第1章

从认识字体开始

主要内容

本章主要讲解与字体相关的基础知识，从文字的诞生、历史、起源到文字的功能分类都做了详细的解说。

重点及难点

了解文字的起源及什么是字体设计。

学习目标

对文字的基础知识熟练掌握，才能在字体设计中表现出字体最本质的特性与功能。

1.1
文字的诞生

1.1.1 结绳记事

结绳记事讲述的是在原始时代人们用绳子打结来帮助记忆和表达思想的方法。初期阶段，人们为了生存而联合起来形成大大小小的部落，人与人之间需要沟通记事。为了保留信息（图1-1～图1-4），人们想到了靠绳子打结来帮助记忆。结绳记事可以称为文字的先驱，而这个阶段被人们称为“前文字”。

结绳记事这一方法在世界很多国家都曾出现过，南美秘鲁的印第安人、古波斯人以及中国的一些少数民族都用过这样的方式来记事交流。隋唐时期儒家学者，经学家孔颖达也在《易.系刺下》中提起过“结绳者，郑康成注云，事大，大结其绳。义或然也。”

图1-1　造字代结绳碑

图1-2　结绳

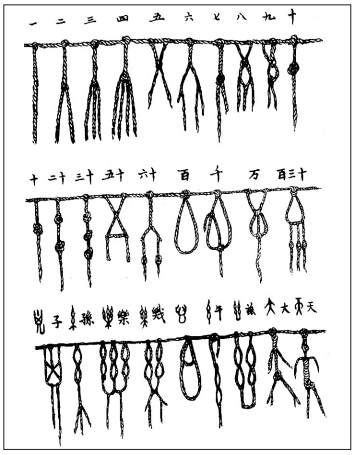


图1-3　结绳记事示意图

图1-4　结绳实拍照片

1.1.2 契刻记事

契刻记事与结绳记事一样也是交流的一种手段，是人们拿尖锐的工具在木片、骨头等材料上刻画图形、符号来记录事情和传递信息（图1-5～图1-8）。在中国有许多少数民族曾经用过这样的方法来记录一些生活上的事件及账目。如佤族，在刻木两侧留下缺口，每一个缺口代表一个事件。

考古学家在考古时，就在陕西西安半坡文化遗址的陶器上发现了许多刻画的符号，这为契刻记事这一说法提供了有力的旁证。

图1-6　契刻记事

1.1.3 图画文字

图画文字出现的年代稍晚于半坡时期的一些陶器上所刻的象形符号，距今6000年左右，是非常容易识别的文字。其特征就是用图画的形式来表达思想感情，交流记载重大的事情，其外观介于文字与图画之间。

图1-7　木刻

图1-5　骨头上的刻字

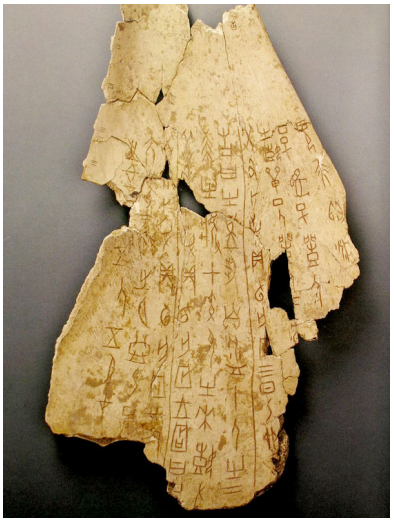


图1-8　骨头上的刻字

现有的文字就是靠这些图画演变而来的，人们通过视觉对图画的识别来判断所传递的意思，从而传递情报，记述生活，表达意愿。

1.1.4 文字的发明

在原始社会向阶级社会过渡时期，随着社会生产力的提高，文字也获得了较大发展，人类的思维能力和表达能力也有了显著提高，交流的图画渐渐发展成为书写文字。世界上历史最悠久的文字是两河流域的楔形文字、埃及的象形文字和中国的汉字。

人类为什么要发明文字？文字的产生是出于人类为了记录自己的思想、活动和成就，当单一的图画无法满足人们交流需要时，人类便创造了文字，并且逐步发展为不同的文字体系和传播手段（图1-9和图1-10）。

图1-9 草书“佛”

图1-10 行书“淡泊名利”

1.2 汉字的发展历史

中国的文字源远流长，博大精深，字体结构经过数千年不断创造、改进而成，有较强的规律性。其演进过程大致是图画文字—象形文字—甲骨文—钟鼎文—石鼓文—古文—秦系—隶书—楷书—魏碑—草书—行书—宋体—仿宋体—黑体—圆黑体……

1.2.1 甲骨文

图画文字在真正意义上还不能称为“文字”。我国最早的可识文字是书写或篆刻在龟甲、骨兽上的卜辞，亦有少许的记事文，因其刻画在甲骨上所以称为甲骨文（图1-11～图1-14）。然而，甲骨文的发现却是近代史上发生的事，是在清光绪二十五年（1889年)由王懿荣发现的。据统计，已发现的甲骨文有15万片以上，不重复的字约有4500多个，可识的约有1500字。这些字用尖利的工具契刻，也有用类似毛笔所写的墨书或朱书文字。笔画瘦硬方直，线

图1-12　甲骨文列表

图1-11　甲骨文

图1-13　石刻甲骨文

图1-14　骨刻甲骨文

条无论粗细都显得迥劲而有立体感，表现出契刻者运刀如笔的娴熟技巧。书法风格也随着时期的不同而迥异，或纤细谨密，或草率粗放。甲骨文已具备“六书”（象形、会意、指事、假借、转注、形声）的汉字构造法则，包含着书法艺术的诸多因素，从其点画、结字、章法来看，浑然一体又富于变化，体现了古代人的艺术技巧和艺术修养。

1.2.2 金文

金文也叫钟鼎文，比甲骨文稍晚出现（图1-15）。西周是青铜器的时代，青铜器以鼎为代表，乐器以钟为代表，“钟鼎”是青铜器的代名词。所以，钟鼎文或金文就是指铸在或刻在钟、鼎等器物上的铭文。

金文应用的年代上自商代的早期，下至秦国统一，约1200多年。金文是先秦书法的主要内容，是从甲骨文演变而来的，所以殷周初期的金文从文字结构到笔画都与殷商的甲骨文相近，均带有记事图画的痕迹。只是由于金文铸造与甲骨文镌刻方法的差异，使金文显得更加圆润。

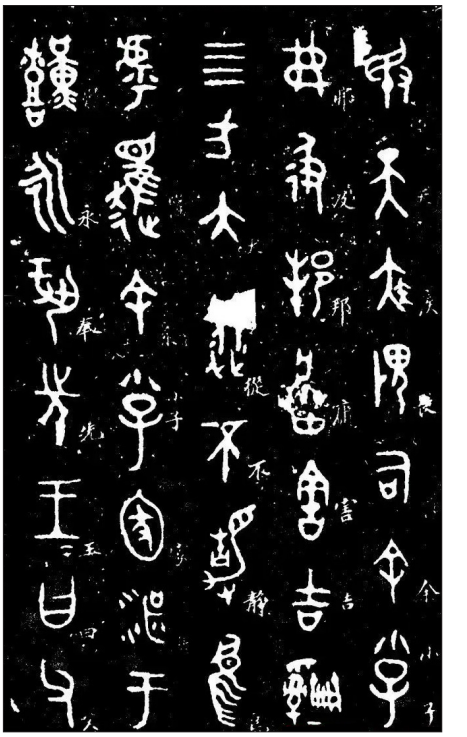


图1-15 钟鼎文

1.2.3 石鼓文

石鼓文，唐初期发现周秦刻在10个石鼓上的文字，高约二尺，径约三尺，共10首，计718字，分别刻有大篆四言诗一首。先秦刻石文字，因其刻石外形似鼓而得名（图1-16）。石刻现存于故宫，是中国历史上现存最早的刻石文

图1-16 石鼓文

字。石鼓文字体不像甲骨文、金文那样有雄浑厚朴的大度之气，而是上承西周金文，下启秦代小篆，笔画圆劲挺拔、结构紧密浑厚、风格朴茂自然，是历代书家学习篆书的重要范本。

1.2.4 篆书

篆书包括大篆、小篆。

大篆是西周晚期普遍采用的字体。周宣王时，太史籀对甲骨文等古文字进行整理后，作《大篆》15篇，因其为籀所作，故世称“籀文、籀篆、籀书、史书”。因为大篆由甲骨文演变而来，所以很多字与甲骨文很相似。大篆字体粗犷有力、厚重古朴，行款已趋向线条化、规范化（图1-17和图1-18）。

秦始皇统一六国后，命李斯等人在秦国原来使用的大篆籀文的基础上，进行简化和规范创造了小篆，小篆字体均圆整齐、上紧下松、布白匀称，带有图案的装饰美（图1-19）。

从古文到大篆，从大篆到小篆的文字变革，在中国文字史上具有划时代的意义，占有重要地位。

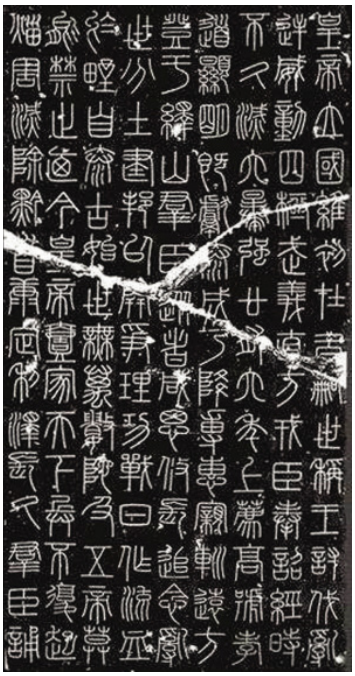


图1-17　刻写秦篆的石碑

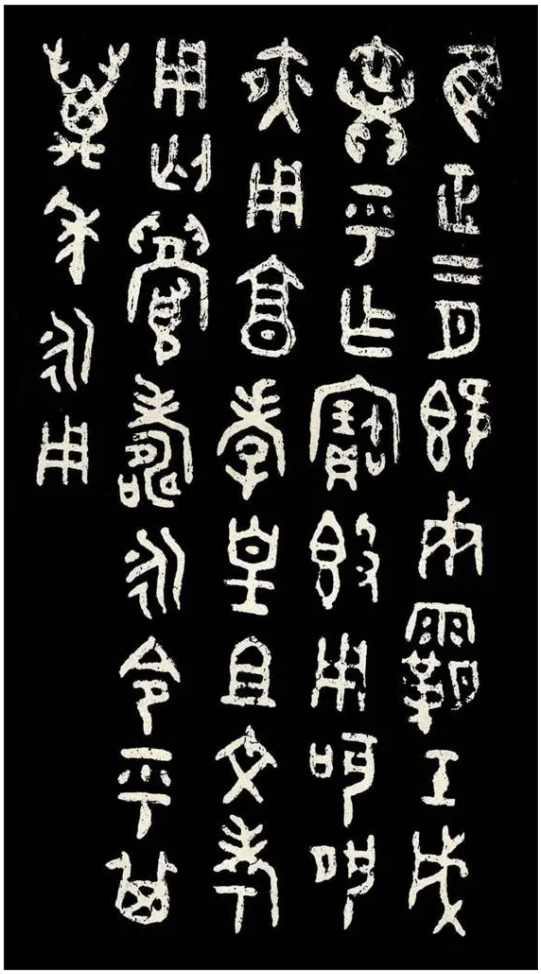


图1-18　大篆

图1-19　小篆

1.2.5 隶书

相传秦始皇时期，有个叫程邈的小官因罪入狱，其入狱前曾当过县狱吏，负责文书一类的差事。当时正值秦始皇推行“书同文”政策，使用的小篆不便于速写，而且费时费事，影响工作速度和效率。程邈在狱中无事可做，以前身为狱吏，深知小篆难以适应公务，于是他在监狱中一心钻研，将小篆字体结构删繁就简，字形变圆为方，笔画改曲为直，改“连笔”为“断笔”，将线条变为笔画，创造了更便于书写的隶书。

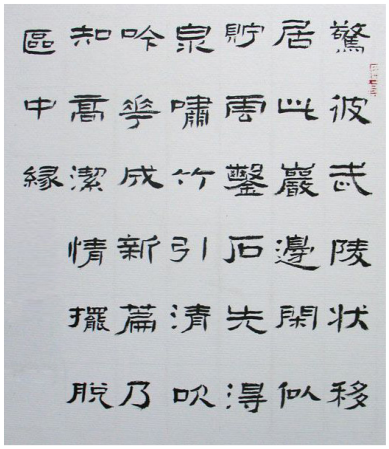
隶书的主要特点是笔画平直、结构方正，几种笔画较为固定，再有就是改造合体字的偏旁，并使其固定统一。这样就使得隶书较篆书易记、易写，适应了时代日益发展的需求（图1-20～图1-22）。

隶书的定型也有自己的发展过程。从大的方面说，隶书有秦隶和汉隶的区别。秦隶的形体，从出土文物中的权、量器的诏版上可以看到一些特点。这时隶书结体还是纵势长方的，字的大小不拘。有人称此隶为“古隶”，西汉初期仍沿用这种字体。

隶书随着时代发展而逐渐改易，到了东汉，形成了定型的汉隶。特别是到了汉恒帝、灵帝时期（公元174-189年），汉隶达到鼎盛时期，后世学隶书以汉碑为典范。汉隶定型的字体，主要是指此时期的字迹。

图1-21　隶书诗句

图1-20　隶书



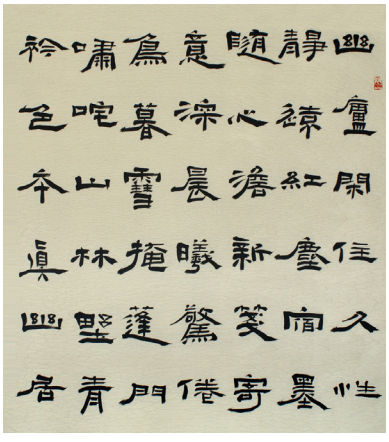


图1-22　隶书诗歌

定型的隶书在书法上形成了自己的风格。在用笔上方中有圆，藏锋、露锋诸法具备；在笔画形态上出现了蚕头燕尾的特点，长横画有蚕头，有波势，有仰俯，有桀尾；体势上，由纵势变为正方，又变为扁方的横式；结构上，中观紧收，笔画向左右开展，呈左右对称的“八字形”，固有汉隶“八分”的说法，所以端庄古雅，左右舒展，有均衡美。

隶书从用笔到结字所形成的风格，既庄严严整，又变化多姿。这种字体，上乘篆和古隶，下启楷书，用笔通行、草。所以隶书在书法上有继往开来的重要地位。

1.2.6 楷书

楷书也叫正楷、真书、正书。它是从程邈创立的隶书逐渐演变而来，更趋简化，横平竖直。《辞海》解释其“形体方正，笔画平直，可作楷模”。西汉开始萌芽，经过东汉，至唐朝兴盛。1000多年来唐楷一直作为汉字的标准字体。

唐代的楷书，亦如唐代国势的兴盛局面，书体成熟、书家辈出，在楷书方面，唐初的虞世南、欧阳询、诸逐良，中唐的颜真卿，晚唐的柳公权，其楷书作品均为后世所重，被奉为习字的模范（图1-23）。

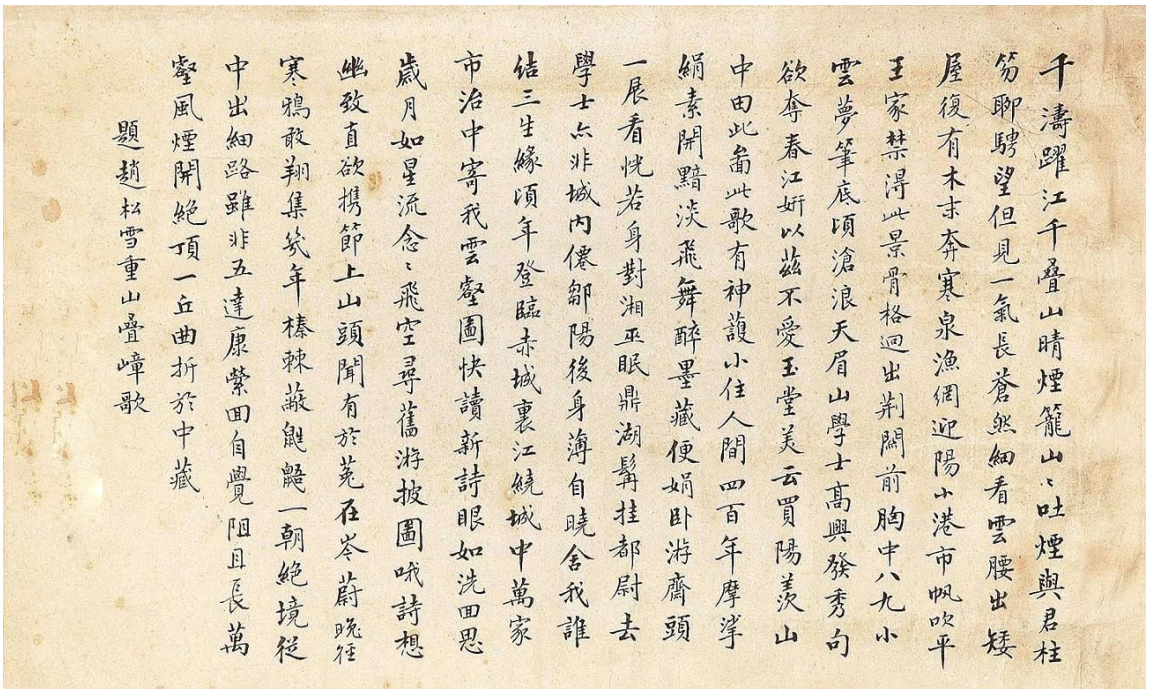


图1-23 楷书词

1.2.7 草书

草书的发展是从汉代开始，由汉至唐是一度极盛的时期，形成了章草、今草、狂草和行草。它既具有自身的规律，又能抒发自我的情怀。今草是草书的主体，笔势连绵回绕，简约为本，点画相连，态势飞动，一气呵成，节奏强烈，行云流水（图1-24）。

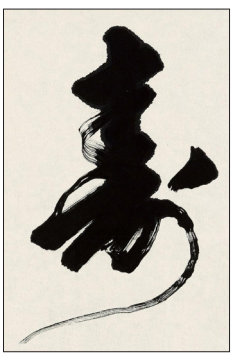


图1-24 草书“寿”

1.2.8 行书

行书产生于西汉晚期和东汉初期，是介于楷书和草书之间的一种字体，兼有楷书字形易识，又兼草书书写快捷之长，所以至今与楷书一样成为常用字体。相传它是由后汉桓、灵帝时一位书法家刘德升所创，在当时并没有普遍应用，直至晋朝王羲之的出现，才使之盛行起来，由此王羲之被尊为“书圣”。其特点为行笔劲速、节奏轻快、点画流动、用笔活泼（图1-25～图1-27）。

图1-25 行书1

图1-26 行书2

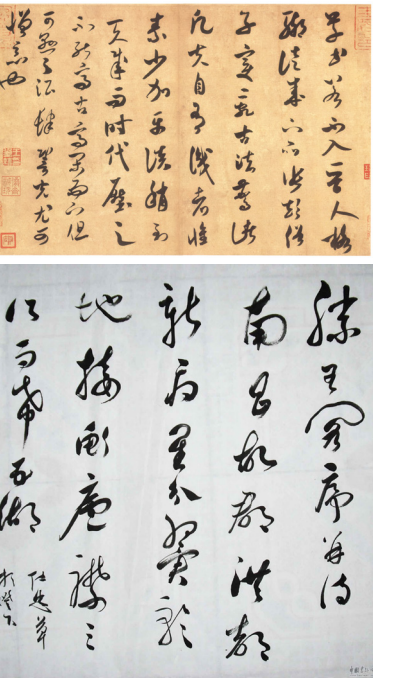


图1-27 行书3

1.2.9 宋体

北宋的毕昇发明了活字印刷术，刻字时产生了一种横轻竖重，阅读醒目的印刷体，后称宋体。到了明宋时期，其演变为笔画横细竖粗，字形方正的明体。当时民间流行一种横划很细，而竖划特别粗壮，字体扁

扁的洪武体，如职官的街牌、灯笼、告示等都采用这种字体。特点为横细竖粗，撇如刀，点如瓜子，捺如扫，笔画严谨，带有装饰性的点线，字形方正典雅，严肃大方，是美术字体之首（图1-28～图1-31）。

仿宋体是现代宋体的一种，又称为新宋。仿宋体是采用宋体结构、楷书笔画的较为清秀挺拔的字体。由于仿宋体笔画横竖粗细均匀，讲究顿笔，挺拔秀丽，所以适合手写。仿宋体常用于排印副标题、诗词短文、批注、引文等，在一些读物中也用来排印正文部分。

图1-29　宋体钢笔字

图1-28　宋体

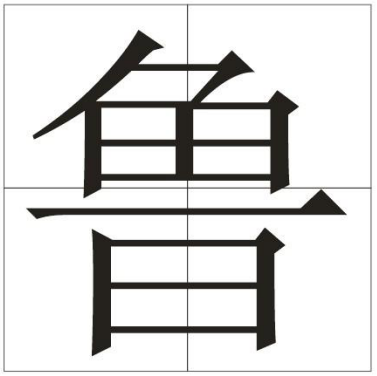


图1-30　细宋体

图1-31　宋体的八大笔画

1.3
拉丁文字的起源与发展

拉丁文字（图1-32~图1-34）起源于图画，其祖先是复杂的埃及象形文字。大约6000年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词都有一个图画的象形文字。据史前遗迹的考古研究得知，人类在初民时期，已经初步具有对于事物的描绘能力，人们用身边的各种刻画材料来表达记忆或传达思想。这种刻画表达逐渐具有单纯性图形的表达特征，进入象形文字的萌芽时期。

拉丁字母经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，人们把最初不太完美的符号整理出来，整齐化、规律化、简练化，并慢慢固定下来。人类的祖先在远古时期创造文字时，除了遵守所代表的共同认定的含义之外，也考虑到文字的正确性、实用性和艺术性，并早已习惯把文字作为感情的象征。不过，从现今所能见到的象形文字看，大多数人还不了解其含义，例如古埃及的经文。地中海沿岸腓尼基人通商，吸取了埃及人的文化，创造了希腊字母，开始形成现代拉丁字母的雏形。最初的文字是从右向左写，左右倒转的字母也很多。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，与今天的拉丁字母非常相似，从而开启了拉丁字母历史上有现实意义的第一页。

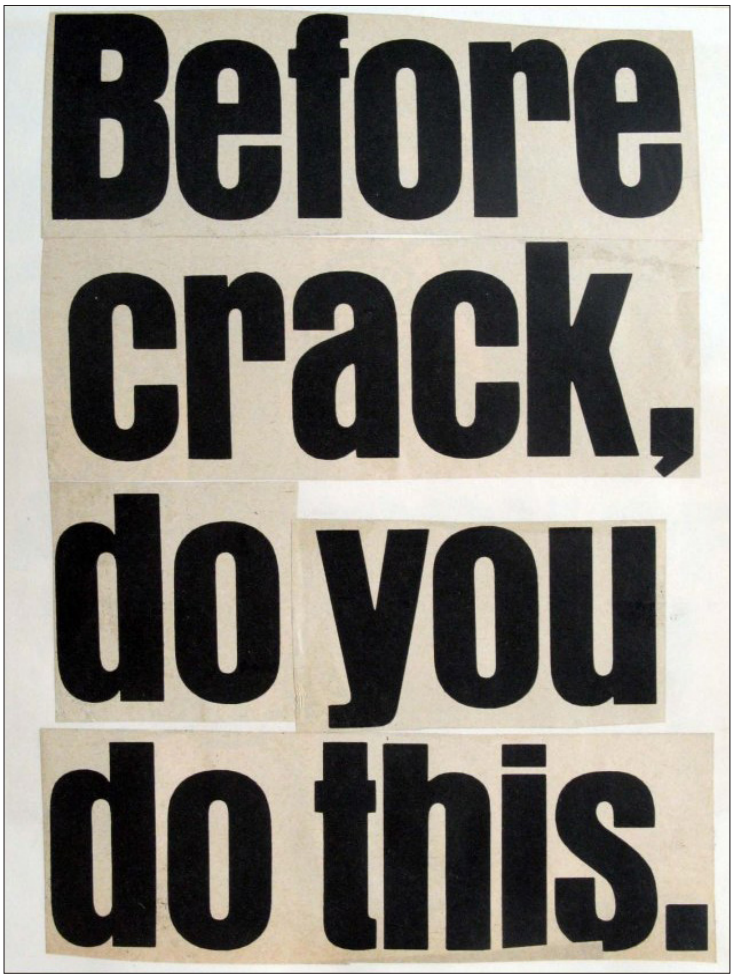


图1-32　拉丁字母

图1-33　装饰性拉丁文字

图1-34　不同类型的拉丁文字

1.3.1　古典罗马体

古典罗马体是公元1-2世纪与古罗马建筑同时产生的，是在凯旋门、胜利柱和出土石碑上记载的，是严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写字母。文艺复兴时期的艺术家们称赞其是理想的古典形式，并把其作为学习古典大写字母的范体。在罗马市街头遍布古罗马建筑遗迹和纪念碑，精美的刻字碑铭随处可见（图1-35）。

从拉丁字母形成开始，拉丁字母的字体就开始向美观实用的方向发展，罗马字体就是其典型代表。特点是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，和柱身十分协调，圆形轴线倾斜，字母笔画宽窄比例适当，饰线略呈弧线，构成了完美无瑕的整体。

图1-35　创意装饰性古典罗马体字母

1.3.2 过渡时期的罗马体字系

1.维尼斯体

欧洲文艺复兴全盛时期，进行大批量的圣经复制，在15世纪中叶发明了金属活字，随后就在教皇领地斯比亚哥及罗马近郊的僧院里开始制造罗马体活字。由于印刷活字的出现，促进了拉丁字母形体的发展。笔形变得更加规范，开创了拉丁字母的新风格。字体的特点：字脚饰线呈杯状，较重。横与竖粗细差别不大。个别文字的笔画呈倾斜状（图1-36和图1-37）。

2.克罗伊斯塔古体

克罗伊斯塔古体是根据简逊的手写本改制而成的。特点是M字顶有较长饰线；e的横画略倾斜；小写的升部和降部均加长。与简逊字体不同的是小写字母的p、q的饰线，简逊的略倾斜，克罗伊斯塔古体则是水平的。

3.加拉孟体

16世纪，欧洲各地有影响的印刷所继威尼斯活字之后，在全盘研究活字功能、纸质、油墨和可读性的基础上，开始正规研制罗马体。过渡时期罗马体分为法兰西体系和英格兰体系，加拉孟体则是法兰西罗马体体系中的最优典型。加拉孟体后来为欧洲乃至全世界所摹制和加工，发展出一系列字体。

4.卡斯伦体

卡斯伦体是英格兰过渡期罗马系统的代表。当时过渡时期罗马体已登峰造极，现代罗马体已开始起步，卡斯伦体在法国大革命后才开始普及使用。特点是A字顶端呈凹形；c字上下均有饰线。

5.哥迪体

哥迪体的外形以文艺复兴时期的字体为基础，加上风格多样的小写字，形成了美观而和谐的格调，是法兰西罗马体系统中较有影响的字体，特点是字母C的收笔是尖的，没有饰线；Q的字尾在圆形之外（底部）作波浪线。

6.帕拉提娜体

帕拉提娜体从外形上看属于古罗马系列。竖划和横划粗细大体一样，M、W比较宽，有大面积的内白空间，如D、O、G。饰线两端略带方头，E、F的中横没有饰线，C和Q的饰线和字尾与哥迪体相近。帕拉提娜体被认为是文艺复兴后期的设计，是最后带有古罗马体风格的字体，之后便是现代罗马体的时代。

图1-36 过渡时期的罗马体文字

图1-37 手绘立体拉丁字母

1.3.3 现代罗马体字系

1.迪多体

1770年，迪多在美国宣告独立，彼时也是英国工业革命不断深入的变革时期。在巴黎开办活字制造厂的迪多家族创造了更富新意的罗马字体。迪多精心制作的这套字体，既有传统字体的余韵，又富有变化，被广为使用。迪多体也是现代罗马体中比较有代表性的字体，其将老罗马体的饰线由曲变直；横竖的粗细对比强烈；圆形轴线垂直，带有浓烈的人工几何画法的味道。最大的特点是W的字面极宽，相当于两个V字母连在一起。

2.波多尼体

1787年，几乎与迪多同时期，著名的意大利人G.B.Bodoni在意大利以理论为基础设计出具有决定性意义的现代罗马体，这就是现代罗马体的权威代表——波多尼字体。

波多尼手写字体忠实地写出制成图并雕刻成罗马体的印刷活字，使字体风格大为改变，饰线曲直，笔画粗细比较分明。实际上其开创了近代字体改革之风。

特点：饰线略长，增加了字母的连贯性，横画与竖画对比较强，比例为1：6，即横1竖6，M字面较宽，W是两个V重叠而成，J比其他字母长，Q的字尾是先垂直向下再往右转向水平，图形轴线垂直，字脚与竖画相接处呈直角，字脚为直线（图1-38～图1-42）。

图1-38　过渡字体示意图

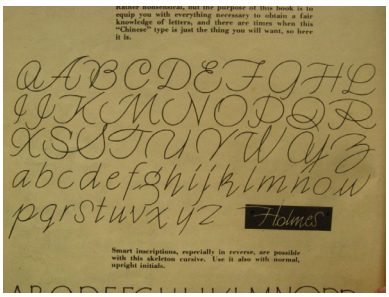


图1-39　纤细的拉丁字母

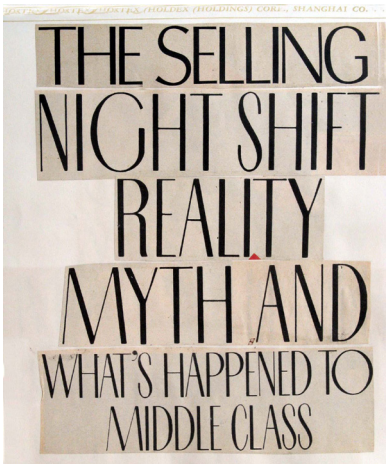


图1-40　无衬线的字体设计

图1-41　拉丁标题的海报设计

图1-42　粗黑的拉丁文

1.3.4　方饰线体

方饰线体出现于19世纪，早期主要运用在巴黎街头的广告，特征点：线条粗重，字脚饰线呈短棒状，字形沉实坚挺、风格粗犷。由于其短棒状矩形字角很像埃及神殿固定大柱的柱台，又称为“埃及体”。

方饰线体系列可分为三种:①方饰线。饰线与字划同粗，方头，上、下饰线水平。②柱台形饰线。与古罗马体的饰线相似，饰线上边与竖划以弧线相连，弧线以下加厚。③超方饰线。饰线的高度超过竖划宽，内含空白减少（在长形字上多见）（图1-43和1-44）。

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀ
ÅÉÎÕØÜabcdefghijklm
nopqrstuvwxyzàåéîõøü
&1234567890($£.,!?)

图1-43　方饰线体

图1-44　方饰线体的创意字母

1.3.5　无饰线体

在中国无饰线体通常被称为黑体或者等线体。无饰线体的种类很多，最具有代表性的应该算是黑尔维卡体，由万丁杰1957年制作，是字体使用率最高的字体之一。无饰线体不仅醒目，而且容易书写，制作上也比较省事（图1-45和图1-46）。

图1-45　无饰线体的创意拉丁字母

图1-46　无饰线体的拉丁字母

1.4
文字的功能

随着社会的发展，文字不仅仅作为交流的工具，更是信息传播、文化传承的重要工具。

1.4.1 信息交流与知识传播

文字的出现是为了解决人们之间交流的问题，从最早的象形文字到现代简化文字的形成，使人与人之间的交流顺畅、方便，超越了时间与空间的限制。

通过文字，可以表达出内心复杂的情感，自然的美妙，科技的先进，等等。如今看到的书籍、网站，都是靠文字的编排将需要传达的信息有效、迅速地传递给受众（图1-47～图1-50）。文字具有易读易懂的特性，能够从根本上准确、有效地将信息传递出去。

图1-47　突出标题文字的海报设计

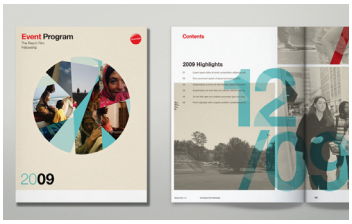


图1-48　书籍封面与内页的文字编排

图1-49　国外报纸页面

图1-50　创意海报

1.4.2 文化传承与象征

文字是知识的载体，不同地域、国家都有属于自己的文字，人类经过几千年的进步与发展，文字已经成为各个国家、民族或者宗教等特有的文化、性格，代表着一个国家的文化传承与象征。例如，汉字代表华夏文明，阿拉伯文字代表伊斯兰文化（图1-51）。

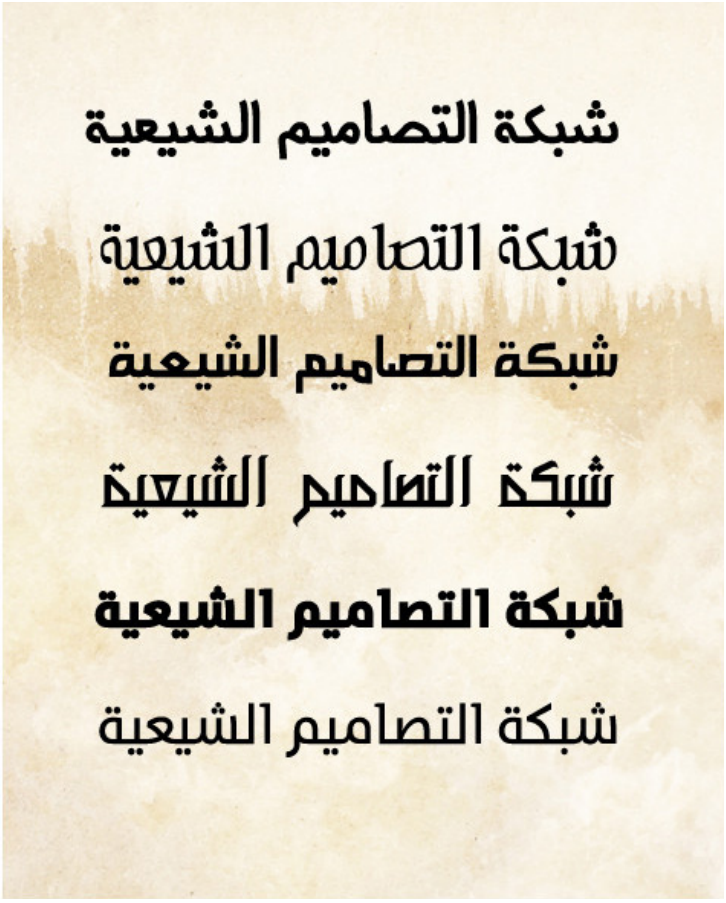


图1-51 阿拉伯文字

1.4.3 形象符号与视觉吸引

现在的文字不仅仅是一种交流的方式，也可以是现代商业中的形象宣传，如同标志一样，代表着一个企业的形象和认知度。一个好的文字宣传可以作为品牌宣传的形象符号，文字稍加设计便可以烘托出主题，以个性醒目的形象展现在人们眼前，在记住文字的同时也会增加对品牌的认知度。

图1-52～图1-55都是品牌的标志，都是以文字为主体设计的。当谈起这些品牌时，便会呈现出明确的文字形象，这就是文字的魅力所在。另外，在英文字母中，除了每个字母自身代表的意思外，越来越多的设计者将其以形象的象征意义和强烈的视觉效果展现在人们眼前，从而来吸引公众对品牌的认知度，例如人们熟知的麦当劳，简单醒目的“M”让人印象深刻。

图1-52 创意手绘拉丁文字

图1-53 PUMA 标志设计

图1-54 麦当劳咖啡 logo

图1-55 必胜客 logo

1.5 什么是字体设计

文字是一种传递信息、记录语言的符号，可以利用文字“形”的千变万化来展现其魅力与含义。随着现代新技术的不断涌现，字体的样式也更加丰富。

1.5.1 字体设计的定义

字体设计可以理解为文字的设计，意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。

字体设计的主要功能是为了传播视觉信息，根据实际的需要，利用文字的笔画要素，在保证美观的视觉效果基础上对其进行生动、形象、统一的设计。

设计者在对文字进行设计时，不仅仅要对文字的外观进行改动，同时要有将司空见惯的文字融入新的情感和理性化的能力，让文字的内在与外在同时拥有“美”这个特性（图1-56～图1-59）。

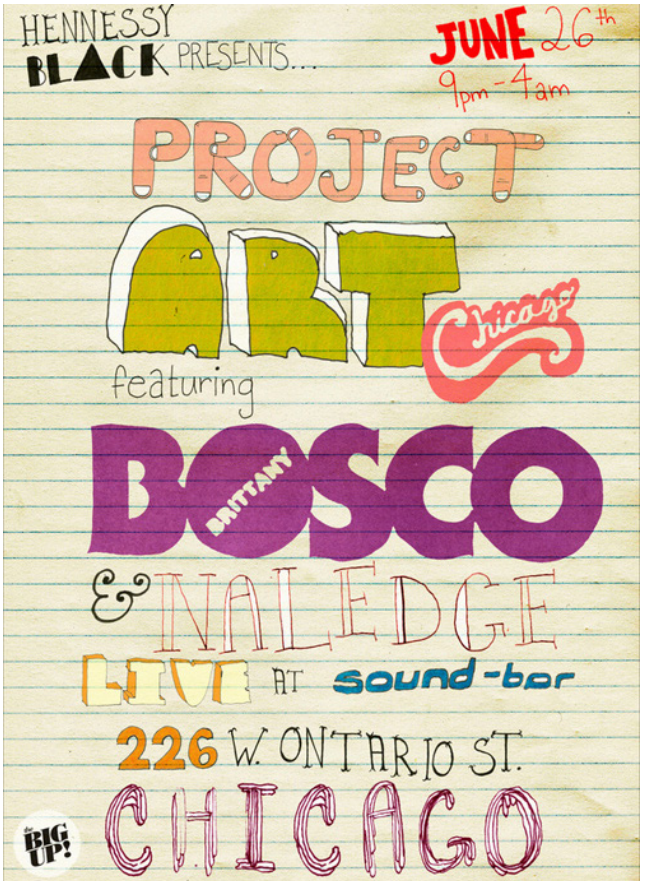


图1-56　趣味文字为主的海报设计

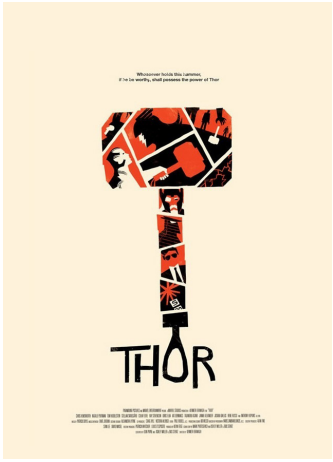


图1-57　图文结合的海报设计

图1-58　创意编排的海报设计

图1-59　中国风的字体设计

在平面设计中，字体的设计与应用不仅可以表达设计者的思想观念，而且也兼具有视觉识别符号的特征，通过视觉的方式传递信息。对于现代设计而言，字体设计是不可分割的一部分，字体的美感和文字的编排对版面的视觉传达效果有着直接影响（图1-60和图1-61）。

但无论字体如何设计，重要的是要保证字体的识别性，否则就忽略了文字的主要功能，不能识别的字体便失去了原本的意义。在设计中，必须要考虑到字体的整体效果，给人清晰、美观的视觉感受。

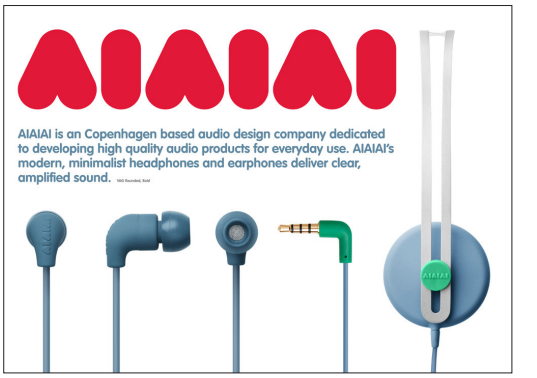


图1-60　商品宣传的平面广告

图1-61　以文字为主要元素的平面设计