

高等院校设计艺术基础教材

W E N Z I S H E J I

文字设计

主编 张羿正南

湖南大学出版社

设计素描与速写 设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 艺术设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间美术 设计艺术鉴赏 插图设计

标志设计 图形创意设计 人体工学与艺术设计 设计图字 动画设计基础 电脑美术设计基础 装饰图案及应用 摄影基础及应用 中国书法艺术 设计思维与方法 编排设计 形态设计

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

文字设计

WENZI SHEJI

主 编 张羿正南
副主编 于会见
参 编 尚华楠
李 晓 鲁

湖南大学出版社

文字设计

图书在版编目 (C I P) 数据

文字设计 / 张羿正南 主编. — 长沙: 湖南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81053-795-4 (高等院校设计艺术基础教材)

I. 文... II. 张... III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066482 号

高等院校设计艺术基础教材

文字设计

WEN ZI SHE JI

主 编 张羿正南

责任编辑 李 山

特约编辑 邓初锦

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南东方速印科技股份有限公司

开本 889×1194 1/16 印张 11

版次 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

书号 ISBN 7-81053-795-4/J·31

定价 36.00元

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的称之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中存在的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的办法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也力图突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目 录

M U L U

文字设计的历史发展 及其风格演变

- 1.1 汉字简史 / 2
- 1.2 拉丁文字简史 / 26
- 1.3 中国汉字与拉丁文字发展时间的比较 / 37

文字设计的概念与形式特点

- 2.1 文字设计的概念与原则 / 40
- 2.2 汉字的基本笔形结构与组合规律 / 41
- 2.3 拉丁文的基本笔形结构与组合规律 / 60

文字设计的方法

- 3.1 单个文字的设计 / 80
- 3.2 组合文字的设计 / 86
- 3.3 文字设计中的形态化表现 / 102
- 3.4 文字设计中的手写体表现 / 112

文字设计在实践中的应用

- 4.1 文字设计在包装设计中的应用 / 118
- 4.2 文字设计在平面招贴设计中的应用 / 128
- 4.3 文字设计在标志设计中的应用 / 141
- 4.4 文字设计在 CIS 设计中的应用 / 151

1

文字设计的历史发展 及其风格演变

文字设计意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排，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。进行文字设计，有必要对它的历史发展和风格演变有个概况性的了解。本章重点论述了汉字及拉丁文字的历史起源、发展及风格演变的特征，并对中国汉字与拉丁文字发展时期的特点进行了比较。其中汉字部分增加了中国少数民族文字的类型分类和中国民间文字的风格等内容。拉丁文字部分重点描述了世界现代文字设计各个阶段的发展特点。

1.1

汉字简史

1.1.1 前文字时期——文字的起源

传说中的文字始祖——仓颉像
摘自《历代人物像赞》

相传汉字是黄帝的史官仓颉创造的。

《春秋元命苞·禅通记》说：“仓帝始氏，名颉姓侯冈。龙颜侈侈，四目灵光。实有睿德，生而能画。及受河图字，于是穷天地之变，仰视奎星圆曲之势，俯察龟文鸟羽，山川掌指，而创文字。天为雨粟，鬼为夜哭，龙乃潜藏。治百有十一载，都于阳武（今河南省原阳东南），终葬衙之利亭乡（今陕西省白水县）。”

《通志略》说：黄帝命仓颉为史官，制文字。徐道《历代神仙通鉴》说：“有臣仓颉，姓侯冈，名颉（陈仓人，故曰仓颉）……幼善画，养灵龟一只，揣摩其纹理，又见群鸟践迹

沙地，乃依龟文鸟迹，一画一竖，一点一圈，撇捺勾挑配聚而成字。”汉许慎《说文解字》说：“黄帝之史仓颉，初造书契，依类象形，故谓之文，其后形声相益，即谓之字，箸于竹帛，谓之书。”

古人认为万物莫不有文。文，也就是纹理，天有天文，地有地理。鸟兽鱼虫，花卉草木，身上莫不有文。内有质，外有文，内外相互协调，便是人之文质彬彬。仓颉创造了文字，为人类光秃秃的精神躯体上描绘上了美丽的花纹，人类摆脱了动物的野性走向文明。

智慧的人类打破了仓颉一人造字的神话。根据考古学和人类学研究，认为文字是劳动人民在漫长的历史中，在生活和劳动中经过观察自然的事物，根据所要表达的思想内容而创造出来，并逐步完善的，成为记录语言的工具。如果有“仓颉”的话，那么他应该是历史上第一个对汉字进行整理和规范者。他使汉字笔画与字形固定，达到“整齐划一”。大约从100万年前，就有了劳动、生息、繁衍的远古人类。如云南元谋猿人，就有约170万年的历史，世界著名的北京猿人的历史也不少于69万年。“从有社会存在的时候，就有语言存在。语言是随着社会的产生和发展而产生和发展的”（《马克思主义和语言学问题》）。也就是说，语言伴随着人类社会的产生而存在于各个历史时期，而文字的出现则晚得多。

随着社会的发展进步，人类的日常生活不断丰富、复杂起来，仅仅依靠口头语言记事已不能

满足社会发展的需要。语言作为人与人之间情感交流、沟通的重要手段，其口耳相传的沟通方式，由于受到时间与空间的制约，既不能传播到远方，也不能留存于后世。这就促使原始人类不断地寻求、创造能够帮助记忆的方法。

在没有正式文字之前，原始人类先后创造出实物、图形等记事方法。实物记事用得较多的是结绳。我国历史上对此有很多记载：“上古结绳而治”，“事大，大结其绳；事小，小结其绳”。这种方法在世界其他地方（如非洲，南美洲等）也都使用过。除此之外，原始人类还想出利用不同色彩和不同材料的结绳来区别更复杂的事情。实物记事的另一种方法是刻契，就是在木板、竹片上刻道道或其他各种符号，以用来帮助记忆。以上两种方法只能帮助记忆一些简单的事情，属于一种表意形式，可以看成是文字产生前的孕育阶段。较复杂的事物或思想，就很难表达了。于是人们又创造出在石块、树皮、骨头上画画和刻符号的方法。

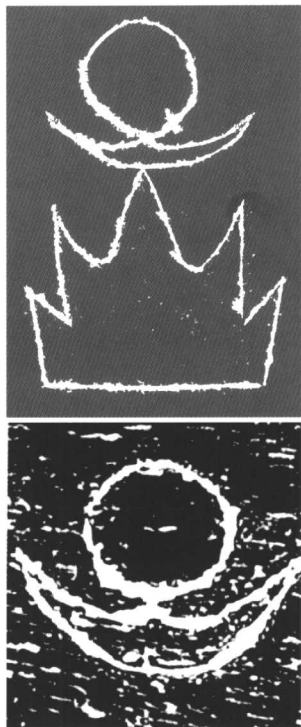
图形记事比实物记事又向前进了一步。这种照实物描绘的图画和抽象的符号在一定程度上起到文字传达信息的作用。《中国文字学》中指出：“文字的产生，本是很自然的，几万年前旧石器时代的人类，已经有很好的绘画，这些绘画大抵是动物和人像，这是文字的先驱。”但这还没有成为真正意义上的文字。只有在“有了较普遍的语言”之后，才有可能将图画转变成文字。也就是当有人画了一只虎，大家见了才会叫它“虎”。久而久之，大家约定俗成。随着时间的推移，这样的图画越来越多，画得也就不那么逼真了。量的积累必然引发质的变化。因此，这样的图画未来发展朝着两个方向演变：一个方向是成为图画艺术，另一个方向则演变成原始的文字——象形文字。即所谓的“书画同源”之说。

今天我们所看到的，有距今6000年左右的西安半坡遗址出土的陶钵口沿上的符号，还有距今5000年左右的山东大汶口文化陶尊上的符号。它们都带有明显的象征图符特征，在以后的殷商甲骨、商周金文仍然保留了不少的图符与定型的文字一并使用的例证。这也是我国学者历来认为的汉字图符起源的原因。我国著名的古文字学家和考古学家唐兰先生解释说：“上面刻画着太阳，太阳下面画出了火，下面是山，而另一个字在日下面画出了火形，把山形省略，与后来的‘灵’字完全一样。据此，应该推断在当时已经有了简体字，说明它们已经是很进步的文字。”“这些刻画记号，可以肯定的说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”（《中国史稿》第一册）

代表新石器时代的陶器图符是人类在原始落后的生产、生活环境中创造的一种具有审美价值的文字性质的符号，既代表了我国文字起源的一个历史阶段，又对我国今后字体设计的创造与发展具有重要的启蒙作用。在此之后的青铜时代，保留了相当多的原始文化率真质朴的特征，青铜器铭文中的图形文字即是这种保留的产物。图形文字作为我国优秀的传统文化，在今天的标志设计与广告设计中被大量地运用，它已成为我国设计领域珍贵的文化遗产。

这是从西安仰韶文化遗址出土的陶器上采集下来的刻画符号，它不仅是作为器皿上的装饰，也是远古先民表达自己的“文”。

山东莒南县出土的大汶口文化遗址陶尊刻画符号。

左图：史前岩画中的图符

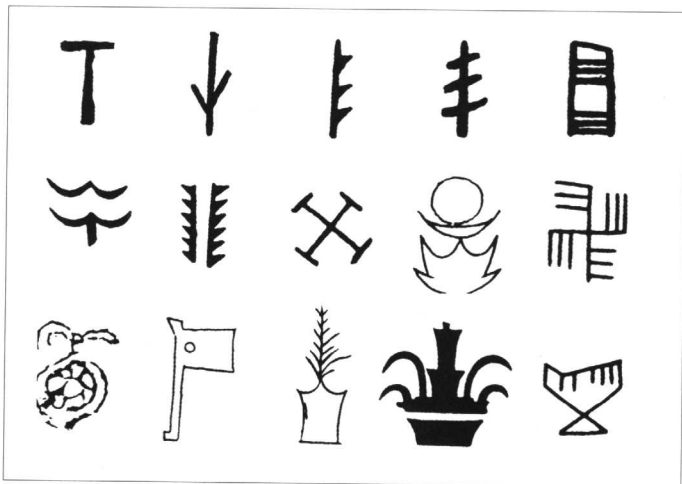
右图：象形文字

日	☉ ○ ○ ○ ◊ . . □ □ ⊙ ⊙ ⊙
月	☾ ☽) (◊ ◊ ◊ ◊ ◊
山	⚓ ⚓
水	☵ ☵ ☵ ☵ ☵
雨	☁ ☁ ☁
气	☳ ☳ ☳ ☳ ☳
虹	☺ ☺ ☺ ☺
火	☲ ☲ ☲ ☲ ☲
田	⊞ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞
井	井 井 井 井 井 井
云	☁ ☁ ☁ ☁ ☁

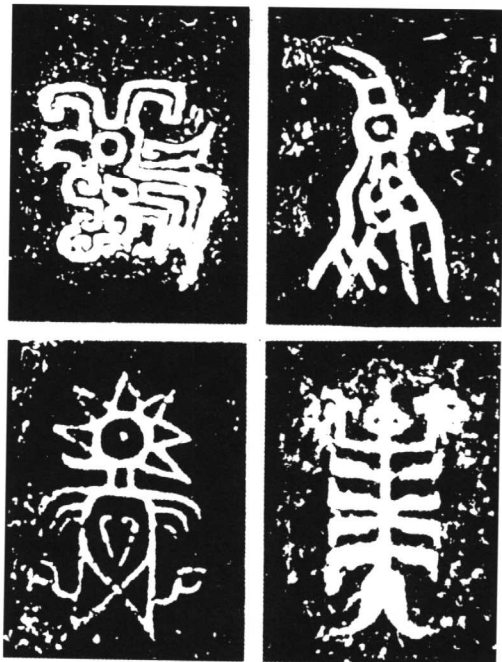
左图：史前陶器符号

右图：新石器时代陶器符号

左图：铭文中的图形文字

右图：中国青铜器铭文上的象形符号

1.1.2 汉字的历史发展及其风格演变

汉字作为世界上最古老的文字之一，在漫长的历史进程和发展演变中，有着十分清晰的脉络。它记录着历史发展的轨迹，承载着古老的华夏文明延续至今，是世界四大古文明发展到今天惟一仍在使用的象形文字。发展到今天，汉字已成为一种日渐严密、庞大而科学的文字体系，显示了强大的生命力。了解和掌握汉字发展的历史对于我们今天进行文字设计有着十分重要的意义。

脱胎于原始图符并演变为表意的汉字，经历了漫长的历史过程。历史发展到公元前14世纪的殷商后期，产生了真正意义上的文字，那就是刻划在龟甲兽骨上的文字——甲骨文。

（1）甲骨文

殷商时期，用刀刻写在龟甲兽骨之上用来占卜、祭祀等活动的文字，是我们今天所能见到最早体系化的文字。它的结构已由独体趋向合体，初步具备了汉字的基本构造特征。甲骨文的字形特征：①象形性强；②形体不固定，异体字多（有的一个字有十几种写法）；③字的大小随所画物体而定，多笔画的大，少笔画的小；④因为是用刀刻出来的，所以笔画细而硬，直线多，方折笔多，曲线、圆线少。以象形为基础的甲骨文，因书写工具的特点，呈现出瘦硬挺拔、浑厚雄壮、古朴而灿烂的文字风格。

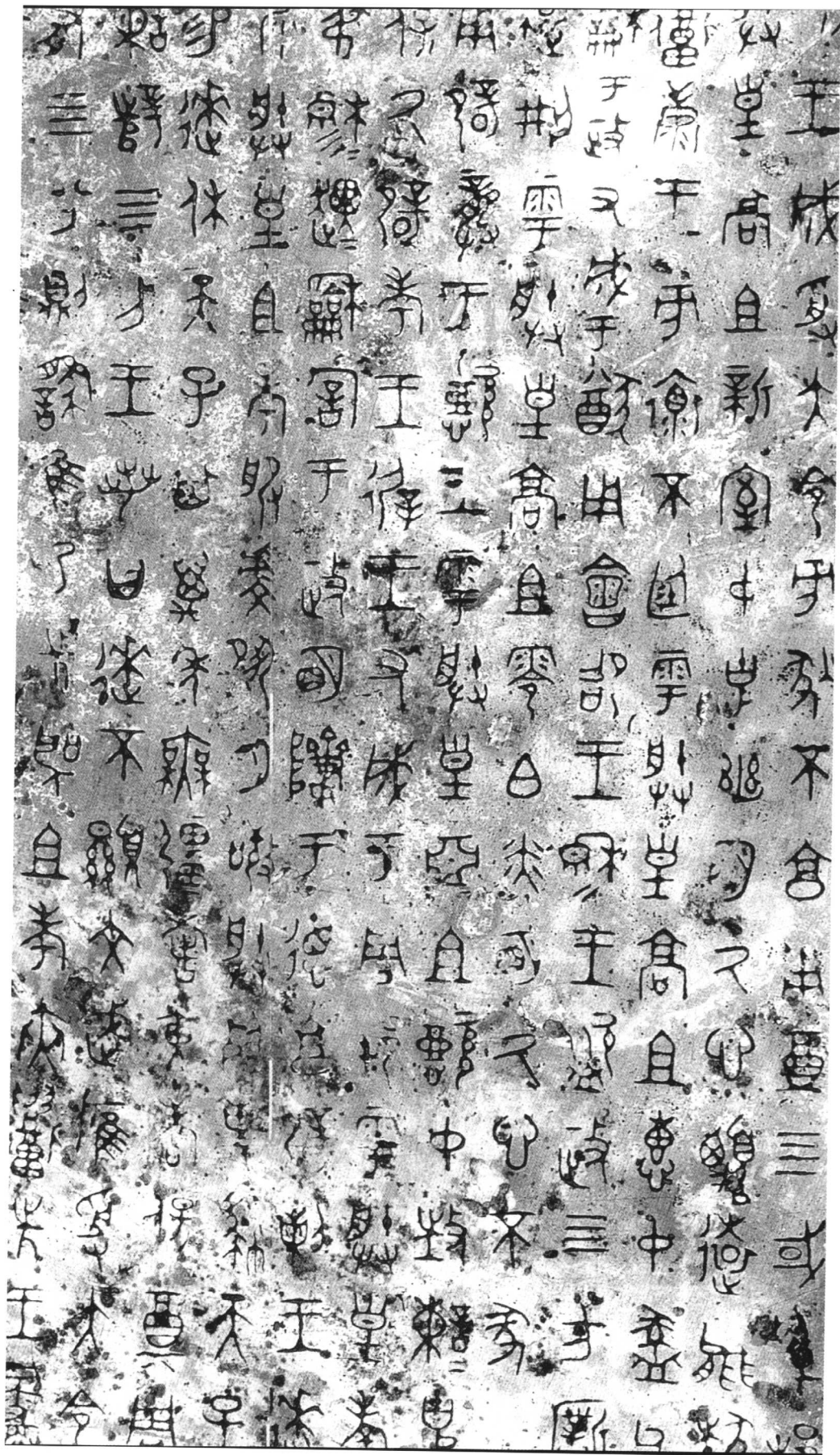
（2）大篆（或金文）

大篆始于商末，盛行于西周，这种文字较之甲骨文有更大的发展。字形线条均等，基本脱离了图画原形，结构整齐、规范，为后来方块汉字奠定了基础。相传大篆是周宣王时期为太史籀所创写的，因此，人们又将大篆称之为“籀文”。其风格雄强浑厚，用笔强劲挺拔，圆中见方为历代书法家所称颂，有“书家第一法则”之誉。

春秋战国是我国历史上伟大的变革时代，表现在政治上诸侯各霸一方，思想文化上百家争鸣。书苑中更是百花

上、下图：
河南安阳殷墟出土的
甲骨文

西周青铜器铭文（大篆书体）。2003年1月出土于陕西省宝鸡市眉县杨家村的这件青铜器盘，其气势恢弘的长篇铭文数量竟达到372字，是迄今发现铭文数量最多的一件青铜器。这对研究西周文字、书法以及历史、文化、制度，都极为重要。

争妍，此间产生了玉器铭文、古玺文、货币文等各具特色的文字形态，其中鸟虫书是春秋战国文字美化的产物，是青铜铭文长期发展的结晶，其文字的装饰性对后世的字体设计影响深远。

(3) 小篆

公元前221年，秦始皇统一六国后采纳丞相李斯的建议，废除各国的异体字，以整齐的小篆为标准字体。所以小篆也称“秦篆”。这是古文字史上第一次文字简化运动的总结，在汉字发展史上具有里程碑的意义。小篆除了把大篆的形象简化之外，还注意把笔画规范化，达到了比较完美的程度，几乎完全脱离了象形的图画字。其字形修长，笔画圆润，清秀整齐，具有风流飘逸的艺术风格。

左图：石鼓文

右图：小篆

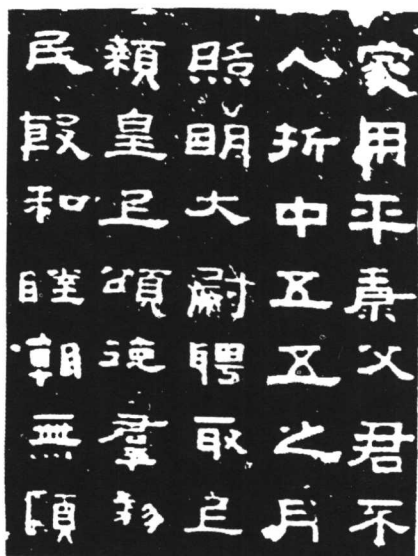
左图：
李斯书峯山碑（秦）

右图：
诏版（秦）

(4) 隶书

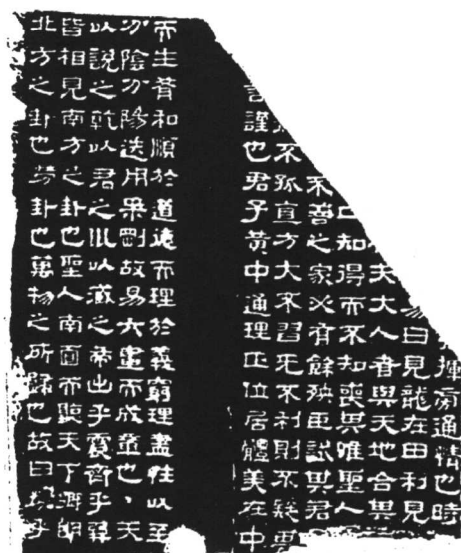
“秦即用篆，奏事繁多，篆字难成。即令隶人佐书，曰隶字。”小篆因过于规范，书写起来速度很慢，人们在寻求一种易写又能辨认的字体，于是民间就出现了许多简便的字体。秦朝狱吏程邈收集了民间流行的简化字，整理出大约3000多字以供自己抄写文稿之用。这便是早期的古隶，也称“秦隶”。这是一种处于发展初期尚未成熟的隶书，字形结构中还留有隶书的形迹，体现出拙中见巧、古中有新的艺术风格。这是历史上文字发展的又一次大的改革，是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。

隶书显示出了强大的生命力。它产生于秦朝，却通行于汉朝，所以有“秦隶”和“汉隶”之分。两汉四百年是篆书渐退而隶书大盛的时代。秦隶没有“点画俯仰之势”，其结构近似小篆，也可以说是小篆的一种草写，字形基本上是方形。汉隶较秦隶更易认易写，虽然初期的汉隶还稍有点篆书的痕迹，但已有了“蚕头雁尾”的波折之势。晚期汉隶字形结构更加整齐规整，每个字都有挑法，字字有棱角。如我们常见的《草全碑》、《华山碑》、《张迁碑》拓片，从这些碑帖中可以看到平整美观、活泼大方，汉隶比早期隶书更加发挥了毛笔书写的特点。由于隶书的撇、捺都向两边伸展，像个“八”字，所以也有人称之为“八分书”。

左图：隶书

右图：今隶·汉石经周易
文言说卦

左图：汉简

右图：西汉漆器铭文

如懿、平
 殊矣、女
 暴未、言、育
 傷身、倍
 以、尉、頭
 竹、出、多

秦隶

周周宣王中興
 有張仲以孝老
 為行披覽詩雅

夙卑禱請祈未靡
 不報應自是以來
 百不餘幸有事出
 巡輒過旁於然其

西 部 都 尉 祖
 孝 廉 張 扶 厲
 尉 丞 右 扶 風

左图：张迁碑
 中图：华山碑
 右图：曹全碑

滄 畢 屢 頽 首
 頽 首 死 關 死
 關 臣 以 捷 寧

作 如 故 事 臣
 雄 臣 表 愚 慙
 誠 惶 誠 恐 頓

奉 魁 承 柏
 經 億 荷 彊

左图：史晨碑
 中图：乙瑛碑
 右图：石门颂

(5) 楷书

始于东汉，定型于魏晋的楷书，又称“真书”、“正书”、“正楷”、“楷隶”。楷书吸收了篆书的圆转笔画，继承了隶书的方正平直。楷书的横、捺取代了藏锋、翻笔的隶书的“蚕头雁尾”，创新了一些基本笔画的标准写法，并开始形成了较完整的书法理论。从字势上看，隶书是向外扩散的“八分字”，而楷书则是向内集中的“永”字方块字（有“永字八法”之理论）。楷书通行后，经过唐、宋、元、明、清历代的发展，汉字结构大体固定下来，至今无多大变化。楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法，它不仅确定了汉字的基本结构，还基本确定了偏旁及笔顺，成为后人学习书法的入门楷模，所以被后人称之为“楷书”。

完成了汉字字体演变的魏晋，在楷书发展过程中也同时孕育了行书和草书，是真、行、草三种书法字体的重要定型时期。此期还造就了一些承前启后、巍然卓立的书法革新家——钟繇、王羲之、王献之等，他们揭开了中国书法史崭新的一页。钟繇的主要书法成就在真书方面，它以真书的横、捺取代了隶书的“蚕头雁尾”，参以隶书、草书从圆转笔画，促进了真书的定型。《宣示表》是其代表作品。东晋的王羲之发展并改革了钟繇的笔法，使真书完全摆脱了隶书的风格。王羲之的重要成就还在行、草方面。《兰亭序》对后世影响最大，其章法布局，浑然一体，被称为“天下第一行书”。

另外，进入南北朝时期，当时主要使用的楷书因为刚从八分书体演变而来，在碑刻中还有模仿八分书体的痕迹，故后人把它称作“魏碑体”。

左图：东晋爨宝子碑

右图：北魏始平公造像碑

大達法師玄秘
塔碑銘并序
江南西道都團
練觀察處置等

唐朝柳公权《玄秘碑》