

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

字体与视觉系统设计

Font and Visual System Application Design

张跃华 等 编著

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

字体与视觉系统设计

Font and Visual System Application Design

张跃华 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字体与视觉系统应用设计 / 张跃华等编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6964-3

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体—设计—
教学研究—高等学校②视觉设计—教学研究—高等学校

IV. ①J292.13②J293-42③J062-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190369号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳富民印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 21

字数: 600千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6964-3

定 价: 255.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

荆成义 等 编著

⑩

世界巨匠素描

Contents

总目录

01

字体设计

张跃华 编著

1 80

02

标志设计

张 军 黄本亮 编著

1 110

03

企业视觉形象设计

严 晨 严渝仲 编著

1 144

— 第四章 字体设计的运用 037

- 第一节 字体组合形式 / 038
- 第二节 字体设计的一般程序 / 044
- 第三节 字体在平面设计中的应用 / 050

— 第五章 字体设计的创意规则 053

- 第一节 字体设计的创意价值 / 054
- 第二节 字体设计创意的基本规则 / 056
- 第三节 字体设计的创意方法 / 059
- 第四节 字体设计的创意表现形式 / 061

— 第六章 作品选编 069

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND AFFILIATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

字体设计

张跃华 编著

目录 contents

序

— 第一章 概述

007

— 第二章 字体设计的演变和发展

011

第一节 汉字的起源 / 012

第二节 汉字的演变和发展 / 014

— 第三章 字体设计的基本规律

021

第一节 汉字的基本笔画 / 022

第二节 汉字书写的笔顺 / 026

第三节 汉字基本特点 / 028

第四节 汉字书写的一般规律 / 031

第五节 汉字的基本结构 / 034

— 第四章 字体设计的运用 037

第一节 字体组合形式 / 038

第二节 字体设计的一般程序 / 044

第三节 字体在平面设计中的应用 / 050

— 第五章 字体设计的创意规则 053

第一节 字体设计的创意价值 / 054

第二节 字体设计创意的基本规则 / 056

第三节 字体设计的创意方法 / 059

第四节 字体设计的创意表现形式 / 061

— 第六章 作品选编 069

还

概

第一章

本章要点 >

1. 文字是人类信息传播与交流的工具。
2. 掌握构成文字的三要素“音”、“形”、“义”。

学习目标 >

要求学生通过对文字概述的学习，了解文字的起源，理解文字的三要素“音”、“形”、“义”的构成，启发学生对文字学习的热情。

本章学时 >

2学时。

第一章 概 述

文字是信息的传播与交流，是人类沟通的重要媒体。从古至今文字伴随着人类文明的进步。在远古时代，文字的出现曾以三种类型：象形文字、表意文字、字母文字的形式出现。经过五千年的历史演变，象形文字、表意文字、字母文字至今仍被世界各地人们所使用（图1-1）。

图1-1 古代象形文字

文字作为文明的一种记载方式，无论是哪一种文字，自其诞生以来就担负着人类赋予的记录语言、传达思想信息以及传播文化的使命，它是人类相互沟通的桥梁。

当原始人有了把信息记录下来传之远方、传之后代的希望的时候，曾经进行过不知多少次努力和探索。古人为了记录语言，为了向远方传递信息，曾经利用过实物，利用过黄火，利用过烽烟，利用过击鼓，利用过绘画、雕刻……为了把信息保留到异地，人类还发明过结绳，发明过编贝，发明过刻契，为了使传递或保留的信息准确长久，古人创造了早期的文字——象形文字。

当新石器时代的先民在那粗糙的陶片上刻下天书般的符号，当那占卜的巫师在坚硬的甲骨上划出一道道企求神灵的文字，这文字的种子就默默地播下了五千年……

文字的出现使人类从洪荒年代步入了文明社会。从历史上看，文字的出现与人类的发展几乎同步，距今已有五六千年的历史。文字作为记录语言的符号，

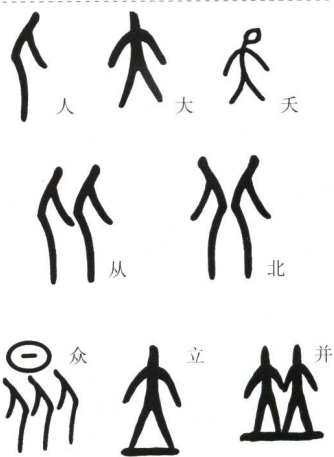

图1-2 古代表意的象形文字

是语言的表述，它是利用其形体、通过其语言来表达意义的。语言以“音”的形式表达，文字以“形”的形式表现，其目的都是传达意义。因此，“音”（字的发音）、“形”（字的形状）、“义”（字的含义）构成了文字的三要素。通过这三要素来表达文字的真正内涵。五千年来一直流传至今的汉字是世界独存的象形表意的文字，每个字都有独立的意义。最早的汉字，古代的象形文字（图1-2）、甲骨文（图1-3）、钟鼎文（图1-4）、包括篆体都是因形知义（图1-5、图1-6），隶体后把汉字原来的自行线条规范为点（丶）、横（一）、撇（丿）、竖（丨）等笔画，成为表意兼标音文字的典范（图1-7~图1-9）。

汉字是意形文字的代表，是世界上使用人数最多的文字形式。从新石器时代陶器刻绘符号朦胧的装饰美化说起，距今至少有五千年历史。汉字经过了春秋战国以鸟、虫、花为代表的金文字，秦汉时代的篆、隶、楷、行、草书文字，宋、元、明、清时期的宋体字到20世纪的简化字体等几个发展阶段，形成一条完整的文字发展里程（图1-10~图1-18）。

汉字的发展过程，说的是古人对汉字不断创新使用的过程，也是汉字文化发展的过程，称得上是汉字

图1-3 商代甲骨文

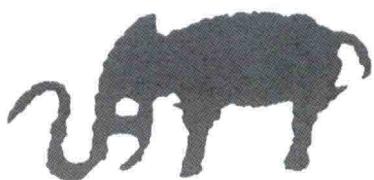

图1-4 钟鼎文

图1-5 《秦诏版》上的篆书

图1-6 楚《王子午鼎》铭文鸟虫书

图1-7 图形文字“耒”与武梁祠石刻画像神农氏手中的“耒”

图1-8 乙瑛碑

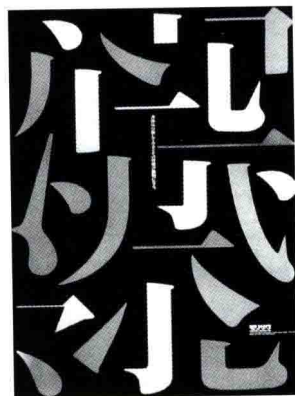

图1-9

图1-10 汉字“马”，从甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书到美术字的发展演变过程

图1-11 小篆

图1-12 汉字“单”，从象形文字、甲骨文、小篆、大篆、楷书、简化字、美术字的发展演变过程

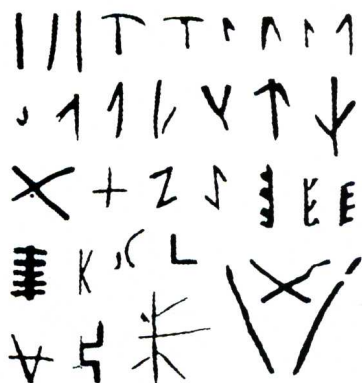

图1-13 文字符号

图1-14 表现劳动的图形文字

图1-15 甲骨文中商高祖王亥之“亥”字，上部冠以鸟形

图1-16 青铜器铭文中的“易卦”文字

图1-17 表现建筑形象的图形文字

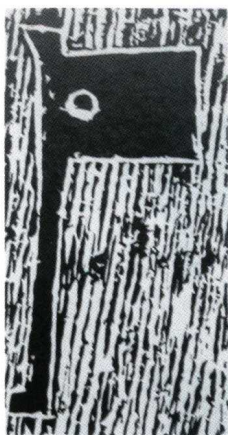

图1-18 陶器上的刻绘符号释“戌”

从古至今的设计史。

汉字又称为中文字，是记录汉语的文字。被称为世界上最古老的文字之一，是从甲骨文、金文演变而来的。在形体上，它逐渐由图形变为笔画，象形变为象征，复杂变为简单。从表形、表意到形声结合的完美过程。

汉字是世界上最古老的文字之一，有着悠久的历史渊源，学习汉字的设计，首先应了解中国的文字发展历史。

汉字字体形式独特，含义丰富，源远流长。

意美以感心，

音美以感耳，

形美以感目。

发之于笔，

出之于心，

融之于道。

[复习参考题]

◎语言以“音”的形式表达。

◎文字以“形”的形式表现。

字体设计的演变和发展

新中大五五之
大耐聘

第二章

本章要点 >>

1. 了解汉字的起源及发展过程。
2. 通过汉字的演变过程，启发学生对字体设计的兴趣。

学习目标 >>

要求学生通过对文字的演变和发展史的学习，了解与把握文字的基本概念及基础理论，探究汉字的演变和发展的过程，激发学生对字体设计的兴趣。

本章学时 >>

10学时。

图2-2

第二章 字体设计的演变和发展

第一节 汉字的起源

文字的产生标志着人类的祖先从蒙昧时代进入文明时代,使生产力发生革命性的飞跃,有力地推进了当时文化知识、技术、经济和社会的发展。

汉字起源于原始图画,并从图画中脱胎而出,成为符号系统。作为真正记录语言的工具,以殷商时期的甲骨文为最早(图2-1、图2-2)。

图2-1 岩画

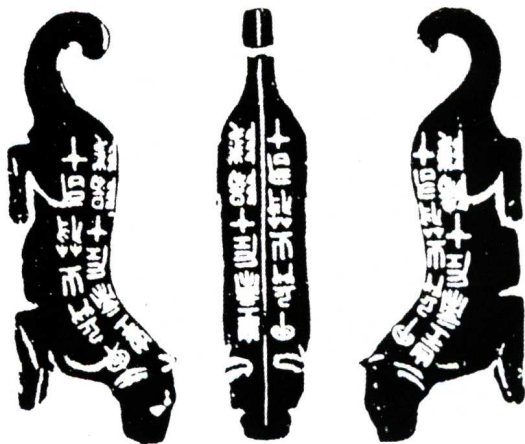

图2-2 秦阳陵虎符

汉字的起源历史悠久,传说是皇帝史官仓颉所创,许慎《说文解字·叙》说:“皇帝之史臣仓颉,见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”其实,中国文字的诞生,绝非仓颉一人所至。

“好书者众矣,而仓颉独传者,一也。”这是《荀子》中所说到的。对仓颉造字一说,鲁迅先生在《门外文读》中作了深刻的分析,“但在社会里,仓颉也不止一个,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,史官一采集,便可以敷衍记事。中国文字的由来恐怕也逃不出这个例子”(图2-3)。

图2-3 仓颉画像

汉字的形成与发展和人类历史同步,其最早的存在形式是一种似画非画的符号,像最初的“象形文字”就是通过几千年的发展演变,是中国文字产生的雏形(图2-4~图2-6)。1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字是今天能看到的最古老的商代甲骨文,从这些文字上看既是象形又是表音。因此,汉字起源于图画是有一定的道理。商代的甲骨