

平面设计丛书

文字设计

周小儒 张瑜 编著
南京工业大学

LETTERING DESIGN

化学工业出版社
工业装备与信息工程出版中心

92.13

807

平面设计丛书

文字设计

南京工业大学
周小儒 张瑜 编著

化学工业出版社

工业装备与信息工程出版中心

·北京·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

文字设计/周小儒,张瑜编著. —北京:化学工业出版社, 2003. 8

(平面设计丛书)

ISBN 7-5025-4528-X

I. 文… II. ①周…②张… III. 美术字-字体-设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 041586 号

平面设计丛书

文字设计

周小儒 张瑜 编著

责任编辑:李玉晖 任笑杰

责任校对:李林

封面设计:张昊 张瑜

*

化学工业出版社 出版发行

工业装备与信息工程出版中心

(北京市朝阳区惠新里3号 邮政编码 100029)

发行电话:(010)64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

方嘉彩色印刷有限公司印刷

三河市东柳装订厂装订

开本 880 毫米×1230 毫米 1/16 印张 3 字数 92 千字

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-4528-X/TS·103

定价:15.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责退换

世界上绝大多数的人都是用文字来交流信息，文字设计就是将文字艺术化，是通过艺术的方法创意而成的文字，具有醒目、鲜亮的特点，反复读之回味无穷，给人美的享受。许多设计特别的文字，在日常生活中已深入人心，例如以“工”、“人”二字组合而成的铁路标志；各种各样的银行标志；五彩缤纷的酒类、鞋类、服装类商品的标志等。名片设计、企业形象设计和广告设计等都离不开文字设计。文字设计是各类平面设计的基础之一。在十几年的平面教学过程中，我们借鉴国内外的经典设计，并把一些优秀的学生作品积累起来，反复推敲，编成了这本教材，希望对有兴趣学习文字设计的读者有所帮助。书中举用的作品，旨在说明道理，启发读者思路，在此对作者一并表示衷心感谢。由于时间紧张，未能与作者一一取得联系。一经联系，即奉稿酬。限于编者的学识和经验，难免有不妥之处，希望各位专家同行提出宝贵意见。

编著者
2003年8月

内 容 提 要

文字设计是各类平面设计的基本功。它将文字进行艺术化处理，使之鲜活醒目。本书介绍文字的结构、变形、组合、创意、编排以及文字设计在标志设计、名片设计、装帧设计、广告设计中的应用。

本书用浅显生动的语言介绍文字设计的方法和技巧，并配以佳作图例启发设计者思路，可供平面设计人员及各类院校工业设计、平面设计专业师生参考。

第一章	文字的结构	1
第一节	汉字的演变	1
第二节	汉字的结构	5
第三节	西文字母的结构	7
第四节	数字的结构	8
第二章	文字的变形	9
第一节	汉字的变形	9
第二节	西文字母的变形	10
第三节	立体形状的文字	12
第三章	组合字体的应用	13
第一节	汉字组合的应用	13
第二节	西文组合的应用	14
第四章	文字的创意	15
第一节	象形	15
第二节	会意	16
第三节	笔画	17
第四节	增减	18
第五章	文字的编排	19
第六章	文字的应用	30
第一节	标志设计	30
第二节	名片设计	32
第三节	书籍装帧设计	33
第四节	民间艺术字体设计	35
第五节	广告设计	36
	参考文献	41

第一章 文字的结构

第一节 汉字的演变

一、文字的产生

语言受时间和空间的限制，当人们感到口语的不确定时，便设法开始找寻一种更有效的方式来帮助记忆与表达。远古人类普遍用结绳来帮助记事，当代的一些少数民族仍然保留着这一习俗。结绳记事只是用作帮助记忆，并不是文字。但这种用实物来帮助记忆的形式却可能是文字最早的表现方式之一，并为文字的产生创造了一定的条件。

最早的文字来源于图画。大量的考古证实，图画的生产远比文字早得多。无论是苏美尔人的楔形文字、古埃及的象形文字还是古中国的甲骨文，这些文字的原始形式，都是图画性的。唐兰先生说：“文字本于图画，最初的文字是可读出来的图画，但图画却不一定能读。”人类习惯使用图画直观地再现客观事物形象，以此直接表达或说明事物的状况，使人们能容易明白图画所表现的事物，但图画并没有固定的读者，并不能分解为字。只有当图画越来越简练，当它能够以某种读音单独存在，分解为表义的单字单词时，图画才成为文字。

当这种既可帮助记忆，又可以直观形象帮助交流的图形符号出现时，文字便进入一个非常重要且必要的过渡阶段——图画文字时期。图画文字也还不是真正的文字，只不过是简化的图画，是个体图形和符号，并不能与语言的词语完全对应。但它表示记忆的功能，以及以事物的形象作为事物本身的表示方法，对真正文字的产生起到了启发和诱导的作用。原始的图画文字孕育了原始文字的雏形，而后逐渐形成初期的象形文字。

河南安阳发现的刻契在龟甲和兽骨上用以占卜的文字，是今天能看到的中国最古老的文字——甲骨文。

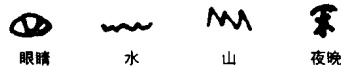
二、汉字的演变和书法的历史

没有汉字就不会有辉煌灿烂的中国古代文明，可以说汉字承载了五千年来的中国文化。

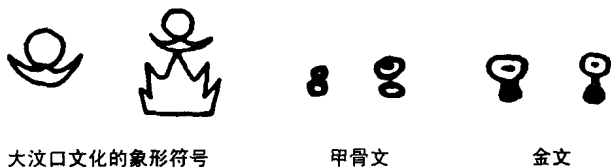
五千年是怎样一个漫长的岁月，沉沉浮浮，扑朔迷离的历史由文字揭开了它神秘的面纱。由第一片甲骨的发现起，我们第一次真切地触摸到过去的的生活，远古人们的身影便在我们眼前晃动着，越来越清晰，以至于我们最终看清了他们的面容、他们的悲欢、他们的行为、他们的思考、……我们很难确切地知道汉字最初是如何创造出来的，但我们知道，这必定是一个漫长的产生和演变过程。事实上，在成熟的甲骨文字之前，人类对文字的探索已经开始了。

	彩陶上的图画	金文族名	甲骨文	金文
鱼图				
蛙龟图				
鸟图				
鹿图				

图画文字的演变

古埃及象形文字

“旦”字的演变

中国书法的形成与发展，是与中国文字的诞生和发展联系在一起的。关于中国文字的起源，据孔国安说：“古者伏羲之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”《周易·系辞》亦称：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契起。”《荀子》说得不错：“好书者众矣，而仓颉独传者，一也。”可见仓颉是作为远古时代的“好书者”之一而名传于后的。原始陶器上的“文字符号”图像大概就是中国文字的雏形。距今有三千多年历史的甲骨文已经是相当成熟的文字体系。甲骨文的产生在殷商时代。

金文是殷商、周、春秋战国时期铸刻在青铜器上的文字。金文又称钟鼎文、大篆。其字体笔画粗壮圆转，大小比较匀称。石鼓文、籀文和古文都是周代的文字，秦始皇统一汉字后统称为大篆。

秦始皇统一中国后，当时有大篆、小篆、虫书、刻符、摹印、署书、隶书八体。两汉时，隶书取代小篆成为正式的书写体，称“汉隶”、“今隶”。

三国、两晋、南北朝期间，社会处于动乱不安之中，而文字艺术却有长足的发展。晋代的书法，其楷书、行书经王羲之、王献之之手，达到了新的境界。两晋时代的碑刻，传世的不过二十几种，风格朴厚古茂。

隋唐是楷书的中兴时代。南北朝的楷书多受篆隶影响，趣味胜过法则，至隋唐楷书才发展到一个新的阶段。

“晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意。”宋代书法不及唐代“风骨内敛”，然“精神外拓”。宋徽宗赵佶从诸、薛两家外变法，创“瘦金书”。

元代书法没有唐代的险峻，形成秀逸昌润的书风。明代是一个帖学盛行的时代。

明代中期首都北移，然而文化的中心仍在江南，而书法家以苏州籍的最多，其中最突出的为祝允明、文征明、王宠。文、祝之后，书坛泰斗就是董其昌。

清代书法的成就十分辉煌，特别是清代中叶碑学的兴起，打破了宋、元、明以来的帖学的垄断，在篆、隶、北魏书上超过前代，开创了一代书风。清代碑学的发轫，起于清初的隶书。碑学大家金农、邓石如鼎足而立。清代中叶郑板桥的“六分半书”，黄慎的草书，汪士慎、高翔的隶书，高凤翰的左笔，名家如林，不胜枚举。清朝后期书家作篆书，北魏风气更盛。

如同拉丁文字的快速手写体一样，汉字也有自己的快写体——草书。草书有多种，但主要是章草、今草和狂草。章草书写较快，虽简化仍易于认识。今草的书写更为简捷，一气呵成，自由灵活，但笔画相连已不易辨识。至于狂草，则已失掉了文字的阅读价值。

青铜器毛公鼎铭文

石鼓文(车工)

泰山石刻(小篆)

汉曹全碑(汉隶)

中国书法艺术经过两千余年的演变，书体纷呈，风格各异。书法之所以能让人产生美的享受，其欣赏价值主要在于三方面：

- (1) 点划之美；
- (2) 结构与章法之美；
- (3) 体现书法作者本身的修养和意境之美。

为在设计中借鉴中国传统书法艺术，使欣赏者与制作者产生共鸣，有必要对书法类型及字体特征作一下了解。

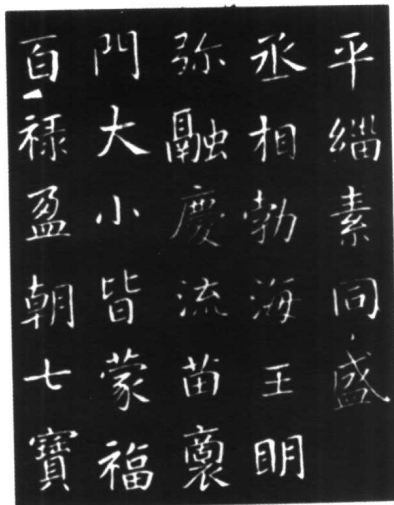
篆书雍容和穆，笔势雄健浑厚、朴茂自然、端庄凝重，笔画圆转流畅，结构方正而不呆滞。大篆粗旷豪放，写实有力。小篆均圆柔婉，结构严谨，广泛应用于印章、标牌。

隶书是继小篆之后通行的汉字书体。笔势由篆书的圆转变为方折端正，朴拙高古。有的纵横飞动，独具风姿；有的飘逸秀丽，精致典雅。

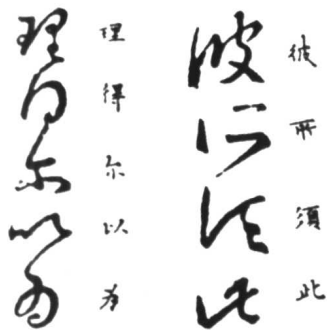
楷书亦称正书，形体端稳，笔画平直，因其字体颇合中国人的审美观点，可作楷模，故名楷书。

草书笔画简练连贯，书写便捷，小大参差，连绵放纵，结构紧凑。行笔飞动圆转，字形变化自如，颇具装饰意味，给人上下跳动的愉快感，造成灵动的气氛。

行书介于草书与正楷之间，产生于晋代。字体亦追求精神飘逸，姿势疏朗，纵情挥洒。

楷书

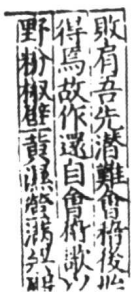
王羲之行书

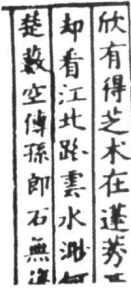
张芝冠军帖(今草)

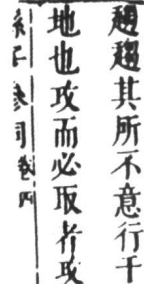
张旭狂草

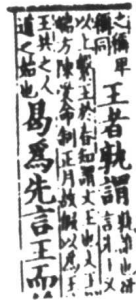
宋版书

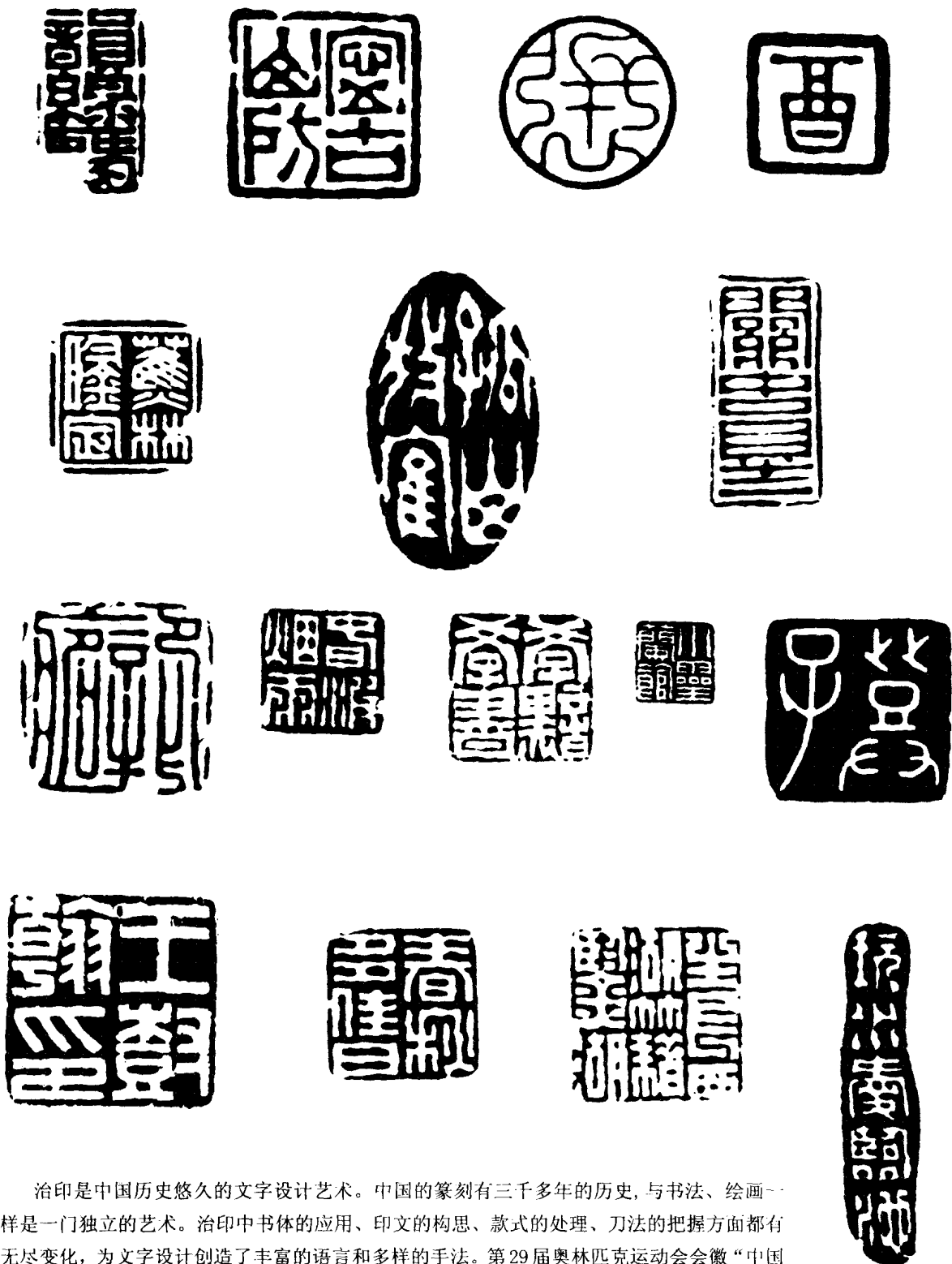

肤廓字

明版书

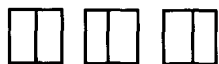

治印是中国历史悠久的文字设计艺术。中国的篆刻有三千多年的历史,与书法、绘画一样是一门独立的艺术。治印中书体的应用、印文的构思、款式的处理、刀法的把握方面都有无尽变化,为文字设计创造了丰富的语言和多样的手法。第29届奥林匹克运动会会徽“中国印·舞动的北京”设计就是运用文字设计语言——治印的成功案例。由北京始创国际企划公司设计的会徽主体由一枚红色的中国印形象构成,其中印文的构思是一个篆字“京”,使用现代变形手法使之像奔跑的人形,既贴合运动感又蕴含浓重的中国韵味。款式的处理使用传统篆刻缺边异形的手法,以求整体外形的圆满以及古朴厚重之感。另外“Beijing2008”字样采用汉代竹简文字的风格,自然流畅,与会徽主体浑然一体。

第二节 汉字的结构

左右组合

林 好 非 仙 海 到 邮

左中右组合

树 衍 街 做 例 鹏 纰

上下组合

志 南 且 寺 惠

上中下组合

意 章 曼 宴 京 萝 燕

上下左右组合

品 焚 沿 剖 器

里外组合

追 病 国 凶 用

参差组合

多

组合字例

汉字好看的关键在于结构、比例正确，其次要注意笔画粗细的调整（如少笔划粗、多笔划细等）及均匀等问题。

宜	汪	所	争	国
上紧下松， 左紧右松， 松紧适宜		争让穿插	空 放	满 收

汉字的结构和比例

永 永

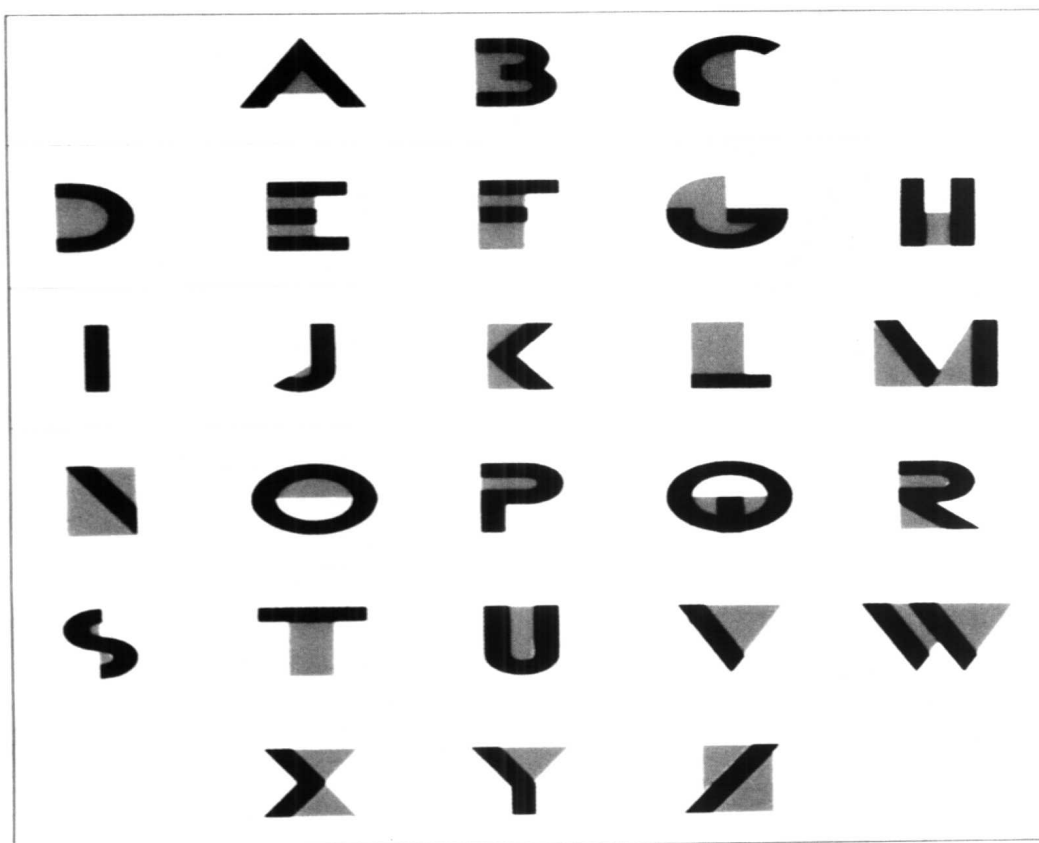
基本笔画		特 征
点		齐头，等粗，斜向
横		平直，齐头，等粗，较竖略细
竖		垂直，齐头，等粗，比横略粗
撇		竖撇上直下弯，等粗齐头，斜撇斜向，等粗，齐头；横撇横卧
捺		行笔渐弯，等粗，齐头
挑		起笔略粗
折		横略细，竖略粗，齐头
勾		竖勾略呈直角形，内方外圆，等粗，齐头；竖弯勾左下方呈直角型，右下方呈钝角形，等粗，齐头；斜勾呈锐角形，斜向粗，齐头

黑体的结构

基本笔画		特 征
点		如瓜子，如水滴，上尖，下圆
横		较细，起笔略斜，右有三角形的顿笔
竖		较横粗，起笔呈斜形，右有顿笔，收笔呈斜圆形
撇		上粗下细，收笔尖，起笔与竖同
捺		起笔尖细，行笔弯，腰渐粗，收笔处略呈弧形
挑		左面挑是点与长三角形的组合，右面挑呈长三角形
折		横与竖的组合
勾		竖勾、竖弯勾、斜勾起笔有顿，竖勾、竖弯勾内方外圆，斜勾右下方呈弧形

宋体的结构

第三节 西文字母的结构

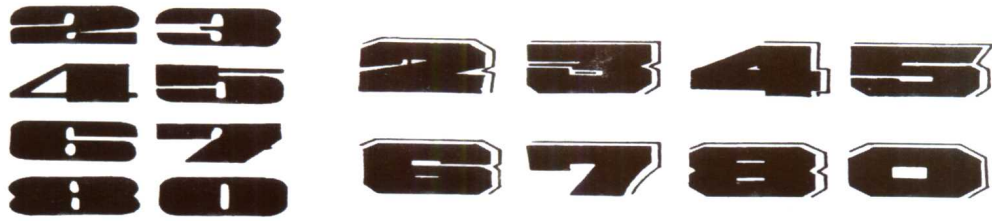
卡桑德拉设计的“比佛”字体（1929）

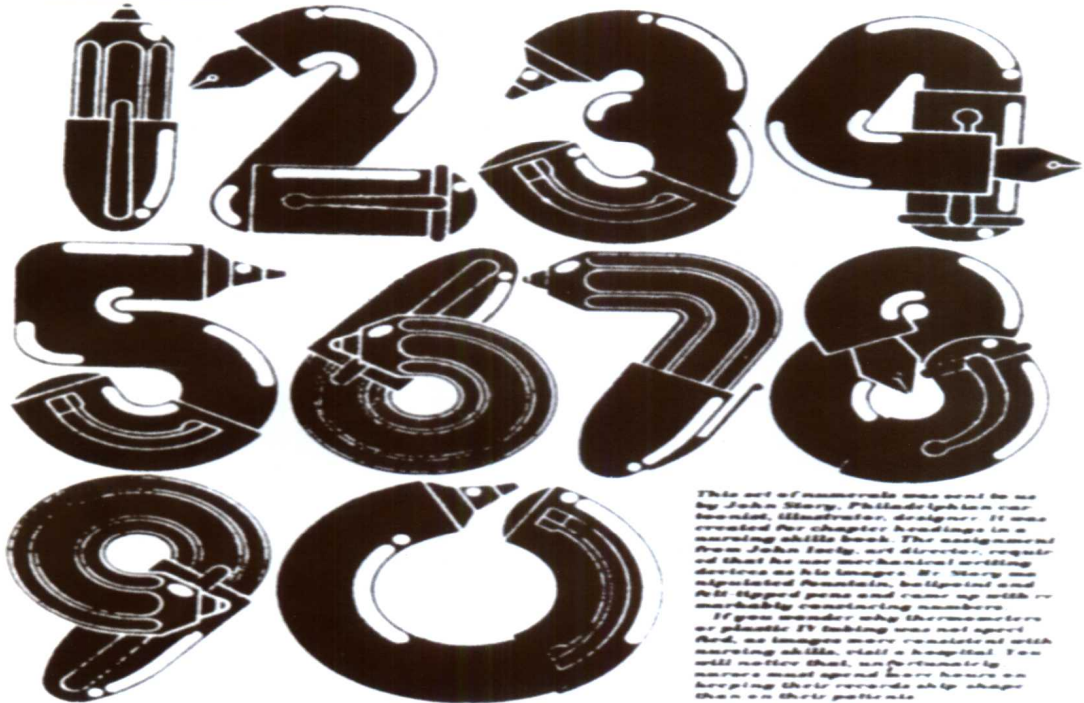
经过整理的古罗马大写体

第四节 数字的结构

用各种具象或抽象的图形来构成数字造型，富有挑战性。图形创意常常出人意料，独具匠心。

AMAZING GRACE

This set of numerals was used in the book *Amazing Grace*, by John Henry, Philadelphia car designer, illustrator, designer. It was created for chapter headings in a working skills book. The assignment from John Lally, art director, required that he use mechanical writing devices as his images. Mr. Henry immediately thought of fountain pens and came up with remarkably convincing numbers. If you wonder why the numerals or pen nibs in taking was not good, no images were considered with writing skills, that's a beautiful. You will notice that, unfortunately, more most good last hours in keeping their records ship shape than in their patterns.

第二章 文字的变形

第一节 汉字的变形

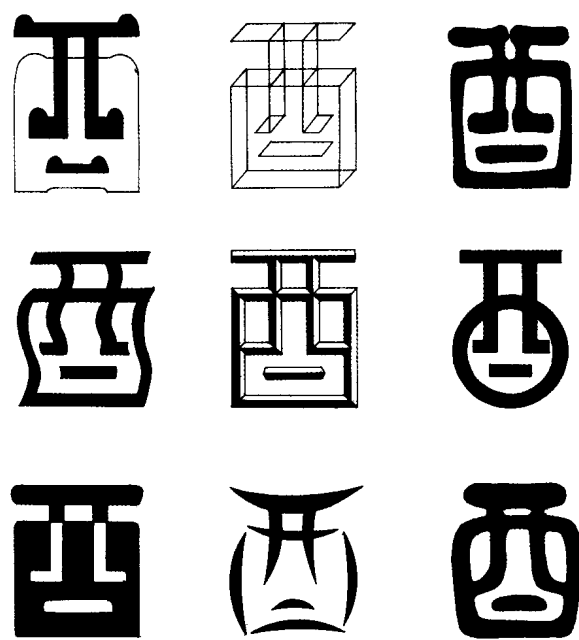

“龙”字的变形

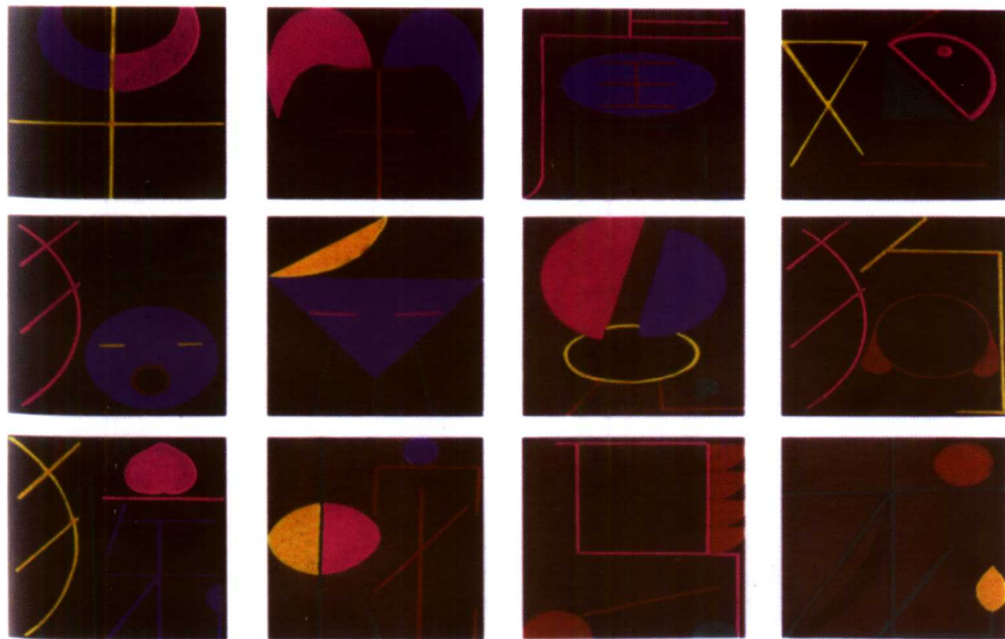
“虫”字的变形

“口”字的变形

“酉”字的变形

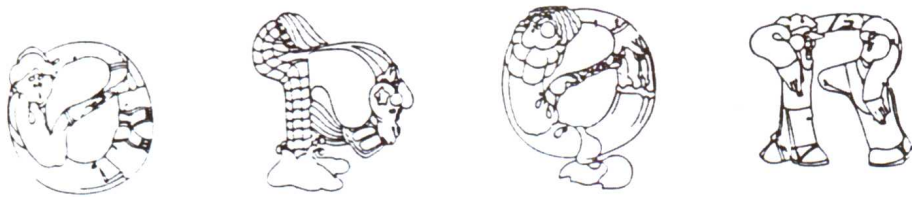
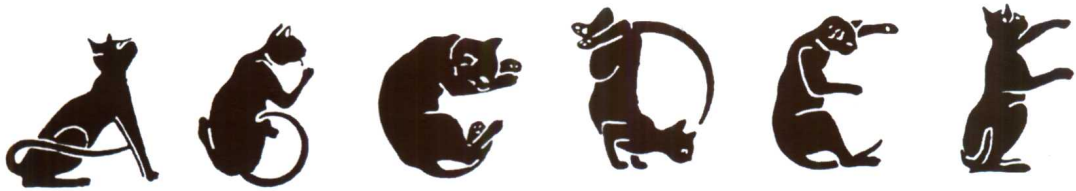
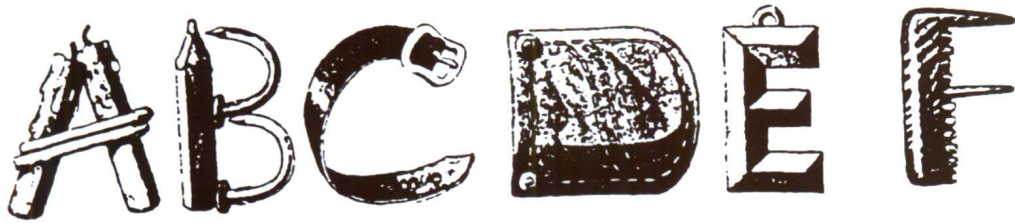
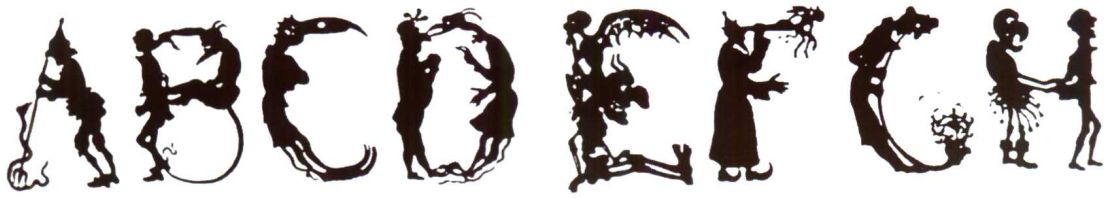

12 生肖汉字字体设计
设计 蒋云
字体以角块、圆、半圆、长方等几何形组成，富有变化

第二节 西文字母的变形

天鹅图形创意
作者 任芸

由于字母本身简洁的结构，英文字母的变形形式非常灵活丰富。