

创意设计系列教材

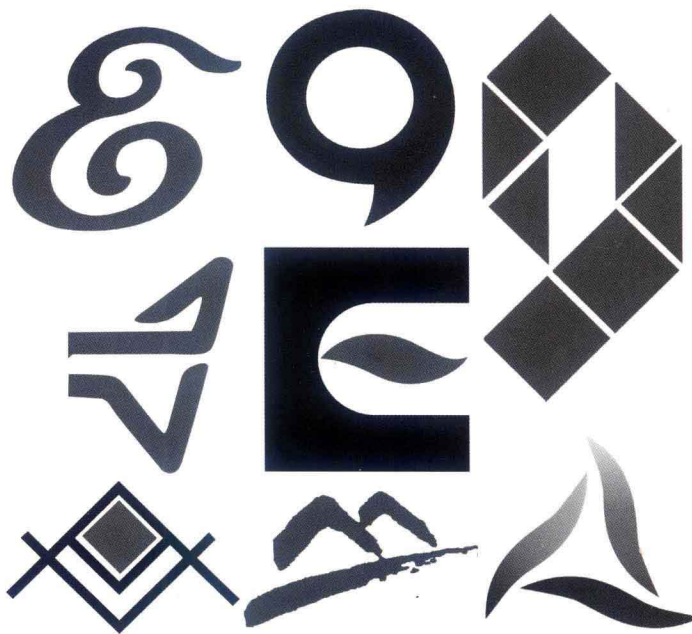
字体设计

ZITI SHEJI

主 编 郜 珍

副主编 段卫红

参 编 符丽娜 韩姗姗 王 雪

北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

字体设计的主要任务是对文字的形象进行符合设计对象特性、要求的艺术处理,以增强文字的传播效果。随着时代的发展,字体作为重要的设计元素越来越广泛地受到重视,呈现出多元化、艺术化的态势。字体与广告设计、书籍设计、包装设计、标志设计等紧密地交融在一起,产生了无穷的魅力。

本书共分为3章,收录了近年来国内外众多的优秀作品,内容新颖、资料全面。第1章为理论篇,介绍了文字发展的历史、字体的风格特点,以及字体设计的基本知识、笔画结构组织等;第2章为方法篇,较为系统、全面地讲述了字体设计的创意方法和表现形式;第3章为应用篇,重点探讨了字体设计在标志、包装、书籍、招贴等领域的应用。本书的一大特色在于运用大量的经典图片和案例来进行诠释和说明,图文并茂,讲述清晰,深入浅出,由欣赏到设计再到应用,满足了读者多方面的学习与需求。

本书是河南科技学院艺术学院、河南师范学院美术学院教师教学与科研成果的结晶。第1章由韩姗姗编写;第2章第1、5节由段卫红编写;第2章第2、3、4、6、7、8节由郜珍编写;第3章第1、5节由王雪编写,第3章第2、3、4节由符丽娜编写。全书由郜珍统稿。

衷心希望本书能使读者在感性认识和理性认识上获得提高,并有所启迪!

编者

2012年3月

第1章 理论篇	(001)	2.5.2 实物制作	(039)
1.1 字体设计的概念及功能	(001)	2.6 字图结合的文字设计	(041)
1.1.1 字体设计的概念	(001)	2.6.1 将文字的局部变化为图形 ...	(041)
1.1.2 字体设计的功能	(002)	2.6.2 以图形构成文字	(042)
1.1.3 字体设计课程的重要性	(004)	2.6.3 文字结构的图形化设计	(044)
1.2 字体设计的基本程序与要求 ...	(004)	2.6.4 以文字组成图形	(045)
1.2.1 字体设计的基本程序	(004)	2.6.5 在文字的周围装饰图形	(046)
1.2.2 字体设计的基本要求	(006)	2.6.6 在文字内添加图形	(048)
1.3 文字的基本结构和笔画特点 ...	(008)	2.7 组合文字设计	(049)
1.3.1 汉字的基本结构和笔画特点 ...	(008)	2.7.1 设计原则	(049)
1.3.2 拉丁字母的基本结构和笔画特点	(011)	2.7.2 设计方法	(049)
第2章 方法篇	(014)	2.8 文字的色彩设计	(055)
2.1 文字的形态设计	(014)	2.8.1 无彩色搭配	(055)
2.1.1 对笔画形态和风格加以变化 ...	(014)	2.8.2 单色相搭配	(057)
2.1.2 对文字外形加以改变	(019)	2.8.3 渐变色相搭配	(057)
2.1.3 文字的剪切与错位设计	(021)	2.8.4 同种色相搭配	(058)
2.2 文字的大小与笔画的粗细 ...	(022)	2.8.5 类似色相搭配	(059)
2.2.1 文字的大小	(022)	2.8.6 中差色相搭配	(059)
2.2.2 文字笔画的粗细	(024)	2.8.7 对比色相搭配	(059)
2.3 立体文字设计	(026)	2.8.8 互补色相搭配	(060)
2.3.1 立体文字的形式	(026)	第3章 应用篇	(062)
2.3.2 立体文字的制作方法	(029)	3.1 标志设计中的字体设计	(062)
2.3.3 立体文字的视角选择	(032)	3.2 广告招贴设计中的字体设计 ...	(070)
2.4 手写文字设计	(033)	3.3 包装设计中的字体设计	(081)
2.4.1 手写文字的形态特征	(033)	3.3.1 包装设计中文字的基本内容 ...	(081)
2.4.2 手写文字的情感特征	(035)	3.3.2 包装上的字体设计原则	(082)
2.4.3 手写文字的工具	(037)	3.4 书籍装帧中的字体设计	(091)
2.5 文字的肌理设计	(038)	3.5 VI设计中的字体设计	(099)
2.5.1 平面绘制	(038)	参考文献	(109)

第1章 理论篇

教学目标

通过本章的学习使学生明确字体设计的概念、功能及重要性，掌握字体设计的基本程序及要求，深入学习汉字及拉丁字母的基本结构和笔画特点，正确认识字体设计在现代平面设计中的价值。

学习重点

汉字及拉丁字母的基本结构和笔画特点。

学习难点

字体设计的基本程序及要求，并使学生能够独立设计出有个体特色的文字。

1.1 字体设计的概念及功能

1.1.1 字体设计的概念

字体设计是人类生产与实践的产物，是随着人类文明的发展而逐步成熟的。远古人类将抽象的几何符号与象形图形符号逐渐发展成文字形式后，人类文明就有了质的飞跃。文字是记录语言的书写符号，是无声的语言，是人类记事和交流思想的工具，文字在人类文化的传承中推动着文明的进步。在文字的使用中，伴随着各地区各个时期的文化和经济特征的差异，出现了各种文字书写形式；同时，在审美需求的推动下，人类在生产实践中不断地创造出不同的文字书写形式。

现在已知最早的字母符号是古代腓尼基人创造的，后来的希伯来字母和阿拉伯字母均由其演变而来。古希腊人引进了这套字母系统之后在视觉上演化出美好和谐的审美形式，并且极大地发展了字母的使用功能。之后，古罗马人在文化上继承和发展了希腊文明，并且将希腊字母完善为拉丁字母体系。这一体系的建立，在字体发展史上有着新的历史和现实意义。以罗马字体为代表的早期字体设计充满了优美的节奏感、空间感和整体感，它被广泛地应用于建筑、书籍装帧、商标等各个领域。字体作为一种视觉传达工具在文化、经济等领域扮演着相当重要的角色。如今，我们依然能领略到罗马字体那统一而富有变化的设计魅力。

在之后漫长的历史进程中，各种不同风格

的字体伴随着不同时期的文化、经济特征应运而生。这些字体风格迥异,有的端庄典雅,有的繁缛华丽,有的雄壮有力,有的则奔放奇特……印刷技术的发明和欧洲文艺复兴,极大地推动了字体设计在技术与观念上的改进,人们开始讲究艺术效果与科学技术的结合,出现了一种符合人们视觉规律的书写法则与强调色彩、形态、调子及质感的设计字体。工业革命时期,字体设计在商品销售、文化教育和传播科学技术方面发挥了空前的作用。印刷技术的发展加速了字体设计的多样化,由英国人发明的黑体字在字体的形、比例、量感和装饰上作了新的探索。

现代字体设计理论的确立,则得益于19世纪30年代在英国产生的“工艺美术运动”和20世纪初具有国际性的“新美术运动”,它们在艺术和设计领域的革命意义深远。现代建筑、工业设计、图形设计、超现实主义及抽象主义艺术都受到其基本观点和理论影响,“装饰、结构和功能的整体性”是其强调的设计基本原理。

我国汉字字体的产生和发展也经历了漫长的演变过程,其历史和发展脉络与拉丁字体同样清晰、久远。殷商时期,出现了刻写在龟甲兽骨上用于占卜、祭祀等活动的甲骨文,甲骨文已经初步具备了汉字的基本构造特征。到了西周时期,青铜器大量使用,出现了刻在青铜钟鼎和石鼓上的文字——大篆,大篆亦有钟鼎文和石鼓文之称。秦始皇统一中国后,废除了大量异体字,统一了文字。统一后的文字叫小篆,笔画结构以弧线为主,上紧下松,均圆齐整,给人以装饰美的享受。同时期还形成了隶书,它主要是由篆书简化演变而来,笔画以方线为主,方中带圆,左右撇捺舒展,其结构给人以端庄古雅的均衡感。到汉末及至魏晋南北朝时,字体发展多元化,形成了魏碑、晋碑、楷、行、草等多种书体。其中楷书形体方正秀丽、规矩、严谨,强调结构的平整美。草书笔画结构以圆线、曲线为主,节奏、韵律跌宕,

连绵回绕,流畅舒坦,主要强调行云流水的曲线美。行书介于草书和楷书之间,兼有楷书字形易认、草书书写快捷之长。

时至今日,各种风格迥异的汉字字体更加丰富了汉字的表现力与魅力。但是长期以来,由于多种原因,我国的字体设计概念一直处于较为模糊的状态。20世纪70年代末至80年代初,随着国外三大构成理论及其他现代设计理念的引进,我国教育界、设计界开始启用现代平面设计观念来重新审视字体的教育与设计,使之成为视觉传达设计中最基础、最重要的设计训练手段之一。“字体设计”课程的教学方法也由单纯的技法训练改为设计基础的训练和设计思维的培养,字体设计概念的内涵也更加清晰全面。

字体即文字的书写形式,从造型的角度理解,字体就是文字的形体特征。字体设计的英文名称为“Typegraphic”,意为对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。字体设计在《商业用语艺术》中的解释为:文字的造型设计,书写表现行为或技术,以及所表现的文字的情感。从造型角度看,字体设计是对文字的形态、结构、笔画的造型规律、视觉规律和书写表现的研究,它以信息传播为主要功能,将视觉要素的构成作为主要手段,创造出具有鲜明视觉个性的文字形象(见图1-1、图1-2)。

1.1.2 字体设计的功能

字体设计具有信息传播与视觉审美的功能,字体是信息传播的载体,每种字体都具有独特的外形特征和情感特征,在信息的传播中,不仅能快速准确地将信息传达给观者,而且各种字体的风格特征也能够带给观赏者赏心悦目的感受。提高可视性,增加观赏性,强化简约性、美观性,使文字简洁、直观,准确地将更多的信息以视觉美的形式表现出来,就成为字体设计的目的(见图1-3、图1-4)。

字体设计 (汉仪橄榄体)

字体设计 (汉仪琥珀体)

字体设计 (汉仪菱心体)

字体设计 (汉仪丫丫体)

字体设计 (汉仪方叠体)

字体设计 (汉仪蝶语体)

字体设计 (方正艺黑体)

字体设计 (方正中倩体)

字体设计 (方正水黑体)

字体设计 (方正胖娃体)

字体设计 (方正魏碑体)

字体设计 (方正细珊瑚体)

图 1-1 汉字的各种字体

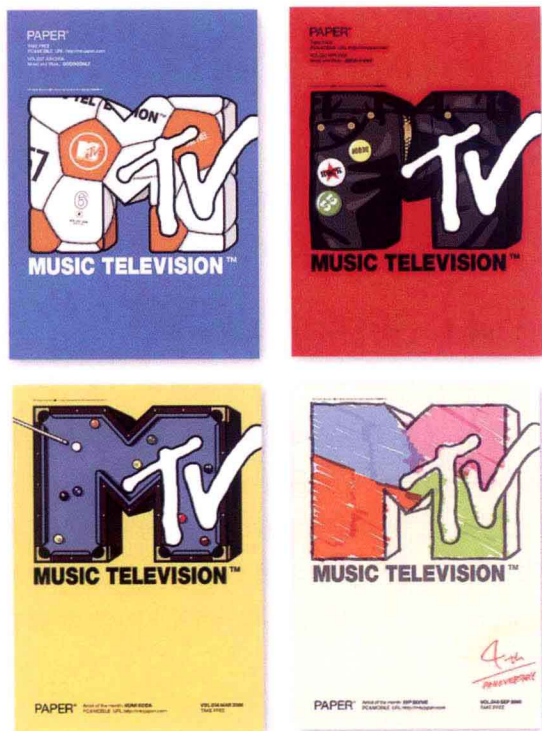

图 1-2 MTV 招贴设计

图 1-3 巧克力包装设计

图 1-4 手提袋设计

1.1.3 字体设计课程的重要性

字体设计课程是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程。现代平面设计及其教学中所强调的点、线、面、造型、色彩和质感等视觉要素的构成,以及这些因素之间的关系在字体设计中都有所体现。

字体设计课程是专业设计基础课程的重要组成部分,其主要内容是学习和掌握字体设计正确的思维和方法,并且要求学生全面掌握和运用视觉要素的设计法则,用现代设计理论来探索文字的点画结构、空间排列及文字形态的组合,了解与之相关联的载体环境等诸多应用特征,并且采用多种造型手段,设计出特定的、在空间上满足实用需求和符合视觉审美的字体。

对学生来说,要学好这门课程,设计出较为优秀的字体,必须全面、系统地了解与认识文字的基本骨架、文字的自身意义及视觉设计的基本规律,掌握字体设计的历史变革及字体设计的造型手段和创意方法,学会借鉴世界优秀设计师的经验与方法,使自己成为一名真正的、成熟的设计师(见图1-5至图1-8)。

图 1-5 学生字体设计作品(郑小娇)

图 1-6 学生字体设计作品(史芸)

图 1-7 学生字体设计作品(王会娟)

图 1-8 学生字体设计作品(张维维)

1.2 字体设计的基本程序与要求

1.2.1 字体设计的基本程序

字体设计作为视觉传达重要的表现手段之一,既是商业文化的信息载体,也是时代精神的体现。因此,优秀的字体设计能在当今诸多信息传播领域中起到很好的信息沟通作用。如何将字体设计的基本方法与表现手段运用在实际的设计中,是要遵循字体设计的基本程序的。

(1) 明确设计内容

与其他设计一样,字体设计同样要讲究正确的设计方法。好的设计首先应明确设计内容。由于文字是具有表情达意功能的符号,所

以在设计之前先要明确文字的意思及设计要求,根据这两点进行资料搜集,详尽地分析设计对象并且做出正确的定位,寻求字体设计的切入点。

(2) 设计定位

做任何设计时都要有针对性的表现,所以正确的设计定位是设计好字体的关键。当我们准备做字体设计的时候,应该首先考虑到字体准备传递何种信息内容,给受众何种印象,然后再强调字体的个性识别和表现手段,以及字体在实际应用中的各种制作方法。

由于字体在应用上的多样性,造成字体设计的定位也不尽相同。有的要求严肃端庄,有的要求轻松活泼,有的要求高雅古典,有的则要求怪异现代……总之,不同的内容需要设计师在设计字体时根据所想表现的不同内容、风格而考虑不同的定位,最终的结果必须要符合信息内容的要求。

(3) 设计方案

设计过程是复杂的脑力劳动,需要考虑多方面的因素。在明确了设计内容、找准了设计定位之后,就要放开思路,进行多种视觉尝试,一旦有了主题和创意的一些想法,先用草图进行记录,考虑字体的整体风格如何,将使用什么色彩、形态、肌理来进行表现。在这个时期要以视觉方式进行思考,不要过多地考虑细节,色彩在最初就应该放入构思中,而不能到最后才考虑。当你在设计中感到困惑时,要先明确最适合的部分,再进行进一步地修改,应针对设计的每一部分逐个进行发展和提炼。

在进行这一步骤时,最初的设计未必能成为最满意的设计,可以将其暂放一边,先设计第二或者第三方案,之后再每一种方案进行深化。这种深化是必须也是必要的,因为频繁的更换想法只能导致失败和灰心。

(4) 检验

在这一步骤中,主要审视字体设计的视觉表现形式与其所表现内容的一致性、识别性等方面。字体设计的任何表现形式都是表现内容

与形式的高度统一,字体的笔画、组合、色彩与编排等各种造型要素是帮助我们很好地表达设计理念的手段。不同的造型表现了不同的视觉感受。例如,书法的应用表达了民族风味和不同的意境,几何的点、线、面表现了理性与秩序,带金属质感的字体则具有高科技感。不仅如此,字体组合与编排的变化同样能给我们带来不同的新鲜感受。

总之,在进行字体设计的时候,要注意其内容与形式的完美结合,同时设计的风格与个性也要得到实现。因此脱离内容的形式是空洞的、表象的,在字体设计中,应该避免形式与内容不统一的倾向(见图1-9至图1-14)。

图 1-9 上海旅游宣传标志

图 1-10 Wacom 中国十周年 LOGO (刘甲子)

图 1-11 包装设计 (1)

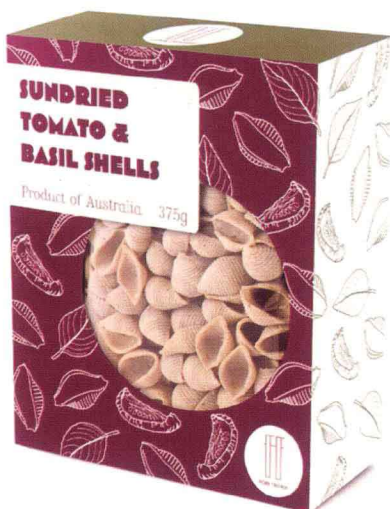

图 1-12 包装设计 (2)

图 1-13 BUND-地球之友创意广告 (1)

图 1-14 BUND-地球之友创意广告 (2)

1.2.2 字体设计的基本要求

在视觉传达中，文字作为视觉符号成为新的载体和视觉审美的重要元素，展示时代的精神和文明，以强大的感染力在如今这个读图时代展现出非凡的魅力。

字体设计要达到信息传达和视觉审美，其设计的基本要求是：

1. 规范可读

文字必须容易识别，这是字体设计的基本要求之一。每一种文字都已经形成规范的字形结构和特征，字体设计在受众的接受程度上要掌握度的原则，当设计的文字超过这个度时，文字就成了无法辨认的符号，失去了文字的本质含义（见图1-15至图1-18）。

为书之动往来
体须入卧起愁
其形若喜虫食
坐行飞木叶利
剑长戈月纵横
强弓硬有可象
矢水火者得谓
云雾日矣，。

图 1-15 第四届“方正奖”中文字体设计大赛获奖作品——胶布字（徐艺玲）

图 1-16 第四届“方正奖”中文字体设计大赛获奖作品——矛盾体（尹玉婷）

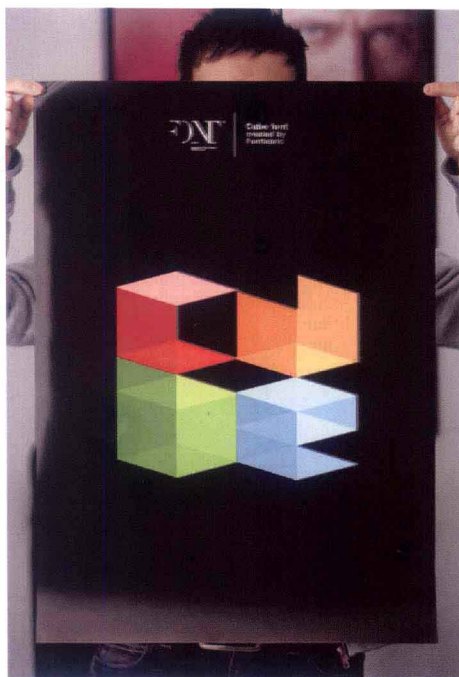

图 1-18 字体设计（2）（Svetoslav Simov，保加利亚）

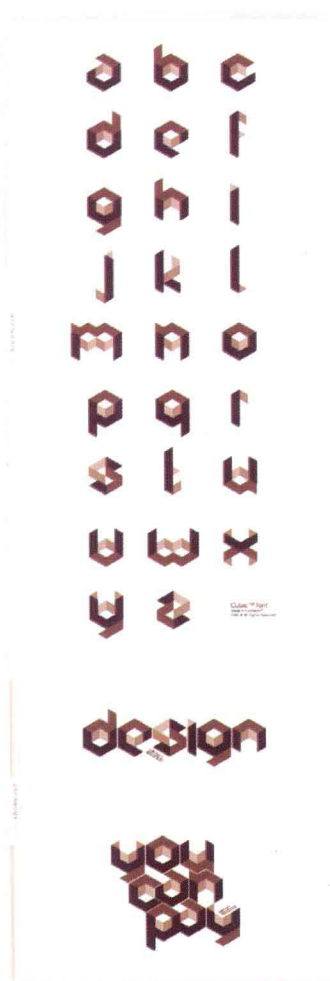

图 1-17 字体设计（1）（Svetoslav Simov，保加利亚）

2. 意蕴丰富

美的形式应该有内容作支撑，形式以反映内容为任务，字体设计应体现时代特征，显现文化意蕴，隐含丰富的象征意义，最终形成形式与内容的高度统一（见图1-19至图1-22）。

图 1-19 ARTS 杂志封面（1）

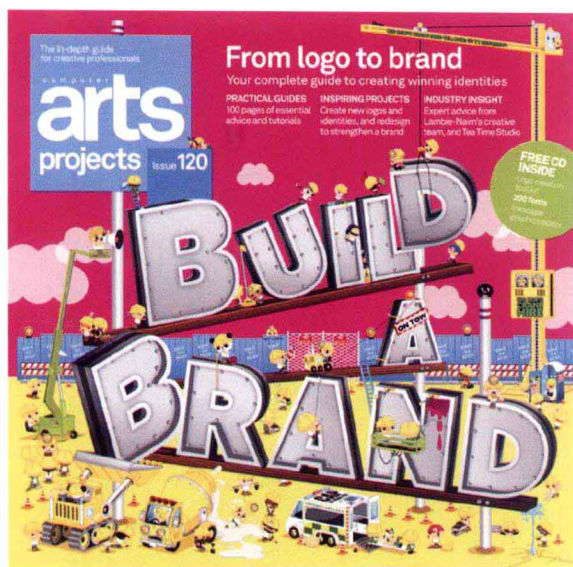

图 1-20 ARTS 杂志封面 (2)

图 1-21 字体设计 (1)

图 1-22 字体设计 (2)

3. 简约美观

字体设计不可过于繁乱，简约美观是字体设计的发展趋势，视觉审美是字体设计的目标，为美而设计是设计者的追求。

总之，以上三点字体设计的基本要求，只有灵活应用，才能更好地完成字体设计（见图1-23、图1-24）。

图 1-23 杂志内页设计 (1)

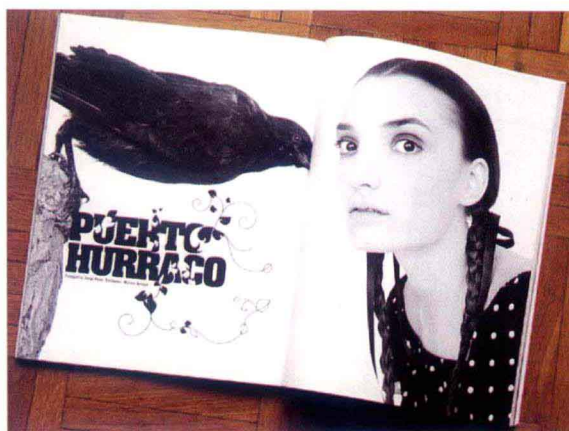

图 1-24 杂志内页设计 (2)

1.3 文字的基本结构和笔画特点

1.3.1 汉字的基本结构和笔画特点

1. 汉字的构造

汉字的构造规律是在甲骨文形成并且广泛应用以后才总结出来的，它最早见于《周礼》，完成于东汉许慎编写的我国第一部字典《说文解字》。在这部字典中，他将汉字的构造归纳为六种规律，即“六书”理论，这一理论对我们研究汉字的形、音、义，研究汉字的书法和字体设计有着十分重要的意义。

“六书”指的是：象形、指事、会意、形声、转注、假借。

(1) 象形

“象形者，画成其物，随体诘屈，日月是也。”象形字的结构特点是依样画葫芦，所表示的意义对象一定是看得见、有一定外形的具体名物，即必须是有形可象的。所用字形与意义对象在形体上具有同一性。例如，“日”古文字像太阳形，“月”古文字像月牙形，其本义就是太阳、月亮。

象形字的符号性是很明显的，表现在它很强调对象特征的突出。例如，“牛”字突出了牛角，“虎”字强调其张口露齿及斑纹等。象形造字法是一种最简单的造字法，很难用于表示意义抽象的或没有具体形象的概念，显示出很大的局限性。但是它却为指事、会意、形声字的构成创造了条件（见图1-25）。

图 1-25 象形文字

(2) 指事

“指事者，视而可识，察而可见，上下是也。”就其特点来说，指事字通常表示某种局部的或相对的概念，方法是在象形字的相应部位加上抽象的标志符号，以指示所表示的局部范围。例如，“上”“下”就是分别在参照物的上、下部加上一·点（或一短横）来表示意义；“刃”在刀上加一点，指明刀最锋利的地方就是刃等。指事字依赖具体的形，再加上指事符号表义，所以这种造字法跟象形造字法一

样具有很大的局限性，这也就是指事字在汉字里数量最少的原因（见图1-26）。

图 1-26 指事文字

(3) 会意

“会意者，比类合意，以见指撝，武信是也。”“会意”的字面意思是会合成意，即由若干符号相互构成一种联系来表达某种意义。这种意义跟每个偏旁·的意义都不相同，通常是动词、形容词，或没有具体形象的名词（如表示时间概念的名词）。这类意义比较抽象，很难用象形的方法来表现（见图1-27）。

图 1-27 会意文字

(4) 形声

“形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。”汉字中有许多是形声字，它是由转注、谐声产生的。例如，以“水”为主，加上音符，就会产生“江、河、湖、海”等许多与水有关的形声字。

(5) 转注

“转注者，建类一首，同意相受，考老是也。”“转注”不是对单个汉字形体结构的说明，而是字与字之间的形义关系的一种类型。它是为了区别“一形多义”的文字现象，其主要特点是给多义字注上表示特定含义的偏旁，

这种表意符号就是汉字的偏旁部首。例如，“其”本指簸箕，借作代词有“他”“它”之意，上加“竹”字则为“箕”本意。

(6) 假借

“假借者，本无其字，依声托事，令长是也。”“假借”指的是有的词本来没有为它专门造过字，只是从现成的字中选取一个读音相同或相近的字来代替，后来习惯了，这个字也就归它所使用了。例如，“女”本为女，后借为人称代词“汝”等。

综上所述，我们可以看到汉字独特的构造规律，学习和掌握“六书”理论，将极大地方便我们去研究与理解汉字丰富的字义，并且应用到我们的字体设计理念中。

2. 汉字的基本笔画

汉字经过几千年的发展演变，融汇了我国书法艺术高雅的文化功能和富有个性化的风格形式。通过印刷字体的规范与完善，形成了深刻的美学内涵，其独特的笔画形态、造型结构和审美意识是我们今天学习字体设计不可缺少的重要内容。

在解析汉字的基本造型结构中，不难发现，汉字实际上是以点画为基本元素，通过整体的符合视觉审美的间架结构，和谐的组合而成的。理解并认识这种关系，是学好字体设计的第一步。下面我们就具体的分析汉字中几种最为常用的印刷体笔画的基本造型（见图1-28、图1-29）。

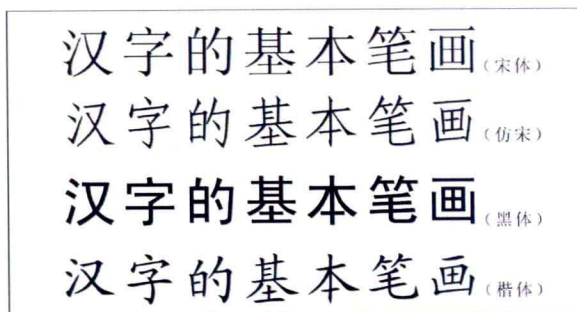

图 1-28 汉字的基本字体

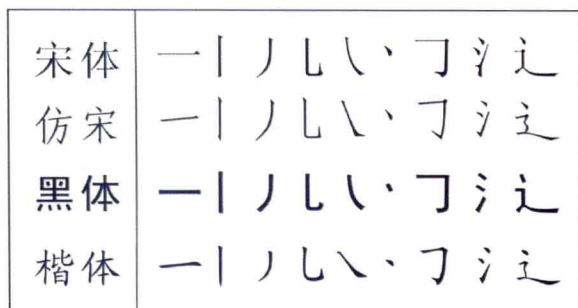

图 1-29 汉字的基本笔画

(1) 宋体

宋体，是在中国宋朝发明的一种汉字印刷字体。笔画有粗细变化，而且一般是横细竖粗，末端有装饰部分（即“字脚”或“衬线”），点、撇、捺、钩等笔画有尖端，属于白体，常用于书籍、杂志、报纸印刷的正文排版。因在明朝时传入日本，故又称为明体、明朝体。

今天版本学家对于宋体字下的定义是：“横平竖直，横细竖粗，起落笔有棱有角，字形方正，笔画硬挺。”起落笔的棱角，应是宋体字的最大的特征。

(2) 仿宋体

仿宋体是一种采用宋体结构、楷书笔画的一种较为清秀挺拔的字体，笔画横竖粗细均匀，常用于排印副标题、诗词短文、批注、引文等，在一些读物中也用来排印正文部分。仿宋体被国家指定为机械制图使用的标准字体、中文打字机所采用的字模及电脑中使用的主要字体。仿宋体是我们日常生活中应用极为广泛的一种字体，因其字体秀丽整齐，清晰美观，刚劲有力，容易辨认，而深受人们所喜爱。我们常见的各种展览会的前言、后语、说明文字及墙报、黑板报、书刊的注释、产品说明书也大都用仿宋体。特别是工程制图上国家规定的工程字体就是长仿宋体。

仿宋体的特点是笔画粗细均匀，拥有楷体的笔形，这使仿宋体较像手书体而不是宋体所属的印刷体。并且仿宋体各笔画等粗，不像宋体那样横细直粗，并且其字体较为瘦长。

(3) 黑体

黑体字又称方体或等线体,没有衬线装饰,字形端庄,笔画横平竖直,笔迹全部一样粗细。汉字的黑体是在现代印刷术传入东方后,依据西文无衬线体中的黑体所创造的。由于汉字笔画多,小字黑体清晰度较差,所以一开始主要用于文章标题。但随着制字技术的改进,已有许多适用于正文的黑体字形。

在书写时需要注意视觉错视原理,对不同笔画作相应的调整,例如,在笔画收尾处要相应加强些,使其更加有力,具有弹性。

3. 汉字的书写规律

汉字与拉丁文字不同,它的外形是单独的方块,可横、竖编排,除少数是独体字外,它的内部结构大多是由单笔组成的部首,再由部首和部首结合成为字。我国传统书法理论中十分强调文字的间架结构,认为字的点画应服从于字的结构。而印刷体中各种字体尽管其笔画造型不同,但其在组合结构上的规律却是共同的,遵循这些规律,可使我们将字体设计的严谨而匀称,美观而统一。

(1) 先主后次

文字有主次结构和主次笔画之分。通常应首先安排好主要的笔画,控制整个字体的格局后再书写次要的笔画,这样有利于字体结构的安排,使文字结构紧凑,空间合理。

(2) 上紧下松

上紧下松是设计字体的基本法则之一。由于视觉中心往往略高于几何中心,所以书写时字体的上半部分要尽量紧凑些,下半部分则应舒畅一些,从而达到视觉和心理上的平衡。

(3) 横细竖粗

由于人们视错觉的影响,加上汉字本身横向笔画多于竖向笔画,对于字体中同样宽度的横笔画和竖笔画要考虑到横笔画要细于竖笔画,调整至合理的字体空间布白。

(4) 穿插呼应

汉字的组织形式较为复杂,归纳起来大致有三种基本形式:上下式(志、恣),左右式

(租、晚),内外式(围、国)等。我们在书写汉字时,应考虑到这些组织形式,使笔画之间的气韵互相连接、相让、穿插、呼应,从而产生灵活而严密的效果。

(5) 协调统一

对字体中的各个空间进行平衡,使其均匀且分布合理,并对文字的比例、笔画、动势作适当的调整,使整个字形稳定而有生气。

1.3.2 拉丁字母的基本结构和笔画特点

1. 拉丁字母的基本结构

我们通常所说的拉丁字母是指26个英文字母,分为大写字母和小写字母,大写字母和小写字母的配套使用源于印刷术的发明与发展。拉丁字母从最初的古希腊、古罗马风格,到古埃及、哥特体到无衬线字体,经过了几百年的发展演变,发展到今天,字体的种类繁多,但从字体的结构入手,不难发现所属字体都有共同的、确定的基本结构(见图1-30)。

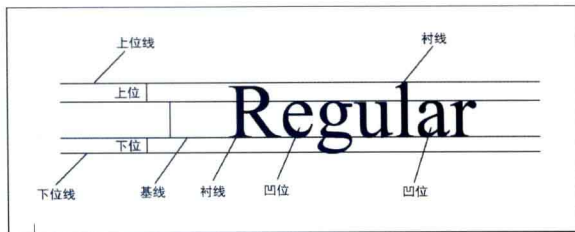

图 1-30 拉丁字母的基本结构

基线:是一条水平线,所有字母都排在这条线上。

X——高度,对大写和小写字母而言,指字体的高度或者字体主题的高度,与小写字母“X”的高度相等,故字母“X”被用来作为衡量所有字母高度的标准。

上位:小写字母字体高于X的部分。

上位线:通过所有高于X部分的笔画连成的与基线平行的线。

下位:小写字母字体低于X的部分。

下位线：通过所有低于X部分的笔画连成的与基线平行的线。

凹位：字母中封闭的空间，或者凹陷的部分。

衬线：字母主要笔画的顶部或者底部突出的笔触。

2. 拉丁字母的组合规律

主要是指字母组合，字母的大小、粗细、视觉重心以及字母与字母之间左右距离的调整规律，以及行与行之间应当保持的间距比例关系。根据视觉规律，相同大小，不同结构的字母会产生视觉上的大小差异，为了使字母组合看上去大小、粗细均匀，间隔一致，就必须调整某些字母的基线和X高度线，以及字母大小、粗细、间距。

3. 拉丁字母的种类和基本特点

自从腓尼基人创造拉丁文字至今，字体的种类精彩纷呈，不胜枚举，随着现在设计软件的应用与普及，字体的设计更为方便快捷。然而，仔细观察一下，你会发现绝大部分字体有一些内在的相似性，我们把它们归纳总结为以下四种类型。

(1) 衬线字体

字的顶端和字脚处有衬线，即小的突出笔触，如字体Times、Times New Roman等。它们具有一些共同的特点：笔画粗细对比强烈，有衬线，整体感觉精致。字体容易识别，它强调了每个字母笔画的开始和结束，因此易读性比较高。在传统印刷中，衬线字体用于正文印刷，因为它被认为比无衬线体更易于阅读，是比较正统的（见图1-31）。

(2) 无衬线字体

与衬线字体不同，字笔画开始、结束的地方没有这些额外的装饰，而且笔画的粗细差不多，如Arial、Impact等。其共同的特点是：无衬线字体比较醒目，在走文阅读的情况下，适合用无衬线字体进行排版，易于换行阅读的识别，避免发生行间的阅读错误（见图1-32）。

图 1-31 拉丁字母-衬线字体

图 1-32 拉丁字母-无衬线字体

(3) 手写字体

手写字体又分为书法字体和手写体。书法字体主要应用于正式场合，如商业、社交、法律文书的书写。18世纪英国的工业革命促进了

产业的发展，需要更快捷的书写方式，尖头钢笔的广泛使用，也促成了手写字体的普及推广。手写字体的文字特点是书写快捷、连笔，有相对自由的风格，非常放松。手写字体是一种非规范性的字体，常用于非正式场合，主要用于表现个性特征，可以用各种书写工具表现（见图1-33）。

（4）装饰字体

装饰字体的使用贯穿于整个字体的发展历史。各种字体，通过增加图案、细节装饰等，都可以成为装饰字体。早期的装饰字体主要用于书籍中的标题上，用以强调文章章节的开始。在19世纪末期，繁冗的装饰成为当时的一种时尚，新风格的字体很少出现，取而代之的是在以往各种字体上增加装饰。虽然这一时期被学者认为是字体发展的低谷时期，但在今天，我们却可以对那一时期的风格加以利用，设计成为具有特定历史、文化意义的文字。

图 1-33 拉丁字母-手写字体

【实训作业】

1. 收集和阅读各类优秀平面设计作品，并对其中的字体设计进行分析和研究。
2. 研究各类中、外文基本字体的书写方法，分析其设计特点和基本规律，并加以摹写。

第2章 方法篇

教学目标

进一步探索字体设计的创意方法：形态设计、立体化设计、手写设计、肌理设计、字图结合设计等，使学生精通各种创意方法的特点及规律，并使学生掌握字体的色彩设计和组合文字的设计方法，要求学生能够根据具体的要求及内容，完成创意字体的设计。

学习重点

字体设计的多种创意方法。

学习难点

将字体设计的多种创意方法活学活用，并根据设计任务准确而有创意地进行文字设计。

2.1 文字的形态设计

2.1.1 对笔画形态和风格加以变化

无论是汉字、拉丁字母还是数字都是由笔画构成，笔画形态和风格的改变必然引起整个文字形态的变化。在印刷字体中，如宋体、黑体等，它们的笔画有着严格的规则和规律，这是应长篇行文和阅读便捷所需。在创意字体或一些标题性的文字设计中，为了吸引读者目光、增加阅读的兴趣，可以对文字的笔画形态和风格加以变化。这种变化是充满情趣、联想和带有情感的，是以笔画的基本结构为基础

的。笔画形态和风格的改变必然带动整体文字形态的改变，或活泼、或自由、或古典、或顽皮……（见图2-1至图2-27）。

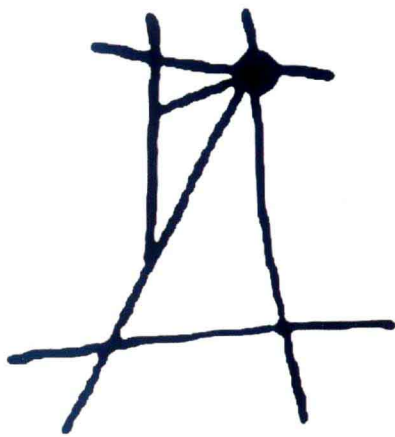

图 2-1 “其”字设计（雷懿鸣）