

 全国高校创新课程设计学科系列教材

汉字字体设计原理

李海平 著

高等教育出版社

汉字字体设计原理

李海平 著

HANZI ZITI SHEJI YUANLI

图书在版编目 (C I P) 数据

汉字字体设计原理 / 李海平著. — 北京 : 高等教育出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-04-044013-3

I. ①汉… II. ①李… III. ①汉字—美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第245224号

策划编辑 蒋文博
责任校对 陈 杨

责任编辑 潘亚文
责任印制 毛斯璐

封面设计 李海平

版式设计 李海平 戴 嫚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 12.5
字 数 270 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44013-00

学 术 顾 问 凌继尧 何晓佑 许平 周至禹 吴为光 方晓风 丁圆 赵农 王帆 魏小杰

总 主 编 朱 炫（华南师范大学副校长）

编委会主任 方少华（华南师范大学美术学院院长）

执行总主编 刘子川（华南师范大学美术学院副院长）

编委会名单

广东工业大学艺术设计学院院长 方海	华南农业大学艺术学院院长 金慧
广州大学美术与设计学院院长 汪晓曙	深圳大学艺术设计学院院长 吴洪
广州美术学院视觉艺术设计学院副院长 冯乔	广东技术师范学院美术学院副院长 吴建平
岭南师范学院美术学院院长 巨云和	肇庆学院美术学院院长 梁善
嘉应学院美术学院院长 张志祥	海南大学艺术学院院长 张巨斌
海南大学艺术学院资深教授 张风	琼海学院设计学院院长 田兴彦
海南师范大学美术学院院长 张梦	内蒙古师范大学美术学院院长 乌力吉
广东技术师范学院美术学院院长 刘颖悟	广东外语外贸大学艺术学院院长 李于昆
广东第二师范学院美术学院副院长 程耀	湖南师范大学美术学院院长 李少波

自序(导读)

这是一本单纯讨论汉字字体设计的书。以汉字字体设计技法为主,辅以一定的字体文化和字体设计理论,并通过大量的实践作品例证。本书既具备详细技法,又具有一定的深度和学术价值,可作为设计师和高校学生设计汉字字体的工具书,也可以作为字体设计爱好者的参考书。

绪论部分综述了字体设计的特殊性,中西文字的差异,中国字体设计的现状,以及本书的写作要领,在阅读本书之前可以一观。

中国文字发展概述部分是汉字文化的相关知识。除了中国文字发展的基本脉络是常规的基础知识外,后面的中国文字发展与中国文化特征,中国文字发展与中国帝王等章节实际是一篇篇的论文,如《中国汉字简化的两种方式及其引起的争议》讨论中国汉字简化存在的两种方式,及其所带来的汉字的发展变化和引起的争议。有些读者可能会觉得这部分的文章比较无趣,低年级的学生,或设计师可以略去,当然想增加点汉字文化背景知识的可以一览。

中国汉字字体设计发展状况是对现状的初步探讨。其中关于教学上的汉字字体设计现状,高校从事字体设计教学的教师可以一观,文中所提及的两段式字体设计课程构建及《字体设计教学大纲》可供参考。

汉字字体设计之技、之创,以及由技入创部分是本书的重点,提及了汉字字体设计最常规的设计技法和创作技法,并有大量的实践案例辅证,高校学生和设计师可以作为工具书来查阅。其中,“创的升华”所涉及的部分可以选择性地参阅,它仅是一种个人的探索和思考。

附录部分是汉字和汉字字体设计的一些常识,可以选择性参阅。

目录

绪论 / 001

第一章 中国文字发展概述 / 007

第一节 中国文字发展的基本脉络 / 008

- 一、原始文字阶段 / 008
- 二、古典文字阶段 / 011

第二节 中国文化特征与汉字字形结构确立、书体变化及发展命运的关联 / 025

- 一、一家一户的家族制文化特征与一字一块面的汉字结构特征 / 025
- 二、学术非科学化道路的文化特征与汉字书法艺术道路 / 027
- 三、社会历久鲜变、文化停滞不前的文化特征与宋体的不断自我完善 / 028
- 四、道德代替宗教的文化特征与书体的变化 / 029
- 五、历史长久,各民族大融合的文化特征与汉字的保存与传播 / 029

第三节 中国帝王推动中国文字发展的两种方式 / 031

- 一、帝王的个人喜好 / 031
- 二、帝王颁发的政策 / 033

第四节 科技的发展对中国文字发展的贡献和冲击 / 035

- 一、纸张的发明 / 035
- 二、传统印刷术的发明 / 036
- 三、信息化时代的到来 / 037

第五节 毛笔的三种特点及其对中国文字发展方向的影响 / 041

- 一、手的运动 / 041
- 二、书写的姿势 / 042
- 三、笔触 / 044

第六节 汉字简化的两种方式及其引起的争议 / 046

- 一、字体笔画的减省 / 046
- 二、字形变革 / 050
- 三、汉字简化之争 / 051

第二章 中国汉字字体设计发展现状 / 055

第一节 汉字字体设计现状 / 056

- 一、汉字字体设计应用市场状况 / 056
- 二、汉字字体设计状态 / 057
- 三、汉字字体设计发展趋势 / 058

第二节 汉字字体设计教育现状 / 060

- 一、字体设计的双重身份 / 060
- 二、国内字体设计中西文并存的现象 / 063
- 三、国内高校字体设计课程设置现状 / 064

第三节 两段式字体设计课程构建 / 067

- 一、字体设计(一) 教学大纲 / 068
- 二、字体设计(二) 教学大纲 / 071

第三章 汉字字体设计之技 / 073

第一节 单字与多字组合设计 / 074

- 一、汉字单字设计 / 074
- 二、汉字多字组合设计 / 094

第二节 中文与西文的设计区别 / 102

- 一、九宫格、田字格、米字格与 X 高度(X-height) / 102

- 二、字符间距 / 105
- 三、斜体、大小写 / 107
- 四、书法 / 108

第三节 对汉字“技”学习和训练的建议 / 110

- 一、临摹 / 110
- 二、分析 / 112

第四章 汉字字体设计之创 / 117

第一节 基本笔形 / 119

- 一、借鉴 / 119
- 二、自创 / 126

第二节 字体结体方式 / 127

- 一、借鉴 / 129
- 二、自创 / 134

第三节 对汉字“创”的学习和建议 / 140

III

第五章 汉字字体设计由技入创 / 143

第一节 由技入创 / 144

第二节 创的升华 / 147

- 一、汉字字体设计中叙事思维的导入 / 147
- 二、汉字字库字体混合方体与长体的可行性研究 / 156

附录 / 167

- 附录 1 汉字发展相关年表 / 168
- 附录 2 书法的教科书：卫夫人《笔阵图》/ 173
- 附录 3 中国古代少数民族装饰字体图选 / 175
- 附录 4 雕版印刷宋体字图选 / 178
- 附录 5 近代印刷字体图选 / 181
- 附录 6 雕版印刷工艺 / 184
- 附录 7 汉字书写工具史 / 186
- 附录 8 字号与磅数对照表 / 188

绪论

(一)

字体设计是平面设计的根本,掌握了字体设计方法,等于掌握了平面设计的本质。字体设计课程常被认为是平面设计专业最重要的基础课程之一。字体设计也是一门独立的专业学科,目前国内外有不少设计师以字体设计为业,字体设计课程也是一门专业课程。

字体设计拥有双重身份。作为平面设计专业基础的字体设计,其主要内容是字体选择与字体应用,即“识字”和“用字”。“识字”指设计师根据设计项目要求,选择恰当的字体。“用字”主要指字体的应用方式,涉及字体大小设定、字符间距设置、字体颜色选择等字体应用手法。作为独立专业学科的字体设计,其主要内容是“造字”。“造字”就是对文字按照视觉设计规律加以整体的精心安排,它既需要设计者对字体气质、字体文化、字体风格等相关内容的正确把握,更需要设计者掌握对这些相关内容的设计表达。

001

“识字”“用字”和“造字”构成了字体设计的完整内容,缺一不可。目前字体设计往往被简单化,尤其是很多高校把“识字”“用字”和“造字”的字体设计三项内容糅合成学时三周或四周的课程,看似所有的内容都有涉及,却又没能进行有针对性的训练,教学效果往往不容乐观。

(二)

中国的字体设计是随着平面设计从欧洲引进后才得到确立和发展

的。中西方文字和文化发展的差异使中西方的字体设计呈现各自的特色，很多设计理念和设计技法并不能通用。

一方面，汉字与西文属于两种全然不同的文字体系，它们有各自不同的发展过程和发展道路。中国汉字最终发展成为一门艺术，并影响周边国家，形成庞大的汉字文化圈；同时，中国汉字也出现了高度程序化的印刷字体，写工、刻工等职业应运而生。反观西文，拉丁字母最终成为仅表音形的文字，其艺术性的追求也更多体现在装饰性上；而面对印刷术，西文显示了其强大的适应性，活字印刷术在西文上得到了完美的应用，进而导致了一次媒体革命，迅速推动了西方社会的发展。

另一方面，汉字与西文文化思想的差异很大。如中国的家族制文化与西方的集团式文化带来了中西文字不同的发展面貌。家庭生活是中国人的第一重社会生活，与亲戚邻里朋友等的关系是第二重社会生活。这种由小家庭为先，后向外发展，扩至家族，与汉字一字一块，同时讲究篇章布局如出一辙，直接相通。反观西方，梁漱溟在《中国文化要义》中提到：“西洋自中世纪到近代，自近代到最近，始终就在团体与个人这两端，此高彼低一轻一重之间，翻覆不已……所谓‘个人主义’‘自由主义’‘社会主义’‘极权主义’‘全体主义’……如是种种，热闹非凡，聚讼不休，但在我们历史上却未曾听说过。”¹ 西文这种团体或个人的极端家庭观念体现在西文小写字母丰富的上延伸部分和下延伸部分的字形结构上，字母连排完全不同于汉字森严的等级递交，而是不讲究重心，有上有下。

可惜，目前中国的字体设计发展并没能真正考虑到中西文字的种种差异，事实上，中国的字体设计，尤其是汉字字体设计领域困难重重。

首先，从指导思想上来看，中国的字体设计一直采用拿来主义的方式，设计思路和技法受西文字体影响严重，使中国几千年的汉字艺术在文化上的继承微乎其微。

其次，字体开发应用市场也同样不容乐观。由于各种条件的限制，字库公司及字体设计师为社会提供的字体设计作品的水平往往参差不齐，不

1. 梁漱溟：《中国文化要义》，上海人民出版社 2005 年版，第 43、44 页。

少劣质的字体充斥市场。随意拉伸字体、压扁字体等无视字体美感的应用更是随处可见。

因而,中国字体设计,尤其是针对汉字字体设计建立一系列相应的设计理论和设计方法论迫在眉睫。

(三)

近年来不少设计师已经意识到中国字体设计,尤其是汉字设计现状不容乐观。各类字体设计书籍,字体设计比赛和字体设计实验作品大量涌现。可惜的是,这些活动虽然热热闹闹,受关注度很大,但对中国字体设计发展,贡献甚微。市面上数量庞大的关于汉字设计的书籍基本大同小异,很多是以西文字体设计或图形设计的方式来讨论汉字字体设计,涉及汉字字体设计内在本质的很少。汉字字体设计展览活动也存在同样问题,经常就是热热闹闹的一些实验作品的汇集,鲜有涉及对字体设计理论或设计方法论的探索和思考。因此,无论是相关书籍或是展览活动,对中国字体设计、尤其是针对汉字字体设计建立一系列相应的设计理论和设计方法论的贡献都很有限。

2. 王受之:《世界平面设计史 1864—1997》,新世纪出版社 1998 年版,第 192 页。

由格罗皮乌斯亲起草的《包豪斯宣言》中指出:“建筑师、雕塑家和画家们,我们都应该转向应用艺术。因为艺术不是一种专门职业,艺术家和手艺人之间不存在根本上的区别。艺术家只是一个得意忘形的手艺人。”²从这句话的真正意义上来说,建筑师、画家和雕塑家都是工匠。因此,所有的学生们都需要到工场、实验场或是实际操作场合获得彻底的工艺培训,并且它也是一切艺术生产不可或缺的要素。这段话指出了“技”的重要性。“寓修道于技艺”,外在技巧的进步与成熟,在心灵上亦能有相当大的改变,心灵的改变又促使技艺上更上层楼。“技”是基本功,“道”是灵魂,二者相辅相成。“技”是可以在短时间提高的,而“道”需要长时间的沉淀。本书把“创”喻为“道”,提出了由“技”入“道”(创),希望建构一种字体设计,尤其是汉字字体设计的学习方法。

汉字字体设计是中国字体设计的根本。因此,本书以汉字字体设计为

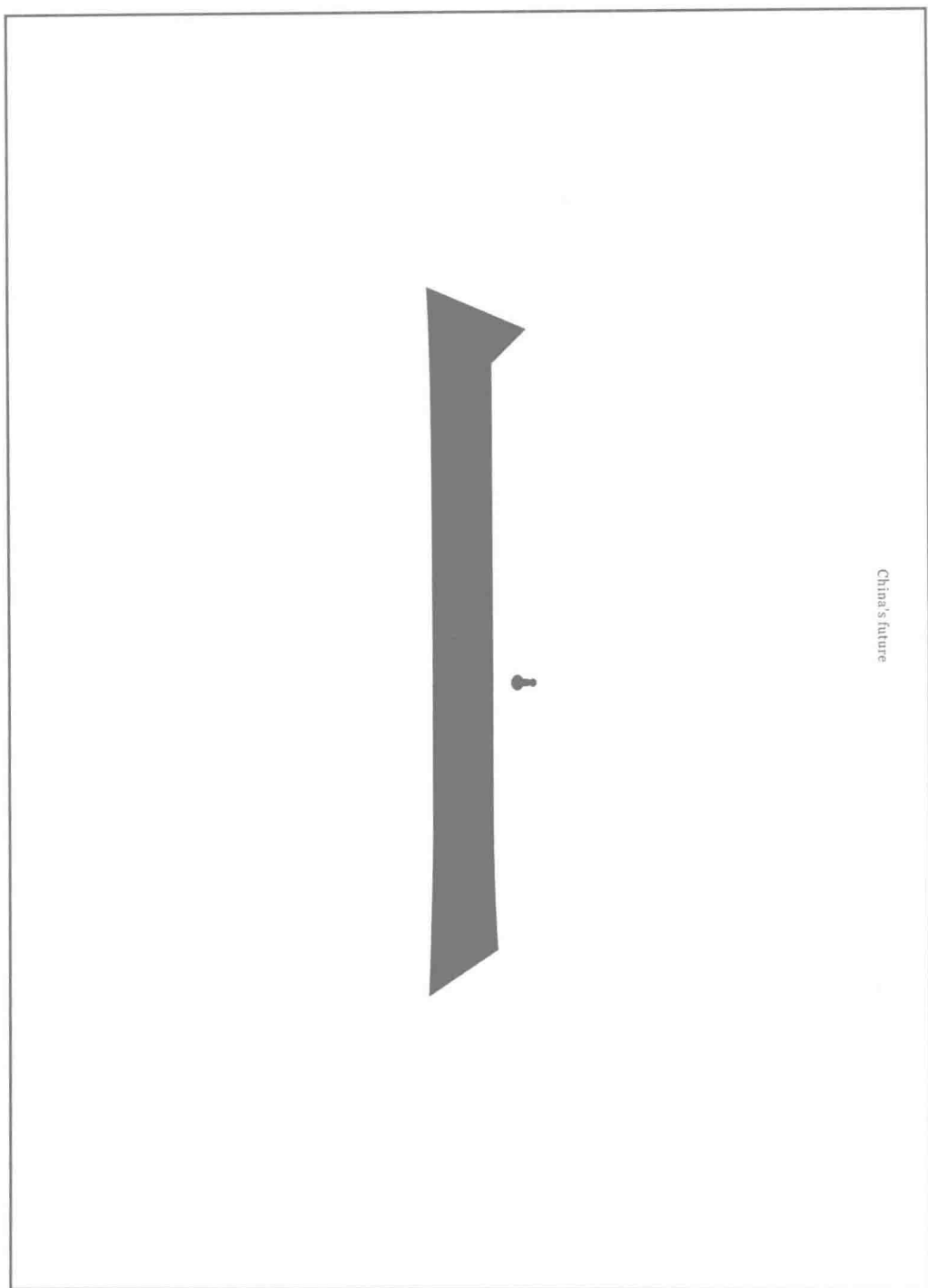

图 0-1 字体海报《根—中国未来》。推开中国汉字之门,中国未来与汉字的发展息息相关。设计:李海平。

主要内容。在书中前部分讨论中国汉字的特殊发展道路,探究设计背后所涵盖的文化底蕴;书的第二部分探索字体设计现状,提出构建两段式字体设计课程的必要性;书的第三部分是汉字字体设计的技法,也是本书的重点,重点涉及汉字字体设计的“造字”,内容集中在品牌字体方面,并有意略去色彩环节;书的最后是附录部分,是一些汉字字体设计的基础常识。

作为非专职字体设计师的设计工作者和设计教育者,本书难免有所疏漏或是偏颇,望各方专家指正。