

字体设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Font
DESIGN

◎ 易锋教育 总策划
◎ 刘琼 编著

印刷工业出版社

面向“十二五”数字艺术设计规划教材

字体设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Font
DESIGN

◎ 易锋教育 总策划 ◎
◎ 刘琼 编著 ◎

印刷工业出版社

内容提要

本书通过丰富的知识要点、直观的概述信息、具有典范性的应用鉴赏等来介绍字体设计的原理与实践方法。全书共6章,内容包括字体的设计与编排理论、色彩配置与空间体现、排列与组合设计、字体设计中的编排流程等。本书的特点是在每个知识点前都加入了带有概括性质的学习情景,并提供设计缩略图分析和设计创意点描述,可在接触设计原理之前就能透过该情景对全小节的内容进行简略认识,然后配合大量经典案例的展示与分析,科学、直观地介绍每个知识点,力求将知识点与实际应用紧密结合,帮助读者快速有效地掌握字体设计在实际操作中的应用技巧。每章的最后还配备了设计应用展示性质的课后实践练习,通过对一些优秀的设计作品的拆解式分析来巩固该章中学到的所有知识。

本书图文并茂、观点明确,通过对大量经典案例的学习与实践,可以有效提升读者自身的创作与鉴赏能力,帮助读者掌握字体设计的应用法则。本书可作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班的字体设计教程教材,也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用,还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书提供电子课件和电子教案,读者可在印刷工业出版社网站(www.pprint.cn)下载。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计原理与实践/刘琼编著. —北京:印刷工业出版社,2012.6

ISBN 978-7-5142-0447-6

I. 字… II. 刘… III. 美术字—字体—设计—高等学校—教材 IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第076272号

字体设计原理与实践

编 著:刘 琼

责任编辑:张 鑫

执行编辑:李 毅

责任校对:郭 平

责任印制:张利君

责任设计:张 羽

出版发行:印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址:www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店:[//pprint.taobao.com](http://pprint.taobao.com)

经 销:各地新华书店

印 刷:廊坊市蓝菱印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:275千字

印 张:10.5

印 数:1~4000

印 次:2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价:49.00元

I S B N : 978-7-5142-0447-6

如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话:010-88275602

PREFACE | 前言

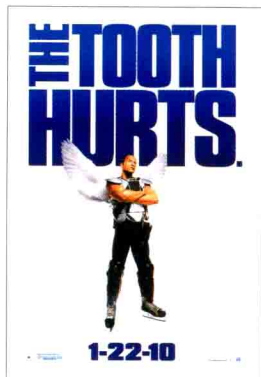
同大部分设计学科一样，字体设计也经历了漫长的演变期。随着社会的不断变迁，通用的笔画结构由复杂逐渐简化，而商业用的设计造型更是呈现出五花八门的姿态。时至今日这门学科仍在不断地向前发展，并在此过程中衍生了许多样式新奇的字体造型，要想成为一名资深的艺术创作者，就必须跟随时代的潮流一起前进，并在不停地学习中培养自我在设计上的独立性与思维性。

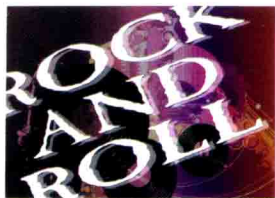
字体以各式各样的形式出现在社会中的每一个场合与角落，例如杂志、书籍、公共区域的公告栏、交通指示牌、郊区的户外广告等，文字经过不同的载体传递到人们的意识中，并且随着对象的转变，文字的风格与造型也会跟着进行相应改变，例如，在正式场合设计者会选择一些结构严谨的字体，而在其他场合可能会选择造型夸张的字体，这些字体都带有不同的视觉特色。

在本书中，编者以直接切入的描述方式，将一些与字体设计相关的概念和原理展现在读者面前。全书没有画蛇添足的内容，在教学方式上也没有套用以往那些刻板、陈旧的规则，而是采用简单明了的文字阐述，严谨的讲解框架，以及入木三分的案例分析的方式。了解本书所讲到的专业术语，不仅能弥补设计者在基础学习上的空缺，还能使设计者对字体设计有更深层次的认识，并能为早日成为一名专业设计人员打下扎实的基础。

全书共分为6章，第1章主要讲解了汉字与拉丁文字的笔画特征、书写规律以及造型法则，除此以外，还对字体编排中的一些基础原理做出了相应讲解。通过学习本章的知识要点，可以帮助读者掌握字体设计中最为基础的部分。第2章详细阐述了与色彩相关的字体设计，其内容主要为字体的配色法则、特殊的色彩材质给予字体的空间感等，并展示了一些字体与色彩得到完美结合的作品设计，让读者体会色彩在字体设计中的重要性。

第3章和第4章以字体的编排法则与视觉流程为讲解的重点，内容包括文字的传统编排、排列的组合法则以及各式各样的编排流程，通过对这些知识点的认识与学习，强化读者在版式方面的布局能力，以方便读者在实际的创作中，能够娴熟地运用排列手法，为字体要素的表现起到锦上添花的作用。

PREFACE

第5章和第6章对字体的造型设计以及对应的编排原理进行了详细解说，通过对笔画造型、形态造型以及肌理化造型的讲解，来帮助读者熟练地掌握造型文字的创作技巧，同时掌握这些文字在实际创作中的排列法则。

与此同时，该教材在表述方式和结构上也非常有特色，在每个知识点前特意加入了带有概括性质的学习情景，使读者在接触设计原理之前，透过该情景就能对全小节的内容进行简略认识，除此以外，每章还有设计应用展示性质的课后实践练习，通过一些优秀的设计作品来帮助读者巩固自己在这章中所学到的所有知识。最后，希望读者在了解了该教材中所包含的一些知识要领后，能对自身的创作与鉴赏能力有所提升。

本书以任务和实例进行引导，易读易懂，可以作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班的字体设计教程教材，也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用，还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书由刘琼编著，参加编写工作的还有孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容，感谢他们的努力。

本书由易锋教育总策划，读者若有任何意见和建议，可随时联系我们，联系QQ是yifengedu@126.com，亦可直接发送邮件到此邮箱，我们将尽快回复。本书提供配套电子课件和电子教案，读者可在印刷工业出版社网站（www.pprint.cn）下载，也可通过上述联系方式联系我们索取。

由于时间仓促，加上编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者批评指正。

编者
2012年3月

目录 CONTENTS

Chapter 01 字体的设计与编排概论

1.1 了解汉字的基本体系 2

任务一 掌握汉字的结构造型 3

任务二 了解汉字的书写规律 5

1.2 了解拉丁文字的基本体系 9

任务一 感受拉丁文字的结构造型 10

任务二 注意拉丁文字的书写规律 12

任务三 掌握拉丁文字中的衬线元素 13

任务四 合理安排拉丁文字的间隔编排 14

1.3 字体的编排要素 17

任务一 合理安排版面中的点、线、面 18

任务二 明确版面中的黑、白、灰 21

Chapter 02 字体的色彩配置与空间体现

2.1 字体的配色法则 28

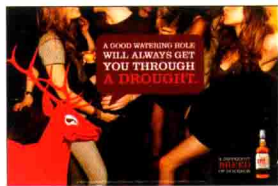
任务一 通过简单的色彩设置提高文字易读性 29

任务二 利用色彩抒发不同的字体情感 31

2.2 展现空间感的字体设计 36

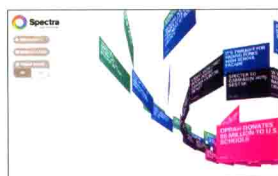
- 任务一 利用文字方向表现空间感 37
- 任务二 巧用阴影体现文字空间感 39
- 任务三 三维字体的运用打造空间感 41

Chapter 03 字体的排列与组合设计

3.1 字体设计的排列方法 48

- 任务一 结合人们的阅读习惯进行字体排列 49
- 任务二 根据字体的表现形式编排文字段落 50
- 任务三 利用常用排列方式对字体进行规整 56
- 任务四 通过文字跳跃率改变版面结构 61

3.2 字体设计的组合方式 63

- 任务一 根据字体属性进行归纳组合 64
- 任务二 将不同字体分门别类进行归纳 66
- 任务三 运用多变的文字对比组合增强版面表现力 68
- 任务四 结合图文的组合体现版面鲜明个性 71

Chapter 04 掌握文字设计中的编排流程

4.1 拥有明确导向的流程设计 78

- 任务一 利用单向视觉流程明确版面走向 79
- 任务二 借助图形辅助明确版面导向 83

4.2 给人流畅印象的曲线流程 85

- 任务一 利用符合常规的曲线流程编排版面内容 86
- 任务二 特殊曲线流程表现张弛印象 90

4.3 展现分明层次的流程编排 91

- 任务一 散构视觉流程 92
- 任务二 发射型视觉流程 93
- 任务三 错构视觉流程 95

4.4 通过重心视觉流程控制版面焦点 ... 96

- 任务一 向心型视觉流程 97
- 任务二 离心型视觉流程 98

Chapter 05

创意使字体更富创造力

5.1 简单的字体创意方法 106

- 任务一 通过笔画的改变使字体造型独特 107
- 任务二 形态的改变增强字体表现力 111
- 任务三 利用造型的突变使字体形象另类 115

5.2 巧用质感和肌理体现字体独特性 119

- 任务一 利用特殊质感加强字体塑造力 120
- 任务二 为字体添加肌理效果加强视觉印象 125

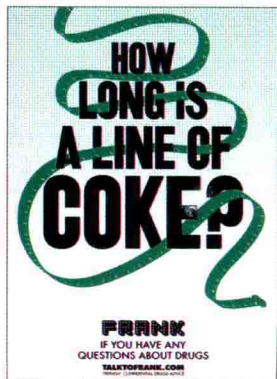

Chapter 06

不得不掌握的字体形式与段落编排原理

6.1 字体在版面中的形式原理 134

- 任务一 利用对比手法表现版面张力 135
- 任务二 利用调和原理构成完美版面 137
- 任务三 按照重复原理对文字进行归纳 140
- 任务四 结合近似原理调节版面冲突 142
- 任务五 利用阶梯形式营造渐进的情绪反应 145
- 任务六 对应形式打造富有韵律感的版面效果 146

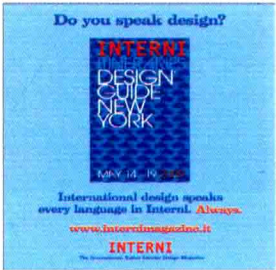
6.2 字体的段落编排应用 147

任务一 注意段落文字间的间隔处理 148

任务二 注意段落文字的首字提示 149

任务三 将段落文字进行规律性编排 151

任务四 明确版面中段落结构 154

Chapter

01

字体的设计与编排概论

◆ 了解汉字的基本体系

汉字是我国的传统字体，它具有特殊的笔画结构及规整的书写规律，通过在设计中使用汉字字体，以提高作品在视觉上的识别度。

◆ 了解拉丁文字的基本体系

拉丁文字的字体结构有着鲜明的笔画特征，并且种类繁多，比方说可以用来展现版面结构的规整感，同时也可以当作装饰元素应用在各种平面设计中。

◆ 字体的编排要素

通过对字体施以恰当的编排手法，以使它的视觉形象得到进一步升华，并给观者带来前所未有的视觉冲击。

4.1

了解汉字的基本体系

汉字是世界上使用人口最多的文字，它经过了几千年的演变，并且拥有庞大的分支系统，因此在书写方面它的风格也是多种多样的。汉字不仅拥有古老的历史，并且在结构与形象方面时常展现出独一无二的魅力，除此以外，汉字还有许多书写规律，通过在设计中融入这些带有艺术性的文字样式，从而给人以美的享受。

学习情景	给人严谨印象的公益海报设计
工作任务	任务一：掌握汉字的结构造型 任务二：了解汉字的书写规律
任务导入	通过公益类海报的制作，认识版面中对汉字类型的筛选，以及文字的书写规律，从而进一步促进自己对字体编排设计的了解。

学习情景：给人严谨印象的公益海报设计

将结构规整的宋体字应用在文字的编排设计中，结合单向的编排流程，给予画面整体以规范感，同时从正面突出了公益类广告设计的严谨性。

描述1

无衬线字体

通过在版面中加入无衬线的英文字母，在体现版面规整度的同时，还使作品本身变得更加国际化。

描述2

文字中的强调色

刻意将数字调配成醒目的红色，以突出它在该段文字中的重要性，同时将受众的视觉焦点集中在该数字上。

描述3

协调统一的字体风格

通篇的中文字体在结构上均被设置为相同的风格，结合传统的排列方式，以打造出协调统一的版式效果。

描述4

规整的汉字结构

设计者在版面中采用结构严谨的宋体字，以使版面整体呈现出严肃的视觉氛围，同时使文字的说服力得到显著提高。

任务一 掌握汉字的结构造型

汉字是中国的传统文字，同时也是我国设计师在平面创作中使用最频繁的文字类型。汉字的历史十分悠久，并且拥有多种组合结构及造型的方式。在实际的设计过程中，我们可根据题材的需求来选择相对应的结构造型，从而使版面主题与文字风格形成互相呼应的关系。

为了进一步掌握汉字的使用法则，我们应先对汉字的一些基础知识进行一定的了解，首先汉字的外观造型主要由三个因素决定，它们分别是字形、结构以及笔画，在生成汉字前，我们通过改变这三种因素的视觉形态，以制作出不同风格的汉字造型。

图例所示的书法作品图中，作者通过苍劲有力的笔画结构，使画面呈现出强烈的视觉冲击，同时也给观者带来深刻的视觉印象。

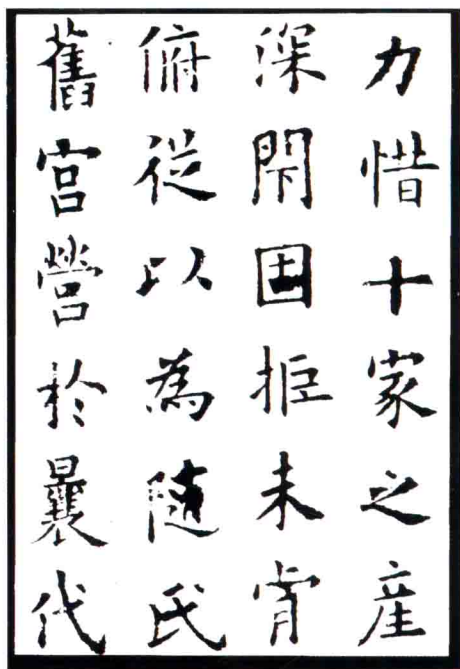
图例所示的公益广告中，设计者刻意选用在字形上呈现出自然感的汉字类型，利用该要素来诱导受众，使他们将文字信息与自然元素有效地结合在一起，从而明确其主题中心。

1 字形

简单来讲，字形既包括了汉字的外形与形体，同时也包含了字体的书写方式。在实际的创作设计中，我们通过字形来区分含义不同的文字，除此之外，还可以利用对文字的字形进行艺术化的改造，以此来提升它在视觉上的美感，从而完成对汉字字形的创作与设计。

2 笔画

在构成汉字的三个基本要素中，笔画是其中最小的构成单位。在书写汉字时，我们将那种一次连续且不间断书写成的线条称之为笔画，根据书写方式的不同，我们将笔画划分为多种类别，最常见的有横、竖、撇、点、折等。笔画类别是十分繁多的，并且由于不同的人书写习惯的不同，造成了手写字体在造型上的巨大差异。通过对不同笔画书写方式的理解与掌握，对我们进行汉字造型设计有很大的帮助。

图例所示的作品中，书法家凭借纯熟的书写技巧，将汉字的各个笔画演绎得惟妙惟肖，给人带来赏心悦目的视觉感受。

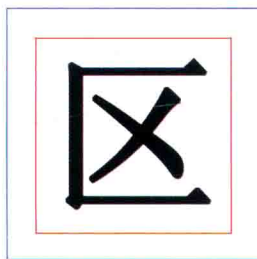
左右结构

上下结构

全包围结构

半包围结构

3 结构

结构是指组成汉字的视觉成分，根据结构的不同，我们将汉字划分为独体字与合体字两大类。在庞大的汉字体系中，象形字与指事字被归纳为独体字，独体字的结构是十分简单的；而会意字与形声字被归纳为合体字，相对于前者来讲，该类文字的结构显得复杂了许多，根据构成方式的不同，我们将合体字划分为四类，它们分别是左右结构、上下结构、全包围结构以及半包围结构。

图例所示的作量中，分别展示了上下、左右、单体等多种结构的字体样式，通过对这些文字结构的观察与理解，以提高受众对汉字结构的认识。

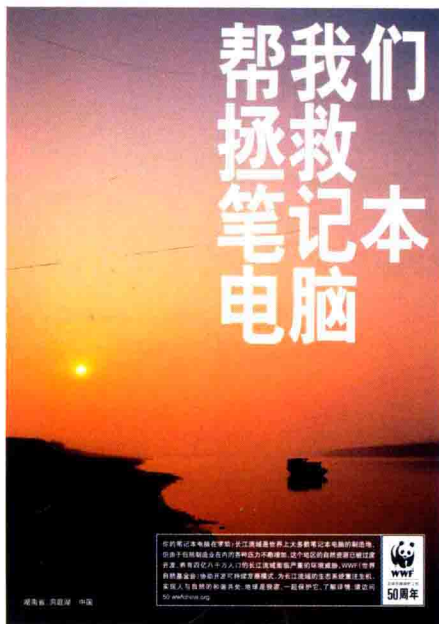
设计 误区

尽管汉字具有成百上千种书写方式，但在实际的编排设计中，切记不要在版面中纳入过多的字体样式，否则将会使作品整体的编排风格呈现出失衡的效果，甚至还会使文字整体显得过于花哨，从而影响主题信息的有效传达。

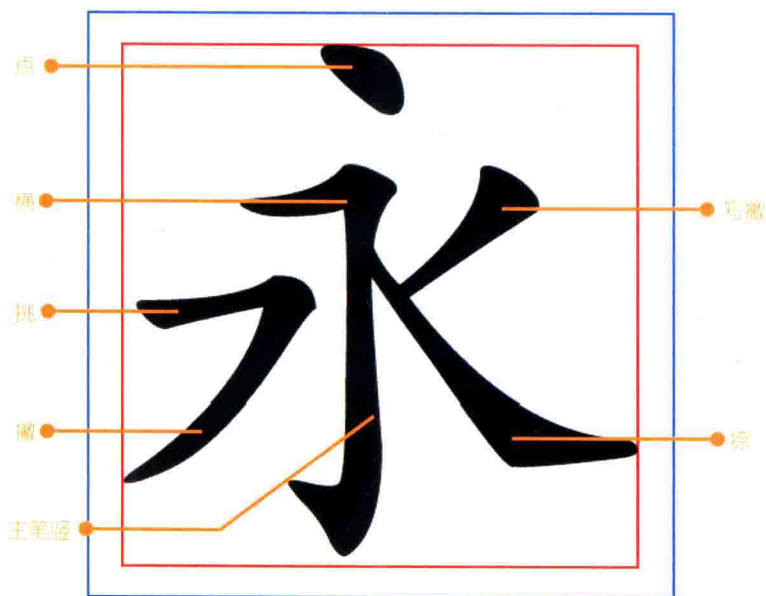
任务二 了解汉字的书写规律

在字体的设计与创作中,通过对汉字的基本构成因素进行适当的认识与了解,以帮助我们更快速地掌握书写汉字的规律,与此同时,还能使自身对设计汉字的水平得到同步提高。

对于每个人来讲,掌握汉字的书写规律是一件十分重要的事,它不仅能提高我们的书写速度,同时还能使我们对汉字的字形、结构、笔画等要素有更深层次的了解。在实际的创作过程中,只有熟练地掌握汉字的书写技巧,才能在设计字体时做到举一反三,从而提高创作的效率。

图例所示的公益广告中,设计者刻意运用书写工整的文字,使画面呈现出严肃、谨慎的视觉效果,与此同时,借助统一的字体结构,还能打造出统一和谐的版式结构。

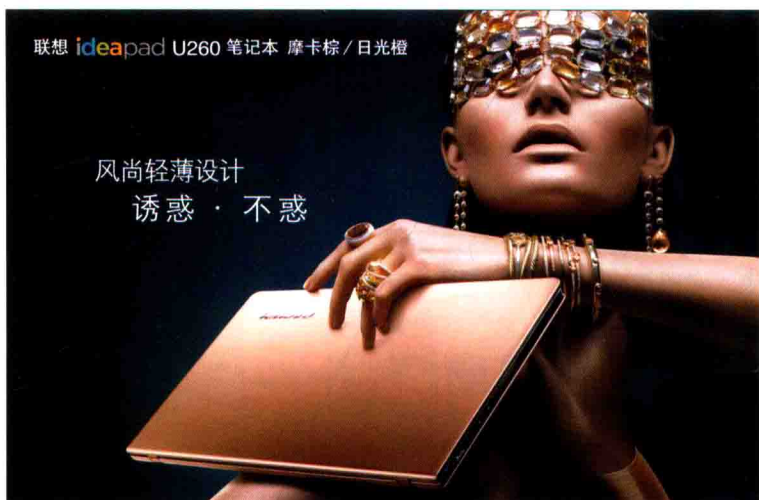
1 主次笔画

无论是纯艺术绘画还是商业化的平面设计,我们都应处理好作品中各视觉要素间的主从关系,否则将会影响版面主题的传播,而汉字的书写规律也是如此。当我们在进行汉字的构建时,首先要理清笔画的主次关系,并以此为根据对字体笔画做出不同程度的修辞作用,从而使字体变得更有可看性。

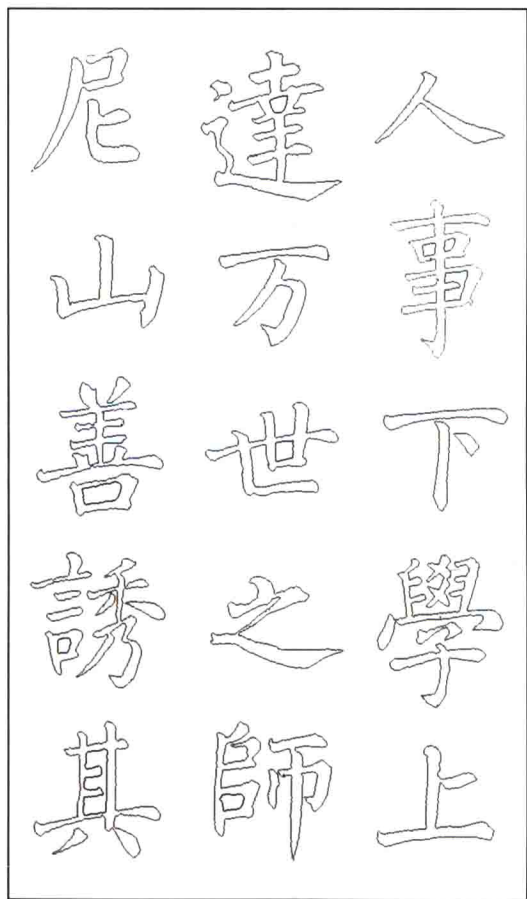
图例所示的字体,是由古代书法中“永字八法”的典故中提炼出来的,“永”字不仅包含了大多数的笔画类型,同时还展现了主笔、辅笔等结构在书写上的差异性。

2 上紧下松

当我们在书写或创作汉字字体时，除了时刻注意笔画的主次关系外，还应对它的结构进行深入的了解。为了保证字体在造型上的美观，我们通常会采用上紧下松的字体结构，从而使文字在视觉上呈现出谨慎、严肃的效果。

图例所示的笔记本广告中，通过使用上紧下松的文字结构，使整个画面表现出一松一紧的视觉张力，并给消费者留下深刻的印象。

图例所示的书法作品中，作者刻意采用横细竖粗的书写方式，将每个文字描绘得极为生动，从而使整体呈现出稳重、豪迈的视觉效果，并带给观者以雄浑的气魄感。

3 横细竖粗

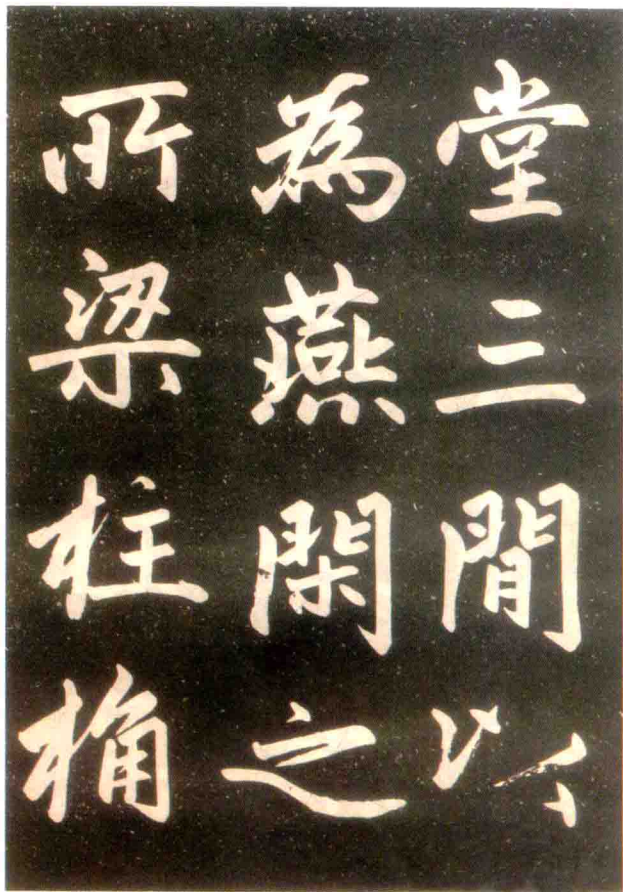
所谓横细竖粗，是指我们在书写汉字时务必要保持横笔画的线条细以及竖笔画的线条粗。在字体的设计中，对汉字施以该种书写规律，从形式上体现出中国字体的大气与豪迈，并带给观者一种强大的视觉冲击力，以使他们对字体本身产生强烈的敬畏感。由于该类字体特别讲究书写的规整度，因此它大多应用于一些具有正式感的题材中，如新闻早报、科普刊物等。

4 穿插呼应

大部分汉字都属于合体字，这就意味着它们是由基本笔画组成的部首组合构成的，为了保证这些字体在造型上的完整性，我们根据笔画的大小与长短进行适当地调整，以此来打造具有严密、安定的汉字结构。

图例所示的作品中，汉字左右部分的笔画均不相同，但通过严谨地描绘方式以及源自御笔的創作手法，使文字整体呈现出独具一格的艺术效果。

图例所示为某书法家的字帖作品。通过笔力强劲、线条简严的字体结构，将该作者书法技艺的绝妙反映得淋漓尽致。与此同时，精心细节笔画之间的呼应关系，使整个字帖呈现出和谐、统一的艺术效果。

5 协调统一

作为中国的传统字体，汉字有着各式各样的书写种类，随着社会的不断进步，汉字的分类也越来越多，这样的转变为我们的字体创作提供了更多的素材与灵感，与此同时，过多的字体种类也容易影响全局文字在风格上的统一性，而且眼花缭乱的文字样式也会给人的视觉神经带来沉重的压力。当我们在进行汉字的创作工作时，应针对每个文字的结构、笔画、大小等造型因素进行合理调整，使它们在整体上呈现出协调、和谐的状态，从而提升全局文字在视觉上的统一性。

6 黑白调整

在汉字的结构设计中，我们将那些笔画数量过多的字体视为“黑”，而将笔画数量较少的字体视为“白”，由此可见文字的黑与白是一组相对的概念。在实际的创作过程中，为了使文字达到在视觉上的黑白均衡，我们可以对字体笔画进行适当地调整，比方说，将少笔画的文字线条加粗，多笔画的文字线条减细，以此做到疏密有致的文字组合结构。

「薄」然出众

*14mm超薄·超长待机18天

海尔V200

↑ 图例所示广告作品的标语中，设计者不仅做到黑白部分的文字在数量上达到均衡，同时还将在文字的笔画设置为同等粗细，以打造出匀称的文字结构。

↑ 图例所示的广告设计中，随着字体笔画的逐渐减少，其视觉重心也在随之而改变，设计者通过该种表现方式，不仅巧妙地表达出以环保为主题的中心思想，同时利用文字重心的不断改变，还增强了画面整体的张弛感。

7 重心调整

所谓重心，是指字体在视觉上最能吸引注意力的地方。每个文字的组成结构都是不同的，因此它们的重心位置也并不固定，在实际的设计过程中，通过认识字体的结构特征，以帮助我们更加娴熟地调整字体的视觉重心，从而打造出充满平和稳定的版式空间。除此之外，我们可以将字体的重心在空间上进行错位排列，通过这种手法使全局的变化感得到增强，同时还能带给观者抑扬顿挫的视觉感受。

设计 误区

在运用字体的重心调整时，务必要使每个文字的重心摆放在不同的高度，以使整体编排呈现出张弛有度的视觉效果。在实际的设计中，如果每行文字的重心都保持在同样的高度，就会使版面显得缺乏变化并给人带来呆板感。