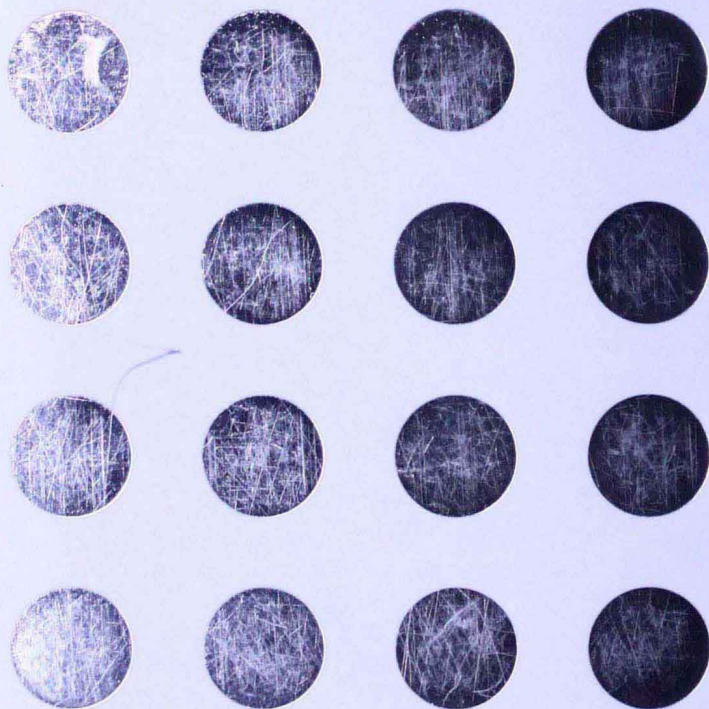

字言字语

字体创意设计

古陶等编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

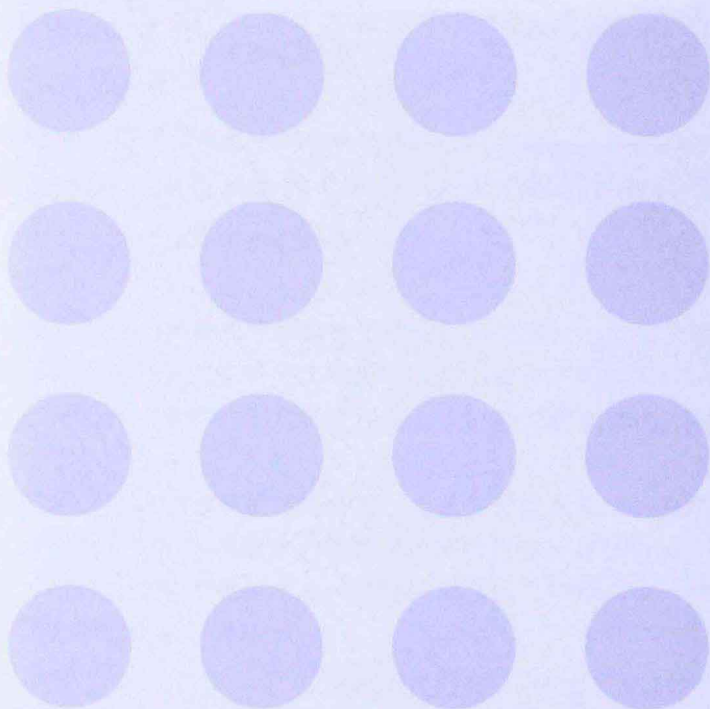

LKK® 洛可可
洛可可设计集团推荐设计用书

字 言 字 语

字体创意设计

古陶等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

字体设计，一直以来都没有系统、详细的教程，所以本书讲解了从字体构思到字体设计，再到最后成品的严谨、详细的过程；并首创了一种字体设计的设计研究方法，设计者应用这个方法可以很明确地知道自己需要什么类型的作品，如何做，以及从什么地方下手；还提供了字体设计从理性研究（参考）到设计过程，再到设计提炼的方法和技巧。

图书在版编目（CIP）数据

字言字语：字体创意设计 / 古陶等编著. -- 北京：
机械工业出版社，2013.8
ISBN 978-7-111-43285-2

I. ①字… II. ①古… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J192.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第157012号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源

北京汇林印务有限公司印刷

2013年9月第1版第1次印刷

186mm × 192mm · 8印张 · 302千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-43285-2

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

序

字体设计的意义何在，这本书又在讲什么。

传说自仓颉发明了文字，华夏民族便迎来了文明，开始通过文字来交流和记录，继而以文字来抒情和表意。漫漫历史长河中，人类对于文字的研究和热爱，不可谓不深刻。

而随时代变迁，在现代人多样化的视角里，字体设计在平面设计中，乃至在生活中正扮演着愈来愈重要的角色。

字体设计的功能是信息的传递与视觉的审美，也就是表现其应用性和艺术性，其应用性不必言说，无非是字词本身“视而可识”的部分，其艺术性便需要设计者带给观众除字词本身的情感意象了，在这个部分里，字体扮演的不仅是工具，而是一种情绪，一种感染力，透过它，人们感受的将会是一个故事，一段音乐，或者一种精神。

洛可可设计集团创始人 董事长 贾伟

前言

对于字体设计，我始终认为是一件非常严谨的事情，汉字是非常优美的，如果你非要刻意地对它进行拉伸、变形，那么首先你就破坏了汉字的协调性，没有了协调性的字体肯定是不好的，所以在本书中不管是用现有字体来修改，还是自己创造字体，都有详细的演绎过程。

其中需要说明的是字体设计中的理性传达，简单来说，就是设计出的字体需要给人一种直观感受，比如行业、特性等，至于如何体现出字体设计中的理性传达，这个就得在字体的基本造型上下功夫。基于这个基本造型需要做的事情就很多了，比如行业标准、产品特性及你想表达的东西，客户需要的东西。我们是设计师，是创造者，要综合一切可能遇到的因素在这些基础上创造；而不是简简单单找个字体，修改一下笔画就成了方案，那么请问你这字体设计的依据是什么，为什么要这样设计？

字体的理性设计这个事情很好解决，只要找到合理的解释就好了。但是关于字体设计的另外一个因素：字体设计中的感性传达，这个就很复杂了，因为这里有很多的主观因素，你喜欢，他喜欢，你不喜欢，他不喜欢等，至于这个问题主要就是在提案的时候与客户之间要解决的问题了，但是现在的首要目标就是要做好字体设计中的理性传达。

本书只是把我这几年字体设计的一些方法、经验介绍出来供大家探讨、分享，毕竟我们都还在为字体设计努力的过程中，所以难免有不当的地方，还请大家给予指正。

参与本书编写的人员有郑斌、黄昱嘉、王蓉蓉、古陶、蔡婷、高艺珊、许成城、马倩、钟寻。

古陶

目录

前言

第1章 字体设计的基本原则

1.1 什么是字体设计	2
1.2 字体设计的基本特点	3
1.3 字体设计的分类	4
1.4 字体设计的两种方式	6
1.5 自主创字	8
1.6 字体设计中的感性传达	10
1.7 字体设计中的理性传达	11
1.8 字体设计流程图	12

第2章 字体设计之字体蜕变

2.1 欧洲阳光	16
2.2 尚峰绝策	26
2.3 百草益寿	33

第3章 字体设计之字体创造

3.1 福记担担面	42
3.2 古家赶黄草	54
3.3 常春藤酒店	80
3.4 忍者龟	92
3.5 凌波微步	96
3.6 KARRY 凯瑞	108
3.7 凯祥传媒	120
3.8 嘉绒鑫宫	128
3.9 睿思酒店	134
3.10 钟鼎集团	142

第4章 案例欣赏

4.1 字体设计欣赏	150
4.2 优秀英文字体推荐	166
4.3 优秀中文字体推荐	176

第1章

字体设计的基本原则

1.1 什么是字体设计

经过精心设计的标准字体与普通印刷字体的差异性在于，除了外观造型不同外，更重要的是它是根据企业或品牌的个性而设计的，对策划的形态、粗细、字间的连接与配置，统一的造型等，都作了细致、严谨的规划，与普通字体相比更美观，更具特色。

在实施企业形象战略中，许多企业和品牌名称趋于同一性，企业名称和标志统一的字体标志设计已形成新的趋势。企业名称和标志统一，虽然只有一个设计要素，却具备了两种功能，达到视觉和听觉同步传达信息的效果。

正如上边所说的一样，严谨的字体设计，在作品上往往会有画龙点睛的作用，所以对于这本书来说，如何严谨地进行字体设计，这才是我们的首要目标。

1.2 字体设计的基本特点

文字在视觉传达中，作为画面的形象要素之一，具有传达感情的功能，因而它必须具有视觉上的美感，能够给人以美的感受。人们对于作用其视觉感官的事物以美丑来衡量，已经成为有意识或无意识的标准。满足人们的审美需求和提高美的品位是每一个设计师的责任。在文字设计中，美不仅仅体现在局部，而是对笔形、结构以及整个设计的把握。文字是由横、竖、点和圆弧等线条组合成的形态，在结构的安排和线条的搭配上，怎样协调笔画与笔画、字与字之间的关系，强调节奏与韵律，创造出更富表现力和感染力的设计，把内容准确、鲜明地传达给观众，是文字设计的重要课题。优秀的字体设计能让人过目不忘，既起着传递信息的功效，又能达到视觉审美的目的。相反，字型设计丑陋粗俗、组合零乱的文字，使人看后心里感到不愉快，视觉上也难以产生美感。

1.3 字体设计的分类

字库字体的中文分类有：黑体、宋体、书法体等，英文的分类有等线体、衬线体、花体等。不过在字体设计中就按照字体风格来分：秀丽柔美、稳重挺拔、活泼有趣、苍劲古朴这几个方向，同时完全可以按照企业的行业属性进行分类，不同的字体风格适用于不同的行业，所以在做字体之前需要仔细了解你将要做的这个企业的行业属性，他的行业标杆，竞争对手是什么风格的，这些字体设计前期的准备都是可以作为你说服客户的理由，而且如果你准备得很有条理，那么客户在认可你设计的同时也会认可你的为人。

· 中文字库字体的分类

总的来说中文字体可以简单分为这几个类别，其实都是从最简单的字体进行优化，个人经验所崇尚的就是先用最简单的笔画搭建起基本的字体框架，然后提取和企业有关系的字体笔画，进行整合后所得到的新的设计形式。

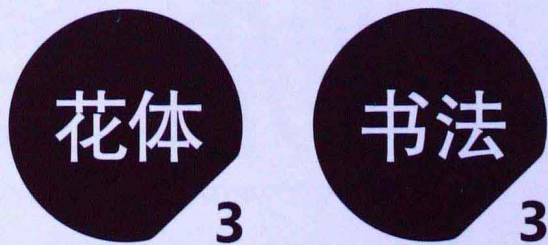
话说回来，我们崇尚的字体设计不是简单进行某个笔画的拉长、变形，或者是字的整体拉伸、压缩、扭曲等，这些在严格意义上来说都不是字体设计，只是简单地从笔画上对字体进行美化，完全违背了我们创造个性化字体的初衷，不管是修改现有字体还是自创字体，都是需要进行考究和推理的字体设计。

· 英文字库字体的分类

英文字体与中文字体不同的是，如果英文字体在大写状态下，每个字母占的高度都是一致的，所以不管在放大还是缩小后，都是绝对的两条直线，而不会像中文字体中高低不平，所以在很多时候大家都是不由自主地说：嗯，还是英文字体看起来更漂亮。

所以在对英文字体进行创作的时候，首先考虑的是行业属性，然后是整体字体是以大小写中的什么状态出现，然后再是笔画特点，通常情况下如果需要中英文字体一起设计，建议先做英文字体，然后才是中文字体，因为先做英文字体相对来说要简单些，而且笔画少很容易定型，有了基本的笔画特点后，就可以比较顺利地进行中文字体设计。

· 中英文字库字体中的花体与书法体

在这里不得不把中文字体中的书法体和英文字体中的花体单独提取出来说一下，首先说中文，因为书法体中我们使用得比较多的是毛笔字体，然而中国毛笔字博大精深，所以在这类字体设计上没有很明确的设计方向，建议两种方式：一是在线书法字典（这类网站很多，为了避免有广告的嫌疑，就不具体说是那家网站），在这类网站上找到符合你需求的字体后，在软件中转换为矢量图，在保持基本笔画风格不变的情况下，进行小幅度的优化，二是自己写毛笔字，通过技术手段转换为矢量图。

英文中的花体稍微要好做一些，可以参考花体的写法，一是找现成的字体对里面的笔画进行提取再创作，二是画草图，毕竟英文字体没有中文字体要求那么高，这两类的字体设计在整个字体设计中相对比较难，所以还希望大家在遇见这种字体设计的时候不要丧失信心，多参考其他同类风格的，然后寻找他们的共同点及各家所长，得到自己的作品。

1.4 字体设计的两种方式

简单来说，字体设计分为两类。从语言类别来说分为中文字体设计和英文字体设计；从技术角度来说分别是在现有字库字体上进行优化、修改，另一种就是自主创造字体。

从难度上来说，从现有字库改造字体不需要重新构思字体的笔画比例等，只需要修改出符合自己要求的笔画并进行优化就可以了，所以字体改造难度稍微小一些，而全新创造字体就需要集合字体的识别性、唯一性、统一性等几个综合的方面进行构思，相对来说全新创造一个字体花费的时间基本上是在字体改造上花费时间的几倍。

欧洲阳光
European Sunshine

· 字体设计之字体蜕变

由于国内所有的字体都是有版权的，所以在很多时候字库的字体是不能直接用来商用的，所以为了不侵权，我们就可以采用在原始字体上进行细节优化来创造字体，这样在很大程度上可以避免字体侵权，但是由于使用的是字库字体，这样在字体特色上就无法避免类似，不是很独具特色。

这里只是简单地对字体设计的几种方式进行简单分类，以便大家在自己创造字体的过程中有明确的方向，比如你现在学习字体设计的阶段不是很熟悉，那么完全可以通过在现有字体的基础上进行改造，累积一定经验以后，就完全可以创造字体了。

而且字体设计也需要一个循序渐进的过程，所以慢慢累计经验才是做好字体设计的根本。

自主创造字体，是集美学、平面设计、图形设计等综合性于一体的创造，你完全可以把自主创造的字体看做是一个图形化的过程，不管怎么样的字体设计，首先满足的肯定是赏心悦目，其次才是功能性，最后才是记忆性。

比如你做的字体很漂亮，那么首先从美学角度上就可以成功吸引眼球，这个类似于超市产品的5m、五十cm、5cm原则。这里解释一下，作为一个成功的设计，在五m开外就能吸引眼球，那么客户被成功吸引以后，客户会在这五十cm的视觉距离里面再次选择吸引眼球的设计，最后才是拿在手里的5cm。

首先吸引客户眼球，并在客户心目中有一个产品定位，最后在客户心目中有一个深刻的印象，日后一提到某个行业的某个产品，客户肯定会第一时间反应到，嗯，某个产品的设计很棒，自然而然的，由设计带动销售的一个经典案例就会出现。

福記担担面 [®] FUJI NOODLES

· 字体设计之字体创造

然后就是关于英文字体的设计，其实简单来说英文字体设计和中文字体设计一个道理，英文字体设计也是分为两种，一种是通过现有字体进行改造，从而得到符合要求的字体，另外一种也是全新创作出来的字体，不过英文字体需要注意的是，在字体的大小写这个问题上需要认真思考，因为英文的大小写比例不像中文这样可以调节到大小一致，所以在字体比例上需要特别注意。

字体设计的常用软件有：Photoshop CorelDRAW Illustrator等，最好是可以支持矢量图形的软件，这样可以保证无损放大，以方便后期调整及发布。

1.5 自主创字

首先解释一下什么叫自主创字：对中文字体的笔画结构、比例、组合进行分析后，创造出属于自己的字体，字体创作出来后，有很明显的风格特色，由于有别于现有已发行的字体，所以识别性很强，同时这种自创字体也是现在主流字体设计的首要选择目标。

需要说明的是自主创造字体在本书中将会占很大比例，第一，自主创造字体具有非常鲜明的个性，因为您所创造的这个字体将会是独一无二的，第二，由于现行所有的字体都是需要版权的，所以自主创造字体的优势是笔画有特色、字体风格非常明显、识别性强；但是劣势也同样明显，它需要通过研究汉字的笔画结构后，自行创造笔画，需要一定的美术基础。

下面我们就对自主创造字体的思考、设计、优化等方面做详细的阐述。

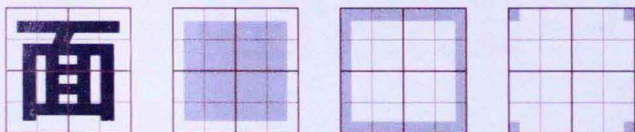
自主创造字体的几个关键点。首先是笔画的处理，可以省略笔画，但是不能影响阅读，不能有错别字，可以用繁体字，但是简体就是简体，繁体就是繁体，不能混用，还有就是有的朋友总觉得自己创作的字体有问题，看着不爽，那么请参考以上几点。同时提醒大家，做字非一日之功，所以还得循序渐进才好，当然坚持才是最重要的。

1. 字体横竖比例，笔画粗细比例及字体占用空间比例。 2. 字体笔画摆放位置，单个字体在群字中的位置。 3. 字体笔画的转折布局，左右布局以及空间布局。

比例

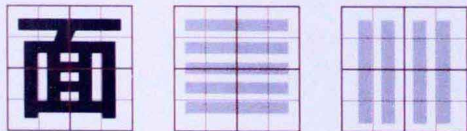
字体横竖比例、笔画粗细比例及字体占用空间比例。

字体横竖比例为字体的高度和宽度的比例，最终会影响到字体的高矮胖瘦、稳重、轻浮、柔美等视觉效果。

位置

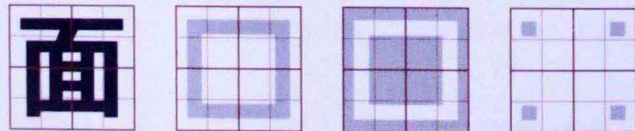
字体笔画摆放位置。

字体笔画摆放位置就是字体笔画在整个字体中合适的位置，最终会影响到字体的识别性。

布局

字体笔画的转折布局、左右布局以及空间布局。

中文字有很多笔画，其中该怎么转，转到什么程度，就是笔画转折的布局。当字体在左右结构的时候，字体左右布局相当重要，因为它会影响到最终字的美观和风格。空间布局是指在统一风格的基础上，从视觉角度故意让某些字体大小不一致，以达到视觉统一的效果，最终会影响到字体的风格，是简约、是古典、是正统、是活泼等。

1.6 字体设计中的感性传达

简单来说就是在字体设计中所表达的情感，比如字体看起来比较纤细，那么给人的直观感受就是柔美、女性、精致等这些发自内心的感受，往往在面对客户的时候不具有很充分的说服力，当然也不是说这种不好，因为每个设计都需要传达设计的思想，在具有感性传达的基础上能够有理性传达的内容。

· 字体设计中的感性传达

在这个字体设计中，单从感性的角度来看，第一感觉就是这个设计想给人传达出柔美、圆润、精致的精神，那么在设计提案的时候，很可能会只有两种结果：我喜欢，我不喜欢。完全没有修改的余地，借用一位客户说的经典语言：你这个设计我们看起来很美，但是不喜欢，完全没有修改的欲望。这种情况就很尴尬，要是我们在感性传达中可以给出理性的解释，那么不管客户最终认可不认可，至少客户认可你的设计。

在现有的字体设计案例中，大部分的案例都是类似的，只有最终的视觉效果，只能让客户猜测你想表达的情感，毕竟每个人的想法都是不同的，每个人对这些认识也是不一样的，所以如何引导客户，是在做设计之前需要重点思考的内容。

一个好的设计，不能单看表面，而是要给它加入灵魂，灵魂的由来都是可以用理性来解答的，1. 是否符合行业、产品的形象；2. 是否具有创新的风格、独特的形象；3. 是否能为商品购买者所喜爱；4. 是否能表现企业的发展性与值得依赖感；5. 对字体造型要素加以分析。以上这些问题全部都可以用理性来解答客户，这款设计完全可以符合客户的需求。