

FONT AND
LAYOUT DESIGN

字体与版式设计

刘璐◎编著

高等院校（动画、游戏、数字媒体艺术）专业『十二五』规划推荐教材

东华大学出版社

LOWLAND

LYONNAIN DISTRICT

LYONNAIN DISTRICT

LYONNAIN DISTRICT

LYONNAIN DISTRICT

FONT AND

LAYOUT DESIGN

字体与版式设计

刘璐◎编著

高等院校(动画、游戏、数字媒体艺术)专业「十二·五」规划推荐教材

海洋出版社

2014年·北京

内 容 简 介

对于动漫(动画、漫画、游戏)作品来说,如何安排自己作品中的角色、台词字幕的位置,台词的字体,可能影响到作品的质量——而这些都涉及字体、版式等方面的基础知识。本书主要介绍了字体与版式设计的应用领域、东西方主要文字的字体类型、字体的造型结构、如何设计有创意的字体、版式的主要类型、版式的设计基本原理以及排版原则与相关法则。此外,大量的案例、图片点缀其间,以帮助读者更加有效地理解书中知识。本书还配有光盘,里面收录了作者经过多年积累的教学课件、操作文件以及有助于教学的拓展内容。

图书在版编目(CIP)数据

字体与版式设计/刘璐编著. —北京:海洋出版社,2014.4

ISBN 978-7-5027-8836-0

I. ①字… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计②版式—设计 IV. ①J292.13②J293③TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 055193 号

书 名: 字体与版式设计

编 著: 刘 璐

责任编辑: 张鹤凌

责任校对: 肖新民

责任印制: 赵麟苏

排 版: 海洋计算机图书输出中心 晓阳

出版发行: 海洋出版社

地 址: 北京市海淀区大慧寺路 8 号(707 室)
100081

技术支持: (010) 62100057

发 行 部: (010) 62174379 (传真) (010) 62132549
(010) 68038093 (邮购) (010) 62100077

网 址: www.oceanpress.com.cn

承 印: 北京画中画印刷有限公司

版 次: 2014 年 4 月第 1 版
2014 年 4 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 220 千字

印 数: 1~4000 册

定 价: 45.00 元(含 1CD)

本书如有印、装质量问题可与本社发行部联系调换

本社教材出版中心诚征教材选题及优秀作者, 邮件发至 hyjccb@sina.com

高等院校动漫（动画、漫画、游戏、数字媒体艺术） 专业“十二五”规划推荐教材专家委员会

总主编 张慧临

总策划 杨阅文 杨绥华

整体企划 邹华跃 张鹤凌

编委（按拼音顺序）

丁海宴 河北传媒学院常务副校长、教授、博士生导师

韩红雷 中国传媒大学动画与数字艺术学院教师、副教授

凌 纾 上海美术电影制片厂原编剧，国家一级编剧

刘葭杉 中国传媒大学南广学院艺术学院院长、教授

吕 欣 中国传媒大学动画学院，游戏专业系主任

强小柏 上海师范大学谢晋影视艺术学院动画系主任、教授，国家一级电影文学编辑

薛燕平 中国传媒大学动画与数字艺术学院教师、副教授

杨阅文 中国电影评论学会动漫专业委员会主任，文化部网络游戏内容审查委员会委员

杨晓林 同济大学电影研究所执行所长、博士后、副教授

姚晓明 南京财经学校动画专业带头人、英国伯恩茅斯学院动画实习指导、资深动画制片人

张慧临 中国传媒大学南广学院动画与数字艺术学院院长、教授

高等院校动漫（动画、游戏、数字媒体艺术）专业
“十二五”规划推荐教材编写委员会

（按拼音顺序）

邓逸钰   刘   璐   卢凯风   王   垚
徐晨帆   阎盈汐   张慧临   张   希

近年来，中国的动漫产业蓬勃发展，而动漫专业毕业生的就业情况却不容乐观，甚至出现连续3年被国家教育部“亮红灯”的情况。这其中有产业发展中存在的问题，但高校也难辞其咎，其中教学定位不明、与产业需求脱节是症结所在。如果任这种情况继续，振兴中国动画事业，重现中国学派辉煌，培养中国动画大师的愿望，就只能成为梦想了。

所幸，一些学校对此种形势已有所认识，开始在自身授课体系内进行调整，希望通过介绍当前国内行业情况、将实际案例引进课堂、推行“工作室”制，扩展学生眼界、增强动手操作能力，使之符合产业对人能力的要求。

中国传媒大学南广学院的动画与数字媒体艺术专业于2004年成立，定位为应用型本科院校。成立之初，两专业均采用中国传媒大学的教学方案。在多年的实践中，在本部教学方案的基础上，老师们根据南广学院学生的特点、所在地域相关产业状况，广泛吸收江苏省兄弟院校教学经验、业界专家的意见，借鉴国外发展较早的相关专业的教学内容和方法，逐渐形成了一套具有南广学院自身特色的课程体系和教学计划。从2008年至今，6届毕业生毕业创作的作品质量和毕业生在相关行业工作能力的反馈看来，这些方案和方法是行之有效的。

南广学院动画与数字媒体艺术专业教学的主要特点可以总结为以下两点。

体系结构完整。基础课程（美术基础、设计基础、理论基础）、专业基础课程、核心专业课程，直到综合实践（毕业设计），层层递进，让学生在打好坚实的基础之后，顺利地进入专业学习阶段，最终能够综合全部知识形成创作、制作完整作品的的能力。而其中的每一个小的环节又自成体系。以动画专业的理论课为例，由动画概论、中外动画史、动画精品研究三门构成了由浅入深，由点到面，再由全面了解到深入剖析

的理论系统，为学生进入动画，进而制作动画打下理论基础。

教学结合实践。在教学的方法上，动画与数字媒体艺术专业各门课程均采用案例教学，选取经典的、最具代表性的案例以及最新的行业、产业案例进行深刻分析，以总结出创意、设计和制作的一般规律。在某些课程中，教师还会将这些案例作为练习的内容，带领学生重新制作，将成果与原作进行对比，以达到学生自我认识和领悟原理的目的。教师还会将行业一线公司正在策划或制作的项目引进课程，与公司员工同步进行，在这个过程中出现的困难、遇到的挫折以及产生成果的市场评判，会给学生真切的体会。

因为所采用的教学方法初见成效，也就有了想要将其出版，与更多院校分享经验的想法。通过召开教学研讨会，与淮阴师范学院、同济大学、上海师范大学、广西师范大学、常州纺织职业技术学院、正德学院、钟山学院等兄弟院校的教学负责人、一线骨干教师以及众多动漫企业负责人的交流、沟通之后，教材的想法终于初步成型。

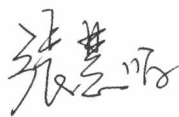
本套丛书的特点主要有以下三点。

编写依据充分。教材设置按照教育部颁布动漫专业课程编写，结合教学过程中出现的问题以及学生实践的反馈，对之前教案进行不断调整、修改，使其既保证教学要求，又能够尽量兼容并蓄。

素材案例丰富。充分考虑课程自身特点，搜集大量素材、案例，并将实际制作案例引入课堂，在介绍基础知识的同时，又使学生对基本行业情况有所了解。

多种媒体呈现。除了纸质图书，还结合课程特点，制作视频、课件，方便读者使用。

该套丛书是南广学院以及江苏、浙江等十几家高等院校动画、游戏以及数字媒体艺术专业教师多年教学经验的总结，我们愿意与致力于数字艺术领域教学的同行分享，但由于方方面面的局限，其中一定有不妥甚至错误之处，恳请同行、专家批评指正，帮助我们完善，愿我们共同进步，愿我国的数字艺术教育水平不断提高。

张慧临

中国传媒大学南广学院动画与数字艺术学院院长

任何视觉艺术都离不开字体与版式设计。字体与版式的设计不仅仅是一项技能，更是技术与艺术的高度统一。字体设计与版式的设计是相辅相成的，尽管分属于不同特质的造型要素，但在同一时空共同表现时，需要做出某种形式的配合，才能使图片文字展现出最佳的视觉风貌。制作精良，编排得当的版面在准确完成信息传递的同时，又给人以美的享受。

随着社会经济的持续发展，字体与版式设计早已深入到人们生活的方方面面，对现代商业也起到了重要的推动作用。字体与版式设计是平面、动漫、数字媒体等所有视觉艺术相关专业非常重要的基础核心课程之一，在教学活动中，正是要引导学生在对形态，空间，肌理，色彩，图形图像等视觉要素认知的基础上，对它们之间的组合规律进行全面学习，为以后的专业设计课程打下坚实的基础。

本教材将字体设计与版式设计两个体系合二为一，使读者既能够分别掌握字体与版式设计的专业知识，又可以形成完整的“字体与版式设计”思维。

本教材主要内容如下。

第一章为字体与版式设计的应用篇，全面分析平面及数字媒体中字体与版式的应用及相关设计要点。

第二章至第四章主要介绍字体，具体内容包括：字体设计入门，汉字及拉丁文字的演变史，数字设计，字体造型结构及绘写方法，字体创意设计方法，静态与动态字体设计实例制作等。

第五章至第七章为版式设计，具体内容包括版式设计入门，版式基本类型及原理，版式的视觉流程，图文编排及形式美法则等专业知识。

在以往的论著中，字体与版式设计往往被局限于平面设计的范畴，在当前这个数字化的社会，具有动态特征和时间秩序的崭新的视觉样式又该如何组织？传统的设计理论是不是也用样适用于电影字幕设计、电

视节目的包装、商业广告、手机 APP、网络交互技术等多样化的视觉面貌中呢？希望本书中的相关内容能够让读者将平面媒体和数字媒体中的字体与版式设计连贯起来，从而形成一个综合全面的设计思维，搭建完备的设计理论框架，提高审美鉴赏与实际设计能力。

编写本教材耗时一年多，前期的准备工作从很早就已经开始了，可以说是编者从教以来的最重要的成果，在宏观的角度对庞大的知识系统进行重新梳理，本着认真负责的态度，字字推敲句句斟酌。编写过程中，非常感谢张慧临院长及各位领导的大力支持，感谢严立凰、李冰、赵楠艳、齐建明、王焱、曹伟、王舒一、夏娉婷等多位同事的热心帮助，感谢黄晓龙、张春洋、邢益辉、康雨心、林伯聪、牟飞霖等同学所给予的支持和贡献，感谢我的家人和好友们。

本教材在编写过程中参阅了大量相关学科的研究论著，选用了诸多设计大师、同行及学生的优秀设计作品及相关网站的图片资讯，在此谨向作者们表示衷心感谢，是你们的创意与创造不断推动着设计界的创新和发展。本教材中的所有图例仅供教学使用，不用于任何商业目的，特此声明，内容如有出现任何纰漏之处，也欢迎批评指正。

设计的发展，是一个时代和社会的见证，是“活生生”的证据。请牢记我们的肩上，承载着延续文明的重任。

编者

2013年11月

第一章 字体与版式设计应用领域	1
第一节 字体与版式设计概述	2
第二节 字体与版式设计的应用领域	3
一、平面媒体中的字体与版式设计	3
二、数字媒体中的字体与版式设计	11
第二章 字体设计入门	23
第一节 字体设计的含义与功能	24
一、字体设计的含义	24
二、字体设计的功能	25
第二节 文字演变史	26
一、汉字的起源及演变	26
二、拉丁字母的起源及演变	33
第三节 字体设计的发展趋势及基本要求	36
一、字体设计的发展趋势	36
二、字体设计的基本要求	39
第三章 字体的造型结构	43
第一节 中文字体的造型结构特点	44
一、汉字的基本构造	44
二、中文字体的绘写方法及步骤	45
三、中文字体书写基本规律	47
第二节 拉丁文字的造型结构及书写规范	48
一、拉丁字母的种类与造型结构	48
二、拉丁字母的书写规范及编排间距	49
第三节 数字文字	52
一、数字的种类	52
二、数字的造型结构及绘写步骤	53
三、数字的象征意义及设计应用	54

第四章 字体创意设计方法及实例制作 59

第一节	字体设计创意来源.....	60
	一、创意源于对生活的感悟.....	60
	二、向其他艺术门类学习.....	61
	三、材料和印刷工艺带来的创作灵感.....	62
第二节	字体创意设计方法.....	65
	一、变形设计.....	65
	二、联想设计.....	67
	三、装饰设计.....	68
	四、立体化表现.....	71
	五、色彩设计.....	74
	六、肌理设计.....	76
	七、手写字体设计.....	78
第三节	字体设计实例制作.....	80
	一、制作《变形金刚》静态金属质感文字.....	80
	二、《变形金刚》片头字体变形特效详细制作解析.....	86

第五章 版式设计入门 109

第一节	版式设计基本概念.....	110
第二节	版式设计的历史沿革与发展.....	113
	一、早期人类文献中的排版.....	113
	二、东方古代书籍及印刷品版式设计.....	115
	三、西方书籍和印刷品的版式设计发展与演变.....	119
第三节	版式设计的基本原则.....	136
	一、整体性原则.....	136
	二、形式与内容相统一.....	139
	三、突出主题.....	140
	四、艺术性与独创性的表达.....	143
第四节	版式设计的基本类型.....	145
	一、骨骼型.....	145
	二、满版型.....	146
	三、上下分割型.....	147
	四、左右分割型.....	147
	五、中轴型.....	148
	六、曲线型.....	149
	七、倾斜型.....	150
	八、对称型.....	150

九、重心型	152
十、三角形	153
十一、并置型	153
十二、自由型	155
十三、四角形	155
第六章 版式设计基本原理	157
第一节 视觉中心与视觉习惯	158
一、视觉中心	158
二、视觉习惯	159
三、最佳视域	160
第二节 版式设计的基本构成元素	161
一、点的版式构成	161
二、线的版式构成	166
三、面的版式构成	170
四、三维空间的版式构成	175
第三节 版式设计的视觉流程	180
一、视觉引导	180
二、版式设计的视觉流程	180
第七章 版式设计中的图文编排及形式美法则	193
第一节 版式设计中的图文编排	194
一、文字编排基础	194
二、图像的编排设计	203
第二节 版式设计的形式美法则	208
一、变化与统一	208
二、对比与调和	210
三、对称与均衡	213
四、节奏与韵律	214
五、虚实与留白	217
参考文献	219

第 一 章

字体与版式设计 应用领域

本章内容

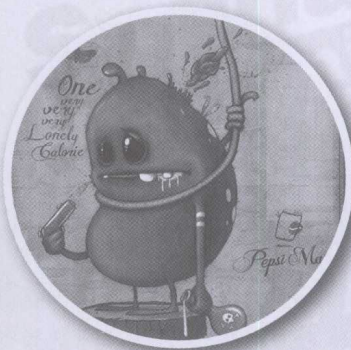
- 字体与版式设计概述
- 字体与版式设计的应用领域

【学习目标】 通过本章的学习，了解字体与版式设计的重要性及应用领域。在高速发展的今天，字体与版式被赋予了更多的动态特征和时间秩序。在学习本章内容后，能够对各领域字体与版式的具体运用及设计特点有深层体会。

【学习重点】 字体与版式设计概述，字体与版式设计应用领域。

【学习难点】 字体与版式设计应用领域。

建议课时数： 2

第一节 字体与版式设计概述

任何视觉艺术都离不开字体与版式设计。它不仅仅是一项技能，更是技术与艺术的高度统一。字体设计与版式设计是相辅相成的，尽管分属于不同特质的造型要素，但在同一时空共同表现时，必将体现出某种形式的配合，使图片文字展现出最佳的视觉风貌。制作精良，编排得当的版面在准确完成信息传递的同时，又给人带来美的享受。随着社会经济的持续发展，字体与版式设计早已深入到人们生活之中，它使各种构成要素和谐地出现在同一个版面上，互相衬托，互相呼应，把文字、图形等视觉要素进行有机组合，使信息强有力地被传达给受众，引起受众的注意和兴趣，达到销售商品或建立知名度的目的，对现代商业也起到了重要的推动作用。

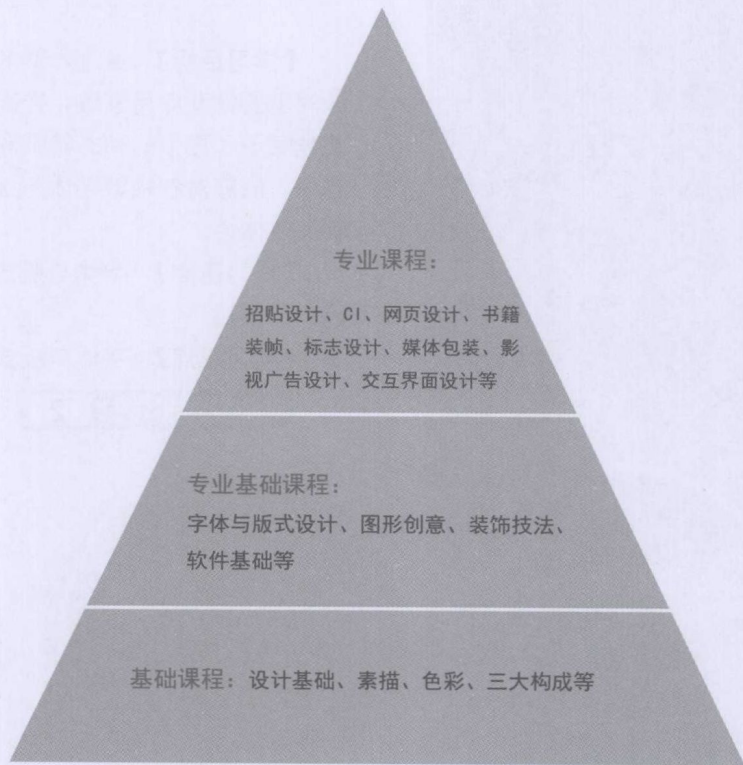

图 1-1 字体与版式设计在专业课程中所处地位

字体与版式设计是平面设计、动漫制作和数字媒体等所有视觉艺术相关专业非常重要的基础核心课程之一，对之后专业知识的学习起到承上启下的作用。学习这门课程之前，先要对一些前续基础课程有所了解，如素描、色彩、三大构成，是对各种设计要素，如形态、构成与变化、光影与色彩、肌理的生成与组合、构图方法的全方位学习（图 1-1）。这为学习字体与版式设计奠定了基础。在字体与版式设计的教学活动中，正是要引导学生在对形态、空间、肌理、色彩、图形图像等视觉要素认知的基础上，对它们之间的组合规律进行全面学习，为以后的专业设计课程打下基础。

第二节 字体与版式设计的应用领域

一、平面媒体中的字体与版式设计

（一）广告招贴

这是一个信息爆炸的时代。在广告艺术迅猛发展的今天，新的制作手段与传播方式不断涌现，但招贴的地位始终无可取代，在艺术、商业、社会公共服务等诸多领域起到令人满意的宣传效果。招贴属于瞬时的艺术，要求在短时间内发挥传达的作用，抓住观者的视线，对于字体版式设计的要求较高。由于招贴要求远视效果强烈，因此在设计中字体宜少不宜多，版面布局确保清晰流畅。画面越是简洁，主题越突出，越能直观地表达创意。另外，要善于制造“冲突”，对比强烈才能发挥远观的效果，编排上面利用图形、色彩制造强烈的对比环境，可用个性化的夸张、特写等表现手段来揭示主题，给观众留下深刻印象。

图 1-2 是国际旅游联盟（Turistik Union International, TUI）的旅游广告系列。通过简洁的图形语言和强烈的面积对比，直观地表达出潜在的游客对这些国家的了解只是冰山一角，只有通过 TUI 的旅游服务才可以进行全方位了解的理念。

图 1-3 是一组百事可乐公司新推出的一款名为 Pepsi Max 的新产品的广告，号称零热量饮料，可怜的卡路里先生孤独地生活了很久，决定尝试各种方式自杀。这种形象化、个性化，又妙趣横生的表达方式，给观众留下深刻印象。

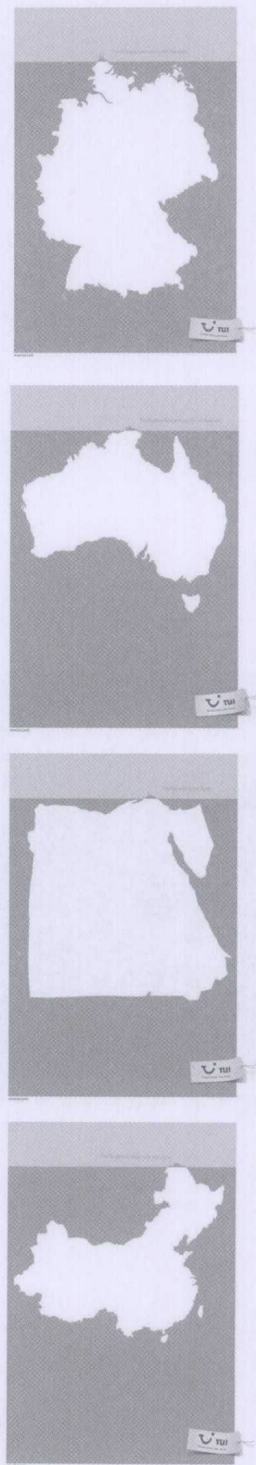

图 1-2 TUI 旅游系列广告

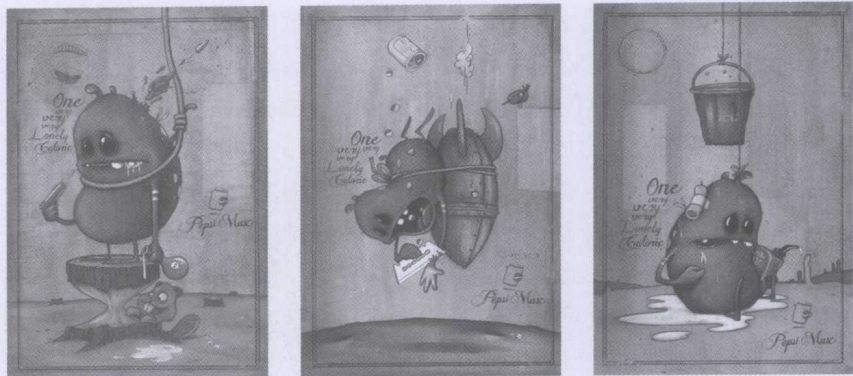

图 1-3 寂寞的卡路里 (One Very Very Lonely Calorie) (BBDO Düsseldorf GmbH 公司设计)

而图 1-4 是一组世界自然基金会 (World Wide Fund for Nature, WWF) 的公益招贴广告。画面中, 阴云密布的天空下, 以垃圾废弃物组合而成的动物的造型。这组画面告诉人们: 人类是无法再造自然的; 如果一再破坏, 只能为自己留下一个垃圾场, 甚至是坟场。

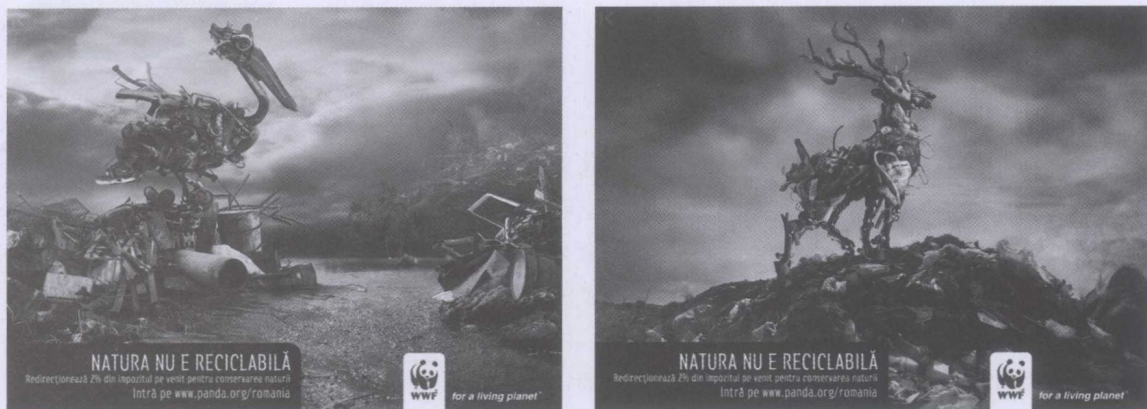

图 1-4 WWF 世界自然基金会 (罗马尼亚) 公益招贴

在以标志设计为核心的企业视觉识别系统 (Visual Identity, VI) 设计中, 字体与版式设计体现出来的是在满足基本审美要求的基础上所体现的整体性和规范性。基础系统制定标志、标准字体、标准色、辅助图形、标准印刷字体、禁用规则等。

(二) 标志设计

标志设计分为几大类, 其中带有文字表现形式的标识与汉字标, 拉丁字母标和数字标与字体创意设计密切相关。标志不仅仅是一个图形或文字的组合, 更是企业经营理念、行业类别的外显 (图 1-5)。标志设计