

普通高等教育艺术设计类

李芳芳 视觉传达设计

李芳芳 视觉传达设计

视觉传达设计

主编 韩冬楠 边坤
副主编 张佳会 陈佩琳 杨轶

Goji mix

100% JUICE
GOJI & POMEGRANATE
THE JUICE THAT MAKES YOU GLOW
11.1 fl oz (325 ml)

普通高等教育艺术设计类

『十二五』

规划教材

平面设计专业

视觉传达设计

主编 韩冬楠 边坤
副主编 张佳会 陈佩琳 杨轶

内 容 提 要

本书共分 11 章,基本涵盖了所有视觉传达设计的范畴,内容包括传达的概述、字体设计、插图设计、摄影——光影的魅力、标志设计、包装设计、广告设计、展示设计中的视觉传达、导向设计、新媒体设计——数码设计、视觉传达设计心理。本书内容丰富,系统全面的从视觉传达设计的不同方面阐述了设计的原理,书中列举了大量师生案例,力求理论联系实践,每章都附有复习思考题,便于学生的复习思考。

本书适合高等院校、高职高专、成人、函授、网络教育,自学考试专业培训等艺术设计类专业学生的教材或教辅使用,也可供相关专业人士参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达设计 / 韩冬楠, 边坤主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2012. 7

普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材. 平面设计专业

ISBN 978-7-5084-9617-7

I. ①视… II. ①韩… ②边… III. ①视觉形象—实用美术—设计—高等学校—教材 IV. ①J504

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第155403号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材·平面设计专业 视觉传达设计
作 者	主编 韩冬楠 边坤 副主编 张佳会 陈佩琳 杨轶
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16 开本 11.5 印张 378 千字
版 次	2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	49.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

编写人员名单

第1章 传达的概述（韩冬楠）

韩冬楠 硕士 内蒙古科技大学 副教授 副院长

第2章 字体设计（陈佩琳）

陈佩琳 硕士 内蒙古科技大学 讲师

第3章 插图设计（张路得）

张路得 硕士 内蒙古科技大学 讲师

第4章 摄影——光影的魅力（吴宇）

吴宇 硕士 内蒙古科技大学 讲师 办公室主任

第5章 标志设计（韩冬楠 边坤）

韩冬楠 硕士 内蒙古科技大学 副教授 副院长

边坤 硕士 内蒙古科技大学 讲师

第6章 包装设计（杨思凝）

杨思凝 硕士研究生 内蒙古科技大学 助教

第7章 广告设计（张佳会）

张佳会 硕士 内蒙古科技大学 讲师 广告系主任

第8章 展示设计中的视觉传达（李志春）

李志春 硕士 内蒙古科技大学 讲师 工业设计系主任

第9章 导向设计（杨轶）

杨轶 硕士 内蒙古科技大学 讲师

第10章 新媒体设计——数码设计（张博）

张博 硕士 内蒙古科技大学 讲师 学生工作办公室副主任

第11章 视觉传达设计心理（赵昕）

赵昕 硕士 内蒙古科技大学 讲师

QIANYAN 前 言

我们面对的时代是一个设计的时代，这个时代是利用知识、智慧密集型的创造活动满足日益增长的物质生活与精神生活的需求。它改变着社会，改变着我们，推动着人类社会不断向前发展。设计就在我们的身边，充满了我们的眼球，面对设计我们无处可逃。

设计是整个人类物质文明与精神文明的结晶，是一个国家科学与文化发展的重要标志。设计不仅创造着今天，也规划着明天。

作为当今设计领域中历史最长、影响最大、涉及面最广、变化最快的一个学科领域，视觉传达设计是用形象与色彩将某种意义的内容表达出来的造型活动。它的性质已从一个应用形式的美术转化为现代设计形式的视觉信息的传达，也就是说，视觉传达设计正从一个纯艺术学科走向艺术与科学的综合学科。

编者意图通过本书使学生从观念上认识到设计是艺术与科学的结合，设计的目的是为了改善人们的生活质量，引导人们的生活方式，提高人们的生活环境。视觉传达设计主要研究视觉生理、视觉对象和视觉心理，使设计媒体的信息能准确、巧妙、快捷地传达出去。让学生在学习过程中，熟练掌握各类设计媒体中的视觉语言与表达。本书主要涵盖了字体设计、插图设计、摄影、标识设计、包装设计、广告设计和展示设计的视觉传达等内容。

本书主要解决以下几方面的问题。

(1) 视觉传达设计的原理、方法，使设计通过视觉传达的信息准确，并有很好的视觉效果。

(2) 研究视觉心理、生理、对象等方面的规律，使设计构思新颖，既与众不同，又能被大多数人接受和喜欢。

(3) 扩展视觉传达设计的范围和媒体，提高学生的辨别和审美能力，把握视觉中精神与物质、具体与抽象之间的关系。

本书蕴涵了作者丰富的教学经验和设计经验，是这个时代的设计主力军，他们有自己的见解，期望通过本书能对广大从事设计工作的专家、院校师生有所借鉴。

资深设计专家 Jean Jacques Schaffner 这样概括对于当代设计师的高水准的要求：“市场的全球化和过去与现代的大量的流行时尚给设计师们带来了巨大的挑战。较之过去，今天的设计师们在保持高水准设计的同时，更需要采用易于理解的创意来清晰明

确地把握业内的最新发展。本书意求于此。”

本书由韩冬楠、边坤任主编，张佳会、陈佩琳、杨轶任副主编，武宁负责本书的部分编写工作与大部分图片资料的提供。在本书编写过程中，参考了大量同类书籍和网上资料，在此对参考书籍和资料作者表示衷心的感谢！

由于作者水平有限，加之时间仓促，书中错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

2012 年 3 月

MULU 目 录

前言

第1章 传达的概述	1
1.1 传达与图形	1
1.2 人与传达	2
1.3 传达的过程与原理	2
1.4 视觉传达概述	3
本章小结	4
复习思考题	4
第2章 字体设计	5
2.1 文字的发展	5
2.2 汉字绘写基本规律	9
2.3 字体设计的方法	12
2.4 外文字体设计及设计的方法	14
2.5 创造性的应用字体的方法	16
2.6 汉字在标志中的应用	19
2.7 文字在其他方面的表现	21
本章小结	25
复习思考题	25
第3章 插图设计	26
3.1 插图的概述	26
3.2 插图的分类	30
3.3 插图的绘画表现风格	34
3.4 插图表现技法	37
3.5 经典插图案例分析	45
本章小结	46
复习思考题	47
第4章 摄影——光影的魅力	48
4.1 光线、摄影、魔力	48
4.2 摄影与视觉设计	52
4.3 摄影中形的构成	55
4.4 摄影作品实践赏析	60
本章小结	65
复习思考题	65
第5章 标志设计	66
5.1 标志的概念	66
5.2 商品标志	67
5.3 标志的分类	68
5.4 标志造型的艺术方法	70
5.5 标志的设计程序	74
5.6 案例剖析	77
本章小结	84
复习思考题	84

第6章 包装设计	85
6.1 包装设计概论	85
6.2 包装设计的材料	86
6.3 包装形态设计与视觉设计	90
6.4 包装设计创意与实践	97
本章小结	99
复习思考题	99
第7章 广告设计	100
7.1 广告与平面广告	100
7.2 平面广告的发展历史	102
7.3 平面广告的设计程序	104
7.4 平面广告的构成要素	106
7.5 平面广告创意的原则	109
7.6 平面广告的版面表现形式	112
7.7 课堂实践练习——思维导图	117
本章小结	119
复习思考题	119
第8章 展示设计中的视觉传达	120
8.1 展示设计的基本概念	120
8.2 展示设计的程序与步骤	124
8.3 展示设计的基本法则	127
8.4 展示的空间设计	130
8.5 展示的道具设计	132
8.6 展示设计中的版面设计	134
8.7 展示的照明设计	136
8.8 展示设计中的色彩设计	139
8.9 展示设计案例	142
本章小结	144
复习思考题	144
第9章 导向设计	145
9.1 导向设计概述	145
9.2 公共导向设计的分类	146
9.3 导向设计的设计原则及视觉元素	149
9.4 导向设计的方法与步骤	151
9.5 导向设计中还应注意的几点要求	153
本章小结	154
复习思考题	154
第10章 新媒体设计——数码设计	155
10.1 动态视觉传达	155
10.2 网页设计	156
10.3 界面交互设计	158
本章小结	162
复习思考题	162
第11章 视觉传达设计心理	163
11.1 视觉传达设计与设计创意心理	163
11.2 视觉传达设计与设计师心理	164
11.3 视觉传达设计与设计的审美心理	168
11.4 具体设计案例赏析	174
本章小结	175
复习思考题	175
参考文献	176

第1章 传达的概述

本章概述

视觉传达设计是人类为实现公共信息的传播，对文字、图像、色彩等各种视觉元素进行组织的行为。“传达”一词的英文对应词是 Communication，主要是指：传达、传播、交流，视觉传达设计属于一种具有明确传达目的的行为，也包括了传达效果在内。传达是人类的基本需要，要使传达成立必须具备四个基本条件，即传达者、信息、媒介、受传者。

学习重点

了解传达的含义以及传达的基本含义；了解传达的基本过程；理解视觉传达的基本含义以及视觉传达的基本范围。

1.1 传达与图形

“传达”一词的英文对应词是 Communication，主要是指：传达、传播、交流。英文 Communication 来源于拉丁文 Communicate，具有“分享”、“公共”的意思。因此，传达一词的含义中包含沟通和共享的成分，只有通过沟通才能达到共享。沟通和共享既是传达的目的，也是传达的过程。关于传达的解释众说纷纭，人们从不同的角度对传达有各种各样的解释，其中包括共享说、劝服说、反应说、交流说、了解说、互动说等。共享说是从信息的理解、接受和共鸣出发，认为传达的过程是信息共享的过程；劝服说从传达会影响他人的观点出发，认为传达是有意识的影响，强调传达行为的主观性，将传达作为一种宣传的手段；反应说则认为传达属于有机体对于某种刺激的各种不同的反应。虽然各种说法不同，但在对传达本质的理解上还是一致的，都赞同传达是人的基本行为，传达的内容是信息。没有信息，就无传达可言。传达是世界的普遍现象，不仅人类有传达，自然界中的生物和非生物也都有传达。所以，可以把传达定义为“信息在时间和空间的移动及变化”。在日常生活或学习、科学研究、生产等实际工作中，不断地将自己的思想、意图向别人传达，或者不断地从书刊、报纸、电视等媒体中获得各种各样的信息，这些行为全部可以称为传达。严格地讲，像这些传达的要素，包含在人类的一切行为之中。从广义上讲，传达包含了一个人的内心给予别人影响的全部方法，口头交流的语言，书写的文字语言，音乐、绘画、戏剧、舞蹈等很多的行为都可以包含进去。但是，在这里研究的主要是限定在具有传递信息内容意向的传达，或者说是以传达信息内容为目的的行为，并注重其传达的效果。例如，人由于恐怖而发出的喊叫声，也可以认为是一种传达。但是，在这里它可能是一种单纯的感情表达，不具备传达内容和目的，如果是为了得到别人的救助，当然这就是一种有目的性的传达了。因此可以看出，在人类的表现行为中存在两种不同的传达：一是具有明确目的性的传达，并包含传达效果；另一种是没有具体的传达目的的行为。如果这样区分的话，那种纯粹的感情表现也不应该属于具有明确传达目的的行为，因而，作为

纯艺术的音乐、绘画、雕塑、舞蹈等也不应该属于具有明确目的性的传达。但是,如果音乐作为像电视广告那样以传达要素为主,或在广告中的绘画和插图通过感情的表现作为传达要素的主体,这些也应属于具有目的性的传达。视觉传达设计属于一种具有明确传达目的的行为,也包括了传达效果在内,因此,传达理论应属视觉传达设计基础理论研究的范围。

1.2 人与传达

人们一向把衣着、饮食和居住列为人生的三大需要,后来由于工作繁忙,交通也成了生活不可缺少的部分,这就是常说的衣、食、住、行,这些都是人类生存最基本的条件和需要。但是,这种说法并不完全正确,这只能说是一个人生存的基本条件和需要,如果两个以上的人在一个地区生活,就必须加上传达。如果没有人与人之间的传达活动,集体的生活是不可能的。没有人不进行传达,也没有不进行传达的人,在我们的生活中不能缺少传达,它是人类生存最基本的条件和需要之一。所以应该说,衣、食、住、行再加上传达这五项才是人类生活中最基本的条件和需求。

传达的行为是与生俱来的,人们从一出生的啼声开始到停止呼吸为止,传达的行为贯穿生命的始终。在人们生命的几十年中始终就没有停止过传达行为,即使在沉默中也有自我对话,就连在睡眠的梦境中也存在着传达。人们始终依赖传达而生存,就像人离不开水、阳光和空气一样。正如美国著名传播学者宣伟伯(Dr.WilburSchramm)指出的那样:“人是会传通(达)的动物,我们无论做什么都离不开传(达)。……传(达)的活动好比一股巨流,在人类的历史中流贯,不断地将人的感官延伸,将智据(信息)的传递路线延伸。”所以说,传达是一种极其自然的、无所不在的活动,之所以人类离不开传达,正是因为传达是人类生存的需求。芬兰的人类学家佩克·库西将生命形式的功能归纳为四个方面:获得能量、安全防卫、开发信息、生殖,并且指出“赖以取得能量和保护自己的手段,则取决于它们拥有的信息”。从生命的自然法则原理中可以看出,传达是人类生存和进化的基础,所以传达对人类至关重要。

1.3 传达的过程与原理

在传达行为中,传达的目的是有所不同的:有的是为了寻找信息,有的是为了说服别人,有的是为了追求消遣和娱乐等。但是,无论是什么目的的传达,两个人或两个以上人的传达必须建立在信息共享的基础之上。传达过程就是信息从传达者一方流向接受者一方,并实现信息共享的过程。一个完整的传达过程不仅包括信息的传递还包括反馈。要想了解这些,首先要分析一下传达行为是由哪些基本的因素构成。

1.3.1 传达过程的基本要素

要使传达成立必须具备四个基本条件,即传达者、信息、媒介、受传者。缺少其中任何一个条件都无法完成传达活动。

(1) 传达者(Communicator)。在传达过程中,传递信息一方的人或团体(如报社、电台、电视台等)是信息的来源与制作者。传达者是信息内容的发送者,也是传达过程的第一个环节,主要解决“传达什么”和“如何传达”等问题。因此,传达者不仅决定着传达过程的存在和发展,还决定着信息内容的质量、数量与流向。

(2) 传达内容。传达的内容由信息符号构成。传达活动从本质上讲是信息的流动,所以,传达内容是连接整个传达过程的“桥梁”。信息(Information)是消息、情报、资料、知识的总和。符号是表达特定信息或意义的形式和手段,能脱离参加传达关系的双方而独立存在,声音、手势、文字、图像等都是符号。符号在传达者脑中代表某一意义,若要使受传者能够接受,在乙方头脑中也要代表某一意义。在传达过程中,信息为符号化的传达内容。传达者发出信息符号,接受者对这些信息符号加以处理,实现信息共享传达才能有效果。

(3) 传达媒介 (Media)。是传达或承载符号的物质实体。传达媒介存在于传达过程中间,是传达内容的必经之路,是承载、转换传递内容的具体途径。离开了它,信息的交流就无法实现。从某种意义上讲,传达媒介也是人体的一种延长,例如,笔是手的延长,车轮是足的延长,书是眼睛的延长,广播是耳朵的延长,电视是眼睛与耳朵的延长。传达媒介是人用来传递信息和获取信息的工具。随着人类社会的不断进步和科技水平的不断发展,传达媒介经历了语言媒介、文字媒介、印刷媒介、电子媒介等阶段。

(4) 受传者。受传者是传达内容的接受者,也是传达过程的终点。受传者可以涵盖所有人类社会成员。但是,只有当人们参与传达活动,介入到传达过程中,成为传达媒介的接触者和传达内容的使用者时,才是严格意义上的受传者。

1.3.2 传达的基本原理

传达是某人把自己的想法、情感或某种信息内容传递给别人,也可以说是把某人的所想、所感从自己一方移向别人。由于传达对象的思考内容是抽象的,是无影无形的,因此,从根本上讲是无法也不可能像物品一样直接地传递,所以必须采用某种代替、迂回的方法。由于思考内容无法“捕捉”,对方对它的存在是意识不到的,这就要求传达者必须把传达内容变成某种物质的东西,也就是说,必须要通过表现把传达的内容变成能够感知、能够认识的东西。并且这些东西还必须具有某种意义,也就是说传达必须依靠符号。不仅如此,要想达到正确的传递目的,构成信息的符号和意义,还必须遵守传达者和受传者双方都能理解的规定,而不是由传达者单方随意制定的。这种规定称为“代码”,概括地说,代码相当于语言范畴里的辞典和文法,它包含了传达时所用的符号和意义,以及有关的结合方法等规定。传达者参照“代码”将传达内容符号化,使之成为信息。信息通过某些“线路”(通道或媒介)传送到受传者处,受传者再参照“代码”解释接收到的信息,重新转化成传达内容,便完成了整个传达过程,如图 1.1 所示。

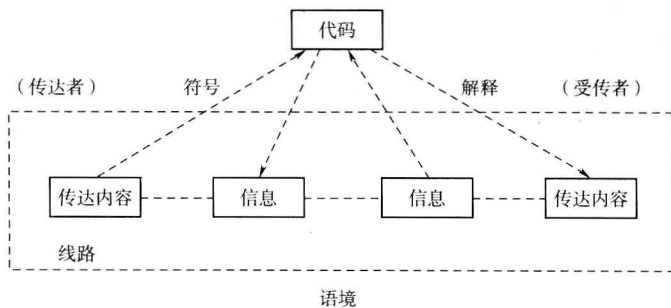

图 1.1

1.4 视觉传达概述

1.4.1 视觉传达设计的定义

视觉是人类接受信息的主要途径,视觉传达设计是人类为实现公共信息的传播,对文字、图像、色彩等各种视觉元素进行组织的行为。视觉传达设计创造具有美感的视觉形式,从而使所传达的信息更准确、易读、引人注目。承载信息的视觉符号以经过设计的特定视觉形式由报纸、杂志、招贴、电视、互联网等大众传播媒介进行广泛传播,从而达到信息传达的目的。

1.4.2 视觉传达设计的范围

视觉传达设计涉及的社会和产业领域非常广泛,现代大众视觉传播媒介分为印刷媒介和电子媒介两大形态。但其设计主要由文字、图形、符号、色彩等要素构成,其主要领域如下。

(1) 文字设计。包括字体、数字、商标、组合字体、标记、象征符号、图形文等,如图 1.2 所示。

(2) 印刷设计。包括报刊广告、插图、光碟封套、书籍装帧、地图、统计图表、产品样本、说明书、POP 广告、包装等,如图 1.3 所示。

(3) 展示陈列设计。包括展览会、展销会、博物馆、科技馆、美术馆、商店橱窗、商店展台等,如图 1.4 所示。

图 1.2 字体设计

图 1.3 包装设计

(4) 广告设计。包括招贴广告、影视广告等，如图 1.5 所示。

(5) 识别设计。包括界面、网页、导向标识、机构形象等，如图 1.6 所示。

图 1.4 展示设计

图 1.5 广告设计

图 1.6 CI 设计

根据视觉传达媒介的形态，视觉传达设计可分为二维设计、三维设计、四维设计等。

本章小结

本章重点介绍了传达的含义、传达的过程和原理，以及视觉传达的含义和范围，意在通过以上内容的学习，掌握传达的原理以及视觉传达的基本范围，对视觉传达建立起初步的概念。

复习思考题

1. 传达过程的四个基本要素是什么？
2. 视觉传达设计的定义是什么？
3. 视觉传达的领域主要包含哪些？

第2章 字体设计

本章概述

本章主要从中西文字体的历史及中西文字体历史演变来了解字体的来去脉络，给我们学习字体设计打下基础。通过对绘写的基本方法及绘写规律的了解认识字体设计是一门既要动脑又要动手的一门学科。有好的创意没有好的动手能力会导致其设计表达不完整，但如果动手能力非常强，执行的也非常完整但创意跟不上，会导致其设计没有生命力，因此两者缺一不可。动手能力的培养需要同学们苦练，关于中西文字体设计的方法主要通过七个方面阐述创意性字体设计的创意法，最终的目的是给出一个借鉴的方法，从而使设计有了思考的方向，解决了很多同学不知道应该如何想，从哪些方面想的问题。

学习重点

本章学习的重点在于基础字体的绘写、创意字体的设计及设计的方法。

2.1 文字的发展

2.1.1 中文简史

自古以来，人类就一直在寻找各种方法，用视觉符号来表达思想感情；用图形来储存自己的记忆和知识，为信息带来秩序和清晰性，使信息的传达与交流简单化、快捷化、深入化。文字的产生，印刷的发展，以及今天的计算机，网络的革命，都代表了这种努力和探索的延续。

文字是人们思想感情的图画形式，是记录语言信息的视觉符号。

文字的起源与发展都足以证明文字的演变是人们对文字图形不断创造与设计的过程。

古人以贝壳或结绳来记事，后来又有刻画符号，或把周围环境中与生活密切联系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。图画本身只是反映事物的形象，但当人们习惯于用这些图画来表达一定的思想和观念后，便逐渐简化，约定俗成为一定形式的图案符号，并与语言相对应，从而产生了最原始的文字形态。世界上所有古老文字，如最早的象形字、表意字都来源于图画。绘图用来表现思想，记载事实，这是文字产生的第一步。这种图画与真的图画不同，目的不在美感的抒写，而在观念的表现，不在于欣赏，而是用来记事或示意，故画法也较简单。

汉字的起源是一个未解之谜。得到考古支持的商代甲骨文最早出现在 3300 年前，这比古埃及的文字及两河流域的苏美尔文字都要晚近 2000 年。至今共发现了 5000 个以上的甲骨文字单字，其中可以认识的约有 1700 字。我们发现最早的甲骨文就已经有了一定程度的会意和形声成分，在这些甲骨文中，“会意字”不到 80%，形声字占 20% 之多。这与古代埃及

人、苏美尔人等其他早期的象形文字有很大不同。

文字是一个民族、一个国家历史的痕迹。中国文字的演变是跳跃式的，是华丽的，是耐人寻味的，就如同中国的历史一样。中国人创造中国文字，中国文字也同样引导着中国人前进。在文字出现的早期，象形文字起到了记录思想的作用。可是随着语言的不断丰富，有些语言不能用形象表达了。古埃及人和苏美尔人开始创造一些仅代表发音的符号来记录这些语言。中国人则选择了另外一种解决办法。

汉字经过了 6000 多年的变化，其演变过程是：甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书。以上的“甲金篆隶楷行草”七种字体称为“汉字七体”。

中国文字——汉字的产生，有据可查的是在约公元前 14 世纪的殷商后期，这时形成了初步的定型文字，即甲骨文。甲骨文既是象形字又是表音字，至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字，十分生动。到了西周后期，汉字发展演变为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。

在中国文字中，各个历史时期所形成的各种字体，有着各自鲜明的艺术特征。如篆书古朴典雅；隶书静中有动，富有装饰性；草书风驰电掣、结构紧凑；楷书工整秀丽；行书易识好写，实用性强，且风格多样，个性各异。

1. 古文字

甲骨文是商朝后期用写或刻的方式，在龟甲、兽骨上所留下的文字，其内容多为“卜辞”，也有少数为“记事辞”。其文字有刀刻的，有填满朱砂的，也有直接朱书墨书的。因文字多为图画文字中演变而成的，象形程度高，且一字多体，笔画不定。这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

殷代图像金文：先秦称铜为金，故铸刻在青铜器上的文字称为金文，又称为钟鼎文。与甲骨文相比，金文象形程度更高，显示了更古的文字面貌。金文填实的写法，使形象生动逼真，浑厚自然。甲骨文是商代书写的俗体，金文才是正体，显示了正体多繁，俗体趋简的印迹。

甲骨文因多为刀刻在龟甲兽骨上，故其文字带有坚硬的笔法。这种如刀刻的笔法，又被运用在现代平面设计上。

2. 大篆

在中国文字史上，夏、商、周三代，就其对文字学的贡献而言，以史籀为最。史籀是周宣王的史官，他别创新体，以趋简便。大篆又有籀文、籀篆、籀书、史书之称。因其为史籀所作，故世称“籀文”。大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中，其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

3. 小篆

小篆又名秦篆，为秦朝丞相李斯等人所整理出的标准字体，由大篆简化而成。小篆又名玉筋篆，因其具有笔力道劲之意。小篆之形体结构规正协调，笔势匀圆整齐，偏旁也进行了改换归并。与大篆相比较无象形性。从大篆到小篆的文字变革，其在中国文字史上具有极重大的意义。小篆如图 2.1 所示。

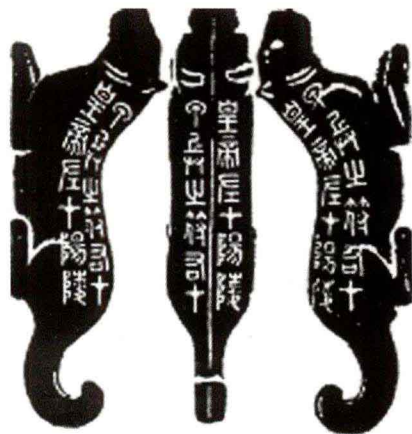

图 2.1 小篆

4. 隶书

从小篆向隶书演变的第一步，最显著的变化是从婉曲的线条变为平直的笔画，从无角变成有角。一般人认为隶书是指有波磔的、一横一捺都拖着像刻刀一样的长长尾巴的隶书，这只是其中的一种。隶书主要有秦隶和汉隶两种。秦隶是隶书的早期形式，汉隶则为隶书的成熟字体。通常所说的隶书是指汉隶中的“八分”而言。“八分”是在秦隶之后，渐生波磔。隶书发展到八分，已经基本成熟。隶书因其字较方正、厚实，故带有刚正不阿的严肃感，如图 2.2 所示。

5. 楷书

“楷书”又名真书、正书、今隶，如欧阳询、柳公权等碑帖之字属于楷书。包含了古隶之方正、八分之道美及章草之简捷等。这种字体一直沿用至今，被视为

标准字体且为世人所喜爱。楷书有一种稳重而衍生出宁静之感；文字因个人书写的方式、性格之异，而有不同风格的同一字体。

6. 行书

“行书”是介于楷书与草书之间的，运笔自由的一种书（字）体。行书不同于隶、楷，其流动程度可以由书写者自由运用。行书表现出浪漫唯美的气息。

7. 草书

“草书”又称为破草、今草，由篆书、八分、章草，沿袭多种古文字变化而成。草书本于章草，而章草又带有比较浓厚的隶书味道，因其多用于奏章而得名。章草进一步发展而成为“今草”，即通常人们习称的“一笔书”。今草大部分较章草及行书更趋于简捷。草书给予观者豪放不羁、流畅之感。

图 2.2 隶书

2.1.2 拉丁字母简史

从世界文字的发展状况来说，文字有表形文字、表意文字和表音文字。西文字母属于表音文字。所谓表音文字，每个符号是一个音素，由若干个符号构成一个词，表示一个含义。

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形字。大约 6000 年前在埃及产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基的字音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右侧转的字母也很多。这与我们中国的汉字起源有相似之处。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母。从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。拉丁字母象形文字如图 2.3 所示。

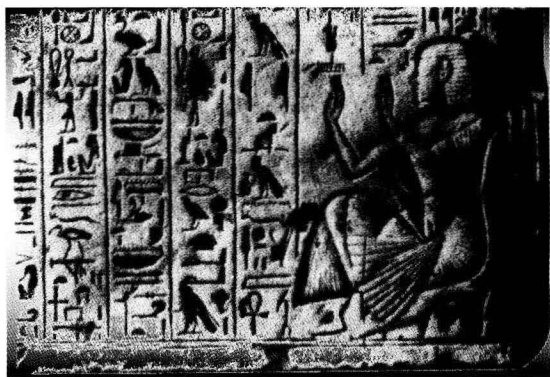

图 2.3 拉丁字母象形文字

1. 文艺复兴字体（老罗马体）

罗马字母时代最重要的是公元 1 ~ 2 世纪，与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写体。它们是先是一把扁笔形的金属或骨制薄片写在石头上，再精工雕刻成的。最典型的是古罗马帝国的皇帝纪念柱上的碑文，文艺复兴字体形成于 15 世纪欧洲文艺复兴时期。它是拉丁字母的古体字，因此，也称为老罗马体。它是用扁形钢笔以倾斜的角度写成的，并有与它配套的斜体。最优秀的字体是法国的加拉蒙体，有着明快畅亮的调子，柔软，美观，装饰效果和易读性十分成功，直到今天仍是最受欢迎和最常用的字体。

文艺复兴字体的特征是圆形字母的轴线倾斜，粗细线条对比不大，字脚画成圆弧形。它的优美、和谐的风格特别适用于古典作品以及有悠久历史的商品装潢和宣传，对于近代的文学作品、诗歌和青少年读物也很合适。

2. 鲁斯梯卡字体

与此同时，人们也在羊皮纸和巴比洛斯纸（莎草做成的纸）上写字，产生了与碑铭体相似但稍带圆意和能较快书写的鲁斯梯卡字体。由于大写字母不宜流畅书写，它远不及碑铭体美观。

3. 安色尔字体

从大写字母向小写字母过渡的是公元 4 ~ 7 世纪的安色尔字体。为了适应迅速和流畅地书写，它的直线改成了曲线。有些字母省掉了一部分笔画，例如 B 省为 b，H 省为 h，后来有些字母不容易互相区别，又把一些字母的笔画拉长，例如 D 写成 d，Q 写成 q，这样一来，许多字母就有了上半部和下半部的形体，安色尔字体如图 2.4 所示。

4. 卡洛林小写体

第二个重要阶段是小写字母的形成。公元 8 世纪法国卡罗林王朝产生了卡洛林小写体，传说它是查理一世委托英国学

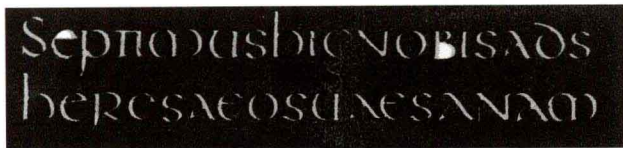

图 2.4 安色尔体

者凡·约克在法国进行文字改革整理出来的。它比过去的文字写得快,又便于阅读,因为当时产生了词的间隔和标点符号,并且出现了用羽毛笔写字,羽毛笔富有弹性,在起落笔上能通过一定的加压使字脚得到明显的印记,从而加强了音节和单词中字母的联系,阅读起来更方便了。它作为当时最

美观实用的字体,对欧洲的文字发展起了决定性的影响,形成了自己的黄金时代。

5. 哥特体

从13世纪开始,哥特式艺术风格对欧洲的文字形式发生了深刻的影响。小写字母的线条向中间聚拢成并列的直线,各处折裂成尖角,○写成六角形,行距缩小,整页的文字好像一张灰色的字毯。为了与其他字体区别,一般也称为折裂字体。罗马大写体只有大写字母,卡罗林小写体只有小写字母,它们都是自成一体的。现在瘦长的大写体鲁斯梯卡与同是瘦长的哥特体小写字母融合放到了一起,一些太亮的大写字母被写成花体字或加上双线,使它们与灰色字毯的风格统一起来。当时在教堂中抄写圣经的僧侣又把哥特体加上了烦琐的装饰纹样,使得书写和阅读都很不方便,如图2.5所示。

6. 铅活字印刷

15世纪中叶德国人谷腾堡发明了铅活字印刷,这对拉丁字母形体的发展起到了极为重要的影响。原来的一些连写的字母被印刷活字解开了,除钢笔外,刻字刀也参加了字母形体的塑造,开创了拉丁字母的新风格。

拉丁字母历史中最有趣和收获最大的是文艺复兴时期。正当中欧和北欧被折裂的哥特字体统治的时候,流传下来的罗马大写体和卡罗林小写体首先在意大利等国家得到了重视。与哥特小写体相反,卡罗林小写体经过了不断的改进,这时得到了宽和圆的形体,形成了古文字小写体,它活泼的线条与罗马大写体娴静的形体之间的矛盾也得到了完满的统一。

7. 巴洛克字体(过渡字体)

16世纪到18世纪是拉丁字母的巴洛克时期,它是文艺复兴之后古典主义之前的过渡字体。最有代表性的是英国的卡斯龙体,也有与它配套的斜体,粗细线条对比强烈,明朗舒畅。由于它适合排印任何文体的书籍,所以也是今天最常使用的字体。

8. 古典主义字体(现代罗马体)

18世纪末法国大革命和启蒙运动后,在艺术上反对封建没落的巴洛克和罗可可的艺术风格,提倡文艺复兴和希腊的古典艺术,产生了古典主义字体。为了与老罗马体相区别,也称为现代罗马体。它是用扁形钢笔以水平的角度写成的,也有与它配套的斜体。最有代表性的是在意大利享有印刷者之王声誉的波多尼体,工整精致,朴素冷严,在和谐与易读性上成就极高,也是今天最受欢迎和最常使用的字体。

古典主义字体的特征是圆形字母的轴线完全垂直,粗细线条对比强烈,字脚画成直线形。它不仅适用于现代的科技印刷品,也适用于某些文学和艺术作品。

9. 现代自由体

19世纪初由于资本主义的进一步发展,在英国产生了第一批广告字体——格洛退斯和埃及体,它们的特点是都有同样粗细的线条,前者完全抛弃了字脚,只剩下字母的骨骼,显得朴素、端正,因此称为无字脚体、黑体和方体。后者是在无字脚体上加添短棒形的字脚,颇有粗犷的风格,因此又称为加强饰脚体。这两种字体后来又有了许多变化,由于它们强烈

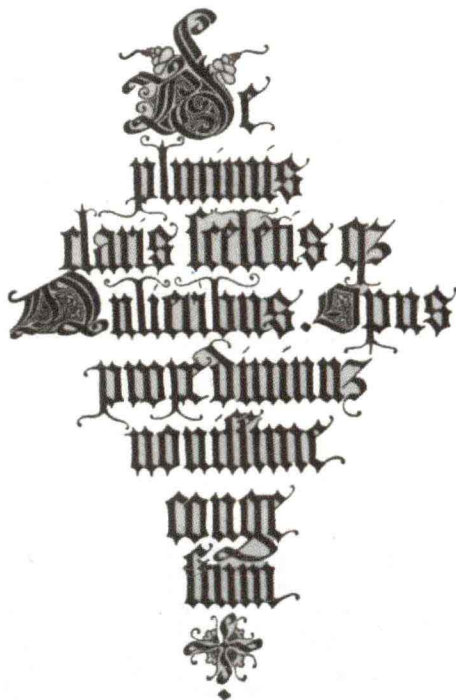

图 2.5 哥特体

的广告效果，今天仍常用。

现代自由体发展到今天，又有了从斜体和在民间字体的基础上发展起来的数量众多的书写体，书写体活泼自由，运动感强，也是常用的广告字体。

2.2 汉字绘写基本规律

汉字的结构是“外圆内方”。这法于古人的“天圆地方”的理念。“○”是“□”的简化形式，是世界上最完美的图形。“○”的周长与直径相比是一个常量， π 是物质世界“变易”中的“不易”，可谓“万变不离其宗”。“○”是在线条长度固定时，可以占据的最大“宇宙空间”。可见，汉字的“外圆内方”结构是“完美”和“节省”的构造方式。

汉字是由横、竖、撇、捺、点、提、钩等基本笔画的不同组合而构成的。汉字的方块特征由隶书奠基，楷书定性。分为独体字与合体字两种。合体字在汉字中约占百分之九十以上。

独体字是由基本笔画组合而成，不可分解为两个以上的字。例如，了、日、为、门、成、电等，如图 2.6 所示。

合体字是由两个以上的独体字或由独体字配上偏旁（包括偏、旁、头、底、心）组合而成的。合体字的结构类型很多如上下结构的“需”，左右结构的“对”，包围结构的“围”，半包围结构的“匡”等。

在汉字的基本造型结构中，是以点划为基本元素的，通过整体的符合视觉审美的间架结构组合而成，理解并认识这种关系，是学好字体设计的第一步。

汉字从字体上分类为黑体字、宋体字两种。

宋体字是对老宋体、粗细宋体、长宋、斜宋体、明宋、报宋、仿宋体的总称，是在北宋雕版字体的基础上发展而来的，在印刷字体中历史最长，应用最广。它的风格是：字形方正、横细竖粗、笔画的右端和字的收笔处有一个三角形的装饰，勾的收笔处缺半圆，收笔顿挫明显，风格挺拔秀丽。“横细竖粗撇如刀，点如瓜子捺如扫”很形象地概括了宋体字的笔画特征。宋体字是介于宋体与楷体之间的字体，如图 2.7 和图 2.8 所示。

图 2.6 独体字

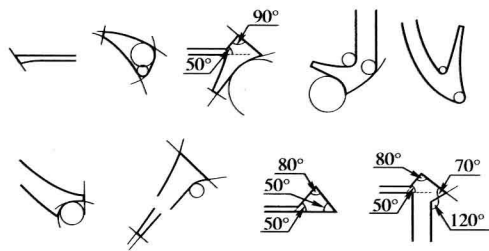

图 2.8 宋体字的绘写

黑体字的产生与 19 世纪初菲金斯（英国）设计的无饰线体字母是分不开的。它的笔画特点是，粗细相等，两端无装饰线脚，方头方尾，横竖笔画粗细一致。具有粗放、醒目、简洁、明快、浑厚有力、传达力强的视觉特征。书写时要注意视错觉的原理，对笔画做相应的调整。如在笔画的收尾处要相应加强些，使其更加有力。受其影响大约在 19 世纪末成了汉字的黑体字。

汉字的结构由点、线笔画组合而成，就像一个小小的建筑物，有均衡，有对称，从而达到和谐美观。在点与线的组合之中存在着力的呼应和对比。线条与线条之间的相互呼应产生了文字的生命力，而对比产生变化，形成节奏和韵律，因此，只有当成组的线条按照一定的规律和视觉心理构成完美的整体时，才能产生优美和谐富有艺术感染力的字体。