

字体设计

Typography Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

汪泓⁺
李倩文

编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

体设计

Typography Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

汪泓⁺
李倩文
——
编著

西南师范大学出版社
国内统一书号：G·1000·1000
出版单位

图书在版编目(CIP)数据

字体设计 / 汪泓, 李倩

范大学出版社, 2015. 7

(设计新动力)

ISBN 978-7-5621-7493-6

I. ①字… II. ①汪… ②李… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第147585号

设计新动力丛书

主编: 杨仁敏

字体设计

ZITI SHEJI

汪泓 李倩文 编著

责任编辑: 袁 理 殷鹏辉

书籍设计: 汪 泓

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://www.xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 720mm × 1030mm 1/16

印 张: 10

字 数: 260千字

版 次: 2015年8月 第1版

印 次: 2015年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7493-6

定 价: 49.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023) 68252507

市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023) 68254657 (办) 13709418041 (手) QQ: 1175621129

第一章 历史脉络中的经典

字体的族群根脉 / 10

字体的精神气韵 / 20

字体的形态美感 / 30

第二章 字体的阅读与识别

字体的阅读功能 / 37

字体的识别功能 / 48

第三章 西方字体的审美标准

虔诚的标准——中世纪的西方字体 / 64

理性的标准——包豪斯设计风格影响下的西方字体 / 80

商业的标准——现代消费环境下的西方字体 / 92

第四章 回归传统的中文字体设计

书法与字体 / 104

中文字体的传统基因 / 118

汉字字体的再造与革新 / 138

第五章 多元的字体设计思路

中西字体设计意念的不同 / 148

字体设计实验与前沿设计语言的探究 / 155

体设计

Typography Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

汪泓⁺
李倩文

—
编著

国家一级出版社
教育部
华东师范大学出版社
全国百佳图书出版单位

Friday April 28th

Owing to an unfortunate accident, which happened to Mr. Eggar on Wednesday, during the representation of the Jubilee, he could not perform Evening: Mr. Grant read Baron Stein and Mr. After played Don Carlos; Mr. T. Clinch. —

BY DESIRE.

FOR THE BENEFIT OF

Mr & Mrs WENTWORTH and Mr CLOUGH.

Theatre-Royal, Manchester,

This Present FRIDAY, APRIL 18th, 1800,

Will be Acted (for the Last Time this Season) the PLAY of

The STRANGER.

The Stranger, Mr. YOUNG
Count Winterset, Mr. ASKEW
Lord William, Miss M. DANIEL—Baron Steinfort, Mr. EGAN
Mr. Solomon, Mr. SAUNDERS—Peter, Mr. PENSON
Francis, Mr. TURPIN—Tobias, Mr. GRIST
George, Mr. WENTWORTH—James, Mr. KING
Stranger's Children, Miss DANIEL and Miss HATTON
Mrs. Haller, Mrs. WARD
Countess Winterset, Mrs. BERNARD
Charlotte, Mrs. WENTWORTH—Maid, Mrs. EGAN
Savoyards, (with a Duet and Song) { Miss GRIFFITHS
Mrs. HATTON

End of Act Second of the Play,

The MASQUERADE SONG, from My Grandmother.

By Miss GRIFFITHS.

In the course of the Evening a Comic Song, called

Robin and his Grannum,

Or, POO ROBIN POO,

By Mr. NEWTON, a Gentleman of Manchester.

End of the Play, A COMIC SONG,

By Mr. PENSON

After which will be added, a PIECE of ONE ACT, called

Lovers' Quarrels.

Don Carlos, Mr. EGAN—Lopez, Mr. WENTWORTH
Sancho, Mr. PENSON
Leonora, Mrs. BERNARD—Jacintha, Mrs. WENTWORTH
The whole to conclude with a FARCE in ONE ACT, called

The GHOST.

Or, the Affrighted Farmer.

Sir Jeffrey Constant, Mr. SAUNDERS—Cinch, Mr. EGAN
Capt. Constant, Mr. WENTWORTH—Trusty, Mr. ROWSWELL
Farmer Harrow, Mr. PENSON
Belinda, Mrs. TURPIN—Dolly, Mrs. WENTWORTH

On Monday (By Desire of Col. Cooch and the Officers of the 4th Dragoons)

Speed the Plough, with Hob in the Well,

For the Benefit of Mr. PENSON.

J. HARROP, Printer, Market-Place, Manchester.

20年前，一套“21世纪设计家丛书”曾经让设计师和未来的设计师对即将到来的新世纪充满期望。

岁月流转，当新世纪的曙光渐渐远去的时候，国内的设计师们高兴地感受到了时代的恩赐：20年来，市场经济已经基本完成了对设计的确认，日常生活表现出对设计的强烈需求，文化建设正在给设计注入新的活力，频繁的国际交流增强了中国设计的自信……随着各行各业对设计的投入越来越大，人们对设计和设计师的期望也越来越高。这一切，或许也是设计教育长存不衰的缘由。

确实，进入21世纪，中国的设计教育迎来自己空前的好时光。设计和设计教育的勃兴无疑对高速发展的中国社会提供了些许前所未有的新动力。这一点，随着时间的推移，还会进一步获得印证。随着设计概念的普及，越来越多的人懂得了设计在经济发展、社会进步、文化建设中的关键性作用；懂得了在现今这一历史阶段，离开了设计，几乎一切社会活动都难以进行。无论是理性的、商业的，还是激情的、文化的；无论是学习西方的、先进的，还是弘扬民族的、传统的；无论是大型的、宏观的，还是小型的、私密的；无论是2008北京奥运会，还是2010上海世博会，只要是公开的、需要展现的，就不能缺少设计的参与。随着设计理念的深入人心，设计师们的艺术智慧和设计创意源源不断地流向社会，越来越多的人懂得了包装设计不只是梳妆打扮，装饰设计不等于涂脂抹粉，产品设计不仅仅是变换样式，时尚设计不在于跟风卖萌，视觉设计已经不再满足于抢眼球，环境设计也开始反思一味地讲排场、求奢华……设计内涵的表达、功能的革新、样式的突破、情感的满足、文化的探索等一系列原本属于设计圈内的热门话题，现在都走出了象牙塔，渐为普通大众所关心、所熟知。

当然，在设计事业风光无限的同时，设计遭遇的尴尬也频频出现。一方面，设计在帮助人们获得商业成功的同时，也常常一不小心，成为狭隘的商业利益的推手。另一方面，设计教育在持续了10多个年头的超常规发展之后也疲态毕露，尤其表现在模式陈旧、课程老化、教材雷同、方法落伍、思维凝结……甚至，一定程度地游离于社会实践。

不仅如此，设计和设计教育的社会担当和角色定位还仍然处于矛盾和纠结之中。在国内，设计的社会作用和社会对设计的认可还远没有达到和谐一致，这使得我们的设计师往往需要付出比发达国家设计师多得多的代价，而他们的智慧和创意还常常难以获得应有的尊重。设计教育在为社会培养了大批优秀设计师的同时，还承担着引领社会大众的历史职责。诸如设计和生态环境、设计和能源消耗、设计和材质亲和，以及设计如何面对传统和时尚，面对历史和未来，面对发展和可持续，

所有这些意想不到的种种纠葛、矛盾，都会在第一时间遭遇设计思维，也都会在整个过程中时时叩问着设计和设计教育的良心。

设计教育的先驱，包豪斯的创始人格罗皮乌斯认为：“设计师的职责是把生命注入标准化批量生产出来的产品中去。”设计师的职责是伟大的，设计教育的使命是崇高的，可面临的挑战也不言而喻。

工业革命以来，设计一直站在社会变革的最前沿，如果说，第一次工业革命给人类带来效率和质量的同时把人们束缚在机器上，第二次工业革命给人类带来财富和质量的同时把人们定格在工作上，第三次工业革命，以信息为主导的交互平台成功地将人类“绑架”在手机上，那么，设计在这三次工业革命中所起的作用是否值得我们反复思考呢？

对于初期的大机器生产来说，设计似乎无关紧要；对于自动化和高效率来说，设计的角色仅限于服务；而随着信息社会的到来，设计也逐渐登上产业进程的高峰。我们曾经很难认定设计是一种物质价值，可设计缔造的物质价值无与伦比。我们试图把设计纳入下里巴人的实用美术以便与阳春白雪的纯艺术保持距离，可设计却以自身的艺术思维和创意实践不断缩短着两者的间距并且使两者都从中获益。

如果说，在过去的20年中，设计的主要功能是帮助人们获得了商业成功。那么现在，毫无疑问，时代对设计提出了新的挑战。这就是，在商品大潮、市场法则、生活品质、物质享受、权力支配等各种利益冲突的纠葛中，如何通过设计来重新定位人的尊严和价值，如何思考灵魂的净化和道德的升华，如何重建人际间的健康交往，如何展现历史和地域的文化活力，如何拓展公众的视野，如何让社会变得更加多元和包容，如何感应人与自然的利益共享及可持续发展。这也是人们在今后相当长一段时间内对设计和设计教育的期望。

新的挑战也是我们的新动力。

本套丛书就是在基于上述的思考过程中缓缓起步的。我们期望，本丛书多多少少能够回应一些时代的质询，反思一些设计教育中的问题，促进学习方式的转变，确认设计带给社会的审美标准和价值取向，最重要的，是希望激发出人们的设计想象力和造物才华。

我们相信，在新一轮的社会发展过程中，设计的作用将越来越重要，设计教育的发展应该越来越健康。

一个政治昌明、经济发达、文化多元、社会公正的中国梦也必将对设计发出新的召唤——期待设计和设计教育作为社会进步的新动力尽快进入角色。

杨仁敏 四川美术学院 教授

文字是人类传播发展史上第二次重大里程碑，使人类进入一个更高的文明发展阶段，事实上，人类文明的历史帷幕正是由文字符号的创立而拉开的。作为负载信息基元、传递文化意图的象征性符号，文字的传播功能主要体现在历时性方面，斯宾格勒称：“书写是有关远方的重大象征。”对表达的事物而言，语言是直接符号，文字是间接符号，或者说是代表符号的符号，因而文字便自然构筑起一个拟态的同真实和现实相对应的虚拟现实。卡西勒·朗格把文字看作是美学符号，将其上升到艺术的高度，他认为，艺术是“人类情感的感性形式的呈现”，这种“主观的现实”无法用语言的推论性形式加以表达，只能用文字等“有意义的形式”作为象征符来表现。

随着人类的进化、文明的发展、社会的变迁，文字呈现出不断被革新、被丰富、被衍生的发展趋势，逐渐形成具有典型特征的文字体系，并带有相对独立的审美倾向。然而，信息技术的革新、多元文化的碰撞、社会形态的变革等多方面因素，使得不同文字体系交织共生，在越发密集的交流、沟通与碰撞之下，文字开始具有更广泛的适应性与多变性。文字的未来发展引人深思，是坚守传统，还是融合拓展？值得设计师不断探究。

字体设计，在一定程度上可以看作是文字的视觉化表现和延伸，不仅具有文字基础阅读功能的特征，更具有视觉样式的创新表现特性。进行字体设计时，在了解文字的结构样式、内涵功效、意象表述等基本标准规律下，如何在文字基础阅读功能之上，拓展其作为视觉符号的延展性，以视觉方式编译信息，更高效、准确地传达信息，值得设计师思考。

字体设计的素材来源具有两端性。一方面，传统的文化基因在文化关联上与设计师紧密相连，需要深入认知与解构提炼；另一方面，前沿的设计方法论及设计理念，指引着未来设计的趋势。设计师需要从自身文化根系中汲取营养，形成独立的设计语言，不断破旧立新，在两端性中探索出路。

如果将字体比作容器，那么它承载着文化与信息的交融，设计师需要具有足够的解析力，从不同的字体形态中分解出营养。字体设计从符号学的角度上看实际是讯息的编码再改造过程，需要设计师针对不同题材，以营造传受双方共通的意义空间为己任，寻找凸显传者讯息价值和受众同向解读的平衡点。在学习字体的过程中更需要对字体设计产生共鸣，突破常规的设计思路，独立创新，彰显字体哲学和意识形态的内涵，将艺术性和功能性无缝并轨，赋予字体设计老树新枝的新活力、新形态和新方向。

第一章 历史脉络中的经典

字体的族群根脉 / 10

字体的精神气韵 / 20

字体的形态美感 / 30

第二章 字体的阅读与识别

字体的阅读功能 / 37

字体的识别功能 / 48

第三章 西方字体的审美标准

虔诚的标准——中世纪的西方字体 / 64

理性的标准——包豪斯设计风格影响下的西方字体 / 80

商业的标准——现代消费环境下的西方字体 / 92

第四章 回归传统的中文字体设计

书法与字体 / 104

中文字体的传统基因 / 118

汉字字体的再造与革新 / 138

第五章 多元的字体设计思路

中西字体设计意念的不同 / 148

字体设计实验与前沿设计语言的探究 / 155

第一章

历史脉络中的经典

Classics in History

008

图 1-1

字体的族群根脉

Ethnicity & Roots of Typeface

如果要归纳文字的族群，那么找寻字体的根脉十分必要。文字依地域、文化、民族的不同，有着相似的发生和各异的发展，它既是文明的寻根，又是人类认知世界的进化。文字作为语言沟通的载体丰富多彩，变幻多端，每一类文字体系都是复杂的族谱，记录着字体的发展史。

文字体系的建立可追溯到距今 5000 多年以前产生的古埃及象形文字（图 1-1），以及产生于公元前 3500 年左右的古苏美尔楔形文字（图 1-3），它们是公认的最早的文字。古埃及人认为文字由月亮神和智慧之神图特（Thoth）（图 1-2）所创造，这跟“仓颉造字”的东方传说相似，后来文字被欧洲人称作“神的文字”。苏美尔人习惯将图形刻画于泥板上，这种借助图形表意的方式具有明确的象形文字特征。

图 1-1 古埃及象形文字，埃及卢克索神庙

图 1-2 传说中创造古埃及文字的月亮神和智慧之神图特（Thoth），英国国家博物馆藏品

图 1-3 楔形文字泥版，约公元前 2500 年，大英博物馆藏

图 1-2

图 1-3

语系,可分为印欧语系、闪含语系(亚非语系)、乌拉尔语系、阿尔泰语系、汉藏语系、南岛语系、南亚语系、高加索语系、达罗毗荼语系、非洲诸语和美洲诸语。

语系,即根据语言间的亲属关系进行划分,语系之下又按亲属关系的远近分为若干个语族,语族之下分为若干个语支,语支之下是语种。语系基本上决定了语言的系属。依照不同的语系派别,又分为不同的语族,由语族又衍生出各类语言。

语系决定着语言的系属,这是一种语言的谱系分类法,是根据语言发展的历史渊源关系、地理位置、亲属关系进行语言分类的方法。众多语系交织、分化、衍生,既联系又分立,多元的语系滋生出根系庞大的文字世界。(图1-17、图1-18)

- ◆ 印欧语系,是当今世界分布最广的语言系统,使用者几乎遍及整个欧洲、美洲、大洋洲,以及非洲和亚洲的部分地区,其分布最广的主要原因是15世纪欧洲殖民势力的不断扩张,使欧洲语言陆续传播到其他地区。在印欧语系之下,又包括几个重要语族,主要是以北欧诸语构成的日耳曼语族和凯尔特语族、南欧诸语构成的罗曼语族和希腊语族、东欧诸语构成的斯拉夫语族(图1-4)和波罗的语族,以及印度-伊朗语族和安纳托利亚语族。(图1-12、图1-16)
- ◆ 也称亚非语系的闪含语系,是一个主要分布在西亚和北非地区的语系,集中于阿拉伯地区(图1-15)。闪含语系包含闪语族和含语族两个最主要的语族,其中闪语族包括阿拉伯语、希伯来语(图1-5、图1-6)、亚拉姆语、马耳他语和阿姆哈拉语等,含语族包括柏柏尔语(图1-11)和已不再使用的古埃及语等。
- ◆ 乌拉尔语系是主要分布在从斯堪的纳维亚往东经乌拉尔山脉到亚洲西北部的一组语系,其最大的语族为“芬兰-乌戈尔语族”,分布于欧亚大陆广大地区,包括匈牙利语(图1-7)、芬兰语和爱沙尼亚语等。
- ◆ 集中于中亚及其临近地区的阿尔泰语系,主要由各个时期的入侵者带来的语言和当地语言互相融合形成。其使用者的所在地域西起土耳其,经过中亚五国,直达蒙古国和中国,东至太平洋的广大地区,还包括伊朗、阿富汗及东欧一些国家。这一语系又分为突厥语族、蒙古语族(图1-8)和满-通古斯语族。中国的一些少数民族语言,如维吾尔语、蒙古语、满语等,都隶属于这个语系。
- ◆ 汉藏语系,包含汉语和藏缅语族,主要分布在中国、缅甸、印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国等亚洲地区。(图1-10)
- ◆ 南岛语系是主要分布在岛屿上的一个语系,包括众多岛屿上所使用的语言,有1200种以上的语言。广泛分布于西至非洲东南的马达加斯加岛,东至智利的复活节岛,北至台湾岛和夏威夷岛,南至新西兰岛的广大地区。
- ◆ 南亚语系,又称澳斯特罗-亚细亚语系,主要分布在中国云南省、越南、老挝、柬埔寨、泰国(图1-9)、马来西亚南部等地。
- ◆ 高加索语系,顾名思义,主要指来源于高加索地区的语言,分布于高加索山脉南北、黑海和里海之间的高加索山区。
- ◆ 达罗毗荼语系,又称南印度语系或德拉维达语系。其中最重要的语言是泰米尔语,使用于印度、斯里兰卡等地区。
- ◆ 非洲诸语和美洲诸语即使用于非洲和美洲地区的土著语言。(图1-13、图1-14)

томъ первыи.

图1-4

- 图1-4 斯拉夫语,属印欧语系
- 图1-5、图1-6 希伯来文,属闪含语系
- 图1-7 匈牙利文,属乌拉尔语系
- 图1-8 蒙古文,属阿尔泰语系
- 图1-9 泰文,属南亚语系
- 图1-10 西夏文字,属汉藏语系
- 图1-11 柏柏尔文,属闪含语系
- 图1-12 悉昙文字,属印欧语系
- 图1-13 非洲加纳 Adinkra 土著字符
- 图1-14 非洲喀麦隆土著字符

图 1-5

图 1-6

图 1-7

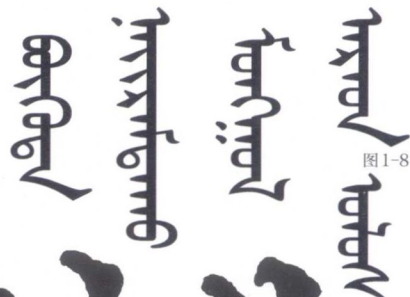

图 1-8

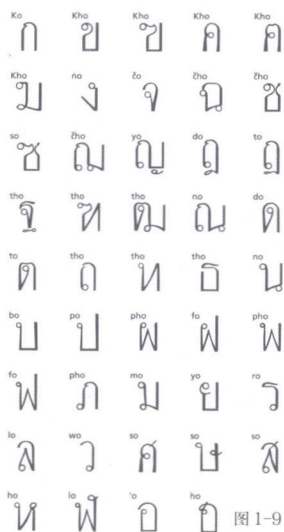

图 1-9

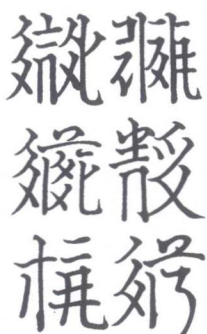

图 1-10

图 1-11

图 1-12

图 1-13

图 1-14