

NEW TYPOGRAPHIC
GN 新字体与版式设计
OGRAPHIC DESIGN

中外设计史与艺术设计思路解读丛书

新字体与版式设计

NEW TYPOGRAPHIC
DESIGN

主 编 胡柳

副主编 孙璐 栾雪 张冰洁 安超

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中外设计史与艺术设计思路解读丛书

新字体与版式设计

主 编 胡柳

副主编 孙璐 栾雪 张冰洁 安超

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书针对字体设计这门专业设计课程进行编写,内容广泛、专业,具有一定的系统性和指导性。全书分为三大部分,共五个章节:第一部分为理论篇,主要以历史的发展脉络为主线,分别介绍了中西方文字的发展历程,分析了各个时期具有代表性的文字风格、特点及诞生的背景。第二部分为实践篇,介绍如何将字体设计的知识应用于实践。先具体分析文字的基本结构与形式特点,使读者对文字设计具有更深的理解。然后引导读者进行字体设计,从定位、草图、修改方案到最后设计完成。第三部分则是赏析篇。通过直观的案例帮助学生在设计的过程中理解字体,并对各种设计手法及创意思路进行简单的总结说明。

本书适用于高等院校艺术设计专业教材,也可作为平面设计人员和设计爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

新字体与版式设计 / 胡柳主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2014. 4
(中外设计史与艺术设计思路解读丛书)
ISBN 978-7-5170-1843-8

I. ①新… II. ①胡… III. ①美术字—字体—设计②版式—设计 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第056200号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 杨元泓 加工编辑: 孙 丹
设计指导: 薛 江 设计制作: 徐立萌 郝 丽 谢南勇

书 名	中外设计史与艺术设计思路解读丛书 新字体与版式设计
作 者	主 编 胡柳 副主编 孙璐 栾雪 张冰洁 安超
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京联城乐印刷制版技术有限公司
规 格	205mm × 255mm 16开本 18.75印张 395千字
版 次	2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	68.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

丛书编委会

艺术顾问：薛 江

丛书主编：丁剑超

本书主编：胡 柳

编委（排名不分先后）：

吕林雪	王洪瑞	乔 磊	丰 蔚
王玉华	关庆飞	吴文聪	刘 欢
陈 静	林 璐	邵 瓚	梁 娜
赖 敏	王海龙	李荒歌	宋泽惠
马 乐	彭文霞	徐 彬	

总 序

设计是应用性极强的一门学科，它以视觉传达为主要手段，起到美化生活、优化生活、改善生活，提高人们审美意识，形成时代风貌的作用。我们现在对于设计的思考已不再是简单技术层面上的思考，我们的目标是市场，是把信息合理有效地传递出去。因此，设计是一种方法，是一种解决问题的手段，我们对于设计的思考就是对于生活本身的思考，是一种对待问题解决的态度。

近些年，随着我国社会经济的飞速发展，社会发生了巨大的变化，社会中的人与人、人与物、人与环境都随之发生了巨大的变化，社会的各方面都在进行重组，设计领域也是一样发生着变化。为此，国家增设了众多不同层次的设计院校及设计专业，有系统、有成效地培养正规的设计人材，但从目前来看，仍缺乏一套较为完整的、系统的、科学的专业教材为广大设计人员学习与参考。

鉴此，我们组织国内一线的专业设计人员撰写了《中外设计史及设计思路解读丛书》，首次推出14本，即：《新漫画设计》、《新动画设计》、《新软陶设计》、《新插画设计》、《新绘本设计》、《新书籍设计》、《新成衣设计》、《新包装设计》、《新广告设计》、《新展示设计》、《新室内设计》、《新标志设计》、《新字体版式设计》与《新VI设计》。

它涵盖了书籍设计、服装设计、软陶设计、动画设计等多方面的设计领域，以理论与实践相结合的方式，遵循“循序渐进，学以致用”的原则，精炼简洁，深入浅出，把每一个学科的理论浓缩到近万字的篇幅，重在把握理论要诀，指导设计实践。书名突出一个“新”字，象征着在艺术设计学习领域掀开了崭新的一页，并对大师作品有一个新层次的解读，开阔设计视野。

设计史、设计作品与艺术设计思路解读是本丛书最大的特色之一。每本书都包括理论篇与应用篇两大部分。第一部分理论篇，紧密结合了“史”，追本溯源，分别介绍了西方设计简史、中国设计简史以及当代设计形态三大板块，在每一个板块的编写过程中都是以时间为线索来阐述；并且把艺术作品放置到历史的语境下来解读，做到还原历史语境下作品的真实性，把作品和当时历史、文化背景、经济条件等客观的元素结合起来解读，做到了准确与真实。重点分析了不同历史时期设计师的设计思路，以人为切入点，在分析设计师的手法、思路、理念上，力求把这些信息准确地表达出来。第二部分应用篇，重点介绍设计师在艺术设计学习领域遇到的各种细节，包括：文案策划、设计方案、客户谈判及设计流程等一些工作中的经验、应对技巧与方法等。每个艺术设计作品实例力求具有代表性与独创性，并非拼凑与罗列。

本套丛书具有较高的知识性、指导性及实践性，它既适合作为全国各艺术院系艺术设计专业学生的教材，也可作为广大设计爱好者的参考用书。

丛书中的艺术设计作品精选经典案例，具有代表性。有些作品苦于联系不到作者，请原作者看到本书后，及时联系我们，出版社会按标准支付相应报酬，邮箱是56644774@qq.com。全国各艺术院系的老师如果有好的作品，或对本套丛书有独到的建议，也可以投稿并与我们取得联系，在此对专家及读者热情的关注表示深深地感谢。

这套丛书只是起到抛砖引玉的作用，希望通过我们的努力能够帮助广大设计爱好者理清思路，开拓视野，并提供行之有效的解决问题的方法。祝愿中国涌现更多更好的设计人员。

丛书编委会

2012年03月

前 言

字体设计意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排，文字设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。但在具体创作中，不同的字体、不同的内容，乃至创作者不同的构思，使得我们在编写此书的时候，需要对字体设计的脉络进行详细的梳理和总结。

中国的设计字体在历史记录之中，最早存于民国时期的上海，用于海报招牌的宣传使用，此种字体被称为黑体或哥特体。这是设计字体首次出现在中国。而随着时代的发展，中国的设计字体从一隅走向更宽广的领域，在如今高速发展的商业生活中，各种各样的设计字体如雨后春笋般在国人眼前出现，并逐渐深入到我们的生活之中。正因如此，与字体设计相关的专业书籍及专业人才也越发受到当今社会关注。本书正是顺应这种社会发展的需求而编写的。全书分为三大部分，共五个章节，其中第一部分为理论篇；第二部分为实践篇；第三部分为赏析篇。

本书的理论篇，以历史的发展脉络为主线，分别介绍了汉字字体与拉丁字体发展历程，这两种字体在创作设计中有其共同点亦有其差异性，这便是造成此二者在设计过程中有不同的创意思路及设计手法。而了解文字的发展历史对于学习字体设计有着提领全文的作用。在了解了文字的发展历史之后，编者简单地总结介绍了当代文字设计的现状及发展趋势，希望读者在吸收相关知识之后，能够对字体设计有着深刻的理解。

本书的实践篇，主要介绍如何进行字体设计。首先具体分析文字的基本结构与形式特点，使读者更深入地了解文字的形态，然后一步步引导读者进行字体设计的实践，其过程从定位到草图再到修改方案，最后设计完成。由简到繁，从低到高，由单个字体的设计到多个文字的组合设计，之后研究用色之道，最后上升到字库设计。不管读者处在哪个阶段，都可以在本书中找到对自己有用的部分，并对其进行学习与探讨。

本书的赏析篇，则由编者为学生选取了大量优秀的字体设计作品，希望读者能够通过这些成品，对于字体设计有着更深刻的理解，并将这些设计中先进独特的理念吸收进自己的设计作品当中，形成独特的风格，能够在未来的工作学习中，将理论知识与实践统一地结合在一起。

本书作为设计思路解读系列丛书之一，通过理论和实践两部分的结合达到应用性和示范性的统一，面向广大的字体设计爱好者及专业院校学生，适应当代设计教育的需求。

同时，为说明问题，本书引用了大量优秀设计师的字体设计作品作为范例，特表感谢。

编者

2014年2月

目 录

总序			
前言			
2	第一部分 理论篇	70	第三章 字体设计的创作流程与创意方法
4	第一章 文字的起源与演变	70	3.1 字体设计的基本流程
4	1.1 汉字的起源	74	3.2 字体设计的方法
6	1.2 汉字的演变过程	108	3.3 文字的色彩
		116	3.4 字库字体设计
24	第二章 拉丁文字的起源与演变	126	第四章 版式设计
24	2.1 拉丁文字的起源	126	4.1 版式设计的源流
26	2.2 拉丁文字的发展	140	4.2 版式设计的基本概述
38	2.3 阿拉伯数字的起源与演变	148	4.3 版式设计的编排构成
		164	4.4 版式设计的形式法则
40	第三章 字体设计的发展现状 与发展趋势	170	4.5 文字编排
		182	4.6 版式设计的视觉流程
		186	4.7 页面设置
44	第二部分 实践篇	188	第五章 字体与版式设计在设计领域 的应用
46	第一章 字体设计概述	188	5.1 字体与版式设计在平面设计中的应用
46	1.1 什么是字体设计	232	5.2 字体与版式设计在空间环境中的应用
46	1.2 字体设计的重要性	254	5.3 字体与版式设计在数字媒体中的应用
46	1.3 字体设计的基本要求		
49	1.4 字体设计的意义		
52	第二章 文字的基本结构与形式特点	268	第三部分 赏析篇
52	2.1 汉字的基本结构与形式特点		
64	2.2 拉丁文字的基本结构与形式特点		

目 录

总序			
前言			
2	第一部分 理论篇	70	第三章 字体设计的创作流程与创意方法
4	第一章 文字的起源与演变	70	3.1 字体设计的基本流程
4	1.1 汉字的起源	74	3.2 字体设计的方法
6	1.2 汉字的演变过程	108	3.3 文字的色彩
		116	3.4 字库字体设计
24	第二章 拉丁文字的起源与演变	126	第四章 版式设计
24	2.1 拉丁文字的起源	126	4.1 版式设计的源流
26	2.2 拉丁文字的发展	140	4.2 版式设计的基本概述
38	2.3 阿拉伯数字的起源与演变	148	4.3 版式设计的编排构成
		164	4.4 版式设计的形式法则
40	第三章 字体设计的发展现状 与发展趋势	170	4.5 文字编排
		182	4.6 版式设计的视觉流程
		186	4.7 页面设置
44	第二部分 实践篇	188	第五章 字体与版式设计在设计领域 的应用
46	第一章 字体设计概述	188	5.1 字体与版式设计在平面设计中的应用
46	1.1 什么是字体设计	232	5.2 字体与版式设计在空间环境中的应用
46	1.2 字体设计的重要性	254	5.3 字体与版式设计在数字媒体中的应用
46	1.3 字体设计的基本要求		
49	1.4 字体设计的意义		
52	第二章 文字的基本结构与形式特点	268	第三部分 赏析篇
52	2.1 汉字的基本结构与形式特点		
64	2.2 拉丁文字的基本结构与形式特点		

第一章 文字的起源与演变

1.1 汉字的起源

勤劳智慧的中华民族，在经过了数千年的锤炼后，创造出至今仍然具有旺盛生命力的表意文字。它是中华民族数千年文明的主要载体，是中华民族对世界文明的巨大贡献。汉字是祖先留给我们弥足珍贵的遗产，作为目前世界上唯一一种广泛使用的象形文字，中国文字重表意而不重表音，并有与世界上大多数国家都迥然不同的独立的书写体系，书写者无论生活在什么年代，居住在什么地方，说什么方言或语言，都能轻而易举地把自己的信息准确、清晰地传递给处于另一个空间的阅读者。阅读者可以准确地读取信息本身，而不受书写者身份的干扰。孔夫子的谆谆教诲、博大精深的《易经》、秦始皇的苛法严政、李白的恢弘诗篇等经典巨制，正是因为简洁而高效的汉字才使得底蕴深厚的中国文化能够代代相传。如果中国的文字换成随读者意愿而变换格式的其他字母，那么我们的祖先该如何在交通极不发达、信息传递极其闭塞的古代，创造出奇迹般屹立千年的大国？有人将汉字誉为中华民族最重要的发明，而且造纸术、印刷术、指南针、火药四大发明也是汉字这个大发明的衍生物。由此可以说，汉字是中华民族文明之源，是中华民族文化的重要标志，具有其他文字难以比拟的优越性。精通多门外文并对汉字颇有研究的香港知名人士安子介先生曾经说：“有这样的文字是中华民族的骄傲。说汉字是中国的一大发明，对人类的一大贡献，当之无愧。”

关于汉字的创始者，古籍的记载几乎都说是仓颉(图1-1-1)。传说仓颉是黄帝的史臣，他观察动物的行迹，创造了文字。《论衡·骨相篇》中更添加了神话色彩说“仓颉四目”，就是说，仓颉之所以能创造文字，是因为他有四只眼睛的缘故。徐悲鸿先生也曾画过一幅《仓颉四目》图，是否确有仓颉其人，不得而知。但有一点是可以肯定的，汉字是在图画的基础上，在长期的历史发展过程中，逐渐增强其符号性，减少其图画性而形成的。有人做过搜集和整理文字的工作，但是因为文字不可能由少数人凭空想象出来，故不能说是这些整理文字的人创造了文字，只能说创造这种文字的是共同生活中的所有成员。因为图画只有在得到他们的共同创造、共同承认，并且予以简化、定型化，使之与语言中的词相结合以后，才能取得作为文字格的资格。

从1954年秋至1957年夏，中国考古工作者多次发掘了半坡遗址（今西安市半坡村北），发现了早在6000年前左右，半坡人在长期的生活和生产实践中，创造了具有文字性质的刻划符号和绘画、雕塑、装饰品等艺术作品。半坡人的刻划符号多保留在彩陶上，这可以看作是原始的中国文字。

近年来，中国在山东莒县陵阳河大汶口文化晚期的一处遗址里发现了一批墓葬（距今已有4500多年），出土了大量的文物。在一些陶樽上各刻有一个图像文字，共发现了

图1-1-1 仓颉

仓颉，原姓侯冈，名颉，号史皇氏，生于陕西省白水县杨武村鸟羽山（另一说山西临汾人）。享年110岁，为轩辕黄帝左史官。我国原始象形文字的创造者，我国官吏制度及姓氏的草创人之一。传说他仰观天象，俯察万物，首创了“鸟迹书”，震惊尘寰，堪称人文始祖。黄帝感他功绩过人，乃赐以“仓”（仓）姓，意为君上一人，人下一君。由于仓颉造字功德感天，玉皇大帝也便赐给人间一场谷子雨，以慰劳圣功，这就是现在的“谷雨”节气。仓颉去世后，当地百姓在其墓葬处修有庙宇，并将这里的村庄取名为“史官村”。

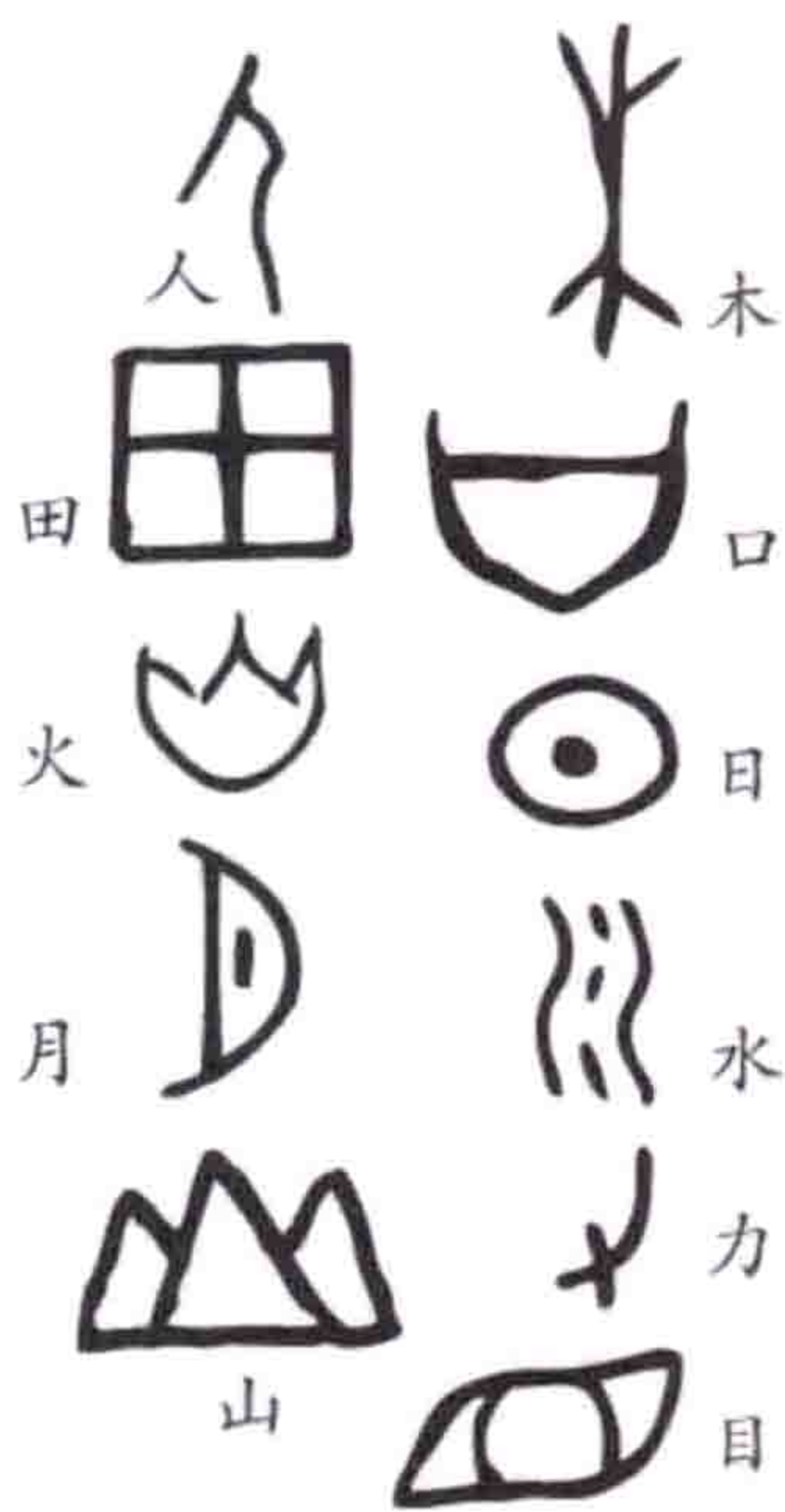

图1-1-2 象形字

十多个单字。这些文字是按照实物的形象描述出来的，所以称为象形字，如图1-1-2所示。字体的结构与甲骨文上的象形字十分相似，但比甲骨文要早1000多年。因此，“象形字”是中国最早的文字，它已具有文字的特征。

通过系统考察与对比遍布中国各地的19种考古学文化的100多个遗址里出土的陶片上的刻划符号，郑州大学博士生导师王蕴智认为，中国最早的刻划符号出现在河南舞阳贾湖遗址，距今已有8000多年的历史。作为专业工作者，他试图通过科学的途径（比如综合运用考古学、古文字构形学、比较文字学、科技考古以及高科技手段等一些基本方法），进一步对这些原始材料做一番全面的整理，从而爬梳排比出商代文字之前汉字发生、发展的一些头绪。

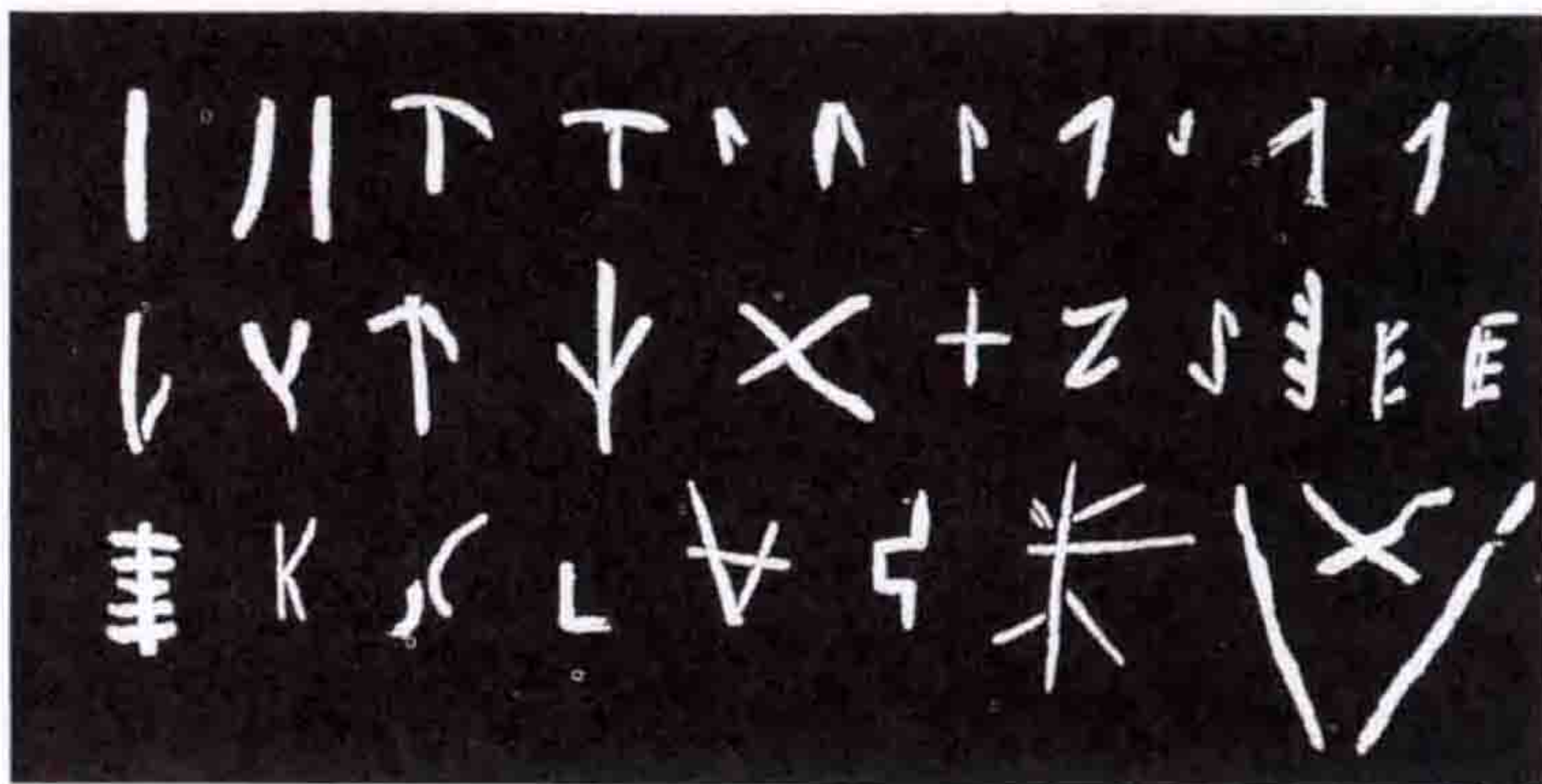
学者认为，汉字体系的正式形成应该是在中原地区。汉字是独立起源的一种文字体系，不依存于任何一种外族文字而存在，但它的起源不是单一的，经过了多元的、长期的磨合，大概在进入夏纪年之际，先民们在广泛吸收、运用早期符号的经验基础上，创造性地发明了用来记录语言的文字符号系统，在那个时代，汉字体系较快地成熟起来。

据悉，从考古发掘的出土文字资料来看，中国至少在虞夏时期就已经有了正式的文字。如近年考古工作者曾经在陶片上发现毛笔朱书的文字（图1-1-3和图1-1-4）。这些符号都属于早期文字系统中的基本构形，可惜这样的出土文字信息迄今仍然稀少。

图1-1-3 半坡遗址出土陶片上的文字

图1-1-4 半坡遗址中发现的文字

1.2 汉字的演变过程

甲骨文

我国早在3000多年前就已经有了成熟的文字——甲骨文。但是，它直到公元1899年才被确认。甲骨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。它集成了陶文的造字方法，是中国商代后期皇室用于占卜记事而刻（或写）在龟甲和兽骨上的文字。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（图1-2-1，图1-2-2）。

甲骨文由刀刻写，由于刀势不同，有钝有锐，且骨骼质地各不相同，所以刻出的笔画粗细不一，笔画的连接处也时常有剥落。在结构上，甲骨文笔画长短大小不定，却无不凸显古朴多姿的无限情趣。它们已具备了中国书法的用笔、结字、章法三要素。其用笔线条严整瘦劲，曲直粗细均匀，笔画多方折，对后世篆刻的用笔用刀产生了一定影响。从结字上看，文字有变化，虽大小不一，但比较均衡对称，显示了稳定的格局。从章法上看，虽受骨片大小和形状的影响，仍表现了篆刻的技巧和书写的艺术特色。“甲骨书法”现今已在一些书法家和书法爱好者中流行，这就证明了它的魅力。

甲骨文

古代统治者非常迷信，所有事情都要进行占卜，以了解鬼神的意志和事情的吉凶。占卜所用的材料主要是乌龟的腹甲、背甲和牛的肩胛骨。通常先在准备用来占卜的甲骨的背面挖出或钻出一些小坑，这种小坑甲骨学家称之为“钻凿”。占卜的时候就在这些小坑上加热，使甲骨表面产生裂痕。这种裂痕叫做“兆”。甲骨文里占卜的“卜”字就像兆的样子。

图1-2-1 甲骨文拓片

癸亥卜王贞旬亡祸一
卜贞旬祸

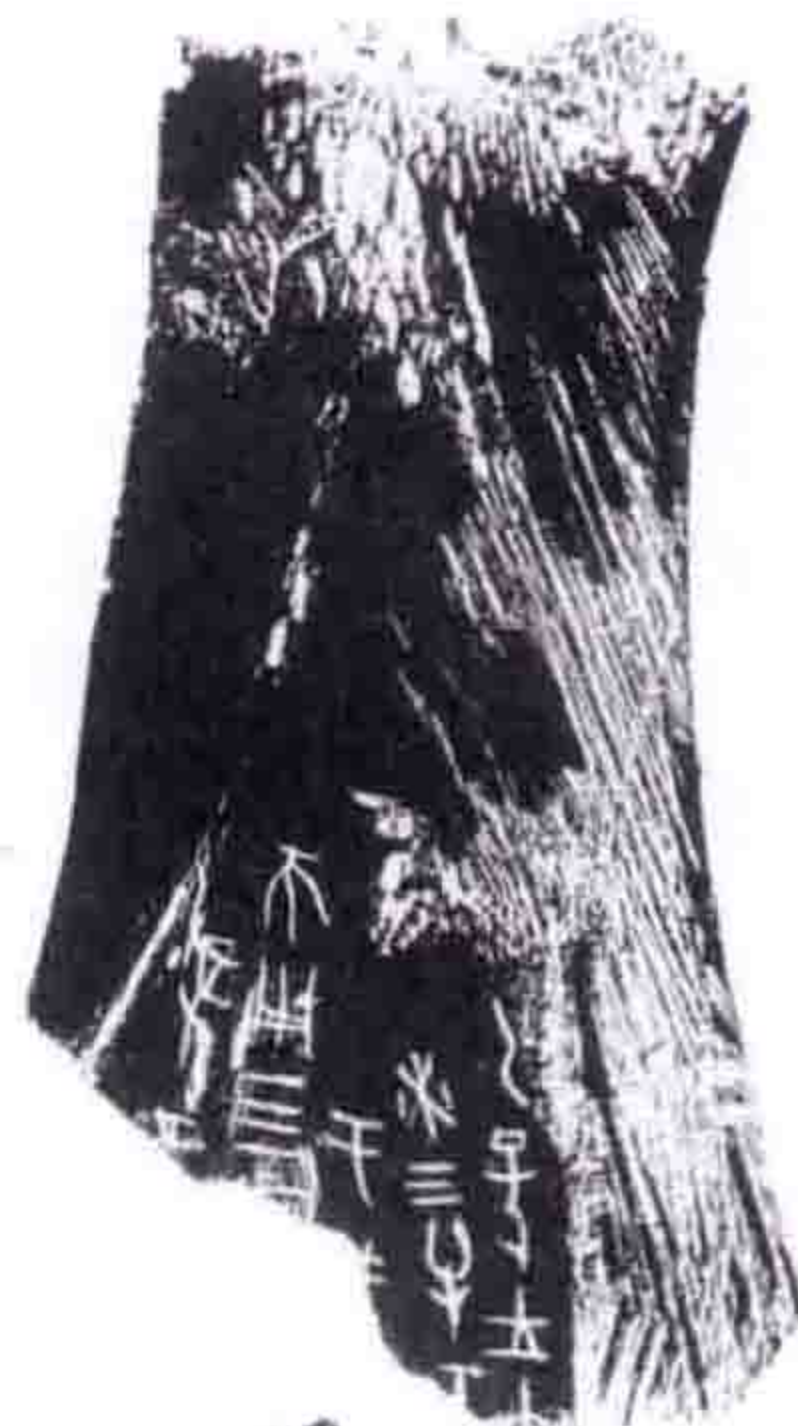

癸酉卜口贞戊辰卜口贞王
已巳卜口贞之 戊辰卜口贞王
癸酉卜口贞口

图1-2-2 甲骨文拓片（译文由上至下由左至右）

卜口贞王比望成伐下危受
 贞王勿比望乘伐下危不受
 卜口贞我其已宾作
 帝降若口贞我
 勿已宾作帝
 降不若
 永贞翌丁酉宜于尘
 固曰其有
 左：饮明雨
 伐雨威
 伐亦口卯
 鸟大启易
 右：癸卯卜争
 贞下乙其
 有鼎王固
 口有鼎
 惟大示王
 亥亦口

左：王固曰有杀
 其有来媿八日
 庚雉有 曰口
 右：固曰途若兹鬼
 险在听王固曰
 有杀固曰有
 婁子葬一月
 自西否方征
 我菟亦 口
 鼓壬其雨不中麓允辰亦风
 已卯卜口贞有
 报于已卯卜争
 贞今夕王卜争
 其雨之夕
 乙巳下王燎三牛于不用四月骤风
 卜口贞 称册王
 口 称册
 我右王固曰其丙
 不吉旬六月

大篆

到了西周后期，汉字发展演变为大篆。在中国文字史上，夏、商、周三代就其对文字学的贡献而言，以史籀为最。史籀是周宣王的史官，他别创新体，以趋简便。大篆又有籀文、籀篆、籀书、史书之称。因其为史籀所作，故世称“籀文”。大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中（图1-2-3和图1-2-4）。其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

大篆的发展使文字产生了两个特点：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，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。

小篆

秦始皇大统字体后，统称为“小篆”，也称“秦篆”。所谓篆书，其实就是掾书，即官书，是一种规范化的官方文书通用字体。据文献记载，秦以前汉字书体并没有专门的名称，而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书，小篆只适合于隆重的场合，如记功刻石、数量诏版、兵虎符之类。标准篆书体的体式是排列整齐、行笔圆转、线条匀净而长，呈现出庄严美丽的风格，与甲骨文、金文相比，具有这样一些基本特征：字形修长、而且紧画、向下引伸，构成上密下疏的视觉错感，这与自上而下的章法布局也有关系。线条匀称无论点画长短，笔画均呈粗细划一的状态。这种在力度、速度都很匀平的运笔，给人以纯净简约的美感。加之字体结构的趋简约固定的倾向，小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。秦篆有圆笔方笔之别，圆笔以秦刻石为代表；方笔以秦诏版权量为代表，为秦篆之俗体。

小篆把结构复杂的图画简化成简单的符号，有规律性，出现了偏旁部首。小篆除了把大篆的形体简化之外，并把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，成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。

在李斯制定小篆的形体的开体与写法以后，为了推广到全国，李斯、赵高、胡毋敬等人编写用标准字体——小篆来书写的识字课本，比较著名的是《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》等，成为了儿童的启蒙教材。此外还用小篆来书写皇帝的诏书及到处以小篆刻石来歌功颂德，使小篆广为流传，如图1-2-5所示。

小篆的制定

秦始皇统一六国之后，有感于全国文字的繁杂和书体的不一，于是提出“书同文”，文字统一，书体统一。秦始皇命令擅长书法的李斯去做这项工作。因此小篆又被称为“秦篆”。另有一个原因是为了改变原先那种弯弯曲曲的笔划线条，整理出一种笔画匀整、便于书写的新字体。小篆的制定是中国第一次有系统地将文字的书体标准化。

2008年北京奥运会会徽便是以小篆“京”字造型为创意核心来设计的标志。

设计师采用小篆中的“京”字，甲骨文的“龙”字下半部分，巧妙结合舞动的人形，在世界面前展现出中华文字。

