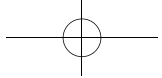

字我修养 字体设计原理与实践

李大为 编著

清华大学出版社
北 京

内容简介

这是一本关于字体设计的教程，全书一共分为6个章节。第1章主要讲解字体设计的基础知识，包括字体的结构、类别和设计方向等，让读者初步认识字体设计，并且打下坚实的基础。第2章和第3章讲解字体设计的入门到进阶的设计方法，由易到难，层层递进，让读者能够学习并掌握字体设计的方法。第4章~第6章以案例的形式具体分析品牌字体、海报字体和游戏字体的具体设计方法，不同类型的字体具有一定的设计规则，掌握这些规则，能更自如地进行字体设计。

本书不仅可以作为各大艺术院校设计专业的教材，也可以作为各类设计从业人员的参考用书。希望通过对本书的学习，读者的字体设计能力能有所提高。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

字我修养：字体设计原理与实践 / 李大为编著. —北京：清华大学出版社，2021.6

ISBN 978-7-302-58175-8

I. ①字… II. ①李… III. ①商业广告—美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第093750号

责任编辑：李磊

装帧设计：钟梅

责任校对：马遥遥

责任印制：丛怀宇

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京博海升彩色印刷有限公司

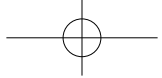
经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：11 字 数：274千字

版 次：2021年8月第1版 印 次：2021年8月第1次印刷

定 价：69.00元

产品编号：090915-01

P R E F A C E

前言

从小我就热爱汉字，记得5岁时，那时候还没有上学，父亲就教我写汉字，最先接触到的4个字就是“好好学习”，反复写了几次，父亲看后很是喜欢，并鼓励我多写汉字，这是我最早接受的字体启蒙。

之后上小学和初中，我总是找出自己喜欢的汉字，把它图形化。这让我对字体设计和平面设计产生了浓厚的兴趣。真正开始接触商业字体设计是在高中的时候，那时候电脑很少，租用了超市老板的一台电脑，开始在网上接触字体设计和制图软件，并且给自己制定了一些学习计划，在网上找了一些例子练习，同时在业余时间学习美术的课程。

我在大学读的是视觉传达专业，开始接受平面设计领域的系统化训练。每次下课我都要练习字体，不到自己满意的结果就不罢休。经过这样不断的练习，我积累了3本字体速写本，都是用铅笔、中性笔、圆珠笔和钢笔画的草图习作。大量的练习让我掌握了字体设计的基本规律，扎实的基本功让我的字体设计更成熟。

如果苦练基本功是我设计的起点，那么交流和分享是我走向专业设计人员的另一个法宝。大三的时候，我进入了一个设计群，得到了无数的帮助，我也渐渐喜欢与人分享，毫无保留地把理解到的知识分享给更多人。毕业后，由群友的推荐，加上自己的字体作品，让我进入了一家非常知名的广告公司。从那时起，我开始独当一面，担任地产项目设计师，公司经常会把额外的竞标项目让我做字体投标，结果都不负众望。

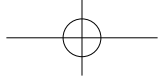
2014年，随着找我做设计的人越来越多，我创立了自己的第一个公司，从事设计工作之余，开始做一些字体设计教程。我是从理论教育学习过来的，我知道有时候太多的理论并不能让手上功夫更好，要想手上功夫更好，必须要在理论的指导下多练习，才能做出更好的作品。“三分学，七分练”是我始终秉持的方针。

2017年下半年，清华大学出版社找到了我，我也是颇为期待，希望能把这些年的学习经验分享出来。本书汇集了几十个商业案例，都是我从事设计行业后的实战案例，希望能对后学者有帮助。以上是一个设计从业人员的自白，希望能对想要进入这个行业的你有一些启发，谢谢！

本书附赠字体设计的AI源文件和Illustrator软件学习视频教程，请扫描右侧的二维码，然后将内容推送到自己的邮箱中，即可下载获取相应的资源。

编者

目录 CONTENTS

第1章

认识字体

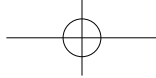
1.1 字体类别	2
1.1.1 西方字体分类	2
1.1.2 中国字体分类	2
1.2 字体的构成	4
1.2.1 点构成	4
1.2.2 线构成	5
1.2.3 面构成	6
1.3 大局识字体	7
1.3.1 字体设计的原则	7
1.3.2 字体的结构	7
1.3.3 字体的表现感	9
1.4 字体的感情色彩及运用方法	10
1.4.1 何为字体的感情色彩	10
1.4.2 字体感情色彩中的字形	11
1.4.3 字体的感情色彩怎么用	15
1.5 字体设计的方向	16
1.5.1 字体的标准化	16
1.5.2 字体的趣味化	16
1.5.3 字体的时尚化	17
1.5.4 字体的创意化	17
1.5.5 字体的经典化	18

1.6 字体设计的常用工具	19
1.6.1 Illustrator 工具	19
1.6.2 Photoshop 工具	19
1.6.3 铅笔工具	19
1.6.4 毛笔工具	20
1.6.5 数位板工具	20

第2章

字体设计的入门技巧

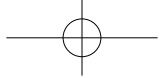
2.1 利用工具设计	22
2.1.1 Photoshop 造字	22
2.1.2 手绘板造字	26
2.1.3 Cinema 4D 造字	27
2.2 字体设计巧妙构思	28
2.2.1 字体中的笔触变化	28
2.2.2 字体中的图形创意	28
2.2.3 字体中的象形元素结合	29
2.2.4 字体设计中的形式连接	30
2.2.5 字体设计中的创意连接	31
2.3 字体设计的分减拆	32
2.3.1 分	32
2.3.2 减	35
2.3.3 拆	37
2.3.4 删减重组	38

第 3 章

字体设计的进阶技巧

3.1 古为今用法	40	3.13 线成字法	64
3.2 纹理添加法	42	3.14 面成字法	65
3.2.1 纹理叠加	42	3.15 无中生有法	66
3.2.2 粗糙轮廓	42	3.16 省略法	67
3.3 中国元素法	43	3.17 部首连法	68
3.3.1 笔画细节修饰	44	3.18 笔画连法	69
3.3.2 笔画形变	45	3.19 手写法	70
3.3.3 繁体和篆书的借鉴	46	3.20 边框法	71
3.3.4 图形结合	47	3.21 书法法	72
3.4 圆角法	48	3.22 替换法	74
3.5 加粗夸张法	49	3.23 分解重构法	75
3.6 笔画图形化法	50	3.24 俏皮设计法	76
3.6.1 代替笔画	50	3.25 尖角法	77
3.6.2 添加图形笔画	50	3.26 断肢法	78
3.7 矩形造字法	51	3.27 错落摆放法	79
3.8 钢笔造字法	54	3.28 四平八稳法	80
3.9 手绘造字法	57	3.29 横细竖粗法	81
3.10 合成嫁接法	59	3.30 条形码法	82
3.11 象形物与字结合法	62	3.31 表面装饰法	83
3.12 点成字法	63	3.32 几何法	84
		3.33 花体结合法	85
		3.34 氛围营造法	86

第4章 品牌字体设计

4.1 华伦天奴	88
4.2 圣泉伊琳	90
4.3 荔枝金服	92
4.4 西湖小治	94
4.5 丰收杂粮	96
4.6 锅山打牛	98
4.7 比特创客教育	100
4.8 兰蝶蜜	102
4.9 暖柔	104
4.10 潮航	106
4.11 上善	108
4.12 枸杞味	110
4.13 兼美	112
4.14 杏仁	114
4.15 梦江南	116
4.16 美加洁	118
4.17 盐巴科技	120
4.18 上海SEO频道	122
4.19 迷谷教育	124
4.20 从知科技	126
4.21 名师殿堂	128
4.22 刀鱼科技	130

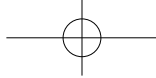
4.23 空之净	132
4.24 舟港湾	134
4.25 臻爱益生	136
4.26 中命	138

第5章 海报字体设计

5.1 西游记	142
5.2 楚乔传	144
5.3 食蚁兽	146
5.4 分秒必争	148
5.5 道士下山	150
5.6 刷新纪录	152

第6章 游戏字体设计

6.1 迷谷动物园	156
6.2 魔法节	158
6.3 蛋蛋节	160
6.4 传说	162
6.5 军师令	164
6.6 智策堂	166

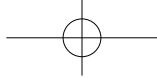
认识

第1章

这些年，字体设计越来越流行，有很多人直接上手就做，但是缺少一些理论学习，我们在这里总结了一些字体学习的方法，希望对刚入门的你有所帮助。

字体

● F O N T D E S I G N ● ●)

1.1 字体类别

“字体不在多，而在于精”，汉字是一种特殊的符号，它不仅仅满足人们了解信息的需求，随着社会的发展，字体也更加注重审美，但是想要把字体做得精，首先应该先了解字体的类别和结构构成。

1.1.1 西方字体分类

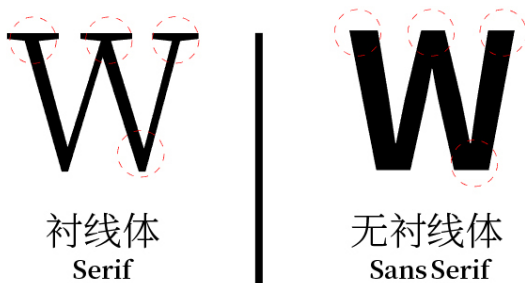
字母体系分为两类：Serif（衬线体）和 Sans Serif（无衬线体）。

Serif：字的开始和结束笔画有额外的装饰，而且笔画的粗细会有所不同。

常见字体有 Times New Roman、Georgia。

Sans Serif：是无衬线字体，各个笔画粗细一致，无其他装饰。

常见字体有 Verdana、Arial、微软雅黑。

1.1.2 中国字体分类

汉字字体博大精深，从古到今大约可分为以下六类：小篆（秦）→隶书（汉）→楷书（魏晋）→行书→草书→宋体。

西方也将汉字分为了 Serif（衬线体）和 Sans Serif（无衬线体）两类。

常见的衬线体汉字是**宋体**。

宋体起源于中国明朝。当时雕版印刷术的应用已经十分广泛，由于用来制造活字的木头中纹路大多为水平方向，在刻字时就造成了横笔画细、竖笔画粗的视觉效果。由于当时印刷技术还不是很成熟，造成了字体的磨损，为了防止字体变得模糊不清，就在横笔画的两端加粗并增加三角形装饰。使用宋体所印刷出来的文章因其有粗有细的特点，使得阅读起来很连贯、有音律感。

衬线字体

常见的无衬线体汉字是**黑体**。

黑体是后现代字体，没有了宋体的横细竖粗的笔画变化，而是横竖粗细一致、方头方尾的传统方块字，能够很好地适应低分辨率的电子屏，顺应了互联网时代的要求。

衬线字体

在实际的商业应用中，除了衬线体和无衬线体外，还有其他分类：书法字体、卡通字体、异形字体、象形字体等。这些就可以说是字体设计，也可以说是对文字的美化修饰和二次创造的过程。

书法字体：形体流畅，苍劲有力，一般用于中国古风、水墨、古典的场景中。

卡通字体：通常圆润俏皮，没有太多硬线条，一般用于卡通、可爱、活泼的场景中。

异形字体：多为某一具体项目特别设计的字体，气质、形体多与项目具体要求和特质相符，往往极富有个性。

1.2 字体的构成

在实际设计中，笔画的应用非常灵活，点和线的应用并不是绝对的，可以根据实际需求进行构思和落实。数学世界里的几何图形和大自然中一些天然美的事物都可以作为字体设计的元素。

1.2.1 点构成

点构成是以点去代替一些笔画或笔触，打造一种视觉上的冲击力或趣味性。在应用上主要有两个方向，一个是讲究形状构成，另一个是讲究内涵创意。

1. 形状构成

点状圆形较多地应用在食品品牌名称的设计中，特别是一些零食类产品和农副产品，例如海鲜小零食、口水鱼、牛肉粒、麻辣风味零食小吃和海苔蘑菇等。一些洗洁用品也会经常选择点构成，因为点构成的字体显得活泼健康，还能设计出水泡、气泡和泡沫的形象。此外，因为圆形很容易让人联想到热气球、皮球、弹珠等充满童心童趣的事物，而教育类产品大多都面向于少年儿童，因此点构成也时常出现在教育类产品的字体创作中。

以“刀鱼”为例，“鱼”字的4点用4个不同大小的黑色圆点来构成，大的圆点配上外面的线条，构成了鱼的眼睛，利用点进行巧妙设计，给人带来了视觉上的轻快感，并且显得活泼俏皮。

2. 内涵创意

在字体设计中，创意表现和运用是非常重要的，它是一种对现实存在事物的理解和认知，所衍生出的一种新的抽象思维和行为潜能。旧元素也可以变化成新元素，把旧元素进行拆开、重新排列组合就能够组成一个全新的、未知的元素。以这种方式进行的字体设计往往是点睛之笔。

以“鲤鱼”为例，两个黑色的点构成鱼形图案，体现出鲤鱼的形态，“鲤鱼”两个字的设计中则巧妙地运用“笔画连笔”“柔边笔画”等方法，给人视觉上的流动感，又不失鱼儿活泼的特性。

1.2.2 线构成

线条是大自然中很常见的视觉构成元素，人体形态或艺术雕塑品的外形轮廓都是用线条勾勒成的。线条本身就有天然的细腻美感，能够体现天然美、女性自然的柔美和纤细美，并且线轮廓有粗有细，像琴弦符号一样富有韵律感。

在一些想要表现青春时尚特征的品牌设计中就可以采用线构成，如琴行、奶茶店、纱窗馆、艺术画馆、英伦风产品等，线条能够赋予品牌更多的艺术节奏感。

汉字笔画有多有少，一个汉字笔画的多少会影响每个笔画的变换和运用。笔画少的，空间感就比较强，也可以体现出透气感。笔画繁多，这时候空间间隙就会比较拥挤狭窄，如果采用线构成，会更容易安排笔画位置，整体效果会更清晰。

“仙草味”的案例就充分地利用了线构成。

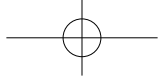
1. 刚性笔画

刚性笔画，顾名思义就是字形偏硬的字体，其横、竖、撇、捺都用直来直去的形式进行表现。因此也可以将刚性笔画理解为直笔画。只是直笔画所表述的是笔画上的形态特征，而刚性笔画则更偏重表述它的整体气质。

刚性笔画的构成可分为主干、枝节和钩角3个部分，主干是竖、撇和捺，枝节是横、点和钩，钩角则是对枝节的一种细节处理，用以增强整体效果。

刚性笔画一般较多地应用于工业和房地产行业，教育和媒体行业也偶有青睐，其特点是结构扎实又不失美感，一笔一画周正凛然，与建筑的钢架结构有异曲同工之妙，激情、火热、大气、坚硬等都是它的标签。在你想要体现事物的冲击力、正义感时，刚性笔画会是一个很好的选择。

2. 柔性笔画

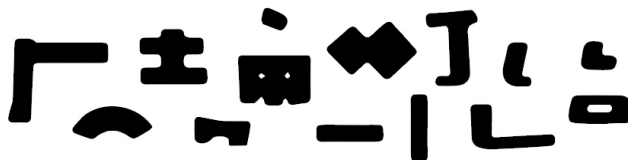
柔性笔画，顾名思义就是字形柔软且富有韵律感的字体，如果一定要说柔性笔画像什么，大约就是自然中的河水、涟漪和云雾，或者是飘扬的丝带、纤柔的肢体、顺滑的头发……与刚性笔画的坚硬刚强不同，柔性笔画展现的是温和、可爱、唯美、自然和纯净的感觉。

设计柔性笔画时，用得最多的就是曲线工具、钢笔工具和锚点转换工具，设计重点在于字形的流畅性，用柔性笔画设计的字体特别适用于偏女性或温柔类型的提案。例如化妆品、护肤品、有机食品，以及一些养生美颜的饮品类品牌。

1.2.3 面构成

面是线移动的轨迹，在字体中使用面构成，在去字体化的同时又不失掉字体的识别性。需要注意的是面构成的间隙在缩小过后应该保留最基本的间隙，保证透气感，不要把笔画黏在一块，要把间隙控制在合理的范围之内。

肌理在字体的设计上，展现出来的是一种独特的粗糙感和颗粒感。字体中面的肌理表现除了视觉上的美感外，还有一种重要的作用，就是肌理有着超出预期的审美。

肌理是具有特殊形式的美，只是从“看”这种视觉角度，就能感受到触觉上的面所带来的质感和纹理感。从审美的角度出发，研究肌理的特征和属性并充分应用在字体设计上，为字体设计提供了更多的视觉语言和表达手段。

1.3 大局识字体

字体设计在平面设计中的作用越来越重要。例如在标志设计中，字体设计起到了画龙点睛的作用。一个好且成熟的字体设计，有时候会比图形带来更加明显的感受和更加具有说服力的效果。文字是平面设计构成中灵魂般的存在，不仅担负着人们阅读的重任，而且更有着塑造视觉审美风格和强化设计主题的重要功能。

当今软件和科技的更新换代很快，Cinema 4D 和 After Effects 软件的应用也越来越广泛，这就可以让设计师使用软件用类比各种材质或形式的方法展示字体的不同效果。但不管字体字形怎样变化，字体设计的基本原则是不变的，了解字体设计的原则会在一定程度上增加对设计的认知和设计的自由感，所以了解设计基础和原则是很重要的一步。

1.3.1 字体设计的原则

字体设计的原则主要有以下两个方面。

1. 形义结合

从需求出发，从字义出发，形义结合。这是决定字体设计方向的重要原则。一个字的意思可能有很多个，一个词常常也有不一样的词意，所以设计时考虑整体字义是很重要的。在删减繁重没意义的元素的同时从艺术上尝试更多的可能性，这样才能使得形义结合融为一体。

2. 易于辨识

设计字体时同样要把握好度，过于注重艺术造型从而使得字形变得抽象、无法辨别，就算表现得再美也失去了设计的意义。

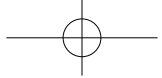
“南山竹”这3个字无论从哪个设计方向都能变化出无数个字形，不同的字形设计都能从不同的角度表达字义，但表达程度有所不同，经过多次多方面的沟通尝试，最终才确定了最适合的方案。

1.3.2 字体的结构

接下来先了解一下最基本的两种字体：黑体字和宋体字。

宋体的特点是方正有形、粗细有致、端庄大气、横细竖粗，同时有着极具表现力的笔画规律。因为在人们阅读时使用宋体会有一种舒适体验，所以常用于书籍、杂志和报纸的正文排版。

黑体是汉字体系中重要的字体之一，笔画端口方直，笔画粗细一致，表现上简单又直观，字形起笔收笔都是方形平底，所以也称之为方头体或等线体。

因为黑体字笔画整齐划一，所以它只能是一种装饰字体，而不是书法字体。黑体在字架上吸收了宋体结构严谨的优点，在笔画的形状上把横画加粗，把宋体的耸肩角削平为等线状，形成横竖笔画粗细一致，将宋体的尖头细尾和头尾粗细不一的笔画变为方形笔画。

1. 字体重心

注意这里说的重心不是指在 Illustrator、Photoshop 或其他软件里用标尺“量”出来的字体正中心，而是指我们眼睛“看”到的视觉中心，视觉中心往往比较偏上一些，这导致字体的重心都比字体的正中心更高。熟悉和掌握字体的重心，是学好字体的基础。对于字体的重心可以多从整体外形或字形主干笔画入手，把握整体重心。

2. 上下对比

纤细雅致的字体线条细腻，字形修长大方得体。在做这种类型的字体时，需要将字体的重心靠上，拉长字形的下半部分，让字形看起来精致修长，可以当作是一个九头身的美女，利用字体正负形原理，在字体下半部分增大空间，做出纵向延伸。这类字体适合内文排版、手机系统和内嵌程序等应用，同时也可适用于名片设计、平面设计、广告设计、企业 Logo、商标注册和电视台广告等领域。

3. 粗细对比

进入互联网时代,越来越多地使用黑体字,因为黑体字能够很好地适应低分辨率的电子屏。但是在做黑体字时,经常会遇到字体横竖之前的空间不够用,结构很紧密不透气,这时可以增加笔画之间的粗细对比,以及正负空间内的粗细对比,使得整体结构在不失设计感的同时更加保持平稳。

FU TIAN

QIAOTUN

1.3.3 字体的表现感

重量感: 方正黑体等白色空隙地方少的字体,关键词是重量、运动、强调。

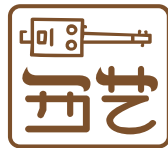
柔软感: 兰亭细黑等字体,关键词是轻盈、轻松、巧妙。

童趣感: 幼圆、丁丁手绘体等儿童手绘字体,关键词是儿童、活泼、简单、直观、童趣、幼稚、随意。

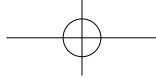

严肃感: 宋体、楷体等书法传统字体,关键词是正式、官方、公告。

复古与现代: 衬线体与非衬线体,复古要用到衬线体多一些,而现代用非衬线体多一些。

1.4 字体的感情色彩及运用方法

字体也是有感情的，做字的时候要把字当成人去设计，这个字表达出来的感情是什么，是阳刚之气，还是温柔之气，抑或是成熟大气，还是可爱萌萌哒，都需要认真考虑。字体的感情色彩需要把字体结构与笔画根据想要的风格表现出来，尽量让字体既有美感又有性格。

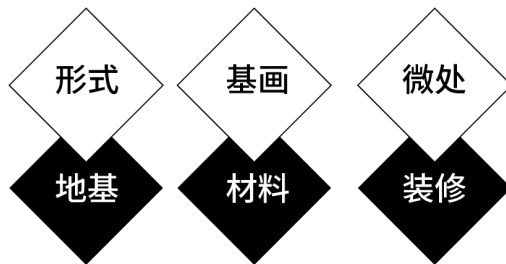
1.4.1 何为字体的感情色彩

我们常用“字如其人”来形容一个人的气质，一个人的性格和阅历会通过字体表现出来。字体同样也可以看作一个有着不同感情色彩的人，一组不同的字体会给人带来不同的视觉感受，并在视觉冲击力上营造出强弱之差。

下面这个“黄种人”案例，横细竖粗，每一个笔触的两端都会有不同程度的形变，在视觉上形成自然、淳朴、踏实、厚重的感觉。不同的字体形式赋予字体不同的性格，也给阅读者带来不同的情感感受。在字体设计的时候应该立足于实际，从文字内容的含义和需求出发。

字标基本是由字体形式、基础笔画和细微处装饰这些构成。字体形式的稳重与坚挺、基础笔画的分布、细微处装饰直接决定一个字的成品形象。字体的形象就像一座大楼一样，如楼房的地基、楼盘的材料和装修效果都决定了建筑的形象。以下用一张简单的对比图，让大家理解字体的基本要素与组成部分，从而理解字体设计的技法。

高低错落的大楼带给人一种变化又有规律的感觉。

比如看到宽的楼层，就会觉得楼层坚固而且厚实；看到高的楼层，就能感觉到高大和帅气。字体和建筑一样，字体直观的感觉变化也可以让人产生不同的感觉与喜好。每个人的喜好不同，就会产生不同的美感。消费人群不同，字体采用的结构形态也会不一样。

字体的粗细厚度、形状和细微处变化的差异，可以打造出多姿多彩的字体风格，给人不同的感受。

1.4.2 字体感情色彩中的字形

在了解了这些字体具体的要素之后，需要解决字体属性和性格等问题。下列字体设计中的性格不一定是完全正确，但是可以把字体做到与某种性格相靠拢，一个字体性格里甚至可以包括多种表现形式，这需要灵活运用，量变达到质变。

1. 字形结构对比

扁平 vs 瘦高

设计 ——— 设计

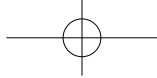
庞门正道标题体

VS

站酷小微 Logo 体

汉字给人非常方正的感觉，汉字也称作“方块字”。在做的时候字体可以是横版矩形，也可以是竖版矩形，或者是正方形上下一样的方块形象，都能体现出不一样的效果。

梦醒
MENG XIANG

字体除了方块化之外，也可以做得秀气一些，细高的字体很有文艺范，这样的字体在表现化妆品或者一些女性品牌的时候很恰当，也可以运用在其他纤巧的品牌名上。

松散 vs 紧凑

设计

思源黑体 CN

VS

设计

站酷文艺体

字体设计不只是讲究象形创意，还需要讲究空间透气的美感。空间的透气感可以采用留白设计，给人感觉轻松、安静、不喧哗的视觉感受。如果字体的线条分布很均匀，留白的地方很多，空间感就会很足够，能够产生高雅的感觉，“野外花坊”案例就是采用这种手法。

“水木者”案例通过空间分布形成了形式感较强的字体，紧凑的内部空间传达出紧张的情绪，但结合了瘦高和纤细体态后，增加了几分优雅和柔软的感觉。

2. 笔画对比

构成字体最基础的单位就是笔画，笔画不仅是字体的基础，而且对字体性格的表现也有着十分重要的作用。不同的笔画设计可以让相同的字传达出不同的感受。

细 vs 粗

设计 ———— 设计

思源宋体 CN 细

VS

思源宋体 CN 粗

细笔画能给字体营造出现代感和现代工业化，如右图中的“华创园”。

粗笔画会使字体醒目，增加力量感、信赖感和责任感，但是要注意笔画不能太粗，需要把控好字体的负空间，“山木”案例的笔画粗细就恰到好处。

在进行字体设计时，对笔画的把握要很到位，每一个字的粗细变化需要有自己的原则。开始设计笔画的时候，需要为笔画的粗细制定多个方案。

做字的时候一定要养成一个缩小看的习惯，因为字体的透气感通过缩小观看才能正确地验证出效果来，放大看很容易丢失一些视觉信息。

曲 vs 直

直线结构讲的是规则，曲线结构讲的是灵活运用。

设计 ———— 设计

思源黑体 CN 直

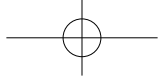
VS

站酷快乐体 曲

在字体里面，笔画以曲线为主，可以营造出柔和、可爱、飘逸和亲近感。而直来直往的笔画，则能让字体显得干脆利落，表达出速度和力量感。

在“渔小妹”案例中曲线运用得虽然略夸张，但显得比较可爱。需要注意的是，如果运用了曲线，那一定要保证线条的流畅度。

如果笔画直来直去，既想要表达出干脆、直接、率性，同时又要不失可爱感，那么可以让整体结构或者部分结构变化更大一些，或者让字体细节的特征更加丰富一些，这样就不会让字体看起来很呆板无味。如下图中的“言行果”案例，3个字都是运用了直且平的笔画，但是在每一笔的结尾处都出现了小的缺口作为点缀，缺失的美就体现出来了。

言行果

YAN HANG GUO

繁 vs 简

设计 — 設計

思源黑体 CN 简体

VS

思源黑体 CN 繁体

字体在处理上有时候会用到繁体字体，这样能够突出字体的个性，使人记忆深刻，但是这样处理有一定的先天条件，假如这个字在繁体上并不漂亮，就不需要采用这种表现手法。

繁简的处理主要是讲究高大上，比较国际化的品牌都可以用繁体去表现。

传达古韵味的字体不一定要用繁体，相反表达现代感也不一定必须是简体，如下图的“一代妖狐”案例，采用书法体进行设计，虽然是简体字，但是古风韵味却特别强。

一代妖狐

DESIGN 设计 YI DAI YAO HU

具体要运用什么样的字体，还是要根据字体的先天条件与客观感受来决定，简体书法的识别性比繁体要高，必要的时候书法字体可以采用简体。

1.4.3 字体的感情色彩怎么用

我们在接到一个项目的时候，需要根据客户的具体要求和品牌调性来确定适合品牌感情色彩的字体，具体方法可以从以下3个方面来尝试。

1. 需求归纳

第一步根据客户联想一些相关的关键词，不要给自己设限，在想了10个左右以后，再从所想的关键词里面进行筛选提炼概括出3~4个关键词，按照重要性依次筛选出来作为备用。

2. 感情色彩分析

关键词确定出来以后，再把它们和字体的感情色彩进行搭配，是要表现女性化还是男性化，是体现时尚还是国潮风，是展示厚重还是纤细等。

3. 字体设计

确定好要设计的字体属于哪种感情色彩后，再去做字就会变得容易很多了，只需通过字体的感情色彩确定好它的面向对象、方向风格定义和设计切入点，这样就有了明确的设计方向。下面简单地归纳了字体的面向对象、方向风格定义和设计切入点。

01 面向对象

女性
男性
老人
小孩
高端奢侈品
亲民商品

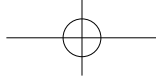
02 方向风格定义

时尚
简约
文艺文化
传统复古
现代科技
国潮风
欧美风

03 设计切入点

扁平
厚重
纤细体
纹理
松散活泼
紧凑庄重

另外还可以从行业特点或者适用何种环境的角度去考量字体将会如何进行展示和使用、将会使用什么样的材料进行制作加工等，这样才能保证字体在实际应用中有极强的识别效果。如果想在各种载体中达到真正的适用和统一，那么更多的是需要大家自己在实践和练习中去摸索和灵活应对。

1.5 字体设计的方向

当我们掌握了一些基础的造字法和工具后，就可以开始接案子了。每个案子的 Brief（创意简报）基本都是宽泛的要求，如要有创意、要美观和设计独特等。创意的实现过程是在设计师的案头完成的，没有经验的设计师拿到 Brief（创意简报），总会感到不知所措，这里为字体设计提供一些基本的方向。

1.5.1 字体的标准化

标准化属于初级的字体设计。标准字，大部分是黑体和宋体，是对一些字库里的字的直接应用。如下图所示，“王老吉”属于刻碑体，“花瓣”属于细黑体，“中信地产”属于宋体，“麦当劳”属于黑体，“支付宝”属于粗黑体，“德克士”属于细黑体。标准化的字体层次略低，基本上没有涉及太多的设计。

王老吉

花瓣
huaban.com

中信地产
CITIC REAL ESTATE

麦当劳

支 支付宝
ALIPAY
蚂蚁金服旗下品牌

dico's
德克士

标准化类型

1.5.2 字体的趣味化

趣味化的字体等级比标准化略高一筹，字体字形一般用黑体和宋体作为原型，然后在这个基础上进行修改，做出一些趣味性的变化。设计师可以在笔画的连接处和偏旁部首上修剪出一些形状，例如“京东”就是在宋体的基础上修剪出变化，“视觉中国”则是在菱形体的基础上把尖头改成平头并修剪整齐，最终的字体效果看起来很简约大气。当然，字体的趣味化也可以获得其他的气质表现，这个要根据客户的需求和设计定位来决定，例如“淘宝网”的字体就有一种圆润厚实之感，又带着点俏皮，特别生动活泼。

趣味化的字体设计也比较简单，在设计上只比标准化字体多了一些美感上的修整，但也只是单纯在形式上变得有趣了一些，而缺少寓意上的创新。

趣味化类型

1.5.3 字体的时尚化

时尚化的字体就比较高级了，原创性较强，在商业应用上较为广泛。比如“可口可乐”的字体就比较时尚，中间的飘带式设计非常有节日喜悦感，而连笔出来的细笔画一圈一圈的，很像涟漪，很能体现可乐带给人们的欢快清爽感；“蓝月亮”的字体虽然较为简单，但3个字之间的连接十分自然流畅，而月亮图形与字体的结合更是巧妙直观。

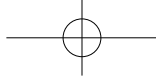

时尚化类型

时尚化的字体层次比较高，设计工作量也比较大，因为需要一些创意，还要考虑元素的合理应用，让元素造型符合字词含义，保证整体设计兼具创意和美感，因此对设计师的审美和创意要求都比较高。

1.5.4 字体的创意化

字体的创意化属于字体设计等级较高的一种，以字为图，以图为字，字图完美结合。例如世博会的字标就用一家三口其乐融融的场景来设计“世”字，而北京奥运会的字标则结合了天坛造

型和“北京”两个字，既保留了北京的文化标识，又凸显了文字的创意。

创意化类型

创意化字体的创意度强，层次也高，能兼具内涵和创意，一般都能满足大中型项目的设计需求。当然，在结合图形和字体的时候，务必牢牢把握美感，切忌图形过多过杂，导致整体设计过于花哨繁杂，掩盖了字词本身的内涵。简单，往往是最大的创意。

1.5.5 字体的经典化

字体的经典化可能是字体设计中难度最高的，但也是设计感最强的，能达到经典化的字体往往要求用最简练的方式表达最丰富的内涵和创意，而图形往往是这方面的最佳选择，因此字体的经典化设计在对字体和图形的要求上通常更偏重图形。例如，下图中代表中国铁路的火车头字体就是一个十分经典的案例，整体看上去是一个由铁轨和火车头组成的正面形象图，但细看就会发现图形是由“工人”这两个字组成的，寓意着中国铁路工人的重要性和中国铁路工业的发展，瞬间就提升了整体层次和创意度，堪称经典。

经典化类型

字体的经典化层次最高，要求也最高，因此难度也最高。往往要求用最简单的设计表达出整个案子的内涵和外延。这时候就要充分地揣摩理解字词里面蕴含的寓意，然后思考如何用简单的图形和线条来表现。因为简单的东西特别容易记忆，方便广泛传播。

1.6 字体设计的常用工具

工欲善其事，必先利其器。在计算机普及之前，人们就已经开始了对自己的徽牌进行设计，一般用手工绘画再拓印的方式来制作店面招牌和招贴，将设计元素应用其中。随着计算机的广泛应用，特别是 Adobe 公司开发出了一整套设计解决方案，这让平面设计和字体设计变得更加方便和快捷，实现创意的方式也更加多样化。

1.6.1 Illustrator 工具

Illustrator 是一款非常好用的矢量设计软件，在字体设计的过程中，我们经常用它来做字体的造型。在起造型的时候，矩形工具和圆角矩形工具都是不可缺少的工具。

路径查找器工具也是处理笔画时最常用的工具，是 Illustrator 在块面处理上的一大法宝。此外还有修剪和焊接工具，也是字体设计中较常用的工具。

1.6.2 Photoshop 工具

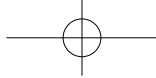
Photoshop 主要用来处理设计稿，以及对字体效果进行深化处理。设计稿中的字体不能直接在计算机中使用，将设计稿扫描到计算机之后，需要用 Photoshop 把设计稿中的字体抠取出来，以便在 Photoshop 中做进一步的设计处理。

1.6.3 铅笔工具

铅笔是字体设计必不可少的工具，在前期草稿设计阶段主要就使用铅笔工具。

标配版：2B 铅笔、卷笔刀、橡皮擦和 A4 纸。

豪华版：全号型铅笔、卷笔刀、橡皮擦、角度尺、直尺、圆规和速写纸。

如果要在外出时进行创作，可以带上自动铅笔，在不用削铅笔的同时，也可以省去携带卷笔刀等工具的麻烦。

1.6.4 毛笔工具

毛笔工具一般用于应对一些书法字体的设计需求。

标配版：中号硬豪、墨水和 A4 纸（或宣纸）。

豪华版：全号型软硬豪笔、墨水和 A4 纸（或宣纸）。

1.6.5 数位板工具

数位板采用 WOCAM 1020 的压感即可。做字体用到的压感不用太细腻，因此不需要采购上万块的大神级别的手绘板。型号选择上推荐 WOCAM 影拓系列。

