

THE PRINCIPLES OF TYPE DESIGN

Sun |
视觉设计
编著

字体设计原理

打好设计基础，强化你的设计力

分析字体结构，提供丰富、多样的设计案例

创意与方法相结合，涵盖各类商业设计中的字体应用

结合大量精美案例，逐条讲解字体设计知识，循序渐进，学会设计方法

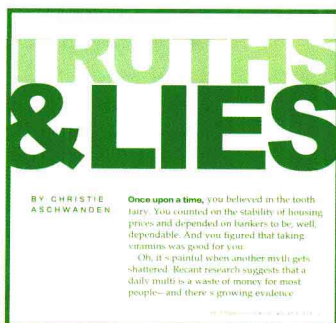
详解字体设计原则与方法、排列与组合、字体设计在出版物和商业设计中的应用等内容，掌握设计关键要素

解读字体设计在各类商业作品中的应用，激发创意灵感，提升设计水平

THE PRINCIPLES OF
TYPE DESIGN

字体 设计原理

Sun | 视觉设计/编著

科学出版社

内 容 简 介

文字是人们进行交流时最为重要的工具之一，所以字体设计的历史非常悠久。时至今日，文字不只具有表述语言信息的能力，它还能建立起一个品牌或企业的形象，并提升其诉求能力，因此字体设计在商业领域中发挥着巨大的作用。在商业领域与出版物中，文字不仅要具有实用性，在一定程度上还要具备艺术性，以此满足社会大众的审美要求。由于字体设计在不断发展变化，工艺也越来越繁杂，因此，读者只有不断地学习相关知识，才能真正充实自己，并提高设计鉴赏水平。

本书从字体的基本概念入手，结合大量设计实例，以最直观的方式向读者介绍字体设计的概念、原理、发展以及应用。全书前半部分以设计原理作为理论基础，后半部分的内容结合案例进行分析，介绍设计理论的实际运用，每个知识点的分析切实到位，从整体到局部，帮助读者把握学习重点。全书共分6个章节，主要内容包括字体设计基础、字体设计原则、字体设计的排列与组合、字体设计的方法以及字体设计的商业应用等，通过由浅入深的教学模式，使读者在学习时更容易上手，在学习概念的同时，也能吸取优秀作品的设计思维。

书中观点明确，图文并茂，通过大量案例展示，并结合字体设计的特点，对案例进行专业的分析，提升读者的审美眼光，掌握字体设计的应用法则，对所有想做好字体设计但经验略显不足的读者都有很大帮助。本书可作为高等院校艺术设计相关专业的教材，同时也适合作为各类艺术设计从业人员的自学参考书，为广大读者提供有益借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

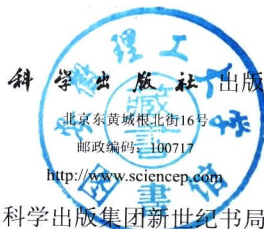
字体设计原理 / SUNI视觉设计编著. — 北京: 科学出版社, 2011.12

ISBN 978-7-03-032928-8

I. ①字… II. ①S… 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249012号

责任编辑: 刘 薇 丁小静 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 彭 彭

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

*

2012年2月 第 一 版 开本: 16开
2012年2月第一次印刷 印张: 12.25
字数: 298 000

定价: 59.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

PREFACE

文字是社会文明的产物，而字体设计则是人类经过思考与实践所形成的文化；同时，伴随着时代的不断变迁，字体的笔画与结构也不断地被简化。如今，文字不再是一种交流的工具，而是被应用到更多的商业领域，比如平面广告、报刊、书籍、海报、网页、标志等。无论何时何地，人们都将频繁地与字体设计接触，并受到文字内涵与外形的双重熏陶。字体设计具有明确的说明性，通过一定程度的艺术创新，可以使其外部轮廓变得美观，并强化信息的诉求力。

字体设计通过独特个性的外部特征，感染社会大众的视觉与情绪。它讲究精简实用，通过简洁的设计要素，以最直观的方式向读者传达信息。进行字体设计，就必须对其历史与内涵有深入了解，因此，为了给读者提供更全面的参考信息，本书从字体设计的原理着手，并以此作为后面章节论述的理论依据，通过简明扼要的阐述，把与字体设计相关的理论、设计以及应用，图文并茂地表现出来，希望读者在理解理论知识的同时，还能通过书中大量的实例分析进行学习与借鉴，提高自身的设计和鉴赏能力。

全书共分6章。第1章为字体设计基础知识，分别对汉字与拉丁文字的笔画、结构等要素设计进行了细致入微的讲解，同时还加入了字号、字间距、排列方式等文字版式设计的概念表述，为读者之后更加深入的学习打下了扎实的理论基础。第2章主要介绍字体设计的原则，通过细致明确的知识点，帮助读者理解字体设计的要点、原则、样式与风格等内容，并结合经典文字样式实例，帮助读者进一步理解与把握字体设计。第3章~第4章主要介绍字体设计的排列、组合、设计方法，重点讲解设计的实际操作，包括各种实用的设计手段，为读者提供具有实效性的设计参考，并以此来补充部分读者设计实践方面的欠缺。第5章~第6章主要讲解字体设计在出版物与商业设计中的应用，提供了大量具有参考价值的案例，通过对字体各个层面实际应用的讲解以及列举成功的设计作品，帮助读者把握字体设计的技巧与规范。

本书内容丰富、写作主旨明确，不仅为读者提供了扎实的知识基础，还结合富有借鉴价值的案例进行分析，帮助读者巩固基础知识，并在实际运用中得到提升。本书不仅是学习字体设计知识的专业图书，也是一本帮助读者提升掌握字体设计的实战技能应用图书。本书可作为高等院校艺术设计相关专业的教材，同时也是美术设计爱好者的必备工具书。

编著者

2011年11月

本书导读

How To Use This Book

1 学习要点

根据设计流程，合理安排书中每一个知识点，帮助读者全面掌握字体设计知识。

3.1 字体设计的排列方法

文字是用来记录人们语言、思想和历史的，同时也是表达情绪、传递信息的无声工具。而字体设计的排列即是为了使文字的“形”以更美好、更富有魅力的方式展现出来。

所谓排列就是指从一定数量的元素中，按要求取出指定的个数进行排序的形式。而字体设计的排列是现代艺术设计中不可或缺的重要组成部分，是视觉传达的重要手段。无论是对于书写者，还是对于阅读者而言，字体的排列设计不仅能够将字体固定的内容以清晰明确的方式展现出来，同时也能够使其具有独特的艺术魅力，带来更强的视觉吸引力。

图文结合的排版设计

2 知识点解析

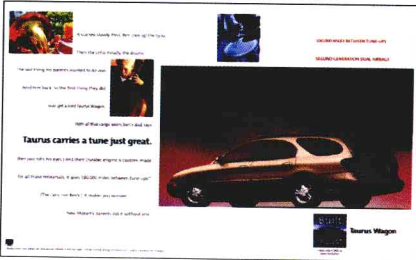
结合图例，详解字体设计中的每一个知识点，掌握设计技巧。

3.1.1 符合人们的阅读习惯

作为视觉传达设计的重要元素，排列的形式除了要使信息在传达时表现出逻辑上的一致性、条理性、合理性以外，还要做到符合人们的阅读习惯，便于人们更快捷地了解文字内容。

1. 水平移动

字体设计的排列形式是伴随着社会进步而发生着改变的。在现代社会中，大多数人的阅读方式都是从左到右的横向阅读，水平移动即是指横向阅读方式。因此，在现代传播艺术中，版面文字的排列通常是通过从左到右的方式进行水平排列的。而且，由于人本身的视觉生理特征，对横向的事物看得更深切、宽阔，水平移动的排列方式更容易引起人们的注意，方便人们的阅读。

该作品中，图片与文字相互配合，而字体的水平排列也与整个版面的形式相吻合，使画面看上去整洁、清晰。

3 创意分析

结合图例，分析知识点在设计作品中的应用，帮助读者掌握字体设计法则。

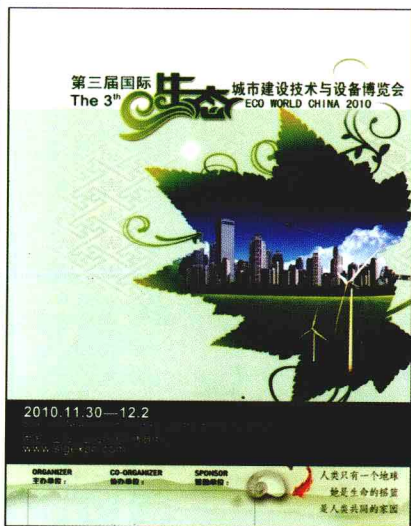
4

设计原理应用

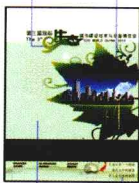
通过对字体设计知识的学习，讲解设计原理在商业作品中的应用。

字体设计组合应用

打造具有意境美的广告文字

① 字与图形 ③ 宣传图片

② 背景色彩 ④ 广告语的运用

5

案例解析

分析作品创意与表现手法，并提供了设计要点与平面结构示意图。

这是一张具有宣传性质的海报设计，作品以绿色调为主，通过明度、纯度、饱和度等的变化，使其产生丰富的层次感；而字体与图形组合，相互作用，紧扣主题，产生清新宜人的意境氛围。

设计鉴赏分析

分析1

字与图形的组合

海报中字体与图形的相接、重叠组合，使字体的形象更为丰富优美，给人一种灵动独特的视觉享受。

分析2

背景色彩

淡淡的草绿色作为海报的背景色彩，与海报的宣传主题形成良好的呼应，使整个画面感觉自然清新。

分析3

宣传图片

运用图片对海报的内容进行了有效、实际的宣传，形象地展示了主题所反映的城市环境建设，加强了宣传目的。

分析4

广告语的运用

广告语的运用，突出了宣传文字的文化素养，而淡雅的字体设计效果使之在画面中又不会显得过于突兀。

6

设计鉴赏分析

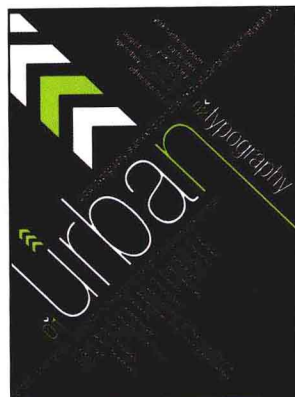
详解字体设计在商业作品中的应用，帮助读者理解创意理念，掌握设计方法，拓展设计思路。

目录 CONTENTS

Chapter 1

字体设计基础

001

1.1 如何设计字体.....002

1.1.1 字体的含义.....002

1.1.2 字体设计的目的.....003

1.1.3 字体设计的意义.....004

基础字体赏析——意境浓厚的书籍装帧设计.....005

1.2 常见的两大文字类型.....006

1.2.1 汉字.....006

1. 字形.....006

2. 笔画.....007

3. 结构.....007

基础字体赏析——大方严谨的公益海报设计.....008

1.2.2 汉字的书写规律.....009

1. 主次笔画.....009

2. 上紧下松.....009

3. 横细竖粗.....010

4. 穿插呼应.....010

5. 协调统一.....011

6. 黑白调整.....011

7. 重心调整.....012

基础字体赏析——形象生动的广告设计.....013

1.2.3 拉丁文字.....014

1. 无衬线字体.....014

2. 衬线字体.....014

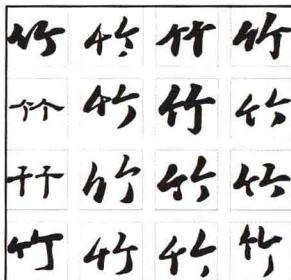
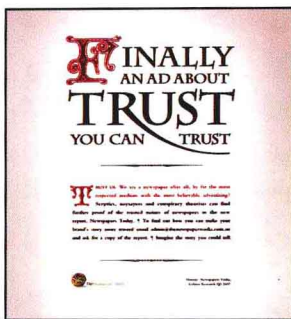
3. 变形字体.....015

4. 手写字体.....015

基础字体赏析——字体创意丰富的杂志设计.....016

1.2.4 拉丁文字的基本结构.....017

1. 拉丁字母的笔画结构.....017

2. 拉丁文字的造型结构 017

1.2.5 拉丁文字的书写规律 018

1. X坐标 018

2. 绝对尺寸和相对尺寸 018

基础字体赏析——富有童趣的海报设计 019

1.3 字号与间隔 020

1.3.1 字号 020

1. 字号的重要性 020

2. 字号的选择 021

1.3.2 间隔 022

1. 节奏间隔 022

2. 构成间隔 022

3. 版面间隔 023

基础字体赏析——具有抑扬顿挫效果的招贴设计 024

经典案例解析——具有个性创意的杂志内页设计 025

Chapter 2 字体设计的原则 026

2.1 字体设计的基本原则 027

2.1.1 统一原则 027

1. 字体方向的统一 027

2. 字体斜度的统一 028

3. 笔画粗细的统一 029

4. 整体风格的统一 030

5. 空间的统一 031

6. 文字的统一 031

字体设计原则应用——字体风格统一的海报设计 032

2.1.2 创意原则 033

1. 整体位置变化 033

2. 结构大小处理 034

3. 绝对对称布局 034

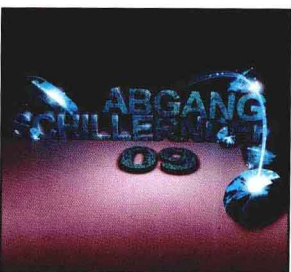
字体设计原则应用——对称布局的插画字体设计 035

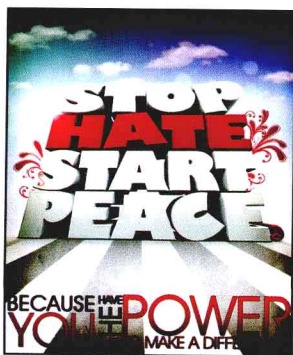
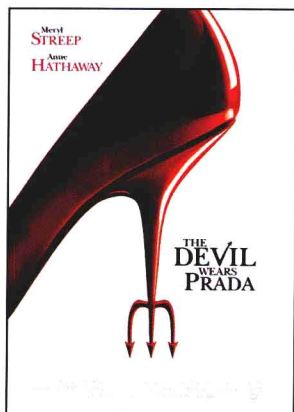
2.2 字体设计的要点 036

2.2.1 易读性 036

1. 大小 037

2. 字距 039

字体设计原则应用——富有易读性的广告字体设计040

2.2.2 美观性041

1. 对齐041
2. 错位041
3. 色彩042

字体设计原则应用——错位排列的广告字体设计044

2.2.3 独特性045

1. 置换045
2. 局部强调046
3. 透视049

字体设计原则应用——引人注目的文字效果050

2.3 字体的样式与风格 051

2.3.1 个性鲜明的艺术字体样式051

1. 书法字体052
2. 装饰字体053

字体设计原则应用——迎合主题的装饰文字效果054

3. 手写字体055
4. 其他计算机技术字体056

字体设计原则应用——轻松愉快的漫画文字效果057

2.3.2 字体风格的分类058

1. 端庄典雅风格058
2. 欢快幽默风格058
3. 怀旧复古风格059
4. 坚固挺拔风格059

字体设计原则应用——极致浪漫的广告字体效果060

5. 苍劲古朴风格061
6. 新颖奇特风格061
7. 活泼俏皮风格062
8. 可爱卡通风格062

字体设计原则应用——活泼开朗的期刊文字效果063

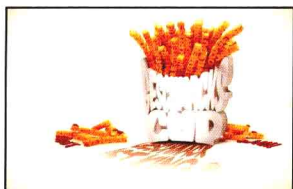
2.4 字体的选择要求 064

2.4.1 内容要求064

1. 符合主题风格065
2. 文字与内容吻合066

字体设计原则应用——贯穿主题的音乐海报设计067

2.4.2 造型要求068

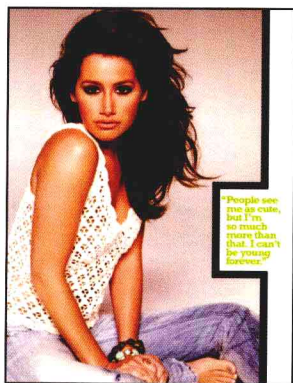
1. 造型和谐不紊乱.....068
2. 用字规范清晰.....068
3. 根据字体特性设计外形特征.....069
4. 具有一定的审美感.....069

字体设计原则应用——杂志封面的字体设计.....070

经典案例解析——华丽尊贵的广告字体设计.....071

Chapter 3 字体设计的排列与组合

072

3.1 字体设计的排列方法.....073

3.1.1 符合人们的阅读习惯.....073

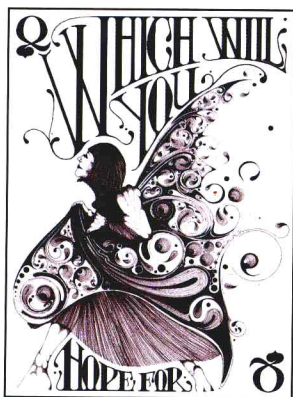
1. 水平移动.....073
2. 自上而下.....074

字体设计排列应用——个性独特的杂志内页.....075

3.1.2 字体排列的表现形式.....076

1. 分组排列.....076
2. 方框.....077
3. 疏密变化.....078
4. 留白.....079

字体设计排列应用——信息丰富的网页设计.....080

3.2 字体设计的组合方式.....081

3.2.1 字体相似组合.....081

1. 风格类似的字体组合.....081
2. 相同大小的字体组合.....082
3. 相同明度的字体组合.....083

字体设计组合应用——模块化的产品文字设计.....084

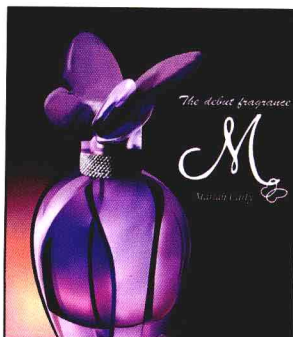
3.2.2 字体对比的组合.....085

1. 不同风格的字体对比.....085
2. 大小不同的字体对比.....086
3. 笔画粗细的字体对比.....087
4. 字体色彩的对比.....088

字体设计组合应用——倾斜动感的卡片文字.....089

3.2.3 字与图形的组合.....090

1. 相接.....090
2. 相交.....091
3. 重叠.....092

字体设计组合应用——打造具有意境美的广告文字093

3.2.4 字与图案的组合094

1. 字体上嵌入图案094

2. 嫁接095

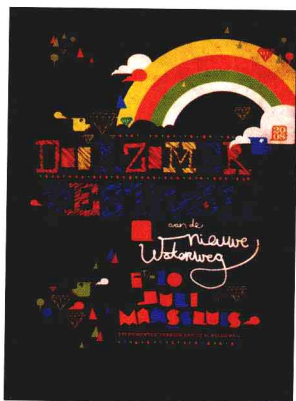
字体设计组合应用——移花接木效果的广告字体096

经典案例解析——充满文化底蕴的广告设计作品 097

Chapter 4

字体设计的方法

098

4.1 简单的字体设计方法 099

4.1.1 笔画设计099

1. 断笔与连笔099

2. 形状100

3. 装饰101

4. 共用102

字体设计方法应用——充满童趣的海报文字设计103

4.1.2 变异设计104

1. 打破方格104

2. 字体具象化设计104

3. 字体图形化设计105

字体设计方法应用——个性另类的图形化文字设计106

4.1.3 创意设计107

1. 拆分107

2. 叠加107

3. 借形108

字体设计方法应用——打造具有个性创意的文字设计109

4.2 拓展字体设计方法 110

4.2.1 造型设计110

1. 错位交叠110

2. 实心设计111

3. 空心设计111

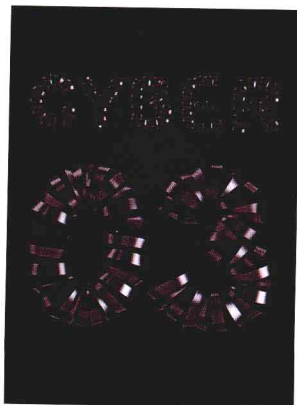
4. 涟漪效果112

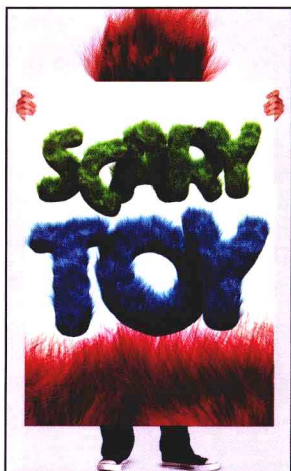
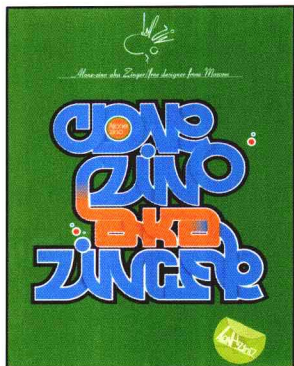
5. 虚实相生112

字体设计方法应用——张弛有度的海报文字设计113

4.2.2 独特材质字体设计114

1. 植物114

2. 布料	115
3. 塑料制品	115
4. 坚硬实物	116
5. 金属制品	116
6. 道具	117
7. 纤维	117

字体设计方法应用——柔软精美的文字设计118

4.2.3 纹理效果字体设计.....119

1. 花纹	119
2. 网点	120
3. 贴图	120
4. 形象肌理.....	121
5. 绘画肌理.....	121
6. 图形肌理.....	122
7. 图案肌理.....	122

字体设计方法应用——时尚唯美的字体肌理效果123

4.2.4 立体化字体设计124

1. 阴影设计.....	124
2. 倒影设计.....	124
3. 浮雕设计.....	125
4. 矛盾空间设计	125

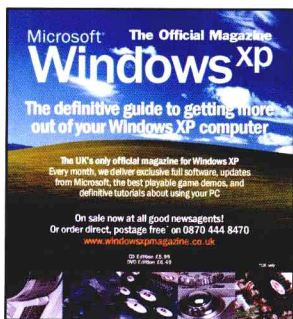
字体设计方法应用——极具创意的三维效果文字设计.....126

经典案例解析——具有优雅品味的企业网页设计127

Chapter 5

字体设计在出版物中的应用

128

5.1 字体的编排要求 129

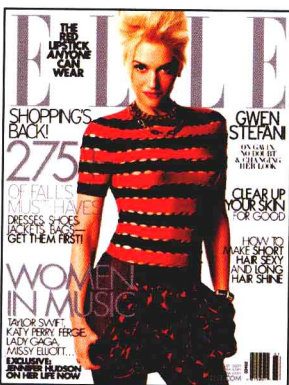
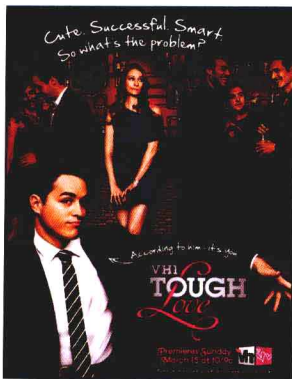
5.1.1 顺序性	129
5.1.2 趣味性	130
5.1.3 创意性	131

文字编排应用——条理清晰的时尚杂志内页132

5.2 字体的编排设计应用 133

5.2.1 重心.....	133
1. 圆排形式.....	134
2. 集中形式.....	135

文字编排应用——杂志内页的版式编排设计136

- 3. 轴心形式 137
- 4. 首字突出形式 138

文字编排应用——强调整体感的文字编排设计 139

- 5.2.2 节奏 140
 - 1. 阶梯形式 140
 - 2. 对应形式 141
 - 3. 对比形式 142

文字编排应用——巧用节奏感的编排设计 143

5.3 文字的个性化编排应用 144

- 5.3.1 文字编排的特殊表现 144
 - 1. 抽象装饰设计 145
 - 2. 意象构成设计 146

文字编排应用——充满想象力的文字编排效果 147

- 5.3.2 文字的组合设计 148
 - 1. 多语言文字的混合编排 148
 - 2. 文字的组块 148

文字编排应用——两种语言的混搭文字效果 149

经典案例解析——布局合理的杂志编排设计 150

Chapter 6 字体设计在商业设计中的运用 151

6.1 运用平面构成方法编排设计文字 152

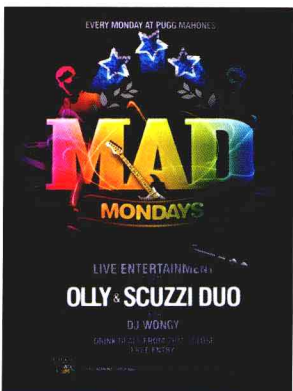
- 6.1.1 重复构成 152
 - 1. 结构重复 153
 - 2. 笔画重复 153
 - 3. 群化重复 154
 - 4. 绝对重复 154

商业应用案例——印象深刻的重复效果 155

- 6.1.2 渐变构成 156
 - 1. 节奏渐变 156
 - 2. 大小渐变 156
 - 3. 虚实渐变 157
 - 4. 空间渐变 158
 - 5. 色彩渐变 158

商业应用案例——体现层次感的渐变文字效果 159

- 6.1.3 特异构成 160

1. 大小特异..... 160
2. 方向特异..... 161
3. 形象特异..... 161

商业应用案例——张扬个性的特异文字效果 162

6.2 字体设计与形式美 163

6.2.1 版面协调性 163

1. 对比与统一..... 164
2. 对称与平衡..... 165
3. 自由与秩序..... 167

商业应用案例——打造统一和谐的海报文字效果 168

6.2.2 版面分割 169

1. 横向分割..... 169
2. 纵向分割..... 171

商业应用案例——杂志版面的横向切割效果 172

3. 对角线分割..... 173
4. L形分割..... 173
5. 不规则分割..... 174

商业应用案例——时尚杂志的版式切割设计 175

6.2.3 版面布局 176

1. 轴线形布局..... 176
2. 指示形布局..... 177
3. 交叉形布局..... 178
4. 条状形布局..... 178
5. 曲线形布局..... 179

商业应用案例——美食杂志的版式编排设计 180

经典案例解析——布局饱满的杂志版式设计 181

Chapter 1 字体设计

基础

如何设计字体
常见的两大文字类型
字号与间隔

1.1

如何设计字体

文字是人类用来记录语言的符号系统，是人类社会文明的产物。随着社会的不断进步，文字被赋予了更多的实用意义，字体设计也就显得越来越重要。

在设计字体时，首先要对字体做出统一的形态规划，对字体的风格、大小、正斜、笔画粗细等有初步构想，使其特征明显、协调、规范，呈现出鲜明、个性的艺术感，在视觉上形成统一的可识别性，加深人们的印象和记忆。在进行创作时，不能只求创新而忽略字体的整体感，既要做到创意十足，又不能显得杂乱无章。

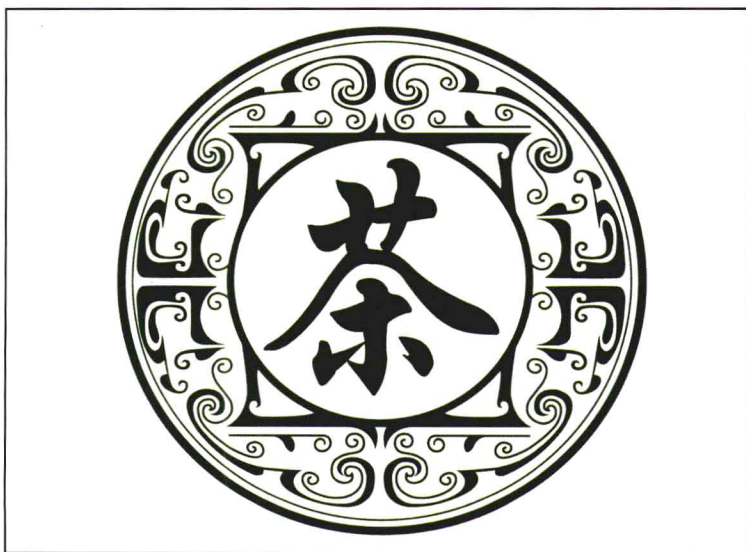

简洁清晰的字体设计

1.1.1 字体的含义

字体又被称为书体，指的是文字、字母、数字的书写形式，是造型上的一种风格样式、外观形态。优美的字体形式能使人感到赏心悦目，触发、调动人们的心理情绪。

字体是一种特殊的东西，是文字语言的呈现形式。随着人类文明的不断进步，文字的书写形式也不断发生改变，从最早的甲骨文开始，至今已经历数千年的发展变迁，不但字体产生了极大变化，其表达方式和含义也越来越丰富。如今的字体运用已不是简单地实现表达诉说功能，而是被融入各种创作之中，体现更为丰富的意义。

设计者通过独特的构思，将中国元素融入其中，以绿色为主题色彩，呈现出清新、淡雅的茶之印象。萦绕字体的花纹图案犹如袅袅茶香，芳香蓦然袭来。

1.1.2 字体设计的目的

随着科学技术的突飞猛进，艺术设计也因各种高科技发展带来的尖端技术而产生了无限广阔的前景。文字语言作为传播表达的重要元素，越来越多地被应用到各种设计作品中，在体现主题、加强宣传等方面起着重要作用。

在人们的日常生活中，文字语言作为记录、表达人们思想的载体，存在于各个领域之中。伴随着人们审美意识的不断提高，文字也就不再单是用做记录、表达语言意义的工具，人们开始对其进行创意设计，使其具有一定意义上的形式美，从而有效地吸引人们的视线，体现更高层次的艺术价值。

▲ 该广告设计将肢体语言与现代科技完美结合，形象生动地表现出文字的主题含义——让沟通近在指尖。

字体设计的发展使文字语言不再显得单调乏味，而是具有了形式上的个性魅力，通过各种联想、创意，有了新的造型形象，从而提升了整个作品的艺术价值，起到积极的宣传作用。无论字体设计被应用于哪个领域，其目的都在于加强宣传，突出强调的表现主题，使其产生一定的视觉冲击力，给人留下深刻的印象。

该标志设计中，图案的形象化设计使标志显得活泼俏皮；橙色与咖啡色相互作用，渲染出极大的诱惑力。