

BEAUTY OF
TYPOGRAPHY DESIGN

谭璜 / 编著

字
体
设
计
之
美

BEAUTY OF
TYPOGRAPHY DESIGN

谭璜 / 编著

014013855

J292.13

54

字体设计之美

J292.13
54

北航

C1700608

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目(CIP)数据

字体设计之美 / 谭璜 编著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5480-2380-7

I. ①字… II. ①谭… III. ①美术字 - 字体 - 设计 IV.
①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第206472号

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

字体设计之美

THE BEAUTY OF TYPOGRAPHY DESIGN

出版: 江西美术出版社
社址: 南昌市子安路66号
邮编: 330025
网址: www.jxfinearts.com
发行: 全国新华书店
印刷: 江西华奥印务有限责任公司
版次: 2013年8月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/32
印张: 5.5
字数: 140千
ISBN 978-7-5480-2380-7
定价: 36.00元

北航

C1700608

盖文字者，经艺
之本，王政之始，
前人所以垂古，后
人所以识古。

——东汉 许慎

作为人类文明的基石，
文字以其超越时间限制的特性见证着人类文明发展史，
并因其特定属性改变了人类历史。
从广义的视觉效应角度讲，
任何一种形式的文字字体都具有图形意义，
是具有特定含义和固定形态的一种图形。

001 概论

古者圣王必以鬼神为(有),其务鬼神厚矣,又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭,后世子孙不得而记,故琢之盘盂,镂之金石以重之。

003 文字 发展简史

006/ 文字的诞生

文字的诞生是人类进入文明时代的重要标志,人类最古老的四大文明都拥有各自的古文字。

014 / 文字的书写

比较于美索不达米亚和埃及的书写者,中世纪的欧洲,僧侣被训练来担任抄写工作,他们既不是创造性的作家,也不是拥有权势的人物,他们书写但不创作,他们的创造性体现在书法,把文字的书写提升为书法与设计的艺术,创造出优美典雅的手写本,成为中世纪的第一批书籍。中世纪早期的抄写员用草纸卷书写。

020 / 汉字发展简史

世界文字发展的过程中,“文字有表形文字、表意文字和表音文字,这三种类型大体上标志着文字发展的三个不同阶段”(《辞海》)。发展至今,除了极少数类似氏族群体的民族仍使用表形文字以外,世界文字主要表现为表意与表音(音素)文字两大体系。

039 字体设计 基本要素及术语

- 040 / 字体
- 040 / 字型
- 041 / 字型库
- 041 / 字符
- 042 / 磅值系统
- 043 / 行距
- 044 / 字行长度
- 044 / 字母间距
- 044 / 行间距
- 045 / 识别性和阅读性
- 046 / 字体分类
- 046 / 标题字体
- 047 / 有衬线字体与无衬线字体
- 047 / 手写体
- 048 / 多种字体的运用
- 050 / 字体层级

文字设计以研究字体的合理结构（点画、字架）、字形之间的有机联系（字距、行间）以及文字的表排为内容，探讨文字造型的理论与技术，具体的说它还包括字型提炼、编排酝酿、情调确立、构图想象和表现形式的选择等一系列形象思维创造的过程。

053 字体创造

字体创造旨在通过对不同字体的应用或了解其设计方法来创造新的字形。这种字体创造有时是设计师故意为之的，有时则源于随意书写或设计新字体过程中偶然形成的。此章节的主题是字体创造的基本方法以及不同的字体设计怎样符合设计的需要。

- 054 / 手绘字体
- 058 / 图形字体
- 060 / 字体营造的氛围与个性
- 063 / 字体与含义
- 066 / 字体的选择
- 069 / 字体组合与文字标志
- 071 / 字体实现

（材质 / 印刷技术 / 印刷的后处理工艺）

077 字体设计 之美

文字在视觉传达中，作为画面的形象要素之一，具有传达感情的功能，因而它必须具有视觉上的美感，能够给人以美的感受。人们对于作用其视觉感官的事物以美丑来衡量，已经成为有意识或无意识的标准。满足人们的审美需求和提高美的品位是每一个设计师的责任。在文字设计中，美不仅体现在局部，而是对笔形、结构以及整个设计的把握。

◎古者圣王必以鬼神为（有），其务鬼神厚矣，又恐后世子孙不能知也，故书之竹帛，传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭，后世子孙不得而记，故琢之盘盂，镂之金石以重之。

——《墨子·明鬼下》

书契之用，自刻画始。金石也，甲骨也，竹木也，三者不知孰为后先，而以竹木之用为最广。

——王国维：《简牍检暑考》

它（植物纤维纸）有纸草之便而不易破裂，有竹木之廉而体积不大，有缣帛羊皮之柔软而无其贵，有金石之久而无其笨重。

——张秀民：《中国印刷术的发明及其影响》

古人藏书，皆作卷轴……此制在唐犹然。其后以卷舒之难，因而为折。久而折断，乃分为簿帙，以便检阅。

——清·高士奇：《天禄识余》

自北宋刊本书籍行世，而装潢之技绝矣。

——清·钱曾：《读书敏求记》

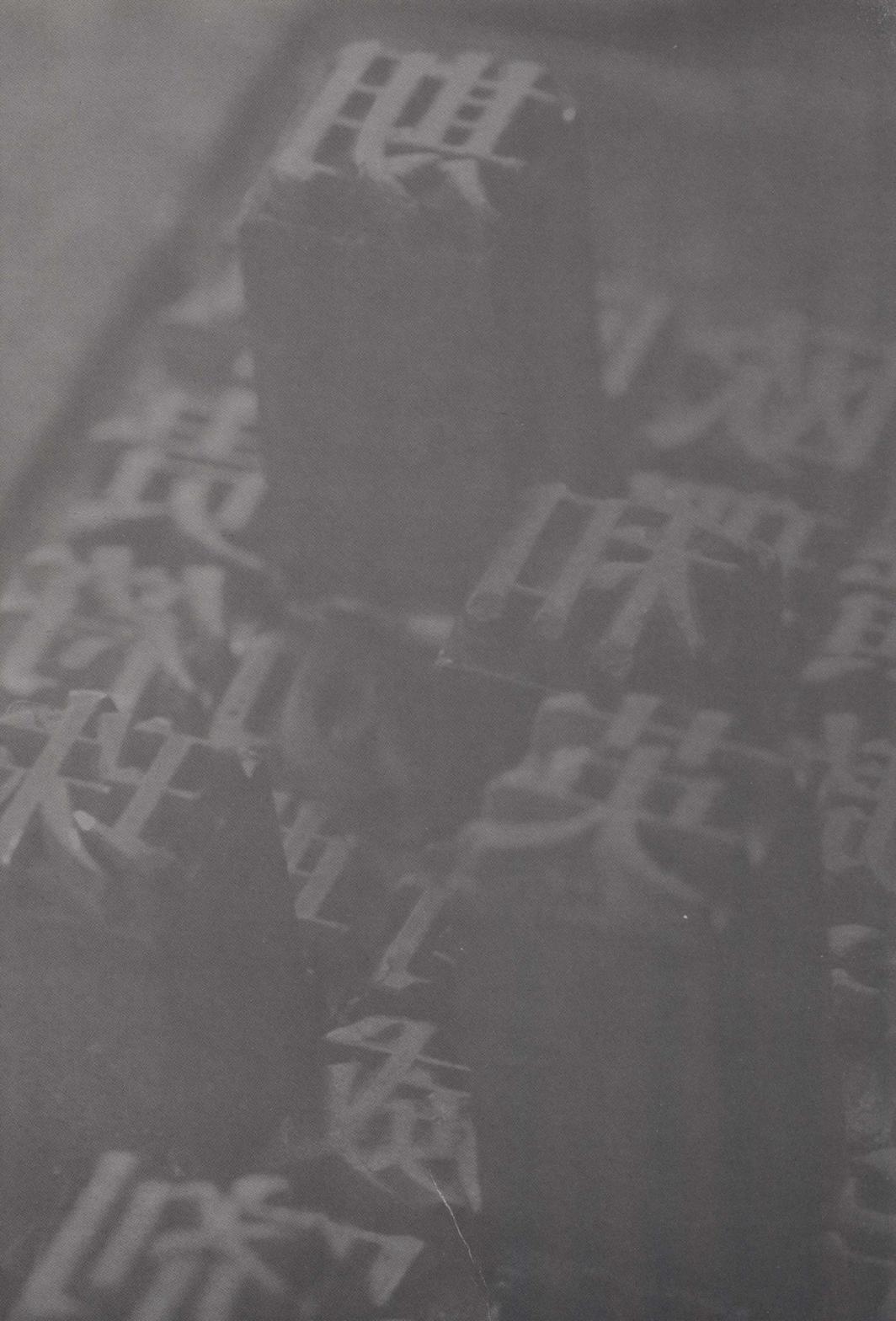
中国的典籍告诉我们，公元前一二世纪开始在缣帛上作书时，书是手卷式的。这种形式，在纸张发明以后，仍旧保持，直到唐末受了印刷的影响，才开始出现逐页装订的书籍。在手卷和逐页装订成册之间，有一个过渡阶段，就是折叠成册，即把一张连续不断的纸折成书的样子。

——[美]卡特：《中国印刷术的发明和它的西传》

中国文字记录的一个重大特点，便是它独有的持久性和延续性。这一特点使得世界上一个有创造性的远古文化，得以继继绳绳，绵延至今。

中国文字记录的丰富、延续和普遍性是世界文化史上所独具的特点，没有其他民族或国家的文献可以相比。中国古代典籍在质和质量方面的发展，更显示出古代中国在文化传播和学术研究上的辉煌成就。这些成果乃是中国文化的基石。

——[美国]钱存训：《书于竹帛》

中国文字记录的一个重
大特点，便是它独有的
持久性和延续性。这个
特点使得世界上一个有
创造性的远古文化，得
以继续绳绳，绵延至今。
中国文字记录的丰富、文
化和普遍性是世界文
化史上所独具的特点，
没有其他民族或国家的
文献可以相比。中国的
古代典籍在质和量方面
的发展，更显示出古代中
国在文化传播和学术研究
上的辉煌成就。这些成
果乃是中国文化的基石。

——[美国] 钱存训《书于竹帛》

BEAUTY OF
TYPOGRAPHY DESIGN

文字的诞生是人类进入文明时代的重要标志，人类最古老的四大文明都拥有各自的古文字。摩尔根在他的《古代社会》一书中说：“文字的使用是文化伊始的一个最准确的标志，刻在石头上的象形文字也具有同等的意义。认真地说来，没有文字记载，就没有历史，也没有文明。”

许慎在《说文解字》中说到：“盖文字者，经艺之本，王政之始，前人所以垂古，后人所以识古。”文字以其超越时间限制的特性成为人类文明的基石。书写符号的出现直接为图书典籍的产生创造了条件，并由此改变了人类历史。

文
字
展
覽
史

文字的诞生。

文字发展简史
A brief history of
development of characters

人类起源可以追溯到**380—360 万年前**，伴随人类早期发展的图画，具有十万年以上的历史。而文字则是由图画演变而来，如中国山东泰安大汶口出图的图符文字，距今约 5500 年。

美国语言学家布龙菲尔德 (Bloomfield, 1952) 利用符号与人的心理以及语言的关系来解释从图画到文字的过渡。其名著《**语言论**》第 17 章的论述可归纳为：“一旦图画与语言形式之间出现了约定俗成的固定联系，它就完成了向文字的过渡”。判断一个或一串符号是图画还是文字，不应只看它的线条简明与否，而应看它与语言形式之间有没有固定的联系。早期人类便使用图案、记号和图画等多种方式传达简单的信息，然而我们不能把它们称作文字。几乎所有的文字学著作都指出，真正的文字起源于原始的图画。只是文字学家对这种图画文字性质的具体阐述有所不同。

图 1. 两河流域 7000 多年前的彩绘陶盘。图案中的飞鸟和游鱼绕着代表宇宙的“万”字符号旋转，表现了复杂的思想。

图2. 卡尔迈王权杖头上的浮雕，一些学者把它视为图画文字。

就我们目前所知，文字最早出现于底格里斯河与幼发拉底河之间的美索不达米亚（Mesopotamie）平原。这个地区位于今天的中东，从波斯湾向北延伸，到伊拉克首都巴格达。

图 3. 两河流域广泛使用的印章，对于文字的产生有重要影响。图为公元前 3500 年乌鲁克时期的作品。

苏美尔人在美索不达米亚南部开掘沟渠，依靠复杂的灌溉网，成功地利用了底格里斯河和幼发拉底河湍急的河水，从而创建了第一个文明。最早的史学符号用于农牧业的记帐。年代较晚的泥版，则是有关苏美尔人社会结构的资料。（图 3）“文字不是一种深思熟虑后的发明物，而是伴随对私有财产的强烈意识而产生的一种副产品。文字始终是苏美尔古典文明的一个特征。”这种最早的“文字”只是一种辅助记忆的工具，由简化的线条构成，用以模拟所指的物体。

这些以线条构成的符号都是象形文字，每一个符号指称一个特定的物体。（图 4）把若干个象形文字组合起来，则可以表达一个意思，这样就形成了所谓的表意文字。（图 5）

图 4. 目前所知最早的泥版书，大约出现在公元前 3200 年。左边一块上部的压痕表示数量，其他符号可能表示物品，具体意义尚未破译。

图 5. 公元前 3000 多年的泥版文书，符号的图画性较为明显。

公元前 2900 年左右，象形文字中原有的曲线笔画消失，苏美尔人将芦苇秆的一端削成切面呈三角形的尖锋，当作书写工具，用这种芦苇笔在泥版上印刻会出现楔形，这些楔形被用来构造由早期图画发展出来的符号。由于其典型的外观，这种文字被称为“楔形文字”（cuneiforme，源自拉丁文 cuneus，意即楔形）。当符号开始用来表示口语中的语音时，文字的发展便迈出了重要的一步，所有真正称得上是书写文字的符号系统，几乎都从以形表音开始。文字从辅助记忆进而发展为记录口头语言的体系，最后则成为表达和沟通思想的工具。

楔形文字传播于美索不达米亚全境各地时，埃及和遥远的中国，也各自产生了文字系统。假如不是商博良（Jean-Francois Champolion）与其他埃及学学者，解读了在尼罗河三角洲所发现的石碑象形文字，古埃及史至今仍将隐晦不明。后世用来指称古埃及文字的“象形文字”（hieroglyphe）一词，源于希腊语，由 hieros（神圣）和 gluphein（铭刻）二词合成，意思是神的文字。现今所知最古老的象形文字铭文，年代可追溯到公元前 3000 年。埃及的象形文字从一开始就可说是十足的书写文字。（图 6）

图 6. 举世闻名的汉谟拉比法典。大意是：如果一个自由人起诉另一个自由人，但又不能证实，起诉者将被处死。

如其他古文明，埃及的历史是和文字一同诞生的，有了文字，古埃及人就有可能记载他们自身的世界和生活，尤其是记录他们的历史、国王的世系以及王室婚姻、战争等重要事件，此外古埃及人也用这套文字系统来记账、编制法典或在商品交易中书写票据。（图7）文字也是文学的承载工具，古埃及的文学内容异常丰富，在埃及丰富的文学遗产中最负盛名的作品是用象形文字书写的一部宗教仪式典籍——《死者之书》，产生于公元前13世纪中的第19王朝。与美索不达米亚相比，古埃及书写者所使用的书写材料种类更多、质地更优良，他们除了将象形文字刻在石碑上，也使用一种柔软、好写的材料——纸莎草纸。埃及尼罗河三角洲的沼泽地带盛产一种叫做纸莎草（papyrus）的植物，它的纤维可用来制作书写材料。正是由于古埃及人发明了这种“纸张”，书写艺术才得到革命性的进展。（图8、图9）

图7. 卡尔迈调色板，大约公元前3100年所作，其图案被视为早期最典型的象形文字。图中每个人都有属于自己的符号，可能是名字或族徽。

图8. 神秘而漂亮的圣书字。

图9. 印度河流域出土的印章，上面的犀牛、独角兽等动物可能是吉祥物，其他符号就是所谓印章文字。它们的意义尚未破译，可能表示主人姓名或货物名称。

图 10. 仰韶文化鱼纹彩陶盆。

中国的文字体系别具一格，根据目前的了解，大概发明于公元前约 2000 年，在公元前 1500 年左右经过一番整理编纂，而于公元前 200 年至公元 200 年之间成为完整的系统，沿用至今，基本上没有大变化。好几个世纪之前，在埃及和美索不达米亚，象形文字和楔形文字早被阿拉伯文字所取代，然而中国文字却流传至今。（图 10- 图 12）

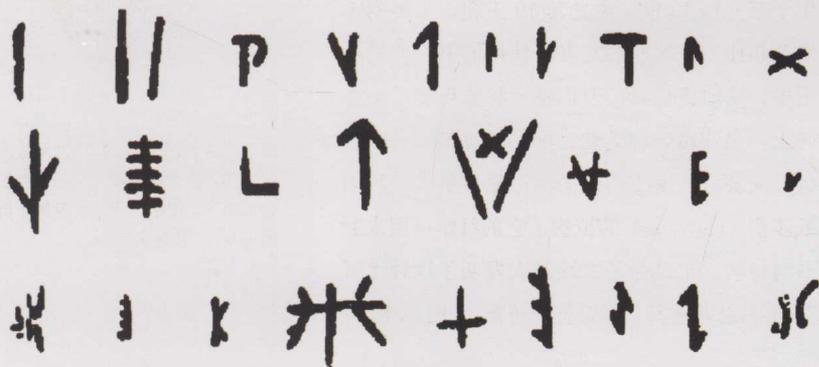

图 11. 半坡出土符号 113 个，不计重复有 27 种。

一些学者认为它们是最早的汉字。

图 12. 仰韶文化遗址中出土符号最多的是在临潼姜寨，有符号 129 个，38 种。