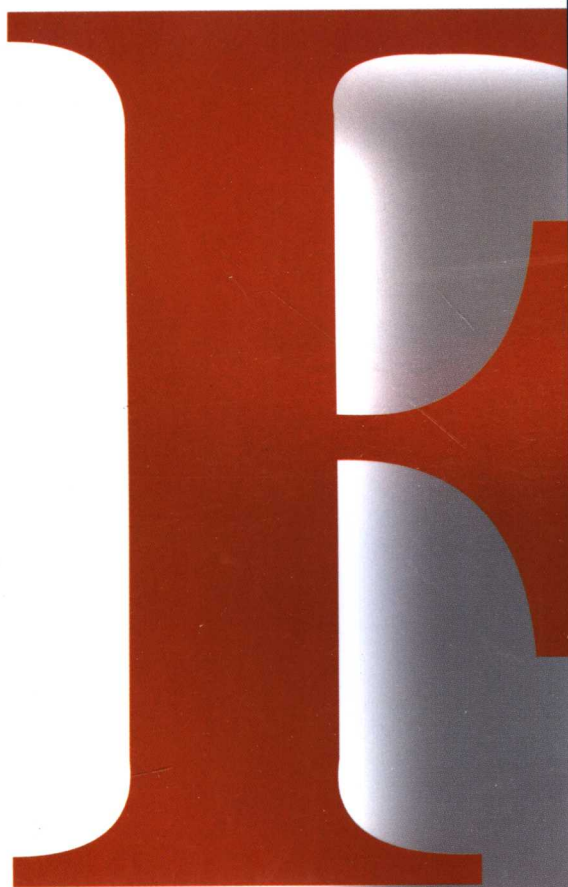

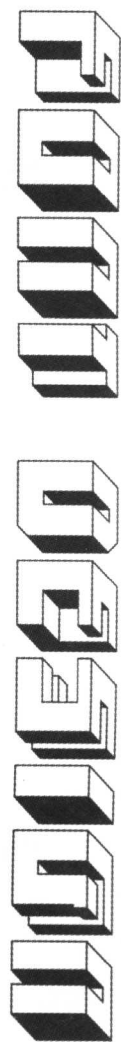
高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

◎主编 赵振乾

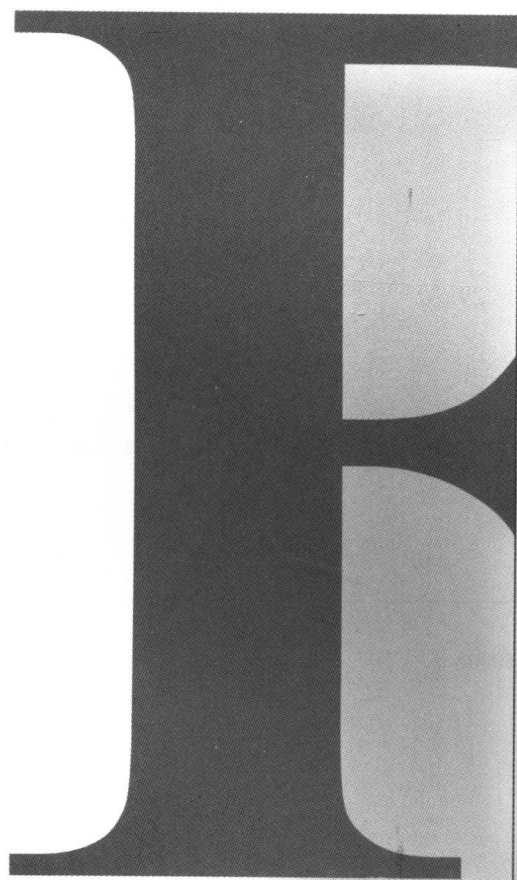
河南科学技术出版社
HENAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

字体设计

◎ 主编 赵振乾

高等院校艺术设计专业系列教材

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

《字体设计》编委名单

主 编 赵振乾
副主编 张建琦 郭伟胜
编 委 孟庆红 胡俊涛 蔡玉硕

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/赵振乾主编. —郑州:河南科学技术出版社, 2007.9
(高等院校艺术设计专业系列教材)
ISBN 978-7-5349-3572-5

I. 字… II. 赵… III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第162292号

出版发行:河南科学技术出版社
地址:郑州市经五路66号 邮编:450002
电话:(0371) 65737028

责任编辑:董 涛

责任校对:徐小刚

封面设计:张 伟

版式设计:张 伟

印 刷:河南第二新华印刷厂

经 销:全国新华书店

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:11.75 字数:200千字

版 次:2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印 数:1—2000

定 价:26.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系。

前言

众所周知，世界大部分民族都有自己的文字和书写文字的技巧，因此也都有自己的“字体”。然而“字体设计”作为一种独立的艺术门类，以及在文献资料中对这一词语的广泛使用，还是不太久远的事。

简言之，字体设计是以文字本身的结构形式，根据一定的目的要求，合理地安排字形结构以及字形之间的排列组合，达到完美视觉形象的文字造型艺术。字体设计是艺术设计中的重要组成部分，是其他表现形式不可替代的艺术门类。

文字最重要的功能是记录信息。从语言学来看，语言大致可分为三种：声音语言、动作语言、符号语言。前两种语言是所有生物最直接且共通的特性，只有符号语言为人类独有，而且它是文明进步的重要标志。在人类进化过程中，许多生物退化、灭绝了，而文字的诞生大大加快了人类的进化，使之在短短的数千年成为地球上万物之主宰。

面对21世纪，在艺术设计领域里无论如何多样、复杂，多么富于时尚，如果没有把字体设计作为信息传达的先导，势必影响信息传达的准确性。如今，许多企业、工厂、学校都采用文字作为标志，许多著名企业的商标都是以文字为基础进行设计的。文字标志推动了文字设计的多样性、丰富性和时代气息，很多设计师都把字体设计视为一种能驾驭一切的语言符号，并把字体设计放到了极为重要的位置。

字体设计在现代社会生活中有着越来越重要的意义。文字不仅是用来记录语言的符号，而且它的形体美给人以强烈的艺术感受。笔画的粗

细以及形式结构的多变所产生的体积感、质感和力量感，均能产生不同的审美效果，或端庄凝重，或柔丽飘逸，千姿百态，美观实用。这些审美效果起着美化人类生活的重要作用。人们对字体设计的需求，无时不在，无处不有，尤其在现代视觉传达艺术中，字体设计有着极其重要的作用。因此，它是每个艺术设计人才必须具备的基本素养，肩负培养艺术设计人才任务的高等院校，在专业素质教育中更应引起高度重视。

本书由河南大学赵振乾主编并负责统稿，张建琦、郭伟胜、孟庆红、胡俊涛、蔡玉硕参与了各章节的编写，在此表示谢意。

编 者

2007年3月10日

目 录

上篇 中文字体设计

第1章 中文字体发展简史	001
1.1 汉字的起源	001
1.2 字体的类别与流变	004
第2章 规范字体	017
2.1 常用规范字体简介	017
2.2 规范字绘写应注意的基本问题	023
第3章 创意字体设计	027
3.1 创意字体的概述	027
3.2 创意字体的表现	043
第4章 汉字创意字体的应用	050
4.1 汉字字体的现代表现形式	050
4.2 文字编排创意设计	053
4.3 汉字在平面设计媒体中的应用	061
4.4 书法篆刻在现代设计中的应用	071
第5章 中文字体设计实例赏析	075

下篇 外文字体设计

第6章 拉丁文字体简介	106
6.1 拉丁文字体的演变	106
6.2 常用拉丁字体	117

第7章 外文创意字体设计	121
7.1 创意字体发展概况	121
7.2 外文创意字体的表现	135
第8章 外文创意字体的应用	146
8.1 创意字体在版式设计中的运用	146
8.2 外文创意字体在艺术设计中的应用	160
第9章 外文字体应用实例赏析	171
参考文献	181

第1章 中文字体发展简史

本章要点

1. 了解汉字的起源、类别与流变。
2. 掌握真、草、隶、篆、行五种字体的风格特征和代表作品，以及印刷字体的发生与发展。

1.1 汉字的起源

中国是文明发达最早的国家之一。汉字同样是世界上使用历史最长的文字，从我国现行文字的远祖——1959年发现的山东大汶口文化陶器文字算起，至今约有6 000年的历史。

关于汉字的起源，我国自先秦典籍以来就有零星探索，到东汉许慎《说文解字·叙》，有了一个较系统的说法：“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，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，见鸟兽蹏迒之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”

八卦—结绳—仓颉造字，代表了古人对汉字起源的看法。我们认为，许慎的说法有其合理的因素。首先，他说明了文字的诞生是随着社会发展而出现的。其次，他说明了文字不是一下子就出现并成熟的，它是经过一定演变过程的。还有，他所提出的汉字字形取材于自然界等观点，也都符合现代科学的结论。

但是，许慎毕竟受到时代的局限，不可能系统地探讨汉字的源始。他说的“结绳为治，而统其事”只是说明了“结绳”是文字创造之前帮助记忆或传达某种意图的一种方法，不等于文字，也不可能发展成为文字。关于仓颉造字的传说，鲁迅在《门外之谈》中作了科学的分析。他说：“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，恐怕也逃不出这个例子。”这里鲁迅告诉我们：汉字是劳动人民集体创造的。历史上曾有些人专门作过整理文字的工作，但文字不能完全归功于这少数整理文字的人。

如果我们把这些典籍中的记载与最初的文字和已成体系的甲骨文结合起来考察，就会看到其中的合理内核：汉字确实是人们仰视俯察、博采众美的结果，是先民们对宇宙万物的审美观照。虽然先民们创造文字之初，只是为了实用的需要，但他们创造文字的取材与方法，却使文字与艺术有着不可分割的联系。

汉字的萌芽，据迄今发现的考古资料，可追溯到约6000年前的新石器时代。公元前4100年~公元前3600年的仰韶文化遗址中，出土了大量的陶器刻画符号，其中出土最多的是西安半坡（图1.1）和临潼姜寨（图1.2）两地，其他还有临潼零口、垣头、长安五楼、郃阳莘野、铜川李家沟等处。其后的马家窑文化（如青海东都柳湾马厂类型墓葬遗址，图1.3）、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（图1.4）、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。这些珍贵的资料，使我们更清晰地看到，从仰韶文化陶器刻画到殷墟甲骨文，汉字的发展完全是一脉相承的。仰韶文化的陶器刻符已不是单纯的符号，它包含了原始文字的因素。在山东大汶口发现的陶器刻符中

就有代表一种语意的符号文字，已经有形可识，有义可辨。如“炅”的象形字，如图1.5所示，上面是日，中间是火，下面是山。意象在太阳光照下，山上起了火。这种意符文字，可以看作是合体图画

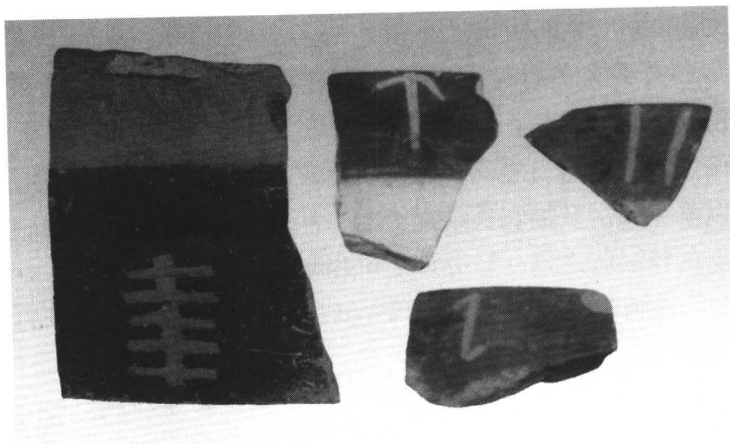

图1.1

意字，它充分显示了先民们高度的概括与神奇的艺术表现能力。在已成体系的甲骨文中，这种充满生命力的象形文字就更多了，较之同时期的图案来看，这种具有语意的线条造型更生动、更神奇，天地造化之美不可言状。

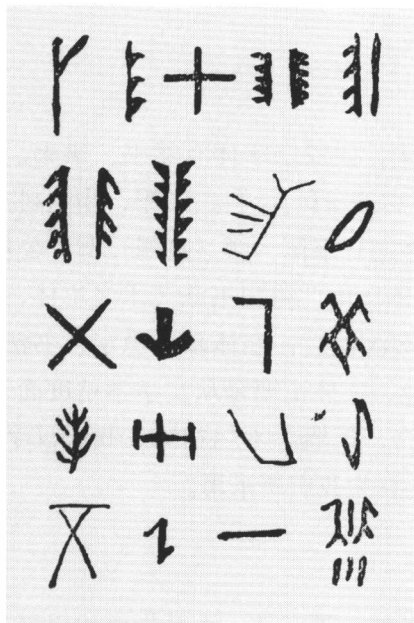

图1.2

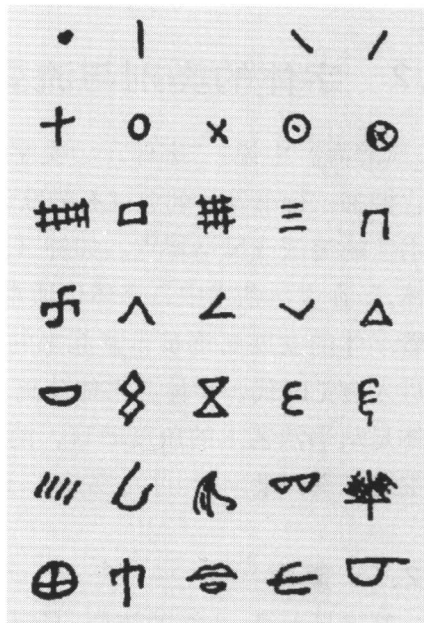

图1.3

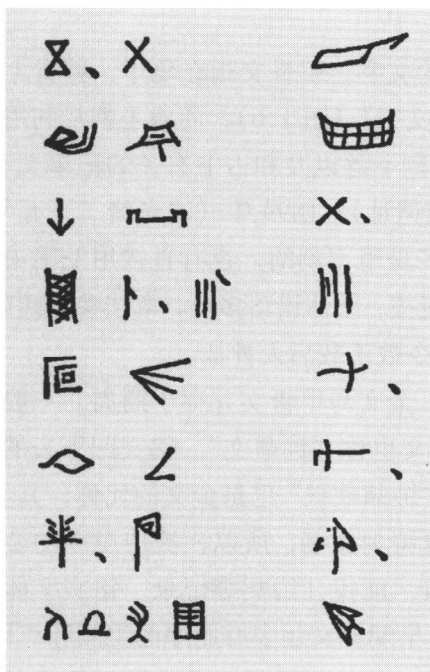

图1.4

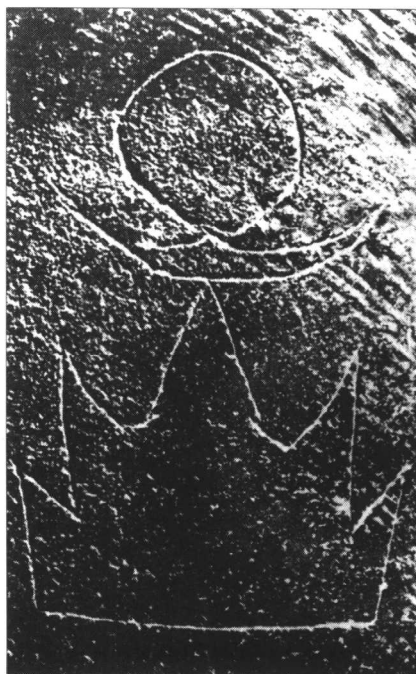

图1.5

总之，汉字于 6 000 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、大汶口文化的积累和发展，形成了以象形图画为主导的文字符号系统，到了约 3 000 年前奴隶社会的商代甲骨文时期臻于成熟。

1.2 字体的类别与流变

《辞海》中说：“字体，①文字的结构形式。如汉字字体有篆书、隶书、草书、楷书、行书等。韩愈《石鼓歌》：‘字体不类隶与科。’科，同蝌，指蝌蚪文。②书法的流派或风格特点。如钟（繇）王（羲之）字体、颜（真卿）柳（公权）字体。”在书法艺术中，字体也通常被称为书体。由此得出书法艺术之书体，是随着字体的发展而逐步丰富起来的。我国自秦汉以后，字体基本稳定，书法艺术进入自觉时代，字体与书体分离。概括地说，字体主要是从文字学角度而言，书体是从书法艺术的角度而言，两者虽有重合，但概念不尽相同。我国汉字字体主要有篆、隶、楷、行、草等，这些字体一直为我们所采用。

1.2.1 篆书

篆书是大篆、小篆的统称，是汉字中最古老的一种字体。大篆指商代甲骨文、周代金文、春秋战国时期的石鼓文及通行六国的文字。小篆指秦始皇统一中国，经过规范化整理后推行到全国的文字。

(1) 甲骨文：是目前所见最早形成系统的文字。甲骨文指在龟甲、兽骨上面刻写的文字，也叫“契文”、“卜辞”、“殷墟文字”（图 1.6）。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。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 10 万余片。甲骨文大多是用刀刻的，也有直接用毛笔书写的，其刀法熟练自如，字形大小不一，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。字体之精美，令数千载后人神往。

(2) 金文：是指铸刻在青铜器上的铭文。金文与甲骨文并存于商周，一般分礼器和乐器两大类。礼器以鼎为最多，故金文也称“钟鼎文”。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。其实，不仅在钟鼎上铸有文字，在其他古铜器上也铸刻文字，所以，流传至今的金文资料十分丰富。周代金文内容多为有关祀典、征伐、约契等记录。铭文字体渐趋整齐雄伟，笔画朴厚、圆浑，字数约 500 字。早期金文还多有肥厚的笔画和点团，字势多呈纵势，常用斜向与环状运动的线条，故结构开阔，平整稳定而又灵活

图1.6

多变。代表作有《墙盘》(图1.7)、《散氏盘》(图1.8)、《毛公鼎》、《大盂鼎》、《秦公敦》等。

(3) 石鼓文：战国时期秦国的文字，是在唐代发现的刻在10个鼓形石上，每一个石鼓周围刻有一首四言诗(图1.9)。石鼓文线条均整，结字严谨，具有这一时期文字的典范性，与秦始皇统一六国后的小篆已十分接近，被称为“小篆之祖”。

(4) 小篆：秦代通行的字体，大篆的对称。小篆在大篆基础上形成，是篆书发展至高峰期的标准体。它用笔纯净、圆润、稳健、流畅；笔画均匀，结体狭长，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。代表作有秦代的《泰山刻石》(图1.10)、《绎山刻石》、《琅岈台刻石》等。

图1.7

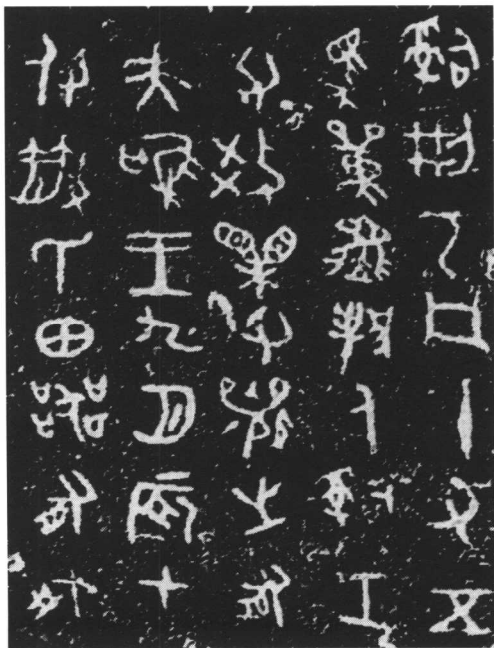

图1.8

图1.9

图1.10

1.2.2 隶书

隶书也叫“佐书”、“史书”，是由篆书简化演变而成的一种字体。晋·卫恒《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”又说：“隶书者，篆之捷也。”隶人佐书，就是说隶书是徒隶们所写的字体，最初是篆书的辅助字体。

隶书萌生于春秋战国时期的手写体，成熟并盛行于汉代。它上承篆书遗脉，下开楷书、行书、草书之源，无论从应用文字的进一步规范定型化，或书法艺术的发展方面看，隶书的出现都是一个重要的转折点。学术界把甲骨文至秦小篆划为古文字系统，把隶书和至今使用的楷书划为今文字范畴，是非常确切的。

早期隶书，字形构造保留篆书形迹较多，但已明显简约隶化，后在使用中加工发展，成为笔势结构与小篆完全不同的两种字体。以小篆与隶书作一比较就会发现：篆书呈纵势，隶书是横势；篆书繁复，隶书简便；篆书对称端庄，隶书姿势多样；篆书笔画基本粗细一致，纯用圆笔，转多折少，主笔次笔不明显；隶书笔画则有粗细轻重之分，用笔有提按，起笔有方圆，最重要的是有了明显的主笔次笔之分。隶书主笔的主要特征是“波挑”，在一个字中波挑通常只用一次，故有“雁无双飞”之说。由于主笔的运动势态是横向的，因此隶书用笔横势强烈；但隶书字形并不都是扁的，常常是扁、方、长交替出现，随字的横画多少而立

形,显得生动而富有变化。东汉是隶书成熟和鼎盛时期。当时碑刻盛行,民间无名书家大量涌现,作品蔚为大观,美不胜收。其代表作品风格各异,主要有:

①端庄典雅、法度森严者,如《礼器碑》(图1.11)、《乙瑛碑》、《史晨碑》、《华山庙碑》、《张景残碑》、《朝侯小字残碑》、《熹平石经》等。②飘逸秀丽、舒展洒脱者,如《曹全碑》(图1.12)、《韩仁铭》、《孔彪碑》等。③雄浑奇崛、拙朴厚重者,如《张迁碑》

(图1.13)、《鲜于璜碑》、《封龙山颂》等。④恣肆烂漫、大气磅礴者,如《石门颂》(图1.14)、《郾君开通褒斜道刻石》、《杨淮表记》、《郾阁颂》、《西狭颂》等。

秦汉隶书墨迹是学习研究隶书的重要资料,如《云梦睡虎地秦简》、《马王堆帛书》、《居延汉简》(图1.15)、《武威仪礼汉简》、《甘谷汉简》等。

隶书至清代与篆书一起复兴,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。他们的隶书总体特点是以汉碑为基础,而又独具匠心地融入篆、草、楷、行书的笔法,用墨注重变化,枯涩温润,相映成趣。

图1.11

图1.12

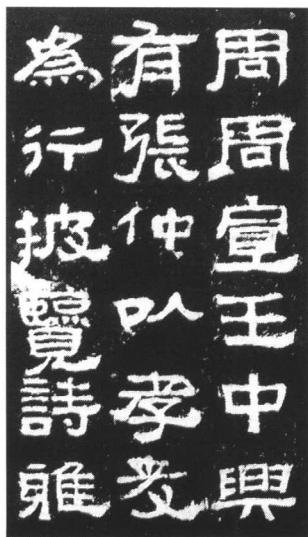

图1.13

图1.14

图1.15

1.2.3 楷书

楷书又称正书或真书，指具有法度的楷模之书。楷书由汉代隶书演化而来，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，对彼此的定型产生了一定影响。从钟繇、王羲之等人的楷书看，当时楷书已相当成熟而且定型化。楷书字形方正，尤其典型的标志是在笔法及点画形态上丰富多变，如“永字八法”中的八个基本点画，各具态势，法度备尽，遂为楷模。

楷书始于汉末，盛行于魏晋南北朝和唐代，并一直通行到现在。从书法审美的角度看，楷书的发展可归结为三个历史阶段，即晋楷、魏楷和唐楷。

(1) 晋楷：发端于三国魏人钟繇，完成于东晋二王（王羲之、王献之）。其后这一派系的楷书流传整个南朝，由僧智永（王羲之七代孙）继承并发扬光大，在笔法和审美意蕴上与钟、王一脉相承。钟繇楷书字形或正或扁，用笔敦厚，尚具隶意。代表作有《宣示表》、《贺捷表》（图 1.16）、《荐季直表》、《还示贴》等。二王楷书形体趋方，笔法完善，点画规范，技巧精微。代表作品有王羲之《乐毅论》、《黄庭经》（图 1.17）、《东方朔画像赞》、《孝女曹娥碑》；

王献之《洛神赋》(图1.18);僧智永《真草千字文》中的楷书等。晋楷对唐代楷书有着深刻的影响。

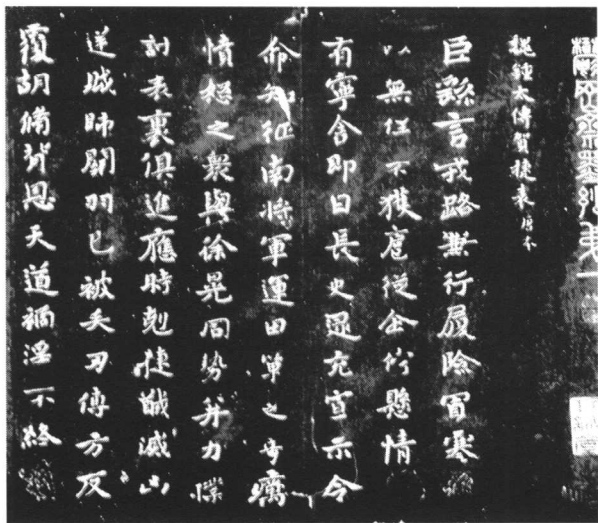

图1.16

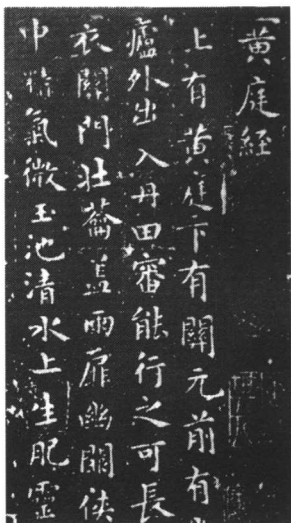

图1.17

(2) 魏楷: 是北魏碑版及北魏前后风格相近的碑志石刻的总称。包括墓志、造像、碑碣及摩崖石刻等。它们大多是民间书手所作,在用笔和点画形态上保留了隶书的某些特征,钩点出锋多偏侧,字形结构也稍欠稳定,但这恰恰又构成了它雄浑朴茂、天真烂漫、自然天成的风貌,成为迥异于二王楷书而颇有独特个性的审美典型。魏楷碑刻遗迹宏富,特别是从北魏至北周,数以千万计。如《嵩高灵庙碑》(图1.19)、《龙门造像记二十品》(图1.20)等。

(3) 唐楷: 指唐以后产生的与晋楷、魏楷风格不同的楷书。唐代是楷书发展的顶峰,作为字体,楷书在唐代得到了最后的完善。唐初楷书呈兴盛之势,最著名者有欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷,人称“初唐四杰”。其中欧、虞、褚影响最大。欧阳询楷书用笔方厚,骨力沉着,结体平中寓险,尤以左侧陡削、右侧舒展为特征

图1.18

图1.19

(图 1.21)。虞世南楷书用笔骨力内涵，结体端雅闲和。褚遂良得二王风韵，广采博取，自成一家（图 1.22）。中唐楷书以颜真卿为杰出代表。颜楷是楷书发展史上一座新的里程碑，是唐代楷书的集大成者，楷书笔法在他的笔下得到了最完美的总结（图 1.23）。他开创了新的刚健有力、端庄雄伟、气势开张的一代书风。传世碑帖较多，一直为后世所景仰。晚

图1.20

图1.21

唐柳公权，是继承颜真卿楷书的又一位大家（图 1.24）。他在颜楷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，使华饰现象更为强化。后人将其艺术成就与颜书并称“颜柳”。

图1.22

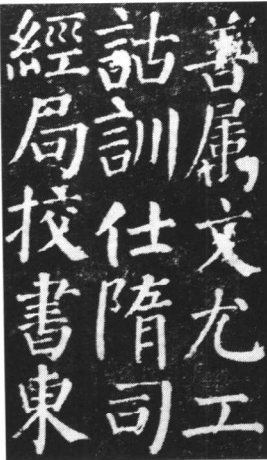

图1.23

图1.24

1.2.4 行书

行书是介于草书和楷书之间的一种字体。唐人张怀瓘说：“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。”行书由隶书演化而来，相传始于汉末，至东晋趋于成熟并流传至今。行书兼具楷书的规矩和