

字 体 是 我 接 近 自 由 的 方 式

自由「字」在

字体设计与创意

刘兵克 著

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

自由「字」在

字体设计与创意

刘兵克 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

自由“字”在：字体设计与创意 / 刘兵克 著. —
北京：人民邮电出版社，2015.2
ISBN 978-7-115-37632-9

I. ①自… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276520号

内 容 提 要

这是一本用心写的字体设计书，作者将他多年的字体设计历程都记录在这里。从本书中你可以读到作者在字体设计方面的经验、成功案例的分享，以及与字体设计相关的一些故事；看到作者成长的点滴——那些弥足珍贵的除了技巧和技术之外的东西。

本书首先讲解了字体设计的一些基本法则和设计方法；接下来作者以“36计”的形式将其多年的字体设计经验做了细化和总结，帮助读者学习、理解；然后通过33个成功的商业字体设计案例向读者阐述了实际面对客户时，应该注意的设计切入点、主题确立和设计原则；最后，作者分享了其平时做的字体创意练习和生活中有感而发的字体设计，通过这一部分，读者可以学到技巧之外的内容，了解创作背后的故事。

本书适合字体设计爱好者、平面设计师、网页设计师、UI设计师和标志设计师阅读；同时也适合与字体设计相关专业的师生参考阅读。

-
- ◆ 著 刘兵克
 - 责任编辑 孟飞飞
 - 责任印制 程彦红

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本：690×970 1/16
 - 印张：13.25
 - 字数：230千字 2015年2月第1版
 - 印数：1-4000册 2015年2月北京第1次印刷
-

定价：59.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

序言 1

FOREWORD 1

我一直关注着兵克，他对待字体的态度深深感染着我。从他的字体设计作品中可以看出他对字体的执着与痴迷，在他那里，字体不仅仅是信息的载体，也是情感表达的媒介。给我印象最深刻的是他的字体日记，在读他的字体日记时能使我感到，文字所叙述的内容与字体的风格情景交融，浑然一体。文字的活力被演绎得活灵活现，异常亲切。一个年轻人，在字体这块土地上默默地耕耘，通过字体来表达情感、诉说心声，这种创作实践的意义在于，可以使大家清楚地看到字体与人们的生活有着怎样的联系。

近日，收到兵克的邀请，说准备出一本艺术字体设计的书，希望我能为本书写几句话，我欣然接受。

通过兵克在书稿中分享的大量字体创作实践，我们可以看到他对待字体的态度是理智和认真的。他注重探索各种细节变化的可能性和合理性，力求字形与字义的完美融合，表现出于细微之处见精神的艺术追求。对于商业字体设计，我非常认同他的阐释：“当有了清晰的设计目标之后，剩下的工作就会顺利很多。”这也是我经过多年工作之后得到的切身体会。要准确把握用户的需求，确立明确的目标，首先要有一颗善解人意的心。在这里，不需要有过多的表现，因为，用户要的不是你的表现，而是要你帮助他解决问题。当今，数字技术的发展把字体设计的神秘外衣剥得几乎荡然无存，利用做字工具或图形工具做出字型已不是什么难事，而要想做出让用户认可的字体又确实不那么容易。这其中的道理，在本书中可以找到答案。

多年来我一直有这样的感叹：“字体的魅力不在字体本身，而是在于它与世间万物千丝万缕的联系。”我在兵克的书中也看到了这种联系——他努力借助字体，帮助自己诠释对姥姥的思念、儿时的回忆和对爱情的表达。细细阅读后还会看到他是怎样通过字体建立了与外部世界的联系……

读完这本书稿，意犹未尽。

北京北大方正电子有限公司字体开发总监、方正字库首席字体设计师

朱志伟

序言 2

FOREWORD 2

有幸给站酷推荐设计师刘兵克的新书写一篇简短的序言，感谢兵克的邀请。

大约在四年前，兵克在站酷网开始发表他的《字作多情——刘兵克字体日记》，这是把字体设计与日记结合在一起的一种日常练习，它讲述了生活中的各种小事和心情，每天选择一个词语进行字形创作。兵克刚开始写字体日记的时候，字体设计在设计师眼中还是很不起眼的的一个门类，大多数人对字体的认识停留在选什么字库的字体比较好，很少有人会把字体字形的设计作为专攻的方向。所以，我们也很好奇他能把这个几乎没有同伴的事情坚持多久。没想到的是，他一下子就把每天一组的字体设计日记坚持了两年。

两年的时间，其实不算很长。拿出1个小时来做一组表达当天心情的设计小品，也称不上是什么惊天动地的事情。但是随着兵克的坚持，他的字形越来越有自己的味道，初期作品和两年后的作品可以用脱胎换骨这个词来形容。现在兵克尽管已经不做每天一篇的字体日记，但是仍然不断进行大量的练习和探索，并且与大家分享他在研究字体设计中获得的经验。这帮助了很多的年轻设计师开始入门“字形设计”这个神奇而又有趣的细分门类。

从最初的字体日记到最近两年的各种设计分享，几年时间，兵克影响了大批设计师。越来越多的设计师开始重视字形设计，大家也都开始了自己“字体日记”式的长期练习。现在在站酷，每天有50多组字体字形设计作品发表，这在几年前是一个月才有的数量。同时，字体字形

作品的质量和讨论也越来越专业。随着设计师们字形设计能力的提高，字体字形在平面、网页甚至 UI 设计中的分量也越来越重。以前只是作为 LOGO 中品牌名称使用的字形设计，现在成为决定设计作品质量的重要一环。设计师们早已不满足于字库提供的字形，各种充满特色的字形设计给各种门类的设计都带来了强大的活力。

在兵克的站酷主页，我们可以清晰地看到一个茫然的设计青年一步一步、脚踏实地地变成一个成熟的设计师和引导者。总结他的设计历程，正如“字作多情”这个词语。要做好设计，一定不能只是把设计当作一项工作，而是要把它当成朋友，当成自己的恋人，要让他（她）的一颦一笑都能牵动自己的心灵，要让他（她）的一举一动都吸引自己的目光。有人说每天都做练习太累。你可以回忆一下初恋时追求心仪的另一半，那个茶不思饭不想、24 小时待命、满脑子都是对方的你，当时能感觉到累吗？

最后，引用兵克在一篇字体日记中的一句话作为结尾，“在站酷，我们年轻的追梦之心会一直跃动，我们的设计热情不会消减”。希望年轻的设计师们和刘兵克一样，找到自己的设计情愫，在设计热情中快乐地成长，追逐自己的梦想。

推荐

RECOMMEND

字体（字形）设计早已经超出了“专门做文字”这样的狭隘定义，越来越成为各种设计都需要掌握的技能。即使不是一个字体（字形）设计师，也需要经常面对标题、LOGO、版式等与字体密不可分的工作内容。因为设计是内容的创意化表达，而文字是内容的最终载体。面对一项商业委托或工作任务时，怎么创作出一个适用、恰当的字形，为视觉和传达效果加分，正是本书分享给设计师们的知识。

站酷网主编 纪晓亮

又闻兵克兄弟要出版字体设计书籍，甚是欣喜。之所以说“又”，是因为在此之前他已经出过两本小册子了，真是勤奋有加！遂想起曾经听闻兵克兄弟每天工作之余都会给自己命题，做一款字体设计，并上传网络，以求监督与自我约束，其上进之心可见一斑，成功亦绝非偶然！

跟兵克兄弟初次见面，是我邀请其为山东品牌设计俱乐部沙龙分享字体设计心得，他欣然允诺，并从外地赶来，令我感激不已。今天他又要将这么多年积累的经验汇集成册以飨众人，我想也是广大字体设计爱好者之幸事，随喜功德！

济南索邦品牌策划策略总监 / 山东品牌设计俱乐部创始人 金宏星

众所周知，兵兵一直以来就是我的好伙伴，我们的友谊大家有目共睹！这次他再次出书，我自然要狠狠地支持。书的内容我有幸提前看到了一些，确实非常好，针对字体的细节、笔画、结构都有详细的讲解，最重要的是还提到了字体变化的规律，而且其中也有兵兵平时的练习作品和生活感悟。通过这本书，读者不但能学到字体方面的知识，还能了解到一个字体设计师的成长历程，这样的形式非常之赞！希望兵兵的书能够大卖，也希望有更多的朋友加入字体设计的队伍中来！

字体设计师 胡晓波

前言

PREFACE

四年之前的夏天，我大学毕业，在北京闯荡飘摇了几个月之后，我丢掉工作，真正开始了自由独立的设计生活。

那个时候，我搬到了一个名叫草场地的偏僻的城中村里。每天每夜，在这里，我面对的是混乱不堪的楼群和街道，与我擦肩而过的，是陌生的日光和人群。这里的租客，大多是北漂的年轻人，形形色色，匆匆忙忙，都怀揣着不同的大大小小的梦想，在努力着，为各种梦想奔波着。当时还是学生模样的我，再普通不过，住的是一样的十来平方米的简易房子，吃的是同样味道的拉面和烤串。那时，我穿行在时而拥挤时而冷清的巷子里，大胆想象着明天的样子。像千千万万的追梦者一样，我没有什么不同。

唯独有一点，让我稍显另类的，就是我刚刚从校门走出来，就已不习惯上班的生活。我讨厌在公司工作的束缚，我不想把时间浪费在地铁和公交上，我一心向往着无拘无束、浪漫洒脱的设计生活，我太想做一个自由自在的设计师了。就在这个时候，我遇到了字体。

最初结缘字体，我选择的方式是“字体日记”。每天夜里，不管多晚，我都必须完成这个事情，我要把一天的经历或感受用文字记录下来，我更会认真地把几个字的标题设计出来。一例字体设计加一篇生活日记，这是我每天的第四餐，是我不可或缺的必修课。

时间证明了一切，经过长期锻炼，我的字体设计终于有了一些提高。尤其关键的是，随着我把作品一次次发布在站酷网，我得到的鼓励和关注渐渐多了起来，正因如此，我的设计热情一直高涨着，从未消减。让我欣喜的还有一点：有客户通过我在站酷的联系方式找到我，开始找我设计字体。由此，我的设计单子从无到有，从不稳定到稳定；我的生活也有了依靠和着落。

对我而言，这样的一个开端是艰苦的，更是愉悦的。后来，当我想起这个经历，总会感叹自己的幸运，能够找到这样一个方式来开启我自由自在的设计生活是多么美妙。

2011年年初，我离开北京，又辗转了几座城市，直到现在，我的设计方式一直没变。我还在自

由设计着，虽然现在已不再写字体日记，但我找到了更多设计练习的方法。我会把自己的字体设计试验发布在网上，也会把不同的设计心得和经验发布出来，也常常发表一些商业的字体设计案例。另外，我也会时常写写自己的故事，像以前的字体日记一样把设计与文字结合起来。如果朋友们翻看一下我的站酷主页，就会非常完整地了解我，认识我。

在平时的设计交流中，经常有朋友咨询我如何提高字体设计能力。其实这个问题很简单，多练是唯一的方法，没有其他捷径。在本书中，我所提到的设计方法和设计思路，都是通过大量的练习和实践得来的。有些是笔画的设计经验总结，有些是纯粹的软件操作技巧，有些是设计练习的方法建议……无论是偏理论的，还是偏技能的，都是我自己摸索出来的经验。我并没有多高的学历，对字体也没有过深的研究，只是做着做着，做的数量多了，心里有了一些基本成型的路数。希望我所讲的这些表面性的知识，可以给初识字体的朋友们带来些许帮助，可以让大家避免一些误区。

除去书中前几章的那些纯粹的技艺和方法，在第五章中，我添加了我最近的一些字体设计与故事。这些内容可能没法给大家直接的设计方面的帮助。但是我想告诉大家：“设计是来源于生活的”。我一直认为大多数设计师都是感性的，如果我们把生活中的经历和情感用字体设计的形式表现出来，那将是一个很美的过程。有了这样的设计享受，我们会有更多的可能性做出更好的设计。

这本书的筹划时间蛮长。在此，衷心感谢朱志伟老师和梁耀明先生为本书写序，感谢纪晓亮先生、金宏星先生、胡晓波先生为本书写的推荐语；同样感谢本书编辑的用心帮助与建议。

我将一直心存感激，为了更美好的设计，为了更美好的生活，不忘初心，执着前行。

愿与大家共勉。

朱志伟
2014.10.25

目录

CONTENTS

CHAPTER 01 字体设计基础 /015

- 一、设计原则 /016
- 二、字体结构与重心 /017
- 三、笔画的粗细 /019
- 四、字体的性格 /021
- 五、基础造字法 /023

CHAPTER 02 字体变形 36 计 /029

- 第 1 计 字间连接 /030
- 第 2 计 字内连接 /034
- 第 3 计 笔画图形化 /037
- 第 4 计 字体的灵活组合 /040
- 第 5 计 字体的瘦长化 /043
- 第 6 计 字体的扁平化 /046
- 第 7 计 笔画变细 /048
- 第 8 计 笔画加粗 /050
- 第 9 计 笔画的简化 /052
- 第 10 计 笔画的夸张 /056
- 第 11 计 巧用画笔工具 /058
- 第 12 计 笔画端点的修饰与设计 /061
- 第 13 计 不规则字形 /064
- 第 14 计 老字体, 新设计 /066
- 第 15 计 几何元素的使用 /070
- 第 16 计 宋体字的改造与利用 /072
- 第 17 计 巧用描边 /074
- 第 18 计 巧用圆角 /078
- 第 19 计 曲线笔画的设计 /079
- 第 20 计 圆润笔画的设计 /084
- 第 21 计 数字与文字的结合 /086
- 第 22 计 多种字体的组合 /087
- 第 23 计 西文中用 /088
- 第 24 计 字体图形练习 /090
- 第 25 计 改字练习 /092
- 第 26 计 电影与字体 /094
- 第 27 计 歌曲与字体 /096
- 第 28 计 生活经历与字体 /098
- 第 29 计 情感与字体 /100
- 第 30 计 诗歌与字体 /102

第 31 计 字体随笔 /103

第 32 计 字库的设计 /105

第 33 计 字体日记 /107

第 34 计 字体的借鉴与创新 /109

第 35 计 充分利用网络平台 /110

第 36 计 让坚持成为一种习惯 /111

CHAPTER 03 商业字体设计 /113

花式上篮 /114

熙品 /115

萌小奇 /116

LOFT /117

皇家马戏团 /118

汇能尚美 /119

柒数码 /120

时光机 /121

缤纷士多 /122

疯狂教学 /123

夏纳摄影 /124

悦澜会 /125

婚礼纪 /126

红牛超级马力 /127

野拓 /128

爱,忘返 /129

维斯卡蒂 /130

生态城市 /131

拼到底 /132

上景国际 /133

时空门 /134

红牛极限腾跃 /135

闺蜜日 /136

守护天使 /137

欢乐笛 /138

优家宝贝 /139

有梦想一起实现 /140

不一样地奔跑 /141

雨季映画 /142

帮帮堂 /143

传福银坊 /144

慕尚 /145

创木工坊 /146

CHAPTER 04 自由“字”在 /149

- 创意 /150
- 青岛 /150
- 自给自足 /151
- 决战之夜 /151
- 那些故事 /152
- 舍友 /152
- 花开时间 /153
- 西瓜季 /153
- 生活 /154
- 蜗居 /155
- 新鲜生活 /155
- 元旦快乐 /156
- 夜潮 /156
- 感怀母恩 /157
- 半年记 /157
- 浮华过后 /158
- 素食馆 /159
- 原则 /159
- 诱惑 /160
- 另一个我 /160
- 老歌重唱 /161
- 杂碎 /161
- 小城旧事 /162
- 大智若愚 /162
- 造字有理 /163
- 篮球 /163

CHAPTER 05 我的字体，与我的故事 /165

- 老饭店 /167
- 外婆 /175
- 大学 /183
- 城事 /191
- 刘兵克曦冉体 /199
- 每天 /207

自由「字」在

字体设计与创意

刘兵克 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

自由“字”在：字体设计与创意 / 刘兵克 著. —
北京：人民邮电出版社，2015.2
ISBN 978-7-115-37632-9

I. ①自… II. ①刘… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276520号

内 容 提 要

这是一本用心写的字体设计书，作者将他多年的字体设计历程都记录在这里。从本书中你可以读到作者在字体设计方面的经验、成功案例的分享，以及与字体设计相关的一些故事；看到作者成长的点滴——那些弥足珍贵的除了技巧和技术之外的东西。

本书首先讲解了字体设计的一些基本法则和设计方法；接下来作者以“36计”的形式将其多年的字体设计经验做了细化和总结，帮助读者学习、理解；然后通过33个成功的商业字体设计案例向读者阐述了实际面对客户时，应该注意的设计切入点、主题确立和设计原则；最后，作者分享了其平时做的字体创意练习和生活中有感而发的字体设计，通过这一部分，读者可以学到技巧之外的内容，了解创作背后的故事。

本书适合字体设计爱好者、平面设计师、网页设计师、UI设计师和标志设计师阅读；同时也适合与字体设计相关专业的师生参考阅读。

-
- ◆ 著 刘兵克
责任编辑 孟飞飞
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：690×970 1/16
印张：13.25
字数：230千字 2015年2月第1版
印数：1—4000册 2015年2月北京第1次印刷
-

定价：59.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

序言 1

FOREWORD 1

我一直关注着兵克，他对待字体的态度深深感染着我。从他的字体设计作品中可以看出他对字体的执着与痴迷，在他那里，字体不仅仅是信息的载体，也是情感表达的媒介。给我印象最深刻的是他的字体日记，在读他的字体日记时能使我感到，文字所叙述的内容与字体的风格情景交融，浑然一体。文字的活力被演绎得活灵活现，异常亲切。一个年轻人，在字体这块土地上默默地耕耘，通过字体来表达情感、诉说心声，这种创作实践的意义在于，可以使大家清楚地看到字体与人们的生活有着怎样的联系。

近日，收到兵克的邀请，说准备出一本艺术字体设计的书，希望我能为这本书写几句话，我欣然接受。

通过兵克在书稿中分享的大量字体创作实践，我们可以看到他对待字体的态度是理智和认真的。他注重探索各种细节变化的可能性和合理性，力求字形与字义的完美融合，表现出于细微之处见精神的艺术追求。对于商业字体设计，我非常认同他的阐释：“当有了清晰的设计目标之后，剩下的工作就会顺利很多。”这也是我经过多年工作之后得到的切身体会。要准确把握用户的需求，确立明确的目标，首先要有一颗善解人意的心。在这里，不需要有过多的表现，因为，用户要的不是你的表现，而是要你帮助他解决问题。当今，数字技术的发展把字体设计的神秘外衣剥得几乎荡然无存，利用做字工具或图形工具做出字型已不是什么难事，而要想做出让用户认可的字体又确实不那么容易。这其中的道理，在本书中可以找到答案。

多年来我一直有这样的感叹：“字体的魅力不在字体本身，而是在于它与世间万物千丝万缕的联系。”我在兵克的书中也看到了这种联系——他努力借助字体，帮助自己诠释对姥姥的思念、儿时的回忆和对爱情的表达。细细阅读后还会看到他是怎样通过字体建立了与外部世界的联系……

读完这本书稿，意犹未尽。

北京北大方正电子有限公司字体开发总监、方正字库首席字体设计师

朱志伟

序言 2

FOREWORD 2

有幸给站酷推荐设计师刘兵克的新书写一篇简短的序言，感谢兵克的邀请。

大约在四年前，兵克在站酷网开始发表他的《字作多情——刘兵克字体日记》，这是把字体设计与日记结合在一起的一种日常练习，它讲述了生活中的各种小事和心情，每天选择一个词语进行字形创作。兵克刚开始写字体日记的时候，字体设计在设计师眼中还是很不起眼的的一个门类，大多数人对字体的认识停留在选什么字库的字体比较好，很少有人会把字体字形的设计作为专攻的方向。所以，我们也很好奇他能把这个几乎没有同伴的事情坚持多久。没想到的是，他一下子就把每天一组的字体设计日记坚持了两年。

两年的时间，其实不算很长。拿出1个小时来做一组表达当天心情的设计小品，也称不上是什么惊天动地的事情。但是随着兵克的坚持，他的字形越来越有自己的味道，初期作品和两年后的作品可以用脱胎换骨这个词来形容。现在兵克尽管已经不做每天一篇的字体日记，但是仍然不断进行大量的练习和探索，并且与大家分享他在研究字体设计中获得的经验。这帮助了很多的年轻设计师开始入门“字形设计”这个神奇而又有趣的细分门类。

从最初的字体日记到最近两年的各种设计分享，几年时间，兵克影响了大批设计师。越来越多的设计师开始重视字形设计，大家也都开始了自己“字体日记”式的长期练习。现在在站酷，每天有50多组字体字形设计作品发表，这在几年前是一个月才有的数量。同时，字体字形

作品的质量和讨论也越来越专业。随着设计师们字形设计能力的提高，字体字形在平面、网页甚至 UI 设计中的分量也越来越重。以前只是作为 LOGO 中品牌名称使用的字形设计，现在成为决定设计作品质量的重要一环。设计师们早已不满足于字库提供的字形，各种充满特色的字形设计给各种门类的设计都带来了强大的活力。

在兵克的站酷主页，我们可以清晰地看到一个茫然的设计青年一步一步、脚踏实地地变成一个成熟的设计师和引导者。总结他的设计历程，正如“字作多情”这个词语。要做好设计，一定不能只是把设计当作一项工作，而是要把它当成朋友，当成自己的恋人，要让他（她）的一颦一笑都能牵动自己的心灵，要让他（她）的一举一动都吸引自己的目光。有人说每天都做练习太累。你可以回忆一下初恋时追求心仪的另一半，那个茶不思饭不想、24 小时待命、满脑子都是对方的你，当时能感觉到累吗？

最后，引用兵克在一篇字体日记中的一句话作为结尾，“在站酷，我们年轻的追梦之心会一直跃动，我们的设计热情不会消减”。希望年轻的设计师们和刘兵克一样，找到自己的设计情愫，在设计热情中快乐地成长，追逐自己的梦想。

站酷网 CEO 梁耀明
2014 年 10 月