

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

字体与包装应用设计

Font and Package Application Design

王亚非 等 编著

辽宁美术出版社

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

字体与包装应用设计

Font and Package Application Design

王亚非 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

字体与包装应用设计 / 王亚非等编著. — 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 978-7-5314-6968-1

I. ①字… II. ①王… III. ①美术字—字体—设计—
教学研究—高等学校②包装设计—教学研究—高等学校
IV. ①J292.13-42②J293-42③TB482-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190380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: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 31.5

字 数: 500千字

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 978-7-5314-6968-1

定 价: 290.00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

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集成册，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 APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

美术字设计基础

王亚非 编著

Contents

总目录

01

美术字设计基础

王亚非 编著

1208

02

商业纸品设计

高亮 胡群 编著

*1168

03

包装设计教程

宋钦海 编著

1128

目 录

汉字部分	2
第一章 汉字简史	5
第二章 印刷字体简介及笔形结构分析	13
第三章 绘写印刷字体应注意的几个问题	40
第四章 变体美术字及新字体设计	48
拉丁字部分	62
第一章 拉丁字母简史及字体简介	65
第二章 绘写拉丁字母的基本规则	100
第三章 拉丁字母的绘写方法	109
作业	135

汉字部分

目 录

汉字部分	2
第一章 汉字简史	5
第二章 印刷字体简介及笔形结构分析	13
第三章 绘写印刷字体应注意的几个问题	40
第四章 变体美术字及新字体设计	48
拉丁字部分	62
第一章 拉丁字母简史及字体简介	65
第二章 绘写拉丁字母的基本规则	100
第三章 拉丁字母的绘写方法	109
作业	135

汉字部分

美术字，是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。它千姿百态，既美观又醒目，是宣传精神文明建设、改革开放和社会主义四化所必需的，是广大群众喜闻乐见的宣传形式之一，早已成为绚丽多姿的文艺百花园中的一朵奇葩。

我国汉字的造型、结构和笔划，具有象形、指事、会意等特点。根据这些特点对汉字基本形进行不同情调的艺术加工后形成的美术字，具有高亢而又别致，刚劲而又细腻，浪漫而又概括的特殊意境，成为既表达文字意义，又表现文字形象的寓意图案，给人们以美的艺术享受。汉字本身的结构美是美术字的基础，同时要在这个基础上加以反复推敲，装饰美化。还要依据汉字的各种特点及民族欣赏习惯，从文字内容出发，应当力求生动、确切地体现文字内容，以最简单、合理、朴实的手法去表现文字装饰的最佳效果。

为了写好用好美术字，我们应该遵循下面三条原则：

1 形式与内容的统一

美术字的形式感是和它所表达的内容紧密结合的。绘写时首先要从内容出发，结合文字内容进行艺术加工，使内容与形式完美地结合；生动、概括，突出表现文字内容的精神含义，增强宣传效果。

2 可读性

文字的基本结构是人类经过千百年来创制改进而约定俗成的，一般不能随意改变。美术字的字形结构也必须服从人们的认读习惯而适当装饰变化，使读者在瞬间即可认读，争取信息传递的最佳效果。这样一来就要求在绘写时不能过分夸张变动字形结构，一般不可随意增减笔划，避免字体奇形怪状，难读难认。

3 艺术性

美术字和其它艺术作品一样，应注意以其自身的艺术性去吸引和感染读者。如果美术字不美，格调低下或者文不对题，内容与形式不相符，那就不对了。在思想性和可读性的基础上要力求美术字的艺术性，要美观大方，简明易读，避免矫揉造作过分夸张的不良倾向。

在设计绘写美术字之前，有必要强调首先应具备熟练掌握绘写标准字体的能力。任何美术字都是以标准字体为基础变化而来的，没有较熟练的绘写标准字体的能力是绝写不出

美观大方的优质美术字的。因此，首先学好写标准字，对创写变体美术字是十分有益的。就象初学书法，首先要临写一些标准正楷（或篆、隶等），然后才可自由发挥自己的风格。从另一方面看，随着时代的发展，改革开放不断深入，在美术宣传中，标准字体的实用范围越来越广泛，使用率大大超过变体美术字。标准字体给人一种现代感，庄重感。它规范化，标准化，信息传递效果最佳，任何变体美术字在传递信息容量方面都无法与标准字体相比。比如：在工贸、科技展览中的宣传布置；对外科技文化交流；较严肃的会场布置；还有路标路牌及商业性的广告招贴等方面，标准字体的使用率远远超过变体美术字。因此，从绘写基础与实用这两方面来看，首先掌握好基本标准字体的绘写是十分必要的。所谓标准字体是指印刷字体中的宋体字和黑体字等等。可以说所有变体美术字都是依据宋体和黑体的基本笔划结构变化而来的，掌握好基本的宋体和黑体字，变体美术字就容易掌握了。

第一章 汉字简史

汉字是世界上最古老的文字之一，其形体从开始的象形逐渐演变到象征，由开始的单纯变得繁杂，又由繁杂发展到简化，经历了漫长的岁月，不断锤炼、精简、综合才一步步形成了我们现在所使用的汉字。

汉字的起源可分为两部分：一是以远古的结绳方式做符号；二是起源于原始绘画，并从图画中脱胎出来（图1），变成符号体系。从那时算起我们的汉字已有六千年左右的历史了。但真正作为记录语言的工具，只能以殷商时期的甲骨文为最早。

甲骨文

甲骨文即刻在龟骨或兽骨上面的文字，最早的甲骨文距今已有三千多年历史，1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的龟甲上面的文字是我们现在所看到的最早的殷商甲骨文。目前，考古学家们已发现的甲骨文字大约有五千个左右，其中可识字义的约有一千五百左右。这其中一部分字的历史还可追溯得更远，而有些则出现较晚。因为每个字都有它自身的发展过程，彼此不同。直到现代仍还不断有新字在民间产生，以取代部分老写字。这说明文字的发展过程也和人类一样，有着长期的复杂的不断进化的演变过程（图2）。

大篆

大篆的字形较甲骨文有了相当大的发展。考古发现，周代出现了青铜器上的钟鼎文和石鼓上面的石鼓文，这些均称大篆。由于在汉代流传着古字书《史籀篇》相传是周宣王时太史籀所创写，所以也称大篆为籀文。其特点是：①线条化：由繁杂的图画形式变成粗细均等柔和并具有较大可读性的线条形声字；②规范化：字形基本脱离图画原形，结构趋向整齐，打下了方块字形的基础（图3）。不过当时（东周——春秋战国）封建割据，各自为政。因此，各地字形笔划并未统一，五花八门，最具代表性的大篆字体当数石鼓文。

现存较完整的石鼓文是刻在十个石鼓上面的十首为一组的四言诗。(现藏北京故宫博物院,图5)

小篆

秦始皇统一中国后,在社会各方面进行了较大改革,其中具有历史意义的就是废止了字形各异五花八门的异形字。受权丞相李斯对文字进行收集简化并加工整理。最终产生了具有进步意义的统一的文字,就是秦篆。后来通称为小篆。李斯等人又以小篆为标准,写出范本《仓颉篇》。小篆的产生使汉字得到了统一,也是古文字史上第一次文字简化运动的总结。

小篆除了把大篆的形象简化之外,还注重把笔划规范化达到了比较完美的程度,几乎完全脱离了象形的图画字,成为谐调、整齐、美观的,长方形的标准字体(图4)。

隶书

隶书是秦朝狱吏程邈出于工作之便整理了在民间流行的简便字约三千字,用于抄写有关文书之用。这种写法初期只限于下级衙役、狱吏应急使用,不能上大雅之堂,故称隶书(秦隶)。隶书的特点是将小篆字形改圆变方,笔划改曲为直,结构更趋向简化,并开始分出偏旁部首,书写也大为便利了,真可谓是汉字的又一重大改革,也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁(图5)。

隶书的出现显示了很强的生命力,它产生在秦代,却通行于汉朝,所以也有秦隶和汉隶之分,整个两汉四百年是篆书渐退而隶书大盛的一代。秦隶没有“点画俯仰之势”,其结构近似小篆,也可以说是小篆的一种草写,字形基本上是方形。汉隶较秦隶更易认易写,虽初期的汉隶还稍有点篆书的痕迹,但已有了“蚕头雁尾”的波折之势。晚期汉隶字形结构更加整齐规整,每个字都有挑法,字字有棱角,如我们常见的《曹全碑》、《华山碑》、《张迁碑》拓片,从这些碑帖中可以看到平整美观,活泼大方,比早期隶书更加发挥了毛笔书写的特点,是人们广泛使用的字体。由于隶书的撇、捺都向两边伸展,象个“八”字,所以也有人称之为八分字。

楷书(真书)

楷书的历史大约有1700多年。据史料记载，楷书在西汉时开始萌发，魏晋时兴盛起来。当时的书法家钟繇及王羲之、王献之父子首创真书（后统称楷书）。他们集前人书法之大成，冲破隶书的规矩，大胆改革，使楷体以全新姿态站到前列。隋唐以后，书法名家辈出，如颜真卿、柳公权、欧阳修、苏轼等都是以钟繇及二王的真书为基础向近代发展，一直流行到1700年后的今天。楷书实际上是吸收了篆书的圆转笔划，继承了隶书的方正平直，以楷书的横、捺取代了藏锋、翻笔的隶书的“蚕头燕尾”，创新了一些基本笔划的标准写法并开始有了较完整的书法理论。从字势看，隶书是向外扩散的“八分字”，而楷书则是向内集中的“永”字方块字（有永字八法之理论）。楷书通行后，汉字结构大体固定下来，一直流传至今无多大变化。正统的楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法，它不仅确立了汉字的基本笔划结构，还基本确定了偏旁部首及书写笔顺，成为后人学习书法的入门楷模，所以后人才称之为楷书（图6）。

草书

草书的发展年代与楷书基本相同。开始是一种真书的草写，后来发展成为固定的笔划规范，多数字的部首都有与楷书不同的固定写法（图7）。

总的来说，汉字的简史可分为古文字和今文字两个时代。古文字时代包括甲骨文、大篆和小篆，从古文字向今文字过渡的是秦代隶书。今文字时代包括隶书和楷书以及经过简化了的现代汉字。从艺术上看，大篆古朴有力，粗犷豪放；小篆均圆柔婉，结构严谨；隶书端庄古雅，而楷书则笔划规范，工整秀丽，更进一步发展了应用毛笔书写之长处；行书活泼欢畅，气脉相通；草书则风驰电掣，一气呵成……

中华人民共和国建国以后，国家建立了进一步改革汉字的专门机构。1956~1964年间先后共简化汉字2238字，简化的原则是：①广泛选用在群众中广为流传的简体字，根据群众简化汉字的习惯和规律，适当拟定增加了一些新的简化字。②从有利于应用出发，着重简化较为常见常用的。③在简化汉字笔划的同时，也适当精减了汉字的数量。简化后的汉字绝大多数笔划简练，字形更加清晰、美观、易读、易写、易记。目前简化字已被广大人民群众所接受并广为使用。

汉字发展简史图表

	朝代	文字名称	备 注
古 文 字 时 代 (公 元 前)	商	甲 骨 文	甲骨文最早发现在河南安阳小屯村 (1899年出土)。 最早的甲骨文距今已有三千年历史,到目前 为止,已发现的甲骨文字有五千个左右, 能识别字义的有一千五百左右。
		大 篆 石鼓文	图画形式变为线条形声字。当时字体并未 统一,字形各异,比较繁杂。
	秦	小 篆	文字统一,完全脱离图画,开始简化。
		古 隶	改圆为方,设有偏旁部首,进一步简化。
今 文 字 时 代	汉 魏 南北朝	隶	蚕头燕尾,结构整齐规范。字形稍扁。
		楷 书	横平竖直。改变了一些用笔方法。 由扁字变为方字。改变八分字的波折。 创“永”字八法之理论。
	宋明	宋体活字 (明体)	在楷书的基础上整理加工铸造活字。
	民国	仿宋 黑体	印刷活字基本定形并有一定生产能力。
中华人民共和国		多种印刷字体	多次文字简化。

日	◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉
月	🌙 🌙 🌙 🌙 🌙 🌙 🌙 🌙
山	⚡ ⚡
水	💧 💧 💧 💧 💧
雨	☁ ☁ ☁ ☁ ☁
气	☁ ☁ ☁ ☁ ☁
虹	🌈 🌈 🌈 🌈 🌈
火	🔥 🔥 🔥 🔥 🔥
田	🌾 🌾 🌾 🌾 🌾
井	⛑ ⛑ ⛑ ⛑ ⛑ ⛑
云	☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁

图1

图2

图3

图4

图1 象形文字 图2 甲骨文 图3 大篆 图4 小篆