中英文版 Chinese & English version

中西文字并排设计

王小枫 编著

Chinese & Latin Typography

Xiaofeng Wang

a typography Chinese n 中英文版 Chinese & English version

中西文字并排设计

王小枫 编著

Chinese & Latin Typography

Xiaofeng Wang

图书在版编目 (CIP) 数据

中西文字并排设计/王小枫编著. 一大连:大连理工大学出版社,2013.9

ISBN 978-7-5611-8098-3

I.①中··· Ⅱ.①王··· Ⅲ.①美术字 – 字体 – 设计 Ⅳ.① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 176541 号

出版发行:大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 185mm×250mm

印 张: 13

出版时间: 2013年9月第1版

印刷时间: 2013年9月第1次印刷

策划编辑: 张 群 责任编辑: 裘美倩 责任校对: 王丹丹 装帧设计: 王小枫

ISBN 978-7-5611-8098-3

定 价: 68.00元

电话: 0411-84708842 传真: 0411-84701466 邮购: 0411-84703636

E-mail: designbooks_dutp@yahoo.com.cn

URL: http://www.dutp.cn

如有质量问题请联系出版中心: (0411)84709246 84709043

目录 Contents

序一	Preface 1	8
序二	Preface 2	10
致谢	Acknowledgements	14
中西文字并排设计理论	Principles of Chinese & Latin Typography	16
文字与设计	Typographic Diversity	18
文字系统	The Written Systems	18
印刷	Printing	22
汉字造型	Chinese Character Form	24
工具	Tools	26
美学	Aesthetics	28
泰普格罗菲	Typography in China	32
字体设计比较	Type Comparison	34
基础结构	Type Foundation	34
文字造型	Shape & Form	36
字体风格	Type Style	38
字体系统	Type System	40
字体、字样、字具与字体家族		42
衬线字体与无衬线字体	Serifs & Sans Serifs	44
段落设计比较	Paragraph Comparison	46
字符间距	Letter Spacing	46
		48
词间距 4000	Word Spacing	
行宽	Line Width	50
行距	Leading	52
阅读顺序	Reading Sequence	54
横排与纵排	Horizontal & Vertical Arrangement	56
对齐方式 ————————————————————————————————————	Alignment	58
常用并排字体 衬线字体	Functional Types Serifs	60
本博体	Bembo	62
加拉蒙体	Garamond	63
卡斯隆体	Caslon	64
迪多体	Didot	66
波多尼体	Bodoni	67
泰晤士新罗马体	Times New Roman	70
信使体	Courier	74
图拉真体	Trajan	78
衬线字体的形态演变	The Transitions of Serif Typeface Styles	80
常用并排字体 无衬线字体	Functional Types Sans Serifs	82
格罗泰斯克体	Akzidenz Grotesk	84
未来体	Futura	86
吉尔体	Gill Sans	90
德国工标体	DIN	94
赫尔维提卡体	Helvetica	98
WW. S. SHOWE I. I.L.		

	通用体	Univers	102
	大众圆体	VAG Rounded	106
	妙得体	Meta	107
	无数体	Myriad	112
4	常用并排字体 汉字字体	Functional Types Chinese	116
	甲骨文 & 金文 & 大篆	Oracle Bone Script & Metal Script & Big Seal Script	118
	小篆	Small Seal Script	120
	隶书	Li Shu	122
	楷体	Kai Ti	124
	行书 & 草书	Xing Shu & Cao Shu	128
	宋体	Song Ti	134
	黑体	Hei Ti	138
	仿宋体	Fangsong Ti	142
	幼圆体	Youyuan Ti	143
	小矶裕司:对东亚文字的	Koiso Yuji: Looking back East Asian	144
	理性俯瞰	Character Universe	
5	中西文字并排设计应用	Approaches of Chinese & LatinTypograp	hy150
	中西字体发展对比	Chinese & Latin Typographic History	152
	字体并排	Type Combination	156
	同种类字体	Homogeneous Types	156
	不同种类字体	Contrastive Types	162
	基础结构	Type Foundation	166
	汉字字体中的字母	Letters in Chinese Type	168
	无衬线字体	Sans Serifs	170
	衬线字体	Serifs	174
	段落文字并排	Paragraph Combination	180
	横排应用	Horizontal Application	180
	纵排应用	Vertical Application	182
	文本栏比例	Proportion of Columns	184
	页面布局	Page Format	188
	网格系统	Grid Systems	190
	网格应用	Grid Application	190
	横排应用	Horizontal Application	192
	纵排应用	Vertical Application	194
	文字河	Rivers	196
	孤词	Widows	197
	连笔字	Ligatures	198
	小型大写字母	Small Caps	199
	数字	Numerals	200
	<u>森,</u> 标点符号	Punctuation Marks	202
	拼音	Pinyin	204
	参考书目	Bibliography	206

中英文版 Chinese & English version

中西文字并排设计

王小枫 编著

Chinese & Latin Typography

Xiaofeng Wang

图书在版编目 (CIP) 数据

中西文字并排设计/王小枫编著. 一大连:大连理工大学出版社,2013.9

ISBN 978-7-5611-8098-3

I.①中··· Ⅱ.①王··· Ⅲ.①美术字 – 字体 – 设计 Ⅳ.① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 176541 号

出版发行:大连理工大学出版社

(地址: 大连市软件园路 80 号 邮编: 116023)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 185mm×250mm

印 张: 13

出版时间: 2013年9月第1版

印刷时间: 2013年9月第1次印刷

策划编辑: 张 群 责任编辑: 裘美倩 责任校对: 王丹丹 装帧设计: 王小枫

ISBN 978-7-5611-8098-3

定 价: 68.00元

电话: 0411-84708842 传真: 0411-84701466 邮购: 0411-84703636

E-mail: designbooks_dutp@yahoo.com.cn

URL: http://www.dutp.cn

如有质量问题请联系出版中心: (0411)84709246 84709043

TYPOGRAPHIC LA AAA design CHINA

新中国文字设计

王小枫 活字印刷工作坊海报 奧斯陆国立艺术学院 凸版印刷 2008 年 50 厘米×70 厘米 A New Typographic Design in China

Xiaofeng Wang
Poster for Letterpress Workshop
Oslo National Academy of the
Arts (KHiO)
Letterpress
2008
50 cm x 70 cm

西方拉丁文字设计经长期不断的历史发展留下了丰富的资源,特别是继包豪斯时期之后,现代文字设计的理论和应用在设计学科中确立了重要位置。目前有关拉丁文字设计历史和当代文字设计研究的书籍和资料数量庞大并在持续着更新和补充。

在 20 世纪 90 年代初期,西方较完整的文字设计理论陆续被我国的艺术院校所采纳。如今数以百计的艺术教育机构纷纷开设了以西方文字设计理论为基础的设计课程。它们将该课程接近地定义为字体设计或版式设计,但是至今尚未有一个中文词汇能够准确地与"Typography"相对应。

从另一个方面来看,当下的中国与西方社会之间除了语言和民族文化的不同以外已不存在根本的差别。全球化提醒我们,当今对信息的大量需求超越了历史上的任何时期,但同时也对更有效的信息传达基础提出了要求。这意味着设计师必须持续完善自身能力才能应对因需求的日益增长而产生的更多问题,中西文字并排设计正是需求之一。

十分有幸的是,大连理工大学出版社敏锐地意识到出版 一本有关中文与拉丁文字并排设计书籍的重要性。我也 很荣幸地接受邀请,并在本书中展现了我近些年在欧洲 和中国艺术院校所做的研究内容。

本书的构造思想是希望通过比较汉字和拉丁文字设计的原始理论,从而获得逻辑性与功能性兼备的并排设计应用理论。它一并包含了部分颇有价值的设计研究内容,希望会针对某些领域的继续研究给予灵感。希望这本中英文双语的书籍可以帮助更多正在忙于建立中西方文字对话的设计师们,同时也相信,设计师懂得了中西方人们的说话方式,便会在建立彼此的对话中扮演重要的角色。最后,本书虽力求严谨仍不免瑕疵,感谢同仁对于本书的批评和指正。

Foreword

The Latin typography had a long history progressing and was richly recorded. Especially the knowledge of modern typography has provided widely for the design education since Bauhaus era. A huge amount of relevant archives could be found that introduced the Latin typography history and the contemporary researches.

Since the modern typography course came to the Chinese art academies in the early 1990s, hundreds of art institutions have included this course into educational plan. Nowadays typography is more closely to be translated to type design, and in addition contained the layout. Still, there was not one Chinese word fit to translate "typography."

On the other hand, there are nearly no other boundaries between the Chinese and Western societies today, except the language and culture differences. The globalization told us, more informations are required than ever before, and more effective foundations are asked for communicating. It means that the designers have to continue extending their abilities in no other way to solve the increasing target problems. Chinese and Latin Typography is the one of that.

Hopefully a wise publisher, Dalian University of Technology Press, sensitively realized the importance to publish a book which contained the knowledge of Chinese and

Latin typographies together. This is also my pleasure to be invited to write this book, fortunately including some valuable parts of my recent years' research from both European and China's art academies.

The strategy of this book is to compare the principles of Latin and Chinese typographies, and to provide any logical and functional approaches on the application between Chinese and Latin typographies. It has also summarized some talented researches, that might give any inspirations in deficient field. The book's bilingual version aims to help more readers who need the bilateral communication, and it is believed that the designer will act an important role between the Chinese and Western speakers when they knew the way of people speak.

Last but not the least, it will be very pleased to receive any suggestions in order to improve this book.

目录 Contents

	序一	Preface 1	8
	序二	Preface 2	10
	致谢	Acknowledgements	14
1	中西文字并排设计理论	Principles of Chinese & Latin Typography	16
	文字与设计	Typographic Diversity	18
	文字系统	The Written Systems	18
	印刷	Printing	22
	汉字造型	Chinese Character Form	24
	工具	Tools	26
	美学	Aesthetics	28
	泰普格罗菲	Typography in China	32
	字体设计比较	Type Comparison	34
	基础结构	Type Foundation	34
	文字造型	Shape & Form	36
	字体风格	Type Style	38
	字体系统	Type System	40
			42
	衬线字体与无衬线字体	Serifs & Sans Serifs	44
	段落设计比较	Paragraph Comparison	46
	字符间距	Letter Spacing	46
	词间距	Word Spacing	48
		Line Width	50
	行宽	Leading	
	行距	3	52
	阅读顺序	Reading Sequence	54
	横排与纵排 对齐方式	Horizontal & Vertical Arrangement Alignment	56 58
2	常用并排字体 衬线字体	Functional Types Serifs	60
		Bembo	62
	加拉蒙体	Garamond	63
	卡斯隆体	Casion	64
	迪多体	Didot	66
	波多尼体	Bodoni	67
	泰晤士新罗马体	Times New Roman	70
	信使体	Courier	74
	图拉真体 衬线字体的形态演变	Trajan The Transitions of Serif Typeface Styles	78 80
3	常用并排字体 无衬线字体	Functional Types Sans Serifs	82
	格罗泰斯克体	Akzidenz Grotesk	84
	未来体	Futura	86
	吉尔体	Gill Sans	90
	德国工标体	DIN	94
	赫尔维提卡体	Helvetica	98

	ALE/TO PA	01117010	102
	大众圆体	VAG Rounded	106
	妙得体	Meta	107
	无数体	Myriad	112
4	常用并排字体 汉字字体	Functional Types Chinese	116
	甲骨文 & 金文 & 大篆	Oracle Bone Script & Metal Script & Big Seal Script	118
	小篆	Small Seal Script	120
	隶书	Li Shu	122
	楷体	Kai Ti	124
	行书 & 草书	Xing Shu & Cao Shu	128
	宋体	Song Ti	134
	黑体	Hei Ti	138
	仿宋体	Fangsong Ti	142
	幼圆体	Youyuan Ti	143
	小矶裕司:对东亚文字的	Koiso Yuji: Looking back East Asian	144
	理性俯瞰	Character Universe	
5	中西文字并排设计应用	Approaches of Chinese & LatinTypograp	hy150
	中西字体发展对比	Chinese & Latin Typographic History	152
	字体并排	Type Combination	156
	同种类字体	Homogeneous Types	156
	不同种类字体	Contrastive Types	162
	基础结构	Type Foundation	166
	汉字字体中的字母	Letters in Chinese Type	168
	无衬线字体	Sans Serifs	170
	衬线字体	Serifs	174
	段落文字并排	Paragraph Combination	180
	横排应用	Horizontal Application	180
	纵排应用	Vertical Applicaton	182
	文本栏比例	Proportion of Columns	184
	页面布局	Page Format	188
	网格系统	Grid Systems	190
	网格应用	Grid Application	190
	横排应用	Horizontal Application	192
	纵排应用	Vertical Application	194
	文字河	Rivers	196
	孤词	Widows	197
	连笔字	Ligatures	198
	小型大写字母	Small Caps	199
	数字	Numerals	200
	标点符号	Punctuation Marks	202
	拼音	Pinyin	204
	参考书目	Bibliography	206

Univers

通用体

102

罗塞塔石碑

公元前 196 年 114.4 厘米 ×72.3 厘米 ×27.9 厘米 英国大英博物馆

Rosetta Stone

196 B.C. 114.4cm x 72.3cm x 27.9cm British Museum, U.K. 文字的构成组合反映了政治、贸易、文化、教育等方面的综合需求。不同语言文字在并排的同时所显露出的诸多问题值得思考:文字的并排是否顺应东西方的使用习惯?信息的传达是否相得益彰?民族性、文化性的表达是否得体?

多种语言文字的并置可以追溯至公元前 196 年,罗塞塔石碑就已经记录了古埃及象形文字、古埃及通用文字和古希腊文字三种文字的并排,它成为日后人们解读古埃及象形文字与古埃及文化的重要依据。

文字设计涉及到语言、艺术、文化和科技等多重层面的 因素,作为视觉传达设计的基本要素,设计师必须对语 言文本、文化、思想及心理层面异同性进行研究,再创 建读者对信息直觉上的领悟,使其获得准确的阅读体验。 中西文字的编排并不是一种潮流或风格,而是一种务实 的设计方法论,同时是设计师服务功能中的一部分。设 计的过程也并非单纯创造不同语言文字在图面中的和谐 或统一,它是以多语言信息的有效传达为根本目的的设 计方式。

小枫毕业于第七工作室,留学挪威、芬兰后又归国任教,他一直关注中西方文字设计方面的研究,很高兴看到本书的出版,也希望本书可以帮助到广泛的读者们。 本书或许可以引起读者们对相关的问题进行思考和共鸣, 又或引出新的问题以待设计师研讨。

肖勇

国际平面设计联合会 ICOGRADA 副主席 2009–2011 中央美术学院设计学院第七工作室导师

Preface 1

The composition of the type constructivity reflects the composite demand of politics, trade, culture, education, etc. Many issues revealing from multilingual typography are worthwhile thinking: Does the multilingual typography conform to the Eastern and the Western using habits? Does the information communicate the best with each other? Are the nationality and culture expressed properly? The multilingual combination can be traced back to 196 B.C. The Rosetta Stone has recorded three languages together, they are Ancient Egyptian hieroglyphs, the Demotic script, and Ancient Greek. It became an important material in the future for the decoding of ancient Egyptian hieroglyphics and ancient Egyptian culture.

Typography involves multilevel factors such as language, art, culture, technology, etc. As the essential elements of visual communication, designers must complete the study on language text, culture, ideological and psychological level, and then create the readers' in-

tuitive comprehension towards information in order to provide an accurate reading experience. To combine Chinese and Western typographies is not a trend or a style, but a pragmatic design methodology, and also a part of designers' duty service. The design process is not simple to create the harmony or unity of different languages on page, but a design method based on the effective communication of multilingual information as the fundamental purpose.

Xiaofeng Wang graduated from studio7, and then studied in Norway and Finland. Afterwards he returned homeland for teaching. He has been engaged on researching the subject of Chinese and Latin typography. I am very happy to see his book published, and also hope this book can help its readers widely. This book perhaps causes the reflection and resonance towards the relevant issues, or leads to new matters for designers to research.

Xiao Yong ICOGRADA Vice President, 2009–2011 Professor at Studio7, School of Design, Central Academy of Fine Arts

谢谢王小枫

西奥多·巴斯 奥斯陆国立艺术学院 2007年 挪威奥斯陆 Thanks to Xiaofeng Wang

Theodor Barth Oslo National Academy of the Arts (KHiO) 2007 Oslo, Norway 这是一本清晰并全面反映王小枫目前工作的文字设计书籍,适合在平面设计史中的相似背景下阅读。这让我想起了扬·奇裘德为文字清晰性设计所作的现代主义宣言。扬·奇裘德的《新文字设计》一书自 1928 年出版至今已近成为一种象征标志。然而在他的时代,这本书却是高度新颖的。文字设计在过去是工匠们的特权,他们通过了传统方式的学徒培训,直至成为精湛的技师和大师。除了专业技能以外,他们还接受着语言和语法方面的训练。然而,一种新的视觉文化伴随着现代主义的崛起而登上了舞台。它来自一些艺术家和设计师们(比如来自包豪斯),他们的视觉表达和品味符合现代生活方式中的可移动性条件,也即是对清晰性的要求。

扬·奇裘德洞察文字设计的独到之处也因此来源于两个方面:一方面是他对现代生活方式中速度和模式的敏锐性;另一方面则是他关注于可读性在工艺水平要求中所需的技术细节。

王小枫的贡献也相似地关系着当今中国的生活条件,同时还关系着现代文字设计和传统书法的历史经验。出于这个原因,他的贡献已然超越了针对西方现代主义可读性宣言的简单复制。

作为他曾经在奥斯陆国立艺术学院的老师之一,我目睹 小枫在他专门领域的专业贡献,在设计领域中作为普遍 适用的一部分:在他解答中国文字设计的特别研究中释 放着这种潜能。

从远处看,小枫所长期致力的研究在中国文字设计的历 史和当代的条件下,如果仅受限于西方字体将不再可行。 因为西方的书写是铸在固态的理念之上,而中文书写是 基于动态的理念之上。

出于这个原因,动态品质与外观品质受现代印刷业生产速度的约束,在中国历史和现代社会环境中的反映与在西方是不同的。王小枫已经走过了这条狭长而崎岖的路。他所探究的路线能否在更早的时间里发生是值得怀疑的,因为他所提出的基于结构和表现的视觉分析法在电脑图像处理出现之前是无法执行的。他专注的是后工业环境下的文字设计。

在你手中的作品已不再是陈旧的,因为它所包含的视觉 分析无论是在版雕文字或是铸制文字中均是无法实现的。 它必然需要极高的生产成本与无法克服的工作量。

他的努力将一些极具表现力的中国书法书写带入了后工 业文字设计世界的同时,也将中文的书写表达与电脑语 言的全球文化这两个世界间的联系带到了一个新的水平。

Preface 2

A book on typography which is designed with a clarity and scope of Xiaofeng Wang's present work, deserves to be read on the backdrop of similar interventions in the history of graphic design. I am thinking here of Jan Tschichold's modernist manifesto for typographic clarity.

Jan Tschichold's book "New Typography" (Germ. Neue Typographie) in 1928, has today an almost iconic status. In its day, however, the book was highly original. Previously, typography was the prerogative of craftsmen, who were trained in the traditional way in apprenticeship, till they became journeymen and masters.

Besides the techniques of the trade, they were trained in language and grammar. With modernism, however, a new visual culture came to the fore. It came from artists and designers (e.g., from the Bauhaus), with tastes for visual expressions that related to the mobile conditions of modern life, with its demand for clarity.

The originality of Jan Tschichold's perspective on typography therefore came from two sides: on the one hand, he was sensitive to the speed and forms of the modern life-style, on the other hand he was concerned with the technical detail needed to address readability at the level required by the craft.

Xiaofeng Wang's contribution is similarly related to life-conditions in present China, as well as to the historical antecedents in modern typography and traditional calligraphy. For this reason, his contribution is, of course, more than a simple replica of the Western manifesto for readability in modernism. As one of his former teachers at the Oslo National Academy of the Arts, I see Xiaofeng's professional contribution to the design-field, in his area of specialisation, as one of

universal relevance: his specific investment in the questions of Chinese typography releases this potential.

Seen from far away, the interest of Xiaofeng's longstanding engagement with Chinese typography—its historical and contemporary conditions—would not have been possible if restricted to the Western typeface only. While the Western writing was cast on the idea of fixity, the Chinese writing was based on the idea of motion.

For this reason, the formal qualities of motion and the formal quality that imposed themselves with the speed of production—the modern press-has to be asked differently in the context of Chinese history and modern society, than in the West. Xiaofeng Wang has walked this long and arduous path. It is doubtful whether the line of questioning pursued by him could have occurred at a much earlier time, since the visual analysesat the level of form and expression—that he proposes, could not have been carried out before the advent of computer graphics. He addresses typography in a postindustrial setting. In the work you have between your hands, this is more than a cliché; since the visual analyses it contains would not have been possible either in wood-cuts or foundry typefonts. It simply would have entailed a too high production cost and an insurmountable amount of work.

His efforts to bring in some of the expressive qualities of Chinese calligraphic writing into the world of post-industrial typography, however, also bring a new level of contact between two worlds: the world of Chinese written expression, and the universal culture of computer literacy.

The characteristic of computer literacy—which today is world-wide—is to pick up

如今电脑文化遍及世界,它的特点是在运动程度上远不是曾经激起扬·奇裘德书写《新文字设计》兴趣的水平,现代漫游的移动性已经增加了手的移动性。这对于当代社会来说是很新鲜的,但对于中国来说却是历史久远的。当然,手的运动已是现代电脑新的可用性范围的一部分,已经与在书法中的使用非常不同。随着新的手动传感装置的开发与市场投放,这种差距还将缩小。

然而最重要的问题是,当代的读者们因为手眼传达的存在而学着不依赖被动接受文化节目的方式,他们在远程 通信时代还可以欣赏来自遥远地方的读物。

印刷当然没有失去它的角色。但是我们从生产和分配角度对印刷进行透析,它必然会因电脑技术的存在而受到 影响: 当电脑与互联网结合,数以万计的复制品会在瞬间出现,而印刷品的运送还再需要时间。

在这种对比中,不同的观众会对印刷品产生一种新的感情:他们可以在阅读时来享受慢速度。如今屏幕与纸张间的差异比任何时候都更容易被察觉了。王小枫的这本书正是在这样的历史条件下出版的。

西奥多·巴斯 博士 挪威奥斯陆国立艺术学院 2013 年 5 月 1 日

王小枫的方法论

Xiaofeng Wang's methodology

西奥多·巴斯 礼拜一酒吧 2012年 挪威奥斯陆 Theodor Barth Monday Bar 2012 Oslo, Norway