
美哉汉字

汉字美学通识系列

编者 / 王静艳 王金磊

The Elegance
of Hanzi

美哉汉字

汉字美学通识系列

The Elegance
of Hanzi

编者 / 王静艳 王金磊

图书在版编目(CIP)数据

美哉汉字 / 王静艳, 王金磊编. -- 北京: 中信出版社, 2019.7

(汉字美学通识系列 / 王静艳主编)

ISBN 978-7-5086-9695-9

I. ①美… II. ①王… ②王… III. ①汉字—基本知识 IV. ①H12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第253369号

美哉汉字

(汉字美学通识系列)

编者: 王静艳 王金磊

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 北京图文天地制版印刷有限公司

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 11 字数: 110千字

版次: 2019年7月第1版 印次: 2019年7月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书号: ISBN 978-7-5086-9695-9

定价: 58.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

信息化手段是当今最先进的人类文字的处理利器，汉字则是最富于历史积淀的人类文字资源，当汉字遭遇信息技术，必将擦出绚烂的人类精神文明的火花。

——刘志基

文字和语言有很多不同，它不是用语音指代某一事物，而是建立起一套专门的符号体系来表达语言。此外，语言更看重在场交流，文字却能够把信息传递给远方，传递给未来。

——柳刚永

一个从事平面设计的人，如果想要真正理解宋体字的奥妙，就必须了解它的源与流，从这个过程中认识前人所费的苦心和智慧，并与其他各种字体、书法等进行比较，进而深刻地认识宋体字。

——张抒

“复古之路”的含义绝对不是指向单纯的拟古，而是立足于传统文脉的基础上的不断创新！

——孙明远

20 世纪的中国经历了各种战争与运动，字体无可避免地被卷入跌宕起伏的历史洪流当中，与政治产生了或密或疏的关系。

——李少波

活字字体研究室具有非凡的意义，“从上海到中国”实际上已经把这个意义体现出来了。

——吴轶博

这些认知在漫长历史进程当中，形成和约定了什么样的字是美的，并逐渐内化为我们民族的集体潜意识，这是我们今天评判汉字美的源头所在。

——王静艳

汉字作为一套有着丰富视觉形象的符号系统，极繁与极简为一体，繁复多变，却又暗含秩序。

——刘钊

面对趣味形态异质化、风格系统碎片化和生活体验境遇化的现实世界，传统的作者式话语时常会导致那种因设计物在生产消费两端能所指漂移而引起的阐释困难的现象。

——易祖强

因为各种使用字体设备的小型化以及高精细化，不仅需要字体更多粗细变化的表现，还需要更小更轻的数据量。字母文字的文字数少，为此不难实现其轻量化，而对于拥有庞大字数的汉字却仍有较大难度。

——[日]鸟海修

1949年之后中国的汉字字体设计发展跌宕起伏，这其中经历了60年代的艰辛探索，经历了“文革”的挫折岁月，也经历了改革开放之后的旗鼓重整，更经历了技术变革的激烈浪潮。近七十年的时光，展现出社会、政治、文化、经济、技术、商业的碰撞交织。

——王金磊、王静艳

美哉汉字——汉字美学通识系列（第一辑）

推荐序

推荐序一

世界四大文明古国中有三个已经消失，唯独古中国的文明延续至今。其中最重要的原因是，中国的文字传承历经数千年从未间断过。从创造汉字以来，其演变过程不是字形字体的更迭，而是在象形文字基础上逐步进行规范化与稳定化，所以汉字才能延续至今，成为文明的载体，成为世界上使用时间最长、使用人数最多的文字。

汉字，美哉！汉字之美，在于它传承了数千年的中华文明与历史文化，凝聚了中国人的智慧与情感。汉字的表意功能，令其具有强大的传承力，同时也使中国人形成了一种独特的思维方式。当代文化强国的建设与文化自信的建立，应该从研究汉字开始。

上海美术学院“字体工作室”的成立肩负着“在历史时刻承担起我们自己的担当”的时代使命。“字体工作室”中的“体”有三个层面的理解，同时指向了三个层面的教学与科研：

第一个层面是“本体”，是对文字本体的一种“再认识”。通过分析各个历史时期中文字传递、信息传输以及文化传播的规律，促进对汉字本体的再认识。这一层面的研究与教学，将促进上海大学学生在传承自身民族文化的规律方面通识知识的普及。

第二个层面是“形体”，是对汉字审美功能与审美价值的挖掘。汉字字形字体构架规律蕴含着中国人独有的审美法则。通过对汉字形体进行视觉分析，研究东方式、中国式的审美法则。该项研究将成为上海美术学院的公共基础课，承担起培养学生审美能力、创造能力的任务。

第三个层面是“体系”。在当下独特的文化转型时期，“字体工作室”肩负的重要责任就是建立和引领我们这个时代的字体构架体系。从本体到形体，再到体系的构架，是建立“字体工作室”的宗旨。

“字体工作室”落户在上海大学上海美术学院，是为实现振兴中华民族文化的目标而迈出的坚实的一步。我们希望将之发展成为一门立院的王牌专业——字体专业，培养出顺应时代发展的杰出艺术人才。

汪大伟

汪大伟

上海大学上海美术学院执行院长、教授、博士生导师。教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会艺术设计类专业教学指导分委员会委员、上海市第六届文联委员、上海创意设计师协会主席、上海美术家协会副主席。

推荐序二

很高兴看到越来越多的人关心汉字，喜欢汉字。很高兴看到上海美术学院对文字设计、字体设计研究的重视。几年前，汪大伟院长和我去华文字库参观，看铅字发展的过程，探讨如何将文字设计引入设计教学中，那一次给我留下了深刻的印象。

字体设计作为一门很狭窄的学科，之前不被人重视，但是近年来，不仅是设计师、学术机构，甚至普通大众都开始关注文字设计、字体设计。大家从近年来的很多和字体设计相关的活动、论坛、展览中可以觉察出来。

由于近年来科学技术的飞速发展，字体设计和文字设计已经不像过去那样只是少许专业人员所关注的事，现在已经变成每个人手中的一个工具。特别是在西文环境下，每个人都可以找到符合自己个性的一种字体，去做个性化的设计，做个性化的传播。汉字在不久的将来也会如此，汉字的字体设计会变成一个特别普及而又特别容易让人掌握的一个工具。

对于字体设计、文字设计的关注，也不仅仅发生在当今中国，这已然成了一个特别普遍的现象。春节期间，我在美国同 Adobe 前任字体设计总监谈起他在旧金山艺术学院开的字体设计课，大家争相来上课，人满为患，他说我不知如何把人挡住。这在西方发达国家是一个很普遍的现象。在大家对字体设计普遍关注的情况下，作为学术机构，作为学校，我们更应该从理论上对字体设计做一个梳理，搭建起文字设计的理论体系。

做这样一件工作，如同我们当前的设计学发展一样，我们应当承认，设计学的发展还处在一个初始的阶段，很多东西还不成系统。在这样一个时期，在我们搭建设计学的这样一个大的框架的同时，文字设计也应当作为一个学科在这个过程里面把自己的学科系统搭建起来，要做到这一点，我们需要从其他学科得到一些启发，得到一些方法，从历史学、文字学、心理学、印刷学……从很多方面来做。“美哉汉字”这一项目的目的在于希望不同学科的学者的研究成果对文字设计的研究有所启发。

Adobe 跟谷歌一年前发布了思源黑体，前不久又发布了思源宋体。思源字体涵盖了中、日、韩所有的字体，包括繁体字，也包括所有主要西文字体的字符。里面有七种不同的字重可以选择，在这个平台上可以做到自然的转换。现在，谷歌也拿去做安卓系统的系统里面的用字，从而真正实现了世界字体。

几年前，黄克俭老师就在不断地宣讲世界字体，这一次真正实现了世界字体，如果大家用 InDesign 软件（adobe 公司出品的排版软件）来排版，只要是电脑系统，转换成日文系统，思源字体就会转成日文系统。同一个字体、同一个风格涵盖所有语言，这是一件特别令人兴奋的事情。在这个工作里面，日本、韩国、中国包括中国台湾地区，很多机构参与了这项工作，其中汉字的简体字部分由黄克俭老师的华文公司承担。

字体设计作为上海美术学院一个重要的基础课程，作为一个学科来发展。我们为什么要重视字体设计？现在很多人都在关注人工智能，这个话题特别热。人工智能在中国如此受关注，也说明一个有趣的现象，在很多领域我们以往都是追随美国。但是在当今，可以想象到在人工智能方面，中国将会引领人工智能的发展。美国国务院发布的一个报告数据表明，中国当今在人工智能的深度学习方面，不论是论文的发布量、发表量，还是被引用量都已经远远超出美国和其他国家。中国是用智能手机和电脑最多的国家，如此多的使用量，必然积累庞大的数据，这对人工智能的发展有很重要的作用。人工智能发展也势必带来对我们这个行业的冲击，很多

人都在预测，在人工智能的时代，很多工作都会被人工智能所取代，其中就包括设计师的工作。2016年11月11日这一天，阿里巴巴人工智能系统产生了1.7亿的广告，数量如此惊人，并且个性化的广告都是人工智能系统完成的，可以想象，很多其他的设计工作很快会被计算机所取代。

在这样一个时代，值得重新考虑，怎样重塑设计师？怎样让我们的设计教育来顺应这种发展趋势？当我们思考未来需要什么样的设计师的时候，要看到人一生转换几个职业已经是很正常的事。我们的学生毕业以后可能不再做设计，而从事了其他工作。所以我们的教育要考虑到这一点，给学生最重要的教育其实是最基础的教育，是综合素质的教育。这种综合素质的教育，会提升学生学习和终生学习的能力，使其具有创造性和批判性的思维能力。这些综合素质里面，字体设计、文字设计的技能和知识应当作为其中的一个部分，作为设计师基础技能的一个部分。

为什么文字设计、字体设计应当是我们的基础技能？文字，特别是中国的汉字有几千年的历史，它承载了中国几千年的文化，在汉字里面凝聚了中国艺术的很多精华的东西，所以对于汉字的学习、字体的学习能够让我们更好地理解中国的历史和文化。同时，中国的汉字也是一种符号，对于这种符号的学习、理解，是最基本的技能，不仅对于视觉传达专业，对于其他专业也是如此。因为汉字是人用来传递信息的一个最基本的工具，一个最重要的工具。我们通过字体设计这样一些课程、一些知识，可以学会如何去掌握我们手里的这个工具，如何把它用得更好。

在上海做字体设计，特别是汉字字体设计，有很大的意义，因为这里凝聚了很多人才，它是中国近代印刷的发源地，也是中国现代字体的发源地。

希望大家能够从“美哉汉字”中受到启发，受到激励。让我们共同搭建文字设计学的体系，共同推动中国字体设计的发展。

王敏

王敏

中央美术学院长江学者特聘教授，博士生导师，中央美术学院学术委员会副主任。曾任中央美院设计学院院长、香港理工大学设计学院讲座教授、国际平面设计协会（AGI）中国区主席、AGI 执行理事、国际平面设计联合会副主席、世界经济论坛创意经济理事会理事。

推荐序三

汉字成为古典文字中唯一流传并使用至今的文字，一方面反映了汉字顽强的生命力，另一方面反映了汉字作为文化传承载体的优势，将这种优势继承和发扬，我们有不可推卸的责任和使命，这也是我们发起“美哉汉字——中国字体论坛”的初衷之一。

文字与其呈现的载体是密不可分的，从甲骨金石、木牍帛绢，到纸张屏幕，我们可以清晰地看到媒介的变化。技术的飞速发展影响着字体设计，在互联网影响下的以屏幕显示为主流媒介的当下，文字已经摆脱了之前静态的、孤立的呈现方式，表现出动态的、多维的呈现特征，如何设计与媒介相匹配的字体是字体行业所面临的主要议题。高清显示技术、虚拟现实技术、柔屏技术等，大大拓宽了媒介的边界，为设计行业提供了太多的可能性，而字体设计正处在这样的机遇与挑战之中。

互联网技术进一步加深了全球化的内涵，网络沟通成了我们的交流常态。从改革开放到“一带一路”，充分体现了中国国家层面上主动与世界握手的态度与魄力。在这个全球文化对话频繁的时代里，字库的开发已经不单单是对一种文字的字体设计了，就谷歌和 Adobe 合作开发的“思源宋体”来说，就已经考虑到了东亚文化圈中汉字字体差异化的问题，这种全球化视角影响着字体设计的定位。在中文主动融入世界语言发展的大环境里，中文字体的人文特征如何彰显？这是摆在我们面前的一个重要问题。我以为其中一个重要的环节就是加强我们的字体设计教育，其中的正文字体设计教育在我国目前的高等设计院校中显然是缺乏的，而“美哉汉字——中国字体论坛”正是对这种现状的有效回应。

自古以来，中国的文化就呈现出强烈的传承性与包容性，“美哉汉字”论坛就是要为这种传承和交流搭建平台。从这些学者的研究成果中，我们可以看到中国汉字所蕴含的美学特征，也可以看到字体所呈现的社会变革的烙印，同时可以看到汉字对人的心理作用，更可以看到文字在全球不同文化中所呈现的不同特征，等等。这种种的思想让我们看到中国文字所呈现的文脉特征，正是这些特征才反映出中文字体的人文内涵。

黄克俭

黄克俭

北京奥申委陈述报告多媒体总策划，华文字库创始人，上海美术学院客座博士生导师，中央美术学院客座博士生导师，中央美术学院奥运中心副主任，北京华文时空文字技术有限公司董事长。

美哉汉字——汉字美学通识系列（第一辑）

编者序

汉字字体设计并非小道。

因为我们直视的是“汉字”这个充满魔力的词语，注定了汉字字体设计的襟怀——与传统文脉紧密相连，怀抱弘扬民族文化的使命，并且在今天传承传统的艰难求索中尽心尽力。

全球化的现代性社会，与传统的中国社会并没有直接的血缘关系，因为其主体与中国式传统互相隔离。于是，我们处在了一个尴尬的夹道：往西，与西方现代格格不入；往东，与传统似成路人。

近年来，我们逐渐意识到，传统是我们生存的精、神、气，于是，返本归元成为理智而负责任的选择。

重启不易，我们正面对这样一个令人感念万千的任务：进行整个民族的传统启蒙，让那些飘散在传统天空的陌生的文化碎片组合起来，重构成为理性的体系之城。

在这个背景下，汉字设计走上了它命运的舞台，在短短几年间成为备受关注的学科方向。

对于设计学科而言，汉字设计是一切其他设计课程的基础，解决这个问题将有效影响到整个学科。汉字设计课程在整个设计教学的体系中处于核心的位置，它不但是基础课，也是专业课，涉及语义学（含义、内容、概念）、符号学（外观、风格、视觉语汇）和语法（它将如何应用），训练的是学生的逻辑能力、视觉表达能力和信息处理能力，在设计越来越多地需要进行大容量信息处理、跨学科作业的今天尤为重要。

并且，作为我们传统文化最真实、最中肯的象征和载体，汉字有着比我们的文化更为顽强的岁月连续性，清晰地凝固和表达着我们文明的基本价值和精神。以汉字设计为突破口寻找“民族设计”无疑是最可靠的路径。

这几年间，字体研讨会、讲座、展览蓬勃，这是设计学科的文化自觉，亦是字体设计作为一个独立学科逐渐成长起来的信号。

当然，字体设计要实现其价值，还需要我们从头梳理，从基础工作做起。从不同角度梳理汉字设计历史，从不同的学科观察、理解、建构汉字字体设计学科是我们正在试图做的，尤其是文字学、印刷学、书法学、历史学、视觉心理学、信息学，都与汉字字体设计密切相关，且学科理论相对完善，非常值得借鉴。“美哉汉字”系列正是这样一个从不同学科切入汉字字体设计的尝试。

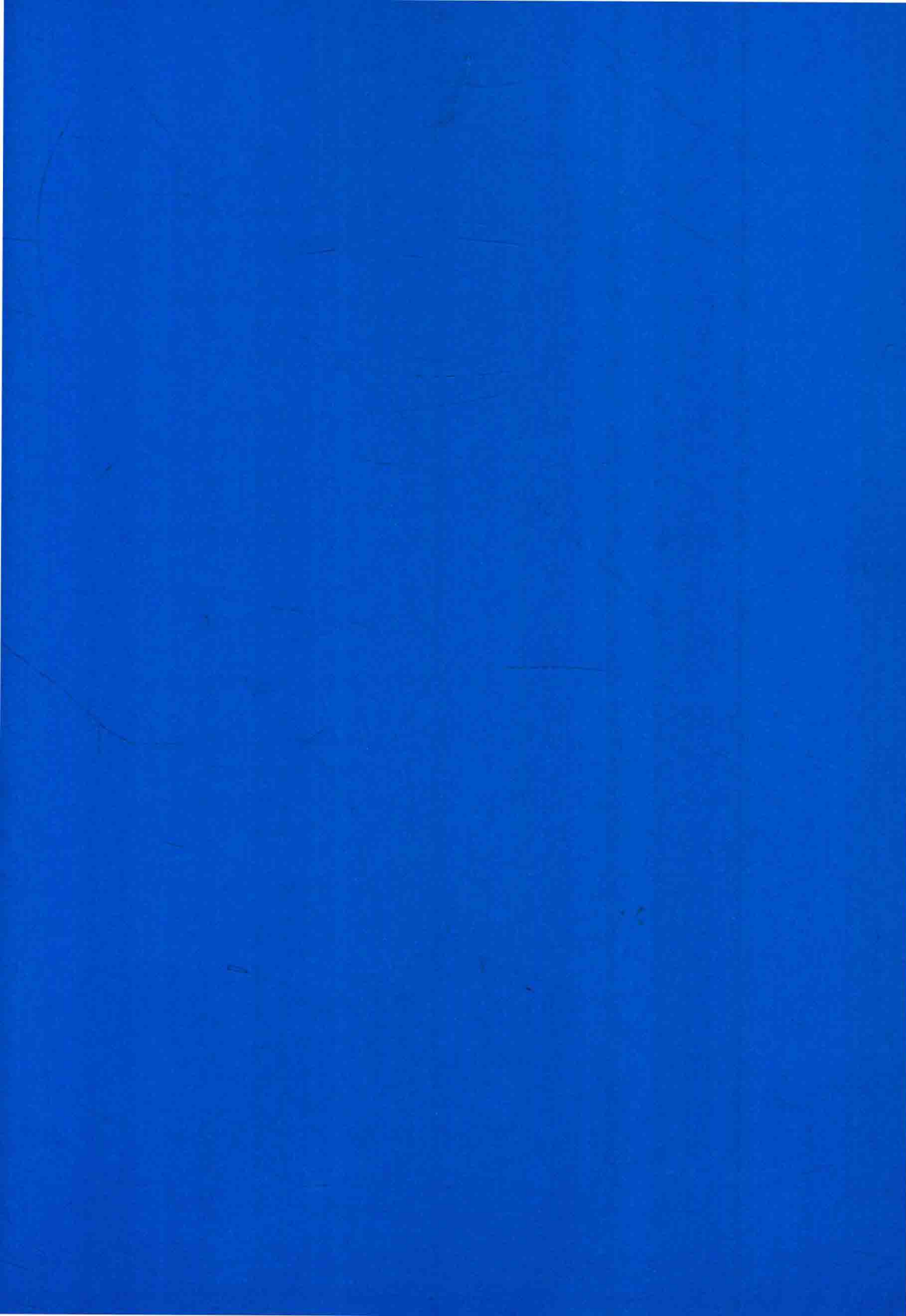
“美哉汉字”系列品牌的策划凝聚了上海美术学院发展字体设计学科的热望，也承载了诸多汉字字体研究者的辛勤耕耘。一切的努力都是期待更为美好的汉字字体未来。

王静艳

美哉汉字——汉字美学通识系列（第一辑）

目录

VII	推荐序一
VIII	推荐序二
X	推荐序三
XI	编者序
2	汉字活力
4	人类的至宝——汉字与华夏文明 _ 刘志基
12	共同的规则——世界文字起源略讲 _ 柳刚永
24	从书写到印刷——宋体字的产生、发展、功用、形式美 _ 张抒
34	社会作用
36	复古之路——字体设计中的复古尝试 _ 孙明远
56	字体的气质——革命中的字体设计 _ 李少波
66	从上海到中国——记上海印刷技术研究所的字体研究室 _ 吴轶博
82	专业维度
84	汉字美的规则 _ 王静艳
100	汉字设计的思考——从出版物标题字体设计出发 _ 刘钊
116	空间场境与文字设计：一种语用学的研究视角 _ 易祖强
126	字体业态
128	日本字库厂商概况——2009 年至今 _ [日] 鸟海修
142	曲折前行，花香满枝——1949 年至 2000 年的汉字印刷字体设计略貌 _ 王金磊、王静艳
152	后记

汉字活力

人类的至宝——汉字与华夏文明 _ 刘志基

共同的规则——世界文字起源略讲 _ 柳刚永

从书写到印刷——宋体字的产生、发展、功用、形式美 _ 张抒

文字是超越时空的符号，担负着记录人类文明的重要角色。最初，文字以象形方式诉说着人与神明、天地之间的关系，文字一经被认知和解读，就迸发出神奇的生命力：因着古埃及象形文字被商博良成功解读，古埃及的神秘面纱得以揭开；因着甲骨文被王懿荣发现，商代文明开始被现代人解读知晓……

文字是有活力的，这种活力伴随着人类历史进程，文字赖以呈现的媒介和技术对文字字体的演变发挥着助推的作用。无论是昔日的甲骨、金、石、牍、帛、绢、纸，还是今日的虚拟界面，每次的变革都推动了字体的变化发展。从书写时代字体所体现的艺术性，到印刷时代字体所展现的统一性以及和信息时代字体所表现的体验性等，都呈现出文字与技术之间的积极互动。

汉字历经数千年至今依然生机勃勃，而且是世界上使用人数最多的文字，其由繁到简、从形象到抽象的不断演进，展示了这个成长的过程。当下媒介的便捷，文字符号的媒介作用更加凸显，跨越洲际的即时沟通已成为常态，这是时代需求，也是效率使然。在这个信息高速传递，文本传递异常活跃的时代，人们每天阅读和发送大量的文字信息，这是前所未有的。在这种背景下来探讨文字的发展变化，是时代所需。