

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

ERSHIYI SHIJI

ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO

MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

ZITI SHEJI

字体设计

主编 焦长虹

● 湖南美术出版社

ZITI SHEJI

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

字体设计

主 编：焦长虹

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 焦长虹主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2007. 7

(二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材)

ISBN 978-7-5356-2744-5

I. 字... II. 焦... III. 美术字—字体—设计—教材
IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第088492号

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材 字体设计

主 编: 焦长虹

责任编辑: 许 涌

责任校对: 彭 进

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8.25

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

版 次: 2007年7月第1版

2007年7月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2744-5

定 价: 47.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材
编委会

总主编：黄宗贤

彭本人

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

马一平

文红

王豫湘

龙全

吕小瑞

许平

许亮

全森

刘俊

孙延俊

李蔚青

李白玲

李彤

宋群

吴永强

吴昊

陈航

陈琦昌

张小鹭

张苏

张宝洲

张春新

赵健

赵培生

胡绍中

贺万里

贺丹晨

唐英

梁昭华

戚跃春

黄宗贤

黄建成

谢正强

程丛林

彭本人

焦长虹

詹文瑶

魏小杰

选题策划：彭本人

总编辑：墨夫

总监制：汪华

总体设计：白阜

ERSHIYI SHIJI ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO

字体设计

编委会

主 编：焦长虹

副主编：宋 群

编委会：（按姓氏笔画顺序排列）

马 东

宋 群

焦长虹

童曼之

满 浩

目 录

第一章 汉字书体的起源和演变	1
第一节 汉字的历史	1
第二节 汉字的演变	8
第二章 汉字的基本结构	2 8
第一节 美术字的构成要素	2 8
第二节 美术字的造型规律	2 9
第三节 汉字的基本字体	3 4
第四节 变体美术字	3 9
第三章 拉丁文字的起源和演变	6 3
第一节 拉丁文字的起源和发展	6 3
第二节 拉丁字母的各种字体	6 9

第四章	绘写拉丁字母的基本要求	7 0
第一节	拉丁字母的造型结构	7 0
第二节	绘写拉丁字母的基本要求	7 3
第五章	字体设计程序与应用	7 5
第一节	字体设计的基本知识	7 5
第二节	字体设计的基本程序	7 9
第三节	字体的应用	8 0
第四节	现代文字设计的发展	1 2 2

第一章 汉字书体的起源和演变

第一节 汉字的历史

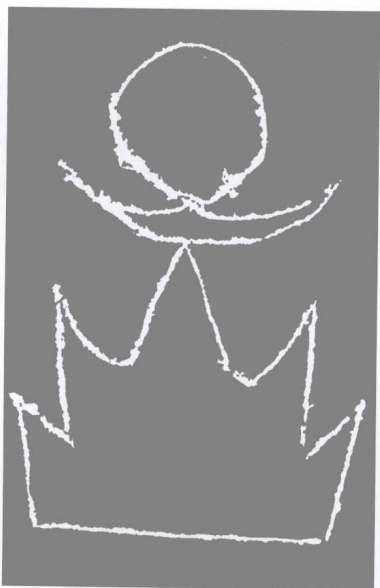

图1 大汶口陶器上刻划的符号

我国是世界文明古国之一，有着悠久的历史 and 光辉灿烂的传统民族文化。汉字是在中华民族文化的哺育下形成和发展的，在这漫长的历史长河中，它起源于原始的图形符号，历经殷商甲骨文、秦小篆、汉隶书、魏晋隋唐楷书、宋代雕版印刷字等文字体系的发展，一脉相承沿革至今。

中国文字——汉字的产生，可以追溯到原始社会时期先民们在陶器上刻划的图形符号。山东省大汶口出土的距今6000年的新石器时代的陶尊上刻划有由太阳、月亮和山峰组成的符号（图1），陕西西安半坡（图2）、临潼姜寨（图3）等地发掘的仰韶文化彩陶上的大量原始书契刻划记号，以及马家窑文化等遗址中（据考古学家测定，约为公元前3000年~前2000年）被发掘的陶器上的文字刻划记号，这些刻划记号据文字专家考证解释为文字符号。著名考古学家敦沫若先生曾在《奴隶制时代》一文中指出：“彩陶上的那刻划记号，可以

肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”于省吾教授在《关于古文字研究的若干问题》一文中，对其中的一部分刻划符号作了考证解释，他认为“×”即五，“十”即七，“T”即十，“八”即二十，“T”即禾，“丰”即玉，“↑”即矛，“↓”即草等。这些符号是比较原始的，然而它却是我国汉字的雏形，它与后来的甲骨文、金文、石鼓文等有着极其密切的因缘关系。

书法是随着汉字的产生而产生，随着汉字的发展而发展的。安阳殷墟出土的甲骨文当中最早的属武丁时期，距今3300多年。从这时的文字看，指事字、象形字（图4）、会意字、形声字、假借字都已具备，完全达到了系统的成熟阶段。1979年在陕西凤雏村出土的周初甲骨文与殷墟出土的甲骨文（图5）属同一个体系，俱近于西周金文。从殷和西周的甲骨文、金

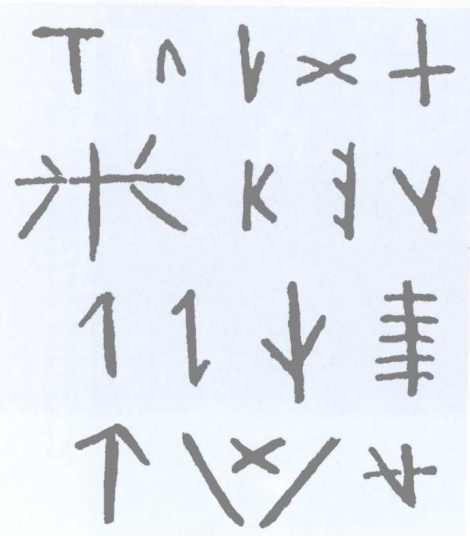

图2 西安半坡陶器上刻划的符号

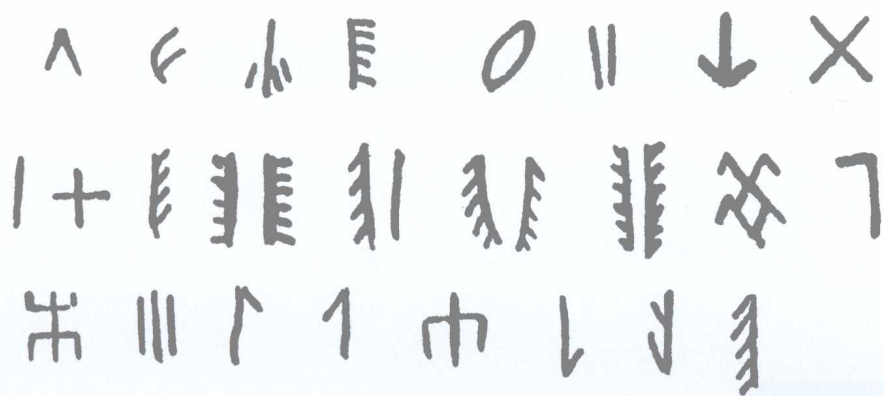

图3 临潼姜寨
陶器上刻划的
符号

图4 象形文字

图5 殷代甲骨文和牛肋骨上的文字图饰

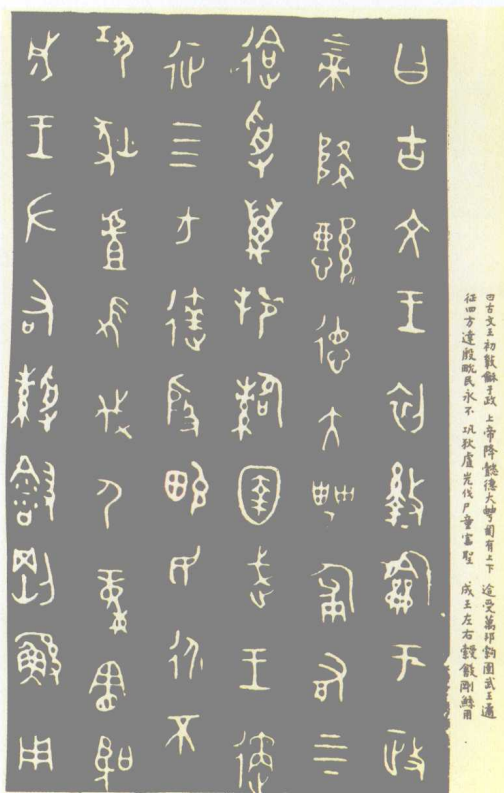

图6 《周墙盘》(局部)

文的五六百年发展历程中，可以窥察到统一和简化走向，统称为殷周古文。

到了西周后期，汉字发展演变为大篆（图6）。大篆的发展结果形成了两种趋势，一是线条化，早期粗细不均的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐摆脱了图画的原形，奠定了方块字的基础。

战国时代是我国社会发展中很重要的大变革时代，经济、政治的改革、发展，加速了文字的演变。这时期的汉字，从战国秦的《商鞅方升》、《秦杜虎符》、《诅楚文》、《高奴权》等文字来看，都与后世所谓小篆相同，秦统一六国后将把不遵循西周文字传统而随意增省、奇诡难识的六国文字予以废除，经丞相李斯对大篆加以去繁就简，改为小篆（图7）。小篆除了将大篆的形体简化之外，还使线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字仅的形制，成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字（图8）。但是小篆也有自己的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来很不方便，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。至汉代，隶书发展到了成熟的阶段，汉字的易读性和书写速度大大提高。

1975年湖北睡虎地秦简出土（图9），1980年四川青川战国木牍（图10）出土，可确知隶书兴起于战国晚期。这两种简牍和20世纪70年代长沙马王堆汉墓相继出土的十多万字的手抄墨迹竹简与帛书（图11），银雀山竹简的隶书，还带有浓厚的篆意，形体的隶化

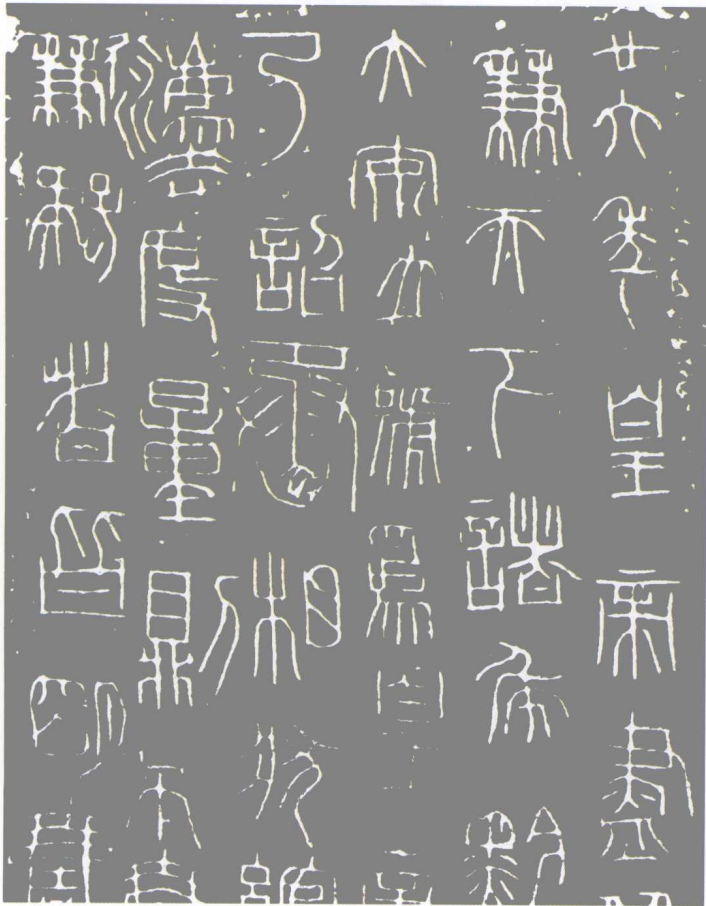

图7 小篆《秦诏版》

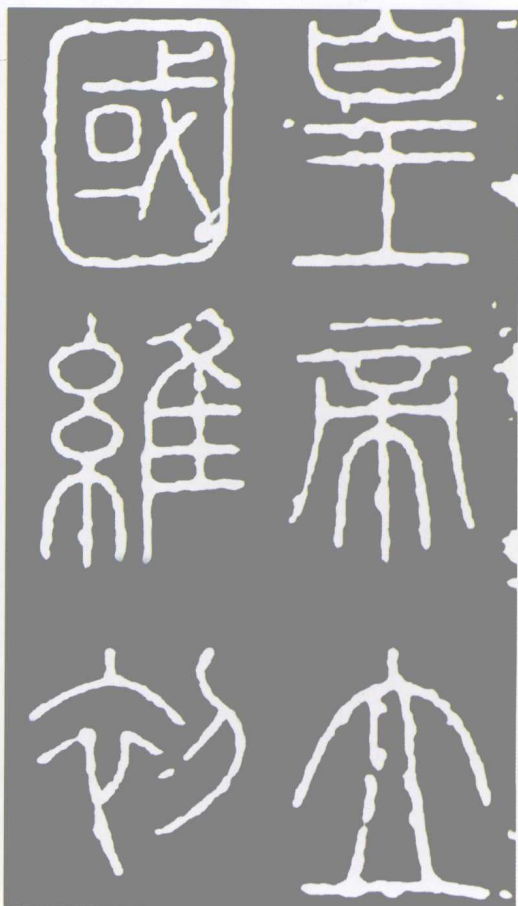

图8 《峰山刻石》(局部)

还不完全，可称之为古隶书。从《石门颂》（图12）这一东汉建和二年（148年）的摩崖刻石可见，东汉隶书在笔法和结构上都有创新，为隶书之后又演变为章草，而后今草的产生和发展，准备了充足的条件。至唐朝，有了抒发书者胸臆，寄情于笔端表现的狂草。随后，糅合了隶书和草书而自成一体的楷书（又称真书）在唐朝开始盛行。我们今天所用的印刷体，即由楷书变化而来。介于楷书与草书之间的是行书，它书写流畅，用笔灵活，据传是汉代刘德升所制，传至今日，仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

到了宋代，随着印刷术的发展，雕版印刷被广泛使用，汉字进一步完善和发展。印刷

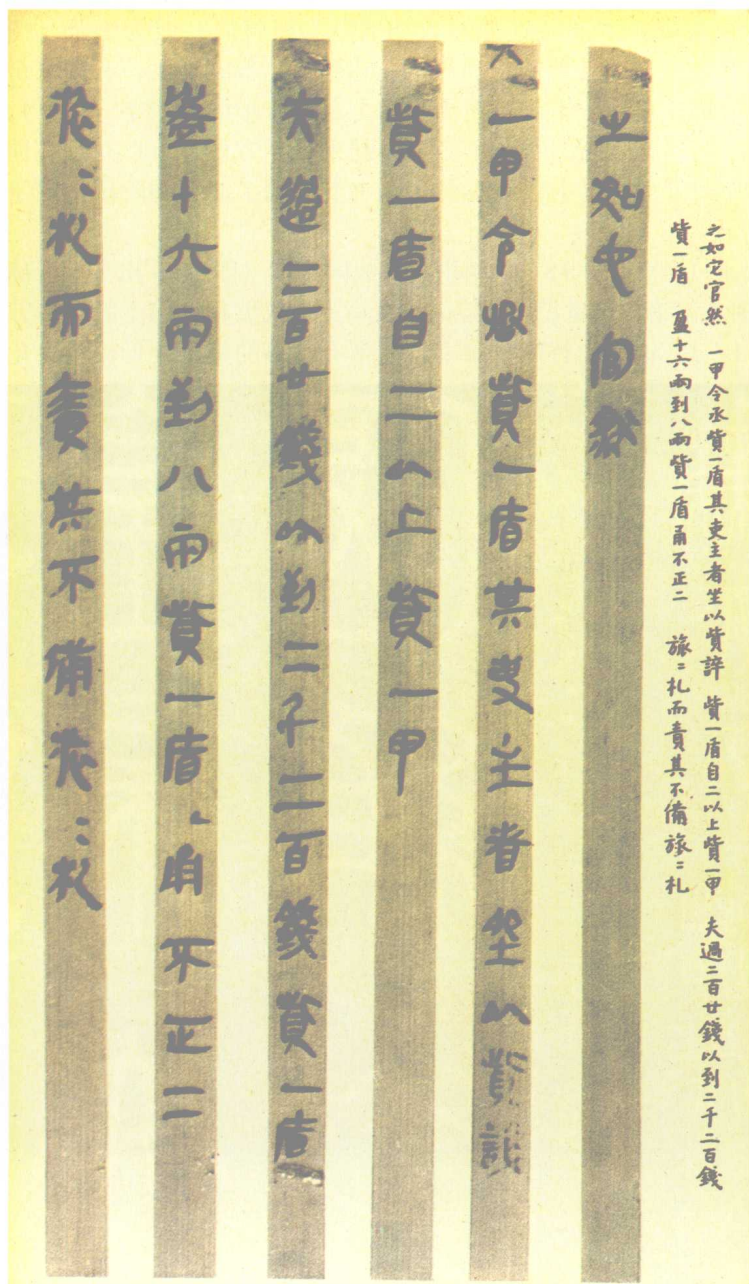

图9 《睡虎地秦简》(局部)

图10 《战国青川简》(局部)

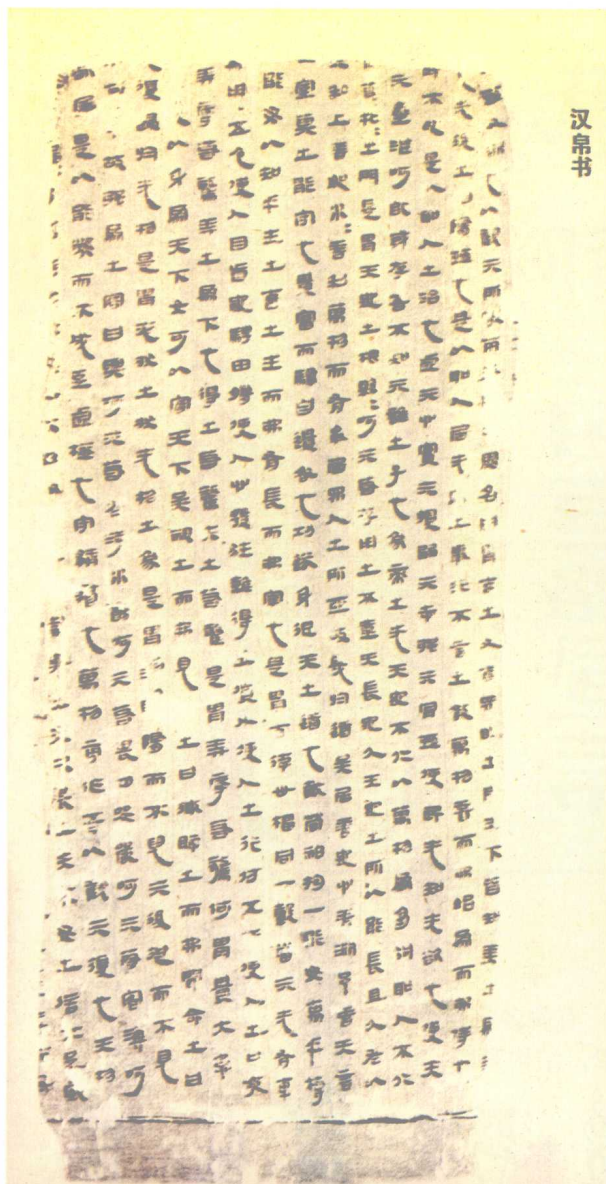

图 11 汉帛书(局部)

图 12 《石门颂》(局部)

术发明后,产生了一种新型书体——印刷体(图13),后世称为宋体。当时所刻的字体有肥瘦两种,肥的仿颜体、柳体,瘦的仿欧体、虞体。其中颜体和柳体的笔顿高耸,已经略具横细竖粗等一些特征。到了明代隆庆、万历年间,又从宋体演变为笔画横细竖粗、字形方正的明体。原来那时民间流行一种横画很细而竖画特别粗壮、字形扁扁的洪武体,像职官的衔牌(图14)、灯笼、告示、私人的地界勒石、祠堂里的神主牌等都采用这种字体。以后,一些刻书工人在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓体。特别是由于这种字体的字形横平竖直,雕刻起来的确感到容易,并且它与篆、隶、真、草四体有所不同,别创一格,读起来清新悦目,因此被日益广泛地使用,成为16世纪以来直到今天非常流行的主要印刷字体,仍称宋体,也叫铅字体。

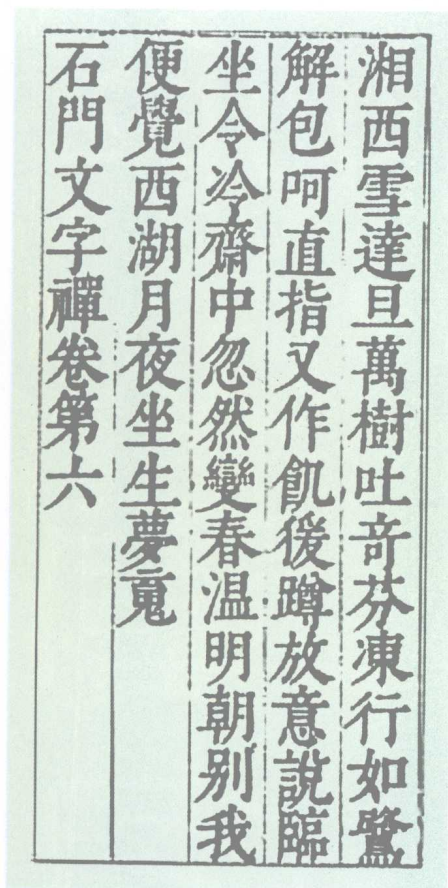

图 13 宋代刻本

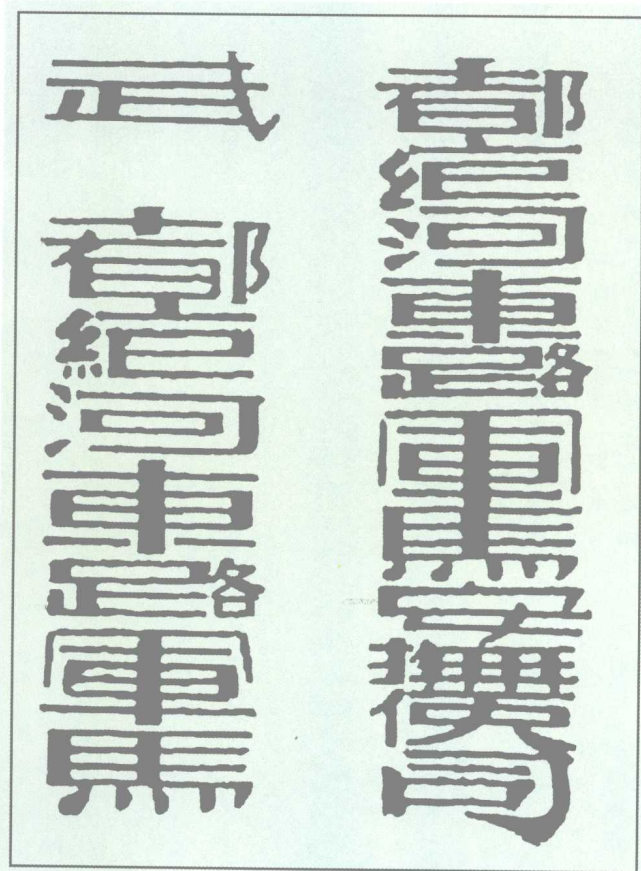

图 14 制式文字体

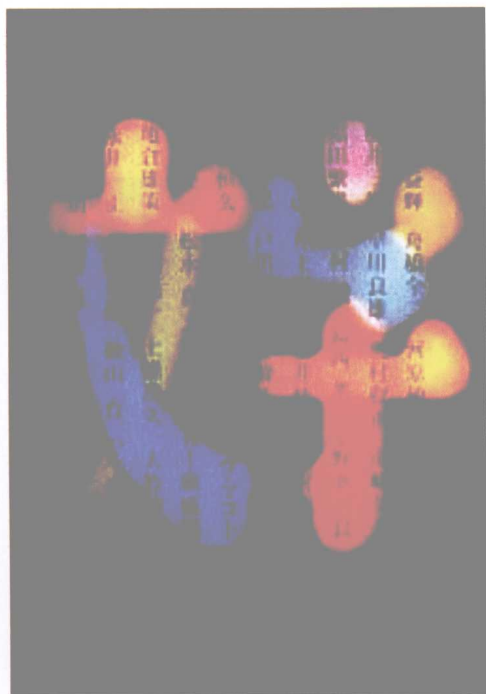
在中国文字中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。如篆书古朴典雅，隶书静中有动，富有装饰性；草书风驰电掣，结构紧凑；楷书工整秀丽；行书易识好写，实用性强，且风格多样，个性各异。汉字的演变是从象形的图画到线条的符号到适应毛笔书写的笔画再到便于雕刻的印刷字体，它的演进历史为我们进行中文字体设计提供了丰富的灵感。在文字设计中，如能充分发挥汉字各种字体的特点及风采，运用巧妙，构思独到，定能设计出精美的作品来。

图 15 鸟虫文

图 16 民间鸟虫书

我国的文字设计源远流长。有学者认为，它的产生可追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字，至今已有3500多年的历史。其间经历了春秋战国以鸟虫书（图15、图16）为代表的金文字体、秦汉及其后的篆书字体、宋元明清的宋体印版字体及20世纪的现代字体设计等几个发展阶段。汉字的构成形式决定了它是一种有巨大生命力和感染力的设计元素，有着其他设计元素、设计方式所不可替代的效应，具有强大的说服力与感染力。在现代迅猛发展的社会文化形态、经济活动方式、科学技术条件、大众传播媒介的推动下，现代汉字艺术设计从世界其他国家吸取精华，并将之融合到强烈的民族个性之中，凭借其独特的表现获得强烈的视觉感染力。作为高度符号化、色彩化的视觉元素，汉字越来越成为一种有效的信息传达手段。（图17）

图17

新的文字设计发展潮流中有几种引人注目的倾向。一是对手工艺时代字体设计和制作风格的回归，如字体的边缘处理得很不光滑，字与字之间也排列得高低不一，然后加以放大，使字体表现出一种特定的韵味。二是对各种历史上曾经流行过的设计风格改造。这种倾向是从一些古典字体中吸取优美的部分加以夸张或变化，在符合实用的基础上，表现独特的形式美。如一些设计家将歌德体与新艺术风格的字体简化（图18），强化其视觉表现力度，并使之具有一些现代感。还有的将强调曲线的早期新艺术运动的字体加以变化，使其具有光效应艺术的一些视觉效果。另外产生了不少追求新颖的新字体，普遍现象是字距越来越窄，甚至连成一体或重叠，字形本身变形也很大；有些还打破了书写常规，创造了新的连字结构；有的单纯追求形式，倾向于抽象绘画的风格。

图18 以歌德体为基础的新字体

20 世纪 80 年代以来, 电脑技术不断完善, 在设计领域逐步成为主要的表现与制作工具, 在这个背景下, 字体设计出现了许多新的表现形式。利用电脑的各种图形处理功能, 将字体的边缘、肌理进行种种处理, 使之产生一些全新的视觉效果。最后是运用各种方法, 将字体进行组合, 使字体在图形化方面走上了新的途径。(图 19)

图 19

第二节 汉字的演变

一、汉字的演变

我国的书法艺术具有悠久的历史, 在这历史长河中, 创造了篆书、隶书、楷书、行书、草书等诸种书体。形体上由繁入简, 日趋方便; 书写技巧风格多样, 日趋美化。这种演变过程既互相联系又有所区别。

1. 篆书

篆书的种类繁多, 分类方法也有所不同。狭义指大篆和小篆, 广义称秦以前的甲骨文、金文(钟鼎文)、石鼓文等为大篆, 秦统一文字后的篆书为小篆。大篆是未定型的汉字, 小篆则是方块汉字定型的基础。

a. 甲骨文

甲骨文盛行于殷商时期, 是我国最早的文字。这种文字已能较完整地记录语言, 常刻在龟甲兽骨上记录占卜、祭祀等活动, 也叫“契文”、“卜辞”、“龟甲文字”、“殷墟文字”等。目前已发现甲骨十余万片, 3500 余个不同的单字, 其中能辨识字义的约 1500 字, 包括由原始图文符号演变而来的象形文字以及大量的形声字。这些文字结构由单一体趋向组合体。甲骨文因为是用刀刻的, 笔画大都平直, 没有圆笔, 瘦劲硬挺, 两头稍尖, 笔画粗细一致, 文字大小长短不一, 繁杂的字就大, 笔画简约的字就小, 安排疏密有致, 严整匀称, 尤其是其变化多姿的结体与章法已具备汉字的结构特征, 为后世汉字发展奠定了基础。(图 20、图 21)

图 20 殷代龟甲上的占卜文字

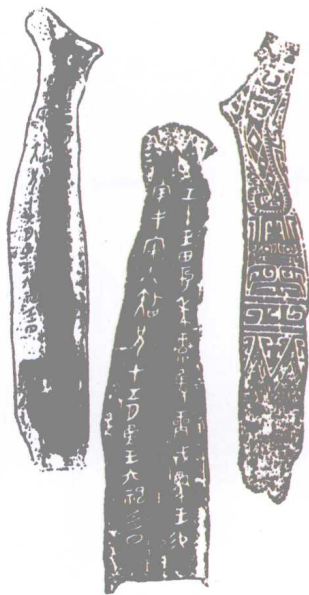

图 21 殷代牛肋骨上的文字

b. 金文

金文是古代汉字书体之一，亦称“钟鼎文”、“吉金文”、“器款识”、“铜器铭文”。指铸刻在青铜器上的铭文，属大篆系统。金文起源于殷代，盛行于周代。殷代铜器上的文字较少，而西周铜器上的文字较多。经历年发掘，共出土铜器万件以上，有铭文的4000余件，单字约4000个，已考释出来的近2000个。金文大部分文字少，仅一两字，最长为周毛公鼎（图22），共491字，内容是当时统治者有关祭祀、锡命、征战、契约的记录。字形结构与甲骨文大致相同。殷商时期的金文更接近甲骨文，字的笔画宽粗，粗犷圆劲。至西周初期金文古拙粗犷，肥厚圆劲。西周中期金文舒展敦厚或工整秀丽。到了西周晚期金文象形文字的意味减弱，笔画化的倾向加强，逐步进入成熟阶段。它的形成有两个特点：一是线条化，早期粗细不均的线条变得均匀柔和了；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐打下了汉字方块形的基础。同时通篇文字呈竖成行、横成列的排列，为后来秦汉石碑的章法首开先河。（图23）

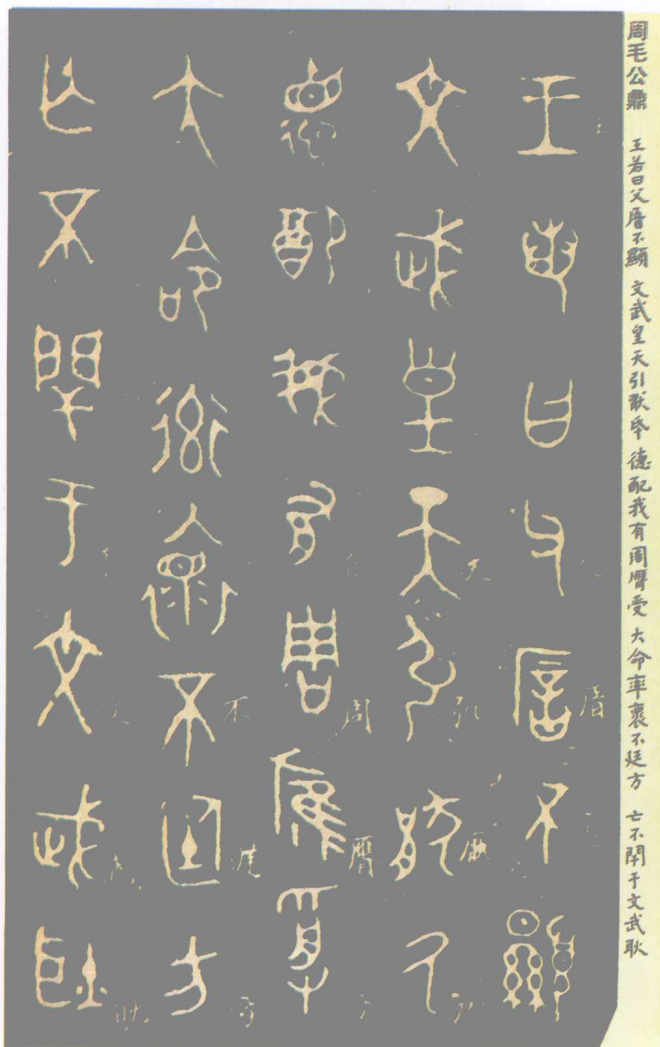

图22 《周毛公鼎》(局部)

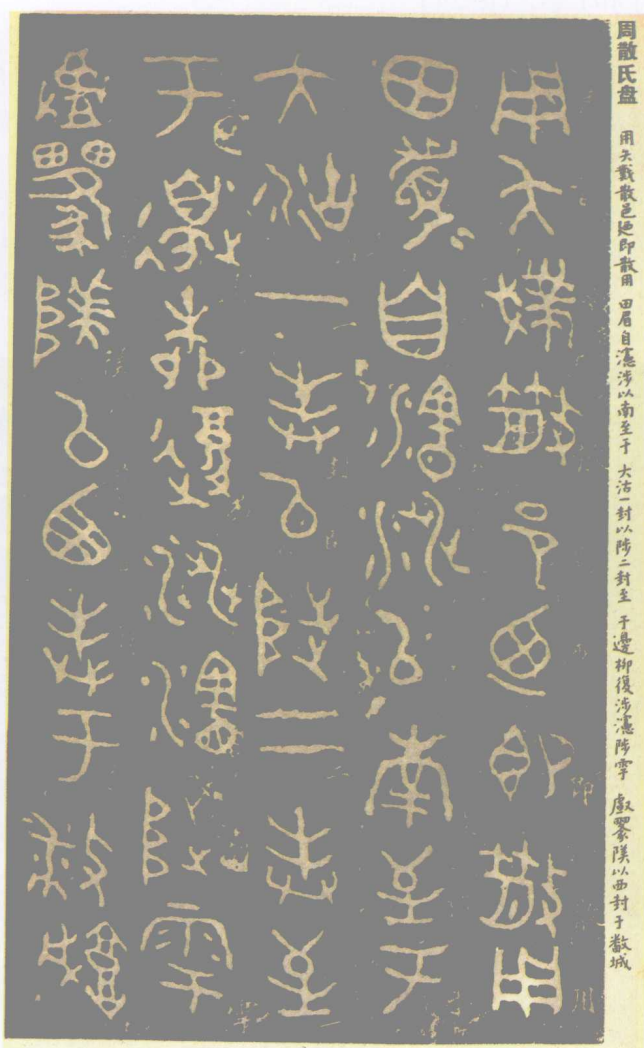

图23 《周散氏盘》(局部)

c. 石鼓文

石鼓文是古代汉字书体之一，它也是中国现存最早的刻石文字。刻于十块鼓形石上，故名为“石鼓文”。每石各刻一首四言诗，内容是咏国君游猎事，故又称“猎碣”。其刻制年代，唐代张怀瓘等谓为周宣王游猎时所作；宋代董道、程大冒谓其为周成王时所作；近人郭沫若考证为秦襄公时期所刻。其字用笔匀圆对称，凝重浑劲，趋近小篆。其文属大篆，乃秦系文字的典型作品，亦是研究小篆来源的重要资料。

自唐初发现以来，由凤翔迁开封，金人破宋，又迁北京，现藏北京故宫博物院。一鼓在宋代改凿为臼，已无字，其余九鼓亦多风化残损。传世著名北宋拓本有明安国《十鼓斋》。其“中权”、“先锋”、“后劲”三本已流入日本。“后劲”本存字最多，有491字。(图24)

d. 小篆

小篆即秦篆。是秦始皇统一中国后废除了六国大量的区域性文字，经李斯等人对原秦文收集、整理和简化后创制的官方文书用字体。秦始皇为了给自己树碑立传，在名山刻石记功。《泰山刻石》(图25)就是秦始皇二十八年(前219年)登泰山，丞相李斯为歌颂秦始皇统一中国的功绩而刻石。秦代推广应用

小篆，它是由表形文字阶段演变到纯粹表意文字阶段的一种关键性字体，对汉字的规模化起到了积极的推动作用。它是中国历史上第一次统一文字的运动，是对古文字的简化和总

图24 明安国《十鼓斋》所旧藏北宋拓本(局部)

图25 《泰山刻石》(局部)

图26 《袁安碑》(局部)

结，有力地推动了书法艺术的发展，并为方块汉字的发展奠定了基础。

小篆将大篆的形体简化，笔画的线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了象形图画文字的形制。它笔画瘦劲，婉转曲折，结构对称，富于变化，运笔全用中锋，笔笔藏锋，圆转流畅，典雅秀丽，上紧下松，下垂之脚较长，字形呈长方，有极强的装饰效果。当然，小篆也有它自己的根本性缺点，那就是线条用笔书写起来很不方便，所以在汉代以后就很少使用，但在印章方面却得到发扬，形成了独特的篆刻艺术和各种流派风格的篆书艺术，至今仍被应用。（图26）

2. 隶书

隶书是汉字书体之一，亦称“隶体”、“隶文”、“左书”、“史书”，也称“分隶”、“分书”、“八分书”等。始于秦代，通行于汉、魏，由篆书演变而成。《汉书·艺文志》：“是时（秦代）始造隶书矣，起于官狱多事，苟趋省易，施之于徒隶也。”相传为程邈创制。早期多篆意，后趋于完善，成为笔势舒展，有波势挑法，结构与秦篆迥然有别的字体，初步体现了“隶书者，篆之捷也”的特色。由篆书到隶书，是汉字演变史上重要的变革。隶书将

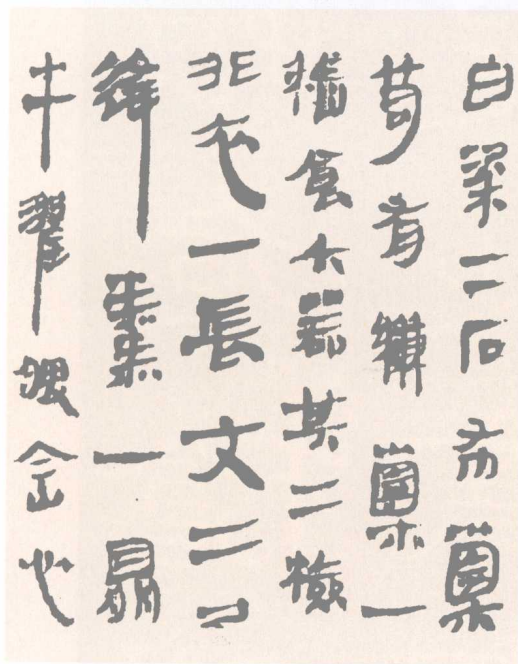

图27 长沙马王堆汉墓出土的竹简

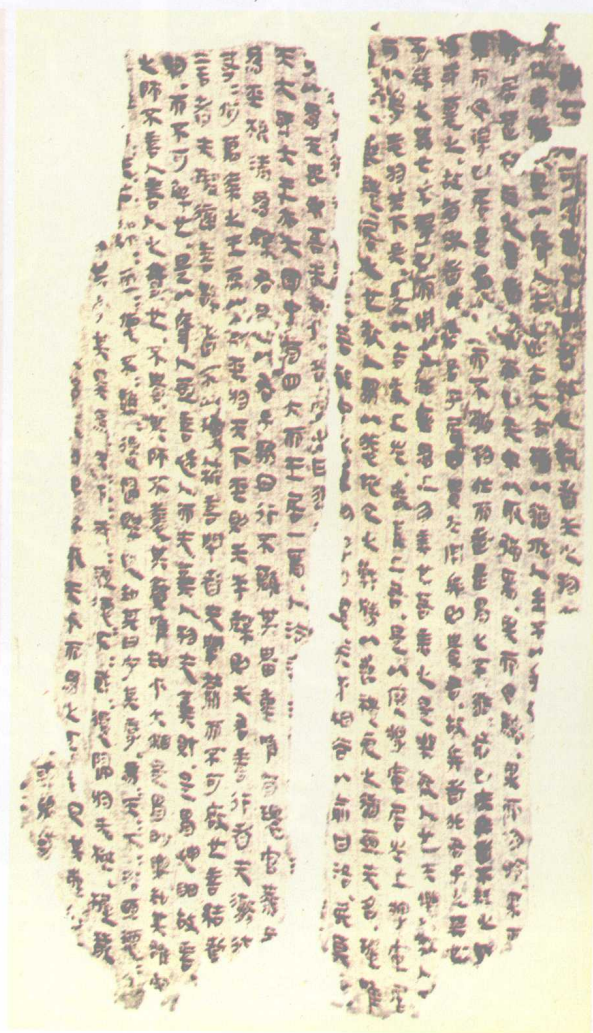

图28 汉帛书(局部)

图29 汉代木简