

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

视觉传达中 的字体设计与应用

*Shíjue Chuanda Zhong
De Ziti Sheji Yu Yingyong*

武 旭 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

视觉传达中 的字体设计与应用

*Shijue Chuanda Zhong
De Ziti Sheji Yu Yingyong*

武旭著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达中的字体设计与应用 / 武旭著. — 北京:

中国书籍出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5068-4434-5

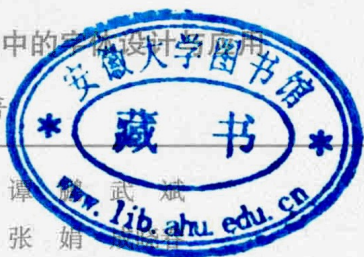
I. ①视… II. ①武… III. ①美术字-字体-设计

IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 217807 号

视觉传达中的字体设计与应用

武旭著

丛书策划 谭武斌

责任编辑 张娟

责任印制 孙马飞 马芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 11.75

字 数 260 千字

版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4434-5

定 价 42.00 元

前 言

视觉传达设计是人类物质文明与精神文明的结晶,也是一个国家科学与文化发展的重要标志。随着科技水平的不断提高,视觉传达设计越来越科学化,其覆盖领域也越来越广。文字作为视觉传达设计的重要元素,具有信息传播、情感传递和视觉审美的功能,且具有直观性、艺术性和实际应用性的特点。因此,字体设计是视觉传达设计的重要手段,其主要任务就是对文字进行相关的艺术处理,以增强文字的传播效果。

字体设计是人类社会实践和文明进步的产物。如今,我国市场经济不断发展,人们的审美能力也越来越高,对视觉传达中字体设计的要求也更多地关注其优美的造型、深刻的寓意与版面内容的整体和谐性,这也促使了字体设计理论知识的建立与完善。字体设计是对文字的美化过程,包括字体的选择、形意、编排、审美和装饰,是审美规律和设计基调的统一,它需要设计理论知识与实际运用相结合,从而准确传达文字信息,增强文字的审美魅力,进而推动字体设计艺术的发展。

本书将当代字体设计的理论与运用相结合,在坚持与时俱进的基础上,力求达到字体设计艺术发展所要求的普遍适用性。综上所述,本书在撰写时做到了科学性、系统性、创新性三大特色,并将字体设计的内容分成了七个章节,这七个章节又可以划分为两个部分。

第一部分为基础理论部分,包括第一章至第六章,阐述了字体的起源与字体设计的分类、意义与功能、原则与要求,汉字基本字体的设计,拉丁文字基本字体的设计,字体设计的配色、肌理、情感化,字体设计的排列、组合与编排,创意字体的设计等内容,研究了字体设计所传递出的视觉空间的组合问题以及文字与图形在限定范围内相互组合的技巧,以提高文字的可记忆度,获取更高的传达效果。

第二部分(第七章)为实际应用部分,阐述了字体在招贴设计、包装设计、书籍装帧设计以及标志设计中的应用,并在前述科学理论的基础上与实践相结合,从而使学习者更加具备从事专业设计的素养。

本书在撰写过程中,借鉴和吸收了许多专家、学者发表、出版的论文、专著,在此,对这些专家们表示感谢!由于作者学问有限,而字体设计所

目 录

第一章 字体与字体设计	1
第一节 设计中所用字体的分类.....	1
第二节 字体设计的意义与功能.....	17
第三节 字体设计的原则与要求.....	20
第二章 汉字基本字体的设计	30
第一节 汉字的形成.....	30
第二节 汉字的结构特点与规律.....	42
第三节 汉字基本字体的设计.....	52
第三章 拉丁文字基本字体的设计	56
第一节 拉丁文字的形成.....	56
第二节 拉丁文字的结构特点与规律.....	73
第三节 拉丁文字的基本字体.....	79
第四章 字体设计的配色、肌理、情感化	82
第一节 字体设计的配色.....	82
第二节 字体设计的肌理.....	92
第三节 字体设计的情感化.....	101
第五章 字体设计的排列、组合与编排	107
第一节 字体设计的排列.....	107
第二节 字体设计的组合.....	115
第三节 字体设计的编排.....	123
第六章 创意字体的设计	132
第一节 创意字体设计的构思.....	132
第二节 创意字体设计的表现方法.....	138

视觉传达中的字体设计与应用

第七章 字体在视觉传达设计中的应用.....	156
第一节 字体在招贴设计中的应用.....	156
第二节 字体在包装设计中的应用.....	163
第三节 字体在书籍装帧设计中的应用.....	168
第四节 字体在标志设计中的应用.....	173
参考文献.....	180

1 书籍设计中的文字 第一章	
1 视觉传达设计中的文字 第一章	
11 视觉传达设计中的文字 第二章	
15 视觉传达设计中的文字 第三章	
20 视觉传达设计中的文字 第四章	
26 视觉传达设计中的文字 第五章	
31 视觉传达设计中的文字 第六章	
34 视觉传达设计中的文字 第七章	
36 视觉传达设计中的文字 第八章	
38 视觉传达设计中的文字 第九章	
39 视觉传达设计中的文字 第十章	
41 视觉传达设计中的文字 第十一章	
45 视觉传达设计中的文字 第十二章	
48 视觉传达设计中的文字 第十三章	
53 视觉传达设计中的文字 第十四章	
58 视觉传达设计中的文字 第十五章	
63 视觉传达设计中的文字 第十六章	
68 视觉传达设计中的文字 第十七章	
73 视觉传达设计中的文字 第十八章	
78 视觉传达设计中的文字 第十九章	
83 视觉传达设计中的文字 第二十章	
88 视觉传达设计中的文字 第二十一章	
93 视觉传达设计中的文字 第二十二章	
98 视觉传达设计中的文字 第二十三章	
103 视觉传达设计中的文字 第二十四章	
108 视觉传达设计中的文字 第二十五章	
113 视觉传达设计中的文字 第二十六章	
118 视觉传达设计中的文字 第二十七章	
123 视觉传达设计中的文字 第二十八章	
128 视觉传达设计中的文字 第二十九章	
133 视觉传达设计中的文字 第三十章	
138 视觉传达设计中的文字 第三十一章	
143 视觉传达设计中的文字 第三十二章	
148 视觉传达设计中的文字 第三十三章	
153 视觉传达设计中的文字 第三十四章	
158 视觉传达设计中的文字 第三十五章	
163 视觉传达设计中的文字 第三十六章	
168 视觉传达设计中的文字 第三十七章	
173 视觉传达设计中的文字 第三十八章	
178 视觉传达设计中的文字 第三十九章	
183 视觉传达设计中的文字 第四十章	

第一章 字体与字体设计

文字包括形状、读音和意义三种要素。字体设计是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术,在现代视觉传达设计中被广泛应用,并以它的艺术感染力起着美化生活的作用。本章节主要研究设计中所用字体的分类、字体设计的意义与功能、字体设计的原则与要求。

第一节 设计中所用字体的分类

设计中所用字体大体可分为标准字体、书法字体、手写字体、现代字体、电脑字体、装饰字体等,以下分别加以阐述。

一、标准字体

标准字的设计不但能表现出商品的个性,还能够体现出独特的企业性质和商品特性。如由细线构成的字体易让人联想到纤维制品、香水、化妆品类商品;圆滑的字体易让人联想到香皂、糕饼、糖果类商品。只有掌握并灵活运用这些信息,才能创造出更美观、更具特色的标准字。

标准字按类型可分为自然型标准字体、清晰型标准字体、醒目型标准字体、简洁型标准字体、明亮型标准字体、直观型标准字体等。

(1) 自然型标准字体。自然型的字体,要求文字统一规整,这样能给人以和谐感;同时,文字的颜色和纹理变化应使画面更加清新自然。如图 1-1 所示,黑色块突出前方的文字,与背景颜色相同的纹理在清新中散发出勃勃生机,使人产生与自然相通的联想。

(2) 清晰型标准字体。清晰型的标准字体,在文字颜色的处理上要突出宣传主题,使画面更加丰富自然;同时,字体的设计和变化要给人亲切可靠的印象,且充满艺术性。如图 1-2 所示,透明文字的设计使粗壮的字体具有图片的纹理,软化了文字粗壮结实的感觉,给人亲切、活泼的印象。

图 1-1 自然型标准字体

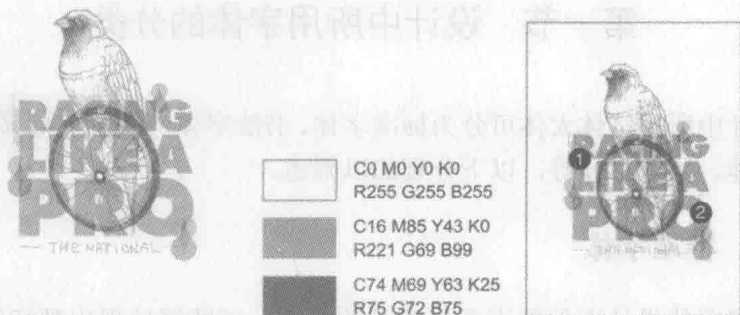

图 1-2 清晰型标准字体

(3) 醒目型标准字体。醒目型的标准字体，其颜色的对比要使文字更加醒目突出；同时，文字的大小变化要使画面主次分明；再利用完全反转的文字设计则可揭示出广告宣传的主题。如图 1-3 所示，背景与文字的颜色既形成对比又协调，极具艺术感和创造力，展现出时尚另类、新颖个性的设计理念，与宣传主题相呼应。

(4) 简洁型标准字体。简洁型的标准字体，可在图片上方加入文字来作为宣传主体的简洁版式；同时宣传的主题要醒目抢眼、准确突出，能给人直观大方的印象。如图 1-4 所示，文字的大小对比突出主题，醒目直观；细长规整的字体显得美观大方，能给人留下好的印象；右上角的标志设计得醒目突出，达到了宣传效果。

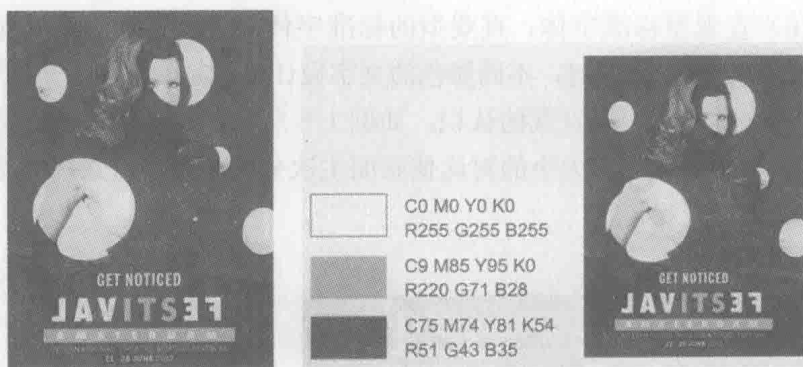

图 1-3 醒目型标准字体

图 1-4 简洁型标准字体

(5) 明亮型标准字体。明亮型的标准字体，可以运用整洁大气的文字放置在画面的背景上，这样可以使字体产生立体的画面效果；同时，对画面进行模糊的处理，可以烘托出整体文艺、清新的氛围。如图 1-5 所示，明亮的绿色草地配以纯白的文字让人感觉清新舒适；模糊的效果处理，使画面更加柔和温馨。

图 1-5 明亮型标准字体

(6) 直观型标准字体。直观型的标准字体，可以通过明度的对比使文字更加醒目突出；同时，不同颜色的文字设计可以起到强调效果的作用，使人们对宣传的主题有直观的认识。如例 1-6 所示，接近手写体的文字设计给人亲切感；颜色和大小对比使画面主次分明；图形与文字的结合使画面更加醒目直观。

图 1-6 直观型标准字体

二、书法字体

书法字是最能体现东方文化的字体。它能够通过点或线条的强弱、浓淡、粗细等的丰富变化，体现出产品的主要特色。在设计中人们常将其与产品特点相结合，展示出或古典优雅，或简洁大气，或秀气俏丽的气质，引发人们的欣赏乐趣，使古典艺术绽放出新的时代魅力。

书法字体按类型可分为传统型书法字体、直观型书法字体、流畅型书法字体、平实型书法字体、雅致型书法字体、品位型书法字体等。

(1) 传统型书法字体。墨迹与书法字的完美结合可以使整个设计充满传统特色，从而醒目直观地展示出宣传的主题。如图 1-7 所示，红色的文字醒目突出，起到强调的效果；文字的大小处理突出宣传主题；上方的标志设计与文字相呼应，让人一目了然。

(2) 直观型书法字体。字体的大小对比可以突出宣传的主题；颜色的对比与添加可以使画面丰富而不呆板。如图 1-8 所示，以书法字为设计的主体，展示出用心做事、用心经营的公司理念，醒目直观地显示出宣传的主题，让人印象深刻。

图 1-7 传统型书法字体

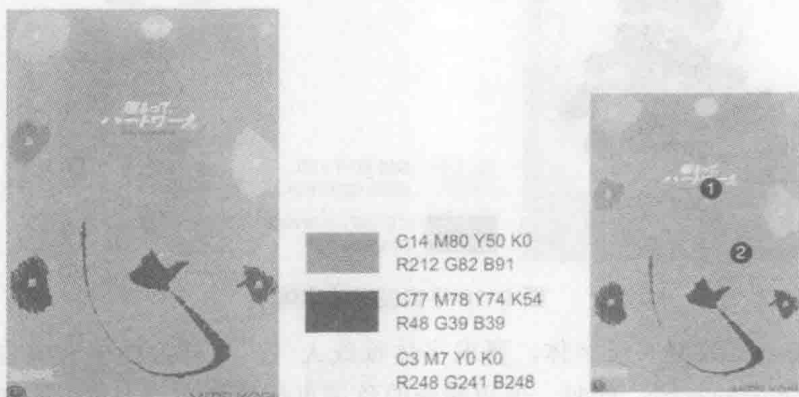

图 1-8 直观型书法字体

(3) 流畅型书法字体。其颜色的对比能使宣传的主题醒目突出；同时，文字的笔画要求自然流畅，这样能使人产生好感；最后，墨迹中文字的处理应与主题相呼应。如图 1-9 所示，红色的文字醒目突出，传达出求贤若渴的态度和积极向上的精神风貌；红色的文字与右下方的墨迹文字呼应，使画面均衡、平稳。

(4) 平实型书法字体。运用简洁直观的文字，让人一目了然；简洁的设计让人在了解文字特点的同时理解文字的意义，平实自然。如图 1-10 所示，黑白色的对比使文字醒目突出；运用不同的文字不但可以突出主题，而且可以增加画面的丰富感。

图 1-9 流畅型书法字体

图 1-10 平实型书法字体

(5) 雅致型书法字体。要求字体雅致大气，这样方能展现出古典的气质和恬静的氛围；同时，使用浅淡的色调可使画面庄重中蕴含着潇洒，给人高雅洗练的感觉。如图 1-11 所示，文字在背景图形的衬托下显示出优雅秀丽、古典大气的感觉，与笔的完美结合展示出宣传的主题。

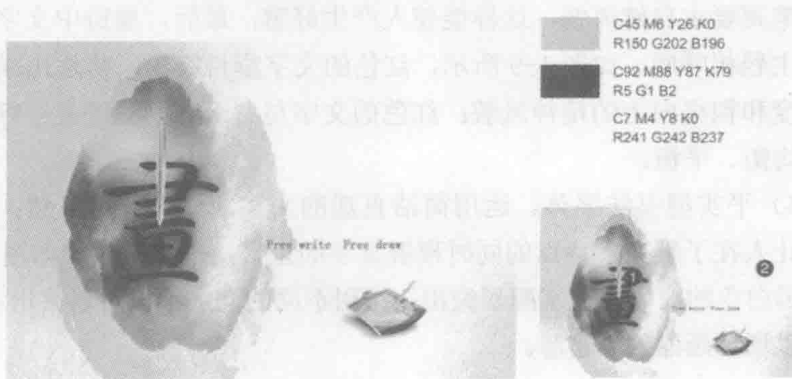

图 1-11 雅致型书法字体

第一章 字体与字体设计

(6) 品位型书法字体。字体的运用要合理而丰富，这样可以增加画面的活泼感；同时，不同颜色的文字使画面主次分明。如图 1-12 所示，书法字与美玉的结合在展示出宣传主题的同时，体现出周围良好的文化氛围，让人产生向往之情，达到宣传的效果；右侧的文字块与左侧的图形一起使画面均衡、平稳。

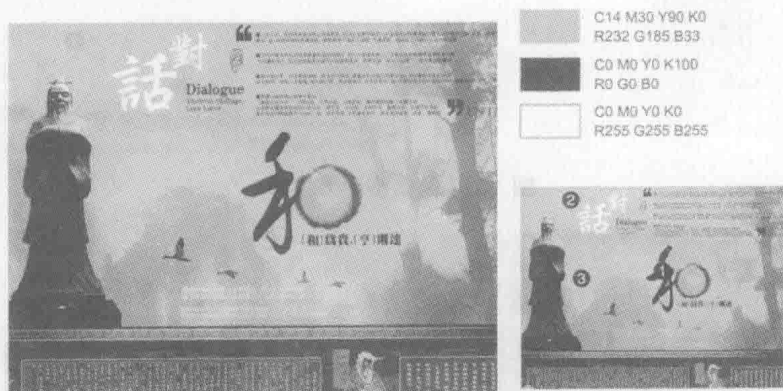

图 1-12 品位型书法字体

三、手写字体

手写字体能给人自然的感觉。不同的手写字体体现出的宣传主题和品牌特点也不相同，如秀气的手写字易让人联想到阴柔之美，能给人优雅纤细的印象；豪迈的手写字易让人联想到阳刚之气，给人豪情万丈、爽朗干练的感觉。

手写字体按类型可分为简洁型手写字体、趣味型手写字体、轻松型手写字体、强调型手写字体、直观型手写字体、醒目型手写字体。

(1) 简洁型手写字体。简洁型字体可选用手绘的图形和文字，这样能使人产生亲切感，揭示出以人为本的经营理念，同时展示出精准、全面、快捷的经营手法。如图 1-13 所示，白色的背景使图形和文字醒目突出；右下角的标志清晰明确，达到宣传的目的；简洁大方的设计让人一目了然，印象深刻。

(2) 趣味型手写字体。要求字体的设计可爱且富于变化，这样能加深人们的印象；同时，颜色的运用应丰富多彩，这样能给人活力感。如图 1-14 所示，手写字与旁边的图形一起形成了有趣和幽默的氛围，体现出人物超强的工作能力，以达到宣传的目的。

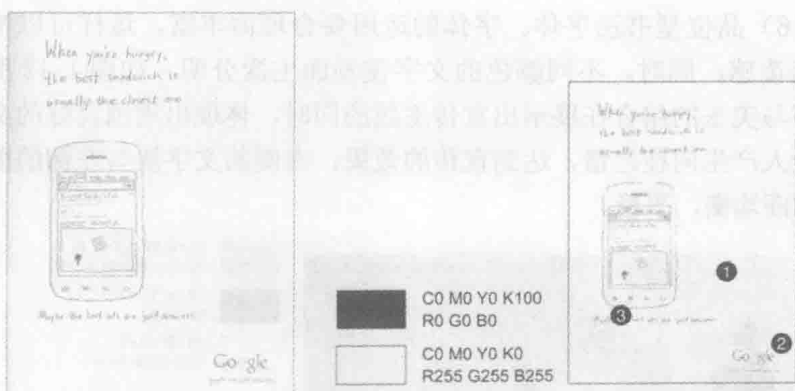

图 1-13 简洁型手写字体

图 1-14 趣味型手写字体

(3) 轻松型手写字体。由不同颜色和字体组合而成的文字可以营造出浪漫轻松的氛围，给人放松和愉悦感，让人印象深刻。如图 1-15 所示，颜色的对比使画面产生空间感，突出前方的文字；文字与装饰图形的巧妙结合，增加了画面的趣味性和活泼感，讨人喜欢。

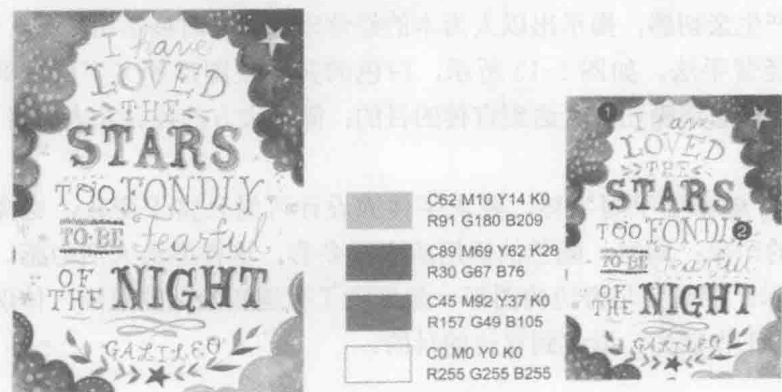

图 1-15 轻松型手写字体

第一章 字体与字体设计

(4) 强调型手写字体。字体可选用简单的深蓝色书写体，这样能拉近与观众的距离，产生亲切感；若画面右下角有标志，其设计要醒目突出，具有宣传性。如图 1-16 所示，书写在人脸上的文字起到强调突出的效果，能吸引人们的视线，激发人们阅读的欲望，以达到宣传的目的。

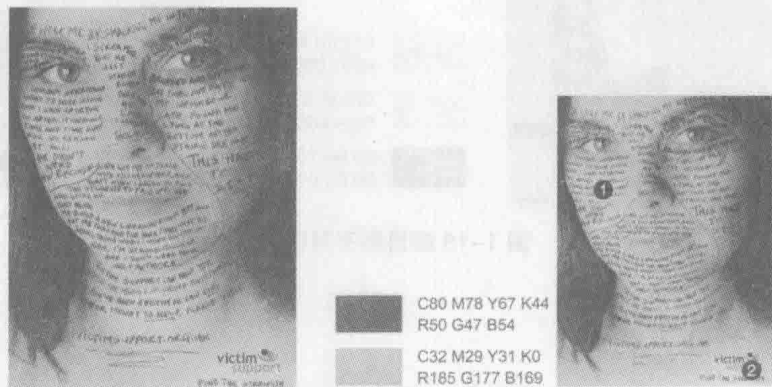

图 1-16 强调型手写字体

(5) 直观型手写字体。要求文字的笔画连贯流畅，与主题相呼应，这样可以达到宣传的目的；右下角的标志设计和宣传语要醒目突出，在宣传产品的同时，可以起到稳定画面的效果。如图 1-17 所示，连续随意的笔画展示出产品极强的除草功能和极佳的拐弯技术，从而激发人们的购买欲望，达到宣传的效果。

图 1-17 直观型手写字体

(6) 醒目型手写字体。以文字作为画面的中心，能引起人们的关注，达到宣传的目的；右下角的标志要醒目突出，存在感强。如图 1-18 所示，以手写的文字突出购买便签纸的必要性，一目了然地展示出广告宣传的主题思想，起到强调突出的作用。

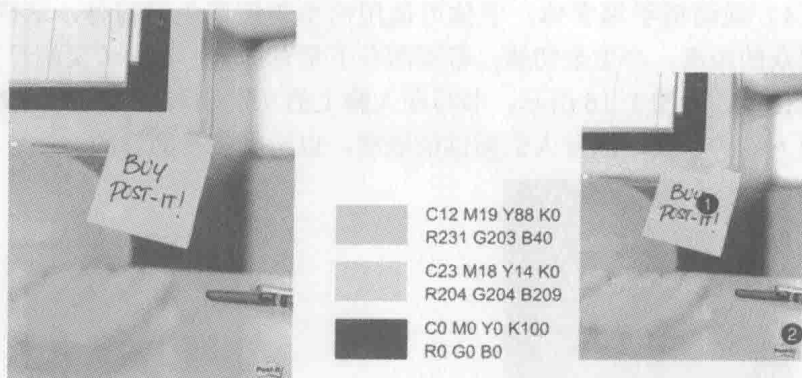

图 1-18 醒目型手写字体

四、现代字体

现代字体以最简洁、最精练、最有渗透力的形式将文字所蕴含的信息表现出来。具体的表现手法有窄小的字距、重叠的字体、放大和连接的字形、光效和抽象型的应用等。现代字体设计的多元化，使文字在广告和海报宣传中展示出特定的韵味，成为一种有效的信息传播手段。

现代字体按类型可分为沉稳型现代字体、新颖型现代字体、时尚型现代字体等。

(1) 沉稳型现代字体。粗壮字体可以给人稳重正直的印象，字体的变化极具现代感且可识别性较强；整体设计简洁直观，具有宣传性。如图 1-19 所示，深蓝与白色的搭配使文字醒目突出，展现出公司认真诚恳的经营理念 and 踏实稳重的工作态度，让人印象深刻。

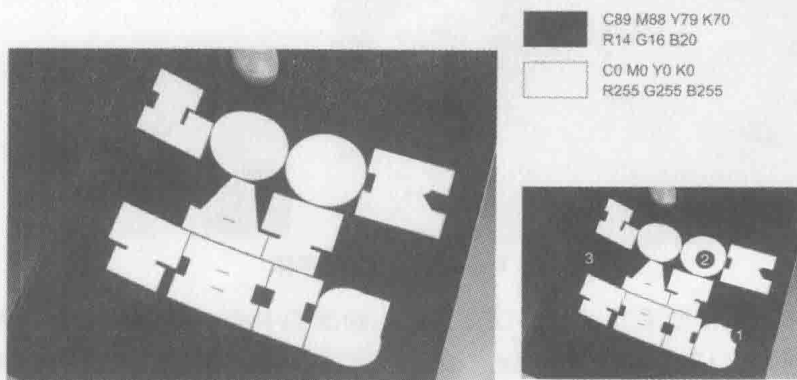

图 1-19 沉稳型现代字体

(2) 新颖型现代字体。通过文字的大小对比突出宣传的主题，使画面主次分明。右侧文字的设计组合和变化要新颖独特，与左侧的图形一起