

平面港

GRAPHICS HARBOR

[汉字设计]

成朝晖 著

CHINESE
CHARACTERS
DESIGN

平面港²

GRAPHICS HARBOR

[汉字设计]

成朝晖 著

中国美术学院出版社

责任编辑：李振鹏
特邀编辑：陈 平
整体设计：成朝晖
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

汉字设计/成朝晖著. —杭州：中国美术学院出版社，
2004. 8

(平面港)

ISBN 7-81083-342-1

I. 汉... II. 成... III. 汉字—美术字—设计—高等
学校—教学参考资料 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第083545号

平面港 (丛书)

汉字设计

成朝晖 著

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路218号/邮编：310002)

全国新华书店经销

杭州东印制版有限公司制版

浙江兴发印刷厂印刷

2004年8月第1版/2004年8月第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16

字数：30千/印张：5.5/印数：5000册

ISBN 7-81083-342-1/J·325

定价：26.00元

平面港

GRAPHICS HARBOR

[汉字设计]

CHINESE CHARACTERS DESIGN
DESIGNED BY CHENGSHIHOHUI

contents

06//对汉字设计的再认识

08//汉字设计“形”之语言

09//关于“形”的认识

11//汉字字形的视觉表征

12//汉字字形的设计原则

16//汉字设计“形”的视觉语言表现

48//汉字设计“意”之传达

48//关于“意”的认识

52//汉字设计“意”的传达表现

70//汉字设计的中国意味问题

78//汉字设计是“形”与“意”的再创造

CHINESE CHARACTERS DESIGN

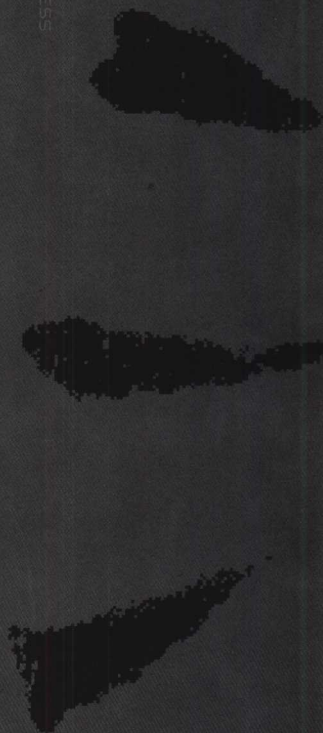
汉字设计的过程是一个将创意视觉化、符号化的过程，思维根据设计意象对视觉元素进行挑选、变换、组合，衍生出信息传达与解读的优势。其视觉传达需要突破一般视觉习惯，力求以全新姿态来表现最深刻而丰富的内容，通过高度精炼的视觉图形语言和易于理解的秩序传达预想的信息与意义。汉字设计除了发挥其实用的推广目的以外，也同样载负着提升和反映民族文化内容、思想价值的责任。

“形”属于人的第一大感觉的对象，是人的客观认知媒介。汉字设计首先从汉字之“形”的认知入手，对汉字字形的视觉表征，汉字字形的设计原则，汉字设计“形”的视觉语言表现做深入浅出的分析与探索。设计之“意”是对造物对象的完整性把握，是造物与审美活动中产生的具体意识形式，亦是促成设计创造与观者的良性对话，实现有效的沟通与传达。将汉字设计的“形”与“意”加以分析研究，通过实践、例证与分析，表述了汉字设计是“形”与“意”的再创造，从而使汉字体的信息传达更加准确、迅速、舒适、独特，令汉字体具有设计活性，为汉字的形态再创造拓展自由发挥的空间。

CHINESE
CHARACTERS
DESIGN

GRAPHICS HANDBOOK

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

中国汉字是历史上最古老的文字之一。汉字是流传到现代的历史硕果，是文字中的寿星；中国文化的发展史也是汉字文化的发展史，亦是汉字造型流变的历程。汉字作为一种文化现象，由象形到抽象，从繁复到简练的形态演变，记录了汉字艺术形态的转化过程。发展至今日，中国汉字已有五万六千之多。汉字是汉民族人们思想感情的一种图画形式，也是记录其语言信息的视觉符号。中国古人以贝壳或结绳来记事，后又有刻画符号，或是将周边环境中与生活密切相关的动植物和自然现象等画在居住的洞穴石壁上来表达事物。虽然图画本身只是反映具体事物的形象，但当人们习惯于用这些图画来表达一定的思想和观念后，便逐渐将它简化一定形式的图形符号，并与语言相对应，从而产生了最原始的汉字形态。设计，就是要使人们收到一定的信息，汉字的设计是设计品中表达信息的最直接的形象。汉字的起源和发展足以证明汉字的演变是人们对汉字形的不断创造与设计的过程。

汉字设计是探索汉字形态、笔画和结构等形式与造型理论的过程。具体地说是研究字体的合理结构，提炼字形，建立字形之间的有机联系，确立情调，想象构图和选择表现形式的过程，是以传播视觉信息为主要功能的一系列形象思维创造的过程。

汉字设计的过程也是一个将创意视觉化、符号化的过程，思维根据设计意象对视觉元素进行挑选、变换、组合；汉字设计也可以图形符号作为手段传达信息。汉字设计中的信息整体由两种不同结构的符号承载着，即文字与图形，它们集于一身。这两种结构通常是同时出现，互相补充，衍生出信息传达与解读的优势。汉字设计的视觉传达需要突破一般视觉习惯，力求以集约化、符号化的形式表现最深刻而丰富的内容，通过高度精炼的视觉图形语言和易于理解的秩序传达预想的意义。

传统概念上，文字的书写形式即字体，字体是文字的表现形式。所谓字体，其涵义包括两个方面：一种是凭借直尺、圆规等绘制工具描画得整齐精细的字体，即常见的“美术字”或“印刷字体”等，另一种则是随手直接书写的较为生动活泼的字体，即“书写体”。事实上，现在常见的看似随意的书写体也是精心构架，充分考虑笔势、体量、线态而设计的字形。现今的印刷汉字字体，是自公元11世纪中叶北宋时期的毕昇发明了活字印刷后，从印刷字体中发展而来的。时代变迁，社会需求，字体风格也随之变化着。在信息化技术日新月异的今天，随着现代DTP®技术的发展，印刷体汉字也已进入了电脑时代，短短几年里，使用了许多年的铅字瞬间被电脑排版、激光照排所淘汰了，DTP系统可选用的印刷字体也达几十种之多。一部分字体是五、六十年代为铅

字铜模设计的,如宋、黑、仿宋、楷、隶书、魏碑、美黑等,是“历经考验”的字体;在20世纪80年代逐步出现了彩云体、圆头体、琥珀体、综艺体、彩云体等,这些字体更加讲究汉字的结构,整体性、协调性以及审美性更加完善,成为印刷规范字体,每种字体皆各具特色,适宜不同的场合及语境中应用。近年来又有不少新的汉字印刷规范字体设计出来,有些创意也相当精巧,如中倩体等;也有将书法体做成字库的,如根据宋朝赵佶书法所做的瘦金体、根据现代书法家启功所做的启体,隶书也演变出中隶体、隶变体等。现今常用的汉字电脑字库有文鼎字库、汉鼎字库、北大方正字库、微软字库、华康字库等。每一个字库有百余种字体,各字体大多皆有简体与繁体字,但各字库间的字体大多重复。汉字印刷规范字体广泛与大量地应用于报刊、广告、包装,甚至电视字幕等,设计者应熟悉和掌握各种字体的不同特点,在设计中才能灵活随意、运筹帷幄。

为适应现代信息时代丰富多彩的生活需要,企业形象标准字体、商品品牌字体、书籍设计封面字体等层出不穷的,它们在性质、面貌、特点和内容上都有很大的差异,需要有独特的个性、形态各异的字姿与字貌。仅仅依靠现有的电脑印刷规范体和现成的书写格式是远远不够的。在信息化、数字化等新的手段操作下,设计方法与技巧不断迸发出新的概念与新的视觉效应,汉字设计的空间已经超越了“书法”、“美术字”、

“字体设计”的范畴。除了对新的汉字印刷规范字体设计的探索外,更需要区别于印刷规范汉字字体的汉字个性化的字体以及汉字图形化的创意,更需要运用特定风格设计的独立与完整的独特字形。汉字体的设计不仅是单纯的传递信息,还要进一步追求个性化、风格化的视觉形式语言,以求脱颖而出,获得最大限度的关注。汉字设计的目的是通过探索汉文字形态的美感、信息传达的功能与图形化创意设计的问题,把艺术想象力和创造意识融入汉字体的绘写之中,使汉字体的信息传达更加准确、迅速、舒适、独特,同时召唤人们对新的样式的视觉感受意识,使汉字体具有设计活性,为汉字的形态创意设计拓展自由发挥的空间。

方正大黑简体
方正彩云简体
方正粗倩简体
方正粗宋简体
方正古隶繁体
方正隶二简体
方正小篆繁体
方正楷体简体
方正启体简体
方正瘦金简体
方正舒体简体
方正水柱简体
方正细珊瑚简体
方正姚体简体

↑ 方正字库中的几种字体

注①: DTP是英文Desktop Publishing的缩写,其意指桌面的出版系统。

它是1985年由美国Aldus公司总裁在苹果电脑公司的一次会议上提出。当时是指由苹果公司的Macintosh电脑、Aldus的PageMaker排版软件、Adobe Postscript语言和Apple Laser Writer打印机等组合而成的一种新的出版系统。今天,它已被用来泛指一切桌上出版系统,而不仅仅局限于这一特定的组合。但是,目前在这方面技术的开发和服务上,仍以苹果公司最为完备。

GRAPHICS HARBOR

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

新视觉设计

Design

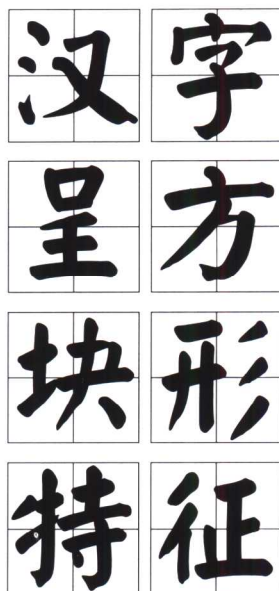
CHINESE CHARACTERS DESIGN

二 关于“形”的认识

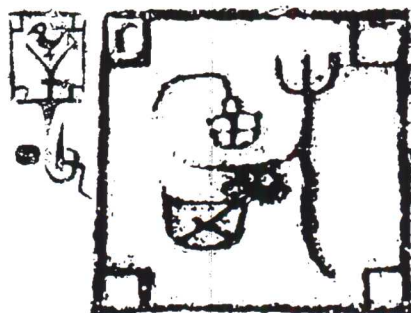
“形”，有广义和狭义的认识，广义的“形”是指所有与形相关的可视形态的统称；狭义的“形”则是指具体的图形、形状等。“形”是一个古字，中国古代学者就曾作过一定深度的研究。汉代文字学家许慎著的《说文解字》曰：“形，象也。各本作象形也。象当作像，谓像似可见者也。”即“形”为“可见者也”，人类早已界定了形的视觉属性。它是客观对象的外轮廓，是人眼所能把握的对象的基本特征之一。《辞海》解：“形，形象，形体。”故“形”也就由此解延伸出形象、形状、形态等一系列相关词语。形象，即形状、相貌。中国古典哲学名篇《易·系辞上》第一章第一段所曰：“在天成象，在地成形，变化见矣。”形容天地虽然变化万千，却是都可以看见的形象。形态，即形状和神态，这里涉及到“形”与“神”之间的关系，“形”与“神”亦是中国古代特有的美学概念。神寓于形，神又是形的集中体现。形似神亦似，形神兼备，妙在似与不似之间。可见，在设计造型领域中所说的“形”，不仅有普通意义上的“形”的意思，还可上升至文化上的含义。

尹定邦先生在其《论形和它的要素》文中总结了形的重要性：“首先，它属于人的第一大感觉的对象。其次，它又是第一大感觉的内容。第三，它旁及人的其他感觉、知觉、思维与想象。第四，它又是人的客观认知媒介。通过它，人类可以认识自然、社会和自身。第五，人类可以认识形，还可以创造型，而人造形象既可以是视觉的，也可以是物质的和符号的，它们都是文明的基石和宝藏。”

人类认识物质世界，首先是靠形象。汉字以形象为造型基础，在历史的长河里化为优美的程式化范例。从汉文字极大的可塑性来讲，是其它任何文字所不能比拟的。人类的美感在打磨最原始的石器或骨器的时代就已经显现。初始的文字，即使目的在于实用，也已伴随着一定整齐悦目的要求。形象，可说是汉字发明最原始、最快捷、最恒远的动力。中国汉字创造的基础形式是“象形”，即选择对象的整体或关键部位的局部，加以简练的描绘，形成一个能表达一定意义的“象形”字符这种造字法，可以说直接地脱胎于原始绘画。许慎在其《说文解字》的序言里将汉字分为象形、形声、指事、会意、转注和假借六类，即所谓六书，而其中前四类是指形象思维的结果。象形是汉字最原始的创作动机，通过“形”的描绘，了解到人类的文明步入一个个更高级的层次，信息的传递才更为广泛。汉字根本上是一种文化的载体。它通过特殊的具有独特意味的“形”的方式传递着信息，人们凭借对汉字“形”的理解转化为“意”，产生交流、沟通与传达信息的真正内涵。

↑ 汉字呈方块形特征

↑ 殷代青铜器上的部族标志
方形空间好似大地的延伸。在这个空间中产生出印章、咒符……繁茂的汉字向方形空间舒展。

二 汉字字形的视觉表征

汉字设计须从掌握基本字体的结字规律及艺术特点开始。若从平面设计的角度来看汉字,它本身是一种抽象的符号,静态的语言,亦是“人类社会有史以来最伟大最成功的平面设计”。汉字是由点、线这些最基本的造型元素构成,运用平面设计的结构原理以及丰富而复杂的设计手法,按照人类社会共识的理念设计出来,并且作为书写、交流、传达的视觉信息符号。

汉字是一种表意体系的文字,它的字形和字义紧密地联系在一起。汉字的构成是丰富的,丰富给人以美感。汉字经过漫长岁月的演变、改进与完善,其间架结构所形成的空间已处于一种相对完美、协调、合理的状态。先从汉字的形体来看。篆字呈长方形,隶书则横向发展,楷书综合篆隶,成为正方形的方块字,也有些汉字略左倾,有些略右斜。字形大致相似于外,而蕴藏深意在內。可以说,每个字几乎都具有独立意义的多元形式的方块特征。单就其方正构成上讲,具有高度严谨的条理与比例,体现着严肃的、庄重的、理性的空间构成关系。汉字的创造者为了将各种偏旁安排在一个个字块内,精心谋划:为了将各种笔画穿插调整停匀,费尽了心思。汉字由许许多多形状各异的零部件组合,这些零部件本身往往就是一个个汉字,写法各不相同,自有其结构规律,且“具有无穷的联结方式,具有开放而递增的同构能力,对发展变化着的不同条件具有无限亲和性与适应性。”^①笔画线条应用在字的不同部位而形态各异,追求在直线、曲线、弧度上的对比,其宽窄、长短、疏密、刚柔、曲直而形成节奏感与韵律美的协调布局。组合方式与字形结构上也以力学原理形成对称与均衡:有独体,有合体;合体字有左右结构,也有上下结构;有包围结构,也有半包围结构;有的是由两个偏旁组成,有的由三个、四个甚至更多的偏旁组成。汉字结构具有稳定性特征,稳定产生美,稳定之中又有变化。特殊的是,汉字作为平面设计经典而不朽的例证,由于其构架完美,内涵丰富,“除了与其它的平面设计相似的功能外,它自身就具备有‘终极产品’的特征,并可以作为终极产品使用,完成从标识、记志、状物、抒情、审美等诸多的直接文化功能,甚至形成了‘书法’这类更高意义上的艺术门类。”^②

注①②:

《汉字设计》载《装饰》陈绥祥/文 1998年1期 第18页

《汉字设计》载《装饰》陈绥祥/文 1998年1期 第18页

二 汉字字形的设计原则

汉字设计是一项从属于整体作品又具有相对独立性内容的平面设计。创造一种既优美又实用，既合乎汉字空间形式规律又能充分展示汉字造型个性美的汉字形式，需遵循一定的设计原则。

其一即是易识辨性。要达到这一目的，必须考虑汉字的整体诉求效果，给人以清晰的视觉印象。尤其是企业和品牌的标准字体的设计，其易识辨性就显得非常重要。由于汉字本身的字形存在着非常近似的形态，如“人”、“入”与“八”字，“天”与“夫”字，“大”与“太”字等，只要笔画设计中稍有“出格”或添加繁琐的修饰，就会造成识辨的不清晰。因此，设计中的笔画、结构的变化应符合人们的视觉识别习惯，使人易认，易懂，避免繁杂零乱，为了设计而设计，而忘记了汉字设计的根本目的是为了更好、更有效地传达信息意图，表达设计的主题和构想意念。

其二是具有独特性。根据设计主题的要求，突出汉字设计的个性色彩，创造与众不同的独具特色的字体，给人以别开生面的视觉感受，有利于设计意图的表现。汉字设计时，应从字的形态特征与组合上进行探求，进一步拓展方块字的变化方法，创造出富有个性的字形，使汉字的形态和设计格调在一种既为人们熟悉而又陌生的视域中获得新的表现，造成新鲜悦目的视觉冲击。

其三是具有审美性。真善于内，必美于外。在视觉传达的过程中，汉字作为形象要素之一，具有传达感情的功能，仅仅具有清晰易辨的视觉效果，仍会感到美中不足。因而它必须具有视觉上的美感，能够给人以审美愉悦感受。良好、巧妙的汉字字形设计能使人感到愉快，留下美好的印象，使人能够在视觉美感中一并获得欣喜与慰藉。反之，则使人看后心里不愉快，甚至会让观者拒而不看，这样势必难以传达出设计的意图和构想。另外，汉字字体应用于各种领域，需注意使用的场合、对象、范围、汉字所要表达的意义及发挥的作用，使之与围绕的具体内容、主题所进行的风格特征相协调，而不能风马牛不相及或相冲突，否则，就会破坏汉字的诉求效果。总之，汉字的设计形式应遵循形式美的基本法则，力求内容与形式、内在美与外在美的统一。

汉字设计的成功与否，不仅在于字体自身的书写，同时也在于其运用的排列组合是否得当。如果汉字排列不当，仅是形状与线条等的随意组合，缺乏视线流动感，不仅会影响汉字体本身的美感，也不利于有效的阅读，不但没有“生命”感，而且根本无法实现视觉设计的传达功能。要取得良好的排列效果，关键在于遵循视觉规律，找出不同字体之间的内在联系，对其不同的对立因素予以和谐的组合，在保持其各自的个性特征的同时，组织成一个具有协调感的有机整体。为了造成生动对比的视觉效果，可以从风格、大小、方向、明暗度等方面选择对比的因素；为了达到整体上组合的统一，需要从风格、大小、方向、明暗度等方面选择协调相同的因素。将对比与协调的因素在服从于表达主题的需要下有分寸地运用，能造成既对比又协调的，具有视觉审美价值的文字组合。组合的汉字设计，要注意以下三点：

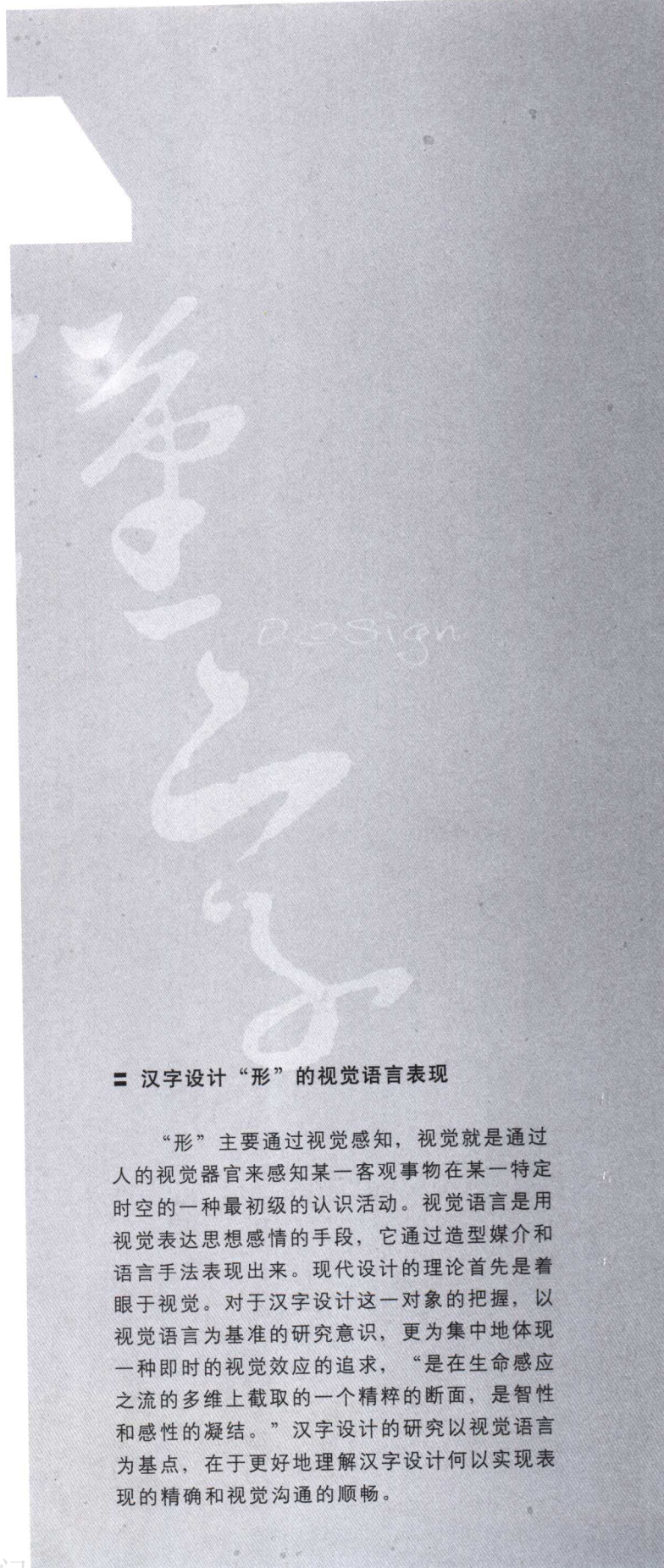
首先是视觉流程。理想的视觉流程，有方向感和顺序感，既符合人们的认识思维发展的逻辑顺序，自然、合理，又有富于创意的传达，产生阅读的畅快感。汉字区别于西方文字的一点就是它具有竖排的组合。组合后的汉字，应能够增强其视觉传达功能，赋予审美情感，诱导人们的阅读兴趣。因此在组合方式上就需要顺应人们心理感受的顺序。如水平方向的阅读，人们的视线往往是从左向右流动；垂直方向时，视线一般是从上向下流动；小于45度时，视线是从下向上流动的；大于45度斜度时，视线是从上而下的。另外，不同字体的外形特征不同也具有不同的视觉动向，例如：扁形字有左右流动的动感，长形字有上下流动的感觉，斜形字有向前或向斜流动的动感。因此在组合时，要充分考虑不同的字体视觉动向上的差异，而进行不同的组合处理。比如：扁形字适合横向编排组合，长形字适合作竖向的组合，斜形字可作横向或斜倾的排列。合理运用文字的视觉动向，有利于突出设计的主题，引导观者的视线按主次轻重流动。只有视觉流程与汉字设计的战略性观念相一致，珠联璧合，才能够产生畅快淋漓的观感和动人心神的气势。

其次是风格特征。每一件优秀的作品都会不自觉地流露出其特有的风格，如同艺术风格一样是存在于汉字设计中最本质的具有生命与强烈个性的自然直白。汉字设计的风格不仅指其样式的艺术特点，也包括形式美感给予人的情感渲染，是一种趣味格调的表征。汉字字体的组合，也要具有一种符合整个基调的风格倾向，形成总体的情调和感情倾向。如粗形体的设计常常带来强烈的视觉感受：稳定、安全、强劲、信任；纤细优雅的字体，暗示一种女性的柔和、细腻、高贵；活跃的不规则的字形富有趣味、神秘的感受……在不同的字形中透露出许多信息。总的基调应该是整体上的协调和局部的对比，于统一之中又具有灵动的变化，从而具有对比和谐的效果，产生视觉上的整体美感，迎合大众们的欣赏心理。

再者就是注意视觉空间的布局。汉字笔画所占据的空间与其相对应的空白共同构成字的空間，即实空间与虚空间，两者互为背景，互相影响。在汉字组合中，应常常注意虚空间的运用，即字间距及其周围空白区域。虚空间的运用是否得当，直接关系到汉字组合的好坏。中国书法创作有“计白当黑”之说，空间的利用和设计同样是汉字设计的重要组成部分。如字的行距应大于字距，否则观者的视线难以按一定的方向和顺序进行阅读。不同类别汉字的空間要作适当的调整，并利用空白加以区分，以突出不同部分字体的形态特征。汉字的造形及布局中的“疏可走马，密不透风”原理，可形成精彩的空間对比，还可以提高汉字设计的视觉冲击力和艺术感染力。

CHINESE
CHARACTERS
DESIGN

为	书	之
体	须	入
其	形	若
坐	行	飞
动	往	来
卧	起	愁
喜	虫	食
市	叶	利
剑	长	戈
强	弓	硬
矢	木	火
云	雾	日
月	纵	横
有	可	象
者	得	谓
矣		

二 汉字设计“形”的视觉语言表现

“形”主要通过视觉感知，视觉就是通过人的视觉器官来感知某一客观事物在某一特定时空的一种最初级的认识活动。视觉语言是用视觉表达思想感情的手段，它通过造型媒介和语言手法表现出来。现代设计的理论首先是着眼于视觉。对于汉字设计这一对象的把握，以视觉语言为基准的研究意识，更为集中地体现一种即时的视觉效应的追求，“是在生命感应之流的多维上截取的一个精粹的断面，是智性和感性的凝结。”汉字设计的研究以视觉语言为基点，在于更好地理解汉字设计何以实现表现的精确和视觉沟通的顺畅。