

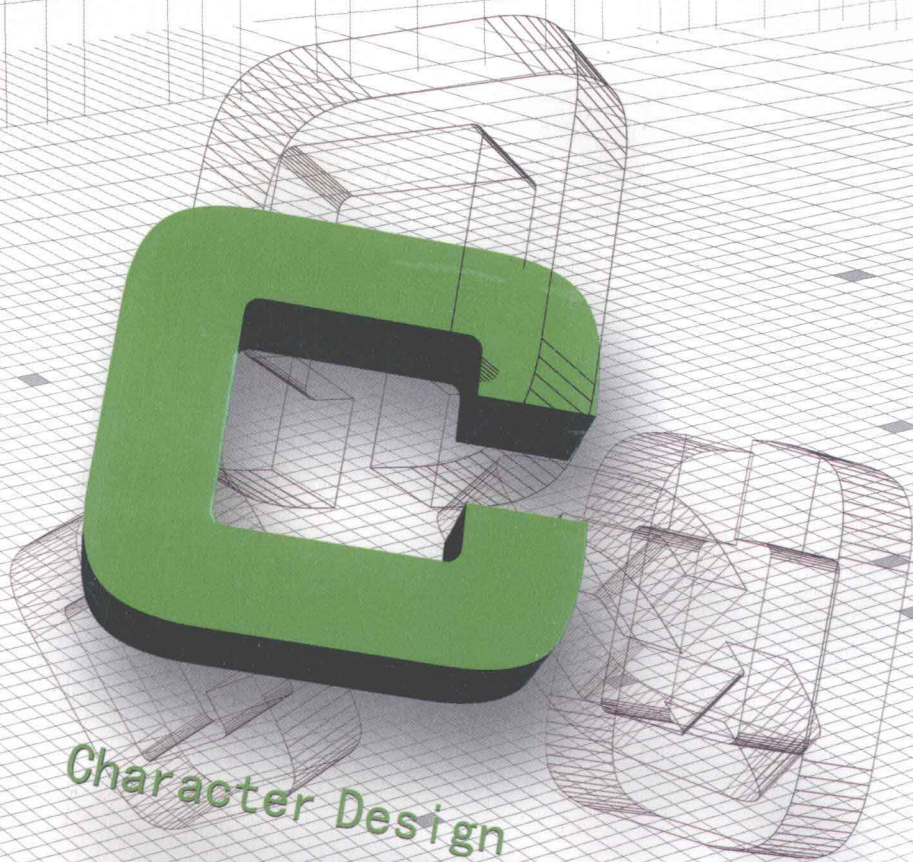
指南针系列教材

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

字体设计

Character Design

编 著 张跃华

Character Design

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

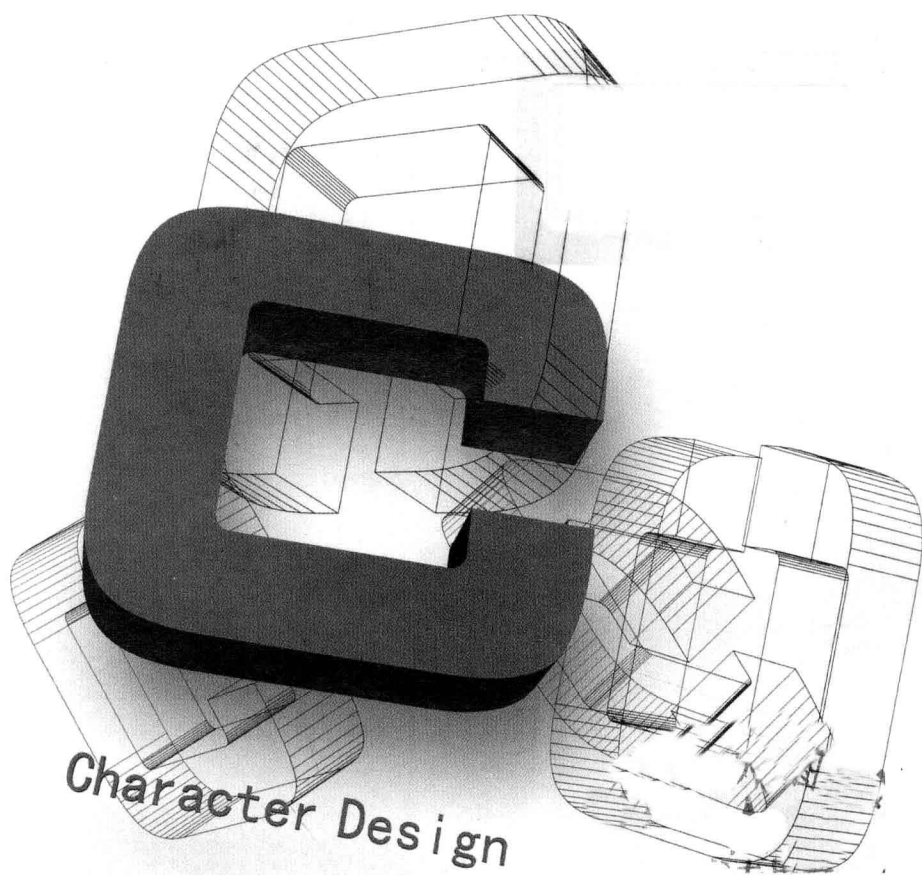
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业

“十二五”精品课程规划教材

字体设计

Character Design

编 著 张跃华

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计/张跃华编著. —沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司辽宁美术出版社, 2011. 7

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4898-3

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第074419号

出版发行 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳恒美印刷有限公司

责任编辑 高 焱 光 辉

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年7月第1版 2011年7月第2次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 5

字数 150千字

书号 ISBN 978-7-5314-4898-3

定价 38.00元

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

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
苏州工艺美术职业技术学院院长	廖 军
学术审定委员会副主任	
南京艺术学院高等职业技术学院院长	郑春泉
中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长	夏克梁
苏州工艺美术职业技术学院副院长	吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员	
南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任	韩慧君
南宁职业技术学院艺术工程学院院长	黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长	张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任	丰明高
山西艺术职业学院美术系主任	曹 俊
深圳职业技术学院艺术学院院长	张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记	杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长	张 勇
呼和浩特职业学院院长	易 晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任	夏万爽
中州大学艺术学院院长	于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任	杨 帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任	王 伟
江西职业美术教育艺术委员会主任	胡 诚
辽宁美术职业学院院长	王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任	胡国正
福建艺术职业学院副院长	周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任	叶国丰
无锡职业技术学院数字艺术设计系主任	朱建成

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材——字体设计

学术顾问:

林 木	沈渝德	陈 航	黄莓子	郑晓东	黄作林
陈海鸣	黄强苓				

编委:					
夏镜湖	刘能强	孙明明	吴友华	冯至	杨露江
张跃华	余江	余涛	杨芒	庞晓阳	房开柱
阮劲梅	尤志	安静	王衍睿	王鹏辉	曾彬
钱煜					

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)					
丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就不可避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材系列丛书编委会

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

第一章 概述

— 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,

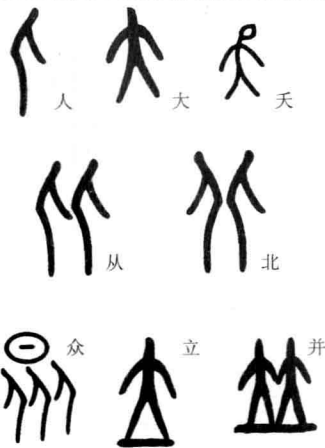

图1-2 古代表意的象形文字

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有的象形表意的文字,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(ノ)、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“未”与武梁祠石刻画像神农氏手中的“未”

图1-8 乙瑛碑

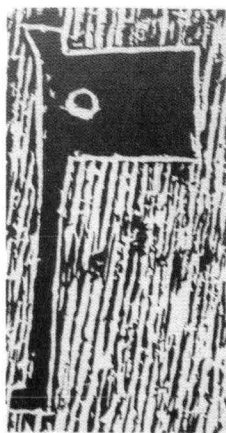
图1-9

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

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。

图1-18 陶器上的刻绘符号
释“戎”

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。

字体设计的演变和发展

第二章

环
大
項
耐
聘
五
五
之

— 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。

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

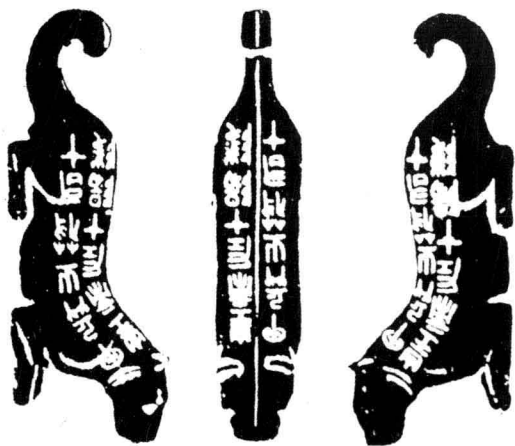

图2-2 秦阳陵虎符

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

日	○ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
月	◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
山	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
水	ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ
雨	⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿ ⦿
气	≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
虹	↪ ↪ ↪ ↪ ↪ ↪
火	ㄥ ㄥ ㄥ ㄥ ㄥ ㄥ
田	田 田 田 田 田 田
井	井 井 井 井 井 井
云	☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁

图2-4 象形文字

图2-5 象形字“人”

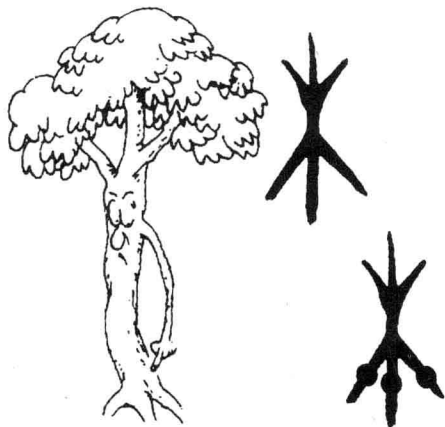

图2-6 上面是表示树木的“木”字，如需要表示树根，就在木的下部加3个圆圈，这个字念“本”，其本义就是树根

文、周代的金文与西方出现的“楔形文字”即丁头字，都是刻在龟甲、兽骨上的占卜吉凶的卜文，这些文字都源于图画的符号，带有一些和图画一样的象形文字，朴素、自然。笔画结构带有一些任意性，十分生动（图2-7~图2-10）。

从众多的史料研究，汉字的起源可以追溯到新

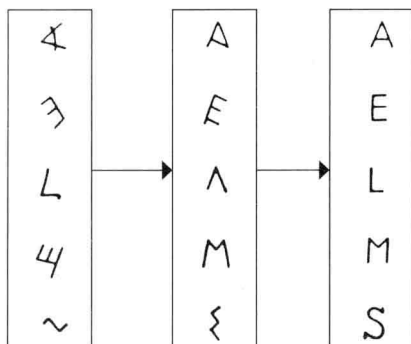

图2-7 拉丁字母的演变

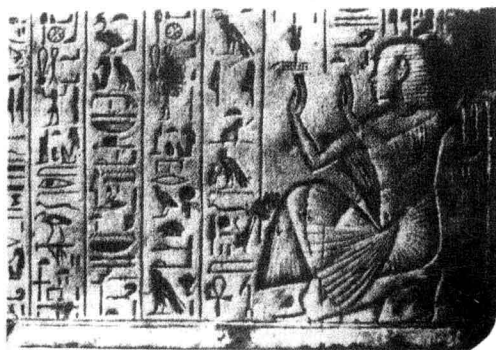

图2-8 埃及石刻象形文字

图2-9 希腊石刻大写字母

石器时代。如西安半坡新石器时代遗址出土的陶器上的图纹,已经相当接近后来的文字。原始刻画符号带

图2-10 古埃及象形文字与现代字母对照表

有绘画和文字两重性,是中国文字出现的雏形(图2-11)。

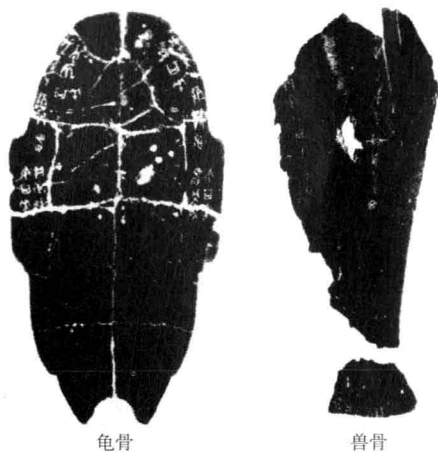

图2-11 甲骨文

第二节 汉字的演变和发展

汉字是由图画逐渐演变发展而来的,一幅特有的简单图形代表着一定的内涵,被称为“书画同源”,可以说是一种具有象征意义的特定规范的图形(图2-12~图2-14)。

汉字的演变和发展经历了相当漫长的历史,从最初形成的象形文字,到商代的甲骨文、周代的金文、周秦时期的石鼓文(图2-15)、籀文(图2-16)、古文等。汉字已经历了几千年的发展变化。

象形文字保留了象形、会意的特征,甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,是当时记载占卜吉凶的卜文。到了西周后期出现了青铜器上的钟鼎文和石鼓文,此时称为大篆。大篆发展有两个特点:一是线条化,二是规范化,是汉字逐渐奠定方块字的基础(图2-17、图2-18)。金文的产生差不多与甲骨文同时期,金文是铸在青铜器上的铭文,古时称铜为金,故

图2-12 古代装饰字体

图2-13 “福禄”二字

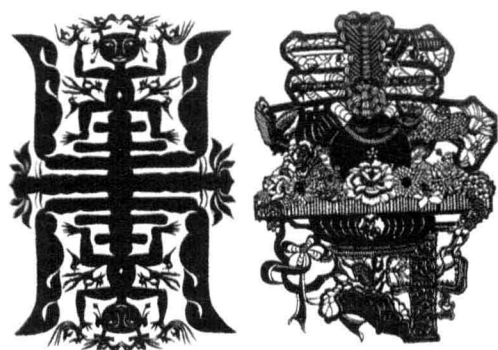

图2-14 “寿”民间剪纸

猎游鼓

猎游鼓拓文

图2-15 石鼓文

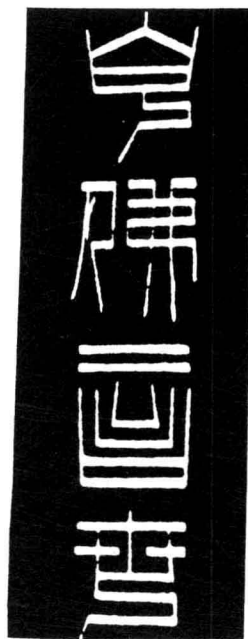

图2-16 籀文

利簋

静簋

小克鼎

图2-17 大篆

图2-18 石鼓文

曰金文(图2-19)。石鼓文、籀文和古文都是周代的文字,“石鼓文”为传世最早的石刻文字,籀文是汉代流传的古字书《史籀篇》中的文字。在汉代发现的藏于孔子宅中墙壁内的经传和《春秋左氏传》中的文字叫做古文。

图2-19 周代金文

公元前221年,秦始皇统一了中国,对殷周以来的古文字进行了整理、统一,将文字进一步简化、规范化,并废止了与秦文不相同的文字,实行“车同轨,书同文”,通过收集、整理和简化,产生了独特的统一文字,故称小篆。小篆是中国历史上第一次统一文字运动(图2-20)。

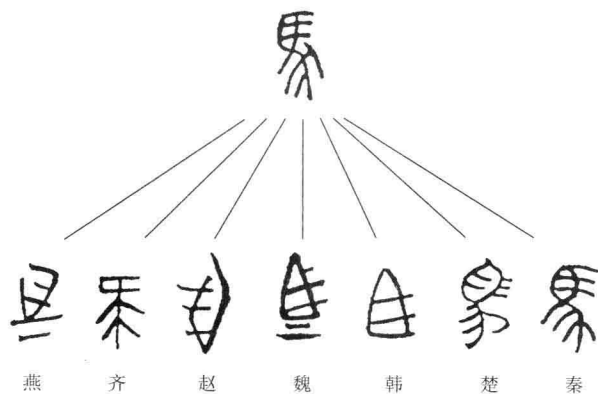

图2-20 秦代的统一文字措施是中国历史上第一次由政府组织的大规模文字改革,从此民族有了统一通行的标准化文字字体

秦代有大篆、小篆之分,小篆是把大篆的形体简化之外,还把线条规范化,达到完善的程度,字形整体和谐,美观大方,笔画规范,较为完善。基本上形成长方形的方块字体(图2-21~图2-24)。

图2-21 大篆