

艺术设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术 设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

字体创意设计

主 编 刘学文

副主编 刘 明 徐春丹 于 欢

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

字体创意设计

主 编 刘学文

副主编 刘 明 徐春丹 于 欢

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书注重把文字字体创意和多种设计相结合,以求推陈出新;把多种文字字体创意设计和实践相结合,例如汉字和图案、汉字和图形、英文字体设计、英文和图案等。同时,本书结合大量的实际案例,让学生了解文字字体创意在具体设计中的应用,尤其是在一些特殊的设计领域,这对于学生具有很好的借鉴价值,可以提高学生的实践动手能力,使他们迅速掌握字体设计在各个领域的特殊使用方式。

本书适用于大中专院校、高等职业教育、高等专科教育的平面设计专业、视觉传达专业、互动多媒体专业、卡漫插画专业等作为专业教材使用。同时也适用于平面设计师、工业设计师、文字设计师、造型设计师、环艺设计师、服装设计师、POP设计师及字体创意设计爱好者等使用。希望本书能起到抛砖引玉的作用,促进人们对字体创意设计构思、形式及手法的思考,提出新的观点和新的设计形式。

图书在版编目(CIP)数据

字体创意设计 / 刘学文主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2011.2

普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-8228-6

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第009995号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 字体创意设计
作 者	主 编 刘学文 副主编 刘 明 徐春丹 于 欢
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限责任公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210 mm×285mm 16开本 7.5印张 201千字
版 次	2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会

顾问：

尹定邦：广州美术学院副院长

马克宣：北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小卉：北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和：吉林动画学院副院长

主任：郝亚斌

副主任：孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员（按姓氏笔画排序）：

丁 斌：上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙：天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国：广播电视管理干部学院副院长

王玉红：浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙 哲：成都学院动画系主任

仲星明：上海大学数码艺术学院院长

朱明健：武汉理工大学艺术学院副院长

朱 涛：三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮：徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟：北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升：烟台南山学院艺术学院院长

刘 杰：海口经济学院动画系主任

刘永福：广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚：三江学院艺术学院院长

李春富：华中科技大学工业设计系主任

李 克：南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨：云南师范大学信计学院动画系主任

李 丹：广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李 铁：天津工业大学艺术学院动画系主任

吕 艳：北京科技经营管理学院艺术系主任

余 雁：黑龙江大学艺术学院副院长

余永海：浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林：辽宁广告职业学院院长助理

沈 雷：辽宁工业大学艺术设计与建筑学院副院长

辛宏安：中国美院设计职业学院动画系主任

邹 明：沈阳大学动画系主任

庞永红：西北大学艺术学院院长

陈小清：广州美术学院数码艺术设计系主任

陈 磊：福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许：河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉：紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉：湖南大众传媒学院广电传媒系主任

马新宇：上海工程技术大学艺术设计学院院长

方 浩：中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍：浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫：浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳：西安工程大学动画系主任

冯 莉：厦门城市职业学院副教授

朱方胜：江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱 宏：北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟：哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘 锋：北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波：广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英：哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江 度：大连交通大学艺术学院院长

李 益：重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红：中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅：长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华：石家庄三川文化传播有限公司总经理

李 莉：重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景：东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林：沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余 武：南京邮电大学传媒技术学院院长

邱 萍：广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮：唐山学院艺术系主任

沈 浩：陕西科技大学动画系主任

何祥文：中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫：哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈 义：湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱：四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈 亮：苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广：浙江衢州学院艺术系主任

陈 鹏：西安理工大学艺术与科技学院动画系主任

张 鹏：沈阳师范大学艺术学院院长

张小鹭：厦门大学艺术学院副院长
张继渝：重庆工商大学设计艺术学院副院长
张 苏：四川大学艺术学院副院长
张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任
张 辉：西安理工大学艺术与 design 学院摄影系主任
张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任
张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理
杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任
杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任
吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监
杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任
邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任
周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任
武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长
赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任
赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任
屈 健：西北大学艺术学院副院长
郑 泓：浙江理工大学艺术与 design 学院美术系主任
段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任
徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长
钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长
贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任
胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任
贾秀清：中国传媒大学动画学院副院长
晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任
高春明：湖南大学数字媒体研究所所长
高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任
翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长
卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任
殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长
黄心渊：北京林业大学信息学院院长
黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任
梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长
梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任
崔天剑：东南大学艺术学院副院长
程建新：华东理工大学设计与传媒学院院长
彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任
谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任
漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任
黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任
濮军一：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长
张玉新：宁波大学艺术学院副院长
张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长
张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任
张群力：北京城市学院信息学部教研室主任
张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任
杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长
杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任
杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师
吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任
杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任
周绍斌：浙江师范大学美术学院院长
武 军：天津美术学院动画艺术系主任
武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任
赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长
苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任
郑 鼎：云南大学艺术与 design 学院数码艺术系主任
范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任
容旺乔：南京师范大学动画系副主任
钱为群：上海出版印刷高等专科学校艺设系主任
侯 健：北京城市学院信息部主任
姜 滨：江西师范大学传播学院副教授
韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任
饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任
袁晓黎：金陵科技学院动画系主任
高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任
高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任
盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任
常 虹：浙江工业大学艺术学院院长
殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长
黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长
黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任
梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师
淮永建：北京林业大学数字媒体系主任
曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任
彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长
彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长
廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任
黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长
黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术，尤其是计算机图像处理技术的发展，数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展，其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景而孕育产生的交叉性专业方向，是科学与艺术的完美结合，具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力，以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合国家工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会，在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时，面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有：艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写，并根据实际情况确定明确的培养目标，重构课程体系，改革教学方法，注重能力的培养，强调实践活动；教学思路明晰，结构科学合理，项目教学案例资料丰富，把创意表现与技术表现融为一体，使教学的系统性得到较为全面的展现；以案例教学的形式进行讲解与阐释，让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与创作实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色：

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂，理论联系实际，使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源的建设，提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展，同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师，很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”，体现了作者对课程和教学的探索与创新。在教材编写过程中，他们本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨，根据丰富的教学经验，广泛借鉴国内外相关资料，对学习者的需求，多次征求专家的意见，对教材的编写进行了多次修改与完善。

尽管很多人为本系列教材做出了许多努力，付出了许多心血，但由于到目前为止，一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲，加之新技术的发展速度很快，因此本系列教材一定会有各种不足与缺点，恳请使用教材的师生提出宝贵意见，以便再修订再版时改进。

文字作为人类民族语言的符号系统，是掌握民族文化最简捷的途径。文字不受时空的限制贮存着信息，每个民族的文化遗产都是逐渐积累起来的，新的文化是在传统文化的基础上发展起来的，文字的产生在继承和发展文化方面起着巨大的作用。一方面研究古代的语言文化，必须以古文字的研究为基础，否则就没有研究古代语言和古文化、古文献的工具；另一方面，研究现代语言，作为研究工具的文字在促进文化发展方面的作用更大，人民文化水平的提高，国内外的文化交往都与其有直接的关系。文字在形成和发展的漫长历史过程中，对于推动整个人类文明的发展起到了极其重要的作用。随着科技的进步，社会的发展，文字创意在设计理念、设计技术和设计方式等方面都经历了很多变化；并在社会生活中起到越来越大的作用，这就要求我们一定要重视文字创意设计，以此来推动文字创意设计的发展的整体水平。

文字生存的物质条件是书写工具。随着现代科技的发展，计算机逐渐代替了书写用的纸和笔，成为文字记录的工具。文字字体创意设计不单纯是艺术形式上的创新，也显现着丰富的文化内涵，更传达着设计者的情感。字体创意设计不单单只是设计本身，它同时牵扯到了政治、经济、文化、思想、设计思潮等。尤其是在文化方面的差异对字体创意设计的要求有很大的不同。字体创意设计，要求我们不但要从技法上进行训练，而且还要从多方面去了解各种知识，这样才能准确掌握字体创意设计的精髓。

文字创意课程是艺术设计学科的一门专业课程，它具有很强的综合性，可以和VI设计、广告设计、编排设计、书籍设计、环境艺术设计、工业造型设计、动画设计、展示设计，漫画设计等相互结合。这就要求在学习的过程中不仅要给学生讲授理论知识，还要注重培养学生将此学科与其他学科相结合的能力，在结合中求创新并以此来提高学生的实践能力。

近年来随着文字创意设计越来越受到人们的重视，市面上出现了大量关于文字创意类的书籍，按照编排方式来分大概有以下几种：实践式、堆砌式、工具书式、分类介绍式等。所以本书在总结现有教材的基础上不仅系统地讲述了中外文字字体创意设计的原则，比较了二者的不同，更重要的是介绍了字体创意设计在不同领域中的广泛应用，旨在体现文字与生活的密切关系。文字字体是传递信息，表达情感，展现个性的重要手段，我们要善于运用它。

本书由刘学文任主编，刘明、徐春丹、于欢任副主编。在本书编写过程中，参与部分编写工作及图片、文字整理的人员有杨艳君、高思杨、杨天恒、苏皓男、张文赫、王宇、李雪威、张濛濛、张君萍等同学，在此表示感谢。

本书参考了同类书籍和网上资料，书中所引用的作品、图片在此只作为教学研讨用，版权归原作者所有，同时向为我国的艺术教育事业作出贡献的原作者表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，加之时间仓促，书中错误在所难免，敬请广大读者批评指正。

作者

2010年5月

丛书序

前言

第1章 字体创意设计概述 1

- 1.1 关于字体创意设计 1
  - 1.1.1 字体创意设计的目的 2
  - 1.1.2 字体创意的意义 2
- 1.2 文字的演变及发展 2
  - 1.2.1 文字的起源 2
  - 1.2.2 两大文字体系 5
- 1.3 科技对字体创意设计的影响 6
  - 1.3.1 印刷术的发明对字体创意设计的影响 7
  - 1.3.2 近代科技的发展对字体创意设计的影响 9
  - 1.3.3 现代科技的发展对字体创意设计的影响 9
- 本章小结 11
- 训练和课后研讨题目 11

第2章 中文字体创意设计 12

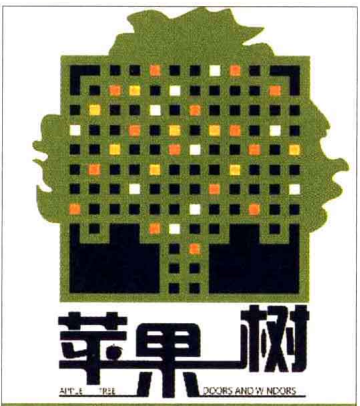
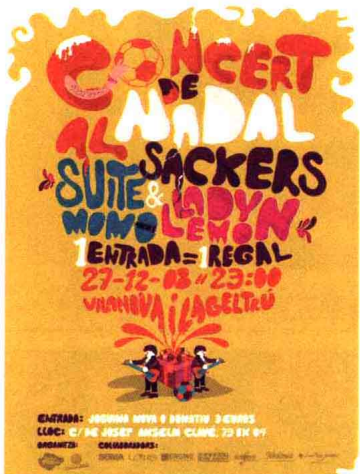
- 2.1 汉字简史 12
  - 2.1.1 汉字的产生与早期发展 13
  - 2.1.2 汉字的成熟与繁荣 14
  - 2.1.3 现代汉字的发展 20
- 2.2 汉字基础字体设计 21
  - 2.2.1 汉字的结构 21
  - 2.2.2 汉字的构成规律 23
  - 2.2.3 常用字体简介 25
- 2.3 汉字创意字体 27
  - 2.3.1 汉字创意的价值 27
  - 2.3.2 汉字创意的构思 28
  - 2.3.3 汉字创意的原则 28
  - 2.3.4 汉字创意的方法 29
- 本章小结 32
- 训练和课后研讨题目 32

第3章 拉丁字体创意设计 34

- 3.1 拉丁字母简史 34

3.1.1 楔形文字	35
3.1.2 古埃及文字	36
3.1.3 腓尼基文字	37
3.2 拉丁字母的基本字体创意设计	38
3.2.1 拉丁字母字体分类和特征	38
3.2.2 拉丁字母基本书写方法	41
3.3 拉丁文字的创意字体	42
3.3.1 拉丁文字体创意构思	42
3.3.2 拉丁文字体创意原则	44
3.3.3 拉丁文字体创意方法	45
本章小结	47
训练和课后研讨题目	47

第4章 字体创意设计的原则与风格 48

4.1 字体创意设计的原则	48
4.1.1 可识别性	48
4.1.2 统一性	49
4.1.3 创新性	50
4.2 字体创意设计的风格	51
4.2.1 纤细柔美的风格	51
4.2.2 沉稳厚重的风格	52
4.2.3 古朴典雅的风格	53
4.2.4 时尚活泼的风格	53
本章小结	54
训练和课后研讨题目	54

第5章 汉字和拉丁字母在字体创意上的比较 ... 55

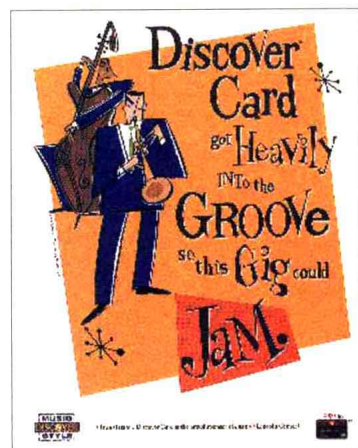
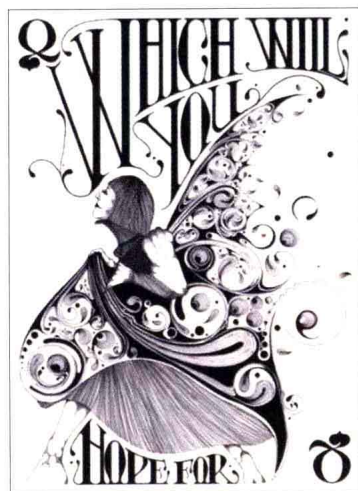
5.1 汉字和拉丁字母的结构分析	55
5.1.1 汉字和拉丁字母的笔画分析	55
5.1.2 汉字和拉丁字母文字间距的差异	59
5.1.3 汉字和拉丁字母的书写规律	60
5.2 汉字和拉丁字母的造型差异	61
5.2.1 汉字的方块形态	62
5.2.2 拉丁字母的几何造型	62
5.3 字体的搭配规律	63
5.3.1 造型上的搭配	63
5.3.2 构图上的搭配	64
5.3.3 颜色上的搭配	65

本章小结	66
训练和课后研讨题目	66

第6章 字体创意设计中的图形创意设计 67

6.1 字体创意和图形创意在设计上的规律	67
6.1.1 原则性	67
6.1.2 可识别性	68
6.1.3 艺术性	69
6.2 文字创意与多种风格的图形	69
6.2.1 古典图形	69
6.2.2 现代图形	70
6.2.3 创意图形	70
本章小结	73
训练和课后研讨题目	73

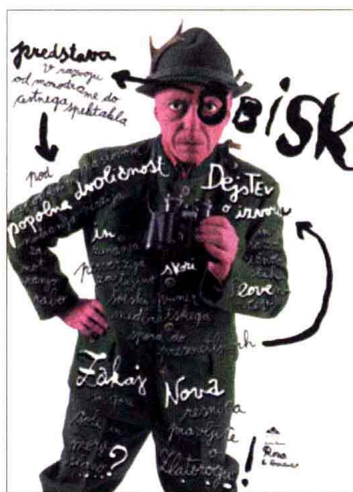
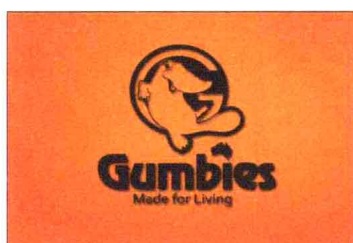

第7章 字体创意设计在视觉传达设计中的应用 ... 74

7.1 平面广告与字体设计	74
7.1.1 广告标题字体创意设计	74
7.1.2 正文字体创意设计	75
7.1.3 广告语字体创意设计	76
7.2 标志与字体设计	77
7.2.1 汉字字体标志	77
7.2.2 拉丁文字体标志	79
7.2.3 手写字体标志	80
7.2.4 文字标志中的图形运用	81
7.3 包装与字体设计	82
7.3.1 主题创意文字	82
7.3.2 资料文字	83
7.3.3 说明文字	83
7.4 书籍装帧与字体设计	84
7.4.1 书籍封面设计中的字体设计	84
7.4.2 文字的可读性	84
7.4.3 文字在书籍中的编排	85
7.4.4 文字在书籍设计中的创造性表现	85
本章小结	86
训练和课后研讨题目	86

第8章 字体创意设计在其他设计领域中的应用 ... 87

- 8.1 字体创意设计在建筑与装潢设计中的运用 87
  - 8.1.1 建筑设计中的文字联想 87
  - 8.1.2 室内外装潢中的文字元素 89
- 8.2 字体创意设计在产品中的运用 89
  - 8.2.1 文字元素对产品的影响 89
  - 8.2.2 文字元素对产品功能的影响 90
- 8.3 字体创意设计在服装设计中的运用 90
  - 8.3.1 服装设计中的文字元素 91
  - 8.3.2 服装设计中的创意元素 91
- 8.4 字体创意设计在动画、漫画和影视创作中的运用 92
  - 8.4.1 影视创作中的运用 92
  - 8.4.2 漫画中的表现方式 93
  - 8.4.3 动画中的创意字体运用 94
- 本章小结 95
- 训练和课后研讨题目 95

第9章 个性字体创意设计 96

- 9.1 个性字体创意在设计中的应用 96
  - 9.1.1 行业个性 96
  - 9.1.2 品牌个性 97
  - 9.1.3 时尚潮流 97
- 9.2 情感元素的表现 98
  - 9.2.1 寻找个性 98
  - 9.2.2 突出个性 99
- 9.3 涂鸦中的字体创意 100
  - 9.3.1 情感表现 100
  - 9.3.2 涂鸦字体中的设计元素 101
- 本章小结 101
- 训练和课后研讨题目 101

第10章 优秀字体创意设计赏析 102

- 本章小结 110
- 训练和课后研讨题目 110

第1章

字体创意设计概述

1

主要内容:

● 本章让学生充分了解字体创意设计的目的及重要意义,了解文字的演变和发展过程及近代文字字体创意的发展历程。

重点难点:

● 了解字体创意设计的目的和意义,充分了解字体创意的重要性是本章学习的重点。掌握文字的发展历程,清晰认识字体设计的发展是本章学习的难点。

学习目标:

● 了解字体创意设计的目的和意义,熟知文字的演变和发展历程。

1.1 关于字体创意设计

文字是传播信息和记录语言的书写符号系统,在时间上和空间上扩大了语言的交际功能,具有工具性。文字诞生的基础是语言。文字的创造需要具备充分的社会发展条件,即社会生活迫切需要文字,并且人们具备创造文字的能力。人类的几种古老文字,如古代埃及的象形文字、两河流域的楔形文字和中国的甲骨文,都是创造于氏族社会或奴隶社会初期的,但并不是任何一个社会到了这一时期都创造出了文字。

语言和文字都是传递信息的工具。语言是一种声听符号,声音出口就消失,信息的存留只能靠记忆;文字是视形符号,可以弥补声听符号的不足。文字的社会基本性质就是记录和传播信息,使信息克服空间和时间的局限,流传久远。如果没有语言,很难想象人们如何交流,社会如何存在;如果没有文字的发明和运用,人类社会就不可能积累知识、传授技术和发展文化。恩格斯说过人类“从铁矿的冶炼开始,并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”。一个发达的社会必须有文字,文字是文明时代的标志。

1.1.1 字体创意设计的目的

语言是传达人类思想感情的重要媒介，文字是记录语言的符号，字体是文字的书写形式。文字是书面的语言，它以符号的形式再现了历史场景，超越时空，使文化得到传承。印刷术的发明使文字成为信息传递的主要渠道与载体，所以印刷字体不能像个体书写体一样随意。字体设计的首要目标是“实用”，在实用的基础上创造出具有个性艺术风格及时代气息的活泼、生动的字体，这才是字体创意设计的终极目标。

1.1.2 字体创意的意义

文字的出现为记录人类思想与活动提供了载体。地域文化的不同，个人书写习惯的不同，造成同一意义的字的书写方式不同，这给人们的沟通带来阻碍。为了人们能更好地沟通，便于传播，文字字体需要确定与统一，比如秦始皇统一六国后，以小篆作为全国统一的文字。最早，字体的形成与确定体现着文字传播中的可识别性。随着社会经济的飞速发展，信息传播方式的多样化，人们审美水平的提高，文字不仅要承担表达人们思想、概念的作用，也兼具了视觉识别符号的特征，需要通过视觉来传递信息，强化感性认识。这就对文字字体提出了更高的要求，原有的字体已经远远不能满足需要，在原有字体基础上融入新的情感，形成新的字体创意尤为重要。

文字依据不同的形态记录语言的声音和意义，所以“形”、“音”、“义”构成了文字的三要素。义美可以感染心灵，音美可以感染耳朵，形美可以感染眼睛。字体创意设计在文字构成三要素的基础上使文字更简洁、生动、突出地表达它的内在含义，又使字体本身具有视觉传达上的美感。同时，它还可以获得明显的经济效益和社会效益，能广泛地传播企业、商品、机构的视觉形象，提高品牌的竞争力。

字体创意设计既是一种独立的平面设计形式，也是广告设计、包装设计、版式设计、书籍设计、CI设计、环境艺术设计、动画设计、影视设计、工业造型设计等设计中的重要设计元素。在这些设计中，文字创意设计不仅要体现自身的设计特点，也要符合整个作品的风格设计倾向，与整个作品设计形成统一的情调和感情特征。

1.2 文字的演变及发展

1.2.1 文字的起源

文字是社会发展到一定阶段的产物，人类社会初期，生产力极其低下，人们不得不联合起来和大自然斗争。在这个过程中人们渐渐地相互交流各种信息，慢慢地产生了语言。原始社会初

期，人群、部落之间交流较少，有声语言已能满足需要。后来，随着社会的发展，需要人们长期记忆的事情和准确传递到远方的信息也越来越多（如氏族、部落财产、人口状况、内部发生的大事、对外订立的盟约、战争的警报、军事的动员会等），单靠头脑记忆和口头说明就显得很不够了。这时人们迫切需要能够帮助记录事情、辅助语言进行表达的办法，经过长期的摸索，人们便开始使用结绳和契刻的方法来记事。“实物记事”与“图画记事”是原始社会比较有代表性并长期使用的记事方法。

1. 结绳记事

在文字发明前，人们通过在绳子上打不同的结来记事，这就是结绳记事。目的是在“有约誓之事”时，“各执以相考，亦足以相治也”（《易九家言》）。结绳记事在世界不同民族都曾存在。古代印加人有一种结绳记事的方法用来计数或记录历史，它由许多颜色的绳结编成的。但是这种方法已经失传，人们已经不能了解其全部含义。我国的藏族、高山族、哈尼族等民族生活的一些地区现在还有原始社会的结绳记事。虽然目前没发现先民遗留下的结绳实物，但原始社会绘画中存留的网纹图、陶器上的绳纹和陶制网坠等均显示出当时渔猎的纪录，因此，结绳记事作为当时的记事方式是具备客观基础的。据《易九家言》记载，结绳的方法为：“事大，大结其绳；事小，小结其绳，结之多少，随物众寡”，即根据事件的性质、规模或涉及数量的不同结系出不同的绳结。到了今日，再没有人用这种方法来记事，然而，对于古代人来说，这些大大小小的结则是他们回忆过去的唯一线索，如图1-1和图1-2所示。

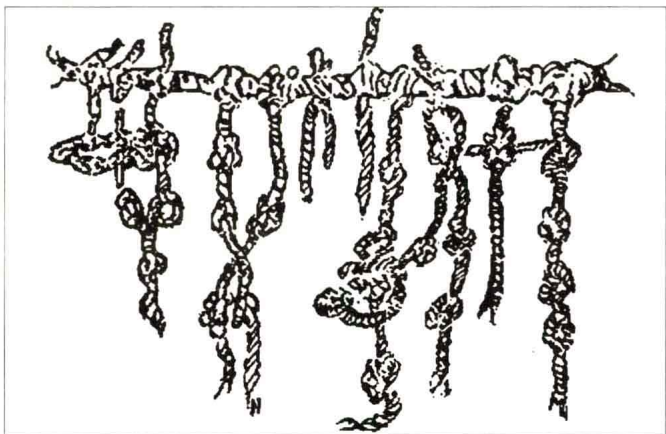

图1-1 中国古代的结绳记事（原始社会）

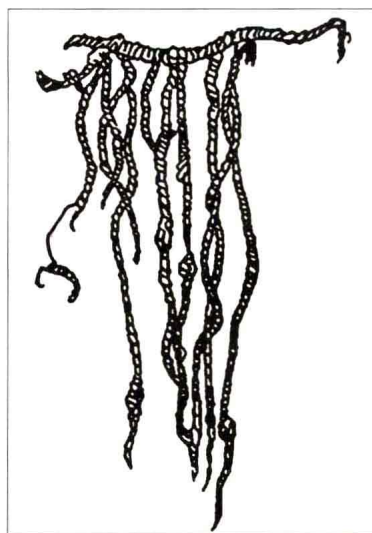

图1-2 秘鲁印加人的结绳记事（原始社会）

2. 契刻记事

契刻就是在竹、木等材料上刻上各种痕迹、记号来记事，汉朝刘熙在《释名·释书契》中说：“契，刻也，刻识其数也。”这说明契刻的主要目的是以刻痕来记录数目。数目是人们订立契约关系时，最重要、最容易引起争端的要素。于是，人们就用一定的线条作为标记，将数目刻在竹片或木片上，作为双方的“契约”，主要作为债务的凭证，古代称之为“契”，如图1-3所示。

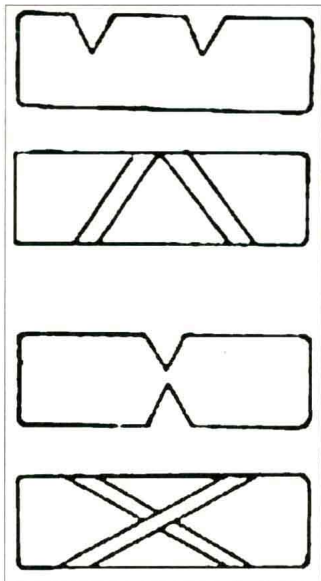

图1-3 仰韶文化遗址中的骨契图形（新石器时代）

3. 图形文字

由于结绳记事和契刻记事记录事情的范围有限，人们不得不采用其他方法来帮助记忆、表达思想，比如画图。图画记事方式的产生，为文字的产生奠定了基础。唐兰在《中国文字学》中说：“文字的产生，本是很自然的，几万年前旧石器时代的人类，已经有很好的绘画，这些画大抵是动物和人像，这是文字的前驱。”但是只有在“有了较普通、较广泛的语言”之后，图画才能发挥文字的作用，具有转变成文字的可能。譬如，有人画了一匹马，大家见了会叫它“马”；画了一条鱼，大家见了会叫它“鱼”。久而久之，大家约定俗成，“虎”和“象”的图画，被广泛运用。随着时间的推移，人们使用的图画越来越多，画得也就不那么逼真了，具象的物体抽象化，图画逐渐向文字偏移，最终使文字从图画中分离出来。“文字本于图画，最初的文字是可以读出来的图画，但图画却不一定都能读。后来，文字跟图画渐渐分离，差别逐渐显现，文字不再是画的，而是书写的。而书写的技术不需要逼真的描绘，只要把特点写出来，大致不错，使人能认识就够了。”经过人们长期的努力，文字画逐步简化，不容易刻画的图形成为带有符号性质的象形文字，可以记录语言并且音、形、义相对固定，原始的文字就形成了。

氏族公社和部落公社的形成促进了体力劳动和脑力劳动分工，阶级和国家出现了，商品生产和交换扩大了，社会的生活更加复杂，人们交流也更广泛。实物记事和图画记事只能唤起联想，帮助记忆；或充当信物，作为凭证，根本不能完善地记事或传递信息，无法满足社会的需要。人们需要一种能准确、详细地记载事件，形成系统的代表语言的符号。文字创造因此成为全社会的意愿，如图1-4所示。

图1-4 早于甲骨文的文字（约4500年前）

1.2.2 两大文字体系

由于世界各地文化、经济、历史不同，文字的发展形势也有较大不同。世界文字在历经漫长的发展之后，逐步形成了当今使用最广泛的两大文字体系：代表华夏文化的汉字文字体系和象征西方文明的拉丁字母文字体系。这两种文字体系基本上代表了世界文字体系的两大部分。这两大文字体系都起源于图形符号，各自经过几千年的演化和发展，最终形成了独具特色的文字体系。

1. 汉字文字体系

汉字文字体系不仅包括汉字，而且还包括汉字的延展，如假名、注音符号等。日本的假名，朝鲜的谚文，越南的字喃，我国少数民族（如水族、白族、纳西族、布依族等）的文字，都是在汉字的基础上创造出来的。

汉字是世界历史上最悠久的一种独立起源的文字，但它的起源不是单一的，是经过了多元的、长期的磨合，大概在进入夏纪年之际，先民们在广泛吸收、运用早期符号经验的基础上，创造性地发明了用来记录语言的文字符号系统。汉字体系的正式形成是在中原地区，最早成熟于商代。商代文字资料以殷墟卜用甲骨和青铜礼器为主要载体，是迄今为止中国发现的最早的成熟文字。

汉字集形象、声音和意义三者于一体，是世界上唯一的拼形表意文字。汉字的形体是以图形演变成的由笔画构成的方块形符号，所以也称之为“方块字”。它由象形文字（表形文字）演变成兼表音义的意音文字，但其本质仍属表意文字。汉字的这一特性在世界文字中是独一无二的，因此它具有独特的魅力，既可贯穿古今，又可沟通方言。汉字字形本身就可以引起人们丰富的联想，带给人们美的享受。它负载着丰富的文化典籍；在汉字字形和汉字使用过程中蕴含并造就了丰富的文化，如对联、字谜、书法、篆刻、拆字、拼字等民俗文化、与字形相关的词语等，超越了一般的语言交际功能，如图1-5所示。

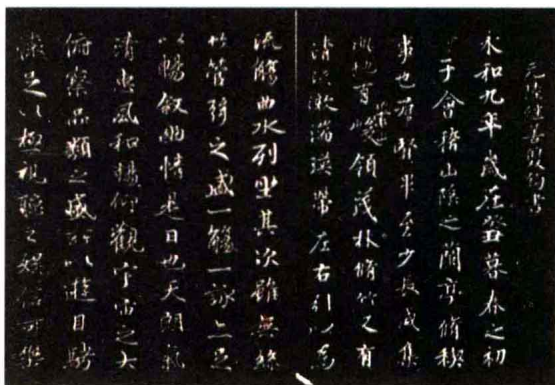

图1-5 《兰亭集序》（王羲之书写，晋代）

2. 拉丁字母文字体系

拉丁字母是世界上使用最广泛的字母文字体系，是大部分英语语系和欧洲人聚居区语言的标准字母，形体简单、清楚，便于认读和书写。拉丁字母文字是由26个简单字母组成的完整的语言体系，拉丁字母本身没有含义，必须以字母组合构成词来表述词义。

拉丁字母的祖先是“画其成物”的埃及象形字。最早的一幅图画对应一个单词的象形文字产生在大约6000年前古埃及的西奈半岛。腓尼基人创造了腓尼基字母，他们对已有的30个符号进行归纳和整理，合并成为22个简略的形象。古代希腊字母和阿拉米亚字母都来源于腓尼基字母。希腊字母后来又发展为拉丁、斯拉夫字母；阿拉米亚字母后来发展为印度、阿拉伯、亚美尼亚、维吾尔等字母。腓尼基人的22个字母传到了爱琴海岸，被希腊人采用。从腓尼基的子音字母到希腊的表音字母，这个阶段字母是从右向左写的，也有很多左右倒转的字母。公元前1世纪，罗马实行共和时，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母。到了中世纪，字母i分化为i和j，v分化为u、v和w，这样就产生了26个罗马字母，形成了完整的文字系统。

罗马字母时代最重要的是公元1世纪到2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写体。在早期的拉丁字母体系中并没有小写字母，4世纪到7世纪安塞尔字体和小安塞尔字体是小写字母形成的过渡字体。为了适应流畅、快速的书写需要，法国卡罗琳王朝时期，卡罗琳小写字体产生了。传说查理一世委托英国学者凡·约克在法国进行文字改革，这时它被整理出来。它书写快，便于阅读，实用、美观，对欧洲文字的发展起到了决定性作用，如图1-6所示。

图1-6 古罗马体变形

在不同的基本字符的制约下，发音和听觉体现出不同的特征，这是字母形声字的拼写基础。在此基础上，使用“拼音字母”的人们制定了拼写规则。不同地域、不同权势的影响以及历史时势的差异是影响众多的“拼音符号和拼音规则”构成的因素。

1.3 科技对字体创意设计的影响

文字是沿着象形文字→表意文字→表音文字→拼音文字历程发展的。文字的发展历史也是文字设计的发展历史。文字由最开始的象形文字逐步发展到今天，经历了由图形符号到文字，由手写体到印刷体，由印刷体到现在丰富多样的字体的过程。每一次变化、发展都体现了不同时期的社会、