

艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

文字设计

WENZI SHEJI

主 编 周珏 胡凡

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

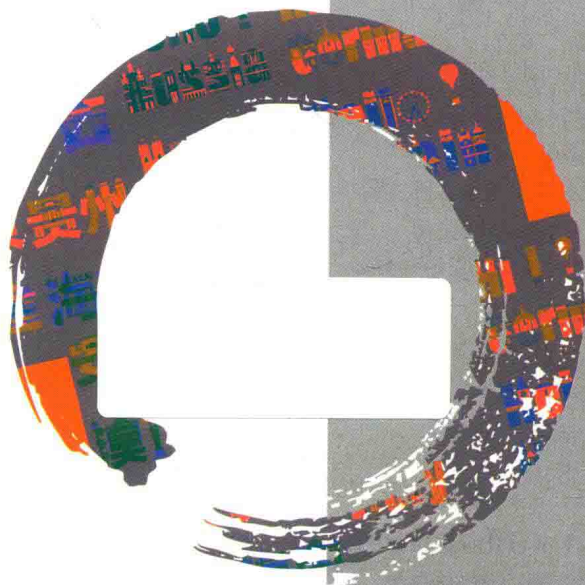
艺术设计
ARTDESIGN

高等院校艺术学门类「十三五」规划教材

文字设计

WENZI SHEJI

主编 周珏 胡凡

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

文字是一个庞大的体系，蕴藏着人类集体的智慧。本书包含了中文与拉丁文两种文字，从汉字历史开始介绍，根据历史变化介绍汉字的发展史直至近代汉字变形设计。

本书内容章节清晰，通俗易懂，有层次地讲解了字体设计的各个环节，将作者对字体的设计与心得全部记录下来。本书共有四章，第一章是认知文字，介绍不同时期汉字的变化。第二章是使用文字，介绍汉字的形体规律与特点、拉丁字母的形体规律和特点及规范文字样式的方法。第三章是设计文字，包括文字创意设计构思与方法和当代文字创意的潮流与趋势。第四章是应用文字，讲述文字在标志、包装、书籍、广告及其他设计中的应用，作为案例分析，希望能给读者一些启发。

本书配有 PPT 教案。本书适用于高校艺术设计专业教学，也适合喜爱字体设计的师生参考阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

文字设计 / 周珏, 胡凡主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.1

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-3637-5

I. ①文… II. ①周… ②胡… III. ①美术字 - 字体 - 设计 - 高等学校 - 教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 014931 号

文字设计

Wenzi Sheji

周珏 胡凡 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 抱子

责任监印: 朱玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印张: 6

字数: 187 千字

版次: 2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 39.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

WENZI SHEJI

在以视觉为主体的今天，艺术设计的应用范围越来越广，文字设计成为视觉信息传递的重要组成部分。现在人们生活中的衣食住行都离不开广告，而广告中的字体设计在信息中占据重要位置，因此加强文字设计创意与创新视觉冲击力，是现在设计者必须要做的。

文字设计越来越广泛地应用到各种艺术设计中，成为构成版面的基本元素。文字设计被高校列入重要专业基础课程之一，后期设计专业学习的标志设计、包装设计、书籍设计、VI设计、广告设计等都离不开字体设计。文字设计学习要求先对基础字体进行学习，对黑体字与宋体字的结构、笔画变化有一定要求，后期加以装饰设计，通过文字设计产生新字体，新的字体除了满足识别性外，还要充分表达文字的创意，将文字含义与创意巧妙地结合在一起。

本书内容丰富，观点明确，图文结合，字体设计以理论方式为主，结合经典案例，对字体设计不同创作手法、字体风格及排版、组合进行详细的阐述，重点介绍文字创意思维的挖掘和创意方法的表现。

本书在编写中力求集科学性、理论性、知识性、前瞻性、实用性于一体，可作为教材与自学用书。由于编者水平有限，时间仓促，书中如有错漏之处在所难免，敬请专家学者及广大读者指正。

编者

2017年10月

目录

WENZI SHEJI

1

第一章 认知文字

- 第一节 汉字的形成及演变 /3
- 第二节 拉丁字母的形成及演变 /12
- 第三节 文字的基本功能 /17
- 第四节 案例解析 /18

23

第二章 使用文字

- 第一节 汉字的形体规律和特点 /24
- 第二节 拉丁字母的形体规律和特点 /30
- 第三节 如何规范使用文字样式 /32
- 第四节 案例解析 /38

43

第三章 设计文字

- 第一节 文字设计概述 /44
- 第二节 文字创意设计的构思与方法 /49
- 第三节 当代文字创意的潮流与趋势 /69
- 第四节 案例解析——“方正奖”字体设计之创意字体设计 /71

73

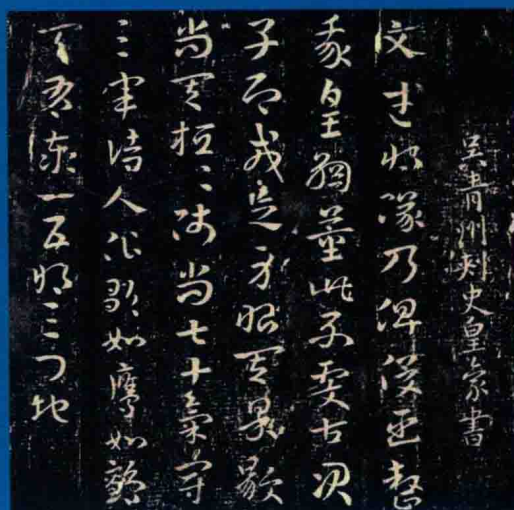
第四章 应用文字

- 第一节 标志设计 /74
- 第二节 包装设计 /75
- 第三节 书籍设计 /77
- 第四节 广告设计 /80
- 第五节 其他设计 /81

第一章

认知文字

RENZHI WENZI

教学目标

了解文字的发展过程及演变，理解文字在现代设计领域的重要性，掌握文字的含义，为进一步学好文字设计做好铺垫。

教学重点

深刻领悟文字的概念，熟识文字的基本功能，并将其较好地应用到现代艺术设计中。

学习难点

正确认识文字的传播交流和识别记忆功能，以及在现代艺术设计中的应用价值。

文字的产生和发展是人类步入文明社会的重要标志，是记录信息的图像符号。《说文解字》中许慎写道：“盖文字者，经艺之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古。”在他看来，文字是人们用来观察、认识和掌握客观世界的工具，同时又是超越时空的局限、记录传递信息的工具（见图 1-1）。文字的历史非常悠久，无论是古老两河流域的楔形文字（见图 1-2），还是古埃及的象形文字（见图 1-3），以及我们熟识的殷墟文字——甲骨文（见图 1-4），它们皆是见证人类历史发展及演变的符号，是人类记录思想、交流思想的符号。

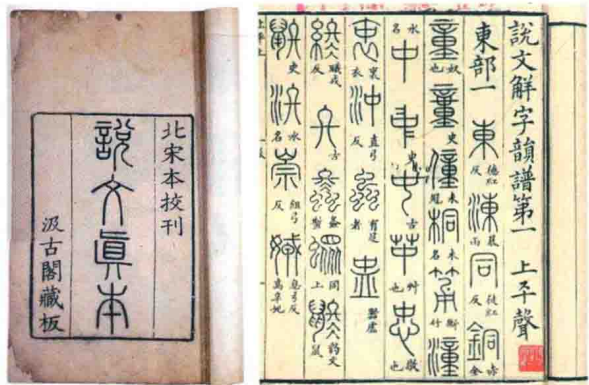

图 1-1 《说文解字》

图 1-2 楔形文字

图 1-3 古埃及象形文字

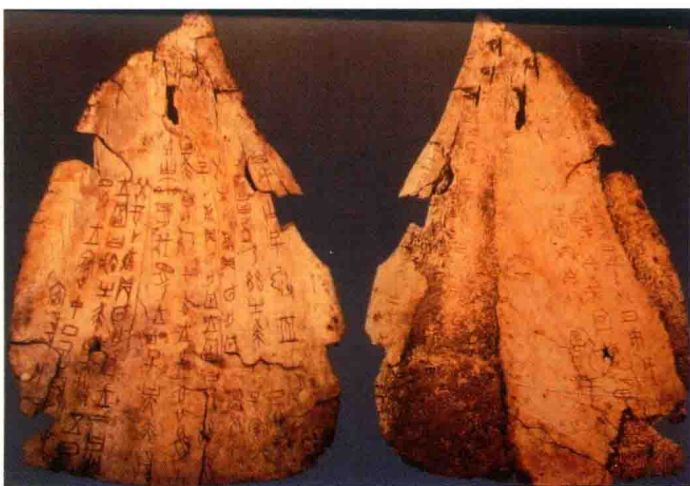
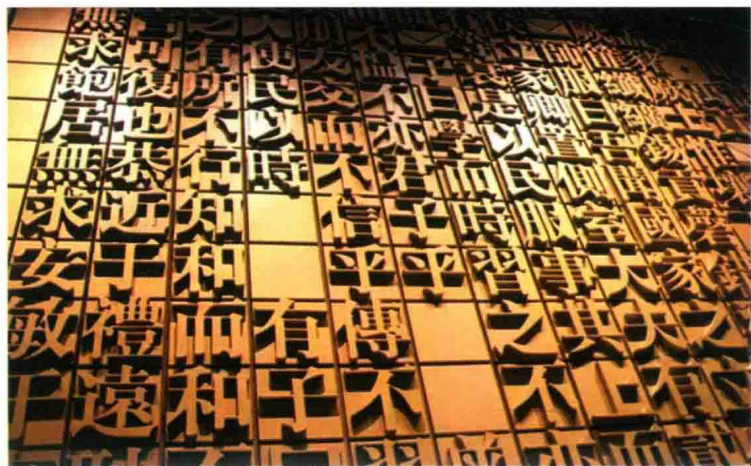

图 1-4 殷墟文字——甲骨文

文字的产生，使人类脱离了野蛮和蒙昧，跨入了文明的门槛，是人类文明的一个最重大的里程碑。文字的产生突破了语言在时间上的局限，使语言得以长久保存，使社会群体的记忆有了飞跃性的增长，异代之间的交际成为可能；文字记录了人类的历史和人类生产劳动的成果，使得后人能够了解历史，总结历史经验和教训，更迅速

地推动历史发展进程；也使得后人在前人工业、农业、科学技术等成果的基础上向前发展；文字的产生促使语言精密化，使语言发展得更完善。文字是记录语言的符号，使人们克服了有声语言稍纵即逝的弱点，从容地审视和整理语言的规则，这就促使了语言规则的完善，使语言表达思想更加精确，同时也促使人类思维的进一步发展；文字的产生，促使新的文学形式产生，如散文、小说、楹联等，大大地丰富了人类的文学艺术。

世界各国的历史尽管有长有短，文字的形式也不尽相同，但世界文字的发展经过悠久的历史长河之后，逐步形成代表当今世界文字体系的两大板块（见图 1-5）结构：代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。汉字和拉丁字母文字都起源于图形符号，经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。

(a) 汉字

(b) 拉丁字母

图 1-5 文字体系的两大板块

第一节

汉字的形成及演变

文字的发明是人类社会进入文明时代的重要标志，汉字作为世界上最古老的文字之一，是唯一能够流传下来且生命力强大的文字。中国仰韶文化时期就有了图形文字，到殷商时代转化成甲骨文，以后一直伴随着中华文化的发展，强有力地推动着世界文明的进程。汉字对于继承中华文化、维护国家统一、引进外来文明及促进国际交

流做出了不朽的历史贡献。

一、汉字从何而来

汉字是汉字文化圈广泛使用的一种文字，是目前世界上唯一高度发展的表意文字。六千年的字体千变万化，不可穷尽，但大致可以看作一个源流系统——从甲骨文到现在。

1. 甲骨文

甲骨文是中国的一种古代文字，是汉字的早期形式，被认为是汉字的书体之一，也是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字（见图 1-6）。甲骨文又称“契文”“甲骨卜辞”、殷墟文字或“龟甲兽骨文”。甲骨文记录和反映了商朝的政治和经济情况，主要指中国商朝后期（前 14~前 11 世纪）王室用于占卜吉凶记事而在龟甲或兽骨上镌刻的文字，内容一般是占卜所问之事或者是所得结果。殷商灭亡周朝兴起之后，甲骨文还使用了一段时期，是研究商周时期社会历史的重要资料。甲骨文的形体结构已由独立体趋向合体，而且出现了大量的形声字，已经是一种相当成熟的文字，是中国已知最早的成体系的文字形式。它上承原始刻绘符号，下启青铜铭文，是汉字发展的关键形态，被称为“最早的汉字”。现代汉字即由甲骨文演变而来（见图 1-7）。

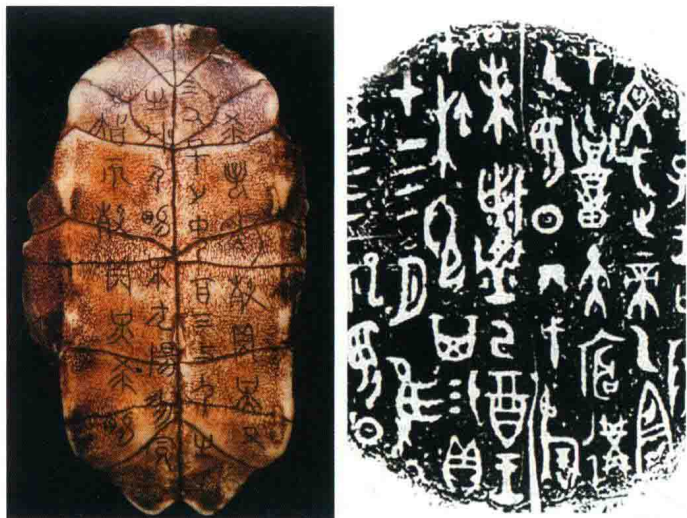

图 1-6 甲骨文（刻在兽骨上的象形文字）

图 1-7 甲骨文与现代汉字对比

2. 金文

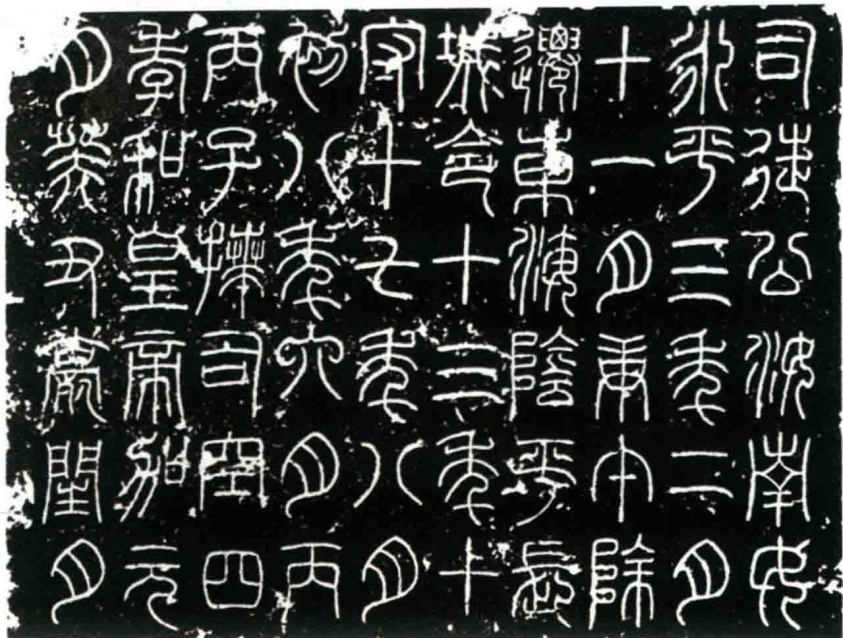
金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文，也叫钟鼎文，如图 1-8 所示。最早的甲骨文随着殷亡而消逝，金文起而代之，成为周代书体的主流，因铸刻于钟鼎之上，有时也称为钟鼎文。“钟鼎”是青铜器的代名词。中国在夏代就已进入青铜时代，铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。因为在周朝铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫作“金文”或“吉金文字”；又因为这类铜器以钟鼎上的字数最多，所以过去又叫作“钟鼎文”。金文应用的年代，上自西周早期，下至秦灭六国，有 800 多年。

图 1-8 金文

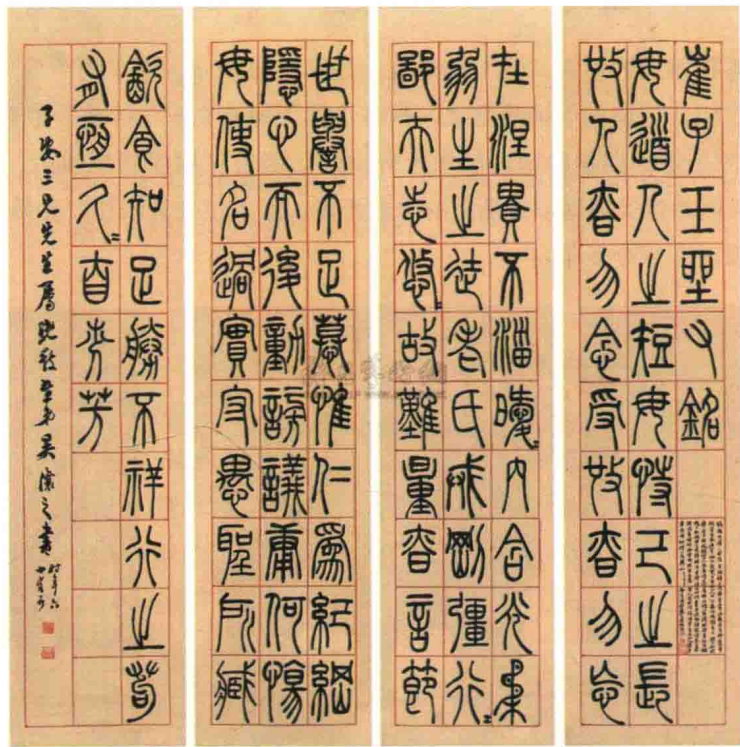
3. 篆书

篆书是大篆和小篆的统称。大篆是周朝时期的文字，广义来说，甲骨文和金文都属于大篆。在周朝，经过几百年的混乱后，不同的国家发展出了不同的文字，我们可以把它们都看成各种大篆。在统一六国后，秦国综合了七国的文字，制定出了一种通用的文字，也就是小篆。现代汉字就是从小篆演变而来的。虽然小篆已经有 2200 多年的历史，但它仍然出现在我们今天的许多场合，尤其是艺术设计和书画作品中（见图 1-9）。

(a) 汉 袁安碑 (局部)

图 1-9 篆书

(b) 吴让之篆书

续图 1-9

大篆是籀文、古文、金文、石鼓的统称，其用笔与甲骨文味道迥异，风格浑厚朴茂，结体绚慢多姿。

小篆是指秦始皇时命李斯等人实行“书同文”，以秦篆为基础，统一六国文字而出现的一种简化的规范文字。小篆笔法圆融平正，结体典雅和平，而且有规可循，是识篆与了解文字本义的唯一门径。小篆发展到清代，线条变粗，而且突破笔画粗细、迟速、顿挫、轻重、方圆的变化。

大篆与小篆如图 1-10 所示。

(a) 大篆《散氏盘》

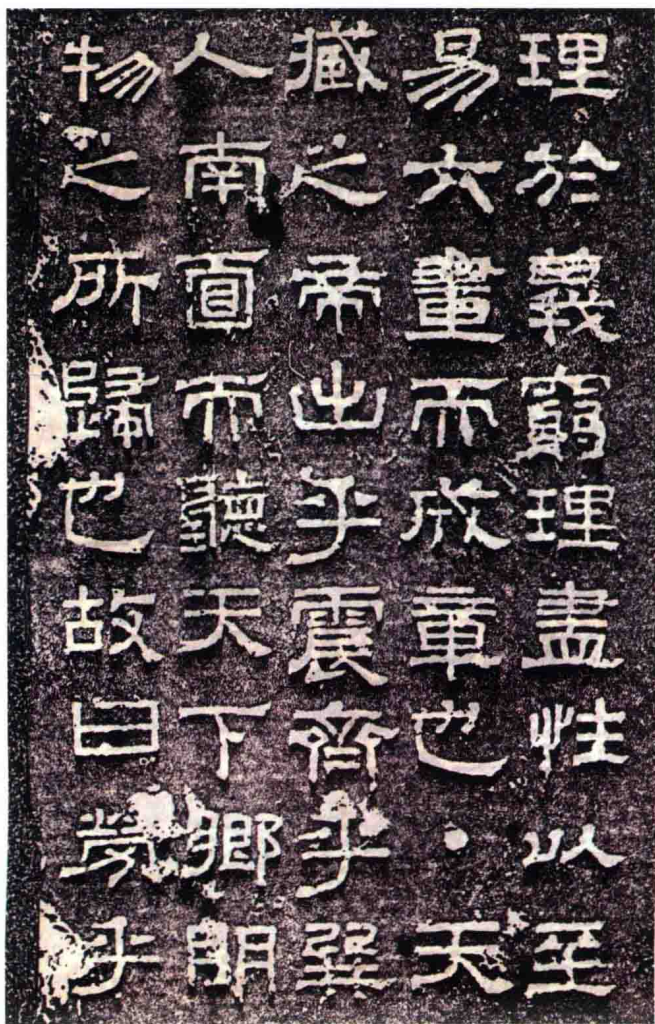

(b) 秦小篆《琅琊台刻石》

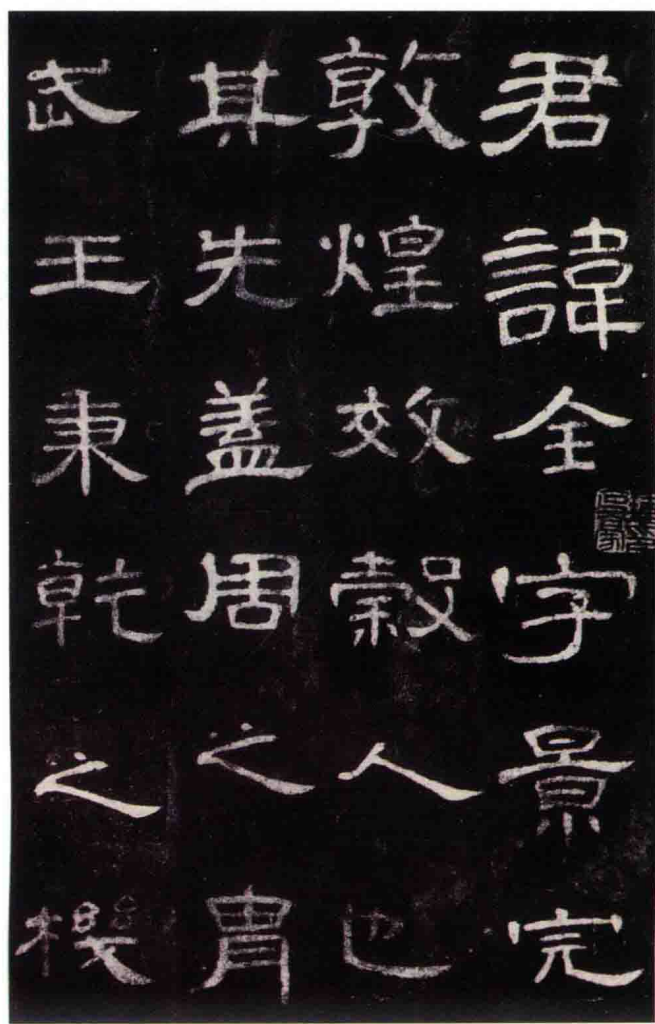
图 1-10 大篆与小篆

4. 隶书

隶书是从篆书发展而来的，隶书是篆书的化繁为简，化圆为方，化弧为直。隶书亦称汉隶，是汉字中常见的一种庄重的字体，书写效果略微宽扁，横画长而直画短，呈长方形状，讲究“蚕头雁尾”“一波三折”，如图1-11所示。隶书起源于秦朝，在东汉时期达到顶峰，对后世书法有不可小觑的影响，书法界有“汉隶唐楷”之称。

(a) 隶书《熹平石经 残石》

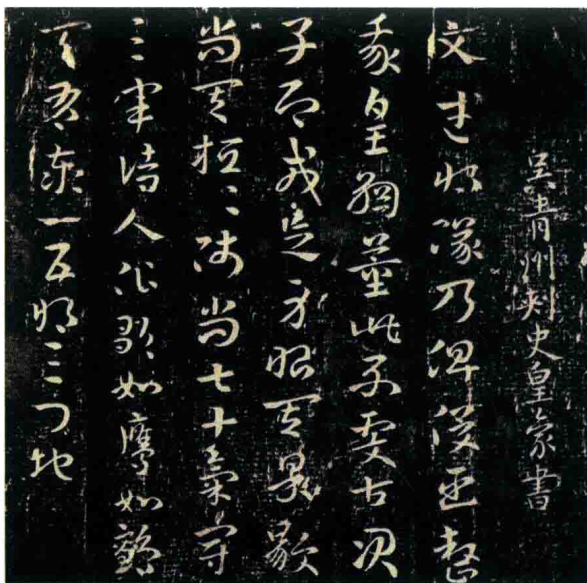
(b) 东汉隶书《曹全碑》

图 1-11 隶书

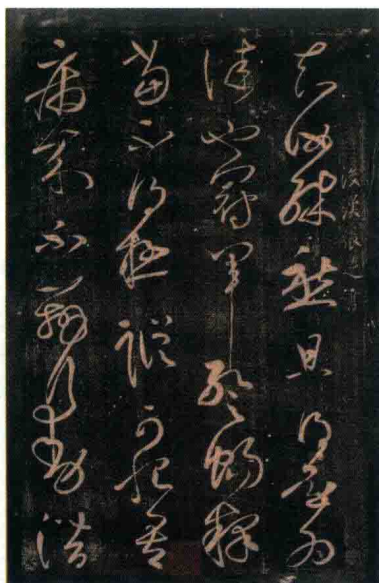
5. 草书和行书

草书是汉字的一种字体，特点是结构简省、笔画连绵。草书形成于汉代，是为了书写简便而在隶书的基础上演变出来的。草书有章草、今草、狂草之分，在狂乱中觉得优美（见图1-12）。草书是按一定规律将字的点画连字，结构简省，偏旁假借，并不是随心所欲的乱写。草书符号的主要特征之一是笔画勾连，包括上下勾连和左右勾连。隶化笔法的横势倾向，为左右勾连的草化提供了依据。章草笔法用“一”形，今草笔法用“S”形，这是两者的根本区别。运笔放纵、点画狼藉的称为大草或狂草。

行书是在隶书的基础上发展起来的，是介于楷书、草书之间的一种字体，它为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生（见图1-13）。“行”是“行走”的意思，因此它不像草书那样潦草，也不像楷书那样端正，实质上它是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的叫“行楷”，草法多于楷法的叫“行草”。行书代表作

(a) 吴青州刺史皇象草书

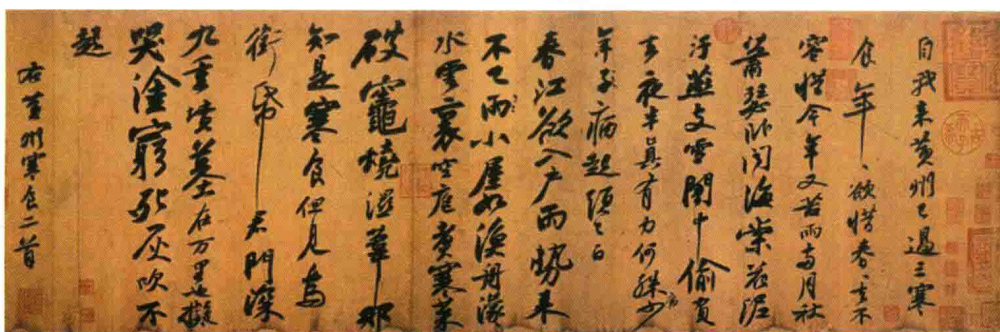
(b) 东汉张芝今草《冠军帖》

(c) 明代徐渭狂草《春雨诗帖》

图 1-12 草书

中最著名的是东晋书法家王羲之的《兰亭序》，前人以“龙跳天门，虎卧凤阙”来形容其字雄强俊秀，赞誉其为“天下第一行书”。

(a) 北宋苏轼《黄州寒食帖》

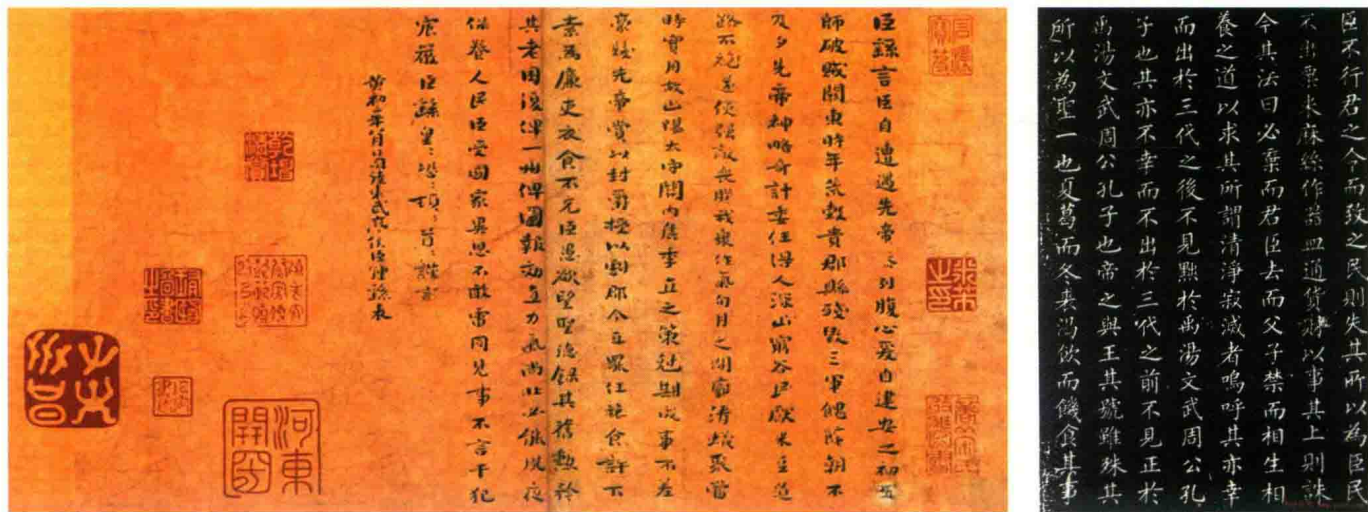

(b) 东晋王羲之《兰亭序》

图 1-13 行书

6. 楷书

楷书也叫正楷、真书、正书，由隶书逐渐演变而来，更趋简化，横平竖直，如图 1-14 所示。《辞海》解释说，它“形体方正，笔画平直，可作楷模”。楷书的产生，紧扣汉隶的规矩法度，而追求形体美的进一步发展。楷书的特点在于规矩整齐，是字体中的楷模，所以称为楷书，一直沿用至今。这种汉字字体就是现在通行的汉字手写正体字。

(a) 曹魏钟繇《苻季直表》

(b) 唐代柳公权《原道碑》

图 1-14 楷书

7. 印刷字体

印刷字体是指供排版印刷用的规范化文字形体。印刷术发明后，为适应印刷，尤其是书刊印刷的需要，文字逐渐向适于印刷的方向发展，出现了横平竖直、方方正正的印刷字体——宋体。其发端于雕版印刷的黄金时代——宋朝，定型于明朝，故日本人称其为“明朝体”。宋体字适于印刷刻板，又适合人们在阅读时的视觉要求，是出版印刷使用的主要字体。

中国汉字多用宋体、仿宋体、楷体、黑体，如图 1-15 所示。字形有长、扁，粗笔、细笔之分。印刷字体有很多不同的设计，每种字体都有自己的独特形态，各有不同的美观感觉。

为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞，	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。	为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞，	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。	为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞，	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

方正书宋简体

方正小标宋简体

方正粗宋简体

(a) 各类宋体字体

为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞。	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。	为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞。	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。	为书之， 体须入， 其形若， 坐行飞。	动往来， 卧起愁， 喜虫食， 木叶利。
--	--	--	--	--	--

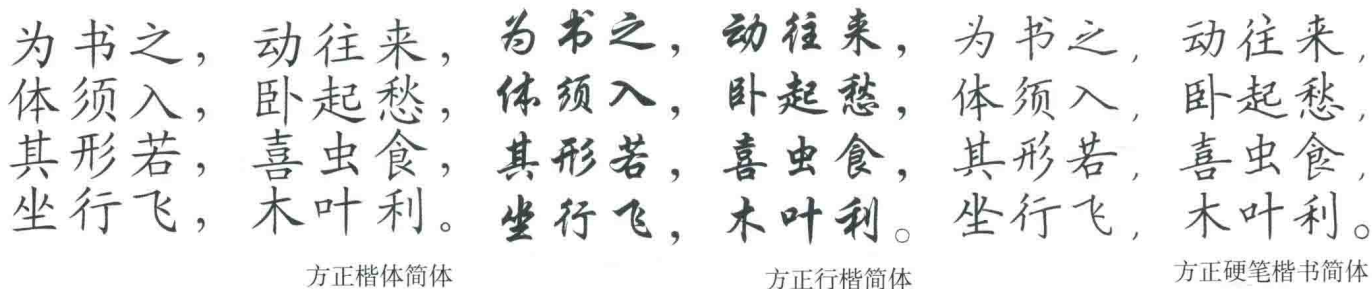
方正超粗黑简体

方正大黑简体

方正黑体简体

(b) 各类黑体字体

图 1-15 各类印刷字体

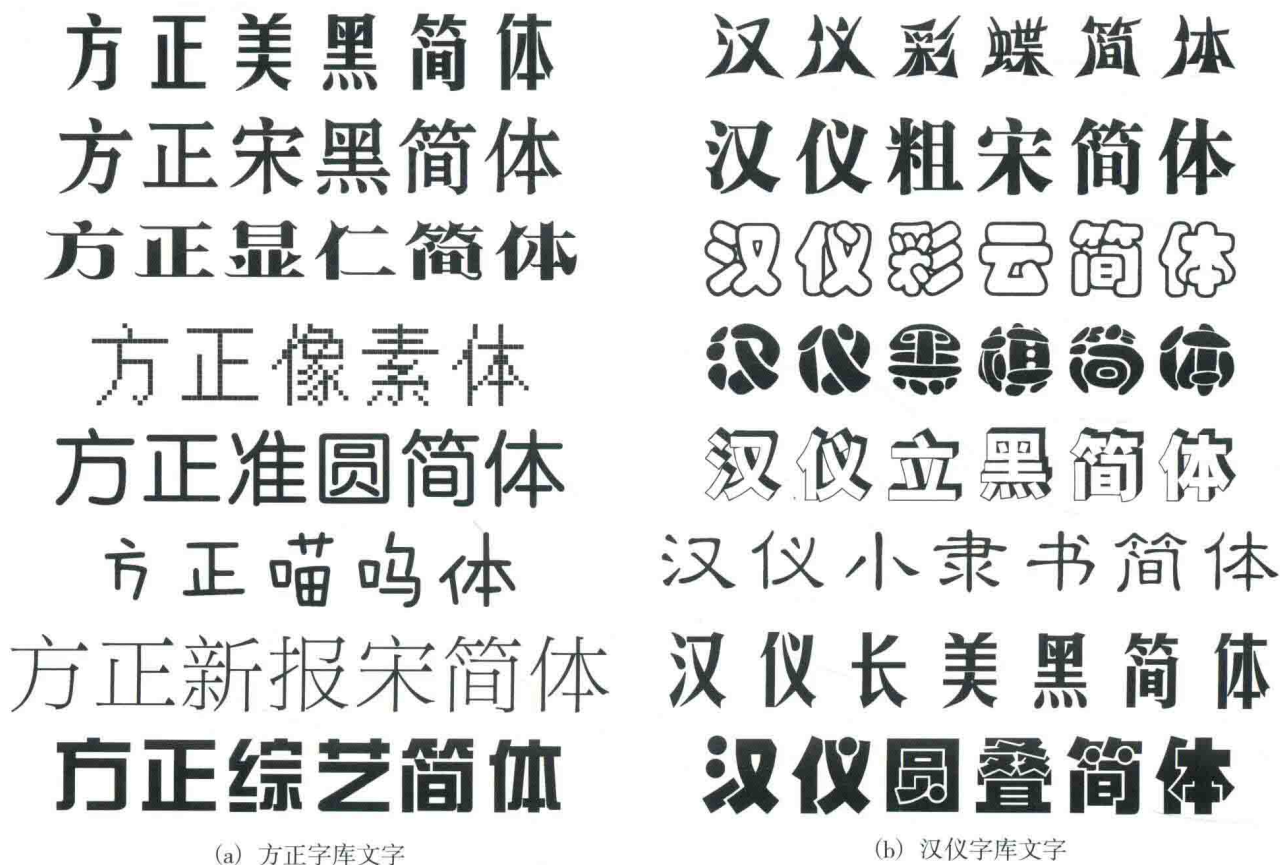

(c) 各类楷体字体

续图 1-15

8. 计算机字库字体

现代多媒体技术的发展和运用使得文化传播媒介由原来单一的传统印刷形式变为数码多媒体形式，比如网络、广播、影视、电子通信等。在这些传播形式的载体下，汉字的形式和作用都相应地发生了变化，因此，出现了专门从事字体设计的一类设计公司，这些公司不断推出新型计算机字库，例如方正（见图 1-16 (a)）、汉仪（见图 1-16 (b)）、华康等，让设计师们在汉字使用时有了更多的选择。新技术的发展给汉字的样式提出了更多新的观念和挑战，也对汉字设计提出了更高的要求。

(a) 方正字库文字

(b) 汉仪字库文字

图 1-16 各类字库字体

二、解析汉字

汉字是中国传统的图形化符号，历经了数千年的发展与演化，有着深厚的文化底蕴，作为一种文化的载体，它具有独特的视觉审美艺术。将汉字作为一种设计元素在当前已经成为一种十分有效的设计语言与手段，因为汉

字本身就是一种对意象表达空间的无限拓展与发展。我们从汉字的起源及特征出发，探讨汉字与意境之间的关系，解读汉字图形的意境之美。

1. 汉字的构造

古人把汉字的造字方法归纳为六种，总称“六书”，即所谓的象形、指事、会意、形声、转注、假借。“六书”是古人根据汉字结构归纳出来的汉字构造结论，而不是古人依照这六种法则来创造文字的。“六书”这个词最早见于《周礼·地官》：“掌谏王恶而养国子以道，乃教之六艺……五曰六书，六曰九数。”但它没有对“六书”详细命名，也没有对六书进行解释。西汉刘歆《七略》：“古者八岁入小学，故周官保氏掌养国子，教之六书，谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。”这是对六书最早的解释，象形、指事、会意、形声指的是文字形体结构，转注、假借指的是文字的使用方式，如图 1-17 所示。

	象形字	会意字	形声字	假借字
日		明 	河 	正 借为征
田		从 	萌 	右 借为佑
牛		步 	柄 	凤 借为风
鱼		涉 	洹 	兽 借为狩
车		陟 	孟 	亦 借为夜

图 1-17 汉字造字方法（部分）

汉字以形表义，使人们能够“望文生义”，大致能猜出字的意思。同时，汉字也源自图画，每个汉字都是一幅点、线、面构成的不规则的图画。所以，从汉字的结构上将汉字分为独体字和合体字两大类，按照“六书”的理论，象形和指事都是独体字，会意和形声都是合体字。了解汉字的结构有助于设计师更好地设计汉字的笔画间架结构，使汉字的结构更加合理。

2. 汉字的特点

汉字被称为世界上最有魅力的文字，它是东方华夏文明的标志，它从一开始的标记图形象形文字为基础，慢慢发展成为集音、形、意于一体的语言文字系统，作为记录语言的一种符号而存在。从宏观上来说，汉字本身就是一种抽象化的汉字图形。鲁迅先生曾说：“中国文字有三特点：意美以感心，音美以感耳，形美以感目。”每一个历史时期的汉字都有其各自鲜明的特征：甲骨文的神秘朴拙、篆书的古朴典雅、隶书的静中有动、草书的灵动飘逸、楷书的工整秀丽、行书的易识好写，等等，如图 1-18 所示。不同的汉字文本有着不同的气质和内涵，也给现代设计提供了大量丰富的视觉元素，每一个汉字都是一件十分完美的平面设计作品，用汉字的线条美感暴露那绝美的意境。

图 1-18 汉字的演变

第二节

拉丁字母的形成及演变

拉丁字母（罗马字母）是目前世界上流传最广的字母体系，日本、韩国、朝鲜及我国台湾省称之为罗马字。拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形字。大约 6000 年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，那时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史上有现实意义的第一页（见图 1-19）。

一、拉丁字母从何而来

拉丁字母（Latin alphabet 或 Roman alphabet）源自希腊字母，而希腊字母源自腓尼基字母。大约 6000 年前，埃及出现了用一个图画来表示一个单词的象形文字，腓尼基亚人对祖先的 30 个符号加以归纳整理，合并为 22 个简略的形体。后来，腓尼基亚人的 22 个字母传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前 1 世纪，罗马实行共和制，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的 23 个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，强化语言文字沟通形式统一，也为了适应欧洲各民族的语言需要，由 I 派生出 J，由 V 派生出 U 和 W，遂完成了 26 个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。

罗马帝国（Imperium Romanum）对西欧的统治及其文化对整个欧洲的影响使得拉丁语成为古代和中世纪欧洲的官方语言。即便是英语、德语，在词汇和语法上也颇受其影响。罗马字母时代最重要的是公元 1 世纪到 2 世