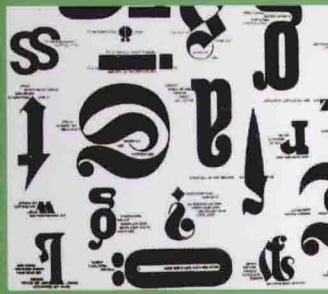
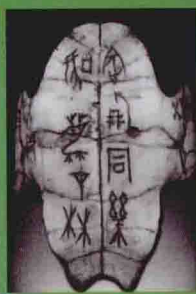
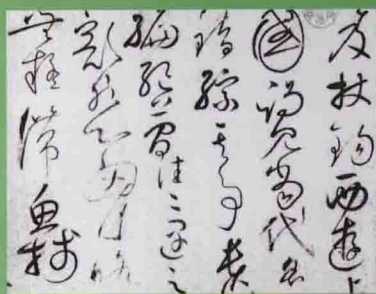

21 世纪高等院校设计专业教材

字体艺术设计

刘 卷 编著

设计 Font design

中国美术学院美术考级教材

字体艺术设计

中国美术学院美术考级教材

21 世纪高等院校设计专业教材

字体艺术设计

刘 卷 编著

Font design

主 编：包礼祥 罗时武
副主编：李 民
编 委：黄松涛 彭建斌 况宇翔 陈 敏
韩吉安 刘 卷 张相森

图书在版编目(CIP)数据

字体艺术设计 / 刘卷编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2014.8
21世纪高等院校设计专业教材
ISBN 978-7-5480-2798-0

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计—教材 IV. ①J292.13 2 J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第093887号

责任编辑：陈 军 李 佳 简 博 许越敏
责任印制：张维波
装帧设计：齐锋设计 + 郭 阳

书 名：字体艺术设计
编 著：刘 卷
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌子安路66号 邮编：330025
电 话：0791-86566241 0791-86566097
网 址：www.jxmearts.com
经 销：新华书店
印 刷：江西千叶彩印有限公司
版 次：2014年8月第1版
印 次：2014年8月第1次印刷
开 本：787×1092 1/16
印 张：10
ISBN：978-7-5480-2798-0
定价：48.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
赣版权登字-06-2014-161
版权所有，侵权必究

文字作为人类文明的象征，从出现之日起便打上了鲜明的民族文化烙印。考察文字本原的产生及传播的现象，追溯其文脉，把握其流变，并将之精髓含纳进设计学理论与实践的视野，在文字古老的图式语言与富有创新设计形式的交汇间解读设计艺术符号与美学的价值，这无疑是文字设计艺术的当下智慧。

刘卷老师在高校设计学专业领域中执教10余年，潜心钻研设计学理论研究并力行设计艺术实践，同时在文字设计艺术的殿堂内不断思索、创新，取得了一定的成果，如主持了多项与汉字设计艺术内容相关的省部级课题，将自己的学术研究思想与教学、实践结合起来，凝练成有一定探索与讨论价值的内容。难能可贵的是，刘卷老师一直坚持文字学内容的学习与研究，同时还躬耕于书法创作，穿梭在线条艺术的淋漓之中，用文学的修炼与笔墨艺术的感悟去触碰现代文字设计艺术中不可或缺的源头，恰逢其在攻读设计学博士学位期间又能沉静下来站在设计学学科研究的科学与严谨性角度去审视其学术创新的客观价值，洞悉未来趋势，进行必要的设计批评，这有助于今后更为深入地探究设计艺术本质，把握好文字艺术的精神内核。

此书内容能够体现刘卷老师以上的诸多努力，正值出版，是为序。

武星宽，武汉理工大学首席教授、武汉理工大学设计学科博士生导师

当下，文字仍然是信息交流中最重要最稳定最基本的载体元素，具有强大的生命力，字体设计的过程是一个将创意视觉化、符号化的过程，是一个对文字元素进行挑选、变换、组合、衍生的创作过程，把文字的信息更加准确、迅速、舒适、独特地以新颖的视觉感受传递出来，使文字的活性拓展出自由的空间。如何设计出具有时代特征，又具有民族性色彩的字体设计作品，是迫切而现实的课题。

本人通过多年学习与教学经验，总结出一些关于《字体艺术设计》课程的学习要领，共分为汉字艺术设计部分与拉丁字艺术设计部分，供同学们借鉴参考。

汉字艺术设计部分。总体学习要领的步骤为：第一步，学习与掌握汉字的思维与本源。第二步，学习与掌握从汉字思维到汉字艺术设计的“源”、“流”之分。第三步，学习与掌握多维的汉字艺术设计的方法与表现。而要把把握好这三个步骤内容则需做到：1.掌握文字学中的构字原理。2.掌握中国书法的美学原理。3.掌握各种丰富的现代构成艺术规律。4.保持对生活的好奇心与想象力空间。

拉丁字艺术设计部分。以上汉字艺术设计部分要求掌握的学习方式均适用于拉丁字艺术设计，并且在此基础之上，还需广泛熟悉应用拉丁语言国家的文化背景，以能够将拉丁字艺术设计的表现渗透到文化内质层面。

本教材内容适用于视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体设计等专业。

目 录

第一章 字里乾坤——汉字的思维与本源 / 2

第一节 先民智慧——汉字之源 / 3

- 一、结绳说 / 4
- 二、刻契说 / 4
- 三、八卦说 / 4
- 四、仓颉造字说 / 7
- 五、图画说 / 7
- 小结 / 9

第二节 “六书”之智——汉字的结体与辩证思维 / 10

- 一、汉字的建构及形式特点 / 10
- 二、汉字的结体特征分析与辩证思维认识 / 11
- 三、汉字的结构审美表达与现代设计 / 13

第三节 汉字之光——书法的抽象之美 / 16

- 一、书法审美的分析 / 16
- 二、书法审美范畴 / 18

第四节 精神家园——汉字构筑的中国人的生存空间 / 20

- 一、用汉字构筑生存空间 / 20
- 二、人如其字 / 22

第二章 “源”与“流”——从汉字思维到汉字艺术设计 / 24

第一节 诗性体悟——汉字思维中蕴含的设计理念 / 25

第二节 意象空间——汉字“象”、“意”与汉字设计的东方语境 / 29

- 一、汉字的“象”与“意”之智 / 29
- 二、汉字“象”、“意”中的东方思维特性 / 31
- 三、汉字设计的东方语境 / 33

第三节 形态符号——汉字艺术设计的图像化景观 / 37

第四节 观念语言——汉字概念设计 / 41

- 一、观察与体悟 / 41
- 二、叙述与表现 / 42
- 三、想象与构成 / 46
- 结论 / 47

第五节 世纪历程——20世纪以来中国汉字设计艺术观念的嬗变 / 50

- 一、20世纪初传统美术字应用的尴尬 / 50
- 二、杂糅与革变：现代美术字设计观念的萌起与发展 / 50
- 三、知性与从容——汉字创意设计观念的形成 / 53

第三章 多维空间——汉字艺术设计的方法与表现 / 56

第一节 质感延伸——汉字的装饰化设计表现 / 57

- 一、从笔形谈表象装饰 / 57
- 二、从字体结构谈装饰 / 59
- 三、从字体风格谈装饰 / 59

第二节 古韵悠远——中国传统艺术元素在汉字设计中的融入表现 / 62

- 一、传统书法元素在汉字设计中的融入 / 62
- 二、传统篆刻元素在汉字设计中的融入 / 64
- 三、传统纹样元素在汉字设计中的融入 / 69

第三节 心灵镜像——汉字的情绪化心理设计表现 / 72

- 一、汉字字体设计中的情感因素 / 72
- 二、汉字字体造型中的情感表达 / 73

第四节 如影随形——汉字动态设计的魅力表现 / 79

- 一、强化数字技术与汉字艺术设计结合的理念 / 79
- 二、如影随形——汉字动态艺术设计的魅力 / 79
- 小结 / 82

第五节 借古助今——“六书”造字法的运用 / 85

- 一、象形的解读与运用 / 85
- 二、指事的解读与运用 / 87
- 三、会意的解读与运用 / 88
- 四、形声的解读与运用 / 88
- 五、转注的解读与运用 / 89
- 六、假借的解读与运用 / 89
- 小结 / 89

第六节 美的阅读——汉字的版式设计表现 / 90

- 一、汉字在版式设计中的优势 / 90
- 二、注重汉字字号、字距、行距与版式设计的关系 / 91
- 三、汉字段落编排形式 / 93
- 四、汉字字体与特定应用环境的协调性 / 93

第七节 移花接木——汉字的元素替换设计表现 / 96

第八节 感官体验——汉字设计的听觉与触觉 / 99

第九节 结构游戏——汉字的拆分与组合设计表现 / 102

第十节 筚路蓝缕——汉字字体库的开发与设计 / 106

第十一节 异曲同工——儿童趣味性与“POP”汉字设计表现 / 111

- 一、儿童趣味汉字设计 / 111
- 二、“POP”汉字手绘设计表现 / 114
- 结论 / 121

第十二节 少就是多——汉字设计的简练化表现 / 122

- 一、平直简练化汉字设计的造型特点 / 122
- 二、影响平直字体设计的美学因素 / 122

第四章 拉丁字艺术设计 / 126

第一节 拉丁字概述 / 127

第二节 拉丁字设计的艺术表现 / 131

第三节 拉丁字体设计风格 / 142

- 一、拉丁字体设计风格概述 / 143

附录：国内外字体设计领域相关优秀设计师、学者及专业协会竞赛介绍 / 146

- 一、优秀设计师、学者介绍 / 146
- 二、著名字体设计大赛 / 150
- 三、著名字体设计协会 / 150
- 四、著名字体设计公司 / 151

参考文献 / 153

21 世纪高等院校设计专业教材

字体艺术设计

刘 卷 编著

Font design

第一章 字里乾坤——汉字的思维与本源

汉字是什么？是符号？是图形？为什么中国人会使用汉字？汉字与中国人的意识形态有什么关联？为什么汉字的表达总会让人感觉那么形象、生动，有时却又那么深奥莫测，让人回味无穷？汉字的审美与中国人的性格有什么蕴藏在背后的联系吗？这一系列问题都会产生在我们的脑海里。

杨振宁认为汉字是中国文化的核心，熊秉明说汉字是中国文化核心的核心。“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”，字象是象中有象，象外有象，汉字是物象符号化、语言图象化的典范。经过了长期的历史积淀，在汉字这种二维方块式的间架空间里，已然形成了中国人的哲学观念，充满着中国人的辩证思维内容。

本章教学目标：

- 1.了解汉字的成因本质，熟悉汉字的结构组合模式，理解汉字的审美表达方式与意境。
- 2.领悟汉字构成方式与中国人思维方式的联系。
- 3.理解在中国传统文化生态环境中汉字所扮演的角色。

汉字是历史最悠久的文字，直到今天仍被广泛地使用着，它是我们的祖先告别蒙昧进入文明时代的标志，同时也是记录汉语、进行书面交流、传承民族文化的书写符号系统。从仓颉造字的古老传说到100多年前甲骨文的发现，历代中国学者一直致力于揭开汉字起源之谜。关于汉字的起源，中国古代文献上有种种说法，如“结绳”、“八卦”、“图画”、“书契”等，古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。现代学者认为，成系统的文字工具不可能完全由一个人创造出来，仓颉如果确有其人，应该是文字整理者或颁布者。

最早刻划符号距今8000多年，最近几十年，中国考古界先后发布了一系列较殷墟甲骨文更早、与汉字起源有关的出土资料。这些资料主要是指原始社会晚期及有史社会早期出现在陶器上面的刻划或彩绘符号，另外还包括少量的刻写在甲骨、玉器、石器上面的符号。可以说，它们共同为解释汉字的起源提供了新的依据。

通过系统考察、对比遍布中国各地的19种考古学文化的100多个遗址里出土的陶片上的刻划符号，郑州大学博士生导师王蕴智认为，中国最早的刻划符号出现在河南舞阳贾湖遗址，距今已有8000多年的历史，作为专业工作者，他试图通过科学的途径比如综合运用考古学、古文字构形学、比较文字学、科技考古以及高科技手段等一些基本方法，进一步对这些原始材料做一番全面的整理，从而爬梳排比找出商代文字之前汉字发生、发展的一些头绪。然而情况并不那么简单，除了已有郑州商城遗址、小双桥遗址（该遗址近年先后发现10余例商代早期朱书陶文）的小宗材料可以直接和殷墟文字相比序之外，其他商以前的符号则零星分散，大多数符号与商代文字构形不合。还有一些符号地域色彩较重，背景复杂。

王蕴智认为，汉字体系的正式形成应该是在中原地区。汉字是独立起源的一种文字体系，不依存于任何一种外族文字而存在，但它的起源不是单一的，经过了多元的、长期的磨合，大概在进入夏纪年之际，先民们在广泛吸收、运用早期符号的经验基础上，创造性地发明了用来记录语言的文字符号系统，在那个时代，汉字体系较快地成熟起来。

据悉，从考古发掘的出土文字资料来看，中国至少在虞夏时期已经有了正式的文字。如近年考古工作者曾经在山西襄汾陶寺遗址所出的一件扁陶壶上，发现有毛笔朱书的“文”字。这些符号都属于早期文字系统中的基本构形，可惜这样的出土文字信息迄今仍然稀少。文字最早成熟于商代，就目前所知和所见到的殷商文字资料来说，文字载体的门类已经很多。当时的文字除了用毛笔书写在简册上之外，其他的主要手段就是刻写在龟甲兽骨、陶器、玉石上以及陶铸在青铜器上。商代文字资料以殷墟卜用甲骨和青铜礼器为主要载体，是迄今为止中国发现的最早的成熟文字。

殷墟时期所反映出来的商代文字不仅表现在字的数量多，材料丰富，还突出地表现在文字的造字方式已经形成了自己的特点和规律。商代文字基本字的结体特征可分为四大类：取人体和人的某一部分形体特征为构字的基础，以劳动创造物和劳动对象为构字的基础，取禽兽和家畜类形象为构字的基础，取自然物象为构字的基础。从构形的文化内涵上来考察，这些成熟较早的字形所取材的对象与当初先民们的社会生活相当贴近，具有很强的现实性的特征。同时，

这些字形所描写的内容涉及到了人和自然的各个层面，因而还具有构形来源广泛性的特征。

以下是关于汉字起源的几种言论：

一、结绳说

结绳是原始氏族普遍采用的一种记事方法。下面摘录各种文献对结绳说的记录：《周易·系辞下》：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”郑玄《周易注》：“古者无文字，结绳为约，事大，大结其绳；事小，小结其绳”许慎《说文解字·序》说：“神农氏结绳为治而统其事。”这些解说都甚为简略，对于结绳法之详我们还是不得而知；只知其最初是用来记物件的数量。

结绳只能起到帮助记忆的作用，不能用自身说明自身，它本身还不可能独立地完整地记录事情，更不可能表示语音轻重的读音。因此，结绳法只能算是原始的记事法，而不是真正的文字，虽然个别汉字采用结绳形象作为构字符号，但这只能说明结绳记事法对于汉字的产生有一定的影响，因而不能由此得出汉字起源于结绳的结论。人们之所以会把结绳和文字联系起来，原因在于人类创造结绳记事的方法与发明文字的想法是一致的，即要想提高语言的时间限制就必须得依靠外部标志的提示作用，这正是结绳法给我们带来的启示。（图1-1-1）

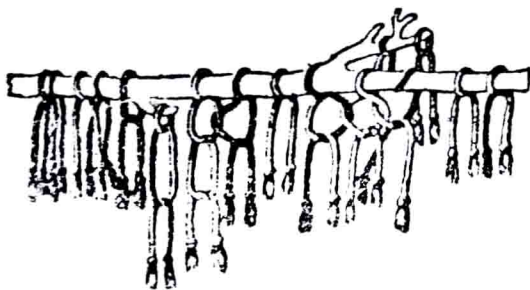

图1-1-1 结绳记事

二、刻契说

这是古人在结绳记事后又一种帮助记忆的实物记事法，常用来作契约用，性质与结绳相近。它用竹片或木版制成，同时上面刻些缺口或其他记号，主要用来记录财务的数量，或向别人传达信息以作为记忆凭证，或作为向有关人员作解释的依据。刘熙《释名·释书契》：“契，刻也，刻识其数也。”郑玄注解《周易·系辞》：“书之于木，刻其侧为契，各执其一，后以相符合。”同时他又对《周礼·质人》作注：“书契取于市物之券也。”刻契有独存的，也有双方共有的。双方共有的是把竹木劈成两半，各拿半，并以齿的互相吻合为依据。（图1-1-2至图1-1-4）

与结绳相比，刻契意更为清楚，也相对复杂些，可以说比结绳更为进步。实际上，刻契对汉字的影响，主要并不在于几个数字，而在于它的“约定俗成”的性质。同时结绳只是种实物性的符号，而刻契则已经带有书写的性质，它很可能是最早的文字书写形式之一。在这方面，刻契的作用不可抹杀。（图1-1-5至图1-1-7）

三、八卦说

八卦相传伏羲所作。《周易·系辞》：“古者包牺氏之土天下也，仰则观象于天，俯则

图1-1-2 西安半坡原始彩陶刻划符号

图1-1-3 临潼姜寨仰韶文化第一期刻符

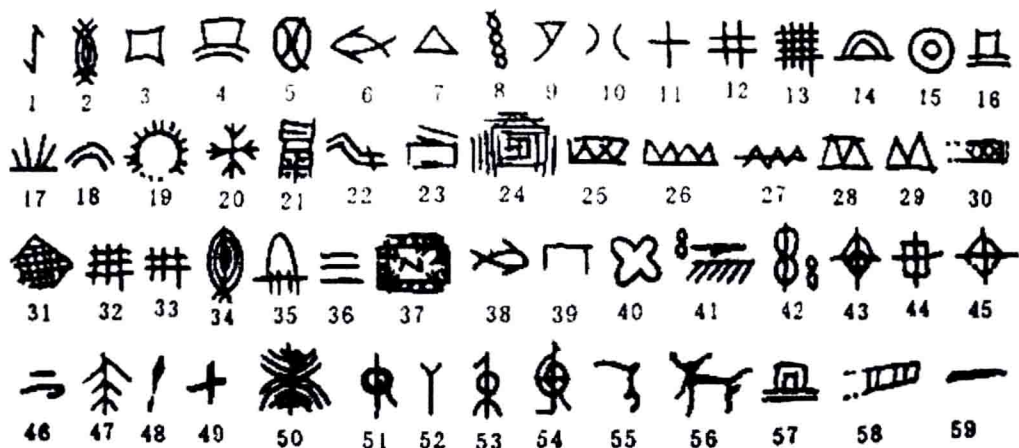

图1-1-4 蚌埠双墩遗址陶器刻符

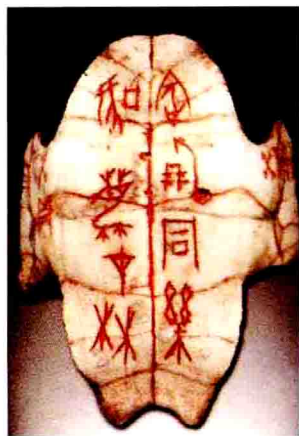

图1-1-5 甲骨文

图1-1-6 甲骨文

图1-1-7 半坡遗址出土的刻划符号

观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”而关于八卦起源的说法也有很多，有摹象说、星象说、数说、杨雄的“亥”为物之源说等等。无论哪种说法都有个共同点，就是八卦来源于客观的物质世界。

汉字中确有个别文字采用了原始八卦符号作为构字偏旁，但决不能因此认为汉字起源于八卦，因为八卦与汉字是两种性质完全不同的符号系统，八卦只是种记事符号，并不与语言中特定的词发生对应关系。虽然错误显而易见，但可从中得到有关汉字起源的启示。八卦后来演化为象征性符号，名种符号都代表着一定的物象，符号与符号之间能够相互别异。同时这物象的获得是通过“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”的方式进行的，这种从自然直观的具体观察出发转化为抽象的符号模式的创造过程，对汉字的创造有极其重要的影响。（图1-1-8至图1-1-10）

图1-1-8 古代《易经》64卦符

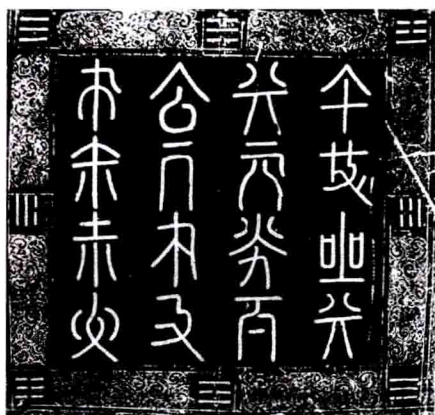

图1-1-9 古代契丹文

图1-1-10 西汉帛画《卦象图》

四、仓颉造字说

这种说法影响最大、古籍中记载也最为多。当时的文字启蒙书称为《仓颉篇》，也反映了这种观念。相传仓颉是黄帝的史官，关于仓颉造字说，古代著述中多处可见。《世本·作篇》：“史皇作图，仓颉作书。”到了秦汉，这种传说流传更广，影响更深，仓颉造字被极力神化。《论衡·骨相》：“仓颉四目。”《淮南子·本经训》：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”许慎《说文解字·序》：仓颉之初作书，盖依类象形。

对于仓颉和汉字的关系，在《荀子·解蔽》中有比较客观的论述：“故好书者众，而仓颉独传者，一也。”就是仓颉只是众多造字者之一，因为搜集、整理、统一了众人所造之字使之系统化，所以他的名字流传下来。近代学者章炳麟进一步发挥了荀子的观点，认为“仓颉以前，已先有造书契者，亦犹后稷以前，神农已务稼穡”。汉字成千上万，绝非个人所能创造。它是汉族先人集体智慧的结晶，是广大人民群众长期创造、断定型化的产物。鲁迅在《汉文学史纲要》中说过：“文字成就，所当绵历岁时，且由众手，全群共喻，乃得流行，谁为作者，殊难确指，归功圣，亦凭臆之说也。”（图1-1-11、图1-1-12）

图1-1-11 仓颉像，汉画像砖

图1-1-12 仓颉像

但是需要指出的是虽然有些记载具有浓厚的神话色彩，且无一定的信史可证，但它还是能够折射出汉字起源的一些道理。文字是具有高度“约定俗成”性的符号体系，其应用范围应该是相当广的，当社会交际范围扩大时，就迫切需要民间的刻划符号进行搜集，并整理出共用的文字。这项工作不可能由民间某个普通人来完成，而只能由与文字有密切关系的巫史来承担。而仓颉就是这样的一种史官，因而能够使用原始文字，并对群众自发产生的字符加以归整，进而推广开来。

五、图画说

图画是人们用来记事的手段，也可以在一定程度上用来交流。虽然我国考古资料中没有史前的图画记事或交际的发现，但参证其他民族的资料我们可以了解到大概情况。图画并不是真正的文字，它的个体图形和符号不能和语言的词语完全对应起来。图形和符号的组合排列也不和相关的词语在句子中的语法序位相一致。但它表记性的功能以及以事物的形象作为事物本身的代表的办法，对文字的产生却起到了启发、诱导的作用。早期创造的汉字主要是象形字和指事字，它们的图像性很强，也说明是受到图画的启发。唐兰先生在《中国文字

学》一书中也说到：“文字的产生，本是很自然的，几万年前的旧石器时代的人类，已经有很好的绘画，这些画大抵是动物和人像，这是文字的前驱。”从这个意义上来看，图画对文字的起源作用最大。人们靠图画来记录发生的事情，后来导致图画进一步分化为绘画和变成文字符号的绘画文字，图画文字又进一步发展为象形文字。（图1-1-13至图1-1-19）

图1-1-13 原始图画1

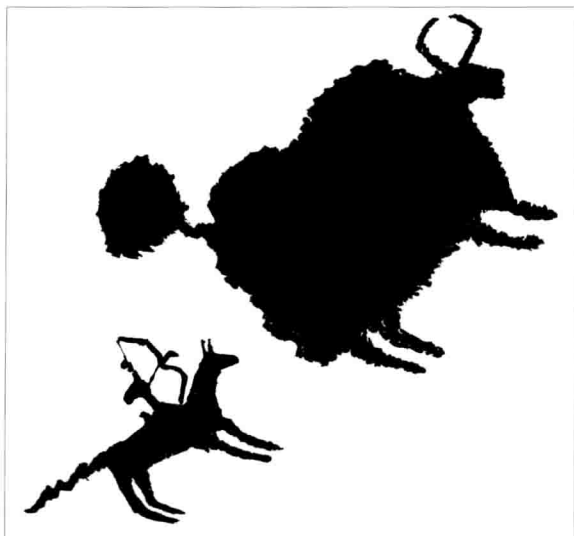

图1-1-14 原始图画2

图1-1-15 原始图画4

图1-1-16 族徽

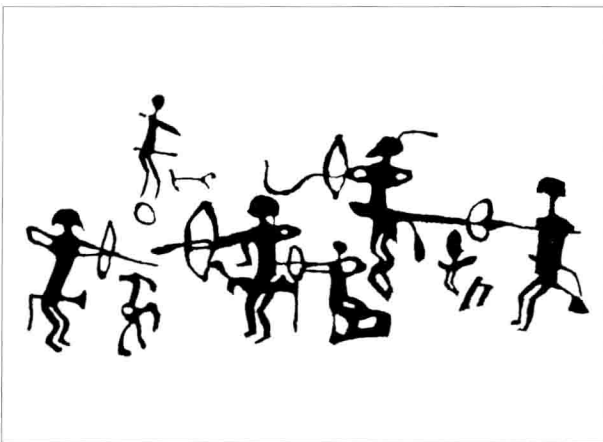

图1-1-17 原始图画3

图1-1-18 内蒙古乌兰察布岩画车马，引自盖山林等《中国岩画图案》