

李友友
邱世红
编著

高等职业教育·艺术设计教材

字体设计

高等职业教育·艺术设计教材

字体设计

李友友 邱世红 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计/李友友, 邱世红编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2005.6

高等职业教育·艺术设计教材

ISBN 7-5019-4895-X

I. 字… II. ①李…②邱… III. 美术字—字体—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 043036 号

责任编辑: 孙 千 戚 雪

策划编辑: 王抗生

责任终审: 劳国强 封面设计: 蓝先琳

版式设计: 马金路

责任校对: 燕 杰 责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京公大印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 5.75

字 数: 200 千字

书 号: ISBN 7-5019-4895-X/J·237 定价: 22.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010—65241695 85111729 传真: 85111730

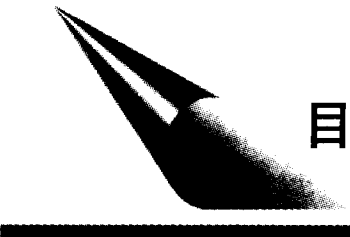
发行电话: 010—65141375 65128898

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

50103J4X101ZBW

目 录

概述.....	(1)
第一章 汉字体系.....	(3)
第一节 汉字的演变与发展.....	(3)
一、汉字的演变.....	(3)
二、汉字与六书.....	(7)
三、字体与印刷术.....	(9)
四、传统汉字的装饰性.....	(11)
课题训练.....	(14)
第二节 汉字的造型结构.....	(15)
一、汉字的构成要素.....	(15)
二、汉字的造型规律.....	(16)
三、汉字的基本字体.....	(18)
四、新汉字体.....	(19)
课题训练.....	(21)
第二章 拉丁文字体系.....	(22)
第一节 拉丁文字的演变.....	(22)
一、拉丁文的起源.....	(22)
二、拉丁文手写体时代.....	(22)
三、印刷术与拉丁字体.....	(24)
课题训练.....	(25)
第二节 拉丁字的造型结构.....	(25)
一、拉丁字母的基本结构.....	(25)
二、拉丁字母的书写规律.....	(27)
三、拉丁字体的体系.....	(28)
四、新拉丁字体.....	(29)
课题训练.....	(29)
第三章 字体设计.....	(30)
第一节 字体设计的基本法则.....	(30)
一、字体设计的原则.....	(30)
二、字体的造型设计.....	(31)
课题训练.....	(32)
第二节 字体设计的艺术表现.....	(33)

一、字体的装饰表现	(33)
二、字体的图形表现	(40)
三、手写字体	(42)
四、字体的组合表现	(44)
课题训练	(46)
第三节 字体设计程序与应用	(47)
一、字体设计的基本程序	(47)
二、字体的应用	(47)
课题训练	(52)
第四章 版面设计	(53)
第一节 版面设计基本原理	(53)
一、版面构成要素	(53)
二、版面构成的形式原理	(54)
三、版面设计原则	(60)
课题训练	(60)
第二节 版面编排设计	(61)
一、版面编排的基本原理	(61)
二、版面编排的方法	(62)
三、文字编排	(63)
四、图形编排	(66)
课题训练	(68)
第三节 版面设计应用	(68)
一、版面设计基本程序	(69)
二、版面设计应用	(69)
课题训练	(71)
主要参考书目	(72)

概 述

字体与版面设计主要作用于视觉信息传达的影像设计之中,如宣传广告、书籍装帧、期刊杂志、商品包装等等。我们生活在信息社会之中,所有的人都成为大量信息的消费者,信息消费已经成为我们日常生活的一部分,一种生活方式。视觉信息传达不仅仅是信息传递,为商家企业赢取利润,还起到提高艺术修养的作用,好的设计能使消费信息变成精神享受。字体与版面设计对于从事平面设计工作的人员来讲是十分重要的知识与设计技能。

字体设计的功能是信息传递与视觉审美,就是表现其应用性和艺术性。现代字体的应用更强调视觉审美,设计出的字体要符合视觉审美规律,具有鲜明的视觉形象,这样能更好地传递文字信息,获得最佳效果。现代字体设计的概念是:根据信息传递的需要按视觉设计规律对文字进行整体的设计安排,就是运用美学法则、造型原理对文字进行美化的艺术设计过程,即对字体进行艺术性的富有装饰意味的美化设计。

字体设计的学习分为字体设计的基础与字体设计两部分,一是了解汉字与拉丁文字的历史发展,印刷术与字体的关系,学习掌握汉字与拉丁文字的造型规律。这是十分重要的,是源与流的关系,只有学好、掌握了这部分知识,才能进行字体设计知识的学习;二是字体设计与字体设计应用的学习,这部分要了解字体设计的基本法则,学习掌握字体的设计规律和艺术表现形式,并通过字体设计的训练掌握字体设计的程序,以及字体设计的应用。汉字与拉丁字母是东西方两个完全不同的文字体系,有各自的字形结构和设计特点,但美学规律是一样的,所以,字体基础部分是分别学习,而设计部分是一起进行设计训练的。字体设计基础部分的设计训练要求使用手绘技法来进行,这样便于理解和掌握汉字与拉丁字母的造型规律;字体设计部分的设计训练可以运用手绘技法和计算机字库、设计软件共同来进行,特别是计算机设计软件的使用可使字体设计训练效果大大提高。

版面设计的功能亦是信息传递和视觉审美,即直接信息传递的应用性与间接视觉审美的艺术性。版面设计的功能不但要正确表达视觉信息,更重要的是如何以符合视觉规律、富有美感的版面形式打动读者,使之在获取信息的同时也获得美的视觉享受。版面设计的概念是:在限定的版面空间里,将所要展示传达的文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块诸因素,根据特定的内容需要进行排列组合,即运用形式原理、版面编排规律对版面构成诸要素进行艺术设计。

版面设计首先要学习版面的构成要素、版面构成的形式原理、版面设计的原则等基本原理,特别是形式原理,要通过设计训练来理解掌握其美的形式法则。然后学习版面编排的基本原理和编排规律,最后通过命题式版面设计训练掌握版面设计程序及版面设计应用。版面设计训练前期可以运用剪贴法来进行,这样便于理解掌握基本原理;版面编排和

应用设计训练可使用计算机设计软件来完成，计算机的使用可以对设计构思进行多方案的比较、筛选、修订，直到获得最佳效果。

字体与版面设计课程的教学要结合实践性课题来进行，这样可以使学生获得实践经验，为今后的设计工作打好基础。同时要注意字体与版面设计的最新风格与流派的出现，及时将相关资料吸收入教学之中。

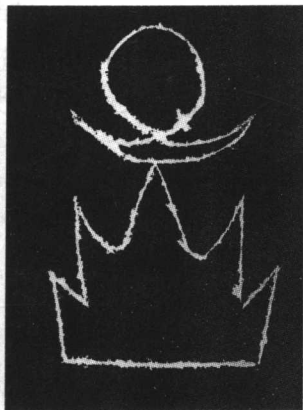
第一章 汉字体系

第一节 汉字的演变与发展

教学目的 了解汉字的发展历史和汉字造字规律，了解书法篆刻艺术、雕版活字印刷术与汉字的关系和传统汉字的装饰性等知识，为汉字字体设计打好基础。

教学重点 历史发展中形成的各种汉字字体，传统装饰性汉字的应用与字体设计的关系。

中文又称汉字，是中华民族通用的文字体系。汉字历史悠久，通晓汉字的人在世界上数量最多，因此在世界文字体系中举足轻重。山东莒县大汶口出土的史前（公元前 2500 年）陶尊，迄今已有五千余年的历史，陶尊上的由太阳、云气和山峰组成的图文字“灵山”二字是我国目前发现最早的文字。汉字起源于原始的图文符号，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，一脉相承沿用至今。与此相对照，同一时期的古埃及象形文字和美索不达米亚楔形文字，都随着历史长河的流淌而消失。在汉字几千年的历史中，书法对汉字的发展起着极其重要的作用，书法艺术是华夏文化的瑰宝。宋代发明的印刷术更是华夏文明的骄傲，它曾历史性地革新文化信息传播方式，在很大程度上推进了人类社会的文明进程。

陶尊上的象形文字“灵山”山东大汶口出土

刻有文字的龟甲 兽骨

一、汉字的演变

1. 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，常刻写在龟甲兽骨上记录占卜、祭祀等活动。目前已发现甲骨文四千余字，其中能辨识字义的约一千五百字，包括由原始图文符号演变而来的象形字以及大量的形声字。这些文字的结构由单一体趋向组合体，虽字形不尽统一，但已显示出体系化的趋势，并已具备汉字的

甲骨文一覽表					
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
绑有利器的木棍			一扇半开着的小木门		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
一个背着武器的人			被穿起的小竹筒		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
一只手持着一件武器			在肚子上有图案的人		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
房子里面有一只肥猪			在吹着笙的嘴		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
国城上的碉堡			一只拿着鼓槌的手在敲鼓		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
架起很高的谷仓			嘴上戴着一只鼓		

甲骨文一覽表 1

甲骨文一覽表					
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
一个人跟着一个人			长着长睫毛大眼睛的人		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
两个人一个在上一个在下			一能张得大大的嘴		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
两个人站在一排			有着在右心窝的心		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
两个人背靠着背			两只并排的手		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
长着大脑袋的人			右手抓住耳朵		
𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔
一个站着的人和大眼睛			一直弯曲的手		

甲骨文一覽表 2

来秦汉石碑的章法首开先河。金文、石鼓文和籀文均属大篆，这类字体笔画坚实有力，风格粗犷、豪放。

3. 小篆

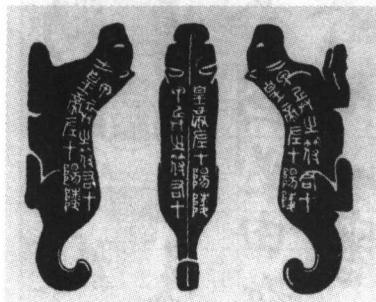
小篆是秦始皇统一中国后废除了六国大量的区域性文字，经李斯等人对秦文的收集、整理和简化后创制的官方文书用字体。秦代推广用小篆，对汉字的规范化起到了积极的促进作用，它是汉字历史上第一次统一文字的运动，是对古文字时代字体的简化和总结。小篆将大篆的形体简化，笔画的线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了象形图画文字，成为整齐和谐、笔画粗细一致、结构严谨的长方形字体，形成行笔圆转、圆润柔婉的风格。小篆也有它自己根本性缺点，那就是线条用笔书写起来很不方便，所以在汉代以后就很少使用了，但在印章方面却得到发扬，形成了独特的篆刻艺术和各种流派风格的篆书艺术，至今仍被应用。

4. 隶书

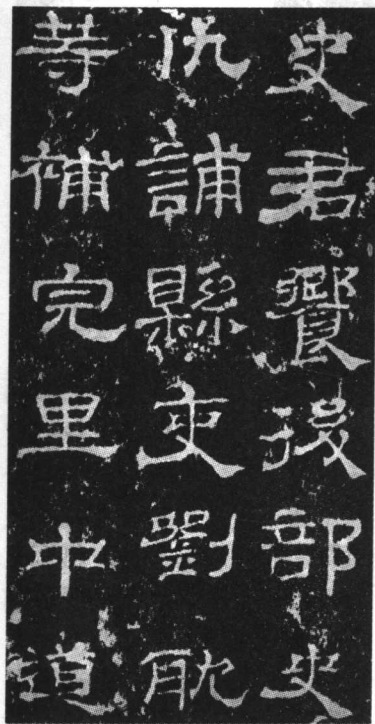
隶书是由篆书演变而成，起源于秦代盛行于汉代。“隶书者，篆之捷也”，说明书写隶书较篆书快捷，易写实用，因此很快得到普及。晋代卫恒的《四体书势》曰：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，既今隶人佐书，曰隶。”又曰：“下杜人程邈为衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之始皇，始皇善之，出以为御使，使书定，或曰程邈所定，乃隶书也。”由此可见，程邈是古隶的创始人。隶书的笔画改曲为直，结构更趋简化。秦代的字体介于篆、隶之间，汉隶则大大简化了结构，字体由小篆的修长变为扁方。撇、捺、折是隶书的基本笔画特征，起笔回峰的“蚕头”和收笔出挑的“燕尾”，均显示出隶书独特的造型风貌。汉隶的诞生，标志着古文字时代的终结和今文字时代的开始。隶书的基本结构与楷书已非常

西周单叔鬲铭文拓片及释文
陕西宝鸡眉县出土

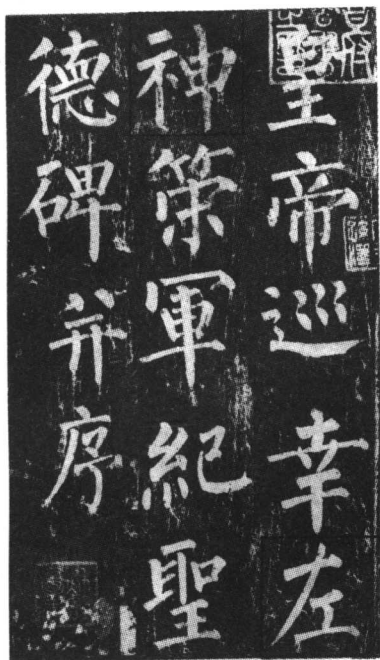
阳陵虎符上的小篆 秦

史晨碑 汉

图 1-1-14 张迁碑 汉

神策军碑帖唐 柳公权

自书告身帖唐 颜真卿

接近，从此以后汉字逐步定型。隶书的撇、捺两笔像个八字，所以又称“八分书”。隶书平整美观、端庄稳健、风格古朴雅致。

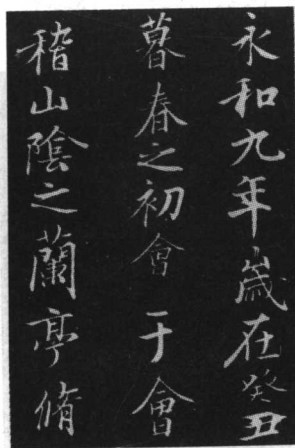
5. 楷书

楷书又称“真书”、“正书”，萌芽于西汉宣帝时代，成熟于东汉末，魏以后兴盛起来。它是由隶书演化产生的字体，它们在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同，减省了汉隶用笔的波磔，丰富了撇、捺、钩、挑等笔画。形体结构上打破了汉隶的平直扁方，变八字形的扁方为永字形的正方形，从字的势态来看汉隶向外散开似“八”字，真书向里集中像“国”字，形成了今天的汉字形体。三国时魏国出现了楷书家钟繇，他的楷书还带有隶书的风格，到了东晋的王羲之和他的儿子王献之就完全摆脱了隶书风格；唐朝，楷书进入了鼎盛时代，具有代表性的是欧阳询、虞世南、褚遂良、李邕、颜真卿、柳公权等六大书法家。楷书的特征：字形方正，结构严谨，笔画工整，运笔中锋，多用折笔，形成了工整舒展、挺拔秀美、端庄而大气的风格。

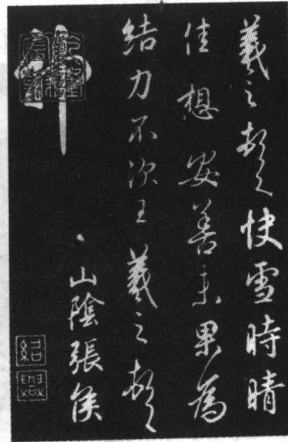
楷书在古代曾长期用于抄录各类经籍图书，印刷术发明之后，又成为雕刻书版的主要字体，并从中衍生出汉字印刷字体——“宋体”，沿用至今。

6. 行书

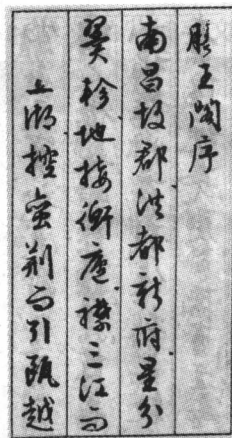
“真书如立，行书如行”，行书是介于楷书和草书之间的字体。它是为书写便捷而产生的，为东汉刘德升所创，行书就是将端正的楷书字体较自由地书写出来。东晋王羲之的《兰亭序》是行书的典范。行书的风格是灵活自然，气脉相通。由于行书既方便书写又容易识读，所以至今仍是人们日常交流和应用的字体。

兰亭集序帖东晋 王羲之

快雪时晴帖东晋 王羲之

王阁帖 明 文徵明

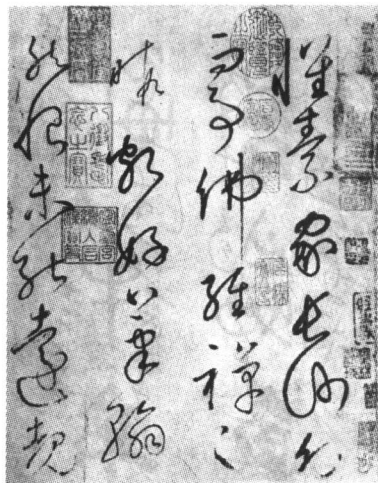
7. 草书

草书是应快速书写的要求，字形被不断简化而产生的字体，包括章草、今草、狂草等。章草是由隶书演变而来，始创于东汉，书写较快容易识别；今草、狂草是从楷书演变而成，今草书写比较潦草，产生了上下相连，笔画相接，不易辨认；而狂草更是一点一画都是字，失掉了文字的阅读价值，成为主要供欣赏的艺术品。唐代的草书被称为我国书法史上的里程碑，大书法家张旭和怀素以他们“颠张狂素”的风格将书法

艺术升华到抽象的境界，丰富激昂的思想感情注入笔端，笔下生风一气呵成，充分体现了心到、意到、笔到，人笔合一的草书精神。

汉字历史年代表

	朝代	文字名称	备 注
古文字时代	商	甲骨文	甲骨文距今已有 3000 多年历史，最早发现在河南安阳小屯村（1899 年出土），目前已发现甲骨文 5000 个左右
	周	大篆、金文、石鼓文	字体未统一，字形各异，比较复杂
	秦	小篆	文字统一，开始简化
		古隶	改圆为方，有偏旁部首
今文字时代	汉魏南北朝唐	隶	蚕头燕尾，结构整齐规范，同时出现章草
		楷书	横平竖直，变为方字，并创“永”字八法之理
		行书	是楷书自由书写的形式，书写方便容易识读
		草书	由楷书演变而成的书法形式，失去文字的阅读价值，成为书法艺术
	宋元明清	宋体（印刷体）	在楷书的基础上演变出的雕版印刷字体和加工铸造的印刷活字
	民国	仿宋、黑体	印刷活字（铅字印刷）基本定型，并有一定生产能力
	中华人民共和国	多种印刷体	铅字印刷已广泛应用，文字经过了多次简化运动，使书写、印刷更加方便，字体更易识别。到 20 世纪 80 年代，电脑照排技术的发展应用取代了铅字活字印刷，并创造出更加丰富的印刷新字体。

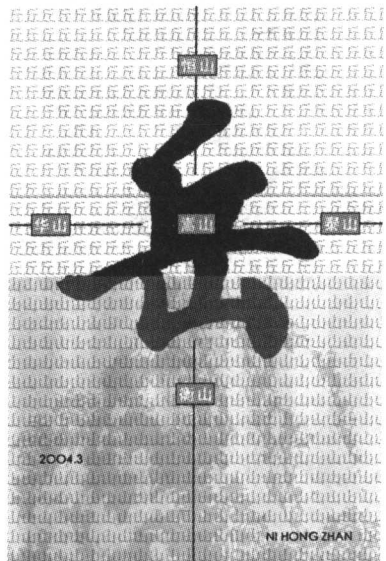

自叙帖 唐 怀素

说文解字的造字六书

指事	二 二 上	𠂇 𠂇 立	岳
象形	日 月	𠂇 𠂇 月	月
形声	水 海	水 海	海
会意	木 家	木 家	家
转注	𠂇 𠂇 云	𠂇 𠂇 云	云
假借	主 主	主 主	主

说文解字的造字六书列表

指事“五岳”招贴倪宏展设计

二、汉字与六书

汉字造字规律是由东汉许慎总结的，在他编写的《说文解字》这部字典中，他将汉字的造字方法归纳出六种规律，即我国古代所称的“六书”理论，“六书”理论对研究汉字的形、音、义及汉字的书法和字体有着十分重要的意义。

六书分为：指事、象形、形声、会意、转注、假借。

1. 指事

“指事者，事而可识，察而可见，上下是也”。它是用符号象征的方法来表示抽象概念的造字方法。如“上、下”中的一横表示地和天；“岳”字下面是山，上面又加起伏不平的线表示山峰之高大；“立”，是一个人站立在大地上。“五岳”这幅招贴（如右图）是应用“指事”的汉字造字规律来设计的，作者用重复的“丘”字与“山”字上下构成背景，上面放书法“岳”字为主要形态，再用方位线标出中岳嵩山、北岳恒山、南岳衡山、西岳华山和东岳泰山，体现了“五岳”的主题。

2. 象形

“象形者，画成其物，虽体诘屈，日月是也”。这类字都是因形见义。如“日”是太阳的形状，“月”是月亮的形状；“车”是车轮廓的形状；“鱼”是一条鱼的形状等。这些象形的遗痕，能非常形象地帮助我们理解

象形 鱼 车倪宏展设计

形声 电、霞、雾倪宏展设计

会意 “表”字招贴 日本
白木彰设计

汉字的含义。从文字“鱼”“车”的字体演变过程中可以看出“形”与“字”相融合的形态（如左图）。

3. 形声

“形音者，以事为名，取譬相成，江河是也”。汉字中有许多是形声字，占汉字90%之多，它是由转注、谐音产生的，形旁是意思，声旁是发音。如以“水”为主，加上音符，就会产生江、河、湖、海、泽、涌、涛等许多与水有关的形声字；“畐”为发音，加上形旁的意思，产生辐、幅、副、富、福、匍等新字。“电、雾、霞”这三个字的设计是运用了“形音”的造字原理，“雨”字头与这三个字的自然现象有关系，“雨”字头加上图形化的“电、霞、雾”组成了“形声”的图形字。

4. 会意

“会意者，以类合谊，以见指，武信是也”。会意是用拼合起来的两种以上的图符表示一个新意义的造字法，也称为复合图形字。如“信”字，由象形“人”与形声“言”组合而成；“家”字，表示房子里圈养一头猪；“友”字，由两只手的形象组成等等。日本平面设计大师白木彰的“表”招贴就是汉字造字规律“会意”的应用，“表”字是由“毛”和“衣”字组成，《说文解字》里叙述：“上衣也，衣之在外着也。”古时着毛皮，“表裘，外裘也，从衣毛。”由此可知毛皮上衣的毛为“表”。

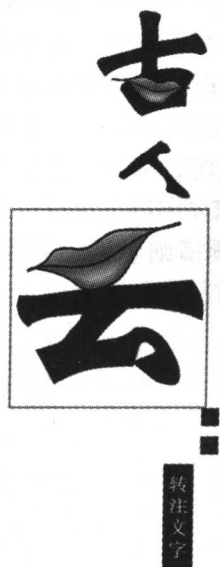
5. 转注

“转注者，建类一首，同意相受，考老是也”。转注是为了区别“一形多字”的文字现象，它的主要特点是给多义字注上表示特定含义的偏旁部首。如“云”字，本为云彩、云气，借作动词当“说”“谓”之意，在“云”字上加“雨”头，则为本意“云”，这是一字多义；“北”，本为二人相背，借作方位词为“北方”之意，下加“月”字则表示本意“背”。“古人云”这幅字体设计就是运用了“转注”的造字原理，“云”字的第一笔画“横”由一张嘴代替，天上飘着的“云”就变成了古人说话的“云”。

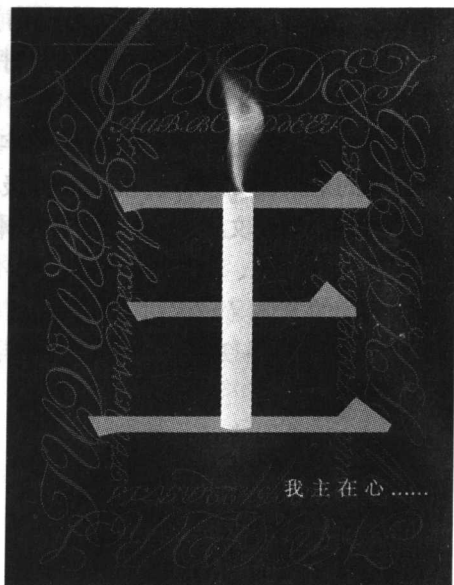
6. 假借

“假借者，本无其字，依声事，令长是也”。随着社会的进步和发展，人们需要更多的文字来表达复杂的思想与情感，于是就有了“假借”造字法。假借即借用同音的象形、指事、会意、形声字，来表达新字义，如“主”，本指灯焰，后借来用作“主人”之意；“蛄”因古代与“万”字发音相同，也借来表达“万”的意思。“主啊！我主在心”这幅招贴运用“假借”的造字原理设计而成，“主”字的“点”与“竖”化作代表光明的烛焰，象征伟大的“主”点燃人们心中的希望，引导人们走向光明、走向幸福。

从象形到会意、形声，汉字造字过程从客观存在和主观认识升华到高度概括和抽象运用，汉字也因此而丰富发展，成为世界各种文字中，文词表达最丰富的文字体系。“六书”使我们了解汉字独特的造字方法，学习和掌握“六书”理论，有助于我们理解和研究汉字丰富的字义。明其理，取其意，造字理论和字的构成都有助于我们在字体设计中拓展创意，丰富设计。

转注 “古人云”招贴
倪宏展设计

假借 “主啊！我主在心”
倪宏展设计

三、字体与印刷术

印刷术是文字、图像的复制技术,如果没有文字的规范和广泛使用,就不会产生印刷术。印刷术的雏形来自文字图像的转印复制技术,新石器时期陶器上的图形拍印,秦汉时期的盖印封泥和模印砖瓦都是印刷术的雏形。起源于商代后期,兴盛于秦汉,流传至今的篆刻印章术,自其诞生之日起就与印刷术的关系非常密切,这是因为印章的刻制工艺和它的盖印方法十分近似于印刷。印章上的文字是反向雕刻的,这与刻版的方法相同。印章的盖印,就是一种文字的转印复制。印刷术产生于唐宋两代,那时是我国文化经济的黄金时期。手书字体至唐代各种风格已经齐备,书法家辈出,形成了我华夏文明的瑰宝——书法艺术。同时唐朝出现了雕版印刷技术,到公元11世纪中叶的宋代,宋人毕昇发明了活字印刷术,从此汉字字体应用迎来了新的时代。由于印刷术的发明,佛经、历书和其他的印刷品大为流行,有力地推动了社会文化的发展。印刷术被称为“文明之母”,它是我国人民对世界文明的伟大贡献。印刷术先后传入朝鲜、日本、越南、琉球、菲律宾,西传到伊朗并影响了埃及和欧洲。

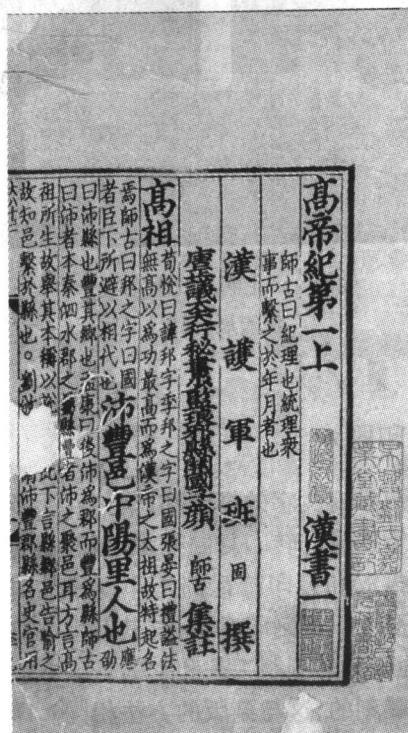
印刷术的发明对字体的完善和发展影响最大,宋体印刷字就是在印刷术的基础上产生的。宋体字的产生,奠定了现代字体标准化、规范化的基础。在北宋时期出现了大批的刻制文字雕版、印制书籍的作坊,刻制的字体承袭唐代的楷书字体形式,欧阳询、颜真卿等著名书法家的字迹便成为制版字体的典范。用刀雕刻的字体毕竟不同于执笔书写,工具的局限加之劳作的繁重,促使刻字工匠采取比较便捷的方式进行加工。工匠们在不妨碍字体结构、形象的前提下,尽量减少重复用刀,将曲线变为直线,从而使雕版字体逐步脱离了楷书“婉丽”“灵动”的风格,产生了横平竖直,其落笔有饰角,字型方正,笔画硬挺的印刷宋体字。当时所刻的字体有肥瘦两种,肥的仿颜(颜真卿)体、柳(柳公权)体,

盖印封泥 秦

民间的木制印刷活字
清朝湖南

世說新語卷上之上

宋 臨川王義慶 撰

梁 劉孝標 注

德行第一

陳仲舉言爲士則行爲世範登車攬轡有澄清天下之志汝南先賢傳曰陳蕃字仲舉汝南人有望桓之志未聞堅用事外戚豪橫及拜太傅爲豫章太守與大將軍竇武謀誅宦官反爲所害

海內先賢贊曰蕃爲尚書以忠正至使問徐孺子所忤貴戚不得在臺還豫章太守

謝永後漢書曰徐穉字稚公南昌辟舉不就及其死萬里赴弔號曰高士

酒中暴斃以數雞徑到所赴羣鷄隨之以水漬綿拭沫

宋 隆兴乾道间 浙江

李卓吾先生此評忠義水滸傳卷之一

第一回

張天師祈禱靈籤

洪太尉諷走妖魔

詩曰

絳霄鶴人舉聽辭 尚友方進翠雲求 九天關鎖開
宮殿 萬國衣冠拜冕旒 日色熾臨仙掌動 香烟
欲傍衆龍浮 朝罷須裁五色詔 佩聲歸到鳳池頭

話說大宋仁宗天子在位嘉祐二年三月三日五更二時
天子駕坐紫宸殿突百官朝賀但見

祥雲迷鳳閣瑞氣籠龍樓金明柳柳楊雄旗常露官花
迎淑候天香影裡王香珠翠聚丹墀仙樂聲中勢御

10

清末民初,国门被打开,来华布道的传教士为了出版中文本《圣经》及编印汉英字典,依据欧美活字规格制成宋体铅字,同时将西方先进的印刷术传入国内,我国的印刷字体开始适应现代印刷工艺的标准,向规范化、多样化发展。20世纪初,国内出版印刷界新创仿宋和楷体活字,又引进日本开发的黑体活字,报纸、书籍的排版也从线装书的竖排版从右至左的方式改变为西方化的横排版从左至右的方式,改变了国人的阅读习惯,直至今日。金属活字印刷术中金属活字的外形、尺寸固定不变,仅有十余种可供选择的型号,特殊的字体就得专门铸造,所以创意字体几乎没有;到了20世纪80年代光学的照相排字技术被广泛应用,照相排字配备多副变倍镜头和变形镜头,可将字模版上的字符按一定比率放大、缩小或改变为长、扁、斜等形,拍摄在感光材料上以便晒制印版,这样字体的样式就丰富了。创意字体亦可手绘后再照相制版,使字体应用范围大大拓宽了;20世纪90年代计算机数码技术的应用,使印刷字体和字体设计应用迎来了一个新时代,计算机软件的矢量字库允许以范围极大的细微级差设定规格,以及对字符做延展、变形等多种方式的加工,使设计师可以根据需要选择字体或自由设计各种新字体。

四、传统汉字的装饰性

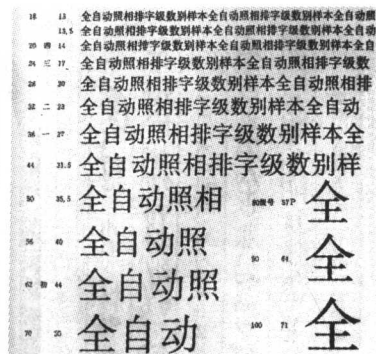
汉字在发展演变过程中,还有一种被称之为“装饰字体”的汉字形式,几千年来被广泛应用于建筑、家具、织绣、器物、书画和吉庆喜日等日常生活之中。它们蕴藏着传统文化的精华,有美观、实用、富有美好吉祥意义的特点,是古人留给我们丰富、可贵的遗产,值得我们很好地学习研究,借鉴应用到现代设计之中。

1. 象形文字

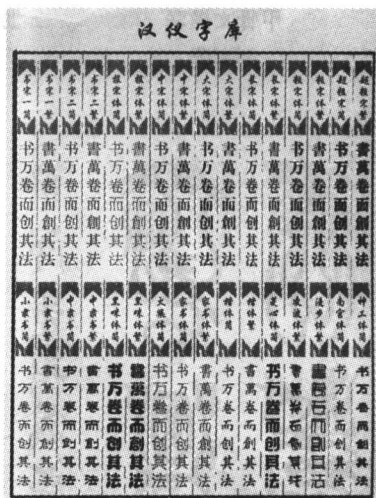
是刻在龟甲、兽骨上的甲骨文和铸在青铜器上的铭文,这两种文字脱胎于自然形态的图形符号。它来自对自然形象的概括,特点是简捷生动图文结合,图即是文,文亦是图,同时也体现了书画同源的中国文化特征。象形文字一部分演化为图形化的装饰纹样,一部分仍应用于图形印章流传至今。象形文字由于其“读图识意”的特点在今天信息传播高度发达的社会生活中,需要快速识别图标时代的到来,它又焕发了青春。设计师将它们运用在标志设计之中,如张竹先生设计的中央工艺美术学院院徽就是用象形文字“艺”来进行设计的优秀图标。这些生动的象形文字越来越被今天的设计师所瞩目。

2. 鸟虫书

又称“鸟篆”,是将鸟等动物形象融入文字的笔画之中,形成字画一体的装饰性文字,多刻于符信、旗帜、兵器和印章上,它是春秋战国时代文字美化潮流的产物,是青铜铭文长期发展的结果。它的装饰性对后世设计字体影响深远,如明代的蝌蚪文,就是用蝌蚪的形象作为笔画组成的一个个文字。这种字画一体的文字形式仍作为一种民间书画艺术流传至今,它用特别的木片或竹片做笔,书写时扭曲弯绕,加饰鸟虫、花木等纹样形成半写半画的字体,多用于书写家庭装饰用的挂屏、对联、横批和立轴,起到装饰美化的作用。

全自动照相排字表

汉仪计算机字库表

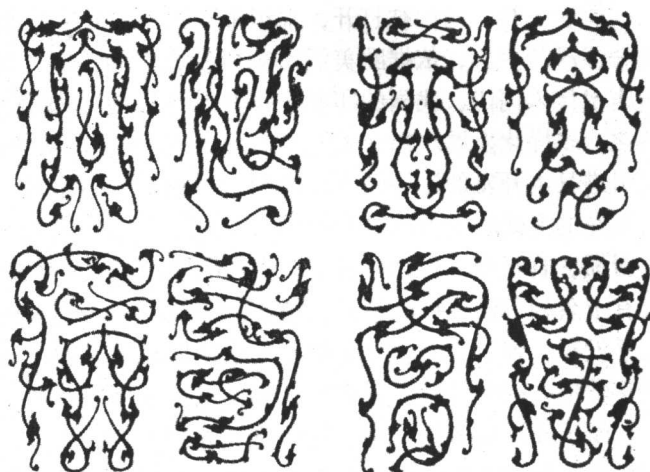
甲骨文楹联 刘兴隆

甲骨文楹联
刘兴隆

原中央工艺美术学院
标志 张竹设计

充间益肤 延寿谷病满城铜壶错金银文字
西汉

天命寿昌 鸟虫篆文
秦始皇御玺

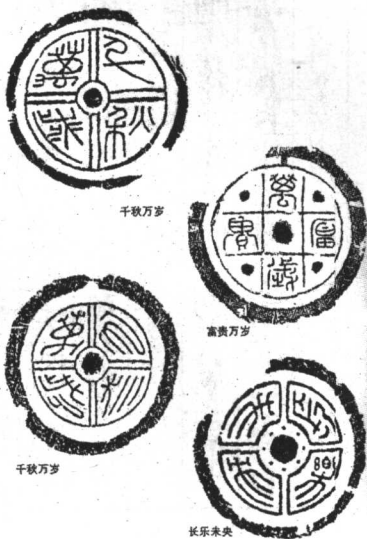
蝌蚪文金刚经 明

现代鸟虫文字联
金子设计

现代板书“风”

文字瓦当 汉

3. 瓦当文字

我国秦代的宫殿建筑上广泛使用一种建筑构件——瓦当，它的作用是为了保护木椽不受雨水的侵蚀，同时它上面的图案纹样和装饰文字又给建筑增添了美化装饰作用。瓦当文字的内容多是有吉祥寓意的文字组合，如“千秋万代”“延年益寿”等，这些文字通过精心的设计与安排，适合于瓦当的形状。它们方圆并存、点线结合、穿插呼应，形成适形随形的装饰文字，是我国古代文字设计的典范。瓦当这种文字构成形式对以后适形文字设计及应用影响深远，如清代广泛应用于门窗、家具上的圆“寿”字。

4. 金石文字

即篆刻印章艺术。它起源于秦代的秦泥封，大到皇帝的玉玺，小到私人印章都代表了权利、信誉，直到今日单位的公章和个人的印章仍具法律效力。在几千年的印章使用中，产生了称之为方寸艺术的篆刻艺术和篆刻家。这种印章主要用于书画落款，它使用篆体在小小的方寸间，

圆寿字图案 清

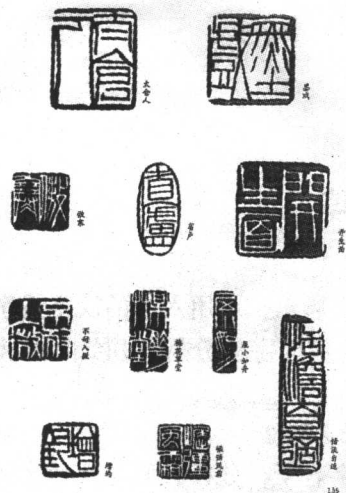

圆寿字瓦当北京民居

运用阴阳规律使笔画匀称,疏密相间,布局紧凑并使用金属刻刀刻出,是我国独特的传统文化,至今仍有许多艺术家和爱好者在这方寸之间耕耘着。同时由于它简约及富有金石味的装饰性被设计者运用在设计之中。如2008年北京奥运会的会徽——“舞动的北京”就是由篆字北京的“京”字构成,既富有中国传统特色,又简捷、醒目,具有现代标识的特征。

5. 民间装饰字

民间装饰字体,是几千年传统文化形式下流传的产物,是人们出于对美好事物的向往与期盼在民间产生和应用的文字。它们多种多样,丰富多彩,广泛地应用在日常生活之中,是人们追求美好生活的体现。今天仍然能从民间的剪纸、刺绣、家具、砖雕、陶瓷等图案中看到诸如:福、禄、寿、喜等富有装饰风格的创意字体。如“双喜字”,它用于结婚庆典之上,代表一男一女相结合,喻义喜上加喜获得双倍的吉祥。这种祈福的吉祥文化在清朝达到了高峰,广泛流传应用至今。

齐白石的金石印章

2008 北京奥运会会徽

日日有財見 民间
商号店铺喜帖字