

英国文字设计教科书

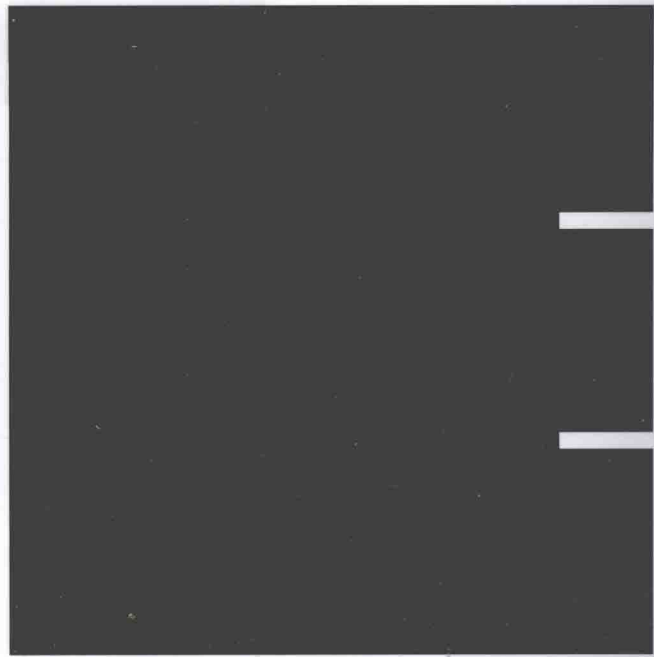
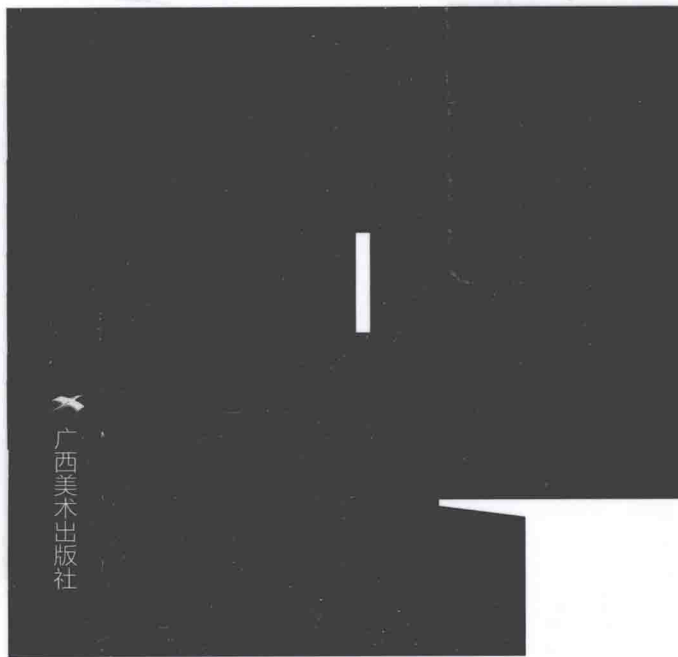
文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

How to use

编著：〔英〕林赛·马歇尔 莱斯特·米切姆 翻译：赵为

Lindsey Marshall & Lester Meachem

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

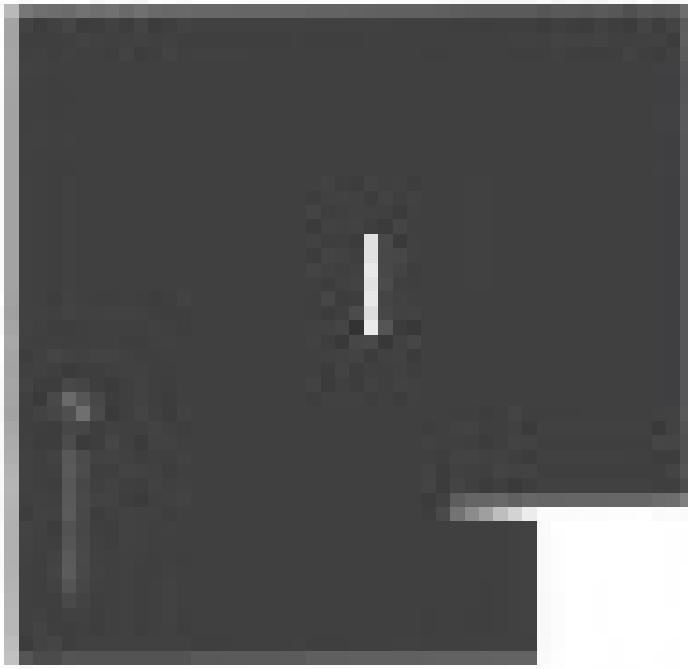
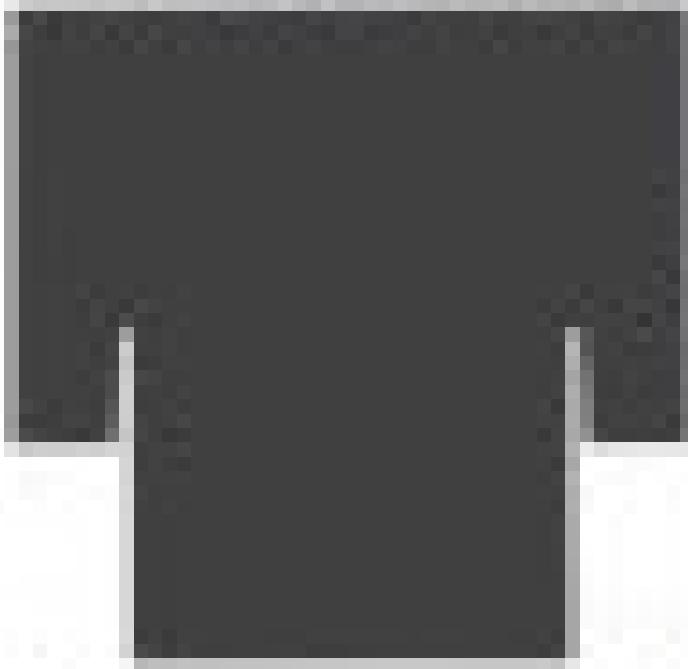
1950-1951

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

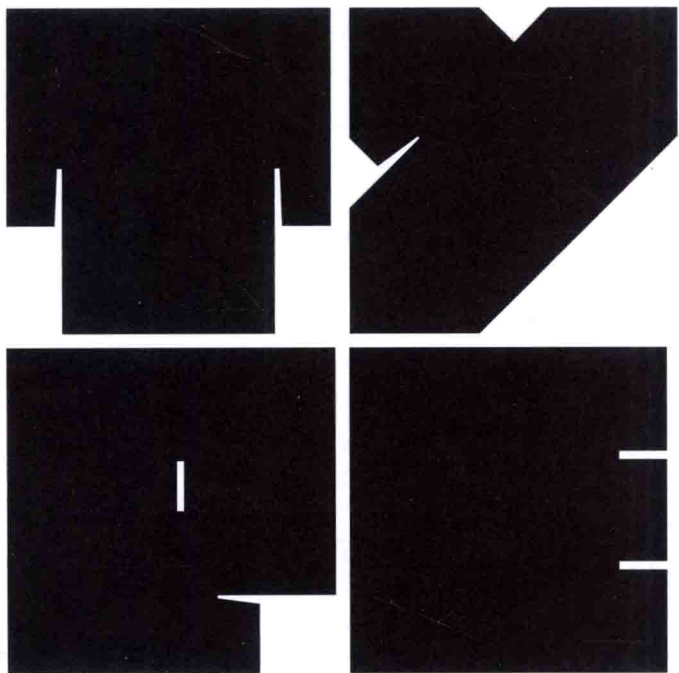
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

How to use

英国文字设计教科书

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

图书在版编目 (CIP) 数据

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验 / (英) 马歇尔, (英) 米切姆著; 赵为译. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.12

书名原文: How to use type

ISBN 978-7-5494-1069-9

I. ①文… II. ①马… ②米… ③赵… III. ①美术字 — 字体 — 设计 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第295204号

How to Use Type © 2012 Lindsey Marshall and Lester Meachem Translation © 2014 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

该书于2012年由 Laurence King Publishing Ltd., London 出版公司制作并出版。中文版经其授权在中国大陆 (香港、澳门和台湾除外) 出版销售, 不得出口销售。

英国文字设计教科书

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

编 著: (英) 林赛·马歇尔 莱斯特·米切姆

翻 译: 赵 为

图书策划: 韦丽华

责任编辑: 谢 赫

美术编辑: 陈 凌

责任校对: 杜 云 翟 丽 林 娟

审 读: 肖丽新

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 190mm × 230mm 1/16

印 张: 13

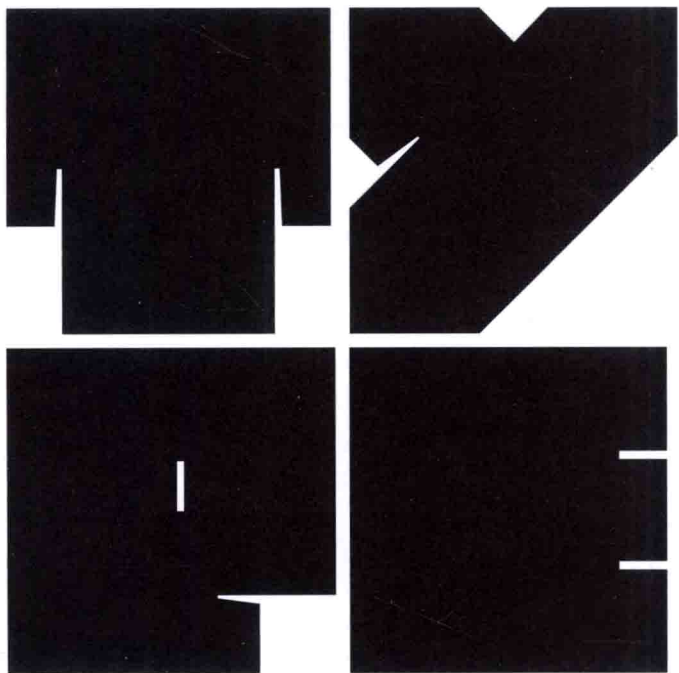
印 次: 2014年6月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1069-9/J · 2078

定 价: 78.00元

How to use

英国文字设计教科书

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

图书在版编目 (CIP) 数据

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验 / (英) 马歇尔, (英) 米切姆著; 赵为译. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.12

书名原文: How to use type

ISBN 978-7-5494-1069-9

I. ①文… II. ①马… ②米… ③赵… III. ①美术字 — 字体 — 设计 IV.

①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第295204号

How to Use Type © 2012 Lindsey Marshall and Lester Meachem Translation © 2014 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd.

该书于2012年由 Laurence King Publishing Ltd., London 出版公司制作并出版。中文版经其授权在中国大陆 (香港、澳门和台湾除外) 出版销售, 不得出口销售。

英国文字设计教科书

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

编 著: (英) 林赛·马歇尔 莱斯特·米切姆

翻 译: 赵 为

图书策划: 韦丽华

责任编辑: 谢 赫

美术编辑: 陈 凌

责任校对: 杜 云 翟 丽 林 娟

审 读: 肖丽新

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 190mm × 230mm 1/16

印 张: 13

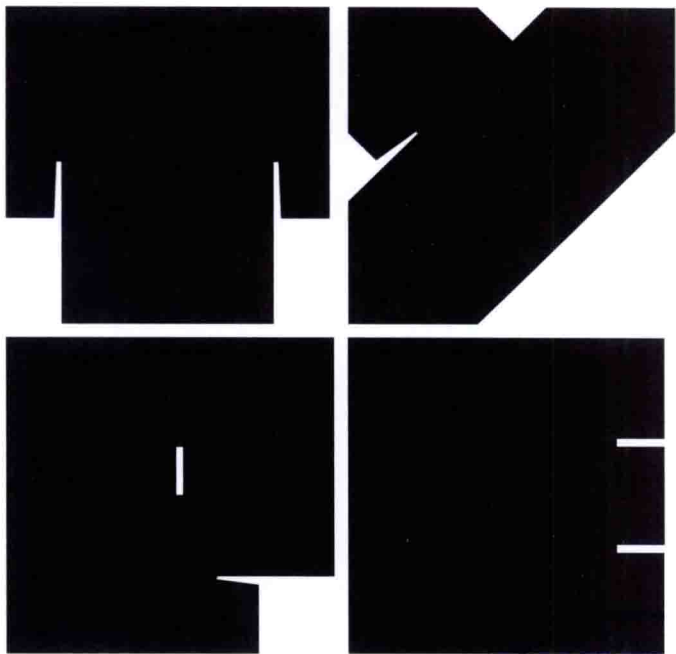
印 次: 2014年6月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1069-9/J · 2078

定 价: 78.00元

How to use

英国文字设计教科书

文字的编排、色彩、符号传达设计与实验

编著：[英] 林赛·马歇尔 莱斯特·米切姆

翻译：赵 为

How to use

TYPE

鸣谢：

所有图片提供者，特别感谢提供了案例分析的 Martin Woodtli、Fons Hickmann m23、Happy Centro、André Apel、Jan Schöttler、Thomas Pavitte、Yani Arabena、Guille Vizzari和Mission Design。感谢John Seth Marshall拍摄照片。

谢谢所有在Laurence King出版社为这本书贡献了力量的人们——具有远见、对我们怀着信心的Helen Rochester；我们的编辑Anne Townley，谢谢她相信我们，给予了我们宽容和支持，投入了经验和见解，引导我们走完整个过程。也感谢在出版最后阶段指导了我们的Clare Double。

谢谢我们的伴侣Mike和Carol，他们一直支持我们，满怀耐心（做午饭的经常是Mike）。我们把这本书献给他们。

目录 Contents

6	引言	68	图形元素	132	与颜色相关的技术问题
8	什么是文字?	68	连字	133	文字与运动
13	文字的使用方式为何重要?	70	案例研究	134	纸上的活动文字
14	谁使用文字?	73	第三章: 在设计中运用文字	134	屏幕上的文字
18	何处何时使用文字?	74	设计过程	143	活动文字的相关问题
21	第一章: 基础知识	76	产生创意	143	过渡
22	文字的构造	78	在主体风格的框架内发挥创造力	145	静止而变化
23	文字类别	80	创意成型	146	唤起动感
23	变体	82	实验	146	视点
26	多种字体的组合	83	规则及打破规则	148	案例研究
28	选择字体	84	设计考虑	151	第六章: 文字的实验
31	字体族科	84	层级	152	实验技巧
32	特殊字符集	87	着重	156	四处可见的文字
35	文字的尺寸	87	对比	161	自制实验
37	字体的结构	88	出血和绕排	165	表面
39	字谷	89	文字特效	168	三维文字
40	案例研究	91	工具	173	作为图片的文字
43	第二章: 运用字体	93	修改	174	图案与装饰
44	易读性和可读性	94	案例研究	176	案例研究
46	大写与小写	97	第四章: 传达	179	第七章: 制作考虑
48	行长度与间距	98	传达的形式	180	评估
48	字母和词语的间距	100	意义	181	最后检查
51	颜色和尺寸	106	应用场景	183	选择承印物
54	字体	109	冲击力	183	重量
55	背景	110	节奏和重复	184	涂敷
55	纸质承印物	111	视觉连贯性	187	印刷流程
56	屏幕文字	113	文字图片	193	制作过程中的颜色处理
58	段落	116	符号和图形工具	194	印刷制作
62	版面设计	118	案例研究	194	定位与套色
62	网格	121	第五章: 颜色与运动	197	装订
62	灰度	122	文字颜色	199	印刷用文档格式
64	留白	127	淡色	199	为屏幕的制作
64	对称与不对称	128	用颜色来创造层级	199	法律问题与可达性
67	文字与图片	130	颜色与象征意义	200	案例研究

引言

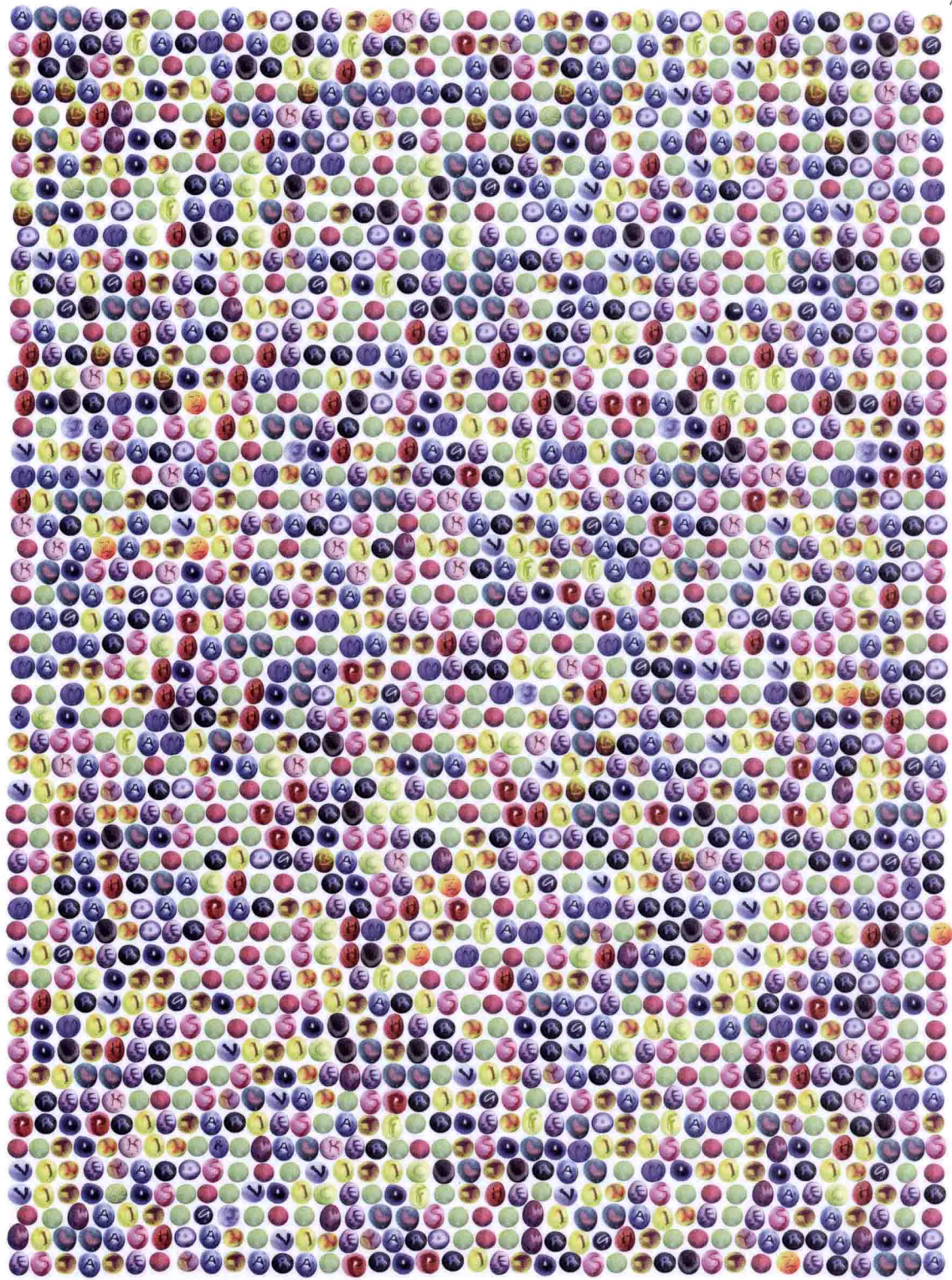

本书旨在帮助读者了解和实践如何在印刷和电脑设计中运用文字。文字运用是视觉传达中的关键要素，本书力图提供富于创意、有知识含量而且实用的指导。为达到此目标，书中采用了大量视觉元素，来源多种多样，体现了多元的文化。使用这本手册，读者会对在印刷和电脑设计中，如何根据不同的目标和场景运用字体有大致地了解；更重要的是，读者可以本书为基础，动手实验。除提供清楚指点，本书还能充当您创作的灵感源泉与参考手册。

书中的章节首先介绍了字体运用的基本原则和相关术语，之后详尽阐释如何选择适合的字体，并有效排列文字；如何构思整个设计过程：产生创意、利用传统工具和数码工具、传达信息、运用色彩和运动，以及解决制作过程中的问题。书中有一部分专门针对文字的实验——这个主题其实在全书各部分均有体现，与个案分析、项目和练习结合在一起。

为一家澳大利亚酒窖设计海报时，Marian Bantjes采取了有趣轻松的手法。酒窖旗下所有葡萄种植者的名字被分解成一个个手写的字母，放置到手绘的葡萄上，种类不一的葡萄布置成点阵。

R. WINES GROWERS, VINTAGE 2008

试读结束

如需全本请在线购买: www.ertongbook.com

什么是文字？

尽管设计新字体并非本书主旨，但了解文字演进的历史和技术背景还是有用的。

书写的字母逐渐发展，成为口头话语之外的另一种沟通方式。一开始，这种视觉沟通方式以形符（pictogram）和表意文字（ideogram）体现——形符用一个图形代表一个对象，而表意文字则能传递更复杂的含义，比如某种行为。

这些符号逐渐在不同的文化和社会中演化，成为今天我们熟知的文字。最初，文字的生成只能靠手写；随着人口增加，以及对更复杂的沟通方式的需求扩大，发展出了机械的文字生成方式。为了将信息传递给广大人群，人们大量运用木刻和木版，例如，传教士使用的宗教题材木版书。

15世纪的德国，西方的信息沟通发生了翻天覆地的变革——约翰内斯·古登堡发明活版印刷：把字母浇铸成多个可移动的字块，印刷时将字块组合成单词。这些字块可以重复使用，印制不同的文本。这便是文字的起源。在古登堡发明活字之前，文字只能以靠手写或木板印制生成（见下页左上和右上）。古登堡的发明，让印刷更快捷、更经济，这意味着印刷品的普及，使更多人具备了识字能力。这种通常称为活字的印刷方式，经过不断改进，一直沿用到20世纪70年代，直到数码技术兴起，再次改变了文字生成方式。活字压印在纸上，形成凹陷，这是活字印刷的一大特点。除非采取特殊的处理过程，模拟这种效果，数码印刷一般不具有此种凹陷。今天的设计师们仍经常力图复制凸版印刷，

这间门面保留了原初的形式，字体的设计和对比运用都体现了20世纪50年代的风格。

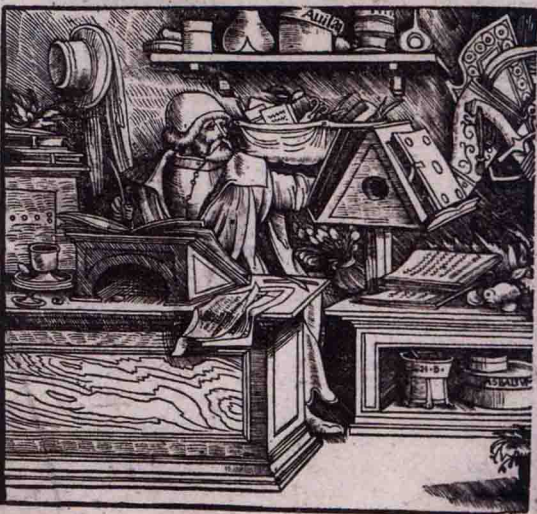
这些HVD Fonts设计的杂锦字形，以形符为主，有些也可被看作表意符。例如，手表形符便可被理解为代表时间的表意符。

ut sedeant tecum ambulans in uia in
 maculata hic michi ministrabat.
Non habitabit in medio domus mee qui
 facit superbiam: qui loquitur in qua
 non dixit in conspectu oculorum meorum.
In matutino interficiebam omnes peccato
 res terre: ut disperderem decuntate domi
 ni omnes operantes iniquitatem. Qui tunc
 de peccata. quare qui ois dicit se misis
 cognoscant misericordiam dei: et erit misericordiam.

Doctus Ludw. von Ausl. gnant/
 Zey für Bauff leyherer auß Spanier län.
 Dis Buch hat er st beschriben hat/
 Siß in gspölich vöblicher stat/
 Daselbst im Reichstag offenbar/
 Im fünfzechenhundert vñ dreßsigste jar.
 In Spanscher sprach in eruch hat gebt.
 In Teutsch zewandlen auch hat geschafft/
 Siß nug allen die seind behafft.

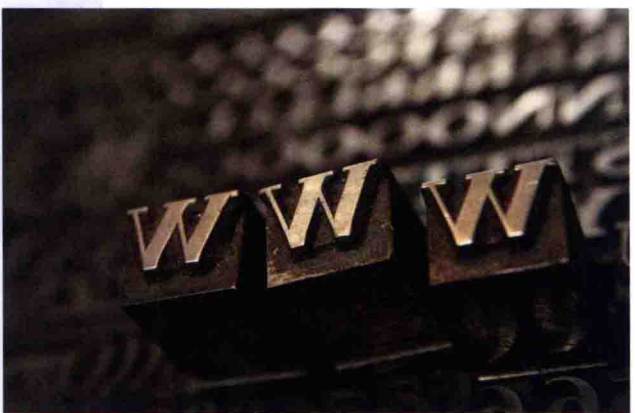
In vno dnd d' des spets vñnd tranck/
 Dand d' hienich wirf schwach vñ eräd.
 Vñd seltsam seym aller Kompt/
 Auch seyt an hend vñnd fäh et c ompt/
 Darin vil vnrat mancher gñalt/
 Daronß empunge/Wilt weedt ale
 Völg dñer leet so hierin stat!
 Vñd liff diß büch wüß funden rat.
 Dñ du in gesuntheit magst exaltenn/
 Den leben freyten vñd behalten.

DE EXAUDI
 orationem meam:
 et clamor meus ad
 te ueniat.
Non auertas fa
 ciem tuam a me in
 quacūq; die tribu
 lox: inclina ad me
 aurem tuam. ✿
In quacūq; die iuocauero

或在设备条件允许时，仍采用凸版印法来获得特殊效果，正如第10页上的示例。

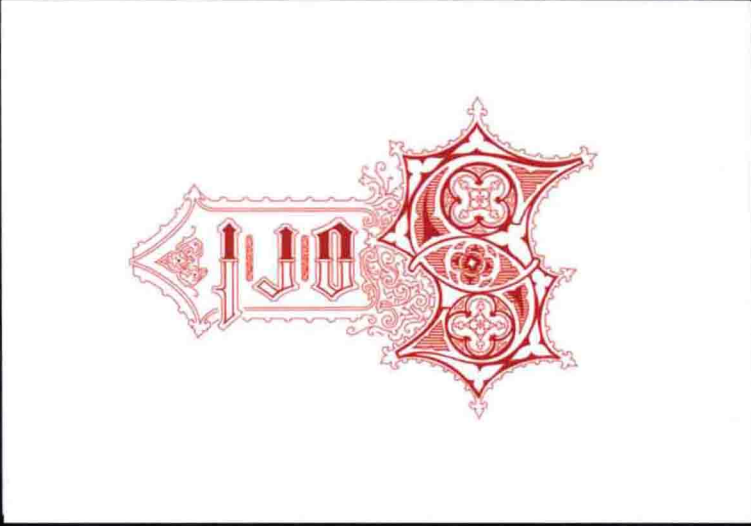
技术的发展改善了沟通的方式，我们生成文字的方式也发生了改变——今天，我们有能力大规模复制出几乎所有字形，包括模拟的凸版印刷体。因此，在这本书中，我们使用“文字”来描述所有的字形，无论其生成方式是印刷、刻写、绘制、数码生成还是雕塑。无论如何生成，使用文字一般都是为了沟通信息。

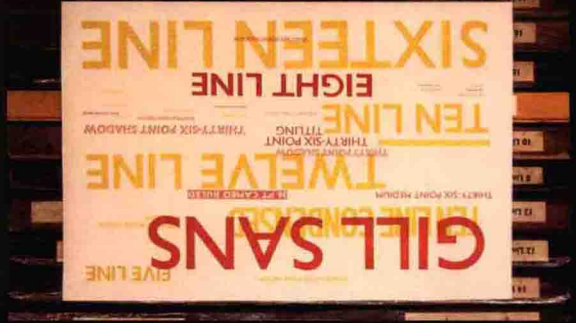
左上：这是早期手绘的孤本稿。可以看到，文字的书写方式和图片组合在一起，传递信息。在某些情况下，尤其以宗教为主题时，为了将文章扩散到大众中，书写人会花费大量精力抄写这样的手稿。

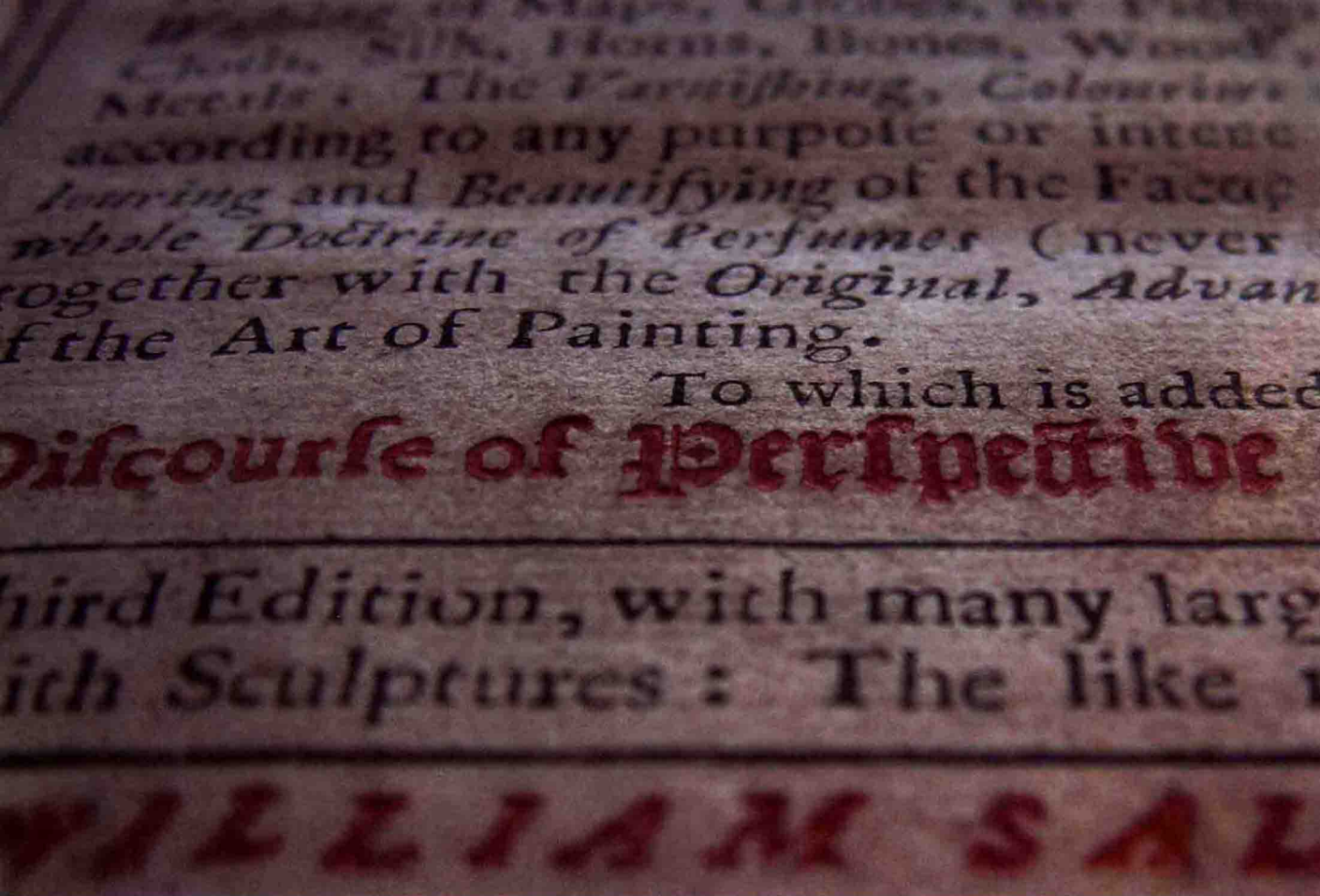
右上：木版印刷可以重复使用，但一旦刻成便不能更改，所以使用也有限制。

右中、右下：印刷者可以自由运用这些金属活字，组合成单词，印制文本。例如，在印完一篇宗教文章后，可以重新组合活字，印制其他文章。

页：Barbara Brownie在设计中运用了多种金属活字。
上：Hand & Eye Letterpress 用凸版印制了这幅海报。
右：凸版印刷公司Sor，在其公司网站首页上采用了这
张凸版印刷出来的图片。

在这张图片里，你可以看到在印刷过程中，金属活字对纸面施加压力，造成纸面凹陷。

Everything in the present has been

A D

built on experience from the past, and

R I A

everything in the future is contained in

N F R U

the present. Today's work is anchored

T I G

in the history of human achievement

E R

and, if of value, it becomes a

foundation for the future.

Christopher Wakeling创作的这张对称凸版印制的大幅海报，组合使用大小写字母，展示了字体设计师 Adrian Frutiger 的设计。使用小写字母是为了传达信息，因此它们清晰易读；使用大写字母则能引起观众注意，让他们看到设计师的名字。

Downtown Studio的创意挂钟上，Dan Marino使用了首字母设计。

左：中世纪文稿中常常将首字母大写用于装饰，以及标志文本章节开头。左图展示了一份乐谱中的手绘大写首字母。现代文档中的句首悬挂缩进及首字母大写，也起到类似作用。

下：Artiva为Q游艇设计网站时，使用了一个大写的字母“Q”，好似一把放大镜，使读者关注文本。

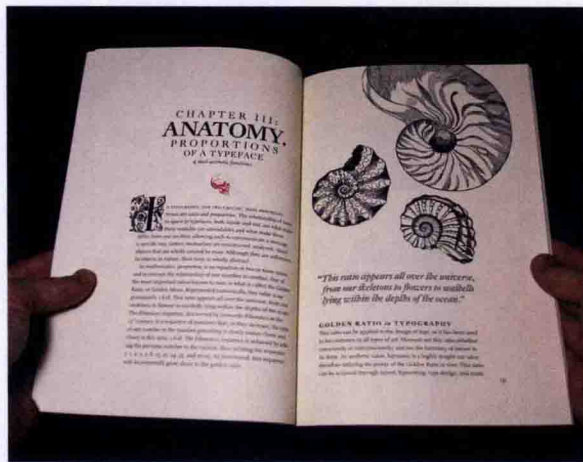
从杂志、报纸或网站中选取一篇英语文章，并思考是否适合使用首字母装饰。根据文章主题、潜在读者群和其字体，对首字母进行设计，使其醒目美观。

文字的使用方式为何重要？

谈到文字，我们一般会联想到书面表达。字与字体被视作传递信息的工具，其本身常常被忽视。这是刚出道的字体设计师必须理解的一个原则——除了设计师，一般人不会注意到好的字体。阅读报纸和杂志时，要不是对字体设计有兴趣，你通常不会关注文本使用的字体。事实上，假如读者真的注意到了字体或其使用方式，多半不是出于赞许——有可能是因为字体让文本难以辨认。在第二章，我们将讨论这一点。

另一些情况下，文字则高度可见。例如用文字作为图片、艺术字或书法来强调一个页面的视觉效果。这时，文字本身并不是信息，却能起到促进信息沟通的作用（当然，或出于特意，或设计失败，也有很多字体妨碍沟通的例子）。能促进沟通的装饰元素之一，是大写或缩进的首字母，它在具有强烈的装饰性的同时，也标志着开头，吸引读者的注意。在小说和杂志这类读物中，常常使用这一元素。

文字是单纯具功能性还是需要某种形式的视觉改进，通常由其使用者决定——即设计师或文本作者。选择字体及其使用方式时，经验及对字体的“眼感”很重要。使用字体的规则与指导建议虽然很多，你却会在实践中培养对自己判断力的信心，并且建立自己使用字体的风格与方式。

在这个编辑设计的案例里，Studioimbrue的设计师 Steven Acres使用了首字母装饰，引导读者的视线。