

文字设计

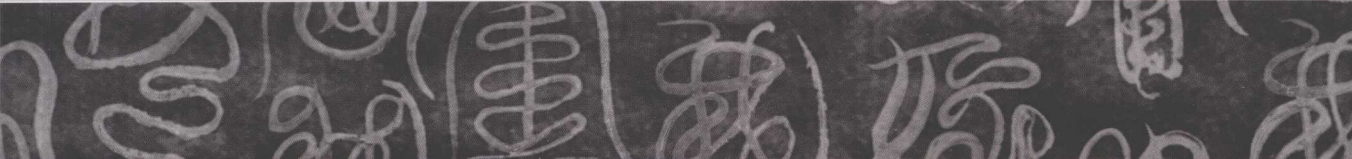
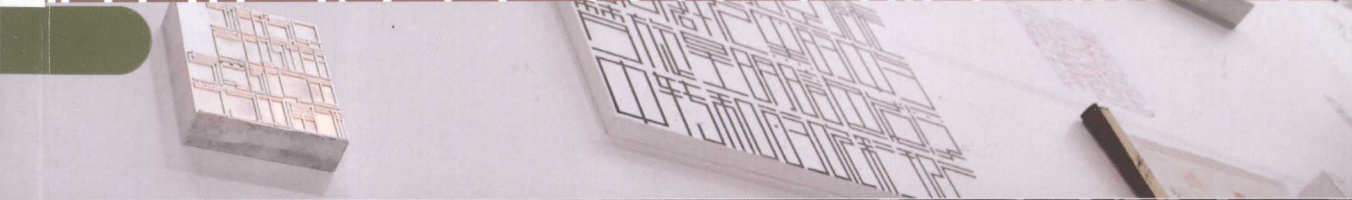
高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 著

中国建筑工业出版社

空言虚语造凤空诗资定听和训
器谷辞党因业兴作景福下息此景

014012224

J292.13-43
19

文字设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 著

中国建筑工业出版社

北航

C1699367

J292.13-43
19

图书在版编目(CIP)数据

文字设计 / 陈原川著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 10

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-15878-2

I. ①文… II. ①陈… 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(2013)第221071号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

整体策划: 陈原川 李东禧

整体设计: 姜 靓

版面设计: 陆 珽 钱 鑫

责任校对: 王雪竹 赵 颖

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

文字设计

陈原川 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光设计制版有限公司 制版

北京盛通印刷股份有限公司 印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 10¹/₂ 字数: 290千字

2013年11月第一版 2013年11月第一次印刷

定价: 56.00元

ISBN 978-7-112-15878-2

(24611)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

北航

C1699367

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

特别感谢江南大学设计学院文字设计工作室
以及视觉传达系的历届同学对此书的支持

本书在编写过程中，传统汉字图形内容查阅了相关书籍，不详列书目，特此致谢！

目录

第1章 概述 008

- 1.1 关于字体产生及形象的特征
009
- 1.2 字体设计概念及其意义
014
- 1.3 字体设计的功能和重要性
018

第2章 汉字的发展及汉字图形的出现 024

- 2.1 汉字字体的历代沿革
025
- 2.2 汉字的起源和发展
043
- 2.3 拉丁文字的起源
047
- 2.4 世界现代字体设计的发展
049

第3章 同门的艺术分流——书法艺术、印刷字体与汉字图形 052

- 3.1 信息化特征：信息文字至印刷文字
053
- 3.2 艺术化特征：书法艺术
061
- 3.3 生活化特征：汉字图形
063

第4章 传统汉字图形设计 068

- 4.1 记事绘图
069
- 4.2 节外生枝
071
- 4.3 万物融形
073
- 4.4 图画结体
075
- 4.5 添生图形
077
- 4.6 籍口共生
079
- 4.7 咒符再造
081
- 4.8 围合适形
083
- 4.9 巧意文字
084

第5章 字的结构
特点
086

- 5.1 汉字的结构
及特点
087
- 5.2 拉丁文字的
基本构造及
组合规律
090

第6章 字体在平
面设计中的
应用
096

- 6.1 包装上的字体
设计
097
- 6.2 书籍装帧中的
字体设计
100
- 6.3 招贴海报中的
字体设计
103
- 6.4 平面应用中的
字体设计
105

第7章 字母、文字
的设计方法
112

- 7.1 字母、文字的形
态分析
113
- 7.2 文字的变形
115
- 7.3 文字的立体风格
117
- 7.4 文字的材质呈现
119
- 7.5 色彩的使用
121
- 7.6 手写文字
123
- 7.7 字母、文字与图
形的结合
125
- 7.8 综合设计方法
127

第8章 工作室专题研究课题训练
130

- 课题1 / 雕版字摹写及特征化元
素萃取
132
- 课题2 / 笔画构形训练——万物
融形的字体设计法
133
- 课题3 / 以图造境——寓情于形
的汉字图形艺术
135
- 课题4 / 以形写意——形神兼具
的书法笔墨意蕴设计
138
- 课题5 / 以线取象——融汇贯通
的字体设计
142
- 课题6 / 刻本字体设计
154
- 课题7 / 阅读的思想
163

014012224

J292.13-43
19

文字设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

陈原川 著

中国建筑工业出版社

北航

C1699367

J292.13-4
13

33310410

《高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构及专业知识的传播功不可没。然而，传统的教学方法观念落后、内容陈旧，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需要的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种：首先，不同的学校，教学目标、办学层次不同；其次，艺术设计是与时俱进的专业，有不断更新补充内容以适应发展需求的特点；再次，艺术设计的创造性思维不同于理工学科，因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院，发展历经数十年，形成了自己独有的艺术设计教育理念，积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果以及省级“品牌”专业建设的成效，江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求以前沿的意识更新知识的观念，解决目前艺术设计教育现实的难点，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处还恳请专家学者批评指正，也希望广大同学朋友通过学习和实践提出宝贵的意见。感谢参与本套教材编纂的全体老师，感谢江南大学设计学院视觉传达系，特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们！

江南大学设计学院

陈原川

写于无锡太湖之滨

目录

第1章 概述 008

- 1.1 关于字体产生及形象的特征
009
- 1.2 字体设计概念及其意义
014
- 1.3 字体设计的功能和重要性
018

第2章 汉字的发展及汉字图形的出现 024

- 2.1 汉字字体的历代沿革
025
- 2.2 汉字的起源和发展
043
- 2.3 拉丁文字的起源
047
- 2.4 世界现代字体设计的发展
049

第3章 同门的艺术分流——书法艺术、印刷字体与汉字图形 052

- 3.1 信息化特征：信息文字至印刷文字
053
- 3.2 艺术化特征：书法艺术
061
- 3.3 生活化特征：汉字图形
063

第4章 传统汉字图形设计 068

- 4.1 记事绘图
069
- 4.2 节外生枝
071
- 4.3 万物融形
073
- 4.4 图画结体
075
- 4.5 添生图形
077
- 4.6 籍口共生
079
- 4.7 咒符再造
081
- 4.8 围合适形
083
- 4.9 巧意文字
084

第5章 字的结构
特点
086

- 5.1 汉字的结构
及特点
087
- 5.2 拉丁文字的
基本构造及
组合规律
090

第6章 字体在平
面设计中的
应用
096

- 6.1 包装上的字体
设计
097
- 6.2 书籍装帧中的
字体设计
100
- 6.3 招贴海报中的
字体设计
103
- 6.4 平面应用中的
字体设计
105

第7章 字母、文字
的设计方法
112

- 7.1 字母、文字的形
态分析
113
- 7.2 文字的变形
115
- 7.3 文字的立体风格
117
- 7.4 文字的材质呈现
119
- 7.5 色彩的使用
121
- 7.6 手写文字
123
- 7.7 字母、文字与图
形的结合
125
- 7.8 综合设计方法
127

第8章 工作室专题研究课题训练
130

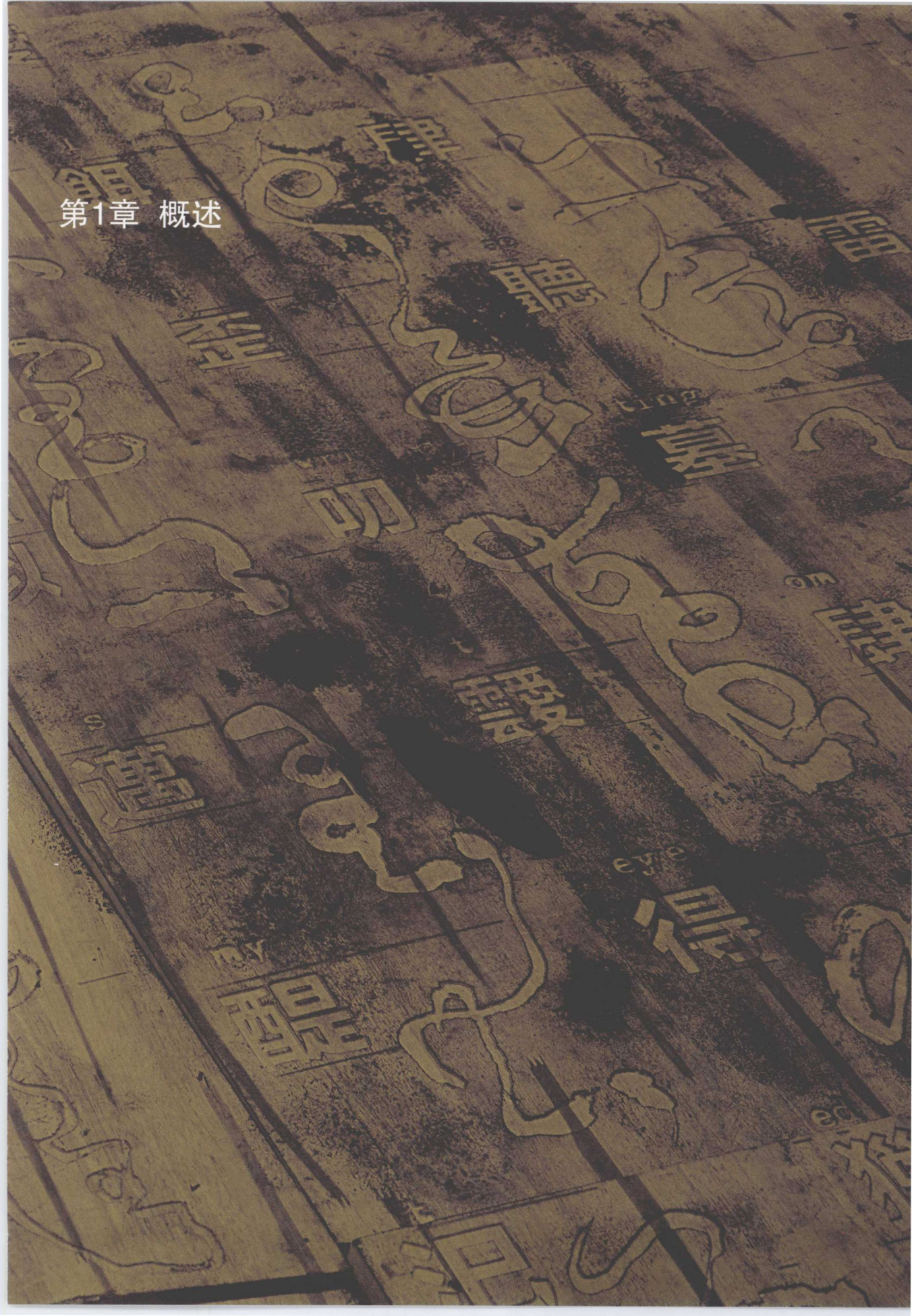
- 课题1 / 雕版字摹写及特征化元
素萃取
132
- 课题2 / 笔画构形训练——万物
融形的字体设计法
133
- 课题3 / 以图造境——寓情于形
的汉字图形艺术
135
- 课题4 / 以形写意——形神兼具
的书法笔墨意蕴设计
138
- 课题5 / 以线取象——融汇贯通
的字体设计
142
- 课题6 / 刻本字体设计
154
- 课题7 / 阅读的思想
163

特别感谢江南大学设计学院文字设计工作室
以及视觉传达系的历届同学对此书的支持

本书在编写过程中，传统汉字图形内容查阅了相关书籍，不详列书目，特此致谢！

第1章 概述

1.1 关于字体产生及形象的特征

文字的产生和发展是人类步入文明社会的重要标志，汉字的起源、使用和发展与中华民族的文明紧密相连。有了汉字才有了灿烂的中华文化。有了中华民族的辉煌文明，才发明了汉字并促使汉字不断发展。

我国文字具有悠久的发展历史，它的产生在古代的文献中就有“结绳而治”、“刻木为契”、“仓颉作书”等记载。然而真正意义上的文字起源在我国还是一个未解之谜。世界上文明的发生都在大河流域，因为水源和生物提供了人类生存的可能生态条件。中国的文明诞生在黄河流域，它是独立发展的。汉字——作为中华文明的重要标志之一，也是独立产生的，它和埃及圣书字、古代苏美尔文字、原始埃兰文字和克里特文字等，同是世界上最古老文字。汉字和这些古老文字一样都是经过从图画文字到表意文字的阶段，但汉字和其他古老文字不同的是，当那些古老文字从演变中停止使用而逐渐丧失生命力，有的变成拼音文字，有的甚至不可识读，被外来文字取代的时候，唯有汉字没有停止使用并不断发展，成为世界上唯一的一种有着日渐严密体系的表意文字。

汉字既然从没有停止过使用与发展，那么追逐它的足迹以便追溯它的发展，应当是可能的。距今大约有三千四百年历史现存最早的甲骨文产生在殷商时代。它是一种有着严密体系的文字。小屯的殷墟文化有着高度发达的文明，但如果把殷墟文化看作中国文明的诞生的话，那么未免有点像传说中的老子，生来便有了白胡子。近年来在西安市郊区长安县楼子客省庄二期文化遗址的发掘中，发现了一批刻在骨笄、兽牙和兽骨上的刻符，据说已经清理出单体文字十多个。这一批文化遗址属龙山文化晚期。有人把这一批刻符也称为甲骨文。因此把甲骨文产生的时代推前了一千多年。但是，从汉字学的角度看，殷墟甲骨文是一个成熟文字体制的专称，在还没有证实长安刻符与殷墟文字的历史渊源关系之前，我们不能把刻在甲骨上的符号都称“甲骨文”，但我们完全可以推测，甲骨文产生的时代，恐怕不会处在中华民族由蒙昧走向文明的路口。汉字在进入甲骨文之前，必定还有一段相当长的历程。沿着甲骨文再向前追溯，可以证实汉字历史面貌的文物与文献还不够系统和充分，因此，对汉字的起源，只能以不连贯的历史证据和依照发展逻辑推测为基础，建立科学的假说。有关文字起源的传说有两类。一类是前文字时期的传说，一类是创造文字本身的传说。从这两类传说中我们可以窥见汉字产生的因由、背景及原始汉字向成熟文字体系过渡时的一些历史状况。