

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

[艺术设计卷]

The Art Design Volume

07

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

〔艺术设计卷〕

The Art Design Volume

07

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

浅谈字体在视觉传达设计中的合理应用	许海	001
古汉字与字体设计	王薇	005
来源于生活的情感文字	高瑜	008
浅谈汉字艺术设计在平面设计中的应用	赵婷	011
画成其物 随体诘屈——解析汉字造型及形象表现特征	魏力敏	013
因形见义——现代汉字字体设计的图形化表达	翟永宏	015
论汉字设计的建筑美感	梁燕	018
探究当代蒙古文字的造型设计形式	李少博 李江	021
蒙象汉字文字设计研究	图雅	023
传统墓碑书艺在现代墓碑设计中的流失及反思	卢蓉	025
“柔和”且“亲切”——论文字意象蕴含的情感	屈佳佳	030
笔画的“丢失”——汉字由繁到简的字体设计与创新	刘国娟	032
中文字体设计“宽度表”基础研究的现状和意义	叶峰泉	034
装饰绘画运用汉字设计元素初探	高品	036
论艺术设计中汉字解构重构的思维与方法	孙红阳	038
基于审美文化的文字创新设计	张真	042
探索和思考视觉传达设计中的文字编排	刘秦晋	044
用创意显现字体设计的魅力	邵林 牛小鹏	046
“空”的内容——浅谈字体的演绎	李岭	049
字体在平面设计中的组合运用	肖茁	051
浅谈象形手法在汉字设计中的应用	蒋红雨	053
汉字标志设计漫谈	杜霞	055
九宫八面点画——汉字艺术的视觉造型研究	高卓	057
浅谈文字编排的图形化设计	黄洪澜	060
解构汉字——论现代文字设计的构成样式	刘俐利	064

数字化境遇下的字体设计	钟文婧	068
文字的视觉力量	杨万春	072
篆书在汉字图形设计中的巨大潜力	陈颖	075
汉字在平面设计中的应用——中国传统汉字图形与现代视觉设计	刘强	078
中国文字的发明与设计	刘永东	082
文字在平面设计中的运用	陈墨宝	084
谈视觉传达设计中的文字图形	李振化	086
字体设计中的美学原理浅析	周鑫 何平静	088
浅谈文字的图形化设计	赵新荣	090
浅谈字体设计在文化表达中的意义	黄佳敏	092
谈书法的“形”和“意”在平面设计中的运用	闫如山	096
浅谈汉字字体的表象装饰设计	黄有望 华长印	098
字体设计在杂志版面中的运用与意义	李晗	100
在现代艺术设计中英文字体的组合与设计	刘洋西	102
视觉传达设计中的汉字设计	钟正武	105
回归本源的中国文字设计	石林	107
汉字“萃取”——汉字字形特征信息研究	曾嵘	111
中国传统造物思想对现代汉字设计的启示	刘卷	113
漫谈英文字体造型的演变	刘洋西	115
谈书法艺术与现代艺术设计的结合	戴永芳	119
浅析民间汉字设计及其特征	盛林	121
篆书“美术字”化及其与字体设计的关联	王可	125
平面设计中英文字体的演变	王瑶	127
浅论现代字体设计	胡泊	129
中文美术字的发展趋势	李应军 张振湘	131
宋体字的形成与发展探析	梁昭华 田煜	133
书籍设计视觉体验中的汉字字体	高波飞	136
汉字结构的多维视觉设计	赵均学 杜卫民	140
基于文字媒材发展的汉字艺术表现样式研究	魏力敏	142
儿童食品包装中的字体应用设计	赵振华 王家民	145
字体和谐美在广告设计中的体现	牛红军	148
汉字的构形与设计观念更新	柳林 魏攀	151
古汉字形态在设计文化中的本质还原	王薇	154

汉字艺术创作思维规律研究	文佳才 付小平	159
浅谈字体设计在标志设计中的应用	洪肇赞 陈相道	164
浅谈汉字对于现代设计的意义	杨 敏	169
古文字符号的“形意思维”特征在平面设计中的运用	温 然	172
汉字字体设计中图形化意味的营造	傅小龙 赵 源 石 晶	175
浅析格式塔心理学中的汉字笔画形态	李 刚	178
篆刻艺术形式美在平面设计中的应用	李彦平	180
字体在广告设计中的重要性	牛 萌	182
中国象形文字的可视化三维空间思考	刘 虹	185
平面设计中字体设计模式的探研	徐庆军	187
道符构成方法在现代字体设计中的应用		
——以《太上洞玄灵宝投简符要诀》为例	孔 锦 王 汉	190
海报中的字体设计	宋 戈 蔡鹏宇	192
试析汉字设计在标志中的应用	汪俏黎	195
传统汉字元素的创新性再利用	高 品 李 刚	198
论字体编排在版式设计中的重要性	阴耀耀	201
字若有形 字必有意——浅析汉字图形化创意设计	郭 庆	204
现代包装设计中的汉字艺术特征	王志成	206
浅析字体设计中的色彩艺术	吴丽华	208
符号学原理在字体图形设计中的作用	李寅虎	210
平面设计中的设计文化探究	马 岚	213
新艺术直线风格的特点及对现代平面设计的启示	陈亚飞 李永春	215
以地域文化为创作元素的网络游戏设计研究——以湘西苗地为例	姚禹伯	217
情境的体验——商业广告的互动性	薛冰焰	219
动之有情——企业品牌标志动态化趋势的研究	何玉亮	224
地产楼书设计的困境与出路	王开莹	226
敦煌艺术元素在平面设计中的运用——“敦煌韵”主题设计	伏 婧	229
设计改变生活——关于城市形象设计提升城市文化魅力的研究	邢 晗	232
中国传统水墨与当代视觉艺术	张恩光	235
标新立异的艺术风格——波普设计	高广宇	238
影响平面设计视觉张力因素分析	雷 光 崔子明	242
试析婚庆色彩的多元化	邹 娟 钟 浩	245
从传播学视域看商业环境设计	杨亚林	247

书法元素在现代平面设计中的应用与表现	王山水	252
平面设计中的心理效应与传统文化效应	刘珊珊	255
水墨艺术在视觉传达设计中的魅力	田 森 聂 阳	257
浅析现代艺术与现代平面设计的关系与影响	林浩晗	259
论民间艺术在旅游商品设计中的作用——以南通特色旅游商品为例	黄天灵	262
设计企业创造力评估初探	杨先艺 张弘韬	267
旅游纪念品设计存在的问题与对策	赵 平	270
为版面“置阵布势”	陈 晨 罗 斌	273
论视觉艺术设计的审美理解	杨永波	277
潍坊风筝的城市符号意义研究	韩 婧	279
从“最炫民族风”中反思创意品设计的自娱自乐状态	张子健	284
论禅意在现代艺术设计中的应用	顾明智	286
基于人文精神和个性化的陈设艺术设计	丁立伟	291
谈展示设计与宗教艺术	叶青青	293
传统民间剪纸艺术在现代视觉设计中的应用	熊德天	295
设计abc——以26个字母为例浅谈平面构成基础	何玉亮	298
源与流——汉字“象”、“意”与汉字设计的东方语境	刘 卷	300
浅谈平面艺术设计在影视中的魅力	史 蕊 赵静静	305
地域文化融入温州城市公共交通视觉艺术的思考	林 琦	307
中国传统元素与二维、三维空间设计研究	石 飞	311
古埃及珠宝设计中动植物纹样的应用研究	盛 笛 王梦渔	314
浅析平面设计中的视觉流程	郑成阳	317
意象在艺术中的视觉传达	武军锋	319
设计化解危机——浅论应急避险产品的通用设计	林晔琳	321
解析红色旅游产品设计中文化原型的应用	高 慧	324
浅析安全感在重型设备界面设计中的作用	于 皓 贾文卓	327
基于徽文化元素的设计美感	高玉龙	331
多维空间在平面图形中的表现	张慧娟	334
“无”即“有”——日本原研哉设计中的“虚空”世界	陈思思	337
“以人为本”哲学思想在平面设计中的体现	罗兴华	340
装饰画在现代艺术设计中的应用	孟 婷	345
包容性设计在城市交通导视系统构建中的应用	孙 元 宋明亮	348
浅谈视觉传达设计中色彩的情感与价值	王 惠	351

城市智能公共交通管理与未来智能公共交通物联网建设	肖世龙 林 哲 张亚彬	354
从人的性格特征的角度谈设计配色	王照伟 李汉平	356
从平面构成的“破规”谈创意设计	盛 立	359
“以人为本”——对视觉传达设计中受众的分析	王 惠	361
浅谈色彩在视觉传达艺术中的运用	于 莹 许妍妍	364
实体空间平面设计符号传达方式初探	谭 晶	366
设计语言视角下的楚图腾价值	刘虹弦	371
谈平面设计中的情感因素	吴白莹	374
空白设计思维探究	郑 剑	377
浅谈城市品牌形象的建立	刘 昕	379
还物以本真——论“无印良品”品牌设计中的自然主义思想	苏 然	382
浙江昌化鸡血石的艺术价值与视觉设计应用	王 涛	385
浅析平面设计在品牌塑造过程中的重要性	郑 敏	388
文字内涵设计在读图时代的个性展示	郭绍义 滕 越	391
符号的世界——谈平面设计中的符号性表现	李晓慧 蔡鹏宇	393
黑白主义的回归——谈水墨艺术与设计	阎 媛	396
杜斯堡的风格派思维在现代平面设计中的应用	秦岁明 陈 丽	399
平面媒体编辑版面设计基础	张 劲	401
书法与境界	蔡鹏宇 宋 戈	404
平面设计的非平面化构建策略探究	于 莹 王 雪	408
分析平面设计构建当中的艺术色彩构思	张 旭	411
重塑西柏坡景区视觉形象	兰新成	414
传统云纹在现代平面设计中的表现	汪 丹	416
浅谈公共图书馆视觉文化建设	王 峰 陈钦安 夏 亮	419
浅谈形象设计中“传统”与“现代”的融合	张世卓	421
论视觉设计对商业空间的再创造	赵袁冰	424
浅析版画语言在平面设计中的应用	高劲红 张延庚 李永刚 高世萍	429
“装饰”在不同设计流派中的意义	李 斌	432
浅谈壁纸装饰设计	李诺男	434
浅析水墨元素在平面设计中的运用	于 莹 蔡晟滢	436
浅析视觉传达设计之“道”	宋树峰 刘 虹	438
构建城市视觉生态,优化城市人居环境——从环境角度解读我国城市涂鸦	李永春	440
视觉语言在艺术创作中的应用	李永刚 高劲红 张延庚 高世萍	442

情感理念在视觉传达设计中的表现研究	武宏博	444
浅谈中国民族艺术元素在平面设计中的应用与研究	吴颖影	446
从中国传统色彩观探析传统色彩在现代设计中的应用	杨建明 赵娟	448
设计的视觉语言解读	李欣	450
冷眼看物——浅谈“反常化”形式语言在艺术设计中的运用	鲁志伟	452
浅谈视觉传达中的装饰符号	刘晶	454
浅谈创意对平面设计的重要性	赵汀	456
平面设计视觉语言的进化	徐文廷 伊延波	458
激情燃烧的岁月——回望20世纪60年代的平面设计	王宇	460
营造空间幻觉提升品牌形象力	刘朝晖	462
谈平面设计中的情感诉求	高进 刘晴	464
对商业化浪潮中当代设计的再思考	李诺男 杨尹	466
生命科学展示中的视觉传达	曹健丽	468
浅谈国画、书法作品的印刷复制	范云鹏 赵秀萍	470
“和”理念对视觉传达设计的影响与作用	石海霞 高丹	472
浅谈现代主义设计中的“少就是多”	黄有望 张星 张婷婷	474
浅谈设计艺术中政治符号的运用	杜晨晨	476
当代设计中“中国元素”的思考	田淼 聂阳	478
平面设计中传统元素的运用与表达	王宇	480
太原火车站视觉导向系统设计整改方案	张璐	482
设计中增进记忆的方法和策略	雷光 张云峰	485
扮靓城市——浅谈城市色彩设计	高颖 李兆智	487

浅谈字体在视觉传达设计中的合理应用

文 / 许 海

文字是人类文明的结晶。作为记录语言的符号,其千百年来所承载的最主要任务即传达信息、表达内容。它是最有效的视觉传达媒体。文字作为视觉传达设计中三元素之一,在设计表现中起着极其重要的作用,既可作为设计内容的主体,又可作为点缀,还可揭示设计主题。在今日众多的设计作品中,以字体作为设计基本元素的作品比比皆是。形式繁杂、富有个性化的字体字形日益更新,同时也有越来越多的年轻设计师投身到对字体设计的研究中。如何科学合理地设计出符合作品要求的字体,成为众多视觉传达设计从业者所关注的问题。

设计是理性与感性的结合,而绝非如纯艺术般一味彰显个人的审美意趣。设计的目的是要解决实际问题,为广大受众所能接受,并在满足设计基本要求的同时给受众带来审美感受。在这一大前提下,设计师们必须在正确理解视觉传达设计概念的基础上,进行字体的创新设计,进而实现设计目的。为此,在字体设计中,必须重视视觉传达设计涵盖领域的多样性,处理好形式与功能的平衡关系,以及强调字体设计的双重功能。

一、重视视觉传达设计涵盖领域的多样性,尊重设计对象的属性和特点

“视觉传达设计”这一术语最初流行于1960年日本东京举行的世界设计大会上,它所具有的含义是:以某种目的为先导,通过可视的艺术形式传达一些特定的信息到被传达对象,并且对被传达对象产生影响的过程。视觉传达包括“视觉

符号”和“传达”这两个基本概念。所谓“视觉符号”,顾名思义就是指人类的视觉器官——眼睛所能看到的能表现事物一定性质的符号,如摄影、电视、电影、造型艺术、建筑物、各类设计、城市建筑以及各种科学、文字,也包括舞台设计、音乐、纹章学、古钱币等。所谓“传达”,是指信息发送者利用符号向接受者传递信息的过程。它可以是个体内的传达,也可以是个体之间的传达,如所有的生物之间、人与自然、人与环境以及人体内的信息传达等。它包括谁、把什么、向谁传达、效果影响如何这四个程序。由此我们可以看出视觉符号的宽泛性与多样性,视觉传达所针对的设计对象的多元化。这一特点使得视觉传达设计大大超越了它的前身——平面设计所涉及的领域。视觉传达设计师们对字体形态的研究也绝不能只停留在二维平面上,其表现手法亦不能局限于平面印刷技术中。

以2010年上海世博会韩国馆为例:韩国馆作为亚洲展区内最为耀眼的建筑之一,其特色在于场馆的整体形式采用模仿韩文字形结构进行架构。整个场馆主体是由几个硕大的韩文字母连接而成。设计师考虑到设计对象实为建筑这一属性,因此在充分利用建筑的使用功能和确保结构安全的基础上,对建筑外立面进行了大胆的创新。外立面以韩国文字为基本元素,结合五彩像素画,以点和面的形式架构于建筑之上。设计中,设计师有意将文字的阅读功能退化,化字为符,任意组合,凹凸搭配,使其在视觉效果上产生强烈的跳跃感和空间交错感,令观者赏心悦

目,其形式无不凸显韩国人对自己的文字创造和文化的自豪感。更重要的是,正是由于设计师尊重设计对象的属性,方使得外立面的装饰元素与建筑整体浑然天成,无论是大的建筑整体还是小的装饰元素,均表现出大纵深的空间效果。另外需要注意的是,制作字符的材料均是由无污染的合成树脂做成,并计划在闭幕以后将其拆卸下来“变废为宝”,转制成环保袋分发给上海市民。而环保材料的应用恰恰与此次世博会的主题“城市,让生活更美好”相吻合。韩国馆无论造型形式还是材料应用,无不与其设计主题相统一。作品的成功更表现出设计师的独具匠心。

由此可见,视觉设计领域的宽泛性深刻影响着设计师对于字体字形结构和制作工艺的理解和表现。设计师在设计过程中,必须以遵循设计属性、特点和客观要求为前提,拓展字体设计的手法和形式表现。

二、处理好形式与功能的平衡关系,科学合理地实现设计目的

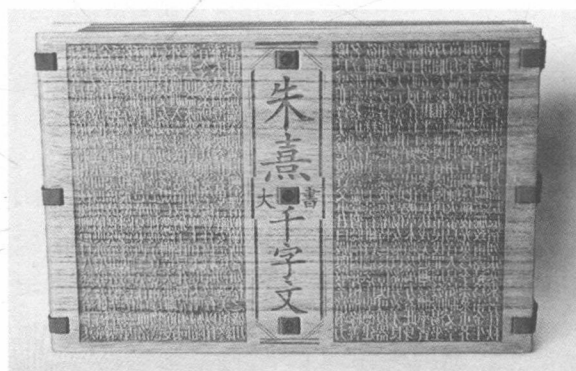
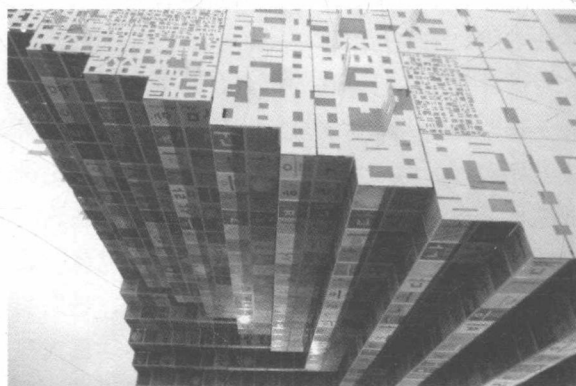
视觉传达设计的首要任务就是如何准确地传达信息,并使所传达的信息为受众所接受。而实现传达路径的关键在于设计师合理有效地处理好设计形式与设计功能的关系。

设计与功能到底谁更重要,长久以来一直是设计师们热议的话题。由于历史原因,我国设计界过去在艺术设计上过于强调设计的文学艺术性,而弱化了形式艺术性,故而在20世纪90年代曾经呈现一片“形式至上”的景象。而在设计形式多元化的当下,不少设计师为了凸显自己的个性,不遗余力地推动了“形式至上”的运动浪潮。一时间,各式各样的形式设计铺天盖地而来,让人目不暇接。“形式至上”已经成为这个时代的流行词汇,似乎只有不厌其烦地变更形式才是设计之道,而字体的形式设计也深受这股浪潮的影响。

笔者以为,形式与功能是设计中的孪生子。它们互为依托,相辅相成,都是设计中重要的方面,

是不能割裂开来的。功能通过形式得以体现,同样形式表现也紧紧围绕功能要求而展开。没有形式的设计不是好设计,而无视设计对象特征、不顾设计功能的设计更不能称为设计。一个好的设计作品理应遵循不同设计对象的特性,依照其设计实际需求,合理地协调功能与形式在设计中的比例关系,使得设计结果符合设计需要。字体设计亦如此。文字作为视觉传达设计三要素之一,其形式的设计创新应在不同类型的设计范畴中,针对各类设计范畴的特点,遵循其实际要求,科学合理地展开,以此达到有效的设计目的。

以包装和书籍设计为例:包装设计和书籍设计虽同属于视觉设计传达范畴,但两者的特性与受众的实际需求是有显著差异的,这就决定了文字元素在两者身上的具体形式体现有着很大的区别。包装设计属于商业设计范畴,是产品设计中重要的组成部分之一。它不仅起到对产品的外部保护作用,而且在产品具体的销售过程中起到促进作用。产品包装通过外在的具体形式表现,让

消费者能够在最短的时间内与同类产品的对比过程中,正确有效地解读和了解产品属性与特点,从而产生对产品的认知,进而产生购买行为。这一信息传达的过程决定了在商品包装设计中,文字元素要清晰明朗、形象突出,能够在第一时间被受众的视线所触及,所以,字体设计往往是以易于阅读作为首要功能,其形式特征主要表现为形象简洁、结构紧凑、装饰手法较少,甚至不装饰。也就是说,阅读功能成为商品包装设计首先要考虑的问题。而书籍不仅是用来销售的,其所含的内容往往在受众的精神领域起到十分重要的作用。书籍具备了物质和精神的双重属性,属于特殊商品。正因如此,设计师在具体设计实施的过程中必须正视书籍的这一特点,作品中无论书名、标题、正文、页码还是以文字为元素的图样造型,在形式创造上都必须体现出与书籍主题相统一的气质,以此提升书籍的内涵,将其艺术审美得以升华。如吕敬人设计的《朱熹千字文》一书,仅其函套设计就可见一斑。朱熹是南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人、闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。儒学经典学说的弘扬和传播需要以书籍作为载体。在宋代,雕版印刷技术早已成熟并普及于世,活字印刷也成为现实。吕先生以朱熹千字文的内容作为设计元素,在对单个字体结构不做任何改动的前提下,采用仿雕版印版模式,将整片文本反转形成底图,镜像翻转的文字虽加大了受众阅读的难度,但却与形象明确的书名形成强烈对比,增加了视觉冲击力;在材料的选取上,作者采用雕版常用的梨木作为基本材料。纵观函套的整体形式,底图的反向宋体与标题的楷书相得益彰,木质的函套于雕版形式浑然一体,版面文字元素的编排疏密得当……这些无不体现作者对书籍主题的深度理解,作品整体彰显浓郁的人文气息和表现宋朝发达的文化科技大国的气象。由此可见,字体的形式创新成为大部分书籍设计首选的设计手法。

从上述案例可以看出,由于设计对象范畴或属性的不同,字体在具体表现中会采取不同的方式来表现功能与形式的对应关系。在设计中究竟以谁为主要表现元素,完全视设计对象的范畴和属性特征来决定。因此,遵循设计对象特征,平衡好设计功能和设计形式的关系,是设计师们研究字体形式设计时必须正视的问题。

三、字体设计的双重功能对于设计作品艺术审美的影响

文字本身具有阅读和艺术审美两重特性。文字作为特指符号本身,其基本功能——“阅读”的重要性不言而喻,而在设计中,依照不同类型文字的特点,采用多样的设计手法来提升字体艺术审美性,创造新的字体视效,突出主题,一直以来是设计师最为关注的焦点。

目前世界上的文字主要分为表形文字、表意文字和表音文字。以字母为主的拉丁文属于表音文字体系,其特点为笔画少,字形开放,不规则,所以在设计中除在结构笔画细节上进行变化外,还多以图文同构的形式进行设计。而汉字则是典型的在表形文字基础上发展起来的表意文字,其特点为方块化,横笔画多于竖笔画,字形饱满,结构平衡,在设计中不宜架构图形,所以多以笔画结构调整居多。根据这两种截然不同的文字特点,已有许多设计师做过大量有益的尝试。

上海世博会英国馆的外围走道上设立有多个立体标语牌,这些标语牌都是采用空心立方体的白色钢材制成,其基本元素为综艺体的汉字。在设计表现中,设计师依照汉字特点,采用了以阅读性为主、装饰性为辅的表现手法,用切割的方法镂刻出“绿色城市”、“户外城市”等标语,延伸的笔画通过反折形成条状构成,字体形式以直线条展示,明快干脆,实的字形笔画与虚的空白空间形成多层次的视觉效果,体现出城市的快节奏和模块化的规划效果,再配合英国馆自身建筑特点和绿化植物,使观者在通过这些标语牌时深刻感受到现代都

市的绿色生活气息。

香港设计大师靳埭强曾经为某高校的设计讲座设计一幅招贴，作品以对等撕裂的两张半圆纸张结合一把折断的咫尺作为构成元素，用图形的方式组成英文Break（打破）的首字符“B”，寓意“打破常规”这一设计理念。图形的直观化让人结合字母联想到词汇的寓意，极大地提升了作品的艺术审美性，其创意令人拍案称绝。

以上两例是以确保字形完整，且易于阅读的结构设计和字图同构设计。而下面这个案例则属于极端的反向案例：日本设计师南部俊安在“大阪市立艺术研究所第十一回艺术作品展”海报的设计中，充分利用汉字偏旁笔画的特点，在确保标题主题相对完整的情况下，对所有文字进行了解构，让无数笔画偏旁飘浮在主题周围，犹如宇宙中的星尘碎片。南部先生巧妙地利用了人视觉中连贯功能的特点，让观者在阅读过程中选择性地挑取笔画与主题残缺的部位进行架构。这一方法让受众在观赏中主动参与字体的组合与架构的游戏中，进而解读出主题的信息。这一奇思妙想使作品的形式给人留下了不可磨灭的映像。

上述三例说明设计师在字体设计中必须依照文字类型的特点，采取符合字形结构的设计方法而大胆创新，方能真正提升字体的艺术审美意趣。

诚然，当下视觉传达设计涉及的领域还有很多，如多媒体的交互界面设计、影视动画设计等。上述案例并不能将之一一详尽说明，但万变不离其宗，设计师只有在认真分析设计对象多样化的前提下，遵循设计对象属性特点并结合字体字形的固有特性，才能科学地拓展字体设计的表现手法，创作出符合设计要求的优秀设计作品，进而真正达到合理的设计目的。

参考文献：

1. 杨永德. 中国古代书籍装帧. 人民美术出版社, 2006
2. 彭吉象. 艺术学概论. 北京大学出版社, 2006

古汉字与字体设计

文 / 王 薇

将古汉字融入字体设计，并以我国常见的成语作为设计的载体，以使古汉字纳入易读的快乐，这是笔者近期在字体设计领域的新尝试。

所谓古汉字，即指距今两千年至三千年前我国的甲骨文、金文和篆文等处于源头的汉字。

甲骨文被称为我国最早的文字，它是甲骨文字的简称，即刻在龟甲和兽骨上的文字。因甲骨文发现于今河南安阳市郊的小屯村，这里曾是殷商王朝的都城，周以后就已成为废墟，所以又称为“殷墟文字”。又由于甲骨文所刻的内容大多与占卜有关，故又称为“殷墟卜辞”。据考证，这种文字距今已有三千三百年之久，是世界上最古老的文字之一。

金文与甲骨文并存于商周两朝，商朝以甲骨文著称，周朝以金文享誉。金文是指铸刻在青铜器上的铭文。由于夏、商、周三代以钟鼎为贵重器物，其中鼎是食器和礼器，象征国家权力；钟则是重大典礼和祭祀活动的主要乐器，所以又称金文为“钟鼎文”。晚期金文距今也近两千年了。

篆文分大篆和小篆。大篆指周宣王时的籀文和战国时期秦国的石鼓文，有时也泛指甲骨文、金文和石鼓文等。而小篆则是公元前221年秦始皇统一中国以后采纳李斯等人建议，以“车同轨、字同文”的政策统一全国文字的字体。李斯、赵高、胡毋敬三人分别作《仓颉篇》、《爱历篇》和《博学篇》三个范本，皆取先秦大篆稍加省改，即所谓小篆，推广至全国。这是历史上具有划时代意义的文字改革。

几乎是小篆出现的同时，在民间还流传着一

种比小篆易写的“假体字”，经程邈删改整理后，奏请秦始皇御准，施用于下级官员和平民百姓，故称“隶书”。隶书上承先秦大篆、下启魏晋楷书，它的出现是现今文字的开端，被学者们认为是古今文字的分水岭，是汉字发展史上的重大变革。从此以后，汉字进一步点画化和符号化，进入了文字学界认为的今文字阶段。

汉字从产生至今，在形体上发生了很大的变化。这种变化可概括为由图形化向线条化、再由线条化向笔画化三个过程。其中古汉字（甲骨文、金文和篆文）处于图形化和线条化阶段，象形意味较浓。我们从先秦文字的结构上看，除了象形字以外，指事字和会意字占了较大比例。小篆虽然大部分是形声字，但构形仍然有象形痕迹。而今文字阶段的隶楷已变得很抽象了。

汉字演变的两大阶段，虽然变化很大，但我们把发展过程中相邻字体加以比较，仍然清晰可见其一脉相承的特点。如“马”字的变化，其间经历了三千多年，很难看出有骤变的遗迹。

然而，古文字毕竟太久远，今天能认识甲骨文、金文和篆文的人，可谓凤毛麟角，这对于从事历史研究、古汉字书法、中小学语文教学、编辑出版、商业广告字体设计造成很大的困难和局限。笔者曾耳闻一个令人遗憾的事例：一位中学语文老师试图教给学生一些汉字音、形、义的知识，在讲解“笔”字时说，因为笔杆是竹子做的，因而笔字从竹；因为笔头是毛制的，所以下部从毛。这样简释今天的简化字“笔”固然不错，但殊不知“笔”字本来写作“聿”，甲骨

文、金文只作“聿”，至于把“重”字解成从千从里，认为重字的本义是“菸”，更是某些教书先生的自作聪明。

由于相隔太久远，今天大多数中国人对这些古老的文字望而生畏。因为变化太大，一些从事现代语言文字工作的人们也觉得古汉字深不可及。但是，学习和普及古汉字知识的必要性，对于普通群众来说也未尝不是一种精神食粮。

字体设计，是指为适应特定的商业宣传的需求，对中文或外文的形体进行创意性的加工和编排的一种平面设计。在案例中，常见字体不乏图案字和各种现成的印刷字体，如宋体、黑体和由这两种字体或多种字体变化加工的各种创意字体。为凸现设计内容的传统文化含义，也偶见采用古汉字的个案，但仅限于较容易辨认的小篆，很少见之于更古老一些的甲骨文和金文。

笔者尝试用甲骨文、金文和篆文等古汉字与图案化的现代字体结合设计成语词条，在用字数量上以现代字体为主，而在设计理念上凸现古汉字。由于所采用的词条是大家耳熟能详的成语，所以读者很容易识谈。画面上以突出位置单列一个甲骨文、金文或篆文作为字头，字头旁边依次列出其他字体的不同写法，可作为设计者参考和一般性地读写学习。为了达到普及文字学知识，在案页上加了一段所择用的古汉字的本义和形体溯源简介。

至于个案中的单字，有时用的是古汉字原形，有时是经过变化的，也有的是采用符合单字本义的图画，以使设计呈现多样化。

这是在字体设计领域的一次尝试，读者不难领略设计中古老的文化涵义。这种尝试除给广告文案设计者提供参考外，也为广大读者阅读增加一些趣味性。

需要赘述的是关于“字性”的问题。

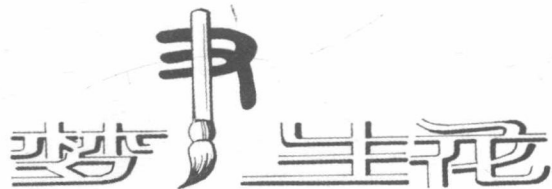
在所有个案的说明文字中都有对于所用之单字字性的认定，即说明此字的“六书”属性。

“六书”是古时先民造字的六种方法。一为

筆，象形字。甲骨文、金文的笔字，象用手抓住一支笔的样子，早期的笔杆多用木杆，秦时改用竹管，故小篆的笔字增加竹旁。

𠄎 𠄎 筆 筆

舞 舞 舞 舞

舞，会意字。甲骨文舞字象一人手持树枝翩翩起舞之状，为象形字。此字常被借作有无之无字，故金文加“是”，专作舞字。小篆改“是”为表示双脚的舛旁，变为会意字。

坐，会意字。从土，从二人相向而坐，坐字的本义为跪坐。所录之字为战国文字。甲骨文、金文未见此字。

坐 坐 坐

藝 藝 藝 藝

艺，会意字。从土，从人持木，象一个双手捧着树苗种植于土上之形。本义为园艺，引申泛指技术和艺术。

象形,是根据具体事物的形状特征描绘的一种极为概括的图形化符号,如人、牛、日、月等;二为指事,是在象形字的基础上另加一指示符号,以表示难以描绘的概念,如刀、寸等;三为会意,即用两个或三个象形字或部件,组合成一个新的概念,如休、奴等;四为形声,这种字由义符和声符两个部分组成,如江、担等;五为假借,即借用音同或义近的字表示语言中的另一个概念;六是转注,即在一组同义字上加一同样的部首,它们之间可以互相转注,如老、考等。

上述六种方法,前两种以象形为基础,往往是不能拆开的独体字,古人称其为“文”;后两种是由两个或三个象形字或部首组合而成的合体字,即由象形字孳乳衍生而成,古人称其为“字”;最后两种其实不是造字法,而是用字法。我们如果懂得了象形字偏旁部首的含义,那么采用偏旁分析法,并持用“六书”这把钥匙,就能较为方便地打开古汉字的神秘大门,将甲骨文、金文和篆文进行逐一解密。

古汉字融入字体设计后,其设计原则不变,仍需按照美观、易读、整体等设计规律进行创意和制作。

将古汉字融入字体设计,无疑将大大地凸现现代设计中的传统文化,使作品呈现鲜明的民族特色。

一个汉字就是一部文化史。许多汉字今人往往只知其引申义,不知其本义。如“县”字,我们只知道它是行政区域单位名词,殊不知此字本义是斩头示众,引申为悬挂之意;只知“寸”字是长度单位名词,而不知它本义是手,即寸口之意。又如“楚”字是一个会意兼形声字,甲骨文和金文的“楚”字左右是两个木字,是形符(义符),意指丛生灌木,即荆;中间是一个足字,与木会意并表声。故“楚”字本义是足踏荆棘前进。原来字中引出了一个“筚路蓝缕”的典故:古代楚国先祖受封荆山一带后,率领民众披荆斩棘,开发山林,建国立业的故事。后“楚”字引申指古国名(即今湖北、湖南一带,特指

湖北)。再如“解”字,《说文解字》释为“判也,从刀判牛角”。意思是用刀把牛角分解开,即肢解之意。此字可见《庄子·养生主》记载的“庖丁解牛”的故事:庖丁对牛体结构特别了解,他在解牛时,专在骨缝中下刀,固此解起牛来游刃有余,不费吹灰之力,而且动作优美、挥洒自如。后“解”字从本义用刀判牛,引申为解除、解释、理解等意。

汉字是世界上历史最悠久、使用最广泛的文字之一。如果从萌芽时期算起,它已经历了五六千年的演变和发展。它不仅没有像美索不达米亚楔形文字和埃及圣书字那样短命而湮灭在历史的长河中,反而强盛不衰,不断扩大文化圈,跻身联合国常用语文行列。其原因在于它的起源与发展,与中华民族的文明紧密相关。它是中华优秀传统文化的基本载体,也是中华民族文化思想延伸、传播和交流的基本工具。

正因为汉字自古至今承载着大量的文化信息,凝聚着中华民族的高度和智慧和创造力,所以对于古汉字,今人的责任不是摒弃它,而是利用它,挖掘它的内涵,利用、挖掘的目的在于继承和发展祖国的传统文化。字体设计工作者如果能从这方面多做工作,不能不说是为弘扬祖国传统文化尽了微薄之力。

此篇为校级科研课题结题文章

来源于生活的情感文字

文 / 高瑜

文字作为人类文明发展史上伟大的发明,是人类智慧的集中体现。它为人类文明的传承与发展起到了巨大的作用。在历史的每个发展阶段,文字都应具有符合该发展阶段的时代特征。设计来源于生活,作为其分支的文字设计尤其来源于此。在现代信息社会,随着以互联网信息技术、数字技术为主的新媒体技术迅猛发展,传统的传播媒介发生了根本的变化。伴随着数字化时代的到来,字体设计也在顺应时代潮流而出现新的趋势。

一、数字化时代字体设计的现状

文字作为传播的基本元素,应该适应以数字化为基础的传播环境,西方拉丁文字为此做出相应的改变。同样汉字现在也面临着一个全新的转变,无论是汉字的使用者还是传播途径都发生了多元变化。如何平衡汉字的“结构美”和“形态美”,并合理运用于视觉环境,这要求设计师在掌握扎实的汉字基本规律、洞察国际设计潮流的同时,还要了解有关文字应用与技术、不同媒介中文字应用的方法。从文字设计竞赛、字体设计

公司、字体设计研究机构等方面可以总结出一些文字设计的现状及未来可能的发展趋势。

1. “不择手段”的综合表现

文字设计发展到今天,在不失结构美与形态美的基础上,求新求异的个性表现成为字体设计的方向。在数字化时代,设计师从生活的各个角落寻求灵感,可以说是运用“不择手段”的综合表现方式,来达到创新的目的。例如图1,爱沙尼亚Hand Made Font的字体设计,对于英文字母的设计灵感可以来源于儿时在沙地的玩耍;对于剪贴材料的运用;编结的乐趣;还有立体构成中纸材的半立体表现,等等。这些创作手法的应用无不来自于生活的细节,给字体设计另辟蹊径。

2. 基于传统字体设计上新的情感表现

近年来,汉字的设计也在发生日新月异的变化,从各种文字设计竞赛中可以触摸到一些新的动态,如北大方正集团联合清华美院、中央美院设计学院举办的每两年一届的“方正奖”中文字体设计大赛,每届的获奖作品不乏有代表性的字体创新案例。它们大多是基于传统字体

图 1

图2

图3

图4

图5