

第一章 认识字体

第一节 文字的起源

第二节 文字的演变

▲ 教学目的、要求

本章讲授了文字的起源、类型及文字演变至今的发展简史。通过本章的学习，学生应了解文字的由来，掌握文字发展演变的阶段及特点。

▲ 教学难点、重点

在教学过程中，文字演变及特点是讲授重点，文字发展演变的几个重要阶段是教学难点。

▲ 教学手法

理论讲授、资料赏析、课后资料收集。

第一节 文字的起源

今天我们所用的文字基本上都是传承着几千年前的祖先创造的第一个符号所表达的信息。文字是在什么时候、由什么人发明的呢？在两三千年前人类就开始了对文字的探索。既然人们的思想要由文字语言来传达，历史的轨迹要靠文字的“书写”符号来记录，无论是古代的东方或西方，文字的历史可以说就是人类的历史。

图 1-1 五种古老文字的诞生地均分布在地球的北半球

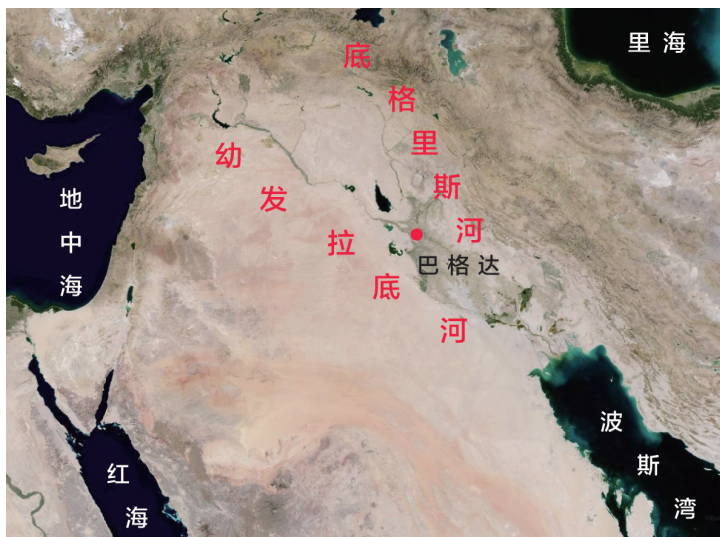

图 1-2 西亚地区的两河流域是楔形文字的诞生地

我们将古代的东方与西方在独立发展过程中产生的“文字”归结为五类，即苏美尔的楔形文字、古埃及的圣书字、古印度的印章文字、古代中国的甲骨文字和中美洲的玛雅文字。它们的诞生地基本分布在北纬 $15^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 之间，这可能是由于它们都地处热带、亚热带，水源充足、气温适中，有利于农垦发展和人类生存。其中，楔形文字、圣书字、印章文字、甲骨文字基本诞生在大河流域，楔形文字起源于西亚地区的底格里斯河与幼发拉底河流域，圣书字在非洲的尼罗河两岸被发现，印章文字产生于南印度河，甲骨文字发源于黄河流域；至今神秘难测的玛雅文字却是在中美洲茂密的丛林中被发现的。(图 1-1)

一、美索不达米亚与楔形文字

美索不达米亚 (Mesopotamia) 平原是底格里斯河与幼发拉底河之间的冲积平原，位于今西亚，从波斯湾向北延伸至今日的伊拉克首都巴格达 (图 1-2)。公元前 3000 年左右，苏美尔人 (Sumerians) 居住于该地区南部，18 世纪西方考古发掘出 2 500 多年前的亚述帝国遗址，出土了公元前 40 世纪晚期苏美尔乌鲁克城的泥板，泥板上有一排排、一行行有序的刻绘，它们分别是树、谷物、袋子及农具等的象形文字。公元前 2000 年左右，阿卡德语是美索不达米亚的主要口语，楔形文字为巴比伦王朝及亚述王朝所采用。出土的泥板版面规整，字体规范，自由格律。阅读、书写楔形文字是一门独特的技艺，因此那时的楔形文字工匠成了一种特权阶层的象征。(图 1-3)

二、古埃及与圣书字

古埃及（Epypt）文明孕育于非洲东北部的尼罗河流域，圣书字就诞生于此（图 1-4）。圣书字是古老的文字体系之一，常用的文字符号共有 700 个左右，按符号在字体体系中的作用分为意符、音符、定符，书写方式为由上往下或由左往右。圣书字通常使用不同的颜色雕刻在庙墙和宗教纪念物上，看起来优美动人，古希腊人称之为“神圣的雕刻”或圣书（图 1-5）。古埃及人认为能读能写的象形文字是一种权力的象征。5 000 年前古埃及人将尼罗河三角洲沼泽地盛产的一种称为纸莎草（papyrus）植物的茎秆切成薄片，叠合其边缘连接成大张，使其成为柔软、富有弹性而平整的纸张，压干磨光，用淀粉、糨糊连接成长达数米的草纸卷。书写者盘腿而坐，用芦苇秆削成长约 20 厘米的尖或扁平的笔。用煤烟与水调和成为浓黑墨汁，加上阿拉伯树胶，就可以书写文字。羊皮纸也是用来书写历史文献的重要材料。当时有两种书写形式，即僧侣体和通俗体，草书体为僧侣体，僧侣体的简化体为通俗体，即庶民文字。圣书字的特点为插图与文字混合，文字可横排或竖排，版面排列严谨合理，因加有精美的插图而富有装饰感。（图 1-6）

图 1-3 楔形文字泥板

三、印度河流域与印章文字

印度（India）河流域诞生了以哈拉帕古城命名的哈拉帕文化（图 1-7）。约公元前 2600 年，哈拉帕文化创造了自己的文字——印章文字。印章文字象征着权力和文字符号的所有权。目前已发掘的印章文字符号约有 500 个，其中许多是由两个以上的符号合成的，文字为单行，从左至右书写。印度河流域陶工使用的符号往往与印章文字中的一些字符十分相似，但由于人们对印章文字记录的不多，而且在不能解读内容的情况下，可以说这种文字符号完全属于文字。它的特征为直线与曲线搭配，整齐统一，富有视觉感。（图 1-8）

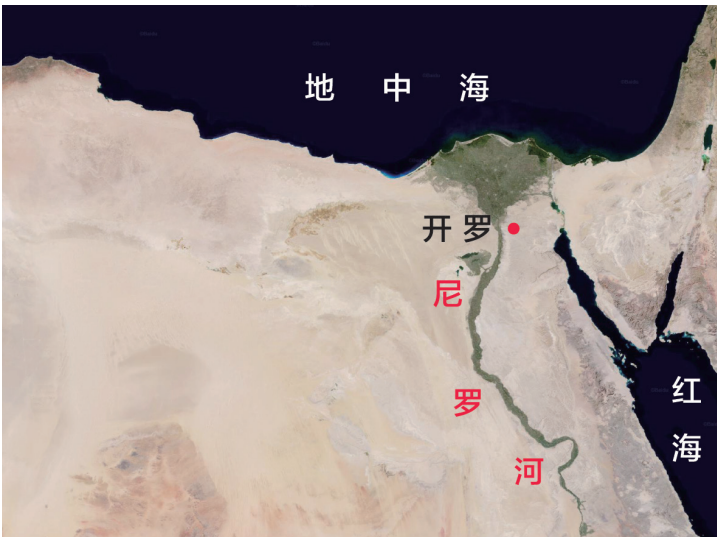

图 1-4 非洲的尼罗河流域是圣书字的发源地

字体设计

图 1-5 刻绘在墙壁上的圣书

图 1-6 绘写在草纸卷上的通俗体

图 1-7 印章文字诞生于印度河流域

图 1-8 出土的古印度印章文字

四、中美洲与玛雅文字

玛雅人（Maya）是精美的陶器、古代石碑、金字塔、石棺盖上航天飞机升空的图案等所揭示的伟大而神秘文明创造者的后裔。据说玛雅人为印第安人，与亚洲蒙古人有亲缘关系，通过漫长历程，他们从亚洲迁入美洲，主要分布于墨西哥境内（图 1-9）。他们在农业、手工业、城市建设、天文、数学、艺术等方面都做出了惊人的成就：他们建造了 75 米高的神庙观测天象；通过日食周期和日月、金星运行规律，推算出太阳历的周期为 365.242 天，达到了令人难以相信的精确度；他们用一个实心圆点代表 1，一横杠代表 5，一个椭圆符号代表扩大 20 倍，而这三个符号合起来可以表示任何一个数字；公元前 300 年，他们创造了 20 进制计算系统。玛雅文字有字符 800 余个，由图案性很强的复杂图形组成。玛雅人书写是用毛发制成笔，无花果树皮上漆作为纸，记录内容为历法、礼仪活动、神话故事、历史事件和预言等，它们往往被祭司所掌握。16 世纪后，西班牙人入侵中美洲，他们焚毁书籍、屠杀祭祀者，因此，到了 17 世纪，玛雅文化便成为无人认识的人类文化遗迹（图 1-10）。玛雅文字的特点是笔画烦琐，似有动物或人物的头像在其中，字为方块状，装饰性极强。

图 1-9 玛雅文字发源于中美洲

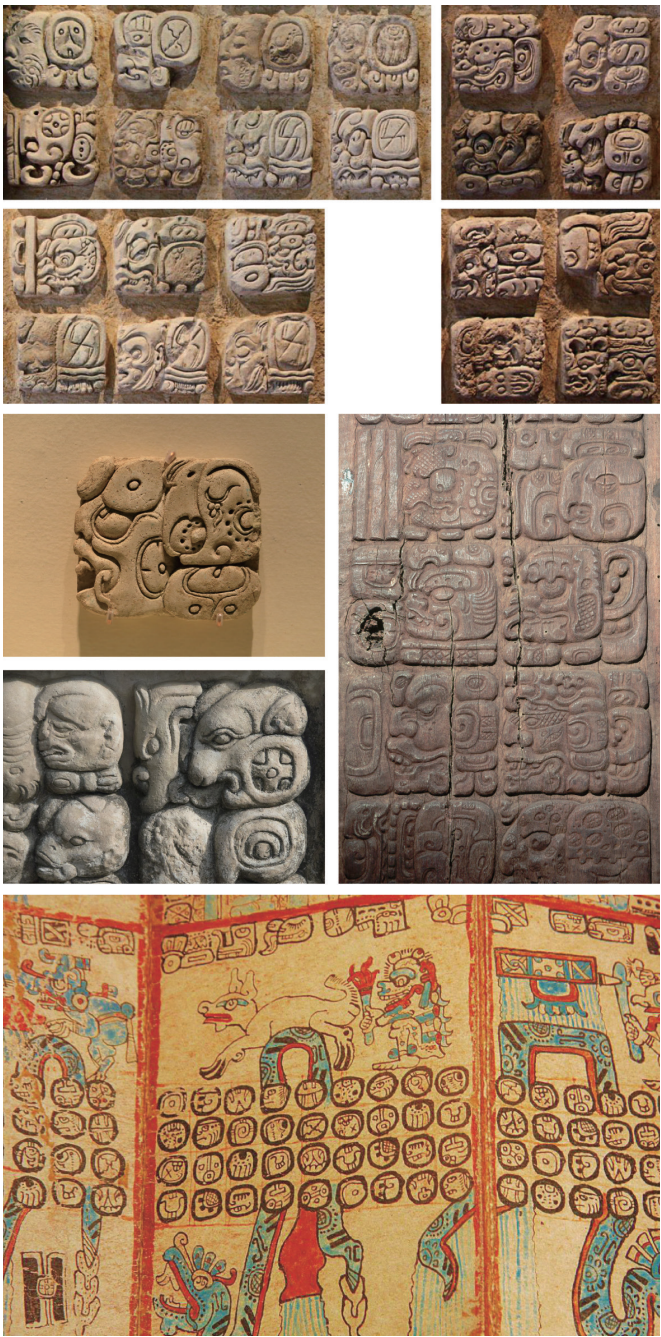

图 1-10 现存的玛雅遗迹

五、中国与甲骨文

中国（China）的甲骨文诞生于黄河流域（图 1-11）。河南省安阳县小屯村一带出土了商代王族用来占卜的龟甲或兽骨，上面刻写的文字似占卜时做的记录，是今天能看到的最古老的甲骨文，至今已

经有 3 000 多年的历史。因受甲骨材质、形状、大小的制约，甲骨文的字体有一定的不确定性，基本由上而下地排列，占卜过程中形成的骨裂纹与字体线相得益彰，产生自然的美感。

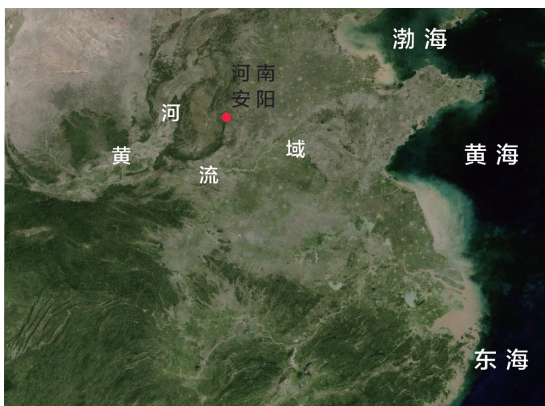

图 1-11 甲骨文诞生于黄河流域

甲骨文是当前发现的我国最古老的文字，被认为是现代汉字的早期形式。因为中国经历了历史的演变，最终由汉族统一了全国，因此中国文字又称为汉字。历史上，契丹族、女真族、壮族、苗族、水族、白族、瑶族、侗族等少数民族及朝鲜、越南、日本等均借用汉字记录自己的语言，或借鉴汉字创造自己的文字。与其他古老文字（如苏美尔的楔形文字、古埃及的圣书字、古印度的印章文字、中美洲的玛雅文字）相比，甲骨文虽然经历了金文、大篆、小篆、隶书、楷书等发展变化，但它是唯一保持连续发展演变而未中断的文字，是原始面貌的演化，而其他文字都已中断或消亡，没有被继承下来。（图 1-12）

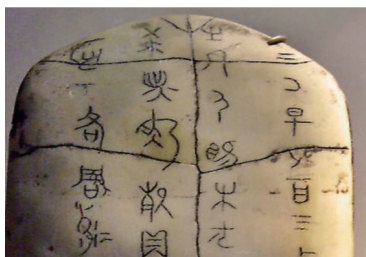

图 1-12 刻有甲骨文的龟甲和兽骨

第二节 文字的演变

字体主要是用视觉的方法来传达思维的形式，现代字体传承了几千年人类用符号传递信息的方式。文字因各民族和各地区的不同发展情况形成了各自独立的体系，世界上大致可分为东、西两大文字体系，即西方的拉丁字母文字体系和东方的汉字体系。

在学习字体设计前，了解文字的简单历史、书法艺术的演变和文字的形体结构是十分必要的。

一、汉字简史

1. 大篆

汉字有极其悠久的历史，传说是黄帝左史官仓颉所创。从甲骨文既是象形字又是表音字这一点来看，汉字起源于图画，并且在商代以前应该还有相当长的历史，但是没有更古和较多的史料加以证明，我们只能从商代甲骨文讲起。（图 1-13）

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字，是当时记载占卜吉

凶的卜文。稍后的金文是在青铜器上的铭文。两者合称为金甲文。这两种文字是一种脱胎于图画的符号文字，其中仍有一些与图画一样的象形文字，十分生动。

石鼓文、籀文和古文都是周代的文字。石鼓文是在唐代发现的刻在十个石鼓上的文字。籀文是在汉代流传的古字书《史籀篇》中的文字。在汉代发现的藏于孔子宅中墙壁内的经传和《春秋左氏传》中的文字称为古文。(图 1-14)

上述文字统称为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不均的线条变得均匀柔和，根据实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，奠定了方块字的基础。

2. 小篆

秦始皇统一全国后，废止了与秦文不同的文字，经过李斯等人对秦文的收集、整理和简化，产生了一种具有进步性的统一的文字，这就是小篆。它是汉字

历史上第一次统一文字的运动，也是古文字时代文字简化的总结。(图 1-15)

小篆除了把大篆的形体简化之外，还使线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐和谐、十分美观、基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有其自身的根本性缺点，那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的，所以几乎在同时产生了形体向两边撑开而成为扁方形的隶书。

晋代卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰隶字。”又说：“下杜人程邈为衙役，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中改大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之始皇。始皇善之，出为御史，使定书。或曰程邈定乃隶字也。”从这里可以看出古隶产生的原因，以及程邈是整理改进篆书、促进古隶形成的重要人物。(图 1-16)

图 1-13 甲骨文成为汉字的起源

图 1-14 石鼓文及其拓片

图 1-15 心经/小篆/吴昌硕

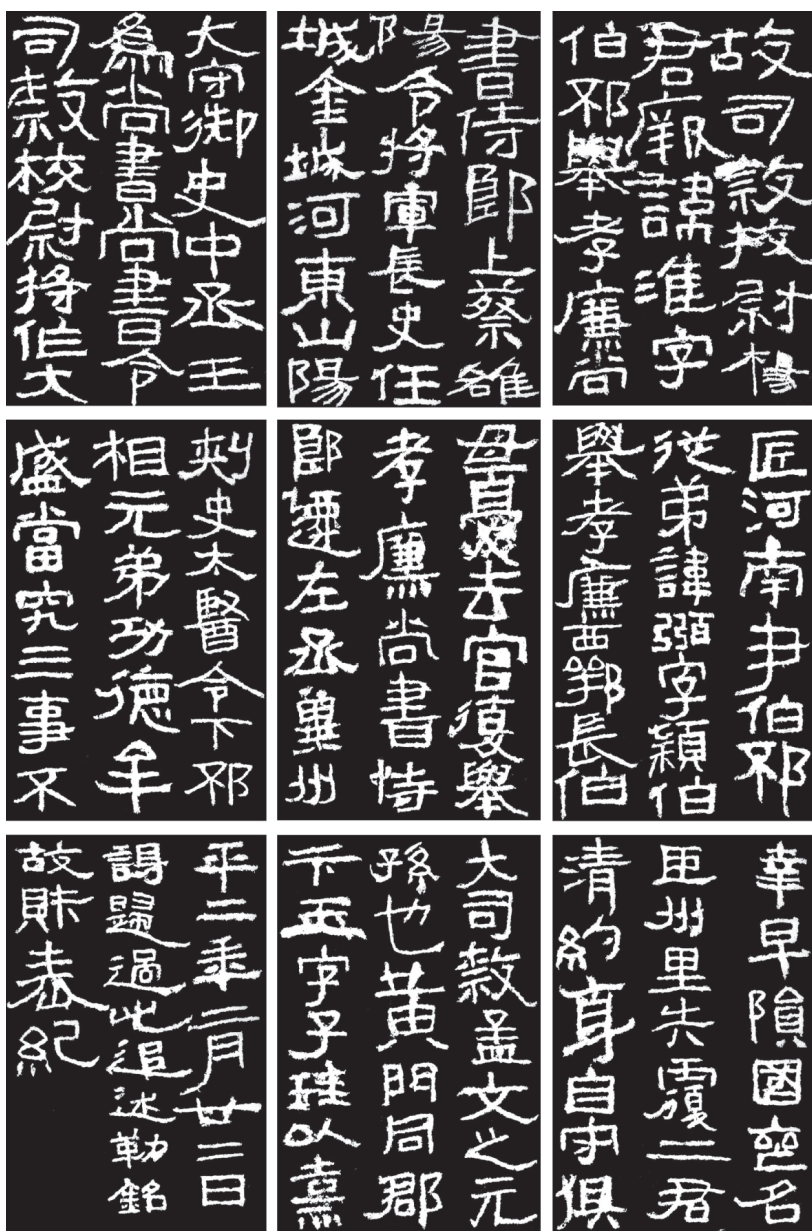

图 1-16 古隶《司隶校尉杨淮表记》把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、竖、撇、捺、挑、钩等笔画

3. 隶书

古隶是由小篆走向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。它的特点是把小篆的粗细相等的均匀成平直有棱角的横、竖、点、撇、捺、挑、钩等笔画，书写起来方便很多。例如，小篆的圆形很难写，古隶写成平直方正的口，就好写多了。同时古隶放弃了小篆根据实物画出来的象形文字的形体，使得在秦代以前象形兼表义的文字转变为表义兼表音的文字，并使从这以后 2 000 余年来的汉字形体开始定型。

古隶发展到汉代，在平直有棱角的笔画的基础上形成了工整美观、活泼有波势挑法的今隶。今隶是一种比古隶更加发挥了毛笔书写特点的和更为成熟美观的字体。由于它的撇、捺两个笔画向两边分散，像个八字，所以又称为八分书。最早的著名八分书家是东汉的王次仲。(图 1-17)

真书也称正书和楷书，在西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后兴盛起来。从认识真书的人也能读今隶这一点来看，真书是从今隶直接演变而来的。两者在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同，真书在笔画上平稳，放弃了今隶波动的波势挑法，在形体结构上打破了今隶的平直方正，变八字形的扁方形为永字形的正方形；从字势来看，今隶向外散开，真书向里集中，形成了今天的汉字形体。

著名的真书家是三国时魏国的钟繇。张怀瓘在《书断》中称赞他道：“真书绝世，刚柔备焉，点画之间多有异趣。”但是他的真书还带有隶书的风格，完全摆脱了隶书风格的著名的真书家有东晋的王羲之（其真书形体方正，笔画平直，可作楷模，故又名楷书、正书）和他的儿子王献之等人。（图 1-18）

4. 草书

草书是快速书写和不断简化而自然形成的，每种字体都有在民间产生和应用的草书，它包括篆草（大篆和小篆的草书）、隶草（古隶的草书）、章草（今隶的草书）、今草和狂草（都是真书的草书）。篆草和章草书写较快，容易辨认，使用价值很高；今草比较潦草，上下字相连、笔画相连，不容易辨认；狂草更是一片一画都是字，失掉了文字的阅读价值，成为只供欣赏的艺术品。（图 1-19）

著名的今草书法家是东汉的张芝，中国唐代品鉴、评论书法家和书法的著作《书断》对他的书法评价很高，说他“字之体势一笔而成。偶有不连，而血脉不断；及其连者，气脉通其隔行，……故行首之字往往继前行之末。世称‘一笔书’者，起自张伯英（名芝），即此也”。唐代徐浩在《论书》中说“钟（钟繇）善真书，张（张芝）称草圣，右军（王羲之）行法”。可见今草首推张芝的成就最高。狂草的著名书法家有唐代的张旭和怀素等人，朱瑶称赞张旭的字云：“笔下惟看激电流，字成只畏龙蛇走。”由于笔势急剧如狂，这种草书因此被称为“狂草”。（图 1-20）

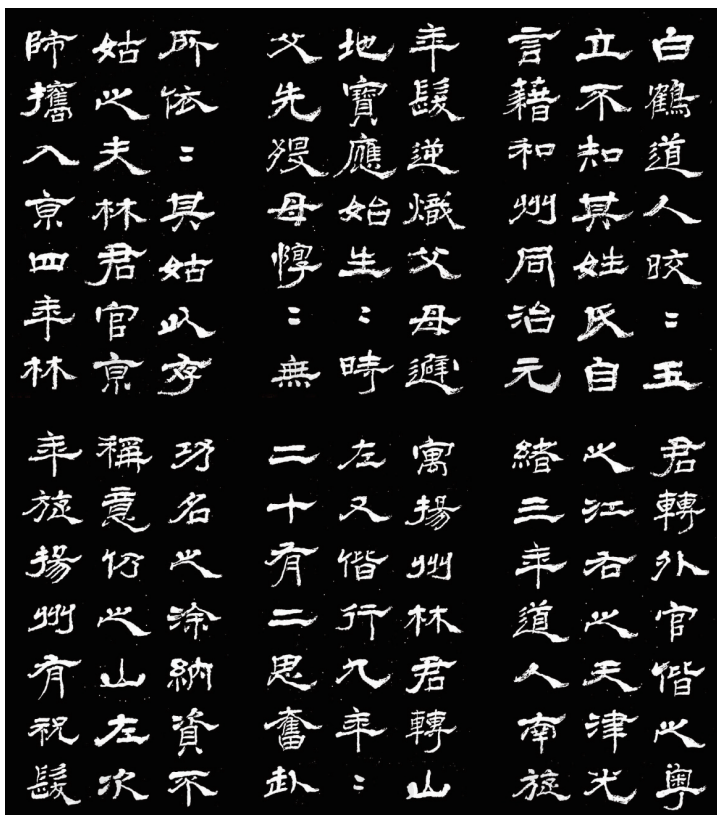

图 1-17 白鹤道人 / 八分书 / 吴昌硕

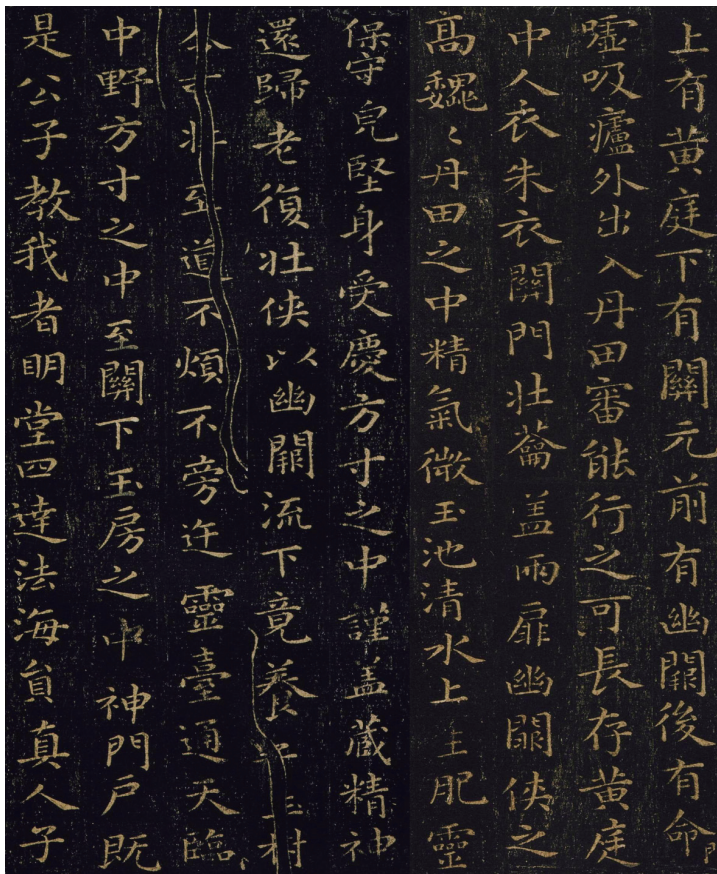

图 1-18 王羲之真书

图 1-19 心经 / 狂草 / 张旭

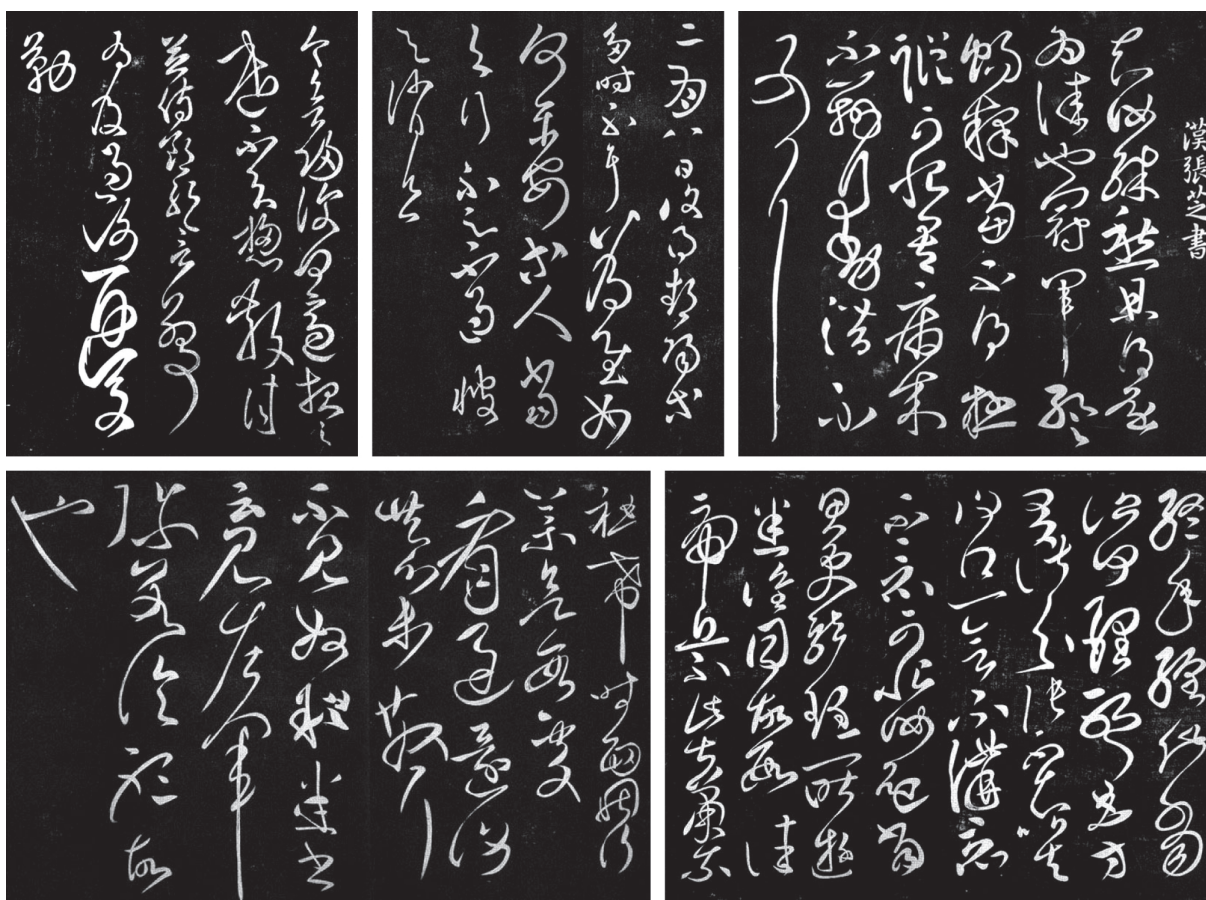

图 1-20 今草 / 张芝

5. 行书

真书写得快了，像人走路连续不停，就成了行书。“真书如立，行书如行”，这句话说出了行书的特点。行书最初是公元3世纪初汉末介于真书和草书之间的字体，一方面受了今草快速流畅书写的启发，反过来补救了今草不易阅读的缺点，另一方面追随真书工整的形体，而又补救了其不能快写的缺点，是直到今天既能快写又易认识的实用价值最大的字体。

最早的行书家是东汉的刘德升。历史上都推王羲之是最著名的行书家，他的《兰亭序》贴的真迹被唐太宗殉葬，宋代米芾曾作诗称赞道：“此书虽向昭陵朽，刻石尤能易万金。”可见王羲之的书法艺术达到了极高的成就。（图1-21）

汉代著名的文学家许慎把字体分为六种，其中之一称为鸟虫书，就是古文字时代的装饰字体，这说明了我们的祖先早在3000多年前就能写出形态优美、姿态百出的创意字体了，如鸟书、蝌蚪文、凤尾书、芝英篆、长方大篆、金剪书等。另外，也有一些在民间产生和应用的创意字，如“囍”“福”“寿”等一直流行到今天，仍为广大群众喜闻乐见。这些古代的创意字体是艺术领域中珍贵的遗产，值得研究和借鉴。（图1-22）

6. 宋体

唐宋两代，经济发达，文化上出现了黄金时代，公元11世纪中叶毕昇发明了活字印刷术。印刷术被称为“文明之母”，是我国人民对世界文明的伟大贡献之一。由于印刷术的发明，佛经、历书和其他的印刷品大为流行，有力地推动了文化的发展。印刷术先后传入朝鲜、日本、越南、琉球、菲律宾，西传到伊朗，并影响了埃及和欧洲。

印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体产生了深刻的影响，产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体。北宋时雕版印书通行的结构方正匀称的印刷字体后世称为宋体（图1-23）。当时所刻的字体有肥、瘦两种，肥的仿颜体、柳体，瘦的仿欧体、虞体。其中，颜体和柳体的笔顿高耸，已经略具横细竖粗的一些特征。到了明代隆庆、万历年间，宋体又演变为笔画横细竖粗、字体方正的明体。那时民间流行一种横画很细而竖画特别粗壮、字形扁平的洪武体，官员的衔牌、灯笼、告示、私人的地界勒石，祠堂中的神主牌等都采用这种字体。以后一些刻书工人在模仿洪武体刻书的过程中创造出一种非颜非欧的肤廓体。特别是由于这种字体的笔形横平竖直，雕刻起来很容易，它与篆、隶、真、草四体有所不同，别创一格，阅读起来清新悦目，因此被日益广泛使用，成为16世纪以来直到今天还非常流行的主要印刷体，其仍称宋体，也称铅字体。仿宋出现后，有人称其为新宋，因而又把原来的宋体另称为老宋。肤廓体虽创于明代，但萌芽实始于宋代。（图1-24）

图1-21 兰亭序/行书/王羲之

图1-22 五福捧寿/民间装饰字体

简化字是从汉字历史一开始就存在的。汉字有同字异体的现象，它们不过是一个繁简的差别。简的对繁的来说就是简体字。汉字历史也可以说是为了实用而不断简化的过程。历史上第一次的简化运动是在秦代产生了小篆。从隶书、真书直到现在，民间不断地创造着简体字，汉字简化的结果是产生了与简体同行的简体字表。作为正式书写和印刷的文字，特别是比较庄重的宋体、黑体、楷书等，其形体和笔画应符合当前的规范，不能随意创造和简化，以免误认而造成混乱。

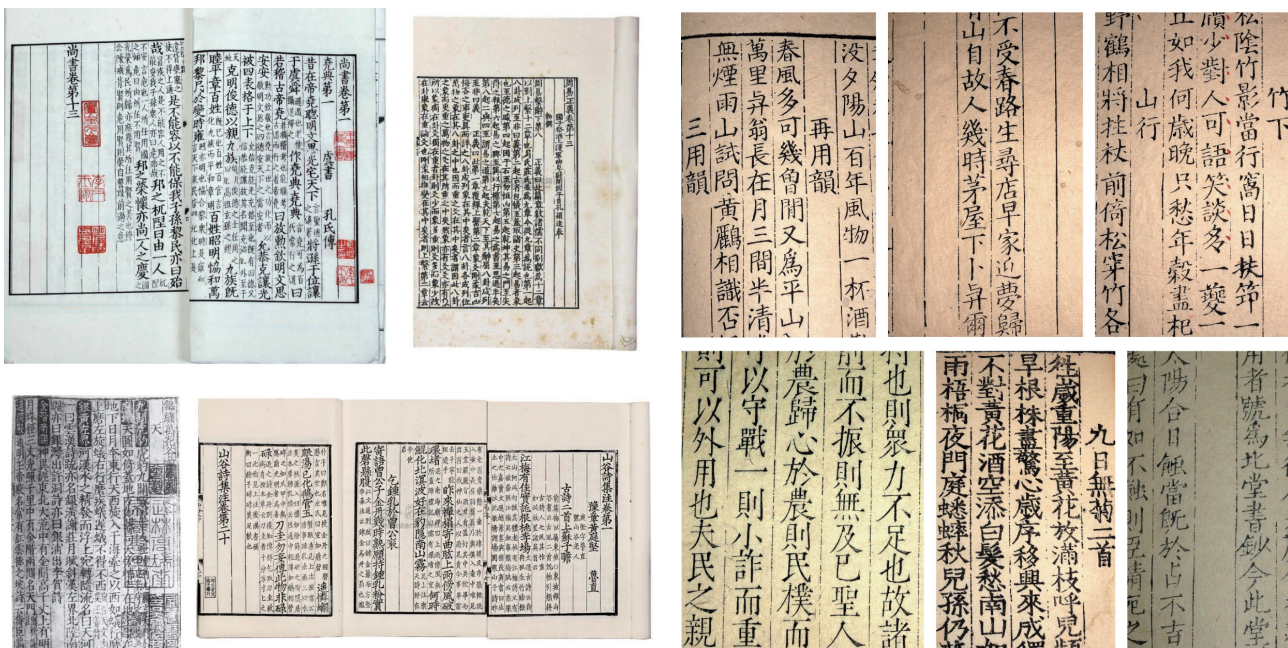

图 1-23 宋版书 / 印刷字体

图 1-24 明版书 / 印刷字体

总体来说，汉字历史分为古文字和今文字两个时代。古文字时代又可分为大篆和小篆两个阶段，从古文字时代向今文字时代过渡的是古隶，今文字时代又可分为今隶、真书和经过简化的现代汉字三个阶段。（图 1-25）

文字时代	朝代和公元	文字名称	其他文字
古文字时代	商 公元前1600—前1046年	甲骨文 金文	篆草
	周 公元前1046—前256年	石鼓文 籀文 古文	
	秦 公元前221—前206年	小篆 第一次简化运动	
过渡时代		古隶	隶草
今文字时代	汉 公元前206—公元220年	今隶	章草
	魏到现在 公元220年至今	真书	今草 行书 狂草
	汉到现在 公元206年至今	简体字 1964年后 第二次简化运动	公元960年后 印刷字体

图 1-25 汉字历史时代的划分

从艺术特征来说，大篆写实有力，粗犷豪放；小篆均圆柔婉，结构严谨；隶书端庄古雅，发挥了毛笔书写的特点；真书工整秀丽，进一步发展了笔法应用的长处；行书活泼欢唱，气脉相通；草书风驰电掣，结构紧凑。书法成为艺术，同时各个书法家又有自己

的独特风格。在形体上来看，汉字的发展是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔画，以及便于雕刻的印刷字体。

汉字演进的历史为我们学习中文字设计提供了极为丰富的养料。

二、拉丁字母简史

今天世界上应用拉丁字母的国家有 60 多个，我国的汉语拼音方案和一些少数民族的文字也都采用了拉丁字母，它实际上已成为世界通用的字母。作为汉语拼音字母的拉丁字母在我国文化生活中起着不小的作用，它在小学生的课本中、在书籍杂志的封面上，以及在商品的装潢中为汉字注音，已经被广大群众所熟悉和掌握。

拉丁字母是按照语音记录语言，从 A 到 Z 顺着一定次序排列的 26 个一套的拼音字母。它也称为阿尔发倍特 (Alphabet)，这是因为古代希腊人把 A 叫作阿尔发 (Alpha)，把 B 叫作倍它 (Beta)，两个字母连在一起就称为阿尔发倍特。常以开头的几个字母代表整套字母的意思，所以拉丁字母又称为 ABC。

拉丁字母起源于图画，它的起源是复杂的埃及象形文字。大约 6 000 年前在埃及产生了每个单词有一

个图画的形象文字（图 1-26）。经过了腓尼基的字音字母到希腊的表音字母，这时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，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。（图 1-27、图 1-28）

罗马字母时代最重要的是公元 1 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、均匀美观和完全成熟的罗马大写体。最典型的是图拉真（古罗马帝国的皇帝）纪念柱上的

碑文，文艺复兴时期的艺术家称赞它是理想的古典主义形式，直到今天还能给它这个荣誉，并把它作为学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适当美观，构成了罗马大写体完美无瑕的整体。（图 1-29）

与此同时，人们也在羊皮纸和巴比洛斯纸（莎草做成的纸）上写字，产生了与碑铭体相似，稍带圆意和能较快书写的鲁斯梯卡字体，由于大写字母不宜流畅书写，因而其远不及碑铭体美观。（图 1-30）

图 1-26 埃及象形文字

图 1-27 希腊石刻大写字母

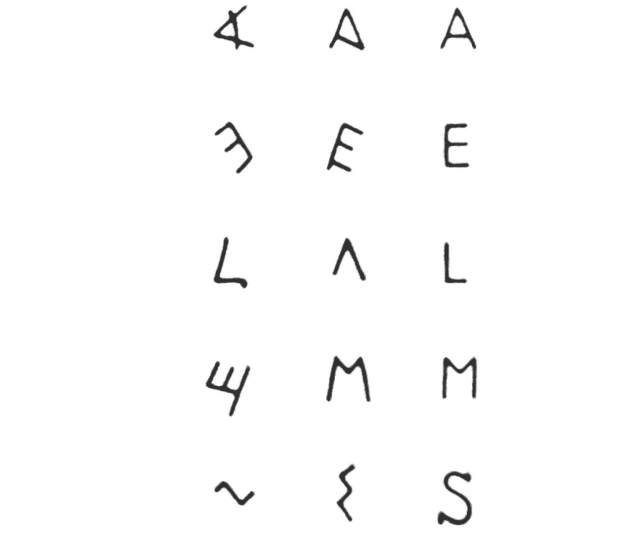

图 1-28 字母的发展（左边是腓尼基字母，中间是希腊字母，右边是罗马字母）

图 1-29 古罗马建筑上的图拉真体

图 1-30 鲁斯梯卡字体

图 1-31 安色尔字体

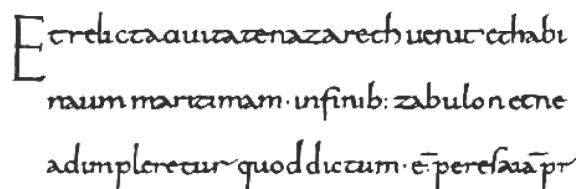

图 1-32 卡罗琳字体

从大写字母向小写字母过渡的是公元 4 到 7 世纪的安色尔字体，为了适应迅速和流畅地书写需求，大写字母的直线改成了曲线，有些字母省掉了一部分笔画。例如，B 省为 b，H 省为 h。后来有些字母不容易区别了，又把一些字母的笔画拉长。例如，将 D 改成 d，Q 改成 q。这样一来，许多字母就有了上半部分和下半部分的形体。(图 1-31)

第二个重要阶段是小写字母的形成，公元 8 世纪法国卡罗林王朝产生了卡罗林小写体，传说它是查理一世委托英国学者凡·约克在法国进行文字改革整理出来的，它比过去的文字写得快，又便于阅读，因为当时产生了词的间隔和标点符号，并用羽毛笔代替苇笔写字，羽毛笔富有弹性，在起笔上能通过一定的加压使字脚得到明显的印记，从而加强了音节和单词中字母的联系，阅读起来更方便。它作为当时最美观实用的字体，对欧洲的文字发展起了决定性的影响，形成了自己的黄金时代。(图 1-32)

从 13 世纪开始，哥特式艺术风格对欧洲的文字形成发生了深刻的影响，与耸立、向上的建筑风格相似，小写字母的线条向中间聚拢成并列的直线到处折裂而成尖角，O 写成六角形。行距缩小，整页的文字好像一张灰色的字毯，后期哥特体字母因此得到了退克思吐尔的名字，其意思是织物。为了与其他字体区别，一般也称其为折裂字体。罗马大写体只有大写字母，卡罗琳小写体也只有小写字母，它们都是自成一体。现在瘦长的鲁斯梯卡大写体和也是瘦长的哥特体小写字母可以融洽地放到一起，一些太亮的大写字母被写成花体字或加上双线。当时在教堂中抄写圣经的僧侣又把哥特体加上了烦琐的装饰纹样，使得书写和阅读都很不方便。(图 1-33)

图 1-33 哥特字体

15 世纪中叶，德国人谷腾堡发明铅活字印刷，对拉丁字母形体发展起了极为重要的影响，原来的一些连写的字母被印刷活字解开了。除钢笔外，刻字刀也参与了字母形体的塑造，开创了拉丁字母的新风格。

拉丁字母历史中最有趣和收获最大的是文艺复兴时期，正当中欧和北欧被折裂的哥特字体“统治”时，流传下来的罗马大写体和卡罗琳小写体首先在意大利等国家得到了重视，与哥特小写体相反，卡罗琳小写体经过了不断的改进，这时得到了宽和圆的形体，形成了古文字小写体，它活泼的线条与罗马大写体娴静的形体之间的矛盾也得到了完满的统一。

斜体字母的产生是由于快速书写而自然形成的，并得到了盘旋飞舞的装饰线条。早期斜体字母的大写体还是直立的，这是为了保持它“祖先”的风格，到后来大写体和小写体，以及阿拉伯数字才都统一在同一个方向上。意大利人格列福设计了世界上第一套斜体活字，它比直立的字母更有明朗和欢畅的风格。后来斜体字母根据它的发源地也被称为意大利体，最初它是一种独立的书籍字体，后来发展为加重语气和标题的字体，并失去了它的许多旋舞的线条。(图 1-34)

除了大写体和小写体之外，拉丁字母的第三个组成部分——阿拉伯数字早在 11 世纪就从印度经过阿拉伯传到了欧洲，这时它已基本形成了今天这样的形状，并在书写风格上与拉丁字母取得了一致。(图 1-35)

过去，写字是用眼睛来衡量字母的比例尺度和协调美观的，这时的书法家为了提高字母的艺术质量，根据自然界的一些规律（如人体

图 1-34 书写的斜体字母

比例和建筑形状等)，对字母各部分比例的尺度做了分解和规定，并把字脚的拐弯用三脚板和圆规画出了精确的形状，这种方法给后来学习的人提供了研究的依据。(图 1-36)

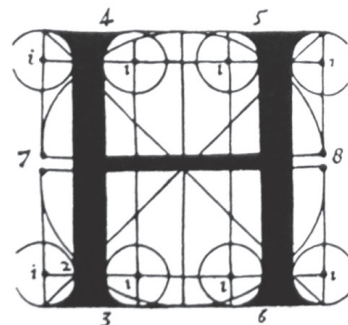
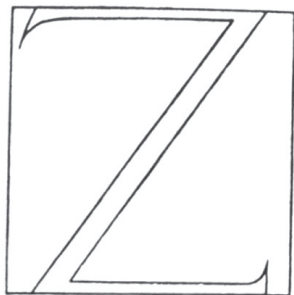
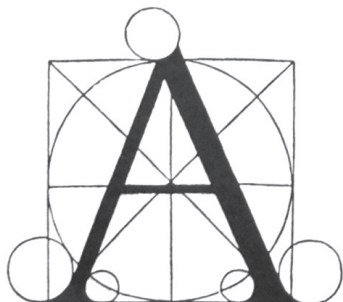
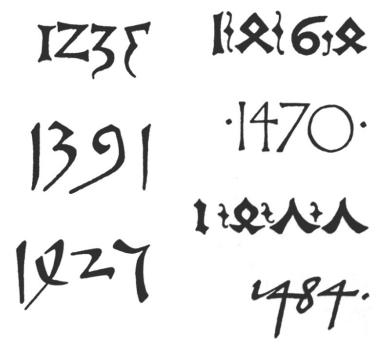
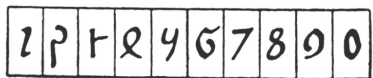
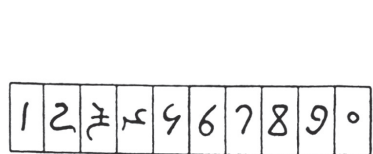

图 1-35 阿拉伯数字的演变

图 1-36 大写字母的几何画法

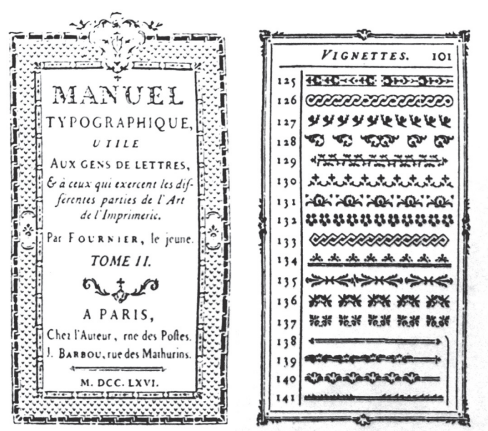

图 1-37 装饰纹样铅字

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calson 字体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Didot 字体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bodoni 字体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Grotesk 字体

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Egyptienne 字体

图 1-38 19 世纪初产生的西文字体

文艺复兴字体中最成熟的字体是法国人加拉蒙 (Claude Garamond) 的同名字体。它的纤细的字脚和头发似的细线构成了明快畅亮的调子, 优雅而亲切, 在易读性、美观和装饰效果上也十分成功, 今天许多国家仍把它作为最常用的字体。

16 世纪到 18 世纪是拉丁字母的巴洛克时期, 这时刻字刀成为字母造型的重要工具, 使字母的形体有了很大的变化, 原来活泼的线条和几何圆形困难于雕刻而被淘汰, 代替它的是头发似的细线, 圆形的字脚也改成了笔直的短线。另一方面, 豪华、烦琐的巴洛克艺术风格对拉丁字母有明显的影 响, 在字母上添加了许多繁华的装饰纹样, 归纳起来有回旋纹和拱形、花体大写字母、装饰纹样铅字等。(图 1-37)

巴洛克字体最有代表性的是英国人卡斯龙 (William Calson) 的同名字体, 粗细线条对比强烈, 明朗舒畅, 是文艺复兴之后古典主义之前的过渡字体。它不像加拉蒙的古老, 也不像波多尼的刻板, 因为它适用于排印任何文体的书籍, 所以也是今天最常用的字体。

18 世纪法国大革命和启蒙运动以后, 新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术, 产生了古典主义的艺术风格, 在字体艺术中的反映是反对巴洛克和洛可可烦琐的装饰纹样。另一方面, 刻字刀仍起着主要的作用, 工整笔直的线条代替了圆弧形的字脚。法国的这种审美观点影响了整个欧洲。

法国最著名的字体是迪多 (Firmin Didot) 的同名字体。其更加强调整细线条的强烈对比、朴素、冷严但又不失机灵可亲。迪多的这种艺术风格符合了法国大革命的精神, 是有现实意义的。在意大利, 享有“印刷者之王”和“王之印刷者”称号的波多尼 (Giambattista Bodoni) 的同名字体与迪多同样有强烈的粗细线条对比, 但在易读性与和谐上达到了更高的造诣, 因此今天仍被各国重视和广泛地应用着。迪多、加拉蒙和卡斯龙都是拉丁字母中最著名的字体。

19 世纪初在英国产生了第一批广告字体——格洛退斯克 (Grotesk) 体和埃及体 (Egyptian)。它们都有几乎相等的线条, 前者也称为无字脚体、黑体、方体, 它完全抛弃了字脚, 只剩下字母的骨骼, 十分朴素有力、清楚, 但显得平板。它产生于 1830 年英国的托尔纳字模厂。它的名称大约起源于第一个看到这个字体的人觉得它是罕有的和怪诞的, 格洛退斯克就是这个意思。埃及体也称为加强字脚体, 用短棒形状代替了字脚, 很有粗犷的味道, 给人印象强烈却有点笨拙, 它是菲金斯于 1815 年在英国首先画出的, 它的名称可能起源于拿破仑远征埃及失败后英国对古埃及艺术起浓厚兴趣时。(图 1-38)

总体来说，罗马的奴隶制度产生了罗马大写体，时期取得了大写体和小写体的结合，新兴的资产阶级“年轻”的封建社会创造了卡罗琳小写体，文艺复兴获得了古典主义字体。(图 1-39)

图画文字时代				大写字母时代				小写字母时代		
前4000-		前2000-		前1100-		100-		400-	800-	1500-
埃及	意思	腓尼基	名称	希腊	名称	罗马	鲁斯梯卡	安色尔	卡罗林	近现代
	牛头		aleph		alpha					
	院子		beth		beta					
	直角		gimel		gamma					
	门扇		daleth		delta					
	叫喊		he		epsilon					
	索子		beth		eta					
	草叶		kaph		kappa					
	圈圈		lamed		lambda					
	水		mem		mu					
	蛇		nun		nu					
	眼睛		'ajin		omikron					
	人头		resch		rho					
	十字形		tow		tau					

图 1-39 拉丁字母体变迁表

作业及要求

1. “造纸文化”样本

体现出造纸——中国古代四大发明之一的文化内涵、文字的发展演变史和传统印刷至数码印刷的发展；联想中国博大的文化，学习借鉴中国的民间字体，如古代的蝌蚪文、鸟虫书、钱币文字、剪纸，直到现在的计算机字体等。

要求：不定量的草图，完成一本 12 页样本；采用手工制作、摄影、计算机制作等不同方法进行

尝试。

2. “文字印象”设计

试想每一个汉字或一种文字是一个剧本中或舞台上的角色，如美索不达米亚的楔形文字、古埃及的圣书字、印度河流域的印章文字、中美洲的玛雅文字、古代中国的甲骨文等的不同个性、不同姿态，都在人类文明史上留下了美好的印迹，在文字发展中扮演了戏剧性的角色。

▼ 字体设计

要求：可选用特别的、不同材质肌理的纸质，以手工绘制、手工加工、数码打印或其他印制方式表现完成，最终可以用图书、宣传册的形式或单张平面设计的形式。

3. 收集与归纳

通过课堂上的分析与讲解，在课外从“自然常态美”与“设计参与”两个方面进行拍摄或收集。

要求：作业数量 15~20 篇，注意对图形质量及文字应用载体的选择，打印在 A4 纸上。

时间要求：16 课时。

单元小结

学习和掌握文字的起源及演化，文字的类型、特征，了解文字的发展过程及其各阶段的艺术特征，系统地了解文字的造型特征及其演变的缘由，这会为进一步地理解和学习字体设计做好准备。刚开始进行资料的收集与归纳时，学生的注意力会偏重于收集生活中的“自然常态美”作品，而忽视对“设计参与”文字应用的关注，因此可以提醒学生应全面地完成学习作业，关注经过设计师刻意设计的、较前沿、高水平的作品，通过这些有利于分析与感受时代的设计风格与潮流。