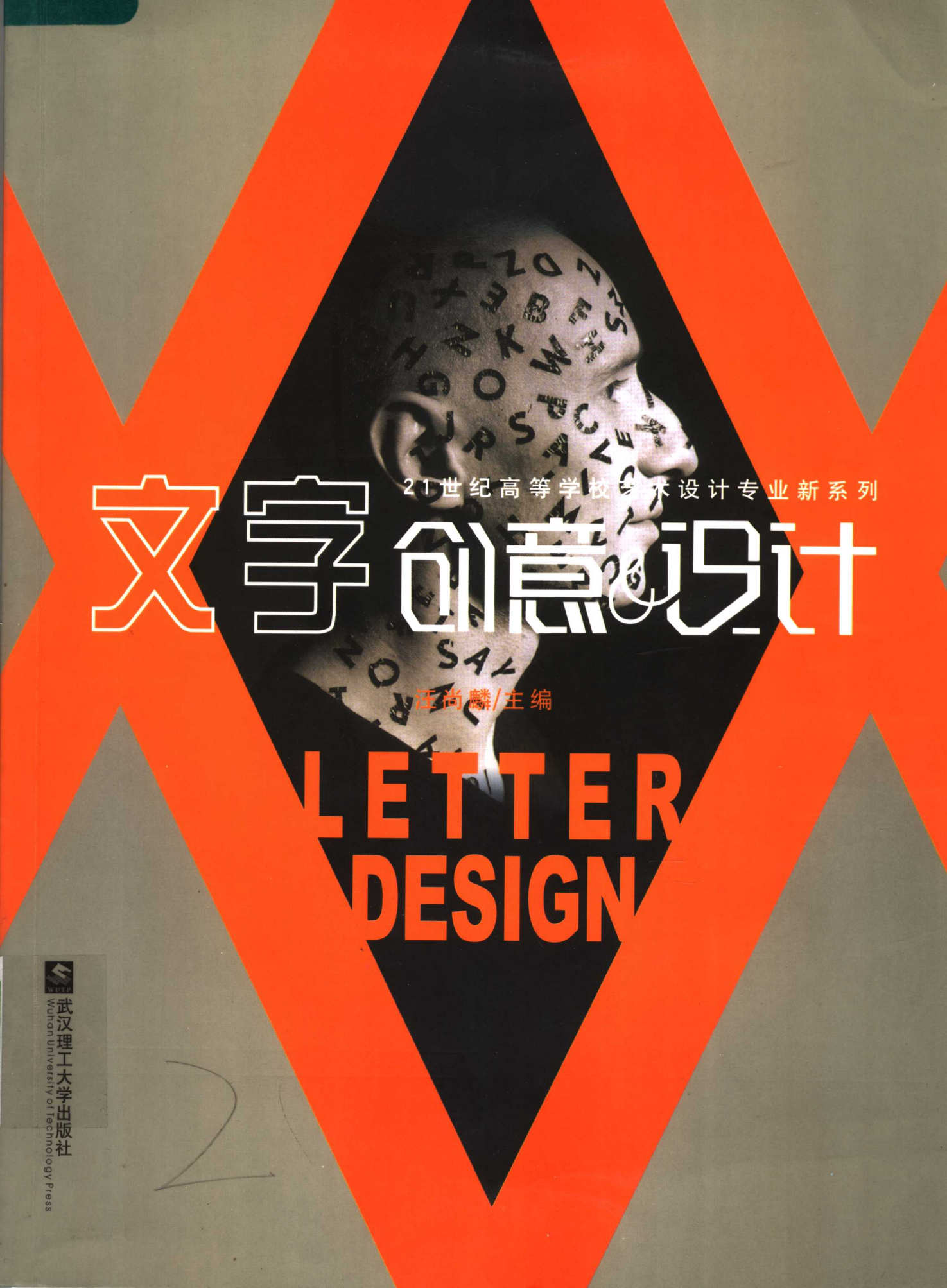

21世纪高等学校艺术设计专业新系列

文字创意设计

汪尚麟/主编

LETTER DESIGN

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

J292.13
48

2005

武汉理工大学出版社
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

21世纪高等学校艺术设计专业新系列

文字

创意与设计

主 编/汪尚麟
副主编/龚 唯 万云青

图书在版编目(CIP)数据

文字创意与设计/汪尚麟著. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2005

ISBN 7-5629-2315-9

I. 文… II. 汪… III. 美术字-字体-设计-高等学校-教材 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第083974号

出版者: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市武昌珞狮路122号

邮 编: 430070

电 话: 027-87394412 87384729 87395219

传 真: 027-87397097

Http://www.techbook.com.cn

E-mail: yang91234@sina.com

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 7

字 数: 244千

版 次: 2005年8月第1版

印 次: 2006年7月第3次印刷

印 数: 6001—9000册

定 价: 38.50元

承印厂: 武汉精一印刷有限公司

(本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换)

21世纪高等院校艺术设计专业新系列 编委会名单

主任: 尹定邦 鲁晓波 许开强 王心耀
雷绍锋

(以下按姓氏笔画顺序排列)

副主任: 何 方 涂 伟 彭 亮 詹必传
委员: 万晓霞 王传东 王安霞 王宏岳
方 卫 方志凌 朱 华 朱 涛
全 泉 李国庆 张伟博 张 健
张 焘 张瑞瑞 邵忠国 汪尚麟
武明煜 易西多 郝少波 高胜寒
曹 琳 崔光辉 蔡新元 翟 音
欧阳超英

总责编: 王文祥

秘书长: 杨 涛

文字是无声的语言

文字从来就是以它能言善辩的姿态向人们诉说着历史，诉说着文化，诉说着文明的发展。文字是无声的语言，却能让人心领神会，息息相通；文字言语无声，却胜似余音绕梁……

文字是会说话的图形

文字能写善画，以形说理，以意动人。从远古象形符号到今天创意文字，字虽无言，却可达意，且形随意生，意发其内。文字外在的图形化演绎着内在无法言传的丰富涵义。象形文字的特质注定了文字既是表意性的符号，又具备了写形叙神的图形语言，是会说话的图形。

文字是看得见的交流

文字能交善往，且不需踏破铁鞋；表情达意，却可以撼动时空。天底至真至善至诚至纯的情谊依赖文字；世上动人的故事，仰仗文字！文字是有形的实体，亦是流动的符号，是人们交流信息的可见可感的手段。

文字是视觉传达的媒介

文字能辩善认，可传可达，它承载重任无数；它传播信息方便快捷，它传递感情隽永含蓄。它愉悦着我们的视觉，它引导着我们的消费，满足着人类对精神的崇拜与追求……

文字创意的动力，便源自于此。

→ 目 录

1	1	文字创意的渊源
2	1.1	文字创意源流概说
4	1.2	东方文字创意的历史与发展
12	1.3	西方文字创意的历史与发展
19	2	文字创意的基本
20	2.1	文字创意设计的目的和价值
22	2.2	文字创意设计的原则
24	2.3	中西文字表征
28	2.4	文字创意设计的方法
53	3	现代文字的创意设计
54	3.1	现代文字创意构思方法
66	3.2	现代文字创意表现方法
83	4	现代文字创意的编排设计
85	4.1	文字编排的基本知识
86	4.2	规范文字的编排
88	4.3	文字设计与自由编排
93	5	现代文字创意的应用欣赏

1

文字创意的渊源

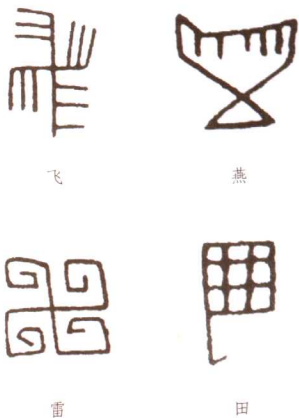
1.1 文字创意源流概说

文字起源于最早期人类的生存活动。在中国，从大量的出土文物上我们可以看到有最初的体现“结绳记事”的物件。殷商时期刻在龟甲兽骨上的甲骨文，还有山洞里石壁上刻绘的简单的可拟物状形的壁画。这样的一些符号能够把当时一些思想和事情记录并保存下来，成为语言的另一种存在形态，弥补了语言受时间和空间限制的不足。古人的刻绘符号，实物记录，结绳记事，“上古结绳而治，后世圣人易之以书契”，说的就是古代的人以给绳子打结的办法，来表示收获的数量，后来的有本事的人就简化了那些图画符号，把它用文字的形式重新记录下来，于是文字便产生了。《说文解字 序》上说：“神农氏结绳而统其事。”英语 calculate（计算）这个词源于拉丁语 calculus，calculus 的意义是“小石子”，这说明古代用石子作计算的筹码，是实物记事现象的遗留。远古时期东西方的人们，都存在同样的事实，那就是在文字发明前人们还创造出大量的来记录、说明、展示事情经过的图画。由此可见图画记事正是文字产生的前身。如古代的岩画，古代原始洞穴中的图腾壁画，西方著名的阿尔塔米拉洞穴受伤的野牛图、半坡时期的人面鱼纹盆就是这样的一种半文半图的创造。

“文字的诞生”

现代人对文字的理解也可回到那个古朴的年代。

中国东巴象形文字：

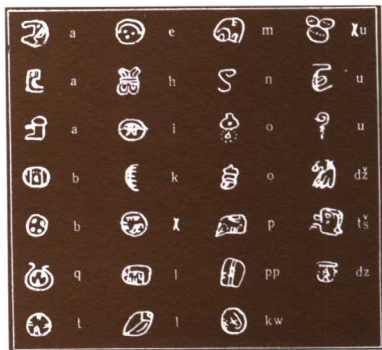
中国古老而现今还在使用的象形文字。

飞，就形态来说，具有翅膀的形态和旋转的动感，就符号意义上来说，运用了自然界中少有的直线形，使得图形符号有别于普通记载故事的图画。

燕，形态上酷似飞翔的鸟，有规律的线条组织和排列表达早期人们希望用某种特殊的東西来诠释飞翔的愿望。

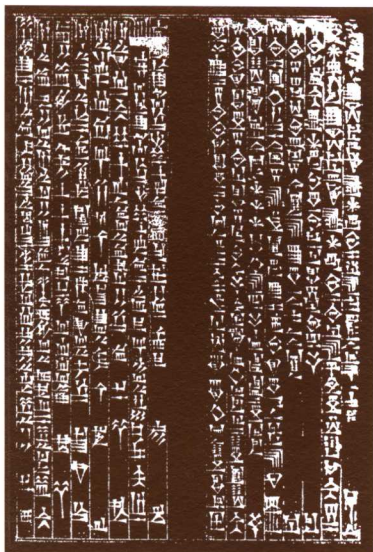
雷，用回旋的变化复杂的线条表达人们对自然界的神秘不解和恐惧。

田，犁耕的器具与纵横交错的田地间的沟渠构成意想中的田字。

玛雅象形文字

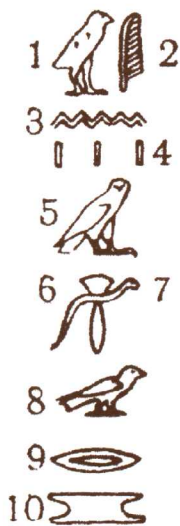
文字的意义在于：它不会因时间、空间、地域的不同而难以理解。

苏美尔楔形文字

甲骨文

埃及象形文字

实物、符号、图画，这些都是文字最早的雏形，是人类最早的文字创意。其实文字本身就是创意，无论是古汉字还是今文字，无论是东方文字还是西方文字，当你用心去注视时，会发现每个文字都有故事，都是图画。

文字的历史继续向前发展，大约在公元前七八千年，一种从象形文字演变而来的文字——楔形文字由生活在两河流域的苏美尔人发明了，这也是世界上最早的文字之一，并于公元前2000多年发展成熟，它的成熟标志着人类利用抽象的符号记录时间和思想的开始。中国也是世界上文明发展最早的国家之一，早在新石器时代的一些陶器上，已经具有类似符号文字的图形，甲骨文就是标志着中国象形文字形成的开始。

纵观文字创意历史的渊源，文字的发明创造从根本上来说都是随着时间的推移，社会的进步，人们对文字的需求应运而生的。

1.2 东方文字创意的历史与发展

东方文字因其地域及人文的原因，文字种类分支也比较规律，西亚以阿拉伯字母为主，东亚广大地区如日本、朝鲜、韩国、越南等国家文字的形成大多数受汉字的影响。

[阿拉伯文字]

阿拉伯文字的前身是“那巴泰”文字。它的字形特点大量的行上和行下符号，另一个特点是它具有非常精致的图案装饰，正如大部分东方文字体系的字形具有图案的性质。它的优点是：这种文字易于适应于语言的辅音-音素结构；书法艺术完美，但同时又不拖延书写过程，文句十分紧凑。

阿伯数字是阿拉伯人的又一大贡献，全世界的人都在使用阿拉伯数字。

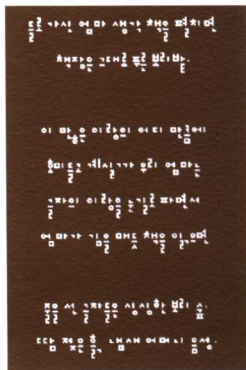
刻在器皿上的阿拉伯文字

行云流水般的笔画，浪漫概括，象形写意。
具有浓郁的装饰效果和宗教色彩。

[朝鲜文字]

朝鲜从公元4世纪，佛教由中国传入朝鲜的时间起，就使用中国的汉字和汉语。大约在690年，高句丽学者素治高僧编制了“吏读”字母表，主要用途是给汉字文句注音。1443年出现了“训民正音”，现在它发展由19个辅音字母和21个元音字母，又称“谚文”。这个字母表一直沿用至今。一直到19世纪末，汉语一直是朝鲜的正式国语和标准语。

朝鲜文字创意借用了汉字的笔画和结构，甚至是发音。但是朝鲜文字融合了自身的民族特点和地域特色。

[日本文字]

日本的文字体系——假名，有两种字体：片假名和平假名。片假名和平假名在符号的数量和音值上是相同的，不同的仅是它们的形式。片假名来源于中国的楷书，工整、清晰，它借用汉字笔画，并对其有所减少；平假名则是中国的草书造型，也是通过对笔画简单概括而成；片假名的符号比较简单和整齐，平假名的符号适合连写，斜写，它在字形上较为复杂。日本文字的传统书写版式是竖行书写，读时从上到下，从右到左；在欧洲语言文字的影响下，日本文字也采用横行书写，从左到右。日本书籍在制作方面大多仿效中国书籍的样子。

アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト
 ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤ ユ ヨ
 ラリルレロ ワ ヲ ン アイウエオ カキクケコ
 サシスセソ タチツテト バビブベボ パピプペポ
 アイウエオ ヤユヨッ

文字借用了大量汉字的偏旁笔画和结构，甚至将汉字打散重新构成，但仍然具有方块字的特点。

在朝鲜和日本，最初中国的汉字是用来表达汉语的，后来才逐步把汉字引用到朝鲜和日本的文字体系中。朝鲜文化和日本文化，自古以来就受到中国文化的强烈影响，文字的形成也是一样。

由于国家的形成，法律需要记载，重大的历史事件需要记录，文字的引用成为必要。

象形文字是古人最早模拟自然界中各种物象的图形符号，它形象地概括出物象及情感的抽象轮廓，简洁写意。

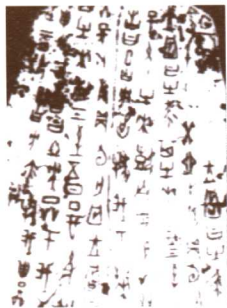
甲骨文是象形文字地延续和发展，也有人把它看作汉字的雏形。它是占卜吉凶的卜文，其后它被作为铭文铸造在青铜器上，被称做金文，二者合称为“甲金文”，它们都是以图画为基础加以概括产生的，形态拙朴生动，艺术性尤强。

我们通常把甲骨文、石鼓文、古文统称为大篆。大篆的字型特点是，以线条来勾画出图形，并逐步在脱离最初图画

中国古代象形文字

日、月、山、水、草、木、鱼、鸟、雨这些都是人们常见的自然形态，汉字象形文字以简练、传神的笔画将这些自然界中的事物描绘得出神入化。

甲骨文

金文

的原形，给予统一规范的整体结构布局。自此，奠定了汉字方块字的基础。

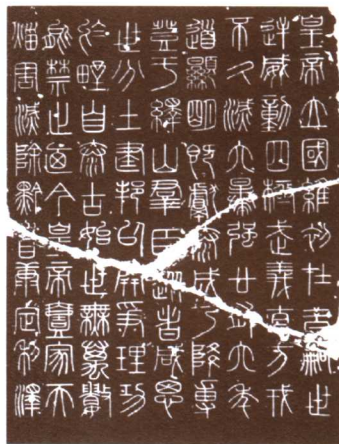
秦朝统一以后，进行了人类历史上的第一次统一文字的运动。李斯等人对多种秦文的收集和整理，并重新创制和简化，产生了一种基于大篆之上的更为简单的文字形式——小篆。其特点是：较大篆更简单平直，是大篆形体的简化，重写意而轻象形，把线条规范化，笔画均匀、粗细一致，婉转圆润，转折处呈弧形，更加具有文字性的独特特性。结构整齐对称，上紧下松，布白匀称，装饰性强。基本上是长方形字体，完全脱离了图画文字。

隶书是在弥补小篆书写不够方便流畅的基础上产生的，隶书更加适合于笔的书写。晋代卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”隶书分为古隶、今隶和小隶。隶书平直方正，笔画向外均匀散开。

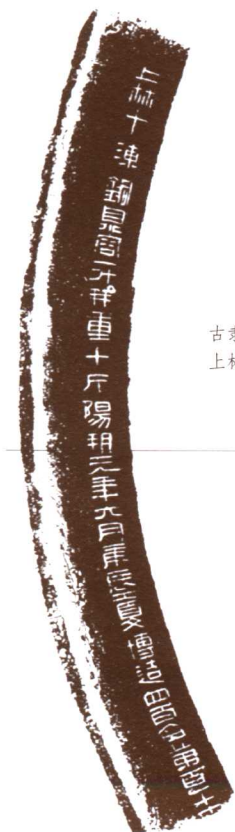
之后为真书，真书也叫楷书。楷书是从今隶直接演变

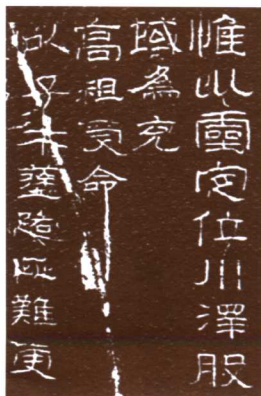
石鼓文
春秋战国时代
中国现存最古的石刻文字
所用文字为秦始皇
统一文字前的大篆
古朴典雅，苍劲有力

《峯山碑》
传为小篆的创制者李斯所书
方中喻圆，圆中见方
曲直结合，变化多端
小篆体现了一种繁复的贵族气息
文字自此由形态象征转为精神象征

古隶
上林鼎铭文

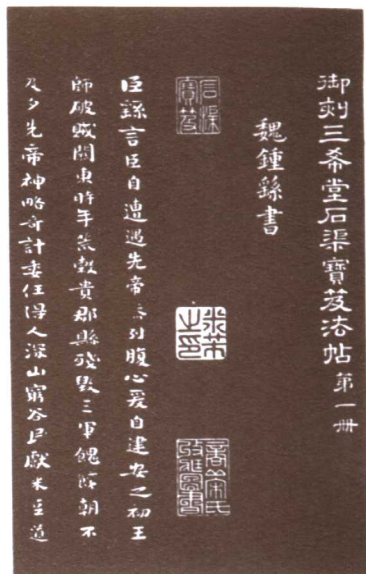

隶书

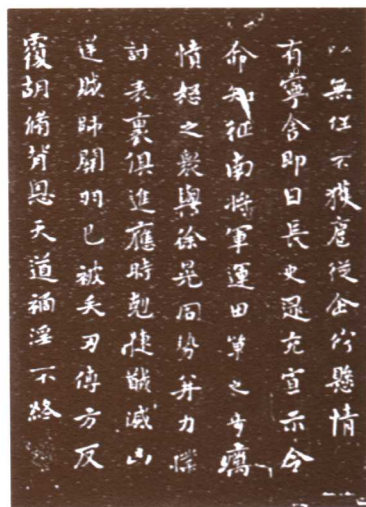
来的，它们在形体结构上打破了今隶的平直方正：在笔画上求平稳，其横、捺改变了隶书的“蚕头燕尾”，笔势向内集中；字型从隶书的扁方形变为正方形。其特点是：字体方正，笔画平直，工整秀丽，强调结构的平整美。从而大体确定了汉字的结构，形成了现在汉字的形体，同时比以前的字体更为简化。

直到印刷术的发明，雕刻刀的使用对文字的发展带来深刻的影响，产生了一种横平竖直、横细竖粗、易于辨认的印刷字体。北宋时期通行的印刷体被称为宋体，即老宋，也叫铅字体；仿宋被称为新宋。

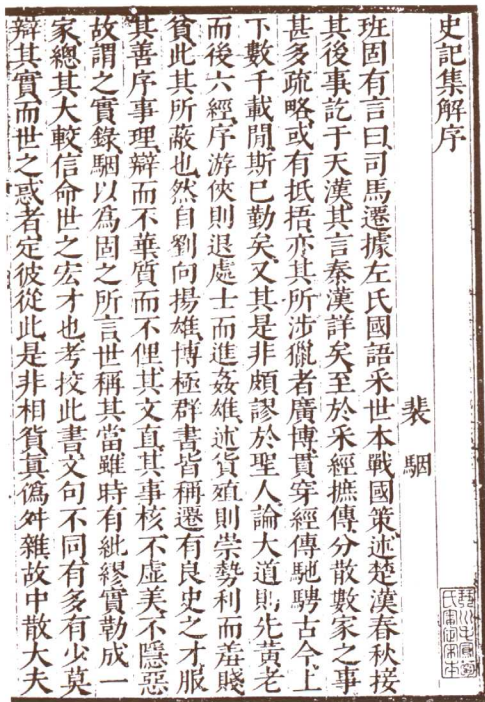
草书是由于书写的速度加快而自然简化笔画与字

楷书

真书
魏钟繇书

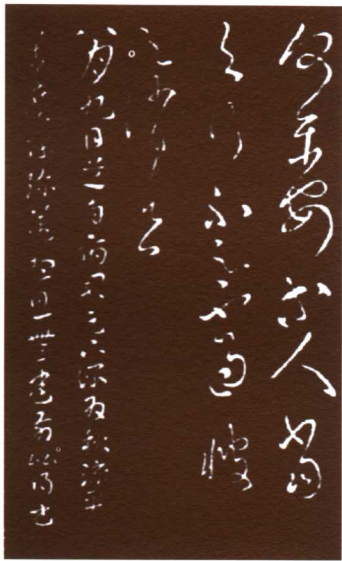
刻印版的宋体

型后产生的。字字相连，血脉不断，一波三折，狂放自由，狂草更是一片一画都是字。

“真书如立，行书如行”，概括出行书的特点，也道出了真书与行书间的区别。行书直到今天一直是使用最多的书写方法，既书写快捷，又易于辨认，是最实用的字体。

还有后来的“鸟虫书”，是我国古文字时期的创意文字，带有很强的装饰意味。

总之，大篆的原始粗放，小篆的温婉严谨，隶书的端正古拙，行书的奔放自由，草书的风驰电掣，这些文字特点都是我们对现今文字创意的灵感来源。

草书

行书

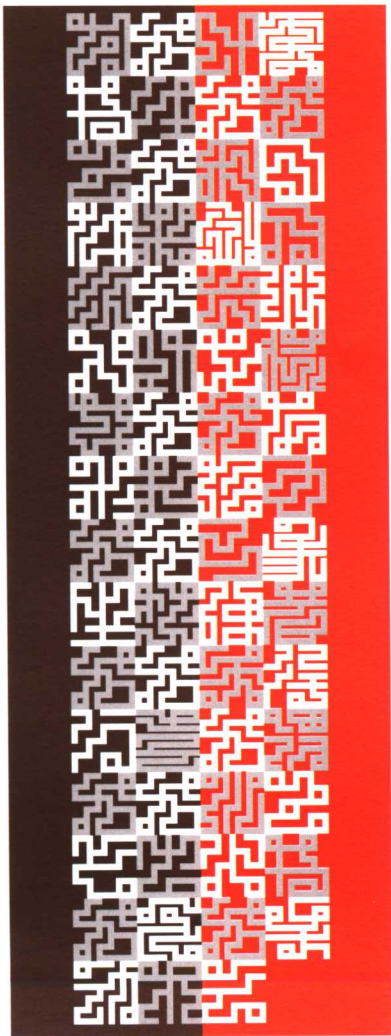

羲之顿首
晋代大书法家王羲之
《丧乱帖》中的落款

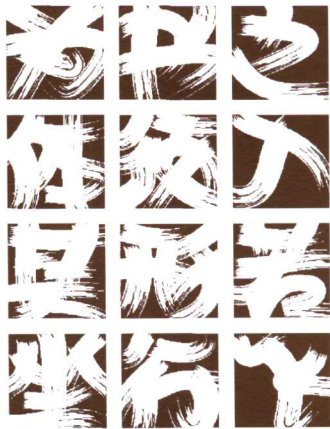
总之，汉字经过古代金、篆、隶、楷、草、行六大字体的沉淀，到印刷字体时代，逐渐向更简化，更规范的方向发展。产生了现在通用的印刷标准字体：宋体和黑体。随着文字体系的成熟，在这两种字体之下又延伸创造出了一系列的新字体：仿宋、新宋、大黑、粗黑等各种标准字体。到今天，社会的发展对文字的要求越来越细腻，各种具有各自特色的字体库应运而生，汉字种类变得越来越多样，文字世界越来越丰富多彩。

现代社会经济发展，各国文化呈融合发展趋势，汉字在吸取世界各国文字精华的同时，将其他文字的优点糅合到自己的文字中去，发展自己文字的民族个性，形成了风格各异的现代汉字创意字体。

现代创意汉字的又一大特点就是电脑技术的运用。随着电脑技术的成熟与完善，利用各种电脑图形处理功能对文字的美化装饰可做肌理、光感等方面的特殊处理，使汉字设计拥有了更多的表现形式，在视觉效果方面获得更多的新途径。

融合了传统的纹饰造型及现代的归纳手法，同构成似字非字，似图非图的，既有统一的形式又蕴涵了无限变化的文字形态。完整大气，动静相宜。

方正字体设计大赛作品
设计者：倪初万

文鼎长美黑
文鼎大黑简
文鼎魏碑简
文鼎彩云简
文鼎大颜楷
文鼎古印体
文鼎中行书
文鼎琥珀体

[少数民族文字]

[东巴文字]

东巴文是云南丽江纳西族流传的象形文字，纳西族称之为“森究鲁究”，意为“木石之标记”也就是刻在木头和石头上的标记符号，是纳西民族特有的文字。东巴文由纳西族巫师东巴们所独占并世代传承以书写东巴经文。形成年代有公元7世纪和13~14世纪之间的两种说法。东巴文被称之为目前世界唯一存活着的象形文字，是人类社会文字起源和发展的“活化石”。

[巴蜀文字]

巴、蜀两国是先秦时期我国西南地区的诸侯国。巴国在今四川省的川东、川南地区；蜀国活动在以成都为中心的川西一带。巴蜀文字是先秦时期除汉字外目前仅可确定的文字，年代约在战国时期。

[藏文]

藏文是公元7世纪吐蕃王松赞干布派遣文臣赴天竺参照梵文字母结合藏语实际创制的文字。藏文分“有头字”和“无头字”两大类。有头字主要用于印刷和篆刻，无头字主要用于徒手书写。

巴蜀文字中简略的或重复出现的符号

巴蜀文字中的象形符号