

And, obviously, you're not even going to spend your time using them unless you're doing more of
something else, having to make a decision for so much more time as all the different things
and the things and in writing them in so one last time!

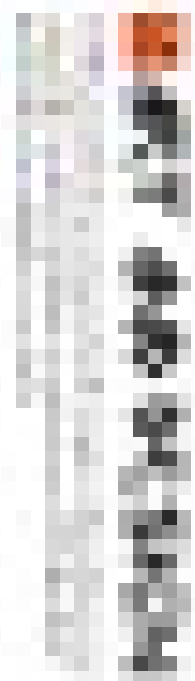
字体设计

主 编 张立雷 刘 彦 程 燕

兵器工業出版社

In the ancient Chinese legend goes, Kua Fu wished to chase the river, but died of thirst on the way, and the cave he left became a peach grove. Kua Fu pursuing the river is the eternal symbol of utopia and relentless pursuit of dream.

字体设计

Font Design

设计色彩 / 设计色彩 / 设计色彩

设计色彩 / 设计色彩 / 设计色彩

字体设计

Font Design

主 编 张立雷 刘 彦 程 燕
 副主编 田 伟 耿立新 王 瑶 叶 莹
 编 委 张 莹 侯昱宇 宋国彬 张 虹 姚争儿

兵器工业出版社

丛书编委会

总 策 划 丁易名

学术顾问 吕品昌 孙敬忠 郭振山

丛书主编 李宗尧

副 主 编 高 媛 王艺湘 张 立

黄 辉 耿立新

编 委 马 丽 田 伟 郑 欣

朱 方 刘 欣 韩 旭

张立雷 钟铃铃 刘晓洁

王 奇 刘 玥 顾 杰

叶 莹 李博宇

图书在版编目 (C I P) 数据

字体设计 / 张立雷主编. — 北京 : 兵器工业出版社, 2013.6

ISBN 978-7-80248-921-9

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体—设计—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第104502号

字体设计

主 编: 张立雷 刘 彦 程 燕

责任编辑: 林利红

责任校对: 郭 芳

总 策 划: 丁易名

出版: 兵器工业出版社

社址: 北京市海淀区车道沟10号

邮编: 100089

编辑部电话: 010-68963078 52876720

发行部电话: 010-68962596 57159025

经销: 各地新华书店

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京市京津彩印有限公司

版次: 2013年8月第1版第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

印张: 6

字数: 180千字

印数: 1-5000

书号: ISBN 978-7-80248-921-9

定价: 49.80元

版权所有 侵权必究

本书所用的部分素材由于无法与作者(权利人)取得联系,本社已将这部分稿件暂存本书编辑部,希望作者与编辑部联系,以便尽早收到稿酬。编辑部电话: 010-52876720 传真: 010-57159025 信箱: 564047868@qq.com

总 序 (一)

21 世纪是东方文化兴起的时代,也是艺术设计深入社会方方面面,影响每个人生活的时代。艺术来源于生活,又作用于生活。艺术设计是一门独立的学科,它的研究内容和服务对象有别于传统的艺术门类。同时,艺术设计也是一门综合性极强的学科,它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这些因素的变化而改变。人类技艺传承意义上的艺术教育,可以说是和艺术的历史同样悠久。我们欣喜地看到,高等院校的艺术类专业如雨后春笋般出现,中国的艺术设计教育越来越受到关注和重视,艺术设计教育进入了一个全新的时代。

艺术设计在社会生活中的需求量越来越大,艺术设计教育的发展对于我们的社会生活及未来有着深远的影响。艺术设计的创新和发展需要更多、更专业的艺术设计人才的加入,时代赋予了艺术设计和这一学科教育以丰富的内涵和重大的责任。

我国的高等教育,尤其是高等艺术设计教育,应该把培养人才的教育目标与市场需求结合起来,引进校企合作,充实教学内容,整合课程设置,更新教学大纲,推进教材改革。教材是体现教学内容和教学成果的知识载体,是进行教学的基本工具,是提高教学质量的重要保证,因此,教材编写应做到与时俱进、通俗易懂,理论与实践相结合。

本系列教材是根据国家教育部高等教育的指导思想进行编写的,融入了国内高等院校先进的教学成果,借鉴了国外高等教育新的思想和观念,与时俱进,开拓创新,使教材建设与我国的艺术设计教育紧密结合。在适度的基础知识与理论体系覆盖下,突出前瞻性、实用性和可操作性,同时强化实训和案例教学,通过实际训练加深对理论知识的理解,更着重于整体能力的培养。

本系列教材的编写,全部由具有丰富的理论知识、多年的教学和实践经验的一线骨干教师和资深教授亲自执笔。为了打造一套具有时代性的权威高校教材,本教材在编写过程中,始终坚持精品、创新、适用三大原则。争取达到“教师易教,学生乐学,技能实用”的目的。最后,希望本系列教材能推动当前的教学改革,提升教学质量,培养更多的艺术人才,提高整个高等艺术设计教育的整体水平。

中央美术学院教授 吕品昌
2013年7月1日

总 序 (二)

目前,世界经济最具活力的创意产业深受人们的关注。而创意设计又从各个方面促进了经济的发展,不仅得到了社会各界的认可,而且自身已经成为不容忽视的巨大产业。随着产业多元化发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加。

随着中国经济的快速发展,我国的艺术设计教育事业进入了空前繁盛的阶段。众多艺术设计院校经过二十多年的专业建设,已经从对先进国家设计教育理念、教学模式的学习模仿阶段进入创新阶段,逐步形成自己的教学体系。在发展的过程中不断地进行反思、总结,调整教学结构、完善课程设置、更新教学理念。教材是教学的基础,是课堂教学的具体内容,是教学方法的主要依据,因此,教材的编写要体现科学性、系统性、实践性、前瞻性,要顺应时代发展和社会需求的新特点,同时体现专业技能与素质培养相结合的特点。

本系列教材的推出正是为我国蓬勃发展的艺术设计教育事业的积极回应。这套教材与以往已经出版发行的教材不同之处在于:首先,这套教材更注重整体结构的完整性和课程之间的联系性。从基础课程的设计原理到专业课程的应用指导,更强调教材的实践意义和可操作性;其次,注重理论和实际应用的结合,特别是增加了实训内容来提高学生的创新思维和设计能力,做到学以致用,更加贴近现代教学的发展理念。同时,本系列教材内容简明扼要,语言平实易懂,案例新颖恰当,具备良好的教材特质。

这套教材具有较强的专业性和时代性,是高校艺术设计专业非常适用的教材。作者均为工作在教学前沿的一线教师,他们之中不乏长期从事艺术设计教育的专家、教授、院系领导,不仅具备扎实的理论知识和丰富的教学经验,而且多年坚持艺术创作与社会实践,具备先进的专业理念和实际项目艺术设计经验。

最后,希望本系列教材的出版能够符合当前社会的需要,促进设计教育质量的提高,推动艺术设计教育的变革,对培养高素质应用型专业人才发挥积极的作用。

孫敬忠

二〇一三年六月

前言

21 世纪的今天,在中国经济快速发展的同时,各个相关领域也开始与国际接轨。然而,由于对本土文化的忽视,中国的设计其发展速度迟缓,与欧美、日韩等国家产生了较大的差距。中国拥有五千年灿烂的文化,作为中国独有的汉字,有着悠久的历史,是世界上最古老的文字之一,是中华文化的载体,记载着中华民族的文化和历史。汉字不仅是表达和记载的工具,更是中国几千年文化和精神的积淀,任何一个对中国文化关心的人,都会对汉字感兴趣。作为反映社会现象和向公众传达重要信息的平面设计,更应该以前瞻性的艺术眼光发现和开拓汉字的美。字体设计的发展也代表着我国设计领域的发展现状,如何将汉字与民族文化融合成为发展民族文化的重要任务。利用汉字这一优秀的设计元素,做出更具艺术性的作品,使更多的人认识到我们每天书写的不仅仅是简单的符号,而是延续了几千年的伟大艺术。

字体在现代平面设计中的意义越来越重要,作为重要的视觉要素,字体不仅是承载、传达各种信息的主要角色,而且其图形性的视觉形象也触动着人们的主观感受。在现代平面设计教学中,字体设计这门基础课程在艺术类院校的设计专业中有着举足轻重的地位,然而大部分教师只要求学生掌握各种美术字的基本结构和带有装饰性的字体设计,对字体结构、形式及创意方法缺乏深层次的发掘探索。对于未来即将从事设计的学生而言,通过书本不仅要学习字体设计相关的基础知识,思考字体设计的发展,更要充分研究极具民族性的字体设计,延续对字体设计的创新,设计出更多符合现代人审美取向的实用字体。

本书的编写依赖于作者多年的教学积累,其中部分案例来自于学生的课程作业,在此特别感谢研究生吴超对学生作业的整理做了大量工作。另外还有曾教过的设计专业学生张韶方,已毕业进入设计行业多年并成为设计主力,感谢他为本书提供了大量成熟的字体设计案例。

编者

2013.6

目 录

001	第一章 字体基础知识
001	第一节 汉字历史的概述
006	第二节 汉字的笔画与结构特点
011	第二章 字体设计概述
011	第一节 字体设计的来源
016	第二节 字体设计的原则
020	第三章 字体设计的表现方法
020	第一节 设计现状
024	第二节 笔形与结构的变化
027	第四章 字体设计的基本方法
027	第一节 字体设计的要求
029	第二节 字体形象设计法
032	第三节 字体意象设计法
036	第五章 字体设计的创意方法
036	第一节 字体组合设计
040	第二节 字体的质感和性格表现
043	第三节 字体的光感和空间表现
046	第六章 从作业到作品——字体的综合表现
051	第七章 字体设计作品欣赏
051	第一节 中文字体设计作品欣赏
057	第二节 外文字体设计作品欣赏
089	结 语
090	参考文献

第一章 字体基础知识

第一节 汉字历史的概述

一、汉字的历史

在人类文明漫长的发展及传承中，文字——这一人类彼此交流的视觉语言及书面符号，扮演着极其重要的角色。文字实现了从单纯的记录语言到传递信息，直至思想情感表达的飞跃。因地域地貌、人文环境、民族构成各不相同，语言、文字最初的形态是无法想象的。关于汉字的起源，一直以来众说纷纭，中国古代有“结绳记事”、“仓颉造字”（图 1-1-1）之说。据古籍记载，仓颉“生而能书，又受河图、洛书（图 1-1-2），于是穷天地之变，仰视奎星圆曲之势，俯察鱼文鸟羽，山川指掌，而创文字。”早期用于记录的文字都是象形字，以图记事，即为“文字图画”。

汉字是记录汉语的文字和书写汉语的符号，属于表意文字的词素音节文字，亦称为国文、中国字、中文字，是整个中华民族语言文字的一种，也是汉文化圈使用最为广泛的一种文字，有着悠久的发展演变历史。汉字、汉语是中华民族文化信息的载体，然而汉字与各类型的民族文化又有着千丝万缕的联系及多形态、多形式的关联。

图 1-1-1 仓颉造字

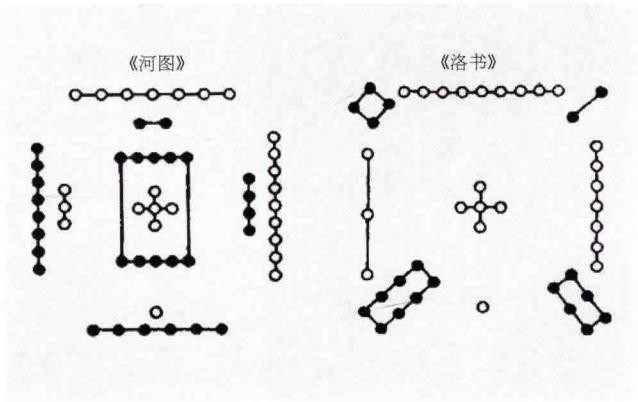

图 1-1-2 《河图》《洛书》

图 1-1-3 殷墟出土的甲骨文

图 1-1-4 原始青铜铸器图案

图 1-1-5 《说文解字》许慎

图 1-1-6 甲骨文

中国的文字、独有的书法艺术源远流长，而汉字的字体设计也经历了长时间的演化。在古代的中国，汉字字体设计可追溯至公元前 1300 年商朝的甲骨文（图 1-1-3）；再到秦朝的小篆，发展至汉朝时才被更名为“汉字”；至唐代楷化为今日所用手写字体标准的楷书。汉字是迄今为止连续使用时间最长的文字，也是历史上各文字体系中唯一传承至今的文字，并且有学者认为汉字是维系中国南北长期处于统一状态的关键因素之一。中国历代皆以汉字为官方文字。自古中国就有“书画同源”一说，这是因为中国最早的文字来源于图画（图 1-1-4），有很多内在的联系。汉字的起源就是原始的图画，原始人在生活中用来表达自己的“图画”形式慢慢演变成了一种“表意符号”。

二、汉字形成的过程

从古代到现代，汉字的形体发生了很大的变化。从出现至今经历了从早期的图画文字、甲骨文字、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书，到如今为配合印刷要求而诞生的各种印刷字体漫长的发展历程。人们对汉字的研究也一刻都未曾停止过。早在东汉年间，文学家许慎就撰写了我国第一部介绍汉字的典籍《说文解字》（图 1-1-5）。

1. 殷商甲骨

公元前 14 世纪，殷商后期，人们开始用一种“敬鬼神，畏天命”的态度来书写甲骨文，殷商巫术礼仪文化的时代风貌得以充分地展现。文字之美开始不知不觉地融入到民族的血脉之中，进而产生了镌刻在

动物甲骨和乌龟龟板上挺劲朴拙的图形化文字。“表意的图形符号”演变成了比较固定的“甲骨文”形式。至今出土和发现的“甲骨文”有五千多个，已被学者解读的有一千多个。这些骨头和龟板上的文字最早是用来占卜吉凶的，古人把有关于疾病、梦境、狩猎、天时等一些疑问刻在骨头和龟板上，用火烤烙这些骨头和龟板使其产生裂缝，然后占卜者可根据裂缝的形状和走向来判断所占之事的吉凶，这就是“甲骨文”，汉字的第一种形式，被认为是“现代汉字”的鼻祖（图 1-1-6）。

2. 秦隶小篆

“金文”（图 1-1-7），又被称为钟鼎文或石鼓文，伴随着西周青铜器的发展开始出现在各色的青铜钟鼎和石鼓上。人们开始有意识

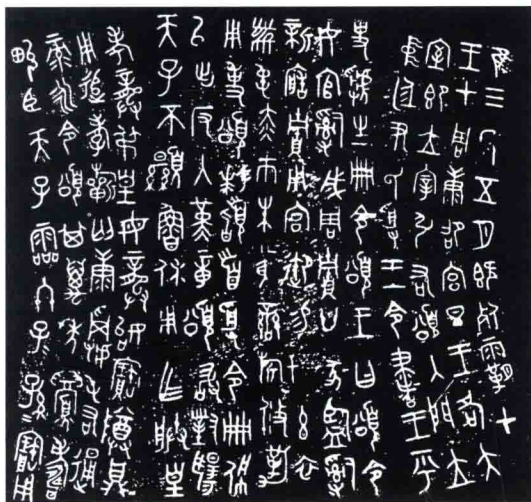

图 1-1-7 金文

图 1-1-8 篆书

地将文字作为艺术品，强化对形式美的追求，从不自觉的行为，逐渐变成自觉的行为。东周末年，封建割据四分五裂，各分封国文字也不尽相同。直到秦始皇统一六国，“书同文”，才把文字统一起来。以李斯为代表的一部分人，为了提高工作效率，以秦文字为标准，对当时各国的文字进行收集、整理，然后进行了化繁为简的美化加工，整理出书写更加简单的“小篆”，亦称为“秦篆”，成为秦朝官方文书通用的字体。在这个时期有很多文字几乎已经没有象形文字的痕迹了。

“小篆”的线条挺劲圆润且富有立体感，结构整齐对称，将庄严凝重与舒展自如统一于崇高肃穆的气度之中。然而由于书写过于规范，加之小篆结构繁琐、化圆为方、书写很慢，于是民间便出现了许多简化的“秦篆”（图 1-1-8）。这种字的特点是变“小篆”的圆为方，改“小篆”的曲为直，并分出了一些偏旁部首，这种字体后来被称为“秦隶”。

3. 汉隶晋楷

隶书产生于秦代晚期，大量的使用与发展却在汉代。“秦隶”到了汉代并没有完全摆脱“小篆”的结构特点，整体呈现出受拘束的方形；而“汉隶”则不同，毛笔书写的特点得到了完全发挥，出现了书写起来轻松自如的“蚕头燕尾”（图 1-1-9）。隶书古朴厚重且易于识别，在当代平面设计中非常适宜于表现民俗及传统的题材。“楷书”在这一时期正处于萌芽阶段，到魏晋南北朝时已经大量盛行，晋代的王羲之、王献之父子被誉为“楷书”的真正创始人。“楷书”吸取了篆书圆转笔画，去掉了“蚕头燕尾”，保留了隶书的方正平直，使汉字的大体结构基本固定下来，在当时又被称为“真书”。随着时代的变迁和发展，因“楷书”常用作学习书法的楷模，后改称之为“楷书”（图 1-1-10）。

图 1-1-9 隶书

图 1-1-10 楷书

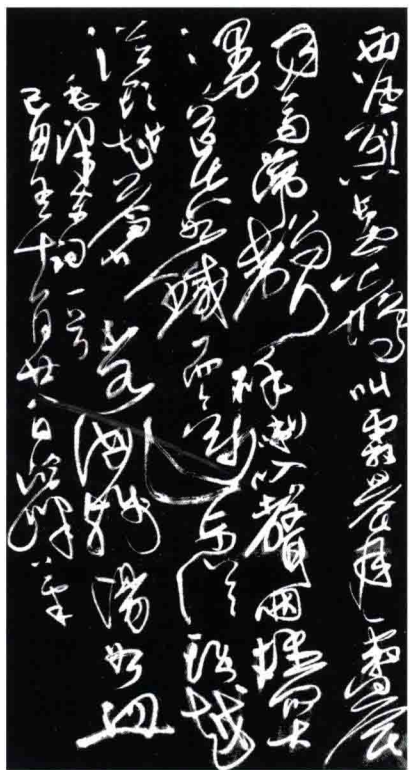

图 1-1-11 草书

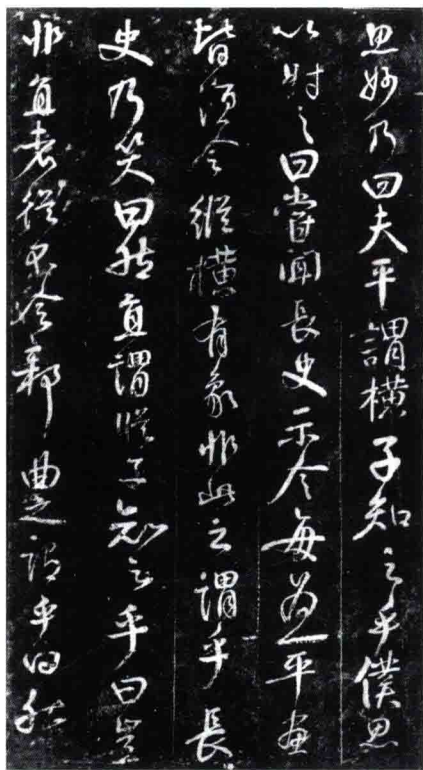

图 1-1-12 行书

图 1-1-13 活字印刷

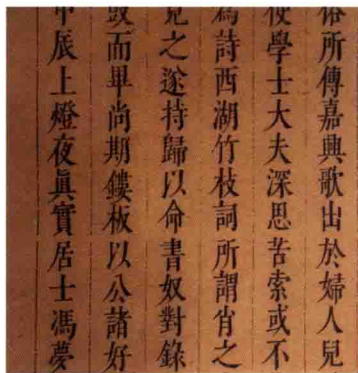

图 1-1-14 宋体

4. 唐风行草

唐朝时期，颜真卿、柳公权、欧阳询等书法大家都是当时“楷书”的佼佼者，其书法作品至今仍被人们视为书法学习的范例。唐朝时期诗人墨客辈出，为了抒发自己的胸臆、寄情于笔端的创造、书写快捷的需要，产生了一种贯通顺畅、一气呵成，极具节奏韵律和艺术感染力的字体——“草书”。“草书”又被称为破草、今草，由篆书、八分、章草，沿袭多种古文字变化而成（图1-1-11）。草书书写线条优美、灵动顺畅，极富节奏韵律感，虽然识别度不强，但在现代平面设计中仍可以作为图形化语言使用。“行书”介于楷书和草书之间，没有楷书那样规范严肃，也没有草书那样奔放

不羁，而是优雅欢畅的运笔，字体书写灵活贯通（图1-1-12）。也是最受大众喜欢并最常用的字体之一。

5. 宋体活印

宋代毕昇发明了“活字印刷术”，使刻板及刻刀对汉字的造型产生了深刻的影响，开启了中国雕版印刷的新时代（图1-1-13）。横笔轻细、竖笔重粗、结构匀称、方正端庄、气质古朴、阅读醒目的印刷字体，就是我们现在通常意义下的“宋体字”（图1-1-14）。“宋体字”由楷书变化而来，产生于北宋，然而“宋体字”典型的特征却是在明朝确立起来的。明代印刷体也称为“明体”，将宋体印刷字的一些特征进行归纳、总结、改造，去掉了楷书微妙的变化，

将书体富有弹性的曲线进行直线化改造，最终创造出一种“横平竖直、横细竖粗、字形扁长”的直线化字体，这种字体不仅便于刻写，而且工整醒目，更适宜阅读。到了清朝末年，西方的铅字排版印刷术开始传入中国，进入铅字时代的汉字，既带有传统文化的审美惯性，又符合铅字印刷的工艺要求。

6. 百花齐放

在近代，随着西方铅字排版印刷术和石印技术的传入，中国的文字排版技术进入了“铅与火”的“热排”时代。20世纪初，照排制版技术问世，透明字代替了铅字，各个机构纷纷开始着手研究并推出新的字体，以适应印刷出版的需要。

1916年,钱塘人丁辅之、丁善之等人为商务印书馆刻制了“仿宋体”(图1-1-15)。“仿宋体”是模仿“宋体”而产生的字体,是人们最常见的一种规范行文字体,在印刷品还有各种不同场合得到了广泛的应用。字体挺拔且秀丽,兼具“宋体”和“楷体”的神韵。之后,根据拉丁字母等线装饰体形式创制的极具现代风格的“黑体”也应运而生,这种字体笔迹粗细均匀、字形结构严密、笔画粗壮有力、撇捺笔画不尖、整体醒目大方,让人易于识别和阅读,同时丰富了汉字的表现形式。由于“黑体”醒目、易识别,所以常用于标题、导语等位置。仿宋体、黑体、楷体等印刷字体一直沿用至今。

1949年中华人民共和国成立后,国家出版总署分别在北京、上海两地组建了字模厂和印刷技术研究所,选拔和招募了与之相对应的专业人才,打造了字体设计研发队伍。1961年,北京率先完成了第一套自主研发的标号为“611”的字体,即用于书籍正文排版标头的老书宋体(图1-1-16)。1964年,北京新华字模厂字体设计工作室又为《人民日报》专门设计了“641字体”,即正文报宋体,并且一直沿用至今。铅字印刷是印刷行业走入工业化时代的象征,然而印刷汉字的字体设计却始终无法摆脱刻模、铸字、检字、排版等一系列印前繁杂工艺的束缚,每个设计师一天最多只能设计3至4个汉字,设计进程十分缓慢。

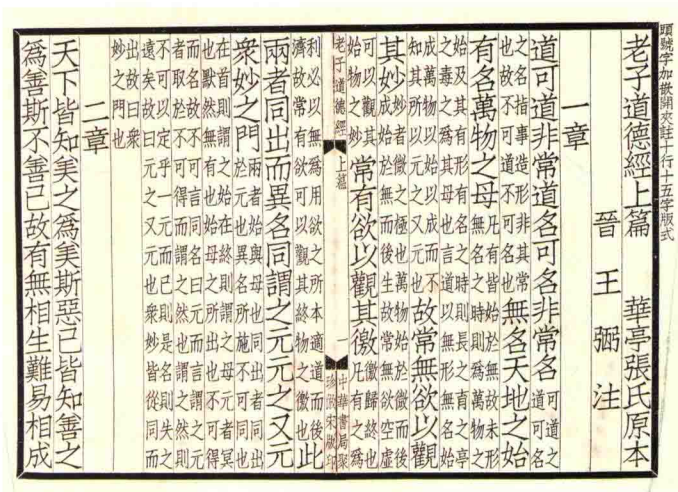

图 1-1-15 仿宋

如梦令 (李清照)
常记溪亭日暮,沉醉不知归路。
兴尽晚回舟,误入藕花深处。
争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

察身而不敢诬,奉法令不容私,尽心力不敢矜,遭患难不避死

察身而不敢诬,奉法令不容私,尽心力不敢矜,遭患难不避死,见贤不居其上,受禄不过其量,不以无能居尊显之位。自行若此,可谓方正之士也。

察身而不敢诬,奉法令不容私,尽心力不敢矜,遭患难不避死,见贤不居其上,受禄不过其量,不以无能居尊显之位。自行若此,可谓方正之士也。

图 1-1-16 老书宋

20世纪中后期,计算机技术的高速发展又将文字印刷行业带入了一个崭新的阶段,通过电脑实现了直接设计编排、制版晒版、后期印刷等工序,开创性地进入了数字化字体库应用的时期。印刷技术的革新无疑对字体设计产生了极大的影响,直接带动了字体设计的发展,“综艺体”、“启功体”、“舒体”等字体都相继诞生,这也是汉字应用发展的必然结果。

1987年,方正自主研发的汉字激光照排系统开始在《经济日报》全面应用,中国出版印刷业从此彻底告别了“铅与火”,迎来“光与电”的时代。老式的字模、铅字开始逐渐退出印刷的历史舞台。

时至今日,人们对汉字的字体设计的开发也从未放松,对汉字的字体设计研究也达到了前所未有的高度。

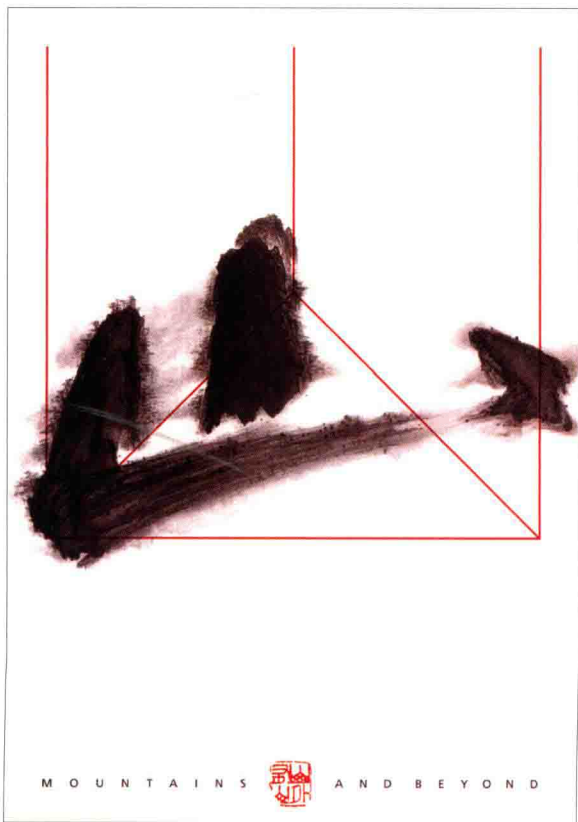

图 1-2-1 《山外有山》靳埭强 香港

图 1-2-2 《去毒得寿》王炳南 台湾

第二节 汉字的笔画与结构特点

汉字具有深厚的历史文化底蕴，兼顾艺术性、审美性和实用性。在现代的平面设计当中，文字作为重要的视觉语言符号，有着最为基本的组合构成形式和规律。我们在对字体进行设计的时候，必须认识、理解其笔画构成规律及组合结构。

汉字脱胎于按实物进行描摹的图形符号与象形文字。随着人类社会的发展与进步，人的思维方式日渐复杂，早先的象形文字开始向符号化的方向发展和演变。在出土的商代甲骨文中，“日”字犹如一颗炙热的火球，“月”字宛若一轮明月，“马”字就是一匹有马鬃和四条腿的骏马，“鱼”是一尾有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼，“门”字就是左右两扇门闭合的形状。而现如今的汉字虽然仍旧保留着象形文字的特征，但是经过数千年的调整、重组和演化，已跟原先的文字形象相去甚远，所以不完全属于象形文字的范畴，而属于表意类的文字。汉字是依音、形、义三者的相互关联而形成的一整套涵盖了表音、表形、表义的文字系统，具有高度的象征作用和实用艺术的审美价值（图 1-2-1）。

汉字在平面设计中得到广泛应用的原因，除了其本身极具艺术审美及观赏性以外，还有一个重要的原因就是汉字的构成和组合方式中蕴含了中国传统的人本精神思想。在汉字的造字结构和组合形式中，处处体现了中国历史文化的丰富信息。当前中国的众多平面设计作品中，越来越多的设计师开始将汉字作为重要的设计、视觉元素。这不单单是因为汉字本身所具备的形式美，更是因汉字本身所代表的中国传统文化，越来越受到世人的关注（图 1-2-2）。

一、汉字的造型

我国东汉文学家许慎在其编撰的《说文解字》中就曾总结出“六书”理论，即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”这六个造字的基本原理。“六书”是古人根据汉字组成结构归纳出来的构造理论，但古人绝不是依照这六种理论来造字的。然而“六书”这个词最早见于《周礼·地官·保氏》：“掌谏王恶而养国子以道，乃教之六艺……五曰六书，六曰九数。”其中并没有对“六书”进行详细的解释。东汉班固《汉书·艺

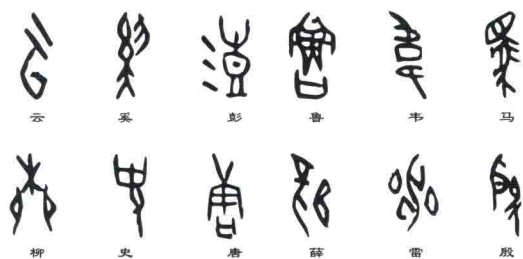

图 1-2-3 象形

图 1-2-5 会意

图 1-2-4 指事

文志》：“古者八岁入小学，故周官保氏掌养国子，教之六书，谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。”可见古人对“六书”构字原则的认识贯穿文字发展史的始终。

1. 象形

“象形”是比较原始的造字方法，源于最初的图画文字，随着时间的推移和改善，图画最基本的性质逐渐减弱，象征性的意义则逐渐增强。“象形”的基本结构特点就是模仿，即许慎《说文解字》中提到的“画成其物，随体诘屈”。“象形”意在说明画成所面对事物相对应的样子，随着物体的外形弯弯曲曲的变化调整；“诘”即弯弯曲曲。因为有些实体和抽象事物是不能够完全画出来的，所以“象形”的局限性相对很大，一般都是将有形可象的指物名词，来外化一定的造型，所以在“象形”字的形和意义上具有同一性（图 1-2-3）。

2. 指事

“指事”造字法通常用具体的图形，再加上象征性的、抽象的、标志化的符号或在图形上加以指示性的符号来表示意义。某种局部或相对的概念即为“指事”，以指示所表示的局部范围和所要传达的特点。“指事”造字法与“象形”造字法一样具有很大的局限性，这无疑也导致了在一定程度上“指事”字在汉字中数量最少（图 1-2-4）。

3. 会意

“会意”造字法是两个或两个以上的独立字根据彼此间意义的关系合成一个字，综合表示这些构字成分合成后的意义（图 1-2-5）。“会意”，其字面的意思可理解为“会”和“成意”，由若干符号相互构成一种联系，进而去表达某种特定的意义。用“会意”法造出的字是“会意”字。这种意义和每一个构成的偏旁意义都各不相同，通常是构成动词、形容词和没有具体形象的名词。原因在于这类字的意义相对比较抽象，很难用“象形”的方法来表现。“会意”字的类型有形象会意和抽象会意。

“会意”字与“象形”字、“指事”字的区别在于：“会意”字是“合文”为字，是以“象形”或“指事”为构件的复合体，所以“会意”字可以拆形为两个或两个以上、可以独立表意的文。独体的“象形”字不可拆开，就是合体的“象形字”拆开之后其中也有一部分不能成文。“指事”字似乎可以拆开，可拆开之后一部分是文，另一部分却是“指事”符号并不是文，这是表面上的复合体与独体的区别。实际上构成“会意”字的文与“象形”、“指事”单独使用的文是有本质不同的：单独使用的文只表示相对独立和相对静止的人或物，不与他人他物相关联；而构成“会意”字的人或物，则不再处于独立和静止的状态，它们彼此之间必定存在着外部或内部的联系和相互作用，共同组成一个新的有机体、表达一个新的意思。

图 1-2-6 形声

“会意”字的字形和字义。概而言之，“象形”、“指事”是以独体、静态而名物，“会意”则是以合体、动态而示意。所以反映在语法上，“象形”字、“指事”字多为名词，“会意”字则多为动词。

4. 形声

“形声”字由两部分组成，即形旁和声旁。形旁指明了字的意思或所属的类别，声旁则指明了字的相近、相同发音（图 1-2-6），在造字法中属于“合体造字法”。只有单纯的图画结合在一起，虽然有说明的意思，但解决不了所有问题，所以古人创造出了字与读音独立的字合起来的方法。例如“桂”字，形旁是“木”，表示它是一种树木，声旁是“圭”，表示它的发音与“圭”字一样；“齿”字的下半部分是形旁，勾画出了牙齿的形状，上面则是“止”是声旁，表示与这个字相近读音。

5. 转注

“转注”指相同的一个部首的意思相近，能相互解释的一类字，

是为一形多义注上特定的偏旁部首，加以区别。“云”本为云气、云彩，被用作动词时解释为“说”、“谓”之意，而用作云气、云彩时则需加“雨”字头。“北”，本为二人相背，又被借作方位名词，作“北方”之意。又如爷、爸、爹三个字皆从“父”。

6. 假借

“假借”造字法是通过使用已有的汉字去记录新词，这也是“假借”的积极作用。但是，用了“假借”法之后，一个字可以同时表示多个含义，客观上造成了一些同音同形而异义的字和词，容易使人混淆、不易掌握，这也正是“假借”的消极作用。在中国古代，语言中的某个“词”，本来没有创造与其相对应的字，就依照它的声音“假借”一个“同音字”来寄托和完善这个“词”的意义。许慎在《说文解字》里这样说：“假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”正是由于新鲜事物的不断出现，对于文字的需求量越来越大，便产生了由“假借”音的字来表达新的含义。

二、汉字的结构特征

汉字的结构呈现出严谨的规律性和系统性。现在我们能见到的通行汉字的字形，绝大多数都是承袭古代的汉字一步一步演变过来的。从结构及构字成分上来看，汉字可以分成独体字和合体字两大类。独体字，即由一个构字成分组成的汉字；合体字，即为两个以上构字成分组成的汉字。按照中国古代传统的“六书”理论：“象形”字和“指事”字都属于独体字；“会意”字和“形声”字都属于合体字。

汉字的字体结构方式，是主要针对合体字的结构方式而言，就是两个或两个以上构字成分在汉字中的位置排列的方式。汉字在某种程度上是一个平面图形，如果是由一个构字成分组合而成的字，那么就不存在字形结构分布问题；如果是两个或两个以上的构字成分组合起来的字，就存在一个如何安排位置的问题了。通常情况下汉字主要的结构方式类型包括左右结构、左中

右结构、上下结构、上中下结构、全包围结构、半包围结构、品字型结构、庄字型结构、司字型结构、边字型结构、同字型结构、区字型结构、凶字型结构、太字型结构等。

汉字的基本构造方法以人为中心,传递出了一种“以人为本”的精神。这种人本主义精神在字的偏旁部首中有所体现,例如,保护的“保”,就是借用一个人抱着幼子的形态,企望的“企”,就是借用人踮起脚直立的渴求姿态;字形和字意之间相互关联,形象地表达出字的本意。还有很多字的结构和形式以“人”为出发点,带有很强烈的“象形”和“人本”特征。当汉字在平面设计中运用时,其独有的简练、写意、抽象的艺术图形被展现得淋漓尽致,因而设计师对汉字的竞相引用,也就不足为奇了。

汉字既是表音文字又是表意文字。通常汉字兼具音和意,表音的文字长于语音信息的表达,字符和语音联系密切;表意的文字则长于语义信息的表达,字符和语义联系密切,这也是表音和表义文字之间的根本区别。

汉字的音符既可借来充当“音”,也可借来充当“义”,例如,“耳”既可作“聆”的义符,又可作“饵”的音符。表音的文字音符较少,只有几十个,例如方、生、同等。汉字基本上是一字一音,字形和音节彼此间相互对应。而文字符号的构成主要有两种方式:一种是线性排列,一种是平面组合。汉字属于平

图 1-2-7 字体笔画 王亚非

面性文字,它的构成通常是横向和纵向双向展开,形成全字的布局,呈现方块形,所以汉字又被叫做“方块字”。“方块字”的优点在于可以快速阅读、方便阅读;缺点则在于多方向笔画,书写不便。

三、汉字的笔画

在中国文字发展的历程中,各个时期所形成的各种汉字字体,都有着鲜明的个性艺术特征,而其中的内在美及艺术形式,都能为现代平面设计所用。汉字是历经几千年不断发展变化而形成的一种文化遗存,可以说是历朝历代书法艺术家们集体智慧的结晶。

笔画是汉字构成的最基本要素,无论多么繁杂的汉字,都是由一笔一画书写而成。汉字笔画的演变极富艺术美感,现已形成各自的形态特色。在 20 世纪八九十年代,鲁迅美术学院的王亚非老师编辑的《美术字设计基础》一书中所列汉字基本笔画细致化的绘制标准,对那个时代的字体设计学习有很大的指引作用,后来不断完善再版(图 1-2-7)。随着字体设计越来越受到重视,当代一些设计师也致力于专业的字体研究,如字体设计师齐立曾主笔设计微软雅黑字体,此电脑字体已经被广泛普及使用。他不断进行字体设计创新,并通过博客、