

视觉传达中的

文字符号研究及其具体运用

赵明◎著

Visual communication
Symbol Characters

“国家一级出版社”



中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

视觉传达中的 文字符号研究及其具体运用

赵明◎著

“国家一级出版社”



中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

内 容 提 要

本书对视觉传达中的文字符号及其具体运用进行了系统研究, 主要内容包括: 绪论、文字符号研究中的汉字字体设计、文字符号研究中的拉丁文字字体设计、字体设计的表现要素、字体版式设计、创意在字体设计中的应用、字体在视觉传达设计中的具体应用等。本书所体现的内容完整、丰富, 传承创新、结构布局合理, 与时代的发展紧密相关, 且具有较强的前瞻观念, 非常符合读者的学习和思维规律, 具有相当的可读性, 是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达中的文字符号研究及其具体运用 / 赵明著

. -- 北京: 中国纺织出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5180-4322-4

I . ①视… II . ①赵… III . ①美术字—字体—设计

IV . ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 282124 号

责任编辑: 姚 君

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

北京京华虎彩印刷有限公司 各地新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 16

字数: 207 千字

定价: 68.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

文字是用来记录语言的符号,是传播思想、表现意识、沟通心灵、交流文化的工具。文字经过设计和美化,在现代视觉传达中被广泛应用,并以它的艺术感染力来美化生活。字体设计被广泛地应用在平面设计领域,比如:广告设计、包装设计、书籍装帧设计、报刊版式设计、标志设计等。如今,在很多其他媒介中,字体也作为主要的设计形式出现,比如:互联网、游戏、影视、动画等。

随着社会的不断变迁,字体设计也经历了漫长的演变过程。时至今日,字体设计仍在不断地向前发展,并在此过程中衍生出许多样式新奇的字体造型。字体设计,是一项极富挑战性的工作,既要继承传统文字的结构方式,又要融会时代特征;既要顾及文化差异,又要考虑统一视觉形式;既要考虑设计文字的视觉美感,又要兼顾文字的使用环境。经过设计的文字字体被应用在社会生活的各个方面,特别是自从人类社会有了商业活动以后,文字变得既商业化又生活化。文字的字体为了适应社会生活发展的需要不断地发生着变化,以迎合视觉及生活美学的要求,其设计范畴日渐宽泛,多样化趋势也是毋庸置疑的。

由于计算机和各种设计软件的广泛使用,方便和节省了设计师的设计时间和过程,很多人忽视字体设计的基本标准,即字体的结构特点和其书写能力;并且忽视去借鉴和参考传统中外字体的发展演变和字体结构的变化。正因如此,本书以直接切入的描述方式,将一些与字体设计相关的概念和原理展现在读者面前。

《视觉传达中的文字符号研究及其具体运用》一书共分七章:第一章主要讲解了文字的具体起源和发展,除此之外,还介绍了

其意义和原则。通过这些可以帮助读者掌握文字最为基础的部分。第二章和第三章详细阐述了汉字与拉丁文字相关的字体设计,其内容主要为汉字和拉丁文字的起源及其结构规律等,并展示了一些在字体设计中有关的字体文字设计。第四章和第五章以字体的表现要素与字体的版式设计为讲解重点,内容包括字体设计中的配色、纹理、情感要素和字体版式的排列、组合及各式各样的编排流程。通过对这些知识点的认识与学习,强化读者在版式方面的布局能力,以方便读者在实际创作中,能够娴熟地运用排列手法,为字体要素的表现起到锦上添花的作用。第六章和第七章阐述了创意字体的设计和字体在视觉传达设计中的应用。其内容主要描述了创意字体设计的构思方法以及字体在各个方面的具体应用,可以让读者更深层次地了解 and 认识字体设计,打下扎实的基础。

本书所体现的内容完整、丰富,传承创新、结构布局合理,与时代的发展紧密相关,且具有较强的前瞻观念,非常符合读者的学习和思维规律,具有相当的可读性。

由于笔者水平有限,书中必然存在一些缺憾和不足,还望读者朋友不吝赐教,提出宝贵意见,以便后续修改。

作者

2017年7月

目 录

第一章 概 述	1
第一节 文字的溯源	1
第二节 设计中的字体分类	19
第三节 字体设计的意义与作用	27
第四节 字体设计的原则	31
第二章 文字符号研究中的汉字字体设计	33
第一节 汉字的起源	33
第二节 汉字的结构特征与规则	40
第三节 字体设计中的汉字设计	49
第三章 文字符号研究中的拉丁文字字体设计	69
第一节 拉丁文字的起源	69
第二节 拉丁文字的结构特征与规律	76
第三节 字体设计中的拉丁文设计	82
第四章 字体设计的表现要素——色彩、纹理、情感	106
第一节 字体设计中的配色要素	106
第二节 字体设计的纹理要素	121
第三节 字体设计的情感要素	126
第五章 字体版式设计	134
第一节 字体版式设计中的排列	134
第二节 字体版式设计中的组合	144
第三节 字体版式设计中的编排	155
第六章 创意在字体设计中的应用	176
第一节 字体设计的创意构思	176

第二节 字体设计的创意方法·····	192
第七章 字体在视觉传达设计中的具体应用·····	215
第一节 招贴设计中的字体应用·····	215
第二节 包装设计中的字体应用·····	223
第三节 书籍装帧设计中的字体应用·····	230
第四节 标志设计中的字体应用·····	238
参考文献·····	244

第一章 概 述

字体设计,就是对文字的视觉形象进行艺术的处理,以此来增加文字的传播效果。本章主要对文字的起源、字体设计的详细分类以及字体设计的意义和原则进行详细描述。

第一节 文字的溯源

一、文字的起源

文字是记录语言的二维符号,是无声的语言。先古人类用来传播信息、交流思想、教授技艺的所有方式都来自于口述。先古的人类历史也都是以传说故事的方式被一代又一代的史前人类口述流传下来的。文字起源于农业文明,是最原始的记事方法之一。例如,最原始的结绳、刻符、图画都是最初代替文字出现来帮助记忆的,后来真正文字的出现是由刻画的原始图形逐渐演变而来的。

自从文字逐渐出现之后,人类历史才被真正地记载、流传下来,人类也因此进入了“有史”时代。以往史前人类都以口述的形式传授知识和劳动经验,在传播过程中会出现讲述不清、理解错误等问题,影响了知识文化、劳动技巧的传播正确率、传播速度以及传播的广泛度。文字的产生使人类将自己发现、积累的生产知识、技能和生存经验记录下来,更准确、更广泛地传播开来,同时也为新知识和技术的产生、发展创造了条件。文字是人类进入文明殿堂的一把“金钥匙”。

文字萌芽于农业文明,在漫长的远古时代,伴随着人类由野蛮向文明过渡的时期,人类为了生存的需要,不得不采用原始简陋的生产工具,同大自然斗争。为了交流思想、传递信息,语言应运而生。但语言一瞬即逝,不能保存,于是,产生了原始的记事方法——结绳记事。这些用实物代表意义的办法,只是起到了帮助记忆的作用,它只是一种符号,还不是文字。同时,古人还有一种帮助记忆的方法,就是在树皮、石块上刻画一些图形,久而久之,大家约定俗成。随着时间的推移,这样的图画越来越多,画得也越来越简单,人们利用其代表事物的名称、语言和思想。这样的图画逐渐向文字方向移转,变成了原始的文字。这种由原始的图画逐渐演变而成的似画非画、似字非字,兼具表形和表意两种表现方法的文字,我们称为“形意文字”。

有了文字,人类才有书面的历史记录,古代先人才能将前人的知识、经验,通过文字记载下来,人们的生产、生活方式才得以逐步改善,社会才得以迅速发展。文字使人类的思想交流、信息传递成为可能。

(一) 结绳记事

一般认为,文字萌芽于一万年前“农业化”(畜牧和耕种)开始以后,在漫长的远古时代,伴随着人类由野蛮向文明过渡的整个时期,文字也由萌芽状态逐渐成熟起来。文字的产生使人类能够更好地总结生产经验,发展科学技术,扩大生产规模,创造丰富的文化艺术,也只有在这样的历史条件下,才可能建立具有高度文化的奴隶制国家,才可能一步步向更高级的社会演变。

在文字萌芽之前,人类就已有了记录数字和事件的需要,而要创立看似简单的文字,对于原始人类来说是一件非常不容易的事情。“结绳记事”就是被原始先民广泛使用的记录方式之一,很多史前部落都采用“结绳记事”的方法(见图 1-1、图 1-2)。

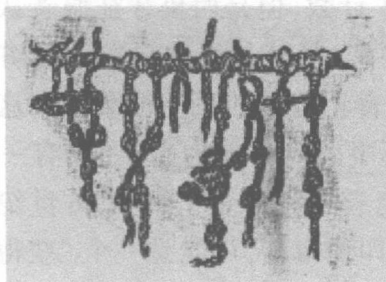


图 1-1

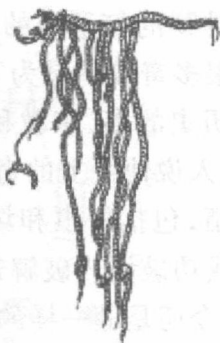


图 1-2

图 1-1、1-2 以绳结的形式反映客观经济活动及其数量关系, 在我国《易·系辞下》曾有这样的记载:“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《易九家言》中记载为:“事大, 大结其绳; 事小, 小结其绳, 之多少, 随物众寡。”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。

我国现在还有极个别的少数民族采用结绳记事的记录方法。南美的秘鲁在其古代也曾用过类似的办法, 在一条大绳上, 采用各种不同的方式, 结上各种不同颜色的小绳来代表不同的意义。例如, 用红色代表战争、黄色代表黄金、白色代表白银、绿色代表谷实, 一个结表示 10、两个结表示 20, 一个双结表示 100、两个双结表示 200 等。南美洲印第安人还有一种“贝带”, 是用绳子或树皮纤维穿上各种不同的贝壳来记载事情或向远方传递消息的。澳大利亚土著部落中也有一种“使者棍”, 在一条棍子上刻画各种花纹或插进各种东西, 代表各种意义, 用来传达消息或命令, 性质也与前面说的例子相类似。这些用实物代表意义的办法, 只能利用联想, 起到一种帮助记忆的作用, 它只是一种符号, 还不是文字, 因为这些符号不能代表人们的各种概念, 也不能被念出来。

相传在 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作奇普。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。在上面讲述的事件里,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”。

(二) 刻符记事

刻符包括陶文和木石上的刻画符号,是古人一种帮助记忆的方法,通过在树皮、骨头、石块上刻画一些痕迹或图形来帮助记忆或订立契约。这个方法比结绳又进步了一些,因为结绳多了,天长日久就容易遗忘或混淆在一起,而画成图形则可以把劳动产品的样子和数量等表示出来,别人看了也可以猜得出是什么意思。虽然这不能算是文字,但它对人类创造文字起到了启发性的作用。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白勺图画符号是“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了图画符号演变为象形文字的轨迹,有些与甲骨文相近。

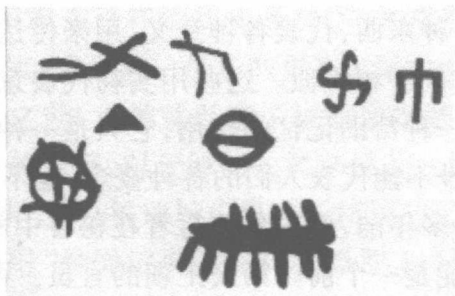


图 1-3 马家窑新石器时代遗址发现的陶器刻符

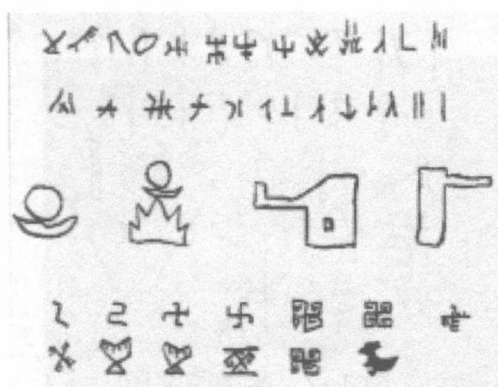


图 1-4 仰韶文化、大汶口文化、小河沿文化陶器上的文字符号



图 1-5 贾湖新石器时代遗址发现的契刻符号

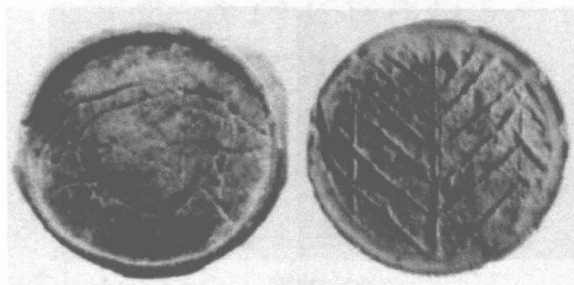


图 1-6 双墩刻符

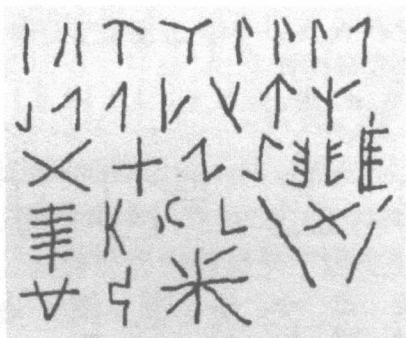


图 1-7 半坡陶文图

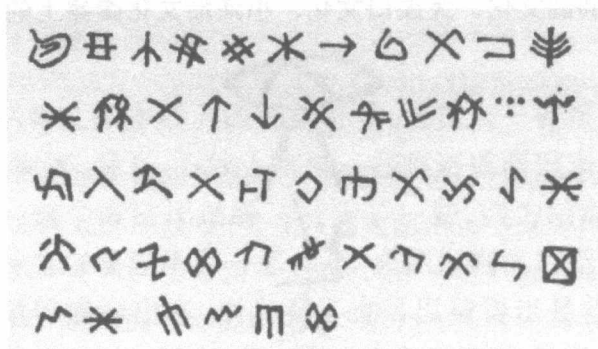


图 1-8 威宁中河陶文

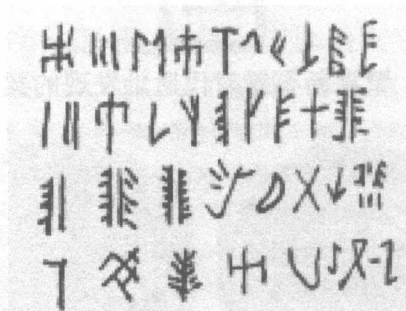


图 1-9 姜寨陶文

(三) 图画记事

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(图 1-10~图 1-12)。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,演变成形意结合的文字。

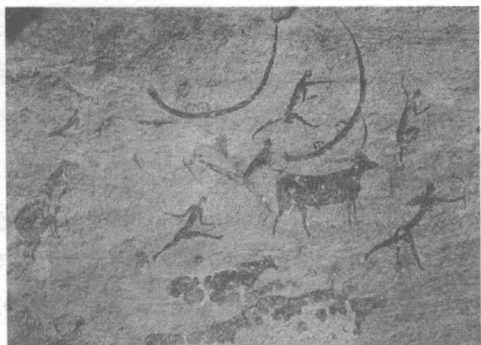


图 1-10



图 1-11



图 1-12

从图画走向原始文字,图画有些比较简单、有些比较复杂,简单的可以表示个别的事物,复杂的常用来表示一事件、一种情景。美洲印第安人奥基布部落的一位少女,曾在—块赤杨树皮上用图画的形式写情书给她所爱的人(图 1-13)。左上部画了一只

熊代表她自己的图腾,左下部画了一条泥狗代表她所爱的人的图腾,画上布帐表示要聚会的地点,用线条表示应走的道路。

我国语言文字学家周有光先生是这样解释这幅画的:“熊、泥狗、小屋、湖泊、道路”都是表形符号;“熊”和“泥狗”代表不同图腾的人,有表意性质;“道路”表示方向,也有表意性质;“十字架”代表信奉基督教的教徒,是象征性的表意符号;“招呼的手”表示欢迎,不是一般的手,是表意符号。全幅画表形为主,表意为辅,表形带表意,表意带表形。

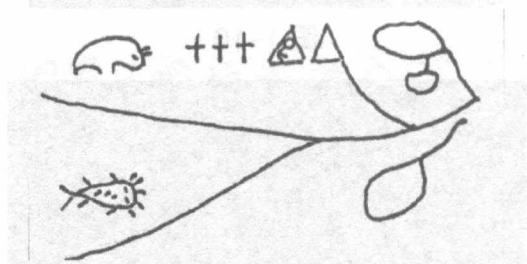


图 1-13 奥基布部落少女幽会信

图 1-14,讲述的就是车偃部落父子的汇款信,左上角为发信人,父亲托人带信给儿子并捎去银元 53 元,两个“鳖”表示他们都以“鳖”为图腾,53 个小圈代表 53 元,父亲口中有回曲的线条表示叫儿子“回转”。这些文字画都是代表一段语言,一个篇章,不能分成句子或语词。可以用任何语言来说明,这就是文字画。

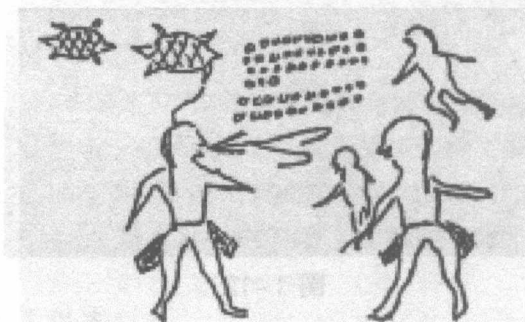


图 1-14 车偃部落父子汇款信

图画记事的缺点是每个人的画法不一样,写法也很复杂。经过很长时间后,大家把图画简单化,只记取事物的特征,画成符

号,并公认它代表某一事物,人人愿意采用。如此一来,笔画变得越来越简单,人们利用它代表事物的名称、代表语言、交流思想,这样图画符号和语言结合起来,就形成了原始的文字。原始文字一般兼用表形和表意两种表达方法,被称为“形意文字”。

总而言之,文字是在人类有了创造文字的需要之后,由先人在生产和交换的过程中经过了无数的年月不断地创造和改进而形成的。文字产生之前,实物记事同文字的产生没有直接的联系,而图画记事已具有书写的性质和图形的特征,可以说已经有了萌发文字的因素,因此,用图画表示意义是由实物帮助记忆过渡到表形文字的一座桥梁。原始图画逐渐向两方面发展,一方面成为绘画,另一方面成为文字。

从公元前 8000 年出现刻符和岩画,到公元前 3500 年前两河流域的钉头字成熟,这 4500 年是人类的“原始文字”时期,即文字的萌芽时期(图 1-15)。

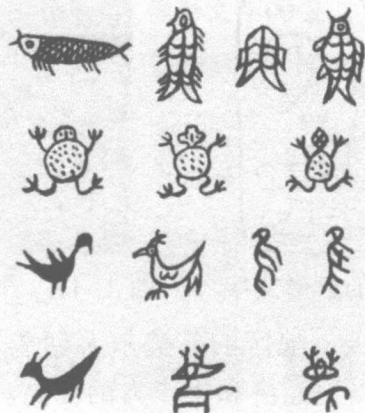


图 1-15 图画文字的演变

二、文字的成长

(一) 美索不达米亚的楔形文字

最早的文字起源于美索不达米亚平原。美索不达米亚平原

位于底格里斯河与幼发拉底河之间,因此,这块美丽的土地又被称为“两河流域”,美索不达米亚平原孕育了璀璨的古老文明,留给了后人丰富的文化和艺术财富。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。楔形文字就是两河流域伟大的古文化之一。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,渐渐地,这种图画文字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、骨棒或木棒当笔,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(图 1-16、图 1-17)。



图 1-16 早期的楔形文字



图 1-17 早期的楔形文字

两河流域的苏美尔地区的苏美尔人创造、发明了楔形文字,文字的发展促进了当地经济和生产力的提高。同时,苏美尔人开创了世界上最早的灌溉农业、手工业和商业,建立了世界上最早的城市国家并拥有最早的司法体系。文字对于生产技术的传播、手工业和商业的发展、司法的建立和执行都起到了不可替代的作用。

苏美尔文字最早并不呈楔形,它也是象形图画,是以图画文字的形态出现的。例如,表示太阳就画一个太阳,可是苏美尔人强调太阳的光芒,不强调太阳的圆形。跟其他文字一样,太阳的图形起初表示太阳,后来表示一天或者时间,又发展为表示天或