

Typography Essentials

100 Design Principles for
Working with Type

破译文字编排设计

(美) 艾娜·索尔兹 著

周彦 译

Using letter as form
Using counter spaces as form
Letterform details
Emotional content
Historical connotation
Considering the medium
Honoring dignity
The handmade solution
Being expressive
Staying neutral
Considering background contrast
Emphasis using weight
Emphasis using contrasting weights
Emphasis using size
Emphasis using contrasting sizes
Proper smart quotes
The hyphen, the en dash, and the em dash
High contrast in reverse
Extreme scaling
Heavy flourishes
Thinking like a typesetter
Using display versions
Using numbers
Dingbats and pictograms
Theory of Relativity I
A “bad” typeface?
Typographic abominations
Hierarchy using position
Hierarchy using size
Hierarchy using weight
Hierarchy using color
Hierarchy using contrast
Hierarchy using orientation
Hierarchy using special effects
To kern or not to kern
Type as image

100 Design Principles for
Working with Type

广西美术出版社

破译文字编排设计
Typography Essentials

图书在版编目(CIP)数据

破译文字编排设计 / (美) 索尔兹著; 周彦译. — 南宁:
广西美术出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5494-0532-9

I. ①破… II. ①索…②周… III. ①美术字—字体—
设计 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第095712号

本书由美国Rockport出版社授权
广西美术出版社独家出版
版权所有 侵权必究

破译文字编排设计 Poyi Wenzhi Bianpai Sheji

原版书名 / Typography Essentials:

100 Design Principles for Working with Type

原 著 / (美) 艾娜·索尔兹 (Ina Saltz)

翻 译 / 周 彦

责任编辑 / 冯 波

装帧设计 / 陈 凌

责任校对 / 曾 珍 尚永红

审 读 / 林柳源

出 版 人 / 蓝小星

终 审 / 黄宗湖

发 行 / 广西美术出版社

地 址 / 广西南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

网 址 / www.gxfinearts.com

印 刷 / 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 / 889mm×1194mm 1/16

印 张 / 13

出版时间 / 2012年6月第1版第1次印刷

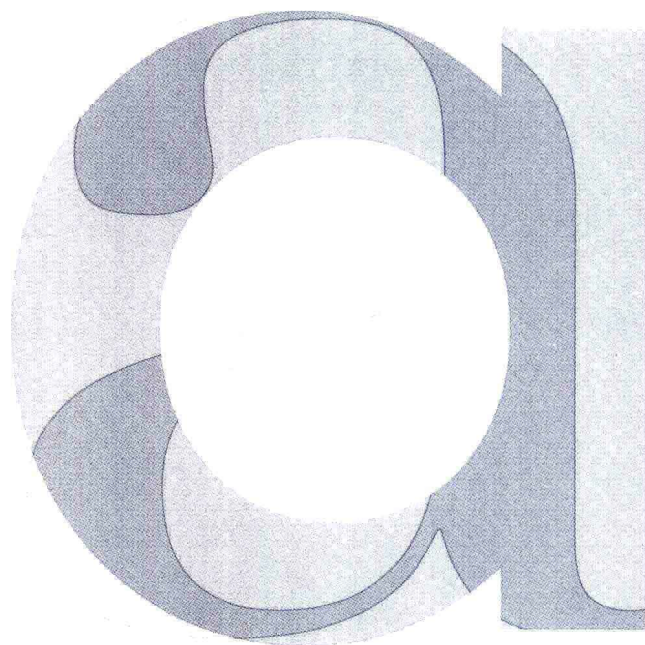
书 号 / ISBN 978-7-5494-0532-9 / J·1610

定 价 / 78.00元

破译文字编排设计
Typography Essentials
100 Design Principles for
Working with Type

(美) 艾娜·索尔兹 著
周彦 译

 广西美术出版社

目 录

恒久耐看的字体设计其原则之一总是清晰明了；另一个比清晰更重要的原则就是：努力营造出的或不经意获得的趣味性，正是这样的情趣给页面注入活力。这样的页面呈现出不同的形式、被赋予不同的名称，包括宁静、活力、笑声、典雅及欢快。

——罗伯特·布林霍斯特 (Robert Bringhurst)
《字体风格要素》

概述 6

字母

1 字母用作造型	8
2 用字母负空间用作造型	10
3 字形细节	12
4 暗藏于文本中的情感内涵	14
5 历史意蕴	16
6 考虑媒介因素	18
7 崇尚尊严	20
8 手工处理	22
9 富于表现力	24
10 保持中性	26
11 考虑背景对比	28
12 用粗细强调	30
13 用粗细对比进行强调	32
14 用字号强调	34
15 用字号对比进行强调	36
16 规范的智能引号	38
17 连字符、短破折号、长破折号	40
18 用反白文字形成强烈对比	42
19 使用特大号	44
20 黑体花饰字	46
21 像排字工一样思考	48
22 运用显示版本	50
23 使用数字	52
24 装饰及象形图	54
25 相对论 (一)	56

单词

26 “坏”字体?	58
27 字体的败笔	60
28 用方位表现层次	62
29 用字号大小表现层次	64
30 用字体粗细表现层次	66
31 用颜色表现层次	68
32 用对比表现层次	70
33 用方向表现层次	72
34 用特效表现层次	74
35 字间距调整与否	76
36 字体作为图像	78
37 三维字体	80
38 重复	82
39 解构的字体	84
40 垂直叠加	86
41 看见形状	88
42 运用大小写	90
43 三种字体规则	92
44 混合多种字体	94
45 用对比、粗细或颜色杂合字体	96
46 有历史感的组合用于混合字体	98
47 熟悉亲切带来明晰易读	100
48 粗细适中的小号大写字与分数字	102
49 使用恰当的字体	104
50 相对论 (二)	106

段落

51 隐形字体设计	108
52 高度突显字体	110
53 少即是多	112
54 多即是更多	114
55 字间距与词间距	116
56 连字符连接及调整	118
57 字间距指南	120
58 文本字体的“色彩”	122
59 考虑字体块	124
60 图案、层次及纹理	126
61 行间距基本规则	128
62 最佳文字行长度	130
63 增加行间距	132
64 轻微叠加的字行	134
65 标示段落	136
66 开头大写字母与下沉大写字母	138
67 起首段	140
68 孤行与弧行	142
69 空白“河流”	144
70 避开装饰性字体	146
71 重视装饰性字体	148
72 文字与图像叠加	150
73 文本与文本重叠	152
74 文本块的效果	154
75 相对论 (三)	156

页面

76 可读性、可读性、可读性	158
77 可读性搁置于后	160
78 限制字体	162
79 一种字体家族	164
80 六种必要的字体	166
81 每种字体各有其用	168
82 文本字体vs醒目字体	170
83 构建文本切入点	172
84 系统分层	174
85 使用两端对齐的版式	176
86 左对齐而右不对齐	178
87 运用居中、不对称和右对齐	180
88 多栏目文本网格	182
89 不规则文本栏	184
90 字体“家具”	186
91 装饰、插图编号和抬升式引用	188
92 文本的“诞生与死亡”	190
93 凌乱与秩序	192
94 评论、旁注和其他语言	194
95 表格及图表	196
96 导览工具	198
97 边空和页间空白	200
98 框定文本	201
99 漂浮在空间	202
100 相对论 (四)	204
撰稿人索引	206
关于作者	208
致谢	208

概述

《破译文字编排设计》旨在努力去归纳、总结和划分许多复杂的排版问题，但并非把这些问题简单化，这些问题围绕着怎样成功有效地进行字体设计。对于每个媒介设计者来说，字体在媒介中或多或少都起着重要作用。

对字形字体透彻的了解及有效利用字体的知识，只能通过不断地观察和尝试而获得，这需要一生倾注于设计实践及研习。本书旨在为那些苦苦探求以提升其字体技艺的人们推波助澜，书中所做的归纳、设计，是想使这一求索过程充满乐趣，同时又寓教于乐。

本书分四部分介绍这些原则：字母、单词、段落及页面，100条原则的每一条都有阐释和样例，以展示此原则的实际应用。

你会注意到，在有些例子中，各原则之间会相互矛盾，矛盾本来就是必要的，许多（如果不是绝大多数）享誉非凡、获奖无数的字体设计都超越了字体的最基本规范，当然，这也说明了第一步学好规则是如此重要，正如我的书法老师唐纳德·杰克逊（Donald Jackson）十分充满自信的总结：“所有的规则都可以被神圣地、成功地打破。”

这样的观点在那些卓越的设计师的各种设计形式中表现出来，不过，这也让初学者们觉得，实际上没有什么坚挺不变的原则。可事实远非如此，实际上，在字体中有形形色色的规则需要遵循，这些规则都是绝大多数行家们一致认可的。由于设计学校及设计专业的学生都为必须教授和学习那些规则而头疼，字体就成为设计元素中最不受欢迎的（其实是最令人恐惧的）项目之一，不过，在几乎所有与设计相关的课程中，这一项却是最重要的。

我相信，那些刻苦磨炼而熟练掌握了字体设计技术的人

员，在实际工作中会受益匪浅，不管是刚毕业的设计师还是已在其职业生涯中段的专业人员都是如此。字体设计技术几乎可以在所有的媒体中共享，但只有少之又少的设计师真正拥有扎实的字体设计基础，因此，这些人很快就在工作中脱颖而出*。

尽管可选择的字体字样急剧增加，但良好字体设计的根本原则却基本未变，只有在反映时代风格时，人们运用这些原则的方式才会有所改变。字体设计在各种媒体平台中举足轻重，随着媒体平台的进步，电脑屏幕、交互式界面以及移动计算机都进入了媒体平台，即便如此，设计师仍然必须应对同样的人类要素，而这些要素总是掌控着人们对良好的字体设计的选择。事实上，由于战后生育高峰出生的人群日渐衰老，他们的视力日益减退，还由于越来越小的设备在多种可视环境下要求更高的清晰度，所有这些，都对设计师们提出了前所未有的挑战。

正如一些原则是矛盾的，这部书的四个部分中，也不可避免的有些相互重叠的字体设计原则；再者，仅仅一本书是不可能传递关于字体设计的庞大信息的，因此，我只是希望，这本书能在促进文字设计教育中起到重要作用，能让所有层次的设计者读起来清晰而易懂。

---

*在斯蒂芬·赫勒（Steven Heller）与特丽萨·费尔南德斯（Teresa Fernandez）的《成为平面设计师》（*Becoming a Graphic Designer*，第三版，威利[Wiley]出版社，2005年）一书中，几乎所有受访的杰出设计师都列举了“优秀的字体设计技术”或“高超的文字设计技术”，他们把这作为求职者最重要的和最受期待的一项素质。同样，对单独针对设计师的几百项职业描述中显示，“优秀的文字设计技术”是该职业的主要要求。

项目

双向文字（Double Take）

设计总监

昆廷·瓦勒施（Quentin Walesch）

设计师

昆廷·瓦勒施

客户

伦敦：皇家艺术学院（Royal College of Art, London）

explore the perception of movement. From the distorted drawings of her early competitions to her swooshing concept sketches, she consistently uses motion to express her iconoclastic spirit. Her works translate naturally into cinematic media. Indeed some of her highest profile projects such as the Olympic Aquatic Centre for London have been sold to their clients with the help of film.

through six unmissable events.

12 Feb. 2008
Lecture Theatre 1 / 7 PM
Bernard Tschumi

John Maybury
Bernard Tschumi's numerous writings continue to shape a whole generation of young architects. 'Event Horizon' and the HBO sword He successfully drew together theories of film and architecture through projects like the Manhattan Transcripts. Back in 1983, he won the prestigious competition to design the 'Parc de la Villette' in Paris, a 125-acre public park famously containing a grid of red buildings, connected by walkways, bridges, and even a cinematic garden. He was Dean of the Graduate School of Architecture, at Columbia University in New York from 1988 to 2003, and is currently completing the New Acropolis Museum in Athens, Greece.

RCA/Architecture 2007-08
presents
Alan Macdonald

Alan Macdonald is an award winning production designer for film and stage. He started out designing furniture, producing law and why design within the Eric & Frank partnership. Today he is happily designing for stage as for screen, from the 'Ballet Rambert' to Stephen Fears, 2006 award winning 'The Queen'. His fervent imagination and impeccable sense of detail enabled him to build convincing interiors of

architectural ideas. Not only has this lead him to the holy grail of the pop promo, but has reevaluated the influence film methods can have on architectural design. In a homage to J G Ballard, his current programme at the Bartlett is titled 'Crash: Architectures of the near future'.

Design: 3M17 © 2007

11 Mar. 2008
Lecture Theatre 1 / 7 PM
Daniel Kleinman

Nic Clear
Christopher Frayling
According to Sir Christopher Frayling, Sir Ken Adam is acknowledged as the world's greatest living production designer, as well as one of the most prolific. He has designed 75 films, creating the bold and revolutionary designs for seven James Bond movies, as well as the startling war room in Kubrick's 'Dr Strangelove'. He won Oscars for Stanley Kubrick's 'Barry Lyndon' and 'The Madness of George III'. Kleinman and fellow director Ringan Ledwidge founded the production company Rattling Stick.

Lectures take place in
Lecture Theatre 1 at 7pm
Royal College of Art
Kensington Gore
London, SW7 2EU

Not only is Sir Christopher Frayling our Rector of the Royal College of Art, he is also chairman of the Arts Council, a frequent voice on Radio 4 and a film fanatic. He has written many books on the end of film, from 'Nightmare: Birth of Horror' to studies on spatter westerns including 'Leaves of Death'. In 2005 he wrote 'Ken Adam: The Art of Production Design'. When

chair. Consistently innovative and chaotic Ron has studiously avoided categories and critics throughout his career. He never wanted a profession as such - whether as architect, product or furniture designer - but his reputation in each fields is formidable. He will seize upon any chance to show you his latest projects, an animation on his laptop which is usually somewhere about his person.

8 Apr. 2008
Lecture Theatre 1 / 7 PM
Nigel Coates

Alan Macdonald
Nigel Coates is head of Architecture at the RCA, and a consistent performer on the high wire above art and architecture. His many projects in Japan and Britain were as if experiments for his own work, like 'Ecstacy' at the 2000 Biennale, and the 'Mixtacity' installation Modern in 2007. Both of these applied sensibility to the design of cities. In his words he'd like to "put back the movement that Modern Movement forgot about".

Increasingly boundaries blur. With fly-throughs and architects' movement, he has led the architectural toolbox. While in the film, entire environments are often constructed with Computer Generated Imaging, and only joined with live action in the cut. Does this signal an increasing involvement of architects in the cinema? And will film 'direct' actual environments? Through special dialogue format, leading figures

1. 字母用作造型 Using letter as form

每个字母自身即是一种造型。它除了是一个字母意义单位外，还可以是插图、图标、容器工具或是平面焦点，特别是当使用特大号的字母时，其超常的字母形式及比例可以产生特别的效果。许多成功的设计师都非常有效地运用过这一技巧。

当单独使用时，字母具有表现力，可以成为简

单的剪影、轮廓，也可以用作框架，把形象、结构或图案置于其中。单个字母形式的美和力也可以由其局部表现出来：字母形式可以分割成片、成小方块，可以修修剪剪，也可以横竖倒置。因为字母是造型，字母与任何与之相匹配的字体间都有内在联系，其天然的完整性使整个设计作品自成一體。

项目

瑞贝卡·明可弗服饰概念标志 (Rebecca Minkoff Couture Identity Concept)

设计室

瑞美克设计 (Remake)

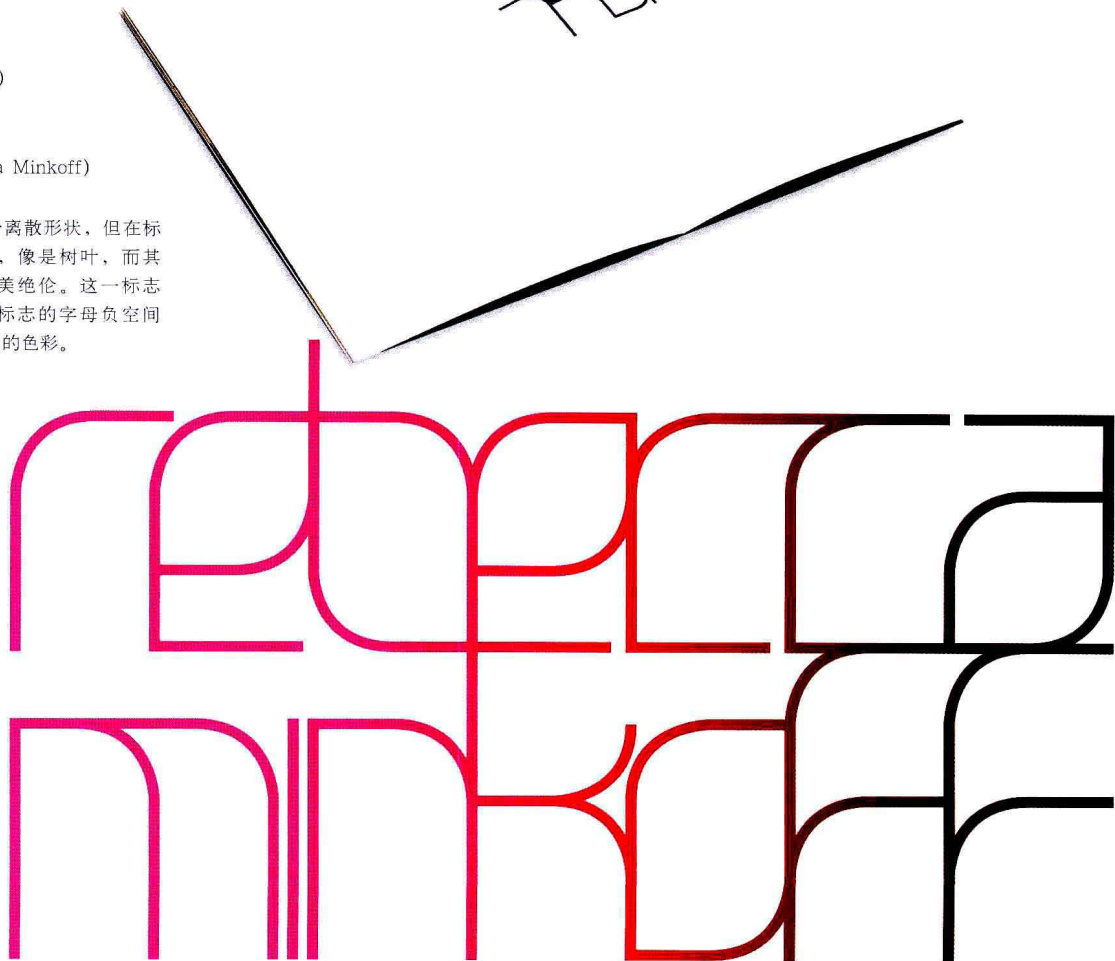
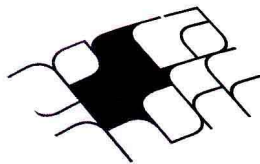
艺术总监、设计师

迈克尔·戴尔 (Michael Dyer)

客户

瑞贝卡·明可弗服饰 (Rebecca Minkoff)

这一字母组成的标志构成一个离散形状，但在标志里，每个字母都精美细腻，像是树叶，而其柔和渐变的色彩，愈添其精美绝伦。这一标志也以这样的面貌出现：有些标志的字母负空间 (counter spaces) 被填满相同的色彩。

项目

文具用品 (Stationery system)

设计师

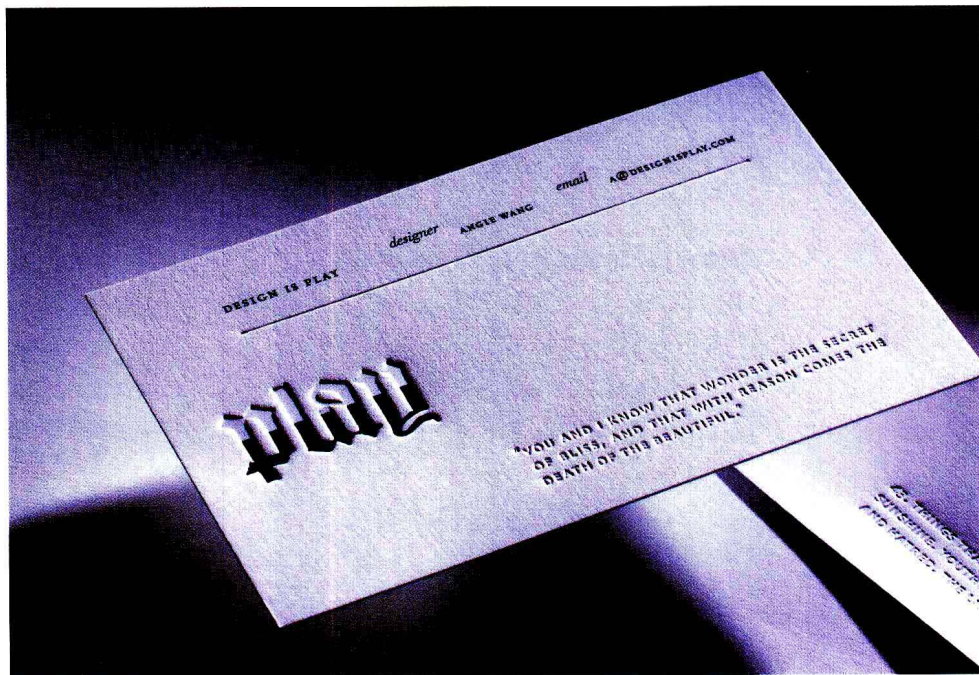
王安琪 (Angie Wang, 音译)

马克·福克斯 (Mark Fox)

客户

设计即游戏设计室 (Design Is Play)

这一深凹的标志由黑体字母构成，部分字母“盲色”（或空白）、部分字母填充色彩，让人想起装了一半水的玻璃缸。这些极具个性的字母用作填充色彩的器皿，使其品质升华而令人难忘，也增强了其凹凸的多维感。

项目

声音礼赞 (Salute the Sound)

设计总监

保罗·塞奇 (Paul Sych)

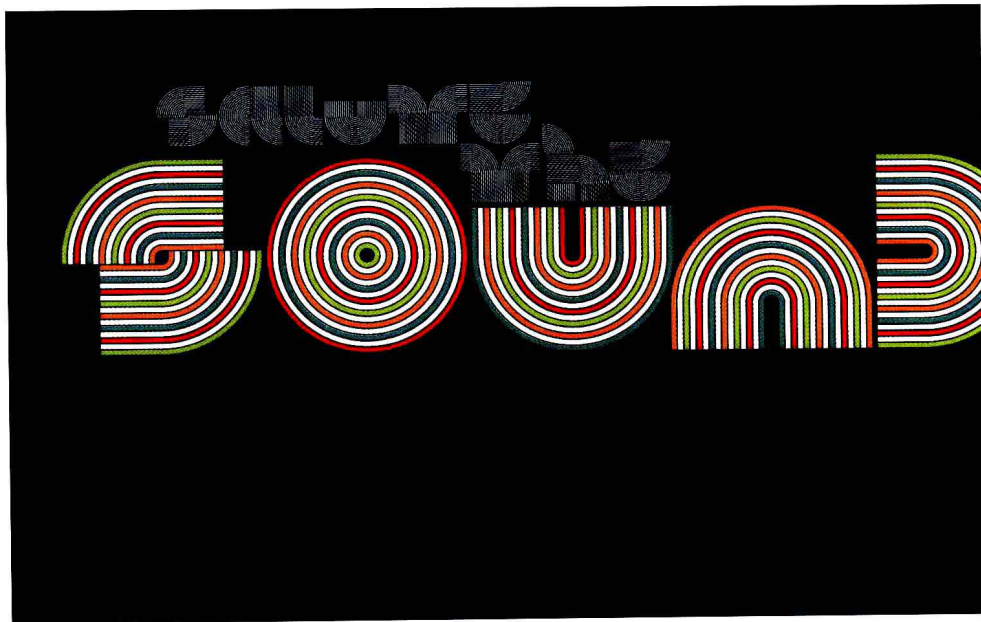
字体设计

保罗·塞奇

客户

低音节拍出品 (Bass the Beat Productions)

这些字体美丽而抽象，是厚重的彩带，令人惊讶的是，我们居然能读出这个词，尽管其字母形式是如此松散。这些造型让人想起黑胶或密纹唱片封面。

2. 字母负空间用作造型 Using counter spaces as form

粗体字母内部及其周围的空间叫做字母负空间，这个部分常被忽略，不被看成是设计元素。这些字母负空间可以用色彩、格式或纹理制作成各种形状。字母负空间的“突显”为显示增加了分量，能产生奇特而令人难以忘怀的效果。有创意地运用字母负空间可

以呈现多种形式。

有时，字母负空间被称为“反”空间，其美妙之处正如珠宝，她们已经藏在字母中间……用好她们，就像去发现埋藏的珍宝：她们就在那儿，一直都在，她们就藏在你的眼前。

项目

海报 (Poster)

设计总监

杰夫·沃尔 (Jeff Wall)

公司

旧金山现代艺术博物馆 (SFMOMA)

设计师

阿玛迪奥·德苏詹 (Amadeo DeSouza)

欧文·霍斯金斯 (Owen Hoskins)

杰里米·门德 (Jeremy Mende)

客户

旧金山现代艺术博物馆

夸张的宽体字和线性显示字体造就了理想的窗口（字母负空间），这些窗口定格和捕捉了电影剧照框中精彩的瞬间。每一组字母都把自己厚实的形状放进灰色的空间，暗示了剧场里若明若暗的光线。

项目

品牌同盟标志 (The Brand Union identity)

创意总监

沃利·克郎茨 (Wally Krantz)

设计师

杰米·伯恩斯 (Jaime Burns)

客户

品牌同盟 (The Brand Union)

这个跨国品牌公司的标志是由字母负空间“建造”的。他们选择字母负空间创意是因为这些字母空间“反映出我们作为品牌建造者的地位：正在建构（而非完成建构）。”

thebrandunion.com

项目

包装 (Packaging)

设计总监

雷克·戴维斯 (Rick Davis)

设计师

路易斯·费肖夫 (Louis Fishauf)

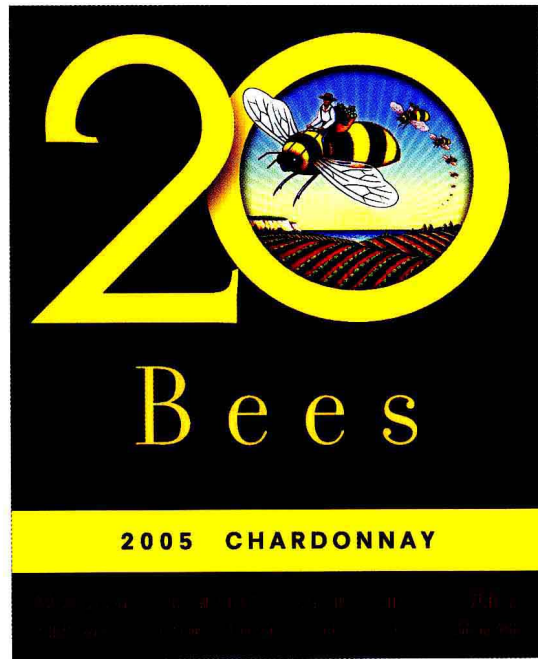
插图

詹姆斯·马什 (James Marsh)

客户

尼亚加拉酒商有限公司 (Niagara Vintners Inc)

在“0”完美的圆形空间里，其画面形象让我们进入一个奇妙的世界：波动的小山峦上栖息着巨大的蜜蜂和小小的酿酒人。

3. 字形细节 Letterform details

别具一格的字形细节除能表达字面信息外，还能与受众互动交流。不管是在一种字体中把某些字母的字形进行改变，还是制作一个简单的花饰甚至只是一个连体字母，都可以增添额外意义或是使设计与所传递的信息更加贴切。不过，让某件东西更加悦目，也许会造成阅读干扰，因此，在增添效果与保持自如的可读性之间总是需要达到平衡。

字形细节的改变或创意从来就不是件易事：许多字体，特别是“开放字体类型”（可以生成无数的字形），有各种花饰大写和连体字母，这样的字体让设计者可以把字形变成一个矢量或改变其轮廓，使制作的字形细节容易操作。然而，这样的功能引诱设计者去“干预”原设计师的各种字形，如果设计者未受过制作良好字体所需要的充分必要的专业训练，其设计效果会古灵精怪，在专业设计师看来不堪入目。

项目

标志 (Identity)

创意总监

马泰奥·博洛尼亚 (Matteo Bologna)

艺术总监、设计师

安德里亚·布朗 (Andrea Brown)

客户

圣安布鲁斯饭店 (Sant Ambroeus)
美国木加设计工作室 (Mucca Design)

为圣安布鲁斯饭店曼哈顿新餐厅设计的新标志，在其意大利米兰拥有近七十年历史的典范标志上制成，利用特别制作的字体来暗示一个时代。超常的字母宽度以及奇特的空白营造出迷人的奇妙风格：小写字母“m”比小写字母“s”要狭窄；大些字母“A”与无规则倾斜的字母相连。

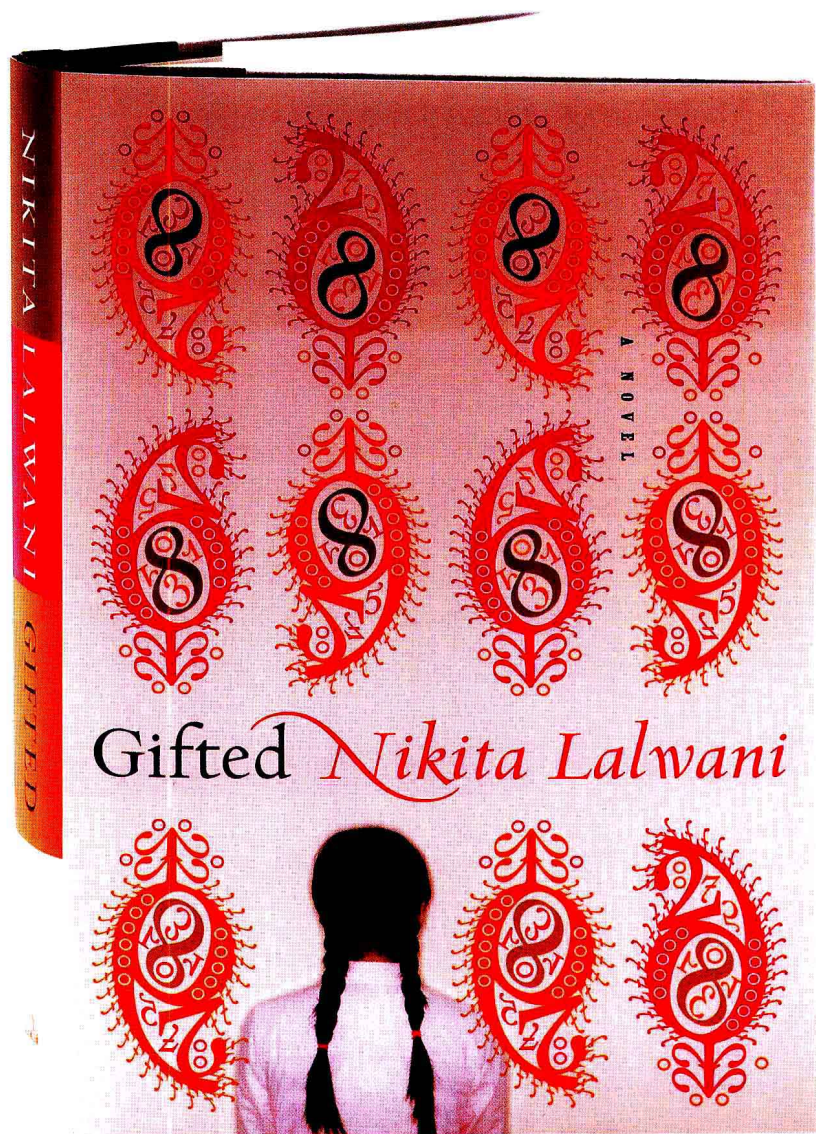

项目
标志

设计总监
保罗·塞奇

客户
吉斯自行车行 (Gears Bike Shop)

这一个定制的标志，其字形的细节暗示了文字上方滚动的齿轮轴，字母里有些曲线，为这一简单的设计增添了滚动的效果。

项目
图书封面 (Book cover)

艺术总监
罗宾·希夫 (Robbin Schiff)

设计师
罗伯托·德·韦克·德·卡普契 (Roberto de Vicq de Cumplich)

客户
兰登书屋 (Random House)

大写字母N的花饰字体夸张地延伸，使本书作者名与书名相连，且为简单的字体增添了戏剧性。封面设计还颇有创意地利用了字母负空间，设计出富有女性色彩的嵌套数字 (nested number)，具有民族装饰风味 (此书讲述的是一位印度女孩的数学天分)。

4. 暗藏于文本中的情感内涵

Emotional content implied by the text

字形可以加强文本的情感分量。流动的斜体字的精美花纹可以极好地传递出一首关于大自然的诗；张扬的、震动心扉的浓郁的粗衬线字体可以造就一场政治声势；充满知性与理性的旧式字体使据理力争的辩论更加雄辩可信。由此可知，选择恰当的字体是传递信息要旨的关键，选择好了，文本可信度大增，选择不好，其可信度大打折扣。

其他元素也影响情感内涵。圆形和磅值较轻的字体可传递出更多的女性品位，比如大多数化妆

品包装上的字体；反之亦然，那些吸引男性群体的产品，一概用更粗的字体，且更加方正，形状上更加“阳刚”。文字的颜色也会对情感内涵产生影响，我们把相对温暖柔和的色调看成更具有女性气质，把本色看成是孩子的色彩，而把酒红色、森林绿和海军蓝看成是男性气质。不错，这些已是司空见惯了，但这些固有的色彩模式有其存在的理由，能够十分成功地激发起某个受众群体的情感。

项目

跨页专题 (Feature spread)

设计总监

卡拉·弗兰克 (Carla Frank)

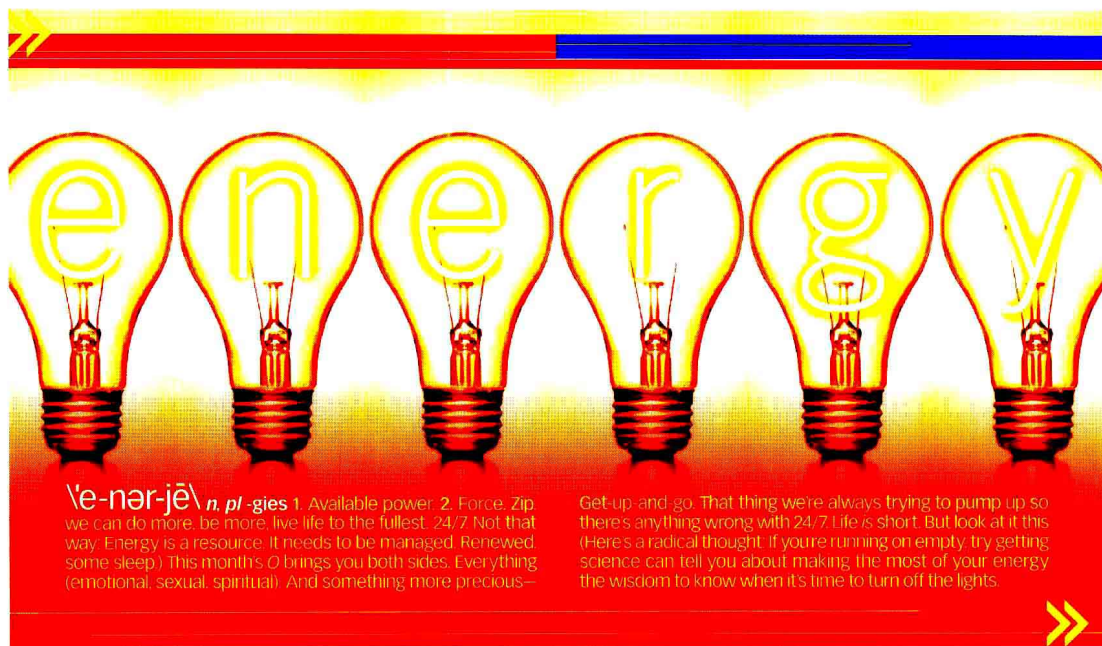
设计师

克斯汀·菲茨帕特里克
(Kristin Fitzpatrick)

客户

《奥普拉杂志》
(O, The Oprah Magazine)

六个电灯泡发光的钨丝拼写出“energy”（能量）一词，表现了“能量”这一概念的字面意义和比喻意义。页面所用色彩及方法给予我们积极、温暖的感觉。

项目

跨页专题

设计总监

卡拉·弗兰克

设计师

克斯汀·菲茨帕特里克

客户

《奥普拉杂志》

巨大的字母、节日的色彩，还有一个弹起的小沙滩球映衬出巨型字母。这个样板词表述了“fun”（趣味），即使你根本不认识这个词也获得同样的效果。字母的阴影增加了立体感，字母“n”跳离了底线，还有倾斜突出的字母边角。所有这些细节产生了鲜活的效果，在此，字母负空间被用作填充介绍文字的器皿。

项目

跨页专题

创意总监、设计师

德克·巴尼特 (Dirk Barnett)

摄影

加文·邦德 (Gavin Bond)

客户

《搅拌机》音乐杂志 (Blender)

粗糙“喷射”上去的模板字形传递出“军事特色”，字母的位置、倾斜的形状及任意的色彩与人物形象十分般配，共同传递出令人紧张的幽默：手榴弹拉环正被拉开，可以想象下面将发生什么。

5. 历史意蕴 Historical connotation

字体是其时代的产物。如果可能，选择富有恰当历史意义的字体非常有助于设计。例如，传统的或怀旧风格的字体暗示了经久不衰的智慧、信任和真诚；又如，圆形、方形及三角形这些突出几何设计的无衬线字体是对包豪斯建筑学派的时代革新精神的响应，传递了现代和时尚感。具有历史意蕴的字体字形部分保留了其基本时代特征，尽管它们可以在不同时期使用并效果不凡。对一个时代的暗示

也许是真实表现的，抑或是领悟出来的，关键是读者会怎样去阐释字体的外形，而那樣的阐释又是否有助于读者理解内容。

让字体的历史时段与文本相互吻合并非总是可能的，也并非总是必要的，因为在字体设计中还有其他更重要的元素，但是，设计师在选择字体时至少应该考虑到时代元素。

项目

桃乐茜·德雷帕时尚设计展 (The High Style of Dorothy Draper exhibition)

展览平面设计

理念+应用设计室 (Pure+Applied)

展览设计

理念+应用设计室、詹妮弗·特纳 (Jennifer Turner)

摄影

哈里·泽尔尼克 (Harry Zernike)

客户

纽约市立博物馆 (Museum of the City of New York)

影响非凡的美国室内设计师桃乐茜·德雷帕，其20世纪30年代的典雅的时尚风格体现在人工刷写字母的展览题名上，罗马大写旁轻柔的斜体，也体现了当时的风格。

