

高等院艺术设计教材

现代设计教育丛书

Design Teaching Series

赫荣定 张蔚 编著

四川美术出版社

书法 | 与 品牌文字 |

Calligraphy & Type of Brand

四川省精品课程“包装设计”
系列教材

CALLIGRAPHY & TYPE of BRAND

• 赫荣定 张蔚 编著

书法与品牌文字

图书在版编目 (CIP) 数据

书法与品牌文字 / 赫荣定, 张蔚编著. — 成都 : 四川美术出版社, 2014.1
高等院校艺术设计教材
ISBN 978-7-5410-5859-2

I . ①书… II . ①赫… ②张… III . ①美术字 - 字体 -
设计 - 高等学校 - 教材 IV . ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第017749号

GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI JIAOCAI
高等院校艺术设计教材

书法与品牌文字

SHUFAYU PINPAI WENZI

赫荣定 张 蔚 编著

出 品 人	马晓峰
责 任 编辑	何启超
封 面 设计	何启超 陈 晶
版 式 设计	张 蔚
责 任 印 制	曾晓峰
责 任 校 对	肖 洁
出 版 发 行	四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071)
制 作	成都华林美术设计有限公司
印 刷	成都市金雅迪彩色印刷有限公司
成 品 尺 寸	185mm × 260mm
印 张	7.5
图 片	170幅
字 数	54千
版 次	2014年7月第1版
印 次	2014年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-5859-2
定 价	35.00元

■ 著作权版权所有·违者必究

举报电话: (028) 87734416

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换

电话: (028) 87734383

高等院校艺术设计教材 编审委员会

主编

黄宗贤 龙 全 马一平 林 木 程丛林
王岳川 徐仲偶 吴 翔 魏绍龙 刘境奇
赵 健 张 林 徐伯初 甘庭俭 张 苏
刘遂海 罗 徒 李晓寒 甄忠义 叶 莹
朱 飞 李 伟 陈小林 谢可新 蔡 蓉
刘春明 赫荣定 胡邵中 洪志钧 马晓峰
余其敏 田 曦 黎 伟 何启超

选题策划

何启超 赫荣定 李 伟 张 薇

现代设计教育丛书 编委

罗 徒 郭道荣 代钰洪 赫荣定 张 薇 郑晓东
高 铁 杨 扬 万 国 黄 悅 马丽娃 张钰粮
董 泓 张巍巍 李星丽 罗世玉 袁 跃 周 胜
朱 敬 李 茜 高德武 石 阳 郑黎黎 杨 璐
贾玉平 吕 然 曾 越 刘克彪 王婧劼 徐小杰
付 冰 干 韵 余 炳 夏 科 钟 舒 陈 璞

在当代市场经济中，随着品牌营销战略的不断成熟，书法字体被越来越广泛地应用于企业品牌和商品品牌主题设计中。客户追求品牌形象个性化，而品牌字体形象也需要具备不可复制性（电脑字库字体可复制），这已经成为市场需求的潮流。中国传统书法具备水墨的特有美感，利用其手写行笔留下的轨迹形式美感、图形和字意功能的表达性、间架结构水墨技巧等来进行品牌主题形象设计，使得品牌形象具有独特的唯一性。越来越多的书法字体设计作品被应用于商品包装设计和企业VI设计中，彰显了其他设计表现形式不可取代的视觉传达效果。

近年来，世界发达国家和地区的设计师们受到中国书法形式感和表达性的影响，也在艺术设计领域作了很好的尝试与应用，将拉丁字母（如英

文、法文等）组成品牌主题，采用徒手书写的表达形式，并结合自由版式设计，取得了相当好的效果。研究书法艺术在品牌主题设计中的应用很有必要，更是势在必行。

笔者将近年来服务市场的部分设计项目中书法形式的品牌创作设计成果进行总结、筹划，并进行课程教学实践，针对已经学习了设计专业课程的本科高年级学生开设了16课时的专题课程，进行重点专题的加强性教学。实践证明，效果良好。我们将教学内容编写成这本教材，愿与艺术设计相关专业教师、学生和专业设计师们分享。

CONTENTS

Chapter 1

中国书法在品牌字体设计中的应用基础

第一节·中国书法的表达性 第二节·形象思维与逻辑思维

Chapter 2

中国书法的历程

第二节·殷商甲骨文 第一节·秦代书法 第三节·汉代隶书
第四节·魏晋书法 第五节·唐代楷书 第六节·宋代书法 第七节·明代书法

Chapter 3

中国书法的形式美

第一节·简牍书法 第二节·草书

Chapter 4

日本应用书法的表达性

第一节·中国书法的表达性 第二节·日本品牌主题文字设计
第三节·用于日本酒类包装设计上的主题品牌书法与文字设计

Chapter 5

品牌书法字体设计的情境创意

第一节·品牌含义的表现 第二节·品牌象形表现 第三节·品牌精神表现

第四节·品牌本质表现 第五节·品牌文化表现 第六节·品牌文化沿袭表现

第七节·品牌主题设计的传统名牌表现 第八节·品牌名人表现

第九节·品牌产品表现 第十节·品牌气质表现 第十一节·品牌产地文化表现

第十二节·品牌吉祥喜庆表现 第十三节·品牌重点表现 第十四节·设计作品

Chapter 6

拉丁字母手写体品牌主题设计

第一节·手书产生美感 第二节·书法笔触美的魅力
第三节·拉丁字用形象思维的表现方式来表现

Chapter 7

学生课堂作业展示

第一章

中国书法在品牌字体设计中的应用基础

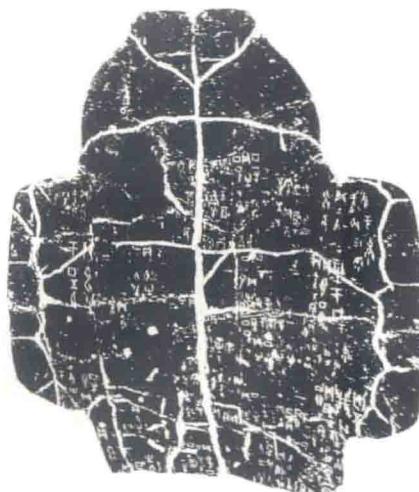

第一节 中国书法的表达性

中国书法是一门古老的汉字书写艺术，以形来表达内涵。

中国书法以毛笔、宣纸(绢及其他材料)、墨和砚台为工具、通过对文字的书写，从而有了字形、字的间架结构，原本是为了表达文字的含义，却通过水墨的浓淡和笔触的运行轨迹，产生了节奏、韵律和意想不到的美感，形成了一门特殊的艺术形式—书法。正因为汉字是形象思维的产物，因此，中国书法兼有两个功能，即：文字功能和图形功能。

中国书法从甲骨文、石鼓文、金文(钟鼎文)演变为大篆、小篆、隶书，至定型于东汉、魏、晋的草书、楷书、行书等，书法一直散发着艺术的魅力。中国书法是一门很独特的视觉艺术，汉字是中国书法的根基，汉字更是中国文化的基本要素之一，中国书法是在中国文化里产生、发展起来的。

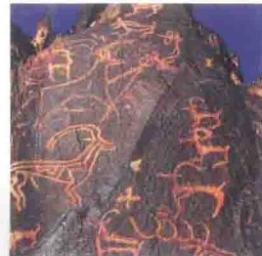

1. 人类文字的起源与演变

早期人类不分东西方，文字起源都是从象形文字开始，如商周时代的甲骨文（据今约3600年）、古埃及象形文字（据今约5000年）。受当时人类生存环境所决定。

(1) 象形文字演变出汉字

汉字甲骨文、古籀体的鼎彝文字是图形文字，图形传达字意。

位于内蒙古中西部阴山山脉巴彦淖尔盟境内的阴山岩画，它们创作年代最早可追溯到一万多年前

岩画—象形文字。岩画，顾名思义就是雕刻或绘画在岩石上的图像。它以古朴、粗犷、凝炼的画风和丰富而独特的文化内涵。

阴山岩画位于中国内蒙古中西部阴山山脉巴彦淖尔盟境内。现已发现岩画5万多幅，它们创作年代最早可追溯到一万多年前，是人类早期的创作，也是人类“童年”时期的作品。这些作品大多简练、高度概括、抽象地表现当时的人类生活状态。虽是寥寥几笔的形象表达，确让人们准确无误地理解其表达内容，今天看来，具有极强的形式美感。

可以肯定地说，当时的人们不会专门去创作艺术作品，它们虽是画，但其功能是事物的记载，这就是以图形作文字，也称为象形文字。

位于内蒙古中西部阴山山脉巴彦淖尔盟境内的阴山岩画。它们创作年代最早可追溯到一万多年前。

古埃及的象形文字

(2) 象形文字演变出拉丁字母（罗马字母）

公元前4000年前后，古埃及出现了象形文字。公元前1850年—公元前1500年间，古埃及象形文字经腓尼基人的改造，成为一种音素字文字，也就是腓尼基字母(The Phoenician alphabet)。古希腊将腓尼基字母稍加变化，成为古希腊文字。公元前800年，拉丁民族借用古希腊文字加以改造，成为拉丁文字。拉丁字母作为罗马文明的成果之一也被推广到了西欧广大地区。

腓尼基金币与写有腓尼基文字的泥版

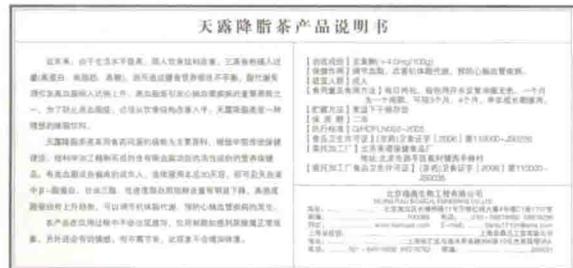
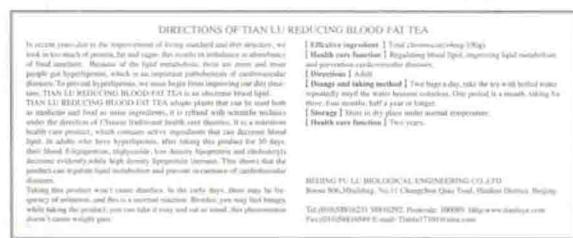
2. 拉丁字与汉字的组合美感

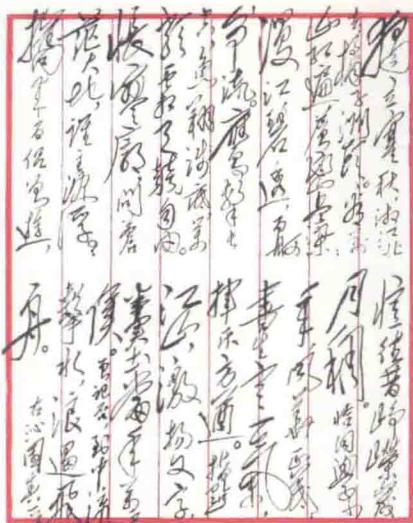
拉丁字母与汉字虽同样出自象形文字，但有着根本的区别。拉丁字母组成的西方各国语言文字，由26个字母组合而成，是逻辑思维的产物。

而汉字是由每一个字形表达一种含义的文字，以形表义，是形象思维的产物。

在版面设计上，一份应用于产品包装上，内容相同的汉语与英文产品说明书，其美感差异是明显的。

中文与英文说明书版面对比

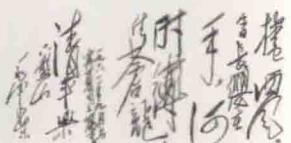

毛泽东草书《沁园春·长沙》与《清平乐·六盘山》

3. 汉字与拉丁字书法

汉字书法与英文手写体的形式美感很相近。

日本挂面包装设计使用的书法艺术

4. 汉字形与意的表达

国窖1573品牌主题设计“国窖”二字是图形还是文字？

汉字的形与意之间的关系是相互转换的，字的大小与阅读的距离起决定作用。酒包装中的“国窖”二字在超市货架上的展示距离，消费者只能读出“1573”而找不到“国窖”二字，此时的“国窖”已经是装饰图案而不是文字。

国窖1573包装设计上醒目地使用的“国窖”二字，突出并彰显了品牌

5. 图形可以取代文字吗

图形不能取代文字。否则人类的文字就没有必要从象形文字变为现在表意文字或逻辑思维文字。随着社会不断的进步，象形文字已经不能胜任社会生活的需求，同时图形表达含意的准确度不够，不同的人对图形有不同的理解和反应，可以多种理解或误读。

卫生间标识就是典型例子。例如图形化的卫生间标识，也可以被误读为“吸烟室”和“修鞋室”。而以文字为主的卫生间标识，表意则准确无误。

高速公路的标识是典型的快速识别的系统。要求在两秒的时间内准确无误地读懂标识内容。为了达到这一目的，字数必需要限制，一个词最多在4个汉字以内来表达，而且版面设计必需以文字为主、图形为辅来表现，才能准确无误地表达含义。

通过互通立交进入高速公路的入口预告标志
从省道进入高速公路的入口预告标志

第二节 形象思维与逻辑思维

1. 形象思维 (Imaginal Thinking)

形象这一概念，总是和感受、体验关联在一起，也就是哲学词汇所说的“形象思维”。

形象思维是在对形象信息传递的客观形象体系进行感受、储存的基础上，结合主观的认识和情感进行识别（包括审美判断和科学判断等），并用一定的形式、手段和工具（包括文学语言、绘画线条色彩、音响节奏旋律及操作工具等）创造和描述形象（包括艺术形象和科学形象）的一种基本的思维形式。

(1) 形象性

形象性是形象思维最基本的特点。形象思维所反映的对象是事物的形象，思维形式是意象、直感、想象等形象性的观念，其表达的工具和手段是能为感官所感知的形体、图形、图象、图式和形象性的符号。形象思维的形象性使它具有生动性、直观性和整体性的优点。

(2) 非逻辑性

形象思维不像逻辑（抽象）思维那样，对信息的加工一步一步地、首尾相接地、线性地进行，而是可以调用许多形象性材料，一下子合在一起形成新的形象，或由一个形象跳跃到另一个形象。它对信息的加工过程不是系列加工，而是平行加工，是面性的或立体性的。它可以使思维主体迅速从整体上把握住问题。形象思维是或然性的思维，或者是似真性的思维，思维的结果有待于逻辑的证明或实践的检验。

汉语是形象思维语言表达的产物，以形表意。

2. 逻辑思维 (Logical Thinking)

与形象思维相对应而存在的另一个哲学概念—逻辑思维，指的是一般性的认识过程，其中更多理性的理解，而不多用感受或体验。

逻辑思维，是思维的一种高级形式。是指符合某种人为制定的思维规则和思维形式的思维方式，我们所说的逻辑思维主要指遵循传统形式逻辑规则的思维方式。常称它为“抽象思维 (Abstract thinking)” 或“闭上眼睛的思维”。

人们在认识过程中借助于概念、判断、推理等思维形式能动地反映客观现实的理性认识过程，又称理论思维。它是作为对认识者的思维及其结构以及起作用的规律的分析而产生和发展起来的。只有经过逻辑思维，人们才能达到对具体对象本质规定的把握，进而认识客观世界。它是人的认识的高级阶段，即理性认识阶段。

拉丁字母为基础形成的语言，如英文、法文、德文等是逻辑思维产物，以26个字母组成单词来表意。

本章思考题与课后作业：

- 汉字与拉丁文字在艺术表达性方面的异同点。
- 形象思维与逻辑思维对汉字与拉丁文字进行艺术表现的作用有何区别？