

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品图书

文字设计

Font design

赵中华 著

 江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

21世纪中国高职高专美术·艺术设计专业精品图书

文字设计

Font design

赵中华 著

图书在版编目(CIP)数据

文字设计 / 赵中华著. —南昌: 江西人民出版社,
2015.4

ISBN 978-7-210-07260-7

I. ①文… II. ①赵… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 090996 号

文字设计

赵中华 著

责任编辑: 徐明德 徐 旻

出版: 江西人民出版社

发行: 各地新华书店

地址: 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话: 0791-86898965

发行部电话: 0791-86898801

邮编: 330006

网址: www.jxpph.com

E-mail: gjzx999@126.com

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 8.75

字数: 150 千

ISBN 978-7-210-07260-7

赣版权登字—01—2015—327

版权所有 侵权必究

定价: 49.80 元

承印厂: 江西金港彩印有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换

目录

第一章 文字的发展历史	1
第一节 汉字的由来	2
第二节 汉字的发展演化历史	4
一、古体字阶段	4
二、手写体阶段	7
三、印刷体阶段	12
第三节 拉丁文字的发展历史	14
第二章 现代汉字的造型	19
第一节 常用汉字字形结构特征	20
一、汉字笔画种类	20
二、宋体字字形特征	21
三、黑体字字形特征	26
第二节 汉字结构造型分类	31
第三节 汉字结构造型法则	35
一、横竖笔画宽度调整	35
二、缩放调整	35
三、重心调整	36
四、平衡调整	37
五、笔画穿插调整	37
六、其他调整法则	38
第三章 拉丁文字的造型	39
第一节 拉丁文字结构类型	40
一、衬线体	40
二、无衬线体	46
第二节 拉丁文字造型法则	51
一、拉丁字母的基本构造	51
二、拉丁字母造型结构特征	54
三、拉丁字母笔画名称	55
四、拉丁字母的视觉特征	56

第四章 文字的造型设计	59
第一节 文字设计原则与风格	60
一、文字设计的原则	60
二、设计的基本程序	63
第二节 文字设计方法	64
一、文字方直化处理	64
二、笔画的连接	68
三、文字平滑处理	70
四、撇捺结构处理	72
五、笔画斜笔斜切处理	74
六、文字结构的删减	76
七、文字笔画末端修饰	78
八、文字笔画特异	82
九、文字结构形态的变化	83
十、立体化处理	90
十一、手绘和书法风格	93
第三节 文字设计的意韵应用	96
一、粗与细	96
二、曲与直	98
三、松散与严谨	99
四、简与繁	100
五、工具运用	102
六、借喻	106
第五章 文字设计的应用	107
第一节 文字设计在标志设计中的应用	108
一、以拉丁文为主的标志设计形式	108
二、以中文为主的标志设计形式	112
三、以阿拉伯数字为主的标志设计形式	115
第二节 文字设计在招贴广告中的应用	116
第三节 文字设计在书籍设计中的应用	122
第四节 文字设计在包装设计中的应用	127
参考文献	133
后记	134

第一章

文字的发展历史

第一节 汉字的由来

汉字是世界上使用时间最久、空间最广、人数最多的文字之一，汉字的创制和应用不仅推进了中华文化的发展，而且对世界文化的发展产生了深远的影响。从仓颉造字的古老传说到一百多年前甲骨文的发现，历代中国学者一直致力于揭开汉字起源之谜。

关于汉字的起源，中国古代文献上有种种说法，如“结绳”“八卦”“图画”“书契”等（图 1-1-1），古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。现代学者认为，成系统的文字工具不可能完全由一个人创造出来，仓颉如果确有其人，应该是文字整理者或颁布者（图 1-1-2）。

大约在距今六千年的半坡遗址等地方，已经出现刻划符号，共达五十多种（图 1-1-3）。它们整齐规范，并且有一定的规律性，具备了简单文字的特征，学者们认为这可能是汉字的萌芽。

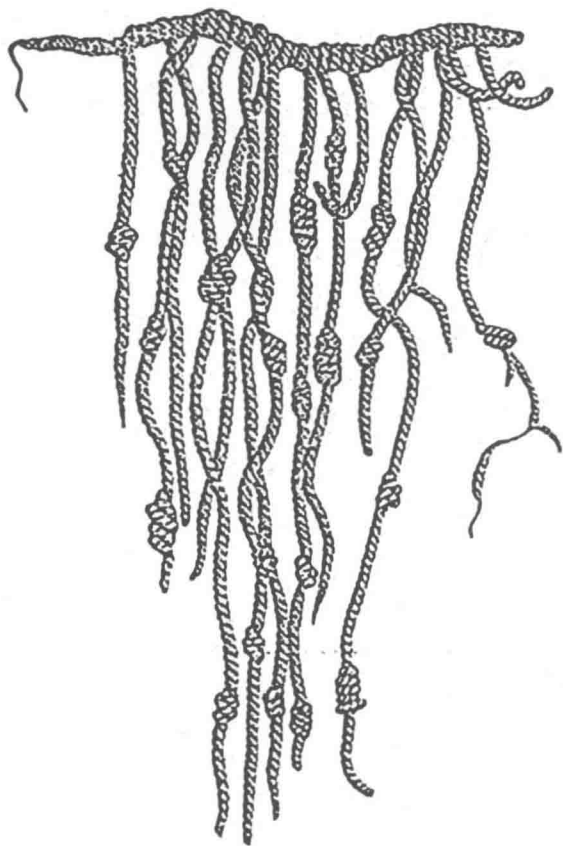

图 1-1-1 结绳记事

图 1-1-2 仓颉像

图 1-1-3 半坡陶罐符号

汉字的演变过程是汉字字形字体逐步规范化、稳定化的过程。小篆使每个字的笔画数固定下来；隶书构成了新的笔形系统，字形渐成扁方形；楷书诞生以后，汉字的字形字体就稳定下来：确定了“横、竖、撇、点、捺、挑、折”的基本笔画，笔形得到了进一步的规范，各个字的笔画数和笔顺也固定下来了。一千多年来，楷书一直是汉字的标准字。

汉字是以象形字为基础，以形声字为主体的表意文字体系，总数约有一万个，其中最常用的是三千个左右。这三千余个汉字可以组成无穷多的词组，进而组成各种各样的句子。

汉字产生以后，对周边国家产生了深刻影响。日本、越南、朝鲜等国家的文字都是在汉字的基础上创造的。

第二节 汉字的发展演化历史

汉字的形成、演变经历了一个漫长的过程，从视觉设计的角度看，汉字形态的每一次变化都表现出其丰富的视觉样式，每一次文明的进步都在其身上得以充分展现，其形态也随之发生着相应的变化。我们根据汉字书写的特征，将汉字形态的发展划分为三个阶段，即古体字阶段、手写体阶段和印刷体阶段。

从目前的考古发现来看，汉字起源于原始社会末期。最早的汉字形体是以甲骨文为表现的语言表达符号。随着人类社会的不断发展，人类从简单的为了生存要求传达语言符号逐步演变为更多层次和方面的语言交流。书写文字上也有了复杂化、多样化、装饰化的特点。至先秦时代，由于中原地区各国分裂割据，在汉字文化上也有多个字体种类，表达着人类早期对语言传播符号的不同理解。虽然这些古体字中的大多数都在汉字的演变过程中逐步消逝，但其对汉字体系的完善与发展都有着十分重要的贡献。

一、古体字阶段

1. 甲骨文

甲骨文是较早的汉字，其出现于公元前17世纪至公元前11世纪的殷商时代。因其刻在龟甲兽骨（牛的肩胛骨）之上，故称之为“甲骨文”。这种文字带有记事的性质，大多是殷人占卜凶吉的卜文，所以也叫卜辞。由于这种文字是脱胎于图画的文字，所以在字行上还保留着描画物象的浓厚色彩。甲骨文是用刀刻字，由于刀有钝有锐、甲骨有坚硬与疏松之别，所以笔画有粗、细、方、圆的变化。笔画多方折，交差处有崩剥粗重的痕迹。字的结构有长有短，大小不一，具有挺劲、拙朴之美。（图1-2-1）

从艺术的角度看，这些象形化的文字具有以下特点：首先，用刀上与结构上追求一定的美感。甲骨文用刀楔刻，先左后右，先上后下，先外后内，与现代笔顺很相近。由于刀刃入骨，两硬相契，产生的是线而不是面，线条挺拔、尖利、纤细，却有强烈的楔形立体感。线条粗细变化不明显，但形态众多，不仅有简单的横、竖、斜等，还有较为复杂的曲线和折线，并有长短之别。另外，甲骨文结构平稳，富有对称、变化之美；结构取纵势，多为长方形甚至扁形，并重视多样化，通篇文章生动有致。其次，字形带有较重的象形、表意的意味。象形、表意字多，形声字只占有很小一部分。这些象形、表意字虽然对所象之

物都经过了高度的抽象，与图画已有本质的区别，但也有不少字依然保留着很强的图画性。再次，甲骨文线条单纯，没有装饰，真实感情完全通过一根大致相等的线条的律动来加以体现，极其朴素自然。（图 1-2-2）

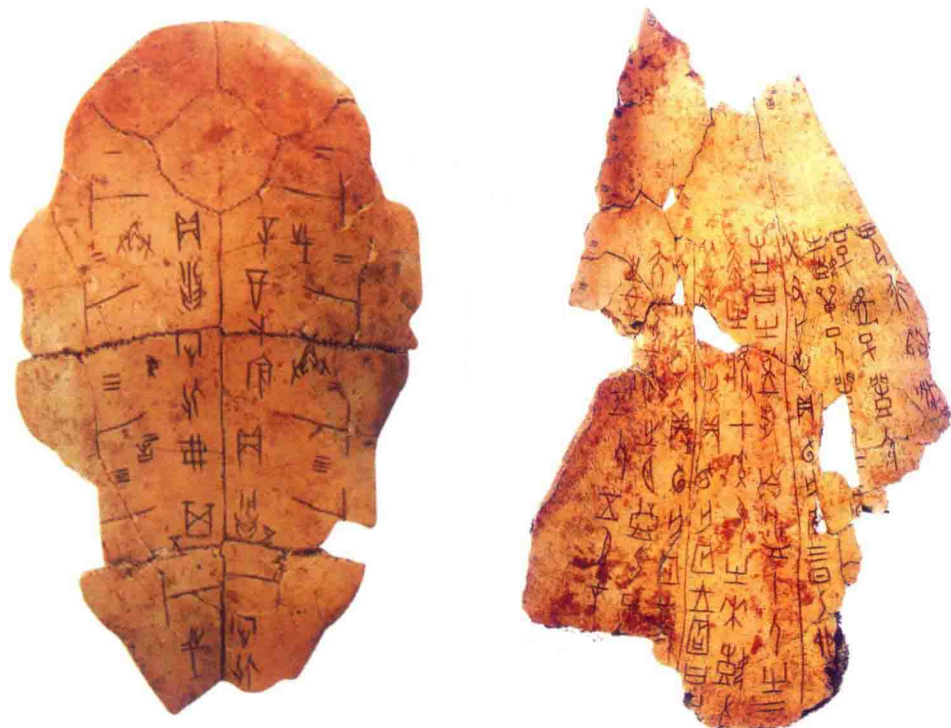

图 1-2-1 甲骨文

图 1-2-2 甲骨文

2. 金文

金文是殷周时代铸或刻在青铜器上的铭文，内容多是有关祀典、锡命、征伐、契约等的记录。在青铜器中以礼器的鼎和乐器的钟为最多，所以也有人称金文为“钟鼎文”。因先秦时称铜为金，故后人把古代器皿上的文字叫金文。由于金文是从甲骨文演变而来的，在形体上与甲骨文较接近，但笔画比甲骨文简易。由于铸造的原因，文字必须先刻在模具上，字体都需经过修饰。

金文的特点是笔画粗细变化，大小较匀称，结构也日趋方正规整，行款逐渐固定、工整，字体庄严凝重、雄健有力、自然古朴。（图 1-2-3、1-2-4）

图 1-2-3 西周墙盘

图 1-2-4 毛公鼎铭文拓本

3. 石鼓文

石鼓文又称大篆，其文字书体是当时流行的标准字体，因此被后人称为大篆书体。从书法角度来看，它作为一种独特的书体，在书法史上占有很重要的一页。石鼓文是唐代早期发现的战国时秦国流传下来的文物，是刻在 10 个石鼓上的文字。石鼓是一个像鼓形的直径约一米的大石头，每只上面刻一篇四言诗，分别记述国君出狩的情形，唐人认为它是周王的“猎碣”。石鼓文上承西周金文的精粹，下启秦代小篆之楷模，奇异多变，美妙绝伦，在书法史中占有重要的地位，被后人誉为“书法第一则”。其特点是结构工整，笔画匀称，以曲线为主，圆劲挺拔，极具力度。它气质雄浑古朴，粗犷豪放，奠定了方块字的基础。汉字发展到石鼓文就达到完全成熟的程度，线条匀称婉转，字体结构整齐，为方块字字形打下基础，但其笔画较繁，书写起来还不够方便。（图 1-2-5）

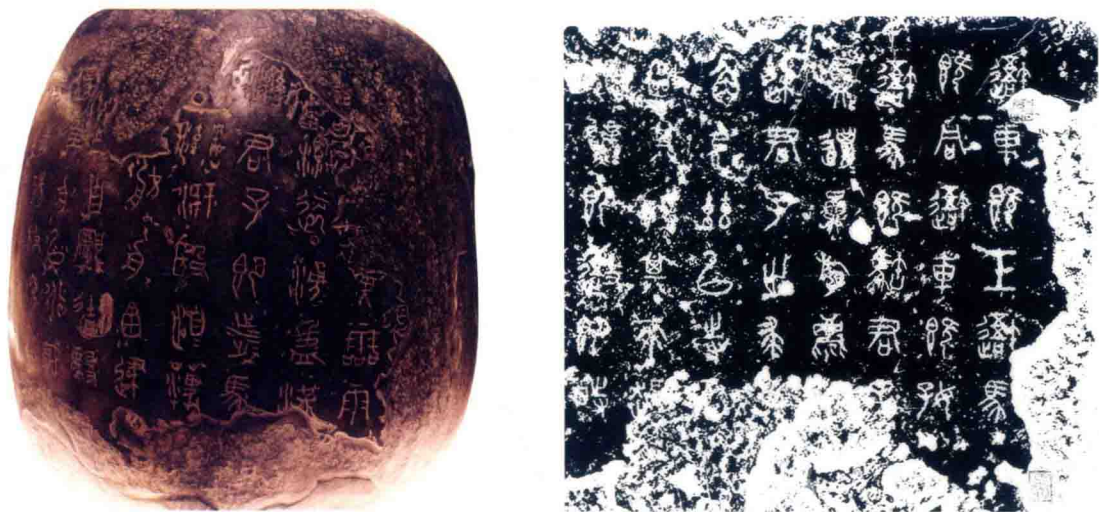

图 1-2-5 石鼓文

二、手写体阶段

六国古文最显著的特点是俗体的流行，其中最常见的便是简体。由于六国古文中文字异性得比较严重，不利于各国交流，到秦统一后把六国古文“不与秦文合者”统统罢掉，因此六国古文对后世影响不大，学术研究也少有深究。

汉字手写体阶段是汉字发展的重要时期。这一阶段始于汉代，延续至南宋时期。由于人类对文字传递要求的不断增加，使得复杂的图形类文字不能满足快速书写和传递的要求，因此，自汉代隶书开始，就逐步追求着对古体文字进行简化，形成了对后世书法有着很大影响的隶、楷、行、草四大书法字体。

1. 隶书

隶书的形成经历了从古隶到东汉隶书的过程，这是一个逐步发展横势的过程。隶书虽然始于秦代，但盛行于两汉，是汉代官方的正统书体。汉代也是我国书法艺术发展光辉灿烂的时期，成就最高的汉隶，上乘前代隶书之规则，下启魏晋南北朝及隋唐书法之风范。从汉字演变的角度来看，篆书发展到隶书是汉字史上一大飞跃，它把甲骨文、金文随着实物形体曲折的形状和小篆整齐的线条，都一律平直方正化。从此，汉字的形态完全脱离图画性质，摆脱了古文字阶段的象形特征，结束了用婉曲圆转线条画字的历史，走上了现代汉字的新纪元。（图 1-2-6）

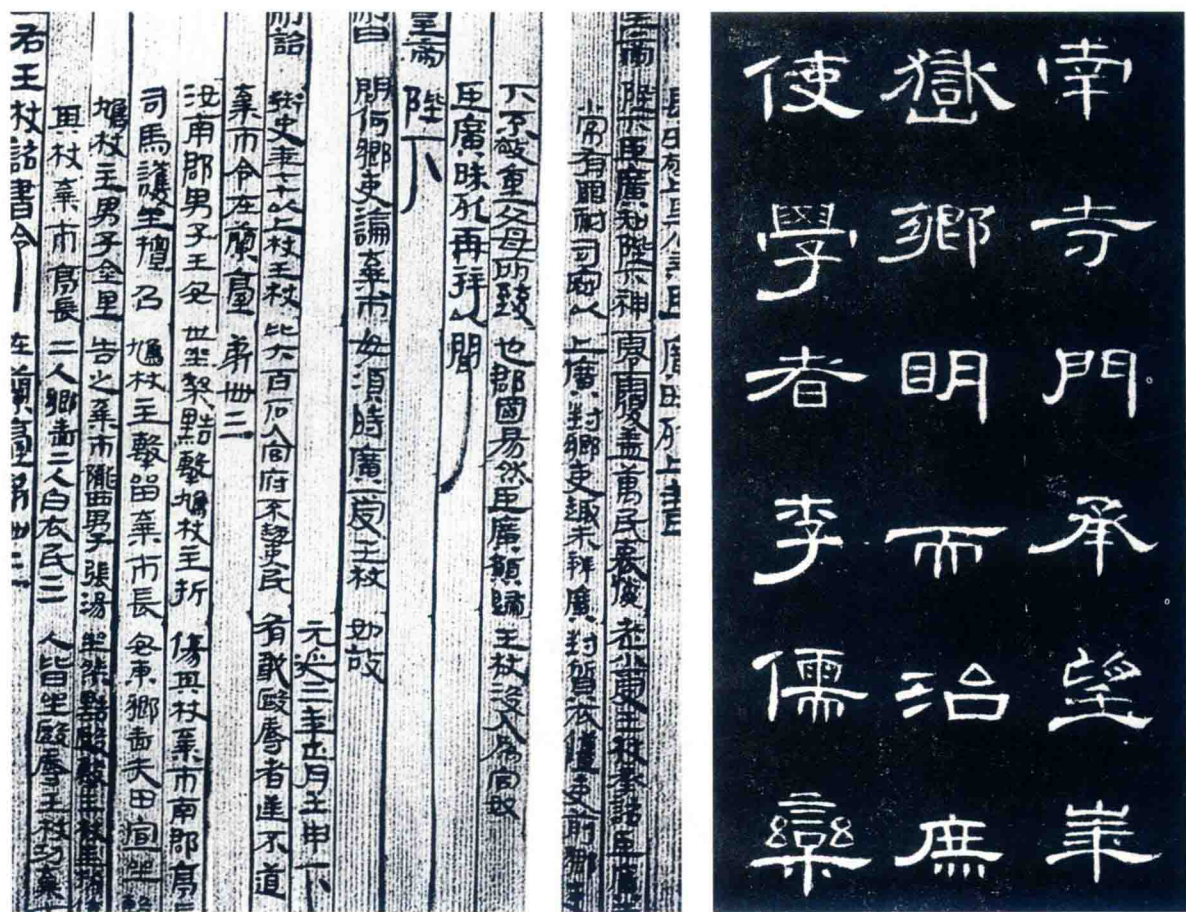

图 1-2-6

2. 楷书

汉字几经改进变迁，但自汉末楷书出现以后，其形体结构却一直基本稳定未变过。究其原因主要是楷书字体规范便于书写和雕刻印刷。

自楷书出现之后，现代汉字无论怎么创新，都未能离开楷体的基本结构形态。宋代出现的活字印刷，也都以楷体为标准。因雕刻刀的出现需要，雕刻的汉字笔画更为机械、平直，字体更为方正。

以楷书为基础制作的印刷体有宋体、仿宋体、正楷体、黑体等。楷书的每个字体有一定的笔画顺序，即所谓的“笔顺”，而每种笔画又有一定的形式，主要分成八种——点、横、竖、撇、捺、挑、折、勾，即所谓的“永”字八法，沿用至今。

楷书把原先由曲线画成的形象面貌脱得一干二净，它的特点横平竖直、结构紧凑、形体优美。（图 1-2-7）

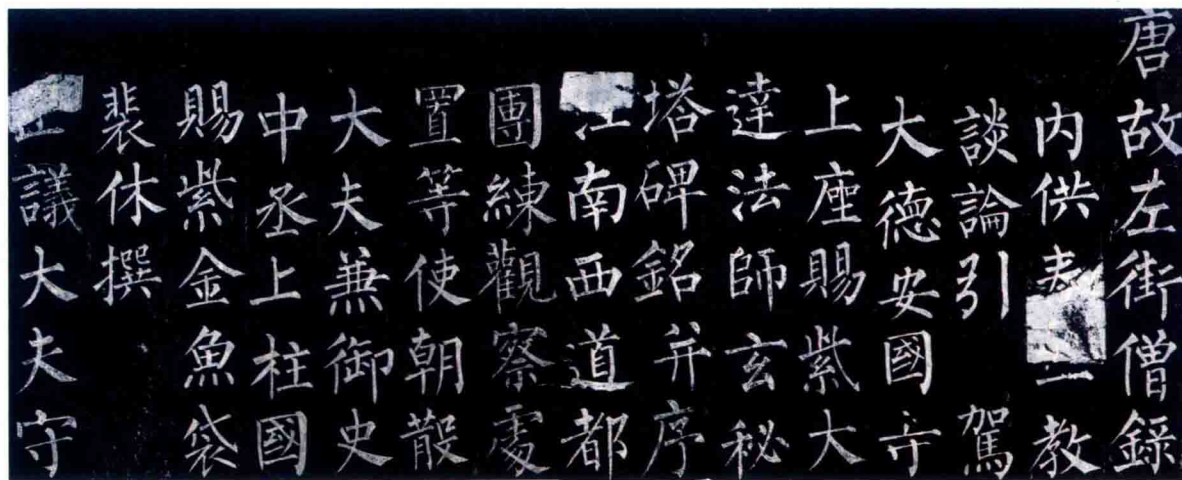

图 1-2-7

3. 行书

行书始于魏晋，是介于楷书与草书之间的一种字体。它简化了楷书的笔画，又采用了草书连绵的笔画。既有楷书的规范、工整、清晰可认的长处，又不像草书那样狂放，是既能快写又易于识别，使用价值最大的字体。宋苏东坡亦有“楷如立，行如趋，草如走”之说。其特点是笔画结构流畅洒脱，气脉相通，格调清新，活泼自由。（图 1-2-8）

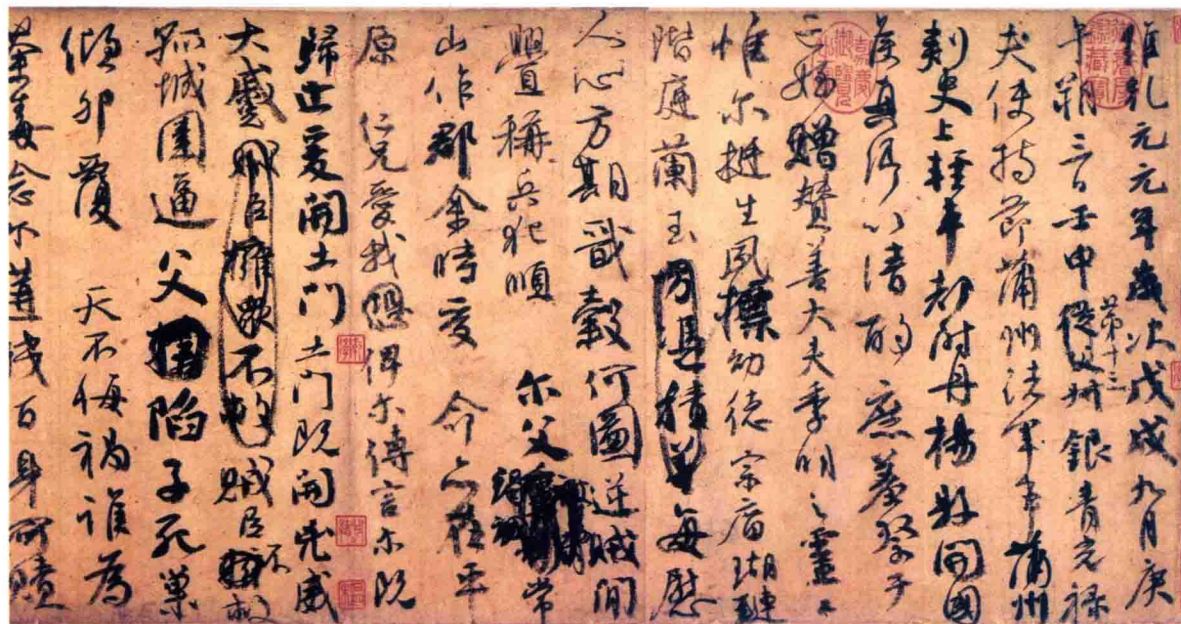
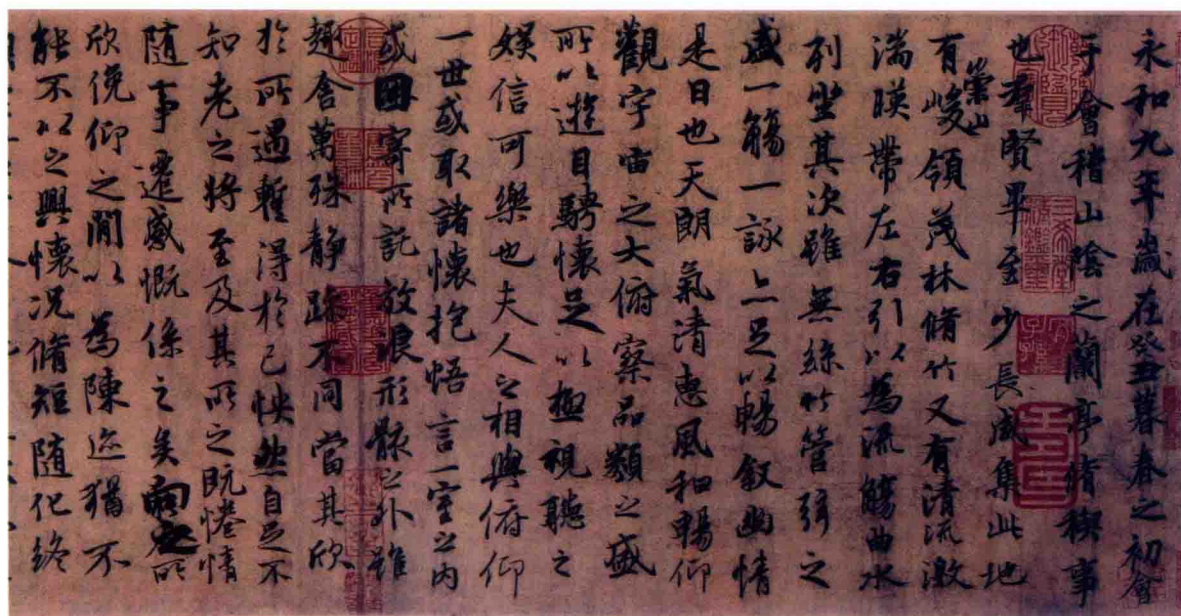

图 1-2-8

4. 草书

草书产生于汉代，是为便捷产生的草写字体。每种字体都有它在民间产生和应用的草书，它包括篆草、隶草、章草、今草和狂草。草书由于快速书写，字形被不断简化，结构愈加紧凑。

草书结构以圆、曲线为主，节奏强烈，似行云流水，流畅而充满激情。汉字演进到草书，可以说是形式简化至了极点。但由于草书不易识别，故无法作为社会上流通的实用文字使用，渐渐发展成为艺术价值为主、仅供欣赏的书法形式。（图1-2-9）

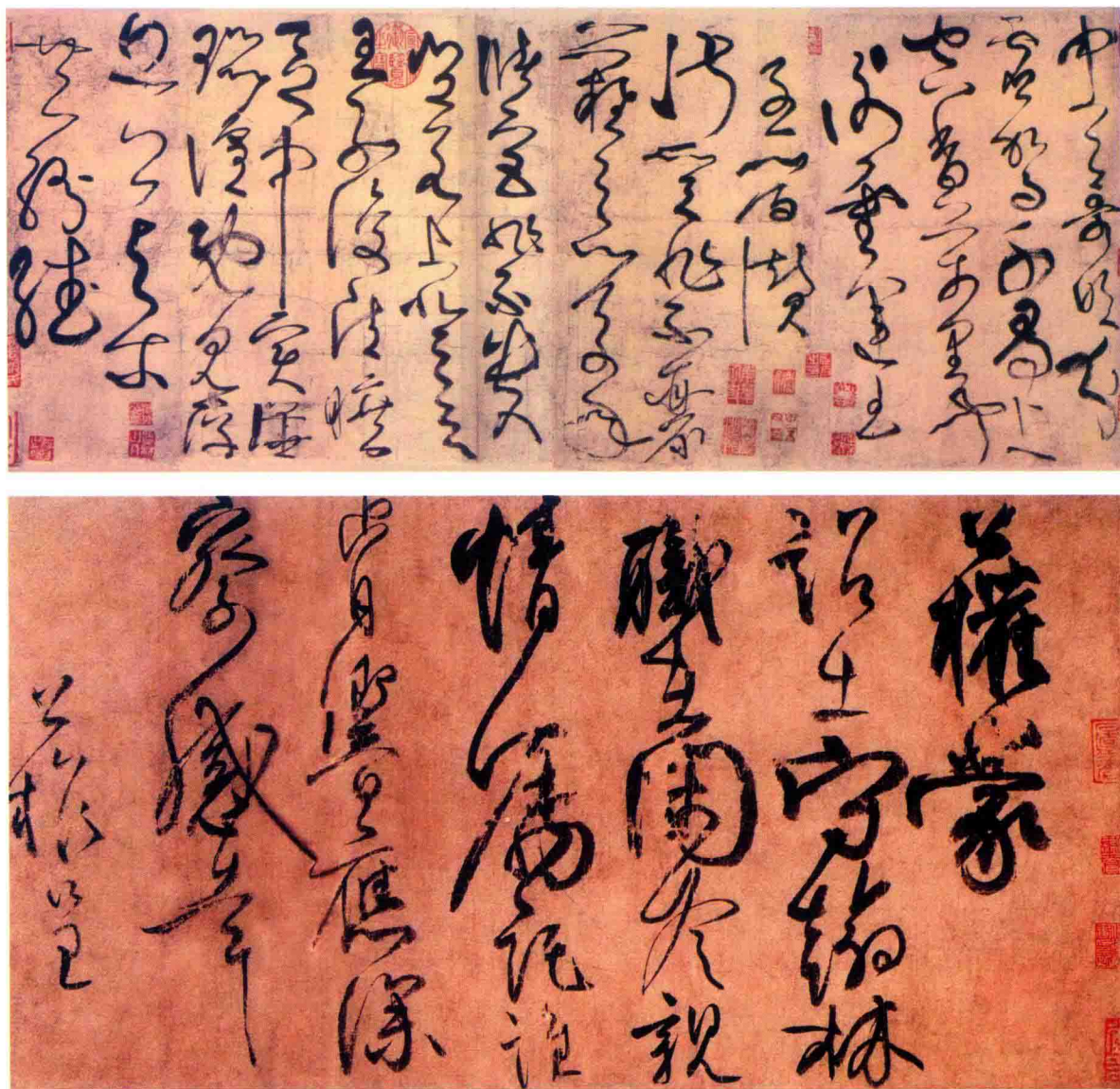

图 1-2-9

三、印刷体阶段

公元 11 世纪中叶宋代毕昇发明了活字印刷，汉字形态进入一个全新的阶段——印刷字体阶段。宋代印刷刻字所用的木版的木纹肌理对汉字字形产生了深刻的影响。传统的印章和石刻技艺给印刷术提供了直接的经验性启示，用纸在石碑上墨拓，按照墨拓进行雕刻，直接为雕版印刷指明了方向。刻工用不同形式的刻刀将木版上的反体字墨迹刻成凸起的阳文，同时将木版上其余空白部分剔除，使之凹陷。版面所刻出的字约凸出版面 1~2 毫米。经过热水冲洗雕好的板、洗去木屑等工序，刻板过程就完成了。这样，雕刻刀在木版上刻写产生了一种横轻竖重、笔画平整的印刷字体“宋体”。

宋体的特征是字形正方、横细竖粗，横划和横、竖划接折处吸收了楷书用笔的特点，有顿角，点、撇、捺、挑、勾与竖画的粗细基本相等，其尖锋短而有力。它是书法用笔和刀法相结合而形成的一种特有的字体，具有典雅工整、优美大方的风格特征。后来渐渐发展起几种不同粗细变化的宋体，其中有“老宋体”“仿宋体”。

老宋体横画很细而竖画粗壮，其特点“横细竖粗，撇如刀、点如瓜子、捺如扫”，笔划严谨，带有装饰性的点线，字形方正典雅、严肃大方，是美术字体之首。老宋体的横竖粗细比例达到 4:1，笔画间对比极为鲜明。之后产生的“仿宋”也叫“新宋”，“仿宋”体是一种改良宋体，比老宋体更加清秀挺拔，笔画粗细一致，讲究顿笔，现在已成为电脑字库照排字体的标准字样。（图 1-2-10）

宋体 仿宋体

图 1-2-10

除了宋体家族，汉字最主要的印刷字体还有近代受到西方无装饰线体影响产生的“黑体”，也叫“方体”。黑体基本特点是横竖粗细一致，方头方尾，点、撇、捺、挑、勾也是方头的，虽不及宋体生动活泼，可黑体浑厚稳健、朴素大方、