

北京理工大学“985工程”国际交流与合作专项资金资助图书

Creative Design of Typography

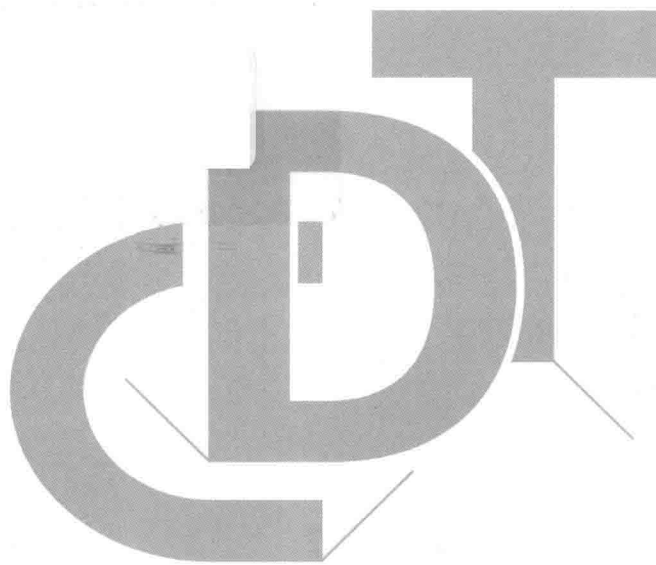
文字创意设计

郝亚维 (Hao Yawei)

朱姝姝 (Zhu Shushu)

[法] 让·马利·斯密特 (Jean Marie Schmitt)

编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

北京理工大学“985 工程”国际交流与合作专项资金资助图书

文字创意设计

郝亚维 (Hao Yawei)

朱姝姝 (Zhu Shushu)

编著

(法) 让·马利·斯密特 (Jean Marie Schmitt)

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

文字创意设计/郝亚维, 朱姝姝, (法) 斯密特 (Schmitt, J. M.) 编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5640 - 8601 - 5

I. ①文… II. ①郝… ②朱… ③斯… III. ①美术字 - 字体 - 设计 - 教材
IV. ①J292. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286026 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / [http:// www. bitpress. com. cn](http://www.bitpress.com.cn)

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京恒石彩印有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 14. 75

字 数 / 227 千字

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价 / 58. 00 元

责任编辑 / 刘 娟

文案编辑 / 刘 娟

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

前 言

文字创意设计是设计专业的必修课程，尤其对于视觉传达设计专业的学生和搞平面设计的工作者来说有着极为重要的作用。在现代丰富的设计中，文字创意设计是传达信息的重要设计因素，它不但具有鲜明的视觉化信息传播功能，还具有强烈的艺术价值。虽然现在电脑应用遍及所有的设计领域，计算机可以提供给设计者大量的字库资料，但是优秀的视觉传达作品仍离不开优秀的文字设计。计算机提供的字库也是字体设计者精心创作的结果。

文字作为古老的传达思想信息、记忆文化的工具，无论是哪国文字，它都具有典型的形象。文字创意设计是以基本文字为元素，通过对其信息视觉进行形象化来表现的创意设计。汉字和拉丁文字都有其本身的构成法和变化规律，创意设计是在遵循文字可读性、可识性特征的同时，增加其装饰性和延展其新颖性的联想设计。本书详细介绍了文字的发展源流、变化体例、创意方法以及与文字相关的知识内容；并根据本科教学的经验提供参考训练实例，力求在理论上通俗易懂，内容上图文并茂。

本书探讨了字体的形式结构及其受欢迎的各种变化，保证读者能够了解到最多的信息；同时，还展示了文字设计师在文字应用设计研究、文字设计领域的种种应用研究成果。本书解构了文字设计的各个组成元素，着眼于各个工具、工序、信息组织方法、字体结构，以及排列和显示字体的各种方法。最后，书中介绍了选取的媒介以及相应的再创作方法是如何巩固文字设计的要求的。

本书在编写过程中，得到了许多平面设计专家、教授的悉心指导，在此致以衷心的感谢。感谢北京理工大学设计与艺术学院视觉传达设计系本科学生多年来积极参与文字创意设计的创作。由于设计专业内容庞大，讹误和不周之处在所难免，诚望读者不吝指正。由于编著时间仓促，书中部分图例未署名，请谅解。

本书的出版得到了北京理工大学“985工程”国际交流与合作专项资金的资助和国家外国专家局“外国文教专家项目”的大力支持，在此表示衷心的感谢！

编著者

2013年8月

目 录

第1章 文字设计概述	001
第一节 文字与文字设计	001
第二节 文字设计的起源与变革	005
第三节 现代文字设计的现状	026
第2章 文字创意设计	037
第一节 文字创意设计释义	037
第二节 创意的思维	040
第三节 基础字体绘写规律	051
第3章 汉字创意设计方法	073
第一节 文字设计的前提	073
第二节 汉字创意设计方法及实践	077
第4章 拉丁字母创意设计	099
第一节 拉丁字母	099
第二节 拉丁字母设计的基本规律	106
第三节 英文设计作业的课堂实践	117
第5章 文字的编排	143
第一节 文字的编排法则	143
第二节 文字编排的设计方法	152
第6章 文字设计的应用指南	179
第一节 字体设计字库的概况	179
第二节 字体设计在平面设计中的应用	196
第7章 文字设计赏析	211
参考文献	226
后 记	227

一、文字与族群

《辞海》对文字的定义是：“文字是记录语言的符号。”东汉许慎在《说文解字》中解释了何为“文字”：“盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”（按，依类象形，即独体，为文；形声相益，即合体，为字。）《说文解字》把“文字”拆分开来进行理解，这一规范也正符合日后“文字设计”领域的现象——针对“单个字”“组合字”进行设计（见图 1-1-1）。

图 1-1-1 单个字与组合字

文字的出现象征着人类文明的产生。法国文学家伏尔泰给文字做过如下的定义：“文字是声音的画像。”有多少听得懂的“声音”，就有多少种“画像”，这里的声音仅限于人类听得懂的声音。世界上文字的种类非常多，以至于难以找到一个准确的答案。迄今为止，人类学家已经发现了上千种语言，但语言并不代表文字，很多时候语言是以“口语”“暗号”等形式来进行交流的。但文字

的种类仍不在少数,仅就中国范围来说,单单人民币纸钞上就存在着 8 种文字,这至少可以说明,8 种字体就足以供全中国人或者说全世界人来辨别。人民币纸钞的文字就是一个意象符号,纸币上供人“阅读”的“盲文”更是如此(见图 1-1-2)。

图 1-1-2 人民币纸钞上的文字

生活中有多少个“族群”，就有多少种主要的文字存在：中文、英文、满文、藏文、阿拉伯文、罗马文、蒙文……因为族群成员的“共通性”“共同认知”，他们分享知识、判断、意识……正因为有对资讯的分享，才得以让现存“文字”延续下去（见图 1-1-3）。

图 1-1-3 文字与资讯分享

在偶然与必然的情况下，富有“开拓精神”的现代人，又赋予许多文字以新意，例如“囧”（见图 1-1-4）。

图 1-1-4 古今含义大不同的“囧”字

这说明设计的精神总是有意无意地存在着的。

二、文字设计

因为交流，文字被流传，文字被认为是认知的表达，是图像简约化传播的媒介。比如我们随便翻开一份报纸（示例见图 1-1-5），浏览报纸的文字设计和排版就可以获得很多资讯，那些重要的和被强调的内容都是经过了精心设计的，反映什么内容、表达什么情感，设计者的精神都与“文字”形象交相呼应。文字在此刻传达的不仅是内容，而且是设计者的精神，族群精神与文字形象一脉相承（示例见图 1-1-6）。

图 1-1-5 报纸上的文字

图 1-1-6 文字形象中蕴含的精神

文字的设计最早可以追溯到远古，并且汉字是世界上最具有代表性的象形文字系统，3 000 多年的变迁，方块字成为中华文化的象征。汉字的数量在这一过程中不停地增加，汉代《说文解字》一书中首次对汉字进行了统计和解释，共收录汉字 9 353 个；清代的《康熙字典》共收录汉字 40 000 多个；20 世纪出版的《中华字海》收录的汉字更多，有 80 000 多个。鲜活的数字也告诉了我们，文字的诞生及设计，一直具有“创造”性。中华文化的精神与汉字的变化息息相关，经历了大篆、小篆、隶书、楷书、行书、草书、宋体、黑体等，每一种文字形态都可以被称为那个时代最有代表性的经典“文字设计”（见图 1-1-7）。

不同时期的文字样式依附于不同的艺术设计中，既能反映当时的工艺技术，又能反映当时文字设计的应用样式。在现代视觉传达领域中，文字是传达信息的基本元素，文字在视觉传达设计中的综合应用越来越广泛。文字外轮廓的变化、笔画的改变、正负性的调整，都会影响版面的变化。当今文字大量应用于视觉传达领域，传达的信息需要清晰、直观、强烈，这些都诉诸字体，将字体作为主要造型语言进行多样变化，寻求各种新的文字设计样式。一旦文字设计失去了创意，样式变得平庸，文本信息就将黯然失色，所倡导的文字内涵、精心

图 1-1-7 汉字的各种形态

构想也将大打折扣。如果说文字是纯粹又完美的思想媒介，人们对每个单独的汉字都有一个理想的共识，那么语言就是个透明的媒介，文字数量的不断增加和样式的不断丰富，使人们对很多简单的文字都有了自己独特的意象观。因此，设计者需要在文字、读者理解、视觉效果之间取得最佳的平衡。

第二节 文字设计的起源与变革

一、汉字的历史与变革

（一）汉字的诞生

汉字是世界上使用时间最久、使用人数最多的文字之一。在世界已知的众多古文字系统中，古埃及的象形文字、古巴比伦的楔形文字和印第安人的玛雅文字都曾遭遇文字演变的中断，在推进族群文化的过程中有过流失（见图 1-2-1～图 1-2-3）。

而汉字的保留和传承不仅推进了中华文化的发展，而且对世界文化的发展也产生了深远的影响。汉字的起源，至今仍然没有一个绝对统一的说法，有神创说、图画记事说、仓颉造字说、原始记事与方法起源说等，但我们最为熟知的说法是结绳记事说与仓颉造字说。

图 1-2-1 古埃及的象形文字

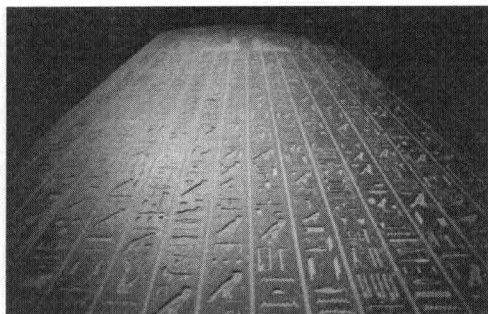

图 1-2-2 古巴比伦的楔形文字

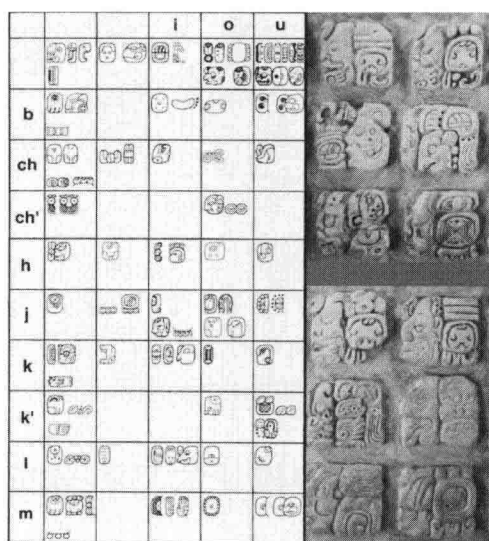

图 1-2-3 印第安人的玛雅文字

1. 结绳记事（计数）说

在人类社会的初始阶段，生产水平有限。人类还没有共同熟知的、传递的文本样式。各族群为了在生产生活中更有效地交流，渐渐从最初的口头传递信息改为用绳打记号，以结绳的方式来帮助记忆（见图 1-2-4）。据古书记载：“事大，大结其绳；事小，小结其绳。结之多少，随物众寡。”（《易九家言》）即根据事件的性质、规模或所涉数量的不同，结系出不同的绳结。

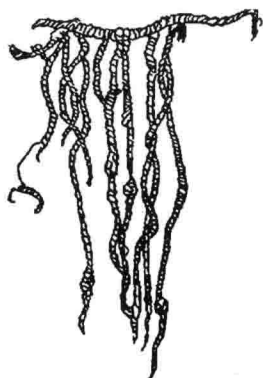

图 1-2-4 结绳记事

2. 仓颉造字说

相传黄帝统一华夏之后，感到结绳记事的匮乏和不足，就命令时任史官的仓颉（见图 1-2-5）去解决这一问题。这天，仓颉参加集体狩猎，走到一个三岔路口时，几个老人为往哪条路走争辩起来。仓颉从老百姓对一走兽脚印辨认的事件中得到启发——客观事物的统一形象深入人心，大家都能辨别——心中猛然一喜：既然一个脚印代表一种野兽，我为什么不能用一种符号来表示我所管的东西呢？为什么不利用一些高度概括的符号代表某一事物呢？仓颉于是仔细观察天地万物，对日、月、星、云、田、河、山等按照其特征画出，使人们可以一眼辨识，这便是中国古代象形文字的初级形态。黄帝知道后，大加赞赏，命令仓颉到各个部落去传授这种方法。渐渐地，这些符号的用法便推广开了。就这样，渐渐形成了文字（见图 1-2-6、图 1-2-7）。这种说法也见于中国战国时思想家著作《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等。当然，时光无法倒流，这些都只是猜测和传说，《荀子·解蔽篇》认为仓颉只是整理文字的人，云：“好书者众亦，而仓颉杜传者，一也。”“一”就是“同一”或“统一”，故也可以理解为整理。

图 1-2-5 仓颉

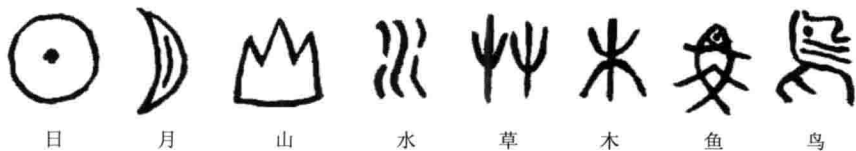

图 1-2-6 中国古代象形文字

图 1-2-7 从事物形象到象形文字（示例）

（a）竹子的形象；（b）“竹”字

（二）汉字的演变

1. 书写体的演变

在距今约 6 000 年的半坡遗址等地已出现刻划符号，共计 50 多种。它们

整齐规范，并且有一定的规律性，具备了简单文字的特征，学者们认为这可能是汉字的萌芽。

中国的象形文字甚至以一种独有的艺术形式被流传下来，当中国文字的书写性发展到一种独特的审美阶段，便产生出各种优秀的文库版本。从殷商甲骨文到现代通用的楷书，汉字字体从大的方面来看，经历了三种演变：篆书（公元前 14 世纪到秦亡时）—隶书（战国晚期的秦国到两汉三国）—楷书（东汉末直到今天）。以上三个阶段的演变是大阶段的划分，其中的字体变化主要有：大篆（甲骨文、金文、石鼓文、六国文字）、小篆、隶书、楷书、行书、草书、宋体、黑体、美术字等（见图 1-2-8、图 1-2-9）。

图 1-2-8 书法字体

图 1-2-9 同一字的不同字体

目前我们所能看到的数量最多的文字资料，是河南省安阳市小屯村出土的殷墟后期（殷王武丁至帝辛即殷纣王，公元前13—前11世纪）的甲骨文（又称为“殷墟文字”“殷契”）。汉字成为系统的文字，是在公元前16世纪的商朝。考古证实，商朝早期，中国文明已发展到相当高的水平，其主要特征就是甲骨文的出现。甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的古老文字（见图1-2-10、图1-2-11）。商代，君主在做任何事情之前都要占卜，而甲骨就是占卜时的用具。占卜应验之后，这些刻有卜辞的甲骨就作为一种官方档案被保存下来。1898年至今共出土甲骨文约15万片，共有4500多个单字。从甲骨文已识别的约2500个单字来看，它已具备了“象形、会意、形声、指事、转注、假借”的造字方法，已具备汉字的基本构造特征。甲骨文点、线收尾均尖锐，直线多于曲线，章法纵横，富有层次感，形式感十足。

图 1-2-10 甲骨文

图 1-2-11 甲骨文拓片

大篆（见图1-2-12）是相对于小篆而言的，广义的大篆包含甲骨文、金文、石鼓文、六国文字，直到秦代才统称为“大篆”（见图1-2-13）。大篆比甲骨文所摹写的范围要广阔得多，象形程度也更高。它在对自然物象进行勾摹时，具有“随体诘屈，画成其物”的特征；至于“画”的方法，十分复杂，其线条多是圆转的长线，保持对事物形态的高度相似之处，书写起来也较缓慢。

秦始皇统一中国后，推行“书同文、车同轨”的政策，积极推进文化上的统一，进而书写形式、文字样式也趋于统一；小篆也在此阶段诞生（见图1-2-14）。小篆也可以称为“秦篆”。小篆的诞生具有重要意义，是我国汉字发展史上重要的里程碑。小篆形态上更加规范和统一，线条圆润流畅、横平竖直，圆劲均匀，粗细基本一致，横竖对比更有纵向之势。此阶段汉字逐渐开始在笔画、结构、轮廓、方向上定型。小篆的文字样式可以体现出文字演进是由象形逐渐到符号

图 1-2-12 大篆

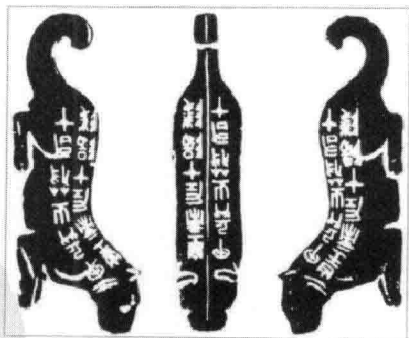

图 1-2-13 秦阳陵虎符

化的一个过程，文字的书写更加规范，减少了书写和读写方面的混淆机会和困难程度。小篆独特的书写样式也吸引了众多的书法家摹写，从而催生出许多优秀的小篆作品。

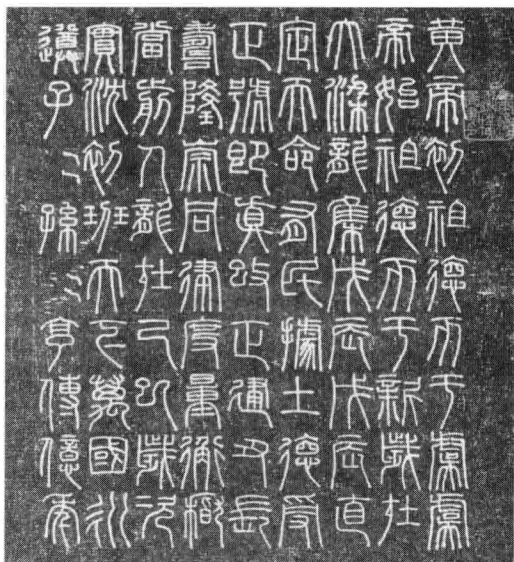

图 1-2-14 小篆

隶书（见图 1-2-15），亦称“汉隶”“佐书”，是一种常见且庄重的字体。隶书的“隶”字亦有“附属”的含义，因此常被理解为篆字之衍生。隶书起源于秦朝，在东汉时期达到顶峰，书法界也有“汉隶唐楷”的说法。隶书相传为秦末程邈在狱中所整理，去繁就简，字形变圆为方，笔画改曲为直，字形优美，扁而较宽；改“连笔”为“断笔”，由线条演变为笔画，相比于秦篆更便于书写；

书写效果略微宽扁，横画长而直画短，讲究“蚕头燕尾”“一波三折”。在结构上，由小篆的纵势长方，初变为正方，再变为横势扁方。汉隶具有雄阔严整而又舒展灵动的气度。隶书在汉字中是一种常见的字体，该字体也是被各朝代书法家争相临摹的对象。

草书产生于秦汉时期，是人们为了书写简便在隶书基础上演变出来的。草书相比于隶书，缺少规矩，少了一些静态、平稳的感觉；其特征之一是笔画带勾连，包括上下勾连和左右勾连。之所以称其为“草书”，有一种说法是：人们在书写隶书、篆书时，为求便利快速而产生了草书，大有急促草创书写之意。由于汉章帝爱好草书或曾令人用草书作奏章，甚至有人说是章帝创造了草书，因此草书也被称为“章草”（见图1-2-16），是一种隶书草书。后来楷书出现，又演变成“今草”，即楷书草书。书写草书时，往往写字迅速，常会上下字连写，一般也有简化的规律，不太熟悉的人有时不易辨认（见图1-2-17）。唐代有“狂草”，代表书法家有张旭等。

图 1-2-15 隶书

图 1-2-16 章草

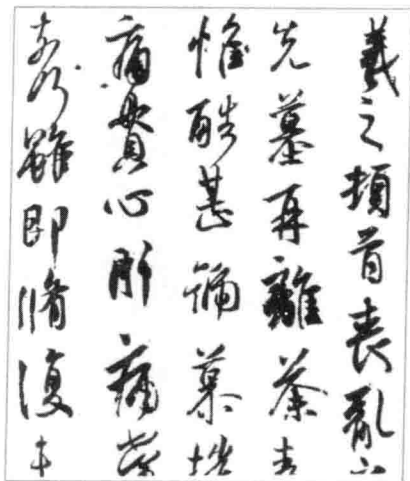

图 1-2-17 王羲之的草书作品《丧乱帖》

楷书是汉字的主要书体，又名“真书”“正书”。《辞海》解释它“形体方正，笔画平直，可作楷模”，故名楷书。楷书在封建社会是一种广为流行的字体，它

笔画简爽、平直，结构严谨、俊秀，正是因为其独特的书写形式，才催生出一大批著名的楷书大家。初唐的虞世南（见图 1-2-18）、欧阳询、褚遂良，中唐的颜真卿（见图 1-2-19）以及晚唐的柳公权，其楷书作品皆具有代表性，引无数后人争相临摹。楷书始于汉代，汉魏是楷书的初始阶段，唐是楷书的成熟阶段，楷书在宋元阶段得以延伸。

图 1-2-18 虞世南的楷书作品

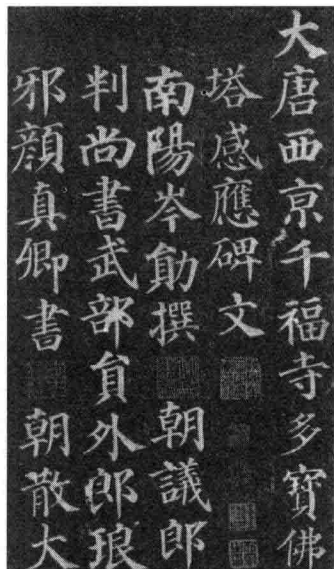

图 1-2-19 颜真卿的楷书作品

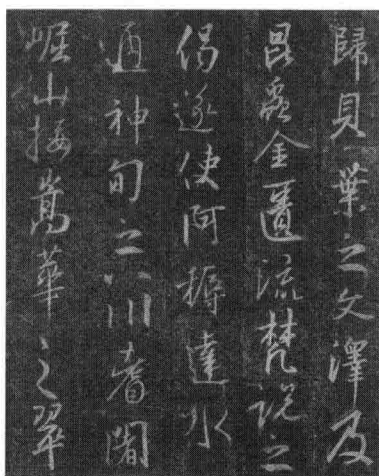

图 1-2-20 王羲之的行书作品

行书萌芽于东汉末年，与楷书萌芽时间相差无几。行书之所以被称为“行书”，意谓该字体“行走”之动感或“流行”之审美。最为著名的行书代表作，是被誉为“书圣”的王羲之的《兰亭序》。行书字体风格融合了楷书、草书的特点（见图 1-2-20）。唐代张怀瓘在《书断》中说行书“即正书之小伪”，“行书非草非真，离方循圆，在乎季孟；兼真者谓之真行，带草者谓之行草”。此段话说明了行书的特点，又对比了它与楷书、草书之间的区别。从行书的命名和造型来看，行书既有别于楷书安静缓和的动态美，又有别于草书狂劲动感的行云流