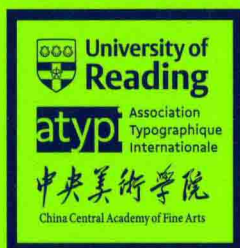


国际文字设计智库



Shaping Text

[荷] 扬·米登多普 (Jan Middendorp) 编著

杨慧丹 译 刘钊 罗琮 审校

文本造型

如何塑造文本？

荷兰设计师扬·米登多普，
用30多个国际知名设计师的经典案例，
让你迅速地掌握文本造型的秘密！

文本造型

……因为页面上什么也没有，无非将书名设置为较小的字号而已。这一页叫作“扉页”或“衬页”，法国人称它为“虚名页”（faux-titre），德国人称之为“衬页”（schmutztitel）。对书的实际介绍，包括副标题、作者、出版社，也许还有出版地点和出版年份，都会印在紧随扉页之后的版权页上。扉页的确有点儿浪费，它原先的作用是保护书芯在从出版商到装订工或买家的途中不致受损。所以，过去有些书籍装订商会切掉扉页并卖掉牟利。但是，跟以前一样，现在如果扔掉扉页而以版权页作为书芯的开头还是考虑欠妥，因为书皮或封面（有没有环衬页都一样）会黏到版权页上，这样的话版权页就不能被优雅地翻开。所以，扉页永远都不是一张实际的页面：它只是一个虚假的开始，一张没有内容的书页，但在本书里则是例外。



→ 玛丽安·班耶斯 (Marian Bantjes) 对字母的评论。来自她的书《我想知道》(I wonder), 2010 年。

图书在版编目 (CIP) 数据

文本造型 / (荷) 扬·米登多普编著; 杨慧丹译

— 北京: 中信出版社, 2018.4

(国际文字设计智库)

书名原文: shaping text

ISBN 978-7-5086-7513-8

I. ①文… II. ①扬… ②杨… III. ①排版—设计

IV. ① TS812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 093120 号

SHAPING TEXT by Jan Middendorp

Copyright ©2012 BIS Publishers and Jan Middendorp

Simplified Chinese translation copyright © 2018 by CITIC Press Corporation

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区销售

文本造型

编 著: [荷] 扬·米登多普

译 者: 杨慧丹

审 校: 刘 钊 罗 琼

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(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: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/16

版 次: 2018 年 4 月第 1 版

京权图字: 01-2018-1692

书 号: ISBN 978-7-5086-7513-8

定 价: 168.00 元

印 张: 12 字 数: 116 千字

印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

版权所有·侵权必究

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com



THIS is a very nice pair. Whoever did this was really thinking about the relationship between the upper- and lower-case. I like the way the capital B has some variation in the proportions from top to bottom. It has muscle; it has fat.

Obviously designed by a man, the ball and stick of the lower-case b is simple and, appropriately, half of the capital B. Talk about male and female! That buxom, pregnant capital together with the excitable lower-case. Bbbbeautiful.

UNSUPERVISED junior designers. This is just lazy design, in my humble opinion. It is a curve, and a smaller curve. What's up with that? Think outside the circle.

126

前页: Raffia Initials 字体的“M”，一款由亨克·库彻 (Henk Krijger) 于 1952 年为阿姆斯特丹铸字厂设计的字体。这个没有发表过的数字版，由 Canada Type 公司的帕特里克·格里芬 (Patrick Griffin) 在与设计师和彼得·恩德森 (Peter Enneson) 交换意见之后手绘而成，每一个字母都被拆成了三四股。

(英文版) 的标题字是杰里米·坦克德 (Jeremy Tankard) 设计的 The Shire Types 家族字体，六款混合了大小写的字体可以自由组合。这样封底、封面和标题页的标题看起来都不一样。

当你拿起报纸、在城中散步、看电视、收取电子邮件、阅读远方来信、填写表格或访问网站的时候，你就是在使用某个人的作品——无论他是否意识到了，他都完成了一次

文本



造型

文本造型，也可以称为文字设计，是指为影响或引导读者和观者注意力来展现内容的方法。本书讨论了时下的一些取舍——无论这些抉择是出于灵光一闪还是浑然天成，都为提升读者决断和评判他人设计的水平提供了必备素材。同时，本书配有丰富的插图，是在文字设计和字体设计这个奇妙世界里的阅读之旅。本书由**扬·米登多普**作于柏林，并于2011年在阿姆斯特丹的**BIS出版社**首次付梓。

“国际文字设计智库”编辑缘起——刘钊

信息的交流随着科技的发展变得越来越快，越来越频繁，每一个个体都成了文字设计的亲历者，解决本土文字与其他文字的关系成为设计界内外每一个人几乎都会遇到的问题。随着字体产业的高速发展，对西文的关注成为热门。随之而来，行业发展反作用于字体教育，需要文字设计教育者拥有全球视野。全国的设计院校越来越重视文字设计教育，多家设计院校相继成立了文字设计研究中心。我作为“字道”文字设计系列展览的总策展人，作为中央美术学院中国文字艺术设计研究中心副主任、国际文字设计协会（ATypI）中国国家代表，从2015年至今持续地引进纽约字体设计指导俱乐部（TDC）的获奖作品。没想到整个活动引起包括院校、字库厂商、设计师、设计媒体，甚至是使用全球字库的跨国企业的关注。人们都表现出了强烈的意愿，希望能更加深入地了解世界各国的文字，特别是拉丁字体设计。在这种背景下，我们有幸与拉丁字体设计的权威研究机构英国雷丁大学进行了深度合作，英国雷丁大学文字设计与视觉传达系字体设计硕士班课程主管、现国际文字设计协会主席格里·利奥尼达斯（Gerry Leonidas）教授基于自己对拉丁字体的深入研究，为中国设计界多角度、系统性地介绍了西方拉丁字体设计多年来的重要研究成果，这也就是“国际文字设计智库”的成书缘起。

“国际文字设计智库”编委会

主 编

刘 钊 中央美术学院副教授，博士，中央美术学院中国文字艺术设计研究中心副主任，国际文字设计协会（ATypI）中国国家代表。

学术顾问

谭 平 教育部高等学校设计类专业教学指导委员会主任，中国艺术研究院副院长，博士生导师。

格里·利奥尼达斯（Gerry Leonidas）英国雷丁大学（University of Reading, UK）副教授，文字设计与视觉传达系字体设计硕士班课程主管，国际文字设计协会（ATypI）主席，国际非拉丁字体设计协会（Granshan）发起人之一。

王 敏 长江学者特聘教授，博士生导师，中央美术学院学术委员会副主任，曾任北京奥组委形象与景观艺术总监，国际平面设计师协会（AGI）会员。

黄克俭 华文字库创始人，上海美术学院客座教授，博士生导师。

余秉楠 清华大学美术学院教授，中国第一位拉丁字体设计师，德国莱比锡平面设计与书籍艺术大学客座教授。

王 序 国际平面设计师协会（AGI）会员，东京字体设计指导俱乐部（TOKYO TDC）会员。

周至禹 中央美术学院教授，博士生导师，已出版设计基础系列教材超过50本，是中国现代设计基础教育的开创者之一。

曹 方 南京艺术学院设计学院教授，博士生导师，国际平面设计师协会（AGI）会员，中国美术家协会会员。

何见平 平面设计师，德国柏林自由大学博士，中国美术学院博士生导师，国家千人计划专家，国际平面设计师协会（AGI）理事会教育主管。

编 委 会

扬·米登多普（Jan Middendorp）旅德荷兰设计作家、独立策展人。

卡罗琳·阿彻（Caroline Archer）英国伯明翰城市大学教授，印刷历史学家。

里克·鲍伊诺（Rick Poynor）英国雷丁大学教授，设计作家。

大卫·卡比安卡（David Cabianca）加拿大安大略艺术与科学学院（OCAD）副教授。

马修·罗曼（Mathieu Lommen）荷兰阿姆斯特丹大学特别收藏部（Amsterdam University Special Collections）策展人。

安·贝斯曼（Ann Bessemans）比利时哈塞尔特大学（University of Hasselt）博士。

塞瓦斯蒂安·莫里亨（Sebastien Morlighem）法国亚眠艺术与设计大学（University of Art and Design, Amiens）博士。

普莉希拉·法里亚斯（Priscila Farias）巴西圣保罗大学（University of São Paulo）博士

林存真 中央美术学院设计学院副院长，博士，副教授，硕士生导师。1997年创办《艺术与设计》杂志。

李少波 湖南师范大学美术学院院长，博士，北京大学中国文字设计与研究中心学术委员。

邢 立 印刷文化遗产收藏家与研究者。

谭智恒 香港知专设计学院传意设计首席讲师，中央美术学院中国文字艺术设计研究中心研究员。

孙明远 西北大学艺术学院副教授，博士，中央美术学院中国文字艺术设计研究中心研究员。

胡雪琴 中央美术学院副教授，博士，中央美术学院城市视觉文化研究所副主任。

周 博 中央美术学院副教授，博士，“设计经典译丛”主编。

吴 帆 美国耶鲁大学艺术学院平面设计硕士，中央美术学院教师。

杜 钦 同济大学设计创意学院助理教授，博士，中央美术学院中国文字艺术设计研究中心研究员。

王静艳 上海美术学院研究生导师，博士。中央美术学院中国文字艺术设计研究中心研究员。刘海粟美术馆特聘研究员。

用于全球视觉传达的文字设计知识

格里·利奥尼达斯 (Gerry Leonidas)

我们这个时代的主要挑战之一，就是我们的理念要适应这样一个视觉传达日益彼此联系和日益个人化的世界。令上一代人难以想象的是，这个新环境贯穿于我们的生活中：从学前教育到在最高知识境界的思想交流，从最个人的日志到一位艺术家或权威人士最为公开的言论。视觉传达的专业人士是这些文本的读者，也是这个变化过程的积极促成者。从作者到出版商，从设计师到编辑，从排版工人到软件工程师，以及视觉传达链条上的其他职业，唯一不变的是我们使用的媒介一直在迅速发展。

在这种情况下，人们很容易认为新颖性是压倒一切的，尤其是许多新闻标题越来越关注年轻一代的习惯。然而，在交流需求中的吐故纳新和我们复杂的人口结构，意味着视觉传达设计必须能深入了解各种各样的阅读者，以及人们与文本互动中的每一种字体，顾名思义，它就是一个包容的学科。从这个角度来看，传达设计是一种为全社会服务、支持现有行为，并促进发展和革新的学科。在这个意义上说，文字设计是人类与企业活动的联结点：没有文字设计的话，我们的文化所依赖的共享文本将会很乏味。文字设计用时间、空间和理念来调节个人和机构的联系。

如此说来，文字设计也是一个专业实践和商贸相关的学科。作为一个在所有人类活动中完整不间断的元素，文字设计无法与世隔绝：它反映并传递了每个社会的价值观，并处于不断发现和整合的过程之中。每一代文字设计者都是在前一代人的实践成果上，根据科技、经济结构和社会价值观的变化不断地探索出新的途径。

如此说来，视觉传达专业设计师首先要学习以往与当下同行的实践经验：发现新的设计解决方案在现实世界中是如何努力形成的，并随着时间的推移得以采用或被舍弃。我们要学

会把握在文化和社会关系中的发展趋势，以及我们生产和消费文本的趋势。从根本上和本质上去除那些无足轻重的东西。实现这些目标最好的方式是，通过那些颇具声誉的同行的探索 and 学识来引导我们的学习之旅。通过精心挑选一套“国际文字设计智库”这种远程协作的方式，我认为将有助于人们理解文字设计学，为设计师的实践奠定坚实的基础，以及让有经验的专业人员理解我们是如何交流的。

“国际文字设计智库”看起来关注于一个细分领域，即文字设计和字体设计——但为视觉传达设计提供了极棒的训练。整套系列书里每一本书的主题关注了一个不同的方面，并作为我们与科技、文化和形式关系之中的一种思想探索方式。本系列书里每本书的内容都将有助于我们从更宽泛的角度思考问题，仔细思考在我们交流的各个方面中传统、创新和创造性的局限。

这套书聚焦于拉丁文，并在文字设计史上带有欧洲人的视角，但却涵盖了对学生和专业人士全球适用的基本知识。这套书也会引发专业领域内更为广泛人群的兴趣，因为它们阐明了许多全球化文化的特征。这些书里富含的经验提供了跨文化的洞见，强调了设计中的协作，同时提供了一个用于考察本土和地区差异的构架。

“国际文字设计智库”的主题源于各个国家的不同作者，且独立构思而成。然而，当组织在一起时，这些书就会产生附加价值：每一本书阐明了文字设计的不同方面，但组成系列书后则会使有一定深度的专业知识更容易被理解，而这在单本书或某一位作者的著作上是很难实现的。从这个方面来说，这套丛书为视觉传达设计和文字设计提供了理想的基础知识，也开启了个人藏书的绝妙体验。

谦虚地开启自己的探索

格里·利奥尼达斯 (Gerry Leonidas)

对任何新事物而言，第一步往往是最难的。我们需要了解自己的起始点，并向着正确的方向推进。起始点并非存在于虚空之中，而是处在无数人的行为和交易的顶端：不同时空的创作者和思想者、商家与消费者都有助于我们谦虚地开启自己的探索。

正因如此，我们需要学习文字设计：这是一个充满社会与科技、地理与贸易相互作用的领域；它包含了横跨几个世纪的趋势和当下的时尚潮流，并且囊括了不同于其他领域的传统和现代之间的张力。很难想象一切事物都应该纳入我们的学习范畴当中。对初学者迈出他们的第一步来说，《文本造型》以简洁的方式呈现了这些内容，而对专业人员而言，《文本造型》也能加深他们对文字设计的理解。

在“国际文字设计智库”中，第一本书《文本造型》的责任更为重大。《文本造型》的中文版把中国的读者带到了一个富于传统、表现复杂并有着深厚专业知识的世界。《文本造型》让学生和设计师学到新术语，建立起全球知名风格之间的联系，却又具有因地制宜的本土价值观。更重要的是，《文本造型》可以帮助读者把自己置于跨时空的文本和文本创造者的连续体中，并为读者提供工具以绘制自己的学习轨迹。

《文本造型》通过5种干净利索的抉择来达到这点。第一，本书将文字设计视为一门内容宽泛的学科：它包含了系统的文档规划，以及与读者互动的设计，也包含了字体设计师所

要用到的细节和模式；并且介绍了各种设计领域在文字设计方面的运动。第二，本书均衡地涵盖了文字设计各个方面的知识，以设计师在设计过程中所做出的决策描述了文字设计的历史发展。第三，本书在内容的丰富程度与表达的简洁程度方面也达到了一种令人钦佩的平衡，并将洞见融于行文之中。第四，本书有大量插图，适用于有设计目标的文本：对文字设计本身来说是一种间接的经验。第五，本书将焦点贯穿在本书读者的文本上及其他文本上：本书没有忘记每一个文字设计都有其存在价值，并表明了文本创造者与读者之间的联系。

简短的章节和丰富的插图使《文本造型》这本书的内容看起来并不多。事实绝非如此：清晰的阐述与精心设置的重要细节都彰显了扬·米登多普的专业素养。其专业素养还清晰地体现在其能够轻而易举地使不同的阅读策略产生应有的效果：本书既可以从头至尾阅读，又可以选择某一页深入阅读。你既可以在正文旁边观看图片，也可以沿着信息性标题翻看图片。总之，这本书是尊重读者的典范之作：它不仅易于阅读，还非常重视读者的兴趣，而且毫无保留地提供了丰富的信息。

《文本造型》值得一读，它涵盖极广，书中的插图和独特文本涉及文字设计的方方面面。本书成功地将易读性及权威性结合起来，对学生和设计师而言，这是极具价值的著作，也是任何设计师值得入手的藏书。

赋予文本形象与生命力

王 敏

2017年1月里的一天，刚落过雨的旧金山渔人码头有些寒冷，但此时我心中却有几分暖意。我约了萨姆纳·斯通（Sumner Stone）在这里吃饭。萨姆纳曾经是Adobe公司的字体设计部门总监。20世纪八九十年代，在他的带领下，Adobe将很多铅字与照排字体转化成数码字体，为出版与印刷、设计与传播的技术变革奠定了重要的基石。1987年萨姆纳设计的Stone字体家族是第一款完全在计算机上设计的字体。1986年，我还是耶鲁大学的研究生。我对字体设计的认识，对文字设计的热情，大多源于与萨姆纳的交往，源于为他所设计的字体Stone，以及为Adobe字体做宣传设计的过程。要宣传推广字体，先要对字体本身有深刻的认识，对西方传统文字设计中经典与文字应用规矩的精通，还要对现代文字设计趋势有一定的把握，可以说萨姆纳是我对西文字体设计的第一位启蒙者。

见到萨姆纳时，我很激动，岁月在他身上留下的是充满睿智的眼神和些许白发，那神清气爽的样子肯定来自练习太极。整个午饭的过程中，我们的话题始终围绕着字体设计。我告诉萨姆纳，在中国如今也有很多人着迷于文字设计，不仅对汉字字体设计，对西文字体设计同样充满了热情。我的很多学生在做字体设计的研究工作，或是专注于文字设计。我们都清楚，尽管传播的手段在改变，技术在发展，但作为信息传播最基本的介质——文字，却一直是人类文化中最为重要的元素！我们无法摆脱对字体设计的关注，处理好文字与图像、文字与内容的关系是设计师的基本职责。而设计教育的机构也应该将文字设计作为一门最基本的课程。

另外一位对我来说很重要的西文字体设计的启蒙者是马修·卡特（Matthew Carter），他是一位重要的西文字体设计师，多年来在耶鲁大学教授字体设计。卡特常常让学生用两个星期的时间写几个字母，在不断修改的枯燥过程中培养学生对字的美感与结构的深刻认识。马修的课程让我认识到在西文字体中有着与汉字同样对结构、黑白布局、形式美感、细节和识别度的诉求；与视觉研习相对应的是对西文字体设计历史的追溯，每一款字体的产生都有其文化与技术的背景，以及深深的时代烙印。

书法历来为中国文人所重视，人们对文字历来不缺乏关注。近年来人们对印刷字体的关注应该就源自这样的传统，但我们对西文字体的设计一直缺乏深入了解。尽管从视觉的角度来看，西文字体在设计上与汉字有共通之处，但其所承载的文化与历史极为不同，几百年来形成的规矩，设计者与观者对其特殊的感受，字体自身的价值与其所呈现的符号意义，有待中国设计师深入了解。

应对今天中国所涌现的对西文文字设计的热情，我很高兴看到中信出版社的“国际文字设计智库”问世。这套译丛由英国雷丁大学、中央美术学院和国际字体协会联合推荐。刘钊老师为此花费了很多心血。雷丁大学多年来是西方在文字设计领域学术研究的重镇；国际字体协会是推动字体设计发展的组织，每年都会召开字体设计年会；中央美术学院设计学院十余年来为推动中国字体设计的研究与教学做了大量工作，形成了丰厚的学术积淀，培养了一批文字设计研究与实践人才。相信这套有分量、有水准的丛书，会为中国文字设计的发展起到重要的推动作用。

推荐语

扬·米登多普的《文本造型》从不同角度阐释了文字设计的作用，为设计师研习文字设计提供了大量案例、素材与设计理念。我很喜欢扬·米登多普在书中把“Typography”，即文字设计的作用描述为文本“造型”。当设计师将文本、图形与图表、色彩等不同元素整合在一起时，就是在为文本造型，就是在赋予文本形象与生命力，就是在给予文本传播的力量，就是在带给社会视觉的盛宴。在这样的过程中，设计师是主动的创造者，而不是被动的排版师。

——王 敏

人类在阅读与观看中形成交流，启发思想，积累知识；而吸引阅读与观看则需要通过视觉设计。良好的文本视觉设计帮助读者清晰、有效、便捷地理解内容。在信息图像泛滥的时代，视觉设计的重要性益发显现出来。《文本造型》便是这样一本具有实操经验的设计书籍，从字体了解与选择、文字设计细节和设计策略理念等角度深入浅出地予以论述，对学习文本编排的学生而言，有着专业技术指南的指导意义。

——周至禹

既然文字是一种特定的文化符号，那么文字本身也就可以成为一种文本，更确切地说，文字的设计——字体就是可读可解的文本，它传达出特有的视觉信息，它成为表现本体的语言，它成为具有某种独立价值的系统及谱系。

文本造型，或许是从造型的角度来诠释文字，或许是把文字的结构、比例、轮廓视为雕塑来解读，或许是从纯视角的层面对熟悉的主体进行深层的阅读。于是这种文本重新使文字回归到它的初始状态，刻画、镂堆、楔形，超越书写、墨戏、变体，在鸟虫、狂草、涂鸦中徘徊。于是，这种文本可以接受雕版印刷、印刷、数字化的考验，并从中获得新的无尽形态与形式。于是，这种文本令作者痴迷，令读者愉悦，令学习者迷惑。

——曹 方

这是一本不一样的字体书，或者说这是一本关于怎样使用字体的书。要更好地了解字体就必须超越字体本身，而将其看作视觉环境构造的“砖块”来审视，这是《文本造型》一书所包含的深意。

因此，在关注字体的同时，扬·米登多普更关注字体的实际应用，通过直观的案例解读，为人们呈现字体应用中的“罪”与“恶”，并以此为基础，探讨设计过程中的“规范”问题。这种可供开放讨论的“规范”成为解读西方字体的另一个视角，有助于我们轻松地以更加本质的层面学习相关的字体知识。

——李少波

扬·米登多普围绕着“文本”这一概念，为这本书精心建构了独特的章节论述体例，从而展现出强烈的个人学术观点。《文本造型》超越了一般意义上的知识性工具书，具有自己的方法论属性，为人们理解作为一门学科的文字编排和平面设计提供了一个独特的视角与支点。

阅读本书的乐趣不仅在于典型、丰富且论述翔实的视觉图像，更得益于作者富于思辨的行文风格：在独特的学科历史中，以对照呼应的论述手法娓娓道来，用大量案例形象、具体、生动地阐述了平面设计历史中多样的代表性观点。同时，在不同观点的碰撞与上下联结中展现出扬·米登多普自己的见解。

——吴 帆

自序

扬·米登多普 (Jan Middendorp)

对一个专门研究西文字体的作者而言，著作能被译成中文是一种荣幸。以本书来说，这真的是一种殊荣。在撰写本书时，我面对的是西方的学生。本书阐述了我所说的“文本造型”的技巧，也称为“文字设计”，即当设计书籍、杂志、包装、海报等时，做出选择并找到解决方案。当我这本书被选作母语和书写用语是中文的学生和年轻设计师的教材，并以最佳的方式来呈现时，这是一种莫大的认同。

跟大多数西方人一样，我既不会说中文，也听不懂，但我知道很多中国人对西文书写体系还是有些了解的。试着从这样的角度来理解，其实是很迷人的。当我在看中文、日文、韩文，甚至是梵文时，我所看到的全是抽象的符号。这其实是有双重作用的。一方面，我无法读懂。虽然我知道那些书写符号表示语言，但对我而言，它们毫无意义，只是形状而已。另一方面，恰恰因为前述缘故，我对这些形状的感知会非常强烈，并感受到其具有的美感。由于我只看到了形态却不懂其含义，形状是我大脑唯一能理解的东西。也许我会看到一些中文母语者未曾注意到的细节和图案。

那么，回到你们的视角上，即阐述拉丁文
字体这本书的读者们，你们对本书所展示及分析
的字体和版式的看法，将有异于西方学生。
但你们中的大多数人并不像我，我可是个中文
“文盲”。但愿我能通过你们的眼睛感受到奇妙，
或许是感受到疑惑也说不准（这真的很美妙吗？
这做得真的不错吗？人们真的能读懂吗？为什么
不能简洁点儿？或者，为什么不更雅致点儿？
为什么这看起来如此实用且有力？）。我的中国
读者们，我期待着有一天能与你们中的一些人
相聚，并一起探讨你们的想法和对本书的解读。

我希望这本书能为你们提供见解和启发。
谨呈自柏林最诚挚的祝福。

3

引言：文化、传达、文字设计

目录

7

阅读的方式

这些单词毫无意义…… 8
 易读性：设计对阵科学 10
 文字设计和设计师的作用 12
 视觉修辞 14
 阅读的模式 16
 一连串想法：沉浸于文本中 18
 导航：引导读者 20
 筹划读者的体验 22
 用字体来诱导：包装 24
 用字体来诱导：封面 26
 企业形象，企业设计 28
 信息设计，为您效劳 30
 为网页做设计 32
 为艺术而艺术：给文字设计爱好者的产品 34

113

文字设计的
细节

使文本看起来正确 114
 段落设计 116
 对齐 118
 连字符与齐行 119
 识别章节与段落 120
 首字母 121
 字母与单词、黑与白 122
 微调标题字 123
 间距：字距与字偶间距 124
 视觉矫正 125
 OpenType 字体的功能和特征 126
 小型大写字母 128
 连字 &c. 130
 花式书写笔形、装饰笔形、起笔和收笔 131
 拉丁文的标点符号 132
 连字符、破折号、空格符—j 及更多的符号！133
 各种数字 134
 根据情况调整 136
 小字号和窄字体 137

139

设计策略
和概念

文字设计与好创意 140
 风格与立场 142
 参考、模仿、恶搞 144
 标志策略 146
 企业字体 148
 材质与三维 150
 空间的错觉 152
 四维空间 154
 手工制作的诱惑 156

37

组织和策划

控制画布 38
 模块化和效率 40
 神圣的比例 42
 书籍设计的秘密原则 44
 观察网格系统 46
 网格的类型 48
 暴露网格的意义 50
 网页中的网格 52

55

了解和选择
字体

关于选择字体的思索 56
 正文字体和展示字体：面包与黄油 58
 字体、一套字体、字体家族、字符集、字体格式 60
 字体家族成员 62
 真假意大利斜体 64
 解剖字体：衬线与干树枝 66
 字体的对比 68
 字体分类 70
 通过书写工具来分类 72
 旧瓶装新酒 74
 古登堡之前的“字体” 76
 断笔手写体（黑体） 78
 文艺复兴人文体：坚不可摧的范本 80
 皇家的笔画粗细对比 82
 文字设计的噪音 84
 主要类型：商业美术、现代主义、装饰艺术 86
 字体和绘写文字的模块化 88
 那种瑞士风格的感觉 90
 无衬线字体的解放 92
 正文字体：更新 94
 视觉尺寸：量身定做的字体 96
 选择字体 98
 字体的组合 100
 不用现有字体也能做出“字体” 102
 手写体：字体还是绘写文字？ 104
 寻找与购买字体 106
 屏幕上的字体：一些确凿的事实 108
 年度网络字体 110

159

字体与技术

文字设计的技术简史 160
 五个世纪的文字排版 162
 加快印刷速度 164
 利用光来排版 166
 人人都能用的展示字体 167
 技术发展的利弊 168
 数字时代的字体：我们需要更多的字体吗？ 169
 参考书籍与延伸阅读 170
 设计师及设计公司的图录索引 171

3

引言：文化、传达、文字设计

目录

7

阅读的方式

这些单词毫无意义…… 8

易读性：设计对阵科学 10

文字设计和设计师的作用 12

视觉修辞 14

阅读的模式 16

一连串想法：沉浸于文本中 18

导航：引导读者 20

筹划读者的体验 22

用字体来诱导：包装 24

用字体来诱导：封面 26

企业形象，企业设计 28

信息设计，为您效劳 30

为网页做设计 32

为艺术而艺术：给文字设计爱好者的产品 34

113

文字设计的
细节

使文本看起来正确 114

段落设计 116

对齐 118

连字符与齐行 119

识别章节与段落 120

首字母 121

字母与单词、黑与白 122

微调标题字 123

间距：字距与字偶间距 124

视觉矫正 125

OpenType 字体的功能和特征 126

小型大写字母 128

连字 &c. 130

花式书写笔形、装饰笔形、起笔和收笔 131

拉丁文的标点符号 132

连字符、破折号、空格符 - j 及更多的符号！ 133

各种数字 134

根据情况调整 136

小字号和窄字体 137

139

设计策略
和概念

文字设计与好创意 140

风格与立场 142

参考、模仿、恶搞 144

标志策略 146

企业字体 148

材质与三维 150

空间的错觉 152

四维空间 154

手工制作的诱惑 156

37

组织和策划

控制画布 38

模块化和效率 40

神圣的比例 42

书籍设计的秘密原则 44

观察网格系统 46

网格的类型 48

暴露网格的意义 50

网页中的网格 52

55

了解和选择
字体

关于选择字体的思索 56

正文字体和展示字体：面包与黄油 58

字体、一套字体、字体家族、字符集、字体格式 60

字体家族成员 62

真假意大利斜体 64

解剖字体：衬线与干树枝 66

字体的对比 68

字体分类 70

通过书写工具来分类 72

旧瓶装新酒 74

古登堡之前的“字体” 76

断笔手写体（黑体） 78

文艺复兴人文体：坚不可摧的范本 80

皇家的笔画粗细对比 82

文字设计的噪音 84

主要类型：商业美术、现代主义、装饰艺术 86

字体和绘写文字的模块化 88

那种瑞士风格的感觉 90

无衬线字体的解放 92

正文字体：更新 94

视觉尺寸：量身定做的字体 96

选择字体 98

字体的组合 100

不用现有字体也能做出“字体” 102

手写体：字体还是绘写文字？ 104

寻找与购买字体 106

屏幕上的字体：一些确凿的事实 108

年度网络字体 110

159

字体与技术

文字设计的技术简史 160

五个世纪的文字排版 162

加快印刷速度 164

利用光来排版 166

人人都能用的展示字体 167

技术发展的利弊 168

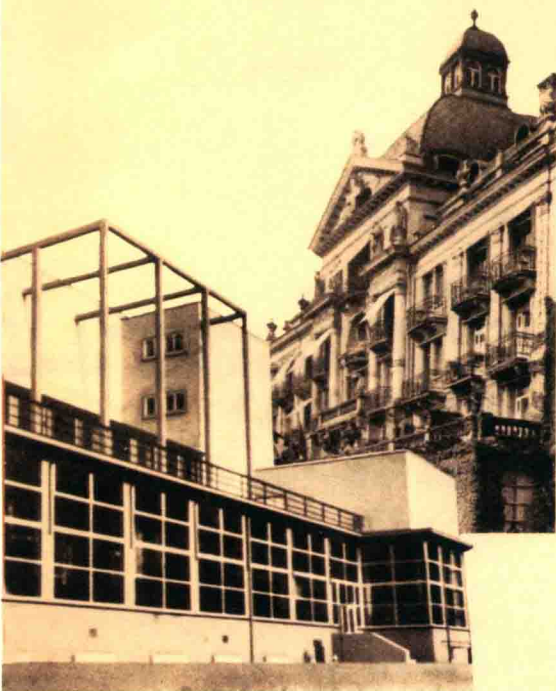
数字时代的字体：我们需要更多的字体吗？ 169

参考书籍与延伸阅读 170

设计师及设计公司的图录索引 171

das gesicht unserer zeit ist klare sachlichkeit

die neuen **baufornen** sind nicht mehr architektur im alten sinne: konstruktion plus fassade



das neue **kleid** ist nicht mehr kostüm

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

die neue **schrift** ist keine kalligraphie

häuser, kleider, schriften werden in ihrer form durch die einfachsten elemente bestimmt

引言：文化、传达、文字设计

要想了解一个时代，去探究当时的书写和印刷是一种不错的方法。20世纪30年代是一个变革的时代，新旧事物之间充满强烈反差。这里所展示的 Erbar 样本的页面，相当好地总结了这种变革。巴洛克建筑（在20世纪30年代末遭轰炸前的德国城市中有举足轻重的地位）的装饰、洛可可服饰和哥特式字体不仅被描绘成毫无希望的过时之物，还有点儿颓废。这幅广告中的 Erbar 和那个时代的商用字体一样（Futura 字体是此类字体的先驱者），似乎成为这次除旧布新的一部分。在简化形式的诉求之下蛰伏着的是人们对有所作为的躁动和渴望——那是对新价值观的向往。

一切皆有可能

在我们的时代里也一样，文字设计（文本造型）给出了一些有趣的提示，关于我们的文化是如何表现的提示。首先，草率地浏览版式格局不会提供任何有关主导趋势、有关共同愿望和梦想的关键线索。就像以前一样，设计师们总是在寻找一些新的形式来表现他们使用的技巧，但同时也还是这些设计师追昔抚今，喋喋不休地谈论着以前流传下来的几乎每一种风格和字体。怎么样都好，现在很少有人会对别人的选择提得起兴致。从积极的一面看，在这个世界表达可能性永无止境，没有任何“禁忌”，但这也解释为漠不关心：谁还在乎呢？

其次，关于平面设计师的行业地位存在相当大的困惑；更不用说那些曾经被认为是高度专业化的，但现已几乎消失的技能：排字工、校对员和平版印刷工的工作。数字化世界里还有排字工，但他们的人数很少，并且正在减少。他们这些人的工作被心照不宣地一边分给作者和编辑，另一边分给设计师和桌面出版专家。然而后者未必接受过精心处理文本的训练，因此，文本经常看起来比过去的更糟糕。没多少人注意到这种情况，因为你已经习惯了一切。

此外，越来越多视觉传达作品的设计者几乎不花时间来考虑设计和创作，因为这些人的脑子里还装着其他事情：他们真正的工作是成为经理、秘书或是组织者。就这样，从激光打印机里一吐就是一打的报告跻身印刷品行列，PowerPoint 演示文稿也改头换面，成了版面设计，连博客也打起平面设计的幌子，即使博主们可能根本就没有意识到哪些选择形式是为他们设计的，以及他们可以如何影响这些选项。简言之，计算机的出现带出了一大堆的非专业设计。平面设计师们找来处理这种情况的一种方法就是，在他们的设计中融入俗气的数字化设计元素——例如把居中的文本设置为 Arial、Times 或 Courier 字体，使用斜体的大写字母，加粗下划线，以及在黄色、粉红色或浅蓝色的胶版纸上印刷黑字——通常还不清楚这究竟是为了讽刺，还是这种自觉的“非设计”风格被认为很酷。创作风格方面的混乱是彻头彻尾的。

← 字体样本页面，Erbar, Ludwig & Mayer 作品，美因河畔法兰克福，1930。文字写的是：“我们的时代面貌是有朝气、有效率的。建筑的新形式不再是老观念中的建筑式样：结构加上徒有其表的外观。新款衣服不再是某阶层的服装式样。新的铅字不再是花体字。房屋、服装和字母的形状都是由最简单的基本元素决定的。”

↓ 为荷兰的“波兰勤杂工队伍”（Polish handyman team）设计的传单。这是一个俗气的桌面设计的典型例子，居中的文本设置为 Times New Roman 字体。马丁·奥斯特拉（Martijn Oostra）的收藏。

POOLS KLUSSENTEAM RENO-POL

BIEDT ZICH AAN

-SCHILDWERK BINNEN EN BUITEN
-STUKADOREN, TEGELEN
-BEHANGEN
-PARKET LEGGEN, LAMINAAT
-VERBOUWEN, ONDERHOUD
-LOODGIETERS, DAKBEDEKKERS
-VERWARMING VAN GEBOUWEN

NU VANAF

€ 12.50 PER UUR !!!

helemaal legaal, goede referenties

Neem contact op met RENO-POL in Nederland:
Tel. 0900 040 11 02

(0.10 € cent per minuut)

of

070 514 00 19

www.reno-pol.pl