

写给设计师的书

字体

设计手册

赵庆华 编著

用心配色，用心设计，带领读者走进视觉艺术的殿堂！

清华大学出版社

写给设计师的书

字体

设计手册

赵庆华 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一本全面介绍字体设计的图书，知识易懂、案例富有趣味、动手实践、发散思维。

本书从学习字体设计的基础知识入手，循序渐进地为读者呈现精彩实用的知识、技巧。本书共分7章，内容分别为字体设计的原理，字体设计的基础知识，字体设计的基础色，字体设计的元素，字体设计的应用领域，字体设计的风格，字体设计秘籍。同时，在本书第4~6章的章尾还特意安排了大型的“设计实战”，详细为读者分析一个完整的综合设计的思路、扩展等；在多个章节中安排了案例解析、设计技巧、配色方案、设计欣赏、设计实战、设计秘籍等经典模块，丰富本书结构的同时，也增强了实用性。

本书内容丰富、案例精彩、版式设计新颖，适合字体设计师、平面设计师、广告设计师、网页设计师使用，也可以作为大中专院校平面设计专业及字体设计培训机构的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

字体设计手册 / 赵庆华编著. —北京：清华大学出版社，2018

(写给设计师的书)

ISBN 978-7-302-50241-8

I. ①字… II. ①赵… III. ①美术字—字体—设计—手册 IV. ①J292.13-62 ②J293-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第114730号

责任编辑：韩宜波

封面设计：杨玉兰

责任校对：吴春华

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：190mm×260mm

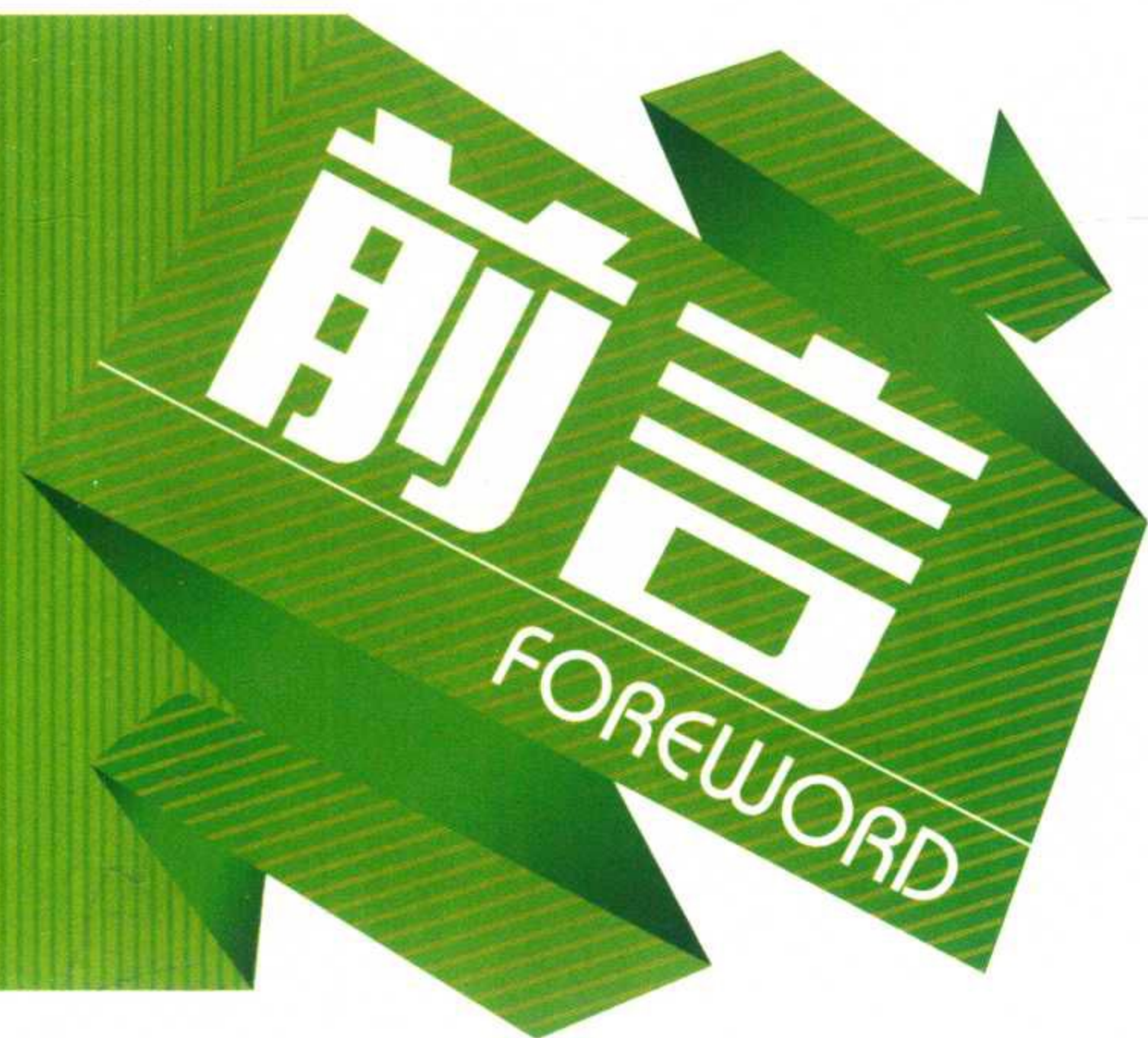
印 张：12.75

字 数：310千字

版 次：2018年7月第1版

印 次：2018年7月第1次印刷

定 价：69.80元

本书是笔者对从事字体设计工作多年的总结，是让读者少走弯路、寻找设计捷径的经典手册。书中包含了字体设计必学的基础知识及经典技巧。从事设计行业，一定要知道，光说不练假把式。本书不仅有理论、有精彩案例赏析，还有大量的模块启发读者的大脑，锻炼读者的设计能力。

希望读者看完本书后，不会说：“我看完了，挺好的，作品好看，分析也挺好的。”这不是笔者编写本书的目的。我们希望读者会说：“本书给我更多的是思路的启发，让我的思维更开阔，学会了设计上的举一反三，可以将知识通过消化吸收后，变成自己的。”这是笔者编写本书的初衷。

本书共分7章，具体安排如下

第1章 字体设计的原理，介绍字体设计的概念、意义、原则，是最简单、最基础的原理部分。

第2章 字体设计的基础知识，介绍网格和辅助线的使用、字体的结构剖析、字体设计的技巧、字体设计的色彩、字体设计的色彩分析。

第3章 字体设计的基础色，根据红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、黑、白、灰10种颜色，逐一分析讲解每种色彩在字体设计中的应用规律。

第4章 字体设计的元素，介绍字体的基本要素、字体情感、字体质感。

第5章 字体设计的应用领域，介绍8种不同应用领域字体设计的详解。

第6章 字体设计的风格，介绍10种不同风格的字体设计。

第7章 字体设计秘籍，精选14个设计秘籍，让读者轻松愉快地掌握前面所学内容。本章也是对前面章节知识点的巩固和理解，需要读者动脑筋去思考。

本书特色如下

◎ 轻鉴赏，重实践。鉴赏类书籍只能看，看完自己还是设计不好；本书则不同，增加了多个动手的模块，可以让读者边看、边学、边练。

◎ 章节合理，易吸收。第1~3章主要讲解字体设计的基本知识，第4~6章介绍字体设计的元素、行业分类、风格，最后一章以轻松的方式介绍14个设计秘籍。

◎ 设计师写，给设计师看。针对性强，而且了解读者的需求。

◎ 模块超丰富。案例解析、设计技巧、配色方案、设计欣赏、设计实战、设计秘籍都能在本书中找到，一次性满足读者的所有求知欲。

◎ 本书是系列图书中的一本。在本系列图书中，读者不仅能系统地学习字体设计，而且还有更多的设计专业书供读者选择。

希望本书通过对知识的归纳总结、模块的趣味讲解，可以打开读者的思路，避免一味地照搬书本内容，推动读者自行多做尝试、多理解，增强动脑、动手的能力。希望本书能激发读者的学习兴趣，开启设计的大门，圆读者一个设计师的梦！

本书由赵庆华编著，其他参与本书编写的人员还有柳美余、苏晴、郑鹊、李木子、矫雪、胡娟、马鑫铭、王萍、董辅川、杨建超、马啸、孙雅娜、李路、于燕香、孙芳、丁仁雯、张建霞、马扬、王铁成、崔英迪、高歌。

由于编者水平所限，书中难免存在错误和不妥之处，敬请广大读者批评和指正。

编者

目录

第1章

01

CHAPTER1

字体设计的原理

1.1 字体设计的概念	2
1.2 字体设计的意义	2
1.3 字体设计的原则	4
1.3.1 易读性原则	4
1.3.2 强调性原则	5
1.3.3 艺术性原则	5

第2章

06

CHAPTER2

字体设计的基础知识

2.1 学会使用网格和辅助线	7
2.2 字体的结构剖析	7
2.2.1 尖角	8
2.2.2 圆角	8
2.2.3 粗细	9
2.3 字体设计的技巧	9
2.3.1 正负形	10
2.3.2 具象形	11

2.3.3 打散重构形	12
2.3.4 叠加形	13
2.3.5 正方形	14
2.3.6 共用形	15
2.3.7 卷叶形	16
2.3.8 结合主题形	17

2.4 字体设计的色彩

2.4.1 色相	18
2.4.2 明度	19
2.4.3 纯度	19

2.5 字体设计的色彩分析

2.5.1 主色	20
2.5.2 辅助色	20
2.5.3 点缀色	21
2.5.4 邻近色	21
2.5.5 对比色	22

第3章

24

CHAPTER3

字体设计的基础色

3.1 红	25
3.1.1 认识红色	25
3.1.2 洋红 & 胭脂红	26
3.1.3 玫瑰红 & 朱红	26

3.1.4	鲜红 & 山茶红	27	3.4.9	孔雀绿 & 钴绿	44
3.1.5	浅玫瑰红 & 火鹤红	27	3.5 青	45	
3.1.6	鲑红 & 壳黄红	28	3.5.1	认识青色	45
3.1.7	浅粉红 & 勃艮第酒红	28	3.5.2	青 & 铁青	46
3.1.8	威尼斯红 & 宝石红	29	3.5.3	深青 & 天青色	46
3.1.9	灰玫红 & 优品紫红	29	3.5.4	群青 & 石青色	47
3.2 橙	30		3.5.5	青绿色 & 青蓝色	47
3.2.1	认识橙色	30	3.5.6	瓷青 & 淡青色	48
3.2.2	橘色 & 柿子橙	31	3.5.7	白青色 & 青灰色	48
3.2.3	橙色 & 阳橙	31	3.5.8	水青色 & 藏青	49
3.2.4	橘红 & 热带橙	32	3.5.9	清漾青 & 浅葱色	49
3.2.5	橙黄 & 杏黄	32	3.6 蓝	50	
3.2.6	米色 & 驼色	33	3.6.1	认识蓝色	50
3.2.7	琥珀色 & 咖啡	33	3.6.2	蓝色 & 天蓝色	51
3.2.8	蜂蜜色 & 沙棕色	34	3.6.3	蔚蓝色 & 普鲁士蓝	51
3.2.9	巧克力色 & 重褐色	34	3.6.4	矢车菊蓝 & 深蓝	52
3.3 黄	35		3.6.5	道奇蓝 & 宝石蓝	52
3.3.1	认识黄色	35	3.6.6	午夜蓝 & 皇室蓝	53
3.3.2	黄 & 铬黄	36	3.6.7	浓蓝色 & 蓝黑色	53
3.3.3	金 & 香蕉黄	36	3.6.8	爱丽丝蓝 & 水晶蓝	54
3.3.4	鲜黄 & 月光黄	37	3.6.9	孔雀蓝 & 水墨蓝	54
3.3.5	柠檬黄 & 万寿菊黄	37	3.7 紫	55	
3.3.6	香槟黄 & 奶黄	38	3.7.1	认识紫色	55
3.3.7	土著黄 & 黄褐	38	3.7.2	紫色 & 淡紫色	56
3.3.8	卡其黄 & 含羞草黄	39	3.7.3	靛青色 & 紫藤	56
3.3.9	芥末黄 & 灰菊色	39	3.7.4	木槿紫 & 藕荷色	57
3.4 绿	40		3.7.5	丁香紫 & 水晶紫	57
3.4.1	认识绿色	40	3.7.6	矿紫 & 三色堇紫	58
3.4.2	黄绿 & 苹果绿	41	3.7.7	锦葵紫 & 淡紫丁香	58
3.4.3	墨绿 & 叶绿	41	3.7.8	浅灰紫 & 江户紫	59
3.4.4	草绿 & 苔藓绿	42	3.7.9	蝴蝶花紫 & 蔷薇紫	59
3.4.5	芥末绿 & 橄榄绿	42	3.8 黑、白、灰	60	
3.4.6	枯叶绿 & 碧绿	43	3.8.1	认识黑、白、灰	60
3.4.7	绿松石绿 & 青瓷绿	43	3.8.2	白 & 月光白	61
3.4.8	孔雀石绿 & 铬绿	44	3.8.3	雪白 & 象牙白	61

3.8.4	10% 亮灰 & 50% 灰	62
3.8.5	80% 炭灰 & 黑	62

第4章

63 CHAPTER4

字体设计的元素

4.1	字体的基本要素	64
4.1.1	字体	65
4.1.2	字型	65
4.1.3	字型库	65
4.1.4	字符	66
4.1.5	行距	66
4.1.6	字行长度	66
4.1.7	段间距	67
4.1.8	字母间距	67
4.1.9	字体分类	67
4.1.10	手写字体	69
4.1.11	多种字体的运用	69
4.2	字体情感	70
4.2.1	浮夸感	70
4.2.2	质朴感	72
4.2.3	坚硬感	73
4.2.4	柔软感	74
4.2.5	兴奋感	75
4.2.6	沉静感	76
4.2.7	未来感	77
4.2.8	怀旧感	78
4.2.9	明快感	79
4.2.10	忧郁感	80
4.2.11	喜悦感	81
4.2.12	悲伤感	82
4.2.13	安全感	83

4.2.14	幽默感	84
4.2.15	尊贵感	85
4.2.16	庄重感	86
4.3	字体质感	87
4.3.1	金属质感	88
4.3.2	玻璃质感	89
4.3.3	雕刻质感	90
4.3.4	塑料质感	91
4.3.5	特效质感	92
4.3.6	木材质感	93
4.3.7	食物质感	94

4.4	设计实战：节日主题的平面 广告构图设计	95
-----	------------------------------	----

第5章

98 CHAPTER5

字体设计的应用领域

5.1	书籍装帧中的字体设计	99
5.1.1	杂志设计中的文字应用	100
5.1.2	书籍设计中的文字应用	101
5.1.3	书籍装帧中的文字设计 技巧——文字与内容相结合 ...	102
5.1.4	配色方案	102
5.1.5	书籍装帧设计赏析	102
5.2	海报招贴中的字体设计	103
5.2.1	电影海报设计中的 文字应用	104
5.2.2	公益海报设计中的 文字应用	105
5.2.3	海报招贴设计中的字体 设计技巧——富有吸引力 ...	106
5.2.4	配色方案	106

6.1 扁平化..... 136

6.1.1 商务社交中的扁平化

字体设计..... 137

6.1.2 时尚新潮中的扁平化

字体设计..... 138

6.1.3 扁平化字体设计技巧——

字体简洁、大方..... 139

6.1.4	配色方案.....	139
6.1.5	扁平化风格的字体 设计赏析.....	139
6.2	毛笔.....	140
6.2.1	极具生机的毛笔字	141
6.2.2	充满素雅风格的毛笔字	142
6.2.3	毛笔风格的字体设计技巧—— 注意线条的绘制.....	143
6.2.4	配色方案.....	143
6.2.5	毛笔风格的字体设计赏析....	143
6.3	3D	144
6.3.1	营造高端风格的 3D 字体	145
6.3.2	造型文雅的 3D 字体.....	146
6.3.3	3D 风格的字体设计技巧—— 以创意吸引人的眼球.....	147
6.3.4	配色方案.....	147
6.3.5	3D 风格的字体设计赏析	147
6.4	卡通.....	148
6.4.1	营造喧闹氛围的卡通 字体设计.....	149
6.4.2	展现简约气息的卡通 字体设计.....	150
6.4.3	卡通风格的字体设计技巧—— 文字与整体画面相互统一 ...	151
6.4.4	配色方案.....	151
6.4.5	卡通风格的字体设计赏析....	151
6.5	手绘.....	152
6.5.1	叙述时代潮流的手绘 文字魅力.....	153
6.5.2	表现夸张诉求的手绘 字体设计.....	154
6.5.3	手绘风格的字体设计技巧—— 精准的定位风格	155
6.5.4	配色方案.....	155
6.5.5	手绘风格的字体 设计赏析.....	155
6.6	正式.....	156
6.6.1	严谨端正的文字表达	157
6.6.2	轻松把握持重风格的 正式字体.....	158
6.6.3	正式风格的字体设计技巧—— 根据内容设计	159
6.6.4	配色方案.....	159
6.6.5	正式风格的字体 设计赏析.....	159
6.7	个性.....	160
6.7.1	创造出清新形象的 个性字体.....	161
6.7.2	直击心理的美味气息	162
6.7.3	个性风格的字体设计技巧—— 要有与众不同的特征.....	163
6.7.4	配色方案.....	163
6.7.5	个性风格的字体 设计赏析.....	163
6.8	时尚.....	164
6.8.1	表现低调形式的时尚 字体设计.....	165
6.8.2	感受奢华氛围的时尚 字体设计.....	166
6.8.3	时尚风格的字体设计技巧—— 化简为繁更显时尚	167
6.8.4	配色方案.....	167
6.8.5	时尚风格的字体 设计赏析.....	167
6.9	文艺.....	168
6.9.1	突出时尚字体的 纯净效果.....	169

6.9.2	提升时尚字体的 清秀效果.....	170
6.9.3	文艺风格的字体设计技巧 ——整体搭配简单相近.....	171
6.9.4	配色方案.....	171
6.9.5	文艺风格的字体设计 赏析.....	171
6.10	促销.....	172
6.10.1	清爽风格在促销字体 中的应用.....	173
6.10.2	巧妙地表现促销字体 中的热情感受.....	174
6.10.3	促销风格的字体设计技巧—— 色彩鲜明.....	175
6.10.4	配色方案.....	175
6.10.5	促销风格的字体 设计赏析.....	175
6.11	设计实战：创意设计流程 解析.....	176

字体设计秘籍

7.1	展现画面诉求的字体设计	181
7.2	极具创意的字体表达	182
7.3	时尚新潮的字体魅力	183
7.4	锦上添花的文字应用	184
7.5	和谐统一的文字构图	185
7.6	字体元素的视觉信息	186
7.7	用文字作为主体传播	187
7.8	文字语言的形象表达	188
7.9	字体设计的艺术效果	189
7.10	极具吸引力的字体设计	190
7.11	如何表达文字的情感	191
7.12	文字用细节打动人心	192
7.13	如何突出设计的层次感	193
7.14	如何做好主题的传播	194

第

1

章

字体设计的原理

生活中的一切都与文字息息相关。随着物质生活与精神生活的逐步提高，人们对文字的认识与理解也在不断加深。文字的字体设计并不仅仅受经验、感觉的支配，它也是一门有规律可循的科学知识。

因此在学习字体设计之前，有必要了解字体的基础知识。

本章主要讲述字体设计的基本原理知识，包括字体设计的概念、字体设计的意义、字体设计的原则等相关内容。通过对这些知识的学习，读者可以根据自己所学知识，按照一定的原则去设计字体，从而在工作和生活中设计出完美的字体。

1.1

字体设计的概念

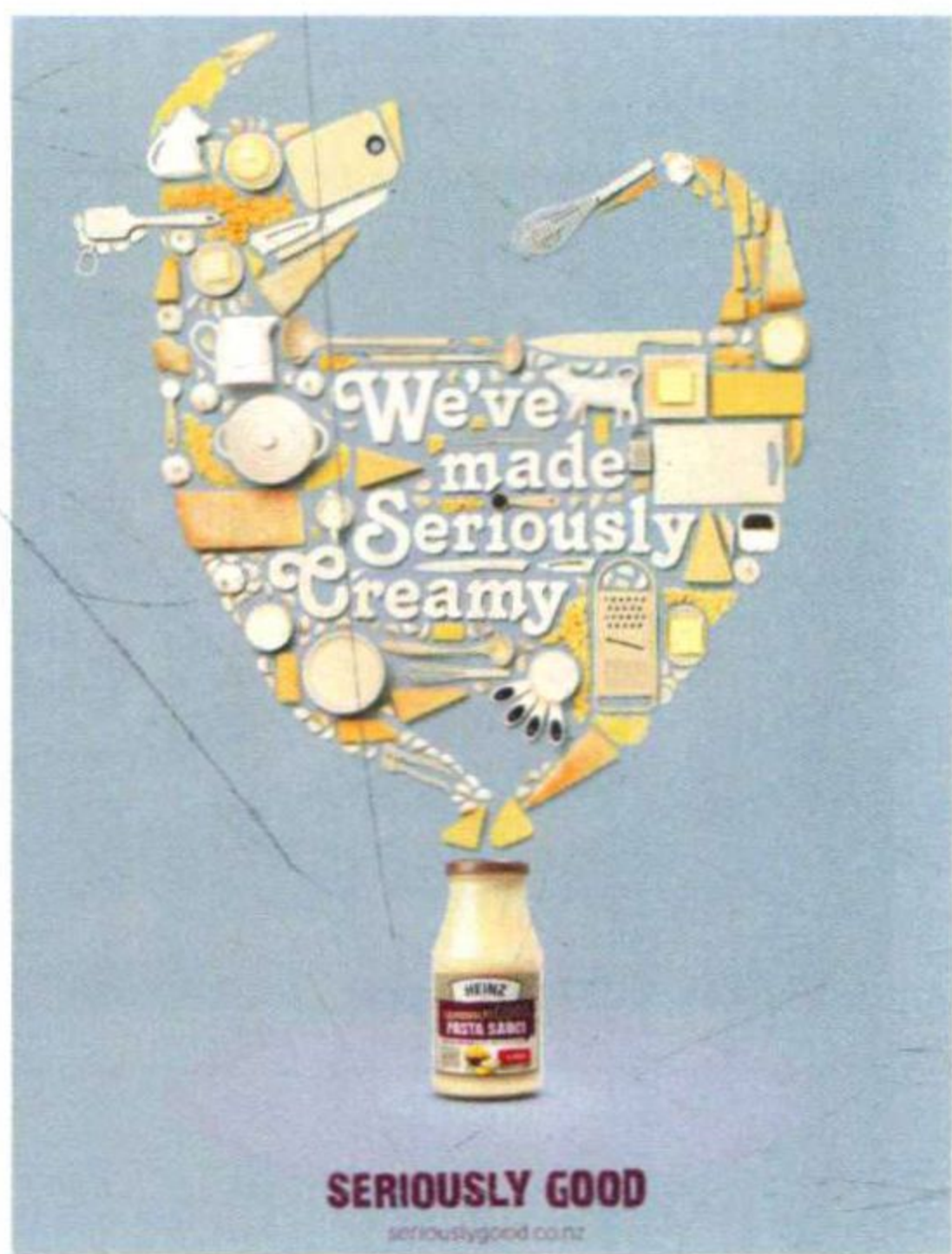
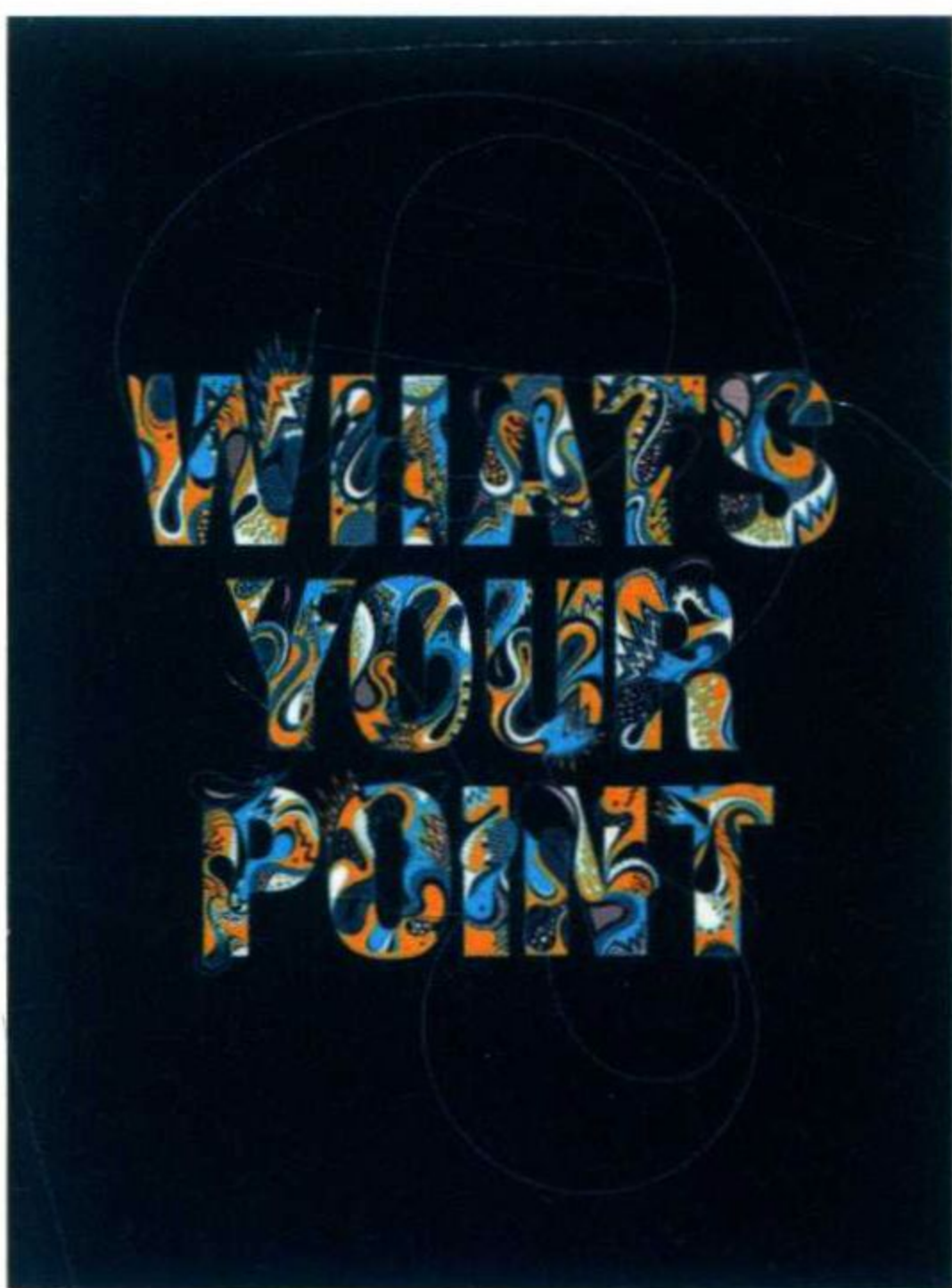
文字是一个极其庞大的体系，蕴含着人类集体的智慧，而且对人类社会文明起到了见证作用，西方的文明孕育出拉丁字母，东方的文明诞生了中国汉字。

在字体设计中，首先是将字体定位，对收集到的相关资料进行分析。先考虑要设计的字体所传递的内容。

给人留下什么样的印象，然后再用草图记录下来，之后考虑应该使用什么样的颜色、形态和样式，以及要表现的风格。最后提炼综合，设计出良好的字体。

字体设计也是平面设计的主要内容之一，是平面设计的基本构成元素，其功能性已经与平面设计的整体内容相融合。

字体设计在平面设计、标志、包装、广告等传媒设计中具有不可替代的位置，并且在信息传播和产品推广方面发挥了重要作用。

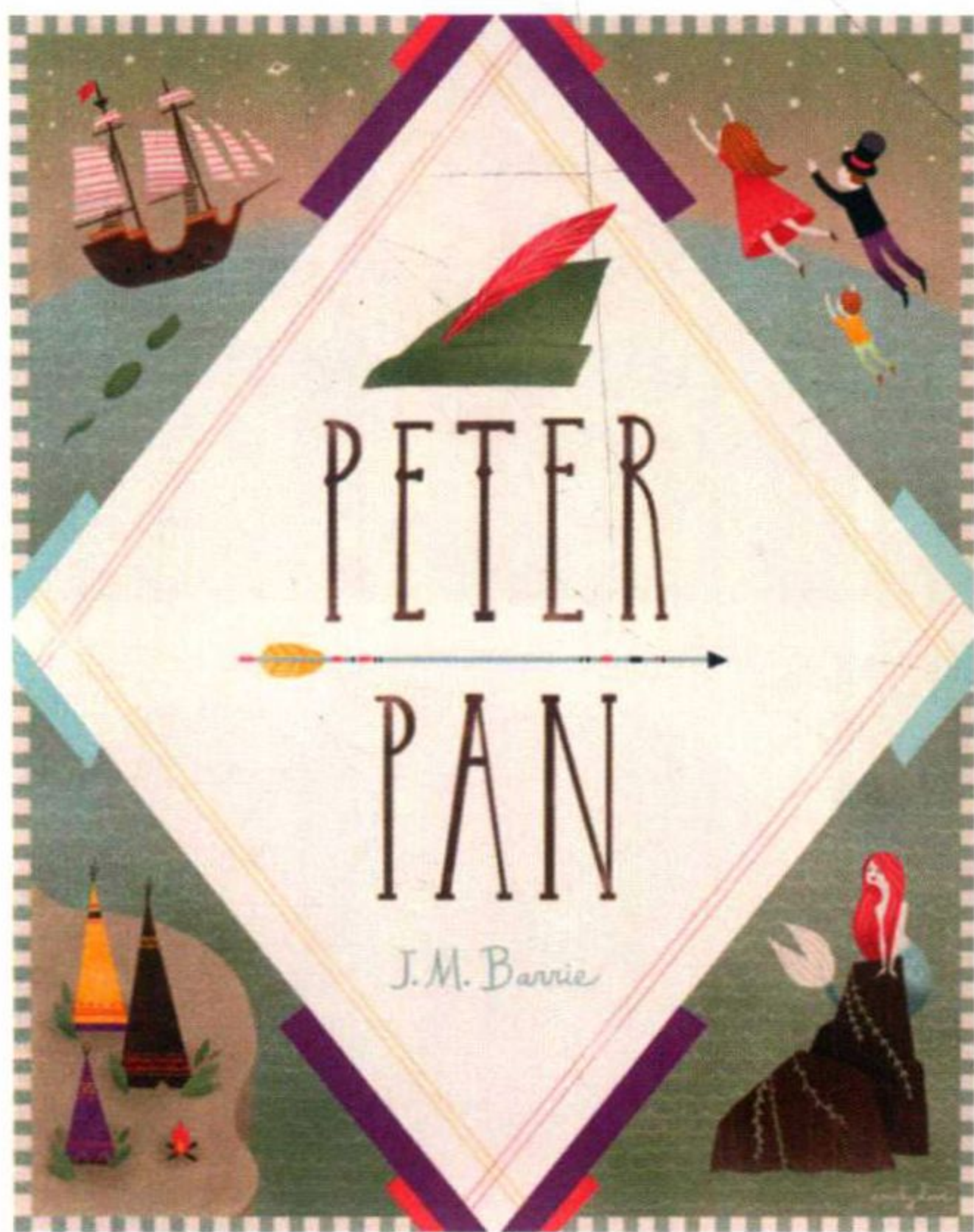
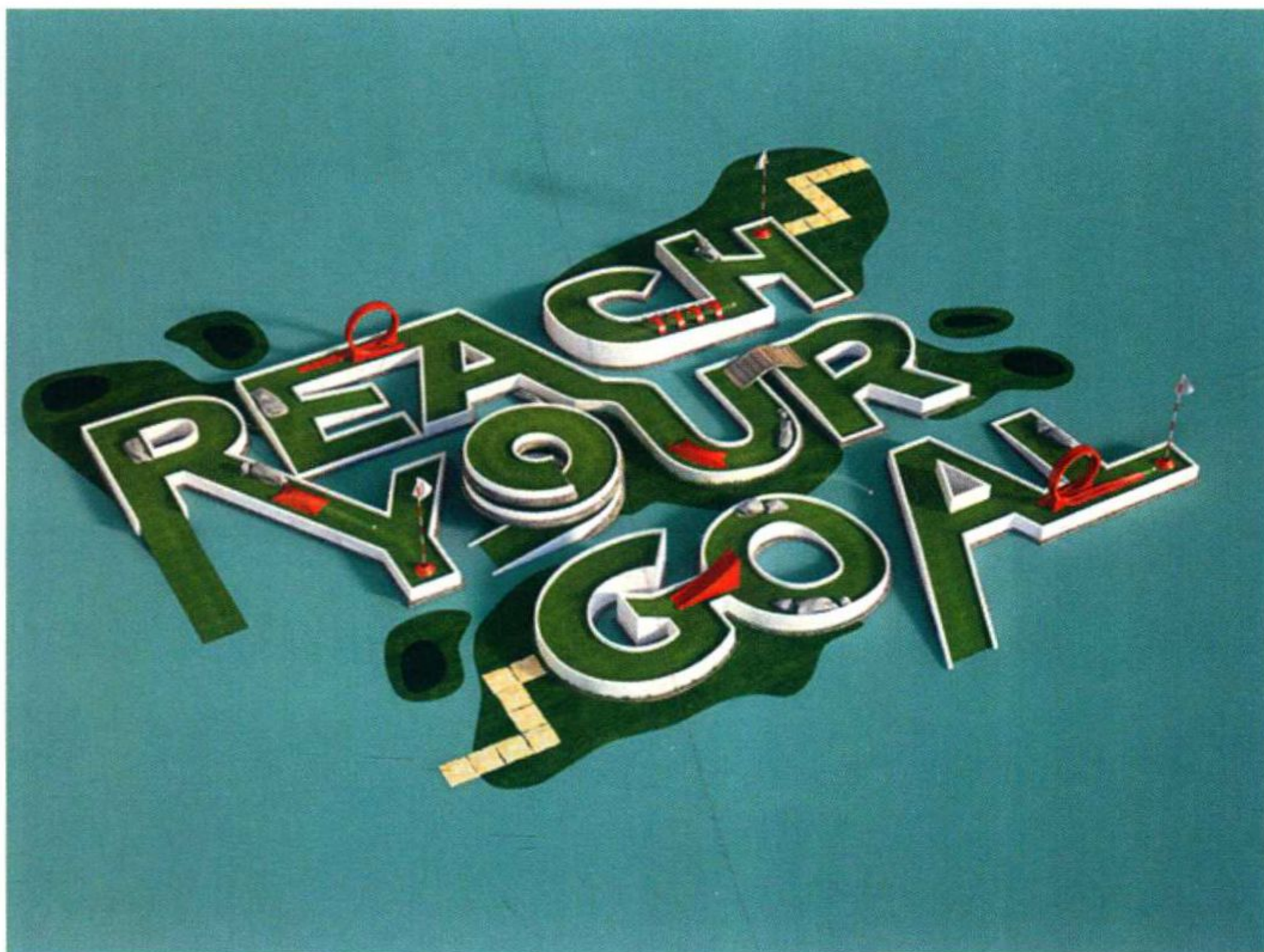
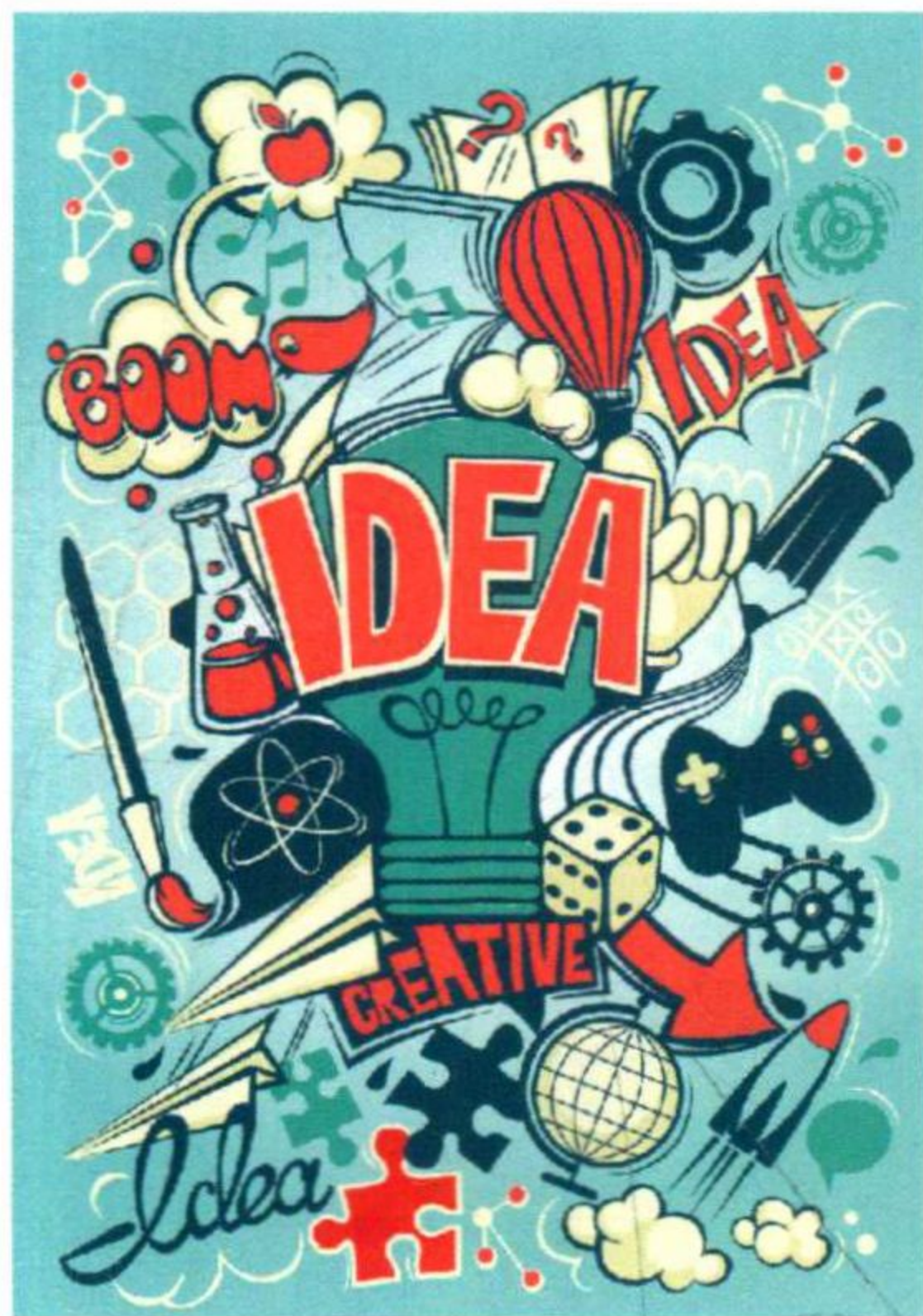

1.2

字体设计的意义

字体设计主要的目的就是将文字设计得既美观又实用，而且字体设计广泛应用于版式设计、招贴设计、书籍设计和广告设计等领域中，其重点便是文字的笔画、结构和排版等。

文字的功能性在人们的生活中具有广泛的认可度和应用性。一种优秀的字体设计具有独特的艺术气息和美化生活的作用，而且字体的广泛应用也加快了现如今经济时代的信息流通速度，增加了其附加价值。

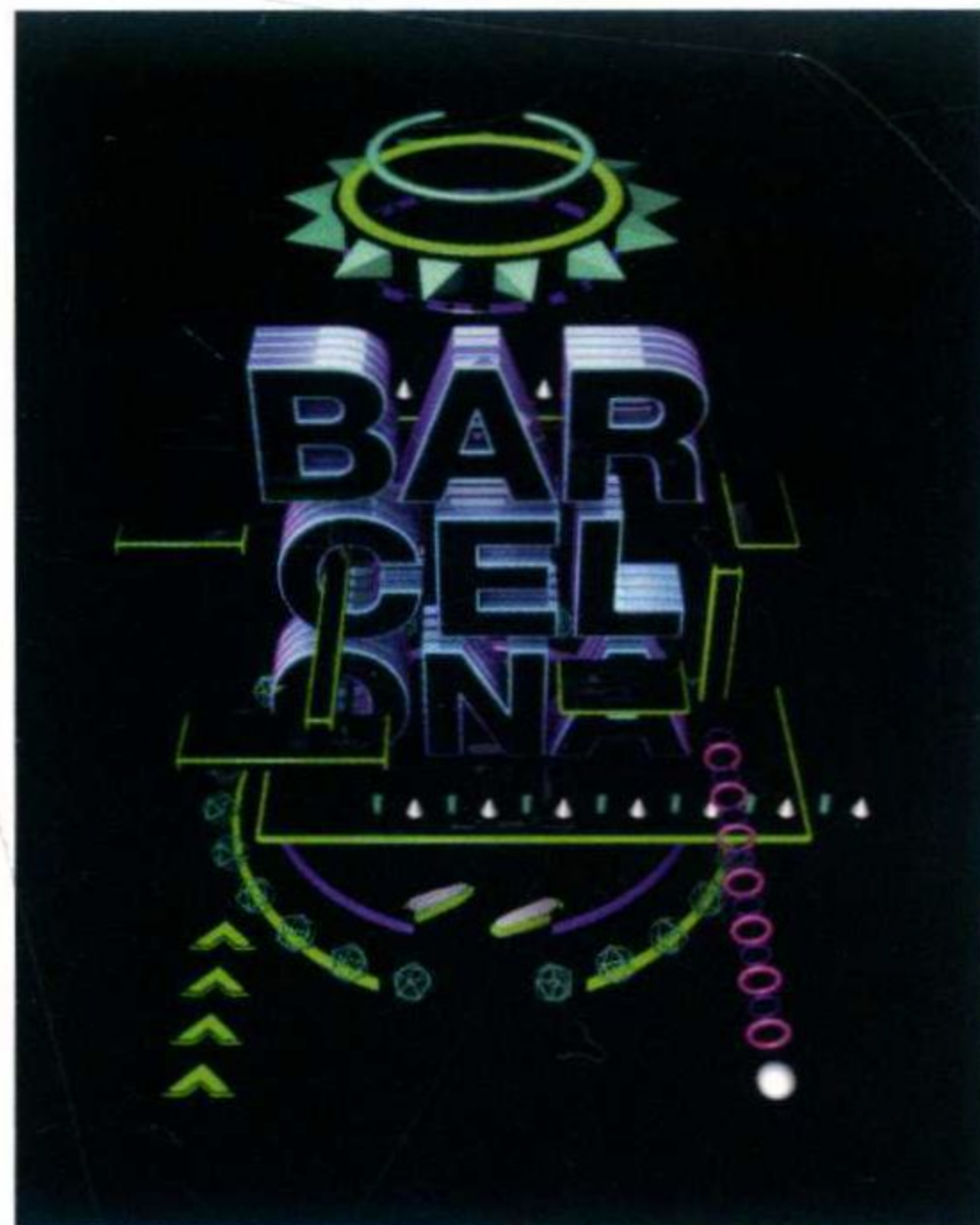
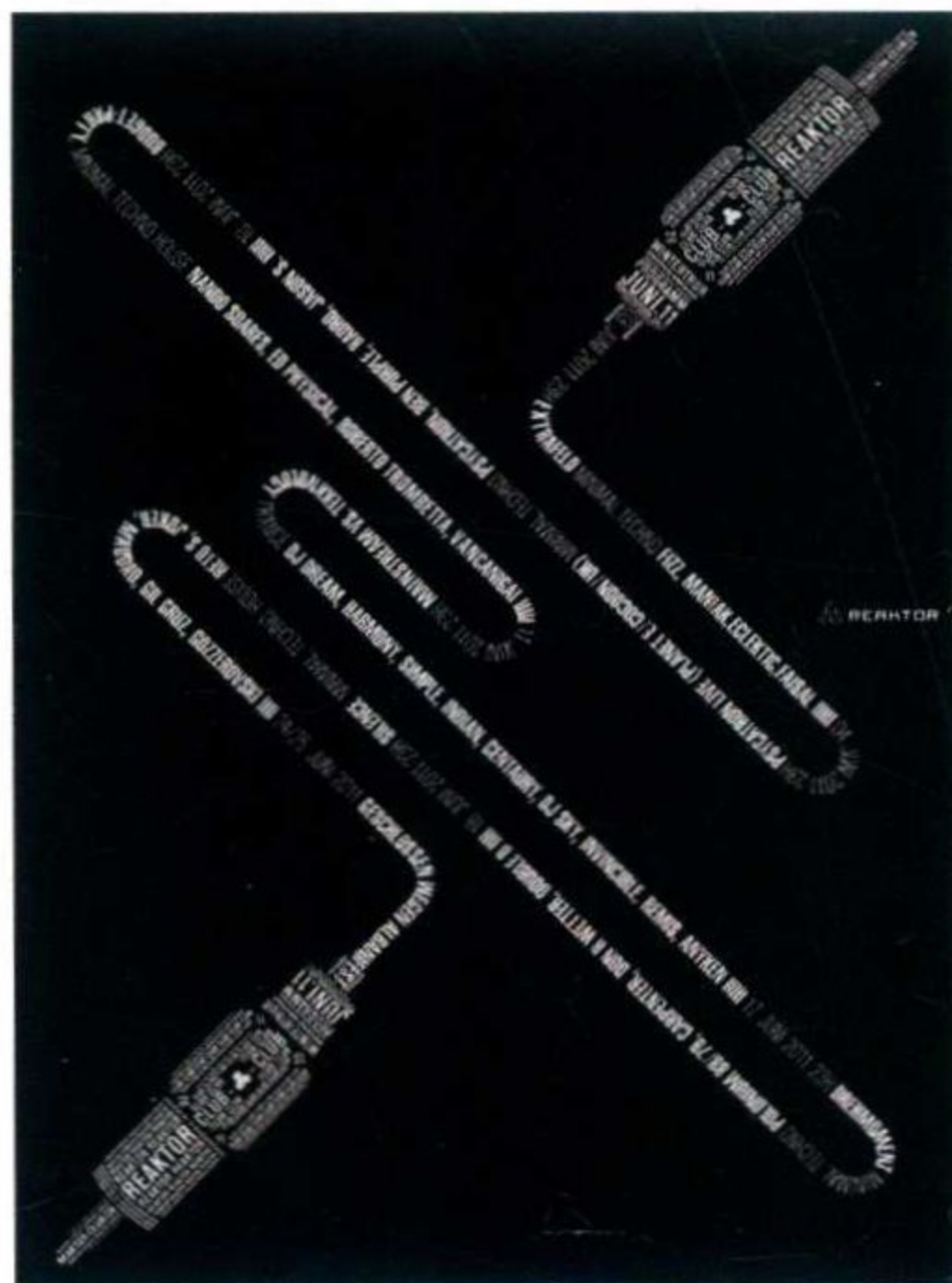
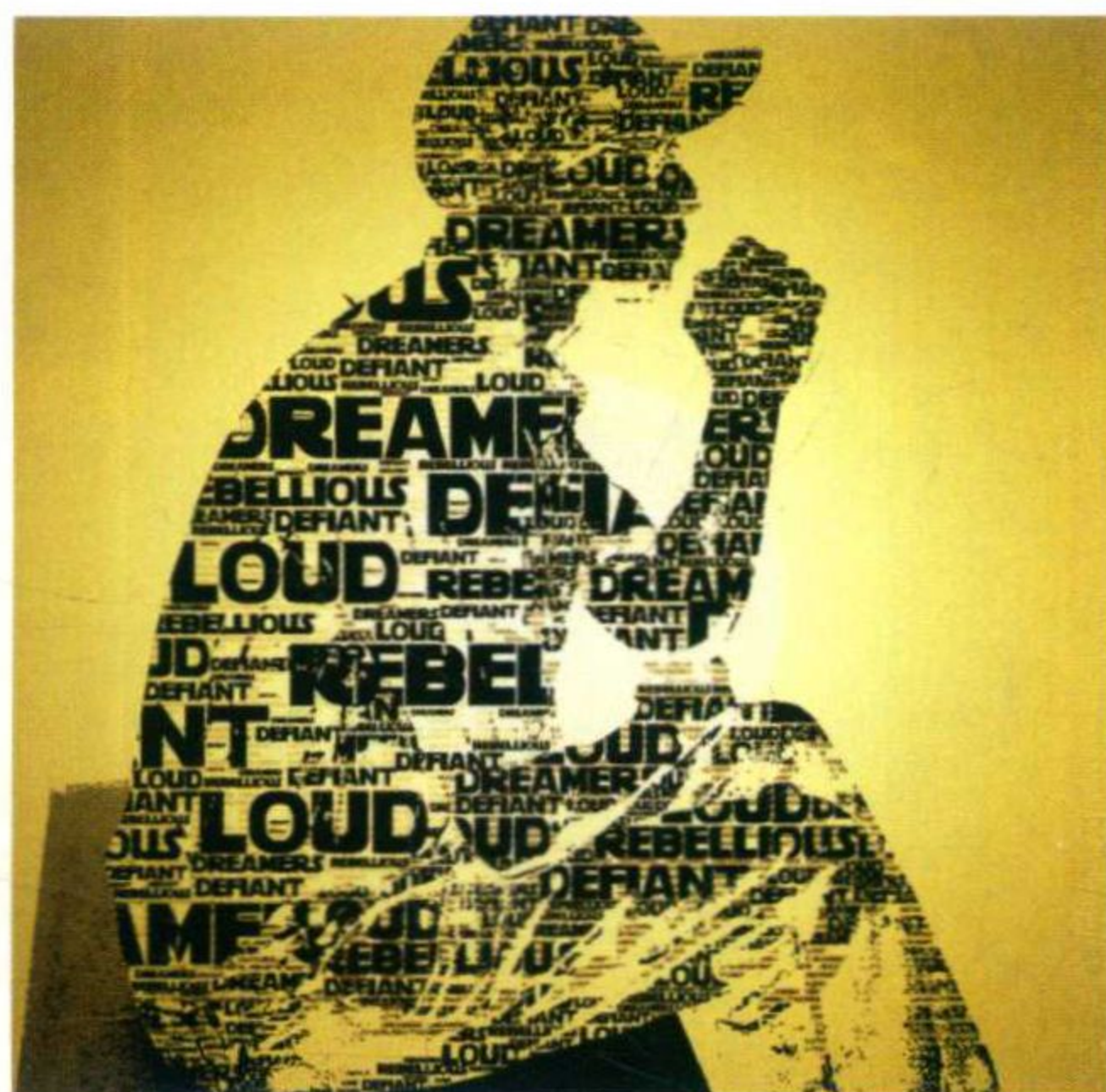
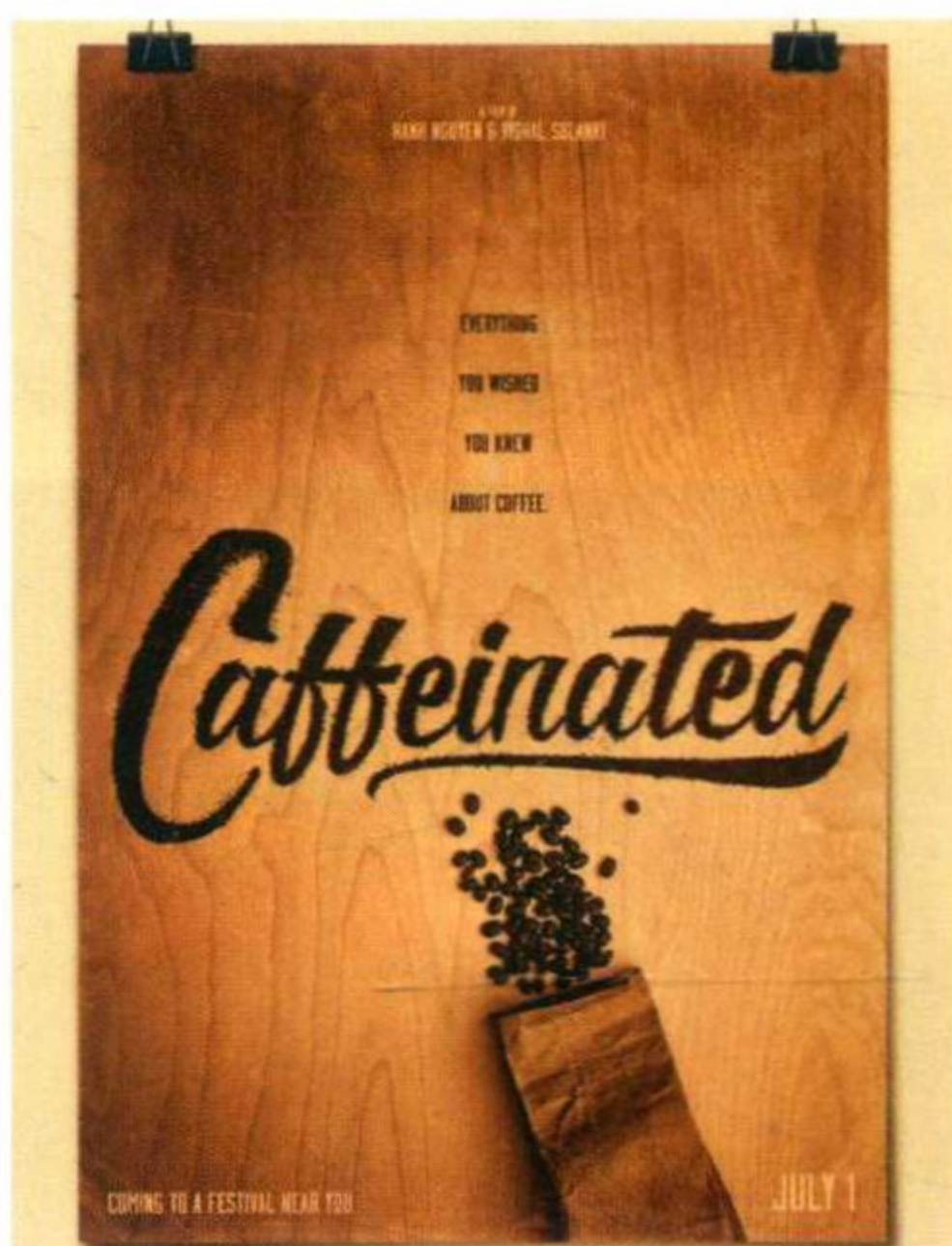
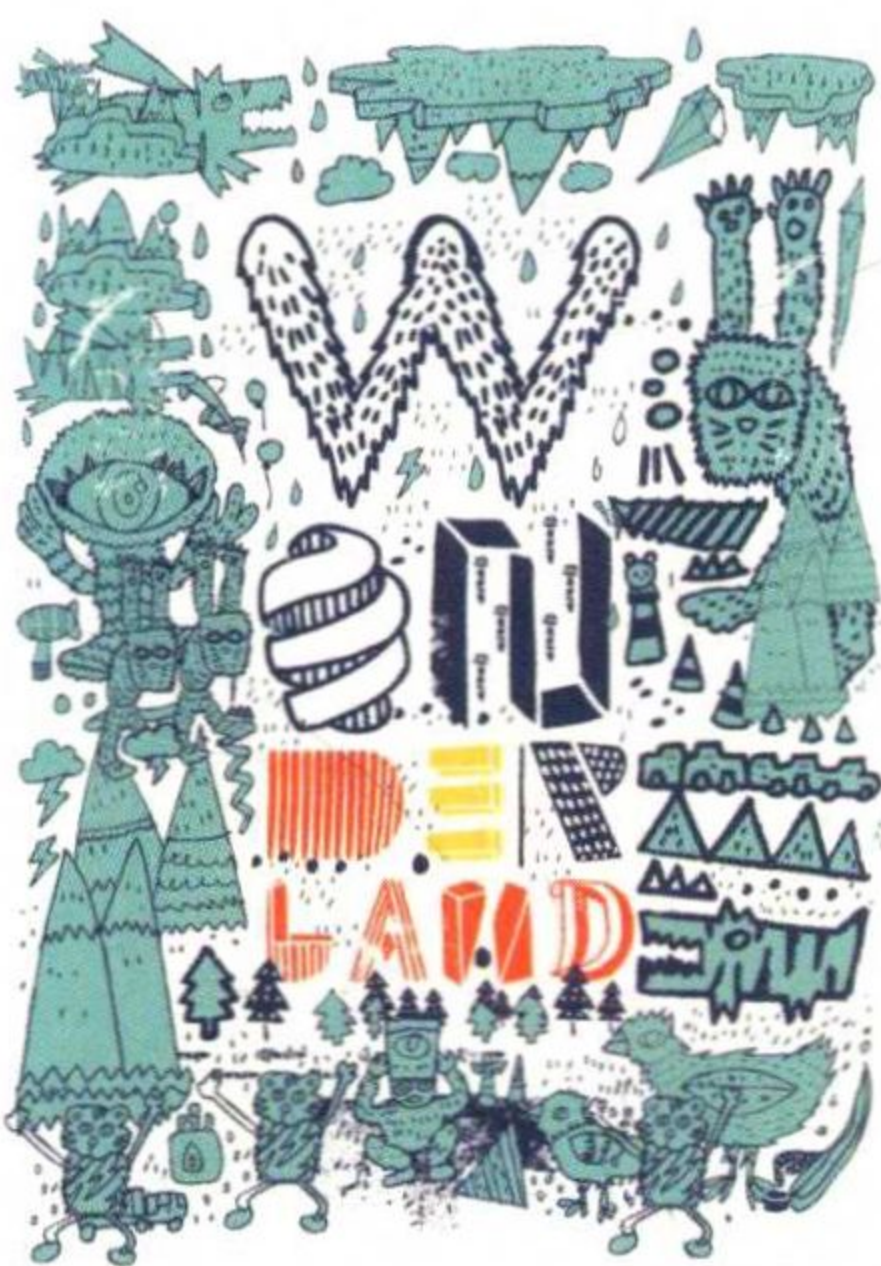

1.3

字体设计的原则

在生活中到处可以看到文字，而且字体设计广泛应用于书籍、报纸、杂志、广告等领域，这些文字都以不同的形式传达着各种各样的信息。因为文字在生活中是十分常见的存在，而且字体经过设计，可以更加形象生动，给人一种美感，因此信息更易传播。

文字只有与众不同，才能更加引人注目。因此，在进行字体设计时，对字体进行统一的形态规范，只有在字体的外部形态上具有鲜明的统一性，才能在视觉上给人以易读性、强调性以及艺术性，从而表达出设计的含义。

1.3.1

易读性原则

在字体设计时，要遵循易读性原则，这是字体设计最基本的准则，在追求字体变化的同时，要使其便于识别。

例如，包装上商品的名称可以进行较大程度的创意设计，因为商品名称文字数量

较少,而且较为重要,是商品独特视觉形象的一个组成部分,但商品的成分、规格、功能等大段落的说明文字,则不适宜对文字本身做太多的创意,否则会影响阅读。

1.3.2

强调性原则

在字体设计中,具有强调性的字体设计是指特别着重或着重提出的文字设计。

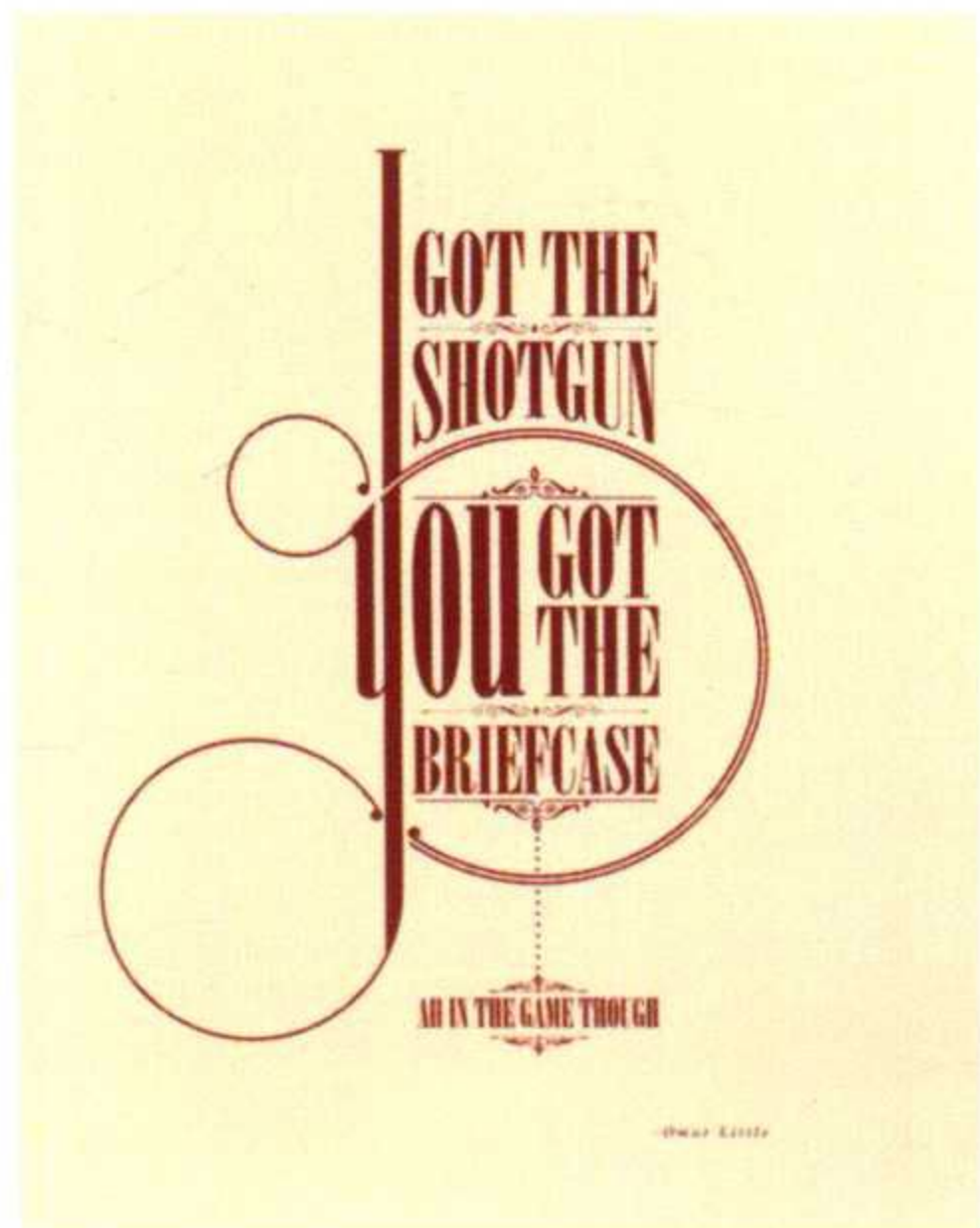
例如,带有指示类的标识设计,其中的文字可以设计成较为显眼、醒目的特大文字。所以,这就决定了它所涉及的地标、法律、医学、导航等的领域较为严谨。它展现了事件的真实性和严谨性,且优秀的强调性风格的设计可以带动人的思维,具有导航的作用。

1.3.3

艺术性原则

在字体设计中,充满艺术性的字体设计通常灵感都源于生活,是一种简单干净却又不失品位的字体风格。艺术风格的字体设计往往通过图文结合的形式传达所要呈现的内容,既可以打动人的内心、吸引人的注意力,又可以展现出视觉美感。

第2章

字体设计的基础知识

学习字体设计需要掌握多种知识，需要对字体的图形、结构、色彩等多方面进行了解。字体设计基础知识包括网格和辅助线、字体结构剖析、字体设计技巧、字体设计色彩、字体设计的色彩分析等内容。

