

圖解字型思考

寫給設計師、寫作者、編輯、
以及學生們的重要指南

thinking
with

theory
type
practice
how
why

entertaining
economical
essential

A CRITICAL GUIDE
FOR DESIGNERS,
WRITERS,
EDITORS,
& STUDENTS

作者 艾琳·路佩登 (Ellen Lupton)

譯者 林育如

這不是一本關於字型的書，
而是一本關於如何使用字型的書。

假使你就像大多數的平面設計師一樣，
喜歡對小細節斟酌再三、斤斤計較，
那麼翻開這本書你將會發現許多讓你……
愛不釋手、五體投地、焦慮不已的內容。

thinking
with

type

寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南

圖解字型思考

A CRITICAL GUIDE
FOR DESIGNERS,
WRITERS, EDITORS
& STUDENTS

獻給喬治·薩德克
(George Sadek,
1928-2007) 與我
所有的老師們。

圖解字型思考

寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南

作者 艾琳·路佩登 (Ellen Lupton)
譯者 林育如
責任編輯 賴曉玲
版權 吳亭儀、翁靜如
行銷業務 莊晏青、王瑜
總編輯 徐藍萍
總經理 彭之琬
發行人 何飛鵬
法律顧問 台英國際商務法律事務所 羅明通律師
出版 商周出版
台北市中山區104民生東路二段141號9樓
電話：(02) 2500-7008 傳真：(02)2500-7759
E-mail：bwp.service@cite.com.tw
發行 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區104民生東路二段141號2樓
書虫客服服務專線：02-25007718・02-25007719
24小時傳真服務：02-25001990・02-25001991
服務時間：週一至週五09:30-12:00・13:30-17:00
郵撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
城邦讀書花園：www.cite.com.tw
香港發行所 城邦(香港)出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓 / E-mail：hkcite@biznetvigator.com
電話：(852) 25086231 傳真：(852) 25789337
馬新發行所 城邦(馬新)出版集團
Cit é (M) Sdn. Bhd. (458372 U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 90563833 傳真：(603) 90562833
美術設計 張福海
印刷 卡樂彩色製版印刷有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
地址 新北市231新店區寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02) 2917-8022 傳真：(02) 2911-0053

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

圖解字型思考:寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南 / 艾琳·路佩登(Ellen Lupton)著;林育如譯. -- 初版. -- 臺北市:商周出版:家庭傳媒城邦分公司發行, 2016.10

譯自: Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students

ISBN 978-986-477-087-8(平裝)

1.平面設計 2.字體

962 105014659

■2016年10月18日初版

Printed in Taiwan

定價 / 520元

ISBN 978-986-477-087-8

著作權所有・翻印必究

Thinking with Type, revised and expanded edition

Copyright © Ellen Lupton

First published in the United States by Princeton Architectural Press

Complex Chinese edition copyright © 2016 Business Weekly Publications,
a division of Cit é Publishing Ltd.

All Rights Reserved.

CONTENTS

7 序言

9 致謝

10 LETTER 字母

14 Humanism and the Body 人文主義與人體

16 Enlightenment and Abstraction 啟蒙與抽象

22 Monster Fonts 怪物字型

26 Reform and Revolution 改革與革命

28 Type as Program 程式字體

30 Type as Narrative 敘事字體

32 Back to Work 回到工作面

36 Anatomy 字體結構解析

38 Size 字型大小

42 Scale 比例

46 Type Classification 字體分類

48 Type Families 字體家族

50 Superfamilies 超大字體家族

52 Capitals and Small Capitals 大寫字與小型大寫字

54 Mixing Typefaces 字體混搭

56 Numerals 數字符號

58 Punctuation 標點符號

60 Ornaments 裝飾圖案

64 Lettering 手繪美術字

68 Logotypes and Branding 標準字與品牌

72 Typefaces on Screen 螢幕字體

74 Bitmap Typefaces 點陣字體

76 Typeface Design 字體設計

78 Exercise: Modular Letterforms 練習：模組化的字體

80 Font Formats 字型樣式

82 Font Licensing 字型授權

TEXT 文本

- 84
- 88 Errors and Ownership 錯誤與所有權
- 90 Spacing 字距
- 92 Linearity 線性
- 96 Birth of the User 使用者的誕生
- 102 Kerning 字距微調
- 104 Tracking 字距調整
- 106 Exercise: Space and Meaning 練習:空間與意義
- 108 Line Spacing 行距
- 112 Alignment 對齊
- 118 Exercise: Alignment 練習:對齊
- 120 Vertical Text 垂直文本
- 124 Enlarged Capitals 放大大寫字
- 126 Marking Paragraphs 標示段落
- 130 Captions 圖說文字
- 132 Hierarchy 層級
- 144 Exercise: Hierarchy 練習:層級
- 146 Exercise: Long Lists 練習:長清單

GRID 網格

- 148
- 152 Grid as Frame 邊框網格
- 160 Dividing Space 劃分空間
- 164 Grid as Program 程序網格
- 170 Grid as Table 表格網格
- 174 Return to Universals 回歸通用性
- 176 Golden Section 黃金分割
- 178 Single-Column Grid 單欄網格
- 180 Multicolumn Grid 多欄網格
- 194 Modular Grid 模組網格
- 202 Exercise: Modular Grid 練習:模組網格
- 204 Data Tables 資料表格
- 206 Exercise: Data Tables 練習:資料表格

APPENDIX 附錄

- 208
- 210 Spaces and Punctuation 空格與標點符號
- 212 Editing 編輯
- 214 Editing Hard Copy 編輯紙本文件
- 215 Editing Soft Copy 編輯數位文件
- 216 Proofreading 校稿
- 218 Free Advice 免費的建議
- 220 參考書目
- 222 中英對照

字體編排設計和語言沒什麼兩樣。
Typography is what language looks like.

圖解字型思考

寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南

作者 艾琳·路佩登 (Ellen Lupton)
譯者 林育如
責任編輯 賴曉玲
版權 吳亭儀、翁靜如
行銷業務 莊晏青、王瑜
總編輯 徐藍萍
總經理 彭之琬
發行人 何飛鵬
法律顧問 台英國際商務法律事務所 羅明通律師
出版 商周出版
台北市中山區104民生東路二段141號9樓
電話：(02) 2500-7008 傳真：(02)2500-7759
E-mail：bwp.service@cite.com.tw
發行 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區104民生東路二段141號2樓
書虫客服服務專線：02-25007718 · 02-25007719
24小時傳真服務：02-25001990 · 02-25001991
服務時間：週一至週五09:30-12:00 · 13:30-17:00
郵撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
城邦讀書花園：www.cite.com.tw
香港發行所 城邦（香港）出版集團有限公司
香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓 / E-mail：hkcite@biznetvigator.com
電話：(852) 25086231 傳真：(852) 25789337
馬新發行所 城邦(馬新)出版集團
Cit é (M) Sdn. Bhd. (458372 U)
11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 90563833 傳真：(603) 90562833
美術設計 張福海
印刷 卡樂彩色製版印刷有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
地址 新北市231新店區寶橋路235巷6弄6號2樓
電話：(02) 2917-8022 傳真：(02) 2911-0053

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

圖解字型思考:寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南 / 艾琳·路佩登(Ellen Lupton)著;林育如譯. -- 初版. -- 臺北市:商周出版:家庭傳媒城邦分公司發行, 2016.10

譯自: Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students

ISBN 978-986-477-087-8(平裝)

1.平面設計 2.字體

962 105014659

■2016年10月18日初版

Printed in Taiwan

定價/520元

ISBN 978-986-477-087-8

著作權所有·翻印必究

Thinking with Type, revised and expanded edition

Copyright © Ellen Lupton

First published in the United States by Princeton Architectural Press

Complex Chinese edition copyright © 2016 Business Weekly Publications,

a division of Cit é Publishing Ltd.

All Rights Reserved.

thinking
with

type

寫給設計師、寫作者、編輯、以及學生們的重要指南

圖解字型思考

A CRITICAL GUIDE
FOR DESIGNERS,
WRITERS, EDITORS
& STUDENTS

獻給喬治·薩德克
(George Sadek,
1928-2007) 與我
所有的老師們。

CONTENTS

7 序言

9 致謝

10 LETTER 字母

14 Humanism and the Body 人文主義與人體

16 Enlightenment and Abstraction 啟蒙與抽象

22 Monster Fonts 怪物字型

26 Reform and Revolution 改革與革命

28 Type as Program 程式字體

30 Type as Narrative 敘事字體

32 Back to Work 回到工作面

36 Anatomy 字體結構解析

38 Size 字型大小

42 Scale 比例

46 Type Classification 字體分類

48 Type Families 字體家族

50 Superfamilies 超大字體家族

52 Capitals and Small Capitals 大寫字與小型大寫字

54 Mixing Typefaces 字體混搭

56 Numerals 數字符號

58 Punctuation 標點符號

60 Ornaments 裝飾圖案

64 Lettering 手繪美術字

68 Logotypes and Branding 標準字與品牌

72 Typefaces on Screen 螢幕字體

74 Bitmap Typefaces 點陣字體

76 Typeface Design 字體設計

78 Exercise: Modular Letterforms 練習：模組化的字體

80 Font Formats 字型樣式

82 Font Licensing 字型授權

TEXT 文本

- 84
- 88 Errors and Ownership 錯誤與所有權
- 90 Spacing 字距
- 92 Linearity 線性
- 96 Birth of the User 使用者的誕生
- 102 Kerning 字距微調
- 104 Tracking 字距調整
- 106 Exercise: Space and Meaning 練習:空間與意義
- 108 Line Spacing 行距
- 112 Alignment 對齊
- 118 Exercise: Alignment 練習:對齊
- 120 Vertical Text 垂直文本
- 124 Enlarged Capitals 放大大寫字
- 126 Marking Paragraphs 標示段落
- 130 Captions 圖說文字
- 132 Hierarchy 層級
- 144 Exercise: Hierarchy 練習:層級
- 146 Exercise: Long Lists 練習:長清單

GRID 網格

- 148
- 152 Grid as Frame 邊框網格
- 160 Dividing Space 劃分空間
- 164 Grid as Program 程序網格
- 170 Grid as Table 表格網格
- 174 Return to Universals 回歸通用性
- 176 Golden Section 黃金分割
- 178 Single-Column Grid 單欄網格
- 180 Multicolumn Grid 多欄網格
- 194 Modular Grid 模組網格
- 202 Exercise: Modular Grid 練習:模組網格
- 204 Data Tables 資料表格
- 206 Exercise: Data Tables 練習:資料表格

APPENDIX 附錄

- 208
- 210 Spaces and Punctuation 空格與標點符號
- 212 Editing 編輯
- 214 Editing Hard Copy 編輯紙本文件
- 215 Editing Soft Copy 編輯數位文件
- 216 Proofreading 校稿
- 218 Free Advice 免費的建議
- 220 參考書目
- 222 中英對照

INTRODUCTION 序言

自從《圖解字型思考》第一版在二〇〇四年問世以來，這本書便廣受世界各地的設計課程採用。每回在演講或其他活動場合有年輕設計師拿著破爛不堪的《圖解字型思考》請我在書上簽名時，我從頭到腳——從襯線（serif）到豎線（stem）——都因為歡喜而感到無比溫暖。那些磨損的封面和缺角的書頁證明了字體編排設計正在下一個世代的手裡、心裡蓬勃發展著。

從二〇〇四年到現在我增加了一些體重，這本書也是。在新版當中，我決定要放鬆束縛，讓內容有更多呼吸的空間。假使你就像大多數的平面設計師一樣，喜歡對小細節斟酌再三、斤斤計較，那麼接下來你將會發現許多讓你愛不釋手、五體投地、焦慮不已的內容。在第一版當中已略有觸及的細瑣問題，例如字距微調（kerning）、小型大寫字（small capitals）、非齊線數字（non-lining numerals）、標點符號、對齊、基線網格（baseline grids）等，在本書中都有更詳細的說明；另外書中也新增了一些之前略過未提的主題，例如首字放大下沉（a drop capital）要如何設計、關於視覺尺寸（optical sizes）你該知道的事、還有在接下來的「美國平面設計協會」（AIGA, American Institute of Graphic Arts）聯誼派對上什麼時候該說「字體」（typeface）而不是「字型」（font）。這本新書裡什麼都多了一點：更多字型、更多練習、更多範例、更壯觀的索引，而最棒的是，還列舉了更多字體編排上的不良設計——讓更多落漆的「囧設計」和得體的「設計準則」兩者相得益彰。

焦慮嗎？
請參考第八十一頁。

我從一九九七年起便在馬里蘭藝術學院（Maryland Institute College of Art, MICA）開設字體編排課程，我是在替這門課找尋教科書的時候，動了要撰寫這本書的念頭。與字體編排設計相關的書籍，有些聚焦在傳統經典的版面上，有些則大部龐雜、過於鉅細靡遺。有些大量援引作者本身創作的圖文為例，在多樣的實務操作上只能提供狹隘的一家觀點；還有的內容婆婆媽媽、把讀者當白癡，用字遣詞充滿優越屈尊的口吻。

我想要找的是一本四平八穩、清晰易懂的書，設計與文字在書中相輔相成，有助於讀者對字體編排設計的了解；我想要找的是一本小而美、簡約但結構扎实的書——一本適合隨手翻閱的手冊；我想要找的是一本能夠反映字體編排設計的各種面向、過去與現今發展的書，讓我的學生們對於相關的歷史、理論、與創意能夠有所領會；最後，我想要找的是一本能夠從印刷紙張到發光螢幕、涵蓋各種視覺設計媒體的書。

我發現我沒有選擇的餘地，只能自己動手寫一本。

《圖解字型思考》由三個單元組成：字母（letter）、文本（text）、和網格（grid），從最基本的字母樣式開始，一直談到將文字融入條理一致的內容主體、以及可靈活變動的系統當中。每一單元的開頭都有一篇敘事性的短文，探

討在各種媒體上影響字體編排設計的文化性與理論性議題。緊接在短文之後的範例，除了展示字體編排設計「如何」架構之外，同時也說明「為什麼」的理由，以證明設計的慣例有其功能與文化的基礎。在這本書裡，設計實務的範例——展現出字體編排系統的彈性，其中的規則（幾乎）全都是可以打破的。

第一個單元「字母」，揭示了早期鉛字如何透過模仿手寫字與版面主體建立關連性。十九世紀的商業廣告字體編排設計是由新古典主義當中所提取的要素孕育而生的奇妙產物。到了二十世紀，前衛藝術家與設計師將字母視為一套理論系統並加以探討。隨著數位設計工具的興起，字體編排設計也與版面主體重新建立起關連性。

第二個單元「文本」，對於集結文字成為較大的版面主體有深入討論。文本是一個區塊或結構，其中的紋理、色彩、密度、與輪廓都可以被無限制地調整。從金屬活字具體的物質性到數位媒材所賦予的彈性與限制，「技術」造就了版面空間的設計。文本從一個封閉、穩定的主體演變為一個流動、開放的環境。

第三個單元「網格」以空間的組織為研究對象。在二十世紀早期，達達主義與未來主義的藝術家意圖跳脫金屬活字的直線結構限制，揚棄了凸版印刷的機械式網格。一九四〇與一九五〇年代的瑞士設計師將網格系統化，發展出第一套全面性的設計方法論。他們的理論將提綱挈領的思考方式帶入這個一向以品味與慣例掛帥的領域裡，至今也仍然影響著多媒體設計的系統思考方法。

這本書是一本關於運用字體編排設計進行思考的書——到最後，重點還是在「運用」上。字體編排設計是被運用以做事的一種工具：表現內容、賦予語言具象的主體、讓訊息產生社會性的流動。字體編排設計是一項持續發展中的傳統，它讓你與過去和未來的設計師得以連結在一起。不論你到哪裡——大街上、購物中心、網路、住家——字體總是如影隨行跟著你。視覺文字的生命看似有其秩序卻又難以預測，這本書的目的即在於和所有生活與之息息相關的讀者與寫作者、設計師與製造商、老師與學生們深入對話。

ACKNOWLEDGMENTS 致謝

一九八一年至一九八五年間我在古柏聯合學院（Copper Union）學習藝術與設計，身為一名設計師、作家、與視覺思考者，我深深受惠於當年老師們的教導。那時設計界被涇渭分明地分成瑞士風格的現代主義派、與根源於美國廣告與插畫圈的創意方法派兩大塊。我的老師們，包括喬治·薩德克、威廉·貝明頓（William Bevington）、和詹姆士·克雷格（James Craig）等人，在這兩個世界之間畫出一方天地，讓現代主義派對於抽象系統的迷戀能夠與奇特、詩意、流行的一切擦撞出火花。

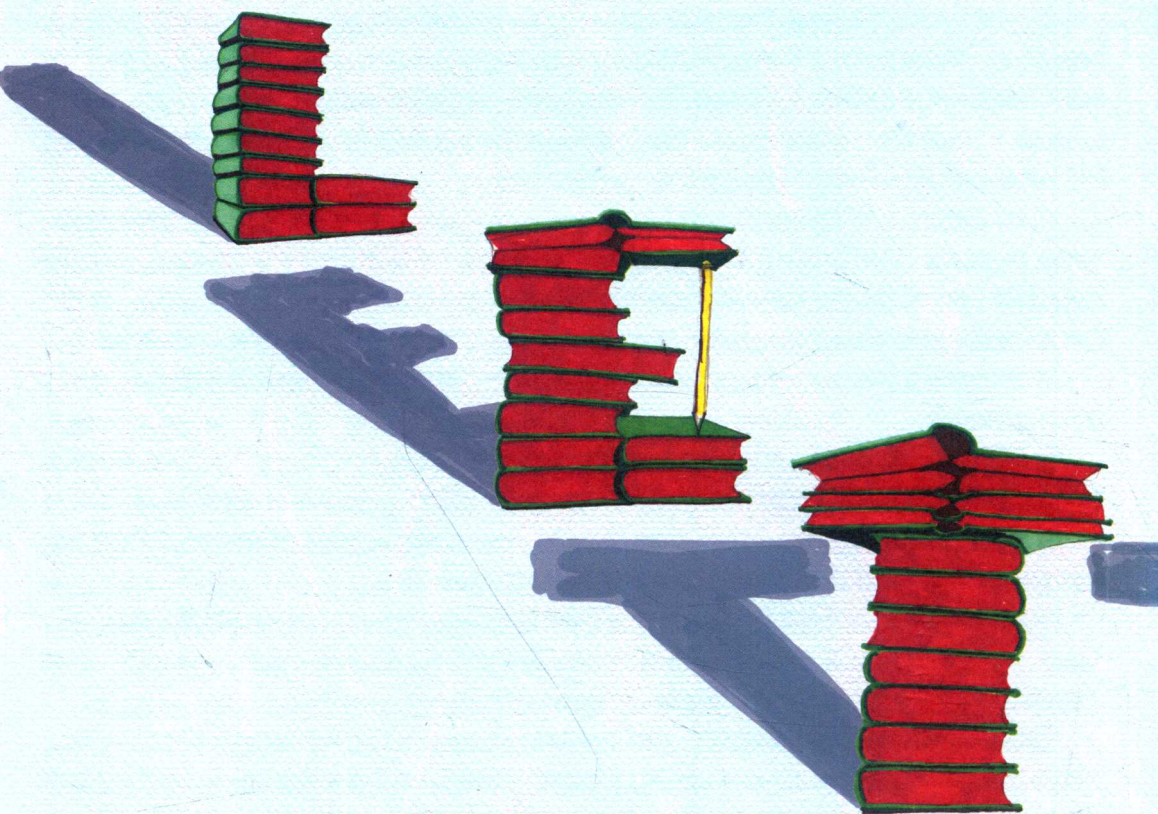
這本書之所以取名為《圖解字型思考》（Thinking with Type），為的是要向詹姆斯·克雷格撰寫的入門書《活用字型：排印工藝101》（Designing with Type）致敬，那是我們在古柏聯合學院就讀時的實用經典教科書。假使說那本書是寫給技師的基本字體編排設計手冊，這本就是博物學家的田野圖鑑，我將字體視為一種漸進演變的現象，而不是機械化的結果。我受教於老師們的不是規則與論述，而是思考的方法——如何利用視覺文字與口語讓創意概念得以發展。對我而言，探索字體編排設計就像是發現了一座連結藝術與語言的橋樑。

為了要寫出一本屬於二十一世紀的著作，我決定再次進修充實自己。二〇〇三年，我進入巴爾的摩大學（University of Baltimore）攻讀媒體傳達設計學程博士學位，並且於二〇〇八年完成學業。期間我與史都華·摩斯洛夫（Stuart Moulthrop）和南西·卡普蘭（Nancy Kaplan）兩位在網路媒體與數位介面領域享有盛名的世界級學者、評論家、設計師共事，這本書中隨處可見他們的影響。

我在馬里蘭藝術學院的同事們在學校裡打造了別具特色的設計文化；我要特別感謝雷·艾倫（Ray Allen）、弗瑞德·拉札魯斯（Fred Lazarus）、古納·納達拉真（Guna Nadarajan）、布拉琪特·侯恩（Brockett Horne）、珍妮佛·寇勒·菲利浦、與我所有的學生們。

《圖解字型思考》第一版的編輯馬克·拉姆斯特（Mark Lamster）一直是我敬重的同事之一。第二版的編輯妮可拉·貝納瑞克（Nicola Bednarek）則是在擴充篇幅的內容均衡與去蕪存菁上出力不少。我要感謝普林斯頓建築出版社（Princeton Architectural Press）的發行人凱文·里佩爾特（Kevin Lippert），多年來一直不斷給予我支持。還有許多一路相挺的設計師與學者們，包括彼德·比拉克（Peter Bilak）、馬提歐·伯洛葛納（Matteo Bologna）、薇薇安·佛肯弗立克（Vivian Folkenflik）、強納森·胡福勒（Jonathan Hoefler）、艾瑞克·卡爾尼斯（Eric Karnes）、艾爾克·蓋索賽德（Elke Gasselseder）、漢斯·里克雷馬（Hans Lijklema）、威廉·諾埃爾（William Noel）、傑佛瑞·澤爾曼（Jeffrey Zeldman）以及其他所有分享他們心血的設計師們。

每一天，我都會從我的孩子們傑（Jay）和露比（Ruby）、我的父母、我的雙胞胎姊妹、以及優秀的米勒家族成員身上學到一些東西。我的朋友們——珍妮佛·托比亞斯（Jennifer Tobias）、愛德華·波頓尼（Edward Bottone）、克勞蒂亞·馬茲柯（Claudia Matzko）、和喬伊·海耶斯（Joy Hayes）——讓我的生命不斷受到鼓舞。我的先生阿勃特·米勒（Abbott Miller）是我所知道最傑出的設計師，能將他的作品收錄在這本書中讓我倍感驕傲。

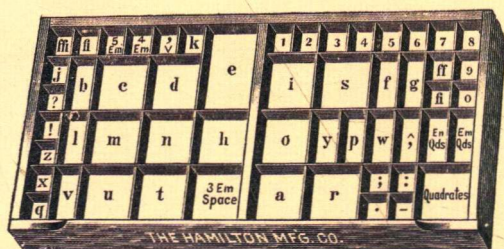
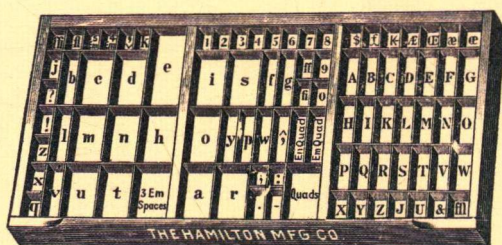

{ LETTER 字母 }

Upper Case.

Lower Case.
A PAIR OF CASES.

California Job Case.

FIG. 2.—Showing Lay of Cases.

TYPE, SPACES, AND LEADS
活字、字間、與鉛條

示意圖，一九一七年。作者：法蘭克 S. 亨利（Frank S. Henry）。在活版印刷廠裡，活字字型與調節間距的素材會被放在有欄格的盒子當中。大寫字母放置在小寫字母上方的抽屜裡。「大寫字母」

（uppercase）和「小寫字母」

（lowercase）兩個名詞便是從印刷廠裡的空間使用配置衍生而來的。