

the fundamentals of
typography

typo

文字设计
基础教程

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯 / 编著

The fundamentals of typography

Published by AVA Publishing SA

Chemin de la Joliette 2, Case postale 96

1000 Lausanne, Switzerland

Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2005

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.

Acknowledgements

Design and text by Gavin Ambrose and Paul Harris

Original photography by Xavier Young

www.xavieryoung.co.uk

Original book and series concept devised by Natalia Price-Cabrera

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: 本书由瑞士AVA出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经授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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-64069359 84015588转8002
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: law@21books.com
	MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

文字设计基础教程 / (英) 安布罗斯, (英) 哈里斯著; 封帆译. 北京: 中国青年出版社, 2008
ISBN 978-7-5006-7875-5

I. 文… II. ①安… ②哈… ③封… III. 美术字—字体—设计—教材 IV. J293
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第034322号

责任编辑: 郭光 程莹

书 名: 文字设计基础教程

编 著: [英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯

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) 84015588

传 真: (010) 64053266

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 恒美印务(番禺南沙)有限公司

开 本: 635 x 965 1/12

印 张: 14.5

版 次: 2008 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-7875-5

定 价: 65.00 元

the fundamentals of
typography

typo

文字设计 基础教程

加文·安布罗斯 保罗·哈里斯/编著 封帆/译

The fundamentals of typography

Published by AVA Publishing SA

Chemin de la Joliette 2, Case postale 96

1000 Lausanne, Switzerland

Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2005

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.

Acknowledgements

Design and text by Gavin Ambrose and Paul Harris

Original photography by Xavier Young

www.xavieryoung.co.uk

Original book and series concept devised by Natalia Price-Cabrera

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: 本书由瑞士AVA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的内容。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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB, 图书名称, 出版社, 购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-64069359 84015588转8002
http://www.shdf.gov.cn E-mail: law@21books.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

文字设计基础教程 / (英) 安布罗斯, (英) 哈里斯著; 封帆译. 北京: 中国青年出版社, 2008
ISBN 978-7-5006-7875-5

I. 文… II. ①安… ②哈… ③封… III. 美术字—字体—设计—教材 IV. J293
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第034322号

责任编辑: 郭光 程莹

书 名: 文字设计基础教程

编 著: [英] 加文·安布罗斯 保罗·哈里斯

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) 84015588

传 真: (010) 64053266

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 恒美印务(番禺南沙)有限公司

开 本: 635 x 965 1/12

印 张: 14.5

版 次: 2008 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-7875-5

定 价: 65.00 元

the fundamentals of
typography

typo

**文字设计
基础教程**

contents 目录

前言	6
如何更好地使用本书	8

1

简史	10
字体的历史	12
楔形文字石碑	14
象形文字	15
表意符号语言	16
腓尼基字母	18
希腊字母表	20
斯拉夫语	22
闪族语和亚拉姆语	24
罗马字母表	26
现代字母表	28
1436的活版印刷	30
印刷业对欧洲的影响	32
工业革命，19世纪初	34
工艺美术运动，19世纪50年代	36
现代主义，1910	38
20世纪50年代	42
20世纪60年代	44
20世纪70年代	46
20世纪80年代	48
20世纪90年代	50
新世纪的平面设计	52

2

基本知识	54
字型与字体	56
字符分析	57
相对度量与绝对度量	58
X 高度	61
基本术语	62
大写字母和小写字母	64
字符宽度	65
基线格	67
黄金分割	70
斐波那契数列	71
纸张标准尺寸	72
书页——我们如何阅读	76
页面的分割	78

3

字体	82
字族	84
字磅变化	85
福鲁迪格网格	86
衬线字型	88
分数	90
上标与下标	91
数字	92
标点	93
发音符号	94
连接符号	96
字符间距	97
专业字型和特殊字符	98
连字、连元音字和无衬线字体	100
下沉首字母和上浮首字母	101
小体大写字母（真假）	102
斜体和倾斜字体	103
字型分类法	104
字型分类法的应用	110
报纸字体	112

4

词和段落 114

计算行的长度	116
字距调整和字间隔空	118
自动字距调整	119
校直	120
词间距调整、断字、齐行	124
微调	125
行距	126
缩进排印	128
索引	129
文字尺寸	130
展示性字型	131
反白字	132
环绕排印和狭条排印	133

5

文字的使用 134

层次体系	136
色彩	138
追印、套印和镂空	140
印刷和文字的实际效果	142
显示屏中的文字	146
网格和字体	148
新字型	150
易读性和可读性	152
质感	154
作为图形的文字	156
具象诗歌、字符码、欺眼画和立体诗	158
环境中的文字	160
比例	162
俗语	164
挪用	166
字体设计大众化	168
所有权	169

&

校对标记 170

结语	172
联络	173
术语表	174
字体索引	176

introduction

前言

“语言，思维的华服。”
——塞缪尔·约翰逊

文字设计包围了我们的生活：它装点着我们每天穿行的街道与楼宇，它组成了我们消费着的各种纷繁的媒体——从杂志、电视到互联网，它甚至以商标和标识的形式布满我们全身。

当现代字母的使用在我们的文字，包括手写体中逐渐确定下来时，文字设计的水平也经过几个世纪的发展达到了顶峰。科学技术在这个发展中的作用至关重要，它影响并改变了文字的制作和呈现方式。相同字母的多种样式，也就是文字设计这一概念便随着印刷工业的发展应运而生。

本书从文字设计的历史入手，简要介绍了文字设计的发展过程，并进一步阐述了语言与交流——这两个与文字设计紧密相关的概念。18世纪英国作家塞缪尔·约翰逊说过：“语言，思维的华服。”从这个角度来说，组成这华服的一片片面料便是文字设计。

希望本书能给设计师们提供有益的信息，增添其作品内容与深度，同时它对字样发展历史的视觉探索能成为艺术设计创意的灵感源泉。

American
Typewriter Light

Busorama

Century Gothic

De Vinne

Empire

Wittenberger
Fraktur MT

Georgia

Humanist 777

Impact

Joanna

Kis

Linear Konstrukt

Modern No. 20

Novarese

Onyx

Peignot Light

Quorum Black

Rosewood

Stop

Trixie Cameo

Univers 45

VAG Rounded

Windsor

Xoxoxa

Yorstat

Zapfino

现在世界上正有上千种字型在被使用，每种字型都有自己诞生的故事。这里展示A到Z这些字母的多种不同变化，显示了风格、历史、文化等诸多因素对文字设计产生的不同影响。

how to get the most out of this book

如何更好地使用本书

从实践基本要素到创意实验，本书内容基本覆盖了文字设计领域里所有重要方面。

26 文字设计基础教程 罗马字母表

罗马字母表

我们今天使用的26个字母的罗马字母表由希腊字母表发展而来。曾在整个罗马帝国广泛使用，罗马人刻在石头上的大写字母成为我们今天许多现代字体的基础。罗马体由此得名。罗马体是我们现代的基础字体。主要对小写字母的发展影响很大。

时代新罗马体 (Times New Roman) 斯坦利·莫里森 (Stanley Morison)、维克多·拉丹特 (Victor Lardent), 1932

在战后当时的现代文字设计潮流后，印刷质量差之后，莫里森被《时代》杂志伦敦总部要求设计一种新的字体。设计出的新字体增加了字体的基础性和少见的可读性，并命名为时代新罗马体。区别于之前所使用过的“旧罗马体”。

上：意大利南部的马西诺铭文石刻等。其字体在石刻时经过简单的修改和改良了后来许多字体的设计。

TIMES NEW ROMAN

图拉真体 (Trajan) 卡罗·汤布里 (Carol Twombly), 1989

现代的文字设计如图拉真体 (下图) 就是在罗马时期的石刻中找到其根源。图拉真体的现代风格中透出早期罗马与希腊设计的影响。

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890

数字

古罗马人将其字母表中的七个字母作为基本数字。每一个字母代表一个基本数字 (下图)。字母的不同组合方式代表不同的数值。如2006是MMVI。罗马人的数字组合方法并不需要代表“0”的数字。

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000
i	v	x	l	c	d	m
1	5	10	50	100	500	1000

重要发展综述
26个罗马字母的发明
石刻大写字母的出现
字母表系统

27 文字设计基础教程 罗马字母表

"&"号

"&"号是拉丁词 "et" (和) 的缩写。"&"号的英文 "ampersand" 是短语 "and per sand" 的组合，意思是 "表示年代或'和'的符号"。公元一世纪左右许多使用拉丁字母的语言开始使用这个符号。在许多字体中可完整保留着带 "&" 号的符号。如上图所示。卡撒鲁古体 (Catho Antiqua) (上左) 和与之相近的40体 (Halic40) (上中) 中，"&"号中字母 "E" 和 "T" 清晰可辨。然而在罗马字体 (上右)

和图体 (下右) 中则更加抽象。罗蒂斯无衬线体 (Rottis Sans Serif) 将两个字母以一种更现代的方式明确出来。而罗伯奈体 (Robsonk) 的现代抽象符号完全摆脱了传统的影响。

卡罗琳小写字体、约克阿尔昆和文艺复兴

神圣罗马帝国的皇帝查理曼，或称查理大帝，在800年左右开始标准化所有的教会文献。圣马丁派 (Saint Martin of Tours) 的约克阿尔昆 (Alcuin of York) 教士组织许多修道院抄写了当时的所有宗教文本。在这些抄本中他们使用了小写字母和大写字母。他们所使用的字体卡罗琳小写字体 (Caroline Minuscule) 后来成为现代字体设计的鼻祖。

查理曼死后，卡罗琳小写字体开始发生变化。黑体字 (Blackletter) 开始在欧洲流行，并逐渐扩散。在欧洲流行了400多年。之后，文艺复兴时期的知识分子重新发现了古罗马字体。他们开始有意识地研究这些宗教书籍实际上于公元796年至804年间，认为卡罗琳小写字体的起源更早。在结合了图角黑体 (Rotunda) (一种宽体字型) 之后，产生了一种古典主义的字体——一定程度的大写字母 (serifed humanistic)。这种字体在现代的发展叫作光学体 (Optima)，(见第43页) 它的书写风格相当明显。

文艺复兴，始于14世纪后期意大利古典艺术和古希腊文化的人文主义复兴。它将从中世纪的宗教教育传统的传统中解放出来。

上图为图角黑体 (Rotunda) 于1338年创作的《马西诺的福音书》。属于意大利佛罗伦萨的佛罗伦萨大学。

本书第一章介绍了人类语言的发展和至今仍有一些字型的历史。所有重要发展的内容在详细讲解之后还加以综述，方便读者参考查阅。

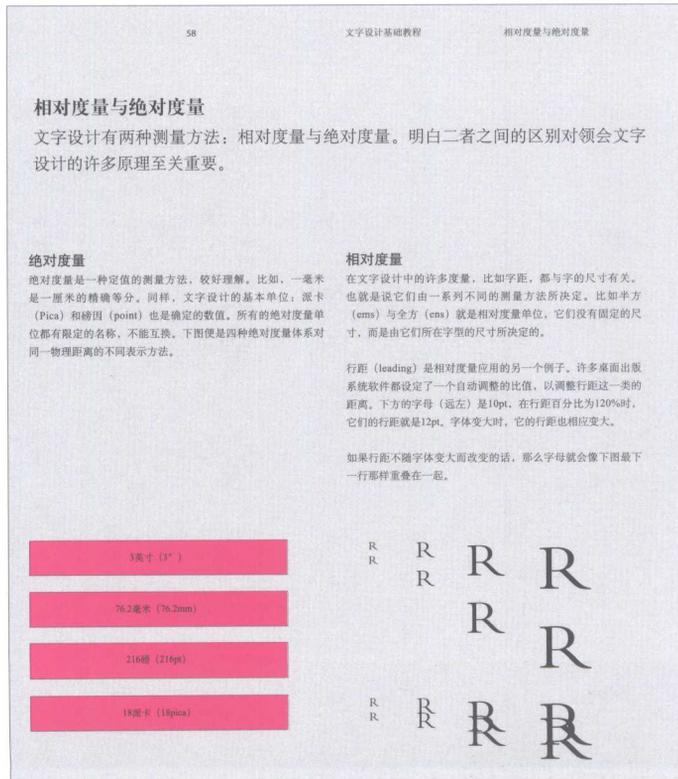

左

接下来的每一章讨论文字设计的一个具体方面，如基本知识或字型的使用。章节的安排按照发展的顺序编排，每章中包含的内容都是接下来一章的基础。文中讨论的字型或例子旁边都附有说明文字加以分析解释。重要内容将有详细说明，并配有实际应用范例。

下

书后附有字体索引和总索引，以便检索查阅。

1

随着印刷术的发展，字体已经有600年的历史。然而我们所印刷出的文字，从古埃及象形文字到今天使用的拉丁字母，比语言有着更悠久的历史。

第一章 简史

a brief history

德国漫画家托马斯·特奥多·海涅（Thomas Theodor Heine）为他在1895年与他人合办的讽刺杂志《简单》（Simplicissimus）所画的封面。

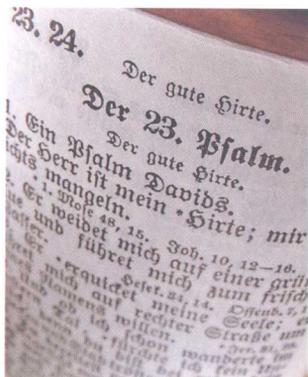
字体的历史

字体是一种用视觉手段来传达思维的形式。现代许多字体都是沿用最初的创造，而我们用的每一个字仍传承着数千年前原始人第一笔记号时所表达的信息。

本节将介绍字体复杂的起源。了解文字设计，自然要了解文字的发展过程。在此处简单勾勒的发展线索之外，由于种种原因许多技术的发展时间记录的往往有所不同。比如活字印刷一般认为是15世纪40年代由德国金匠、印刷师约翰内斯·谷登堡（Johannes Gutenberg）发明的，但有些人认为是荷兰人罗伦·柯斯特（Laurens Janszoon Coster）和意大利人潘菲洛·卡斯塔里（Panfilo Castaldi）首创。然而事实上，活字印刷的发明却要早得多，中国人毕升早在1041至1048年之间就发明了古登堡革命

性的活字印刷术。在毕升之后的1234年，高丽王朝时期的韩国人又用金属代替易损坏的陶土和木材制作活版。

印刷术和文字设计就像艺术一样，在世界同时出现和发展，并相互影响，彼此之间很难有明确的区分。关于文字设计的历史虽难有定论，但本节将尽量提供全面翔实材料给读者以参考。字体设计最神奇的特点便是其对环境变化、科技进步、文化更迭的适应性。

字体在交流中的重要性意味着它常与一些特定的历史时期或历史事件联系在一起。上图（从左到右）：早期德文圣经；签署于1776年7月4日的美国独立宣言；纳粹时期的邮票；美国华盛顿的越南战争纪念碑。

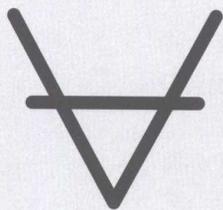
字体成功地扮演着历史记录者的角色。刻在木头上的文字、印在纸上的文献都是历史遗产，字体记录下它们，并成为我们珍贵的记忆。

变化的语言

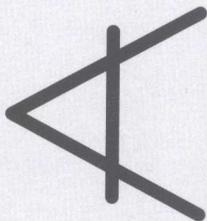
每当历史上的统治力量试图保留、改变、调整或将其意愿强加给现有形态的时候，语言文字就会相应产生变化。文字设计自然也在不断变化中。

现代拉丁字母是几千年来不断演变的结果。字母“A”原本是一个牛头的象形文字，但由于腓尼基人从右至左的书写习惯，

这个符号在书写时便倒向了一侧。但在书写习惯从左至右书写习惯的古希腊人手中（只是一般情况，参看第20页），它又偏向了相反的方向。最终在古罗马人手中这个符号被转了一整圈，成为我们现在熟悉的样子。

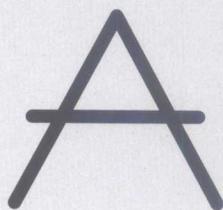
一个牛头的象形文字

腓尼基人倒向一边的写法

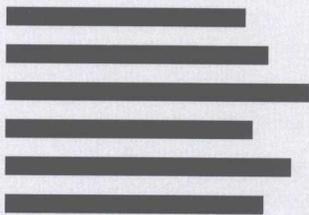

古希腊人颠倒其方向

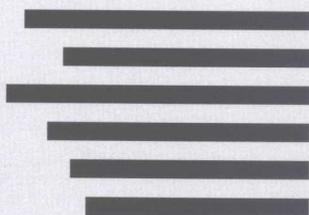

罗马人将其竖直转向，成为现代的字母“A”。

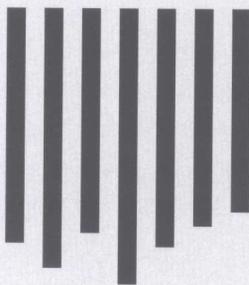
拉丁文

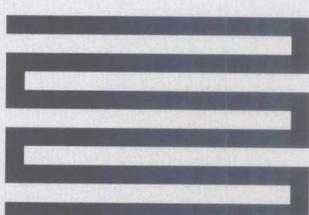
阿拉伯文

中文

古希腊文

读写顺序

文字的阅读顺序由于不同的历史原因而变化。比如中国人用毛笔在纸上写下象形文字时，自然顺纸向下书写。石碑是从右向左雕刻的，以便工匠更清楚看到之前刻下的字。而对于右手执

笔的人来说，书写顺序是自左及右的。上图列下四种文字的书写方式：拉丁文、阿拉伯文、中文以及左右行交互书写的古希腊文。

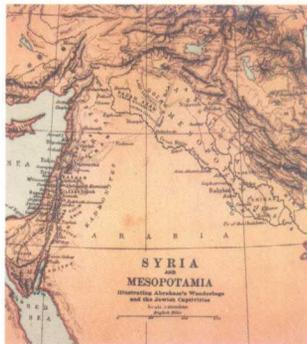
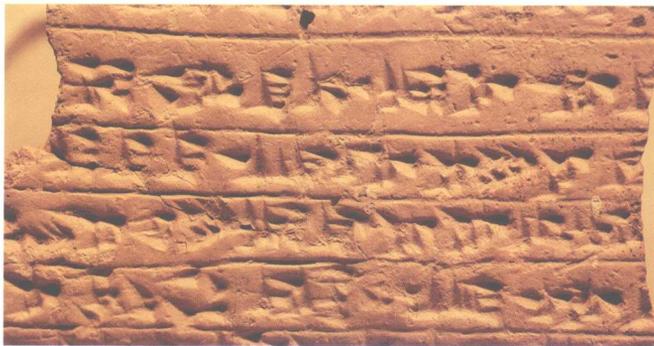
楔形文字石碑

楔形文字是用楔形的铁针刻在半干粘土上的文字，它确定了文字最早的书写形式。楔形文字发源于地中海东部的古美索不达米亚地区，从公元前4000年一直延续到公元前100年。早期的楔形文字是在圆柱表面自上而下书写，之后变为从左到右书写在平面上。此后，所有楔形文字也随之转向90°书写。公元前7世纪到公元前6世纪，随着亚拉姆语和腓尼基文在古美索不达米亚地区的传播，楔形文字逐渐退出历史舞台。

上
粘土板上的楔形文字，目前已知最早的人类文字。

左
楔形文字板细节。

右
楔形文字发源地，美索不达米亚地区（现叙利亚）。

常用词

书中许多常用词汇有必要明确其准确含义，以便阅读。

表音符号 PHONOGRAM 表示某种声音、音节、语素的符号、字母、或标志。

表意符号 IDEOGRAM 表示某种思想或代指某件东西的文字或图形。

图标 ICON 表示某种物体、人物等的图形。

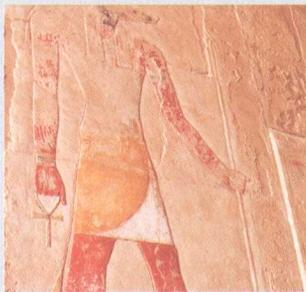
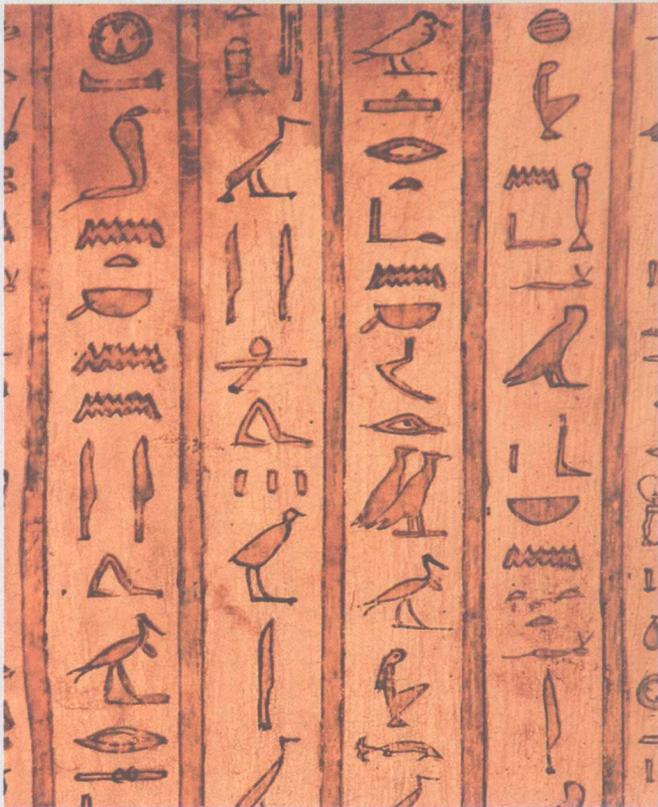
符号 SYMBOL 代表其他事物，表达某种思想、观念的图形。

象形符号 PICTOGRAM 通过视觉描述一个或一系列动作的图形。

象形文字

象形文字由古埃及和古印加人等象形符号系统发展而来。其中每一个象形符号表示一种事物，如动物、工具、人物甚至声响。古埃及法老的抄写员们起初简单地画出一头牛或一条船，以记录法老的财产。随着记录的问题越来越复杂，更多的象形符号被发明出来，文字也变得更为复杂。最终古埃及象形文字中一共包括750个不同的象形符号。象形文字可以从左向右，从右向左，或从上到下书写。古埃及文字中人物或鸟脸的朝向指示阅读方向，脸面对的方向便是阅读方向。比如，如果面朝左，文字便是从左向右读。

右
纸草上的象形文字，中间的界线说明文字从上向下阅读

左上
女王哈特谢普苏特 (Hatshepsut)
神庙的阿努比斯神 (Anubis)，
埃及

左下
哈特谢普苏特神庙的壁画和象形文字，
代尔拜赫里 (Deirel-Bahari)，
埃及

左
方尖碑上的象形文字

重要发展简述
符号不同的意义
特殊符号的特定含义
复杂问题的视觉表达
符号读写的规律