

校企合作系列丛书·广告设计与制作专业

广告字体与版式设计 实训教程

Training Course of Advertising Fonts and Layout Design

主编 罗雄 吴佳丽

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

校企合作系列丛书·广告设计与制作专业

广告字体与版式设计

Training Course of Advertising Fonts and Layout Design

实训教程

主 编：罗 雄 吴佳丽

副主编：朱乐艺 蒋可扬

编 委：徐宸熹 王非一
刘 瑀 陈海龙
莫惠谷 房怀烈

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

广告字体与版式设计实训教程/罗雄, 吴佳丽主编. —武汉: 武汉大学出版社, 2013. 6

校企合作系列丛书

ISBN 978-7-307-10732-8

I. 广… II. ①罗… ②吴… III. ①广告—美术字—设计—教材
②广告—版式—设计—教材 IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第085530号

责任编辑:邓瑶 责任校对:郭芳 装帧设计:吴佳丽 朱乐艺

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: whu_publish@163.com 网址: www.stmpress.cn)

印刷:武汉市金港彩印有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:8.5 字数:142千字

版次:2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

ISBN 978-7-307-10732-8 定价:39.00元

校企合作开发课程及教材编写委员会

主 任：黄 群

副主任：蔡 红 马毅鑫

方 明

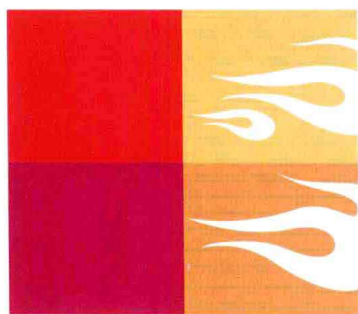
委 员：周杰人 章卫芳

吴季令 纵瑞昆

吴建平 田 春

侯素雯

本书合作企业

RED IDEA

上海赤橙广告有限公司

会员图书馆珍藏资源 免费阅读

训 字 程 式

序

Sequence

在多元性文化信息时代的今天，文字已成为最直观、有效的视觉传达要素。快速而大量的印刷媒介，将所需要传达的信息迅速地传播到世界各地。通过对文字设计而形成的广告字体，在视觉设计的市场竞争中具有不可忽视的作用。面对每一张宣传海报设计的图片，受众者可能首先注意到的是色相、色调及其鲜艳程度等，但当他们再继续关注下去，剔除颜色的影响，就会发现只剩下图形和文字了。而在报纸、杂志、书籍的平面版式设计中，很多时候都只有文字，并不一定有图形。这些文字在不同的字体配合下经过版面的编排设计，构成一个有机而完整的设计画面。虽然字体、版式在平面设计中有着举足轻重的作用，但却各自承担着属于自己的不同角色，有着体现自我价值的作用。因此，设计师必须对字体在版式设计中的最佳应用进行必要的掌握。

字体设计就是在基本字体的基础上对文字进行符合版式设计需要的再设计。

版面是艺术视觉传达设计的特殊舞台，也是各类信息发布的重要载体，它在一个区域或二维空间中整合各种设计元素，最大限度且明确地传达信息的主次关系，版面的这种整合作用从它承担传递信息任务的那时起就具备了。版式设计的原则就是让受众者在享受艺术美感的同时，顺畅地接受设计师所要传达的信息内容。因此，其最终目的是使版面清晰、有条理，用悦目的组织形式更好地突出设计主题，达到最佳视觉诉求效果。

字体与版式设计在平面版式设计中有着举足轻重的作用。它使各种构成要素和谐地出现在同一个版面上，互相衬托，互相呼应，使文字、图形、色调有机组合，将信息强有力地传达给受众者，引起受众者的注意和兴趣，达到销售商品或建立知名度的目的。优秀的艺术设计作品一定会做到图形与文字的协调和呼应。虽然它们在版式设计上两种不同特质的构成要素，但当它们在同一空间共同出现时，通过版面的设计会作出某种形式的相互配合，以达到最佳的视觉传达效果。

字体设计的首要任务是版面文字的视觉化处理。换句话说，就是通过恰当的字体设计，使图文的阅读顺畅舒适。那么，既然字体是一种具体的视觉形象要素，并占据一定的视觉空间，

它就必然与版面中的其他视觉要素（如图形、色调）产生互动的视觉效应。因此，把字体看成是另一类的视觉图形，并重视它在平面设计作品中不可或缺的作用，是许多优秀设计师追求的最终目的，甚至有相当数量的设计作品是设计师“故意”纯粹用文字构成。他们或以个性化的手写体作为设计的核心元素，或选用由基本字体转化而来的专用字体作为视觉中心。但是无论怎样，字体设计的优劣，都将直接关系到设计作品的整体视觉效果。因此，对设计师来说，在画面中善用字体，是其设计的重中之重。这个“善用”包括对字体的审慎选用、中英文字体的合理搭配、大小字体的有效组合、字体与图形的有机配合及与主题的高度吻合等。因此，设计界有“能驾驭文字的人，才能高谈设计”的说法。

版式设计的目的是通过特定的富有鲜明个性的版面形象来刺激读者，激活、激发受众者的阅读欲望。而完成这个目标的基础是很好地运用字体排版将信息完善地传递给受众者。版式设计必须以字体排版为基础，强调富有个性的版面设计必须注重实用性和艺术性的统一，在准确传达信息的同时让更广泛的人群轻松接受海量的知识信息，使版式内容更为丰富多彩，让学习、阅读成为一种艺术享受。现代计算机技术、先进的印刷技术在设计领域里的广泛运用，赋予了字体排版设计更多的可能性，字体排版将呈现出多元化、艺术化的趋势。随着时代的发展，设计师拥有着前所未有的科学技术的支持，并拥有更加完美的创作环境来展现自己的艺术创造力。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of the characters '罗' and '先' (Luo Xian) written in a cursive, expressive style.

2012年10月于上海

前言

Foreword

版式设计是广告设计与制作专业中一门十分重要的课程，而字体则是版面设计中的关键元素。无论是在海报设计中，还是广告标牌中，抑或是在书籍设计中，字体的选择与应用都起到了至关重要的作用。字体往往决定了设计作品的基本属性，是简洁意赅、活泼浪漫还是充满童趣。作品版面风格的确立都直接与选择什么样的字体有关。我们试图通过理论分析和实际案例研究的方法编写一本具有一定前瞻性的教材，从知识模块、技法模块、应用模块三个方面探讨字体和版面设计的关系，并以此为理论指导应用于项目实践中。

字体设计与版面设计都是高等教育专业教学中推行多年的核心课程，但在以往的教学计划中这两门课程都是独立设置的。随着社会的不断变迁、计算机技术的高速发展，字体设计和版式设计的教学重点也在不断地发生变化，以往的专业教材已经无法满足实际的需求，所以本教材力图将这两门原本独立分开的课程进行贯通和整合，通过对字体设计和版式设计课程中教学活动的改良，提高学生们的学习和探索能力，使学生们及时了解社会的实际需求并有针对性地解决实际问题。该教材应用模块中大量引用校企合作企业提供的真实案例及项目组成员自身参与的设计实例，能更真实地再现设计过程，帮助学生掌握广告设计专业的核心技能。

本教材从多维的视角对字体与版式设计进行了分析与阐述，在形式编排方面注重理解性和应用性，从设计文献、案例提供、技法应用到参考图片选择均做到结构严谨、深入浅出。

在此要感谢上海师范大学柯和根教授、上海赤橙广告有限公司莫惠谷总经理、上海因诺广告有限公司房怀烈总经理的帮助，他们为本教材提供了重要的思路和案例及相应的参考图片。

罗 雄 吴佳丽
2013年2月

知识
模块

第一章 广告字体与版式概述 / 03

第一节 文字的演变 / 03

第二节 汉字、外文字体的艺术特色 / 11

第三节 字体与版式的关系 / 17

技法
模块

第二章 广告字体的绘写训练 / 29

第一节 汉字的绘写训练 / 29

第二节 拉丁字母的绘写训练 / 34

第三章 广告字体设计创意技法 / 41

第一节 单字、词组的视觉设计 / 42

第二节 广告字体与图案的同构 / 44

第三节 中外广告字体的互配 / 49

第四章 版式设计技法 / 58

第一节 版式设计的定义 / 58

第二节 版式设计的风格定位 / 59

第三节 形式语言在版式设计中的运用 / 59

第四节 版式设计的分类 / 61

第五章 广告字体在版式设计中的实战应用 / 71

第一节 招贴海报的应用 / 71

第二节 网页版式设计实训 / 79

第三节 广告展示的应用 / 83

第四节 商务简报的应用 / 84

第五节 企业形象系统中的广告字体与版式 / 88

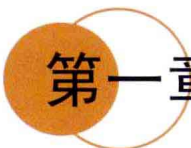
第六节 书籍装帧中的字体与版式 / 102

第七节 宣传册的应用 / 112

第八节 产品包装中的广告字体与版式 / 119

参考文献 / 124

知识模块

第一章 广告字体与版式概述

第一节 文字的演变

一、汉字的演变

中国的文字史所能见到的最古老的文字是商代刻在甲骨上和铸在铜器上的文字。商代的文字已经是很发达的文字了。最初产生文字的时代必然远在商代以前，那就是夏代或夏代以前，距今约四五千年，应当在新石器时代。

清代的文字学家、书法家陈澧在《东塾读书记》中曾描写到：“盖天下事物之象，人目见之，则心有意，意欲连之，则口有声。意者，象乎事物而构之者也；声者，象乎意而宣之者也。声不能传于异地，留于异时，于是乎书之为文字。文字者，所以为意与声之迹也。”此番描写将文字由义而有声，由声而有形的产生发展过程描述得非常详细有趣。

汉字是世界上使用人数最多的一种文字，也是历史最悠久的一种文字。

汉字经过了 6000 多年的发展，其演变过程是：甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书。

1. 甲骨文

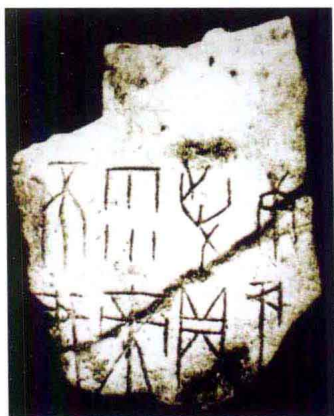

图1-1 甲骨残片

图1-2 甲骨文拓片

甲骨文（图1-1、图1-2）诞生于黄河流域。河南省安阳县小屯村一带出土了商代王族用来占卜的龟甲或兽骨，上面刻的文字是占卜时做的记录，至今已有 3000 多年的历史。因受材质、形状、大小制约，甲骨文字体具有不确定性，基本上是由上而下排列。

可以说，甲骨文是目前发现的我国最古老的文字，被认为是现代汉字的早期形式。历史上，契丹族、女真族、壮族、苗族等少数民族以及朝鲜、越南、日本等国家均借用汉字记录自己的语言，或借汉字创造自己的文字。

2. 金文

图1-3 金文、石鼓文

我们在古代称铜为金，将铸刻在青铜器上的文字成为金文（图1-3），又叫钟鼎文、铭文。金文最早见于商代二里岗的青铜器，不过商代二里岗发现的青铜器有金文的只有少数几件。在殷墟出土的青铜器上金文增多；至西周时，青铜器上金文已经较为普遍。商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。这些字像一幅幅图画，生动逼真、浑厚自然。

周宣王时铸成的《毛公鼎》上的金文很具有代表性，其铭文共 32 行，497 字，是出土的青铜器铭文最长者。《毛公鼎》铭文的字体结构严整、瘦劲流畅；布局不弛不急、行止得当，是金文作品中的佼佼者。此外，《大盂鼎》铭、《散氏盘》铭也是金文中的上乘之作。

3. 大小篆

大小篆据传为周朝史籀所创，故又称籀文、籀篆、籀书等。史籀是周宣王的史官。大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中，其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。大篆（图1-4）是古字向小篆

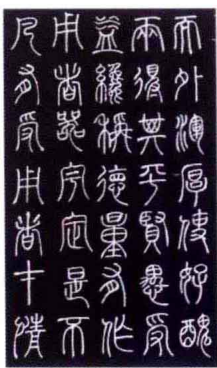

图1-4 大篆石鼓文

图1-5 小篆《泰山刻石》

（图1-5）过渡的一种汉字字体。秦始皇统一天下之后，实行了一连串的改革。其中，统一文字就是一项十分重要的政策。统一后的字称为小篆。此种书体上承东周时秦国器铭与刻石文字，融汇各地书风，为中国第一次统一之字体，居书史转变之关键。秦文是在“金文”、“籀文”（大篆）的基础上发展起来的一种书体，故秦文又称“秦篆”，后人又用“小篆”称之，以与“大篆”区别。秦代刻石保存小篆书迹稍多，但仍算少，以秦始皇所立诸石最为重要，琅琊台、泰山原石及拓本残存，则最能见其真相。一些刻在秦代度量衡上的文字，则体现出自然朴实的风格。

4. 隶书

书法史上说到篆书改变为隶书，常用一句“破圆为方”来形容。例如，金文、大篆书写“日”字，写成一个圆，中间一点，是象形的太阳，保留了最初造字“画图”的原型。

隶书（图1-6）却“破圆为方”，把一个曲线构成的圆断开，形成今天汉字“日”用水平与垂直线构成的方形写法。

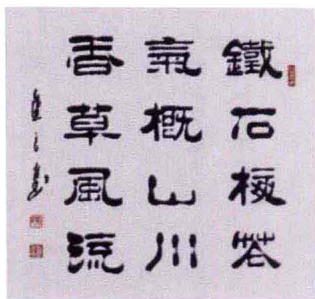

图1-6 隶书

隶书的“破圆为方”，确立了汉字以水平垂直线条为基本元素的方形结构，这一次文字的定型经过两千多年，由隶入楷，一直到今天都没有太大的变化。隶书在文字上的革命影响可以说既深且远。篆书基本上已经形成方形的字体结构，但线条还是以圆形曲线为主。“篆”常用来形容如同烟丝缭绕的婉转，这与篆书使用的曲线有关。书写篆体，有许多曲线的圆转。唐代李阳冰就常以圆转线条书写出他著名的“玉笋篆”，粗细

均匀，紧劲连绵，布局秀丽。只不过他的篆书太容易流于装饰性，缺乏笔势的提顿，这是李阳冰个人借篆书发展出来的独特书风。秦代“泰山刻石”李斯的篆书，其实还是有很多方笔，线条的刻画也没有那么圆滑平均。

5. 楷书

楷书（图1-7）又称正书，或称真书。其特点是：形体方正，笔画平直，可作楷模，故名楷书。始于东汉，通行至今，长盛不衰。楷书的名家很多，如“欧体”（欧阳询）、“虞体”（虞世南）、“颜体”（颜真卿）、“柳体”（柳公权）、“赵体”（赵孟附）等。

楷书和隶书的区别是形体构造变化不大。笔法上楷书抛弃了隶书的波势挑法，笔画横平竖直，以顿笔收笔，不再上挑，左撇反粗为尖细，右捺取上挑留捺脚。就整个字势而言，隶书较舒展、扁平，楷书较集中、竖长。

6. 草书

草书（图1-8）形成于汉代。它是为书写简便在隶书基础上演变出的一种书体，是辅助性的字体，有章草、今草、狂草之分。草书的笔画之间，甚至字与字之间可以相互连带呼应，书写便捷。

图1-7 唐代楷书：欧阳询（欧体）

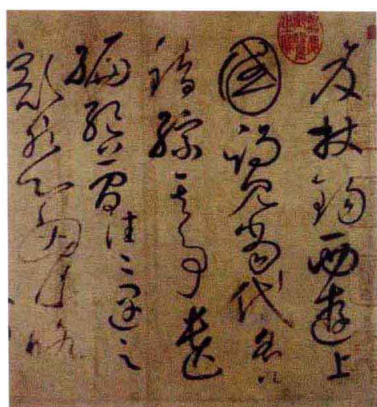

图1-8 怀素草书

7. 行书

行书大约产生于东汉末年，是介于楷书、草书之间的一种字体，可以说是楷书的草化或草书的楷化。它是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。行书的笔势不像草书那样潦草，也不像楷书那样端正。

行书最著名的代表作是东晋书法家王羲之的《兰亭序》（图1-9）。前人以“龙跳天门，虎卧凤阁”形容其字雄强俊秀，赞誉其为“天下第一行书”。唐颜真卿所书《祭侄稿》，劲挺奔放，古人评之为“天下第二行书”。

行书中带有楷书或接近于楷书的称为“行楷”，带有草书或接近草书的则称为“行草”。行楷中著名的代表作品是唐代李邕的《麓山寺碑》，畅达而腴润。宋代苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄，元代的赵孟頫、鲜于枢、康里，明代的祝允明、文徵明、董其昌、王铎，清代的何绍基等，都擅长行书或行草，有不少作品传世。

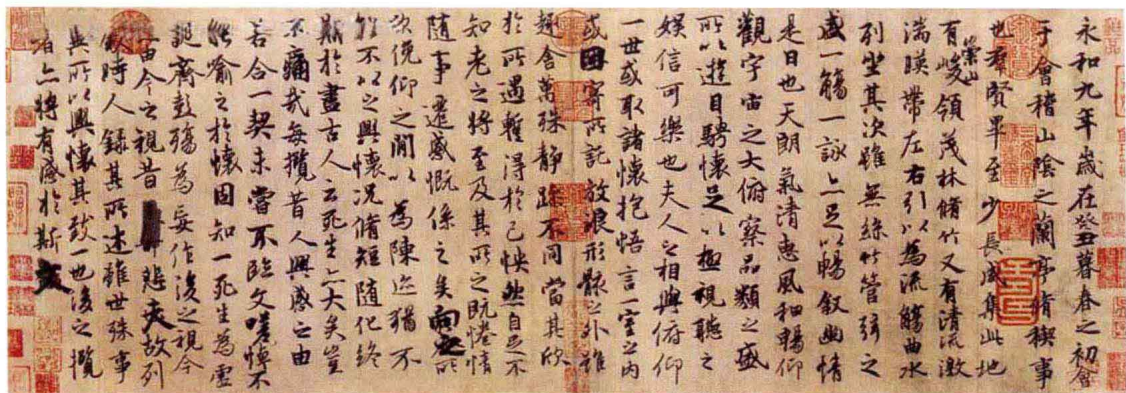

图1-9 王羲之的《兰亭序》

二、西文的演变

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形字。大约6000年前，在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多。最后，罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史上有现实意义的第一页，见图1-10。

1. 希腊字母

希腊最早的字母文字出现在公元前750年到公元前700年的陶器上，源于腓尼基的音节文字。希腊人青睐腓尼基文字的简洁，他们基本上毫无保留地借用了这种文字，但做了很大的改造，将其中一些辅音字母改成元音字母，最终创造出一种24个元音字母和辅音字母的文字。希腊字母的形状同腓尼基字母一致，顺序也基本相同，读音也来自于腓