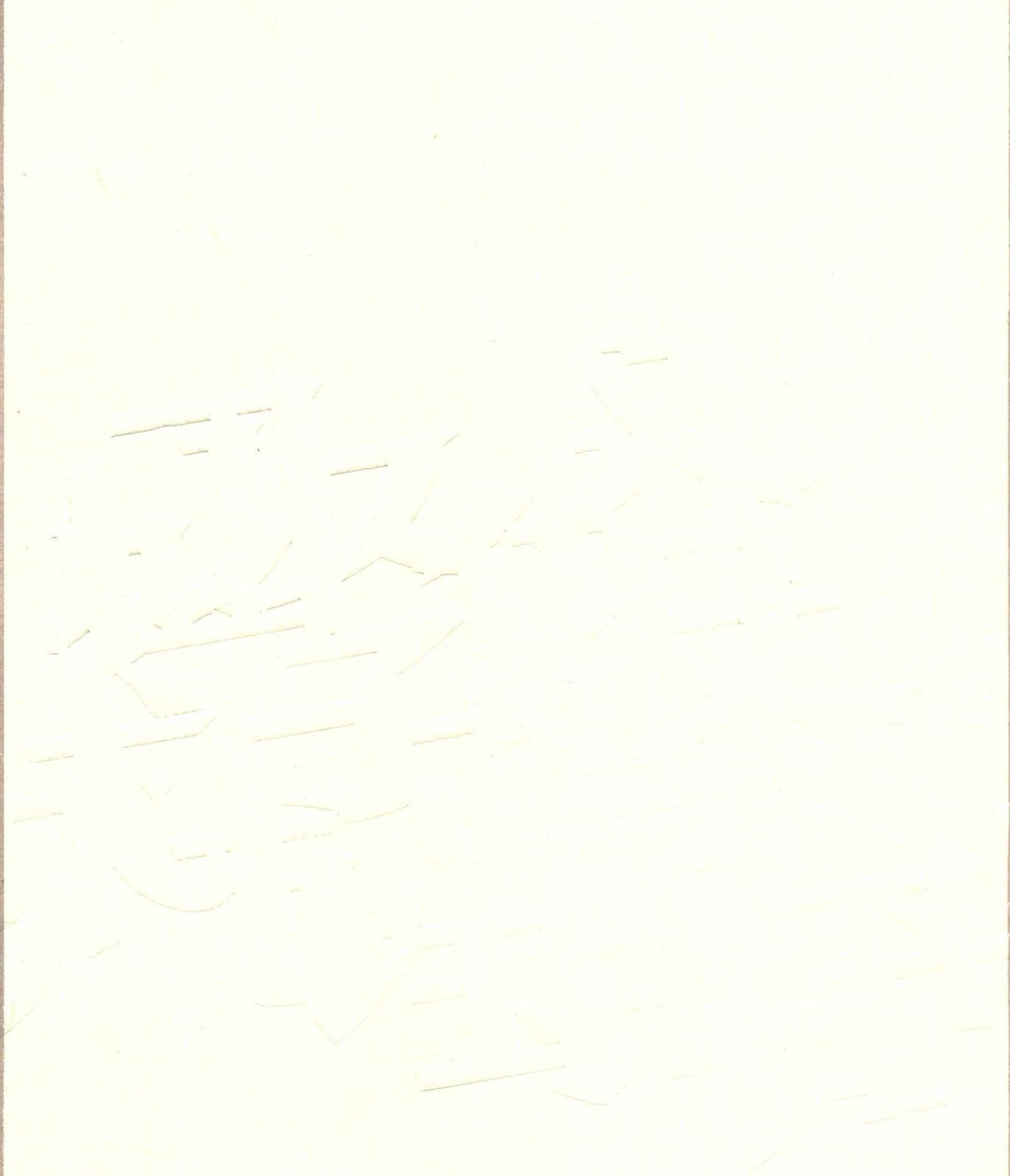

中国现代文字设计图史

The Story of Modern Chinese Typography

周搏著

印 標

The Story of Modern Chinese Typography

印 標

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代文字设计图史 / 周博著 . — 北京 : 北京大学出版社 , 2018. 9
(培文 · 设计)
ISBN 978-7-301-29600-4

I . ①中… II . ①周… III . ①美术字 – 字体 – 设计 IV . ① J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 123810 号

书 名 中国现代文字设计图史
ZHONGGUO XIANDAI WENZI SHEJI TUSHI
著作责任者 周博 著
责任编辑 张丽婷
标准书号 ISBN 978-7-301-29600-4
出版发行 北京大学出版社
地址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网址 <http://www.pup.cn> 新浪微博 : @ 北京大学出版社 @ 培文图书
电子信箱 pkupw@qq.com
电话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750883
印刷者 北京启航东方印刷有限公司
经销商 新华书店
787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 26.25 印张 499 千字
2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷
定 价 168.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话 : 010-62752024 电子信箱 : fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话 : 010-62756370

中西现代文

专家推荐语

“图史”有效地对应了传统“图书”的文脉，图史相互关照，彼此互证。作为有拓荒之功的学术著作，《中国现代文字设计图史》用心力极深，超越了一般图录的意义。使我们可以充分理解工业印刷时代的文字设计的多元格局，以及与手工印刷时代乃至数字信息时代文字设计的联系和变化。

——尹吉男 中央美术学院学术委员会常务副主任，人文学院院长，教授

《中国现代文字设计图史》记载了中国设计史上一条精彩的发展路径，易读，值得读，具有重要学术价值；好看，图文并茂，很多被遗忘的文字设计作品重新焕发出光彩，为设计师带来启示，带来观赏的愉悦！

近现代中国文字设计与中国社会一样经历了波澜壮阔、跌宕起伏的发展历程，留给我们的是丰富的视觉文化遗产。本书将这些宝贵资料呈现给设计师与学者，特别是众多学设计的学生，很有价值！

——王敏 中央美术学院学术委员会副主任，教授，AGI 会员

2006年夏天，我在伦敦大英博物馆偶遇一个丰富盛大的阿拉伯文字的设计展，深受感动，下决心也要写一本全面反映汉字与中国文化关系的书，12年过去了，我俗事缠身，竟然只写了片言只语，真正的著作甚至还没有动手，而周博却把它写出来了！我想向他表达内心的喜悦和至高的敬意——他做了一件对于中国设计极为重要的事情。

文字设计，不仅是视觉传达设计之王，同时也是文化传统的发展源泉，它不但隐藏着历史言说的秘密，而且还包含了中国人生生不息的密码。周博的这本著作，向我们展现了五千年文字智慧的壮阔图景，我认为这是迄今为止，中国设计史研究的最杰出的成果之一。

——杭间 中国美术学院副院长，教授

中国现代文字设计是中国的现代历史和文化的重要表征。本书系统研究和整理了中国现代文字设计的历史，并把文字设计放在中国现代化的历史进程以及政治、经济和文化巨变的背景与语境

中进行审视。它不但向我们提供了许多珍贵的设计文献和历史信息，有助于设计师和学生超越对文字和字体形式本身单纯的关注，也为我们探索未来中国文字设计的方法和道路打下坚实的基础。

——宋协伟 中央美术学院设计学院院长，教授，AGI 会员

本书以极为丰富的图像资料和脉络清晰、文字简明的历史叙事呈现出中国现代文字设计史的发展全貌，是中国文字设计史研究的最新成果，但其意义远超出文字设计领域，对于自晚清以来的中国近现代文化研究同样具有重要的学术意义。在设计与观念、视觉与文字、传统与激进之间，作者坚信“文字设计的历史、文化和审美一定能够给我们提供更加持久的价值”，这里面包含有关于历史与未来的睿智的思考与充盈的美感。

——李公明 广州美术学院美术史系教授

业内人士常说，一部汉字的视觉设计史几乎概括了视觉传达设计的所有特征。本人也深有同感。然而，如果在书写与运用、复制与传播方式不断变换的复杂样态的历史进程中仔细考量，我们不难发现，现代汉字的社会存在方式以及它对于中国人日常生活的意义，较之于传统早已发生了质的变化。一百多年来，汉字视觉样式现代性嬗变和专业化表达又一次展现中国人丰富的视觉语言智慧。

周博的《中国现代文字设计图史》正在为我们徐徐展开这幅壮阔的历史画卷，这样的尝试需要明晰的思考、持久的韧性和高度的文化责任感，这样的探秘过程让我感受到了作者精进的心力。希望这部力作的影响力不仅局限在专业性研究范围，更有可能促进大众对于现代汉字设计的理解与审美愿望的增强。

——赵健 清华大学美术学院教授，视觉传达设计系主任，AGI 会员

世界发展到今天，文字本身的历史与美更加值得拿出来探讨，特别是中国文字。本书可以让以数字媒介消费为主的年轻一代看到近现代中国文字的魅力，很有意义。

——王为 腾讯移动互联网用户研究与体验设计中心总经理

这里是汉字设计的矿藏，这里是汉字设计的宝库，这里是汉字设计的密码，这里是汉字设计的时空隧道。

——仇寅 方正字库设计总监，高级字体设计师

目录

前言 001

导论 003

一、印刷字体之变：从楷体到宋体	005
二、字体设计的规矩：九宫格与网格	016
三、文字改革与字体设计	027
四、装饰性文字的变迁：其传统与现代性	034
五、“直排”改“横排”及其影响	042
六、封面版式中的文字“现代性”	049
七、外来的影响：尤其是日本	057
八、字体与媒介技术	066
九、文字设计师	075

上编 迈入现代：1949年之前的文字设计 081

引言 083

香港字 084

美华字 091

美查字 099

黑体字的起源	102
聚珍仿宋版	106
商务仿古活字	113
姚竹天与新宋体	116
华丰“真宋”	118
董康与“百宋”	122
郑午昌与汉文正楷	125
周煥斌与华文正楷	131
金石味	136
日本图案文字的影响	141
西文字体的影响	145
鲁迅的文字设计	149
闻一多	152
刘既漂	155
钱君匋	158
陈之佛	164
张光宇	167
傅德雍	174
先锋派的文字构成	178
民国文字设计中的“达达”	182
字体、广告与消费	186
匾额字体	191
美术字与民国电影	194
字体与图案教育	200
标语口号	203
字体政治	207
字体与抗战	210

大宋体	213
解放区的字体主张	216
“风行”入台	221

下编 从标准化到多元化：1949年以来的文字设计 223

引言	225
字体与解放	226
大标语的时代	229
美术字“井喷”	232
批判“旧图案字”	235
宣传画中的字体与版式	239
毛体	246
从私营到国营	249
牟紫东与“牟体”	252
姚志良与“姚体”	256
上海印刷技术研究所印刷字体研究室	259
钱震之	264
谢培元	268
徐学成	274
周今才	278
钱惠明	280
钱焕庆	283
华蔚苍	286
韩飞青	289
任政	292
刘元祥	295

余秉楠	298
石汉瑞	303
靳埭强	308
郭炳权	313
王序	317
王敏	322
游明龙	326
邹秀英	330
朱志伟	332
柯炽坚	337
齐立	342
仇寅	349
韩家英	353
蒋华	358
李少波	362
刘永清	366
文字设计与北京奥运	372
草根字体	376
与多民族语言文字的交融	379
艺术家与字体	383
复兴经典字体	387
结语 绵延的传统及其价值	393
参考文献	399
后记	405

前言

《中国现代文字设计图史》是我四年前就想写的一本书。写书的原因有两个：首先，是出于教学上的目的。希望我们的学生能够通过这本书，对中国现代文字设计的面貌及其与整个中国社会和历史文化之间的关系有个起码的了解。不要总是言必称西文，学必抄东邻。其次，是出于一个朴素的专业性考虑。就是想做一点基础性的工作，把文字设计领域的一些重要的人物、事件和作品的对应关系，以及历史文脉传承的线索，做一个初步的梳理。

本书没有太大的野心，并不想变成那种体例完备、考证精详的学术著作，它只是一本具有一定的研究性和参考价值，又有点散漫和絮叨的图史。作为作者，我竭尽所能地为读者准备了大量的图像资料，并努力让书中的文字轻松一些，可读性高一点，因为我实在不想用刻板的学术语言把研究的辛苦转嫁给学生和其他读者。所以，我决定除了用一篇比较长的“导论”统辖全书之外，其他的都按照小品文的感觉去写，读者翻到哪里都可以看看，不需要太费精力。当然，我也希望书中的图片和文字能够激发读者的一些兴趣和思考。

本书分为三部分，首先是“导论”，这一部分包括九个方面的内容，阐述了我对于中国现代文字设计的一些基本问题的看法。这些内容都是概括性的、提示性的，许多还有待学者做更加深入的探讨和延伸。需要说明的是，“导论”部分第二、五、六、八节由刘畅据其博士论文《网格化生存》(2017年)中的相关内容撰写而成。因此，“导论”事实上是两个人的合作。第二部分所介绍的是晚清、民国时期的发展，也就是中国现代文字设计早期的发轫阶段。这部分内容的构思，源于2015年蒋华和我策划的“传统的激进：中国现代文字设计的诞生”展览，当然，随着研究的深入又做了许多补充。后来，我和吴帆策划的“字体摩登1919—1955”(2016年)以及和汪文策划的“楷体的故事”(2017年)这两个展览都是对这部分内容的补充和继续。第三部分是1949年至今，我没有把毛泽东时代和改革开放之后分开，这是因为：其一，那些在毛泽东时代发挥了重要作用的字体设计师，在改革开放之后许多人还正值壮年，创造力旺盛；其二，毛泽东时代创制的许多字体，在1990年代之后又经历了从印刷时代进入数字信息时代的过程。所以，按照中国现代史研究的一般观点，把1949年之后的文字设计切分成两个时期，对本书的研究对象意义不大。当然，

这两个时期的文字设计在自由、开放和丰富性的层面上，不可同日而语。

对于本书的读者，我想强调的一个基本观点是，与飞速发展的媒介和数字技术相比，文字设计的历史、文化和审美一定能够给我们提供更加持久的价值。这也是支撑我完成本书浩繁的资料收集和写作的基本信念和动力来源。我一直非常喜欢约翰·伯格（John Berger）的一句话，他说：“一个被割断历史的民族或阶级，它自由的选择和行动的权利，远不如一个始终得以把自己置于历史之中的民族或阶级。”对于使用汉字的我们来说，尤其要注意这一点。

導論

“文字设计”，设计师们亦常称之为“字体设计”，在英文中相对应的概念可以包括“Typography”（文字排印、版面、版式），“Type”（字体、铅字），“Font”（字体、字形或铅字），“Lettering”（印刷或手写字体），“Typeface”（印刷字体、字样）等。不过，严格来说，“字体设计”并不完全等同于“文字设计”。“字体设计”的概念相对比较窄，主要是指对文字的形体和形式的设计，既包括正文字体的设计，即纸媒时代的“印刷字体”或屏幕时代的“屏显字体”，也可以是装饰化的美术字、图案字、广告字。“文字设计”的概念则可以指代一切经过构思和设计的文字艺术，既可以是对文字本身的形式进行装饰或系统的、规范化的设计，也可以是利用文字的形式特征进行版面构思的设计；其媒介载体，可以是在一张纸上、一块布上、一面墙上，当然也可以是在一块块大大小小的屏幕上。¹在日语中，也有一些概念是与“字体设计”相关的，比如大正、昭和年间所广泛使用的“图案文字”“装饰文字”“广告文字”，等等。日本人也经常沿用从中国印刷时代传过去的“活字”“书体”概念来指代今天的字体设计，尤其是系统化的字库。在“活字”或“书体”的概念下，日本学者又将其分为基本书体、传统书体、装饰书体、学参考书体等。²尽管学者和设计师们对字体的概念和理解莫衷一是，但总体上来说，“文字设计”所指代的是以正文字体的设计为基础，涉及所有与文字相关的设计观念和创作的总称，本书也据此作为讨论的依据和出发点。

当然，这里需要指出的是，所谓“文字设计”，是以文字为基本视觉要素进行的设计，并不是要“设计”出一种新的语言文字。我们所研究的“字体”，也是就文字的形式或风格样式而言的。但对于一些文字学家来说，“字体”指文字的形体类型，这种概念接近于传统上讲的“书体”概念。“书体”，指的是传统书写在历史进程中形成的不同的字体和字形。一般认为，汉字的书写形式分为篆、隶、草、行、楷五大类书体，当然，每一大类中又可细分。但是，在往下细分的时候，“书体”往往就变成“书风”了。比如楷书书体中有欧、颜、

¹ 关于“Typography”的概念及其在西方的发展，参见 Michael Erlhoff, Tim Marshall, *Design Dictionary*, Basel: Birkhäuser, 2008, pp.409—416。

² [日]小宫山博史：《日本语书体の分类》，《基本日本语活字见本集成》，东京：诚文堂新光社，2007。

柳、赵等，颜体中又有“小颜”和“老颜”之分，尽管后面这些细分也常常被称为“体”，但确切地讲，这些都是建立在楷体基础上的“书风”，只是不同的书法家在某种书体的形式和风格上的创造和变化。我们在现代设计和视觉文化中所讲的“字体”，既有“书体”层面上的内容，譬如楷体、宋体、仿宋等，也有更接近于传统上“书风”的概念，即因字体厂商和设计师的不同而更加有特点的一些设计和处理，比如楷体里有汉文正楷、华文正楷、华丰颜楷等之类。当然，文字的“形体”是基础，文字的“形式”是在“形体”的基础上的变化，两者不是一个问题，但又难以分割。尤其是中国近现代的简化字运动，一定程度上改变了汉字的形体，这对文字形式的设计方法和样貌也有很大的触动。而当设计师出于视觉的考虑，对文字的形式做异乎寻常的设计调整时，在传达效果上，文字的形式也会影响到形体的辨识。因此，对于 20 世纪的中文字体设计而言，我们的研究既与传统上的各种书体、字体有密切的关联性，又不能脱离那些涉及政治、经济和文化的更广的、更多样的设计语境。

一、印刷字体之变：从楷体到宋体

我们在讨论中国现代文字设计的传统时，若上溯三代从甲骨文开始似乎过于玄远，但是追溯到楷书是必要的。楷体，即楷书体，又称为正楷、真书、正书。所谓“楷”，是典范、法式、模范，所以楷书，就是中国古代的规范书体。这种书体始于汉末，是从隶书慢慢演变过来的，它把波、磔逐渐变成了撇、捺，有了“侧”（点）、“掠”（长撇），“啄”（短撇），“提”（直钩）等笔画，结构上日趋严正规整。书法史上一般把东汉建安二十四年（219），大书法家钟繇在 68 岁时所写的《贺捷表》作为楷书的开端（图 1）。钟繇之后，楷书在“书圣”王羲之的手中得到了空前的发展，他的《黄庭经》和《乐毅论》等名帖至今仍被奉为学习楷书的圭臬。王羲之的七世孙、隋僧智永《真草千字文》中的楷书，也是王羲之楷书风格的延续（图 2）。当然，真正对楷书的社会性传播起到决定性影响的还是后来的“唐楷”，即唐代的楷书。在中国古代楷书的发展过程中，从面上来讲，唐代的楷书可以说影响最大、成就最高，中国古代并称的四大楷书体——欧体、颜体、柳体、赵体，前三种都是唐代的大书法家创造的（图 3）。这四种楷书字体，对后来的“刻体”（雕版字体和活字字体）产生了巨大的影响。中国古代的读书人公认古书的典范是“宋椠元刊”，我们今天看最美的宋版书，许多都是用结体森严的欧体字刻成的，间或有些柳体或颜体的味道夹杂其间（图 4）。而元代的刊本则受到赵孟頫的“赵体”楷书的影响很大，所以元代的一些刊本，字体偏于圆润柔润。但是，明中晚期发展出来的横轻竖重的“宋体字”，却与颜真卿早期的书风脱不开干系。

魏鍾太傅賀捷表

臣繇言戎路難行履險冒塞
無任不獲慮徒全竹懸情

有寧舍即日長史還充宣示

命知征南將軍運田策之

情怒之衆與徐晃同勢并力

計表裏俱進應時勦捷戰滅山

逆賊肺闢羽已被矢刃傳方反

覆胡滿背恩天道猶淫不終

命奉聞嘉喜喜不由勝悅路

笑謂驛吏蒙臣不勝欣慶謹拜

表因便宜上聞臣謹誠愚誠恐

頓首頓首死罪死罪

建安二十四年夏東武侯信

敬道

蕭何

庚戌吾

子雲

真觀

真觀

无论是雕版还是活字版，历代的刻体都以书体作为基础，而书写者，也就是抄书的人（亦称为“手民”），他们所接受的训练一定是以这几种楷书体作为基础的，所以说，楷书体是印刷字体的基础。唐宋以来，中国历代的汉字印刷字体都是以楷体字作为基础演变而来的。

自明代中晚期开始，宋体字成为中国书籍出版中的印刷字体的主流。清代学者钱大鏞在《明文在》“凡例”提道：

古本俱系能书之士，各随其字体之，无有所谓宋字也，明季始有书工，专写肤廓字样，谓之宋体，庸劣不堪。是编，鏞輩特请同门生倪子亦云用赵文敏公小楷法书之。³

显然，钱大鏞还是在坚持楷体的传统，对于书籍中使用宋体字是排斥的。另一位清代著

图1《贺捷表》又名《戎路表》
《戎辂表》，书于东汉建安二十四年(219)，钟繇时年68岁。今天最好的版本是北京故宫博物院所藏的宋拓本。此表是钟繇得知蜀将关羽被杀的喜讯时所写的贺捷表奏，是最能代表钟书面貌的一帖，历来被看作楷书的开端。帖中的汉字尚未脱尽隶书笔意，如“获”字的末笔，“舍”字的第一、第二笔等，隶书的笔画特征都还比较明显，但其笔画、结体、取势，总的来看已属楷体。图片来源：北京故宫博物院藏。

³ [清]薛熙：《明文在》(一)“凡例”，上海：商务印书馆，1936，第3页。

图2 隋僧智永《真草千字文》墨迹本，原为纸本卷子，卷首已残，现为册装。据考此卷于唐代时即已传入日本。现存正文二百行，不避隋唐帝讳，又有数字与唐以来传本不同，如“召”，后世本作“吕”等。原为日本明治时期儒臣谷铁臣旧藏，故一称“铁臣本”，后归小川为次郎所有。后有杨守敬、内藤虎等跋，学者多认为墨迹本为智永真迹，杨守敬等疑为唐人临本。

图片来源：日本私人收藏。

图3 《多宝塔碑》，全称《大唐西京千福寺多宝塔感应碑文》，天宝十一年（752）四月廿日建，岑勋撰文，颜真卿书丹，徐浩题额，史华刻字，三十四行，行六十六字，现藏西安碑林博物馆。此碑书风典雅端庄，点画圆整，是颜真卿早期书风的代表，与他后来所书的《颜勤礼碑》《颜家庙碑》等风格迥异，历代学颜体者多从此碑下手。以《多宝塔碑》为代表的颜真卿早期书风对唐宋以来的印刷字体产生了重要的影响，尤其是那些“横轻竖重”的宋体字。此为宋拓剪裱本。

图片来源：首都博物馆藏。