

左佐
编著

治字 る方

THOUGHTS ON TYPOGRAPHY AND LOGOTYPE

中国工信出版集团

电子工业出版社
ELECTRONIC INDUSTRY PRESS
http://www.eip.com.cn

左佐
编著
治字百方

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

内容简介

本书是以成功的商业委托为论据的方法论著作,非练习,因失去商业模式,设计无意义。但与前作略有不同的是,加入了一种更宏观的视角。写作前把所有委托放在一起,不再局限于单个委托,跳出来冷眼审视,分析它们之间的规律,具有共性的会一起阐述它们背后的规律;具有代表性的,则单独分析记述。所选委托属中上类型,望而可见、跃而可及,不会高不可攀,也不会低俗入土。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版本(CIP)数据

治字百方 / 左佐编著. —北京: 电子工业出版社, 2016.11

ISBN 978-7-121-30055-4

I. ①治… II. ①左… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 238925 号

责任编辑: 姜 伟

文字编辑: 赵英华

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

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: 889x1194 1/16 印张: 14 字数: 358.4 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

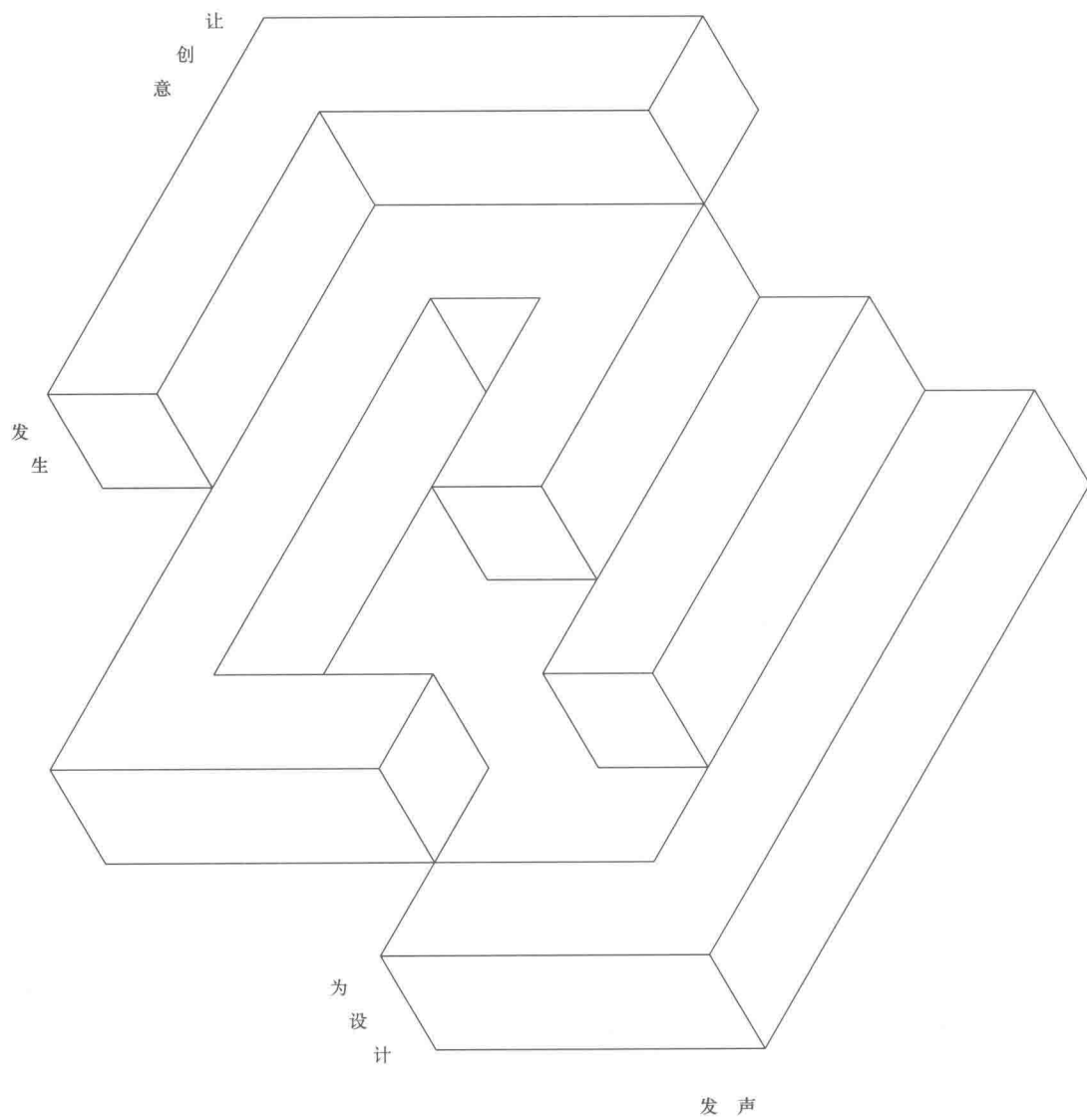
定 价: 79.80 元

广告经营许可证号: 京海工商广字第 0258 号

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。

本书咨询联系方式: (010) 88254161~88254167 转 1897。

目次

Cases	8	简单背后的繁复 Complexity behind simpleness	Methods	31	基本书体与字型 Possibilities of basic typeface
	36	灵性来自曲线 Spirit coming from curves		51	书写与字型 Handwriting and typeface
	80	灰度 结构 外形 Weight structure form		91	字意与字型 Meaning and form of type
	97	工具的共通 Universality of Writing Tools		126	数学比例 Mathematical proportion
	119	善致美者 The ones of good taste		134	平面构成与字型 Plane composition and typeface
	152	继承与颠覆 Transition or change	Knowledge	65	西文的书写 Calligraphy of Latin
	163	从古字中找寻 Seeking from ancient scripts		86	临摹宋体字 Learning from Song
	171	坚实与柔软 Solid and soft		179	汉字排印基础 Basic of Chinese typography
	202	逻辑与灵感 Logic and Inspiration		218	书架上的书 Books in my shelves
Thoughts	28	沟通与说服 Talking and persuading			
	47	独断与众裁 Decided by one or ones			
	63	未知描述 Description of the unknown			
	108	仿型 成型 破型 Imitation ripeness personal-style			
	161	字型的格调 Typefaces in good style			

敬惜字纸，慎勿污秽。

左佐
编著
治字百方

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

2014年《设计师的自我修养》出版后,收到了许多读者的意见和建议,其中最多的是文字字号太小、封面四角易折、书名起得过大。时隔两年,本书则延续好的,修正不好的,字号由7.5pt变为9pt,但为了版面美观,开本也相应变大;变软精装为精装,以解决折角的问题,但成本也会稍增;书名想了很久、很多,最后确定用比较古朴实在的“治字百方”。

在写作的过程中,很多朋友告诉我他们对本书的想法。字体类书籍已经太多了,饱和了。近两年确实是渐多了,但对比西文和日文讨论字体的书可以说少得可怜,之所以觉得饱和,是因形式单一,大多以分析案例为主,难免审美疲劳,所以不是太多,而是类同者多,创新者、高水准者少。也有朋友建议,写一本生活美学方面的吧。我有认真想过,以平时的手记、备忘录、读书笔记、与委托人的来往为素材完成一本关于个人品位美学的书,但仔细想来,有几人能耐着性子读一本设计师卖弄文笔的纯文字书籍,而且这些不成熟的东西是否值得成书也有待商榷。

人们又很避讳重蹈前作,总要变化才心安,但需知重复也是创作的源泉之一。不移才能纯熟,纯熟才能兼通。不必为避讳而强为变化,写己所长、所感、所亲历,才能深刻、真诚。其实设计类书籍不过几种形式:作品集,一人或多人的作品;采访集,一人或多人的采访;感想集,个人平时的所见所想所悟;个人传记,著名设计师的方方面面;史论,设计相关历史的分析记叙;方法论,个人或公认的经验分析,比如说“酬”“三”设计时“酬”笔画要比“三”细,看上去才一样粗细,这是公认的经验;而具体粗多少细多少,哪里粗哪里细则因人而异,带有个人色彩,这是个人的方法。这种个人视角与实际关联,可学为己用,且具实用性、观赏性、趣味性,所以好此类者最多。

本书即是以成功的商业委托为论据的方法论著作,因失去商业模式,设计无意义。但与前作还是略有不同,加入了一种更宏观的视角。写作前我把所有委托放在一起,不再局限于单个委托,跳出来冷眼审视,分析它们之间的规律,具有共性的会一起阐述它们背后的规律;具有代表性的,则单独分析记叙。所选委托属中上类型,望而可见、跃而可及,不会高不可攀,也不会低俗入土。

回想起来真正认真写一本书，需要大量的、持续的、不受打扰的时间去回忆、整理、思考、取舍、斟酌、表达，人们最缺少的也是大量的、持续的、不受打扰的时间。两年的时间用来积累，半年的时间用来写作，很多委托回想起来还很清晰，站在委托人角度很顺利地完成，站在自己的角度则是深刻的，寻找、推翻、无绪、苦闷、冥想，再寻找、再推翻，直至满意。因自己对作品越来越苛刻，常常陷入一种焦虑，写作本书却让我慢慢平和，以更局外的角度思考过去的事情。所以这也是而立之年给自己的一个礼物。

此时又浮现起写作时的很多场景，在工作室踱来踱去，斟酌一句话的表达；在灯下、日光下、阴暗处阅读样张，模拟各种状况下的阅读感受；伏在案头思考自己阅读的经历，何种书读起来自在，何种书读起来伤神，然后把这些书籍放在一起分析；一再审视书版微处末节，每行字的数量，行距字距，留白大小，页码位置，纸张的颜色、触感、厚度，等等，避免过度设计打扰到内容，防止过度追求形式而至成本增加，务求自然节制，以使设计与内容、形式与成本达到平衡；最重要的内文字体，几乎尝试了条件所允许的所有简体宋，以选择一款柔和内敛的字体。如此种种，既是自己对这本书的执念，也希望对读者有些微启发。以此共勉！

2016年夏 左佐 于北京

这样我有了一个发现，大部分委托是三个人的品位相互作用的过程。一个是委托人；一个是设计师；另一个是品牌人，即把品牌看作一个人。无论美学、营销学、心理学、经济学等，都是围绕这三个人的品位，相互冲突、启发、磨合、协作，最佳作品处于三者的平衡点。所以本书整体的概念也可说是工作室寻找三者品位平衡点的方法论。

在校学生读本书，可以了解毕业后的一种工作方式；想以字谋生立业的设计师读本书，可以了解如何一字逾万金；累于设计之外的事情（如沟通不畅、修改不断等）而身心俱疲的自由设计师读本书，可以寻找解脱的办法；不知如何深入的设计师读本书，可以了解由浅及深至远的过程细节；委托人读本书，可以了解设计师的所做所想，更好地合作完成优秀作品；对细节有强迫症者读本书，可以感受找到同类的欣喜；排版相关的设计师读本书，可以从字型设计的角度认识文字的属性；喜欢书写的人读本书，可以从设计的视角重新审视书写；喜欢听故事的人读本书，书内有很多待人接物察言观色揣心度意的故事……

目次

Cases	8	简单背后的繁复 Complexity behind simpleness	Methods	31	基本书体与字型 Possibilities of basic typeface
	36	灵性来自曲线 Spirit coming from curves		51	书写与字型 Handwriting and typeface
	80	灰度 结构 外形 Weight structure form		91	字意与字型 Meaning and form of type
	97	工具的共通 Universality of Writing Tools		126	数学比例 Mathematical proportion
	119	善致美者 The ones of good taste	Knowledge	134	平面构成与字型 Plane composition and typeface
	152	继承与颠覆 Transition or change		65	西文的书写 Calligraphy of Latin
	163	从古字中找寻 Seeking from ancient scripts		86	临摹宋体字 Learning from Song
	171	坚实与柔软 Solid and soft		179	汉字排印基础 Basic of Chinese typography
Thoughts	202	逻辑与灵感 Logic and Inspiration		218	书架上的书 Books in my shelves
	28	沟通与说服 Talking and persuading			
	47	独断与众裁 Decided by one or ones			
	63	未知描述 Description of the unknown			
	108	仿型 成型 破型 Imitation ripeness personal-style			
	161	字型的格调 Typefaces in good style			

简单背后的繁复

Complexity behind simpleness

Cases

委托人有留学经历,学音乐,与另一位外籍人士一起开一家叫“复调 Polyphony”的商店。复调本义是由两段或两段以上同时进行、相关但又有区别的声部组成,这些声部各自独立,但又和谐地统一为一个整体,彼此形成和声关系,是一个音乐术语。而这家店的理念与此类似,售卖黑胶唱片和美漫,同时会有一些咖啡饮品。一般的黑胶唱片店会有浓浓的复古工业味道,委托人不求此风格,而是喜欢干净、整齐、简约的日式风格。

“fun+fun, more fun” “Less selection for everything. The problem I see is that there are so much to learn on each of these topic we picked. What we are offering is a type of standard that eliminate most useless information or options, simply just get customer into a entry level of different topics. People or I should call advisers are our most valuable assets.”

以上是一部分英文理念,大意是有趣与有趣结合,会生出更多趣味;对于入门级的音乐爱好者,常常因选择过多而不能抉择,复调则定出标准,根据自己的情况选择即可,不必有任何焦虑。所以虽然复调做的事情增多,但选择起来却容易了,其实做的是简化。构思时,看着这两个字,想着店的特点,有了想法。“复”增加一部分,“调”减少一部分,来对应字意和特点。手绘了一些字型的骨骼草图,同时有一个关于符号的想法,用两个 P 复合。

*

草图勾勒出想法的雏形,确认可以深入,用钢笔工具勾出结构线,形式有但识别困难,如左图。“复”做得过于贴合,把两个“复”分开,然后加入经过简化的手写感的笔画形式,如右图。为了识别再把左边的“复”弱化为灰色,如中图。字型的骨骼,也就是结构,非常重要,做到分布均匀黑白平衡,之后变换笔形会相对容易。

经常被人问起一般画草图用什么笔,我常用的自动铅笔是 0.5mm 的 STAEDTLER REG 925 85-05,签字笔是 0.35mm 的 SAKURA MICRON,粗一些的软笔是 PENTEL 浪漫细太双头笔。有了这三支笔基本草稿、勾线、填色、粗细文字都可完成。

复歌

复调

二
复调 polyphony

复调

复调 polyphony

复调 调

复调

复调

复调 Polyphony polyphony

复调 复调

复

复调 polyphony

一
复调 复

[illegible]

