的源泉。

向大师学习: 学习优秀先进的国际文化,不是简单模仿,而是学习一种勇于挑战传统、探索与创新的精神。

这里要指出的是,为落实上述主张,本教材在编写过程中精选了一些中外艺术家或设计师的优秀作品,他们的创新思维和创作成果充实了本教材的教学内容,也拓展了学生视野,在此深表谢忱。

中国虽然有悠久而辉煌的文字史,但由于受政治、经济的制约,和科学技术发展一样,近几百年来,在文字上,除了新中国成立以来组织了多次文字简化的改革之外,并没有其他新的重大发明和创新。中国大陆的字体造型已经落后于其他使用汉字的国家和地区。我们应该具有一种民族自尊心和社会责任感,必须承担起文化传承的重任。要做到这一点,我们必须强调:

1. 设计工作者要肩负社会责任和使命,要用创新思维引导社会发展,用审美手段丰富我们的生存环境。

2. 传承中国文化,有知识才能超越,有中国的本土文化才可能凸显自己的个性。

3. 我们只有理解自己的文化,执著于自己的事业,才能达到高超的艺术境界。

只要我们目标明确,方法正确,锲而不舍,一定会重新创造出一片新的艺术天地。

林家阳 2006.9.27 上海

林家阳教授（居中者）在同济大学与上文字课的同学在一起（2006年）

“文字与版式设计”课程
专业范围及课时导引

视觉传播设计64课时 / 工业设计、建筑与环境设计32课时

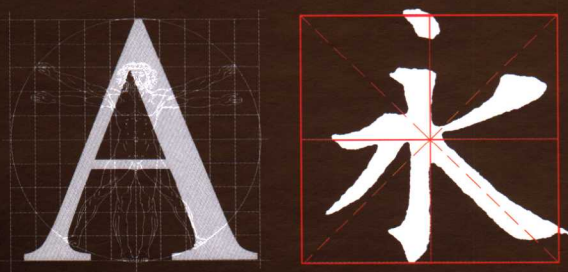
学科	专业方向	共享课训练			方向侧重训练		
		创意	方法	实践	二维	三维	空间
视觉传播设计	印刷媒体	32	16	16	60%	20%	20%
	户外媒体	32	16	16	60%	20%	20%
	网络媒体	32	16	16	60%	20%	20%
	展示设计	32	16	16	60%	20%	20%
	影视与动画	32	16	16	60%	20%	20%
	装饰艺术	32	16	16	60%	20%	20%
工业设计	产品设计	16	8	8	40%	40%	20%
	陶瓷设计	16	8	8	40%	40%	20%
	服装服饰	16	8	8	40%	40%	20%
	家具设计	16	8	8	40%	40%	20%
	工艺美术	16	8	8	40%	40%	20%
	系统设计	16	8	8	40%	40%	20%
建筑与环境设计	建筑设计	16	8	8	40%	20%	40%
	城市规划	16	8	8	40%	20%	40%
	环境艺术	16	8	8	40%	20%	40%
	室内设计	16	8	8	40%	20%	40%
	景观设计	16	8	8	40%	20%	40%
	园林设计	16	8	8	40%	20%	40%

注：以上课时仅供参考，根据各校具体情况决定各专业课课时量。

“文字与版式设计”课程 教学内容与课时安排

视觉传播设计64课时 / 工业设计、建筑与环境设计32课时

章节	课程内容要点	课时数
第一章 (创意)	基础篇——文字与版式设计创意	36 课时
	(一) 文字设计基础 1. 文字的发展 2. 字体与结构 3. 文字的字距与行距 / 大与小 / 条理与层次 / 虚与实 / 黑与白	12 课时
	(二) 文字创意 1. 象形文字设计 / 正负形设计 2. 象意文字设计 3. 装饰文字设计 4. 技法与表现	12 课时
	(三) 版式设计基础 1. 版式基础 2. 版式设计法则 3. 版式设计欣赏	12 课时
第二章 (方法)	学习篇——学好文字与版式的方法	12 课时
	(四) 向传统文化学习	6 课时
	(五) 向生活与大自然学习	2 课时
	(六) 向先进的科学技术学习	2 课时
	(七) 向设计大师学习	2 课时
第三章 (实践)	应用篇——文字与版式的实践	16 课时
	(八) 文字在视觉设计中的应用 1. 文字与标志 2. 文字与广告 3. 文字与书籍装帧	8 课时
	(九) 文字在产品中的应用	4 课时
	(十) 文字在建筑环境中的应用	4 课时

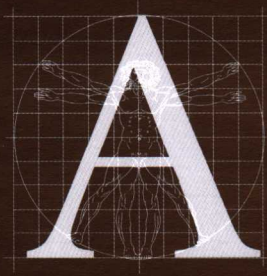

本书三大特点：

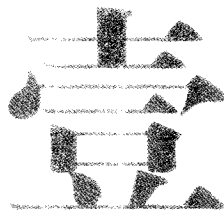
1. 从现代科技对设计的影响出发,摆脱了手工书写文字的桎梏,重在教会学生如何鉴赏和应用文字。
2. 教学思路清晰,以应用为目的,将手写美术字的传统手法转变为以创新为核心的基础教学。
3. 将知识性的内容——文字与历史,融入方法篇中,并采用了中西方文化对照的手法,易调动学生的学习兴趣。

目 录

1	基础篇——文字与版式设计创意 -----	11
	(一) 文字设计基础 -----	11
	1. 文字的发展 -----	12
	2. 字体与结构 -----	22
	3. 文字的字距与行距 / 大与小 / 条理与层次 / 虚与实 / 黑与白 -----	29
	(二) 文字创意 -----	37
	1. 象形文字设计 -----	38
	/ 正负形设计 -----	47
	2. 象意文字设计 -----	53
	3. 装饰文字设计 -----	60
	4. 技法与表现 -----	65
	(三) 版式设计基础 -----	71
	1. 版式基础 -----	72
	2. 版式设计法则 -----	81
	3. 版式设计欣赏 -----	94
2	学习篇——学好文字与版式的方法 -----	105
	(四) 向传统文化学习 -----	106
	(五) 向生活与大自然学习 -----	122
	(六) 向先进的科学技术学习 -----	131
	(七) 向设计大师学习 -----	135
3	应用篇——文字与版式的实践 -----	149
	(八) 文字在视觉设计中的应用 -----	149
	1. 文字与标志 -----	150
	2. 文字与广告 -----	154
	3. 文字与书籍装帧 -----	158
	(九) 文字在产品中的应用 -----	161
	(十) 文字在建筑环境中的应用 -----	165
	插图索引 -----	174

本篇是表现文字与版式的基础篇，
属于以创造性为主的文字基础课程。
在“文字的发展”部分中，
文字贯穿在人类政治、
科学发展过程中而发展。
通过中西方文字发展对比的形式，
启发学生的文字创造力。

基础篇

文字设计基础

1. 文字的发展
2. 字体与结构
3. 文字的字距与行距 /
大与小 / 条理与层次 /
虚与实 / 黑与白