

高等教育「十一五」全国规划教材
高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

ZITISHEJI

胡绍中 主编

本系列教材均以国内艺术与设计专业的一线教育专家为主力作者，充分契合艺术与设计教育改革的需要，致力于培育能够与设计产业无缝对接的人才，在结构上以教材的学术性、系统性为基础，综合了教辅书的功能性与实用性，以及工具书信息量庞大的优势，对传统教材的编写体例与要求进行大幅度改革，将20%的传统教学内容、30%的最新教育理念和50%的经典案例解析与设计项目实训完美融合。

本系列教材的出版系国内艺术与设计院校教改成就的全景呈现，对于国内艺术与设计教育的发展意义深远。

内容简介

本书针对大专院校广告和艺术设计专业应用型人才为培养目标，系统介绍了字体设计的原理、历史、发展、类型、方法等基本理论知识，并通过大量新的、前沿的实例解析，讲解字体的设计流程以达到强化专业基础训练的目的。本书结构清晰、编排程序合理、图文并茂、内容通俗易懂，突出实用性，案例生动、新颖，既适用于大专院校广告和艺术设计专业“字体设计”课程的教学，也是一本非常有益于自学设计的基础参考书。

高等院校艺术设计专业系列教材

字体设计

ZITISHEJI

胡绍中 主编 朱玉梅 梅雪莲 副主编

人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据
字体设计 / 胡绍中主编. —— 北京 : 人民美术出版
社, 2010.6
(高等院校艺术设计专业系列教材)
ISBN 978-7-102-05043-0
I . ①字 … II . ①胡 … III . ①美术字 - 字体 - 设计 -
高等学校 - 教材 IV . ①J292.13 ②J293
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095715号

高等院校艺术设计专业教材编辑委员会

主任：陈小林

副主任：(按姓氏笔画为序)
向海涛 周靖明 徐伯初 董万里

委员：(按姓氏笔画为序)
万 萱 吕 荔 刘春明 刘振武 许 亮 杨为渝
何 宇 张玉萍 陈 波 周 怡 郑晓东 项锡黔
赵新图 胡云斌 胡绍中 胡晓琳 钟林卡 费 飞
高 铁 黄 静 黄光强 龚 浩 梁 川 赫荣定
蔡 健 谭 欣 缪根生 潘红莲

总策划：陈小林

主编：胡绍中

副主编：朱玉梅 梅雪莲

模板设计：何 宇

字体设计

出版：人民美术出版社
地址：北京北总布胡同32号 100735
网址：www.renmei.com.cn
电话：艺术教育编辑部：65122581 65232191
发行部：65252847 65593332 邮购部：65229381

责任编辑：赵朵朵

版式设计：朱玉梅 梅雪莲

封面设计：黑蚁公司

责任校对：马晓婷

责任印制：王建平

制版印刷：四川新华彩色印务有限公司

经 销：人民美术出版社

2010年6月 第1版 第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16 印 张：8

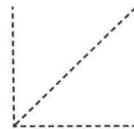
印 数：0001-3000册

ISBN 978-7-102-05043-0

定 价：38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要精品示范性教材，这项工作是长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社
人 民 美 术 出 版 社
社 长

目录 Contents

1

第一章 从认识文字开始

- 第一节 人类社会为何会出现文字
 - 3 一、文字的起源
 - 3 1. 结绳记事
 - 3 知识链接：奇普密码
 - 3 2. 刻符记事
 - 4 3. 图画文字
 - 4 知识链接：仓颉造字
 - 4 二、文字的地域
 - 4 1. 两河流域楔形文字
 - 5 2. 古埃及象形文字
 - 6 3. 古印度印章文字
 - 6 4. 中美洲玛雅文字
 - 7 5. 中国甲骨文
 - 8 趣味链接：“囧”文化现象
 - 8 三、文字的功能
 - 8 1. 人与人的交流
 - 8 2. 文化的象征
 - 8 3. 视觉图形

第二节 字体设计的意义

- 9 一、什么是字体设计
- 9 二、无处不在的字体设计
- 9 1. 字体设计存在于所有设计领域
- 9 2. 视觉传达设计的核心元素

- 10 专题研究：古象形文字研究
- 11 案例直击：传统经典设计——百福图
- 11 海报设计——来自周朝的信息
- 12 项目实训：东巴文系列
- 12 经验提示

第二章 文字进化论

2

- 15 第一节 斗转星移的汉字演进
- 15 知识链接：甲骨文的发现过程
- 16 知识链接：隶书的命名
- 17 趣味链接：张旭的草书

- 19 第二节 大洋彼岸的拉丁文字进程
- 19 知识链接：腓尼基的来源
- 20 罗马字母
- 20 小写字母的诞生
- 21 印刷字体

第三节 引领时尚的当代字体设计

- 23 一、当代文字的多重身份特征
- 23 1. 强调文化性
- 24 2. 注重地域性
- 24 3. 超越时代性
- 24 4. 择重行业属性

- 25 二、当代字体的潮流趋势
 - 25 1. 符号化
 - 25 2. 流行化
 - 26 3. 图形化
 - 26 4. 个性意趣
- 27 专题研究：传统汉字的表现手法研究
- 28 即时训练
- 29 案例直击
- 30 项目实训
- 30 经验提示

第三章 文字设计的原则和规范

3

- 32 第一节 文字设计的基本原则
 - 32 一、易读性
 - 33 二、整体性
 - 33 三、强调性
 - 34 四、识别性
 - 35 五、图形性
 - 35 知识链接：传统图形文字
 - 36 六、艺术性

- 37 第二节 汉字设计的基本要求
 - 37 一、汉字的笔画规范
 - 38 二、汉字的结构规范
 - 39 三、汉字的组字规范

- 40 第三节 拉丁文字设计的基本要求
 - 40 一、拉丁文字体的笔画规范
 - 41 案例直击
 - 41 即时训练
 - 42 二、拉丁文字体的结构规范
 - 43 三、拉丁文字体的组字规范
 - 43 案例直击
 - 44 专题研究：“可读”和“易读”的差别研究
 - 45 案例直击
 - 46 项目实训
 - 46 经验提示

5

第五章 字体设计的分类表现

第一节 字体的分类

- 76 一、印刷体
78 二、书写体

79 专题研究：书法字在平面设计中的应用研究

第二节 字体设计情感化表现

- 80 一、女性化气质
80 二、男性化风格
81 三、可爱潮流性
81 四、历史沧桑感
82 五、随意休闲风
82 六、科技数码型
83 七、简洁时尚型
83 八、隽秀高雅风

第三节 字体设计在设计应用中的表现

- 84 一、标志设计中——方寸天地表个性
86 二、包装设计中——夺人眼珠树品牌
88 三、书籍设计中——字里行间意味长
90 四、广告设计中——信息传达急先锋
92 专题研究：文字的“表情”研究
93 即时训练
94 项目实训

6

第六章 用孙子兵法去演练字体设计

第一节 孙子兵法对字体设计的启示

- 98 案例一：《水墨三十度》
102 案例二：《原筑》
104 案例三：《人行道》

第二节 文字应用中的知己知彼

- 106 案例一：《我图网》
108 案例二：《派尼尔》
110 案例三：《雅客》
112 案例四：《舍得》

第三节 虚则实之、实则虚之的谋略

- 114 案例一：《你好》
116 案例二：《创维》
117 案例三：《汉易》
118 案例四：《谭木匠》
119 案例五：《釉瓷阁》

120 项目实训

121 设计网站及设计赛事链接

4

第四章 十八般武艺练就好字体

第一节 十八般武艺样样精通

- 48 一、笔画调整
49 二、外形结构
50 三、断笔连笔
51 四、切割破形
52 五、虚实相生
53 六、简化求真
54 七、共用相关
55 八、趣味装饰
56 九、距离之美
57 十、拼贴再造
58 十一、具象表意
59 十二、对比求异
60 十三、透明度
61 十四、立体化
62 十五、材质化
63 十六、手写感
64 十七、点线面
65 十八、色彩游戏
66 专题研究：材质字体设计研究

第二节 不拘一格的创意新手法

- 68 一、新形势 新风格
70 二、新媒体 新应用
73 案例直击：方正字体设计大赛

74 项目实训：
练习在多种字体的表现手法中选择最适合的表现方法。

第一章 从认识文字开始

第一节 人类社会为何会出现文字

一、文字的起源	3
1. 结绳记事	3
知识链接：奇普密码	3
2. 刻符记事	3
3. 图画文字	4
知识链接：仓颉造字	4
二、文字的地域	4
1. 两河流域楔形文字	4
2. 古埃及象形文字	5
3. 古印度印章文字	6
4. 中美洲玛雅文字	6
5. 中国甲骨文	7
趣味链接：“囧”文化现象	8
三、文字的功能	8
1. 人与人的交流	8
2. 文化的象征	8
3. 视觉图形	8

第二节 字体设计的意义

一、什么是字体设计	9
二、无处不在的字体设计	9
1. 字体设计存在于所有设计领域	9
2. 视觉传达设计的核心元素	9

专题研究：古象形文字研究	10
案例直击：传统经典设计——百福图	11
海报设计——来自周朝的信息	11
海报设计——东巴文系列	11
项目实训：收集趣味各异的字体	12
经验提示	12

第一章 从认识文字开始

本章重点

文字的地域

文字的功能

“造”字与“用”字

字体设计存在于所有设计领域

视觉传达设计的核心元素

本章难点

文字的功能

什么是字体设计

建议课时

6课时

远古人类与很多动物一样，以不同音量和频率的叫声相互传达信息。这时候还没有语言，属于“有声无言”的信息表达阶段。随着人类的进化语言逐渐产生，通过语言对话交流经验，沟通思想，大大增强了人类的学习能力。这一阶段虽已有语言但还没有出现文字，属于信息表达的“有言无文”时期。语言能够很方便地传达信息，但受限于时间和地点，口口相传的方式还会造成信息的丢失和错误。语言交流信息的缺陷成为文字产生最直接的推动力。但是从语言到文字并不是一个普遍的过程，世界各国许多少数民族都只有语言而没有自己的文字。文字是在什么时候，由什么人发明的？这个起源的问题似乎还是一个谜。

④ 知识链接

古代神秘文字：在中国，已发现10多种神秘文字有待世人破解，它们是龙山陶片刻字、仓颉书、夏禹书、红岩天书、巴蜀图符、东巴文字、岣嵝碑文字、夜郎天书、仙居蝌蚪文、华安仙字、广昌天书等。这些神秘文字流传了数百年甚至上千年，其中大部分依然无法被译读。研究人员还陆续发现了四川凉山地区尔苏的沙巴文、湘西地区的女书等神秘文字。这些神秘的文字，始终吸引着人们的目光。

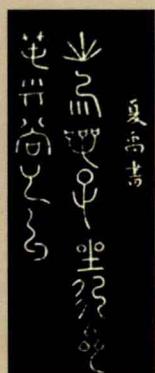
红岩天书

仙居蝌蚪文

仓颉书

夏禹书

岣嵝碑

巴蜀图符

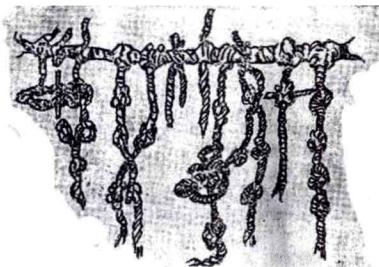
第一节 人类社会为何会出现文字

一、文字的起源

文字的产生经历了漫长的过程，是各种生活经验影响总结的结果。世界上早期人类在记录信息方法上极其相似，大体都经历了结绳记事、刻符记事和图画文字等几个原始的记事阶段。

1. 结绳记事

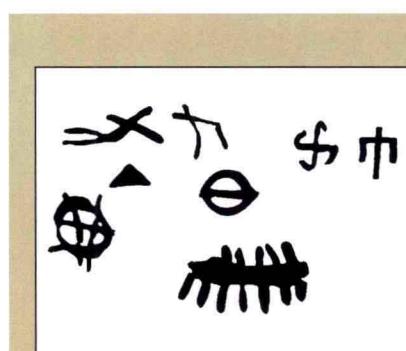
结绳记事是被原始先民广泛使用的记录方式之一，以绳结形式反映客观经济活动及其数量关系。《易·系辞下》记载：“上古结绳而治，后世圣人易以书契，百官以治，万民以察。”其结绳方法，据古书记载为：“事大，大结其绳；事小，小结其绳，之多少，随物众寡”（《易九家言》），即根据事件的性质、规模或所涉数量的不同，结系出不同的绳结。近现代有些少数民族仍在采用结绳的方式来记录活动。

结绳记事

2. 刻符记事

古人在树皮、骨头、石块上刻画一些痕迹或图形来帮助记忆或订立契约。国学大师郭沫若先生认为：“彩陶上的那些刻画符号，可以肯定地说就是中国文字的起源，或者中国原始文字的孑遗。”古文字学家于省吾先生认为大汶口文化的陶器上刻画的图画符号“是原始文字由发生而日趋发展时期”。而小河沿文化陶器上的符号使我们看到由图画符号演变为象形文字的轨迹，有些与甲骨文相近。

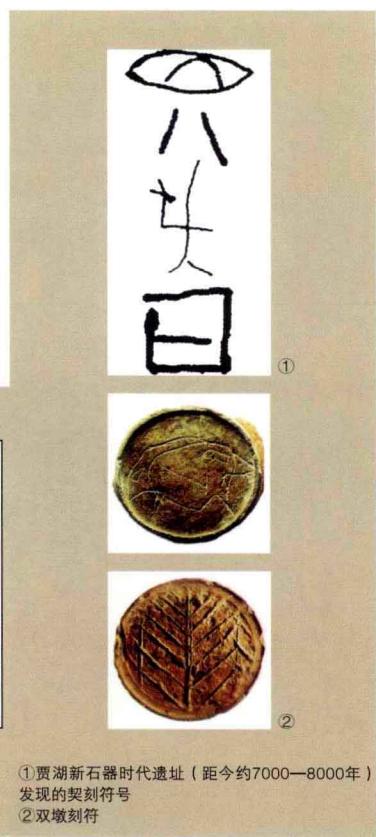
马家窑新石器时代遗址（距今约4000—5000年）发现的陶器刻符

仰韶文化、大汶口文化、小河沿文化陶器上的文字符号

知识链接

奇普密码：在500多年前，西班牙旅行者在秘鲁中部遇见了一个印第安男人，他可能是一个前印第安王朝的官员。西班牙人看到这个印第安人时，他正打算藏起来一些东西，结果他们从他身上搜到了一些神秘的打了结的绳子。后来西班牙人得知这些绳子叫做奇普(Khipu)。很多奇普只是为了计数，但是西班牙征服者认为有些绳子包含了历史故事、宗教秘密，甚至是诗歌。在上面讲述的这件事里，印第安人说他身上的奇普记载了西班牙征服者在这个地区做的所有事情，包括好事和坏事。到目前为止，还没有一个叙述性的奇普被成功破译。破解奇普密码对于了解在16世纪统治区域最大的、至今还是谜一样的印加帝国，可能是一个“获得内幕的巨大的潜在资源”。

①贾湖新石器时代遗址（距今约7000—8000年）发现的契刻符号
②双墩刻符

知识链接

仓颉造字：《说文解字》序中记载：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”仓颉在黄帝手下当官，黄帝分派他专门管理圈里牲口的数目、屯里食物的多少。可慢慢的，牲口、食物的储藏在逐渐增加、变化，光凭脑袋记不住了。怎么办呢？仓颉整日整夜地想办法，先是在绳子上打结，表示各种不同的牲口、食物。但时间一长久，就不奏效了。仓颉又想到了在绳子上打圈圈，在圈子里挂上各式各样的贝壳，来代替他所管的东西。黄帝见仓颉这样能干，叫他管的事情愈来愈多，年年祭祀的次数，回回狩猎的分配，部落人丁的增减，也统统叫仓颉管。仓颉又犯难了，凭着添绳子、挂贝壳已不抵事了。怎么才能不出差错呢？这天，他参加集体狩猎，走到一个三岔路口时，几个老人为往哪条路走争辩起来。一个老人坚持要往东，说有羚羊；一个老人要往北，说前面不远可以追到鹿群；一个老人偏要往西，说有两只老虎。原来他们都是看着地下野兽的脚印才认定的。仓颉心中猛然一喜：既然一个脚印代表一种野兽，我为什么不能用一种符号来表示我所管的东西呢？他高兴地拔腿奔回家，开始创造各种符号来表示事物，果然把事情管理得头头是道。黄帝知道后，大加赞赏，命令仓颉到各个部落去传授这种方法。渐渐的，这些符号的用法全推广开了。就这么，形成了文字。

3. 图画文字

古人记事时，早期多以图画的方式记录信息或传达思想，如我们今天在洞穴、岩壁上发现的远古岩画。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，演变成了形意结合的文字。

二、文字的地域

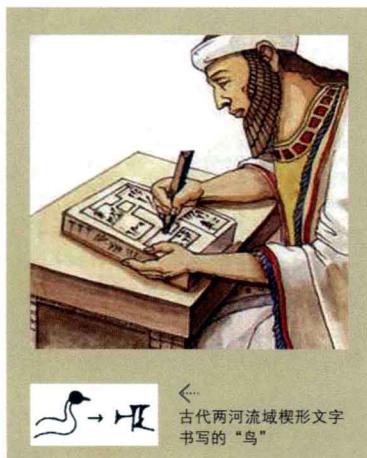
文字的产生是长期创造性智慧活动的成果，文字的出现是文明时代的重要标志之一。世界上最古老的文字大多分布在北纬 $15^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 之间，基本都诞生在大河流域，可能是因为这些区域水源充足、气温适中，有利于农垦发展和人类生存。

1. 两河流域楔形文字

幼发拉底河和底格里斯河都发源于亚洲西部的亚美尼亚高原。公元前4000年前后，这里就有了最早的居民——苏美尔人。他们创造了灿烂的苏美尔文明，最能反映这种文明特征的是他们的文字——楔形文字。公元前3100年之前苏美尔人就开始使用这种文字，它是至今为止被发现的古老文字之一，也是两河流域最主要的文化成就。

最初，这种文字是图画文字，渐渐的，这种图画文字逐渐发展成苏美尔语的表意文字，把一个或几个符号组合起来，表示一个新的含义。苏美尔人用削成三角形尖头的芦苇秆或骨棒、木棒当笔，在潮湿的黏土制作的泥板上写字，字形自然形成楔形，所以这种文字被称为楔形文字。公元前1500年前后，楔形文字已成为当时国家交往通用的文字体系，连埃及和两河流域各国外交往来的书信或订立条约时也都使用楔形文字。楔形文字流传到亚洲西部的许多地方，它为人类带来了文明的“火种”。西亚的巴比伦、亚述、赫梯、叙利亚等国都曾对楔形文字略加改造，来作为自己的书写工具。

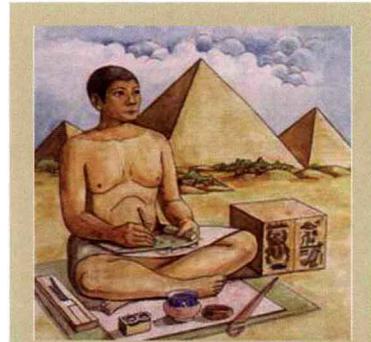

2. 古埃及象形文字

古埃及文明指位于非洲东北部尼罗河中下游地区，持续近3000年的古代文明。古埃及文字由表意符号、表音符号和限定符号三部分构成。表意符号是用图画表示词语的意义；表音符号是把词语的发音表示出来；限定符号是在词尾加上一个表明属于哪个事物范畴的图形。古埃及文字在历史的不同阶段，发生过多次变化。1.圣书体：创于公元前3500年的象形文字，这种文字是人类古老的文字之一，多刻在古埃及人的墓穴中、纪念碑上、庙宇的墙壁或石块上，所以被称为“圣书体”。2.僧侣体：是从象形文字中演变出的一种简化的速写形式。这种新的文字通常是由僧侣写在莎草纸上，所以称为僧侣体或僧侣文字。3.世俗体：公元前7世纪前后，僧侣体又演变出一种书写速度更快的草书体文字，通常用于日常公文的书写，因而称为世俗体。

古埃及遗址中的象形文字向人们诉说着其光辉的历史。

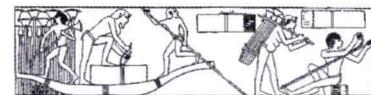

古埃及人在莎草纸上书写象形文字

<

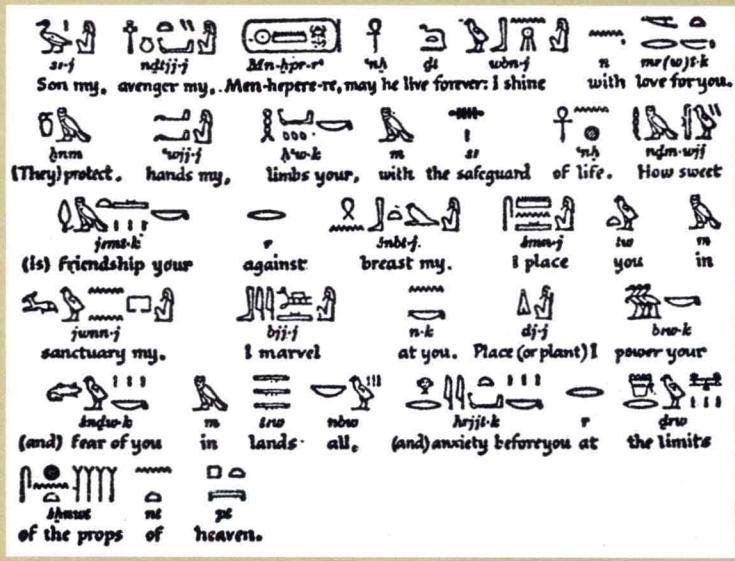
古埃及象形文字中惟妙惟肖的“猫头鹰”

古埃及制作莎草纸

人们使用的是纸莎草的芯髓，把芯髓切割成片，横竖交错平铺放置，接着压制，在太阳下晒干，就制成纸。

知识链接

与楔形文字不同，埃及的象形文字把图形保留到底。这部分归因于书写材料的差异。楔形文字的发展是因为在松软的黏土上绘制图形有实际困难，但是在埃及，莎草芦苇（Cyperus papyrus）可无限提供优良的书写材料，这项早期发明使得记录者能够完美地运用图形技术，包括表达大范围的各种各样的对象。

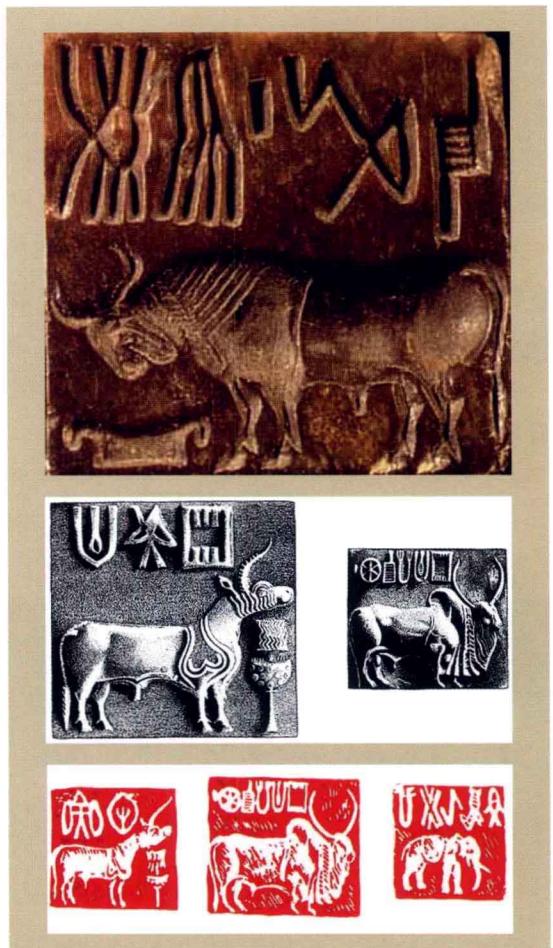
<

一段埃及象形文字的译文：

我的儿子，我的复仇者，门赫普莱尔，愿他永生。我焕发着对你的爱，保护着：我的手，你的肢体，用生命的保障。多么甜美啊，你的友情在我胸怀。我把你放在我的心坎，我赞赏你，我把你的力量和威严洒遍各地；向你表达我的焦虑，因为上天的靠山是有限的。

3. 古印度印章文字

古代印度河流域已有文字，大多刻在天青石、陶土、象牙还有钢做的印章上，因此称为印章文字。已发掘的印章共有2000多枚。其中很多符号是象形的，可能还处在象形文字阶段，但又因有表音节和重音的符号，所以也被认为是向字母文字过渡的表音文字。刻有文字的印章究竟什么意思至今无法读解。据推测，这些铭文可能就是印章主人的姓名、头衔，印章雕画可能是他们崇拜的事物。印章上最引人注目的刻画图形是牛的形象。在出土的123个钢印章上，有36个刻画着牛的图形，还有头上长角的立姿人兽图形和抽象的牛头图案。牛在古印度人的精神生活中占据着非同寻常的位置。印度河流域出土的印章以刻画图形和文字符号向后人昭示出文明的信息。如果能破译印章上的全部奥秘，那么古印度文明也许就不再神秘。

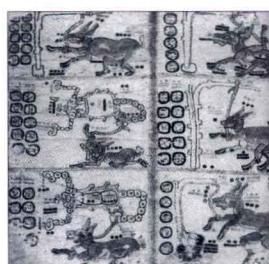

→ 古印度印章文字

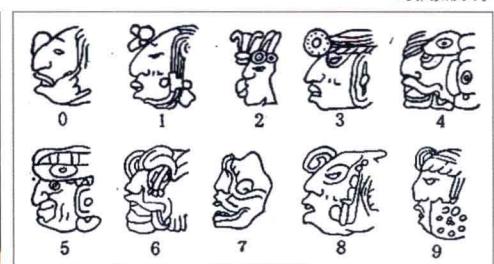
4. 中美洲玛雅文字

玛雅人是指居住在中美洲的古印第安人，创造了伟大而神秘的玛雅文明。玛雅人是美洲大陆唯一留下文字记录的民族，在公元元年前后就创造了象形文字。公元5世纪中叶，玛雅文字普及到整个玛雅地区。现存的玛雅象形文字刻在石碑和庙宇、墓室的墙壁、玉器和贝壳上，也有用毛发笔书写在陶器、榕树内皮和鞣制过的鹿皮上，总量相当多。它既有象形，也有会意，也有形声，是一种兼有意形和意音功能的文字。玛雅人所使用的800个象形文字，小部分被语言学家解译出来，这些文字主要代表一周各天和月份的名称、数目字、方位、颜色以及神祇的名

称。玛雅人使用树皮或鞣制过的鹿皮做成的纸，并用这些纸编成各种书籍，其主要内容是历史、科学和典礼仪式，还有当时玛雅社会的各种情况。公元17世纪，西班牙殖民者进入玛雅地区大肆破坏，玛雅文献几乎荡然无存，致使玛雅文字至今无法破译。

玛雅文化书籍

玛雅象形文字

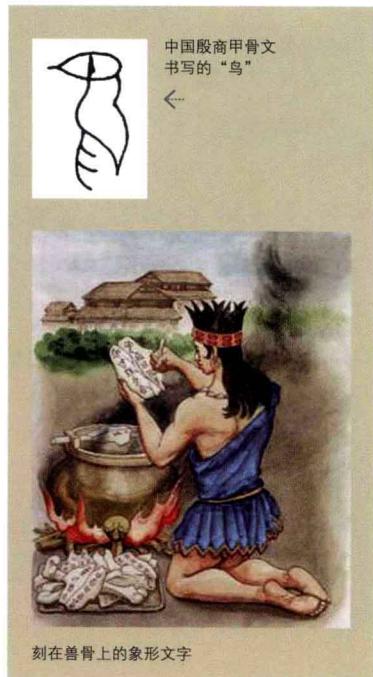
5. 中国甲骨文

甲骨文诞生于黄河流域，因主要发现于河南安阳殷墟遗址，又称“殷墟文字”“殷契”，是中国商代后期（前14世纪—前11世纪）王室用于占卜记事而刻在龟甲和兽骨上的文字。甲骨文是已发现的中国古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。目前发现有大约15万片甲骨、4500多个单字。这些甲骨文所记载的内容极为丰富，涉及到商代社会生活的诸多方面，不仅包括政治、军事、文化、社会习俗等内容，而且涉及天文、历法、医药等科学技术。从甲骨文已识别的

刻在兽骨上的象形文字

约1500个单字来看，它已具备了“象形、会意、形声、指事、转注、假借”的造字方法，展现了中国文字的独特魅力。从字体的数量和结构方式来看，甲骨文已经是发展到了初步形成系统的文字了，汉字的“六书”原则，在甲骨文中都有所体现。但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。结构体积上虽然大小不一，错综变化，但已具有对称、稳定的格局。由于甲骨文是用刀刻成的，刻出的笔画粗细不一，故能显出古朴多姿的无限情趣。

中国殷商甲骨文
书写的“鸟”

趣味链接

“囧”文化现象

“囧”，读音“Jiong”，本作“冏”，像窗口通明，本义为光明。

在网络文化中，“囧”内的小“八”字视为下垂的眉眼，“口”视为嘴。好似一张悲伤、无奈的人脸。从2008年开始，在中文地区的网络社群中成为一种流行的表情符号，成为网络聊天、论坛、博客中使用很频繁的字之一，它被赋予“郁闷、悲伤、无奈”之意。“囧”被形容为“21世纪最风行的一个汉字”。许多网友认为用“囧”表达情绪，是“古老的文化和现代网络的完美对接”，体现了中国式的智慧。“囧”字的流行也可以看作是现代人对中国象形文字的再发现。

三、文字的功能

1. 人与人的交流

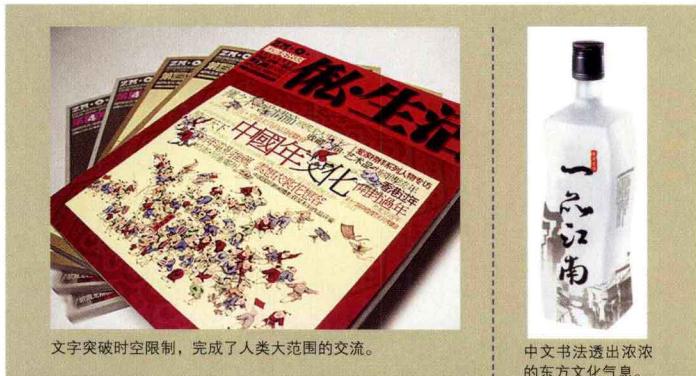
人与人之间的交流可以通过肢体、语言和图形来实现，但最不受时空限制、信息量最大的交流还是要依靠文字来完成。没有文字，就没有文化的广泛传播，也无法保存有据可查的历史。

2. 文化的象征

文字是人类各种文化活动的记录者，因为有了文字，人类几千年的文明才得以传承和发展。各个国家、民族的个性也通过文字等方式得以传扬，文字成为文化特有的象征符号。

3. 视觉图形

文字除了是一种信息载体，它本身也是一种特殊的图形。因此文字也越来越被要求具有图形的象征意义和强烈的视觉感染力。

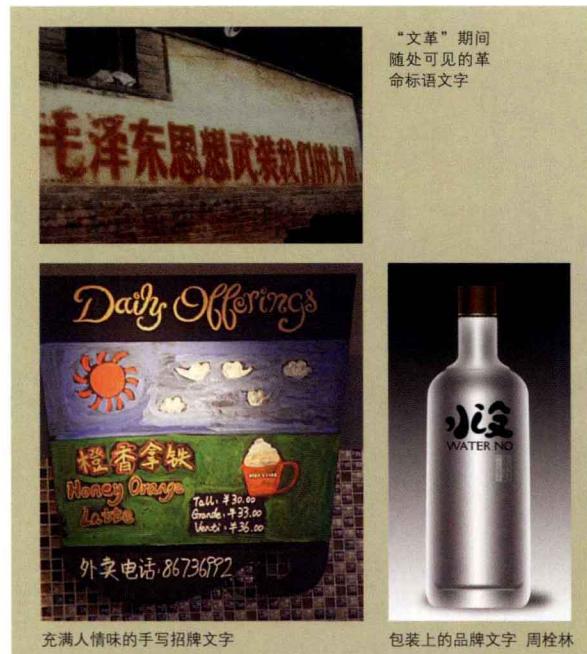

第二节 字体设计的意义

一、什么是字体设计

字体设计 (Typography)，主要是解决文字在设计中的形态与安排的问题。它涉及对字体与字号的选择，对字型的创造，对字与字、字与图的组织安排，包括对它们之间的大小、疏密、空间、布局、色彩等关系以及采用何种表现手法的决策。

回顾过去的20余年，由于电脑的介入给设计界带来了革命性变化，字体设计的内容也从传统教育的“练”字——“美术字”课，逐渐转变为“造”字——文字形态的创造，及“用”字——文字的安排与布局等。

二、无处不在的字体设计

1. 字体设计存在于所有设计领域

字体传播无处不在，以至于我们常常都忽视了它的存在。然而，对于图形设计者来说，那些出现在我们身边的字体——无论是在车票、杂志、网络或是电视节目里，都能传情达意。只要稍加留心，就会发现字体设计已经融入我们生活的每个细节。在报刊书籍、商品包装、时尚品牌、空间引导、广告招牌、电视与网络、产品界面等各个领域，字体设计都起到了举足轻重的作用。不同设计领域的字体形态展现着文字百变的功能与性格。

2. 视觉传达设计的核心元素

字体的直接功能是传达信息，而对字体进行设计，则是通过艺术的手段，增强视觉的冲击力以提高传达信息的效率。由于文字兼具“信息载体”和“视觉图形”的双重身份，它作为视觉设计的核心元素，已被越来越多的设计师所认同。重新认识文字，挖掘和探索文字的多种表现力，是提升设计创造力和作品感染力的重要途径。

专题研究：

古象形文字研究

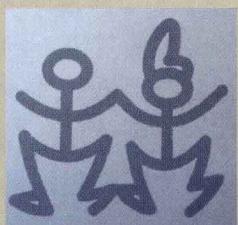
象形文字的独特魅力深深地吸引了人们的目光，尤其是在文字设计中，探索和研究古象形文字对于现代字体设计具有巨大的价值。

东巴文研究

东巴文字是一种古老的象形文字，已有1000多年的历史，它至今还在为云南的纳西族同胞所使用，不能不说是个奇迹。纳西族语称东巴文为“森究鲁究”，意木石之标记，即见木画木，见石画石，以画图的方式简单勾勒出事物轮廓。东巴文字主要为东巴教徒传授、书写东巴经文使用，故称东巴文。东巴文是一种从不成熟到成熟的过渡性文字，对于了解人类文字的起源很有参考价值。它原始、古朴、神秘，有一种图案感非常强的装饰性，因此越来越受到追求个性的现代人的青睐。

祈祷

合唱

寻求

纳西族民居上的东巴文字装饰

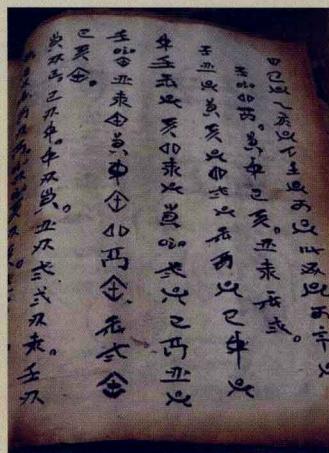
东巴经书

民间蜡染工艺品上的东巴文，富有浓郁的装饰趣味。

“水书”测字招牌

古老的水书

水书研究

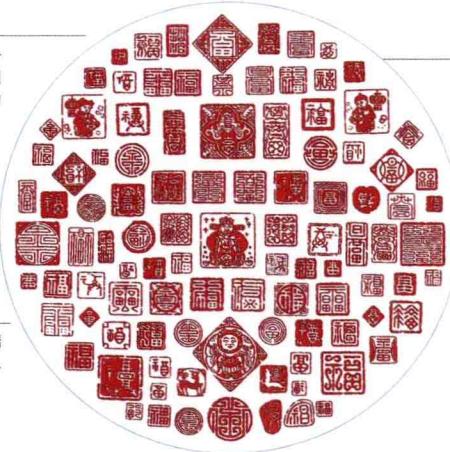
列入首批国家非物质文化遗产保护名录的“水书”又称“鬼书”“反书”，是我国少数民族水族的独特文字。水族语言称其为“泐睢”(lesui)，是世界上除东巴文之外又一仍在使用的象形文字，其形状类似甲骨文和金文。它历史悠久，由水书先生代代相传，用于占卜等宗教活动。它记载了水族古代天文、地理、宗教、民俗、伦理、哲学、美学、法学等文化信息，被誉为象形文字的“活化石”。

案例直击：

传统经典设计——百福图

“福”是诸事皆吉的总称，如富贵寿考等统称为“福”。每逢新年或吉日，则有祝福之字或寓意之图出现在民俗活动中，人们用以祈盼万福降临。

“百福图”字体造型稳重、均齐、端庄，极有意趣和韵味，为我国广大人民群众所喜爱。

“百福图”是由100多种不同的“福”字样印制而成的，是以篆体为基础的文字异形图案，也是民间流传已久的福字图案。

福字图案除字体变化外，还有“老福字”“福字灯”及“花鸟字体”等形式。多用于画稿、节日装饰、建筑、雕刻等处。

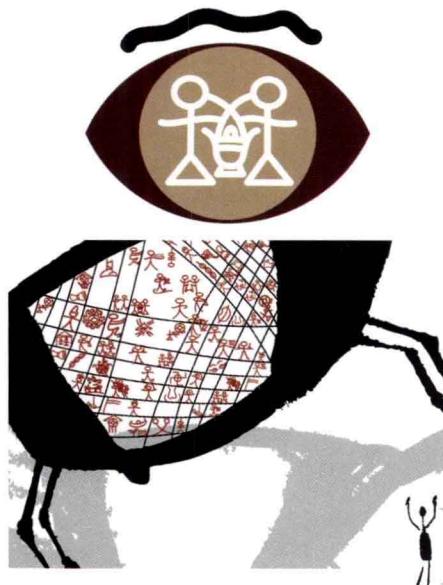
海报设计——来自周朝的信息

设计者：佐藤直树（日本）

中国周朝遗留的金文（大盂鼎），给我们传来了超越时代的远古气息。先人是通过文字这一媒体来传达伟业的，其字形也伴随着很强的个性气息凸显出来。汉字已超越了记号功能，转化为固定的概念形象，成为出色的信息传达媒体。此设计作品表现了汉字特有的魅力。

海报设计——东巴文系列

设计者：梅雪莲

此设计是为呼吁人们关注东巴文而作，在设计中试图找寻东巴文给人类带来的丰富感官感受，由眼睛来表现作为象形文字的东巴文给人的图形启示。东巴文的趣味性、生动性和延续性也是此设计要呈现出来的。