

字体 TYPE DESIGN 设计

◎ 马丹 编著

设计人不得不看的国际潮流作品分析
实践经验 ⊕ 商业案例

- 全面揭示字体设计5大核心内容
- 系统讲解40种字体设计原理
- 解析880种精美字体设计理念
- 激发创意灵感，提升设计能力

科学出版社

⊕ 国际最新设计案例专业解读教程

字体 TYPE DESIGN 设计

◎ 马丹 编著

科学出版社

内 容 简 介

根据字体设计的基本功能和应用特色,本书分为字体设计要素、字体设计的分类、字体设计的原则、字体设计的创意、字体设计的意象5章。每一章都有字体设计知识导读,帮助读者掌握字体设计的基础知识;每一章都通过精美的商业设计案例展示该章内容,并进行详细的分析和讲解。目的在于通过这样的形式和方法,锻炼读者对字体设计的感受能力、分析能力和审美能力。大量的精美案例欣赏可以使读者提升审美品位,可以激发读者的灵感与创意。另外,书中的小提示可以帮助读者快速了解和掌握字体设计的使用技巧。

本书是广告设计、包装设计、书籍设计、工业设计、环境设计、服装设计、影视后期设计和工艺美术设计从业者必备的字体设计案例参考手册,也是各大、中专院校相关专业学生的字体设计案例学习工具书。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计/马丹编著. —北京:科学出版社, 2011.6
ISBN 978-7-03-031031-6

I. ①字… II. ①马… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第085984号

责任编辑:刘薇 张静 / 责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:架构传播

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年6月第一版	开本:32开
2011年6月第一次印刷	印张:8
印数:1—4000	字数:386000

定价:55.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

随着以视觉为主体的信息化时代的到来,字体设计作为艺术设计的重要组成部分和视觉信息传达的重要手段之一,已经被广泛应用到多种视觉媒介设计领域中。

字体设计是对基础字体进行结构、笔画变化和装饰的设计。通过字体设计产生的新字体,要充分表达文字的核心内容,将艺术想象力和艺术设计手法充分结合。

本书根据字体设计的基础知识和应用特色分为字体设计要素、字体设计的分类、字体设计的原则、字体设计的创意、字体设计的意象5章。每一章都有字体设计知识的导读,帮助读者掌握字体设计的基础知识,对每一章字体设计的典型应用,都通过精美的商业设计案例进行展示,并针对案例进行详细地分析和讲解。目的在于通过这样的形式和方法,锻炼读者对字体设计的感受能力、分析能力和审美能力。书中的小提示可以帮助读者快速了解和掌握字体设计的应用技巧,大量的设计案例欣赏可以提升读者的审美品位、激发读者的灵感与创意。

希望本书的读者能将所学的字体设计方法与技巧应用到广告设计、包装设计、书籍设计、工业设计、环境设计、服装设计、影视后期设计等广泛的实践领域中去,创作出更优秀的艺术设计作品。

编著者

2011年5月

第1章 | 字体设计要素

1.1 形态

1

知识导读

案例解析

力量 | 圆润 | 优雅
激烈 | 活泼 | 朴实

精彩案例

1.4 间距

19

知识导读

案例解析

宽大 | 亲切 | 均衡
联系 | 充实 | 自然

精彩案例

1.2 颜色

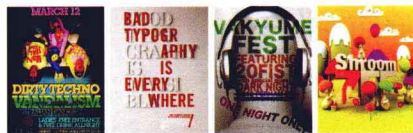
7

知识导读

案例解析

典雅 | 醒目 | 温馨
现代 | 突出 | 炫目

精彩案例

1.5 方向

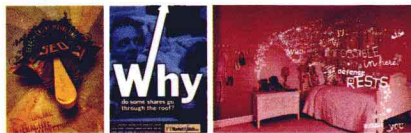
25

知识导读

案例解析

汇聚 | 放射 | 指示
突破 | 稳定 | 飘散

精彩案例

1.3 肌理

13

知识导读

案例解析

稀疏 | 坚定 | 简洁
流动 | 朴实 | 贴切

精彩案例

1.6 平衡

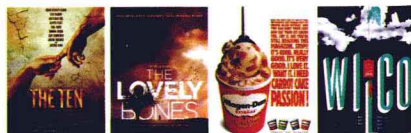
31

知识导读

案例解析

稳定 | 协调 | 对称
自然 | 均衡 | 端正

精彩案例

目录 | CONTENTS

1.7 重复

37

知识导读

案例解析

自由 | 排列 | 连续
独特 | 清晰 | 丰富

精彩案例

1.10 韵律

55

知识导读

案例解析

绵延 | 节奏 | 强劲
累积 | 叠加 | 丰富

精彩案例

1.8 对比

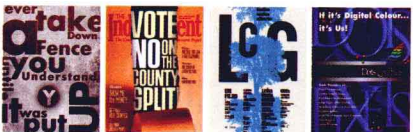
43

知识导读

案例解析

清晰 | 自然 | 平实
强烈 | 合理 | 精巧

精彩案例

1.11 强调

61

知识导读

案例解析

清晰 | 直观 | 明确
醒目 | 鲜明 | 突出

精彩案例

1.9 变化

49

知识导读

案例解析

巧妙 | 贴切 | 简洁
突显 | 细致 | 模糊

精彩案例

1.12 动感

67

知识导读

案例解析

变化 | 流动 | 扩散
能量 | 交错 | 飘动

精彩案例

第2章 | 字体设计的分类

2.1 标准字 73

知识导读

案例解析

清晰 | 严肃 | 突出

强调 | 简洁 | 饱满

精彩案例

2.2 书法字 79

知识导读

案例解析

品味 | 大气 | 流畅

传统 | 古典 | 独特

精彩案例

2.3 装饰字 85

知识导读

案例解析

精致 | 时尚 | 优雅

古朴 | 科技 | 华丽

精彩案例

2.4 现代字 91

知识导读

案例解析

炫目 | 独特 | 时尚

科技 | 精密 | 创新

精彩案例

2.5 电脑字 97

知识导读

案例解析

朴素 | 清晰 | 醒目

简洁 | 明确 | 直观

精彩案例

2.6 手写字 103

知识导读

案例解析

趣味 | 潇洒 | 个性

细致 | 强调 | 对比

精彩案例

目录 | CONTENTS

第3章 | 字体设计的原则

3.1 准确性 109

知识导读

案例解析

淡雅 | 清晰 | 直观
平静 | 强调 | 清爽

精彩案例

3.4 独特性 127

知识导读

案例解析

创新 | 韵律 | 精致
现代 | 生动 | 强调

精彩案例

3.2 图形性 115

知识导读

案例解析

新颖 | 精巧 | 动感
生活 | 亮丽 | 趣味

精彩案例

3.5 装饰性 133

知识导读

案例解析

可爱 | 欢快 | 时尚
自然 | 雅致 | 独特

精彩案例

3.3 统一性 121

知识导读

案例解析

和谐 | 朴素 | 独特
丰富 | 雅致 | 轻松

精彩案例

3.6 趣味性 139

知识导读

案例解析

夸张 | 诙谐 | 奇异
活泼 | 拟人 | 轻松

精彩案例

第4章 | 字体设计的创意

3.7 时代性 145

知识导读

案例解析

古雅 | 时尚 | 低调
紧致 | 个性 | 健康

精彩案例

4.1 笔画变形 151

知识导读

案例解析

现代 | 自然 | 独特
纤细 | 突破 | 能量

精彩案例

4.2 共用笔画 157

知识导读

案例解析

创新 | 勇气 | 品位
现代 | 能量 | 设计

精彩案例

4.3 合成文字 163

知识导读

案例解析

现代 | 舒适 | 愉悦
健康 | 全面 | 朴素

精彩案例

目录 | CONTENTS

4.4 正负空间运用 169

知识导读

案例解析

贴切 | 醒目 | 新颖

大气 | 坚定 | 丰富

精彩案例

4.7 写意书法 187

知识导读

案例解析

汇聚 | 文化 | 新颖

坚强 | 形象 | 欢聚

精彩案例

4.5 立体空间 175

知识导读

案例解析

挑战 | 强调 | 坚毅

稳定 | 真实 | 安静

精彩案例

4.8 自由创意 193

知识导读

案例解析

稳定 | 现代 | 贴切

丰富 | 醒目 | 新鲜

精彩案例

4.6 艺术装饰 181

知识导读

案例解析

精致 | 丰富 | 现代

趣味 | 设计 | 浪漫

精彩案例

4.9 图形表现 199

知识导读

案例解析

细致 | 震撼 | 生动

趣味 | 形象 | 明晰

精彩案例

第5章 | 字体设计的意象

4.10 材料制作 205

知识导读

案例解析

成长 | 舒适 | 直观

强调 | 质朴 | 精致

精彩案例

5.1 意象解析 211

知识导读

案例解析

醒目 | 直观 | 简洁

柔和 | 警示 | 节奏

精彩案例

5.2 符号表现 217

知识导读

案例解析

现代 | 明朗 | 优美

力量 | 活力 | 时尚

精彩案例

5.3 个人意趣 223

知识导读

案例解析

生动 | 趣味 | 惬意

丰富 | 认真 | 勇气

精彩案例

5.4 文化表现 229

知识导读

案例解析

时尚 | 凝练 | 淡雅

热闹 | 古雅 | 怀旧

精彩案例

5.5 行业属性 235

知识导读

案例解析

优雅 | 明晰 | 科幻

时尚 | 清亮 | 强调

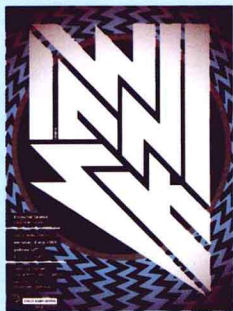
精彩案例

第1章 | 字体设计要素

1.1 | 形态

由于视知觉的影响，不同的形态给人不同的感受，方形给人平稳、坚硬、充满力量的感受；圆形给人温润柔和的感受；三角形则让人产生激烈动荡等感受。在字体设计时，不管是整个文字大的外观形态，还是字母笔画的细节，都要充分掌握并运用各种形态的语言，这样才能帮助我们呈现更完美的创意。

形态 | 力量

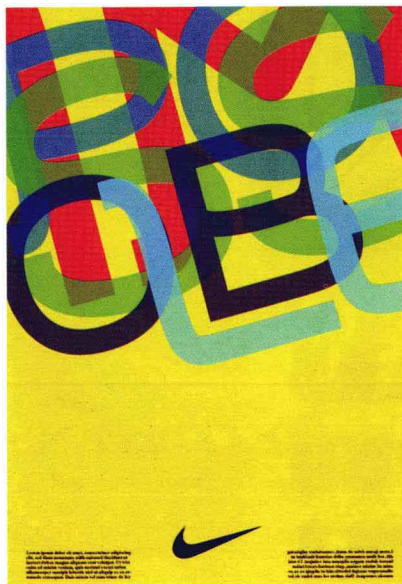

字体粗壮稳定、造型规整、富于力度，给人以简洁爽朗的现代感，有较强的视觉冲击力。右下角的较小文字形成块面，起到稳定画面的效果。

- ① 灰色的背景柔和协调，衬托出前方的文字，给人低调的时尚感。
- ② 白色宣传语醒目突出，给人稳定、可靠的印象。
- ③ 右下角的文字小而清晰，烘托出认真、沉稳的性格。

形态 | 圆润

将文字原来的方角变为圆润的弧线，给人亲切柔和的感觉，重叠的色彩产生丰富的色彩效果，文字也担当了装饰的作用。

- ① 破了形的巨大文字微微倾斜，叠加并飘于版面上方，配合标志的动势使版面充满活力。
- ② 干净的黄色可以轻松地将文字托起。
- ③ 下方两边对称的文字将版面平衡。
- ④ 黑色的标志醒目而又自然，将飘浮的版面稳定住。

形态 | 优雅

形态优美的文字如同婉转动人的音符，灵动的曲线使文字更加优雅，文字变化得相当自然。

C1 M16 Y1 K0
R249 G227 B237

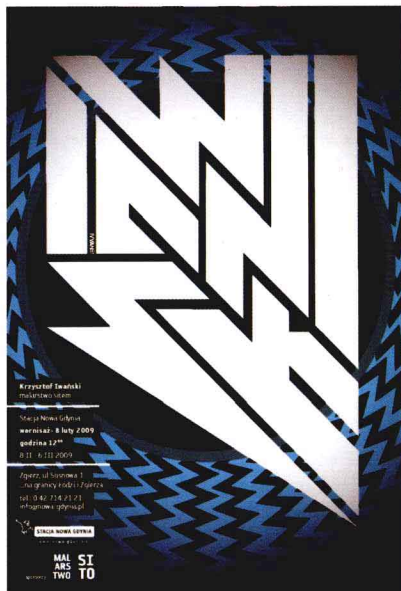
C8 M91 Y42 K0
R220 G50 B96

C81 M80 Y75 K61
R34 G30 B32

- ① 黑色的文字点缀着灰色光斑，显得更加温婉动人，富有变化。
- ② 放大的棉棒能引起人的好奇心，有很强的视觉冲击力，与文字形成一定角度，使版面更富动感。
- ③ 微微渐变的粉色背景柔和甜美，与文字搭配很恰当。

形态 | 激烈

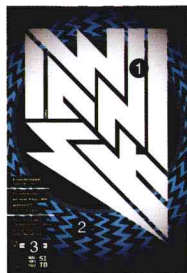

棱角分明的文字组合成一把锐利的尖刀，斜线条所蕴涵的冲击力使尖刀更富视觉张力，制造了动荡不安的氛围。

C73 M32 Y18 K0
R64 G142 B182

C95 M86 Y76 K67
R3 G18 B25

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

- ① 文字将字母组合变形，微微渐变的颜色富有光感，相当有震撼力。
- ② 渐变色的背景中，旋转的曲折线不断重复，使版面躁动不安。
- ③ 内容文字放在黑色色块上清晰醒目，左对齐的方式使版面均衡。

形态 | 活泼

文字与卡通结合在一起，文字形态的改变使文字自身也有了生命力，变得可爱活泼，令人喜爱。图片与文字互相协调很重要。

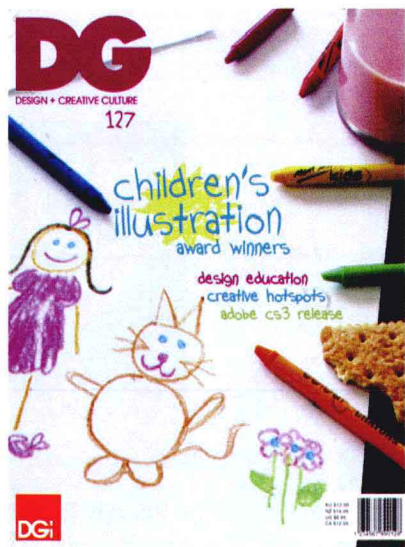

C5 M5 Y9 K0
R245 G242 B234

C50 M93 Y100 K28
R120 G39 B29

- ① 简单的文字经过变形处理，没有破坏文字的可读性。
- ② 红色的文字均匀排列，插图遮挡住局部却自然醒目。
- ③ 标点的处理不容小视。
- ④ 单纯柔和的色彩和可爱简洁的形象使版面细节丰富，令人信感亲切。

形态 | 朴实

在这个被绚丽的电脑字充斥的信息社会里，朴实的手写字体有时更能打动人心。

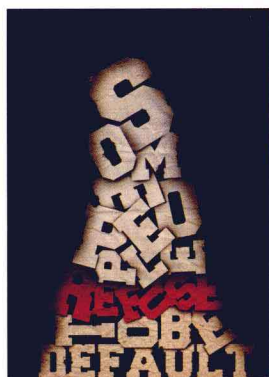
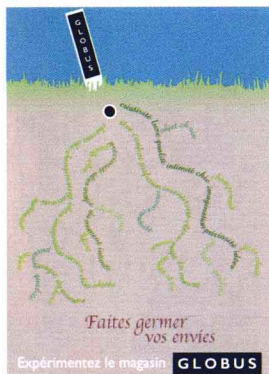
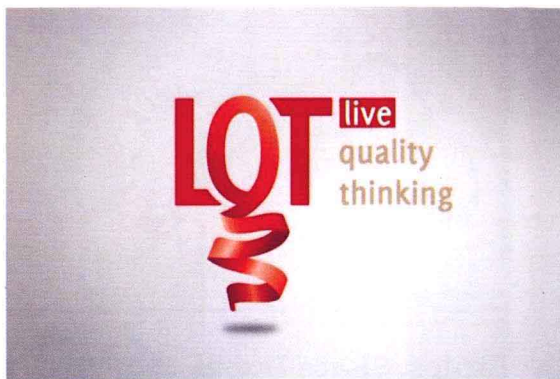
C0 M96 Y95 K0
R230 G30 B24

C66 M15 Y9 K0
R76 G171 B212

C35 M97 Y22 K0
R175 G27 B114

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

- ① 彩色的手写字体配合质朴的插画，单纯得令人感动。
- ② 四边的彩色铅笔和不完整的饼干，充满生活情趣。
- ③ 看似随意摆放的笔尖和饼干，却都是设计师精心安排的，其摆放方向将人的目光引导向中间的文字。

小提示

由文字的大小变化和排列组合形成的运动形态，给人风雷电驰的感觉，充满了设计感。通过文字的透视变化形成的文字形态组成具有趣味性的画面，让人印象深刻。