

第

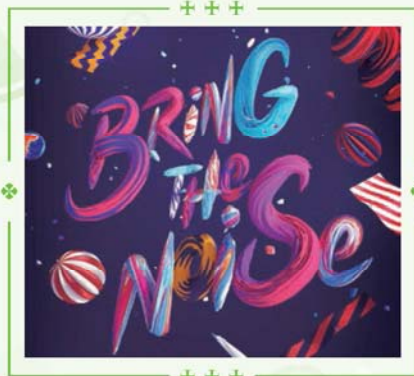
1

章

字体设计的原理

生活中的一切都与文字息息相关。随着物质生活与精神生活的逐步提高，人们对文字的认识与理解也在不断加深。文字的字体设计并不仅仅受经验、感觉的支配，它也是一门有规律可循的科学。因此，在学习字体设计之前，有必要先了解字体的基础知识。

本章主要讲述字体设计的基本原理，包括字体设计的概念、字体设计的意义、字体设计的原则等相关内容。通过对这些知识的学习，读者可以按照一定的原则在工作和生活中设计出完美的字体。



1.1 字体设计的概念

字体设计,也称为文字设计,是指将文字以视觉设计的规律,通过合理的排列,以及造型、结构的变化进行设计,达到强化视觉效果,提升美感,便于阅读的目的。文字既能够表现出设计者的设计理念、品牌信息、产品信息等信息,也兼具视觉识别符号的功能。

在字体设计中,首先是将字体定位,对收集到的相关资料进行分析。先考虑要设计的字体想要传递的内容,及希望给人留下什么样的印象,然后再用草图记录下来,之后考虑应该使用什么样的颜色、形态和样式,以及要表现的风格。最后提炼综合,设计出良好的字体。

字体设计也是平面设计的主要内容之一,是平面设计的基本构成元素,它的主要功能是传达信息和体现视觉审美。

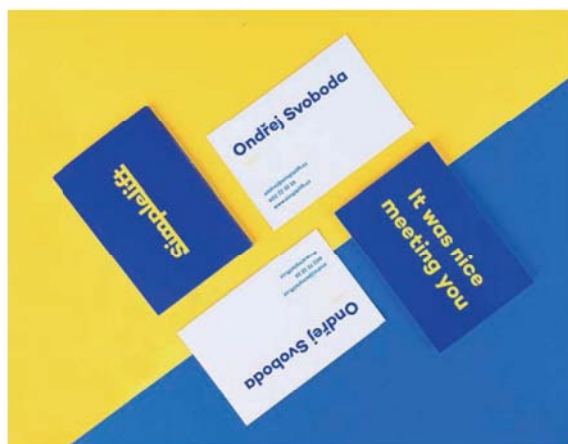
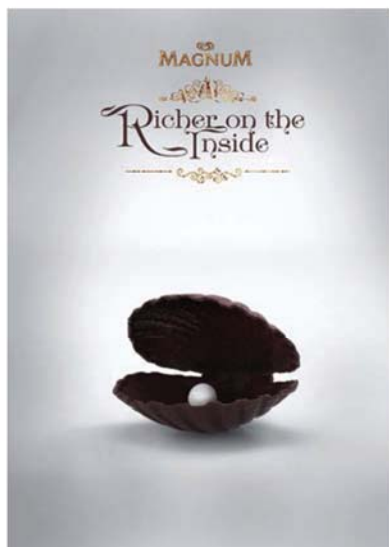
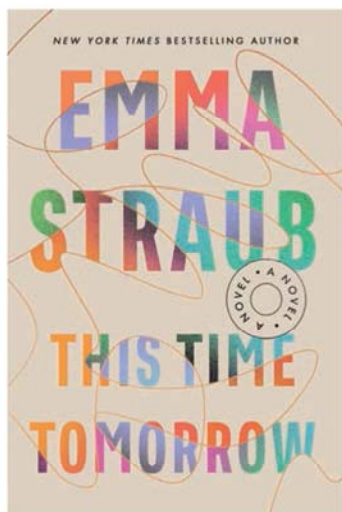
字体设计在平面、标志、包装、广告等传媒设计中具有不可替代的位置,并且在信息传播和产品推广方面发挥了重要作用。



1.2 字体设计的意义

字体设计的主要目的是准确、高效地将相关信息传达给受众。而将文字设计得既美观又实用是实现这一目的的必然要求。当今,字体设计广泛应用于版式设计、招贴设计、书籍设计和广告设计等领域中,其重点便是文字的笔画、结构和排版等。

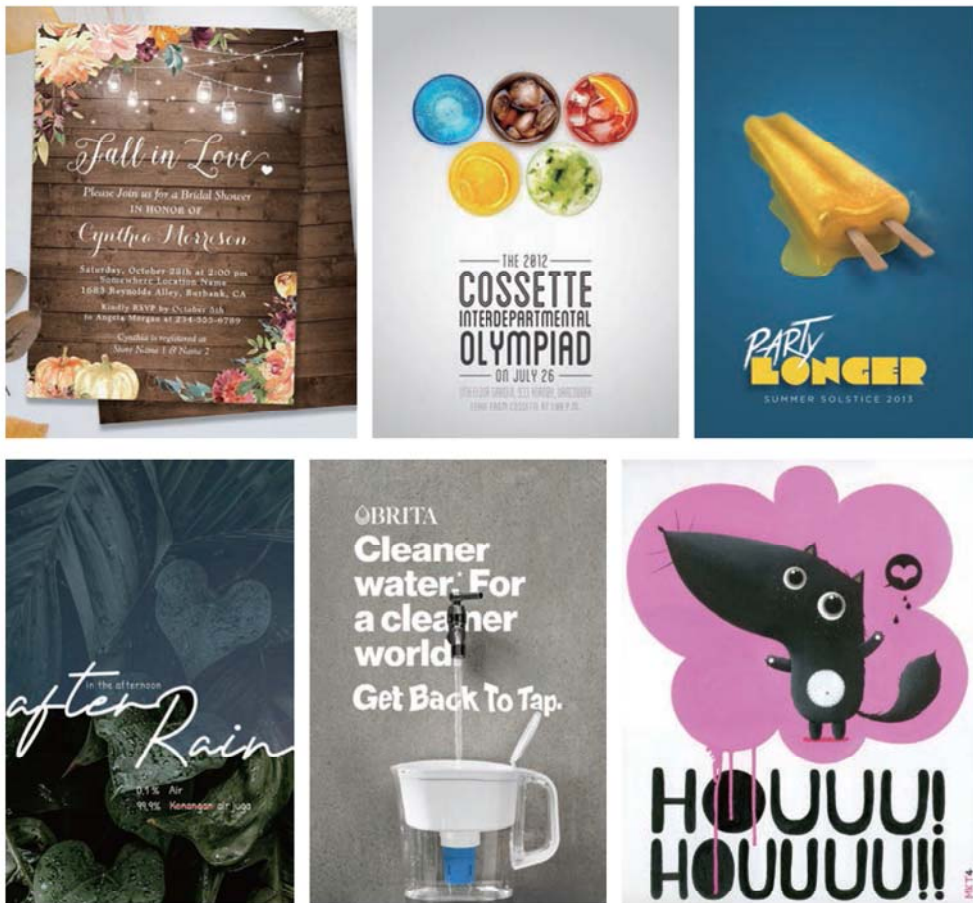
文字在人们的生活中应用范围广泛。优秀的字体设计具有一种独特的艺术气息，并能够起到美化生活的作用，而且字体的广泛应用也加快了当前经济飞速发展时代的信息传播速度，增加了其附加价值。



1.3 字体设计的原则

字体设计广泛应用于书籍、报纸、杂志、广告等领域,经过加工的文字以不同的形式传达着各种各样的信息。作为在生活中十分常见的存在,经过设计的文字,更加形象生动,给人一种美感,因此其所表现的信息也更易传播。

文字只有与众不同,才能更加引人注目。因此,在进行字体设计时,要对字体进行统一的形态规范。只有在字体的外部形态上具有鲜明的统一性,才能在视觉上给人以易读性、独特性以及艺术性,从而表达出设计的含义。



◎1.3.1 易读性原则

在字体设计时,要遵循易读性原则,这是字体设计最基本的准则,在追求字体变化的同时,使其便于识别。

例如,包装上产品的名称可以进行较大程度的创意设计,因为产品名称、文字、数量较少,而且较为重要,是产品独特视觉形象的一个组成部分,但产品的成分、规格、

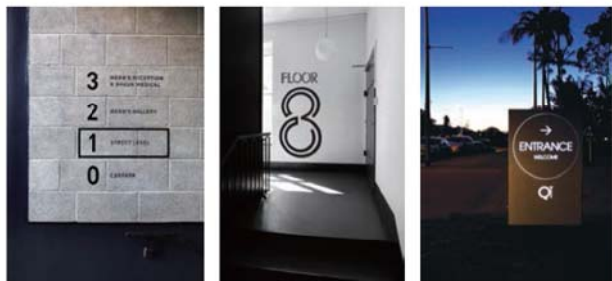
功能等大幅段的说明文字,则不适宜对文字本身做太多的创意,否则会影响阅读。



◎1.3.2 独特性原则

在字体设计中,具有独特性的字体设计是指对需要特别着重突出或着重指出的文字进行设计。

例如,指示性标志的设计,其中的文字可以设计成较为显眼、醒目的特大文字。它所涉及的地标、法律、医学、导航等领域较为严谨。独特性的字体设计需要展现事件的真实性和严谨性,而优秀的独特性风格的字体设计可以带动人的思维,具有引领的作用。



◎1.3.3 艺术性原则

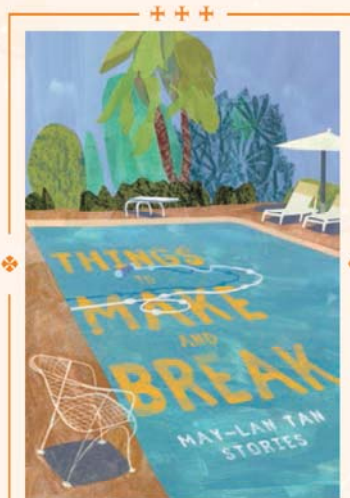
在字体设计中,充满艺术性的字体设计其灵感通常源于生活,是一种简单、干净却又不失品位的字体风格。艺术风格的字体设计往往通过图文结合的形式传达所要呈现的内容,既可以打动人的内心、吸引人的注意力,又可以展现出视觉美感。



第2章

字体设计的基础知识

学习字体设计需要掌握多种知识，需要对字体的图形、结构、色彩等多方面进行了解。字体设计基础知识包括网格和辅助线、字体结构剖析、字体设计技巧、字体设计色彩、字体设计的色彩分析等内容。

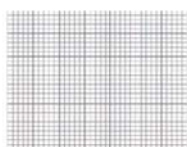


2.1 学会使用网格和辅助线

字体设计也可以理解为是图案设计的一部分,通过对文字选择合适的字体、字号以及对文字进行正负形、叠加形等设计,可以使文字变得更有吸引力。在设计文字时,可以借助网格和辅助线,使文字在更规范的框架下进行设计。

网格有很多种,常用的有1mm、2mm、2.5mm、5mm 网格及2mm、5mm 网点,可辅助设计者让字体设计变得更精准。

辅助线,如圆形、直线可以让文字图形更规范。



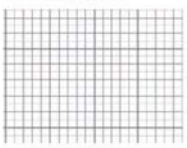
1mm网格 格子间距1mm
每5mm线条加粗



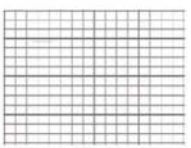
5mm网格 格子间距5mm



5mm网点 网点间距5mm



2mm网格 格子间距2mm
每1cm线条加粗



2.5mm网格 格子间距2.5mm
每1cm线条加粗



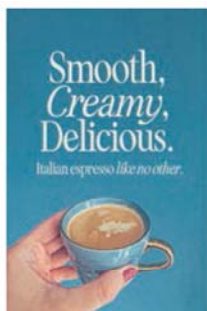
2mm网点 网点间距2mm



2.2 字体的结构剖析

在字体设计过程中,我们可以从视觉上看到整个字体的构成。而要想设计出美观的字体,就要对字体进行统一的形态规范。但字体的统一不能仅考虑其结构、笔画粗细、笔画的尖角和圆角的一致性,统一的美感往往由字体的整体所决定。字体的统一是保持字体形态美观、表达生动有力的重要因素。





◎ 2.2.1 尖角

在字体设计中,字体的变形方式有很多种。尖角的变形方式是指把字的角变成直尖、弯尖、斜尖、卷尖等,可以是竖的角,也可以是横的角,这样文字看起来会比较硬朗。



◎ 2.2.2 圆角

在字体设计中,圆角的变形方式是指把字的角变成圆角,而且圆角字体用作大标题比较合适,再搭配一些风格恰当的背景图片,效果会相当不错。



◎2.2.3 粗细

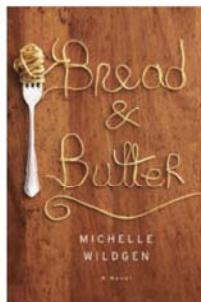
在字体设计中,粗细的变形方式是指把字体的竖或横线粗细交替变化。将字体的一部分进行变形,笔画简化。这些形象可以很写实,也可以很夸张。将文字的部分变形,在形象和视觉上都可增加一定的艺术感染力。



2.3 字体设计的技巧

在字体设计中,要做到每一个字体的设计都严谨仔细,设计师必须认真地去尝试每一种设计方式,选择最合适的表现方法,这样才能设计出完美的字体。在设计字体时,要充分掌握字体的整体结构设计,避免字体大小不一、笔画不顺等问题。

此外,也可以在字体设计过程中将一些具有趣味性的元素融合在其中,以丰富画面观感。同时也要做到笔画精简、字体大方,保证文字的可阅读性和易识别性。



◎ 2.3.1 正负形

一般来说,能够引起人们注意的图形被称为正形,而搭配正形且起到衬托作用的图形则被称为负形,且正负形之间的界线是用来区别与分隔正负形全部或部分轮廓的线。

在字体设计中,字体的正负形设计就是对字体本身结构和笔画所围绕的空间形之外的设计。其设计变化后可以形成极具特色的空间感,具有良好的视觉效果。



这是一款软件的标志设计作品。该标志设计运用了正负形的方法,将字母“A”与矩形相结合。整个标志的色彩和结构简约大方,突出了画面重心,给人一种鲜活、饱满的视觉感受。



■ RGB=236,34,35 CMYK=7,94,89,0

□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0

■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80



这是一款创意标志设计作品。该标志设计运用了正负形的方法将字母“B”与高跟鞋相结合。整个标志采用做旧的手法,呈现出一种复古、时尚的艺术效果。



■ RGB=108,4,5 CMYK=53,100,100,39

□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0



◎ 2.3.2 具象形

在字体设计中,字体的具象形设计是指在保持字体结构完整的基础上,将具体的形象提炼概括,使其成为字体的某一部分或代替某些笔画。这些形象设计可以写实,也可以夸张,但最后设计出的字体要具有识别性,让观者从图文中看得出设计者所要表达的意义。



这是一幅文字海报创意设计作品。该海报中的主体文字运用了具象形的设计方法，将文字与三角形、矩形和吊坠等元素相结合。整个文字采用对比色的色彩搭配，色彩之间产生对比关系。整体画面极具特色且视觉冲击力较强。



■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80

■ RGB=61,255,124 CMYK=57,0,70,0

■ RGB=100,26,121 CMYK=77,100,25,0



这是一幅字体设计海报作品。该海报中字母“m”“e”与铅笔巧妙结合，并使用朱红色与深酒红色作为字体的主色，形成鲜明的对比，在蓝色背景的衬托下呈现出火热、绚丽的视觉效果。



■ RGB=242,86,64 CMYK=4,80,72,0

■ RGB=253,249,237 CMYK=1,3,9,0

■ RGB=104,47,54 CMYK=58,87,72,32



◎2.3.3 打散重构形

在字体设计中，字体的拆解重构形设计是指将文字打散后，再运用不同的方式重新将文字组合。其主要的目的就是打破原有的形态以创造新的字体形式。

总之,通过把文字转换成图形的方式运用到设计中,可以使字体设计效果具有强烈的视觉冲击力,也使该设计更容易被人理解并让人记忆深刻。



这是一幅以文字为主体的创意海报设计作品。该画面中的文字采用了拆解重构的方法,将每个字母的笔画拆解,然后将其重构,得到如图所示的文字设计效果。再使用深蓝色作为背景,橙色作为文字主色,加上米色与青色做点缀。整体画面给人一种奇特、饱满的视觉感受。



这是一款创意字体设计作品。该作品是将每个字母的笔画拆解之后再将其重新组合,得到极具创意的画面效果。整体画面简洁、大方,极具时尚气息。



■ RGB=253,124,36 CMYK=0,65,85,0
■ RGB=145,182,178 CMYK=49,20,31,0
■ RGB=244,235,226 CMYK=6,9,12,0
■ RGB=12,63,116 CMYK=99,85,38,3



■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80
□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0



◎2.3.4 叠加形

在字体设计中，字体的叠加形设计是指将文字的笔画互相重叠或是文字与文字、文字与图形等元素相互叠加，使画面具有空间层次感。若是加入些许图形元素，则会使画面更加丰富多彩。



这是一款创意字体设计作品。该作品主体文字的字母之间采用相互叠加的方式构图，而整体画面运用不同明度、纯度的绿色为主色调，且主体文字以较为显眼的草绿色为主色。颜色之间的对比效果突出了画面重心。整体画面充满复古、经典的艺术气息。



■ RGB=194,223,42 CMYK=34,0,88,0
■ RGB=75,90,86 CMYK=76,61,64,16
■ RGB=129,164,117 CMYK=56,26,62,0
■ RGB=145,133,86 CMYK=51,47,73,1



这是一款创意字体设计作品。该作品采用将字母“M”和“X”以相互穿插叠加的方法构图，再加上使用一些花纹的元素做点缀，而且黑色与灰色的色调应用使整体画面具有一种时尚、古典的艺术感。

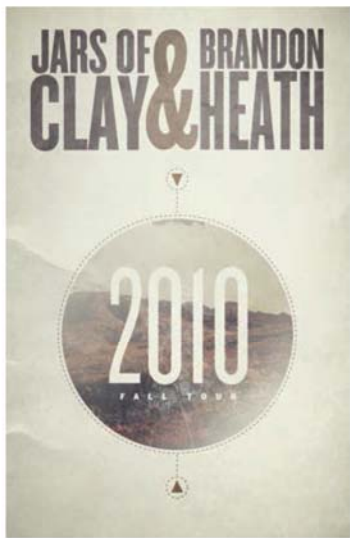


■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80
■ RGB=230,230,230 CMYK=12,9,9,0



◎ 2.3.5 正方形

在字体设计中,字体的正方形设计是指将文字原本弯曲的笔画更改成竖竖直直、方方正正的笔画,使画面具有工整、端正的视觉感受。如果加入些许其他元素,则会为画面增添趣味性,使其更加丰富、生动。



这是一幅以文字为主体的创意海报设计作品。画面中的文字转角处都呈现出笔直端正的形态,通过竖直规整的笔画增添稳定感。结合卡其色的画面色调,形成一幅具有较强年代感的复古海报画面。



这是一款创意字体设计作品。该作品的主体文字浑厚、沉稳,点缀文字运用线的特点,增强了画面整体的韵律感。在色彩搭配方面,运用灰色与金色相搭配,使整体画面呈现一种时尚、淡雅的艺术效果。



RGB=93,83,81 CMYK=69,67,64,18
 RGB=169,153,130 CMYK=40,40,49,0
 RGB=243,239,227 CMYK=6,7,13,0



RGB=105,104,102 CMYK=66,58,57,5
 RGB=212,166,36 CMYK=24,39,91,0



◎2.3.6 共用形

在字体设计中，字体的共用形设计是指将文字之间具有联系的笔画共同使用，而且每一个笔画都具有突出的外形。利用笔画之间的联系，将其合并设计，使画面呈现简洁、大方的视觉感受。如果加入些许其他元素，更能起到丰富画面的作用。



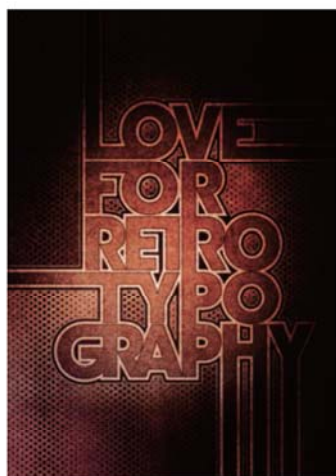
这是一款创意字体设计作品。该作品主体文字的字母之间采用共用的方式将字母的笔画合并，以渐变色作为字体的色调，鲜艳的颜色极为醒目，且字体形态以柔软、卡通的外观展现在画面之上。



■ RGB=28,151,58 CMYK=80,23,100,0

■ RGB=186,199,29 CMYK=37,14,93,0

□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0



这是一款创意字体设计作品。该作品主体文字的字母之间采用共用的方式将有联系的字母笔画合并，配合黑色与砖红色的色调应用，使整体画面透露出一种神秘、沉重的复古气息。



■ RGB=196,87,52 CMYK=29,78,85,0

■ RGB=145,78,63 CMYK=48,77,77,11

■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80



◎ 2.3.7 卷叶形

在字体设计中,字体的卷叶形设计是指在保持字体结构完整的基础上,将文字的左或右或横或竖的笔画尾部卷起来,合理布局。最后设计出的字体要具有可识别性,如果加入些许其他元素,也会增强画面的吸引力。



这是一幅以文字为主体的创意海报设计作品。该作品主体文字在每一个字母的笔画上都运用了卷叶的方式将其弯曲,加上个别的字母采用了透明的样式展现在画面上方,使整体画面呈现出一种时尚、另类的艺术效果。



■ RGB=234,140,8 CMYK=10,56,94,0
 ■ RGB=75,149,178 CMYK=72,33,26,0
 □ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0
 ■ RGB=11,53,67 CMYK=95,77,63,37



这是一款创意字体设计作品。该作品主体文字的每一个字母在笔画上都运用了卷叶的方式将其弯曲。辅之以铬绿色的阴影,为整体文字增添了立体感。整体画面给人一种鲜活、旺盛、时尚的视觉感受。



■ RGB=248,248,222 CMYK=5,2,18,0
 ■ RGB=0,127,97 CMYK=85,40,73,1
 ■ RGB=18,155,147 CMYK=78,23,48,0



◎ 2.3.8 结合主题形

在字体设计中,字体的结合主题形设计是指根据主题内容来设计字体。在文字中加入主题的元素,使观者一眼就可以看出该文字所要表达的内容,从而增强画面的趣味性。



这是一款运动鞋的创意广告设计作品。作品采用该品牌名称作为主体文字,运用了文字与该品牌的运动鞋相结合的手法来设计,让人一眼就看出广告的含义。作品不仅起到了宣传的作用,而且整体画面创意感十足。



这是一家餐饮店的标志设计作品。该标志主体文字的首字母底端与叉子相缠绕,加上绿色的方块,整体画面让人一眼就能了解该标志想表达的内容,符合餐饮类主题。整体画面给人一种绿色、健康的视觉感受。



□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0

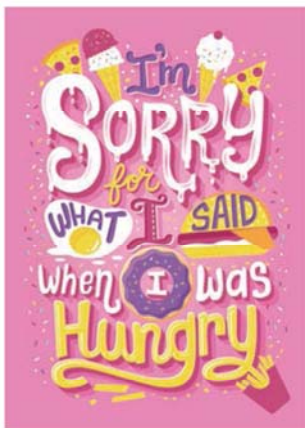
■ RGB=199,199,199 CMYK=26,20,19,0

■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80



■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80

■ RGB=68,153,59 CMYK=74,24,98,0

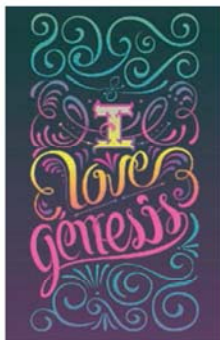
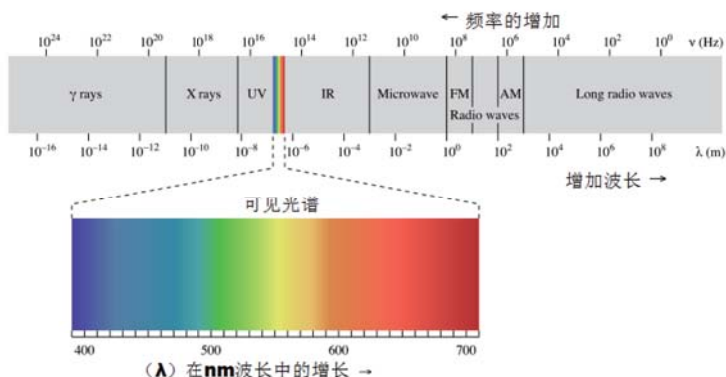


2.4 字体设计的色彩

色彩的属性是指色相、明度、纯度三种性质。它们分别代表着色彩的外貌、色彩的明暗程度和色彩的纯净程度。色彩在主观上是一种行为反应，在客观上则是一种刺激现象和心理表达。色彩的最大整体性就是画面的表达效果，把握好色彩的倾向，再去调和色彩的变化才能使色彩感觉更统一。色彩的重要来源是光，也可以说没有光就没有色彩，而太阳光可分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色彩，各种色光的波长又各不相同。



颜色	频率	波长
紫色	668 ~ 789 THz	380 ~ 450 nm
蓝色	630 ~ 668 THz	450 ~ 475 nm
青色	606 ~ 630 THz	475 ~ 495 nm
绿色	526 ~ 606 THz	495 ~ 570 nm
黄色	508 ~ 526 THz	570 ~ 590 nm
橙色	484 ~ 508 THz	590 ~ 620 nm
红色	400 ~ 484 THz	620 ~ 750 nm



◎2.4.1 色相

色相是指颜色的基本相貌，它是色彩的首要特性，是区别色彩的最精确准则。色相又是由原色、间色、复色所组成的。色相的区别由不同的波长所决定，即使是同一种颜色也有不同的色相，如红色可分为鲜红、大红、橘红等，蓝色可分为湖蓝、蔚蓝、钴蓝等，灰色又可分红灰、蓝灰、紫灰等。人眼可分辨出一百多种不同的颜色。



◎2.4.2 明度

明度是指色彩的明暗程度，明度不仅可表现物体的明亮程度，还可表现反射程度。可将明度分为九个级别，最暗为1，最亮为9，并划分出三种基调。

1~3级低明度的暗色调，给人以沉着、厚重、忠实的感觉。

4~6级中明度色调，给人以安逸、柔和、高雅的感觉。

7~9级高明度的亮色调，给人以清新、明快、华美的感觉。



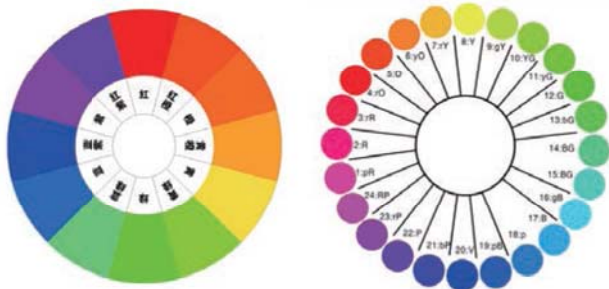
◎2.4.3 纯度

纯度既是色彩的饱和程度，也是色彩的纯净程度。纯度在色彩搭配上具有强调主题的作用，可以产生意想不到的视觉效果。纯度较高的颜色能给人造成强烈的刺激感，使人留下深刻的印象，但也容易造成疲倦感；如果与一些低明度的颜色相配合，则会显得细腻、舒适。纯度也可分为三种基调。

低纯度——1~3级为低纯度，能产生一种细腻、雅致、朦胧的视觉效果。

中纯度——4~7级为中纯度，能产生适当、温和、平静的视觉效果。

高纯度——8~10级为高纯度，能产生强烈、鲜明、生动的视觉效果。



2.5 字体设计的色彩分析

在设计一个作品时,颜色通常由主色、辅助色、点缀色等色彩组成。字体设计中的色彩搭配应注重色彩的全局性,不宜使色彩偏重于一个方向,否则会使色彩的搭配过于单调乏味。下面分别就此一一进行介绍。



◎ 2.5.1 主色

主色是字体设计中色调的主基调,起着主导的作用,能够让设计的整体色彩搭配看起来更为和谐,在整体造型设计中有着不可忽视的作用。一般来说,设计中面积占比最大的颜色即为主色。



◎ 2.5.2 辅助色

辅助色是字体设计中起补充或辅助作用的陪衬色彩。它与主色可以是邻近色,也可以是互补色。不同的辅助色会改变设计的基调,由此可见辅助色对色彩的重要性。





◎2.5.3 点缀色

点缀色在字体设计中占据极小的面积，易于变化又能打破整体造型，也能够起到烘托作品的整体风格，彰显设计作品魅力作用。可以理解点睛之笔，是整个设计的亮点所在。



◎2.5.4 邻近色

邻近色是在色相环内相隔 90° 左右的两种颜色。邻近的两种颜色通常是以“你中有我，我中有你”的形式而存在。邻近色的色调虽因色距较近而有变化，但很协调，因为它们都含有相同的色素。

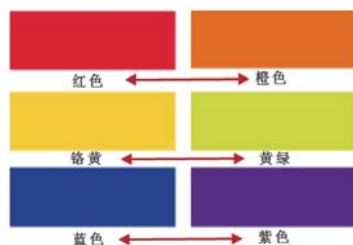
如红、橙、黄以及蓝、绿、紫都属于邻近色。



邻近色构成的特点:

在色环中两种颜色相隔 45° 左右的邻近色,其效果和谐、柔和,避免了同类色彩的单调感,属于色相对比中的弱对比。

邻近色的色组方案:



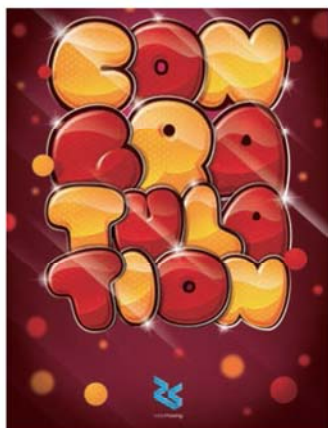
这是一幅以文字为主的海报体设计作品。主体文字采用青绿色为主色,搭配邻近色黄绿色为副标题文字,整体画面给人一种清新、淡雅的感觉。因为黄绿色和青绿色是互为协调色的关系,再加上新颖的版面设计,整体画面既协调统一,又不失亮眼。



RGB=54,192,175 CMYK=69,1,42,0

RGB=161,255,57 CMYK=42,0,86,0

RGB=8,8,8 CMYK=90,85,85,76



◎2.5.5 对比色

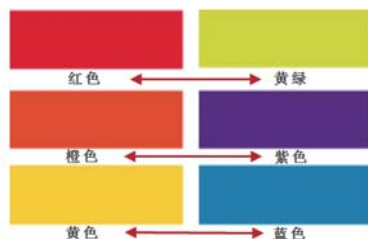
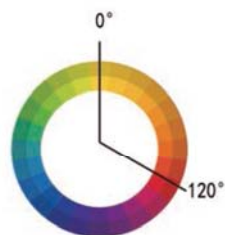
对比色是指在色相环上任一直径两端相对的颜色（含其邻近色），采用对比色是赋予色彩表现力的方式之一。

当两种不同的色彩处于色相环相隔 120° 、小于 150° 的范围时，属于对比色关系，如红与黄绿、红与蓝绿、橙与紫、黄与蓝等色组。

对比色构成的特点：

在色相环中两种颜色相隔 $120^\circ \sim 150^\circ$ 为对比色。对比色给人一种强烈、明快、醒目的视觉感受，具有较强的冲击力，但容易引起视觉疲劳和精神亢奋。

对比色的色组方案：



这是一款创意字体设计作品。将橙黄色文字与蓝色文字相互叠加摆放，这两种颜色互为对比关系，且这两种颜色产生的对比效果突出了画面重心，给人一种时尚、饱满的视觉感受。



■ RGB=238,175,54 CMYK=10,38,82,0

■ RGB=55,138,172 CMYK=77,38,27,0

■ RGB=44,45,50 CMYK=82,77,70,48

