

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

字体设计

Font Design

主 编 / 黄本亮 张广超

21世纪高等院校
艺术设计专业“十二五”规划教材

鲁晓波 蒋啸镝 / 顾问
张夫也 孙建君 / 丛书主编

字体设计

Font Design

主 编 / 黄本亮 张广超
副主编 / 马 莉 张 迪 邵浩然 韦 霞
沈海军 杨晓飞 朱 亚
参 编 / 潘文宜 侣冬梅 李 征

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书以字体设计课程的单元化课堂教学为主线,详细介绍了文字的发展演变、字体设计的基本概念与相关要素之间的关系、汉字和拉丁字母的形态结构规律、创意字体设计的原则与方法、字库设计的基本理论与方法、字体设计在平面设计中的应用及字体设计的发展趋势。最后,配以大量的优秀字体设计作品供欣赏,以拓展读者的字体设计思路。本书强调深厚的理论基础和广泛的实用性,对每章的教学目标、重难点进行了说明,并提供了思考练习题,有利于师生有计划、有针对性地教与习。

本书既可作为高等教育艺术院校相关专业的教材,也可作为成人教育和广大美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 黄本亮, 张广超主编. —南京: 南京大学出版社, 2014.1(2015.1重印)
21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-305-12637-6

I. ①字… II. ①黄… ②张… 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(2013)第311021号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材
书 名 字体设计
主 编 黄本亮 张广超
责任编辑 许斌成 何永国 编辑热线 010-82893902
审读编辑 张 青

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京恒石彩印有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 7 字数 193千
版 次 2014年1月第1版 2015年1月第2次印刷
ISBN 978-7-305-12637-6
定 价 42.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

-
- * 版权所有, 侵权必究
 - * 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十二五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院党委副书记, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院研究生院副院长, 教授, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

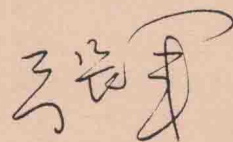
白天佑 甘肃政法学院艺术学院院长, 教授
陈劲松 云南艺术学院设计学院院长, 教授
戴 端 中南大学艺术学院副院长, 教授
丁 峰 徐州师范大学美术学院副院长, 副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰 河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林 山东轻工业学院艺术设计学院, 教授
关 涛 沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭立群 武汉工程大学艺术与设计的学院副院长, 教授
郭线庐 西安美术学院副院长, 教授
何人可 湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里 扬州大学艺术学院副院长, 教授
胡玉康 陕西师范大学美术学院教授, 博导
黄兴国 河北师范大学艺术设计学院副院长, 教授
金雅庆 吉林建筑工程学院艺术设计学院副院长, 副教授
荆 雷 山东艺术学院设计学院副院长, 教授
李 兵 绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰 中国传媒大学教授, 导演
李 林 淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木 四川师范大学美术学院院长, 教授
刘彩军 山西大学美术学院副院长, 副教授
刘同亮 徐州工程学院艺术学院副院长
刘 丽 内蒙古建筑职业技术学院, 教授
马 刚 兰州商学院艺术学院院长, 教授
彭 红 武汉科技大学艺术与设计的学院系主任, 教授
潘 力 大连工业大学服装学院院长, 教授
舒 平 河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
涂 伟 武汉科技大学艺术与设计的学院院长, 教授
万 萱 西南交通大学艺术与传播学院院长助理, 教授
王承昊 南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣 湖南师范大学美术学院教授
吴余青 湖南师范大学美术学院教授
谢 芳 湖南师范大学美术学院教授
徐伯初 西南交通大学艺术与传播学院副院长, 教授, 博导
徐青青 西安工程大学艺术工程学院院长, 教授
许 亮 四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎 重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺 长江师范学院美术学院副院长, 教授
虞 斌 九江学院艺术学院副院长, 副教授
袁恩培 重庆大学艺术学院教授
詹秦川 陕西科技大学设计与艺术学院副院长, 教授
张健伟 河南师范大学美术学院院长, 教授
张文川 河北大学艺术学院副院长, 教授
钟 磊 浙江树人大学艺术学院副教授

序

Preface

设计是人类改变原有事物，使其变化、更新与发展的创造性活动，也是与社会生活密切相关的一种活动方式。我国从20世纪80年代开始引进现代设计教育体系，至今仍处于初级发展阶段，尚未真正定型与成熟。国内设计院校的教学内容、方法在很大程度上处于脱离实践的“理论设计”或“模拟设计”状态，而非按照逻辑、结构的需求安排，忽略了教学体系的系统性、科学性、完整性。而教学体系的系统性、科学性、完整性在很大程度上必须依赖于内容新颖、理论系统、实践操作性强的教材。因此，设计教育需从基本原理出发，以系统观审视设计类书籍的编写，以放眼世界的姿态，推动设计教育良性和深入发展。

当把设计作为一种文化景观来看时，我们就会发现各种所谓的设计方法、设计原则、表现方式都具有强烈的个性特征。基于与传统教材的对比和与时俱进的发展要求，编写一本具有普遍适用性的、可持续的字体设计精品教材尤为必要。在编写本教材前，出于对设计类学生学习规律的把握，编者进行了大量的调研。在调研中，编者发现，诸多内容单一、资料匮乏的教材及设计图册占据了学生大量的阅读时间，甚至同一位老师在上同一门课时所选择的教材也不一样，因此无法形成统一的教学体系，更无法取得系统的教学效果。在这种情况下，字体设计课程应运而生。字体设计课程是视觉传达设计专业重要的专业主干课程。通过对字体设计课程的深入研究，编者提倡重新审视文字设计的民族文化基因与视觉形式的国际化表现，以实现理论阐释效果的最佳化、视觉表现手法的个性化，从而达到设计理念沟通的最大化。编者根据多年的教学及设计实践经验，进一步明晰了字体设计课程的教学目标，在坚持理论与实践能力并重的前提下，借鉴国外先进的、灵活的教学方法和教学理念来编写本教材。本教材结构严谨、图文并茂，知识性、专业性、实用性兼具，覆盖面广，信息量大，系统性强，针对性突出，也折射出编者的学术风范与创新思维。笔者相信本教材一定能够成为提升字体设计课程教学水平的重要媒介，极大地推动字体设计专业教材的发展与创新。

盐城工学院设计艺术学院书记、副院长、教授

前言

Foreword

文字是用来记录语言的符号。有了文字，人类的语言、思想、历史、事件等被以符号的形式记录下来，用于跨时空的文化传播和交流，这扩大了文字在时间和空间上的交际功能。目前，无论在何种视觉媒体中，文字都是极其重要的视觉构成元素，文字设计的好坏直接影响视觉传达和信息传播的效果。

作为设计类的基础课程，字体设计与图形、色彩设计一起构成视觉传达设计的基本要素。同时，字体设计在现实生活中被广泛应用于商业广告、包装装潢、商标图案、多媒体等领域，建构了文字丰富多彩的文化生态，承担着其他设计元素无法替代的作用。本书内容涵盖了文字发展演变史、形态结构规律、创意字体及字库设计的基本理论，并在理论与实践相结合的基础上，围绕字体设计的动手能力培养进行设计实践训练和指导。本书的特点是信息全面、内容丰富、材料准确翔实、案例具体。

本书是编者根据多年的教学实践、多种版本的教材及收集的有关资料，通过分析和综合编写而成的，是编者对字体设计课堂教学的一些理解和做法，更多地关注教学过程，着眼于课堂教学的实际操作。在编写过程中，编者参考并吸收了国内外诸多专家学者的研究成果及案例作品，也收录了盐城工学院设计艺术学院多届学生的课程习作，在此深表感谢。由于编写资料来源广泛，仍有部分资料因受资料来源的限制，无法列出设计者的姓名，对这些设计者及著作权人表示深深的歉意与感谢！本书能顺利出版，还要感谢南京大学出版社及学院领导的关心与支持，感谢相关人员在出版及联络方面给予的帮助和支持。

由于编者水平有限，加之时间仓促，错漏之处在所难免，敬请广大师生批评指正。

编者

目录

Contents

001 第一章 文字的发展演变

- 第一节 文字的形成与分野 / 002
- 第二节 汉字的发展演变 / 005
- 第三节 拉丁字母的发展演变 / 009

014 第二章 字体设计概述

- 第一节 字体设计的概念与功能 / 015
- 第二节 字体的向度 / 020
- 第三节 字体与书法 / 024
- 第四节 字体与技术 / 025
- 第五节 字体与字库 / 026

028 第三章 文字的形态结构

- 第一节 汉字的形态结构 / 029
- 第二节 拉丁字母的形态结构 / 035

041 第四章 创意字体设计

- 第一节 创意字体设计原则 / 042
- 第二节 创意字体设计步骤 / 045
- 第三节 创意字体设计的变化角度 / 046
- 第四节 创意字体设计思维 / 048
- 第五节 创意字体设计方法 / 051

060 第五章 字库设计

- 第一节 字库理论 / 061
- 第二节 字库的绘写步骤 / 062
- 第三节 字库设计方法 / 064

067 第六章 字体设计在平面设计中的应用

- 第一节 标志中的字体设计 / 068
- 第二节 海报和招贴中的字体设计 / 070
- 第三节 包装中的字体设计 / 072
- 第四节 书籍装帧中的字体设计 / 073
- 第五节 多媒体中的字体设计 / 075
- 第六节 POP广告中的字体设计 / 077
- 第七节 编排中的字体设计 / 078

085 第七章 字体设计发展趋势

- 第一节 字体设计创意重文脉体现 / 086
- 第二节 字体设计表现形式中西结合 / 087
- 第三节 字体设计注重细节决定品质 / 088
- 第四节 字体设计的新技术与情感共融 / 089

091 第八章 字体设计作品欣赏

106 参考文献

第一章

文字的发展演变

本章知识点：

- 文字的形成与分野；汉字的发展演变；拉丁字母的发展演变。

学习目标：

- 了解中外文字的起源、发展、演变的历史过程，能够对抽象的文字有一个感性的且较为完整的认识，为今后进行字体设计实践做好铺垫。

第一节 文字的形成与分野

一、实物作记

随着人类交往的发展,仅靠口耳相传、手势互识已不能满足人们进行思想交流和行动的需要。在日常生活中,人们需要将一些重大的事件、重要的信息记录并保存下来。在文字产生之前,人们经历了结绳为治、堆石为记、刻木为约的阶段,即用实物如贝壳、石块、树枝等来标记和传递信息的阶段。所谓“上古结绳而治”“大事作大结、小事作小结”,就是用绳子做结来帮助人们记录事情大小的一种方式(图1-1)。但这些实物所承载的意义不具有普遍适用性,无法被广泛读取,解读它需依赖一定的地缘,一定的族群,甚至需在一定的时空语境中才能晦涩地识读。实物做记录只是一种识读符号,无法被念出来,也无法代表人们的各种想法,还不是文字。

二、画图作符

人类祖先很早就开始在洞穴的石头上、动物的骨头上通过刻画图形来记录自身的观察和思考。无论是一万年前的法国拉斯科洞窟壁画中奔跑的野牛(图1-2),还是八千年前的西班牙山洞壁画中的手持弓箭者,甚至六千年前中国连云港将军崖人面植物纹刻符,这些图画都是直接对自然物象特征的再现、模仿和概括,并成为人类符号语言历史的端倪,其形态主要包括刻符、岩画、文字画。

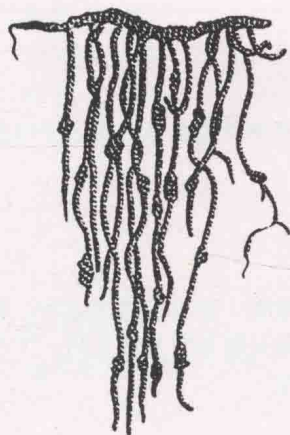

图1-1 结绳记事

图1-2 法国拉斯科洞窟壁画

刻符:主要是指在陶器和木石上刻画的符号。例如,在西安半坡村出土的陶器、马家窑文化陶器、良渚文化陶器和大溪文化陶器上所刻画的各种符号就是刻符(图1-3至图1-5)。

岩画:包括岩洞、山崖和其他地方的含有表意作用的石壁刻符。中国是岩画众多的国家,其分布东起大海之滨,西达昆仑山口,北至大兴安岭,南到左江沿岸,内容与风格精彩纷呈。北方

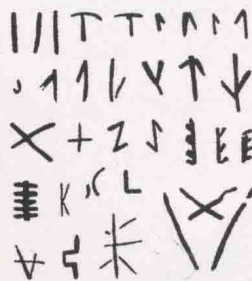

图1-3 仰韶陶器刻符

图1-4 柳湾陶器刻符

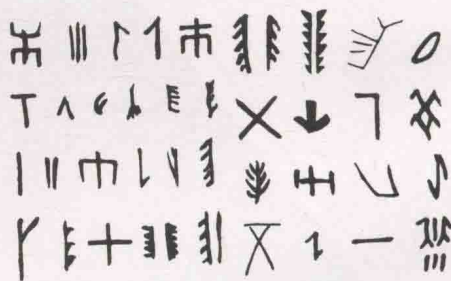

图1-5 羌寨出土的陶器刻符

的岩画多是写实风格,技法大多是岩刻(图1-6);西南方的岩画,技法则以红色涂绘为主;东南沿海的岩画,内容以抽象图案为主,多采用凿刻技术。刻符和岩画都是单个分散的符号,上下文无法连续成词,一般不认为是文字,但是刻符具有“指事”性质,岩画具有“形象”性质,都具有文字胚芽的意义。

文字画:使图画开始走向原始文字。文字画的图画有些比较简单,有些比较复杂,简单的可以表示个别的事物,复杂的常用来表示一件事情、一种情景。文字画与有声语言有直接联系,其记录了语言中词的声音和意义(图1-7)。

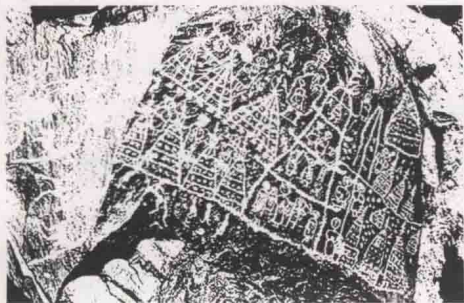

图1-6 阴山岩画

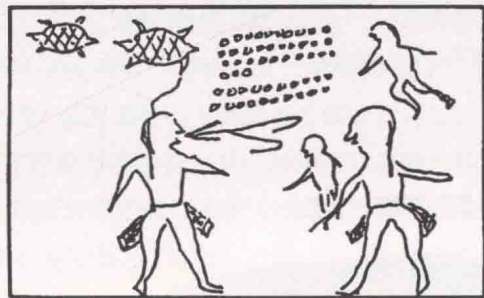

图1-7 车偃部落父子汇款信

总之,文字是在人类有了创造文字的需要之后,由祖先在生产和交换的过程中经过了无数的岁月不断地创造和改进而成的。文字产生前,实物记事与文字产生没有直接联系,而图画记事已具有书写的性质和图形的特征,可以说已经有了萌发文字的因素。因此,用图画表示意义可以说是由实物帮助记忆过渡到表形文字的一座桥梁。图画文字的发展有两个基本方向:一是追求直观地反映,发展成绘画艺术;二是力图准确地表达话语,发展成文字。

三、多元分野

在记事图画的基础上,文字从图画的苑囿中分野出来,首先产生了最早的表形文字。不同的土壤培育出不同的花果,不同的地域孕育出不同的文化传统,创造不同的文字样式。如今,世界各地五彩缤纷的文字系统,都来自四个互不相关的发源点。

1. 美索不达米亚的楔形字

美索不达米亚平原在中东两河流域,是一片位于底格里斯河与幼发拉底河之间的冲积平原,在现在的伊拉克境内。这里曾是古巴比伦、亚述等远古文明的孕育地。在四大文明中,美索不达米亚文明是世界最早的文明,被人们称为西方文明的摇篮。这里的苏美尔人发明了世界上的第一种文字——楔形文字(图1-8)。

“楔形”一词来源于拉丁语,是cuneus(楔子)和forma(形状)两个单词构成的复合词。楔形文字笔画呈楔状,极像钉头或箭头,故也称“钉头文字”或“箭头字”。它是以当地一种黏性很好的泥土制成的软泥板为纸,以小枝干为笔,“压写”为一头粗一头细呈楔形状(即钉头状)笔画的文字。楔形字的笔画最早并不呈楔形,而是象形图画。由于在泥板上书写图形文字很不方便,于是文字的一部分笔画改写成楔形,为了压写的方便,由曲线变成直线,长画改用几笔连接的短画,从纯图形逐渐演变为纯楔形。楔形字原来是从上而下直行书写,后来改为从左至右横行书写,于是全部楔形符号都旋转了90°,从直立变成横卧。由于右手执笔,从左

图1-8 楔形文字刻石

图1-9 楔形文字

至右横写，楔形笔画粗的一头在左，细的一头（钉尾）在右（图1-9）。楔形字是最早达到成熟水平并且长期广泛应用的古文字，比古埃及圣书字还要早。

2. 古埃及的圣书字

非洲尼罗河肥沃的河水滋养着两岸先民。在尼罗河的哺育下，古埃及成为北非的文化摇篮。古埃及人很早就发明了图画象形文字，但系统的圣书字略晚于两河流域的楔形文字。公元前3100年以前，古埃及圣书字就以发达的形式存在（图1-10），它有三种字体：圣书字（碑铭体）、僧侣体（草体）和民书字（大众体）。古代埃及人认为文字具有神性，是上帝意志的体现，故称为“圣书体”，它是古埃及字的总称。

（1）碑铭体。碑铭体是一种雅俗通用的装饰性正体，被广泛雕刻在金字塔和神庙石壁上，绘写在石器和陶器等器物上，整体上给人以庄严之感，犹如“神文”的威严（图1-11）。碑铭体的符号外形好像图画一样，诸多都是象形字。例如，圆圈中加一点表示“太阳”、持弓的人表示“军人”或“军队”。

图1-10 古埃及圣书字

图1-11 碑铭体刻石

（2）僧侣体。由于记载信息量的巨大，书写速度的提高，碑铭体逐渐演化成为一种实用性的草体（或称僧侣体）。在尼罗河的三角洲地带盛产一种形似芦苇的植物——纸草，人们把纸草分段切开，然后排齐剖开压平，制成草纸。古埃及人用芦苇做笔，以油菜汁和黑烟墨为墨水在纸草上写字，工整的碑铭正体变成快写的草体。第一王朝时期，正草两体并用，不分僧俗，到公元前三世纪，草体主要用于宗教写经，故称为“僧侣体”（图1-12）。

（3）大众体。大众体又称书信体或土俗体，是僧侣体的简化。大众体约在公元前660年前开始应用于下埃及，后来上下埃及全都通用。大众体的外形虽然简化了，但内部结构没有改变。在公元前323年至公元前3年大众体成为古埃及主要的字体。这个曾在古埃及历史上活跃了三千多年的文字因外族入侵而消亡（图1-13）。

3. 中国的汉字

中国的汉字历经五千年沧桑，其火焰正旺盛地燃烧，照耀着中华大地。中国文字的起源有许多传说，无论是太昊伏羲氏始画八卦，造书契以代结绳之政，还是黄帝之史仓颉见鸟兽蹄迒之迹，初造书契，这些都已无从考证，但半坡彩陶上具有文字性质

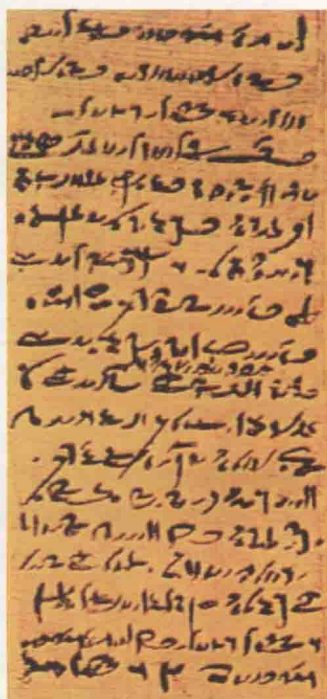

图1-12 僧侣体

的刻符、阴山岩画、将军崖壁画上的文字画都显现了汉字肇始的端倪。公元前1300年殷商帝国创造了“甲骨文”，稍后又出现了金文，然后经大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书等阶段依次演进，形成世人惊叹的万千神韵的书法文化和丰富的文字艺术资源。

发源于中原黄河流域的汉族文字不断地传入其他民族居住的地区，并随着汉唐时期的鼎盛而形成高势能文化自然向周边的低势能文化地域传播，并被这些民族所借用和发展。汉字的传播路线有三条：一条向南和西南，进入非汉语民族地区，如广西、四川、贵州、云南、湖南的少数民族地区以及越南等地，发展成为壮字、苗字、瑶字、布依字、侗字、白文、越南文字；另一条向东，传播到朝鲜、韩国和日本等国家成为谚文和假名；最后一条向北和西北，在宋代传播到契丹、女真、西夏等民族地区。不同的语种采用了类型相同的文字，组成了一个庞大的汉语汉字和非汉语汉字的汉字系统，建构了博大精深的汉文化圈（图1-14）。

4. 中美洲的玛雅字

公元前2500年，分布在墨西哥南部、危地马拉、巴西及洪都拉斯和萨尔瓦多西部地区的玛雅人创造了玛雅文明。玛雅文字是美洲玛雅民族在公元前后创造的象形文字，盛行于5世纪中叶。玛雅文字比楔形文字和古埃及的圣书字晚3500年，比中国的汉字晚1500年。随着16世纪资本主义海外扩张的到来，玛雅文明最后被西班牙殖民者彻底摧毁，此后便长期湮没在热带丛林中。

玛雅文字来源于原始图画，保留着明显的图形性质。人和动物通常画出头部的侧影，器皿和实物则画出它们的特征部分。玛雅文字非常奇妙，每个字被划成方块，方块中各符号又以圆或椭圆为主，字符的线条随图形起伏变化、圆润流畅，方圆结合形成古朴的外貌，每个字犹如一幅微型的镜框图画，别具一格（图1-15）。

综上所述，文字因各民族和地区的不同形成了各自独立的体系。无论是两河流域的楔形文字，还是古埃及的圣书字和玛雅文字都没有逃脱被历史遗弃的命运，只有汉字依然在历史的舞台上恩泽后世。世界上的文字系统最终分野成东、西两大文字体系，即西方的拉丁字母文字体系和东方的汉字体系。

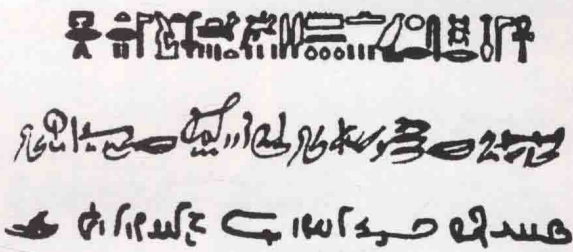

图1-13 大众体

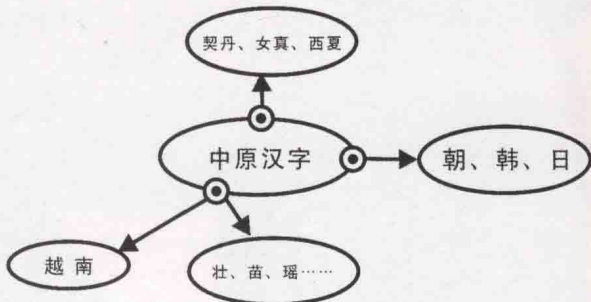

图1-14 汉字的传播

第二节 汉字的发展演变

从有实物可考证的“甲骨文”开始，中国汉字的发展根据其形态的抽象化进程可分为以“大篆”“小篆”为代表的古文字时代，以“古隶”为代表的过渡时代，以“楷书”“行书”“草书”“印刷字”等为代表的今文字时代。

一、古文字时代

古文字时代字体主要包括“大篆”和“小篆”。“甲骨文”“金文”“石鼓文”统称为大篆文字。大篆开始以线条塑形，从早期线条的粗细不均逐渐向均匀柔和演进。古文字时代的字体外形规范，结构稳健，已从原始的图画文字中解放出来，奠定了方块字的基础。

图1-15 玛雅文字

图1-16 甲骨文骨片

图1-17 甲骨文拓片

图1-18 大盂鼎铭文

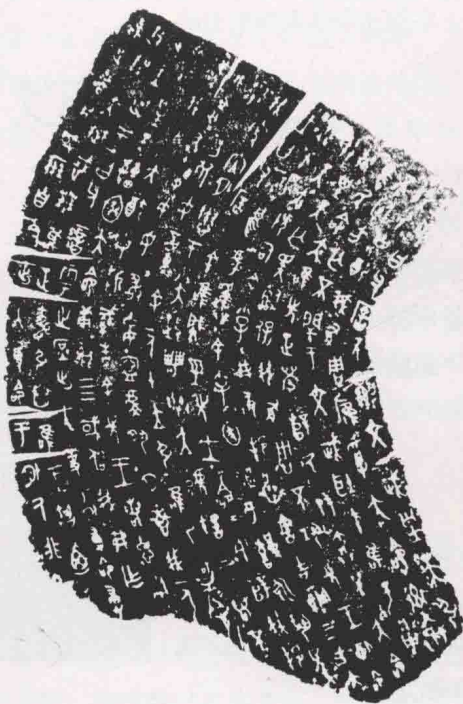

图1-19 毛公鼎铭文

图1-20 伯梁其鬲及铭文

1. 甲骨文

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字，是当时记载占卜吉凶的卜文，是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字（图1-16）。甲骨文中的象形字构造突出象形实物的特征，形体以所表示实物的繁简来决定，大小、长短不一，严整庄重，具有古朴、多姿的韵味。由于甲骨文是用刀在坚硬兽骨上刻画的，造成其竖向笔画相对较多、较细，方笔居多，整体笔画粗细不一、尖细钝锐。甲骨文的行程式不统一，或从左向右，或从右向左，杂乱无章，阅读较困难，但已具有对称、稳定的格局，已具备书法的三个要素，即用笔、结字、章法（图1-17）。

2. 金文

金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文。因为这类铜器以钟鼎上的字数最多，所以又叫作“钟鼎文”。周以前把铜也叫金，所以铜器上的铭文就叫作“金文”。由于青铜器大部分为范铸，先在范上刻字，然后加工美化，所以金文笔道肥粗，圆笔多而方笔少，弯笔多，团块多，字体平易古朴，笔画方圆兼备，具有凝练平直之气。金文的行程式逐渐固定工整，笔画规范整齐，合文不多。“大盂鼎”“毛公鼎”“伯梁其鬲”等铭文都是金文的经典之作（图1-18至图1-20）。

3. 石鼓文

石鼓文世称“石刻之祖”，是我国最早的石刻文字。因其刻于十座形似鼓的花岗石上，故称为“石鼓文”。石鼓文是集大篆之成，开小篆之先河，在书法史上起着承前启后的作用，是由大篆向小篆演变而又尚未定型的过渡性字体。

石鼓文字体多为长方形，体式工整，端庄凝重，笔力稳健，石与形浑然一体，充满古朴、雄浑之美。石鼓文比金文规范、严正，具有明显的动感，但仍在一定程度上保留了金文的特征。它是从金文向小篆发展的一种过渡性书体，用笔横平竖直，严谨而工整，善用中锋，笔画粗细基本一致，有的结体对称平正，有的字则参差错落，接近于小篆而又没有

小篆的拘谨。在章法布局上，石鼓文虽字字独立，但又注意到了上下左右之间的偃仰向背关系，其笔力之强劲在石刻中极为突出，在古文字书法中，其是堪称别具奇彩和独具风神的书体（图1-21）。

4. 小篆

秦始皇统一六国后，宰相李斯废止了与秦文相异的文字，并对秦文字进行收集、整理和简化。小篆是汉字历史上第一次文字简化运动的产物。小篆对大篆的形体进行了简化并达到规范化的程度，已脱离了图画文字的影子，将汉字从图案化向符号化推进，整体图式更加抽象化。小篆的形体向两边撑开，用笔蕴含着隶书的因子。泰山刻石、琅琊台刻石及权量铭文等遗物都是小篆经典之作（图1-22）。

二、过渡阶段

古隶是由小篆向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。相传秦始皇命程邈收集民间书体并加以改进，因程邈官职卑小，属于“隶”，故称其编纂整理的文字为隶书。《说文解字·序》中写道：“秦烧灭经典，涤除旧典，大发吏卒兴戍役，官狱职务繁，初有隶书，以趋约易……秦始皇使下邳人程邈所造也。”1975年12月在湖北云梦睡虎地秦墓中出土了竹简千余枚，上为墨书秦隶，昭示了汉字即将从古文字演变为今文字的曙光。长沙马王堆出土的西汉帛画《老子甲本》已有了明显的隶意（图1-23）。古隶放弃了小篆随实物画出来的象形文字的形体，把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、钩等笔画，方便书写。汉字形体至此开始定型。书法上称秦隶为“古隶”，汉隶为“今隶”。今隶是一种比古隶更加发挥了毛笔书写特点和更为成熟美观的字体，撇、捺两个笔画向两边分散，像八字，所以又叫八分书。

三、今文字时代

1. 楷书

楷书也叫正楷、真书、正书。东汉之后的三国至魏晋南北朝时期，是隶书向楷书过渡的时期。这一时期的书体具有明显的半隶半楷的过渡性特点。历经二王父子（图1-24），欧阳询（图1-25）、虞世南、颜真卿（图1-26）、柳公权（图1-27）等人的贡献，于唐代楷书达到书法历史的高峰。楷书的字体更趋向简化，字形由扁改方，笔画中简省了汉隶的波势，横平竖直，笔画分明、结构方整、讲究用笔，体法完备。

2. 草书

草书在书法历史上并没有形成一个独立的阶段，始终是一种辅助字体。草书主要分章草、二王草和今草三类。章草是隶书的草化，字形扁平，有波笔，字字分离，如《急就章》《出师

图1-21 石鼓文

图1-22 琅琊台刻石

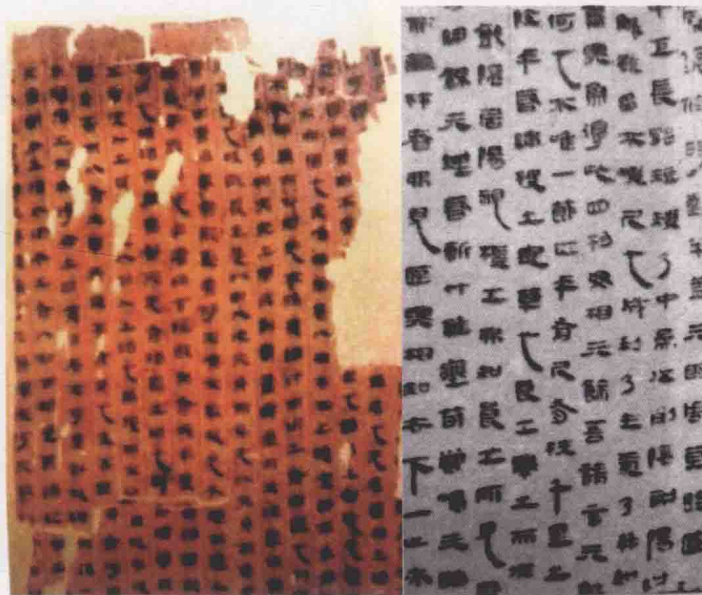

图1-23 马王堆出土的帛书

图1-24 《乐毅论》 王羲之

颂》等；二王草是章草向今草的过渡，其始祖乃东汉张芝；今草一方面是楷书的草写，另一方面是二王草书章法的演进，体势由扁平趋向狭长，波笔消失，字间牵丝相连，其发展极端是狂草。今草的奠基者是张旭（图1-28），而怀素又推陈出新（图1-29），自成大家。

图1-25 《醴泉铭》 欧阳询

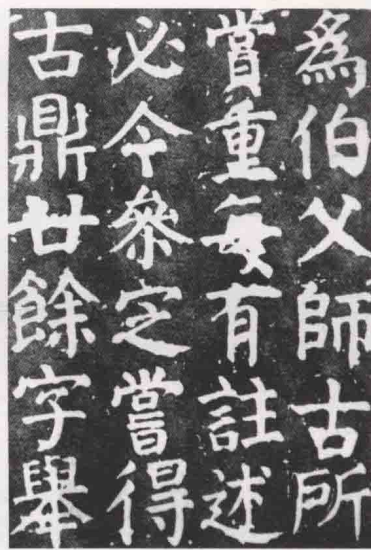

图1-26 《颜家庙碑》 颜真卿

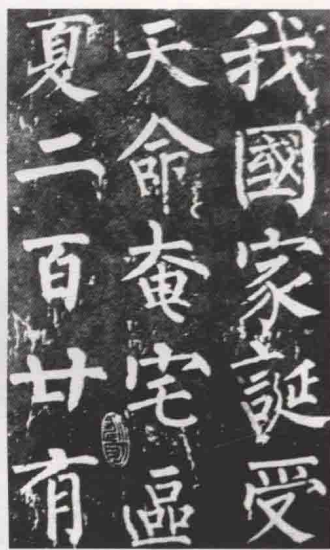

图1-27 《神策军碑》 柳公权

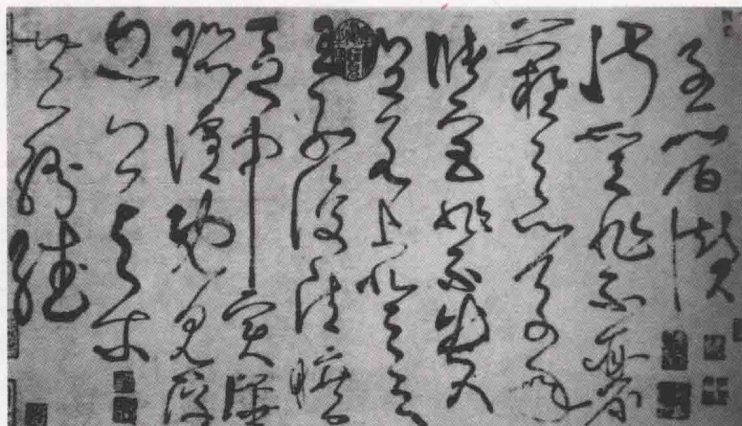

图1-28 《古诗四帖》 张旭

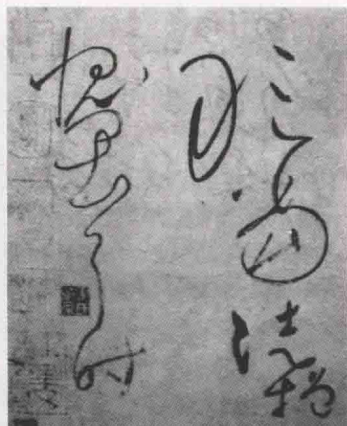

图1-29 《自叙帖》 怀素

3. 行书

行书是楷书的辅助字体，是在楷书的基础上发展起来的，介于楷书、草书之间的一种适用性字体。《书断》中称：“行书即正书之小伪，务从简易，相间流行，故谓之行书”。行书实质上是楷书的草化或草书的楷化。行书结构具有大小相兼、收放结合、疏密得体、浓淡相融等特点。布局谋篇讲究错落大小、调整轻重、左右挥洒、上下贯穿、力求和谐。王羲之父子（图1-30），宋代的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄都是行书大家（图1-31）。

4. 现代印刷体

印刷字体指供排版印刷用的规范化文字形体。最初的印刷字体是雕版印刷时用的字体（图1-32）。如今楷书体、宋体、仿宋体、黑体以及五彩缤纷的计算机字库都是印刷字体。传统印刷阶段，每种字体都有自己的独特形态，各有不同的美观感觉。中文字数居多，设计字体因此是一件非常烦琐的、难度大的工作。如今由于计算机数码技术的发展与进步，字体设计人员从烦琐的工作中解放出来，将精力转向字体个性创意的开发（图1-33）。

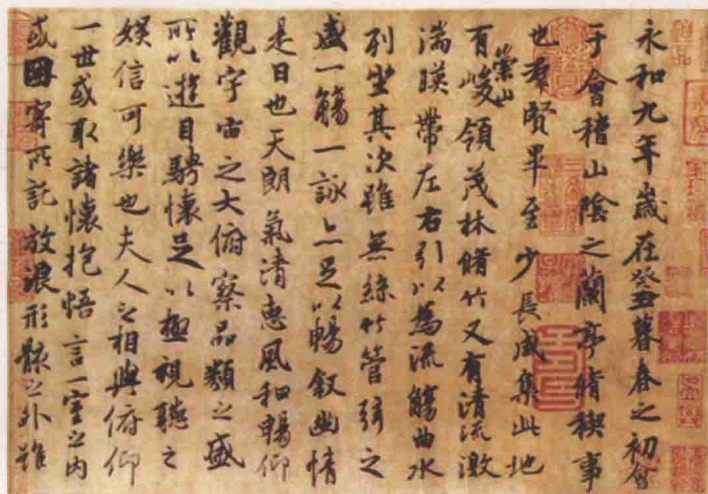

图1-30 《兰亭集序》 王羲之

图1-31 《多景楼诗》 米芾

图1-32 扬州博物馆刻版

体指供排版印刷用的规范化文
体指供排版印刷用的规范化文
体指供排版印刷用的规范化文
体指供排版印刷用的规范化文
体指供排版印刷用的规范化文
体指供排版印刷用的规范化文

图1-33 现代计算机字库

第三节 拉丁字母的发展演变

拉丁字母是按照语音记录语言，从A到Z按照一定秩序排列的26个一套的拼音字母。拉丁字母的发展演变从古埃及象形文字的图画期，经腓尼基人的改造与罗马人的贡献，拉开了拉丁字母历史现实意义的第一页。从13世纪欧洲的哥特艺术、15世纪古腾堡的发明、文艺复兴、巴洛克时期、19世纪的英国广告字体时期一直到现代变体字，拉丁字母不断发展成熟。

一、图画象形时代

拉丁字母起源于图画，由古埃及象形文字演变发展而来。六千年前的古埃及每个单词都有一个图画的象形文字（图1-34）。腓尼基人对祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体（图1-35）。希腊人在与腓尼基人的交往中对其文字进行了改造，创造了希腊字母，成为现代拉丁字母的雏形。

二、罗马字母时代

古罗马帝国时期改变了希腊字母的直线形，采用了拉丁人的夸张圆

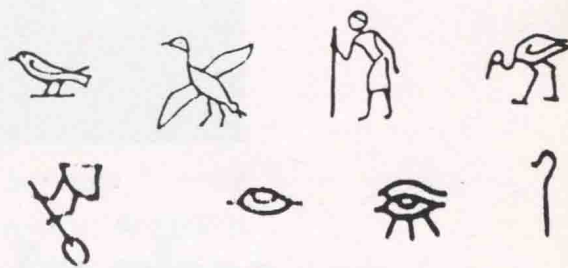

图1-34 古埃及象形文字

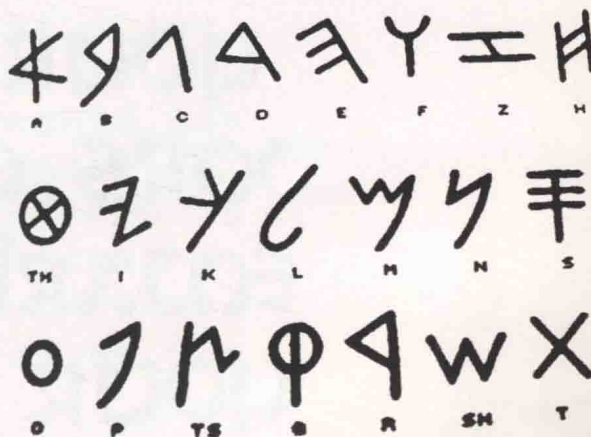

图1-35 腓尼基字母

形,形成了明快的风格,向美观实用方向发展(图1-36)。公元1世纪至2世纪在古罗马凯旋门、图拉真记功柱和石碑上运用的典雅严正、美观匀称的字符,其字脚形似纪念柱的柱头,字母宽窄比例适当美观,与柱身和谐,构成了罗马大写体完美的整体,是古典大写字母的范例(图1-37)。

早期的拉丁字母体系没有小写字母。从大写字母向小写字母过渡的是公元4世纪至7世纪的安塞尔字体(图1-38)。它把直线改成曲线,对字母笔画进行了简省,部分字母进行了拉长。公元8世纪,法国卡洛林王朝时期是小写字母的形成阶段。卡洛林小写字体便于书写,易于阅读,流传甚广,是当时最美观实用的字体(图1-39)。

前4000 古埃及人	前2000 塞姆人	前1300 腓尼基人	前1100 希腊人	100 拉丁人 (罗马人)
𐀀 牛头	𐤁 牛	𐤂 牛头	Α Α	A
𐀁 院子	𐤃 院子	𐤄 院子	Β Β	B
𐀂 叫喊	𐤅 院子	𐤆 叫喊	Γ Ε	E
𐀃 草叶	𐤇 手	𐤈 草叶	Κ Κ	K
𐀄 眼睛	𐤉 眼睛	𐤊 眼睛	Ο Ο	O

图1-36 拉丁字母的演变体系

图1-37 图拉真记功柱及大写罗马字母

whole unive
your librari
ors. conver
emarks upon
your best a

图1-38 安塞尔字体

cisper sa
rum utim
plerctur
uerbuoni
exorehieri
miae susci
taui dñs
sp̄m cyrire

图1-39 卡洛林字体