

平面設計史中之「文字」的要素探討

以西方字體造形的發展在平面設計史研究中之定位為例

曾培育
朝陽科技大學視覺傳達設計系講師

摘要

在設計史的研究中，即使是不同的設計活動，都擁有一些共同的形式要素，如造型、色彩等，因為在整體的設計大環境中，這些風格趨勢同時呈現在各種設計活動中。但就其不同的功能和目的而言，有些形式要素只呈現於特定的設計活動，本文所要探討的「文字」便是一例。文字作為人類文明傳承的符號，其強大的資訊傳達功能，便成為視覺傳達相關的設計活動所依據的重要表現形式。故在平面設計的發展過程中，「文字」所扮演的角色醒目，成為平面設計史領域中的重點探討對象，此為其他設計活動所不及，亦突顯了平面設計在整體設計史的研究中之獨特性。文字的使用狀況與平面設計的發展產生密切的脈動，此種特性在西洋的平面設計史中尤其明顯。因此，字體的探索在平面設計史的研究中有其特定的功能，字形是平面設計作品的一種指標，透過「字形理念」的解讀和分析，有助於深入了解作品在形式之外的動機和背景，特別是在工業革命之前，圖像尚未被大量使用，文字幾乎是分析設計作品的重要線索。另一方面，文字是社會演化與平面設計發展交互作用的具體呈現，在設計史的研究中，平面設計的動機和形式隨著社會文化變遷而有所改變，故在其發展的各階段，由於「文字」的用途不一，其定位及探討的角度也常因而更動。本文以西方字體發展為例，探討「文字」與平面設計史研究的互動關係，進而思考藉由文字理念之發展為主軸，來探索平面設計史的另一分析方向。

關鍵詞：平面設計史，文字理念

一、緒論

（一）研究動機

平面設計在所有的設計活動中，並不像建築或工業設計早有明確的發展系統和定位，而是最晚才被確認的設計形式，英文中「**graphic design**」這個專有名詞也一直到二十世紀才被正式使用。由於其涵蓋的範圍之廣，表現形式之多元，故在平面設計史的研究領域中，所要探討的要素也相當複雜。平面設計史的研究要素中，有些是附帶於建築和工業設計史中被討論，如造型、色彩、裝飾等；有些則是跟隨著美術史的發展順便探討，如插畫、圖像、攝影等。乍看之下，平面設計史的研究似乎是擷取各種設計史及藝術史的研究要素而綜合成形。

其實，平面設計史的研究是有其獨特性的，最明顯的是其傳達的動機和複製的

技術，傳達的動機表現於文字、圖像等視覺媒體的運用形式；而複製技術從傳統的印刷媒體到當代新興的電子數位媒體。這些特性都和「媒體」有關，主要功能都是「視覺傳達」。在此動機之下，文字與圖像自然形成平面設計的主要形式，特別是文字的運用，由於是早期印刷技術的發展重點，遂成為平面設計史重要的研究要素，也是有別於其他設計活動發展史的特點。

文字的要素形成平面設計史研究之獨特性，尤其以西方文字為甚。從「**graphic design**」字面上的定義便可探知文字和西方平面設計活動關係之密切，「**graphic**」一詞源於希臘文「**graphia**」，本義即為「書寫」。在工業革命之前的平面設計史幾乎就是一部西方文字運用之發展史，故「文字」的要素在西方平面設計史的研究中應有其重

要的功能及定位。藉著解讀文字的造型發展及應用理念，有助於認知整個平面設計發展的動機、風格演變及和社會文化的互動關係，亦能說明平面設計史在整體設計及藝術史研究中之獨特性。

（二）探討角度

本文從角色特性、功能、及研究定位三個角度來探討「平面設計」與「文字」兩者發展的互動關係。在平面設計史的研究中，由於其多元複合的特性，牽涉的研究要素很多，文字在其中扮演著與其他要素不同的角色。對文字理念的解讀是分析平面設計作品的重要線索，在研究上可發揮相當大的功能。另外，平面設計的發展和整體社會文化的變遷非常密切，各時期的平面作品對當時社會的意義也各不相同，故文字在平面設計史的各個時期，其研究的定位也必須有所調整，必須從當時社會的觀點來探究其意義，如此可以更了解其創作動機的全貌，對其風格形式的形成原因也能有深入認知。從這些角度來探討，是希望能將兩者發展的互動關係作一明確的分析和論述。

（三）研究範圍與方法

本文在時間上的範圍並無確切的界限，是以平面設計自古到今的發展情形為主軸，探討其與文字的互動模式，再進行歸納和分析。研究的對象為西方，以西方字體造型發展和平面設計史研究的關係為主。中西文字的性質不同，除了字義表達的原理和字形的差異外，中西方文字在其文化上的意義也不相同。中文字除了記事的功能外，長久以來也被定位為藝術及文學的傳達形式，為社會菁英階級所專有。相較之下，西方文字從文藝復興之後就慢慢成為大眾傳播媒體，和社會互動密切，是視覺傳達的主角，其在平面設計史研究上的定位及角色也較具體明顯。

研究方法是從相關文獻探討開始，再以代表性的風格或作品舉例實證，進而歸納出文字和平面設計史兩者的關係和研究上的互動模式。在史學的研究中，首重「因果關係」，對設計史而言，創作方法和動機背景便是「因」；所呈現的風格形式便是

「果」。本文並不偏重特定的時期或風格，而是以設計史通論的觀點作整體論述，依文字發展和社會的互動情形，及文字理念在平面設計作品的運用，推論作品本身的創作動機及社會定位。即是將文字的呈現狀況作為風格形式的「果」，再以此為線索來探討作品創作背景的「因」。在推論的過程中，同時思考歸納兩者在研究上的因果關係，以期建構出以文字理念來解讀設計作品的思維方向。

二、文獻探討

（一）平面設計史文獻中的「文字」成份

和其他設計史的文獻比較之下，專門探討平面設計的部份並不多，特別是中文的文獻更少。英文版部份目前最為完整的是 Philip B. Meggs 的大作「A History of Graphic Design」，此書從西方文字記事的起源一直討論到二十世紀末的後現代主義，對於西方各時期的社會背景、製作技術、設計市場、風格形式、甚至設計師的生平…等都有詳盡的考證和論述，堪稱是當今最完備的平面設計史著作。Meggs 在書中相當重視文字的發展，特別是探討工業革命之前的平面設計幾乎以文字為研究主題，對於設計者的創作背景也多有記錄，是重要的參考資料。其他英文文獻如「Graphic Style」，「A Concise History of Graphic Design」，「Poster」等書則以現代平面設計的整體視覺風格和設計環境為主題，對於文字的部份較無專論。

旅美設計史學者王受之教授於 2000 年出版了「世界現代平面設計」，國內終於正式擁有一本平面設計史的中文著作。書中參照 Meggs 的文獻結構，對於西方平面設計發展的脈絡有詳盡的論述。王教授在書中指出，平面設計和社會背景的互動關係，比其他設計活動都明顯，因為它是各種設計領域中與文字關係最密切的，同時又具有印刷批量傳播的特點。他的研究觀點顯然受 Meggs 的影響頗大，研究西方平面設計史，實在無法忽略「文字」的角色。

（二）西方文字史的文獻

關於西方文字發展理念的研究，目前

並無中文相關文獻，英文著作方面，除了文字學、語文學方面專書外，以設計觀點探討的文字史之文獻亦不多，但以文字設計編排實務為主的書籍，即和 typography, lettering 等有關的著作卻不少，這類書籍有時會附帶提及西方字體發展的理念，便成為分析西方文字設計理念的重要參考資料。Clair Kate 於 1999 年所出版的「A Typographic Workbook」雖然是一本字體編排設計的教科書，但其中卻有不少篇幅探討西方字體設計的歷史和發展理念，和其他字體設計工具書相較之下頗具參考價值。在文字設計文化的專書方面，英國學者 Richard A. Firmage 於 2000 年重新出版其著作「The Alphabet Abecedarium」是目前相當完整的學術文獻。此書以每個字母為單元，分別探討其字形風格的歷史文化淵源及造型美學，是非常有價值的研究資料。此外，文藝復興之後的十六到十八世紀間，歐洲一些文字設計學者曾發表過文字造型學相關的著作，如法國 Tory 的「野花」等。不過這些著作由於年代久遠，目前僅能從文獻中得知其觀點和部份內容，如要參考其全文，在國內幾乎是不可能，只能至當地的博物館搜尋了。

三、平面設計史中之「文字」的角色及特性

（一）在風格形式研究上的獨特性

在所有藝術史及設計史的研究領域中，平面設計史的研究同時具複合性及獨特性，幾乎從美術史、建築史、工業設計史的角度都可以來探討平面設計史。這種複合性起因於其形式要素的多元化，在藝術或設計史上風格形式的演化都可以在平面設計上得到印證。有些理念是源於建築或美術作品，造成風潮後，也在平面設計作品反應出來，因為其表現的要素有不少和建築、美術等活動相關。除了上述的複合性外，平面設計史之研究在形式的部份是有其獨特性的，「文字」即扮演了這樣的角色。文字形式是平面設計活動所獨有，

在設計史的研究亦發揮其功能，雖然其他藝術、設計活動的風格思潮也會以字形的狀況表現於平面設計作品；但有些設計理念卻是直接發源於文字的造型，形成平面設計史獨特的研究要素。製作、書寫、印刷技術等改變會影響字形的風格，甚至書籍、媒體等的市場及社會定位也會主導字形的發展，這些形式性質的研究都是平面設計史所獨有。

（二）傳達機能的探討重點

設計有別於一般藝術活動即在於設計是有目的性、有機能條件的創作，不同設計活動之機能性往往表現於該設計之形式中。平面設計的機能為視覺傳達，表現的方式以圖文為主；平面設計史的研究則以文字的發明為起點，從古文明的視覺記號到發展成形的文字系統，從書寫的藝術品到印刷傳播的媒體，古羅馬的文字是政治律法君權的象徵，中世紀文字是宗教及手工藝的代言，文藝復興後的文字是思想的傳播工具，現代的文字則是資訊符號及視覺表現的媒體。無論在平面設計史的任何時期，文字也許在運用的目的上有所不同，甚至有時只是純裝飾的動機，但其出現於平面作品大都為了符合其傳達機能，即使是中世紀手抄書籍使用了大量裝飾性的字形，其字義本身還是兼顧書籍本身的傳達內容。故從機能的角來探討平面設計的發展，文字運用狀況是研究的重點。

（三）意識形態的表達媒介

傳播的媒體特性使得平面設計的發展過程中和社會意識的脈動息息相關，王受之教授在「世界現代平面設計」一書中也表示，一部平面設計史可被看作是一部社會發展史的縮影，如要詳加分析其風格發展的背景，還真不啻於撰寫一部意識形態發展史。平面設計活動是社會意識形態的直接表現，而文字便是兩者間的重要媒介和橋樑。哥德字體表達了日耳曼的宗教和民族精神，文藝復興後的羅馬字體則是古典人文的表現，當羅馬字體在十七、十八世紀朝著幾何化演進時，同時也是歐洲理性主義的發展階段，歐洲君權至上的時期，

字體被用來傳達皇室與貴族的權威。近代的字體和意識形態關係更密切，資本主義和社會主義的對立過程中，反應在字體的裝飾性與簡潔的機能性。這些說明了在平面設計活動和社會意識形態發展的互動中，字體是一種指標性的表達媒介。

四、「字形」分析在平面設計史研究中的功能

透過「字形」的意義及理念分析，在平面設計史的研究可發揮因果關係的解讀功能，可深入認知作品風格的發展背景和動機原因，特別是以下四個解讀的方向：

（一）探討製作及複製技術的背景因素

製作技術是形成平面風格的原因之一，平面作品的製作技術源於早期手繪書寫，後來進入印刷複製，其設計活動的形式才被定位，文藝復興時期活字印刷發明後，印刷技術一直以字形為主要研發對象，圖像印刷仍以木刻版畫為主，到十九世紀的石版印刷及二十世紀的凹版印刷，圖像的複製技術才大有進展。平面設計的發展幾乎和印刷技術成為一體，而印刷技術有很長的時間是表現在文字的印刷上，故從作品上字形的分析可以了解當時的印刷技術，作為解讀作品時推論的依據，或是驗證某些觀點的參考。

文藝復興時期威尼斯的出版業能將書籍的版面尺寸縮小，其條件是因為活字印刷羅馬字形取代手寫哥德字形的結果。十五世紀尼古拉斯·詹森設計了第一套完整的羅馬活字，其字形不夠銳利精緻並不能完全歸因於詹森的設計，須考量當時印刷技術不夠先進所造成的現象。而十八世紀「過度型」和「現代型」羅馬體在字形趨近幾何化的發展過程中，足以說明活字鑄造技術及紙張品質的進步。十九世紀海報字體造型誇張除了裝飾效果外，石版印刷技術的刺激也有很大的關係。以字形發展的印刷技術來推論設計風格的理念，這種解讀的功能在活字印刷時期更顯其重要性。

（二）人文思潮的表現

如前文所述，文字在平面設計作品中扮演意識形態表達的媒介角色，字形的發展及運用亦可作為人文思潮在平面設計上的印證。在文化史及社會發展史中，哲學理念代表著一種思考方式的演化，這種思考方式會反應在文學、藝術及設計的作品形式中，形成創作風格的潮流。

字形使用的參考資源常和人文思潮有密切關係，如文藝復興時期德意志地區的紐倫堡和義大利的威尼斯同為印刷出版業的重鎮，紐倫堡屬於日耳曼文化圈，帶有保守的行會制度，古典主義的風潮對其影響僅止於杜勒等大師的寫實插畫印刷，字體的使用仍以日耳曼風的哥德字體為主；而威尼斯是南方商業及人文主義匯集之地，古典主義的思潮使得印刷字體採用古羅馬碑文為設計資源。當十八、十九世紀羅馬字體遍及全歐洲時，德意志地區仍因為民族主義的意識而繼續使用哥德字體。十九世紀英國的美術工藝運動本著浪漫主義的精神，反對資本及工業化的設計潮流，在平面設計作品上選擇了哥德字體，作為其保存中世紀手工藝自然創作精神的訴求。二十世紀初期風起雲湧的社會主義運動，設計開始以大眾需求為目的，其中簡潔無裝飾的黑體字遂成為現代主義強調機能的主流字體。在平面設計史的研究中，人文思潮常是風格形成之原因，而字體的運用可視為兩者間互動的表現。

（三）美學觀點的印證

各時期的美學觀點和審美標準常會主導設計的表現形式，在平面設計中，最明顯的是插圖常受到繪畫美學觀點的影響。但在字形的發展及文字理論研究中，亦常和美學觀點有互動現象，尤其以文藝復興時期為甚。十六世紀文藝復興運動達到高峰時，字體的設計理念反應出古典理性的美學觀點，德意志畫家杜勒在其設計繪圖相關理論的著作中，曾以理性幾何的美學觀點說明哥德及羅馬字形的結構比率；而當時法國文字學者托利（Tory）在其文字研究著作「野花」中，仿效達文西人體解剖的美學原則，對羅馬字形進行解剖的研

究，以人體結構與字形對應比較，並探討字體的文化意義，是人文主義美學觀點在字形設計的最佳印證。中世紀手抄書籍華麗的審美標準，使得活字印刷初期的字形風格一度違反字體鑄造的技术原則，而一味模仿手寫字形；正如十九世紀的維多利亞海報延續了洛可可的審美標準，其字體使用也充滿貴族式華麗繁複的裝飾。字形依據審美標準而發展的例子，在平面設計史中不勝枚舉，除了圖像外，也是美學觀點呈現在平面設計作品的窗口。

（四）探討創作目的和動機的線索

設計活動既是有目的的創作，其動機不外乎針對社會的需求，設計市場是社會需求下的結果。平面設計史中不乏字形順應社會流行需求而設計，分析字形的表現形式可進一步認知作品創作目的和企圖心。中世紀手抄書籍服務於宗教和貴族，為表示對聖經內容的尊重，發展出「起首字母」的裝飾形式。活字印刷運用的創始人古騰堡，在其「四十二行聖經」的印刷作品中，部份字形在筆畫起始及末端加上模擬手寫勾轉筆觸的裝飾，並大量使用所謂「連字形」(ligature)的鉛字，即一顆鉛字鑄體上刻了兩個相連的字母，仿造手寫字形的感覺，展現爭取手抄書籍市場的動機。十七、十八世紀為了標榜印刷的技術，字體結構線條趨近於細緻。十九世紀順應字體求新的流行訴求，從考古資料中發展出厚重襯線的「埃及體」。而同期活字印刷的木刻字體海報，為了和圖像豐富的石版印刷海報競爭市場，不惜放大字形並大量濫用誇張裝飾。對於探討作品本身製作的動機而言，字形顯然是重要線索。

五、西方平面設計史上之「文字」的研究定位

平面設計在不同階段的發展過程中，和社會文化的互動狀況不一，其作品對當時的社會有不同階段的意義，且文字在社會上的角色定位也因時代而時有不同。針對平面設計史各時期作品的社會定義，對其字形理念的探討須從當時的觀點分析，

亦即文字的研究定位在平面設計史的研究中是依不同時期而有所變化，這些變化是依隨社會文明的演化而來，大致可區分為五個階段的研究定位：

（一）記事的符號

人類文明起源於文字的發明，廣義來說也是平面設計的開始，文字的意義是指一套公認的、有具體形式的符號，用以記錄人們希望表達的感情和思想。平面設計史早期古文明的階段，文字的研究定位是記事的符號，可以由文化學或人類學的角度去探索。當時的平面作品還稱不上是傳達媒體，從埃及草紙到古羅馬建築碑文，文字的功能為純記錄，自然較少有裝飾或閱讀機能的考量。在設計史的研究定位是視覺的符號，從單字母的造型演化來探討其字形和字義的文化淵源。

（二）宗教的代言工具

羅馬帝國之後，有漫長一段時間宗教是平面設計的服務對象。中世紀的歐洲被稱為黑暗時期，也是基督教神權至上的時代。特別是前半期文盲普遍，文字流通量少，書籍即是基督教的典籍，文字是用來傳達神的旨意，服務對象為宗教，書籍則是禮拜、彌撒儀式的工具。此時的文字可被定位為基督教的「神器」，在平面設計史的研究中，中世紀前期唯一的探討資料便是在修道院陰暗的抄寫室中，一本本被細心抄錄保存的宗教典籍。文字的書寫及設計形式常必須以宗教觀點來解讀，因為其動機都和宗教有關，其裝飾則為了彰顯主的榮耀。現今文字設計的專有名詞有些便源於當時的宗教觀點，如「Initial」今為文章起首裝飾大寫，拉丁文為「Initium」是聖經馬可福音第一章創世紀的首字，意為「初始」；又如「Text」今指文章內容文字，原意為手抄聖經內的「教文」。

（三）手工藝術的創作形式

加洛林王朝開始的中世紀後半期，從羅馬化時代到哥德時期，是手工藝相當輝煌的階段，歐洲封建貴族興起，和教會同為社會上的兩大勢力。此時平面設計的服

務對象增加了貴族，對貴族而言，書籍是被收藏的藝術品。由於手抄書籍材質華麗造價昂貴，成為貴族誇耀財富的收藏品，因此文字仍為社會中少數人所專有，手寫文字被視為手工藝術，平面設計師即為書寫藝術家。尤其是哥德時期，文字的造型因應當時流行的審美觀念而加入規格化的裝飾，亦有迎合日耳曼文化的動機。此時期平面設計的研究應同時以宗教和工藝品的角度探討，而其中文字的研究定位是手工藝，字形創作的動機是純裝飾、迎合收藏市場的，自然無法以傳播媒體視之。文字既為手工藝，研究的內容便著重於書寫的技術、工具材料、裝飾、及貴族的流行喜好、收藏的目的等。

（四）大眾傳播的媒體

文藝復興之後，印刷術使得書籍可以大量複製，新興出版業取代了手工書寫行會組織，再加上貴族教會沒落，中產階級平民興起，人文主義思潮擺脫了宗教的禁錮，書籍脫離手工藝的定位而成為傳播媒體。平面設計的服務對象為中產知識階級，文字不再是藝術品，而是知識、思想的傳播工具。活字印刷初期的字形雖仍有模仿手工書寫藝術的動機，但從文藝復興到工業革命之間，文字的設計是朝著平面設計的機能而發展，即視覺傳達的目的。在平面設計史的研究中，此階段文字是最重要的主角，因為其他設計的元素並不多，作品的形式也很單純，清一色幾乎都是活字印刷的出版品，字形的變化即影響平面作品整體的風格。閱讀是文字的目的，字形的發展動機為提升閱讀的效率，特別重視視覺上的協調性，編排效果是否一致、均衡。其中隨著印刷相關技術的改良，字形的發展細緻化亦有顯示製作技術的動機。文字的社會意義為思想傳達的媒體，在平面設計史上的研究定位可視為作品機能的表現，探討的重點為羅馬字體的發展情形，字體和印刷的關係，古典人文思潮和文字及平面設計的脈動狀況。

（五）視覺風格的表現

工業革命造成社會結構的劇烈變動，

為現代文明訂下基礎，平面設計的本質和形態也呈現多元複雜的現象。社會經濟影響設計市場而主導設計的動機和形式，文字在作品中的比重減少，圖像及彩色印刷技術的進步，使大量的圖像、攝影出現於作品。現代平面設計的動機多帶有積極宣傳的目的，並和社會經濟活動關係密切，服務的對象從菁英份子及資產階級到無產的大眾，範圍非常廣。現代平面設計史最大的特色是風起雲湧的設計運動，這些設計運動又帶有意識形態的色彩，文字在其中不只是傳播的工具，還是各種設計運動中表現視覺風格及意識形態的窗口。美術工藝運動、新藝術、裝飾主義、構成主義等設計流派的作品，其風格特徵常以文字形式表現。因此文字在現代平面設計史上的研究定位是風格的指標，是創作動機理念視覺化的具體證明。

六、結語

基於文字在平面設計活動中的重要性，分析西方平面設計史和文字史的關係，找出兩者間在發展史上的互動模式，並從文字的運用狀況及社會角色，解讀平面設計作品的發展背景。文字是研究平面設計史的要素，以文字為線索來進行因果推論的方法，對作品的社會意義將會有更深的認知。本文的分析提供未來研究平面設計史的參考方向，亦即思考建構出一個以文字為主軸的分析模式。

七、參考文獻

- 1、曾培育(2001)，《歐洲活字印刷初期的字體設計理念分析》，十六屆技職教育研討會論文集，花蓮
- 2、曾培育(1999)，《歐洲中世紀手工書籍設計之探討》，設計學會第四屆學術研究成果研討會論文集，台北
- 3、曾培育(2000)，《西方羅馬字體的字形系統與發展過程探討》，設計學會第五屆學術研究成果研討會論文集，彰化

- 4、辛達謨(1995)，《歐洲文化史》，
國立編譯館出版，台北
- 5、王受之(2000)，《世界現代平面設計》
藝術家出版社，台北
- 6、W. K. Ferguson(1976)，《A History of
The Renaissance》，涂永清譯，
水牛出版社，台北
- 7、Georges Jean(1987)，《L 倫 criture》，
時報出版社編譯，台北
- 8、Philip B. Meggs(1992)，《A History of
Graphic Design》，published by VNR,
New York, second edition
- 9、James Craig(1980)，《Design with
Type》，published by Watson-Guptill
Publications., New York
- 10、David Gates(1963)，《Lettering for
Reproduction》，published by
Watson- Guptill Publications., New
York
- 11、kate Clair(1999)，《A Typography
Workbook》，published by John Wiley
& Sons, Inc., Canada