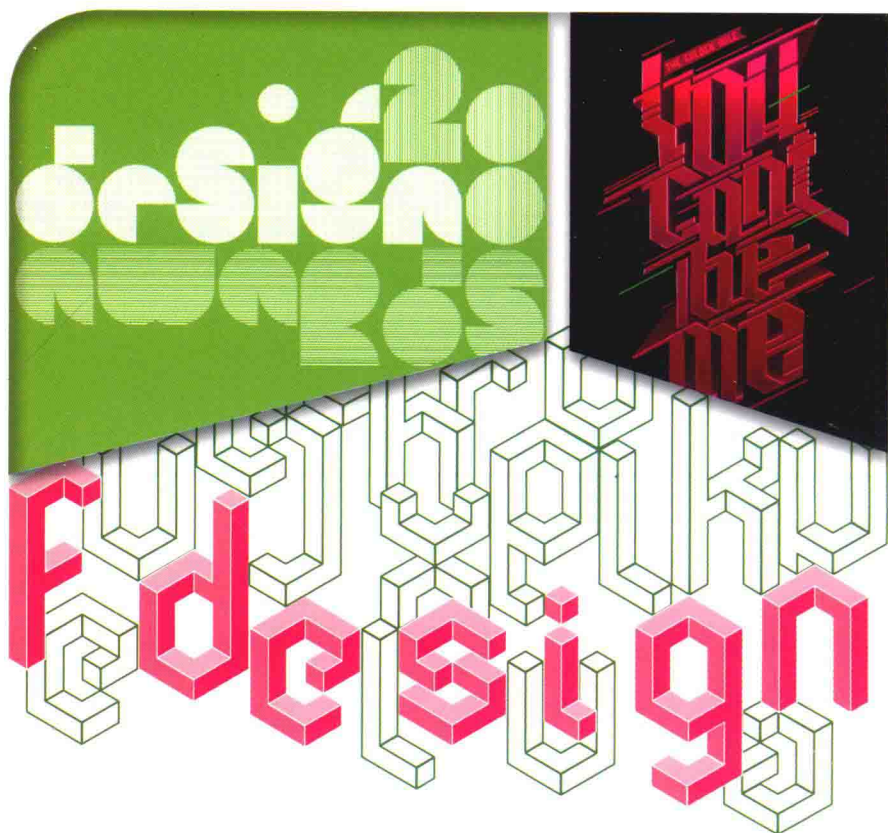

Principles of Font Design

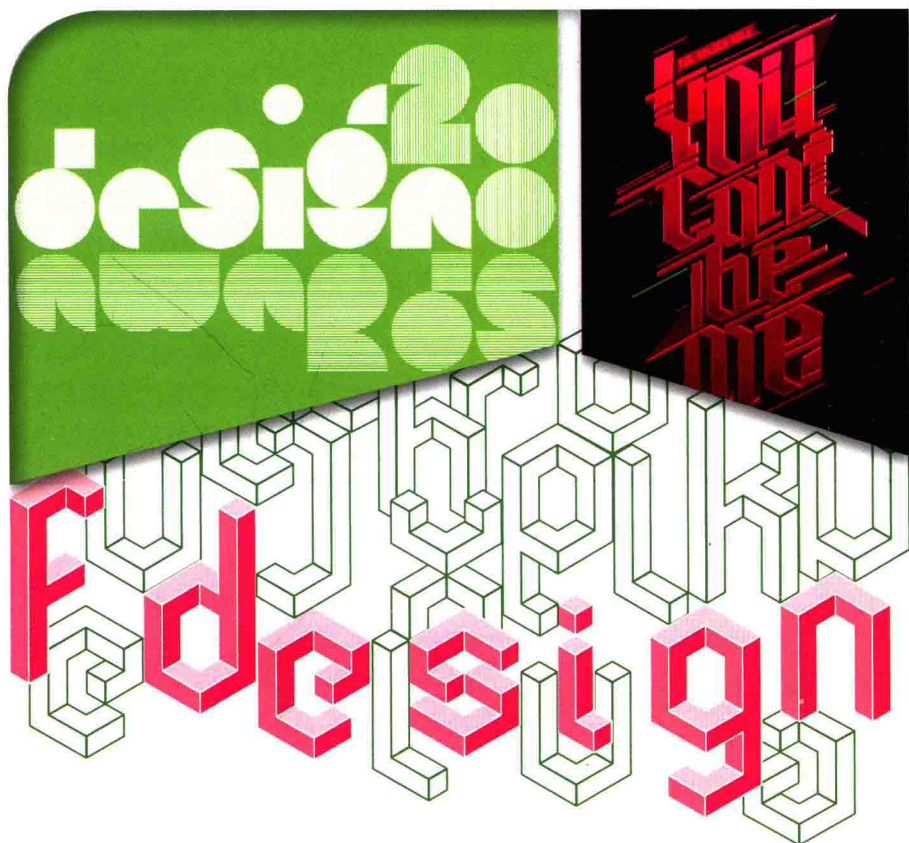

字体设计 原理

◎主编 凡 鸿 荣梅娟 孙学瑛

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Principles of Font Design

字体设计原理

©主编 凡鸿 荣梅娟 孙学瑛

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

在视觉传达中,文字作为画面的形象要素之一具有传达感情的功能,因而必须具有视觉上的美感。美不仅体现在局部,还是对笔形、结构以及整个设计的把握。文字是由横、竖、点和圆弧等线条组合成的形态,在结构的安排和线条的搭配上,协调笔画与笔画、字与字之间的关系,强调节奏与韵律,才能创造出更富表现力和感染力的设计,把内容准确、鲜明地传达给观者,是字体设计的重要课题。字体设计的目的是用更加科学、严谨、美观的字体构成理论,将错综复杂的设计元素有特色、有规则、有韵律地排列,以形成具有艺术性、专业性的设计效果,创造出独具美感的字体设计艺术。字体设计有它独特的艺术语言,同时又与其他姊妹艺术相关联,字体设计在广告设计、视觉传达、平面设计等各个领域都有广泛的应用。本书遵循理论联系实际的原则,共分为6章,对字体设计的基础知识、从页面中获取重要的字体信息、中西方文字的体系特征比较、字体设计中的强调与装饰、擅用创意诀窍提升字体艺术感、颇具风格的字体表现形式等方面进行了较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内平面设计精品对字体设计进行诠释,具有代表性;同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例,让读者在字体设计训练中有样可依,使其对字体设计知识有详尽的认识和理解,在实践中可以创造性地应用字体设计。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书,也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

字体设计原理 / 凡鸿, 荣梅娟, 孙学瑛主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5640-8253-6

I. ①字… II. ①凡… ②荣… ③孙… III. ①美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194369号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 9

字 数 / 219千字

印 次 / 2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

印 数 / 1500册

定 价 / 55.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 张才华

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

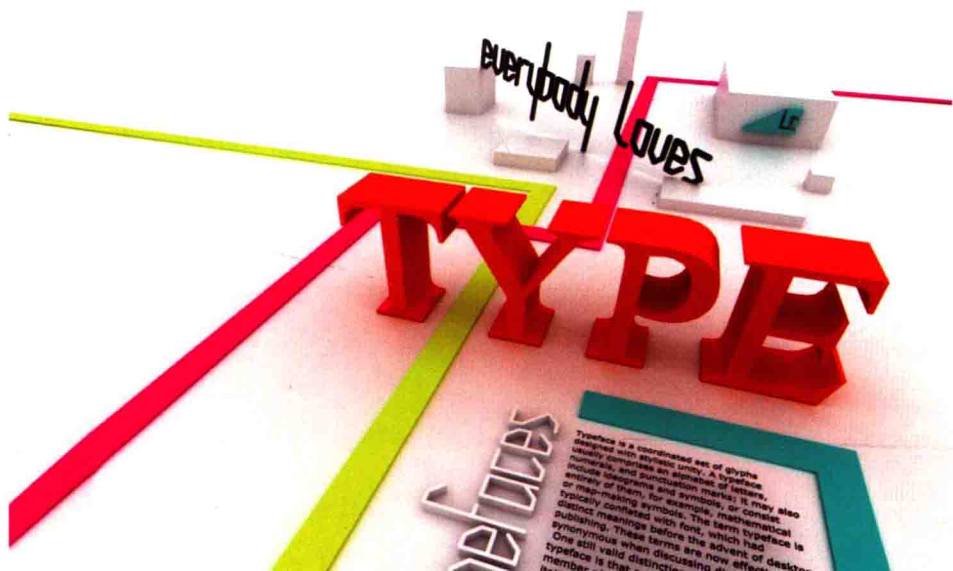
前言

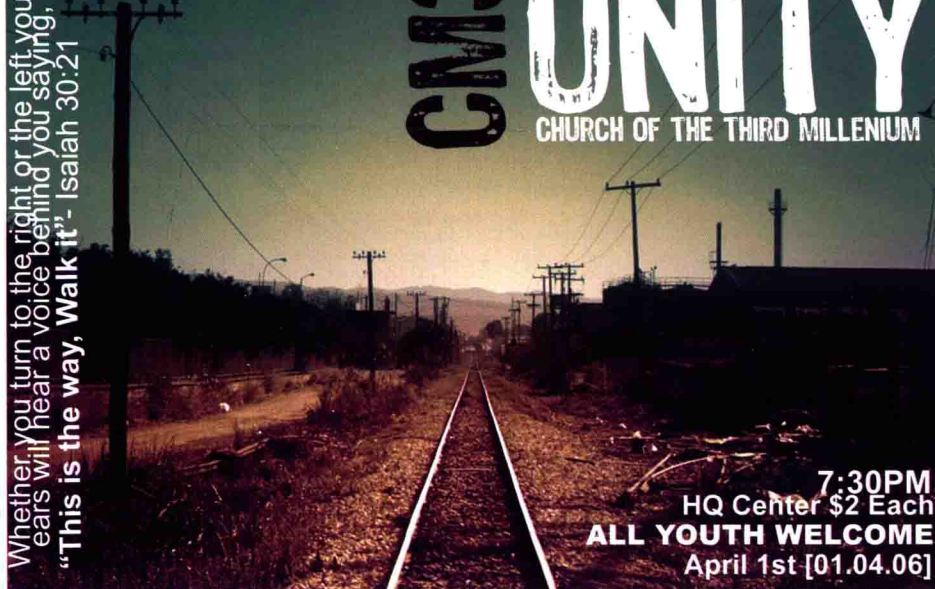
文字是人类能够突破口语限制，在书面语的基础上完整地传承人类智慧和精神财富的符号系统，而字体设计是人类在不断思考与实践下形成的艺术性创作。随着时代的进步、经济的发展，字体的造型也在不断变化，字体设计中体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌的发展、变化。字体设计是现代广告、出版与艺术设计领域的专业学科，是步入艺术行业的一门重要课程。要学好字体设计，读者需要学习与认识其起源与历史，熟悉字体的内涵、外形及设计流程，学会运用现代感的设计理论和表现形式，从主观世界入手把握字体设计的创建规律，从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心，重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的字体设计作品，尽量以全新的画面和图例突出字体设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值，改革了传统的字体设计教学内容，突出了现代字体设计能力与专业素养的训练，具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排，本书共分为6个章节，分别从不同角度对字体设计的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第1章为字体设计的基础知识，先系统地阐述了字体的起源、演变，字体设计的重要性，以及字体的运用及禁忌，对字体设计的大致背景和需要注意的细节进行了讲解，为后面的学习奠定基础。

第2章从页面中获取重要的字体信息，主要讲的是字体设计中的字体知识及编排规律，帮助读者理顺字体设计的框架和基本手法，加深读者对字体编排的理解，避免读者在字体设计中出现不必要的失误和漏洞。

第3章则是以中西方文字为例，对文字的体系特征进行对比，为读者在字体设计中运用中西方文字提供了良好的借鉴和参考，有助于提高读者的设计深度和提高字体情感表达的准确性。

第4章~第6章是本书的关键章节，是对字体设计方法与手法的展现，包括字体的强调与装饰、字体的创意诀窍以及字体的表现形式。通过对字体艺术形式上、表达情感上、造型创意等多个方面的细致讲解，展示和分析了字体的创意设计和表现形式，帮助读者能更为快速、准确、系统地运用字体的表现手法，设计出具有美好意境、形象完美的字体。

在内容编排上，除了基础知识外，在章节中设置了“案例解析”和“课后实践”内容。“案例解析”内容是呼应上文知识点，赏析一个经典案例，给出文字说明、作品文字版面分析和图版率分析。从构成方式、创新特点等方面，点评和分析设计思路，起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容，安排一个实训项目，虽不讲解如何操作，但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起，让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践，图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性，也能让读者更为直观地了解不同字体设计的最终呈现效果，更为快速地掌握字体的基本原理与设计方法，以期在较短的时间内学好字体设计，并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习，本书配备了电子教案，读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载。也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中缺点和错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者

2013年10月

目录

01

字体设计的基础知识

1.1 什么是字体	2
1.1.1 汉字的演变与风格体现	2
1.1.2 拉丁文字的发展与演变	5
1.2 字体设计的重要性	7
1.2.1 字体的功能	7
1.2.2 字体设计的实际意义	10
1.3 字体的运用与禁忌	12
1.3.1 字体编排需符合阅读习惯	12
1.3.2 合理使用字体配色	13
1.3.3 注意符号的使用	16

02

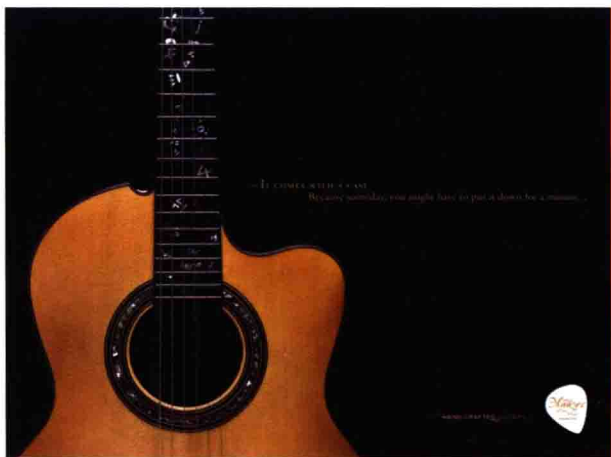

从页面中获取重要的字体信息

2.1 读懂页面中的文字信息	18
2.1.1 认识页面中的信息要素	18
2.1.2 注意字体间的层级关系	19
案例解析：简约美观的杂志内页设计	22
2.2 掌握基本的字体知识	23
2.2.1 字体	23
2.2.2 字号	26
案例解析：活泼有趣的卡通电影海报设计	28
2.2.3 字体间的间隔控制	29
2.2.4 不可忽视的数字信息	33
案例解析：结构清晰的杂志内页设计	35
2.3 归纳页面中的字体基本编排	36
2.3.1 常规的字体编排方式	36
案例解析：打造变化丰富的文字版面	40
2.3.2 规律性的段落编排方式	41
案例解析：划分明确的读物页面设计	43
课后实践：如何利用字体编排法则制作精美的招贴	44

03

中西方文字的体系特征比较

3.1 分析中西方文字的结构体系	46
3.1.1 汉字与拉丁文字的客观区别	46
案例解析：给人舒爽印象的啤酒广告设计	48
3.1.2 中西方文字不同的书写习惯	49
3.2 探索中西方文字的不同结构特征	52
3.2.1 中文字体的结构造型	53
案例解析：利用中文汉字打造纯朴自然的风景卡片	56
3.2.2 拉丁文字体的结构造型	57
案例解析：展现亲和力的电影海报设计	59
课后实践：利用中西方文字制作精美的网页设计	60

04

字体设计中的强调与装饰

4.1 如何强调版面中的重要文字信息	62
4.1.1 引文的强调	62
案例解析：打造引文突出的页面设计	65
4.1.2 行首的强调	66
案例解析：重点明确的杂志内页设计	69
4.1.3 个别文字的强调	70
案例解析：变化字体制作生动、活泼的版面设计	72
4.2 行之有效的字体装饰方式	73
4.2.1 本体装饰	73
4.2.2 连接装饰	74
4.2.3 线条装饰	75
案例解析：多重线条装饰赋予字体凝聚力	77
4.2.4 重叠装饰	78
4.2.5 背景装饰	79
4.2.6 错位装饰	80
案例解析：为字体添加装饰效果打造具有创意性的平面设计作品	81
课后实践：巧用强调与装饰手法增强画面丰富性	82

I've learned a thing or two about love! It's not just about giving and giving to, giving again, give, give but rather a "give-and-take" relationship. It's not just about giving and giving to, giving again, give, give but rather a "give-and-take" relationship. It's not just about giving and giving to, giving again, give, give but rather a "give-and-take" relationship.

Crowd Sourced

How the Power
of the Crowd
is Driving
the Future
of Business

擅用创意诀窍提升字体艺术感

- 5.1 字体创意需遵守基本准则 84
 - 5.1.1 表意上的准确性 84
 - 5.1.2 视觉上的可识性 85
 - 5.1.3 形式上的艺术性 85
- 案例解析：增强字体艺术性打造美轮美奂的字体设计 ... 87
- 5.2 中文字体的创意设计 88
 - 5.2.1 中文字体的形象创意法则 88
 - 5.2.2 中文字体的常用创意方式 90
- 案例解析：打造具有象征意义的企业标志 93
- 5.2.3 中文字体的特殊创意表现 94
- 案例解析：具有中国韵味的商品标志设计 95
- 5.3 拉丁文字体的创意设计 96
 - 5.3.1 拉丁文字体的常用创意方式 96
- 案例解析：别具创意的海报招贴设计 104
- 5.3.2 拉丁文字体的特殊创意表现 105
- 案例解析：富有表现力的平面广告作品 109
- 课后实践：利用字体创意诀窍制作精美的招贴广告 110

05

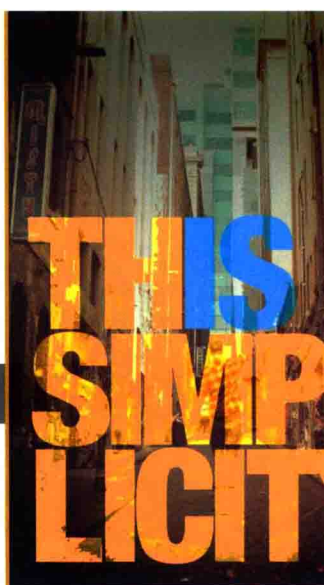
The secret
ingredient
is fruit.

06

颇具风格的字体表现形式

- 6.1 字体的立体表现 112
 案例解析：强调立体感的平面字体设计应用 115
- 6.2 字体的色彩表现 116
 案例解析：给人统一印象的书籍内页设计 120
- 6.3 字体的质感与肌理表现 121
 案例解析：充满吸引力的食品广告设计 128
 案例解析：极富创意的时尚招贴设计 133
 课后实践：利用字体表现形式制作精美海报 134

Mats Ottdal

www.jeksel.com
www.jeksel.blogspot.com

Born 15.02.1980 in Oslo Norway. Bachelor of Communication Design at the RMIT University, Melbourne Australia. I've been working as a graphic designer in an Oslo based studio last two years. Like working with ideas around typography, combining colours and shapes. Also inspired by hand-drawn illustrations, motion graphics, music and movies.

matsottdal@gmail.com

第1章

字体设计的基础知识

■ 什么是字体

■ 字体设计的重要性

■ 字体的运用与禁忌

1.1 什么是字体

在我们的生活中，文字主要是作为一种记录与传播的媒介而存在。在不同的时期，文字被赋予了不同风格的形体特征，因而它是人类社会文明的重要产物。在某种程度上，字体体现了各个历史时期的人文风貌和艺术发展历程。

“字体”这一单词在我们的日常生活中频繁出现，但扪心自问，我们又真正了解什么是字体吗？所谓字体，又可称为书体，是文字造型风格与外观形态上的一种统称。风格鲜明的字体往往能快速激发观者的心理情绪，给人留下深刻的印象。字体作为一种创意符号，本身就具有极高的艺术价值。在字体设计中，我们一般会将字体划分为拉丁文与汉字两大门类。如图1-1所示，在该版面中出现了两种风格迥异的拉丁文字体，经过巧妙的编排，赋予了版面极强的感染力。

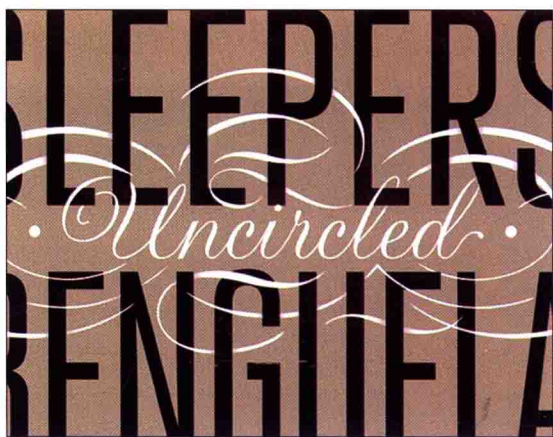

图1-1 版面中的字体运用

1.1.1 汉字的演变与风格体现

汉字是现今世界上所存结构最严谨、体态最优美的象形文字，随着不同时代的推进与发展，它演变出了不同的风格和样式，或风骨嶙峋，或秀丽端庄，都昭示着我们汉字艺术领域的发展历程。

1. 汉字的起源

对于汉字的起源，至今也没有一个明确的定论。在中国古书里曾经提到“仓颉造字”这一说，但这是一种具有神话色彩的传说，并且中国文字之浩瀚广博，绝非是一个人能够创造出来的，因而我们可以将这里的“仓颉”理解

为是代指了某一时期的人类群体。

从我国的历史发展来看，汉字的起源最早可追溯到石器时代的象形文字，可称其为中国文字的雏形与根基。如图1-2、图1-3所示，这些类似图画符号就是我国早期的象形文字。

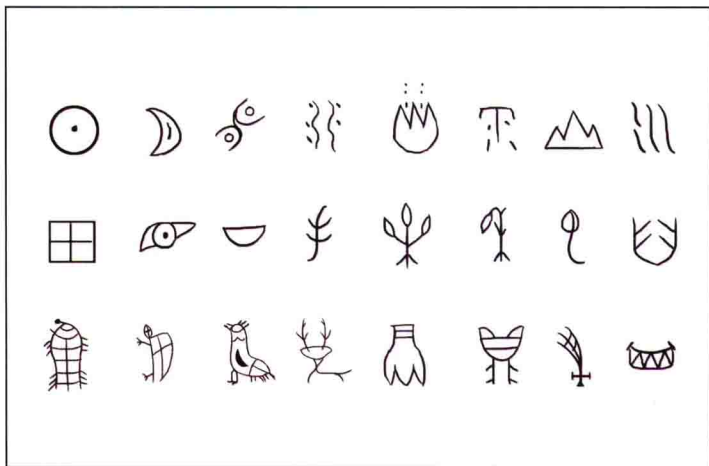

图1-2 早期的象形文字 (1)

图1-3 早期的象形文字(2)

2. 汉字的演变

据史料记载与传世实物来看,我国文字的演变历程最早可从殷商时代的甲骨文开始。在商代之前必然也有文字的存在,但甲骨文可算是我国古代体系最为完善的起源字体,它是

一种刻在龟甲或兽骨上的文字样式,一般用于王室占卜记事。如图1-4~图1-6所示,甲骨文的字体结构一般以横竖、斜角线为主,曲线为辅,整体样式给人错落有致之感。

图1-4 早期的甲骨文 (1)

图1-5 早期的甲骨文 (2)

图1-6 早期的甲骨文 (3)

到了春秋战国时期,金文字体产生,据《金文编》记载,金文共计3722个,其中可识别的就有2420个,是汉字演变过程中的一个重要转折点。金文是铸刻在青铜器上的一种铭文,在古时,铜也可称为金,金文因此得名。如图1-7所示,西周毛公鼎铭文是西周青铜器的代表作之一,从其字体的形态可看出,金文与甲骨文相比较,其笔道肥粗,弯笔多,团块多,书体雄浑典丽而壮观。

唐代是汉字发展的鼎盛时期,是中国书

法历史上的一个高峰。在当时,汉字已有了一个较为完善的法度与体系,它汲取了周、秦、汉、魏晋和六朝的精华,是世人公认的汉字书法发展史上的典范。如图1-8所示的上阳台帖,是唐代诗人李白所传世的唯一书法真迹,其笔势豪放、飘逸,也是唐代汉字的一种风格体现。

在随后的时期,汉字也跟随着时代的发展不断演变,它的种种历程,在这里我们就不再一一赘述。

图1-7 西周毛公鼎铭文

图1-8 上阳台帖

3. 汉字的风格体现

汉字是中国经典文化的风格体现。从汉字整体风格的演变与发展上来看，魏晋时期是汉字字体风格演变的重要历史阶段，在这一承上启下的时期奠定了方块汉字的基本形态特征，彰显了一个时代的汉字风格。如图1-9所示，这是由钟繇所书写的《宣示表》，整篇以小楷作为书写字体，被梁武帝赞为“势巧形密，胜

于自运”，是一种雍容自然的风格体现。

王羲之与钟繇被后世并称为“钟王”，由此可见，王羲之是一个拥有自身风格的书法大家。如图1-10、图1-11所示，均出自于他所著的《兰亭序》，整篇作品雄秀之气蓬勃而出，将其独特的风格展现得淋漓尽致，被后世称为“行书第一”。

图1-9 宣示表

图1-10 兰亭序(1)

图1-11 兰亭序(2)

楷书是汉字书法中常见的一种字体，《辞海》解说它为“形态方正、笔画平直、可做楷模”，因而楷书以其特有的风格特征，在汉字书法中经久不衰。如图1-12所示，为颜真卿所书写的《多宝塔帖》，其通篇由楷书书写而成，将楷书结构严密的风格特征表露无遗。

在汉字字体中，草书可谓是风格特征最为鲜明的一种字体，其特点为结构简洁、笔画连绵，给人以豪放之感。如图1-13所示，张旭《肚痛帖》中字与字间的笔画连贯，呈现势如破竹之势。

图1-12 多宝塔帖

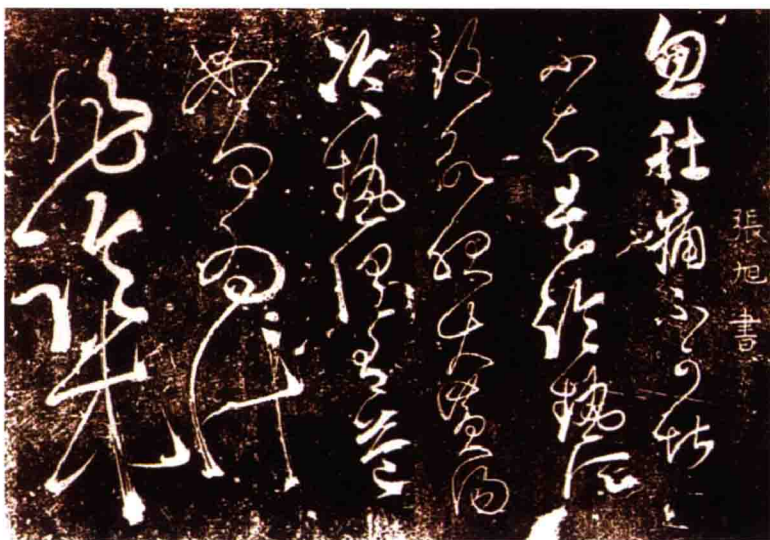

图1-13 肚痛帖

1.1.2 拉丁文字的发展与演变

拉丁文字是世界上运用最为广泛、结构最为简洁的文字，它是一种按照语音记录语言的文字符号，是由26个字母所组成的字体体系。从最初的古罗马风格开始发展演变至今，在这一漫长的过程中，它记录了每一段历史时期的社会风貌。

拉丁文字与汉字相似，最初的祖先是源于埃及象形文字，是由埃及人对具象事物的提炼与概括而来，是一种“图画文字”。如图1-14、图1-15所示，这些图片中的“图画”就是古埃及人所创造的象形文字，具有表意明确的特征。

图1-14 古埃及象形文字 (1)

图1-15 古埃及象形文字 (2)

古罗马大写体是拉丁文字的早期字体。据记载，它是于公元1世纪—2世纪产生的，它通常被雕刻在石头上，具有严正典雅、匀称美观的美感，至今也是作为学习古典大写字母的范体，可见它对于拉丁文字发展的意义。如图1-16所示，刻有古罗马大写字体的碑文，各字母的比例和谐美观、清晰可见。

公元4世纪—7世纪，是拉丁文字的大写字母到小写字母的过渡阶段，为了使文字书写具有高效性，文字收起了过多的笔画，形成了笔画流畅的安塞尔字体。如图1-17所示，在该版式中，安塞尔字体作为主要的书写字体，使整篇文字内容连贯易读。

图1-16 古罗马大写字体

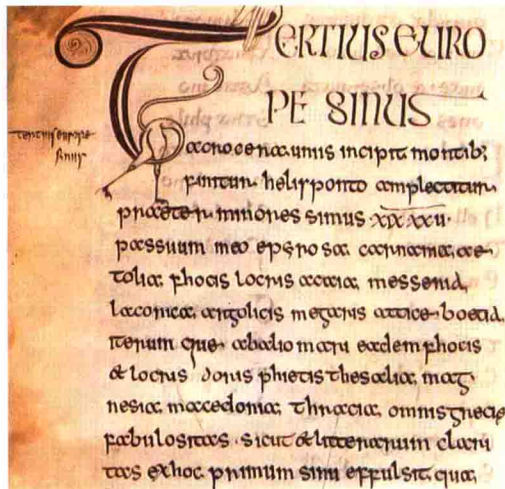

图1-17 安塞尔字体

从13世纪开始,哥德式的艺术风格成为当时欧洲社会的艺术发展主流,其以字体粗紧、棱角分明的形态特征风靡一时。如图1-18所示,在拉丁文字字体设计中,设计者选用了歌德式的字体设计风格,将大写与小写字母融洽地编排在了一起,整个字体设计具有较强的装饰性。

自16世纪30年代起,“法式文艺复兴衬线体”成为欧洲拉丁文字的发展主流,被评为欧洲最具优势的书籍印刷字体,而“加拉蒙(Garamond)”字体是最具代表性的文艺复兴字体。如图1-19所示的加拉蒙样本字体,其形态规整、结构简明,具有很高的辨识度。

图1-18 歌德式字体

图1-19 加拉蒙样本字体

随着时代的发展,现代设计师更倾向于在古典字体的基础上加以变化与创新,使字体风格向多元化发展,以便满足人们日益增长的审美要求,其中视觉表现力,便成为设计的首要出发点。如图1-20、图1-21所示,立体化的字体设计成为现今字体设计的主流,浓厚的现代气息让其备受关注。

将拉丁文字以抽象化的形式设计,让其以简洁明了的视觉形态呈现于观者的眼前,也是字体发展潮流中的一种风格体现。如图1-22所示,该版式中的字体以相同的几何图形,按不同的构成方式组成,简洁的形态赋予版面极强的视觉冲击力。

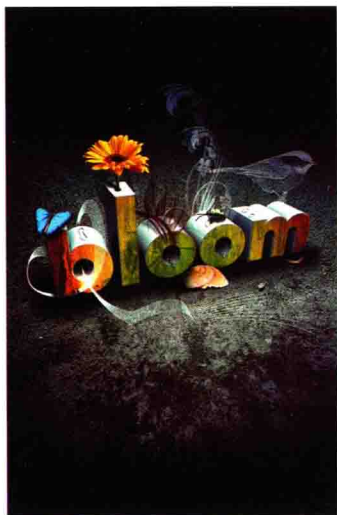

图1-20 现代风格字体 (1)

图1-21 现代风格字体 (2)

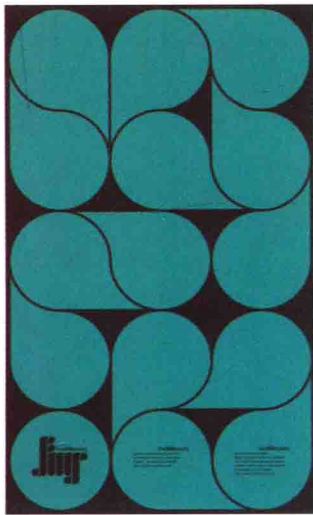

图1-22 现代风格字体 (3)