

文字设计

日本平面设计师参考手册

DESIGN IDEA & TECHNIC
ENCYCLOPEDIA

◎ [日] + Designing 编辑部 著

◎ 孙劼 译

什么是文字

字体与粗细样式

宋体、黑体的特征

英文字体

中文与英数字的组合

字体的形象

清爽感、时尚感、古典氛围

使正文更容易阅读

儿童也能读懂的版面

老年人也能轻松阅读的文字

让小字变得容易识别

让图注文字变得更好看

让标题变得更抢眼

如何排出整齐的版面

自然随意的文字装饰效果

3D 电影文字

制造文字段落的节奏感

强调字符中的某一特定文字

通过字号的变化制造出律动感

通过文字营造出热闹气氛

通过文字表现末日的不安定感

文字。

日本人气设计杂志《+ DESIGNING》出品
专业设计人必备的文字运用事典！

10 个文字特效实作示范，让文字立即成为版面的视觉亮点！

61 堂文字排版关键必修课，同时兼顾视觉设计与易读性！

115 个中文 & 英文字形组合应用，迅速掌握灵活运用字形的排版技巧！

013070077

文字设计

日本平面设计师参考手册

DESIGN IDEA & TECHNIC
ENCYCLOPEDIA

◎ [日] + Designing 编辑部 著

◎ 孙劼 译

J292.13
50



文字。

J292.13
50



北航

C1677944

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

文字设计 : 日本平面设计师参考手册 / 日本+
DESIGNING编辑部著 ; 孙劼译. — 北京 : 人民邮电出版
社, 2013. 10
ISBN 978-7-115-32791-8

I. ①文… II. ①日… ②孙… III. ①美术字—字体
—设计—手册 IV. ①J292.13-62②J293-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第188840号

版 权 声 明

DESIGN IDEA & TECHNIC JITEN 01 [MOJI.]
Copyright © 2007 +DESIGNING editorial department, Mynavi Corporation
Original Japanese edition published by Mynavi Corporation
Simplified Chinese character translation rights arranged with Mynavi Corporation
through Timo Associates Inc., Japan and LEE's Literary Agency, Taiwan
Chinese edition copyright © 2013 by POSTS & TELECOM PRESS

内 容 提 要

本书主要介绍了字体设计、文字排版和文字加工的相关知识以及在软件中如何实现, 将通过具体的案例进行 Before 与 After 的对比, 并用分步解析的方式进行讲解, 鲜明而直观的呈现了极具学习价值的文字设计方案及技巧。

全书共分 6 个章节。第 1 章讲解文字的基础知识; 第 2 章讲解如何选择合适的字体; 第 3 章讲解文字排版的常用方法和技巧; 第 4 章~ 第 5 章讲解根据不同主题来设计文字; 第 6 章讲解制作特效文字的方法和技巧。

本书非常适合从事平面设计工作的读者阅读学习。

-
- ◆ 著 [日]+DESIGNING 编辑部
 - 译 孙 劼
 - 责任编辑 杨 璐
 - 责任印制 方 航

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 690×970 1/16
印张: 17.75
字数: 574 千字 2013 年 10 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-8869 号
-

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

译者序

本书是由日本著名设计杂志《+DESIGNING》编辑部出品，专为设计人员准备的文字应用宝典。

本书非常显著的特色就是将文字设计理论知识和相关软件技术结合。书中有大量的 Before 与 After 对比案例，看似简单的案例包含了大量的技巧，从文字的基础知识、字体的选择、文字的排版、文字的设计、文字的应用和文字的加工多个方面给读者以丰富的创意灵感及实战技巧。

全书分为 6 个部分。

第 1 部分讲解了有关文字设计的基础知识，循序渐进地阐述了文字的基本要素及其在设计工作中的重要作用，宋体、黑体等常用字体的特征以及日文、英文与复合字体的组合方法。该部分文字内容浅显易懂，所列举的案例也极具代表性。

第 2 部分讲解了字体的选择。合理的选择字体可以强调版面的整体感觉，如选择具有清爽感、时尚感和可爱风格的字体可以加强版面主题。书中案例介绍的每款字体都有很强的实用性，能够快速地应用到实际工作中。

第 3 部分讲解了如何调整版面中的文字。文字是用来传递信息的工具，它在版面中最核心的功能就是阅读性。通过本章的学习可以了解如何操作软件来调整文字与版面，如何让正文更易阅读，如何选择适用于不同年龄段人群的文字，如何让标题更显眼，等等。

第 4 部分讲解了如何设计文字，以简单的图案和常规文字为素材，制作出诸如 3D 文字、塑料文字和剪纸风文字等特效文字，并且介绍了大量改变字体效果的实用技巧。

第 5 部分讲解了文字的应用实例，引入了完整的版面案例，并且通过 Before、After 的对比讲解形式让读者灵活掌握，根据不同的版面主题来调整文字的方法。

第 6 部分讲解了通过设计软件 Photoshop 和 Illustrator 制作各种类型的字体实例，涉及了曲线、色版、变形、图层样式和渐变等大量功能，步骤清晰，讲解细致，即使对软件不够熟悉的读者也可轻松上手。

译者在翻译本书的过程中，深深体会到了文字的魅力，并且被作者浅显易懂的讲解方式所折服。毫不犹豫地说，本书是一本好书，值得每一位与设计相关的工作者阅读。

译者

2013 年 6 月

文字设计。

日本平面设计参考手册

008 本书的阅读及使用方法

PART 1 文字的基础知识

- 014 什么是文字
- 016 字体与粗细样式
- 018 宋体的特征
- 020 黑体的特征
- 022 圆体、教科书体、书法体
- 024 新闻体、学参书体、艺术体
- 026 日文字体——汉字与假名的意义与功能
- 028 英文字体
- 030 中文、英文、数字的组合（复合字体）

PART 2 字体的选择

- 034 字体的特征
- 036 清爽感
- 038 时尚感
- 040 古典氛围
- 042 优雅气质
- 044 可爱风格
- 046 复古情调
- 048 未来感
- 050 中国风
- 052 日本和风
- 054 手写体
- 056 亲切感
- 058 年轻活力
- 060 男性风格
- 062 女性风格
- 064 成熟
- 066 孩子气

PART 3 文字的排版

- 070 软件与文字—1
- 072 软件与文字—2
- 074 软件与文字—3
- 076 软件与文字—4
- 078 软件与文字—5
- 080 软件与文字—6
- 083 软件与版面—1
- 086 软件与版面—2
- 088 使正文更容易阅读—1
- 090 使正文更容易阅读—2
- 092 使正文更容易阅读—3
- 094 儿童也能读懂的版面
- 096 老年人也能轻松阅读的文字排版
- 098 让小字变得容易识别
- 100 让图注文字变得更好看
- 102 让标题变得更抢眼—1
- 104 让标题变得更抢眼—2
- 106 让标题变得更抢眼—3
- 108 让标题变得更抢眼—4
- 110 从远处仍然可以看得很清楚的版面
- 112 如何排出整齐的版面

PART 4 文字的设计

- 118 自然随意的文字装饰效果
- 120 为文字添加明显的强弱变化
- 122 为文字添加简练利落的气氛
- 124 为文字添加具有透明感的阴影
- 126 为文字创造印象风格的阴影
- 128 3D电影文字
- 130 表现出交错字符的立体空间感
- 132 绘制有如迷宫的连续文字
- 134 引人注目的塑料模型零件文字
- 136 制造文字段落的节奏感
- 138 强调字符中的某一特定文字
- 140 通过字号的变化制造出律动感
- 142 用不同的文字颜色增加设计重点
- 144 通过文字营造出热闹气氛
- 146 设计出青春感性的文字效果
- 148 设计出剪纸风格的文字效果
- 150 制作色彩缤纷的积木文字
- 152 让文字呈现优雅成熟的气质
- 154 用文字表现封闭沉重的气息

- 156 用文字表现末日的不安定感
- 158 将传统字体瞬间变成艺术文字
- 160 将字符配合任意图案加以变形
- 162 让文字像气球一样膨胀扩散
- 164 加上描边让文字变得更活泼
- 166 赋予文字温柔和谐的形象
- 168 让文字的描边变得有棱有角
- 170 用方向记号强调文字
- 172 让文字成为插图的一部分
- 174 让文字更融合于插图之中
- 176 极富动感的漫画对话框文字
- 178 裁切照片并贴到文字里
- 180 配合照片变形文字

PART 5 文字的应用

- 184 想轻松阅读大量文字
- 186 不变更字号及文本框大小,也能增加排入的字数
- 188 缓和文字太多、使得版面变得过于沉重的情形
- 190 文字空间不做任何变化,同样能展现冲击力
- 192 考量文字的易读性
- 194 依照视觉动向走向,让文字产生动感
- 196 突显主视觉图样,同时让文字变得抢眼
- 198 单凭文字就能营造震撼力
- 200 利用文字的排列展现气势
- 202 利用排版的设计,让标题变得更醒目
- 204 为只有文字的单调版面增加变化
- 206 考量照片以及文字的易读性

PART 6 文字的加工

- 210 3D立体透视文字
- 212 具有立体感的外框文字
- 214 马赛克文字
- 216 可爱的渐变圆点文字
- 218 铅笔手描文字风格
- 220 边缘晕开的水渍墨字
- 222 带有印刷效果的网点文字
- 224 烤焦纸面效果的烙印文字
- 226 日式书法风格草写文字
- 228 童趣十足的蜡笔文字
- 230 闪烁发光的霓虹灯文字
- 232 为文字加上华丽缤纷的立体外框
- 234 轻松转换成点阵文字
- 236 刚硬的大理石花纹文字
- 238 不规则锯齿状边缘文字
- 240 带有残影的动感文字

- 242 晶莹剔透的水晶文字
- 244 倒映在水面上的文字涟漪
- 246 透明玻璃质感文字
- 250 彩绘玻璃质感文字
- 254 水银质感的液态金属文字
- 256 斑驳粗糙的铁锈文字
- 258 拥有真实色泽的金银文字
- 260 具有立体感的浮雕文字
- 264 带有塑料质感的模型零件文字
- 266 镂空的木头纹路刻字
- 268 Beling Beling 的闪耀文字
- 270 壁画风格的绘图文字
- 272 生气十足的异性生物文字
- 276 显示在热像仪上的热能文字
- 278 手工拼贴风格的刺绣文字
- 280 缝在外套上的立体队徽文字

013070077

文字设计

日本平面设计师参考手册

DESIGN IDEA & TECHNIC
ENCYCLOPEDIA

◎ [日] + Designing 编辑部 著

◎ 孙劼 译

J292.13
50



文字。

J292.13
50



北航

C1677944

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

文字设计 : 日本平面设计师参考手册 / 日本+
DESIGNING编辑部著 ; 孙劼译. — 北京 : 人民邮电出版
社, 2013. 10
ISBN 978-7-115-32791-8

I. ①文… II. ①日… ②孙… III. ①美术字—字体
—设计—手册 IV. ①J292.13-62②J293-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第188840号

版 权 声 明

DESIGN IDEA & TECHNIC JITEN 01 [MOJI.]
Copyright © 2007 +DESIGNING editorial department, Mynavi Corporation
Original Japanese edition published by Mynavi Corporation
Simplified Chinese character translation rights arranged with Mynavi Corporation
through Timo Associates Inc., Japan and LEE's Literary Agency, Taiwan
Chinese edition copyright © 2013 by POSTS & TELECOM PRESS

内 容 提 要

本书主要介绍了字体设计、文字排版和文字加工的相关知识以及在软件中如何实现, 将通过具体的案例进行 Before 与 After 的对比, 并用分步解析的方式进行讲解, 鲜明而直观的呈现了极具学习价值的文字设计方案及技巧。

全书共分 6 个章节。第 1 章讲解文字的基础知识; 第 2 章讲解如何选择合适的字体; 第 3 章讲解文字排版的常用方法和技巧; 第 4 章~ 第 5 章讲解根据不同主题来设计文字; 第 6 章讲解制作特效文字的方法和技巧。

本书非常适合从事平面设计工作的读者阅读学习。

-
- ◆ 著 [日]+DESIGNING 编辑部
 - 译 孙 劼
 - 责任编辑 杨 璐
 - 责任印制 方 航

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本: 690×970 1/16
印张: 17.75
字数: 574 千字 2013 年 10 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-8869 号
-

定价: 59.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

译者序

本书是由日本著名设计杂志《+DESIGNING》编辑部出品，专为设计人员准备的文字应用宝典。

本书非常显著的特色就是将文字设计理论知识和相关软件技术结合。书中有大量的 Before 与 After 对比例，看似简单的案例包含了大量的技巧，从文字的基础知识、字体的选择、文字的排版、文字的设计、文字的应用和文字的加工多个方面给读者以丰富的创意灵感及实战技巧。

全书分为 6 个部分。

第 1 部分讲解了有关文字设计的基础知识，循序渐进地阐述了文字的基本要素及其在设计工作中的重要作用，宋体、黑体等常用字体的特征以及日文、英文与复合字体的组合方法。该部分文字内容浅显易懂，所列举的案例也极具代表性。

第 2 部分讲解了字体的选择。合理的选择字体可以强调版面的整体感觉，如选择具有清爽感、时尚感和可爱风格的字体可以加强版面主题。书中案例介绍的每款字体都有很强的实用性，能够快速应用到实际工作中。

第 3 部分讲解了如何调整版面中的文字。文字是用来传递信息的工具，它在版面中最核心的功能就是阅读性。通过本章的学习可以了解如何操作软件来调整文字与版面，如何让正文更易阅读，如何选择适用于不同年龄段人群的文字，如何让标题更显眼，等等。

第 4 部分讲解了如何设计文字，以简单的图案和常规文字为素材，制作出诸如 3D 文字、塑料文字和剪纸风文字等特效文字，并且介绍了大量改变字体效果的实用技巧。

第 5 部分讲解了文字的应用实例，引入了完整的版面案例，并且通过 Before、After 的对比讲解形式让读者灵活掌握，根据不同的版面主题来调整文字的方法。

第 6 部分讲解了通过设计软件 Photoshop 和 Illustrator 制作各种类型的字体实例，涉及了曲线、色版、变形、图层样式和渐变等大量功能，步骤清晰，讲解细致，即使对软件不够熟悉的读者也可轻松上手。

译者在翻译本书的过程中，深深体会到了文字的魅力，并且被作者浅显易懂的讲解方式所折服。毫不犹豫地说，本书是一本好书，值得每一位与设计相关的工作者阅读。

译者

2013 年 6 月

文字设计。

日本平面设计参考手册

008 本书的阅读及使用方法

PART 1 文字的基础知识

- 014 什么是文字
- 016 字体与粗细样式
- 018 宋体的特征
- 020 黑体的特征
- 022 圆体、教科书体、书法体
- 024 新闻体、学参书体、艺术体
- 026 日文字体——汉字与假名的意义与功能
- 028 英文字体
- 030 中文、英文、数字的组合（复合字体）

PART 2 字体的选择

- 034 字体的特征
- 036 清爽感
- 038 时尚感
- 040 古典氛围
- 042 优雅气质
- 044 可爱风格
- 046 复古情调
- 048 未来感
- 050 中国风
- 052 日本和风
- 054 手写体
- 056 亲切感
- 058 年轻活力
- 060 男性风格
- 062 女性风格
- 064 成熟
- 066 孩子气

PART 3 文字的排版

- 070 软件与文字—1
- 072 软件与文字—2
- 074 软件与文字—3
- 076 软件与文字—4
- 078 软件与文字—5
- 080 软件与文字—6
- 083 软件与版面—1
- 086 软件与版面—2
- 088 使正文更容易阅读—1
- 090 使正文更容易阅读—2
- 092 使正文更容易阅读—3
- 094 儿童也能读懂的版面
- 096 老年人也能轻松阅读的文字排版
- 098 让小字变得容易识别
- 100 让图注文字变得更好看
- 102 让标题变得更抢眼—1
- 104 让标题变得更抢眼—2
- 106 让标题变得更抢眼—3
- 108 让标题变得更抢眼—4
- 110 从远处仍然可以看得很清楚的版面
- 112 如何排出整齐的版面

PART 4 文字的设计

- 118 自然随意的文字装饰效果
- 120 为文字添加明显的强弱变化
- 122 为文字添加简练利落的气氛
- 124 为文字添加具有透明感的阴影
- 126 为文字创造印象风格的阴影
- 128 3D电影文字
- 130 表现出交错字符的立体空间感
- 132 绘制有如迷宫的连续文字
- 134 引人注目的塑料模型零件文字
- 136 制造文字段落的节奏感
- 138 强调字符中的某一特定文字
- 140 通过字号的变化制造出律动感
- 142 用不同的文字颜色增加设计重点
- 144 通过文字营造出热闹气氛
- 146 设计出青春感性的文字效果
- 148 设计出剪纸风格的文字效果
- 150 制作色彩缤纷的积木文字
- 152 让文字呈现优雅成熟的气质
- 154 用文字表现封闭沉重的气息

- 156 用文字表现末日的不安定感
- 158 将传统字体瞬间变成艺术文字
- 160 将字符配合任意图案加以变形
- 162 让文字像气球一样膨胀扩散
- 164 加上描边让文字变得更活泼
- 166 赋予文字温柔和谐的形象
- 168 让文字的描边变得有棱有角
- 170 用方向记号强调文字
- 172 让文字成为插图的一部分
- 174 让文字更融合于插图之中
- 176 极富动感的漫画对话框文字
- 178 裁切照片并贴到文字里
- 180 配合照片变形文字

PART 5 文字的应用

- 184 想轻松阅读大量文字
- 186 不变更字号及文本框大小,也能增加排入的字数
- 188 缓和文字太多、使得版面变得过于沉重的情形
- 190 文字空间不做任何变化,同样能展现冲击力
- 192 考量文字的易读性
- 194 依照视觉动向走向,让文字产生动感
- 196 突显主视觉图样,同时让文字变得抢眼
- 198 单凭文字就能营造震撼力
- 200 利用文字的排列展现气势
- 202 利用排版的设计,让标题变得更醒目
- 204 为只有文字的单调版面增加变化
- 206 考量照片以及文字的易读性

PART 6 文字的加工

- 210 3D立体透视文字
- 212 具有立体感的外框文字
- 214 马赛克文字
- 216 可爱的渐变圆点文字
- 218 铅笔手描文字风格
- 220 边缘晕开的水渍墨字
- 222 带有印刷效果的网点文字
- 224 烤焦纸面效果的烙印文字
- 226 日式书法风格草写文字
- 228 童趣十足的蜡笔文字
- 230 闪烁发光的霓虹灯文字
- 232 为文字加上华丽缤纷的立体外框
- 234 轻松转换成点阵文字
- 236 刚硬的大理石花纹文字
- 238 不规则锯齿状边缘文字
- 240 带有残影的动感文字

- 242 晶莹剔透的水晶文字
244 倒映在水面上的文字涟漪
246 透明玻璃质感文字
250 彩绘玻璃质感文字
254 水银质感的液态金属文字
256 斑驳粗糙的铁锈文字
258 拥有真实色泽的金银文字
260 具有立体感的浮雕文字
264 带有塑料质感的模型零件文字
266 镂空的木头纹路刻字
268 Beling Beling 的闪耀文字
270 壁画风格的绘图文字
272 生气十足的异性生物文字
276 显示在热像仪上的热能文字
278 手工拼贴风格的刺绣文字
280 缝在外套上的立体队徽文字

本书的阅读及使用方法

设计解说篇

本书依据工作流程，将各种文字设计技巧，循序渐进整理成各章节。
设计解说篇主要是介绍在进行实际操作时，必须学会的各种功能与技巧。

Part

当前所在的章节。

主要内容

本页要讲解的主要内容。

正文

详细地对本页主要内容进行讲解。

配图

图文搭配，使所讲解的内容更容易理解。

PART 5 文字的应用



QUESTION

考量照片以及文字的易读性

根据版面背景色与文字颜色的对比程度，文字的易读性也将随之波动。
在此说明文字与照片组合时，应如何保有文字的易读性。

照片 + 文字的处理

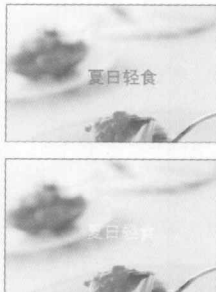
将文字叠在照片上的时候，到底要设定什么颜色比较好呢？

试想一下，如果我们将文字叠在相同颜色的背景色上，版面上恐怕只会看到一片背景色，而根本找不到文字内容！同样的道理，当我们要将文字叠放在照片上时，两者颜色如果过于相近，一样会让文字无法辨识。

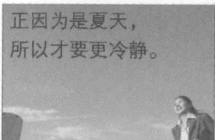
因此，要想将文字重叠在照片中，选择照片没有的颜色作为文字颜色，是最理想的作法。只不过，照片往往包含了无数种不同的颜色，即使为文字着上不同的颜色，也会让人觉得版面过于纷乱。

但是，还是有办法能解决这个问题，那就是使用“白、黑、红”这3种颜色，它们都是基本的原色，所以不管是哪一种照片，都能使用上述3种颜色，以保有文字的易读性。

叠放在照片里的颜色分别为黑、白、红3种



这是在照片上使用黑、白、红3色的范例。只有白色会因为与背景色的对比度低，而变得不明显。



与上面一样，同样是在照片里叠上黑色或白色文字。因为背景色比较明显，不管是黑色或白色都一样能够让读者一眼就看出来。

尽可能避免使用中间色



放在照片上的文字颜色，尽可能选用比照片颜色来得强烈的颜色。中间色往往会被照片的颜色淹没，易读性也会大幅下降。

从照片里抽出颜色

在考量叠在照片上的文字要用什么颜色时,有种理论是“使用照片里的关键色”。例如像右图的番茄意大利面一样,只要使用番茄的红色作为文字颜色,就能创造沉着安定的版面。另外,如果文案内容以香草为主,那么意大利面里的罗勒就会成为重点,文字颜色也要改成绿色。

从照片里提取颜色



从红酱里提取红色



从罗勒里提取绿色



左图的文字与背景整个融合在一起,根本无法看清楚,如果像右图一样将文字配置在照片外侧,那么蓝色反而变成极为协调的搭配。

文字的应用

← 按照工作流程编排章节顺序
本书通过设计工作流程编排内容,希望能让读者了解,在什么阶段里,该做什么事情。

One Point

有些照片不适合配置文字

有些照片其实本身就不适合配置文字,右图虽然是极端的范例,不过将文字设定为黑色之后,“冲”这个字就消失了,如果设定为白色,“的大海”则会变得难以辨识。如果设定为红色又不符合海洋的印象。

如果一定要在这种照片里配置文字,就只能将文字集中在空旷的天空,或是垂直的树干里。



One Point

如果正文无法完全说明主题,或是有需要补充的部分,就会配有专题解说,专题将介绍进阶技巧以及不同的设计变化。