

TYPE FORM & FUNCTION

新字体 设计基础

了解字体设计的基本规律
才能准确地进行视觉传达

字形设计
×
基本构图
×
应用法则
×
新媒介

\\ 没有教条的理论, 只有生动的信息传达

\\ 没有呆板的图例, 只有充满灵感的作品

(美) 贾森·特塞勒提斯 编著

TYPE FORM & FUNCTION

新字体 设计基础

(美) 贾森·特塞勒提斯 编著

杨茂林 译

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2012-2004

图书在版编目(CIP)数据

新字体设计基础 / (美) 特塞勒提斯编著；杨茂林译. — 北京：中国青年出版社，2012.7

ISBN 978-7-5153-0823-4

I. ①新… II. ①特… ②杨… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 114907 号

新字体设计基础

(美) 贾森·特塞勒提斯_编著 杨茂林_译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：赵媛媛

责任编辑：郭 光 莽 昱 傅丽叶

封面设计：六面体书籍设计 唐 棣 王玉平

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：13

版 次：2012 年 8 月北京第 1 版

印 次：2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0823-4

定 价：69.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括：方正兰亭黑系列

Company
Offsets
Projects
News
Careers
Contact

序: 6 今天的字体设计 / 前言: 8 历史展望

18 形式

21 对话苏珊娜·利奇科

26 字母基础

42 字体设计

49 变形字

58 作为品牌的字体

68 构图

71 对话阿曼达·奥特曼

74 文字

80 网格

90 层级+排版

106 对比

114 原则

117 对话帕特里夏·科默雷尔 &

加布里埃尔·沙罗姆

122 可读性

126 形式问题

150 色彩

158 三维立体字

162 实验字体

165 对话奥德·埃泽

168 替代媒介

176 游戏规则

184 意义

192 跨界

附录: 202 这本书的形成 / 204 资源 / 206 供稿者 / 208 特别推荐 / 作者致谢

TYPE FORM & FUNCTION

新字体 设计基础

(美) 贾森·特塞勒提斯 编著

杨茂林 译

中国青年出版社

© 2011 by Rockport Publishers, Inc.

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2012-2004

图书在版编目(CIP)数据

新字体设计基础 / (美) 特塞勒提斯编著；杨茂林译. — 北京：中国青年出版社，2012.7

ISBN 978-7-5153-0823-4

I. ①新… II. ①特… ②杨… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 114907 号

新字体设计基础

(美) 贾森·特塞勒提斯 编著 杨茂林 译

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：赵媛媛

责任编辑：郭 光 莽 昱 傅丽叶

封面设计：六面体书籍设计 唐 棣 王玉平

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：13

版 次：2012 年 8 月北京第 1 版

印 次：2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0823-4

定 价：69.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括：方正兰亭黑系列

TYPE FORM & FUNCTION

新字体 设计基础

Company
Offsets
Projects
News
Careers
Contact

序: 6 今天的字体设计 / 前言: 8 历史展望

18 形式

21 对话苏珊娜·利奇科

26 字母基础

42 字体设计

49 变形字

58 作为品牌的字体

68 构图

71 对话阿曼达·奥特曼

74 文字

80 网格

90 层级+排版

106 对比

114 原则

117 对话帕特里夏·科默雷尔 &

加布里埃尔·沙罗姆

122 可读性

126 形式问题

150 色彩

158 三维立体字

162 实验字体

165 对话奥德·埃泽

168 替代媒介

176 游戏规则

184 意义

192 跨界

附录: 202 这本书的形成 / 204 资源 / 206 供稿者 / 208 特别推荐 / 作者致谢

序

今天的字体设计

“字体俨然已经成为我们日常生活中的一部分，我们虽然对它熟视无睹，但它的确无处不在。”

—— 斯蒂芬·海勒 (Steven Heller) 2007

5点45分的清晨，我被轻柔的闹钟声叫醒，从床上爬起来，踱进厨房，睡眼朦胧的我只能依靠标志字体来区分不同的早餐，每个盒子的侧面都清晰地用Helvetica字体注明了营养成分的信息。我选择了一种富含膳食纤维的食物，因为它写着能满足人体每天需求量的25%，甚至更多。我把它和从冰箱里拿出来的脱脂牛奶混合在一起。早餐吃完之后，我看一眼手机，就知道第一件事需要做什么，然后再穿好衣服。

我钻进车里，发动引擎，看到油箱显示的数值比 E 档高出了一点点。我从我的 iPod 里海量的歌曲列表中选择喜欢的音乐。当我驶出车位到马路上时，我紧盯时速，以保证在限速范围内行驶。随着车驶上主干道，我开始寻找最便宜的加油站，以便在我开始 30 分钟的州际旅行之前加满油。

小时与分钟、营养成分的信息、日期和时间、汽油价格、街道标识，每天早上我都以这样的方式来接触字体，我相信我们每个人都有自己不同的例行程序。对某些人来说，在公共交通系统中的字体，如地铁、公车或者高铁，不管是以上提到的哪种情况，你都能从时刻表里了解你出发和到达的时间。除了看时速表和找到便宜加油站，也许你会读报纸或者在手机上看新闻。也许你还会边听音乐边看新闻、Facebook 的通知和电子邮件。

近年来，随着手机逐渐成为人体功能的一种自然延展，这种字体也开始铺天盖地起来。我们需要做的就是从钱包或者口袋里拿出手机，看着那些没完没了的文字流。由于我们能够轻易地从文字短信或者 Twitter 的反馈中获得海量信息，我们的阅读习惯也随之发生改变，从读者文化转变成为浏览者文化。

随着大量短信和繁杂信息的增加，设计师的工作变得愈发具有挑战性。那些对字体图形敏感的设计师能更好地面对这些挑战，特别是在一个连普通用户都了解 Times 体和 Arial 体、Comic Sans 体和 Hobo 体之间区别的时代。当然，即使他们不了解，他们也能在手机里输入“这是什么字体”来上网检索。

前言

历史展望

西方人称之为“ABC”的 26 个字母起源于公元前 11 世纪腓尼基人使用的 22 个字母。希腊人为了发展自己的语言采纳了这些字母，并吸收了 22 个腓尼基辅音字母。然而，希腊人从中指定了 2 个元音字母，并加入了 3 个新元音字母，使之扩展到 25 个字母。直到公元前 403 年，希腊语成为雅典的官方语言。希腊人的思想、书写规则和哲学体系开始流行，并扩展遍及整个意大利，在那里希腊语演化成了伊特拉斯坎字母表。在接下来贯穿罗马帝国的 400 年里，这个字母表发生了或多或少的改变。到公元前 205 年，一位名叫斯伯瑞斯·卡维列斯 (Spurius Carvilius) 的罗马人用“G”替换了希腊语中的“Z(zeta)”，形成了 A、B、C、D、E、F、G、H、I、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、V、X 字母表。

字体的设计受到了各种要素的影响，如工具以及使用工具的人手。但在早期文明中，最有影响力的因素之一就是一种文化对于另一种文化的影响，比如腓尼基人影响了希腊人（如图）；罗马人借鉴了伊特拉斯坎人的成果；凯尔特人书写并创造了第一个小写字母。

𐤀𐤓𐤐𐤕𐤁𐤏

早期腓尼基体

ΚΑΙΘΑΡΑΚΑ

希腊手写体

CIRCUM

Capitalus Rustica 体

INSEMON

Celtic Uncials体

INTERUOS

Roman Uncials体

当公元前 1 世纪罗马帝国征服希腊时，罗马人接受了大量希腊语词汇和发音，并将“Y”和“Z”加入到罗马字母表中。直到中世纪，字母“U”、“W”以及之后“J”的加入，才形成了完整的 26 个字母。

罗马 Capitalis quadrata 体的字母表传遍了欧洲并演变为更圆润的、非正式的草书手写体，当然，这主要归功于修道士在抄录文件时的自由发挥。全新书写技术的出现将书写从以前在石头上刻字的形式中解放出来。在书写这些所谓粗糙的字母时，收窄字母的宽度，这样一来，不仅能提高效率，还能增加每行所写字母的数量。毫无疑问的是，这节省了墨水和羊皮纸，也使得这些手稿材料存在得更持久。

手稿抄录行为贯穿整个罗马帝国时

期，并逐渐使字母变得更加富有创意，最终使得每个修道院都创造出一种属于自己的独特风格，这种风格富有明显的标记性。公元 4 世纪到 9 世纪，手稿使得 Roman uncials 体得到进一步的创新，字母变得更宽，角变得更圆，高度更矮。Roman uncials 体的字母和单词之间的空间更小，字母之间规律的节奏感形成了均匀的灰度。凯尔特人的手稿将罗马字母和他们自己的盖尔语（爱尔兰语）紧密结合，调整后的 uncials 体成了 half-uncials 体。在公元 7 世纪，凯尔特修道士在《凯尔经》（Book of Kells）中使用了 half-uncials 体，从而设计出最早的中古抄本小写字，或者称之为小写字母。尽管我们对这些将自己文化中的一部分与罗马文化相结合的手稿心存感激，但是最终它们还是造成了格式上的混乱。

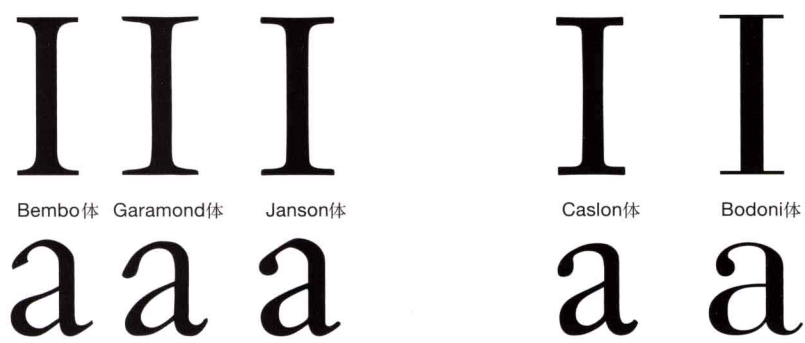
公元 789 年，圣罗马帝国查理曼大帝将东罗马帝国和其基督圣地出现的字母整合起来。在公元 796 年和 804 年之间，图尔的圣马丁大主教阿尔昆（Alcuin of York）负责执行这一指令。他先在位置首都亚琛的皇族学校和写字间传播这种新的小写字母，后来又去法兰西的图尔进行传播。学者们开始着手复兴传统罗马文化并用古抄本大写字母（大写字母）和阿尔昆开发的新卡罗林王朝的中古抄本小写字母（小写字母）来重写那些宗教和世俗的文学著作。当 1453 年东罗马帝国被土耳其人瓦解之后，波斯人和阿拉伯人分散到东欧和中东地区。Blackletter 体以其简洁大方、庄重优雅的形式重新在北欧变得流行起来。

印刷时代。虽然查理曼大帝曾试图建构今日的罗马字母表，但其实对于现代字体设计贡献最大的人要属约翰·谷登堡（Johann Gutenberg）。1436年，他用融化的铅块铸成的活字做实验，模仿源有他祖国的Blackletter体的书写风格。到1438年，他发明了第一台印刷机，这台机器使用了葡萄酒榨汁机的技术。谷登堡不断在油墨和金属活字上取得创新，但是在1455年，由于他要偿还已经过期的抵押，他不得不变卖了所有的设备，包括令他踌躇满志并已经开始制作的《四十二行圣经》。商人约翰·富斯特（Johann Fust）取消了抵押品的赎回权，并收集了谷登堡毕生的成果，和他的女婿彼得·舍夫勒（Peter Schöffer）一起，完成了这部《圣经》的制作。

谷登堡死的时候身无分文，但几个世纪以来他开创性的技术鼓舞了印刷业和铸字业。由于舍夫勒在印刷领域的成就和对于《圣经》的传播，使得很多德国其他的字体铸造厂和印刷厂得以闻名。其中最知名的要数康拉德·斯韦恩汉姆（Conrad Sweynheym）和阿诺尔德·潘纳逊

兹（Arnold Pannartz）1456年在苏比亚克修道院组建的印刷厂。斯韦恩汉姆曾为舍夫勒工作，但与舍夫勒不同，他和潘纳逊用威尼斯人道主义者的书法体取代Blackletter体铸造字。当另一位名叫约翰尼斯·达·斯皮拉（Johannes da Spira）的德国人在1469年开始铸造和印刷威尼斯模型时，这款字体才流行起来。他死后将这间工厂留给了一位名叫尼古拉斯·詹森（Nicholas Jenson）的字体铸造。詹森在字体铸造方面的技巧对字体设计的方式进行了革新。在1470年至1480年间，他为今天我们所熟知的艺术效果打下了坚实的基础，他的字体笔画更纤细，印出的色调更鲜亮。威尼斯出版商阿尔德斯·马努提斯（Aldus Manutius）意识到拥有天才的字体铸造师就意味着能够印出精美的作品。当马努提斯雇佣弗朗西斯科·格里福·达·博洛尼亚（Francesco Griffo da Bologna）时，由于格里福创造出优于詹森设计的字体，这款字体的灰度（黑色基调）非常均匀，使得出版社立刻获得了巨大的成功。马努提斯出版社不仅完善了字体铸造和印刷质量，还设

威尼斯模型字体中的 Bembo 体有着书法风格的形式，这款字体在印刷时代影响着字体铸造业。排字机使用的 Janson 体是由一位名叫安东·詹森（Anton Janson）的凸模雕刻工命名的，这种字体看起来与尼古拉斯·基什（Nicolas Kis）在 1690 年雕刻的字体版本十分相似。随着时间的流逝，19 世纪末在材料上的革新允许字体中出现更加精致的装饰线，例如 Bodoni 体。

1300

Blackletter体
在欧洲 Blackletter 体或者 Textura 体十分流行

1350

1400

1450

Gutenberg体
完成《四十二行圣经》

1500

1550

1600

荷兰印刷
例如 Janson 体的字角发生了更多的变化

1650

1700

1750

William Caslon体
这是一种松散的字体，受到荷兰和威尼斯模型字体的影响

1800

1850

Bodoni体
现代的、极细的、有饰线的字体

威尼斯风格的影响

例如 Bembo 体，看起来像羽毛和笔刷

字体铸造得到改良

克劳德·加拉蒙擅长字体铸造

设计了一些最早的口袋书，使人们可以随时随地阅读。当 1501 年格里福设计了第一款斜体字时，他对现代字体设计的影响得到了进一步加强。

随着法国印刷师开始采纳威尼斯字体设计的传统，克劳德·加拉蒙（Claude Garamond）作为第一位独立字体设计奠基人，其突出贡献逐渐得到人们的肯定。像詹森和格里福一样，加拉蒙不仅做字体设计，他同时还开创了将字体设计与印刷分开的先河，将字体设计独立成为

一个专门的行业。加拉蒙摒弃了以手写风格设计的字体，并对格里福设计的斜体字进行了创新。

当法国的字体铸造厂如加拉蒙的工厂还在延续威尼斯传统之时，荷兰的铸造厂针对字体发明了一套更加严格的形式。排字机使用的 Janson 体就是一个很好的例子，因为它加强了笔画粗细之间的对比。它使字体由直角向圆形转变，甚至在某些看起来稍显突兀的地方用生硬的线条表示。当威廉姆·卡斯龙一世（William

Caslon）于 1734 年设计他的 Caslon 体时，就具备了一些这种特征。

Caslon 体成为了英属美国殖民地的标准字体，最终还被用在《独立宣言》（Declaration of Independence）和《宪章》（Constitution）的复印版本中。随着印刷出版机构的增加，在 1640 年至 1775 年之间，殖民地的印刷品的传播变得越来越频繁。由于 13 个殖民地之间常有宣传册流传，使得印厂几乎可以同步传播革命的消息。

现代字体设计。美国宣布独立，与此同时印刷技术也在欧洲持续进步。约翰·巴斯克维尔（John Baskerville）推动了这一进步，这得益于他独特的纸张工艺和干燥技术，可以有效缩短纸张表面油墨的干燥时间。这使得巴斯克维尔的铸造厂印刷的字体有一种更强烈的粗细对比，从而生成一个明亮而精致的字母表。其他引人瞩目的还有法国的菲尔曼·迪多（Firmin Didot）和意大利的詹巴蒂斯塔·博多尼（Giambattista Bodoni）。

每一款设计精美的字体都有着对比强烈的笔画粗细变化。但几乎没人能预见下一个撼动字体设计准则的革新。在威廉姆·卡斯龙创造威尼斯体之后，他的曾孙威廉姆·卡斯龙四世受到荷兰字体的影响，创造了他所谓的埃及体。它机械化的外表与1816年它最初面世时的热情奔放不同。它迅速得到了人们的认可，在欧洲被称为“怪异”，在美国被称为“哥特”，而英国字体设计的奠基人文森特·菲金斯（Vincent Figgins）在1832年将其称之为“sans syrrup 体”。

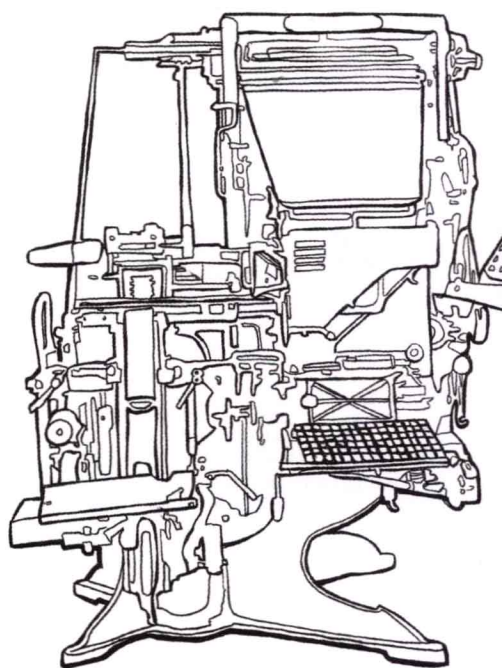
在创造我们今天所熟知的无饰线字体之前，菲金斯于1821年设计出了

Ionic 体，这主要是出于为 Monotype 字体铸造厂展示用。19 世纪末许多报纸采用 Ionic 体作为他们的主体文字，原因很简单，那就是这款字体最大只有“X”那么高，以至于它在 20 世纪成为了报纸用字的模板。

到 1820 年，广告控制了美国殖民地的市场，印刷厂和招牌画家开始制作富有英雄主义色彩的海报、节目单和单页印刷品。工业革命促进了经济增长。标志需要变得个性化以区分不同的店面。广告用来招工、促销，为市场提供服务。为了得到更多的关注，广告商开始采用大量的装饰，这些装饰几乎经常是直接

从木材上挖出来的三维字体设计。一些艺术家开始在小范围内制作怀旧的手工艺产品而非大宗商品。威廉·莫里斯（William Morris）和艺术工作者协会（Art Workers Guild）在工艺美术运动后期设计了他们认为高质量和极个人化的书。

尽管他们的目的是出于崇高的考虑，但他们的商品实在过于昂贵，以至于只有富贵阶层才有能力购买。高雅艺术和大批量生产之间的矛盾在 1886 年奥托·莫根特勒（Otto

奥托·莫根特勒的整行铸排机将时间和劳动力转移到创造性的印刷工作中。插图绘制：杰弗瑞·布尔（Geoffrey Buell）

Mergenthaler）设计出整行铸排机之后变得更加突出，这台机器极大地降低了手工排字的工作量。3 个操作工人可以完成 20 个人的工作。

19 世纪，为大众提供支付得起的阅读材料的目标离人们越来越近。这是一个字体设计的新时代，Berthold 字体铸造厂发布了一款名为 Akzidenz Grotesk 的字体，这款字体在接下来的 50 年里影响了很多