

西文字体 2

经典款字体及其表现方法

[日] 小林 章 著

陈 嵘 监修

刘 庆 译

Helvetica

Adobe Garamond

OCR-B

SHURIKEN BOY

Univers ITC Bodoni

Frutiger

Palatino

Bello

西文字体 2

经典款字体及其表现方法

[日]小林章 著

陈嵘 监修

刘庆 译

图书在版编目(CIP)数据

西文字体 2: 经典款字体及其表现方法 / (日) 小林章著; 陈嵘监修; 刘庆译. —北京: 中信出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5086-5144-6

I. ①西… II. ①小… ②陈… ③刘… III. ①外语 - 美术字 - 字体 - 设计 IV. ①J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 083566 号

OUBUN SHOTAI 2 TEIBAN SHOTAI TO ENSHUTSUHO © Akira Kobayashi

Original Japanese edition published in 2008 by Bijutsu Shuppansha

Simplified Chinese Character rights arranged with Akira Kobayashi

Through Beijing GW Culture Communications Co., Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2015 by CITIC Press Corporation

All rights reserved.

本书仅限中国大陆地区发行销售

西文字体 2: 经典款字体及其表现方法

著 者: [日] 小林 章

监 修: 陈 嵘

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: 鸿博昊天科技有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10 字 数: 169 千字

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2015-0496

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-5144-6/J·74

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@citicpub.com

目 录

文字编排设计中的秩序与自由	马修·卡特	5
自序: 畅游西文字体的世界	小林 章	6
相关术语解说		7
海外生活中的字体		9
第一章 字体表现入门		21
1. 体现高级感的字体(上)		22
2. 体现高级感的字体(下)		30
3. 体现亲近感的字体		36
4. 促进食欲的字体		42
5. 体现英国风情的字体		48
6. 体现德国风情的字体		54
7. 体现法国风情的字体		60
8. 传达信赖感的字体		66
9. 体现20世纪70年代风格的字体		72
第二章 彻底解析经典字体		79
1. Helvetica —— 马克斯·米丁格、爱德华·霍夫曼		80
2. Adobe Garamond /Garamond Premier —— 罗伯特·斯林巴赫		86
3. Palatino —— 赫尔曼·察普夫		92
4. Zapfino —— 赫尔曼·察普夫		98
5. Univers —— 阿德里安·弗鲁提格		104
6. OCR-B / Frutiger —— 阿德里安·弗鲁提格		110
7. Galliard —— 马修·卡特		116
8. Big Caslon/Georgia —— 马修·卡特		122
9. Snell Roundhand/Shelley Script —— 马修·卡特		128
10. ITC Bodoni —— 萨姆纳·斯通		134
11. Shuriken Boy —— 约阿希姆·米勒-朗塞		140
12. Bello —— Underware		146
作者后记		152
出版后记		153
参考文献		154
字体名索引		156
人名、公司名索引		158

西文字体

20
V2

经典款字体及其表现方法

[日]小林章 著

陈嵘 监修

刘庆 译

中信出版集团 · CHINACITICPRESS · 北京

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

文字编排设计中的秩序与自由	马修·卡特	5
自序: 畅游西文字体的世界	小林 章	6
相关术语解说		7
海外生活中的字体		9
第一章 字体表现入门		21
1. 体现高级感的字体(上)		22
2. 体现高级感的字体(下)		30
3. 体现亲近感的字体		36
4. 促进食欲的字体		42
5. 体现英国风情的字体		48
6. 体现德国风情的字体		54
7. 体现法国风情的字体		60
8. 传达信赖感的字体		66
9. 体现20世纪70年代风格的字体		72
第二章 彻底解析经典字体		79
1. Helvetica —— 马克斯·米丁格、爱德华·霍夫曼		80
2. Adobe Garamond / Garamond Premier —— 罗伯特·斯林巴赫		86
3. Palatino —— 赫尔曼·察普夫		92
4. Zapfino —— 赫尔曼·察普夫		98
5. Univers —— 阿德里安·弗鲁提格		104
6. OCR-B / Frutiger —— 阿德里安·弗鲁提格		110
7. Galliard —— 马修·卡特		116
8. Big Caslon / Georgia —— 马修·卡特		122
9. Snell Roundhand / Shelley Script —— 马修·卡特		128
10. ITC Bodoni —— 萨姆纳·斯通		134
11. Shuriken Boy —— 约阿希姆·米勒-朗塞		140
12. Bello —— Underware		146
作者后记		152
出版后记		153
参考文献		154
字体名索引		156
人名、公司名索引		158

文字编排设计中的秩序与自由

有一本非常优秀却不怎么为人所知的书叫《发挥字体的功能》(Making Type Work)，作者是本杰明·谢尔博(Benjamin Sherbow)。该书于1916年在纽约出版，是一本关于如何在实践中选择和使用字体的书，采用了好坏实例比较的方式。谢尔博最吸引人的一点是不陷于空谈的解说方式。在那本书的前言里，他写道：“……我尽量不去写那些束缚大家的各种规则，否则读者们很可能就不会自己去尝试了。”小林的这本书让我想起了谢尔博书里的这一细致手法。两位作者都是用实例而不是罗列规则 and 规定，所以他们都非常有说服力。无论是小林还是谢尔博都是想让大家去尝试一下，当然我也是这么想的。

只要遵循规则就肯定不会错，所以也许会比较轻松。当我在日本的一所设计学校做完讲座后，曾有一名学生问我：“西文字体设计的七条规则是什么？”“我可不知道有什么规则。”我回答，并且想解释说文字编排设计不是棒球。棒球是有规则的，你必须遵守才能比赛。但是文字编排设计和体育运动却完全不是一回事儿。设计有功能和审美两面。字体具有把信息从作者传达给读者的目的性，但如何使用，则是品位的问题。

最近的一项研究表明，相比装饰性字体，有更多的餐厅菜单偏向使用无衬线体。但从另一个角度想一下，如果每家餐馆都使用同样的无衬线体，它们的菜单也许会在昏暗的灯光下比较容易认读，但却无法把个性、氛围等与品质相关的信息传达给顾客。也就是说，功能并不能代表全部。难以表达的“品质”和“风味”也是一部分要素。

文字编排设计中的秩序与自由，是一个古老而永恒的问题。虽然没有严密的规则，但肯定也有一些约定俗成的东西。西文字体和其他语言的字体一样，有一些字体制作者和读者之间长期培养出来的约定。小林章和我都是字体设计师，不可能随意地说：“我受够了字母T的形状，要把它改成一个完全不同的造型。”这是绝不会被允许的，而且我们也不会这么想。字体设计师们非常清楚地知道在自己表现的东西里是包含有制约的。我们现在用的字母T的字形，和本书第23页里出现的1900多年前提图斯大帝的碑文是一样的。在这样自古以来的制约下，设计师加入一些自己的理解和风格会怎样呢？为什么可能在看到一款新字体的第一眼时，就能说出“这是小林章的风格”、“这肯定是马修的设计”这样的话呢？因为西文字体虽然具有悠久的历史与传统，但却不是那么刻板。字体设计师虽然不能发明新的文字，但是设计师可以在某些地方加入新的诠释。

在这本书里，可以很清楚地感受到小林章写了很多关于字体设计和字体使用的优秀的内容。同时，这本书也传达出了他从心底里对于文字编排设计表现多样性的浓厚兴趣。他知识丰富又热情洋溢，是一位现代文字编排设计最好的解说员。

马修·卡特

马修·卡特 (Matthew Carter)

1937年生于英国。20世纪50年代末在恩斯赫德印刷所(荷兰)学习了字冲(活字的原型)的雕刻，走上字体设计之路。之后的50多年里，成为了经历过金属活字、照相排版、数码时代的字体设计师(他制作的部分字体在第116—133页有介绍)。笔者曾与他一起进行了三得利字标的监修，以及TypeCon的字体评审等工作。

自序：畅游西文字体的世界

我的第一本书《西文字体：字体的背景知识和使用方法》是以学生朋友以及年轻的设计师为对象的一本入门书。其中也涉及了一些西文的基本排版规则等内容，倒是非常意外地受到了中坚力量甚至资深设计师们的好评。而在这本书里，我写了在第一本《西文字体》里没写全的两部分，也就是：从如何使用才能最出效果来考虑对字体进行区别使用，以及如何理解字体设计师的设计意图。理解了这两点，西文字体用起来就会变得非常有趣。

随着《西文字体》的出版，我在日本讨论西文字体和字体设计的机会也日益增多。最近，我在日本举办讲座时感觉到，虽然设计师们每天都在用西文字体，但是大家或多或少都对字体的挑选和用法有些不确定。比如像“法国的东西是不是必须要用出自法国的字体 Garamond 呢”之类，担心是否存在这样的成文规矩等等。因为在日本很少能看到国外的范例，所以这类传言很容易被当成欧美的常识而传播开。造成的结果是，字体排印被误认为是一个貌似凶险的行业，担心一知半解的知识会造成不利影响等等。其实，大家尽管放心好了。即使是母语使用拉丁字母的人们，也就是生来就使用 ABC 的人们，他们通常也不会那样做选择的。对于这一点，我在本书的第二章里同时问了好几位设计师，可以供大家参考。

在本书开头《海外生活中的字体》的那几页里，都是使用西文字体的实际情形。我出于工作习惯，拍摄收集了这些照片。希望通过它们，大家能找到像这样在国外站在街头巷尾放眼一望的感觉。我把这样在街头边

走边拍的照片按主题分开，加上详细的解说，组成了第一章的内容，就像是在店铺里或者按照指定地点等主题逛来逛去一样。而第二章，则是我对字体设计师的采访，从 2005 年到 2006 年在《设计的现场》杂志进行连载的基础上，我又增加了一部分内容。其中 Helvetia 和 Garamond 的彻底解剖是读者呼声最高的部分。在决定出版《西文字体 2》的同时，在东京字体指导俱乐部的协助下，我进行了问卷调查，把得到的结果反馈到了这些文章上。我想借此机会感谢参加问卷调查的诸位朋友。我在书里介绍了具有代表性的字体设计师们的灵感来源、制作的顺序和意图等等，希望对大家挑选和使用字体有所帮助。

随便翻翻本书的前半部分就会知道，字体用法根本不是一件难事，而是非常有乐趣的！这才是我在本书里最想传达给大家的一点。接下来，请放松心情，和我一起畅游西文字体的世界吧！

小林 章

相关术语解说

本页对书中经常出现的字体设计相关术语进行统一解说。

各部位名称

● 罗马体 (roman)

罗马体在英文里指带衬线的字体。但在不同场合会有不同的含义，如“罗马体”和“意大利斜体”对应的话，意思就是指“罗马正体”，即不倾斜的字体；而与“粗体”等相提并论时说的“罗马体”，则指标准粗细度的字体。

Roman
Roman *Italic*
Roman **Bold**

● 无衬线体 (sanserif)

sans是法语“无”的意思，因此这是指没有衬线的字体。

Sanserif

● 字形 (glyph)

在数码字库里除了字母以外，还有其他各种符号，空格、句号、逗号等等都是字库的构成要素。这时候称“文字”就不太合适，因此就要使用“字形”这一说法。

● 合字 (ligature)

将两个及其以上的字母组合设计而成的字符，用于改善视觉效果。通常的西文字库中的标准字形里包括 fi、fl 合字，而最近的 OpenType 字库里还备有 ff、ff、ff 等多种合字。

fi fl ff ff ff
fi fl ff ff ff

● 替换变体字 (alternate)

与标准字母不同的字形设计，为了富于变化而配备的。

R R

● 小型大写字母 (small capital)

把大写字母大致按照小写字母 x 的字高而缩小制作而成，其粗细程度与大写字母协调一致。如果单纯将大写字母缩小（图例第二行），笔画通常会显得太细。

SMALL CAPS
FALSE SMALL CAPS

海外生活中的字体

无论是出差还是度假，在外观光的时候，我的目光总是不由自主地集中到字体上。想知道我到底在看什么吗？那就和我一起散步看看吧。

公共空间的标识

傍晚的纽约市中心。新设置的内发光式道路名称标牌用的是 Frutiger。之所以从倾斜方向也便于识别，是因为 Frutiger 宽大的字怀和舒缓的字间距提高了字体的辨识度。

- A 雨后的瑞士伯尔尼，公共汽车站使用的 Frutiger Condensed。
- B 法兰克福机场的导向标识使用的 Univers。
- C 德国的高速公路标识牌使用的 DIN。
- D 纽约地铁使用的 Helvetica。

街头的传统文字

漫步在欧洲的街头，往往可以看到与古典的建筑设计相呼应的传统文字。

- A 伦敦的手写招牌。
- B 法国巴黎一家餐馆的外墙。
- C 在德国用传统的哥特体 (Blackletter) 制作的招牌。对于说英语的人们可能比较难认，上面写的是 Sonnekalb。
- D 德国一家民宿的外墙，墙上写的是 Gasthof Heiligenstetter。
- E 西班牙马略卡岛，蓝色的道路名和纹章均为手写或手绘，然后烧制成瓷砖，给人一种温馨平静的感觉。

