

对设计师们富有创意
地挑选、创造和使用字
体而言，这是一本十分
有实用价值的工具书。

字体设计指南

type

index

[美] 吉姆·克劳斯 著
王毅 译

上海人民美术出版社

type

index

type
index

[美] 吉姆·克劳斯 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

字体设计指南 / (美) 克劳斯 (Krause, J.) 著; 王毅译. —上海: 上海人民美术出版社, 2009. 9

书名原文: Type Idea Index

ISBN 978-7-5322-6449-0

I. 字… II. ①克…②王… III. 美术字—字体—设计
IV. J292.13 J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 134339 号

TYPE IDEA INDEX © 2007 by Jim Krause. All rights reserved. No other part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review.

本书简体中文版本由上海人民美术出版社独家出版
版权所有, 侵权必究
合同登记号: 图字: 09-2009-376

字体设计指南

著者: [美] 吉姆·克劳斯

译者: 王毅

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 赵春园

封面设计: 丁雯

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 639 × 960 1/32 10印张

版次: 2009年09月第1版

印次: 2009年09月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-6449-0

定价: 45.00元

感谢你，我最好的朋友和儿子埃文。

关于作者

吉姆·克劳斯从上世纪80年代开始，担任the Pacific Northwest设计师、插图师、摄影师。为众多客户所做的设计中，有一些是获奖作品。他是“How”丛书中另外5本的作者，它们是：《创意指南》、《构图指南》、《色彩指南》、《设计基础指南》和《设计师摄影指南》。此外，他还著有《创造性火花》。

www.jimkrausedesign.com

目 录

介绍	8	本章使用的各种字体	88
		要点：字母间距调整	90
1：活力	12	3：秩序感	92
字体考查	14	字体考查	94
词首大写字母与字母组合	18	词首大写字母与字母组合	98
词语构形	24	词语构形	104
标识与公司标志	28	标识与公司标志	108
大字标题与重要文字	32	大字标题与重要文字	112
词语组合	36	词语组合	114
文字块	42	文字块	120
字体与页面	46	字体与页面	124
本章使用的各种字体	50	本章使用的各种字体	126
要点：字体选择	52	要点：定位受众	128
2：优雅	54	4：叛逆	130
字体考查	56	字体考查	132
词首大写字母与字母组合	58	词首大写字母与字母组合	136
标识与公司标志	64	词语构形	140
大字标题与重要文字	70	标识与公司标志	144
词语组合	78	大字标题与重要文字	150
文字块	82	词语组合	156
字体与页面	86		

文字块	160	大字标题与重要文字	238
字体与页面	164	词语组合	242
本章使用的各种字体	168	文字块	246
要点：视觉层级	170	字体与页面	252
		本章使用的各种字体	254
5：技术	172	要点：核心字体	256
字体考查	174		
词首大写字母与字母组合	182	7：特定时代感	258
词语构形	186	字体考查	260
标识与公司标志	190	词首大写字母与字母组合	266
大字标题与重要文字	196	词语构形	270
词语组合	200	标识与公司标志	274
文字块	204	大字标题与重要文字	280
字体与页面	208	词语组合	284
本章使用的各种字体	210	文字块	290
要点：组合字体	212	字体与页面	294
		本章使用的各种字体	296
6：有机感	216	要点：收集资料	298
字体考查	218		
词首大写字母与字母组合	226		
词语构形	228	术语表	300
标识与公司标志	232	索引	306

介 绍

创意的弹球游戏

任何东西——从简单的CD包装盒，到一辆典型的大众甲壳虫汽车，字体的运用是设计师尤为关注的。这些形象映入他眼睛后，就如同弹球游戏中的球，会在他脑海中纵横蹦跳起来。在一位富有创意的设计师脑中，当球击中一些关联点时，铃声就响起，各种机巧就动了起来，情感冲动和艺术冲动就爆发了。这种创意的弹球游戏与真正的弹球游戏有一个不同：你用不着在自己的头脑中投入硬币以启动游戏，内在的弹球游戏是自动的，随时都会启动。

上面这个比喻，是写作这本《字体设计指南》的一个基本前提。我相信，当富有创意的设计师看到吸引人的各种视觉因素时，种种新颖的创意就会如同火花迸发。在本书中，我提出的各种视觉因素都与印刷字体或手写字体有关。书中650多个字体方面的典型样例，为那些想要发展自身能力的设计师提供了创意灵感 and 信息，帮助设计师们通过字体的使用和设计去传达各种主题和信息，实现与受众的良好沟通。

本书不是什么，本书是什么

这本《字体设计指南》不是一本简单的指导你如何一步步去做的书，而是一本激发你创意的书。如同我已经出版的《创意设计指南》、《版式设计指南》和《色彩设计指南》（已由上海人民美术出版社引进出版发行）一样，本书中也包括丰富的字体样例，旨在激发读者的种种创意联想，去完成自己的设计项目。

本书也不是一本只讲字体之书。翻开本书，你会发现，书中有很多照片、插图、图案和装饰，它们伴随着那些字体样例并融

入其中。为什么要做这种扩充呢？现实世界中的各种设计，总是字体因素和非字体因素的结合。为了切实地帮助设计师，对他们尽量实用，本书所提供的创意启发，就不仅考虑字体的使用，更考虑了字体的环境和背景设计。

对使用本书的一些建议

下面是一些使用本书的建议。你不妨照我的建议行事，也可以酌情参考，还可以忽略不管。（这本《字体设计指南》中压根就没有必须遵守的规则或命令，只有建议。）

你可以使用这本书来帮助实现“头脑风暴”，以找到可用于自己设计项目的字体方案。浏览本书的目录，看看能否激发与你当前工作可以联系起来的想法。在书中遇到的那些样例，你不妨多琢磨琢磨，看看它们能否迸出火花（无论这火花是直接与你现在的设计相关，还是间接相关），把头脑中产生的这些想法和火花记录下来，画出草图。随后，你可以参考这些记录和草图来进一步发展，它们极有可能形成自身逐步完善的一根链条。

如果你把本书作为实现“头脑风暴”的一个翘板，那就最好从与你目前设计项目关联最紧的章节开始，然后扩展至书中那些与你目前工作关系不太密切的内容。（完全可以这样做呀！众所周知，灵感常常出自那些陌生和神秘的地方。）

在一个设计项目的开始、中途和结束，你都可以多看看书中这些样例，以激发灵感和想法。

作为消遣，也可以随意翻阅本书。对于那些喜欢欣赏字体和设计图例的人来说，这是挺好的消遣；对于设计师创意的积累，

也是一种帮助，说不定在今后的设计中就有用武之处了。

你会注意到，本书中绝大多数样例都伴有一段文字解说。如果你对某个样例的细节感兴趣，不妨看看。如果你只是在寻找视觉上的创意灵感，就不用看它们了。

最后，要注意随时合上此书，转到笔和纸上，转到鼠标和绘图板上，进入自己的创作过程，让书中的种子在你的创造中开花结果。

本书结构

字体设计类的书籍，其结构常常按设计的体裁来编排，比如标识设计、大字标题设计、段落设计等等。它们的章节就是这样，例证也依相关的题目和体裁而提供。这方面有几本一流的著作，它们很值得读者找来阅读，从中学习。

然而，本书的编排结构不同。事实上，它完全没有采用上面所说的那种编排思路。我这本《字体设计指南》以设计所追求的理念来编排，体裁（标识、大字标题等）服从于它。为什么要采用这种看似颠三倒四的结构？原因很简单：任何有经验的设计师都知道，设计时，理念为王。设计师创作时，总是以捕捉某种主题方面的感觉作为开始，他们的创作就是要传达这种感觉（如果没有这种在作品视觉个性上的感觉，就去开始一个项目的设计，你的工作就没意义，就好比上了公路却不知道自己要开去的那个城市的名字）。一旦有了这种主题/风格上的感觉，剩下的事就是寻找恰当的表现了。

所以，本书的目录就分出了7种较为宽泛的设计理念：活力、

优雅、秩序、叛逆、技术、有机感和特定时代感。在其中的每一章里面，你都可以找到与各种设计体裁相关的内容。在此“介绍”之前的本书目录，已经很清晰地勾勒出了本书的编排结构。

本书每章结束时，都有一个简短的“要点”，它们依据各章内容来谈字体、设计和创造性之间的关系。

如果你在本书使用的字体术语上有疑问，可以参看300页开始的“术语表”。

关于本书使用的各种字体

本书使用了150多个不同的字体家族。书中那些样例上的字体，绝大部分都保持它们的原样；但也有一些样例中的字体做了修改，以适应设计的需要（如增加图案因素，改变字体比例，采用数码效果等）。无论样例中的字体是维持字体家族中的原来模样不变，还是做了某种修改，我都在相应页码的下端做了说明。每章内容结束时，此章使用的那些字体家族，我也全部列举出来。

读高中时，在一个字体艺术学习班里，我遇见令我情迷的第一种字体。从那以后，我彻底被字体迷住了。对我而言，一种设计精妙的字体就是艺术性的全部呈现，为一个特定的表现目的，形式与功能完美地融合起来了。我衷心希望本书的内容能够增加读者诸君对字体艺术的欣赏，激发创造热情。

吉姆·克劳斯

第 1 章

活力

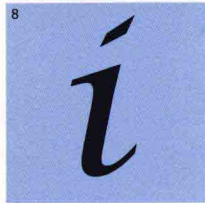
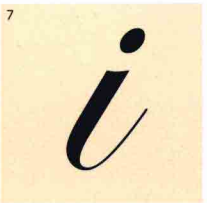
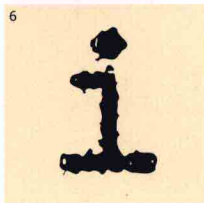
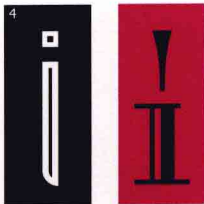
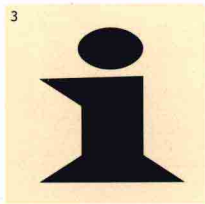
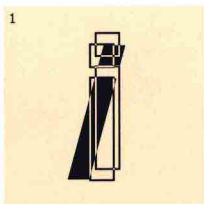
使用本章的样例，激活你在**活力、运动、生动、气势、力量、动感**这类设计理念上的创意，使用字体及其支撑元素来实现这种效果。

1,2| 字体斜置, 重叠, 各种活泼的有机结构, 可以传达出强烈的动感。各种视觉艺术家——包括字体设计师——都使用这类美学因素向受众

传达活力之感。
3| 一个字母以膨胀的几何形式来表现。这种字体是否让你联想到自己熟悉的一些人? 在与字体打交道时, 不妨这样联

想到人的形状!
4| 如同此例, 许多“敞开体”*的内部高光传递着一种活跃的闪动之感。

Type never just sits there. Type emits. Type is

* 见300页“术语表”

1|无柱头体 2|克尔兹体 3|拉丁宽体 4|工业体, 蒙娜丽莎再切体 5|西扎尼体
1|Astigma 2|Curlz 3|Wide Latin 4|Industria, Mona Lisa Recut 5|Cezanne

5.6 | 富有表现力的手写体和打字体，让人联想到它们潇洒而具有动感的源头。

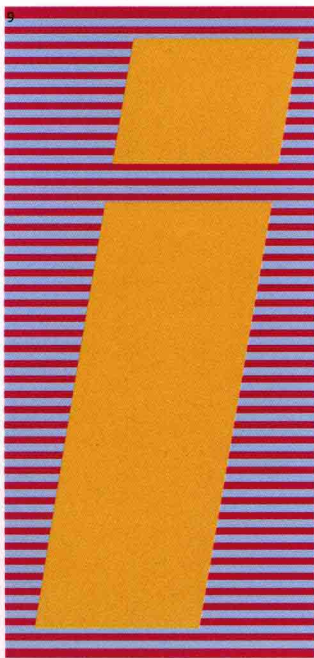
7.8 | 斜置字体（斜体，倾斜体）常让人感觉有着

如同元音一般的响亮。

9.10 | 本章内容讲到两种常用来展示字体活力的技巧：浓重的色彩和粗壮的笔画。尽管强调这两种技巧，但别忘了，任何字体

的活力效果，都与围绕它们的种种视觉因素有关。参见34—35页的样例，看看一种相对安静的字体怎样体现视觉活力。

energy. The details of every font's design carry

10

6|玛格达体 7|爱德华时代手稿体 8|最亮星缙写体 9|富兰克林哥特体 10|博多尼古体

6|Magda 7|Edwardian Script 8|Lucida Calligraphy 9|Franklin Gothic 10|Bodoni Antiqua

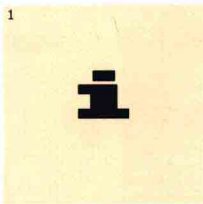

有一种基本的处理，它可以让即使是最为静态的字体在页面上大大地活跃起来，这就是**放大**、**倾斜**和**添加色彩**。开始时，可以先用这些简单的处理让字体活跃起来，然后，还可以选用变化、添加和大幅度变异等手法。本章内容和其他章节的内容，都会传授给你一些为字体增加活力的金点子。

1|处理之前。

2|处理之后。

messages to the viewer in the same way that the

1, 2|黑橡树体

1,2|BlackOak