

Helvetica forever

Story of a
Typeface

字体传奇

影响世界的Helvetica

(挪威) 拉斯·缪勒 等 编著

李德庚 译

 重庆大学出版社

Story of a
Typeface

字体传奇

影响世界的Helvetica

**Helvetica
forever**

(挪威) 拉斯·缪勒 等 编著

李德庚 译

重庆大学出版社

Helvetica Forever, Story of a Typeface
Initiated by Lars Müller
Edited by Victor Malsy and Lars Müller
With contributions from Axel Langer and Indra Kupferschmid
With the support of Alfred E. Hoffmann
Copyright © 2008 Lars Müller Publishers, Zürich Switzerland
Chinese simplified translation copyright © 2013 by Chu Chen Books.
A division of Chongqing University Press Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED

本书内文中使用的字体名称和配比关系：
方正兰亭大黑_GBK + Helvetica Neue LT Pro 75 Bold
方正兰亭中黑_GBK + Helvetica Neue (T1) 65 Medium
方正兰亭黑_GBK + Helvetica Regular

版贸核渝字(2012)第082号

图书在版编目(CIP)数据

字体传奇：影响世界的Helvetica / (挪) 缪勒等编著；李德庚译. —
重庆：重庆大学出版社，2012.11
书名原文：Helvetica Forever, Story of a Typeface
ISBN 978-7-5624-7063-2
I. ①字… II. ①缪… ②李… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J293
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第268635号

楚尘文化

字体传奇

——影响世界的Helvetica

zi ti chuan qi

(挪威) 拉斯·缪勒 等 编著

李德庚 译

责任编辑：郝志坚 / 刘 逸

装帧设计：杨林青

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：(401331) 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

网址：<http://www.cqup.com.cn>

印刷：北京图文天地制版印刷有限公司

开本：165x235 1/16 印张：13.5 字数：125 千

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-7063-2 定价：68.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书，

违者必究

译序	3
李德庚	
前言	13
拉斯·缪勒 (Lars Müller)	
“非个人化字体，我们的现在与未来”	21
阿克瑟·朗格 (Axel Langer)	
爱德华德·霍夫曼的日志	99
Helvetica——对新字体的思考	128
爱德华德·霍夫曼 (Eduard Hoffmann)	
金属活字版的Helvetica家族字级列表	137
1957—1974	
字体比对	145
因德拉·库普弗施密德 (Indra Kupferschmid)	
被淘汰了？	171
维克托·马尔塞 (Victor Malsy)，拉斯·缪勒 (Lars Müller)	
英文版后记	198
阿尔弗雷德·E·霍夫曼 (Alfred E. Hoffmann)	
中文版后记	200
杨林青 & 李德庚	

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz ßchck

ÆŒÇØŠ

æœáàâäåãçéèêëğíî

ïijñóòôöõøśúùû ´ ` ^ ¨ ~ °

.,;:-',,"«»*+/- % !?([†§&£\$

1234567890

为什么要出一本西文字体书？

1. 西文字体已经成为当下中国视觉文化的一部分

为什么要在使用中文的国家出一本关于西文字体的书？这也是最初我们提给自己的问题。后来才意识到，这个问题本身就有问题——我们真的生活在一个中文的国度吗？

也许你会觉得这家伙吃错了药，在胡言乱语，但想想看，今天，随着全球一体化的展开，哪个非西方国家不是进入了一个双语时代？现在英语已经是小学甚至幼儿园的必修课；北京胡同里的老外比中国人还多；打开电脑，也许界面是中文的，但系统呢？软件呢？任何一本书的封面、一件商品的包装、一家商店店名、一块交通路牌……就算你想关灯睡觉，那你的手指按的都不一定是“关”而很可能是“OFF”。随着西文不断介入当代中国人的日常生活，西文字体事实上也已经成为我们今天视觉文化的一部分。对西文字体的了解与研究已经成为当代中国的相关专业人士迫切去面对的课题。

2. 深入了解西文字体才能深入了解西文版式设计

今天，中国的设计师不光要跟西文字体打交道，也在模仿或研究西方的排版法则，当然更多人在使用西方的排版软件。事实上，西文字体、西方版式法则与（西式）排版软件是彼此密切相关的，如果我们回溯历史就会发现，排版软件是根据西方版式法则来的，而西方版式法则又是根据西文字体的规则来的。反过来说，如果没有对西文字体的深入

认识，就很难真正理解西方的版式法则，当然也会影响到对排版软件的掌握。以字体的度量衡为例，为了配合人肉眼的分辨能力，西文字体的单位设定为“点”（1点相当于0.376毫米）；为了配合字体的使用，西文版式的网格基本单位也设定为“点”；为了配合已成惯例的西文字体与西文网格系统，排版软件中也同样接纳了“点”为基本单位。于是，今天全世界的设计师无论用的是什么文字，都必须在这个系统下工作。

今天说到的版式设计，好像是平面设计师的事儿。但在铅字时代，却大多是由排字工人来完成的，因为当时的版式构建几乎完全建立在对字体的理解与应用的基础之上。在字体的物质属性褪去，成为电子代码之后，平面设计师才完全掌握了对版式的控制权。这并不是说字体变得不重要了，恰恰相反，在铅字时代，字体设计只有专业字体设计师和专业字体铸造所才能做到，但现在几乎每个西方平面设计师都能够独立完成，有时候仅仅是为了某个项目的需要就会设计一套字体。由于汉字构成原理与西文迥异，这个模式在中国几乎没有参照性，但深刻理解字体与版式之间的关系对于今天的中国平面设计师来说，依然是有明确的借鉴意义的。

3. 西文字体知识体系可以成为中文字体知识体系的参照

汉字和西文是完全不同的文字，由于构字原理差异很大，所以字形表现与排版规则差异也很大（比如汉字发展出书法与竖排）。但在活字技术之后，汉字的字形表现与排版规则就开始全面向西文靠拢，这种“投诚”在很大程度上是迫于技术上的压力，而不是人文优劣比较的结果。从铅字技术算起，铸排、照相排版、电子排版，所有技术逻辑的背后都隐藏着西文字形及字体的人文逻辑。当汉字进入这个技术体系的时候，也就不可避免地接受了西文的规则与逻辑：首先是字体的概念，以“体”的变化来给字形增加差异性；正文字体也参照西文的衬线字体与无衬线字体的分法，衍生出宋体与黑体两个体系；近年来又引入了西文的字族概念，细化出级数（Regular、Bold、Light等），为的是在保持视觉风格统一的前提下，适应不同信息表达的需求。

事实上，无论你是否赞同中文向西文字体体系靠拢的这种发展方向，这都已经是摆在我们面前的现实了。除非中国在相关技术上取得根本性突破，才有可能开辟出全新的路径。我们无法预知未来，但对于当

下中文字体的开发与应用来说，全面深刻地了解西文字体都有益无害，早年的日本就已经是个成功的例子了。

为什么是这本书？

1. 全面地介绍了无衬线字体的缘起、成长与社会意义

这本书关注的是无衬线字体。无衬线字体最早出现在19世纪早期，当时只是被人看作是对衬线字体进行了拙劣改造后的“丑八怪”；直到一个世纪之后，无衬线字体才真正开始发挥社会影响力，从包豪斯到瑞士国际主义，从欧洲到美国，再到全世界，它与工业化、理性主义、民主与平等观念、商业全球化……都有着千丝万缕的联系，可以说，无衬线字体参与了20世纪西方世界（甚至是全世界）所有的重大社会演变与历史变迁，并随之成长与丰富起来。本书虽然通篇都在讲无衬线字体，却没有把它孤立为一个专业事件来看，书中提供了非常全面而丰富的社会视角与相关历史资料，希望借助真实的社会生态来帮助读者全面、系统地了解无衬线字体的缘起、成长及社会意义。

2. 详尽地罗列了一套成功字体的全部设计进程及社会影响

这本书虽然涉猎内容很多，但焦点只有一个：以Helvetica体为案例，非常详尽地讲述了方方面面的细节，向读者全景式地展现了一套成功字体的设计进程及社会影响。在Helvetica体创作的初期，两位创作者身处异地，所有的讨论与修改都是通过信件、草图与批注来完成的，通过这些原稿，读者就有机会完整地体会两位创作者的创作心路，对于字体设计师，这无疑是一片宝藏；对于平面设计师，也大有裨益，从中可以大大增进对字体的认识，强化对字体的应用能力。

此外，Helvetica虽然诞生于手工排版的铅字时代，但经历了古登堡在西方发明活字之后到今天数码技术几乎全部的重要技术变革，每一次变革都给字体带来了新的变化，我们今天使用的是数码版的Helvetica，它与手工铅字、机器铅字、照相制版的Helvetica都有所不同。书中全面展示了不同版本的Helvetica，从这些版本的对比中，我们也可以领略技术对于字体进化的深刻影响。

3. 系统地整理了字体设计及应用的相关术语与基础知识

在中国，现代意义上的字体设计还是个新生儿，缺少好的字体只是表面现象，更深层的问题是平面设计师与字体设计师对于字体认识的不足。维特根斯坦说：“语言的界限就是思维的界限”。没有相关的字体基础知识与术语系统，我们就缺乏有效的工具去认识与研究字体。西文的现代字体发展相对成熟，已经建立起了完善的认知方法与语汇体系，如果能把这个体系介绍给中国读者，将对大家创作与应用字体产生极大的帮助。因此，在这本书的翻译和再编辑过程中，我们特别注意了对字体术语与字体基础知识的整理，条件所限，可能这个工作还不够完善，但我们也相信它会对字体爱好者产生一定帮助，同时也为日后中国的字体知识体系建立起到一些铺垫作用。

为什么焦点是 Helvetica ？

在平面设计界有一个广为流传的玩笑：“如果你不知道该用什么字体的时候，就用 Helvetica 吧。”虽是玩笑，但也可以看出，这款字体有多么优秀与普及。阿德里安·弗伦提格 (Adrian Frutiger) 揶揄它跟牛仔褲是一类，艾里克·斯皮克曼 (Erik Spiekermann) 则把它跟可口可乐相比。一款字体竟然成为了流行文化的一部分，这是多么令人难以想象！

Helvetica 诞生于第二次世界大战后的瑞士，出于对战争的反思，当时整个西方世界都开始追捧瑞士的国际主义风格，Helvetica 也因此而受益。由于得到了著名设计师如奥托·艾舍尔 (Otl Aicher)、马塞莫·维吉内利 (Massimo Vignelli) 的亲睐与推介，很多跨国公司都选用 Helvetica 作为公务字体，其中包括苹果、微软、英特尔、宝马汽车、Jeep、汉莎航空、美国航空、哈雷摩托、雀巢奶粉、巴斯夫、爱克发、3M、爱普生、摩托罗拉、丰田、三菱、三星、松下，等等。与 Helvetica 扯上关系的平面设计师几乎就是一部完整的60年代以来的平面设计史，除了上述的几位设计大师，这份名单还包括：Josef Müller-Brockmann、Günter Rambow、Wolfgang Schmidt、David

Hillman、Alan Fletcher、Pippo Lionni、Cornel Windlin、Gert Dumbar、Experimental Jetset ……

Helvetica的成功虽有幸运相伴，但也是一种必然。它中性、零风格，在全球化体系中不太会跟各种地域文化产生冲突；它庄重、紧致而通俗，能够同时符合跨国公司的外在与内在的不同需求；它低调、不张扬、细节考究，给了设计师自由的表现机会；它简洁、直率、清晰，适合用于各种功能符号，或者结合于建筑与公共设施上 ……

一套字体终究在社会应用中才能检验出它的价值，发现它的潜力。而成为一本传记，更需要丰富的故事与阅历，就此而论，还有哪款字体比Helvetica更适合出现在这里呢？

这本书给中国读者讲述西文字体的故事。都说他山之石，可以攻玉，希望它可以应验！

李德庚

2012年7月于北京

a

● Helvetica 体 Poster Bold 级，1965 年

A typeface becomes a star, one that supposedly has no character, that is neutral, almost laissez-faire, and so ubiquitous as to be virtually invisible. An anachronism.

These are the qualities that have ensured a career and enduring popularity for Helvetica, which easily rivals that of Bob Dylan and Coca-Cola. Now, half a century after its birth, it is possible to see exactly how much Helvetica really was a child of its time. The growing confidence in

Europe in the 1950s and the approaching economic boom were the results of step-by-step politics. To make the good better was a worthwhile undertaking. Helvetica's success was rooted in this pragmatism — and in the glorification of its origins, which did not refer to its creator, but rather to a nation and its legend of a neutrality that was adopted as a recommendation and an argument in favor of the typeface.

Is Helvetica anonymous

and neutral, does it lack character? This book proves the opposite. As shown in documents published here for the first time, Max Miedinger and Eduard Hoffmann had the vision and determination to create a typeface whose composure and normality are more refreshing now than ever before and whose letterforms are of a pleasingly willful beauty.

Helvetica, as an aesthetic constant, mastered the quantum leap in 1957 from

一款字体居然成了明星！被认为没有任何特点、中性，却能适用于任何环境，应用极广，无处不在，总是与你同行。这是一个跨越时代的传奇。

Helvetica能够持久流传，并广泛为人接受，正是由于具备了上述这些素质，似乎这同样也是鲍伯·迪伦和可口可乐成功的重要原因。今天，在Helvetica诞生了半个世纪之后，我们才能够清楚地看到：为什么Helvetica具有如此长久的生命力？在20世纪50年代，欧洲刚刚经历了一步一步稳定的政治改革，开始进入了经济的高速发展期，整个欧洲的信心同时也在不断增强。人们都非常务实，力图在“好”的基础之上做得“更好”。Helvetica的成功就植根于当时的这种实用主义之上，这也体现了人们对这套字体的“源头”的认同与赞美——不是指创作者本人，而是指一个始终保持着中立的国家（瑞士）——这本身就是一个传奇。这款字体对这个国家的态度与观点进行了完美的诠释。

Helvetica看上去过于平凡和中性，会不会因此而欠缺了一些特色呢？本书向大家展示的是完全相反的另一个事实。通过大量从未出版过的珍贵文献，我们将看到马科斯·米丁格（Max Miedinger）和爱德华德·霍夫曼（Eduard Hoffmann, 1892 - 1980）是带着怎样的视野与决心来创作这款传奇字体的。直到今天，这款字体所透出的冷静沉着与朴实平凡比以往任何时候都具有致命的吸引力。每个字形都散发出令人愉悦的、十分固执的美丽。

Helvetica，代表了一种美学意义上的永恒，在从金属活字向电子时代转换期间问世，其划时代意义不言自明。它诞生于1957年，成为了字体设计史上的一个量子式突破和里程碑事件。

出版者