选题交流(1401组)

选题

文艺复兴中的字体演变与现代启示。

选题思路

在文艺复兴前的中世纪,流行的字体是"哥特体",这种字体具有强烈的宗教色彩,风格夸张华丽。到了文艺复兴时期,流行的字体变成了"人文主义体"、"意大利斜体"和"印刷罗马体",这三种字体的风格轻松明快,与"哥特体"存在极其显著的差异。

那么到底是什么原因导致了字体的转变?字体的演变反映了什么社会本质,又造成了哪些影响?文艺复兴中的字体演变是否可以给现代人一些启示?

研究目的

字体是文字的实现,文字是思想的镜像。我们希望从"字体"这个文艺复兴的小侧写入手,以小见大,窥探文艺复兴的宏大画卷。

研究角度

审美与风尚

简单来说,在文艺复兴阶段的字体演变趋势是"由繁复到简单,由尖锐到圆润,由逼仄到舒展,由书写到印刷"。这种风格的上的变化有着和文艺复兴强调的"人本"思想一致的特点。

中世纪字体的审美与宗教联系紧密,宗教的神圣、庄严、死板的特点很好得在字体上得到了体现。而文艺复兴字体希望表达自己对于人性的诉求,更多借鉴了古典时期的"帝国大写体",这种字体原本是碑文字体,更加简约大气。另一方面,"写字"的权利得到下放,在此诉求上诞生的"意大利斜体"要更加舒展和自由,适合快速的书写。

生产力与生产形式

在文艺复兴前,文字使用羊皮纸记录,这种材料价格十分昂贵,记录的方式采用专业的抄写员誊抄,这种高昂的代价只有教会支付得起。

而随着造纸术和活字印刷术的出现,大大降低了文字的使用成本,打破了教会对于文字的垄断,此时人们需要更加简洁和亲民的字体来满足日益增长的使用需求,因此催生了新的字体的诞生;而新的字体的诞生又促进了印刷业和排版业的发展,进而实现了互相促进的正向循环。

解放

文艺复兴运动是一场思想解放运动。"解放"指的是摆脱限制自身的枷锁,文艺复兴是一场让人们摆脱思想上宗教上的禁欲主义枷锁,回归人本的运动。

正如前所述,"字体是文字的实现,文字是思想的镜像",中世纪采用繁复的字体可以看做是一种对于文字这种稀缺资源的垄断和对于思想的准入壁垒。

当社会生产力发展到了不适应封建社会的生产方式时,字体这个看似十分形式化和鸡肋的小东西,也可以发挥"朗基努斯之枪"的作用,成为了从宗教下解放人性的利器。

现实联系

无论时代如何发展,思想的表达总要落实到文字上,而文字总是要借助字体来呈现。字体依然是思想的"最后一道关隘","字体资源"依然是重要资源。

随着计算机技术的发展,电子字体有了发展的空间。开发一套字体,尤其是中文字体,需要耗费大量的人力和物力,电子字体成为了新的"稀缺资源"。

"稀缺"往往就意味着"垄断",此时字体开发公司对于字体的保护是否与中世纪宗教对于字体的垄断有相似之处? 真正自由的电子字体是否可以和几百年前的文艺复兴字体一样,承载新的思想变革?这是需要思考的地方。

参考资料

- <u>罗马体、意大利体、无衬线体——西文字体的形成</u>:介绍梳理了西方字体整体的演化史,比较权威和全面。
- <u>西文书法与西文字体</u>:介绍了西方多种字体在现代平面设计中的使用,对于字体风格的介绍更加联系现代实际。
- <u>西方发展简史</u>:简洁规整直观地介绍了多种西方字体,同时着重介绍了字体设计的理念(图还没有水印)。
- <u>人文主义字体的故事</u>:介绍了人文主义字体和意大利斜体的起源故事,可以看作是文艺复兴波澜壮阔的历史的一个小传。
- <u>细数 Pingfang SC 的七宗罪</u>:对于苹果开发的"苹方(Pingfang)"字体的批判,反应了设计一款优秀的中文字体的难度和必要性。
- <u>FontForge 使用教程</u>: 详细介绍了字体设计的流程,说明了字体设计的复杂度,进而论证了中文字体的稀缺性和重要性。
- 马克思人类解放理论的三重意蕴:介绍了马克思对于"解放"的思考。