

《设计新视点》系列丛书

主编：李巍

编委：郝人鹏 夏锐洲 罗力 杨仁敏 陆平 张雪

责任编辑

耿治渝

▲ 重庆出版社

序

我们正生活在一个新的时代。一个设计的时代。

21世纪，设计将会成为社会进步与革新的重要组成部分。

在这个新时代里，传统概念上的“设计”无论从现实上还是从理论上来看，都已经不存在，现实将对此作出证明。

在这个新的时代里，设计将与艺术更加靠拢，设计过程将与艺术创造更加接近，设计与艺术之间的界限正在消失，二者之间对错的“边缘地带”正在形成。

从第一次世界大战以来的这个时代和过去的岁月相比，在各个方面已有了质的不同，这个质变还将不断扩大。

正如美国评论家弗雷德里克·詹姆森所说的“我们开始生活在一个不断发展的时代，在这个时代里传统正在不断地消失”，这个时代是“可以用各种说法来概括的一个新的社会：后工业社会、跨国资本主义、消费社会、信息社会……新的消费模式、有计划的人为的商品废弃、服装时尚日益加快地变换节奏、广告的渗透、电视和传媒媒体在社会中前所未有的普及……”

面对新的时代，设计正面临革命，社会结构与技术领域的重大变革使人的思维与实践的方式产生了变化，设计的内涵本身也在改变，而且越来越与文化的变革息息相关。设计是科学与美学、技术与艺术、产业与文化在现代工业文明背景下的高度融合。作为现代设计家必须对所处时代的美学特征和文化动向有所把握，对整个人类和社会有深刻的理解，对蕴藏着丰富文化内涵的艺术化处理方法能熟练掌握。

“新视点”设计系列丛书的初衷就在于通过不同的“视点”，从时代变革的大背景下，从直接影响设计时尚变化的文化层面来捕捉这些新的变革的点点滴滴。“新”是我们瞩目的标尺：“新”

即新观念、新思维、新思潮。每个“视点”我们不求高、大、全，但求小、精、深，做到这点也是十分不容易，还要努力而为之，我们可能难以以为读者在每个层面上描绘一个清晰的图景，但却想为读者勾画一个大致的轮廓，为读者提供一个思考的线索，展示一个新的思维空间，留下一点启示，激发一点灵感。用《设计新视点》系列丛书的初衷就已达到，但愿我们能做到，办得更好。

追求一定的理论层面和深度是系列丛书把握的重点，展示适量的古今世界优秀的设计成功范例也是系列丛书把握的另一个要点，目的在于用生动直观的形象论证书中所表述的观念和观点，同时也篇幅中地展现某些特定历史时期和某些最新创意表现的风貌，给读者直观的视觉感受，留下一个品味思索的空间。

文化内蕴是设计的生命力所在，处于发展相对滞后的中国设计产业和设计教育更需要文化的滋润、理论的武装、观念的交流，只有这样，我们才能大步跟上时代的步伐，借助我们自身的传统文化优势，使我国的设计文化在21世纪呈现一个全新的面貌。

但愿有更多的人来做这一文化的铺路工作。

但愿《设计新视点》系列丛书的出版，能对我国设计产业和设计教育的设计观念和 design 思维的拓展起到一些推动作用。

李 强
1999年0月

文字设计新意象

目 录

一、文明的溪流	3	3. 风格与潮流	34
— 世界上最古老的三种文字形式			
二、历史的足音	11	四、创意的游戏	37
1. 拉丁字体的发展历程	14	1. 文字与图形想象	40
2. 汉字的演变	20	2. 文字与空间结构	54
		3. 连字设计	58
三、现代字体效应	25	五、无限的空间	63
1. 内容与形式	28	文字编排的形式探究	
2. 叙述与表现	33		

文化承传·意象演绎·创意无限

迈入文明历程中最重要的一个步骤。是文字的出现。

几千年的岁月悄悄地流逝，而几千年的世界文化得益于文字的承袭，向世人讲述着一个又一个古老文明的故事。当世界文明史卷在我们面前清晰地展现出来时，我们不禁惊叹不已。文字发展的路是那么的漫长，甚至找不准源头，但它们展示得是那么多姿多彩，灵气飞扬，每个时代的精神，每次文明的进步，都在他们身上得以充分展现。

漫长的时光转瞬即逝，此时此刻，我们已真切地听到新世纪的脚步声了。

文字，多少年来我们熟悉得不能再熟悉的文字似乎也陌生起来，它时而微笑，时而冷漠，时而沉静优雅，时而迷乱疯狂，闪烁的霓虹灯，密集的广告牌，大大小小的包裹，提袋，形形色色的报刊杂志，包括那些变幻不定的电视，多媒体等众多传媒，我们陷入的是怎样一个充满文字的世界呢？我们似乎可以知晓世界上正在发生的一切事情，可我们似乎仍然非常迷惑。

现行许多常用字体长久以来给人们造成了一些约定俗成的印象，因而文字的创意性设计在信息繁多，商业竞争无处不在的现实面前则显得日益重要，如何以文字这种平易的符号元素，形成强有力的视觉秩序，并以此传递信息，表现观念，这是我们一直所追求的。这意味着设计上“突破”的困难——突破原有的思维模式，突破现有的形式语言，突破现有的印象。

诚然，每个时代的发展，每种文明的进步以及每种设计潮流的推进，都意味着对字体在形式、风格、审美等诸多方面无止境的探求，这同样需要从观念上对文字的再创造与应用进行不断地推陈出新。

文字的生命是无限的，它占据着永恒的时间与空间。

我们由始终相信，智慧无限，梦想无限，创意无限。

只要人类与语言，文字同在，人类努力追求视觉和审美背后的真实就将永远继续下去。

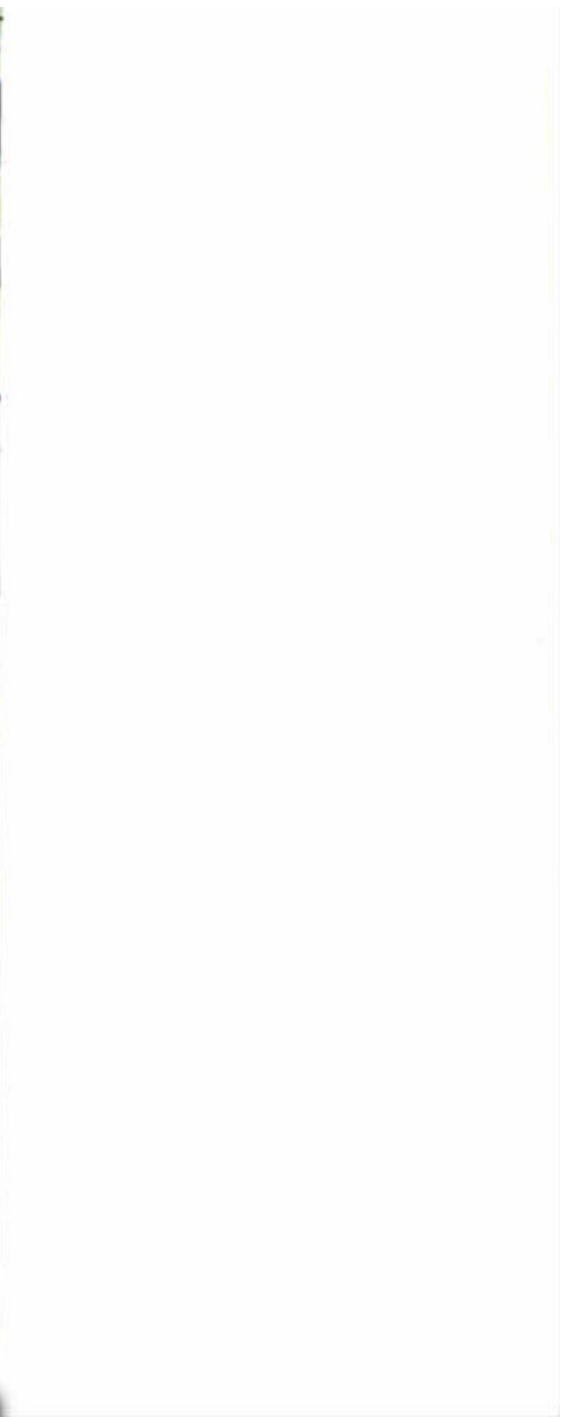
吕敬人

1999.11.10

1 文明的溪流

Civilization

一、文明的溪流

——世界上最古老的三种文字形式

迈入文明历程中最重要的一步，是文字的出现。

远古社会的人们最初只能利用口头语言进行交流，凭借记忆一代一代往下传。记忆是很不牢靠的，容易走样或遗失，且语在时间和空间上有很大人的局限性，当人们感到口语的不足，感到自己的语言有必要告诉异地他人，有必要将许多思想和事件记录保存下来时，创造文字的工作就开始了。

当我们从世界各地发掘出的古代陶器或从古代岩画上看到一些简单的刻划符号和图画形式，我们似乎能触摸到远古文字的最初的起源。

从结绳记事到图画符号，再到简单文字形式的开始，这一切曾经历了怎样漫长的岁月呢。

让我们静下心来，慢慢追溯到文明最初的源头，聆听那远古溪流遥远却真切潺潺水声吧。

人类文明的起源迄今仍是一个难解的谜。原始农业经济的发达地区往往孕育着文明的发生。长期以来，两河流域的美索不达米亚地区，埃及尼罗河流域，中国黄河长江流域被视为文明的起源。历史上最古老的三种文字则是出现在上述三个地区：①5500年前两河流域苏美尔人创造的楔形文字；②9000多年前尼罗河流域的古埃及人创造的象形文字；③3300年前中国殷商时期的甲骨文。这些古老文字都以象形为根基发展而来。随着历史的巨变，两河流域的楔形文字和埃及的象形文字都在历史的岁月风尘中湮灭；埃及象形文字的部分表音字母经腓尼基人传入希腊而后形成新的一套字母文字体系。

图1-1 两河流域的图画文字

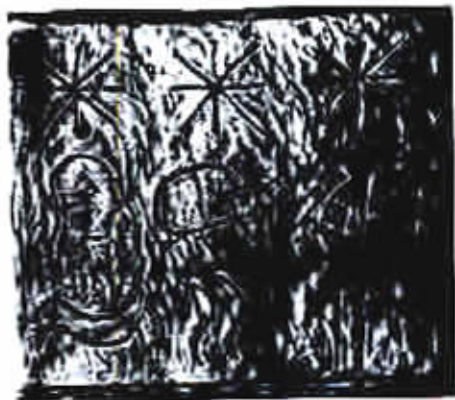

图1-2 两河流域的楔形文字

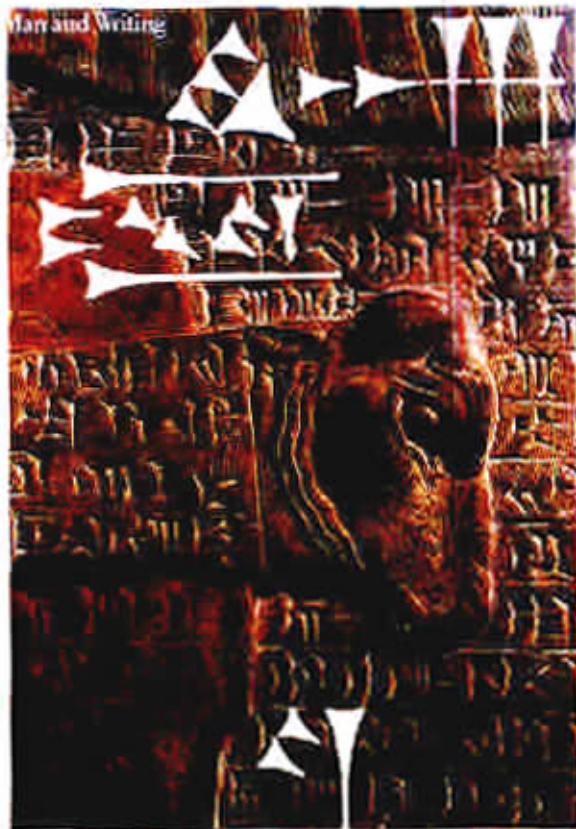
一拉丁文字。只有中国早期甲骨文演变为现代汉字，成为古文字中仅存的一种使用至今的表意文字。

古文字如同明亮的火把，将历史深处照亮。如果没有对古老文字的解读，人类对遥远过去的了解永远处于混沌无天日的状态。可以说，古文字是我们感受历史、了解历史最直接的方式。

在地处西亚，现今中东地区，底格里斯河和幼发拉底河流域称为美索不达米亚平原，这里土地肥沃。因这一狭长地带从地图上看呈弧形，犹如一弯新月，又称“新月沃地”。这一地区是世界古代文明发祥地之一。

距今约5500年前，居住在两河流域的苏美尔人创造了楔形文字，这是世界上最古老的文字之一。苏美尔人创造的楔形文字早期以图形符号为主，由于是使用钝笔在软泥板上压刻出来的文字，笔画一头粗，一头细，好像楔子和钉子，故称楔形文字。这些文字由原始陶器上的符号和图画演变而来。在几个世纪的时间中，经一次次简化，原来代表具体事物的图形文字发展为音节符号。公元前1894年，古巴比伦王国的建立，统一了两河流域，成为一个中央集权的奴隶制国家。古巴比伦语是在古苏美尔和阿卡德语基础上发展起来的，其所用的书写符号最初即来自苏美尔文。巴比伦语与苏美尔语一样，并非以字母而是以音节符号为文字符号。

楔形文字在大约公元前2000年前发展成熟。两河流域的人们把这种文字刻写在泥板上叫泥版书。这是世界上最古老的图书之一。泥版书是先用粘土加工制成泥版，在上面刻写文字后再烘烤干，成为坚硬的书版。

1-1 两河流域的楔形文字

公元前1330年，北历山大帝国灭了波希帝国，楔形文字就此消亡。19世纪40年代，考古学家在叙利亚挖掘出115万块泥版书。后世的专家们经过长期研究，终于解读了刻在石碑石柱和泥版书上的楔形文字，正是对这些文字的解读，我们才得以了解一个湮灭文明，曾经辉煌，多彩的民族风情，历史自此由文字得以记载与延续。

几千年来，尼罗河周围的沙漠就是这样经过尼罗河一年一度的定期定期泛滥而变成了绿洲，沃野千里的三角洲连同尼罗河，曾经造就了古埃及最灿烂的文明，这条举世无双的文明长河是埃及的生命之源。尼罗河泛滥年复一年，年年如此，在它面前，时间似乎停驻下来，过去，现在，将来的划分似乎也失去了意义。

埃及的文字是以图形为中心的象形文字，由于有些观念过于抽象，难以画出图形，象形文字的表达显得无能为力。因而图形文字逐渐发展成为表意文字：有的文字约定俗成地不再代表所画事物，而是代表该事物所象征的观念。例如，画一个半身狮子表示至高无上的权力，蜜蜂表示忠诚等。沿这一线路发展，这些本来未能用文字表达的抽象观念，其发音恰巧与某些用图形表示的事物的发音相似，于是就借用这些图形来表达那些抽象观念。以这种方法，埃及文字中产生了音节、音节符号和音节表，象形文字符号也就能够表达任何意义的观念了。因为任何抽象的词，都可在口语中分为若干音节，找出与各音节同音的象形符号，并把这些符号连在一起，具有非凡直觉与理解力的法国语言学家商博良在研究数年

1-4 古埃及的象形文字是最早的拼音符号，每个词用变形的象形字母代替这个象形文字的位置

1-5 古埃及象形文字本身的图形符号，画一只鸟表示词语的抽象含义，鸟表示具有象征意义的概念，此图的图形意思是“蜜蜂、狮子、海洋、水果”等，因此代表“信仰、崇拜”的意思。

1-6

后终于发现，象形文字是“字母”，或更确切地说是“注音字母”。

从埃及早期王朝最气派、生动的“神祕体”象形文字到“祭司体”，再到民间流传的“世俗体”，直至埃及文明的衰落，其文字还是象形文字、表意符号、字母拼音的杂合体，从来没有完全采用拼音文字。公元前525年，埃及为波斯所征服，成为波斯帝国的一个省，改用波斯文。在古埃及史上存在了3000多年的古埃及字体从此消失。

古埃及人不仅创造了古老的文字，还创造了最古老的图书——纸莎草书卷。在古埃及的纸莎草书卷中，已出现了最初的版面设计形式。古埃及文书上的文字本身是象形的，夹杂精美的插图，横竖布局，极具审美意味——而古埃及的壁画、石壁上也有类似的设计特点。文字插图混合编排，文字竖排，带有竖格线作版面分割，整体编排有了明晰的导读功能和高度的装饰感，这也许可以看作版面设计的最早期式吧。

古埃及文明历时久远，壮阔深厚，却又不失优雅细腻。它是如此神秘而宏大，让人在它那惊心动魄的历史面前心旷神怡。无言以对。有人曾说，人类假如想要看到自己的渺小，并不需要仰视繁星密布的无限苍穹，只需看一看在我们之前几千年就存在过、繁荣过，而且已经消失的古老埃及文明就足够了。

中国是世界文明的发祥地之一。汉字的诞生，是我们的祖先由蒙昧进入文明时代的标志。汉字的使用、完善和流传，也标志着中国的历史由传说时代进入信史时代。

早在原始时代的陶器上就已存在简单的民间图画

图 1-1 古埃及浮雕文字。

生活在两河流域的苏美尔人创造了楔形文字。同时埃及的象形文字也在发展，世界上一切拼音字母，都是从这两种文字的混合体演变而来。当古老的楔形文字与埃及象形文字早已湮灭于历史风尘中时，唯有中国古老的汉字却沿着历史的足迹一步步走来，成为现今世界上硕果仅存的，仍在使用的古老表意文字。

然而，当我们回顾整个世界的文明历程时，我们心中亦清晰地知道，无论哪一种文明，都是人类文化中不可分割的一部分，它们都曾经辉煌，曾经灿烂，曾经创造出一个个神话般的文明，一切都不会消失于无形，发生过的事情对后世永远都有着深远的影响。

1-10 埃及文字的象形符号

1-11 楔形文

THE GATE

THE GATE

THE GATE

WILD
MESS

LET HOME

NOT
YET
NOT

RULES OF THE
PAVEMENT

CLEOPATRA'S
WEDDING PRESENT

ITALIAN PLEASURES

NEW

PREHISTORY

BRITAIN

PREHISTORY

LE MERCURY'S
DAY CAKE

二. 历史的足音

文字的发明，终于使人类社会摆脱蒙昧无序的状态而步入文明的历史，当人类的思想、生活以及他们所处社会的事件与行为得以用文字记录下来时，世界文明长卷便清晰地展现开来。

然而，文明的进步，文化的发展更取决于文字是否能为广大民众掌握，无论是苏美尔人的楔形文字，或是埃及的象形文字，由于单字本身构造的复杂繁缛，对普通人而言，记忆与掌握是极为困难的，而这则有碍于世界文化的传播与交流。时代需要一种新的文字体系从根本上改变文字在传播上的弊端，字母便不可避免地走上了文明进步的前列。

简洁易记的字母的发明、完善和使用，从根本上改变了人们以往的读写方式；字母的出现，也影响了平面印刷与设计的途径和表现方式，产生了独立的、西式的平面设计方式。对后世文化的传播与发展产生了前所未有的深远影响。

当字母打破古文字固有的表达方式，成为一种全新的文字体系时，汉字也正沿着中国古文明古老造字方式的路一步步深深浅浅地走来，这种以“象形”为本源的文字符号表达的是一种对对象的概括、模仿、再现与超越，它具有着字无可比拟的意象美。

文字发展的路是那么漫长，甚至找不准源头，但它们展示得是那么多姿多彩、意气飞扬，每个时代的精神，每次文明的发展，都在它们身上得以充分展现。

由浅至深，由轻到重，由模糊到清晰，文字的足音空旷辽远却清晰可闻，这是一个关于创造，关于突破，关于确立的悠远故事。

图 2-1-1 英语字母的古典式风格

1. 拉丁字体发展历程

当腓尼基人开始在埃及得到纸草纸时，他们也得到了埃及拼音字母，并通过商业活动，将字母传到了克里特岛（古希腊以前的一个希腊地区的文明，这个文明受到来自于美索不达米亚文明和埃及文明的权重影响，成为最早西方文明的起源）。荷马时期，腓尼基人传来的这种文字第一次以希腊拼音的抽象符号来表示，成为最早的字母形式。而后古希腊希腊的文明如诗歌、神话、哲学、天文等通过文字的记载流传至今。希腊以后的罗马取代雅典成为古典时期的文明中心，罗马共和国和罗马帝国继承了古希腊的所有文明，并将希腊字母的一个变种完善改进，形成拉丁字母，自此开始了字母历史上具有现实意义的第一页。

罗马字母时代最重要的是与古罗马建筑同时产生的刻在石碑上的建筑铭文体，庄严典雅，匀称美观，是最理想的、完美的、成熟的古典形式——古罗马体。罗马字母的另一个重要特点是出现了装饰线，即在字母的脚上有短横线，它们的作用就是装饰，至此形成拉丁字母中的一个庞大体系——饰线体。与此同时，人们也在羊皮纸和巴比格斯（芦苇做成的纸）上书写，产生了能比较快速书写的手写体。

从大写字母向小写字母过渡是公元4世纪到7世纪的安塞尔字体，为适应迅速和流畅地书写，它的直线改成了曲线。公元8世纪，法国卡罗琳王朝产生了卡罗琳小写体，成为当时最美观的字体，并对欧洲文字发展起了决定性影响。

12世纪中期后，罗马风格时代结束进入了哥德时期，与耸立向上的建筑风格相似的神秘艺术风格对欧洲的文字

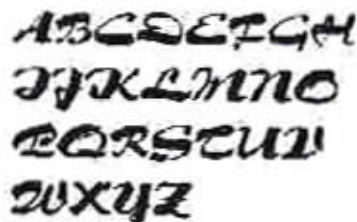

图1 简单体

图2 装饰花体

图3 添加衬线的古典字体

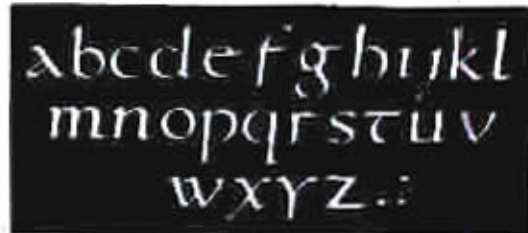

图4 添加衬线的哥德式卡罗琳小写体

形式产生了深刻影响。“哥德体”有比较花哨的装饰线装饰笔画的头尾，风格古朴，这种风格一直延续到14世纪初欧洲文艺复兴开始。

15世纪中叶，德国戈登堡发明了活字印刷，欧洲文艺复兴时期，金属活字印刷术全面盛行，这使得字母笔形更加规范，开创了拉丁字母的新风格。值得一提的是16世纪法国文艺复兴全盛时期，杰出的书籍设计师托利开始采用严格的数学方法设计字体体系。另一位字体设计家罗伯特·艾斯用纳还设计出了具有现代设计形式的美术字体体系。活泼幽默，这似乎是具有强烈图形设计意味的首次创造。

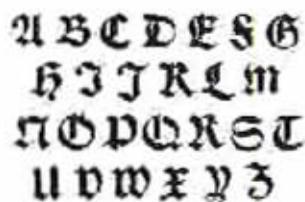
除大、小写字体外，拉丁字母的第三个组成部分——阿拉伯数字在11世纪从印度经阿拉伯传到欧洲。这时它已基本固定了像今天的模样，并在书写上与拉丁字母取得一致。

18世纪，洛可可风格盛行一时，字体多采用装饰华丽的书法体系。花体字成为书籍封面和扉页上最常用的字体。18世纪末，法国大革命和启蒙运动后，为反对没落的巴洛克和洛可可艺术风格，提倡文艺复兴和古典希腊艺术，产生了古典主义艺术风格的字体，也称现代罗马体，如著名的迪多体、波多尼体。

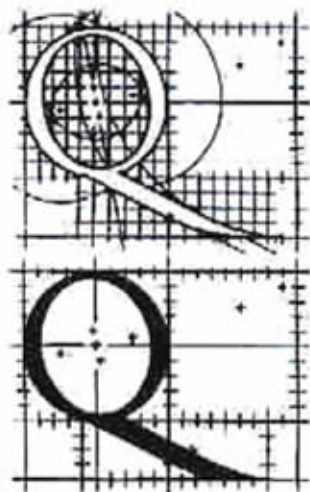
19世纪工业革命的极大发展，改变了人类社会和物质文明的发展进程。新的印刷技术导致了印刷业的繁荣，新的比较简明的字体和版面设计也随之出现。18世纪到19世纪，英国在字体设计上有几个方面比较突出。一是以卡斯伦字体为核心的一系列简明典雅的新字体系列，对20世纪平面设计上的字体运用带来促进和推动；另一个则是从古典字体中

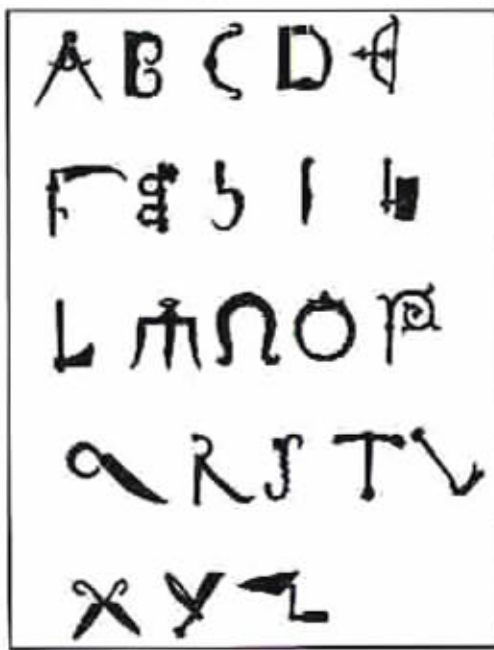
1-0 奥式哥特体

1-1 罗马哥特体

1-2 1901年托利采用严格的数学方法设计字体，这是字母“Q”的设计原理

1-3 1914年艾斯用纳的设计师美术字体体系，活泼幽默，具有强烈的图形设计意味