

教材丛书

汉字字体设计

何洁 编著

黑龙江美术出版社

教材丛书

J292
95-29

汉字字体设计

何 杰 编著

主 编

陈汉民

副主编

王国伦 高中羽 何 杰

编 委

陈汉民 王 国 伦 高 中 羽

何 杰 吴冠英 华健心

黑龙江美术出版社

(黑)新登字第8号

责任编辑:原守俭

封面设计:黄维

版式设计:饶忠伟

汉字字体设计

黑龙江美术出版社出版

(地址:哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编:150008)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江新华印刷厂制版

黑龙江省新华印刷厂印装

开本:787×1092毫米 1/16 印张:4 字数:38千字

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

印数:1—5,000

ISBN 7-5318-0323-2/J · 324 定价:12.80元

序

《装潢设计基础教材》是中央工艺美术学院装潢设计系授课的基础教材,是由各位老师在教学研究、工作实践的基础上并参阅了国内外部分有关资料编写而成。作为教材,它力求理论性与应用性相结合,涉及装潢设计艺术的诸多方面,内容丰实,可供有关工艺美术学院、企业设计人员、影视美术设计人员、美术爱好者参考、学习。

我国正处在改革开放、大力发展经济的历史时期,商业贸易的不断发展,市场竞争的不断激化,人民群众消费需求的不断提高,都迫切需要装潢设计水平与其相适应。设计文化在经济发展和人民生活中的作用和地位是

不言而喻的,自19世纪90年代英国的莫里斯(William Morris)倡导的“艺术与手工艺运动”百年以来,现代设计运动蓬勃发展,蔚为大观,而平面设计尤其呈现出多采的风貌,在设计理论上亦日趋多样化。虽然在设计艺术中一加一不等于二,也不应当存在一成不变的模式,但是艺术创作的规律或基本原理是依然可循的。我们编写这套丛书既是阐述了设计中基础性的概念与规律,也是一种研究性的探索与小结,为繁荣和发展我国现代装潢设计贡献一份力量,这是我们的编著宗旨。任何一套教材都需要不断地充实、提高,我们殷切地期望得到读者们更多的指正。

课程要求

汉字字体设计的教学进程一般分为两个单元进行,第一个单元是汉字基础字体临摹与默写。基础字体指我们常用的印刷字体,宋体字与黑体字。通过临摹掌握汉字的笔形、结构、重心及字与字之间的关系调整,掌握汉字的基本知识,认识汉字构形的一般规律,以及培养怎样写、写好字的方法和兴趣。

第二个单元则是在前一单元的基础上的继续。在掌握第一单元所学内容的基础上,进行汉字字体设计的锻炼,要求学生达到根据文字所要传达的内容,绘制出创意新颖、风格独特、造型美观的汉字字体。这一汉字字体设计过程的练习,应使学生达到较为熟练掌握汉字字体变化统一的规律和方法,以适应平面设计工作的需要和发展。

目 录

第一章	概 论 · 1
第二章	意义与作用 · 3
第三章	汉字构形与设计 · 4
第四章	汉字字体设计基础 · 6
第五章	汉字字体设计的原则与法则 · 14
附 图	· 25

第一章 概 论

汉字作为中华民族语言的书写符号,有其悠久的历史,世界上近五分之一的人们在创造和使用这一交际形式,它不断发展、演变。它在旧质要素相继衰亡,新质要素逐渐增多的演变过程中,从图画中脱胎出来,一步步简化,朝着表意文字方向发展。简化图画文字中那些不必要的成分,保留能够代表事物特征的部分,来适应人类高度精神文明与物质文明的需要(图1)。

图1

汉字在其结构上朝着简、明、快的实用性演进的历史里,它的表现形式——书写方法,也因各个时代汉字的不同组织结构、书写的

风格与工具材料的不同而形成了丰富多姿的形象特征。更可贵的,是由于人们美的意识的作用和对理想的向往,汉字在书写过程中,寄托、反映了人们的精神追求,达到了很高的艺术境界,具有了欣赏价值,给人以美的享受。

没有人类生存必需的文字,也就不会产生书法,而书法艺术则赋予了文字更大的魅力。中国书法艺术以其鲜明的艺术个性被世界所公认,成为中华民族的一种象征(图2)。

汉字的艺术性总是伴随着实用性而发展,从象形到隶变,从隶变到今天实际应用的简化字,每一进程都体现了字体实用功能的价值,为实用而演变。

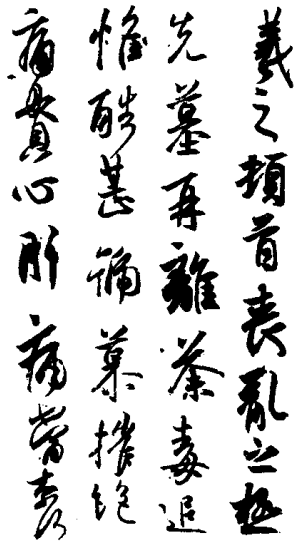
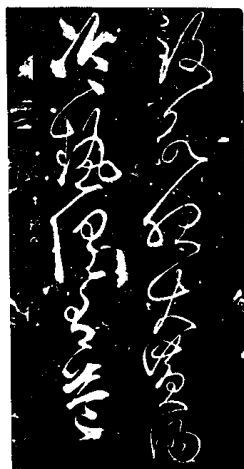

图2-1 晋(行) 王羲之传本墓田述选

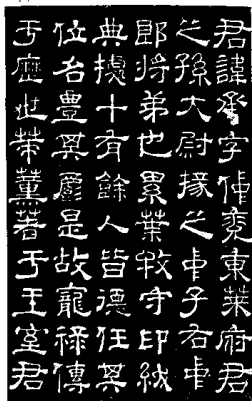
秦(篆) 李斯峰山碑

图 2-2

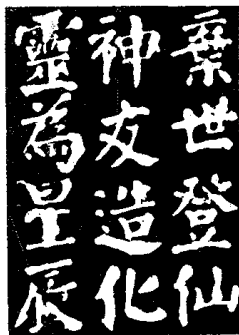
唐(草) 张旭草书

图 2-4

汉(隶) 夏承碑

图 2-3

唐(楷) 颜真卿东方朔画像赞

图 2-5

文字在视觉传达设计中是传达信息的主要媒介,说明商品体现了文字的实用性,美化商品则体现了文字的艺术性,两者相辅相成,密不可分。

汉字既有它的实用性,作为记录语言的工具和传达情感的媒介,也有它的艺术性,表现了人们的情感活动和对事物的心理感受,隐藏在丰富的笔画中。

我们在欣赏书法作品的用笔、结构、章法时,往往忽略了作品的内容,字在这里已不是一个简单的符号,透过抽象的笔画,使我们仿佛见到了客观存在着的有筋骨、血肉的生命。汉字是以形来表达的,存在着一个造型问题,在完成了它作为记事符号功能的同时,不论是刀刻、手绘,都有意识地加工和美化,注重笔形、结构、章法、笔意和笔势的塑造。汉字在不同时代所产生的字体,都有其不同的风格和特点,积累了丰富的资源,给后人构筑了一座历史的宝库。

现代社会是信息化的社会,市场经济带来了空前的商品竞争,企业追求个性化的时代已经充分显示出来。视觉传达设计已经成为一个热门的行业。字体设计也已从单一的表现内容,扩展到品牌、商标、企业标准字等更大的范围。选择什么字体或创造新的字形,是根据表达的内容,追求的效果所决定的。一个成功的设计,是由它传达的准确性,字形的独特性、整体的艺术性三方面的和谐、统一构成的。怎样处理、协调这诸多因素之间的关系,也就是字体设计所要学习、掌握的内容。

目前在视觉传达设计中,汉字这一重要的组成部分还没有被充分重视和发挥出来,这不是汉字本身做文章的系数太小,而是反映了我们对汉字本身内在因素以及汉字与其相关因素之间的可借鉴性缺乏深层次的了解和认识。今天我们学习汉字的历史,了解汉字构形的有理性、书法艺术的源流及风格以及现代设计的潮流与成果,都是为了继承与发

展。在我们的实用字体设计中,如何探索、追求精神上的感受,表达强烈的意念,创作出富于感染力、表现力和生命力的新字体,也就成为每一个设计师的使命。应以求实的态度,科学的方法和不懈的努力去迎接 21 世纪汉字时代的来临。

第二章 意义与作用

语言是传达情感的媒介,文字是记录语言的符号,前者以“音”的方式表达,后者以“形”体现,形、音、义构成了文字的三要素,文字是利用形,通过音来表达义的。“意美以感心,音美以感耳,形美以感目。”字体设计的成败,得看它是否具有鲜明的个性,美的形态,准确传达了所要表现内容的含义。我们通常也把这种追求美感的实用字体称为美术字或装饰字体。

汉字是人类在长期的社会发展中广为公认、约定俗成的表达思维意念和语言规范的特殊工具。字体设计正是在文字基本结构的基础上,创造性地将其工具的功能与作用扩展到更多、更广的层面,以适应不断发展的社会需求,现已在政治、经济、文化等活动中被广泛地应用。它之所以能为人们承认和使用,是它具有其它书写艺术形式不可替代的特殊性,即实用性与艺术性。字体设计的意义不仅在于传达和美化功能,更重要的是它能够使其传达的内容获得更加明显的经济效益和社会效益。它可以成为一种机构、一个活动、一家企业和一种商品的视觉形象,让人们感知它、了解它、认识它,并从中获得某种需求上的便利和启迪(图 3-1)。

图 3-1

北海水产 新力牌

图 3-3

图 3-2

西門子

图 3-4

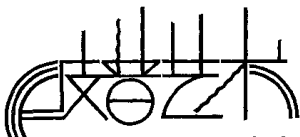

图 3-5

图 3-6

中国航空服务有限公司
CHINA AIR SERVICE LTD.

汉字字体的出现,往往是在一种特定的范围内,因此它与构图、色彩、图案的关系,也就成为不容忽视的问题,这直接关系到一幅设计作品的成功与失败。

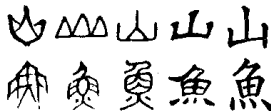
汉字字体设计的意义在于它表现的内容所需要,并提供的存在价值。而作用在于它使内容的传达更具感染力。在内容与观者之间构筑一座信息的桥梁。

第三章 汉字构形与设计

汉字起源于图画,它构形的有理性是图画性格在文字系统里的遗留。“视而可识,察而见意”的遗留势力,一直在这一系统里脉动。许慎在《说文解字》一书中,将汉字的构形,分为六种方法,即“六书”。象形、指事、会意、形声、假借和转注。下面就其中的三种造字法谈谈它与字体设计的关系。

一、象形文字

“像实物之形”形似则是。手法随意,这是早期的图画文字(图 4)。

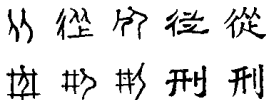

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

图 4

二、会意文字

从字面就可想象出字意,用来弥补象形文字无法表达的意思。注重一个图形里的特点(图 5)

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书

图 5

众:三人为众、劣:少力
卡:不上不下。

三、形声字

是由义符和音符两部分组成,半形半声或一形一声。在汉字中占百分之九十。

芒：从草、芒声。

论：从言、仑声。

这里“草”和“言”是义符，表示“芒”和草有关，“论”与说话有关。

既是文字，又是图画，这是汉字早期的特点，这些象形记事的符号，取自人们对自然界景物的观察与记录。由此可见汉字不是感性的随意涂抹，而是有根有据，理性支配的产物。理性的依据——客观存在和主观的认识，然后绘出可视的形象。汉字从象形到简化的表意、形声文字、理性的成分不但没有排除，而是高度概括和抽象的运用。

我们了解、认识汉字构形的理性因素，不仅是认识了汉字的本身，而应看到它有助于克服汉字字体装饰、变化中的表面化、庸俗化，从而开拓汉字字体设计的深度和新意。当然这种在设计中的应用不是简单的生搬硬套和牵强附会，而应是明其理，取其意，不失可读性、创造性的艺术加工与表现。

以象形文字的原理适当加工变化，在平面设计中有不少成功的范例。这种重新赋予汉字图画意味的表现手法有它生动、直接、鲜明的特点，既一目了然，又富于回味(图6)。

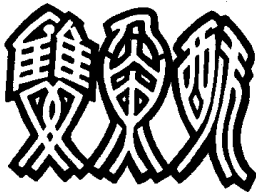

图6

这个商品的品牌设计，将象形文字“鱼”进行了均衡的图案处理，又将“双”、“酥”二字以象形的“鱼”字为参照，使二字象“鱼”字之形，将三个字统一外形和风格，组成了一个和谐的整体。

图7这一设计是将象形文字“牛”用几何

的画法绘出，体现了均齐、清晰的图案美。

图8这一标志设计并不是取自象形文字，而是将来自自然中的形态，通过设计创造了一个新的象形符号。既可读、可识又具有兽皮的形状，并在无关紧要的空间里嵌入一个“中”字，中国皮革的内涵就全部概括出来了。

图7

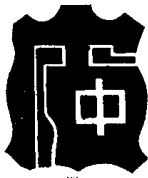

图8

我们应该从前人创造汉字的轨迹中，摸到汉字演进形成的脉络，利用这个原理，借取其手法，结合表现内容的需要，在汉字字体的创作设计中充分发挥汉字的内在因素，可谓“古为今用”。

会意文字(也称象意字)是在象形文字不够用的基础上产生的，一般是单体象形字的重复(从从)或不同象形字的组合(为)而构成一个非具体形所能表现的意思。从而丰富了汉字的表现范围，使人在具体形以外的空间展开思维的翅膀。

汉字的发展越来越抽象地表现字义，无论是以具象的形喻意或以抽象的点、线(笔画)表现，都是一种强调意念的设计。这就使我们感到颇有点绘画中讲求意境的味道，可见字体的意念设计是一种精神追求的表达。

书画同源是汉字产生的最初阶段，而随若汉字与绘画功能上的明显区别，字的构形就多为借助于意象了。把抽象的点线(笔画)赋予美感，就类似音乐家用音符，舞蹈家用动作，通过象征的手法去反映人的情感和生活。不仅仅形似，更多的是从具体的形式，经过概括、取舍、加工、变化，变为抽象的意象，从而反映出更多、更强烈的意义来。

图9,礼品两字的设计,以老宋体字形庄重、典雅的风格体现礼品的档次,品字上边的“口”字偏置,寓意礼品传递。在这里并没有对字形更多的变化,却已将字义表达得淋漓尽致。

图10 鸟字的设计使人感觉到一个运动中的生命。

图9

图10

图11,这是一个矿泉水的品牌设计,夏天里清凉的感受,以满足消费者的心理。汉字形声字的构成形式,形声兼备是它的特点。尽管形部早已演变为抽象的笔画,但初期的象形成分还是有迹可寻。形声一身的特征不无启发我们在字体设计中的灵感。

图11

图12,在这个包装设计,油字占据了画面的主要位置。将形部直接表现商品的原料,使人一目了然地了解了商品的内容,信息传达得清晰而鲜明。

图13,在这幅书籍封面上,灯字的变化并不是利用形部“火”,而在声部的下部放入一具象的煤油灯。如果变化另外两个部首,都会影响字的可识性,同时削弱了其传达功能,现在因为它保留了灯字的可识部分,不仅可认,而且鲜明,因而更具魅力。

图12

是不是我们在设计中只能变化形声字的形部呢?我们今天学习了解汉字的构形法,是为汉字字体设计服务的。不是受它的束缚,而是明其理,取其意,活学活用,以此丰富设计的方法,拓展创意的思路,当然也不排除学习借鉴先进的设计观念和成果,“洋为中用”,将汉字字体的设计与应用提高到一个新的水平,促进平面设计事业的繁荣与发展。继承历史,发扬传统,是每一个平面设计工作者的历史使命。

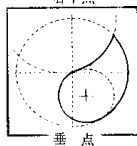
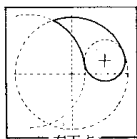
第四章 汉字字体设计基础

为了更好地发挥汉字的传达功能,既要正确地书写,还要写得美观(以印刷字体常用的宋体、黑体为例),前者要求清晰、整齐。后者则指笔画协调统一、结构严谨得体,给人以平衡、匀称、舒适的感觉,好看、耐看。从而增强了字体的表现力,更加充分发挥汉字的功能。

一、笔画

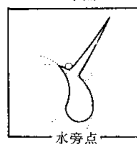
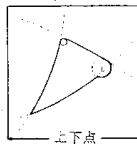
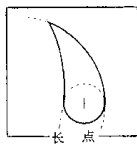
笔画是汉字构成的基本元素,笔画的形状我们称为笔形。汉字多是由笔画组成部首,再由部首组成方块字形,因此要想写好汉字,必须先从笔画入手。汉字基本上由、一、丨、丿、㇏、㇀、㇁、㇂八种笔画构成。这些基础笔画又因在字中的位置不同,和间架结构上的需要,派生出变体笔画。基本笔画、变体笔画都是一笔写成(图14)。

夕
心

宋体基本笔划及变体
笔划的塑造

示
禾
禾

言

斗七

木
口

人
又

一
又

八

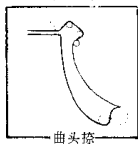
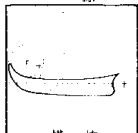
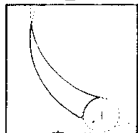
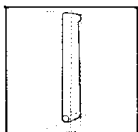
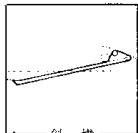
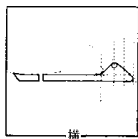

图 11-1

舟 父

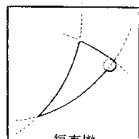
夕 彳

走 戈

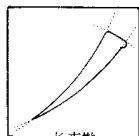
力 勹

禾 耂

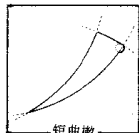
月 冂

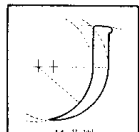
短直撇

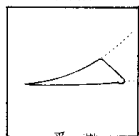
长直撇

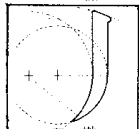
短曲撇

长曲撇

平撇

竖撇

土 王

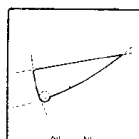
衣 扌

气 乚

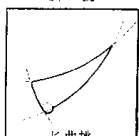
乚 乚

儿 乚

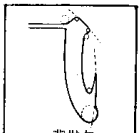
乙 弋 鼠

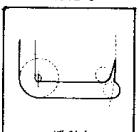
斜挑

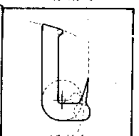
长曲挑

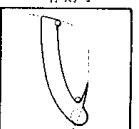
背抛勾

浮鹅勾

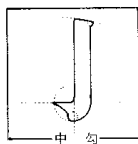

浮鹅勾

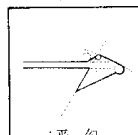
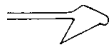
斜勾

𠂇 手

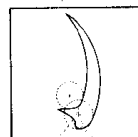
中 勾

㇏ 欠

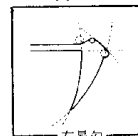
平 勾

𠂇 豕

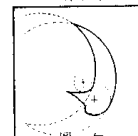
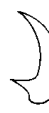
長曲勾

邑 𠂇

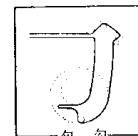
右昂勾

阜 𠂇

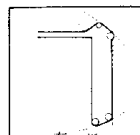
圓 勾

𠂇 勺

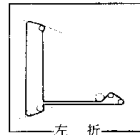
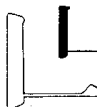
包 勾

片 𠂇

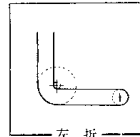
右 折

𠂇 𠂇

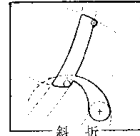
左 折

𠂇 𠂇

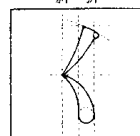
左 折

女 𠂇

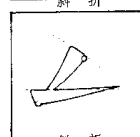
斜 折

川 𠂇

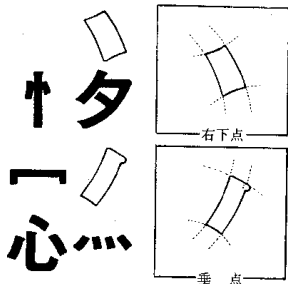

斜 折

𠂇 𠂇

斜 折

黑体基本笔划及变体
笔划的塑造

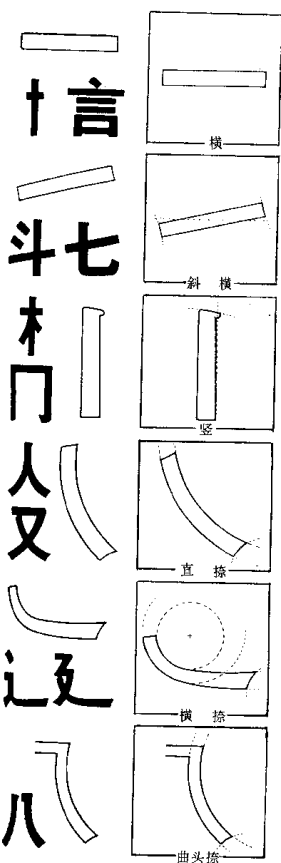
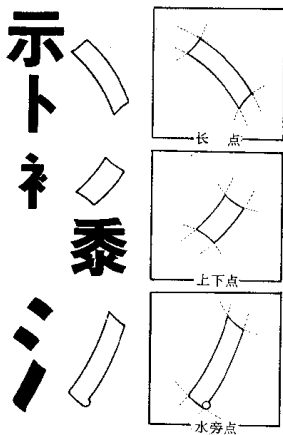
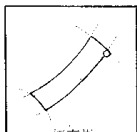

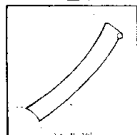
图 14-4

舟 父

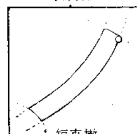
短直撇

夕 𠂇

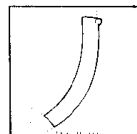
长曲撇

𠂇 戈

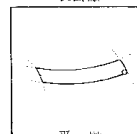
短直撇

大 力

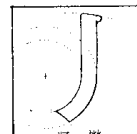
长曲撇

𠂇 禾

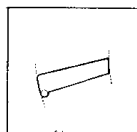
平撇

月 广

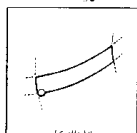
竖撇

土 王

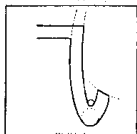
斜挑

衣 扌

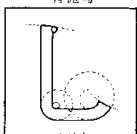
长曲挑

气 乚

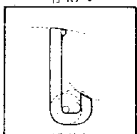
背抛勾

乚 乚

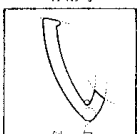
浮鹅勾

几 乙

浮鹅勾

𠂇 鼠

斜勾