provided by Xiamen University Institutional Repositor

学校编码: 10384

学号: 18620071151645

密级____

唇の大子

硕 士 学 位 论 文

信息时代文字设计的多元化研究

Study on Diversification of Character Design in the Information Age

杜 欣

指导教师姓名: 戚跃春 副教授

专业名称:设计艺术学

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年5月

2010年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均 在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版),允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于:

()1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文,

于 年 月 日解密,解密后适用上述授权。

(✓) 2. 不保密,适用上述授权。

(请在以上相应括号内打"√"或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认 为公开学位论文,均适用上述授权。)

声明人(签名):

年 月 日

摘要

信息时代的来临,如同农耕时代、工业时代的来临一样,伴随着社会的变革和进步,生产工具也发生了相应的变化。电子计算机和绘图软件的应用和普及,给文字设计提供了强大的技术支持和设计创意的无限可能。在后现代主义思潮的影响下,文字设计打破了现代主义和国际主义的沉闷,玩笑的进行了装饰性的变化,使其充满生动性和趣味性。交叉学科的发展将文字设计推向了更广阔的空间,文字设计的承载媒介已经不单是二维媒介,开始以多种材料和富于变幻的视觉形式展现在我们的眼前。以上的诸多变革使文字设计不断冲击着我们的视觉认知,同时也颠覆着我们对于文字设计的理解。

本文讲述了信息时代以来文字设计的多元化,并阐述了其产生的社会动因, 探索了视觉艺术心理与文字设计多元化之间的关系。

关键词:信息时代;文字设计;多元化

Abstract

The coming of the Information age, just like the agricultural age and industrial

age, makes the production instrument changing accordingly with the social

transformation and progress. The applications and popularization of the computer and

graphics software provide mighty technical support and infinite possibility of design

creativity for character design. Under the impact of postmodernism, the character

design is full of vitality interestingness after breaking the dull Modernism and

internationalism and making jokily ornamental changes. The development of

interdisciplinarity pushes the character design into a broader space. The carrying

media of character design is not only the print media, but also a variety of materials

and variegated visual form display in our eyes. The above changes make the character

design impact our visual perception constantly, meanwhile, subvert our

understanding of the character design.

This paper narrates the diversification of the character design since the

information age and states its generating social factors and explores the relationship

between the visual arts psychology and character design diversification.

Keywords: The Information Age; Character Design; Diversification.

II

目 录

摘 要 ······	······I
ABSTRACT ······	II
目 录	ш
CONTENTS	•••••• V
引 言	1
第一章 文字与图画 ····································	3
第一节 文字起源于图画 ····································	3
第二节 由图画到文字,由文字到图形	4
第二章 信息时代文字设计的特征 ······	5
第一节 文字设计的发展与变革 ······	5
一、以汉字为代表的东方文字的发展与变革	
二、以字母为代表的西方文字的发展与变革	
第二节 信息时代的特征 ····································	
第三节 信息时代的文字设计 ····································	
二、二维文字设计的变革	
三、三维文字设计的兴起 ····································	
第三章 信息时代文字设计多元化兴起的社会动因	21
第一节 时代背景	21
第二节 读图时代的来临	22
第三节 文化审美要求——以多样性趣味性为中心的消费本位	23
第四节 设计师对于需求多样性的回应——对文字设计实验性的探索	24
第四章 多元化文字设计与视觉艺术心理 ·······	26

Š	第一节 视觉艺术心理对信息时代文字设计的影响	26
	一、拓扑性质知觉理论对于文字设计的影响	26
	二、张力对于文字设计的影响	26
	三、空间对于文字设计的影响	27
É	第二节 视觉艺术心理丰富了信息时代文字设计的创意经验	28
	一、视觉形式的多样丰富了创意经验	28
	二、视觉体验的探索丰富了创意经验	29
结	论	30
附	录	31
参	考 文 献	33
致	谢	34

Contents

Abstract ······II
Contents ····································
Foreword
Chapter One: Character and picture
1 Character originated in picture ······
2 From picture to character, and then from character to picture
Chapter Two: Character design features of the information age5
1 Development and change of character design
1) The development and change of oriental character represented by Chinese
character5
2) The development and change of occident character represented by letter6
2 Characteristics of the information age
3 Diversification of the character design in the information age
1) Web character ·····
2) The changes of two-dimensional character design11
3) The rise of three-dimensional character design14
Chapter Three: The social cause of character design diversification
rise in the information age21
1 Background21
2 The coming of the picture reading age ······22
3 Culture aesthetic requirement — with diversity and fun as the center of
consumer orientation23
4 Designer's response to diversity demand—experimental exploration to
the character design ·······24

Chapter Four: Character design diversification and visual arts		
psychology ······26		
1 The visual arts psychology impacts on the character design in		
the information age ······26		
1) Topological perception theory impacts on the character design26		
2) Tension impacts on the character design		
3) Space impacts on the character design27		
2 The visual arts psychology enriches the creative experience of character		
design in the information age28		
1) The diversity of visual forms enriches the creative experience of character		
design28		
2) The visual experience exploration enriches the creative experience of		
character design29		
Conclusion ·····30		
Appendix ·····31		
Reference ·····33		
Acknowledgement34		

引言

人类有了语言从而区别于鸟兽;有了文字才能使历史得以传承,从而区别于野蛮时代;有了书面记载历史的形式,被称之为"有史"时期。语言是信息的载体,文字是记录和传达语言的符号,可以将听觉信号转换为可见的视觉符号,同时扩大了语言在时间、空间上的传达功能。同时文字也是人类思想的传播工具。

相传仓颉创造了文字。汉许慎《说文解字》说:"皇帝之史仓颉,初造书契,依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字;著于竹帛,谓之书。"文字作为传闻达意的工具,在人类社会的发展进程中占有着重要地位。同时它作为一种特殊的符号又以其丰富多变的视觉形式传递出一种美学特征。

从用锐器在兽骨上刻绘甲骨文到使用毛笔抄写手绘本,从雕版印刷到数码印刷,每一次印刷技术的革新,对文字的演变以及文字的设计都有着推动作用。同时,各种国际设计思潮也影响着文字设计的发展轨迹:从未来主义、达达主义的大胆尝试到现代主义、国际主义风格的单调、乏味,再到后现代主义设计理念的爆发。后现代主义在现代主义和国际主义的基础上,玩笑的进行了装饰性变化,使设计充满生动性和趣味性,打破了现代主义和国际主义的刻板。文字设计呈现出不同的视觉形式。在文字的发展历程中,文字超越了其记录和传达语言的功能而成为艺术,从而文字设计倍受重视,逐步发展成为一门独立的学科。

信息时代的来临,不断冲击着我们生活的各个角落,信息化不仅是技术问题,同时它对教育、生活、商业等领域产生了深远影响,这种影响相应的也体现在了文字设计中。数字技术的发展、计算机的应用和普及,给文字设计提供了强大的技术支持。不仅仅节省了设计师的手工劳动时间,而且设计师可以利用电子计算机和应用软件绘制出各种视觉效果。交叉学科的发展,使得文字设计不再局限于二维的传播载体,文字设计已经开始与其它的设计领域相结合。同时文字的多元化的外延正随着时代的更迭、科技的发展、交叉学科的形成而无限拓展。

信息时代不断的冲击着我们生活的每个角落,以数字经济、网络经济和虚拟 经济为特征的信息时代呈现出经济发展和社会进步的新动态。与此同时,人们的 工作方式、生活状态都将发生质的变化。文字,这与我们生活息息相关的语言符

号,乘着信息时代的潮流,也发生了根本性的变革。

研究此论题是基于信息时代的来临,文字设计的发展历程增添了一个新的篇章:从二维空间走向三维空间,从单一的纸质载体跨越到多种媒介,伴随着数字印刷方式和输出方式的变革,并通过字体设计师对实验性文字的各种尝试,文字所呈现的形式和精神面貌也发生了令人意想不到的变化。交叉学科又把文字设计推向了更广阔的空间,文字设计灵动在二维与三维的空间维度之间,华丽的转身之后,又是一个广阔的领域。

文字是有效传递信息的一种工具,但却是和其他普通信息一样不为我们察觉,信息时代的多元化文字设计是使那些让我们本来熟视无睹的事物再次具有新鲜感。原来仅仅是图形辅助内容的文字,摇身一变,变成了融合图形与内容的视觉焦点。一次次的文字设计的变化都不断挑战着我们的阅读方式,正在兴起的信息时代的文字设计在文字多元化的长河中正在挑战我们现有的阅读方式。或许在将来,字体设计师还将要挑战我们还未曾尝试过的阅读方法。

本文把信息时代文字设计多元化的发展和信息时代前文字的发展与变革进行比较,并对文字设计的多元化做了总结,并指出文字设计多元化兴起的社会动因、视觉艺术心理对文字设计的指导作用。

第一章 文字与图画

第一节 文字起源于图画

文字起源于图画,两河流域的楔形文字、尼罗河流域的古埃及文字、黄河流域的汉字都脱胎于图画。

早在 5500 年前,居住于两河流域美索不达米亚地区的苏美尔人创造了楔形文字。"楔形文字"在英文中被称为"cuneiform",来源于拉丁语中 cuneus(楔子)和 forma(形状)两个单词的组合。楔形文字的发展历程同其他古老的文字一样,也是由符号到文字的发展过程。楔形文字的笔画最早不是楔子的形状,而是象形图画的形状。象形的图画形象经过提炼、简化以后,利用一种特殊的书写工具(一头粗一头细的小木棒)书写在泥板上,从而泥板上所展现出来的笔画形状就类似于楔子的形状。由于使用这一特殊的书写工具所形成的楔形笔画得以保留和继承,就算需要在石板上记录事件时,笔画的形态依然延续了楔子的形态。

约公元前 5000 年,生活在土壤肥沃的尼罗河流域的古埃及人利用他们的智慧创造了埃及文字。古埃及的文字是以图画为中心的象形文字,在图画文字使用的过程中,不断地由象形文字发展成为表意文字,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: 半身狮子代表至高无上的权利,黄蜂表示忠诚等。

距今 3300 年前,出现了另一种象形文字——甲骨文。甲骨文是目前所发现的中国最早的象形文字,同时也是三大古文字中唯一得以沿用至今的文字。早在新石器时代的一些石器、陶器、玉器上的符号,也记录下了当时人们生活中的些许描绘,其中的许多符号与甲骨文的符号十分接近。

汉字起源于原始的图画。以最早的汉字符号形体来分析,这些符号是从原始的图画发展、提炼出来的。但是甲骨文已经是非常成熟的象形文字符号了,它已经摆脱了单纯的依物绘形的性质。象形字是按照事物的实体,绘出相像的图形,用物的本来名称确定象形字的音读。它只局限于具体的物,即名词一类的词汇。甲骨文中的象形字虽然经历了较长时间的发展变化,但它还保存着比较原始的结

构。日、月、鱼的甲骨文符号,也就是这些事物的实际形态,只看这些符号的形状便可知道它所表述的词意。但是后来,同古埃及文字一样,随着人们生活中接触事物的增多以及活动的频繁,简单的图形符号已经不能完全描绘人们的行为,从而出现了比单纯的以物绘形的象形文字要复杂一些的会意字、形声字。

随着时代的巨变,两河流域的楔形文字和古埃及的象形文字都在历史的岁月风尘中湮灭,汉字成为现在现存的最古老的文字。无可厚非的是这三种古老的文字都是图画文字,都脱胎于文字画。

第二节 由图画到文字, 由文字到图形

正如著名的文字学专家唐兰先生所说,将文字产生前的图符称为"文字画",而把符号由图画演变而来的真正文字称为"图画文字"。人类早期的文字都脱胎于图画,具有图画的性质,这里的"图画"指的是人类在创造文字之初"依类象形":远古人根据他们在日常生活中看到的实物的形状进行简单的描绘所得到的图符。但这还不能叫做文字,它们所表示的只是一刹那的意境,不能完全表述事情的始末。人们日常活动的增多、接触的事物也变得更为宽泛,图符已经不能完全描述人们的行为。经过时间的提炼,图符已经形成系统,可以识读,并且有了更为宽泛的意义和表述事情的能力,这才成为成熟的象形文字。至此,完成了由图画到文字的演变。

文字主要承担着使语言信息视觉化的作用,因而在设计中文字越来越受到重视。日常生活中文字无处不在,文字的图形化成为了主要表现手法。这种图画与文字结构结合而创造出的图形化文字,就是把承载语言的符号变成视觉语言,把平铺直叙的文字用生动的图形语言表现出来。

文字的图形化设计依据文字所表达的内涵,对文字的笔画、形态做整体的变换和修饰,将文字以图形化的方式表达出来,使其产生新的生命力。这种经过再加工的、从文字本身派生出来的图形化的文字,以其独具意味的视觉形态为传播媒介,向受众传递信息。受众通过对于图形化了的文字进行解码后,了解其要传达的意图,以此来完成信息的传递。这种图形化了的文字更加生动,增添了受众在解码时的愉悦感,更具有读图时代的吸引力和张力。

从图画到文字,再由文字到图形,看似简单的转变,却经历了人类数千年的 探索。

第二章 信息时代文字设计的特征

第一节 文字设计的发展与变革

文字自古以来丰富多样,但在信息时代来临之前仅仅局限在二维的平面空间 里,并且受当时的印刷工具、输出介质和输出方式的限制,有着很强的时代特征。 但作为二维的装饰性文字,却也纷繁多样。

一、以汉字为代表的东方文字的发展与变革

在农耕时代,青铜礼器、手抄本是承载文字的主要载体,可见在这一时代,书法的重要性。从手抄本中,我们可以看到篆书、隶书、楷书、行书的大量应用。这四种字体都是随着时代的演变以及政治上对于实用性的推崇而更迭。商代出现了刻在兽骨上的甲骨文;商周至春秋战国时期,金文盛行;西周后期,汉字发展演变为大篆;秦始皇灭六国,为统一文字令李斯创小篆,后为了书写方便,删繁就简,推崇程邈创立的隶书;"汉初有王次仲者,始以隶字做楷书"。

宋体的出现则归功于活字印刷术的的发明,因为印刷的时候是用木板雕刻印刷,由于木板纹理的缘故,使字体呈现出"横细竖粗,撇如刀,点如瓜子,捺如扫"的风格。在宋体创立初期还保留着颜、柳、欧体的风韵,所以说宋体结合了中国书法和雕版印刷的风貌,但后来宋体成熟后完全摆脱了颜、柳、欧体的风韵,而成为笔画平整的字体。十九世纪上半叶,西方字体设计的一个重大突破就是无衬线字体的发明和应用,这种字体是没有装饰结构的,简单明了,便于传达信息。无衬线字体在二十世纪成为设计中重要的字体形式,东方依据西方无衬线体中的黑体,创造了汉字的黑体。

除了上文所阐述的在各个时期占主导地位的文字之外,汉字也随着文字的发展而日渐繁荣、纷繁多样,不仅在形式上创造了美,并且寄托了人们对美好生活的意寓,正所谓"形美以感目,意美以感心"。这些文字当然不是直接地、原封不动地被呆板的摆放上去,而是经过古人智慧的揣摩和提炼后,以装饰纹样的形式出现在其中。正是这些经过揣摩和提炼的文字式样,才有了文字在中国古代的丰富多样。但是受到当时印刷工艺和制作手法的局限,这时的文字表现形式仅限

于以平面二维的方式展现出来。

鸟虫书首先以文字为原型,将鸟虫之类的形象融入字的笔画之中,形成一种既可以阅读又可以起到装饰作用的文字。瓦当纹饰形式多样,文字和图形在瓦当上的出现有着装饰作用,有的文字是与图形结合,有的是将文字图形化,在瓦当上随形布局,产生适合纹样。符箓在民间也叫做"符咒",是道教用的一种法术,一般是用朱笔或墨笔写画出来的,形状有些像篆体字的屈曲笔画,但是又似字非字。其实它们也是人间的文字,是由众多的文字的偏旁部首重新拆开、变形、组合而成的。虽然变得有些面目全非、难以辨认,却开创了文字的一种新形式。

在我们的日常生活中,亦可以看见文字在吉祥意义和吉祥语方面的延展。其中人们在生活中用得较多的吉祥汉字有"喜"字、"卍(万)"字、"福"字、"禄"字、"寿"字。还有由这些吉祥汉字组成的"百喜图"、"百福图"和"百兽图"等等。劳动人民还通过他们的智慧对坊间流行的吉祥语做了相应的图形化设计,以祈福求愿和表达他们对于美好生活的向往。如"延年益寿"、"福禄喜寿"、"招财进宝"、"黄金万两"等。这些吉祥语的汉字经过特殊的组合排列、笔画借鉴等方式,形成了一种特别的艺术风格,充分体现了民间的巧趣。

二、以字母为代表的西方文字的发展与变革

从欧洲中世纪的手抄本我们便可以看到其中对于文字的装饰,往往是整段文字的首字母被精致的花草纹样缠绕着,将一个个英文字母装饰的典雅华丽;有的甚至将插画和字母画在一起,字中有画,画中有字,以此来点缀首字母,将其图形化,打破了纸张满是文字的沉重,在阅读时给读者增添了些许情趣。

15 世纪的德国开始采用金属活字版印刷术,印刷出来的字体整齐、美观。显得首字母图形化文字的设计更加精致华丽。到了工业时代,石板印刷技术的发展,给文字设计师提供了强大的技术支持,设计师只要以绘画的方式设计出文字来就能够印刷,因此刺激了平面媒体对于文字设计的需求,短期内涌现出了大量的文字设计。19 世纪,英国带动了欧洲的革新书籍艺术运动,丰富了印刷字体的设计,"卡斯隆旧体"、"古典体"等字体在平面设计中的应用,对文字设计起到了推动和促进作用。

19世纪末20世纪初,各种艺术流派百家争鸣,纷纷登上艺术舞台,表现主义、未来主义、达达主义、构成主义等诸多美术流派的风格都向世人展示了它们

Degree papers are in the "Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database". Full texts are available in the following ways:

- 1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
- 2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

