

日 本 最 新 设 计 模 板

人民美术出版社

【日】夏井芸华 编著

500幅日本精彩设计

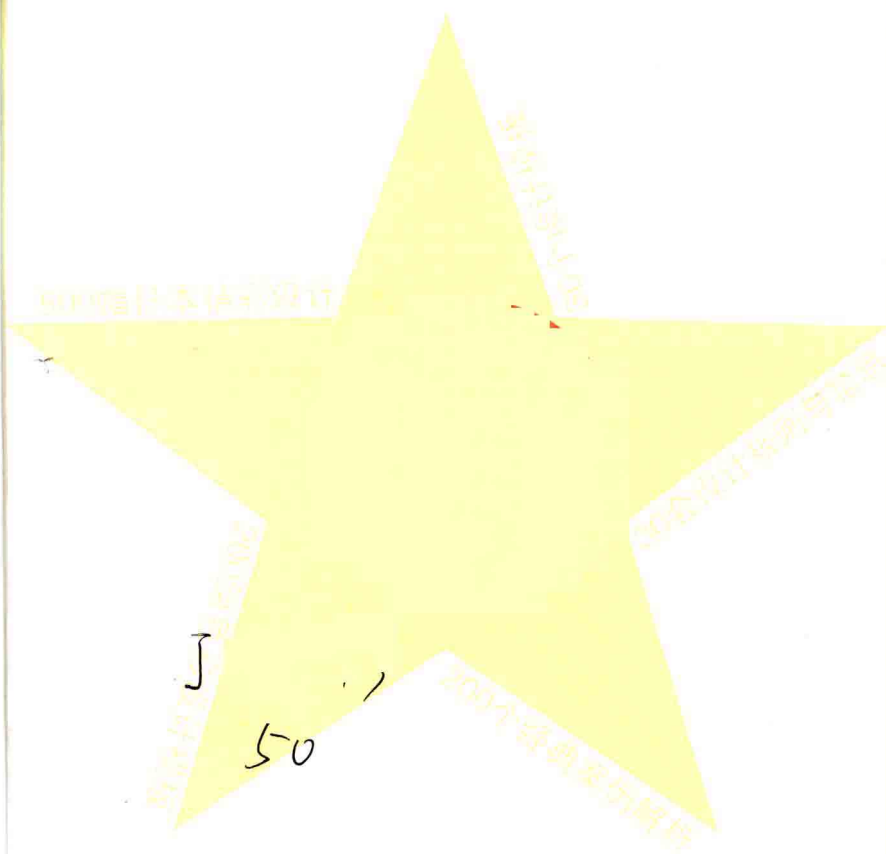
30个设计模板

30套设计规则与禁忌

200组色彩设计模板

200个经典案例解析

字体设计

J
50
Z
S

200 个 经典 案例 解析

字体设计

图书在版编目 (C I P) 数据

日本最新设计模板. 字体设计 / (日) 夏井
芸华编著. —北京: 人民美术出版社, 2009.5
ISBN 978-7-102-04643-3

I. 日… II. ①夏… III. ①艺术—设计—日本
②字体—设计—日本 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第073971号

日本最新设计模板——字体设计

出 版: 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
编辑部: (010) 65122581
发行部: (010) 65252847
(010) 65593332

编 著: 夏井芸华
编 辑: 冯 元
责任编辑: 胡晓航
装帧设计: 冯 元 大 凤
责任印制: 赵 丹
制版印刷: 影天印业有限公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2009年5月第1版 第1次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/32 印张: 7.5
印 数: 1—3000册
ISBN 978-7-102-04643-3
定价: 38.00元

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

导言

这套《日本最新设计模板》丛书，首批推出版面设计、色彩设计、字体设计、插画设计、标志设计、POP设计6本工具书。这是编著者将多年研究成果集结成册，以作为从事专业教学和学习的教师、学生、专业人士学习与研究之用。

这套丛书，从视觉设计的角度出发，希望能够成为人们经常使用的图书、杂志、标志、广告、POP、DM等学习和参考的书籍。其中的每一本都以大量的实际案例进行仔细的分析，使读者可以根据这些解析对作品进行比较和理解，使之更容易被领会，这正是这套工具书的最大特点。

《版面设计》着重对海报、DM、POP、书籍等印刷品的设计和运用进行解说，因为“版面设计”存在于人们生活的方方面面，哪怕是非常简单的文章中，也同样离不开版面设计。例如，名片设计看起来很简单，但是，是横排还是竖排，名字放在哪里，地址又放在哪里，字体需要多少、大小……这一切都是必须思考和重视的。再以比较复杂的海报设计为例，要注意的方面就更多了，比如图片如何放置，广告语是横排还是竖排，从顶端开始往下排还是从底部开始往上排，或者是从左往右排，等等。即使决定从右边开始排起，那么上下左右页边距应该是多少，文字的颜色又将怎样处理……对于版面设计者来说，这些都是在版面设计中不可回避的问题，也是必须注意的事项，直接影响到最终的印刷效果。特别是最近，海报、杂志、POP等方面的设计越来越漂亮，这都是与版面设计的进步密不可分的，当然这也是社会对于设计师的要求。

《色彩设计》着重从色彩的表现角度进行分析，应该说，对于色彩的设计没有一成不变的规定，也就是说，即使是针对色彩的研究也不应该对色彩进行限定，而应该将色彩的使用特性作出深入的破解，介绍给读者，这一点很重要。喜欢什么色彩，不喜欢什么色彩，对于个人来说，当然是自由的，每个人都有选择的权利。在这本书里对于色彩进行分析和讲解，并不是要对色彩作出规定和限制，而希望帮助读者恰当地将色彩运用在设计中。对于不同的色彩，分别给予优秀或者劣等的评价是不可能的，也是不正确的。对于同一种色彩的感觉，依据每个人不同的心理体验、审美经验和文化背景，也会有不同的结果。甚至同一个人有时对一种颜色相当有好感，有时又会相当反感。这并不是色彩本身发生了变化，而是人们的心理发生了变化。色彩在我们的日常生活中是非常重要的，而设计师只有更多地了解各种人群对于色彩的认识及色彩的象征意义，才能够更加自由地运用色彩、表现色彩。

我们知道，文字的发展具有非常悠久的历史，在《字体设计》这本书中，着重于对文字的运用方面进行解说。目前，在视觉设计领域，包括包装设计、家居环境设计等方面，都与文字有着相当密切的联系。文字本身也以一种特殊的符号，而活跃在人们日常生活的方方面面。相同的字体加以不同的组合可以产生不同的信息，传达不同的情感。我们通过版面编排设计、平面广告设计中的字体运用，以及其他各种视觉设计进行分析、说明，介绍设计师成功的经验，让大家能够看到设计师的用心。同样，也将我们所熟悉的字体运用不同的方式尽量展现出来，让人们能够在千变万化的设计作品中理解设计的意义与意图，从而也让人们意识到文字在设计中不可或缺的作用，同时也为视觉和文字设计师能够更加自由地从事实践活动而提供了很多实例。

《插画设计》主要研究插画的风格与应用。“插画”在英语中是Illustration，有

“说明图”的意思，其历史非常悠久。在此专辑中，对插画的现代运用进行了分类。由于现代经济的发展，插画在我们的生活中以复杂多样的形式而无所不在。插画的意义也不再停留在说明图的层面，而已经演化成为人们对于世界的理解和表现的工具和手段。特别是由于印刷技术的发达，插画领域也得到空前发展，而插画的内容和形式也都体现了艺术性。人们已经不再满足于插画本身的设计，而是更多地追求个性的表达，有可爱型的插画，也有古怪型的插画，有时还会出现丑恶型的插画。今天的插画更加突出可爱的感觉，正是由于这种可爱感，使插画的风格在现在的社会得到广泛认同，这正是插画设计为什么越来越被人们重视的主要原因，这也是本专辑研究和分析的主要方面。

《标志设计》着重分析标志的类型和特点。对于一般的公司或者单位，标志就像人的名字一样重要，因为标志已经成为凝结公司特点的符号。有的用图形，也有的用文字，主要都是让人们快速地认识这个公司的特点和性质。这一活动是20世纪50年代在美国首先发起的。之后在80年代，一些发达国家也开始制定相关的标志，并且成为世界的流行趋势。在现代标志设计中，主要是借助文字和图形进行设计，而汉字的最大特点就是象形性，只要一个字就能够说明问题，比如吃、穿、住、行——标志恰恰具有这种功能，让人一眼望去就能够非常明确地了解公司的理念，从而产生一种信赖感和安全感。为了达到这一目的，设计师就会在图形中选择最重要的特点进行设计，力图在最短的时间里，让人们非常明确地感受到设计师想传达给读者的意图。除了能够准确地传达意义之外，还要能够快速记忆。为了达到这一目的，就要好好掌握标志设计的基本原理，以设计出更好的能够被人接受的标志作品。

《POP设计》着重对POP设计形式进行分析。POP主要有促销商品的作用，简单地说就是“现在最主要的商品介绍”。随着时间的变化，其“商品”和“表现”的特点都会发生变化，作为促销的商品，“顾客想购买的”和“受人欢迎的”二者关系如何协调是非常重要的。对于消费者不满意的促销页面要进行分析，把不满意的地方进行改进，这样就会设计出更加受人欢迎的促销宣传单。商家与商品对于POP的设计也会有要求，假如顾客发出“怎么看到的总是相同的商品”之类的疑问，这宣传广告中没有对商品进行差异化表现的结果。同样，“商品的表现让人看不懂”“排版和文字也是乱乱的”之类的批评，就是对设计师的不满了。所以，好的设计师或者策划者应该对不同的年龄、不同的对象都有非常清楚的了解，使设计出的促销宣传单更加受人欢迎，这是非常重要的。

这套丛书，代表着我们为中国早日跻身世界设计强国之林，而献上的自己的微薄之力。这套设计类工具书如果能够引起正在学习设计的中国学生、正在从事设计教学的教师，以及各行各业的设计师来共同探讨和研究的话，对于作者来说，将是非常荣幸的。本丛书，都是以欧美和日本最新、最成功的设计作品为案例进行分析与介绍。在当下的设计界，欧美和日本的视觉设计的确走在世界的前列，我们将当今国际上最优秀的作品和好的设计经验介绍给中国的同行，希望能够起到抛砖引玉的效果。同时，对于欧美和日本设计作品的深入剖析，也是为了让中国的设计界人士能够从另一种角度了解当今世界设计的动态，更快、更好、更加全面地融入设计前沿——这正是此套丛书引用世界最优秀的资料的原因所在。在此，深深地感谢书中引用的设计作品对于中国设计教育的支持。

目录

一、字体常识

1. 易读 2

一般规则/特殊禁忌

案例精解：亮色/间距/强调
宽松/方格/简洁

精彩贴图

2. 间隔 9

一般规则/特殊禁忌

案例精解：连续/图形/团块
节奏/构成/版面

精彩贴图

3. 方向性 16

一般规则/特殊禁忌

案例精解：远近/上下/不安
转折/倾斜/发射

精彩贴图

4. 强调 23

一般规则/特殊禁忌

案例精解：点/色块/图形
构成/重量/古朴

精彩贴图

5. 颜色 30

一般规则/特殊禁忌

案例精解：不同材料/单一/多色
块面/页面/节奏

精彩贴图

6. 形态 37

一般规则/特殊禁忌

案例精解：人物/似人/组字
点/是与非/云形

精彩贴图

7. 节奏 44

一般规则/特殊禁忌

案例精解：强调/重复/大小
层次/排列/均等

精彩贴图

8. 动感 51

一般规则/特殊禁忌

案例精解：变化/方向/飘动
不安/形状/旋转

精彩贴图

9. 立体 58

一般规则/特殊禁忌

案例精解：重叠/发射/体积
片状/形态/构成

精彩贴图

10. 引申 65

一般规则/特殊禁忌

案例精解：残像/面/远近
中间/渐变/立体

精彩贴图

11. 直线 72

一般规则/特殊禁忌

案例精解：组合/可爱/形状
构成/对称/简洁

精彩贴图

12. 曲线 79

一般规则/特殊禁忌

案例精解：圆点/胖形/可爱
书法/钢笔/立体

精彩贴图

二、字体手法

13. 破形 88

一般规则/特殊禁忌

案例精解：效果/切割/变化
残缺/节奏/强调

精彩贴图

14. 质感 95

一般规则/特殊禁忌

案例精解：道具/食品/铁
布/土/材料

精彩贴图

15. 组合 102

一般规则/特殊禁忌

案例精解：花纹/斜线/图案
色块/钉子/材质

精彩贴图

16. 透明 109

一般规则/特殊禁忌

案例精解：交叉/强调/空间
融合/独立/立体

精彩贴图

17. 靠近 116

一般规则/特殊禁忌

案例精解：对比/装饰/节奏
重复/多重/强调

精彩贴图

18. 同化 123

一般规则/特殊禁忌

案例精解：草地/人物/点线
图形/借助/强调

精彩贴图

三、字体风格

19. 英文标志……132

一般规则/特殊禁忌

案例精解：流水/向上/精密
轻松/金属/简洁

精彩贴图

20. 汉字……139

一般规则/特殊禁忌

案例精解：书体/可爱/重叠
艺术/线形/菱形

精彩贴图

21. 宋体……146

一般规则/特殊禁忌

案例精解：历史/旅馆/介绍
辞典/茶/酒

精彩贴图

22. 手写体……153

一般规则/特殊禁忌

案例精解：纯净/潇洒/童趣
自然/精神/可爱

精彩贴图

23. 美术字……160

一般规则/特殊禁忌

案例精解：肌理/线条/花
儿童体/具象/图形

精彩贴图

24. 粗细对比……167

一般规则/特殊禁忌

案例精解：渐变/快乐/节奏
说明/远近/重点

精彩贴图

25. 大小对比……174

一般规则/特殊禁忌

案例精解：动感/呼应/发射
变化/图形/反差

精彩贴图

26. 字体对比……181

一般规则/特殊禁忌

案例精解：宋体&多体/黑体&变形
宋体&手写体/黑体&宋体
变形&宋体/黑体&美术体

精彩贴图

四、字体运用

27. 日常生活体……190

一般规则/特殊禁忌

案例精解：明快/轻松/美化
警告/五彩/无忧

精彩贴图

28. 感觉……197

一般规则/特殊禁忌

案例精解：热气/竹子/童趣
残缺/冷色/古朴

精彩贴图

29. 可爱……204

一般规则/特殊禁忌

案例精解：简单/一笔体/立体
图形/细小/拼贴

精彩贴图

30. 男性……211

一般规则/特殊禁忌

案例精解：单一/颜色/粗壮
直线/明确/简洁

精彩贴图

31. 女性……218

一般规则/特殊禁忌

案例精解：细纤/细小/变形
粉红/可爱/精致

精彩贴图

32. 字与面……225

一般规则/特殊禁忌

案例精解：点/多层/形状
渐变/重复/粗壮

精彩贴图

一、字体常识

1. 易读	2
2. 间隔	11
3. 方向性	16
4. 强调	23
5. 颜色	30
6. 形态	37
7. 节奏	44
8. 动感	51
9. 立体	58
10. 引申	65
11. 直线	72
12. 曲线	79

字体常识 / 1 /

易读

容易阅读是读物的需要，对有些读物来说，易读性是非常重要的。在这种情况下，无论是字体的选择还是字的排列方式都会显得相当重要。由于电脑的发达，字体的种类已经很多，其中有些字体的变形已让人难以识别，而在众多的字体中，标准宋体、标准黑体应该是最容易看懂的。

易读

一般规则

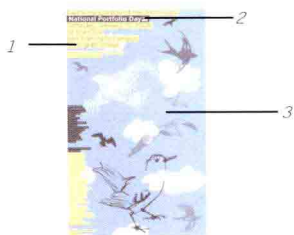
有一些读物，特别是比较严肃的政府的政策或与民众生活相关的以及内容比较深奥的读物，易读性的构思还是非常重要的。人们在看到非常亲切的排版时，首要的感受就是非常想去阅读。如果能让那些深奥的文章在排列时运用较多留白等形式，体现少而精的特性，那么本不太理解，不太想读的文章就无意中吸引读者阅读了。在版面的安排上，要注意字与字的距离，根据文章的主次关系而进行粗细变化，这样能够让人们在看到整个版面时，马上对其主要内容进行较多的关注，这是易读性的版面排列的特点，也可以利用方格和线条做一些辅助的配合，这都是很好的方法。

特殊禁忌

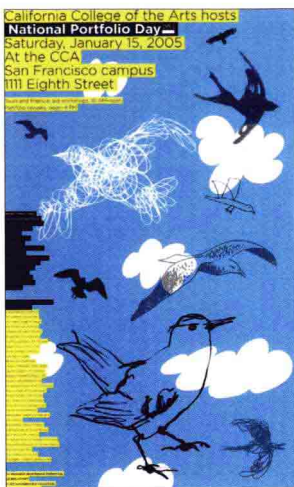
易读性的字体也要考虑到其背景风格和颜色的关系。虽然我们运用了宋体、黑体等易读性的字体，但是其背景的复杂程度或颜色的深浅都是要特别注意的。当然，在构思时，追求易读性也要看具体情况，并不仅仅限于严肃读物，有些活泼的读物，也可以非常巧妙地利用好这种关系。那么即使版面形式看似复杂，却也是很容易被人接受的。

易读——亮色

运用色彩对比并且在明亮色的色块下，内容显得相当明确。特别是当底图要破坏其阅读时，那么，用明亮色块来突出是很好的方法。

1. 由淡黄色这一明亮醒目的色彩作为黑色字体的底色，特别易读。
2. 黑与白的颜色对比，也是一种强调。
3. 图形的对比色调互相衬托。而图形本身的色彩关系又在同一色调之中，使整个版面的感觉不显杂乱，而又丰富了版面的效果，特别是白色的存在是很关键的。

● C=78 M=43 Y=0 K=0
R=50 G=128 B=192
● C=9 M=4 Y=87 K=0
R=252 G=239 B=40

易读——间距

利用字与字之间的距离表现来达到易读的目的，这是最简单的方法，而注意字间距的同时，也要注意字的大小，否则会引起误解。

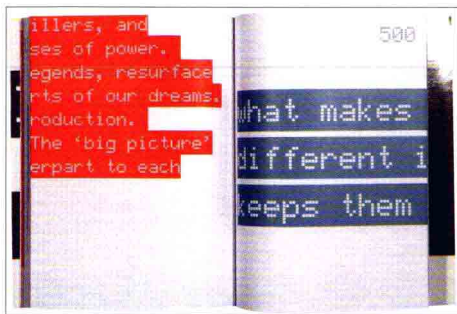

● C=24 M=94 Y=100 K=0
R=206 G=46 B=30
● C=16 M=50 Y=36 K=0
R=222 G=152 B=144
● C=24 M=18 Y=59 K=0
R=211 G=204 B=124

3 ————— 1
festa
————— 2

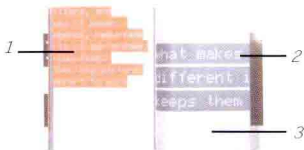
1. 字体的间距相当宽，使单个字既有节奏又易读。
2. 为体现连续性，这条线是很重要的，使本身觉得宽松的字距形成了一个整体语句。同时，这条线又有引人注目的作用，这两种效果运用得非常成功。
3. 与之对比的小字增加了节奏感。

易读——强调

通过明确强调文字的方法，告诉读者不同色块之间既互相对比，又互相协调，使整个版面显得活跃，又明确了主次部分。

- C=5 M=17 Y=0 K=0
R=246 G=224 B=247
- C=0 M=92 Y=95 K=0
R=246 G=42 B=15
- C=65 M=52 Y=38 K=0
R=109 G=120 B=138

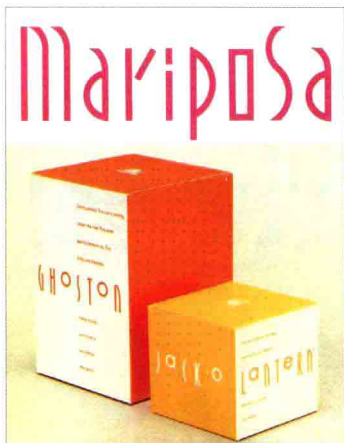
1. 红色的字体排列以较一般的风格出现。
2. 蓝色的字体较大，由色块来统一后，让人容易阅读，又不松散。
3. 形式变化相当有设计感，虽然背景的版面运用了较复杂的肌理，但是在主题强烈的色彩下还是起到了配合和丰富版面的作用。

易读——宽松

字体的距离直接影响阅读，哪怕是在一般常规间距下少许宽松一些，就可以达到易读的目的。

1. 作为商品包装中的字体，与整体气氛协调而又稍显宽松。
2. 明亮色彩的对比使人们更易接受这种构思。作为字形与色彩的感觉上，设计师是很好地掌握了色彩与字体给人们的一种心理感觉，二者非常协调。

- C=5 M=55 Y=93 K=0
R=244 G=144 B=4
- C=15 M=76 Y=91 K=0
R=222 G=92 B=34

易读——方格

排列文字时，方格切割的方法使字体最易读，这种自古以来最原始的字体排列格式，在现代设计中，仍是可以参考和使用的。

- C=13 M=82 Y=97 K=0
R=226 G=80 B=21
- C=77 M=48 Y=100 K=10
R=71 G=111 B=22
- C=80 M=59 Y=17 K=0
R=63 G=105 B=165

1. 方块切割明显地突出了文字。
2. 突出部分的小变化引人注目，也是非常重要的部分。设计者在字形设计上非常严肃，使用了正规的黑体字，也突出了商品的内容。

易读——简洁

这种非常简单的形式已具有标志的特点，使人们在看到文字的同时，也记住了这一标志。

- C=85 M=70 Y=81 K=51
R=32 G=49 B=41

1. 运用黑体字，字与字之间简洁明确，令人印象深刻。
2. 英文间距离使字醒目。由于字母非常少，所以对于每个字母的粗细都进行了设计，给人留下良好的第一印象。这种方法可以用在题目字的设计上，但不适合一般的文章之用。

**Digital
Cinema
Sound**

**Vitamin
C.C.
Lemon**

シーシーレモン
50 lemons worth of vitamin
in every can.

NIHONDO

五巡茶
GO-JUN-CHA

木

音读 [GON] 杜仲茶 [TO-CHI-NO-JI] 菊花 [KIKU-NO-HANA]
アザラシ茶 [AZARASHI-NO-CHA]
ジュズヒメ [JUSUHI-ME] アマチャ
ブ [AMACHABU] フーアル茶
[FU-AL-CHA] ハアキ DIARY

NIHONDO

五巡茶
GO-JUN-CHA

木

音读 [GON] 杜仲茶 [TO-CHI-NO-JI] 菊花 [KIKU-NO-HANA]
アザラシ茶 [AZARASHI-NO-CHA]
ジュズヒメ [JUSUHI-ME] アマチャ
ブ [AMACHABU] フーアル茶
[FU-AL-CHA] ハアキ DIARY

Super cool and
human-centered.
lazy chairs are both.

BUT WE'LL DO OUR BEST.
AMSTERDAM - 31 20 822067

NIHONDO

五巡茶
GO-JUN-CHA

木

音读 [GON] 杜仲茶 [TO-CHI-NO-JI] 菊花 [KIKU-NO-HANA]
アザラシ茶 [AZARASHI-NO-CHA]
ジュズヒメ [JUSUHI-ME] アマチャ
ブ [AMACHABU] フーアル茶
[FU-AL-CHA] ハアキ DIARY

YI & YANG
Five Elements Theory

NIHONDO
KARAOKE BOUTIQUE

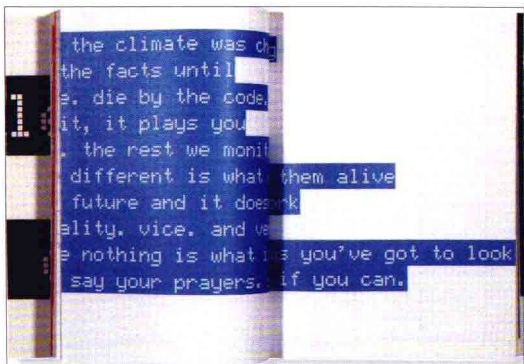
字体设计

精彩贴图

在字体的易读方面，黑体字是让人们最易接受的，特别是黑体字的简单风格，使每个字相当清楚。

无论英文还是中文，都可以按照字句的含义进行排列，以单句的形式出现，既易读又增加字体排列的乐趣。

THE ADVERTISING IS DEAD! LONG LIVE

如果只有文字信息，设计就相对容易得多。如果有图，由于图片具有引人注目的特点，容易使读者因此忽视了文字内容，这就不太好。所以设计时要特别注意图片和文字的关系，使文字既不过于突出，又能恰当地表现出来。

字体常识 / 2 /

间隔

文字与文字之间的间隔，行与行的间隔都是可以调整的。特别是在电脑技术发达的今天，这种调整可以非常方便而随意地进行。文字之间的间隔很小的话，那么文字的力感就会非常地明显，而如果文字之间的间隔拉开的话，就会有一种轻松和稳重的感觉。另外文字和行间的距离越小，读者对读物的理解力就越弱。

间隔

一般规则

文字的间隔宽还是窄要根据需要而定。对文章的内容是要特别强调还是一般呈现，不同的要求决定了文字的间距不同。因为文字的本身，特别是汉字的每个字是具有标志性含义的。当人们一看到单字就会马上联想到其所表达的内容。如果字与字的间隔小的话，那么每个字的含义就弱了很多。相反，字的组合、一团字形的形式感觉就特别强。同时，这种字的力量感也就特别明显，让人感到的已不是单个的字了，而是一个面、一片图了——其用意是一种力量的表现。反过来，字与字的距离、行与行的距离如果较开的话，那么紧凑的感觉就没了，却又产生了一种安静、轻松的感觉。

特殊禁忌

如果文字空间太大的话，文字与文字的相互联系就要弱了很多。由于字与字距的空开，而不能让人产生连续的感觉，句与句的关联也弱了很多，在设计中一定要注意到这一点。把文字作为一种装饰时，可以利用这种间隔，使字变成一种图形装饰。而作为严肃内容的表达时就要慎用，否则会破坏字的本身和文章的气氛。