

字体 设计

TYPOGRAPHY
DESIGN

李晓玲 主编
孙东阳 周婧 龚雯莉 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CONTENTS 目录

CHAPTER 1

文字概述

本章主要对文字的诞生、文字的历史、文字的种类、文字的功能进行介绍。通过本章节的学习，可以了解文字的基本相关知识。

1.1 字体设计课的教与学	8
1.1.1 字体设计的教授方法	8
1.1.2 字体设计的学习方法	9
1.2 文字的诞生	10
1.2.1 结绳记事	10
1.2.2 仓颉造字	10
1.3 古老的文字	11
1.3.1 原始刻符	11
1.3.2 甲骨文	12
1.3.3 美索不达米亚楔形文字	13
1.3.4 玛雅文字	13
1.3.5 古埃及象形文字	14
1.3.6 东巴象形文字	15
1.4 文字的种类	16
1.4.1 象形文字	16
1.4.2 拼音文字	17
1.5 文字的功能	18
1.5.1 信息交流与知识传播	18
1.5.2 文化传承与象征	18
1.5.3 形象符号与视觉吸引	18
教学实例	19
课后练习	21

CHAPTER 2

文字演进及特点

本章主要对汉字的演进及各阶段的特点、汉字的构字及组字方法、老百姓“创作”的文字、拼音文字的演进及各阶段特点进行介绍。通过本章节的学习，帮助读者了解文字的演进过程与文字特点。

2.1 汉字的演进及各阶段的特点	24
2.1.1 书刻字	24
2.1.2 印刷字	29
2.2 汉字的构字及组字方法	31
2.2.1 象形	31
2.2.2 指事	31
2.2.3 会意	31
2.2.4 形声	32
2.2.5 形音意合	32
2.2.6 共用笔画	33
2.3 老百姓“创作”的文字	34
2.3.1 秋胡妻创蚕虫书	34
2.3.2 蔡邕创飞白书	35
2.3.3 剪纸字	35

CHAPTER 3

字体设计原则与要求

本章主要对文字设计的基本原则、汉字设计的基本要求、拼音文字设计的基本要求进行介绍。通过本章节的学习，帮助读者了解文字设计的原则与要求，以设计出好的文字形象。

2.3.4 刺绣字	36
2.3.5 即兴字	36
2.4 拼音文字的演进及各阶段特点	37
2.4.1 拉丁字母的形成	37
2.4.2 罗马铭刻体	37
2.4.3 小写字母的形成	38
2.4.4 印刷体的形成	39
2.4.5 现代字体的发展	40
2.4.6 文字的图形化趋势	41
 教学实例	 43
课后练习	45

3.1 字体的分类	48
3.2 文字设计的基本原则	49
3.2.1 可读性	49
3.2.2 图形性	49
3.2.3 整体性	50
3.2.4 意象性	50
3.2.5 独特性	51
3.2.6 艺术性	52
3.3 汉字设计的基本要求	53
3.3.1 笔画规范	53
3.3.2 结构严谨	55
3.3.3 间距与行距	57
3.3.4 字符宽度	58
3.3.5 基线格	58
3.3.6 字族与字磅变化	58
3.4 拼音文字设计的基本要求	59
3.4.1 笔画特征	59
3.4.2 结构特征	60
 教学实例	 61
课后练习	63

CHAPTER 4

字体形态创意设计

本章主要对笔形变异、删繁就简、因形共用、移花接木、虚实相宜、空间追求、装饰美化、真材实料、恣意挥洒、创意无条码进行介绍。通过本章节的学习，帮助读者对文字形态创意设计有更多了解。

4.1 笔形变异	66
4.2 删繁就简	67
4.3 因形共用	68
4.4 移花接木	69
4.5 虚实相宜	70
4.6 空间追求	71
4.7 装饰美化	72
4.8 真材实料	73
4.9 恣意挥洒	74
4.10 创意无条码	75
 教学实例	
课后练习	77 79

CHAPTER 5

文字意向表现

本章主要对“意象”的理解、文字本意表现、文化意象表现、行业属性表现、个人意趣表现、符号意象表现、色彩意象表现进行介绍。通过本章节的学习，帮助读者对文字意象表现进行理解。

5.1 “意象”的理解	82
5.2 文字本意表现	82
5.3 文化意象表现	84
5.3.1 文化身份的体现	85
5.3.2 区域文化的体现	87
5.3.3 时代文化的体现	88
5.3.4 流行文化的体现	91
5.4 行业属性表现	92
5.5 个人意趣表现	93
5.6 符号意象表现	95
5.7 色彩意象表现	97
 教学实例	
课后练习	99 101

CHAPTER 6 文字版式的突破

本章主要对文字编排的基本要求、栅格式设计、章法的突破进行介绍。通过本章节的知识点讲解，使读者对文字编排方面的认识得到提升与创新。

6.1 文字编排的基本要求	104
6.1.1 阅读性	104
6.1.2 顺序性	105
6.1.3 愉悦性	106
6.1.4 创新性	107
6.2 网格设计	108
6.2.1 网格系统与内容	108
6.2.2 比率与数列	110
6.2.3 网格系统与阅读	112
6.2.4 版式的统一与变化	113
6.3 章法的突破	114
6.3.1 文字编排的图形化	114
6.3.2 空间编排	116

6.3.3 动态编排	117
6.3.4 溢血编排	118
教学实例	119
课后练习	121

CHAPTER 7 字体设计应用与赏析

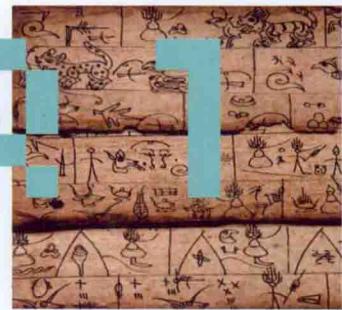
本章主要对文字设计流程、标识字体设计、包装字体设计、海报字体设计、书籍字体设计、杂志字体设计、户外广告字体设计、网站字体设计进行介绍。通过本章节的学习，帮助读者了解字体设计在生活中的广泛应用。

7.1 字体设计流程	124
7.2 标识字体设计	126
7.3 包装字体设计	128
7.3.1 广告性字体的设计	129
7.3.2 说明性字体的设计	130
7.4 海报字体设计	131
7.4.1 标题性字体的设计	131
7.4.2 说明性字体的设计	132
7.4.3 图形性字体的设计	132
7.5 书籍字体设计	133
7.6 杂志字体设计	136
7.7 户外广告字体设计	137
7.8 网站字体设计	138
7.8.1 网站静态字体设计	138
7.8.2 网站动态字体设计	139
教学实例	140
课后练习	142

CHAPTER

文字概述

本章主要对文字的诞生、文字的历史、文字的种类、文字的功能进行介绍。通过本章节的学习，可以了解文字的基本相关知识。

课题概述

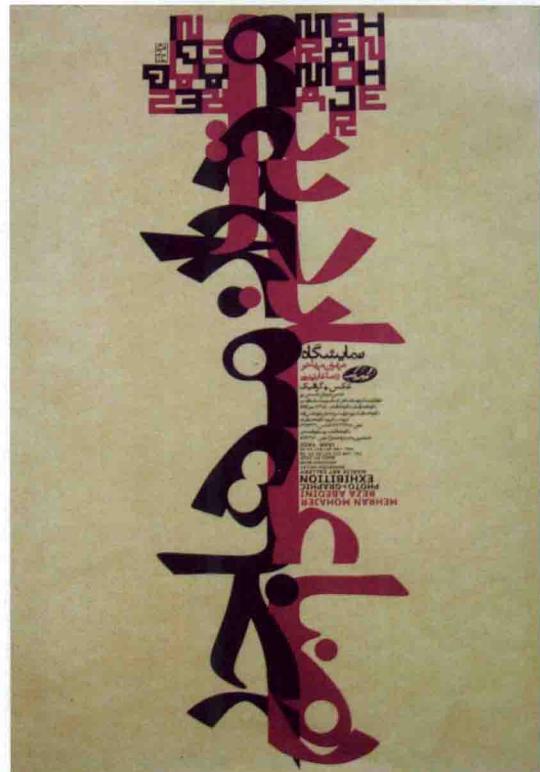
本章主要介绍文字的诞生，文字的基本概念以及几种古老文字。其中，重点介绍原始刻符、甲骨文、楔形文字、古埃及象形文字、玛雅文字和东巴文字。

教学目标

通过对文字基本概念和几种古老文字的介绍，让学生认识到文字的原始意义及共同特征，从而确立“文字即图形”的基本意识。

章节重点

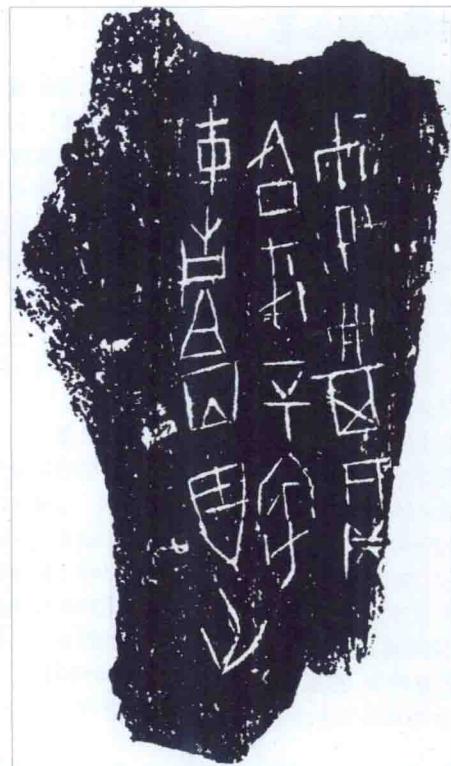
了解文字的基本概念，明确文字的原始意义，并认真体会古老文字的不同特点。

取像鳥跡始作文字
辨治百官領理萬事

倉頡

行立門矣少于山
又如采木立身中
士干网土角火昌
也而之止占亞
哉多也而苗司永
矣土网土昌丘下
予五十九三中
矣人一ノ口早从
彑内才口夕由不
从食口父牛口巴

1.1 字体设计课的教与学

文字是人类传播信息的重要媒介之一。自文字发明并成为传播信息的工具以来，人类就在不断地寻求使文字的传播功能更为宽广的途径。文字最早是刻在龟甲上的甲骨文，也利用动物的表皮、竹简、石碑、铜器、陶瓷等载体，在文化艺术高度发展的当代，文字的应用更为广泛。由于文化历史发展的不同，各国有着各种不同的文字，大体上可分为两类：一类是字形基本相同，每字均有独立意义的象形文字；一类是字母本身无意义，要依靠字母连接成文的拼音文字。

在各类平面设计中，文字设计占有相当重要的地位。文字设计就是通过不同的字体造型、文字的排列组合，将文字的传播功能与审美相结合，从而增强文字的视觉传达效果，提高设计的诉求力，赋予设计的审美价值。好的

文字设计是最直接、最明了、最迅速的信息载体。

字体设计课的教与学包括教师的方法即“教授法”，以及学生的方法即“学习方法”。只有教授方法与学习方法达到统一，才能有针对性、可行性地实现预期目的。在这样的教学过程中，教授法需处于主导地位，具有学习的引导性。

1.1.1 字体设计的教授方法

字体设计是一门实践性很强的课程，该课程的目的是使学生掌握字体的设计原则，以最合理、简洁、朴实的手法去表现文字形式的最佳效果。在现代设计观念的指导下，依托现代社会高度发展的科学技术和多元化的时代精神的影响，引导学生设计出反映当代特征的字体。

如今字体设计的内涵具体表现为

强调以信息传播为主导功能的研究，同时也是将视觉要素的构成形式作为主要的表现手段，并且成为具有鲜明个性的视觉识别形象。教师在教授字体设计的学习方法时，需要从以下几个方面进行字体设计的教学安排。

- 首先要了解不同学生的基础及专业特色，提升不同的学生的基础能力，同时要加强学生想象与思维能力的训练，提高他们的创新意识。

- 字体设计是重要而又基础的设计训练手段之一，教师需要通过大量的字体设计练习，使学生掌握印刷字体的基本特点，对字体有更多更深刻的理解。

- 依据字体设计的基本原则与方法，教师在指导学生进行字体设计时，加强学生手绘设计与电脑设计的操作能力，使学生能多角度、全方位地进行字体创新设计。

图1 字体设计教授流程图

4. 在字体设计的学习过程中, 让学生多欣赏优秀的字体设计作品, 对作品进行深刻剖析与点评, 以加强学生对字体形式的审美与认知能力。

教授字体设计的历史发展与风格变迁, 为当今的字体设计提供丰富的灵感; 讲解字体设计的原则和实践需进行想象思维的训练, 并对学生的思想思维进行培养; 指导学生进行文字组合设计, 并正确掌握字体设计在平面设计中的运用。以上这些都是在教授字体设计过程中, 教师应该让学生掌握的字体设计要点。

1.1.2 字体设计的学习方法

学生在学习字体设计的过程中, 围绕字体的设计主张进行有目的性的学习, 通过教师的指导以及自主的学习意识, 较好地掌握字体设计的要点, 在结构的安排与线条的搭配上, 协调笔画之间、字与字之间的关系,

强调整节奏与韵律, 创造出更具表现力与感染力的文字, 把内容准确、鲜明地传达给人们。掌握良好的学习方法, 可从以下几个方面进行字体设计的学习。

1. 掌握理论知识是学习字体设计的基础。字体设计课程要求学生了解字体分类、特性, 研究不同的字体在结构、笔画的书写规则等方面的相关知识。

2. 在学习理论知识的基础之上, 学生对实际字体设计进行探究或操作, 对字体设计理论知识进行深化并检验其真理性, 其中包括对成功字体设计案例的探究以及实践应用操作, 以提高自己的字体设计水平, 见图 2~图 4。

3. 进入计算机时代以来, 计算机逐步成为设计领域主要的表现与制作工具。字体设计出现了许多新的表现形式, 利用电脑的各种图形处理功能, 对字体的边缘、肌理进行种种处理, 对字体进行组合, 使之产生一些

全新的视觉效果, 使字体在图形化方面有更好的发展。

除了以上的学习方法, 学生在学习字体设计时, 更需要充分发挥想象力, 积极调动思维感官, 在熟练掌握各种字体特点的基础上, 才能做到在设计中巧妙运用, 构思独到, 充分发挥字体的表现力, 突出表现文字的精神含义, 以达到形式与内容的统一性。

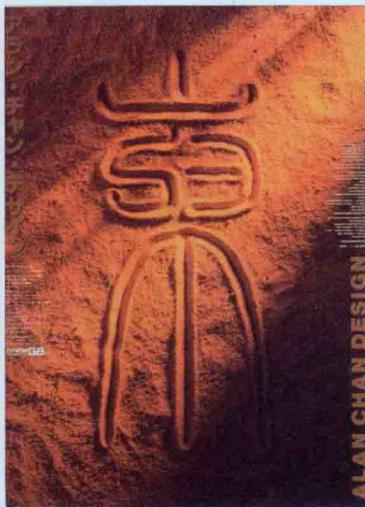

图2_文化海报 陈幼坚

▲字体设计分析: 设计者在沙砾上勾勒文字, 画面质感强烈而极具韵味。金黄色的沙砾将繁体汉字“东”字与英文EAST巧妙地组织在一起, 形成词意间的互译, 东西方文化相互融合的主题被深刻地表达出来。

图3_乐谱志 孙有强

▲字体设计分析: 古人所钟爱的文化活动, 也是一个人品格修养的象征符号。作者用汉字笔画和乐器进行置换, 加之水墨的意蕴和笔画字形的氛围营造, 从而产生浓厚的视觉古韵, 很好地诠释了中国古典音乐的高古韵律, 以及中国人的审美情操和品格追求。

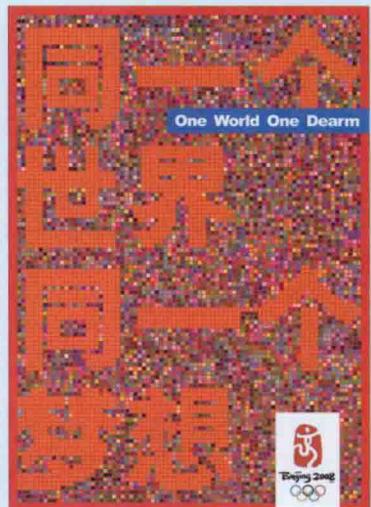

图4_奥运主题海报 张爱国

▲字体设计分析: 2008年8月8日, 第29届奥林匹克运动会在北京国家体育场鸟巢隆重开幕。在这个全中国沸腾的日子, 北京成为全世界关注的焦点。奥运会不分国家、语言、种族、区域, 是全世界人民的盛会, 作者借用无数的色块构成“同一个世界 同一个梦想”的中英文宣传口号, 既表现了全世界欢腾的盛况, 又充分体现了奥运理念。

1.2 文字的诞生

谈文字设计或字体设计，一定要清楚文字的基本概念，这是我们对文字进行再设计的认识基础。

文字是记录语言的符号。

——《辞海》

文字是由一连串的语言要素所构成的。

——《中国文字学故事大辞典》

法国文学家伏尔泰也曾给出文字的定义：文字是声音的画像。从这些定义中我们可以得出文字的三重基本属性：1) 文字即图像（图形）；2) 文字是人们约定俗成或认可的语言（声音）符号；3) 文字要有稳定的元素和构成方法。今天由于文字所具有的“信息载体”和“视觉图形”的双重身份，其作为现代视觉设计的核心元素被越来越多的设计师所认同。充分认识文字，挖掘和探寻文字的表现力是提高设计创造力和作品感染力的重要途径。由此奠定“字体设计”成为视觉传达设计专业的核心课程。

文字作为成体系的信息符号（图形），其产生并非一日而就，而是在人类长期的生活实践过程中逐渐成型的。过去，人们认为文字有着超越自然、超越物质的力量，因此便产生了许多美丽的传说。这些美丽的传说反映了先人造字、塑字的方法和过程，使我们从中体悟到人类认识自然、创造生活的原始动力。

1.2.1 结绳记事

在人类社会的初始时期，生产力极其低下。为了生存，人们不得不联合起来，形成大大小小的部落，采用原始的、简陋的工具，靠集体的力量同大自然作斗争。在生产、生活中，为了交流思想、传递信息产生了语言。但语言只限于口头交流，转瞬即逝，既不能保存，也无法传到较远的地方。而某些需要保留和传播的生产经验和讯息，单靠人的记忆是不行的。于是人们便发明了结绳记事的方法来帮助记忆重要的事情和讯息。汉书《周易

注》中说：“古者无文字，结绳为约，事大，大结其绳；事小，小结其绳。”结绳记事的方法在很多地区、部族出现过。这种记事方法虽然非常原始和简单，但它却是人类文明的发端。

结绳记事是原始人帮助记忆的一种方法，但只能表示和记录数字或方位等简单的意思。随着生产的发展和部族事务的增多，结绳记事已不能满足生活讯息记录的需要，人们开始不断探索更好的记事方法。

1.2.2 仓颉造字

关于文字的起源，最有影响的传说是仓颉造字。

相传黄帝统一华夏之后，感到结绳记事的方法远远不能满足记录部族事务的需要，就命史官仓颉造字。有一天，仓颉看到猎人狩猎时通过不同的蹄印判断野兽的种类，大受启发。他想，万事万物都有自己的形貌特征，如果按照这个形貌特征画出图像，大家便都能认识。从此，仓颉便仔细观察各种事物的特征，并进行归纳。日、月、星、云、山、河、湖、海，以及各种飞禽走兽、应用器物等都按其特征画出图像，人们都可以辨认出来，这便是象形文字。《历代神仙通鉴》记载：“时有臣仓颉……幼善画，养灵龟一头，揣摩其文理，又见群鸟践迹沙地，乃依龟文鸟迹，一画一竖，一点一圈，撇捺钩挑，配聚而成文体。”这段文字说仓颉通过观鸟迹、揣龟纹而创造了文字。不管仓颉是依兽蹄，还是观鸟迹创造了文字，都表明文字是从图形发展而来的。最早的文字就是图画，它来自人们对自然的观察和对生活的体验。因此文字的创造及创新也必然依赖于我们对于自然、实物详尽的观察与揣摩。

仓颉创造了文字，使人类摆脱了野性走向文明，人们能够便利地进行信息的交流，将生产经验和生活知识通过文字传授给后人，这标志着人类社会文明的一大进步。而文字又能记录下人类社会的生存面貌，古文中有关“仓颉造字……天为雨粟，鬼为夜

哭……”的记载，反映出文字对人类生存及社会发展的巨大影响。

由于地域、族群及生活环境的不同，文字形成了不同的形态，并沿着不同的轨迹发展至今。

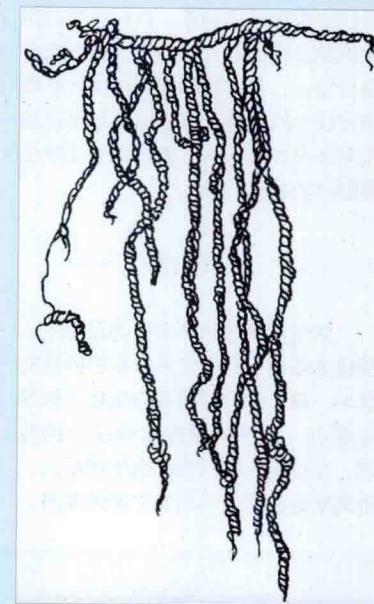

图5 结绳记事示意图

图6 仓颉画像

1.3 古老的文字

人类最早的文字全部源于图画，文字和图画（形）是分不开的。当我们今天再次端详属于几千年前甚至更久远的“文字”或“图画”时，总是心情澎湃，激动不已。到底是什么原因或因素刺激着我们的心灵和神经，是形状？是线条？是内容意义？还是……视觉设计的根本目的无疑是“视觉吸引（感动）”和“准确传达（意图）”。审视先人创造的“古老”文字，揣摩、体悟这些原始图符所蕴涵的无限玄机，我们便能够逐渐找到打开视觉设计大门的窍门。

1.3.1 原始刻符

世界上早期的人类在记事方法上极其相似，不同地域、不同民族大体都经历了结绳记事、契刻记事及图

画文字这样几个记事的初始阶段。随着生产的发展和交流的增多，靠结绳记事已不能清楚地记录更多讯息。古人便在树皮、骨头或石块上刻画一些痕迹或图形来帮助记忆或订立协约，这就是原始刻符。原始刻符就是将方位、数量等讯息刻制成简单易识的线符。由于它易于保留、易于辨识的特点，相比结绳记事的方法更先进了一步。我国半坡出土的陶器上便有大量的刻符，陶器刻符是制陶工匠为表示某种特殊含义而刻画的。尽管这些原始刻符至今尚未被定性为文字，但它们已经具有了文字所必备的形、义两个重要特征，与文字的产生有着密切的关系。甘肃西宁县周家寨也出土有仰韶时期的骨契图形。而美索不达米亚人的楔形文字大概也是原始人在契刻图形的基础上发展而来的。

不管是结绳记事，还是契刻记事都有其局限性，它们只能记录和传达

方位或数量等简单的概念，而不能表达生产、生活与感情的丰富性。于是古人开始运用图画形象；用摹写自然的方式帮助记忆、传达思想。仓颉等古代贤人“生而能画”，并能“俯察龟文鸟羽”，通过对生产、生活中所熟悉的人或动物的描画，传递相应的讯息。随着图画与语言的结合及人们之间的约定俗成，图画逐渐简单化、符号化，摆脱了原有的复杂性，变成了形意结合的文字。所以说文字的产生基于图画，而文字形态的变化正是图形符号的演变过程。由于地域及族群的区别，随着时间的推移，文字便发展成不同的形态。至今，基本形成了以汉字为代表的形意文字和以英文为代表的线形文字两大体系。

字便发展成不同的形态。至今，基本形成了以汉字为代表的形意文字和以英文为代表的线形文字两大体系。

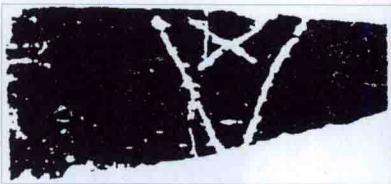

图7 半坡遗址出土的陶片上的刻符

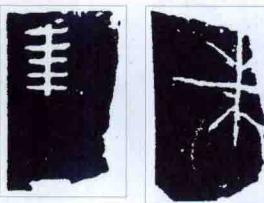

图8 二里头遗址出土的陶器上的刻符

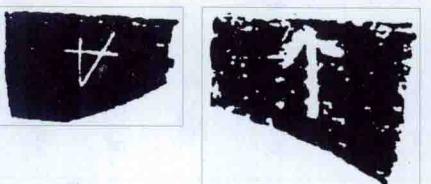

图9 仰韶遗址出土的骨契刻符

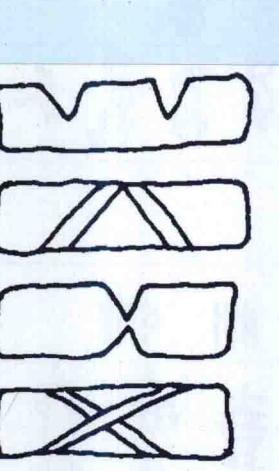

图10 早期苏美尔人的图形文字

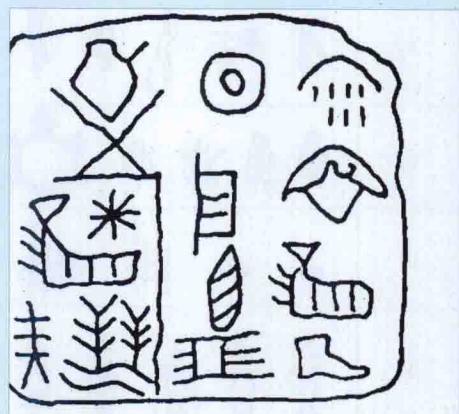

图12 早期苏美尔人的图形文字

1.3.2 甲骨文

文字的基本特征就是有形、有义、有音，所以我们一般称文字为记录语言和思想感情的符号。在人类社会初始时期，为了进行交流，图画及刻符显示出独特的优势。古人刻画的印记多数是简单的线条，而画出的图形多数是生活中所熟悉的事物及自然现象。这些符号和图形能够长期保存，从而将前人的生产经验传授给族系及子孙。古埃及的象形文字、美索不达米亚的楔形文字、玛雅人的图形文字及中国的甲骨文字莫不如此。

甲骨文是我国目前认定的最古老的文字形态，也是应用最广泛的象形文字体系。甲骨文是殷商时期镌刻在龟甲、兽骨上的文字，已有三千多年的

历史，古代主要用于记录卜辞。甲骨文通常是使用铜刀或骨刀刻在龟背或鹿头骨及其他骨板上，所以笔法多方，稍圆，字结构有长有短，大小无定，并且字体变化也很大，是保留最多象形意义的文字。甲骨文细笔者，瘦硬挺拔，粗笔者深厚雄壮，正体则显得质朴苍劲，每每观之使人动容。远古先人造字之时，并未在意笔画造型的美观与否，在乎的是它能否准确记录和表达人们的意愿和想法。“作为文字，象形文字的书写者极力做到与所欲表达的事物概念相像，因之，尽可能用最为简洁的图形去捕捉、概括事象万千最鲜明的特征。”吕胜中先生一语道出了远古文字的美韵所在。这些文字图形原是造字者通过精心观察，抓住事物最典型的特征并予以概括表

现所得。今人所见其实是经三千多年岁月洗练，携先人生命之精髓，经墨拓印记而成的图符幽灵。心灵相交汇，如何不令人激动？

马	
象	
豕	
鸟	
龟	
册	
壺	

图11 象形文字

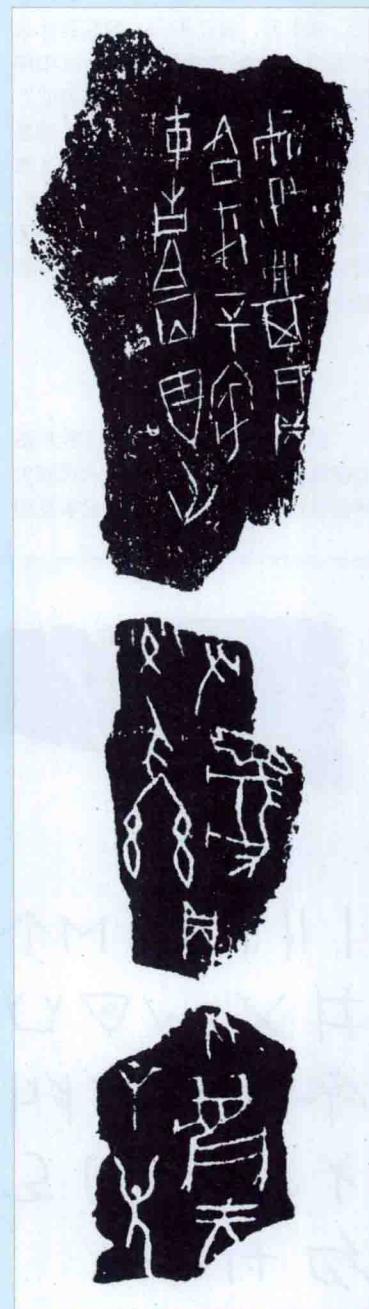

图12 甲骨文拓片

1.3.3 美索不达米亚楔形文字

美索不达米亚，语出古希腊文，意为“两河之间的地区”，即底格里斯河与幼发拉底河形成的“两河流域”，是世界上人类文明最早的发源地之一。两河流域最早出现的城市国家在苏美尔地区，苏美尔人创造了世界上最早的灌溉农业、手工业、商业和楔形文字。楔形文字是以小枝干为笔，在泥板上压写出一端粗一端细的楔形状笔画的文字。约在公元前3500年左右，楔形文字便以比较成熟的形式存在了。

楔形文字的笔画最早并不是呈楔形，而是象形图画。后来为了书写的便利和意义上的表达，逐渐演变为楔形并且更趋丰富。楔形文字随着两河流域国家的更迭，经历了古巴比伦、

亚述、古波斯帝国等时期，并于公元前331年随着波斯帝国的灭亡而淹没于历史的波涛之中。

1.3.4 玛雅文字

玛雅人是指定居于中美洲的印第安人。他们有着丰富的天文学和数学知识，但在公元10世纪，由于地震或火山爆发等原因，玛雅民族开始衰落。公元17世纪，又受到西班牙殖民者的大肆入侵，玛雅文献写本几乎荡然无存，致使玛雅文字成为至今无法破译的“天书”。但从残存下来的碑刻铭文和写本中可以看出，玛雅人的文字同样源于原始图画，保留着明显的图形特征。其中，人和动物通常画出头部的侧影，成为“面形”符号，而器皿事物则画出其典型特征部分。

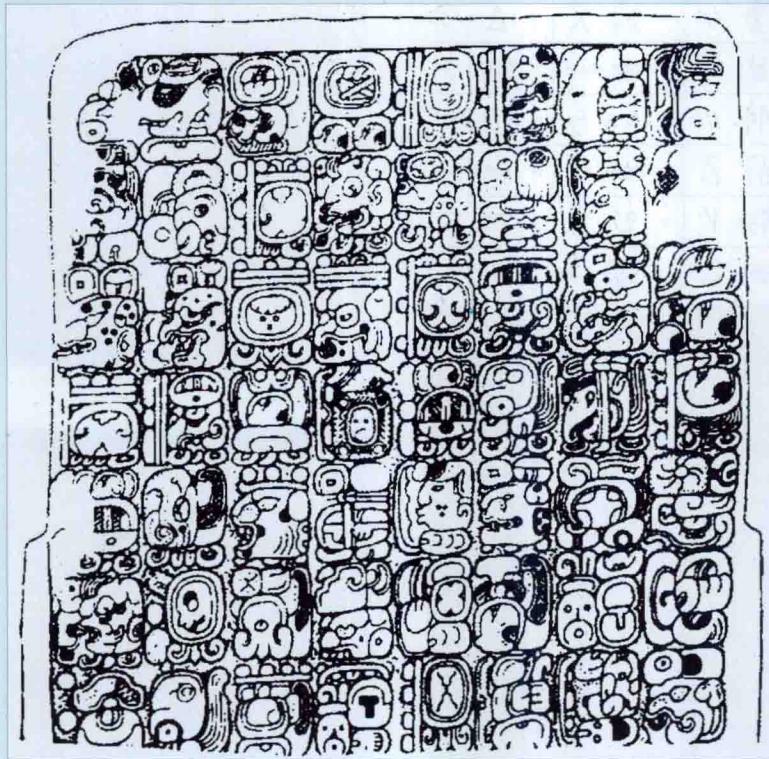

图13 玛雅文字 (1)

图14 最初的象形文字、楔形文字、古巴比伦文字、亚述时期文字

图15 楔形文字

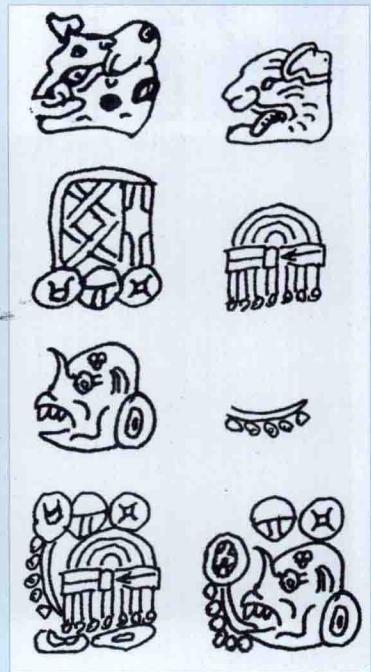

图16 玛雅文字 (2)

1.3.5 古埃及象形文字

古埃及的象形文字产生于公元前4000年左右，它同苏美尔楔形文字及中国的甲骨文一样，都是独立地从原始社会最简单的图形和纹样发展而来的。古埃及象形文字由表义、表音和定符三种符号组成。表义符号是用图画来表示一些事物的概念和意义，但表义符号不能表示字的发音，因此古埃及人发明了表音符号。表音符号也是一些图形，共有24个子音，在这些基础上又构成了大批的双子音和三子音，但这些发音都不止一种意思，为了有所区分，古埃及人又发明了限定部首符号。这种部首符号的作用主要是为了区分不同范畴的符号，类似汉字中的偏旁部

首，绝大多数埃及文字都有部首符号。

在古埃及历史的不同阶段，其象形文字随着社会发展的需要发生过多次变化，主要包括圣书体（碑铭体）、僧侣体（草体）、世俗体（百姓体）。由于古埃及文字过于繁难以及朝代更迭频繁的种种原因，古埃及文字没能发展成为字母文字，但它对腓尼基字母的形成有着重要的影响。后来在腓尼基字母的基础上，逐渐形成了世界上大多数国家所使用的字母文字体系。

作为普通人，我们很难从古埃及象形文字中获得有价值的信息。但古文字中惟妙惟肖的象形图形令我们惊叹，精炼、概括的形象成为神秘的象征，繁杂的构字方法同样能带给我们启示。

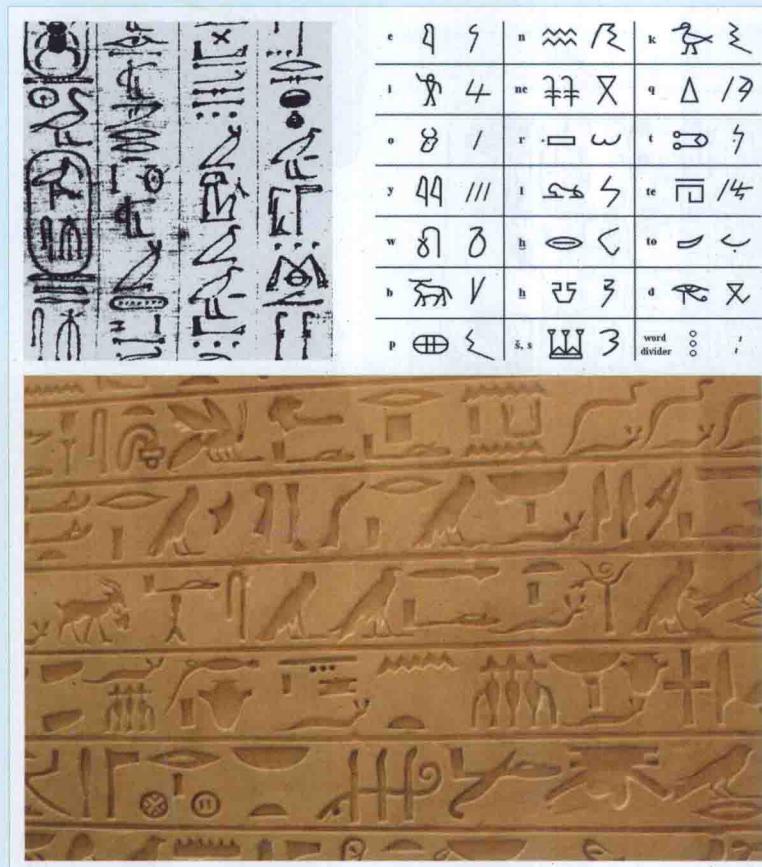

图17_古埃及象形文字 (1)

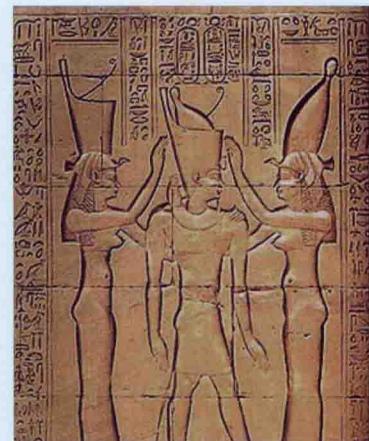

图18_刻有象形文字的装饰柱 (1)

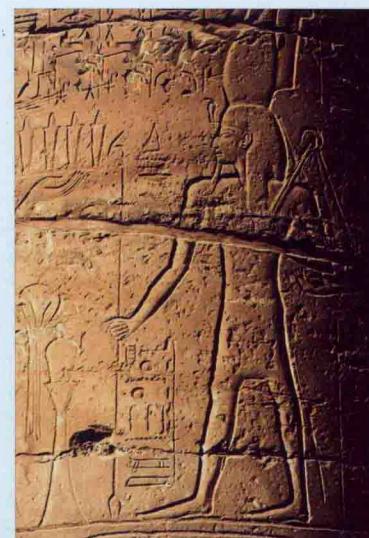

图19_刻有象形文字的装饰柱 (2)

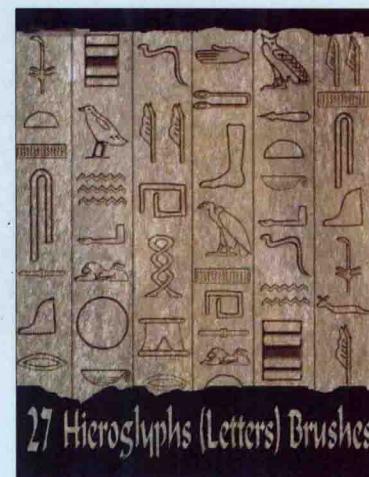

图20_古埃及象形文字 (2)

1.3.6 东巴象形文字

在我国云南的纳西族，至今仍然保存和使用着一种古老、神奇的象形文字——东巴文。东巴文相传创制于唐末宋初，亦有人认为创制于宋末元初，其主要用途是书写纳西族东巴教经典。专事书写的纳西族男性巫师被称为东巴，故名东巴文。东巴文主要在纳西语西部方言区通用，自元、明、清一直使用至今。目前有专门的东巴文化研究机构，当地的学校也教授东巴文。现在的东巴文除宗教场合外，也用于民间书信、记账、对联、绘画、工艺品制作等。由于东巴文至今保持着较原始状态的象形书体形态，给人一种奇特、神秘、质朴的视觉感受，很适合现代人追

求个性、追求变异的审美心理。很多国家和组织对东巴文表现出了浓厚的兴趣，并加以研究和创新，以便用于更多领域。现代商品中已经出现了基于东巴文设计的包装形象。网络中更有一种东巴文字升温的趋势，不但出现了用东巴文玩游戏的网站，还出现了东巴文软件。而手机中也出现大量东巴文字图形，一种古老文字忽然变成现代人追求时尚的表现。

东巴文因其古朴的图形特点及蕴含的丰富词义，满足了现代人读图与获知信息的双重需要。日本摄影家清柳健二谈到东巴文时说：“由于与宗教仪式的分离，出现了向别的方向发展的可能性。或许是它介于图画与文字之间的暧昧性投合了现代的时代吧。”

图21_东巴象形文字

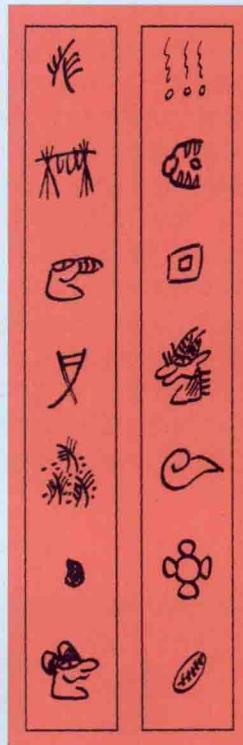

图22_对联：聚露为洋 集木成林

图23_对联：有说有笑欢度人生能 跳能跳延年益寿

1.4 文字的种类

世界上有多少种文字？这是一个难以回答的问题。迄今为止，人类学家已研究发现6000多种语言。尽管大量语言仅仅为口语方式，但文字的种类仍不在少数，仅我国就有30余种文字，如蒙古族、藏族、维吾尔族等都有自己的文字。不同文字的独特形态往往成为某种象征符号，从而成为设计师的灵感源泉。从形态及结构的角度来看，世界上的文字可分为两大类，即拼音文字和象形文字。拼音文字指以拉丁文字为基础发展而成的表音文字，象形文字是以汉字为代表的音意文字。

1.4.1 象形文字

汉字是世界上使用人数最多的文字，使用汉字和汉语的人数达到12亿以上。汉字源于图画，所以在甲骨文中以象形文字为主。而后这些象形文字又成为构字的字根，以二维的方式配置在方形空间中，成为汉字的主要构字方式——形声和会意，同时也构成了汉字特有的形态——方块。正是由于汉字自古至今一脉相承，经过3000多年的延革，成为惟一沿用下来的古老文字。方块字成为中华文化的象征。

汉字最小的构字单位为笔画。由于构字方法不同，汉字分为独体字和合体字。独体字往往由象形、指事构成，笔画精炼，不可分割，能够独立存在，如山、水、生、立……合体字由形声或

会意构成，往往为两个及两个以上概念的合成，笔画较多，能够拆分，从拆分的字根中可以看出文字的关联字意，如湖、河、信、明……如今合体字已成为现代汉字的主体，占总数的90%以上。

汉字具有很强的开放性。随着社会的发展，汉字的数量也在不断增加。汉代许慎所著的《说文解字》一书中首次对汉字进行了统计和解释，这本书中共收录汉字9353个，清代的《康熙字典》共收录汉字47035个。20世纪出版的《中华字海》收录的汉字最多，共有85568个。当然，我们常用的汉字在3000~5000个，其他为非常用字或繁体字、异体字。由于社会发展的需要，新的汉字也在不断创造中，如“铀”、“氦”等字。汉字亦超越国界，成为日本、朝鲜及越南等国文字的造

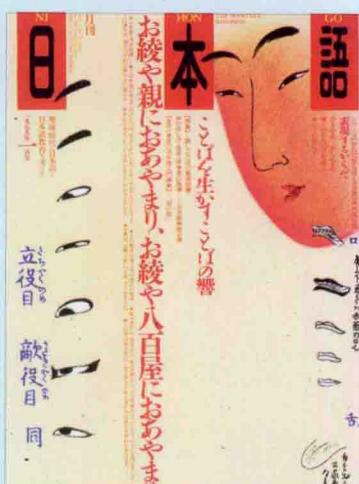

图24_《日语》封面

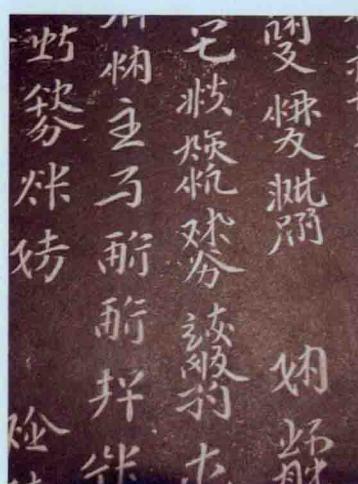

图25_留存下来的契丹文

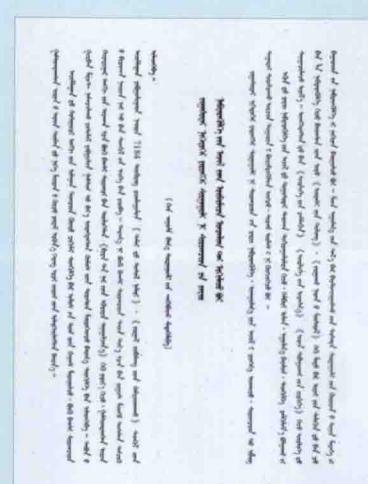

图26_蒙古文

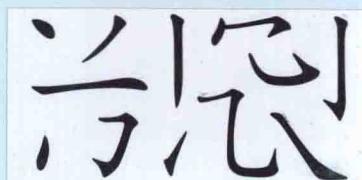

图27_汉字笔画及方块特征

字基础，促进了汉字体系的发展。

1.4.2 拼音文字

拼音文字是以拉丁字母为音素构成的文字的统称，包括英语、法语、意大利语等欧美语言文字。作为天主教教文，拉丁文被普及天主教各国。再加上英美的强势影响，许多没有文字的语言纷纷在拼音文的基础上创制了自己的文字，促使拼音文字成为世界上使用最为广泛的标准文字，遍及欧洲大部、美洲、非洲南部、东南亚及大洋洲的语言中，我国的汉语拼音方案也是采用了拉丁字母的拼音。

拼音字母是由意大利半岛最早岛民拉丁人创造的，后发展为罗马文字，故也称“罗马字母”。拉丁字母又由源

于腓尼基字母的希腊字母发展而来。腓尼基字母是世界字母文字的源头，除派生出拉丁字母、斯拉夫字母外，它还派生出阿拉美亚字母，由此演化出印度、阿拉伯、希伯莱、波斯等民族字母。我国维吾尔族、蒙古族、满族文字也由此演化而来。拼音文字的多样性构成了多元的世界文化。这些多样的文字形态丰富了我们的视觉和创作空间。

拼音字母结构简单、匀称，便于构词和连写，又称为线形文字。因为只需设计出26个字母的形态即可构成新款字体，加之社会需求的促进，拼音字母的字体数量甚多，一般电脑字库中都有数百种。随着世界经济一体化和企业国际发展战略的需要，我国对品牌的国际化形象愈发重视，拼音字母形态的再塑造也成为我们课程的主要内容。

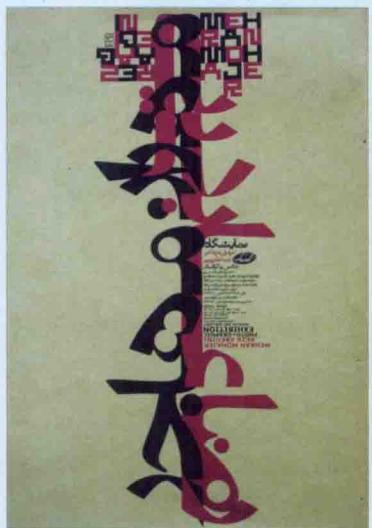

图29_用阿拉伯文字设计的海报

图30_塔尔寺中的梵文

图32_写有藏文、蒙文和汉字的标牌

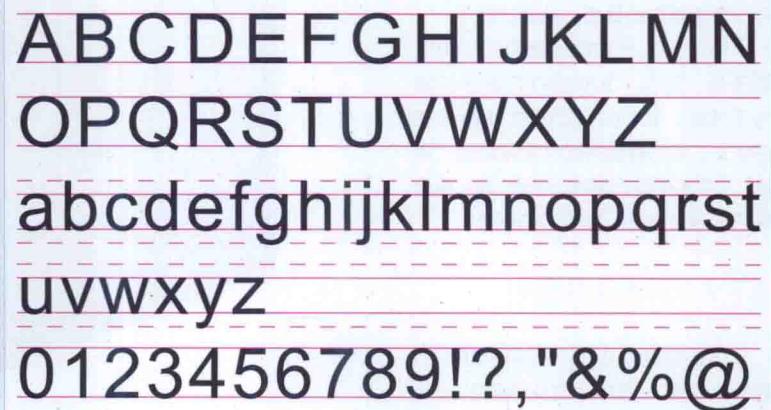

图31_拉丁字母和阿拉伯数字

图33_拉丁文字