

字体设计概述

学习目标

1. 了解文字的发展；
2. 掌握字体设计的趋势。

技能要点

通过学习本章内容，认识文字的发展和字体设计的趋势。

案例导入

字体与版式设计是艺术设计专业学生的一门基础必修课程，由字体设计和版式设计两个模块组成。在字体设计这一模块学习的过程中，学生将详细地了解文字发展的历程、文字与艺术的结合、中英文字体设计各自的特点以及如何进行中英文多种字体组合设计；版式设计这一模块中则学习如何在版面中将文字、图形与色彩自由搭配组合，以适应各类设计的需要。

对于艺术院校的大多数初学者来说，字体与版式设计这门课程更像是为平面设计方面的学习者准备的。的确，在视觉传达设计专业大学三四年级开设的课程(如包装设计、平面广告设计、标志与VI设计，尤其是书籍装帧设计等专业课程)中，其设计元素大都包含文字、图形与色彩，而文字又是最为基础的设计因子。

对于其他专业的学生(在此泛指工业设计、展示设计、环境艺术设计、建筑设计、规划设计、动画设计等专业的学生)来说，在设计作品完成的过程中会有汇报与展示环节，而这些环节一般会有三种表达方式：一本详实精致的方案汇报册、一系列体现专业水准的展板、一个构思巧妙的PPT多媒体演示文稿，如图1-1所示。

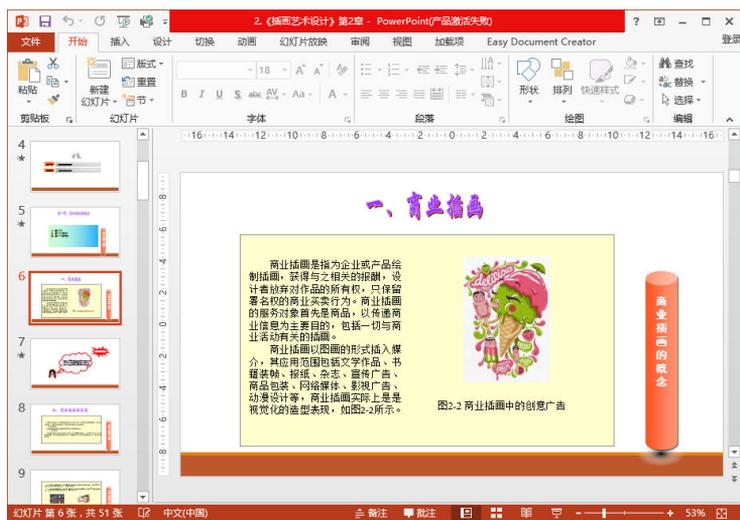

图1-1 项目汇报的PPT多媒体演示文稿

分析：

综上所述，字体与版式设计是教授学生如何将各类级别的文字进行有机设计，挑选图片以及对辅助的色彩进行合理的设计与编排的课程。它不仅富有逻辑地表达了设计中所必须体现的细节与内涵，还能赋予其极强的专业设计感，使学生不再因为散乱的设计元素而感觉一团乱麻。

文字是版面的基本设计因子，有着告知与解释的功能，其在诸多平面

设计中的重要性无须多言。文字的设计在计算机操作平台上似乎显得比以往更为“轻松”，但是当计算机让我们的设计变得多样化时，文字原本深层次的设计便仅限于表面的“形”与“体”，让人误以为使用一种奇特的字体便是“文字的设计”。日本著名平面设计师伊达千代曾指出：“钻研文字，看似会偏离设计这个令人充满想象的词语，但能保证其将成为你设计制作的基础，能大幅地提高作品的质量。请不要被计算机和字体等工具所限制，充分享受自由而又自信的设计乐趣吧。”

文字的设计其实就是所谓的“字体设计(Typography)”，也是本门课程的难点。首先，要对文字进行外形的延伸与内在的探索，把控字体的设计风格。当然，了解现有的印刷字体是必不可少的，至少学生能够清楚有多少种“文字的感觉”已经被设计，这时就需要我们尽可能多地去认识在不同操作系统平台(Windows和Mac OS X)下的各类印刷字体，进而对这些字体进行逻辑分类，清楚何种设计风格的字体能体现复杂的设计感觉或放置在哪类版面中更为合适，如此，在实操中才能得心应手。其次，当解析一个字或一组词时，需要尝试不同的重组、设定带来的视觉感受。当然，在以后的章节中会详细说明“不同重组与设定”的具体规则和手法。

版式设计是本门课程的第二个模块，其中图形是版式设计的三大要素之一，又是文字在视觉感官上的形象表达，所以图形的设定与处理则成为本门课程的重点。图形的设定包括设计与决定：图形设计是需要设计师对现有图形进行进一步处理以期达到版面所需要的效果；图形决定则是指在大量的图形元素中找出与版面相呼应的并能使用的图形。在这里我们所指的版式设计中的“图形”包含了摄影照片和手绘插画，它们共同以拓展文字的广度和深度而存在，并与其相互呼应。

第一节 文字的发展

一、文字的萌芽

在文字出现之前，远古人类曾经历了用实物来标记和传递信息的阶段。那时的人类为了反映客观活动曾经发明了结绳记事的方法(见图1-2)，其在古代的中国与秘鲁印第安人地区都曾出现过。对于结绳记事这一存在的事实在古代文献中就曾有过记载，虽然至今并未发现远古人类的结绳实物，但在考古时发掘的陶罐等器物上，以及大量绘制的网纹图(见图1-3)、绳纹和陶制网坠等实物不仅展现了古代人们结绳结网的生产情景，也为结绳记事作为当时记录事件的一种方式而存在提供了客观依据。

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

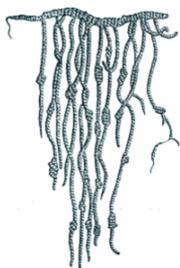

图 1-2 结绳记事

图 1-3 绘制网纹图的陶器

二、文字的诞生

文字的发展是循序渐进的，其基本经历了类文字(图形图符)—形意文字(表意文字)—意音文字(表音文字)的发展阶段。对于这三个阶段而言，只说明了各类文字出现和发展的先后顺序以及彼此的关系，但这种发展阶段中先后顺序的排列并不能够作为判断文字优劣的标准。

在文字诞生之初，曾出现过许多种类似文字的符号(图形符号)，包括刻符(见图 1-4)、岩画(见图 1-5)、文字画以及图画字。这些符号与我们当代文字最大的区别在于无法用言语去复述；相同的地方则是都附带有可以沟通理解与帮助记忆的形象符号。因此，类文字是纯粹利用图形符号当文字使用的一种语言表达和记录手法。

图 1-4 蚌埠双墩遗址出土的刻符(植物、鹿形)

图 1-5 挪威北部的阿尔塔岩画

形意文字，又称“表意文字”(象形文字)。其中，中国古代的甲骨文(见图 1-6)和古埃及的象形文字(见图 1-7)是大家比较熟悉的形意文字。除此以外，它还包括古代美索不达米亚的楔形文字和中美洲的玛雅文字。这些文字古老又自成一派，是世界上公认的四大自源字体。

图 1-6 甲骨文

图 1-7 象形文字

古代美索不达米亚的楔形文字是来自底格里斯河和幼发拉底河流域的古老文字，于公元前3200年左右由苏美尔人发明。楔形文字多数使用削尖的芦苇杆或木棍在潮湿的泥板上书写，经过烘晒后就可以保留下来，也有一部分出现在石头和金属材料上。由于文字书写出来的笔画一头粗一头细，故称之为“楔形文字”（见图1-8），也有人称其为“钉头文字”。

图1-8 楔形文字

经典案例

“玛雅文字”案例赏析

背景介绍：

玛雅文字（见图1-9）是美洲玛雅民族创造的象形文字，盛行于5世纪中叶。玛雅人是美洲唯一留下文字记录的民族，玛雅人也是玛雅文明的创造者。

玛雅文字非常奇妙，它既有象形，也有会意，也有形声，是一种兼有意形和意音功能的文字，是象形文字和声音的联合体。玛雅文字既代表一个整体概念，又有各自独特的发音。

分析：

中部美洲的玛雅文字源于鼎盛一时的玛雅文明，是中部美洲前哥伦比亚时期的文字系统。最早的玛雅文字记载大约是在公元前3世纪，较前三种古老的自源字体出现得最晚。10世纪时，火山爆发与地震灾害使得玛雅文明开始衰退。16世纪时，西班牙殖民者毁灭式的入侵，使得曾经辉煌的文明戛然而止。玛雅文字的刻本在世界上仅存四本，而大多数刻本都遗留在了神殿祭台上，如图1-9所示。

图1-9 玛雅文字

三、文字的成长

漫长的世界历史发展至今，已经被发现进而研究的语言有6 000多种，其中大部分都是口头语言，并未真正形成文字体系。

chapter
01

chapter
02

chapter
03

chapter
04

chapter
05

chapter
06

chapter
07

汉字是世界上使用人数最多的语言文字，也是目前世界上仅存的、发展成熟而又代表高度文化的语素文字。汉字经历了公元前1300年的殷墟甲骨文、大篆、金文、小篆到汉朝的隶书、唐代的楷书(正楷)(见图1-10)等的发展，是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的语言文字。中国历代皆以汉字作为主要的官方文字，故其在古代已经发展到了一定的高度水平，在20世纪前还是日本、朝鲜、越南等国家官方的书面规范文字，如今在很多东南亚国家依然可以看见汉字的身影，如图1-11所示。

图1-10 楷书(颜真卿)

图1-11 日本设计中的汉字

经典案例

“拉丁字母”案例赏析

背景介绍:

拉丁字母，又称为“罗马字母”，受早期基督教、欧洲殖民主义和西方文化的影响成为世界上比较通用的文字体系。正如一位西方学者所说：“我们每天都轻松自如地应用字母，如同我们呼吸空气一样理所当然。我们没有意识到，今天服务于我们的每个字母都是由古老的书写艺术艰难缓慢地一步步发展而来的结果。”

分析:

追溯拉丁字母的成长过程，我们将历史倒回到大约公元前15世纪(青铜器晚期)发现的原始迦南字母；随后公元前1600年被腓尼基字母代替，这是一个由22个表音字形组成的辅音字母系统，也是世界上第一张字母表(见图1-12)；希腊语言的元音非常发达，约公元前800年在腓尼基字母的基础上增添了元音字母，随后在书写方式上也逐渐演变成从左向右，字母的方向也进而发生了颠倒，希腊字母是世界上最早有元音的字母，对希腊文明乃至西方文化影响深远(见图1-13)，早期的希腊字母增至24个；随后希腊在意大利的殖民地演化出传统的伊特拉斯坎字母(见图1-14)，公元前700年罗马人引进希腊字母，形成25个字母并进行了多次调整；随后公元前400年盎格鲁撒克逊人(北欧)接受罗马字母表，新加2个字母后又去掉一个，形成了拉丁字母；最后到1816年威廉·卡斯龙四世的无衬线字体才完全呈现出26个标准的拉丁字母，并沿用至今。

原始迦南字母	腓尼基字母	意义
		b
		g
		d
		h
		w

图 1-12 部分字母对照表

字母	转写	名字	字母	转写	名字	字母	转写	名字
Α	α	alpha	Β	β	beta	Γ	γ	gamma
Δ	δ	delta	Ε	ε	epsilon	Ζ	ζ	zeta
Η	η	eta	Θ	θ	theta	Ι	ι	iota
Κ	κ	kappa	Λ	λ	lambda	Μ	μ	mu
Ν	ν	nu	Ξ	ξ	xi	Ο	ο	omicron
Π	π	pi	Ρ	ρ	rho	Σ	σ	sigma
Τ	τ	tau	Υ	υ	upsilon	Φ	φ	phi
Χ	χ	chi	Ψ	ψ	psi	Ω	ω	omega

图 1-13 部分希腊字母

字母	名字		发音		对应的腓尼基字母	拉丁转写	
	希腊语	古代	现代	古代		现代	古代
Α α	αλφα	Alpha	Alfa	[a]	[a]	𐤀 (Aleph)	B B
Β β	βητα	Beta	Vita	[b]	[v]	𐤁 (Beth)	b v
Γ γ	γαμμα	Gamma	Gama	[g]	[ɣ]	𐤂 (Gimel)	g g, gh, j
Δ δ	δελτα	Delta	Delta	[d]	[ð]	𐤃 (Daleth)	d d, dh
Ε ε	εψιλον	Epsilon	Epsilon	[e]	[e]	𐤄 (He)	e e
Ζ ζ	ζητα	Zeta	Zita	[dz, zd]	[z]	𐤅 (Zayin)	z z
Η η	ητα	Eta	Ita	ɛ:]	[i]	𐤆 (Heth)	A i
Θ θ	θητα	Theta	Thita	[tʰ]	[θ]	𐤇 (Teth)	th th
Ι ι	ιωτα	Iota	Iota	[i]	[i]	𐤈 (Yodh)	i i
Κ κ	καππα	Kappa	Kapa	[k]	[k]	𐤉 (Kaph)	k k

图 1-14 部分伊特拉斯坎字母表

拓展阅读

本门课程中所学习的文字设计主要是汉字和拉丁字母，这两种文字体系无论是从广度还是深度上，都比其他语言文字在使用与设计方面更加实用。

第二节 字体设计的趋势

一、文字情感化

时常听到客户在审查设计方案时说：“怎么感觉这些字都没有设计啊？”或是“这字体设计得也太简单了些吧！”汇报交流中为什么设计师自我感觉出彩的设计作品客户却视而不见呢？原因很简单，这是因为你的设计没有达到客户的期望值，一直强调的“感觉”“眼缘”在你的设计中没有被表达出来，文字设计的感受和思路与设计内容不相符合，没有为内容做情感上的升华，而仅仅只是为了“字体”设计而设计。

文字经历种种演变，终于从一个象形的符号进化成各种标准字体，这些标准字体长时间地承载了信息交流与知识传播的基本功能。现代字体设计的精髓在于使受众能“倾听文字的声音”，但如何理解这其中的精髓呢？因为声音是抑扬顿挫的，说的一个字或一组词都带有丰富的情感和语调，这就要求在文字设计中将这种口语化的情感转化成为设计因子，使抑扬顿挫的声调起伏视觉化，经过“起伏式的变化”将阅读者的身心感受与文字设计中的情感化统一，并巧妙地将其设计到文字的外形、结

chapter 01

chapter 02

chapter 03

chapter 04

chapter 05

chapter 06

chapter 07

构甚至小小的一个笔画中去。文字情感化设计是现代设计发展的必然趋势。文字情感化设计的融入，往往最能在一个字或一组词上体现出来。

汉字由于本身就是高度发达的表意文字系统，单个字位代表一个或几个语意，因此，在针对汉字的设计中无论是单独一个字或一组词，设计师都必须先考虑单体字符本身的内涵和外形，再结合设计项目进行相应的情感化设计，这既是汉字设计的特点也是设计的难点。对于初学者来说，经常会习惯性回避汉字部分的设计，进而加入大量的拉丁字母，本以为这种“设计”更国际化，殊不知“越是民族的，越是世界的”。纵观日本诸多设计大师的作品，不难发现经典的日本元素无处不在（见图1-15），想必大家就能够明白“民族的才是世界的”这句话的含义了吧！

拉丁字母的设计则不同，因为拉丁字母是全音素文字，单独的字母只有读音不附带语意，只有组合在一起的单词才真正具备语意。因此，拉丁字母情感化的设计可以分成两种设计手法：一是不考虑语意进行视觉形象上的情感化设计，这种设计手法主要针对单独的拉丁字母，更多地专注于情感化设计的视觉效果；二是要考虑单词组合后整体的语意来进行视觉形象上的情感化设计，但基本元素（字母）能够跟随整体进行视觉转换。所以特别是对初学者而言，拉丁字母在设计上确实要比汉字设计的限制少得多，如图1-16所示。

图1-15 日本设计师原研哉的设计作品

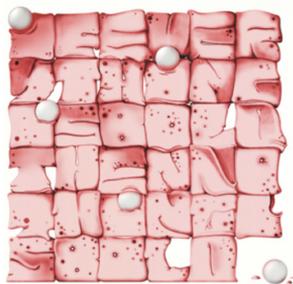

图1-16 拉丁字母的设计

知识链接

文字情感化设计比较适合于字符数较少的设计项目，如设计因子较少而手法多样的标志、封面等，不仅可以丰富其层次效果，而且情感化的融入还能使其体现一个企业或表达一个品牌的文化。此外，文字情感化设计也能让封面像人的表情一样，使鲜活的内容跃然纸上。

二、信息易读化

不知大家有没有一种感受，就是阅读大段大段的文字时很容易串行？当然，其中包括有时不太感兴趣但是有必要去了解的纯理论书籍。视疲劳是受众经常能感受到的，“串行”就是其最典型的生理表现，之所以会有这种感受是因为视线长时间接触过于统一的段落文字而形成的物理情绪。当然，有些非常正式的文书是不宜设计

得过于花哨的。如电子产品的说明书，其文字中的重点部分可以用一些简洁的设计手法来引起受众的注意并增强记忆，也方便在下次查阅时能快速准确地找到而不是逐行逐句地寻找。在Word软件中都有简单的标注重点文字的手段，在专业设计软件的支持下，设计师更应该注重信息易读化的设计。

在这里所说的“信息易读化”，并非单纯的字体识别性问题，“信息易读化”的关键在于使“有层次的文字信息”易于传达。易读化的“易”是方便、容易，“读”是更多地关注视觉上“有层次”的注意力和思想上“有重点”的理解力。因此，易读化设计更加适合在文字段落中进行。针对不同层级的标题与相对应的内容，是使用汉字还是拉丁字母在这种设计中没有太多本质上的区别，唯一不同的就是大段大段的拉丁字母不太适合纵向排列，容易在视觉上产生颠三倒四的不良效果。

拓展阅读

文字情感化设计注重“起伏式的变化”，属于一种水平状态下的相互连续的设计思路，很像平时绘制出来的有高有低的波浪线，而信息易读化设计则是“大统一的概念”，着重表达垂直纵向的树状形设计理念，用以体现上下级别的关系。文字情感化和信息易读化的具体设计方法将在之后的章节中进行详细讲解。

综合案例解析：文字与设计的结合

方案设计说明：

文字设计意为对文字按视觉设计规律加以整体上的精心安排。文字设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。在进行文字设计时，必须要对它的历史和演变过程有个大概的了解。

尽管世界各国的历史有长有短，文字的形式也不尽相同，但世界文字在历经悠久的历史之后，逐步形成了代表当今世界文字体系的两大体系结构：代表华夏文化的汉字体系和象征西方文明的拉丁字母体系。汉字和拉丁字母都起源于图形符号，各自经过几千年的演化发展，最终形成了各具特色的文字体系。

分析：

引用温迪·瑞奇蒙德的设计观点：“平面设计师的作用就是作为译者，将信息放入可以让人们更好地理解内容的视觉形式中。如果你真想附加价值于你的信息中，就要确定它是否经过精心的设计。不是把它设计得更漂亮，而是要设计得更加易懂。”文字与设计的关系亦是如此。当文字的多样性可以独立于语言意义之外而得到欣赏时，每一个字符就成了从语言环境中可以提取的视觉符号。

文字是我们无时无刻都能感知到的语言符号。从受众的角度去看文字与设计，都会或多或少地留下各种视觉感受。好的设计作品在文字与设计上均能恰如其分地表

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07

达图形要素朦胧的内涵，完成准确传达信息的基本功能。同时文字设计本身还能体现出强烈的情感和力量。从设计师角度去认知文字与设计，需要真正仔细研究文字的外部形态，延伸拓展字体的内部结构，在文字的成长及发展过程中体会不断变化着的字体形式。虽然当初很多字体的出现是为了更方便地沟通与传播，“设计”的初衷不同于现代的“设计”，但是从罗马体、经典的哥特体到装饰味极浓的巴洛克字体，以及中国的大篆、小篆、隶书、楷书，在各个国家的文化变迁中都衍生出了属于那个时代的“文字设计”。随着当今计算机与软件的高度发展，设计师能更便捷地完成意象中的设计方案，但要注意别被这些电子工具所束缚，纯手绘的文字设计也许能带给你意想不到视觉感受，如图1-17所示。

图1-17 纯手绘的文字设计

文字设计更注重的是“字体”的设计，这是因为不同的字体可以赋予受众不同的视觉感受。而恰如其分的字体设计，简单地说就是字体(设计或选择)的感觉要符合设计所营造的气氛。

本章小结

本章共分为两节：第一节按照文字萌芽、诞生和成长的发展顺序，详细地说明了远古文明在各个年代创造出来的文字体系；第二节则表达了文字设计的趋势，其中包括文字情感化和信息易读化，这一节是本章的创新点。

教学检测

一、填空题

1. 文字的发展是循序渐进的，其基本经历了_____、_____、_____的发展阶段。
2. 在文字诞生之初，曾出现过许多种类似文字的符号(图形符号)，包括_____、_____、_____以及图画字。

3. 文字经历种种演变，终于从一个象形的_____进化成各种标准_____。

二、选择题

1. ()是目前世界上仅存的、发展成熟和代表高度文化的语素文字。

- A. 汉字
- B. 拉丁字母
- C. 罗马字
- D. 希腊文字

2. ()为世界上比较通用的文字体系。

- A. 汉字
- B. 拉丁字母
- C. 罗马字
- D. 希腊文字

三、问答题

1. 简述文字的发展史。
2. 文字是怎样诞生的？
3. 简述文字的情感表达关系。

chapter
01

chapter
02

chapter
03

chapter
04

chapter
05

chapter
06

chapter
07