

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

文字设计与版式编排

蔡玉硕 朱瑜珠 / 编著

T Y P E D E S I G N

A N D

P A G E

L A Y O U T

中国建筑工业出版社

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

文字设计与版式编排

蔡玉硕 朱瑜珠 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文字设计与版式编排 / 蔡玉硕, 朱瑜珠编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2018.5

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

ISBN 978-7-112-22020-5

I. ①文… II. ①蔡… ②朱… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 ②版式—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293 ③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第060703号

在视觉传达设计专业教学中, 字体设计作为专业基础课程有着举足轻重的地位, 本教材的编写工作本着知识性、学术性、时代性、趣味性相结合的原则, 结合大量的经典案例分析, 努力使各知识点的表述更加直观形象, 以达到学以致用为目的。本书适于视觉传达设计专业及相关专业师生阅读。

责任编辑: 唐旭 张华

责任校对: 焦乐

全国高等院校艺术设计专业课程实验教材

文字设计与版式编排

蔡玉硕 朱瑜珠 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

大厂回族自治县正兴印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 9¼ 字数: 211千字

2018年7月第一版 2018年7月第一次印刷

定价: 30.00元

ISBN 978-7-112-22020-5

(31822)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

21世纪的今天，文字作为有效传达信息的重要工具，字体形象的艺术表述功能受到人们的广泛关注。尽管在强大的设计软件技术的支撑下，字体形象的表现手段日趋多样，但如果忽视字体设计应以信息传达为先导的前提，势必会滑向唯艺术至上，甚至是唯视觉特效至上的设计误区。我们不能简单地将设计理解为符号、造型、色彩的“堆砌”，因为设计也是内容的表达和观点的陈述；我们不能将字体编排理解为字群的组合排列，因为字体设计编排的目的是为了阐明、说服和愉悦。设计是想象的过程，也是创造的过程；设计是结果，也是开始。

文字设计是一项技术与艺术相结合的工作，设计者的综合人文素养与专业水准同等重要。另一方面，在西风东渐的时代背景下，我们必须看到，汉字设计的现状不仅代表着中国设计的发展水平，还会折射出中华民族文化的整体发展水平。利用字体，尤其是汉字这一优秀的视觉语言符号创作出更具时代性、艺术性的作品是中国设计师不可推卸的责任。

在视觉传达设计专业教学中，字体设计作为专业基础课程有着举足轻重的地位，为了避免长篇累牍的知识罗列，在教材的编写工作中我们本着知识性、学术性、时代性、趣味性相结合的原则，结合大量的经典案例分析，努力使各知识点的表述更加直观形象，以达到学以致用为目的。本教材是作者在多年教学实践的基础上完成的。其中第1章、第2章、第3章由朱瑜珠执笔，周莹辅助制图；第4章、第5章由蔡玉硕撰写。为了满足教材编写需要，本教材引用了大量图例，但由于引用的图片来源和整理形式不一，尽管编写组已尽最大努力核对原作者，但仍难以一一标明出处，且个别作品的署名无法确切查证，请有关设计单位和个人见到后与我们联系，在此向原作者表示最真诚的歉意和最衷心的感谢！

由于编者水平所限，不足之处还望各位专家学者批评指正！

目 录

第1章

中西方字体的历史演变

1.1	汉字的起源与形态演变	002
1.1.1	汉字的起源	002
1.1.2	汉字的形态演变	005
1.2	拉丁字母的起源与形态演变	015
1.2.1	拉丁字母的起源与发展	016
1.2.2	拉丁字母的形态演变	018
1.3	数字时代的字体设计	021
1.3.1	电脑字体设计的发展与现状	021
1.3.2	数字时代字体的特征	022

第2章

中西方字体的结构特征与绘写方法

2.1	汉字字体的结构特征与绘写方法	026
2.1.1	汉字字体的结构特征	026
2.1.2	汉字字体的绘写方法	029
2.2	拉丁字体的结构特征与绘写方法	033
2.2.1	拉丁字体的结构特征	033
2.2.2	拉丁字体的绘写方法	035

第3章

创意字体设计

3.1	创意字体设计原则	043
3.1.1	创意字体识别性原则	043
3.1.2	创意字体的个性化原则	043
3.1.3	创意字体的统一原则	043
3.2	创意字体的思维特征	046
3.2.1	意象思维特征	046
3.2.2	趣味化特征	048
3.2.3	个性化思维特征	050
3.3	创意字体的视觉表达	051
3.3.1	通过字的本身而变化	051
3.3.2	通过字体位置变化	054
3.3.3	手绘式的书写变化	056
3.3.4	通过媒介转换变化	059
3.3.5	借助跨界寻求变化	060

第4章

文字设计与版式编排

4.1	文字编排的常识	067
4.1.1	文字编排与视觉规律	068
4.1.2	版式中的视觉元素	071
4.1.3	文字编排与视觉信息的传达	080
4.2	字体与版式风格的流变	086
4.2.1	中国版式风格的发展演变	086
4.2.2	西方版式风格的发展演变	090
4.3	字体编排组合的技巧	099
4.3.1	版面设计中视觉语法的处理技巧	099
4.3.2	版式设计中视觉导向的处理技巧	103

第5章

字体编排设计案例赏析

5.1	招贴中的字体编排设计	108
5.1.1	招贴设计中的字体编排	108
5.1.2	案例赏析	110
5.2	包装中的字体编排	113
5.2.1	包装设计中的字体编排	113
5.2.2	案例赏析	116
5.3	书籍中的字体编排	119
5.3.1	书籍设计中的字体编排	119
5.3.2	案例赏析	122
5.4	标志中的字体编排	125
5.4.1	标志设计中的字体编排	125
5.4.2	案例赏析	127
5.5	网页中的字体编排	130
5.5.1	网页设计中的字体编排	130
5.5.2	案例赏析	132
5.6	影视动画片头字体的编排	136
5.6.1	影视动画片头中的字体编排	136
5.6.2	案例赏析	138

参考文献

第 1 章

中西方字体的 历史演变

本章要点

1. 汉字的起源与形态演变
2. 拉丁字母的起源与形态演变
3. 数字时代的字体设计

1.1 汉字的起源与形态演变

1.1.1 汉字的起源

汉字不仅是中华民族文化的重要标志之一，也是当今世界上硕果仅存的最古老的表意文字之一。虽然我们只能通过一些考古发现和古籍来推测汉字起源的大致时间，但从理论来讲，汉字的起源应远早于我们所知道的。即使是从1959年发现的山东大汶口仰韶文化陶器文字算起，汉字的发展也已经历大约六千年的历史。

有关汉字起源的传说有两类：一类是前文字时期的传说，如结绳记事说、刻契说、河图洛书等；一类是创造文字本身的传说，如仓颉造字说等。从这两类传说中我们可以窥见或揣测汉字产生的缘由、背景及原始文字逐渐向丰富的文字体系发展、过渡的历史状况。在此方面，东汉著名金学家、文字学家许慎在《说文解字·叙》中有一个较成系统的说法：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文与地之宜（仪），近取诸身，远取诸物，于是始作易八卦，以垂宪象。及神农氏结绳为治而统其事，庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄远之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”许慎认为在汉字产生之前，曾有过一个过渡阶段。起初是庖牺氏（伏羲）创作八卦符号用来表示“宪象”，即反映客观世界。其后有神农氏结绳记事，至黄帝的史官仓颉创造了书契文字。八卦—结绳—仓颉造字，代表了古人对汉字起源的看法。

1.1.1.1 八卦符号

八卦是我国古代的一套有象征意义的符号，用“☰”代表阳，用“☷”代表阴，由两个这样的符号组成的八种基本形式，每一卦式均有其基本的象征和意义的指称，即八卦。在此基础上，八卦符号相互搭配还可变化出六十四种卦式，称为别卦。所谓卦，就是以卦的形式来象征、表示、反映某些事物或现象。从这点来说，八卦与汉字的产生均属“观物取象”，在思维方式上有诸多相似之处，只不过八卦是用于占卜，文字则是记录语言；汉字多象形，八卦多抽

象，二者之间在性质与功能目的上确实存在诸多不同。

1.1.1.2 结绳、契刻

结绳是上古时期的记事方法。“结绳而用”的说法在《老子》、《庄子》中都有记载。除了记事，在《易经》和许慎《说文解字·叙》中“结绳而治”、“结绳为治”的记载证明结绳还被用于管理：大事用大结，小事打小结。即使在今天有些少数民族仍在使用这个方法，还有横绳表物，竖绳记时数的说法。在汉语大词典中对“契”的解释是指“用刀雕刻；刻的文字……”。^①契刻为约的方法产生在文字发明之前，与结绳的性质相类似，是用来记录数目的凭信。无论是结绳，还是契刻都不过是先民在创造文字之前帮助记忆和传达意图的方法，既不能表意，也无法完整地记录事件，因此这些方法并不具备文字的性质。

1.1.1.3 仓颉造字

仓颉造字的传说是有关汉字创造最有价值的一个说法。传说古代有三位人物创造了文字，最年长的是梵，创造了印度的文字；第二个人物是佉卢，创造了胡文；最为年轻的仓颉，是汉字的创造者。根据《荀子·解蔽》记载：“好书者众矣，而仓颉独传者，壹也。”传说仓颉是黄帝史官，四只眼睛，张开四目便见鸟兽蹄坑之迹，知分理之可相别异也初造书契（图1-1）。

“仓颉造字”的说法在战国秦汉时期十分流行。《淮南子·本经》中记载：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”《说文解字序》中记载：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”张彦远的《历代名画记·叙画之源流》中解释说：“颉有四目，仰观天象。因俚乌龟之迹，遂定书字之形。造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。是时也，书画同体而未分，象制肇创而犹略。无以传其意故有书，无以见其形故有画，天地圣人之意也。”意思是仓颉受猎人狩猎启发，观察日、月、山、河、湖、星、云及飞禽走兽，而后取其特征，画出画像，造出象形文字献与黄帝，后被人们传播应用，便有了字。虽然这些传说中多离奇怪谈，但从历史发展的角度来说，制定历法需要文字记载，制定神谕也需要行文，人们根据自然物象创造文字的方法确有其可信之处。不过，正如鲁迅先生在《门外之谈》一书中的分析：“但在社会里，仓颉不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个

图1-1 仓颉像

“仓颉造字”的说法在战国秦汉时期十分流行。《淮南子·本经》中记载：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”《说文解字序》中记载：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”张彦远的《历代名画记·叙画之源流》中解释说：“颉有四目，仰观天象。因俚乌龟之迹，遂定书字之形。造化不能藏其秘，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。是时也，书画同体而未分，象制肇创而犹略。无以传其意故有书，无以见其形故有画，天地圣人之意也。”意思是仓颉受猎人狩猎启发，观察日、月、山、河、湖、星、云及飞禽走兽，而后取其特征，画出画像，造出象形文字献与黄帝，后被人们传播应用，便有了字。虽然这些传说中多离奇怪谈，但从历史发展的角度来说，制定历法需要文字记载，制定神谕也需要行文，人们根据自然物象创造文字的方法确有其可信之处。不过，正如鲁迅先生在《门外之谈》一书中的分析：“但在社会里，仓颉不止一个，有的在刀柄上刻一点图，有的在门户上画一些画，心心相印，口口相传，文字就多起来，史官一集，便可以敷衍记事了。中国文字的由来，恐怕也逃不出这个

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室。现代汉语词典[M]. 北京：商务出版社，2012，10：28.

例子。”^①在鲁迅先生看来，汉字是劳动人民集体创造的结晶，而非一人之功绩。

1.1.1.4 陶器符号

在迄今发现的考古资料中，可发现约六千年前的新石器时代的各种陶器碎片。公元前4100年~公元前3600年左右的仰韶文化遗址中，出土了大量的刻有不同符号的陶器，其中出土最多的是西安半坡和临潼姜寨两地，其他还有临潼零口、长安五楼、坵头等处。其后，马家窑文化，如青海东都柳湾马厂类型墓葬遗址；龙山文化，如山东章丘龙山镇城子崖遗址；良渚文化，如杭州良渚遗址；大汶口文化，如山东莒县陵阳河遗址；以及比较接近甲骨时代的江西吴城早商遗址、河南郑州南关外早商遗址等，都存在着数量不等的陶器刻画符号。这些符号基本上分两类：一是以直线为主比较简单的几何形符号，二是接近象形的符号，图画感较强（图1-2）。

郭沫若先生曾经专门研究过陶器刻画符号，认为这些陶器刻画符号无疑是具有文字性质的符号，还明确表示陶器上刻画的符号是中国文字的起源。古文字学家于省吾对某些符号文字还作了解释，如：“工作X，七作十，十作口，二十作II，矛作↑，阜作口……”这些刻划符号都有一定的含义，在其他一些仰韶文化遗址中也有发现，它们的风格与做法也很相似。有人认为这些刻划符号是当时的象形文字，与其后的甲骨文、金文有一定的渊源关系。^②

马家窑文化属于仰韶文化晚期的一个地方分支，是彩陶艺术发展的顶峰。这个时期的纹样大多为三种：一种是两端相交组成的新月形、叶形、花瓣形的植物纹样，二是以弧线与直线相交而构成的三角几何纹样，三是有少量的动物纹和编织纹等其他陶器纹样。马家窑代表作品：彩陶花瓣纹盆、勾叶纹彩陶盆、植物纹彩陶盆、漩涡纹、鱼鸟纹彩陶盆、彩陶鲟鱼纹瓶、曲腹盆等，上面多留有丰富、神秘的刻划符号，其中以弧线与直线相交而构成的三角形纹样最常见。

良渚文化陶器上出现的少量刻划符号和纹饰最接近象形的符号，图画意味浓烈。考古学家在良渚文化遗址中出土的一些陶器上共发现“止”、“刀”、“目”等十多个字。在大汶口文化的刻划陶尊（图1-3）上部与下半部连续排列的圆形几何纹样中间刻有一独立的图文符号，今鉴定为“斤”、“钺”二字。

总之，汉字于六千年前新石器时代的仰韶文化开始萌芽，经历了马家窑文化、良渚文化、龙山文化、大汶口文化六千年的积累和衍化，汉字逐渐形成了以象形图画为主导的文字符号系统，例如：在出土的商代玉戈上发现了笔画描绘感很强的朱书，而甲骨上的朱书字体笔画辨识度更高，经鉴定均具有记事说明的用途，即已具备文字的基本功能。至中华民族灿烂的青铜时代——商，甲骨文字形态臻于成熟。

① 出自鲁迅《门外之谈》。

② 摘自：<http://wenwu.wh5000.com/Html/2009-7-7/200977910025132995.html>

图1-2 新石器时代，刻符陶片

图1-3 大汶口文化，刻符陶尊有“斤”、“钺”二字

1.1.2 汉字的形态演变

字体指同一种文字的各种不同形体，也可指书法的派别。在书法艺术中，字体也通常被称为书体，主要有篆、隶、楷、行、草等。自秦汉以后，字体基本稳定，书法艺术进入自觉时代，此时字体与书体相分离：字体主要是文字学角度的称谓，书法则是艺术学角度的称谓，这二者虽有重合，但在概念上已不尽相同。甲骨上的汉字形态因用利器镌刻在甲壳和牛骨上的缘故，其字形向四方外溢，笔画也显得锐利些。之后，随着书体向金文、篆字、隶书、楷书的转变，汉字的形态渐渐收敛成长方形或方形。草书出现后，用笔手法更加多样灵活，字体形态或严谨工整，或自由洒脱。此外，隋唐时期的活字印刷字体——老宋体也是当时的新创，后经不断发展，又衍生出宋体、仿宋、新宋还有中宋、书宋、报宋、标宋等，这些字体一直沿用至今。

1.1.2.1 篆书形态演变

篆书是大篆、小篆的统称，它是汉字中最古老的一种字体。大篆包括商代甲骨文、周代金文、春秋战国时期石鼓文及通行六国的文字。小篆则是秦始皇统一中国后，经过规范化整理并推行全国的秦体文字。

1. 甲骨文字

甲骨文是我们目前所见最早形成系统的文字。甲骨文指用利器在龟甲、兽骨、牛胛骨上面刻写的文字，也叫“契文”、“卜辞”、“殷墟文字”。商殷王朝常利用龟甲、兽骨占卜吉凶，占卜之后又常于其上写刻卜辞以及和占卜有关的记事文字，已发现的甲骨文单字有4500个左右。甲骨文出土于河南安阳小屯村（殷王朝都城遗址），1899年（清光绪二十五年）才被发现，先后出土达十万

余片。甲骨文大多是用刀笔契刻，又出于殷墟，所以也叫殷墟书契。它不仅是象形文字，而且有许多会意字，同时向指事、形声、专注、假借的完整汉字体系过渡。商王武丁时期的一块刻诃牛甲骨版，正面刻辞150字，背面刻辞50字，字内填朱，色彩明艳，堪称经典（图1-4）。商代后期甲骨文象形字体比例减少，形声字逐渐多了起来。文字趋向定形。甲

图1-4 商，刻辞牛胛骨

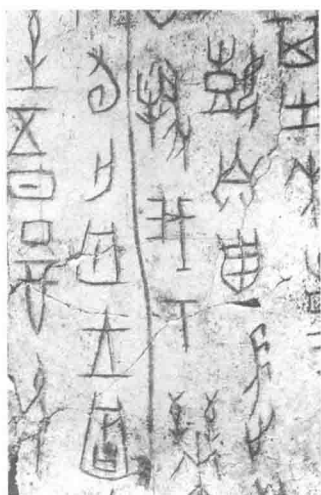

图1-5 殷商，甲骨朱书

骨文字其刀法熟练自如，字形大小不一，大字俊伟豪放，小字俊秀莹丽，清瘦挺拔，结体错落多姿，章法参差疏朗，显露出一种古朴烂漫的意趣（图1-5）。

2. 金文字形

金文是指商周时期铸刻在青铜器上的文字，因多铸于钟、鼎之上，故又被称作“钟鼎文”。钟鼎文是继甲骨文之后在汉字中比较系统的第二种字体，也是书法演变的第二个阶段。金文与甲骨文并存于商周，甲骨文是直接刻在甲骨上，而金文则需模具铸刻。模具质地松软，笔道粗细、直弯可以随意掌握，添以很多圆笔，较之前字形渐趋整齐、健壮许多，笔画显得朴素厚重些，体现了圆润的自然美，在布白上有疏有密，比甲骨文更耐人寻味。金文铭文凹下去的阴文叫“款”，凸出来的阳文叫“识”，通常说的“钟鼎款识”也是金文的代称。

金文应用的年代，上自商代的早期，下至秦灭六国，约一千二百多年。早期金文比甲骨文更象形，多有圆浑肥厚的笔画和点团，字势多呈纵势，字形常常出现斜向并带有半弧形，似有环状运动的线条，故金文字形结构开阔，显得平整稳定而又灵活多变。后期钟鼎文合体象形字基本消失，字形开始大小趋于一致，形态趋向优化，行列比较整齐，给人以秩序美感。文字的结字结构进一步完善和系统化，线条更趋艺术性和创造性。

金文代表作有《墙盘》（图1-6）、《毛公鼎》（图1-7）、《大盂鼎》、《散氏盘》、《秦公敦》等。

3. 石鼓文

战国时代秦国的文字，在唐代发现刻在十个鼓形的石碣上，每一石鼓刻均有一首四言诗（图1-8）。每首刻有六七十字，结字严谨，方正匀整，舒展大方，线条均整饱满圆润，笔意浓厚，其内容主要是歌颂秦王，田园之美和游猎之盛。石鼓文与秦始皇统一六国后的小篆已十分接近。

唐代张怀瓘在《书断》中对石鼓文的评价尤具代表性：“体象卓然，殊今异古。落落珠玉，飘飘纓组。仓颉之嗣，小篆之祖。以名称书，遗迹石鼓”。韩愈也曾作《石鼓歌》：“鸾翔凤翥众

图1-6 金文《墙盘》

图1-7 金文《毛公鼎》

图1-8 先秦, 石鼓文拓片

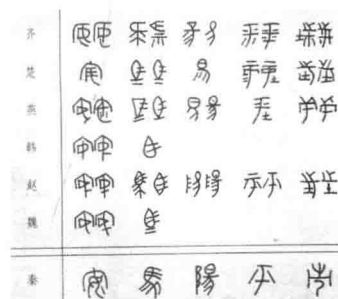

图1-9 秦, 统一文字表

仙下, 珊瑚碧树交枝柯, 金绳铁索锁钮壮, 古鼎跃水龙腾梭。”还有苏东坡、杜甫、欧阳询等均有称颂石鼓文字形道劲灵动的诗篇。

4. 小篆

小篆是秦代通用字体, 由丞相李斯在大篆基础上简化而来, 所以又称秦篆。从今人整理的秦代统一文字表上可以清楚地看出秦统一前各诸侯国文字的差异(图1-9)。小篆是篆书发展至高峰期的标准体, 用笔纯净圆润、稳健流畅; 笔画粗细均匀, 结构狭长、疏密匀停、端庄稳重; 向上或向下引长的线条成为其强调纵势的主要特征。小篆的代表作有秦代的《泰山刻石》(图1-10)、《绎山刻石》、《琅琊台刻石》碑帖等, 均传为秦相李斯所书。

清代著名书法家杨沂孙(1813-1881年), 篆法精纯, 传世书迹也较多。其中以《赠少卿尊兄七言联》纸本墨迹最著名(图1-11)。他的书法主要特点为字迹笔画劲利, 布局严谨、疏朗开阔, 自成一派。

1.1.2.2 隶书形态演变

隶书, 又称“汉隶”, 是由篆书简化演变而成的一种字体。隶书萌生于春秋战国时期的手写体, 在东汉时发展至顶峰。隶书上承篆书遗脉, 下开楷书、行书、草书之源, 隶书的形成是书法艺术发展中非

常重要的一个转折点。依据学术界的观点：甲骨文至秦小篆为古文字系统，隶书和至今使用的楷书则为今文字范畴。早期秦隶书的字形构造保留篆书形迹较多，杂有竖长形，但已明显变得隶化简约起来，后来在使用中不断根据实际需求进行加工发展，在笔势结构上已经是与小篆完全不同的两种字体了。

到了西汉初期，隶书逐步取代了篆文。隶书在广泛使用过程中笔势也不断变化。西汉中期以后使用的隶书称汉隶，字形横宽竖短波势突出。东汉中期出现的新体称为八分，在大量的汉简中，最有代表性的是“居延汉简”、“敦煌汉简”等。“居延汉简”发现于甘肃和内蒙古两地的额济纳河两岸等地。在字体形态上，汉隶简书洗尽篆意：形体方正，笔画匀称，起落精到；用笔舒展而富弹性，波挑凸显，用墨枯润相间。“波挑”是隶书主笔画书写的主要特征，但在一个字中“波挑”通常只用一次，故有“雁不双飞”之说。由于主笔的运动势态是从左向右横向移动，因此隶书横画书写效果较为强烈。虽然隶书字体形态多给人以扁方之感，但隶书字形并不都是扁的，常常横画少的呈扁形、横画多的呈方形、笔画繁复的就更长了。因此，隶书是随字的横画多少而立形，整篇文字形态各异，或扁或长交替出现，显得生动而富有变化。

东汉是隶书成熟和鼎盛时期。当时又盛行碑刻，民间作品大量涌现，碑刻作品风格各异，主要有：《礼器碑》（图1-12）、《乙瑛碑》（图1-13）、《史晨碑》、《华山庙碑》、《张景残碑》、

图1-10 秦，《泰山刻石》

图1-11 清，杨沂孙《七言联》

图1-12 东汉，《礼器碑》

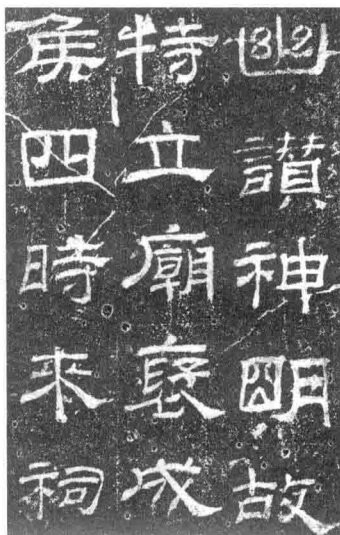

图1-13 东汉，《乙瑛碑》

图1-14 东汉,《曹全碑》

图1-15 东汉,《张迁碑》

图1-16 东汉,《鲜于璜碑》

《朝侯小字残碑》、《熹平石经》、《曹全碑》(图1-14)、《韩仁铭》、《张迁碑》(图1-15)、《鲜于璜碑》(图1-16)、《石门颂》(图1-17)等。期间出现了许多杰出的隶书大家,如郑簠、金农、邓石如、伊秉绶、赵之谦等。这些名家的隶书总体特点是在学习了汉碑字体基本造型基础上,通过创新巧妙融入篆、草、楷、行书中有特点的笔法,用笔、用墨重变化:枯、涩、温、润,相映成趣。

1.1.2.3 楷书形态演变

楷书也被称为正书或真书,指具有法度的楷模之书。楷书由汉代隶书演化而来,它保存隶书结构,放弃了隶书的波挑笔画,字体更显内敛端庄。楷书始于汉末,盛行于魏晋南北朝和唐代,其笔法形成于由隶至章草、今草的演变过程之中。汉末已出现非隶非楷、亦隶亦楷的“隶楷书”。魏晋时期,正在形成中的行书与楷书相互作用,楷书基本定型,进入成熟期。最早的楷书书法家是三国时期魏国的钟繇,我们见到的最早的书帖就是他写的《宣示表》。到魏晋南北朝时出现了半隶半楷的书体,如《左传》等,而后东晋王羲之把古朴的楷书变得形体更加优美,他书写的楷书《黄庭经》,还有其子王献之楷书的《洛神赋》历来被书法家临习。此时期楷书的特点:字形方正秀丽,平整规矩,强调结构平整之美。笔画横平竖直,完全是用点、线笔法组成,楷书点画形态上丰富多变,如“永字八

图1-17 东汉,《石门颂碑》

折中五五之月人

法”中的八个基本点画，各具态势，法度备尽，乃楷模之字。

楷书发展到唐代时已成为官方的正统书体。唐初楷书呈鼎盛之势，最著名者有欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷，人称“初唐四杰”。特别是欧阳询对楷书的结体和笔法进行了改造，使楷书的点画皆有法度，书写更为成熟。中唐时期的大书法家以颜真卿为杰出代表，颜楷是

图1-18 中唐，颜真卿碑帖

图1-19 晚唐，柳公权碑帖

楷书发展史上的一座新的里程碑，唐代楷书笔法在他的笔下得到了最完美的总结（图1-18）。他开创了筋肉丰满、骨骼雄秀、气势开张的“颜体”。颜真卿传世碑帖较多，一直为后世所推崇拜临。晚唐柳公权，是又一位异军突起的书法大家（图1-19）。在颜字基础上进一步强调起笔收笔、转折暗过以及钩点出锋的提按，使笔画极富骨感之美。后人将二人的书法艺术成就颜书并称“颜筋柳骨”，对后世产生了深刻的影响。

1.1.2.4 行书形态演变

俗话说：行书是楷书在走，草书是楷书在跑。说明行书是介于草书和楷书之间的一种字体。后人猜测行书的出现可能是因为所书写的东西不太重要，所以形体笔画稍显自由随性，久而久之便形成了行书。唐代的张怀瓘说：“行书非草非真，离方遁圆，在乎季孟之间，兼真者谓之真行，兼草者谓之行草。”

相传行书始于汉末，至东晋趋于成熟并流传至今。行书的特点是保持楷书的规矩，适当运用草书的连笔和减少笔画，点画常牵丝引带，笔锋活泼自然，整篇文字阅读起来宛如行云流水一气呵成。在书写时如果楷书成分多，草书部分少就称为行楷，反之就称为行草。总体来看，行书书写便捷又容易辨认，具有较强的实用性和艺术性，所以沿用至今。

行书发展史上，第一位载入史册的是东汉书法家刘德升。据说刘氏行书“虽以草创，亦办妍美，风流婉约，独步当时”，刘氏行书并没有流传下来，我们现在能够见到最早的行书作品是钟繇的《墓田丙舍帖》。而真正使行书的书写技巧臻至臻完善，且形成相对独立书体的当首推东晋时期的王羲之。王羲之的行书是文人流派书法杰出的典范，他的代表作《兰亭序》有“天下第一行书”之称（图1-20）。他创建的行书体系，融平正和欹侧于一体，后世文人书家无不直接或间接地受其影响。