

第 1 章

字体设计的发展及风格特点

1.1 字体设计的发展趋势

1.1.1 何为文字

字体作为视觉传达的重要表现手段，在功能上承载着丰富的信息元素，成为我们日常生活的一部分，每个时期都有时代特征明显的字体，它应用在我们生活的方方面面，包括海报、标志、书籍封面等，甚至个人签名也有专业的设计顾问为你提供服务，字体设计的最终目的是传情达意，是基于一定背景基础之上的文字视觉表达，字体能够在视觉传播中起到很好的信息沟通作用。学习字体设计，首先要对文字的历史有一个系统的了解，可以使我们进一步明确现代字体设计的发展方向。

人类为什么会发明文字？文字的产生是出于人类为了记录自己的思想、活动、成就，当单一的图画无法满足人们记录语言和进一步的沟通与交流时，人类便创造了文字，进而逐步发展为不同的文字体系和传播手段。可以说，文字的演变和发展过程几乎就是整个平面设计发展的全过程，如图 1-1、图 1-2 和图 1-3 所示。

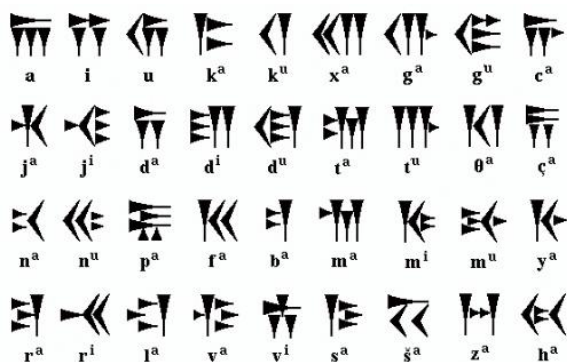

图 1-1 楔形文字

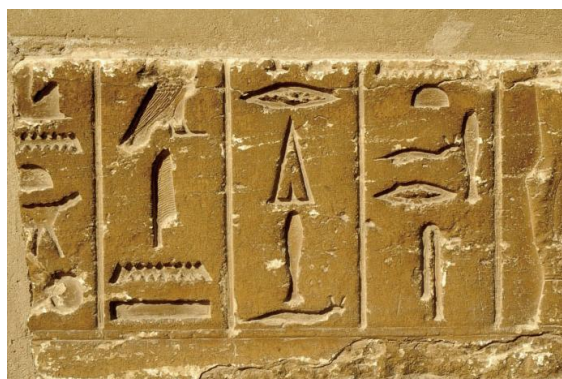

图 1-2 古埃及象形字

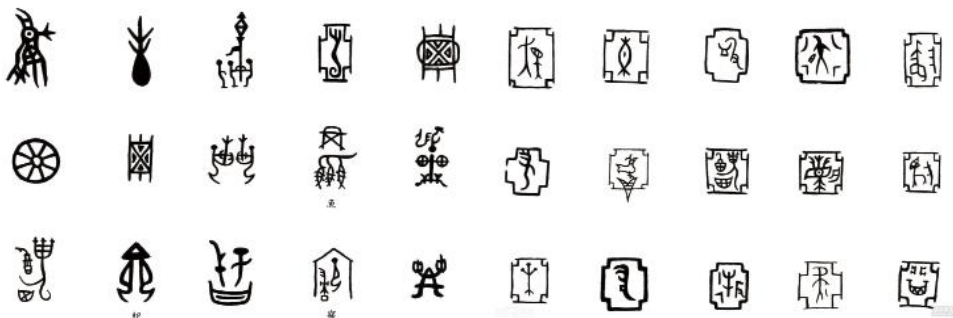

图 1-3 象形文字

1.1.2 字体设计的由来和发展

文字是语言的载体，是人们进行书写时所表现词语的一种符号。语言是传达思想感情的媒介，文字是记录语言的符号，前者表现于“音”，后者表现在“形”，“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素。文字与语言及思维互相联系，人们进行实践活动，经过思维，取得一定认识的成果，形成概念。如图 1-4 所示，文字不仅在乎形，也在乎给人视觉上的优美感觉，这种追求美感的文字按视觉艺术设计规律加以整体的精心安排，广泛应用在各门类的视觉传播体系中，其演变与社会形态、生产方式和审美标准的变化有着密切的关系，并时刻反映人类的思想意识和情感。

图 1-4 文字在画面中起到的装饰作用

如今已知最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，最早的汉字雏形则是在我国山东大汶口文化遗址出土的灰陶尊上的象形符号。前者由古希腊人引进后，在视觉上演化出更为美好和谐的形式，并极大地发展了字母的使用功能。古罗马人在文化上继承了希腊文明，并将希腊字母完善为拉丁字母体系，这一体系的建立使得字体发展史上出现了以罗马字体为代表的早期字体设计。如今，在建筑、书籍装帧、标志设计、招贴设计等领域中被广泛应用，我们依然能领略到罗马字体那统一而又富有变化的设计魅力。象形文字具有典型的形象化、表意性、象征性的文字符号特点。在现当代的艺术创作中，象形文字给

设计者和艺术家带来无限的创作灵感，艺术家可以通过象形文字艺术的学习，表达出更具有崭新精神面貌的视觉艺术。

图 1-5 2008 年北京奥运会体育图标

如图 1-5 所示，北京 2008 年奥运会体育图标以篆字笔画为基本形式，融合了中国古代甲骨文、金文等文字的象形意趣和现代图形的简化特征，符合体育图标易识别、易记忆、易使用的要求。强烈的黑白对比效果的巧妙运用，使北京奥运会体育图标显示出了鲜明的运动特征、优雅的运动美感和丰富的文化内涵，达到了“形”与“意”的和谐与统一。

在以后漫长的历史进程中，各种不同风格的字体伴随着不同时期的文化、经济特征应运而生。印刷技术的发明和欧洲文艺复兴运动，除了对文学、美术等方面产生了极大的影响外，在字体设计上也开始讲求艺术效果与科学技术的结合。工业革命后，印刷技术的发展为字体设计的多样化提供了条件。由英国人发明的黑体字在字体设计的形、比例、量感和装饰上做出了新的探索，如塞尔古典字体、凯尔特字体、哥特字体等。

现代字体设计理论的确立，则得益于 19 世纪 30 年代在英国产生的“工艺美术运动”和 20 世纪初具有国际性的“新美术运动”。工艺美术运动的代表理论认为：艺术要与技术相结合，强调实用主义，向自然学习，为大众做设计。正是这些理念的影响，使得现代建筑、工业设计、图形设计等创造出有声有色的新的设计风格来。提到现代设计艺术，不得不提到 1919 年在德国魏玛成立的包豪斯设计学院，包豪斯对设计教育最大的贡献是基础课，并使字体设计成为平面设计课程，并作为包豪斯重点基本课程。

相对于拉丁字母体系，古往今来，汉字演化的发展脉络同样深厚久远。有学者认为，它的产生可以追溯到商代及周初青铜器铭文中的图形文字，至今已有 3000 多年的历史，其间经历了春秋战国以鸟虫为代表的金文字体，秦汉以后的大篆、小篆，宋元明清的宋体雕版印刷字体及 20 世纪的现代字体设计。但由于种种原因，上世纪 80 年代以前，我国字体设计概念一直存在许多模糊的概念，甚至人们认为字体设计就是简单的变体美术字，后来，随着包豪斯三大构成理论及其他现代设计理念的引入，我国教育界，设计界开始启用现代平面设计观念来重新审视字体设计的教育。上世纪 90 年代初，许多高等院校设立了“视觉传达设计”专业或研究方向，以前的“美术字”课程也改成了“字体设计”或“文字设计”，这是在文字应用研究中展现出来的一种积极的变化，由单纯的技法训练改为设计基础的训练和设计思维的培养。如图 1-6 所示，大家都在探讨文字应用在科学技术时代下的艺术表现规律，字体设计的概念也逐步的清晰明朗，字体对于视觉传达设计是非常重要的，字体设计不仅需要准确、迅速、舒适、独特的传达信息，同时也应当唤起人们对新的视觉样式的感受认知。我们不仅仅要依据现代设计观念来反映时代文化特征，更要逐步探索和发展字体设计与民族文化的大融合，如图 1-7、图 1-8 和图 1-9 所示。

图 1-6 北师大说文小篆

图 1-7 成熟规范化的藏文

图 1-8 具有藏文特色的汉字设计

图 1-9 中西合璧的字体设计

1.2 汉字的发展及风格特点

1.2.1 汉字的起源与中国书法

关于汉字的起源，历来的说法与研究结果颇丰却又不尽一致，从结绳记事及仓颉造字之说，后在仰韶、双墩、半坡、大汶口、吴城等地发现的大量原始陶器图案，文字及刻画，从这些原始文字及符号中能够看出，这些符号尚不能完全作为表意性文字，但它们在人们的生产生活及交流的不断发展中，

一部分逐渐演变为记录语言的文字，为汉字系统的形成和发展起了决定性的作用，且这些符号的出现比殷商时期的甲骨文要早 3000 多年的时间。这些史前的原始符号在汉字的发展史上有着重要的启蒙作用，如图 1-10 和图 1-11 所示。

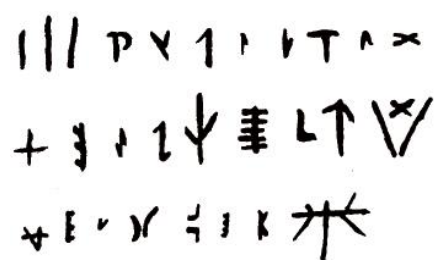

图 1-10 半坡遗址所出土的陶文符号

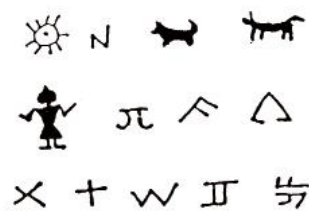

图 1-11 甘肃辛店出土的陶文符号

对于中国文字的研究，不得不提及的一种古文字是我国西藏东部及云南省北部的少数民族纳西族仍在使用的文字——东巴文。东巴文是一种原始的图画象形文字，是书写纳西族百科全书《东巴经》的文字，如图 1-12 和图 1-13 所示，主要用于东巴教的宗教仪式，只在东巴教徒之间世代相传，纳西话叫“思究鲁究”，意为“木迹石迹”，见木画木，见石画石。东巴文是一种兼备表意和表音成分的象形文字。其文字形态更接近图画文字，甚至比甲骨文的形态还要原始，属于文字起源的早期形态，但亦能完整纪录典藏。

图 1-12 纳西族文献《东巴经》

图 1-13 《东巴经》内页

现存的东巴文字有 1400 多个，这些字词已然能够表达当时人们记录语言时的情感，不仅能写诗亦能作文。东巴文被中外的专家学者们誉为文字的“活化石”，如图 1-14 和图 1-15 所示。

夏天 summer 夏		灰 dust ほこり	
秋天 autumn 秋		沙 sand 砂	
冬天 winter 冬		石 stone いし	
下方 under かほう		石头裂开 stone cracking 石割れ	
地 land 大地		雨 rain あめ	
秧田 rice seedling field 苗代田		火 fire ひ	

图 1-14 东巴文及释义

图 1-15 东巴文书写的牌匾

在中国还有一种字体形式——女书，如图 1-16 至图 1-18 所示，它是世界上唯一的女性文字，起源于中国南部湖南省的江永县，之所以称为女书，是因为最早只有在女人中间传播使用，字体设计造型部分来自于简单的汉字，而且做了许多简化和改造，笔画简化成点、直线和弧线 3 种样式，它秀丽娟细，造型奇特，古意盎然，也被称为“蚊形字”，是中国文字发展史中的奇葩。

图 1-16 女书书法作品欣赏 1

图 1-17 女书书法作品欣赏 2

图 1-18 女书字体在工艺品上的应用

中国汉字这一极具传统图形美的艺术形式经过上千年的锤炼，所派生出的书法艺术、篆刻、绘画等有着更广泛的艺术感染力，对于汉字历史的研究，不得不对华夏文化的骄傲——书法艺术加以研究和了解。在我国书法艺术的发展长河中，我们祖先创造了篆书、隶书、楷书、行书、草书等诸多书体，在书法领域，人们把“字体”称为“书体”，这些书体形体上由繁到简，书写技巧不尽相同，这些书体的出现，亦是汉字演变的结果。

中国书法艺术是一种特殊的造型艺术，在各时期书者的书写过程中，书法已然形成了自己一整套的理论体系与造型规律，“知白守黑”、“求工于一笔之内，寄情于点画之间”。从结字、章法、笔法、

墨法、气韵等方面可见其森严的法度及变化无穷的奥妙。

1. 篆书

在古文中,“篆”的本义是车子轮毂上的花纹,篆书的应用时间大致是从公元前14世纪到公元前3世纪末,篆书的种类繁多,分为大篆和小篆,其中甲骨文,金文,石鼓文属于大篆;小篆即秦篆,是秦统一中国后,为使文字规范化而形成的一种书体。

甲骨文:甲骨文是殷商时期祭祀的占卜记事文字,因其载体是龟甲和兽骨而得名。甲骨文的点横撇捺,疏密结构,用今天的眼光去看,甲骨文已经具备了书法用笔、结体、章法的三要素,孕育着书法艺术的美,很值得后世去欣赏与品味。甲骨文可以说是中国最早有着森严的章法的完善的文字系统,甲骨文的出现拉开了中国书法产生和演变的序幕,如图1-19和图1-20所示。

图 1-19 刻在兽骨上的甲骨文

图 1-20 刻在龟甲上的甲骨文

金文:也称钟鼎文,是根据其文字所留存的材质而命名的。因古代在祀典、赐名、诏书记录事件或活动时需将铭文刻在钟鼎、礼器、农具、兵器或其他日常用器上而得名。金文笔画饱满圆润,流畅整齐,风格端庄沉稳,古朴厚重,和甲骨文相比,有时在字形上更具象形意味,且有肥笔,变化更为多样和丰富,是中国文字的书写自觉追求艺术美的开始,如图1-21和图1-22所示。

图 1-21 毛公鼎及释文

图 1-22 商代金文象形文字龙

石鼓文：唐代初年在天兴县（今陕西省凤翔县）发现了十个石碣，样子有些像鼓，遂名“石鼓”。石鼓文又名“籀文大篆”，是现存最早的石刻文字，其中能辨认的文字大约有三百来个。这些石鼓现存于北京故宫博物院。如图 1-23 所示，从书写角度来看，石鼓文具备典型的秦风风格，结体方正均匀，舒展大方，线条饱满圆润，笔意浓厚绵长。在章法上应规入矩，纵横有列，各方面都达到很高的技巧和艺术水准。

图 1-23 石鼓文

小篆：秦始皇统一六国后，为了使文字规范化，所厘定的统一规范文字就是小篆。如图 1-24 所示为其代表人物，秦国丞相李斯。小篆的出现结束了“言语异声，文字异形”的现状，对文字的统一起了很大的促进作用。小篆字型长方，笔画瘦劲，婉转曲折，结构对称，富于变化，上紧下松，比比藏锋，圆转流畅。完全脱离了图画文字，成为整齐协调，基本形为长方形的方块字，这是中国书法艺术史上的一个创造，是一种新的书体美的确立，如图 1-25 所示。

图 1-24 秦 李斯像

图 1-25 峰山刻石全本

鸟虫书：此外，在秦国时代，还有一种较为特殊的字体不得不提及，它们有的以鸟装饰，有的以虫装饰，有的以鱼装饰。秦始皇时代把这种文字叫做“虫书”，后成为“鸟虫书”，如图1-26所示，《说文解字·叙》云：“及亡新居摄，时有六书，其六曰鸟虫书”。虫书形体瘦长，形或似鸟、似虫，线条回环盘曲，装饰性极强，多用于书写幡帜上，取其吉祥之意，鸟虫书的美化特征，寄托着人们对美的追求及对事物的美好愿望。

图 1-26 鸟虫书书法字体

2. 隶书

秦以后由于文字越来越普及，运用的范围和频率也越来越高，人们追求文字书写的便利已成了不可抗拒的，所以几乎在同时也产生了书写更为方便的另一种书体——隶书。它在秦代开始形成，西汉中后期发展成熟，故隶书分为“秦隶”（也叫“古隶”）和“汉隶”（也叫“今隶”）。在汉代这一书法艺术发展辉煌的大背景下，汉隶上承前代隶书之规则，下启魏晋南北朝及隋唐书法之风范。我国两汉隶书尤以东汉诸碑为其大成之作，如《石门颂》、如图1-27所示的《乙瑛碑》、《西狭颂》、如图1-28所示的《史晨碑》、《曹全碑》、如图1-29所示的《张迁碑》、《西岳华山庙碑》等，都是垂范千古的杰作，皆是后世学书之人习隶的楷模。这种书写越来越便利的字体被后人在书法和设计中广为沿用，如图1-30所示。

图 1-27 东汉《乙瑛碑》

图 1-28 东汉《史晨碑》

图 1-29 东汉《张迁碑》

图 1-30 标识中应用隶书别具一格

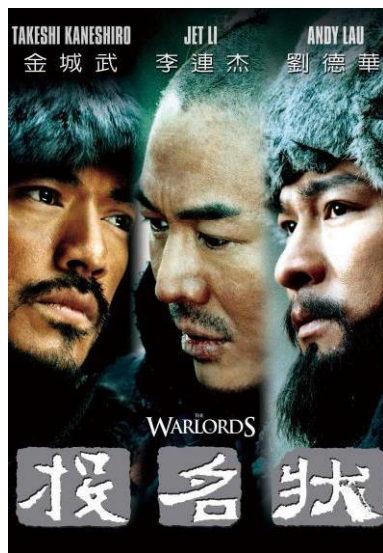

图 1-31 隶书在电影海报中的应用

如图 1-31 所示,《投名状》海报标题用的是隶书原型,隶书所特有的庄严凝重气质将这样一部有些悲情色彩的历史大戏渲染得恰到好处。

3. 楷书

楷书大约形成于西汉,盛行于魏晋以后,又名“正书”,包括小楷、魏碑和唐楷。楷书由隶书演变而来,减省了隶书用笔的波磔,变成了以提按为主导,夸张笔画两端与强调折点的笔法,形体方正,笔画平直,有严谨的结体法度和丰富多变的点画形态。已知最早的楷书作品是三国时魏国书法家钟繇(如图 1-32 所示)所写的《宣示表》,如图 1-33 所示,而真正把古朴的楷书变得形体更加优美的是继承了钟繇楷法的东晋书法家王羲之,如图 1-34 所示,他所书的楷书有《黄庭经》、《乐毅论》(如图 1-35 所示),是历来被书家们推崇和临习的传世之作。

图 1-32 魏 钟繇像

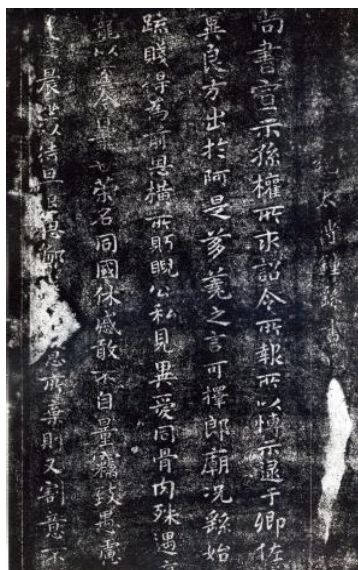

图 1-33 《宣示表》

楷书一直被认为是汉字的正宗书法,保持着正统的地位,被视为汉字的标准字体沿袭后世。到了宋代,由于印刷术的发明,在楷书的基础上又逐渐形成了一种专供印刷用的大小一致,粗细均匀的字体,后来称为宋体。