

〔英〕加文·安布罗斯 (Gavin Ambrose) / 保罗·哈里斯 (Paul Harris) 著 王莉杏 译

4x8 / 100

2nd
edition

THE FUNDAMENTALS
OF TYPOGRAPHY

国际经典字体设计教程：
字体设计基础



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

014055967

J292.13
61

【英】加文·安布罗斯 (Gavin Ambrose) / 保罗·哈里森 (Paul Harris) 著 王松和 译

THE FUNDAMENTALS
OF TYPOGRAPHY

国际经典字体设计教程：
字体设计基础

2nd
edition



北航

C1743956

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

J292.13 / 61

Second edition © Bloomsbury Publishing Plc 2011

First published in 2006

All rights reserved. No part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, Photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY.

Simplified Chinese language edition arranged with Bloomsbury Publishing Plc

本书简体中文版专有出版权由 Bloomsbury Publishing Plc 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图号：01-2014-4419

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计基础 / (英) 安布罗斯 (Ambrose, G.), (英) 哈里斯 (Harris, P.) 著; 王村杏译.

北京: 电子工业出版社, 2014.8

书名原文: The fundamentals of typography

国际经典字体设计教程

ISBN 978-7-121-23844-4

I. ①字… II. ①安… ②哈… ③王… III. ①美术字-字体-设计-教材 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 159639 号

责任编辑: 田 蕾

特约编辑: 刘红涛

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 12.5 字 数: 280 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 69.80 元

翻译: 王村杏 (沈阳航空航天大学)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

目录

前言

6

1

第1章 字体设计的发展历程	9
文字和语言	10
字母表	11
早期印刷	18
19世纪	20
工艺美术运动	21
20世纪早期	22
20世纪50年代	24
20世纪60年代	25
20世纪70年代	26
20世纪80年代	27
20世纪90年代	28
2000年以来的平面设计	30
案例分析	34
字体设计任务	37

2

第2章 字体设计的基本知识	39
字体与字形	40
字体结构	41
相对度量与绝对度量	42
X高度	45
基本术语	46
大写字母与小写字母	48
设置字符宽度	49
基线栅格	50
黄金分割	52
斐波那契数列	53
页面的分割	54
纸张标准尺寸	58
书页——我们如何阅读	60
案例分析	62
字体设计任务	65

3

第3章 不同字体的设计 及其特点	66
字族	68
字磅变化	69
弗鲁迪格网格	70
衬线的类型	72
分数	74
上标与下标	75
数字	76
变音符号	77
标点符号	78
下沉首字母和上浮首字母	79
破折号	80
字符间距	81
专业字形与特殊字形	82
小体大写字母	83
连字、元音连字和连合活字	84
斜体与倾斜字体	86
字体分类系统	87
报纸文本	94
案例分析	96
字体设计任务	99

4

第4章 词语与段落字体设计	101
计算行长	102
紧排/字母间距微调	104
自动紧排/自动 字母间距微调	106
对齐	107
词间距、断字、齐行	112
排字的细节	113
行距	114
缩进	120
索引	121
案例分析	122
字体设计任务	125

5

第5章 字体的使用	127
层次体系	128
色彩	134
叠印、套印、镂空和陷印	136
印刷与字体的实际效果	138
屏显字体	144
栅格和字体	148
创建新字体	150
矢量与光栅	154
识别性与可读性	158
质感	160
文字形成的图像	164
形象派诗歌、字符码、 错视画和图形诗	166
幽默感	170
环境中的字体设计	172
方言	174
借鉴	176
所有权	178
案例分析	182
字体设计任务	185

&

结语	187
排印专业术语表	188
从业道德	193

014055967

J292.13
61

加文·安布罗斯 (Gavin Ambrose) / 保罗·哈里森 (Paul Harris) 著 王松和 译

2nd
edition

THE FUNDAMENTALS
OF TYPOGRAPHY

国际经典字体设计教程：
字体设计基础



北航

C1743956

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

J292.13 / 61

Second edition © Bloomsbury Publishing Plc 2011

First published in 2006

All rights reserved. No part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, Photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY.

Simplified Chinese language edition arranged with Bloomsbury Publishing Plc

本书简体中文版专有出版权由 Bloomsbury Publishing Plc 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图号：01-2014-4419

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计基础 / (英) 安布罗斯 (Ambrose, G.), (英) 哈里斯 (Harris, P.) 著; 王村杏译.

北京: 电子工业出版社, 2014.8

书名原文: The fundamentals of typography

国际经典字体设计教程

ISBN 978-7-121-23844-4

I. ①字… II. ①安… ②哈… ③王… III. ①美术字-字体-设计-教材 IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 159639 号

责任编辑: 田 蕾

特约编辑: 刘红涛

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 12.5 字 数: 280 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 69.80 元

翻译: 王村杏 (沈阳航空航天大学)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。



字体设计 基础

[英] 加文·安布罗斯 (Gavin Ambrose) / 保罗·哈里斯 (Paul Harris)

2nd
edition

目录

前言

6

1

第1章 字体设计的发展历程	9
文字和语言	10
字母表	11
早期印刷	18
19世纪	20
工艺美术运动	21
20世纪早期	22
20世纪50年代	24
20世纪60年代	25
20世纪70年代	26
20世纪80年代	27
20世纪90年代	28
2000年以来的平面设计	30
案例分析	34
字体设计任务	37

2

第2章 字体设计的基本知识	39
字体与字形	40
字体结构	41
相对度量与绝对度量	42
X高度	45
基本术语	46
大写字母与小写字母	48
设置字符宽度	49
基线栅格	50
黄金分割	52
斐波那契数列	53
页面的分割	54
纸张标准尺寸	58
书页——我们如何阅读	60
案例分析	62
字体设计任务	65

3

第3章 不同字体的设计 及其特点	66
字族	68
字磅变化	69
弗鲁迪格网格	70
衬线的类型	72
分数	74
上标与下标	75
数字	76
变音符号	77
标点符号	78
下沉首字母和上浮首字母	79
破折号	80
字符间距	81
专业字形与特殊字形	82
小体大写字母	83
连字、元音连字和连合活字	84
斜体与倾斜字体	86
字体分类系统	87
报纸文本	94
案例分析	96
字体设计任务	99

4

第4章 词语与段落字体设计	101
计算行长	102
紧排/字母间距微调	104
自动紧排/自动字母间距微调	106
对齐	107
词间距、断字、齐行	112
排字的细节	113
行距	114
缩进	120
索引	121
案例分析	122
字体设计任务	125

5

第5章 字体的使用	127
层次体系	128
色彩	134
叠印、套印、镂空和陷印	136
印刷与字体的实际效果	138
屏显字体	144
栅格和字体	148
创建新字体	150
矢量与光栅	154
识别性与可读性	158
质感	160
文字形成的图像	164
形象派诗歌、字符码、错视画和图形诗	166
幽默感	170
环境中的字体设计	172
方言	174
借鉴	176
所有权	178
案例分析	182
字体设计任务	185

&

结语	187
排印专业术语表	188
从业道德	193

前言

“语言是思维的华服。”

——塞缪尔·约翰逊

字体设计（Typography）无处不在，它以多彩的面貌出现在日常生活中：无论是高楼大厦，还是我们每日穿行的街道，都有文字的点缀，它是我们赖以生存并日益扩大的众多传播媒介的重要组成部分——无论是杂志、电视，还是网络——甚至在当代服装设计中文字也能大放异彩，想想那些精美服装的商标、吊牌、领签等，还有那些印在新潮T恤衫上酷酷的文字图案，这些无一不在显示字体及其变形艺术的魅力和能量。

历经数百年的不断发展，字体设计已成为当今生活不可缺少的一部分，那些起初被用来构成书面语言的手写符号，逐渐演化、凝练成通用的字母系统。技术进步在文字发展史中也扮演了极为重要的角色，影响并改变了符号的认知方式，以及字符的创作与表现手法。通过印刷工业的发展，技术催生了“字体印刷

术”，相同的文字符号有了多种多样的表达方式。本书通过对文字历史发展的深入研究，探讨了字体发展的精髓，作者将站在语言与信息传达的理论高度，研究人类是怎样通过文字来传达信息的。正如18世纪的英国作家塞缪尔·约翰逊所说：“语言是思维的华服，而文字如同衣服的一角。”

希望本书能够成为设计师必备的案头宝典，可以引导他们创作出更有深度和内涵的设计内容。同时作者期待本书中积累的丰富案例能够成为读者创意与灵感的来源。

American
Typewriter Light

Busorama

Century Gothic

De Vinne

Empire

Wittenberger
Fraktur MT

Georgia

Humanist 777

Impact

Joann

Kis

Linear Konstrukt

Modern No. 20

News Gothic

Onyx

Perpetua

Quorum Black

Rosewood

Stop

Trixie Cameo

Univers 45

VAG Rounded

Windsor

Xoxoxa

Yorstat

Zapfino

全世界有成千上万种字体类型，每种类型都有自己诞生的故事。这里排列的26个字母（从A到Z）各不相同，展现了字母的多种面貌，显示出风格、历史、文化等诸多因素对字体设计产生的不同影响。

“优秀的字体设计是语言的视觉表现，是连接永恒与时代的纽带。”

——罗伯特·柏林赫斯特

第1章

字体设计的发展 历程

伴随印刷技术的发展，字体设计的历史已经超过600年。然而，印刷所使用的文字实际上经历了更长时间的发展，几经磨练，才从埃及象形文字发展到我们今天所使用的拉丁字母。

本章重点阐述字体设计的发展历程，以及与之相应的语言演变和世界所经历过的文化与历史的变革。字体设计与排印不仅仅是一种工艺，它具有更加宽泛的含义。对此有充分的了解，是令字体设计师无往不利的知识储备。

文字和语言

文字是以视觉化的形式来记录思想/语言的符号系统。今天我们正在使用的很多字体都是沿用早期的创造，这些文字一脉相承，均可追溯到几千年前第一个创造信息符号的原始人——那些符号被设计出来代表某种事物或概念。本节将为读者介绍这些复杂的文字起源。对字体设计的赏析自然也对手写体发展过程的了解。本书以时间顺序为线索展开叙述，这对于回忆许多跨世纪的重要发展历程非常重要。那么，在这里我们要率先展示哪些作品以达到抛砖引玉的效果呢？

这部分内容的目的是要尽量全面地将字体设计的历史讲述出来，然而，这绝不是历史的全部。随着时间的推移、技术的进步和文化的变迁，字体设计也将随之流变，承前启后、继往开来。为了便于理解，这部分内容分类如

下：字母表、早期印刷、19世纪、工艺美术运动、20世纪早期、20世纪50年代、60年代、70年代、80年代、90年代和新千年以来的平面设计。

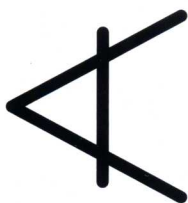
语言并非静止的字符。语言及文字的表现形式随时间而发展、变化，每当历史上的统治力量试图继承、改变、调整或将其意愿强加给现有形态的时候，文字形态都会随之改变。现代拉丁文就是数千年不断演变、适应的结果。

例如，现代拉丁字母“A”，起初倒着写，是一个代

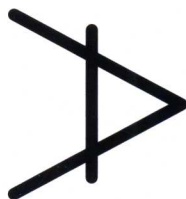
表“牛头”的象形文字，但是腓尼基人将它调了个个儿，尖儿朝左书写，这与腓尼基人从右至左的书写习惯是分不开的；而希腊人习惯由左至右的书写方式，因此“A”再次旋转，变成了尖儿朝右书写。最后，罗马人让“A”转了一整圈，我们才看到了今天的字母“A”。



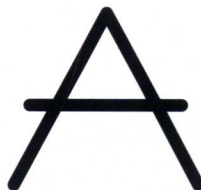
一个形似牛头的象形文字。



腓尼基人倒向一侧的写法。



古希腊人旋转其方向。



罗马人将其倒立起来，成为现代字母“A”。

字母表

拉丁文



阿拉伯文



中文



希腊文



不同语言的文本阅读习惯相差很大，就像文字的书写顺序，有的从右至左，有的由上至下，这些阅读及书写习惯的形成有很多历史因素。例如，中国古人用毛笔在纸上

写下象形文字时，右手握笔，顺纸向下书写，而左手可以控制卷轴。

楔形文字石碑

楔形文字即使用一根楔形的铁笔在半干的黏土上刻下字符，它是人类文明中最早的规范化的书写系统之一。楔形文字源于古代的美索不达米亚，即现在的地中海东部地区。从公元前4000年一直延续到公元前100年。早期的楔形文字刻在柱子上，由上至下，但是后来变成了由左至右写在平面上。此后，随着书写习惯的改变，楔形文字的字符也随之旋转。后来，在公元前7到公元前6世纪，随着阿拉姆语等其他语言的传播，楔形文字逐渐退出了历史舞台，腓尼基文字开始盛行。



容易混淆的术语

本书中使用了很多专业术语，需要大家慢慢熟悉，其中一些术语的概念经常被混淆。

表音符号

指用来表示某种声音、音节、语素或词汇的符号、字母、字符或其他标记。

象征符号

一种图形要素，用于传达某种思想或概念，而不仅仅是要说明符号本身的意义。

表意符号

用来代表某种思想或概念的图形要素。

象形符号

通过视觉定位或视觉线索来描述某一动作或一连串动作的图形要素。

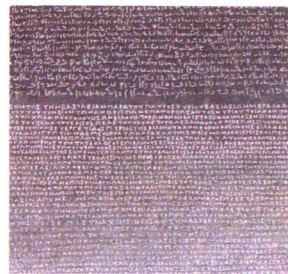
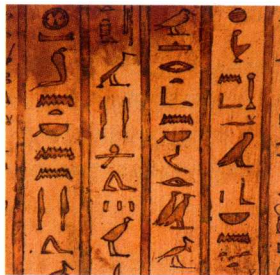
图像符号

用于代表某人、某事或某物的图形要素。

字母表

象形文字

象形文字曾经是古埃及和古印加文化的一部分，每一个象形文字都代表了一种事物，而不是发音音节。目前，已有超过750个具有独立含义的埃及象形文字被发掘出来。另一方面，埃及象形文字可以从右至左书写，也可以由左至右书写，或者自上而下书写。总之，古埃及文字中的人物形象很关键，他们脸的朝向指示了阅读的方向。比如：如果人面朝左，那么铭文就要由左至右阅读。此外，如右侧左图中所示的界线（竖线）表示该段文字要自上而下地阅读。



这是一篇写在莎草纸上的象形文字，每一列文字左侧的竖线都是为了指示该段文字自上而下的阅读顺序。

右图所示的是罗塞塔石（Rosetta Stone），制作于公元前196年，上面用3种文字，即古埃及象形文字、古希腊文和当时的通俗体文字（Demotic）共同镌刻着相同的内容。该石碑发现于1777年，碑上相互对应的3种语言的文字内容成为破译失传已久的古埃及象形文字的意义与结构的钥匙。

春 夏 秋 冬

这些中国的象形文字分别代表了一年四季：（从左到右）春、夏、秋、冬。

以表意符号为基础的语言

表意符号的语言运用字符或象征符号来表达某些思想或观念。在思想与象征符号之间存在一一对应的关系。传统意义上的可以书写在纸面上的表意符号语言包括汉语、日语、韩语和泰语。

中文和日文手写体

中文中每一个汉字都是一个独立的象征符号。尽管汉字及其书写标准几经变化，但现在许多汉字仍保持3000年前的样子。现代汉字也可以用来表达抽象的概念，例如形声字就仅仅代表了发音，而不是字面上的含义。

日文的书写系统在4世纪开始崭露头角，日文借用汉字

的字符形成了自己的文字，主要是借用汉字的发音而非语义。日文中的平假名和片假名就是以汉字发音为基础演化而来的。现代日文包含假名和一万左右的汉字，而日文中还包含罗马字。因此，使用现代的计算机输入日文时，不能直接敲出日文，需要输入相应的英文字母，进而转化为汉字或日文假名。

私

汉字

わたし

平假名

ワタシ

片假名

Watashi

罗马字

I

英文