

BASICS

TYPOGRAPHY

02

Michael Harkins
[英] 迈克尔·哈金斯 著
赵龙涛 译

USING TYPE

国际经典字体设计教程： 字体要怎么使用

知名院校推荐用书：

英国萨福克大学

英国温彻斯特艺术学院

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

BASICS

TYPOGRAPHY

Michael Harkins
[英] 迈克尔·哈金斯 著
赵龙涛 译

02

USING TYPE

国际经典字体设计教程： 字体要怎么使用

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

©Bloomsbury Publishing Plc 2010

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.

Simplified Chinese Copyright© 2014 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY. Simplified Chinese language edition arranged with Bloomsbury Publishing Plc

本书简体中文版专有出版权由 Bloomsbury Publishing Plc 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2014-4418

图书在版编目 (CIP) 数据

字体要怎么使用 / (英) 哈金斯 (Harkins, M.) 著; 赵龙涛译.

北京: 电子工业出版社, 2014.8

书名原文: Basics typography: using type

国际经典字体设计教程

ISBN 978-7-121-23882-6

I. ①字… II. ①哈… ②赵… III. ①美术字-字体-设计-教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 169300 号

责任编辑: 田 蕾

文字编辑: 马 鑫

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 11.5 字数: 276 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E - m a i l : dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

前言	6		
1 了解字体	9	3 使用字体进行设计	71
1.1 字体设计之定义		3.1 选择字体	
了解字体设计	10	文本字体设计	72
字体设计是什么	14	展示字体设计	76
字体设计不是什么	18	3.2 布局设计	
1.2 设计任务1: 发现字体设计之存在	20	词、行、段落	80
1.3 字体设计语言		3.3 字体设计区域	
术语	22	解剖页面	84
计量系统	26	标识	87
2 为使用字体做准备	31	书	88
2.1 设计之前需要解决的问题		报纸和杂志	90
内容和语境	32	展览	90
观众	34	信息设计	92
适当性	36	网站	92
2.2 计划你的工作		3.4 字体编排	
预先考虑	38	形式要素	94
页面计划	40	3.5 纯文字设计	
拼版	42	纯文字	100
页面形制	44	3.6 文字和图像	
生产	48	结合因素	104
样张或模型	50	3.7 图像化文字	
纸张	52	超越文字的孤独	108
油墨	54	字体试验	110
后期精加工	56	3.8 层级系统	
装订	58	清晰和秩序	112
2.3 网格系统		3.9 清晰性和易读性	
条理和框架	60	看和读	114
传统网格	61	版式设计	116
现代网格	62	字体和颜色	118
网格类型	64	3.10 设计任务3:	
基线网格	66	设计一份简单的海报	120
2.4 设计任务2: 发现网格	68		

4 字体设计的细节	123	结论	166
4.1 字体细节		参考书目	168
字号	124	词汇表	170
行距	128	从业道德	175
行长	130		
4.2 微调字体			
出格	132		
字距	134		
间距	136		
连字和对齐 (H&Js)	138		
特殊字符	140		
专用字符 (Open Type Pro字型)	142		
4.3 设计任务4: 间距设置	144		
4.4 训练设计素质			
选择字体	146		
混排字体	146		
字体所传递的信息	147		
字号	148		
默认值	148		
对齐	148		
段落细节	149		
字距调整和字符缩放	150		
字符惯用法设置	150		
5 字体设计的工艺	156		
5.1 字体及其相应软件			
使用正确的工具	158		
单页和多页设计	160		
母版页和辅助线	161		
字体及其样式表	162		
源文件和输出文件中的字体	163		
便携文件	164		
样张	165		

BASICS

TYPOGRAPHY

02

Michael Harkins
[英] 迈克尔·哈金斯 著
赵龙涛 译

USING TYPE

国际经典字体设计教程： 字体要怎么使用

電子工業出版社·

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

©Bloomsbury Publishing Plc 2010

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.

Simplified Chinese Copyright© 2014 by PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY. Simplified Chinese language edition arranged with Bloomsbury Publishing Plc

本书简体中文版专有出版权由 Bloomsbury Publishing Plc 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2014-4418

图书在版编目 (CIP) 数据

字体要怎么使用 / (英) 哈金斯 (Harkins, M.) 著; 赵龙涛译.

北京: 电子工业出版社, 2014.8

书名原文: Basics typography: using type

国际经典字体设计教程

ISBN 978-7-121-23882-6

I. ①字… II. ①哈… ②赵… III. ①美术字-字体-设计-教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 169300 号

责任编辑: 田 蕾

文字编辑: 马 鑫

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编: 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 11.5 字数: 276 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

apoc
def
ijk
Im
opar

前言	6
1 了解字体	9
1.1 字体设计之定义	
了解字体设计	10
字体设计是什么	14
字体设计不是什么	18
1.2 设计任务1：发现字体设计之存在	20
1.3 字体设计语言	
术语	22
计量系统	26
2 为使用字体做准备	31
2.1 设计之前需要解决的问题	
内容和语境	32
观众	34
适当性	36
2.2 计划你的工作	
预先考虑	38
页面计划	40
拼版	42
页面形制	44
生产	48
样张或模型	50
纸张	52
油墨	54
后期精加工	56
装订	58
2.3 网格系统	
条理和框架	60
传统网格	61
现代网格	62
网格类型	64
基线网格	66
2.4 设计任务2：发现网格	68
3 使用字体进行设计	71
3.1 选择字体	
文本字体设计	72
展示字体设计	76
3.2 布局设计	
词、行、段落	80
3.3 字体设计区域	
解剖页面	84
标识	87
书	88
报纸和杂志	90
展览	90
信息设计	92
网站	92
3.4 字体编排	
形式要素	94
3.5 纯文字设计	
纯文字	100
3.6 文字和图像	
结合因素	104
3.7 图像化文字	
超越文字的孤独	108
字体试验	110
3.8 层级系统	
清晰和秩序	112
3.9 清晰性和易读性	
看和读	114
版式设计	116
字体和颜色	118
3.10 设计任务3： 设计一份简单的海报	120

4 字体设计的细节	123	结论	166
4.1 字体细节		参考书目	168
字号	124	词汇表	170
行距	128	从业道德	175
行长	130		
4.2 微调字体			
出格	132		
字距	134		
间距	136		
连字和对齐 (H&Js)	138		
特殊字符	140		
专用字符 (Open Type Pro字型)	142		
4.3 设计任务4: 间距设置	144		
4.4 训练设计素质			
选择字体	146		
混排字体	146		
字体所传递的信息	147		
字号	148		
默认值	148		
对齐	148		
段落细节	149		
字距调整和字符缩放	150		
字符惯用法设置	150		
5 字体设计的工艺	156		
5.1 字体及其相应软件			
使用正确的工具	158		
单页和多页设计	160		
母版页和辅助线	161		
字体及其样式表	162		
源文件和输出文件中的字体	163		
便携文件	164		
样张	165		

字体设计包含于广义的平面设计、传播设计领域之内。日常生活中，它与我们息息相伴，我们却常常忽略它的存在。字体设计包罗丰富的知识，只有通过严格的训练和实践，才能掌握这些知识。另外，还有许多无形的知识等待你去发掘和汲取。这些无形的知识并非飞来之福，而要靠设计师的精湛技艺和审美修养来支持，并主动去探知。

优秀的字体设计总具有目的性。设计活动必须兼顾内容传递和审美体验两种因素。既要考虑传统和惯例，又要体现时代精神。总之，设计师就是视觉语言的主宰者。

1932年，比阿特丽斯·沃德（Beatrice Warde）在伦敦为字体设计师学会（Society of Typographic Designers）做了著名的演讲《水晶杯》（The Crystal Goblet）。她在演讲中认为，优秀的设计品是无形的。这个观点具有一定的合理性，不过，我们似乎可以更合理地说，优秀的设计品应该更易被人们所接受。因为糟糕的设计品有时也是无形的——对预期受众是如此，对参与糟糕设计品生产的人来说亦是如此。

德国设计师扬·奇肖尔德（Jan Tschichold）是一位终身学习者、教师兼从业者。他曾将字体设计比作陶艺制作，靠的是精益求精的态度和永不松懈的坚持。他宣称“没有天生的设计大师，只有通过自我学习而成就的大师”。奇肖尔德（Tschichold）的话告诉我们，字体设计从根本上说就是认识和实践反复交替、互为成长的过程。

本书旨在为学习者提供初级和中级层次的指导和建议，这些指导和建议大都从实用的角度出发。因此，你可以直接将书中有关字体的知识应用于设计实践。虽说掌握一门技艺需要花费时间，然而，一旦你找到了设计的“窍门”，就会得心应手。

字体设计关乎语言的视觉化体现。而版面设计不但是为了阅读文字，也为了设计本身的被阅读。版面的文字信息是读者希望获得的，但版面的形式同样会被读者“阅读”——许多时候，我们首先读到的正是版面的形状和构成方式。版面往往会造成第一印象的好或坏。在层级系统中，版面作为首要因素，引领读者逐页读下去。版面可以确切地传达某些意义，也可以成为粗制滥造的劣质品。

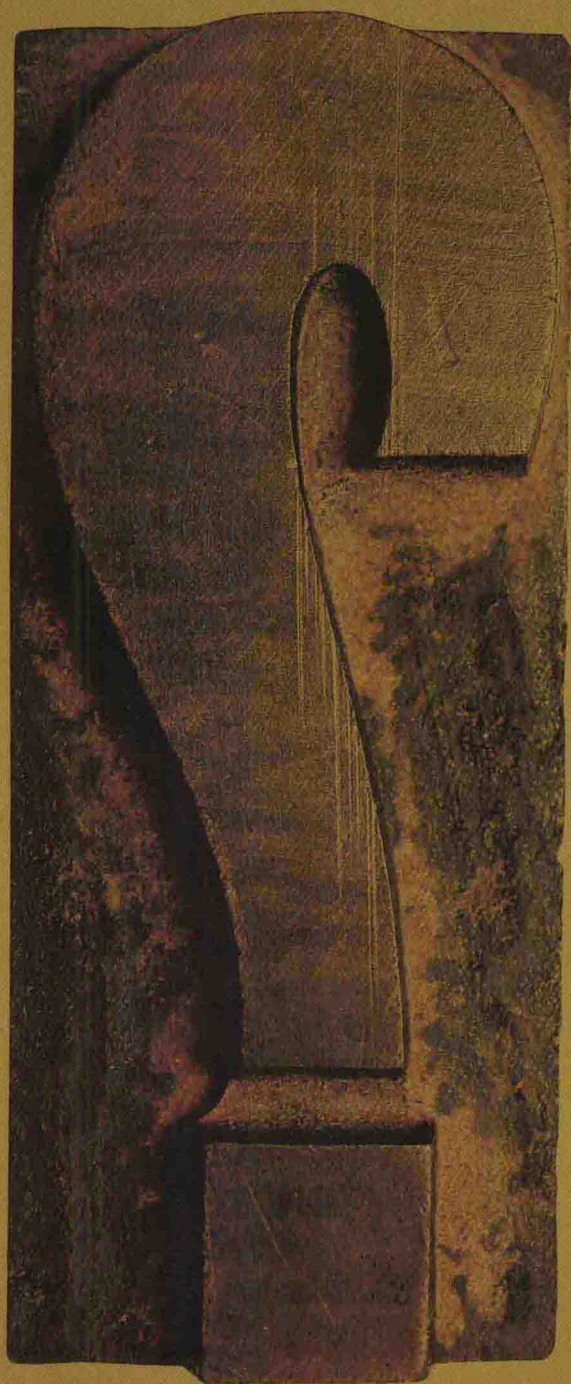
无论是设计商务名片，还是设计较复杂的展览手册，设计者都必须具备基本的、原理性的字体设计知识，这将保证你的设计远离低俗和无趣。

选择字体、设计网格系统、调整字距、图像化字体、连字和对齐等一系列的知识和技能，都将在本书中得以展示和探讨，它们包含了宏观和微观两个层面的知识系统。

书中插入的学生作品和专业人士的设计品，都是为了更好地阐述书中内容的主题和要点，并促使读者对本专业进行深入地、个性化地思考和理解。

15世纪时，最早的字体设计在字体风格上模仿工整的手写体。从古登堡（Gutenberg）发明活字字体开始，一直到20世纪的先锋设计和非对称设计等设计风格，字体设计才由于技术的革新和发展，走向了数字王国。在21世纪的今天，作为本书的读者，你们将决定着字体设计的未来方向。

参与本书翻译工作的还有，韦佳、王彪、梁鲁凯、赵成清、史宏飞、周波、张卉、王臻、赵瑞、孙洁、黄春芸。

字体设计堪称一门编排字母和词语的艺术，它具有鲜明的专业特点。

然而这样的表述未免过于简单和宽泛，对我们如何理解字体设计并无实质帮助，因为我们不免会产生疑问：这里谈论的是哪种类型的字母和词语呢？这些字母和词语是通过怎样的操作来实现设计意图的呢？

具体地说，字体设计关系到对一篇文章的字母和词语进行管理，包括如何排列字词，如何使字词之间和谐相处，如何处理字词和文本空间之间的关系等。当我们选择字体，对字词进行排布，调整字体的大小，以及考虑其阅读效果时，字体设计实际上就是一种游戏。有时，总体的和特定的字体设计实践的关系，正可看作广义和狭义的字体设计术语的关系。无论我们用什么术语来描述字体设计，我们首先要弄清楚的是字体设计究竟为何物。

了解字体设计

在日常生活中，我们被许多字体设计产品包围，但是，我们也许根本没有注意到这些设计品及其设计意图的存在。在它们中间，有一些设计品体现了非凡的设计理念。凡是我们钟爱的食品，都会在包装上印有营养成分表，以及我们熟悉的商标，然而我们并不会太过在意包装上的设计元素，因为我们的目的是吃掉食物。

另一方面，我们在旅途、校园及工作中所读到的那些合胃口的书籍、报纸和杂志，之所以怡心悅目，并不仅仅因为它们能为我们提供知识和消遣，而且因其精良的设计，能让我们赏心悦目，从而全身心地投入到阅读活动中去。当然，这并不是什么新颖的见解。

左页 下图

有时，我们要花点时间真正“看”到字体设计产品的存在，或者特意去欣赏它。然而，字体设计产品无处不在，我们视而不见的习惯也无处不在。这家眼镜店看上去会有不少近视顾客。

右图

有时，我们会在大街上发现自己认为的漂亮字体，不过，你所发现的也许并非真正的“字体”。

“完成结构简单的页面设计是一件再容易不过的事。当然，庸俗的虚饰比严明的规则容易得多。当你意识到粗陋的排版并不会自己隐藏起来时，你将学会像魔术师那样，通过转移观众的注意力，使自己的魔术获得成功。精明的字体设计者了解那些不爱阅读的富翁们的善变特点。如果没有这些字体设计者在字母衬线和出格方面做出一些特别的技巧处理，琐碎细小的空间就不会被阅读者欣赏。没有谁会真心同情你的技艺（除了同行艺人），但是，你多年沉浸于盛满人类智慧之佳酿的水晶杯的设计创造，也必定是愉悦的经历。”

比阿特丽斯·沃德（Beatrice Warde）

摘引自《水晶杯——无形之印刷》（The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible, 1956）

1932年，比阿特丽斯·沃德（Beatrice Warde）在英国字体设计师学会（Society of Typographic Designers）做演讲，首次阐明自己的这个观点。