

西文字体

字体的背景知识和使用方法

[日] 小林章 著

陈嵘 监修

刘庆 译

A

Franklin Gothic

Futura

Gill Sans

Optima

Helvetica

Univers

Eurostile

Syntax

Tiger

nir

Stone Sans

A

Benguiat

Nicolas Cochin

Penice

Koch Antiqua

PEIGNOT

Quay Sans

Novarese

Veljovic

Centaur

Adobe Jenson

Garamond

Galliard

Janson

Caslon

Baskerville

Didot

Bodoni

Walbaum

Times Roman

Palatino

Trump Mediaeval

Sabon

Centennial

Swift

Minion

A

图书在版编目(CIP)数据

西文字体:字体的背景知识和使用方法/(日)小林章著;刘庆译. —北京:中信出版社,2014.4
ISBN 978-7-5086-4363-2

I. ①西… II. ①小… ②刘… III. ①外语—字体—研究 IV. ①J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第031709号

OUBUN SHOTAI © Akira Kobayashi

Original Japanese edition published in 2005 by Bijutsu Shuppansha

Simplified Chinese Character rights arranged with Akira Kobayashi

Through Beijing GW Culture Communications Co., Ltd.

本书仅限中国大陆地区发行销售。

西文字体:字体的背景知识和使用方法

著者:[日]小林章

译者:刘庆

策划推广:中信出版社(China CITIC Press)

出版发行:中信出版集团股份有限公司(CITIC Publishing Group)

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者:北京通州皇家印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:10 字数:120千字

版次:2014年4月第1版 印次:2014年4月第1次印刷

京权图字:01-2013-7133 广告经营许可证:京朝工商广字第8087号

书号:ISBN 978-7-5086-4363-2/G·1085

定价:68.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由发行公司负责退换。

服务热线:010-84849555

服务传真:010-84849000

投稿邮箱:author@citicnub.com

北航

C1725665

目 录

培养欣赏西文字体的眼力	赫尔曼·察普夫	4
如何融入西文字体的世界	阿德里安·弗鲁提格	5
推荐语		7
致《西文字体》中国版读者	小林章	11
第一章 字母的形成		13
1-1 最初的一步		15
1-2 尺规写不出罗马字		16
1-3 无法用理论解释的世界		19
专栏：字体设计总监的视角——文字也是风景的一部分		23
第二章 认识西文字体		25
2-1 术语解释		27
2-2 数码字库的内容		36
2-3 值得信赖的基本款字体		42
2-4 没有坏字体，但有坏字库		52
2-5 各式加拉蒙、各式卡斯隆		54
2-6 避免出丑的排版规则		61
专栏：字体设计总监的视角——身在德国		67
第三章 西文字体的选择		69
3-1 按年代选字体		71
3-2 按国家地区选字体		79
3-3 按气质氛围选字体		82
第四章 玩味西文字体		85
4-1 进阶用法		87
4-2 手写体运用自如		94
4-3 制作者和使用者的字间距微调		97
4-4 活用字体特点的方法		105
4-5 没有字的字体：Pi字体和花边		112
专栏：字体设计总监的视角——作为企业形象的定制字体		115
第五章 西文字体制作		117
5-1 对名作精益求精		119
5-2 字体设计总监的思考		126
5-3 介绍我制作的字体		129
专栏：字体设计总监的视角——给字体起名是一件难事		137
第六章 致想学习西文字体的朋友		139
6-1 日本人做西文字体设计？		141
6-2 去参加字体研讨会吧		144
6-3 动手制作一下西文字体吧		146
作者后记：为读者服务的字体排印		148
后记		149
参考文献		150
字体名索引		154
人名、公司名索引		156
术语索引		158

014037598

J293
23

西文字

字体的背景知识和使用方法

[日]小林章 著

陈嵘 监修

刘庆 译

中信出版社 · CHINACITICPRESS · 北京 ·

北航

C1725665

J293
23

目 录

培养欣赏西文字体的眼力	赫尔曼·察普夫	4
如何融入西文字体的世界	阿德里安·弗鲁提格	5
推荐语		7
致《西文字体》中国版读者	小林章	11
第一章 字母的形成		13
1-1 最初的一步		15
1-2 尺规写不出罗马字		16
1-3 无法用理论解释的世界		19
专栏：字体设计总监的视角——文字也是风景的一部分		23
第二章 认识西文字体		25
2-1 术语解释		27
2-2 数码字库的内容		36
2-3 值得信赖的基本款字体		42
2-4 没有坏字体，但有坏字库		52
2-5 各式加拉蒙、各式卡斯隆		54
2-6 避免出丑的排版规则		61
专栏：字体设计总监的视角——身在德国		67
第三章 西文字体的选择		69
3-1 按年代选字体		71
3-2 按国家地区选字体		79
3-3 按气质氛围选字体		82
第四章 玩味西文字体		85
4-1 进阶用法		87
4-2 手写体运用自如		94
4-3 制作者和使用者的字间距微调		97
4-4 活用字体特点的方法		105
4-5 没有字的字体：Pi字体和花边		112
专栏：字体设计总监的视角——作为企业形象的定制字体		115
第五章 西文字体制作		117
5-1 对名作精益求精		119
5-2 字体设计总监的思考		126
5-3 介绍我制作的字体		129
专栏：字体设计总监的视角——给字体起名是一件难事		137
第六章 致想学习西文字体的朋友		139
6-1 日本人做西文字体设计？		141
6-2 去参加字体研讨会吧		144
6-3 动手制作一下西文字体吧		146
作者后记：为读者服务的字体排印		148
后记		149
参考文献		150
字体名索引		154
人名、公司名索引		156
术语索引		158

培养欣赏西文字体的眼力

同中国和日本的文字相比，西文并没有那么悠久的历史。从希腊的碑文开始算，大约经过2000年之后的公元1世纪，罗马帝国的文字才形成。罗马的图拉真石柱碑文的古典型比例是我们大写字母最好的范本。后来，中世纪修道院的抄书员们和15世纪的人文主义者创作出了当代书写的笔法。之后的几个世纪里诞生了各种各样的字体。与以毛笔字为主的日本文字相比，我认为拉丁文字更富有多样性。

当我访问日本时，曾经有朋友问我要不要试试用毛笔写一些日本字，但是我估计我写的字只会是蹩脚的模仿，所以婉言谢绝了。当然，要写也是可以的，但是我想，如果不理解日文每个字的背景里所包含的精神和传统，写出来的都只会是“死字”而毫无生气。这才是最重要的地方，在此蕴含着日本和西方文字的秘密和差异。我们必须尊重两种文字各自的世界。按范本用铅笔或钢笔临摹拉丁字母虽然简单，但是要西方人用毛笔写日本的文字，不经过彻底的学习，并在日本优秀的导师的指导下进行训练是绝对不行的。就拿执笔方法来说，我们西方的书法和中国、日本的书法都是完全不同的。

小林章是日本和西方两个世界的文字大师，他同时通晓两边的文化、历史、近代书法和字体设计。他在本书里所写的，不仅可以帮助大家拉丁字母的详细背景有一个整体认识，还涵盖了对拉丁字母的构造、对字形的理解，以及过去到现在的各种字体设计的鉴别方式。通过学习罗马字可以培养欣赏字体的眼力。也许会因此诞

生一批能为拉丁字母带入新鲜发现的年轻亚洲设计师。他们没有我们所背负的几个世纪的重负。西文字母是相当灵活的，可以接受新鲜甚至意外的事物。这就是所谓的“好创意可以吸引新买家”。

本书不仅是一本入门书，还可以成为一本设计工作的基础学习手册。我们需要的是耐心。一定要认真地从基础的练习开始做起，并不一定要追求完美。每个人都是从初学者开始的。

平面设计里没有陈规的操作，广告、标识设计都需要理论的构筑和创造力。能自我提高的人到哪儿都会受到欢迎。大家应该更好地促进亚洲的文字和西方文字新设计的发展，并为成为国际级设计师而努力。这本带领我们进入拉丁字母世界的入门书，也许可以开创出一个与现在亚洲所继承的完全不同的新文字时代。

—— 赫尔曼·察普夫

赫尔曼·察普夫(Hermann Zapf)

1918年生于德国。作为1950年设计的Palatino、1958年设计的Optima等优美的罗马正体的设计师而闻名，同时还是著名的书法家。与小林章共同合作的作品有Optima的复刻版Optima nova，以及手写体Zapfino Extra，并于2005年春完成了Palatino nova的制作。

如何融入西文字体的世界

到目前为止，我非常荣幸有四次机会担任森泽国际字体大赛的评审。因此对于我来说，日本的文字也算相当亲切的。但是自从认识小林章之后，就更加深了我对日本文字的兴趣。

小林章在德国已经生活了好几年。来自传统和生活习惯完全不同，而且有着独特文字的遥远国度的他，能在短时间内如此融入拉丁字母的世界，实在是令人惊叹。想必他还在日本的时候，就已经对世界各国的文字产生兴趣了吧。

从目前与小林的交流中，我感觉到他在字体方面的知识水平相当高。当然，我也必须指出所谓“知识”和实际的“能力”是两个完全不同性质的东西。这几年我和他一起共事，每次见面他的实际能力也都能给我惊喜。工作时他对字体全身心的感情投入，以及他极强的适应性都非常了不起。而且，我很高兴地看到他在实际文字设计中的扎实能力。我想对他为成就我的字体，在帮我描绘绘制字体过程中所做的一切表示衷心的感谢。

我希望这本书能够常伴大家的身边。

—— 阿德里安·弗鲁提格

阿德里安·弗鲁提格 (Adrian Frutiger)

1928年生于瑞士。1957年发布的Univers到现在也是现代无衬线字体的代表作品。他设计的其他著名字体作品包括OCR-B、Frutiger、Avenir等等。与小林章合作的作品有已经发布的几何型无衬线体Avenir Next，还有已经设计完成的碑刻风格的大写字体Capitalis、符号集Frutiger Signs等。

ETRECISTA
CANADOR
INTOR
EDREIRO
764616

这块广告板虽然能够阅读，但总觉得哪里怪怪的。为什么A的左侧斜线比较粗就会觉得不安稳呢？其实正好可以借此机会了解拉丁文字的成因。

ONSERTO
ELADEIRA
AVARROUPA
ECADORA
AVALOÇA

推荐语

对于字体排印，我原本以为自己多少是知道一些基础的。但是在和小林先生几次共事之后，我才深深感到自己的稚嫩。到现在回想起来，那些触动每次都给了我新的领悟，是非常令人高兴的事情。无论什么字，一经小林先生之手，字母和排出来的词句都会像获得重生般清爽地再现出来。他虽然尊重历史和规范，但也不时打破常规进行大胆尝试。能感受到小林先生如此深入探寻字母感观之美的热情以及他的成果，不禁令我在重新思考“何谓常识”的同时，又深感文字是如此深奥和美妙！正因为如此我们才会觉得，虽然语言不尽相同，但从字体设计的领域来看，我们的世界是毫无国界之分的。

—— 葛西 薰

我第一次见到小林先生是在1997年的英国。直到现在，我也能想起当时他在ATypI（国际印刷协会）会场上积极地向国外的字体排印师展示自己作品集的样子。我也是在那时遇见了让·弗朗索瓦·波尔谢（Jean François Porchez），了解到了《世界报》（*Le Monde*）字体的概况。“为了一份报纸的改版而专门制作一款定制字体”，被这一理念所深深感染的我，辞掉了工作，转而开始专注开发一款杂志专用字体，这就是AXIS Font的由来。对于西文部分的设计，我毫不犹豫地请到了小林章。通过他对Clifford字体的探究和这款字体的质量，我确信他能够做出一款优秀的西文字体。而事实上，他也的确做到了。但更重要的是，他能凭借对字体设计的灵活态度和巧妙的工作方式学到更多东西。

小林先生正是通过这样的实践和好奇心掌握了字体知识，这也是这本《西文字体：背景知识和使用方法》的内容的基础。作为一本入门书，书里并没有艰涩的行文，也许是因为我们可以在字里行间感受到他对字体持有的那份感情吧。之所以有这么多日本设计师购买这本书，我想这并不仅是因为小林先生的知名度和业绩，而是这种感情也能够让敏感的读者所感受到。大家对西文字体往往有畏难情绪，而在中英双语印刷品逐渐增多的现代中国，这本书作为一个良好的入口，能够以中文出版，我对此由衷地感到高兴。

—— 铃木 功

我认为读一读小林章撰写的《西文字体》一书，无论对初学者还是资深设计师都很重要。因为在亚洲从事视觉传递的设计师都必须了解拉丁字体以及应该如何运用得当。例如我们设计一个字标或者使用双语排版，始终都无法绕开拉丁字母或拉丁字体。如果我把这样的工具书理解为设计上使用得到的硬件，那盲目性、自觉性、尺度的把握这三点，则是我们在进行双语设计工作时候必须思考的软件。

——王序

很高兴看到小林章的《西文字体》在中国出版。字体与文字设计在视觉传达设计中极为重要，文字承载着传达的内容，文字本身的视觉特性和品质影响着信息传递的质量，对字体的认识与使用是设计师专业能力的重要部分，字体与文字设计的课程历来是视觉传达设计专业教学中不可或缺的，在中央美院设计学院，我们一直把文字设计课作为平面设计专业的骨干课程，既有中文文字设计课，也有专门的西文文字设计课。今天中国设计师常常要在设计中使用西文，但由于很多人缺乏对西文字体的认识，对所用字体的来源、文化属性不清楚，对西文使用的规范不了解，所以经常看到一些令人遗憾的作品。小林章的《西文字体》可以帮助设计师去更好地认识西文字体，由一个东方的设计师来介绍西文字，也许会让中国读者更容易理解与接受。

——王敏

有弗鲁提格作序的《西文字体》一书，还有什么好说的呢？再说也就多余了。Frutiger是我过去十分喜欢用的英文字体之一，似乎要与挑战“未来”的含义相一致，现在我又喜欢上了Avenir Next字体，其真正原因是《西文字体》书中写到的它的小写“a”与Futura的区别。精细、简单明了，不啰唆，这就是要看《西文字体》的理由。书中大量谈及英文字母之间的差异，以及视觉误差补偿，其中所述字高、升部、字间距离均与汉字字体设计相通。我对书中《玩味西文字体》章节中的关于字体搭配的叙述饶有兴趣。本来做设计就很累，累的书真没人看了，这种读来不累的书，特别适合设计师。

——王粤飞

中国的平面设计师习惯使用的是汉字母语，而对西文字体语言表情和构成章法所知甚少，所以应用西文设计往往捉襟见肘，“洋相”百出。随着国际文化交流的深入，信息传播中使用双语的机会越来越频繁，掌握西文字体字形的精神所在，以及针对不同文本内涵采用“门当户对”的字体，显得十分迫切。《西文字体》一书的著者小林章是有西学经历的东方人，他以长期的研究成果，深入浅出又极为生动地为我们解释西文字体内在的结构和字体编排的秩序规则，帮助非西语国度的设计师在实践中识辨西文的使用，而达到其准确易读的格局定位和最佳视觉的文字之美。学好西文字体的设计和应用是中国未来的设计师必须拥有的设计能力与艺术素质，该书既是实现这一目标的学习参考工具书，也是专业艺术院校教学的好教材。

——吕敬人

第一次知道小林章先生，是2008年在纽约的几个朋友出版的刊物《新作品杂志》(New Work Magazine)里看到关于他的访谈。该杂志是由几名日本人和印尼华人朋友所创办的，其中谈到小林章先生作为东方人，在日本接受教育，却不仅在西文字体设计领域受到西方人的赞赏，而且还能在德国字体公司任设计总监的工作，实在不简单。西文字体对于华人设计师来说，其形与义间总有些隔阂。小林章先生写书的目的原本是对日本读者谈西文字体，但这些内容和解说对于华人设计师同样是有意义的。希望通过小林章先生的《西文字体》，华人设计师能对西文字体有更进一步的认识。

——李根在

在我们书写的那一刻，字体就已生成。无论字写得怎么样，它都体现了书写者的情绪与存在。随着时代变迁，我们再也不能用手抄的方式复制情绪。取而代之，我们发明了活版铅字。现在，你可能为了在设计软件里如何选择成千上万的字体而发愁。那么如何理解、选择及运用西文字体呢？在小林章的文字里你会找到你所需要的答案。

——孙浚良

相对于汉字设计，我们常常会有“西文字体设计容易许多”的言论，然而阅读过《西文字体》中小林章先生对西文字体知识的分享和讲解，或许就会为自己西文字体知识的不足而汗颜。也许你还会发现，如果能充分汲取其中的“营养”，一定会推助我们做得更好，不仅仅是字体的设计与应用。

——宝斌

我觉得字体设计终究不是为了少数几个喜欢谈资的字体爱好者存在的，更多的应该是为了读者而服务的。最近几年，大陆有关字体和版式的书慢慢增加，无论从何种角度阐述，目的都是为了我们能够更好地去“读”，这也说明了人们对于“读”，到了一个有相对新要求程度。《西文字体》这本书也毫无例外地担负着让人们真正了解“读”的任务。希望在认真消化这本书之后，我们都要找到属于自己的满足感。

——广煜

字体一直是平面设计里最重要的传达元素之一，好的平面设计如果没有合适的字体匹配，视觉效果会不堪入目。十几年来我都在寻求一本对西文字体学习及使用真正有用的专业书籍。《西文字体》一书全面系统、纲举目张，从字体的历史与形成、认识与发展、特点与应用到如何根据自己的感受去创作西文字体等，深入浅出地把整个西文字体的脉络呈现于我们面前，细细品来，真是一本不可多得的好书。

——刘永清

《西文字体》终于出中文版了！从2008年一直到2014年让我等了7年！当真正抚摩着这本期待中的书，想象聆听传说中的小林章先生娓娓而谈，7年的等待只是浮云。感谢陈嵘和刘庆艰苦卓绝的工作，才能让这么重要的一本书不会被我这样的“字体盲”错过。此举将对对我辈设计师影响深远，此书必将成为中文设计类译书又一经典。

——郭东

ING & QUEEN

Welcome
KING &
Private
for
All
Cater

致《西文字体》中国版读者

感谢您选择了本书。这是以“对亚洲设计师能有所帮助”为目的而写的一本关于西文字母的手册。

在这本书里，我省略了以往美术字体书里开头必有的那些字母各部位名称及历史等内容。因为比这更重要的是自己动手找到西文字母是如何形成的感觉。所以我在开篇就介绍了这些内容，之后用插图讲解了一些对实际工作中最有帮助的信息。不过，我尽量留心“简单的事要简洁地写”。这虽然是一本专业书籍，但我希望能用平易的文章，让对初学者和学生朋友也能对西文字体产生亲近感。

这本书终于能够被译成中文与大家见面了，这与抱有极大热情并提出要在中国出版此书的陈嵘老师是分不开的。他曾在日本的武藏野美术大学学习过，因此也算是我的学弟。

我希望今后中国出版的西文字体排印能够更加美观，能有更多的作品为西方所认可。

回过来想一想，“为西方所认可的西文字体用法”，这本来也应该是一件理所当然的事情。

没错，把这些理所当然的事理所当然地写出来，正是这本书的内容。

—— 小林章

2014年3月
于德国巴德洪布尔格市

2007年12月小林章来中国讲座之余，接受陈嵘的采访。

1 第一章
字母的形成

SAR

这是我当时住在英国诺里奇 (Norwich) 石碑雕刻家戴维·霍尔盖特 (David Holgate) 先生的工作室时他教我雕刻的大写字母。对于西文字体的设计, 就算我在日本国内读过再多的书, 都一直无法完全理解透彻; 但到英国参加了工艺家们的聚会后, 才逐渐觉得开始上手。直到后来自己动手雕刻文字, 才发现世界完全不同。因为我终于理解了字母是如何形成的。