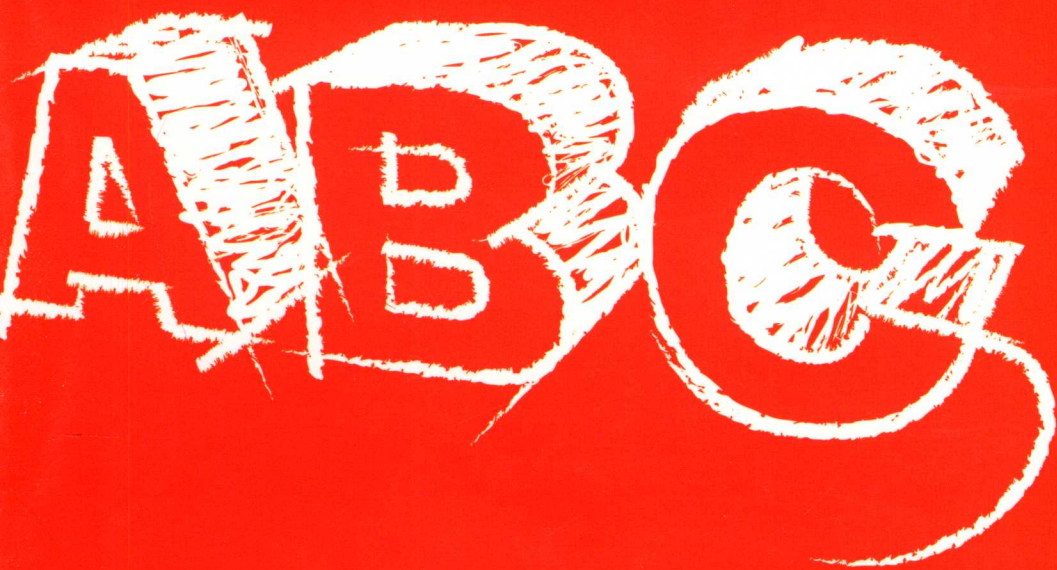

现代艺术设计类“十二五”精品规划教材

MODERN ART AND DESIGN
QUALITY PLANNING MATERIALS

主 编 李 凯 侯 治 伟
副主编 耿 鹏 王 岩 徐庆军

字体设计案例教学

FONT DESIGN CASE TEACHING

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

现代艺术设计类“十二五”精品规划教材

字体设计案例教学

主 编 李 凯 侯治伟

副主编 耿 鹏 王 岩 徐庆军 张宏达 刘 缙

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书以优秀的字体设计案例为切入点，力求深入浅出地将理论与实践结合起来，注重在掌握基本规律的基础上，通过实例分析、作品点评及课后实训引导学生运用发散思维和头脑风暴法进行创意设计和思维开发。

本书章节内容包含基础知识、实例分析、作品点评及课后实训，环节紧凑，塑造了一个完整的教学体系。全书共分5章，包括：字体设计的发展及风格特点、字体设计概论、字体设计的基本准则与方法、字体设计的创意表现、字体设计概论，五部分内容。

本书以新鲜和切合学生实际为出发点，并通过近千幅的实例作品，详细介绍字体设计的方式方法，重点阐述了如何对文字进行艺术处理。强调字体设计不仅要探讨字体的字形结构特点，更要研究文字所传达出的视觉理想，配合色彩、版式形成一个完整的视觉体系，获得最佳的传达效果。本书可作为应用型本科、高职高专和成人高等院校艺术设计专业、平面设计专业、动画专业及相关专业的教材，也可作为平面设计的爱好者及平面设计从业人员的参考资料。

图书在版编目（C I P）数据

字体设计案例教学 / 李凯，侯治伟主编. -- 北京：中国水利水电出版社，2013. 9
现代艺术设计类“十二五”精品规划教材
ISBN 978-7-5170-1186-6

I. ①字… II. ①李… ②侯… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第200483号

策划编辑：石永峰 责任编辑：张玉玲 加工编辑：李 燕 封面设计：李 佳

书 名	现代艺术设计类“十二五”精品规划教材 字体设计案例教学
作 者	主 编 李 凯 侯治伟 副主编 耿 鹏 王 岩 徐庆军 张宏达 刘 缙
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心 (零售) 电 话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京联城乐印刷制版技术有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 13.5印张 385千字
版 次	2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	48.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

前言

字体设计在现代媒体设计中被广泛地应用,是视觉传达设计的重要表现手段之一,在标志、广告、包装设计以及品牌设计当中,专属字体的设计成为当代设计针对主题表达其设计形式和设计手段的重要方式。它既有传播信息内容的使用功能,又有装饰美化的美化功用,它这种表情达意的双重身份,使越来越多的人关注字体设计。本书通过分析中外文字的起源、发展、演变历史演进过程,了解字体设计的基本概念和理论基础,并通过大量的实例详细介绍字体设计的方式方法,理论联系实际,讲述如何对文字进行艺术处理,字体设计不仅探讨字体的字形结构特点,更是研究文字所传达出的视觉理想,配合色彩、版式形成一个完整的视觉体系,获得最佳的传达效果。

计算机的普及使得我们每一个人的电脑中或多或少都安装了成百上千种字体,很多时候我们欣然接受了在这茫茫字库中寻找方案。但针对特定的设计对象,很多时候字库字体并不能完美的诠释项目设计的视觉语言,也不能很好的诠释品牌内涵,这就需要设计师花更多的时间投入到创意字体的设计中来。这就要求年轻的设计师在完成对图形、色彩、创意思维学习的同时,必须学习好创意字体。

本书由多名从事艺术设计的高校教师共同编写完成,他们积累了丰富的教学和实践经验,对学习字体设计有很好的指导作用。全书由李凯、侯治伟担任主编,其中李凯负责整体策划,侯治伟负责统稿完成;由耿鹏、王岩、徐庆军、张宏达、刘缙担任副主编。赵琛、迟恩武、王荣国、郑宏、周功、孙大伟、孙长军、王旭等也参与了部分章节的编写,为全书的完成提供了有益的帮助,在此表示感谢。

由于编者水平有限,书中疏漏和错误之处在所难免,恳请读者批评指正,以便今后修订完善。

本书在编写过程引用了大量的中外优秀作品,在此对作品的作者表示衷心的感谢。

编 者

2013年7月

目录

前言

第1章 字体设计的发展及风格特点 1

- 1.1 字体设计的发展趋势 1
 - 1.1.1 何为文字 1
 - 1.1.2 字体设计的由来和发展 2
- 1.2 汉字的发展及风格特点 4
 - 1.2.1 汉字的起源与中国书法 4
 - 1.2.2 印刷体汉字的发展与传播 13
- 1.3 拉丁文字的发展及风格特点 15
- 1.4 作品点评 21
 - 1.4.1 字体设计在标志设计中的应用 21
 - 1.4.2 瑞士现代主义风格海报设计 22
 - 1.4.3 “无常”字体设计 22
- 1.5 课后实训 23
 - 1.5.1 汉字字标设计——中华老字号标志设计 23
 - 1.5.2 拉丁字母的组合训练 23

第2章 字体设计概论 24

- 2.1 字体设计定义与基本属性 24
 - 2.1.1 字体设计定义 24
 - 2.1.2 字体设计基本属性 25
- 2.2 字体设计内容与方向 27
 - 2.2.1 汉字的基本构造与组合规律 27
 - 2.2.2 拉丁文字的基本结构与组合规律 30
 - 2.2.3 字体设计的方向 32
- 2.3 字体设计的功能设计 32
 - 2.3.1 信息传播功能设计 32
 - 2.3.2 艺术审美功能设计 33
- 2.4 字体设计对现代传媒的重要意义 34
 - 2.4.1 创意字体设计与现代传媒 34

- 2.4.2 字体与图形图像等相关媒介的综合运用 34
- 2.4.3 图形化字体在现代传媒中的应用 35
- 2.4.4 动态化字体的运用 36
- 2.5 案例分析 36
 - 2.5.1 海报招贴中的字体设计分析 36
 - 2.5.2 招贴广告中的字体设计分析 37
 - 2.5.3 C Gourmand网站设计分析 38
- 2.6 作品点评 39
 - 2.6.1 “皮影 好玩儿”海报招贴分析 39
 - 2.6.2 音乐海报招贴设计分析 40
 - 2.6.3 《见性偈》字体设计分析 40
 - 2.6.4 字体设计中的字体分析 41
 - 2.6.5 包装设计中的字体分析 42
- 2.7 课后实训 42
 - 2.7.1 “平安夜”主题字体设计 42
 - 2.7.2 策划“品尚”咖啡网站标志设计 43

第3章 字体设计的基本准则与方法 ... 44

- 3.1 汉字设计 44
 - 3.1.1 汉字基本字体的分类 44
 - 3.1.2 基本字体的笔形结构分析 47
- 3.2 拉丁字母设计 52
 - 3.2.1 拉丁字母的分类及特征 52
 - 3.2.2 拉丁字母的基本结构与书写方法 56
 - 3.2.3 拉丁字母造型规律及设计准则 59
 - 3.2.4 拉丁字母的设计方法 70
 - 3.2.5 拉丁字母在现代设计中的实际运用 76
- 3.3 字体设计的创新与突破 76
 - 3.3.1 创意字体设计的基本原则 76

3.3.2 字体设计的创新与突破	78
3.4 案例分析	84
3.4.1 电子商务平台eBay 标志设计中的 字体设计	84
3.4.2 荷兰乌特勒支艺术学院 (HKU) 新标志设计中的字体设计	85
3.4.3 恒安集团心相印标志设计中的 字体设计	86
3.5 作品点评	87
3.6 课后实训	88

第4章 字体设计的创意表现89

4.1 字体设计的形态创意	89
4.1.1 字体设计的笔画性创意	92
4.1.2 字体设计的具象性创意	121
4.1.3 字体设计的装饰性创意	139
4.1.4 字体设计创意无极限	152
4.2 字体设计的意象表达	160
4.2.1 字体设计本意表达	160
4.2.2 字体设计文化意象表达	162
4.2.3 文化身份的体现	167
4.2.4 地域文化的体现	168
4.2.5 时代文化和潮流文化的体现	170
4.3 案例分析	172
4.3.1 佐藤可士和的新年贺卡设计	172
4.3.2 广煜的世界博览会科技馆导视字体 设计以及深圳建筑双年展字体设计...	174
4.3.3 《纽约时代》杂志字体设计	175
4.3.4 KINGSTON系列创意字体设计	176
4.3.5 创意字体形式与主题观点的整合 设计	178
4.3.6 东京TDC展览海报字体设计	179
4.4 课后实训	181

第5章 字体设计概论 182

5.1 字体设计在商品包装中的应用	182
5.1.1 字体设计在包装设计中的文化需求...	182
5.1.2 现代包装中字体设计的应用形式 ...	185
5.2 汉字设计在广告设计中的运用	186
5.2.1 汉字在平面广告设计中的表现 原则	186
5.2.2 汉字在平面广告中应用的现实 意义	188
5.3 字体设计在书籍装帧中的运用	190
5.3.1 文字的可读性	190
5.3.2 文字的位置经营	191
5.3.3 文字的组合形式	192
5.4 字体设计在招贴中的运用	193
5.4.1 最明确、最有说服力的字意本身	194
5.4.2 文字形象本身的差异性	194
5.4.3 在视觉上给人以美感且富有 创造性	195
5.4.4 注意文字负空间的运用	195
5.5 字体设计在版式设计中的应用	196
5.6 字体设计在标志中的应用	200
5.7 案例分析	203
5.7.1 watermark (水印) 论坛标志字体...	203
5.7.2 哥伦比亚新国家品牌形象标识 ...	204
5.8 作品点评	206
5.8.1 法国利穆赞大区 (Limousin) 旅游形象	206
5.8.2 福建好吃点食品字体设计	208
5.9 课后实训	209

参考文献 210

第 1 章

字体设计的发展及风格特点

1.1 字体设计的发展趋势

1.1.1 何为文字

字体作为视觉传达的重要表现手段，在功能上承载着丰富的信息元素，成为我们日常生活的一部分，每个时期都有时代特征明显的字体，它应用在我们生活的方方面面，包括海报、标志、书籍封面等，甚至个人签名也有专业的设计顾问为你提供服务，字体设计的最终目的是传情达意，是基于一定背景基础之上的文字视觉表达，字体能够在视觉传播中起到很好的信息沟通作用。学习字体设计，首先要对文字的历史有一个系统的了解，可以使我们进一步明确现代字体设计的发展方向。

人类为什么会发明文字？文字的产生是出于人类为了记录自己的思想、活动、成就，当单一的图画无法满足人们记录语言和进一步的沟通和交流时，人类便创造了文字，进而逐步发展为不同的文字体系和传播手段。可以说，文字的演变和发展过程几乎就是整个平面设计发展的全过程，如图 1-1、图 1-2 和图 1-3 所示。

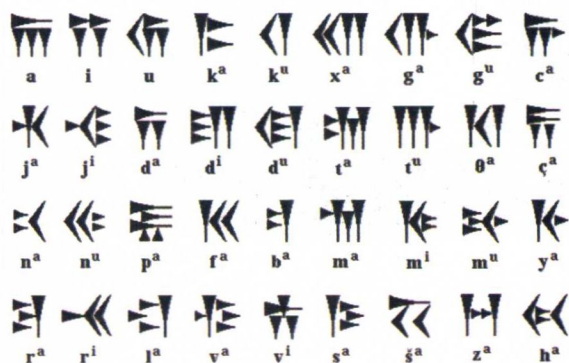

图 1-1 楔形文字

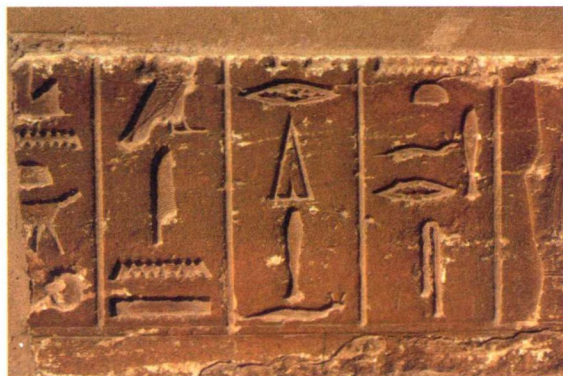

图 1-2 古埃及象形字

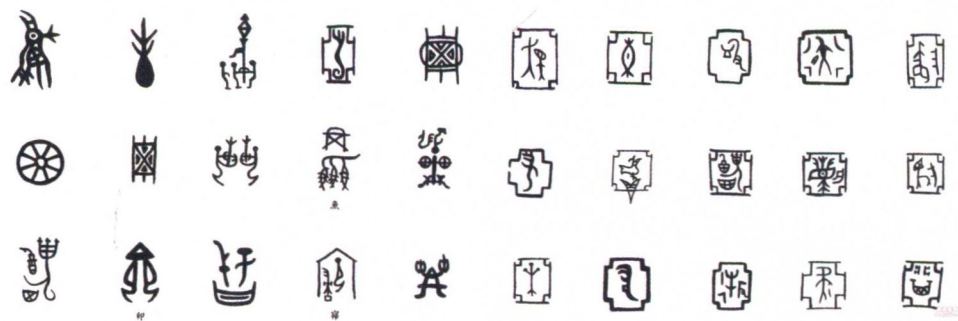

图 1-3 象形文字

1.1.2 字体设计的由来和发展

文字是语言的载体，是人们进行书写时所表现词语的一种符号。语言是传达思想感情的媒介，文字是记录语言的符号，前者表现于“音”，后者表现于“形”，“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素。文字与语言及思维互相联系，人们进行实践活动，经过思维，取得一定认识的成果，形成概念。如图 1-4 所示，文字不仅在乎形，也在乎给人视觉上的优美感觉，这种追求美感的文字按视觉艺术设计规律加以整体的精心安排，广泛应用在各门类的视觉传播体系中，其演变与社会形态、生产方式和审美标准的变化有着密切的关系，并时刻反映人类的思想意识和情感。

图 1-4 文字在画面中起到的装饰作用

如今已知最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，最早的汉字雏形则是在我国山东大汶口文化遗址出土的灰陶尊上的象形符号。前者由古希腊人引进后，在视觉上演化出更为美好和谐的形式，并极大地发展了字母的使用功能。古罗马人在文化上继承了希腊文明，并将希腊字母完善为拉丁字母体系，这一体系的建立使得字体发展史上出现了以罗马字体为代表的早期字体设计。如今，在建筑、书籍装帧、标志设计、招贴设计等领域中被广泛应用，我们依然能领略到罗马字体那统一而又富有变化的设计魅力。象形文字具有典型的形象化、表意性、象征性的文字符号特点。在现当代的艺术创作中，象形文字给

设计者和艺术家带来无限的创作灵感，艺术家可以通过象形文字艺术的学习，表达出更具有崭新精神面貌的视觉艺术。

图 1-5 2008 年北京奥运会体育图标

如图 1-5 所示,北京 2008 年奥运会体育图标以篆字笔画为基本形式,融合了中国古代甲骨文、金文等文字的象形意趣和现代图形的简化特征,符合体育图标易识别、易记忆、易使用的要求。强烈的黑白对比效果的巧妙运用,使北京奥运会体育图标显示出了鲜明的运动特征、优雅的运动美感和丰富的文化内涵,达到了“形”与“意”的和谐与统一。

在以后漫长的历史进程中,各种不同风格的字体伴随着不同时期的文化、经济特征应运而生。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴运动,除了对文学、美术等方面产生了极大的影响外,在字体设计上也开始讲求艺术效果与科学技术的结合。工业革命后,印刷技术的发展为字体设计的多样化提供了条件。由英国人发明的黑体字在字体设计的形、比例、量感和装饰上做出了新的探索,如塞尔古典字体、凯尔特字体、哥特字体等。

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”。工艺美术运动的代表理论认为:艺术要与技术相结合,强调实用主义,向自然学习,为大众做设计。正是这些理念的影响,使得现代建筑、工业设计、图形设计等创造出有声有色的新的设计风格来。提到现代设计艺术,不得不提到1919年在德国魏玛成立的包豪斯设计学院,包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课,并使字体设计成为平面设计课程,并作为包豪斯重点基本课程。

相对于拉丁字母体系,古往今来,汉字演化的发展脉络同样深厚久远。有学者认为,它的产生可以追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字,至今已有 3000 多年的历史,其间经历了春秋战国以鸟虫为代表的金文字体,秦汉以后的大篆、小篆,宋元明清的宋体雕版印刷字体及 20 世纪的现代字体设计。但由于种种原因,上世纪 80 年代以前,我国字体设计概念一直存在许多模糊的概念,甚至人们认为字体设计就是简单的变体美术字,后来,随着包豪斯三大构成理论及其他现代设计理念的引入,我国教育界,设计界开始启用现代平面设计观念来重新审视字体设计的教育。上世纪 90 年代初,许多高等院校设立了“视觉传达设计”专业或研究方向,以前的“美术字”课程也改成了“字体设计”或“文字设计”,这是在文字应用研究中展现出来的一种积极的变化,由单纯的技法训练改为设计基础的训练和设计思维的培养。如图 1-6 所示,大家都在探讨文字应用在科学技术时代下的艺术表现规律,字体设计的概念也逐步的清晰明朗,字体对于视觉传达设计是非常重要的,字体设计不仅需要准确、迅速、舒适、独特的传达信息,同时也应当唤起人们对新的视觉样式的感受认知。我们不仅仅要依据现代设计观念来反映时代文化特征,更要逐步探索和发展字体设计与民族文化的大融合,如图 1-7、图 1-8 和图 1-9 所示。

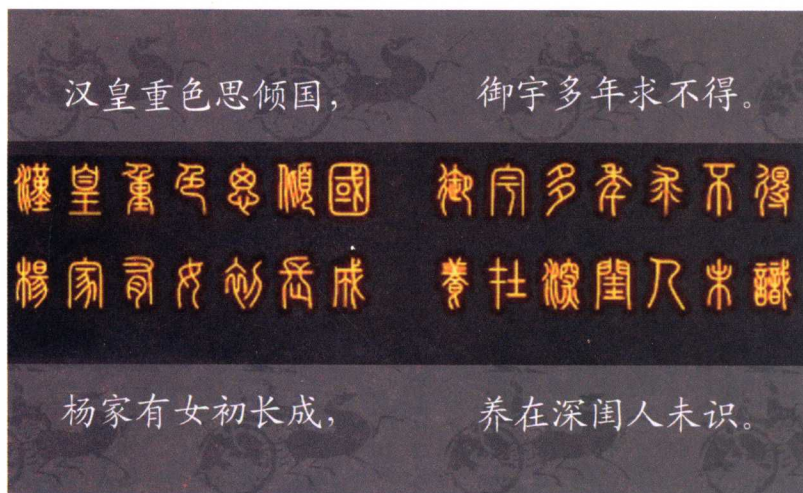

图 1-6 北师大说文小篆

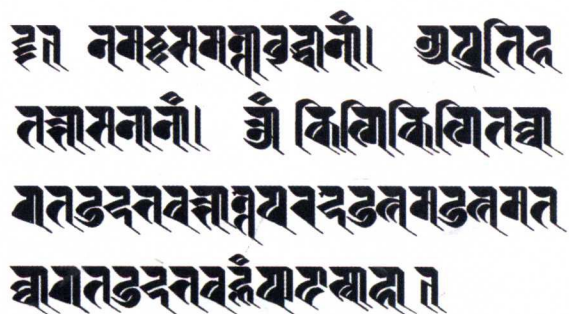

图 1-7 成熟规范化的藏文

图 1-8 具有藏文特色的汉字设计

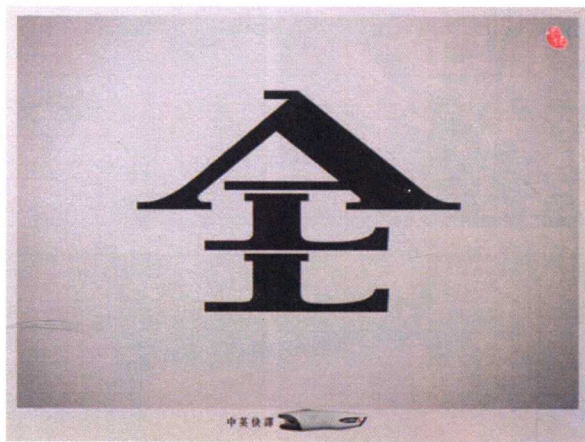

图 1-9 中西合璧的字体设计

1.2 汉字的发展及风格特点

1.2.1 汉字的起源与中国书法

关于汉字的起源，历来的说法与研究结果颇丰却又不尽一致，从结绳记事及仓颉造字之说，后在仰韶、双墩、半坡、大汶口、吴城等地发现的大量原始陶器图案，文字及刻画，从这些原始文字及符号中能够看出，这些符号尚不能完全作为表意性文字，但它们在人们的生产生活及交流的不断发展中，

一部分逐渐演变为记录语言的文字，为汉字系统的形成和发展起了决定性的作用，且这些符号的出现比殷商时期的甲骨文要早 3000 多年的时间。这些史前的原始符号在汉字的发展史上有着重要的启蒙作用，如图 1-10 和图 1-11 所示。

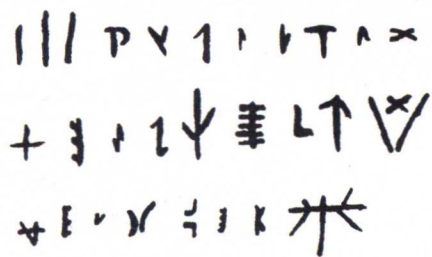

图 1-10 半坡遗址所出土的陶文符号

图 1-11 甘肃辛店出土的陶文符号

对于中国文字的研究，不得不提及的一种古文字是我国西藏东部及云南省北部的少数民族纳西族仍在使用的文字——东巴文。东巴文是一种原始的图画象形文字，是书写纳西族百科全书《东巴经》的文字，如图 1-12 和图 1-13 所示，主要用于东巴教的宗教仪式，只在东巴教徒之间世代相传，纳西话叫“思究鲁究”，意为“木迹石迹”，见木画木，见石画石。东巴文是一种兼备表意和表音成分的象形文字。其文字形态更接近图画文字，甚至比甲骨文的形态还要原始，属于文字起源的早期形态，但亦能完整纪录典藏。

图 1-12 纳西族文献《东巴经》

图 1-13 《东巴经》内页

现存的东巴文字有 1400 多个，这些字词已然能够表达当时人们记录语言时的情感，不仅能写诗亦能作文。东巴文被中外的专家学者们誉为文字的“活化石”，如图 1-14 和图 1-15 所示。

mtu i zu i 夏天 summer 夏		uu i 灰 dust ほこり	
mtu i ts' u i 秋天 autumn 秋		sa i 沙 sand 砂	
mtu i ts' u i 冬天 winter 冬		lv i 石 stone いし	
mtu i 下方 under かほう		lv i gsu i 石头裂开 stone cracking 石割れ	
dy i 地 land 大地		hu i 雨 rain あめ	
lu i da i 秧田 rice seedling field 苗代田		mi i 火 fire ひ	

图 1-14 东巴文及释义

图 1-15 东巴文书写的牌匾

在中国还有一种字体形式——女书，如图 1-16 至图 1-18 所示，它是世界上唯一的女性文字，起源于中国南部湖南省的江永县，之所以称为女书，是因为最早只有在女人中间传播使用，字体设计造型部分来自于简单的汉字，而且做了许多简化和改造，笔画简化成点、直线和弧线 3 种样式，它秀丽娟细，造型奇特，古意盎然，也被称为“蚊形字”，是中国文字发展史中的奇葩。

图 1-16 女书书法作品欣赏 1

图 1-17 女书书法作品欣赏 2

图 1-18 女书字体在工艺品上的应用

中国汉字这一极具传统图形美的艺术形式经过上千年的锤炼，所派生出的书法艺术、篆刻、绘画等有着更广泛的艺术感染力，对于汉字历史的研究，不得不对华夏文化的骄傲——书法艺术加以研究和了解。在我国书法艺术的发展长河中，我们祖先创造了篆书、隶书、楷书、行书、草书等诸多书体，在书法领域，人们把“字体”称为“书体”，这些书体形体上由繁到简，书写技巧不尽相同，这些书体的出现，亦是汉字演变的结果。

中国书法艺术是一种特殊的造型艺术，在各时期书者的书写过程中，书法已然形成了自己一整套的理论体系与造型规律，“知白守黑”、“求工于一笔之内，寄情于点画之间”。从结字、章法、笔法、

墨法、气韵等方面可见其森严的法度及变化无穷的奥妙。

1. 篆书

在古文中,“篆”的本义是车子轮毂上的花纹,篆书的应用时间大致是从公元前14世纪到公元前3世纪末,篆书的种类繁多,分为大篆和小篆,其中甲骨文,金文,石鼓文属于大篆;小篆即秦篆,是秦统一中国后,为使文字规范化而形成的一种书体。

甲骨文:甲骨文是殷商时期祭祀的占卜记事文字,因其载体是龟甲和兽骨而得名。甲骨文的点横撇捺,疏密结构,用今天的眼光去看,甲骨文已经具备了书法用笔、结体、章法的三要素,孕育着书法艺术的美,很值得后世去欣赏与品味。甲骨文可以说是中国最早有着森严的章法的完善的文字系统,甲骨文的出现拉开了中国书法产生和演变的序幕,如图1-19和图1-20所示。

图 1-19 刻在兽骨上的甲骨文

图 1-20 刻在龟甲上的甲骨文

金文:也称钟鼎文,是根据其文字所留存的材质而命名的。因古代在祀典、赐名、诏书记录事件或活动时需将铭文刻在钟鼎、礼器、农具、兵器或其他日常用器上而得名。金文笔画饱满圆润,流畅整齐,风格端庄沉稳,古朴厚重,和甲骨文相比,有时在字形上更具象形意味,且有肥笔,变化更为多样和丰富,是中国文字的书写自觉追求艺术美的开始,如图1-21和图1-22所示。

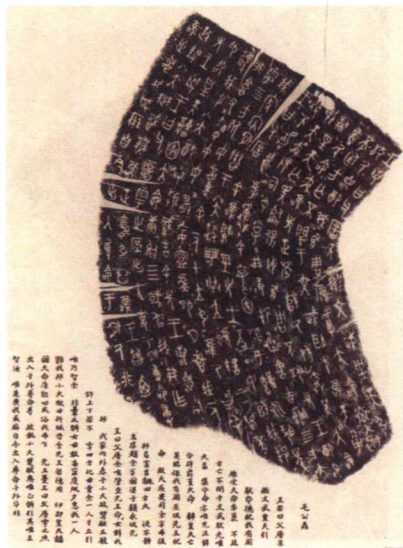

图 1-21 毛公鼎及释文

图 1-22 商代金文象形文字龙

石鼓文：唐代初年在天兴县（今陕西省凤翔县）发现了十个石碣，样子有些像鼓，遂名“石鼓”。石鼓文又名“籀文大篆”，是现存最早的石刻文字，其中能辨认的文字大约有三百来个。这些石鼓现存于北京故宫博物院。如图 1-23 所示，从书写角度来看，石鼓文具备典型的秦风风格，结体方正均匀，舒展大方，线条饱满圆润，笔意浓厚绵长。在章法上应规入矩，纵横有列，各方面都达到很高的技巧和艺术水准。

图 1-23 石鼓文

小篆：秦始皇统一六国后，为了使文字规范化，所厘定的统一规范文字就是小篆。如图 1-24 所示为其代表人物，秦国丞相李斯。小篆的出现结束了“言语异声，文字异形”的现状，对文字的统一起了很大的促进作用。小篆字型长方，笔画瘦劲，婉转曲折，结构对称，富于变化，上紧下松，比比藏锋，圆转流畅。完全脱离了图画文字，成为整齐协调，基本形为长方形的方块字，这是中国书法艺术史上的一个创造，是一种新的书体美的确立，如图 1-25 所示。

图 1-24 秦 李斯像

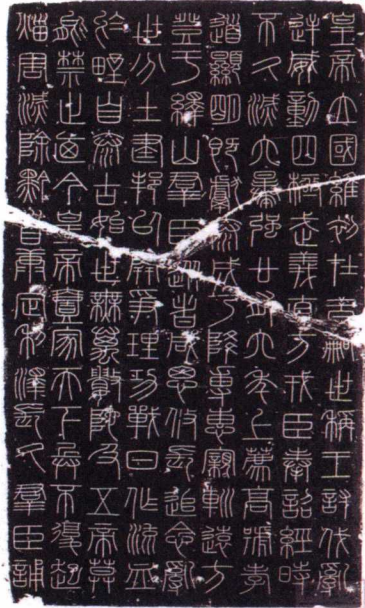

图 1-25 峰山刻石全本

鸟虫书：此外，在秦国时代，还有一种较为特殊的字体不得不提及，它们有的以鸟装饰，有的以虫装饰，有的以鱼装饰。秦始皇时代把这种文字叫做“虫书”，后成为“鸟虫书”，如图1-26所示，《说文解字·叙》云：“及亡新居摄，时有六书，其六曰鸟虫书”。虫书形体瘦长，形或似鸟、似虫，线条回环盘曲，装饰性极强，多用于书写幡帜上，取其吉祥之意，鸟虫书的美化特征，寄托着人们对美的追求及对事物的美好愿望。

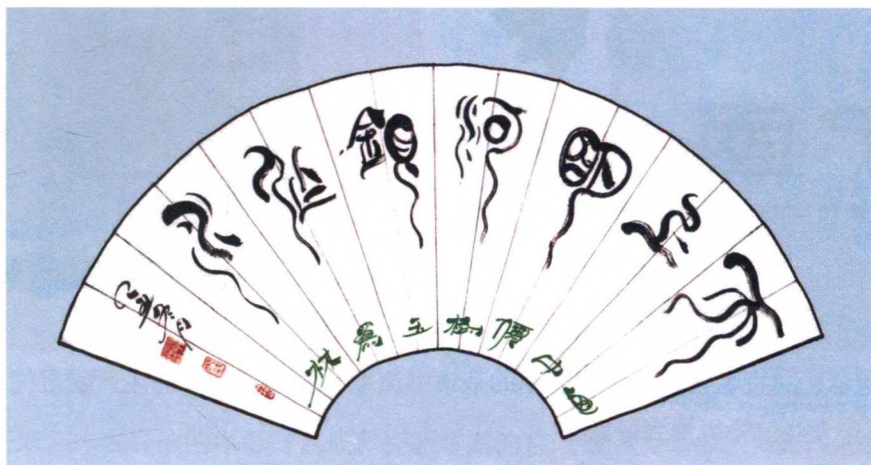

图 1-26 鸟虫书书法字体

2. 隶书

秦以后由于文字越来越普及，运用的范围和频率也越来越高，人们追求文字书写的便利已成了不可抗拒的，所以几乎在同时也产生了书写更为方便的另一种书体——隶书。它在秦代开始形成，西汉中后期发展成熟，故隶书分为“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”）。在汉代这一书法艺术发展辉煌的大背景下，汉隶上承前代隶书之规则，下启魏晋南北朝及隋唐书法之风范。我国两汉隶书尤以东汉诸碑为其大成之作，如《石门颂》、如图1-27所示的《乙瑛碑》、《西狭颂》、如图1-28所示的《史晨碑》、《曹全碑》、如图1-29所示的《张迁碑》、《西岳华山庙碑》等，都是垂范千古的杰作，皆是后世学书之人习隶的楷模。这种书写越来越便利的字体被后人在书法和设计中广为沿用，如图1-30所示。

图 1-27 东汉《乙瑛碑》

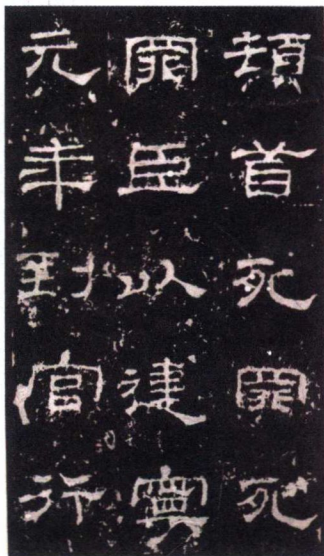

图 1-28 东汉《史晨碑》

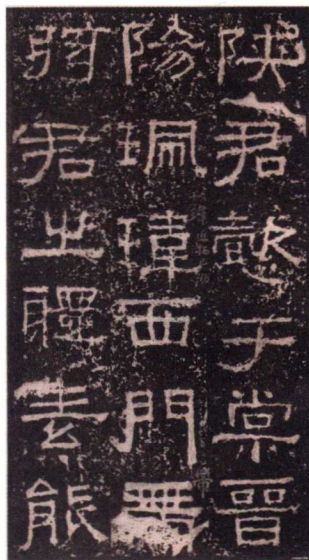

图 1-29 东汉《张迁碑》

图 1-30 标识中应用隶书别具一格

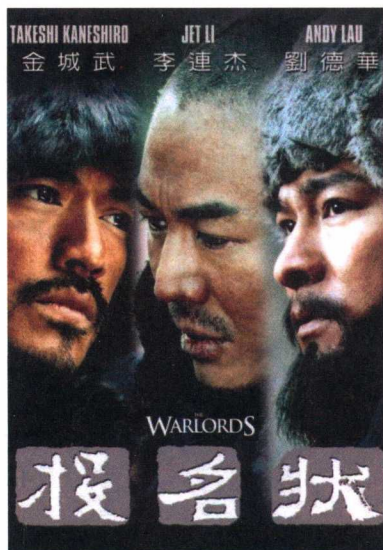

图 1-31 隶书在电影海报中的应用

如图 1-31 所示,《投名状》海报标题用的是隶书原型,隶书所特有的庄严凝重气质将这样一部有些悲情色彩的历史大戏渲染得恰到好处。

3. 楷书

楷书大约形成于西汉,盛行于魏晋以后,又名“正书”,包括小楷、魏碑和唐楷。楷书由隶书演变而来,减省了隶书用笔的波磔,变成了以提按为主导,夸张笔画两端与强调折点的笔法,形体方正,笔画平直,有严谨的结体法度和丰富多变的点画形态。已知最早的楷书作品是三国时魏国书法家钟繇(如图 1-32 所示)所写的《宣示表》,如图 1-33 所示,而真正把古朴的楷书变得形体更加优美的是继承了钟繇楷法的东晋书法家王羲之,如图 1-34 所示,他所书的楷书有《黄庭经》、《乐毅论》(如图 1-35 所示),是历来被书家们推崇和临习的传世之作。

图 1-32 魏 钟繇像

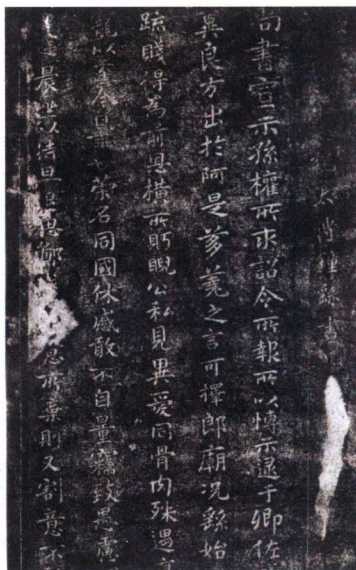

图 1-33 《宣示表》

楷书一直被认为是汉字的正宗书法,保持着正统的地位,被视为汉字的标准字体沿袭后世。到了宋代,由于印刷术的发明,在楷书的基础上又逐渐形成了一种专供印刷用的大小一致,粗细均匀的字体,后来称为宋体。

图 1-34 东晋 王羲之像

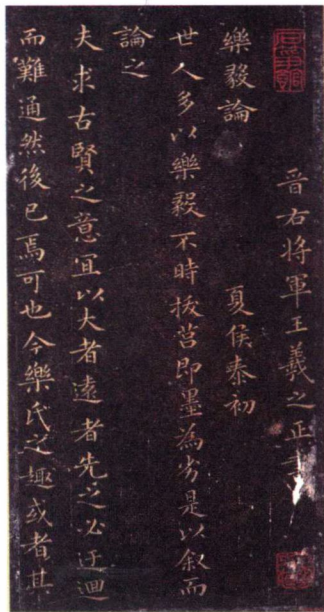

图 1-35 《乐毅论》

如图 1-36 所示, 李安导演的电影《色戒》标题字用的是以楷书为原型, 将拓印的痕迹融入字体, 用饱含情欲的色彩渲染字体, 既显得精致文艺范儿十足, 又体现了电影题材、内容的独特味道。

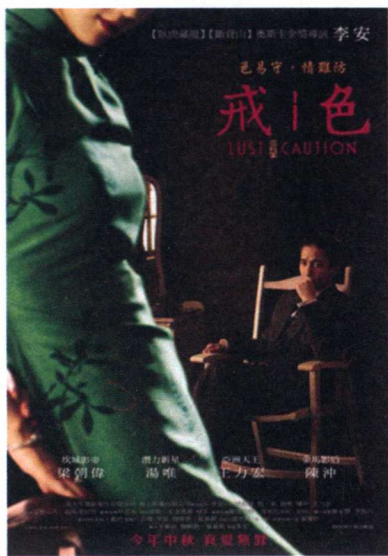

图 1-36 楷书在电影海报中的应用

4. 行书

行书与楷书差不多同时出现, 行书比楷书书写的速度更快, 同时又不像草书那样难于辨别, 强调的是笔画之间的呼应和连带。书写节奏轻歌曼舞, 不松不紧。所以, 从实用的意义上来看, 行书的使用价值高于楷书和草书。以行书名世的书法家不乏其人, 如“二王”、颜真卿、“宋四家”(苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄)、赵孟頫、董其昌等。

晋代是行书发展的鼎盛时期。王羲之在中国书法史上的影响最大的是其行书《兰亭序》, 如图 1-37 所示。永和九年(公元 353 年), 王羲之与谢安, 孙绰等 42 人在会稽山阴之兰亭雅集, 为唱咏诗集所作的序, 凡 28 行, 334 字, 《兰亭序》不仅是中国文学史上一篇极优秀的散文, 同时更是中国书法史上的旷世杰作, 被称为“天下第一行书”。被称为“天下第二行书”的是颜真卿的《祭侄文稿》