

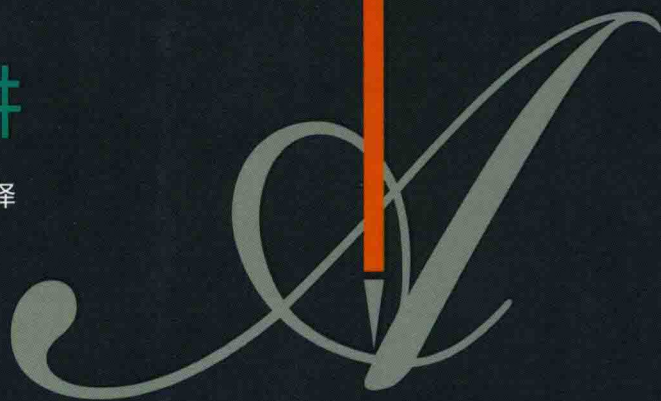

屡获殊荣的美国设计师近30年设计经验总结与感悟
必学的西文字体排印技巧
配合精选范例练习

Lessons in typography

字体设计艺术 西文字体排印五讲

[美] 吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著 应宁 译

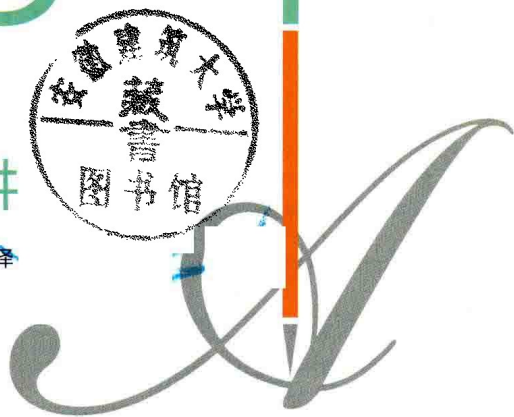

机械工业出版社
China Machine Press

Lessons in typography

字体设计艺术
西文字体排印五讲

[美] 吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著 应宁 译

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计艺术：西文字体排印五讲 / (美) 吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著；应宁译. —北京：机械工业出版社，2017.1

书名原文：Lessons in Typography: Must-know typographic principles presented through lessons, exercises, and examples

ISBN 978-7-111-55801-9

I. 字… II. ①吉… ②应… III. 外语-美术字-字体-设计 IV. J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 008060 号

本书版权登记号：图字：01-2015-7912

Authorized translation from the English language edition entitled Lessons in Typography: Must-know typographic principles presented through lessons, exercises, and examples by Jim Krause, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, Copyright © 2016 by Jim Krause.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanic, including photocopying, recording, or by any information storage retrieval system, without permission of Pearson Education, Inc.

Chinese simplified language edition published by China Machine Press.

Copyright © 2017 by China Machine Press.

本书中文简体字版由美国 Pearson Education 培生教育出版集团授权机械工业出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

字体设计艺术：西文字体排印五讲

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037）

责任编辑：陈佳媛

责任校对：董纪丽

印 刷：中国电影出版社印刷厂

版 次：2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：216mm × 216mm 1/16

印 张：14.5

书 号：ISBN 978-7-111-55801-9

定 价：99.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 88379426 88361066

投稿热线：(010) 88379604

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

译者序

西文世界在字体排印方面的史料之详尽、专著之丰富、鉴赏角度之多元化，令国内爱好者心向往之。其中固然有像罗伯特·布林赫斯特的《字体排印风格要素》（*The Elements of Typographic Style, Robert Bringhurst*）这样被奉为设计师圣经的权威著作，有艾伦·勒普顿的《字体思维》（*Thinking with Type, Ellen Lupton*）这类结合历史与现代应用的创意指南，也有西蒙·加菲尔德的《字体故事》（*Just My Type, Simon Garfield*）这样生动活泼地讲述字体传奇的畅销书籍……但本书的作者吉姆·克劳斯将目光投向了初级和中级设计师在日常工作中遇到的实际问题：如何挑选搭配合适的字体？如何掌握字、词、句、文直至整个版面的设计思路？如何在保持原则的同时突破范式？

为了给这些问题提供详实、直观的方法指导，作者在书中没有使用任何现有的经典案例或大师作品，全书的数百幅图例均由作者亲自为书中内容量身定做，这无疑为设计工作者提供了更崭新且具原创性的灵感。而每个章节中穿插的重点聚焦和练习部分，则意在随时用设计挑战来激发思考，鼓励读者动手实践。

作者控制了关于字体排印历史发展及理论的篇幅，在讲解专业术语、经典字体示例等内容时，也仅仅是让读者大致了解要义，目的仍然是为大量的实战方法作铺垫。因此，如果希望「从头开始」彻底全面地了解字体排印，读者完全可以去参考更详尽的理论著作，而后再回来看这本书，思考如何学以致用。

考虑到中文读者对字体排印知识的了解水平参差不齐，我在必要之处附加了原文没有的注释，有一些术语并没有收录在术语表中，我也在正文中直接标注了英文，方便读者对照。即便如此，仍恐有疏漏之处，望读者海涵。

本书是 Type is Beautiful 的成员翻译出版的又一本文字设计方面的书籍。相比于之前出版的《字体故事》《西文字体》《西文字体 2》《平面设计中的网格系统》《西文排版》等以史料和经典理论为内容的作品，本书则更着眼于设计工作者的实践指导。能够翻译这些题材更多样化的字体排印书籍，让我倍感荣幸，在翻译过程中与 TIB 成员对一些概念问题进行的探讨也令我受益匪浅。近年来，

字体排印的话题在国内逐渐升温，让着意耕耘近十载的 TIB 团队为之兴奋，希望我们微薄的努力能够推动这股浪潮不断奔涌前行，使之成为绵延长流。

应宁

2016 年 6 月于上海

导言

中学时，我对未来的职业憧憬只有两种——当一名飞行员，或是一名画家。我几乎把所有的时间都花在阅读有关飞机的书籍，或是涂画和绘制飞机上。后来，意想不到的事发生了，一切都改变了。我邂逅了字体。

这是真的。我报名参加了一个视觉艺术课程，初衷是想学习怎样把我的绘画作品印刷出来。有一天，导师带大家认识了字体，就这样，我彻底被感染和震慑了。想想看，字体并非是凭空而生，而是有人将它们设计出来，种类又那样繁多，而如此细致入微的艺术，往往就安坐在我读过的每一本书、我见过的每一条广告和每一部电影标题中。除此之外，还有一群特定的艺术家创造了整套字母的设计，又有另一群人在各式各样的标识和排版中运用这些设计，这让我叹为观止。而当我深入地观察字体的不同风格与变体，进而在课程中把它们应用于海报、节目单和名片的设计之后，我对字体排印和平面设计的兴趣也越来越浓厚。

就是这样一种对字体的迷恋，引领我走上了长大后唯一的一条职业道路。作为一名设计师，字体至今依然是让我保持创作热情和兴趣的东西之一。

本书是我写的第 16 本有关设计和创意的书籍，也是我长久以来都想写的一本书。我决定在开头用整整两页来讨论一下，我认为设计师想要加深拓展对字体的认知所需要培养的最重要的能力之一：鉴赏力。

为何要鉴赏？因为鉴赏让我们得以更细致地观察事物，细致的观察让我们得以更好地鉴赏，从而又更仔细地观察……以此类推，彼此促进。不管是巧克力、音乐、电影、艺术还是任何其他值得鉴赏的对象，都是同样的道理，字体排印也不例外。

由此出发，我为读者迅速概括了字体方面的专用术语（想要学习字体，首先要学会表述字体的语言，就好比你想要深入研究巧克力、音乐、电影或艺术，就需要学习它们的语言一样）。接着，本书带领读者探讨了一系列话题，包括单个字母、

完整单词、多词组成的图形（标识、标题等）、段落以及页面排版。每个话题中都穿插了更为细致的字体排印作品鉴赏，也强调了在现实世界中如何使用字体排印方法，将其运用于标识、文字图形、排版等。

本书针对的读者是哪些设计师呢？不夸张地说，是所有的设计师。有的是想要开始学习视觉艺术，希望在字体这个重要的设计领域打好基础的初级设计师；有的是想要让自己的字体排印知识有所提高精进的中级设计师；有的则是有兴趣更新、重构自己字体排印概念与能力的资深设计师。

纵览全书，你会立刻发现其中包含了大量的视觉资料：字形、单词的处理方式、以文字为主的标识、页面排版实例等，不一而足。我认为，相比起长篇大论的文字，大多数设计师会更加喜爱这种呈现方式——毕竟以商业艺术为生的人大多是视觉学习者。

说到书中丰富的图例，每一幅都是为本书特别创作的。对于一本设计类的图书来说，这是一种不

太寻常的方法（要知道几乎所有的设计教材都是把现成的标识、图形、排版拿来编纂在一起），但我倾向于这种做法，我所有的书都是这样做的，这能让图像与示例直截了当地切中我谈论的主题和观点。

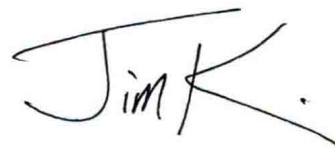
书中还贯穿了许多练习。无论你的经验水平与专业技能如何，我都强烈建议你尝试一下（我也鼓励教学人士考虑将它们用作课堂项目）。每套练习都建立在书中的论点和思想上，并且根据实际应用情境度身定制。你当然可以逐字逐句地遵照习题的指示操作，也可以对它重新进行阐释，来适应自己的项目创意。一切由你决定。

最后，再解释一下本书中提到的专用软件程序。Adobe 公司出品的 InDesign、Illustrator 和 Photoshop 总是不出所料地在书中频繁提及，并非因为 Adobe 公司赞助了本书，我提及它们也并不会收取广告费——仅仅是由于这三款软件无疑是当今设计产业无可替代的工具，这样的地位显然还将持续一段时间。所以我们假定读者应该熟悉并能操作这几款软件或是其中一款——至少本

书读者应该是平面设计的学生或专业人士。本书几乎没有提供具体的软件使用方法指导，因此如果你不会使用这些软件，大可放心，这里提到的软件用途无需多少专业知识，只要参考一些自学教程或者帮助菜单就可以按图索骥。

感谢你选择购买本书，希望你喜欢这本书，也希望这本书的内容不仅能提高你的字体鉴赏及运用

能力，也能在设计工作中助你一臂之力。

A handwritten signature in black ink that reads "Jim K." with a stylized, elongated "K" and a period at the end.

吉姆·克劳斯 (Jim Krause)

jimkrausedesign.com

目 录

译者序
导言

页码	主题
1	第一讲 字体排印术语
2	欣赏字体
4	专用术语
5	字型的类型
6	形态与位置
7	更多字体排印剖析
8	高度 衡量字体大小 竖直或倾斜
9	字体排印的视觉优化
10	轮到你了：测试你的字体术语
12	字型种类
13	衬线字型
14	衬线及其变化 小细节，大文章
15	“&”符号 文化与秉赋 适宜作行文字体
16	经典的无衬线字型 对比无衬线字体
17	当代无衬线字型 多多益善
18	书法和书法相关字型
19	智能书法字体 伪装的真实感
20	哥特字型 实用性
22	等宽字型 位图和点阵字型
23	醒目字型和异形字型
24	杂锦、花饰和图形字体家族
25	用花饰字体作为点缀和背景
26	一款字型，多套字体
27	替换字符和隐藏字符 大小写
28	一款字型，多种风情
29	轮到你了：强化你的字体意识
30	字体排印中的数字
31	齐线和非齐线数字 数词的选择
32	标点之美
33	悬挂还是不悬挂 正确使用标点符号
34	轮到你了：探索字体排印历史
37	第二讲 字母的艺术
38	文字的声音
40	表现力范围
42	艺术表现力
44	调整字母形态
45	切割与修整 添缀与特效
46	现成的修饰字体
47	附加装饰 主题关联
48	聚集：调整字母形态
50	构建字符

页码	主题
51	在形状框架内进行创造
52	决定字母形态的细节
53	网格字形
54	聚焦：路径查找器的使用
56	轮到你了：制作字母
58	图文之合
59	借鉴装饰 附加图像 内部装饰
60	字中有画
62	以画绘字 以字作画
64	花押字与字母组合
65	花押字
66	配对组合
67	表达 and 的多种方式
69	举一反三
70	轮到你了：制作花押字反拓展训练
73	第三讲 处理单词
74	单词排版基础知识
75	字体、大小写和间距
76	混合设置
77	字体中的连字 特制连字
78	字母间距策略
79	聚焦：评测字母间距
80	呈现单词
81	词语的易认性 文字段落的易认性
83	字体的个性
84	简单的文字处理
87	利用内部空间
88	立体感
89	聚焦：数码效果
90	轮到你了：处理单词
92	添加装饰和图像
93	简单的笔画延伸与替换
94	背景 围合形状
95	装饰附加物 对应关系
97	以背景为主导
98	聚焦：灵感发想
100	添加图像
102	他山之石
103	梳理归纳
104	万用的字母 O
105	以文作图

页码	主题
106	紧紧包围 让围合图形成为主角
108	轮到你了： 自制文字图形
110	制作字体
111	修改现有字体
112	定制字型
113	线条的创作空间
114	在现有字体基础上手工绘字
115	手工绘字
116	聚焦： 手绘文字步骤拆解
118	用插图美化文字
120	轮到你了： 制作字母和单词
123	第四讲 表现多个单词
124	标识、标题及文字图形基础知识
125	简洁有效
126	精练字体， 传情达意
128	组合字体
129	失败的字体搭配
130	换行
131	非传统的换行方式
132	考虑变换基准线 碰运气
133	轮到你了： 创作文字标识
134	强调的策略
135	引导视线
136	大小的考量
137	粗细和色彩
138	聚焦： 尝试探索字体
140	用色彩强调文字
142	置于背景上的文字
143	易认性因素
144	实色背景
146	在图像上叠加文字
148	聚焦： 调整处理照片， 帮助提升易认性
150	轮到你了： 文字与背景图像混搭
152	结合文字与图标的品牌标识
153	基本搭配法
154	考虑多种选择
156	排版与图形
157	自问自答
158	建立主次秩序
159	同一性
160	轮到你了： 结合图标或图像
162	纯文字
166	围合标识与集合标识

页码	主题
167	简单的围合方法
168	更进一步
169	纯文字的设计方案
170	轮到你了： 创造属于自己的徽章
171	聚焦： 探究不同的终稿方案
173	第五讲 文本与排版
174	帮助读者更好地阅读
175	正文字体的考量选择
176	字母间距
177	行高
178	栏宽与字号
179	对齐方式
180	文字包围方式
181	避免出现的情况
182	段落
183	段落首行
184	标示新段落
185	解决争议
186	另类的段落标记
188	聚焦： 行之有效的设计
190	独立出现的信息
191	标注文字
192	图片说明
193	摘要
194	突出显示的文字
195	轮到你了： 呈现一段引语
196	排文成版
197	视觉信息的不同层级
198	分栏
199	灵活多变
200	栅格
201	遵循规则 变通规则
202	利用辅助线条
203	利用背景色块
204	周围空间
206	整页纯文字视觉设计
208	随做随改
210	轮到你了： 永不懈怠地学习字体知识
212	欣赏字体
215	术语表

第一讲

字体排印术语

欣赏字体

一套设计精美的字体中，每一个字母、数字和标点符号都可以单独视作视觉和传达方面臻于完美的图像。这并非夸大其辞，事实上，这正是精心制作字符的全部意义所在——要让它不止是长长的字母表中的组成部分，还能通过结构、形状、平衡、流线等美学理念来表现自身。

2

而想想有多少美感与功能上堪称典范的杰作就这样完全被人忽视了，真是令人诧异。每天读者都对这些视觉的珍宝视而不见，其中不乏许多像我们这样靠字体谋生，在设计标识、排版和网站时将字体提供给全世界的人士。

所幸的是，这种鉴赏力的缺乏，改善起来却非常简单。当你为一件事情无比热忱时，便会时时刻刻都有学习的渴求。你的知识越丰富，关注细节的眼光

就越锐利。这与学习体育、科学、园艺、飞绳钓鱼等是同样的道理，字体排印亦然。

既然如此，如果你真的想在字体排印领域钻研得更深入些，那么首先就要更仔细地观察字母，培养出对它们的充分敬畏之情。

我们这就来好好端详下一页的小写字母 g。它的设计取自经久不衰的 Baskerville 字体家族 (250 多年前由英国人约翰·巴斯克维尔¹设计)，极致地诠释了一个字母形态能够展现的最完美境界。去观察一下它吧。用你设计师的眼睛，顺着字母的曲线和形态，注意它的优雅感、变化性和流畅感。多花一些时间，无论你相信与否，你都将从这区区一个单独的、美轮美奂的、极具表现力的小写字母 g 之中看到和学到很多。

1. 约翰·巴斯克维尔 (John Baskerville, 1706—1775)，英国商人、印刷商、字体设计师。他设计的 Baskerville 字型代表了过渡时期字型设计的巅峰，在旧式字型和现代字型之间起到了承前启后的作用。——译者注

优雅

平衡

创意

明晰

变化

流畅

专用术语

你知道法式气门嘴和美式气门嘴的区别吗？开口式轮胎和缝合式轮胎有何不同？曲柄和中轴怎么区分？大部队和突围集团分别是什么？如果你是一名自行车手或者自行车竞技的狂热爱好者，你就会对这些行话了如指掌。要掌握任何技能，首先都需要学会这门学问的术语。

4

为什么专有词汇如此重要呢？一方面，它会为你的头脑储备一套实用的标签，让你在涉足新事物时即能用来表述你的所见和你接触到的东西；另一方面，统一的术语在研究、谈论任何话题时都会发挥宝贵的作用。

这个道理你或许早就明白，不过还是值得强调一下，因为即使是最求知若渴的学习者，也会忍不住想跳

过术语和技术细节，直接看图例和实操研究。我的建议是：在这一章多花点时间，再去看后面那些章节，这样才能更好地理解、评价、利用接下来的图例、练习和文字。

要讨论字体排印的专用术语，我们首先来辨别一组本书中用到的非常重要的词语：字型（typeface）与字体（font）。关于这两个词真正的用途和含义，存在许多争执和分歧，但在本书中，它们的定义如下：字型是一个包罗性的术语，指字体的整体设计——包括它的细体、中粗体、特粗体，包括它的意大利斜体版本，以及它的窄体或扁体等变化形态。而字体是指字型的具象实体，比如，“Garamond”是一种字型，而“Garamond 粗斜体”是一套字体。

衬线字型

书法字型

等宽字型

异形字型

无衬线字型

哥特字型

醒目字型

杂锦字型

字型的类型

顾名思义，衬线字型的特征就是它们带有衬线（衬线图释见下一页）。

无衬线字型（san serif）的英语字面意思就是「没有衬线」。

本页所示的字型分类，在 12 页开头会详细叙述。

书法字型大多模仿用毛笔或金属笔尖的钢笔写出的连笔字母。

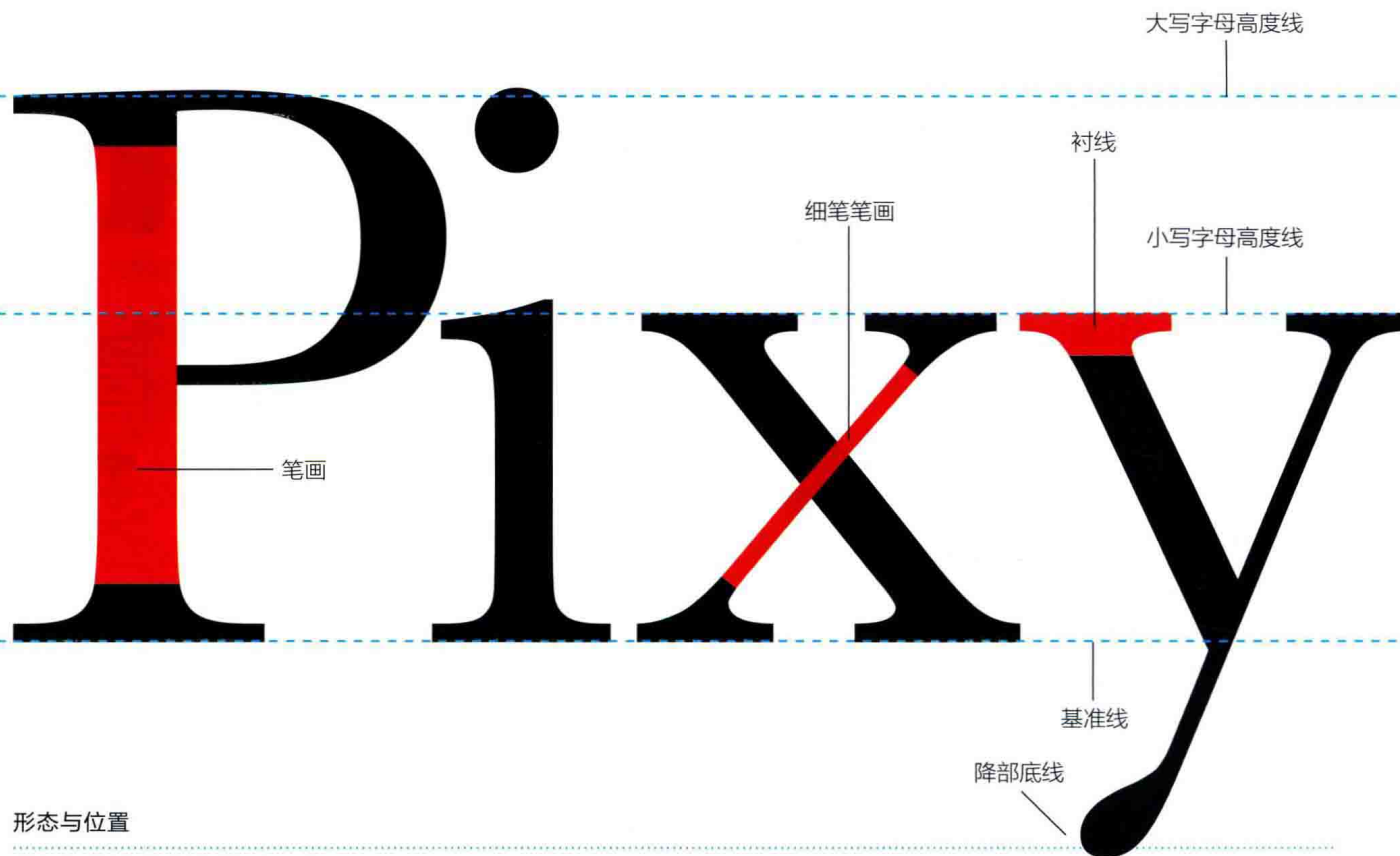
哥特字型（Blackletter，也称 Gothic 或 Old English）是根据 13 世纪至 15 世纪盛行的笔画粗黑、棱角分明、又窄又密的书写方式而设计的。

等宽字体中的所有字符都占据相同的横向单位空间。这些字体主要是为打字机开发制作的，同样也用于早期的计算机。

醒目字型的种类非常繁多，主要用于吸引读者注意力，或者表达一种特别的情绪。

异形字体，简而言之就是似乎不能明确归入其他类型的字体。

杂锦字体（有时又称作花饰字体、符号字体、图像字体）是一整套收录了装饰图案、符号，以及图像的字体。电子媒介让这些字体得以不断繁衍扩增。

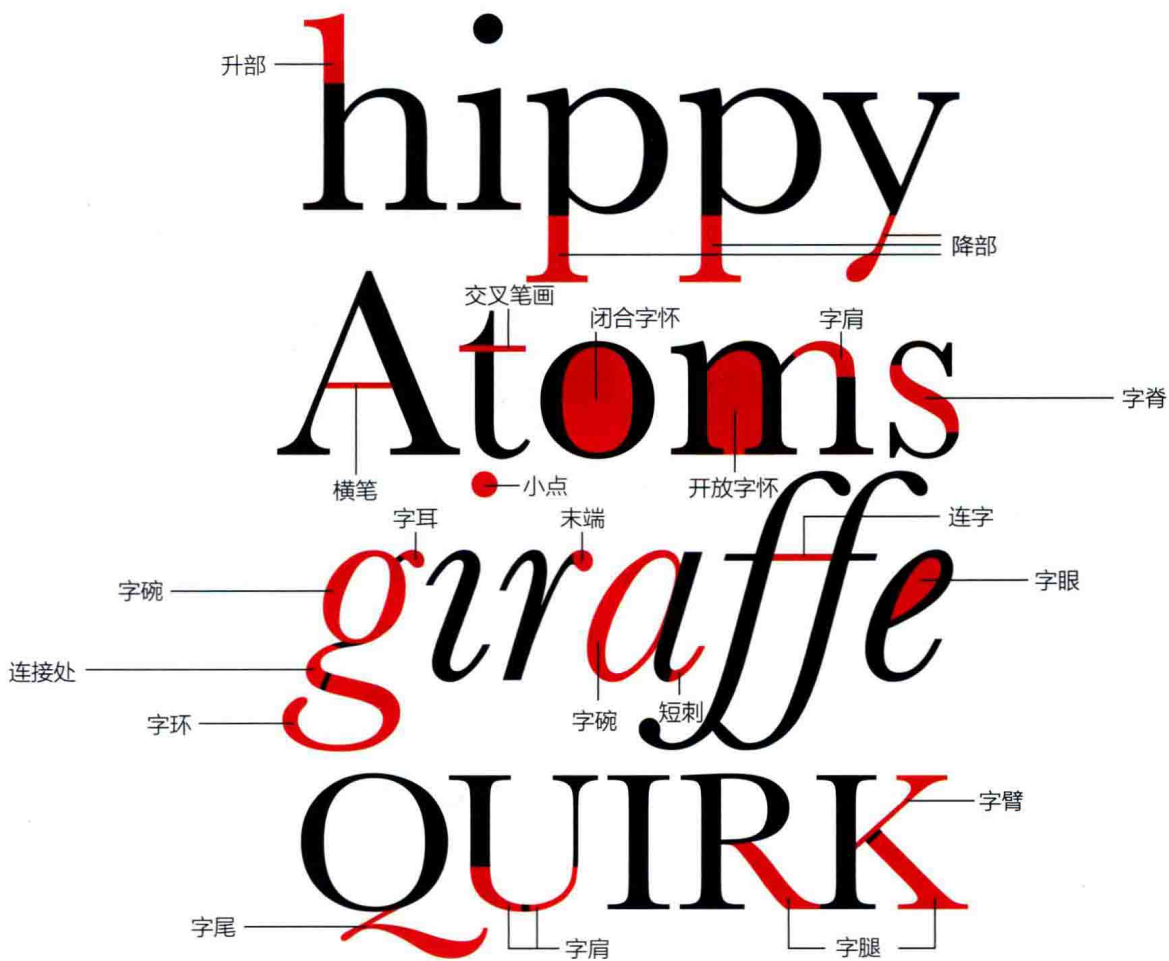
形态与位置

我在 4 页已经提到，对任何话题，你都需要掌握它的语言才能做到真正的精通和理解，字体排印也是一样。幸好，大多数用来描述字形细节、以及它们所依托的隐形参考线的词汇，都十分直白易懂，无需多加阐释。

在上面的标注图例中，列举了典型衬线字型的主要组成部分和用以构建安排字母的上、下、中部位置的参考线。这些都

是字体排印中非常基础和关键的名词，本页和后页的术语也贯穿在本书的文字和图片注释中。你需要了解这些词，在脑海里、在与他人思辨和谈论字体时使用这些词¹。如果你愿意的话，等准备好的时候可以做一下第 10 页和第 11 页上的测试，检验自己对这些字体排印术语的掌握情况。

1. 本书末尾自第 214 页起附有完整的字体排印及设计相关术语。

更多字体排印剖析

上图和前页图中的标注几乎涵盖了你可能会接触到的所有文字字符的组成部分。了解这些结构命名，不仅有助于评价和讨论字形的构造部位，还能指点你注意字体之间最有可能产生差异的细节，对相似的字体加以区分。一开始可能难以一眼辨别它们，但只要多花些时间去仔细观察，其间的区别就会越来越显而易见。