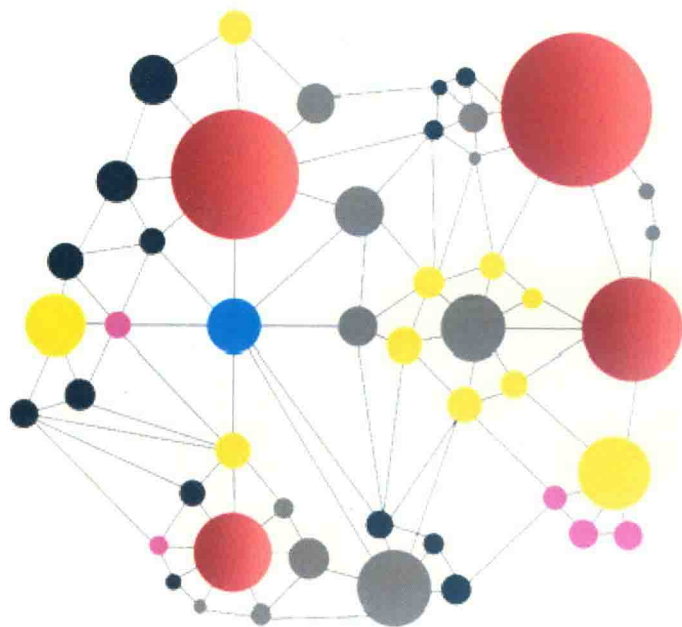

字体设计 与版式编排

王忠恒 编著

清华大学出版社

21世纪高职高专艺术设计规划教材

字体设计 与版式 编排

王忠恒 编·著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书共分6章,分别阐述了汉字的起源、发展和演变历史;字体的种类、结构及特征;宋体、黑体、变体和拉丁字母、阿拉伯数字的绘写方法与设计实践;变化字体的设计方法和实践;版式的编排原则、视觉流程以及文字、图形在版式中的各种编排方法;字体在设计实践中的应用;优秀字体设计与版式编排作品欣赏。本书通过细致的讲解和具体实践,旨在让学生全面了解和掌握字体设计的方法和技巧,掌握字体在设计中的版式编排,使学生真正体会到字体设计与版式编排在设计中的重要地位。

本书既可以作为高等学校艺术设计专业、高等职业学院、高等专科学校、职业学校的专业教材,又可作为设计人员和喜欢字体设计与编排人员的自学用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

字体设计与版式编排/王忠恒编著.--北京:清华大学出版社,2014

21世纪高职高专艺术设计规划教材

ISBN 978-7-302-35196-2

I. ①字… II. ①王… III. ①美术字—字体—设计—高等职业教育—教材 ②版式—设计—高等职业教育—教材

IV. ①J292.13 ②J293 ③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014343号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:刘静

责任印制:宋林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:7.5 字 数:208千字

版 次:2014年5月第1版 印 次:2014年5月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:45.00元

产品编号:057213-01

前 言

人类进入文明社会的一个重要标志就是文字的产生,它经历了几千年的历史沧桑,随着文字的不断演变,人类也从野蛮逐渐走向文明。文字不仅是文化传承和发展的载体,而且也是人类相互交流的载体,国与国的交流、人与人的交流、社会文化的交流,人类自身生活的方方面面,都离不开文字,离不开经过设计的艺术文字,可以说生活离不开文字,设计离不开文字,没有文字的社会、没有文字的生活是无法想象的。

在多年的“字体设计”、“版式编排”课程教学实践中,特别是通过历年毕业生的工作实践反馈,作者不断探索适应企业人才需要的教学内容,加以完善和创新,并通过研究我国汉字的发展历史、演变过程,结合国内外相关教材以及艺术设计作品的精华,总结出一整套字体与版式设计的方法和技巧。本书的主要特色是改变了以往传统教学的形式,以艺术设计课程中涉及的理论知识为依据,以字体设计和创意实践为手段,让学生通过完成具体项目和相关设计大赛来构建相关理论框架,完成字体设计与版式编排的艺术设计实践。

本书共分6章,第1章概括地叙述了汉字的起源、发展和演变历史;第2章介绍了字体的种类、结构及特征;第3章讲授宋体、黑体、变体和拉丁字母、阿拉伯数字的绘写方法与设计实践,重点讲解变化字体的设计方法和设计实践;第4章讲授版式的编排原则、视觉流程以及文字、图形在版式中的各种编排方法;第5章是字体在设计实践中的应用;第6章是优秀字体设计与版式编排作品欣赏。

作者将“字体设计”与“版式设计”两个相对独立的课程内容合二为一,目的是要强化它们彼此之间密不可分的关系,让读者既能够掌握字体设计的基础方法和技巧,同时又能将字体合理地运用到艺术设计实践中。

本书通过叙述简洁、通俗易懂的语言,层次分明、循序渐进的教学步骤,案例经典、图文并茂的教学演示翔实的理论讲解和真实的项目实践,很好地体现了内容的系统性、科学性和实用性。

在本书的编写过程中,得到众多企业、广告公司、装饰公司、行业专家、教育同仁的鼎力协作,同时也得到了辽宁美术职业学院、烟台职业学院、沈阳师范大学职业技术学院、沈阳职业技术学院、沈阳艺术幼儿师范学校、辽宁文化艺术职工大学的大力支持,在此对李培远、李达、张军、刘杨、文庆忠等教师和王宏、王樱诺、谭景文、黄静、郭颜龙、赵霞等同学一并表示感谢。

本书作者具有多年的字体设计与版式编排教学和实践经验,所教课程“字体设计与POP”获2009年辽宁省精品课程。本书结合设计实践、专业实践,旨在培养具有现代设计意识的、动手能力强的实用型、技能型的高级艺术设计人才。

由于时间仓促,水平有限,缺点和不足在所难免。希望广大读者多提宝贵意见。

作 者
2014年1月

第1章 汉字发展简史

1.1 汉字的起源	1
1.1.1 结绳记事	1
1.1.2 仓颉造字	4
1.2 汉字的演变	5
1.2.1 象形文字	8
1.2.2 方块文字	9
1.3 汉字的发展	9
1.3.1 古文字时代	9
1.3.2 今文字时代	9

第2章 字体的种类、结构及特征

2.1 字体的种类	11
2.1.1 标准字体	11
2.1.2 变化字体	12
2.2 字体的结构	12
2.2.1 独体字结构	12
2.2.2 合体字结构	12
2.3 字体的特征	13
2.3.1 大篆的特征	13
2.3.2 小篆的特征	13
2.3.3 隶书的特征	13
2.3.4 楷书的特征	15
2.3.5 行书的特征	16
2.3.6 草书的特征	17
2.3.7 宋体的特征	18
2.3.8 黑体的特征	19
2.3.9 变体的特征	19

第3章 字体的绘写方法与设计实践

3.1 宋体字、黑体字的绘写方法与实践	21
3.1.1 宋体字的绘写方法与实践	21
3.1.2 黑体字的绘写方法与实践	28
3.2 变体字的绘写方法与实践	34
3.2.1 变体字的绘写原则	34
3.2.2 变体字的绘写方法	34
3.3 拉丁字母、阿拉伯数字的绘写方法与实践	40
3.3.1 拉丁字母的绘写方法与实践	40
3.3.2 阿拉伯数字的绘写方法与实践	42

第4章 版式编排

4.1 版式编排的原则	44
4.1.1 版式编排的含义	44
4.1.2 版式编排的原则	44
4.2 版式编排的视觉流程	45
4.2.1 视觉流程的含义	45
4.2.2 视觉流程的种类	45
4.3 对称型版式编排	49
4.3.1 对称型版式的含义	49
4.3.2 对称型版式的设计方法	49
4.4 分割型版式编排	50
4.4.1 分割型版式的含义	50
4.4.2 分割型版式的设计方法	51
4.5 斜置型版式编排	51
4.5.1 斜置型版式的含义	51
4.5.2 斜置型版式的设计方法	51
4.6 三角形版式编排	52
4.6.1 三角形版式的含义	52

4.6.2 三角形版式的设计方法	53
4.7 曲线型版式编排	53
4.7.1 曲线型版式的含义	53
4.7.2 曲线型版式的设计方法	53
4.8 自由型版式编排	54
4.8.1 自由型版式的含义	54
4.8.2 自由型版式的设计方法	54

第5章 字体在设计中的应用

5.1 字体在招贴广告设计中的应用	56
5.2 字体在标志设计中的应用	57
5.3 字体在书籍设计中的应用	60
5.4 字体在展示设计中的应用	61
5.5 字体在包装设计中的应用	63
5.6 字体在报纸广告设计中的应用	65
5.7 字体在直邮广告(DM)版式设计中的应用	66
5.8 字体在网页版式设计中的应用	70
5.9 字体在车体广告设计中的应用	72

第6章 优秀字体设计与版式编排作品欣赏

参考文献

第 1 章

汉字发展简史

1.1 汉字的起源

汉字是世界上最古老的文字之一，拥有 4500 年以上的历史。学术界关于汉字起源主要存在着两种看法：一是认为文字起源于原始刻画，二是认为文字起源于原始绘画。但无论汉字起源于原始刻画还是起源于原始绘画，在深层次上都是一致的，这是因为人类的视写符号系统和听说符号系统都来源于人类对客观世界事物的概括认识。正因为有了这样的认识，才产生了更具体的结绳记事、仓颉造字的实践行动。

1.1.1 结绳记事

“上古无文字，结绳以记事。”意思是说古代没有文字，只好用结绳的方法来记录某些事物。据古书记载：“事大，大结其绳；事小，小结其绳，之多少，随物众寡”（《易九家言》），也在记载着古人根据事件的性质、规模或所涉数量的不同结系出不同的绳结，如图 1-1 和图 1-2 所示。这些大大小小的结则是他们用来回忆过去和评判众寡的唯一线索。民族学资料表明，近现代仍有部分少数民族还在延用这一古老的结绳方式来记录客观事物。

图1-1 事大，大结其绳

图1-2 事小，小结其绳

我们可以从原始绘画遗存中的网纹图、陶器上的绳纹和陶制网坠等实物去窥视和寻找、探寻文字的渊源,如图 1-3~图 1-5 所示。在没有文字之前,结绳记事(计数)作为当时的记录方式是客观存在的事实。我们通常称那一时代为“绳纹时代”,这是一个以采集果实、渔猎为主的时期。考古学家发现,绳纹人在距今约 9500 年前就已经开始定居生活。这一时期最具代表性的文化遗存就是陶器,因陶器上的纹饰主要以绳纹压印构成而得名。同时,绳纹陶器又被划分为草创期、中期、后期和晚期四个阶段,最精彩的陶器造型出现在中期,如日本中部出土的绳纹陶器,如图 1-6 和图 1-7 所示;中国汉代绳纹砂质灰陶器等,如图 1-8 所示,这些都强烈地表现出原始人类的旺盛生命力和创造精神,这是汉字形成的根本原因。

图 1-3 彩陶船形壶上的网纹

图 1-4 陶器上的绳纹

图 1-5 陶制网坠

图 1-6 日本火焰造型的绳纹陶器

图1-7 日本绳纹陶器

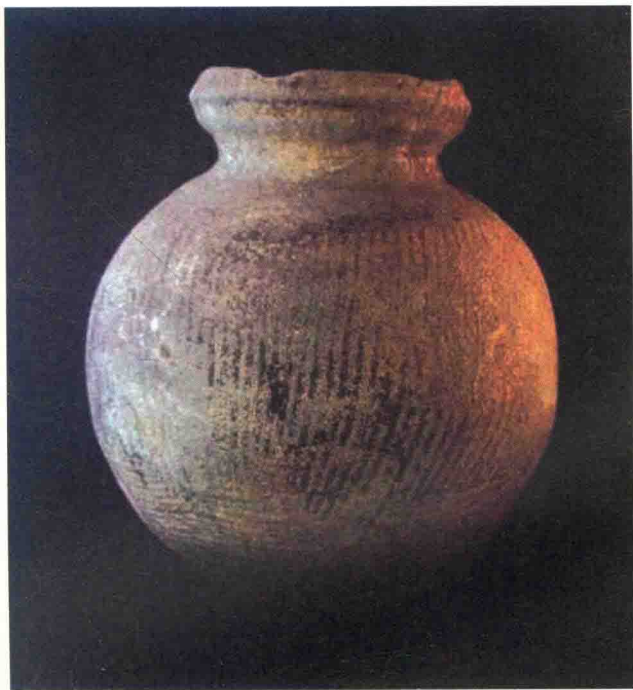

图1-8 汉代绳纹砂质灰陶器

追根溯源,汉字的起源无不与人类的情感紧密相连,“心似双丝网,中有千千结”,这是宋代词人张先描述的关于失恋后的女孩思念故人、心事纠结的状态。古典文学中,“结”也用来象征青年男女的缠绵情思,可以说,人类的情感有多么丰富,“结”就有多少变化。“结”在漫长的演变过程中,被多愁善感的人们赋予了诸多情感和美好的愿望。在汉语中,许多具有向心性聚体的要事几乎都用“结”字作喻,如:结义、结拜、结盟、团结等。并且对于男女之间的婚姻大事,也均以“结”表达,如:结亲、结发、结合、结婚等。“结”是事物的开始,也是事物的终结,比如“结束”、“结果”、“结尾”等,同样,我们都熟知的中国结,也渗透着中华民族特有的文化精髓,饱含着丰富的文化底蕴,如图1-9所示。

图1-9 中国结

在整个中国文化体系的进程中,有一阶段曾崇拜过绳子。这是因为“绳”与“神”谐音,又因绳像弯曲的蛇和龙,中国人又是龙的传人,在史前时代,龙神的形象是用绳结的变化来体现的,“结”字也是一个表示力量、和谐、充满情感的字眼,从这一点上看,结绳记事、情感表达无一不是汉字形成的深层原因。

由此可见,古人并非是单纯地为了生活和实用而结绳记事的,他们更需要有足够的时间去享受和平与富足,这点仅从陶器造型及纹饰上就可以得到验证。他们在讲究实用性的基础上,还追求器型的变化和陶器表面的装饰性,而这些又都呈现出了美术作品的观赏性、传达性。这也是文字产生之前的原始绘画所要表达的语意与寓意,是汉字产生的最重要环节之一。

1.1.2 仓颉造字

古人为了要记住一件事,就在绳子上打一个结。以后看到这个结,就会想起那件事。如果要记住两件事,就打两个结;记三件事,就打三个结,等等。如果在绳子上打了很多结,恐怕想记的事情也就记不住了,所以这个办法虽然简单但并不可靠。为了更好地记录和表达人们的情感,更方便记录每一天发生的各种事件,人们必须找到一种更合适的方法,因此,文字的产生也就成为必然。

据史料记载,先秦时期的仓颉为造字第一人,《荀子·解蔽》中说:“好书者众矣,而仓颉独传者壹也。”《吕氏春秋》也记载:“奚仲作车,仓颉作书。”仓颉是黄帝的史官,是古代整理文字的一个代表人物,如图 1-10 所示。《说文解字》中也曾说过,仓颉不仅为黄帝时期造字的史官,也被尊为“造字圣人”。

相传有一次,黄帝的军队和蚩尤的军队交战,双方打得难分难解,胜负未分。黄帝准备改变战术,叫仓颉把作战图拿来,仓颉一摸,身上带的作战地图早已丢失,黄帝又气又急,只好暂且收兵回营。黄帝对仓颉说:“你是我身边最聪明的一位大臣,怎能在打仗的生死关头把作战地图丢失?这是多么大的过错啊!”仓颉回答说:“黄帝,如今人多事杂,又要经常打仗,用结绳记事,刻木为号的传令办法实在难以应付。照这样下去以后还会出更大的乱子。”黄帝问:“那该怎么办?”仓颉说:“只有一种图,天下人一看,就能明白是什么意思。用这种图把你说的话画出来,人们都会照你的意思去做。”黄帝觉得他说的很有道理,便说:“好吧,今后你就不要随军打仗了,专门留下来给咱们画图造字吧!”这下可把仓颉难住了,图和字怎么造呢?

他整天苦思冥想,半年过去了,眼看已到冬天,仓颉还没有想出造字的办法来。一天夜里下了一场大雪,仓颉一早起来到山上去打猎,只见满山遍野白雪皑皑,山川树木全被大雪覆盖。仓颉转了一座山,也未见到一个猎物。正准备下山回去,突然从树林里窜出两只山鸡,在雪地上觅食,山鸡走过后,在雪地上留下了两行长长的爪印。接着,又有两只小鹿也窜出树林,发现人后撒腿跑掉了,雪地上又留下了小鹿的蹄印。

图1-10 仓颉造字图

仓颉只顾看着雪地上的脚印,却把打猎的事忘得一干二净。他将山鸡的爪印和小鹿的蹄印进行对比,发现形状有较大区别。于是他想,把鸡爪印画出来就叫鸡,把鹿蹄印画出来就叫鹿。世界上任何东西,只要把它的象形画出来不就成了字。想到这里,仓颉心花怒放,回去后就和他的这个想法向黄帝报告。黄帝听后笑着说:“我说过,你是个精明人,果然不出所料。好吧,你就把天下的山川日月,飞禽走兽,都按照象形造出字来,我再颁布天下。”从这以后,仓颉每日仰观日月星辰,俯察鸟兽山川,创造象形文字。不久,人、手、日、月、星、牛、羊、马、鸡、犬这些字都造出来了。可是象形文字越造越多,往哪里写呢?写在石尖上拿不动,写在木板上太笨重,写在兽皮上也不合适,这又把仓颉难住了。一天,有个人在河边捉住一只大龟,前来请仓颉给它造字,仓颉把龟细看了一遍,发现龟背上有排列整齐的方格子,便照龟的形象,造了个“龟”字,然后又把字刻在龟背上的方格子里,如图 1-11 所示。龟由于背上刻字感到疼痛,乘人不备时,爬进了河里。三年以后,这只背上刻字的龟,在另一个地方又被人捉住。人们告诉仓颉,刻在龟背字的字不但没有被水冲掉,而且还长大了,字迹也更明显。从此以后,仓颉就命人捉到龟把龟壳都取下来,他把自己造出的所有象形字都刻在龟壳的方格子里,然后用绳子串起来,送给黄帝。黄帝看了很高兴,命人好好收藏,并给仓颉记了一大功。传说从这时起,我们中华民族就有了最早的象形文字和甲骨文。

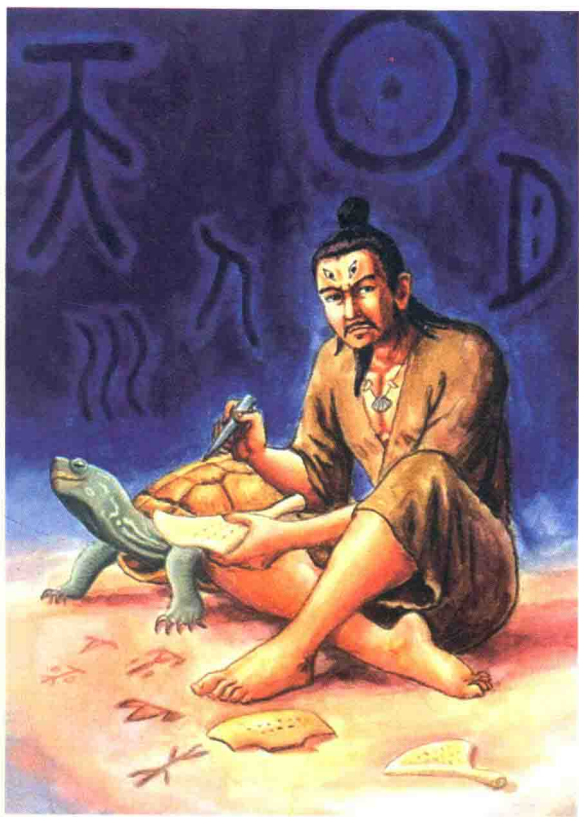

图 1-11 仓颉造字——“龟”

史学家徐旭也认为,文字的出现,与仓颉有关。当然,仓颉只是造字第一人,随着时间的推移,造字队伍也逐渐扩大。比如鲁迅先生认为:“……仓颉也不是一个,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,文字就多起来了,史官一采集,就可以敷衍记事。中国文字的来由,恐怕逃不出这例子。”《鲁迅·门外文谈》。这就说明,汉字不可能是仓颉一个人创造出来的,而是由许许多多的像仓颉这样的人慢慢共同创造出来的,仓颉只不过是这些人当中的先行者而已。我们所重视的不是到底是不是仓颉造的汉字,而是造字这件事本身的意义。汉字的出现,标志着中国历史走进了有文字记载的时代,不仅是中国历史也是人类历史长河中的重大事件,它影响着历史的发展和人类的文明与进步。

史学家徐旭也认为,文字的出现,与仓颉有关。当然,仓颉只是造字第一人,随着时间的推移,造字队伍也逐渐扩大。比如鲁迅先生认为:“……仓颉也不是一个,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,文字就多起来了,史官一采集,就可以敷衍记事。中国文字的来由,恐怕逃不出这例子。”《鲁迅·门外文谈》。这就说明,汉字不可能是仓颉一个人创造出来的,而是由许许多多的像仓颉这样的人慢慢共同创造出来的,仓颉只不过是这些人当中的先行者而已。我们所重视的不是到底是不是仓颉造的汉字,而是造字这件事本身的意义。汉字的出现,标志着中国历史走进了有文字记载的时代,不仅是中国历史也是人类历史长河中的重大事件,它影响着历史的发展和人类的文明与进步。

1.2 汉字的演变

汉字自商朝起,历经甲骨文,如图 1-12 和图 1-13 所示;大篆,如图 1-14 和图 1-15 所示;小篆,如图 1-16 所示;隶书,如图 1-17 所示;楷书、行书、草书等诸种书体变化,如图 1-18~图 1-20 所示。秦始皇统一中国,李斯整理小篆,“书同文”的历史从此开始。尽管汉语方言发音差异很大,但书写系统的统一减少了方言差异造成的交流障碍。

汉字的演变大致可归结为象形文字和方块文字两种。

图1-12 甲骨文

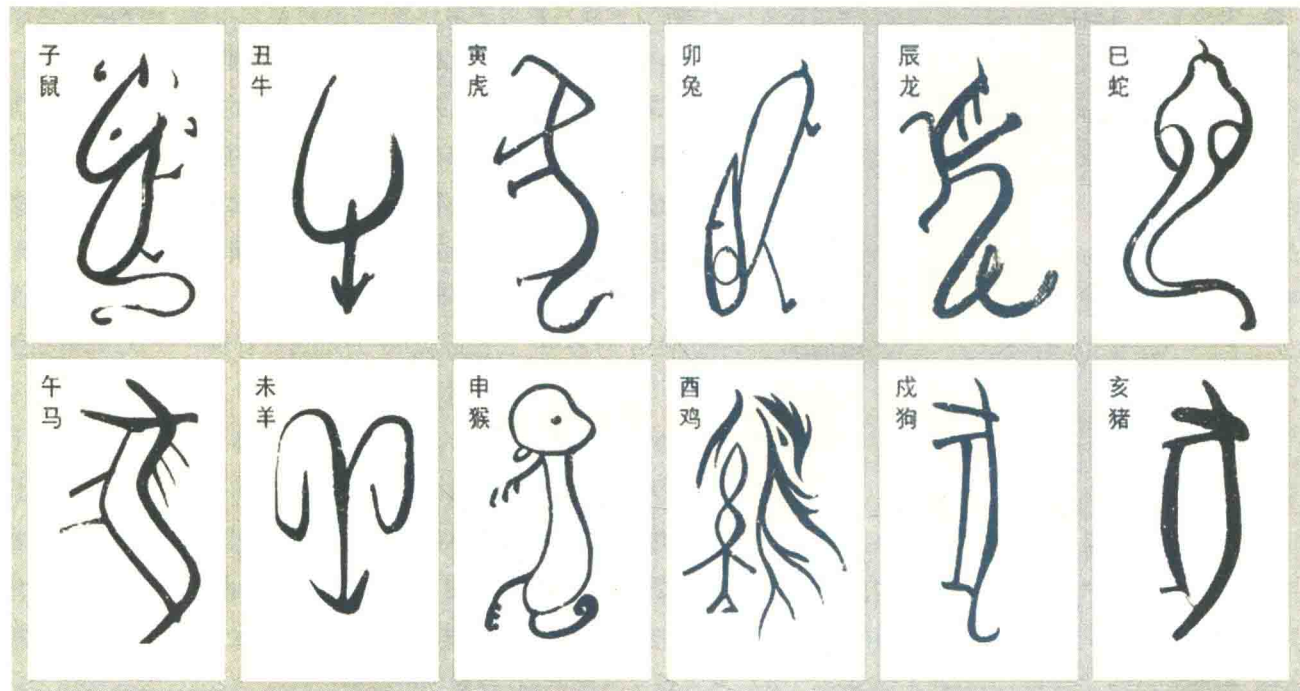

图1-13 十二生肖甲骨文

图1-14 大篆（王祥之书法作品）(1) 图1-15 大篆（王祥之书法作品）(2) 图1-16 小篆（何国礼书法作品）

图1-17 隶书（姚元书法作品）

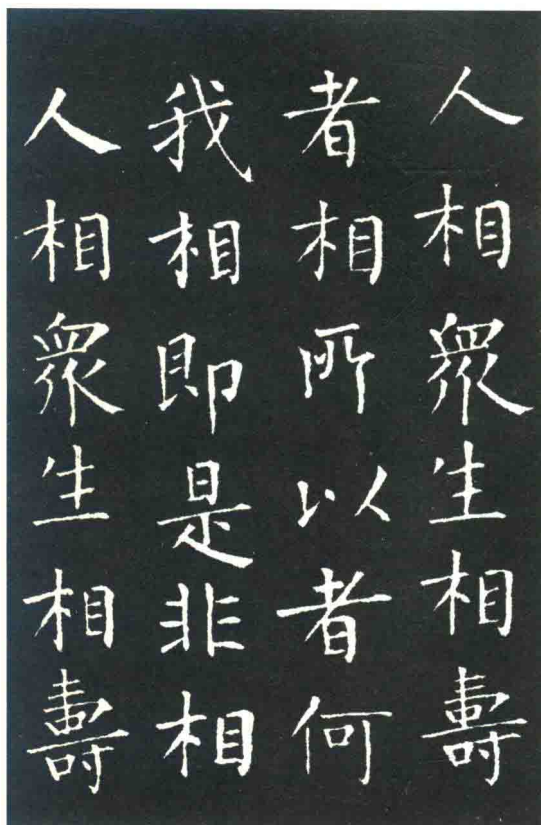

图1-18 楷书（柳公权的《金刚经》）

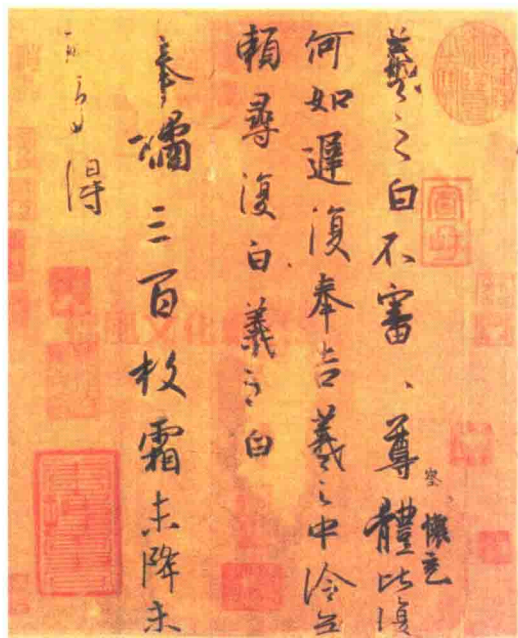

图1-19 行书（王羲之的《平安帖》）

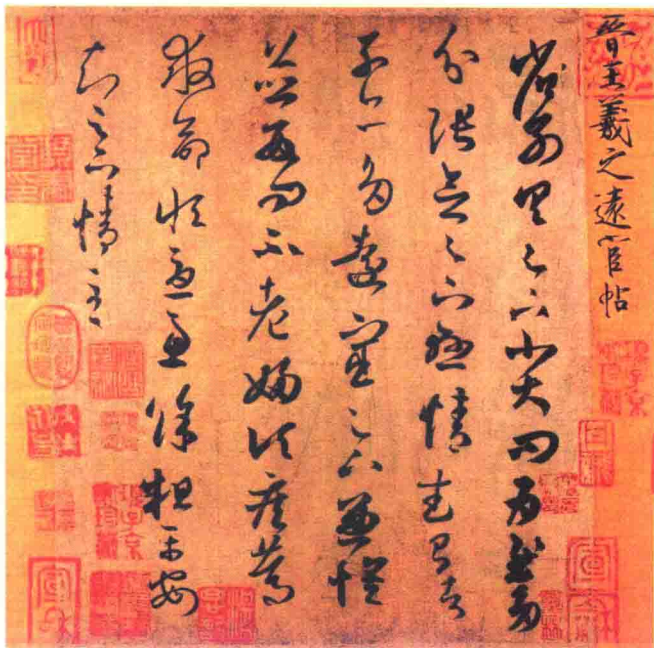

图1-20 草书（王羲之的《远宦帖》）

1.2.1 象形文字

东汉时期的许慎在《说文解字》中将汉字构造规律概括为“六书”：象形、指事、会意、形声、转注、假借。其中，象形、指事、会意、形声四项为造字原理，是“造字法”；而转注、假借则为用字规律，是“用字法”。

中国文字的形成，有据可查的是在约公元前 14 世纪的殷商后期，这时形成了初步的定型文字，即甲骨文。也叫殷商甲骨文。甲骨文既是象形字又是表音字，至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字，十分生动。如：日、月、山、火、车、鱼、云、雨等，如图 1-21 和图 1-22 所示。这些象形字源于绘画，特点就是容易辨认。“元”是开始或第一的意思。“旦”是一个象形字，表示太阳从地平线上升起。我国殷商时代的青铜器上就有“旦”的象形字了。

图1-21 象形文字及其演变 (1)

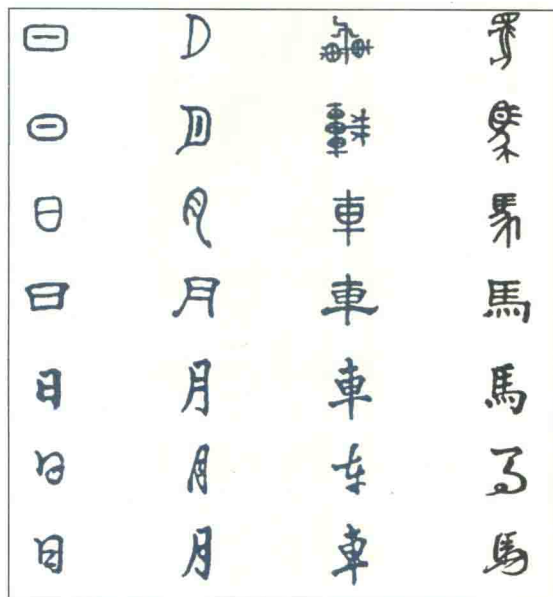

图1-22 象形文字及其演变 (2)

汉字既有象形的特点也有会意内涵,会意字是由两个或两个以上的汉字组成的,它的意义往往也由几个汉字的意义组合而成。比如:“明”是由“日、月”两个字组成的,因为“日、月”都是能发光、明亮的物体,因此,“明”也就有“光亮、明亮”的内涵;像大家学过的“尖”也是如此,上面“小”,下面“大”,可不就是“尖”吗!最有意思的,还要数“泪”字,它是由“水”和“目”两个字组成,“目”中的“水”,就是眼泪。由此不难看出古人的聪明和睿智。

1.2.2 方块文字

到了西周后期,汉字发展演变为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点:一是线条化,早期粗细不匀的线条变得均匀柔和,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,逐渐离开了图画的原形,奠定了方块字的基础。整体造型趋于方形,小篆比大篆更进一步,可以说,汉字的演变过程是呈递进关系的,到了隶书、楷书,直至今天的文字,都属于方形(长方形或正方形)文字,也称方块字。

1.3 汉字的发展

1.3.1 古文字时代

从文字诞生那一天起,中国的汉字注定要发展、变化并逐渐成熟起来。这是符合事物发展规律的必然结果。而汉字起源的历史也是中国古代文明的开端历史,所以通常我们说上下五千年指的就是中华民族 5000 年的文明史。汉字时代应从它的起源到比较成熟为一个阶段,这就是古文字时代。它是从 19 世纪末出土的殷商甲骨文(刻在甲骨或兽骨上的文字, 1899 年发现于河南安阳小屯村“商代故都”,最早的甲骨文距今有 3000 多年的历史,已发现的甲骨文字有 5000 多字,能识别字意的只有 1500 字左右)到公元前 221 年的秦朝为古文字时代,它包括:甲骨文、大篆、小篆、古隶。

1.3.2 今文字时代

今文字时代是从它的成熟成型到变化和发展。我们知道,汉字是中华文明中不可缺少的一部分,它不但承载了我们几千年的历史,而且也是从古到今人们进行沟通的重要手段。由汉字衍生出来的书法艺术,更是中华文明的瑰宝。汉字,从狭义上理解好像就是汉族的文字,然而,从广义和地域上讲,它又是这一区域的共同文字,包含日语、朝鲜语和越南语,从字体结构和造型上就可以看到这一点,直到现在,新加坡等东南亚一些国家和地区仍有相当一部分人使用汉字。因此,汉字的今文字阶段应从秦朝隶书开始直至今天的简化了的现代文字,它包括隶书、楷书、草书、行书、印刷体及各种变化的字体,汉字的发展及演变如表 1-1 所示。

表 1-1 汉字发展及演变简史图表

隶 属	朝 代	名 称	备 注
古文字时代	商朝	甲骨文	字形繁杂
	周朝	大篆、石鼓文	线条化
	秦朝	小篆、古隶	进一步简化

续表

隶 属	朝 代	名 称	备 注
今文字时代	汉朝、魏晋、南北朝	隶书、楷书、行书、草书	规范化、标准化
	宋、明、清	宋体	印刷字体
	民国	仿宋体、黑体	印刷字体
	中华人民共和国	变体字	多种印刷字体、电脑字体

思考与训练题

1. 汉字的起源主要分哪两个阶段?
2. 结绳记事、原始刻画代表和标志着什么?
3. 汉字的演变过程是什么?
4. 从象形文字到方块文字的演变过程有哪些?
5. 古文字时代、今文字时代是如何划分的? 分别有哪些字体出现?
6. 训练题: 上网分别查找甲骨文、大篆、石鼓文、大篆、隶书、楷书、行书、草书、宋体、黑体。

要求:

- (1) 每种字体不少于 10 个字。
- (2) 根据自己的理解阐述每种字体的特点。
- (3) 说出你经常见到的字体。

训练目的:

检验学生对汉字及各种字体的正确认识程度。