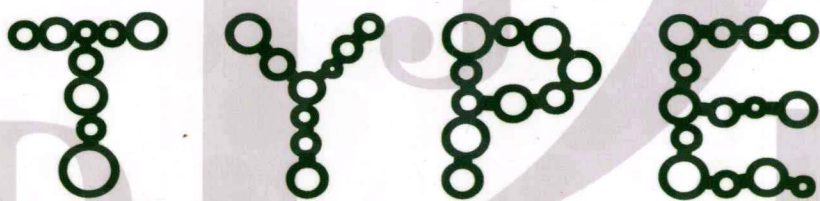

设计的法则

字体设计法则

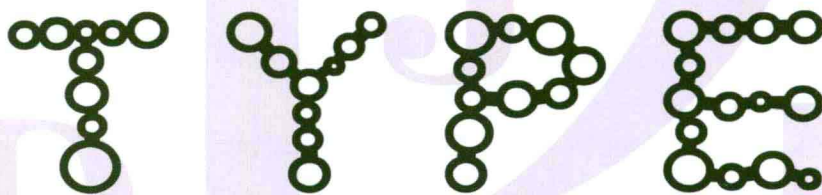
DESIGN RULES

Sun I 视觉设计 编著
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

字体设计法则

DESIGN RULES

Sun I 视觉设计 编著
飞思数字创意出版中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

文字是人类用来记录语言行为的一种工具，随着时代的不断前进，人们开始通过艺术化的设计思维来包装文字，从而使文字除了能表达情感与思想外，还能使目标群体感受到几分视觉情趣。

为了创作出优秀的字体设计，必须从学习基础法则入手，如字体的表现法则、创意法则和编排法则等，而本书的编者正是按照这样的教导模式，将历年来总结出的设计法则、原理和理论等元素编写到书本中，与此同时，还运用浅显易懂的文字解析来帮助读者认识与理解其中的概念和法则，从而加快读者的学习效率。全书共计7个章节，内容主要涉及一些字体设计的基础法则，如字体的导向编排法则、字体的构成法则和字体的视觉组合法则等。通过阅读本书，希望读者能够填补自身基础知识的空缺，并在探索的过程中受到一定的启发，从而创作出更有建设性的字体作品。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

字体设计法则 / Sun I 视觉设计编著. -- 北京：电子工业出版社, 2012.11
ISBN 978-7-121-17715-6

I. ①字… II. ①S… 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 168399 号

责任编辑：侯琦婧

特约编辑：李新承

印刷：中国电影出版社印刷厂

装订：中国电影出版社印刷厂

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：787×1092 1/16 印张：11.25 字数：288 千字

印次：2012 年 11 月第 1 次印刷

定价：49.00 元

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。

服务热线：（010）88258888。

Foreword

前言

在这个各种思想和文化互相激荡的 21 世纪，各种文化在全球意识的共同冲击下，呈现出此起彼伏的极速发展状态。设计作为一种文化形态和精神面貌，在这个日益发展的时代不断渗透和蔓延，逐渐成为现代物质生活和精神生活中不可或缺的必需品。

在人类文明和突飞猛进的科学技术的推动下，字体设计作为一门 20 世纪中叶兴起的边缘学科，逐渐被搬上了现代设计的大舞台。字体作为现代设计的一部分，不仅起着记录语言和传递信息的作用，还在现代设计与文字创意中发挥出巨大的感染力，只要善于把握字体的设计法则，那么文字也能成为开辟设计之门的新型钥匙。

本书在编写的过程中剔除了冗长、乏味的字体历史起源与发展，也没有大段重复累赘的字体基础常识介绍，直接切入字体的设计核心，开门见山地将有关字体设计的实用法则提炼出来，并结合简单易懂的文字描述，以及几百幅经典、精美的设计作品将各个知识点图文并茂地进行深入剖析，全面揭开字体的设计思路和行之有效的设计法则。

本书从最简单的字体设计法则入手，通过 7 个章节分别进行介绍，循序渐进地将有关字体的设计方式一字不落地提供给读者参考和借鉴。

在本书的第 1 章中，首先通过简单的字体笔画、字号和间距介绍，并结合简单的字体设计基本法则来实现既美观又实用的字体设计效果，帮助读者轻松入手，从而进行下一阶段的深入学习。

第 2 章，以多种文字样式的介绍，以及不同文字的特殊形态和风格体现等知识点为切入点，告诉读者如何选用合适的字体传递版面情感。

第 3 章作为本书发散思维的重点章节，讲述了几十种字体创意的思维方式，在很大程度上拓展了读者的思路，帮助读者在学习中制作出更加个性十足的作品效果。

第 4~7 章围绕着字体的导向编排、构成法则、段落的编排方式，以及如何打造优美的字体组合进行展开，不仅对字体的造型关系、排列关系、互动关系和组合关系进行了介绍，并同时对这些知识点进行梳理与整理，使读者快速掌握字体设计的使用法则，提升了读者对字体的实际设计能力。

本书案例经典，结合每个知识点的内容选择与之相对应的图片进行解析，同时借助缩略图、图文比例和图片解析的辅助，对每幅案例进行了细致的分析讲解，更好地帮助读者理解和渗透所学的知识点。另外，本书在每章的最后还加入了综合案例解析，结合该章所学的知识点，精挑细选出优秀的平面作品对案例进行细致全面的分析，用以巩固每章所学的知识。

本书由 Sun I 视觉设计编著，参与编写的人员还有孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、杨婉莉、赵冉、杨欣、李杰臣、柏梅、王异钢。

编著者

2012 年 7 月

Contents 目 录

第1章 掌握最初的字体设计法则……1

1.1 字体设计首先需遵循简洁法则……2

- 法则1 改变笔画结构设置简洁字体……2
- 法则2 结合点、线、面打造优美的字体……3
- 法则3 把握字体间的逻辑关系……5

1.2 如何保证文字的易读性……6

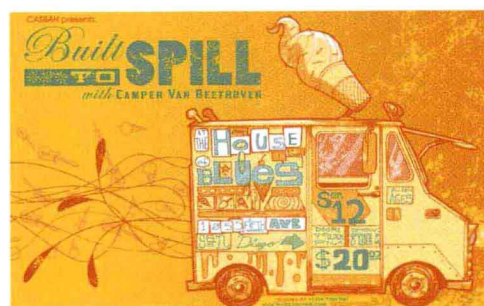
- 法则1 选择内容醒目的清晰文字……6
- 法则2 避免使用轮廓复杂的字体样式……7
- 法则3 合理地设置字号和行距提高文字的可读性……8
- 法则4 行长的设置要符合阅读习惯……9
- 法则5 利用亮色手法提高文字的注目度……9
- 法则6 使用强调手法归纳文字内容……10

1.3 把握文字统一法则表现版面的主题……12

- 法则1 统一文字方向控制版面整体倾向……12
- 法则2 统一字体斜度使版面更具动感……13
- 法则3 统一字体笔画粗细增强版面平衡感……14
- 法则4 统一字体整体风格表现版面独创性……15
- 法则5 统一字体空间保持版面形态美……16
- 法则6 统一字体色调强调版面第一印象……17

1.4 字体设计需讲究美观实用……18

- 法则1 通过对齐排列增强版面严谨性……18
- 法则2 利用色彩搭配使版面更加美观……19

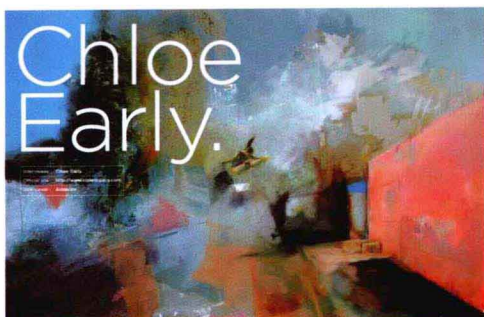

- 法则3 将字体进行错位排列展现版面
随性美..... 20

1.5 字体设计的创新性原则 21

- 法则1 采用置换法增强字体吸引力 21
法则2 局部强调凸显字体新奇感 22
法则3 利用透视原理表现独特的视觉
氛围 23

综合案例解析 24

第2章 活用字体表现法则传递 版面情感 25

2.1 如何选择合适的文字样式 26

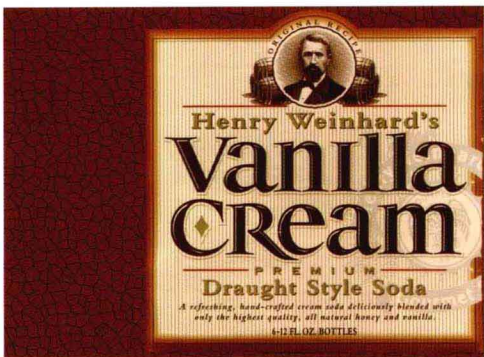
- 法则1 无衬线文字彰显简洁感 26
法则2 使用严谨性极强的衬线文字 27
法则3 通过粗体文字加强版面分量感 28
法则4 标准字体使版面工整美观 29
法则5 使用手写体体现版面连贯性 31
法则6 给人跃动感的阿拉伯数字
的应用 33

2.2 利用文字的特殊形态特征加强版面视觉印象 35

- 法则1 变形字体凸显版面张扬个性 35
法则2 装饰字体加强版面美感 37
法则3 描边字体丰富字体外形 38
法则4 三维字体显现版面立体效果 39
法则5 卡通字体彰显可爱之风 41
法则6 计算机字体加强版面塑造力 42

2.3 根据不同风格的字体分类表现十足的版面 号召力 44

- 法则1 典雅的字体风格展现版面
卓越质感 44
法则2 幽默的字体风格增强画面
欢愉感 45
法则3 挺拔的字体风格体现版面
稳固印象 46

- 法则 4 夸张的字体风格打造版面
奇趣感..... 47
- 法则 5 复古的文字引领怀旧风潮..... 49

综合案例解析 50

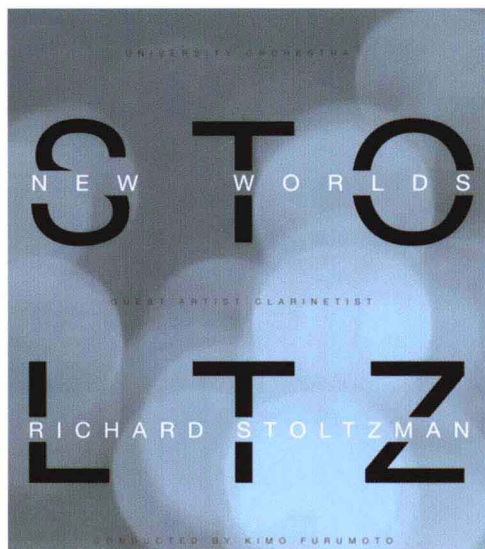
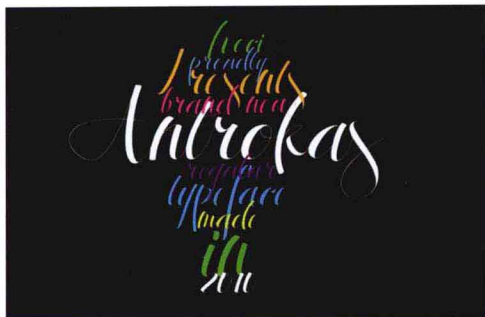
第 3 章 字体的创意法则打造 个性另类的版面效果 51

3.1 采用特殊创意法获得独具想象空间的字体 效果 52

- 法则 1 将文字具象化使其形象生动
直观..... 52
- 法则 2 抽象字体的使用提升版面
艺术性..... 54
- 法则 3 将文字图形化体现鲜明的
个性魅力..... 55
- 法则 4 拆分字体结构打破传统形式..... 56
- 法则 5 利用叠加法使文字产生独特
视效..... 57
- 法则 6 使用借形法突出字体趣味性..... 59
- 法则 7 残缺法体现富有内涵的省略
效果..... 60
- 法则 8 利用切割方式使文字呈现
不同的层次感..... 61

3.2 巧用材质展现非同凡响的文字魅力 63

- 法则 1 利用食物材质表现直观的
文字效果..... 63
- 法则 2 流淌的液体材质体现字体的
舒展性..... 64
- 法则 3 金属材质打造精致高档的
字体印象..... 65
- 法则 4 使用道具材质吸引眼球..... 66
- 法则 5 纤维材质带来字体结构的
柔美性..... 67
- 法则 6 利用纸质材质表现字体的
轻薄性..... 68

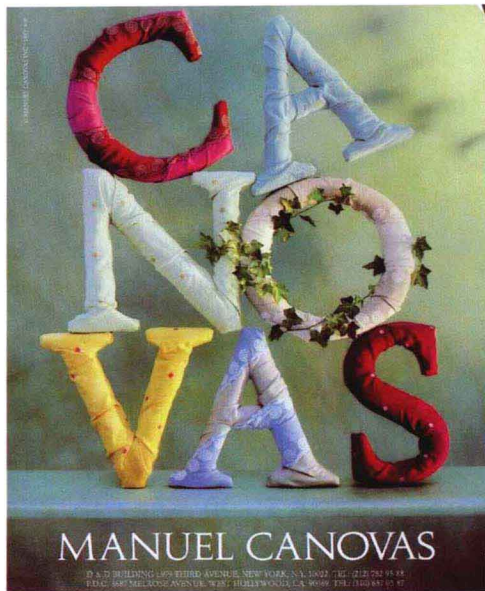
3.3 文字肌理加强字体视觉印象 69

- 法则 1 花纹肌理带来心理上的舒适感 69
- 法则 2 形象肌理提高字体视觉深度 71
- 法则 3 墨迹肌理提高字体文化底蕴 72
- 法则 4 图案肌理使文字更具装饰性 73

3.4 文字的立体化处理使版面富有空间感 74

- 法则 1 为文字添加倒影效果 74
- 法则 2 阴影的使用使文字更加真实具体 75
- 法则 3 浮雕效果使字体结构更加鲜明 76
- 法则 4 呈现不同视角的矛盾空间 77

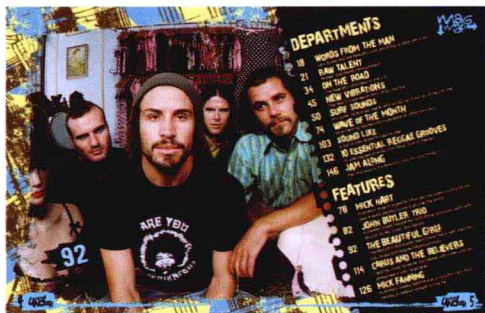
综合案例解析 78

第 4 章 不可忽视的字体导向编排法则 79

4.1 如何获得指向明确的字体编排导向 80

- 法则 1 横式视觉导向加强版面平和之感 80
- 法则 2 竖式视觉导向使版面坚固直观 82
- 法则 3 斜视视觉导向加强版面运动冲击 83

4.2 强调灵活印象的字体编排导向 85

- 法则 1 圆形曲线导向给人以扩张之感 85
- 法则 2 S 形曲线导向增强版面表现深度 87
- 法则 3 C 形曲线导向使版面柔和蜿蜒 89

4.3 散点式视觉导向使平庸版面更加鲜活 90

- 法则 1 散构的视觉导向增强版面随机性 90
- 法则 2 发射型视觉导向凸显版面表现力 91

4.4 通过调整重心控制版面视觉导向 93

- 法则 1 向心型视觉导向使版面结构更加集中 93
- 法则 2 离心型视觉导向体现版面发散空间 95

综合案例解析 96

第5章 注意字体在版面中的构成法则 97

5.1 重复与近似增强版面亲和力 98

- 法则1 结构重复 98
- 法则2 笔画重复 99
- 法则3 群化重复 100
- 法则4 绝对重复 101
- 法则5 形态近似 102
- 法则6 色调近似 102

5.2 对比与调和诠释字体形式美 104

- 法则1 字体大小对比体现版面层级关系 104
- 法则2 字体对应形式制造协调感 105

5.3 节奏与韵律使字体更加感性化 107

- 法则1 阶梯形式营造渐进的情绪反应 107
- 法则2 色彩渐变打造富有韵律美的版面效果 108

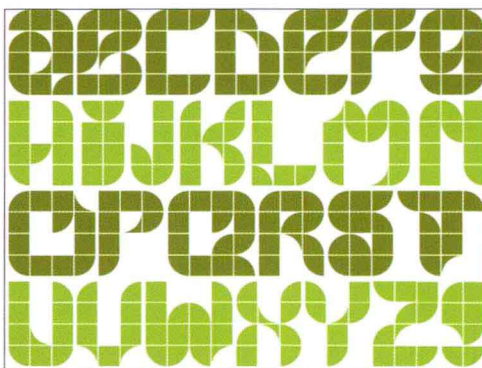
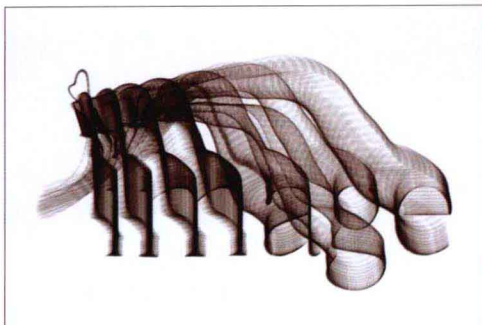
5.4 变化与统一使版面生动有序 110

- 法则1 字体发射方向的变化与统一 110
- 法则2 字体字号的变化与统一 111
- 法则3 字体色彩的变化与统一 111
- 法则4 字体疏密的变化与统一 112
- 法则5 字体排列方式的变化与统一 112

5.5 渐变与特异彰显文字魅力 113

- 法则1 节奏渐变 113
- 法则2 大小渐变 114
- 法则3 虚实渐变 115
- 法则4 空间渐变 116
- 法则5 大小特异 116
- 法则6 方向特异 117
- 法则7 形象特异 117

综合案例解析 118

第6章 段落文字的编排法则 119

6.1 如何整合段落文字 120

法则1 段落文字的编排必须具有审美感 120

法则2 段落文字的编排必须具有
规律形态 122

法则3 段落文字的开头需有明确提示 122

6.2 熟悉段落文字的基本编排法则 125

法则1 对段落文字的部分进行强调
处理 125

法则2 段落文字的编排采用统一的
对齐方式 126

法则3 中轴对齐的文字排列形式 128

法则4 将段落文字进行集中排列 129

法则5 给人错落感的段落文字编排 130

法则6 疏密有致的段落编排打造
张弛有力的页面效果 131

6.3 调整段落间隔使版面结构更加明确 132

法则1 规整段落文字间的间距 132

法则2 块面分明的版面间隔 133

法则3 增加版面变化感的构成间隔 135

6.4 利用网格结构对段落文字进行分栏编排 136

法则1 规范有度的段落分组排列形式 136

法则2 对称式网格编排体现均衡的
段落结构 137

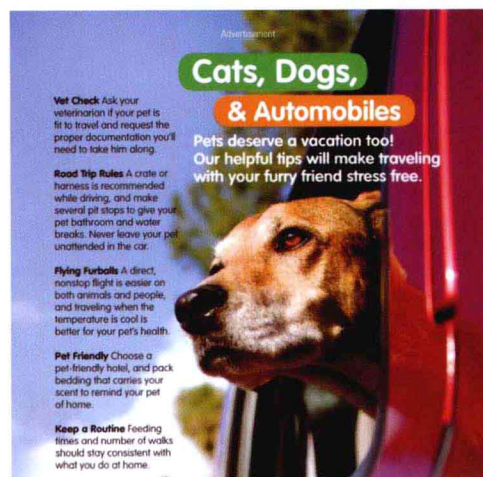
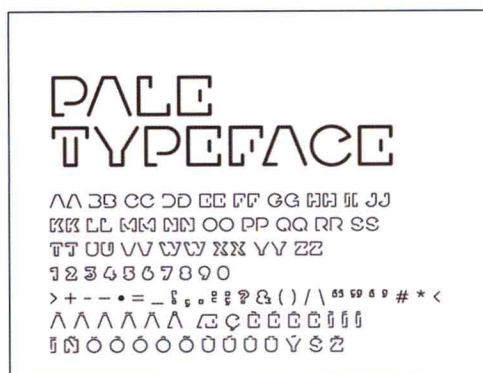
法则3 非对称式网格编排赢得多变的
段落版面效果 139

法则4 以方框的编排形式体现段落
文字的整齐性 141

综合案例解析 142

第7章 追求最优视觉效果的字 体组合法则 143

7.1 感受组合文字中的系统变化 144

- 法则 1 多语言文字的混合编排 144
- 法则 2 在众多文字中突出重要文字 145
- 法则 3 利用色彩区分不同的文字组合 ... 146

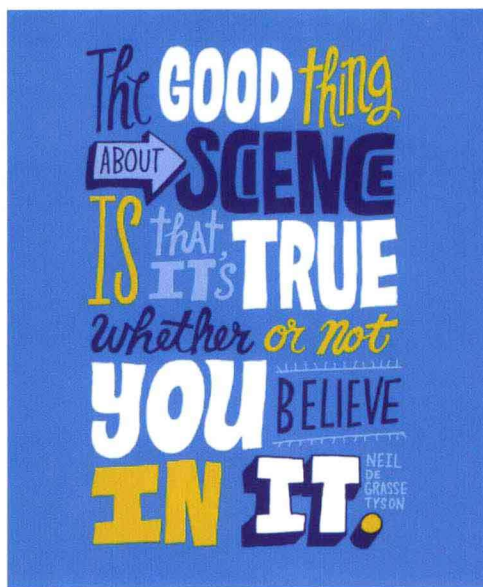
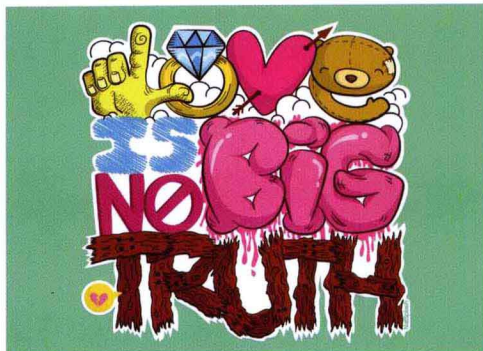
7.2 根据属性对文字进行组合归纳 147

- 法则 1 将风格相似的字体进行组合 147
- 法则 2 将大小相同的字体进行组合 148
- 法则 3 将色彩相近的字体进行组合 148
- 法则 4 将风格不同的字体进行自由
对比组合 149
- 法则 5 将具有大小差异的字体进行
对比组合 150
- 法则 6 将色彩不同的字体进行对比
组合 150

7.3 注意文字与图形间的依附关系 153

- 法则 1 统一图文边线 153
- 法则 2 巧用图文叠加增强文字的
表现力 156
- 法则 3 依据图形形态进行文字编排 158
- 法则 4 运用图形凸显文字的空间组合 ... 160
- 法则 5 融入图形符号加强文字影响力 ... 162
- 法则 6 图文嫁接体现鲜明个性 164

综合案例解析 166

第 1 章

掌握最初的字体设计法则

- ◆ 字体设计首先需遵循简洁法则
- ◆ 如何保证文字的易读性
- ◆ 把握字体统一法则表现版面的主题
- ◆ 字体设计需讲究美观实用
- ◆ 字体设计的创新性原则

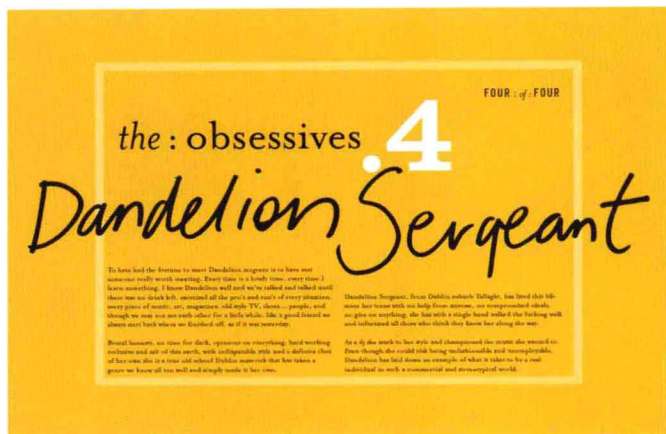
1.1

将文字的结构稍加变化,或以一定的方式进行编排设计,就能获得简洁、清晰的文字版面。

字体设计首先需遵循简洁法则

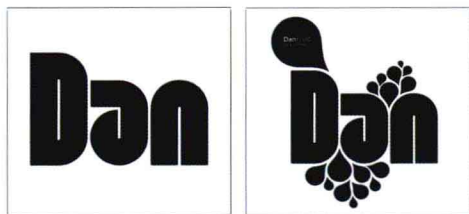
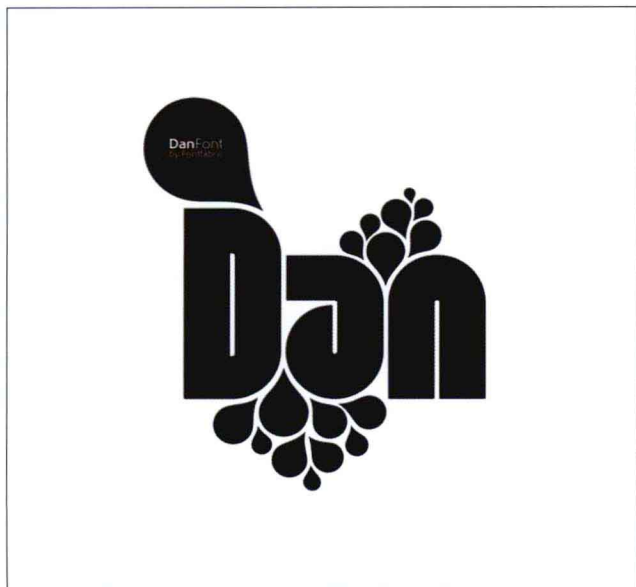
文字在我们的生活中无处不在,并且文字作为设计作品中重要的视觉传播语言,在设计中占据着举足轻重的地位。因而在进行字体设计时,应首先考虑将文字以简洁的姿态编排于版面中,使文字具有较高的辨识度。

通过把握文字结构、逻辑关系等因素,并结合点、线和面等设计理念,使版面中的文字清晰可见,让读者能够较为畅快的进行阅读。如右图所示,从字号上看,版面中的标题与正文对比明确,容易区分,并且文字选用了较为简洁的字体结构,整个文字编排遵从了简洁法则。

法则1 改变笔画结构设置简洁字体

在进行字体设计时,通过将字体的笔画结构以简化、归纳的手法进行处理,能打造出具有简洁性的文字效果。具备简洁结构的文字元素能使版面具有明确、明朗的视觉效果,赋予文字最基本的可读性与易读性,留给读者以较为直观的视觉印象。

① 简化笔画

② 加粗黑体字

图片解析

① 通过将文字原有的笔画进行简化处理,使文字具有较高的辨识度,给人一目了然的视觉印象。

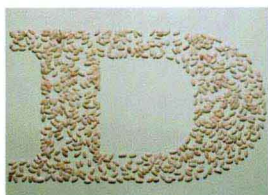
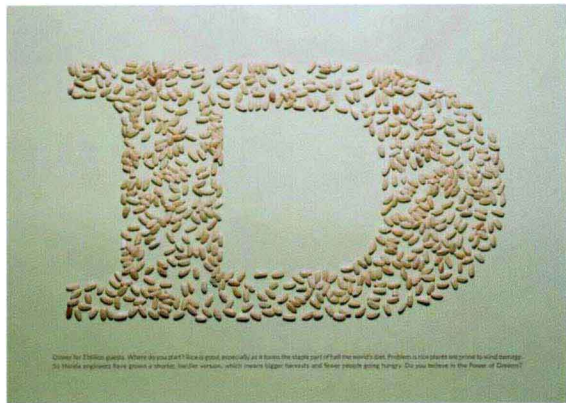
② 加粗的字体笔画,使得文字结构饱满,并选用黑色作为文字的色彩配置,使之与白色的背景产生强烈的对比,给读者以强烈的视觉冲击力。

法则2 结合点、线、面打造优美的字体

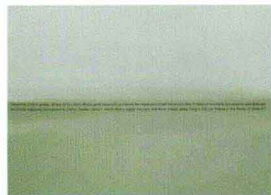
在现实生活中，点、线、面是视觉空间最基本的构成形态，也是造型艺术语言的基本构成元素。可以将具有点、线、面形态特征的元素作为设计的基本构成元素，用其来组成一种新的字体形态，赋予版面较强的视觉感染力。

1. 点

通过将点元素在版面中进行设计编排，使其形成一个具有辨识度的字体形态，是一种较为常见的字体设计手法。这里的点元素可以是相同的，也可以是不同的，相同的构成元素能使字体整体性强，不同的构成元素能使字体具有丰富多变的视觉效果。

① 米粒字体

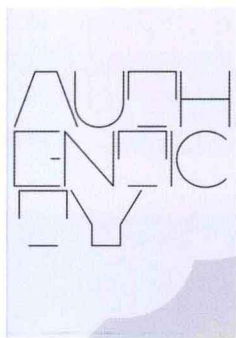
② 左右均齐

图片解析

- ① 该设计运用米粒作为点元素，组合编排为一个“D”形的字母，给人一种规整的美感。
- ② 版面中的说明文字采用了左右均齐的排列方式，加强了版面的规整感，使整个版面看起来严谨、大气。

2. 线

所谓线，从几何学的角度来说，其实就是由无数的点所构成的集合。根据线的形态特征，又可以将其分为多种类别，其中直线与曲线是最为常见的线形形态。由直线所构成的文字字体通常给人以棱角分明之感和纤细的美感，具有较为清晰的识别度。

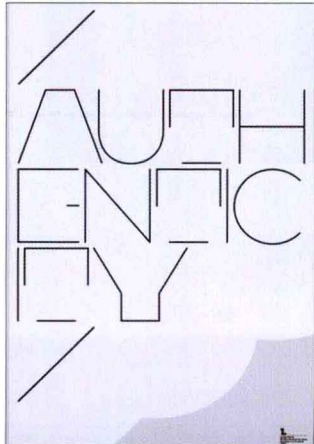
① 线形文字

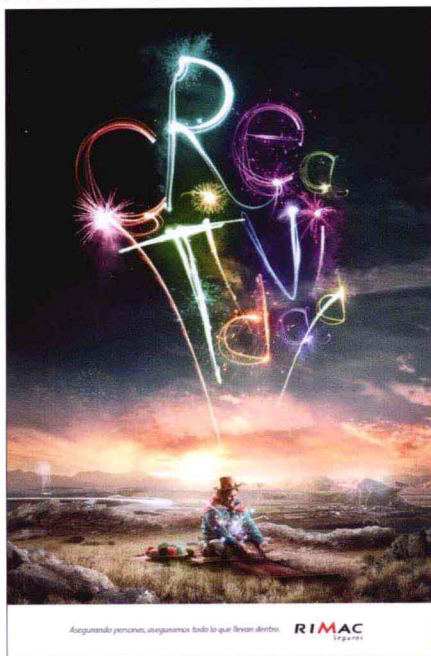
② 直线装饰

图片解析

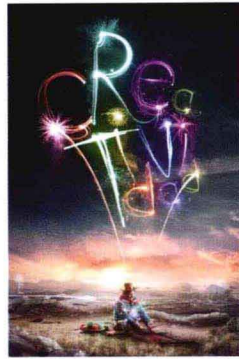
- ① 该版面中的文字字体基本采用直线构成，从视觉上给人以明朗、硬挺之感。
- ② 在文字周边巧妙地排放了两条直线元素，不仅加强了文字的线性感，也使整个版面富有较强的艺术感。

版面中文字的笔画结构由曲线形态的线条构成,使读者的视线随着曲线的流动方向进行移动,这样形态的文字字体,不仅能够延长读者视线在版面中的停留时间,还能给读者以轻松、优雅的视觉感受,赋予版面一定的艺术美感。

① 曲线文字

② 彩色文字

图片解析

- ① 版面中主体文字由富有活力的曲线构成,打造出笔画简洁并充满活力的画面效果,增强了作品的视觉表现力。
- ② 文字选用了五彩斑斓的色彩进行配置,配以幽暗的夜空作为背景,赋予版面浪漫的情感,增加了版面的视觉吸引力。

① 抽象文字

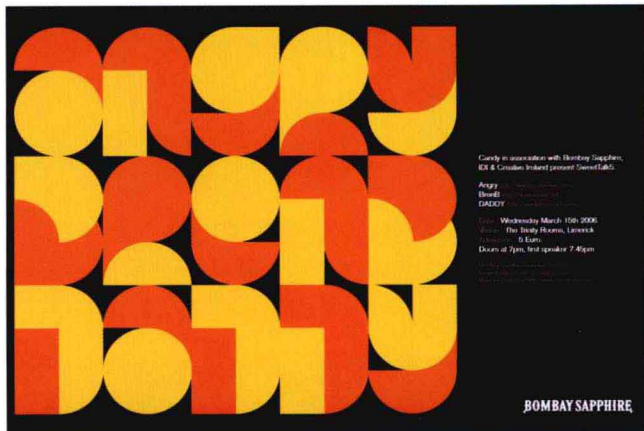
② 不同的文字色彩

图片解析

- ① 由面形态的图形元素所构成的文字字体,给人以抽象、简洁的美感。
- ② 运用不同的色彩,大致划分出了文字的笔画结构,提高了文字的辨识度。

3. 面

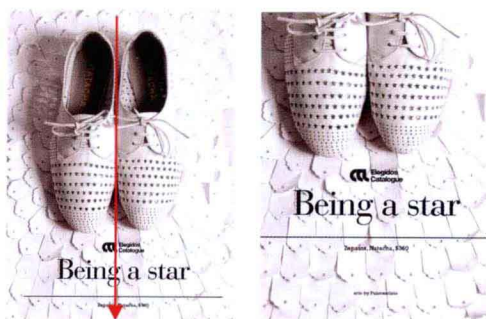
“点成线、线成面”是最基本的几何学知识,将点放大或将线重复密集地进行排放,都能产生面的视觉效果。在进行字体设计时,将面形视觉元素作为字体的基本构成元素,所组合而成的字体能给人以结实、明确的视觉印象。

法则3 把握字体间的逻辑关系

版面中文字间的逻辑关系会直接影响读者的阅读效率,具备明确、简洁逻辑关系的文字版面能有效地引导读者进行有序阅读。文字间的逻辑关系可分为两个方面,一是视觉流程上的编排,二是文字间的主次关系。

通过视觉流程的编排,使文字具有视觉上的逻辑移动顺序,是平面设计中较为常见的文字逻辑编排方式,其意义在于引导读者进行流畅的文字阅读。

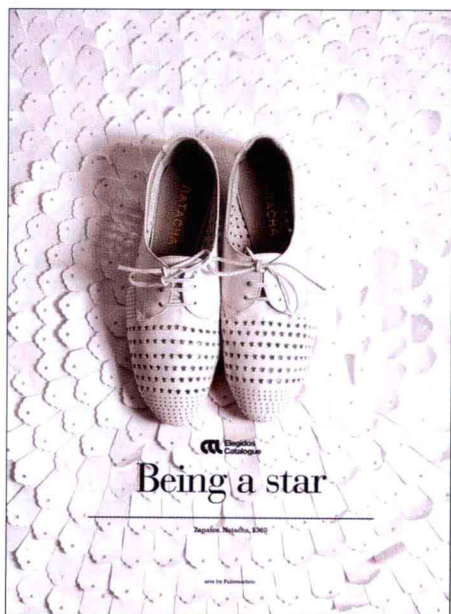

① 竖向流程

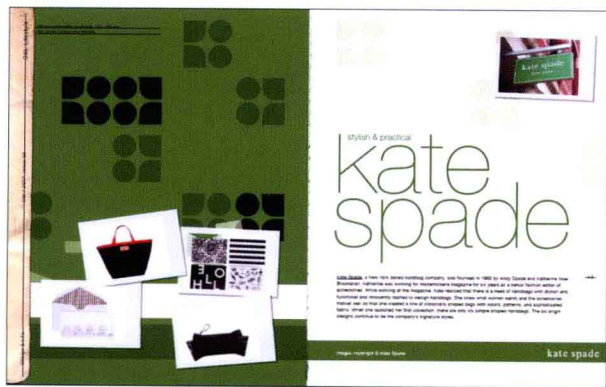
② 文字居中对齐

图片解析

- ① 通过图形元素与文字元素的摆放,使版面呈现出一种较为简洁的竖向视觉流程导向,让读者快速、顺畅地接收版面中的文字信息。
- ② 文字采用居中对齐的排列方式置于版面中,能够使读者的视线得以集中。

当版面中的文字内容较多时,可以通过调节文字之间的主次关系,使其达到简洁、明了的视觉效果,从而让读者按一定的先后秩序阅读版面中的文字内容,提高文字的传播效率。

① 主次明确

② 线形文字

图片解析

- ① 版面中的标题、引文,以及正文中的几个文字版块,从文字的字体、字号及色彩的设置上得以划分,形成主次明确的文字版面。
- ② 标题文字选用了简洁的线性结构,具有较高的识别度。