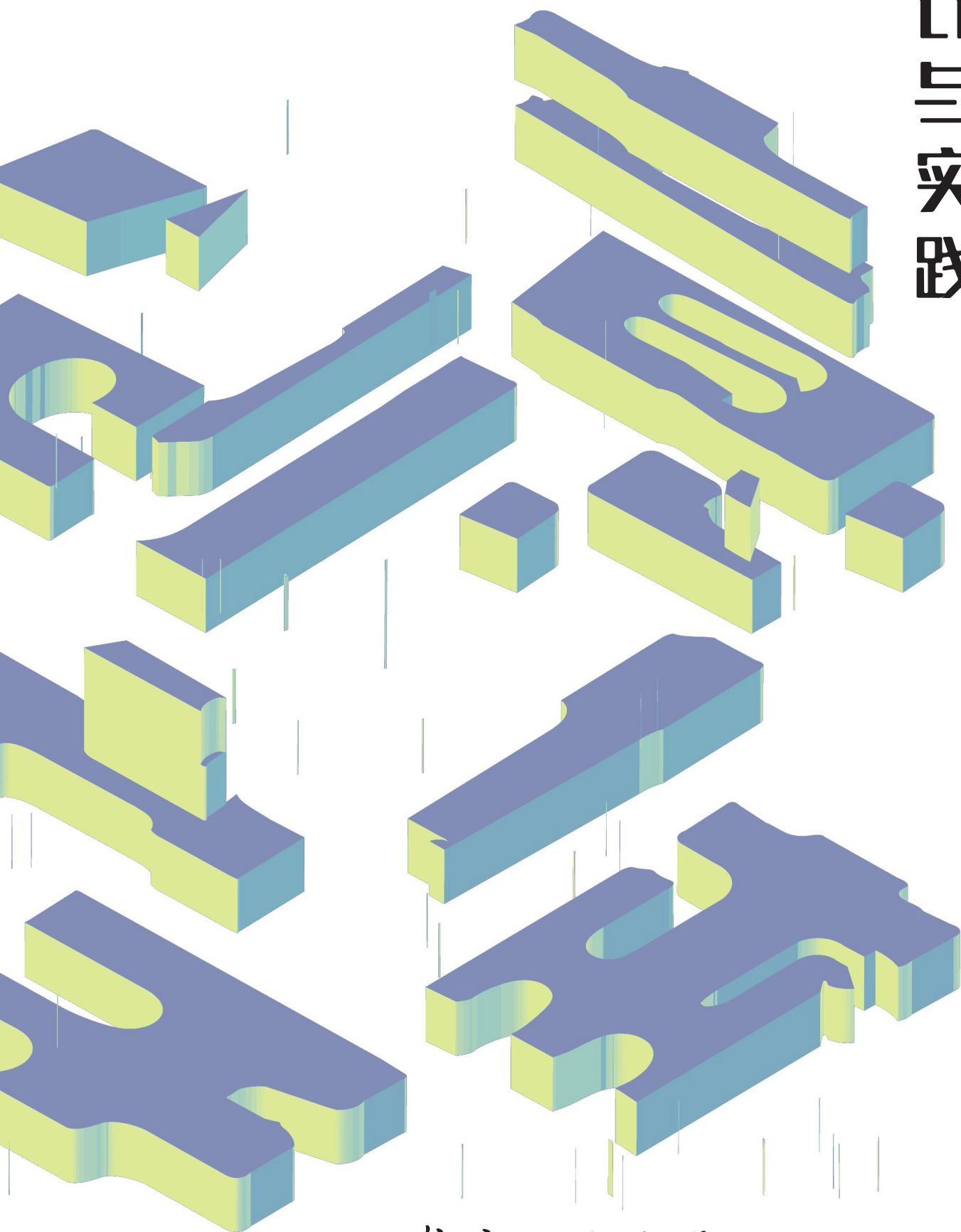

“十四五”职业教育国家规划教材

创意字体 设计与实践

● 王炜 著

航空工业出版社

北京

内 容 提 要

字体设计课是艺术设计类课程中的基础课,其中创意字体设计是重点。本书共七个章节,分别从字体设计基础、创意字体设计的概念、创意字体的形态设计、创意字体的设计风格、创意字体的设计创新、创意字体的设计应用、创意字体的设计实践七个部分由浅入深地讲解创意字体的创意方法和设计实践。其中第一章为字体设计基础,讲述中文字体笔画特点和书写规律,以及西文字体分类和基本特征;第二章是创意字体设计的概念、基本原则和相关工具等;第三、四、五、六章是创意字体的形态设计、设计风格、设计创新以及设计应用,这一部分将创意字体设计的多样性详尽地展示给读者;第七章是创意字体的设计实践,包括红点奖获奖作品,以及由多人共同完成的长篇字体创作,此部分是笔者在多年教学实践过程中收获的优秀作品,有别于其他同类书籍选取的作品。

图书在版编目(CIP)数据

创意字体设计与实践 / 王伟著. — 北京: 航空工业出版社, 2022.5

ISBN 978-7-5165-3021-4

I. ①创… II. ①王… III. ①美术字—字体—设计
IV. ① J292.13 ② J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 075225 号

创意字体设计与实践

Chuangyi Ziti Sheji yu Shijian

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028)

发行部电话: 010-85672663 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷

2022 年 5 月第 1 版

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 9

全国各地新华书店经售

2022 年 5 月第 1 次印刷

字数: 352 千字

定价: 58.00 元

前言

字体设计是视觉传达专业的基础课程，而创意字体设计是课程中的重点，因此本课程的学习被安排在构成课程之后、版面课程之前。构成课程中所涉及的设计规律，在创意字体设计中仍有所体现，创意字体设计中字体的结构美感、创意的多种手法以及探索并不断突破的专业精神，会为版面设计的学习以及后期其他专业课程的学习打下坚实的基础。

要完成创意字体设计必须具备一定的字体基础知识，还要通过一定的训练来培养对字体的敏锐感知能力。字体笔画的粗细、字体结构的穿插、字体外形对字体大小的影响等这些看似简单的规律正是在设计创意字体时容易被忽略却又不能绕开的内容，只有牢牢掌握基础知识，才能在进行创意字体设计时游刃有余。

本书开篇引导读者打破以往“读字”的习惯，进入“看字”的阶段，并通过文字与距离感对字体产生新认识，从而逐步进入字体设计的领域。本书共七章，循序渐进地讲述了创意字体设计，主要内容包括字体设计基础、创意字体设计的概念、创意字体的形态设计、创意字体的设计风格、创意字体的设计创新、创意字体的设计应用、创意字体的设计实践。

本书最后以创意字体实践作为收尾，这也是本书比较有特色的部分。创意字体虽然有理论支持，但创意相关的课程都不能离开实践的检验。因此本书没有过多的理论堆砌，而是以实践为目标，围绕创意层层展开，希望通过多样的入手点创新字体设计。最后一章中收录了笔者多年教学的部分成果，案例分为两种类型：一种是独立完成的，且在教学实践中通过不断磨砺，最终获得国际红点奖奖项的作品；另一种则是由多人共同完成的大篇章字体设计，以完整面貌展现出来，既保留每位设计师的独立创意和特点，又以统一的形式排列而使作品具有和谐的整体感。

时代快速变化，电脑早已成为设计领域的主要工具，电脑的使用提高了设计师的效率，也简化了设计的后期流程。电脑的普及使得字体设计更加便捷地被传播和复制，但也使得设计变得趋同、相似。因此，寻求字体设计创意的多元化，为后续的设计工作或商业项目提高辨识度和传播力就变得尤为重要。本书可作为高校艺术设计类视觉传达专业的教材，也可作为字体设计爱好者的参考用书。

本书经笔者多年的教学实践积累总结而成，期望能为读者展示出创意字体设计的多样性，也希望本书能起到抛砖引玉的作用。课程案例中借鉴了许多专家、学者、设计师以及历年教学中学生的精选作品，虽然学生作品有些地方还略显不成熟，但正是这些不成熟体现了最前沿的时代特色和最鲜活的创作力量，在此向这些设计师们致以最诚挚的谢意。

由于笔者水平有限，难免有错误和遗漏之处，万望读者予以指正。此外，本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

王 炜
2021 年 11 月

课程计划表			
章名	章节内容	课时分配	
第一章 字体设计基础	第一节 中文字体基础	6	12
	第二节 西文字体基础	6	
第二章 创意字体设计的概念	第一节 什么是创意字体设计	1	4
	第二节 创意字体设计的基本原则	1	
	第三节 创意字体设计的工具	1	
	第四节 创意字体设计的步骤	1	
第三章 创意字体的形态设计	第一节 笔形设计	2	24
	第二节 字角设计	2	
	第三节 结构设计	2	
	第四节 组合关系	2	
	第五节 正负形	2	
	第六节 轻重感	2	
	第七节 力度美	2	
	第八节 黑白均匀	2	
	第九节 字体变形	4	
	第十节 字体细节	4	
第四章 创意字体的设计风格	第一节 形象字体	3	18
	第二节 图形字体	3	
	第三节 立体字体	3	
	第四节 装饰字体	3	
	第五节 手绘字体	3	
	第六节 书法字体	3	
第五章 创意字体的设计创新	第一节 形意互动	6	18
	第二节 图像与字体	3	
	第三节 插画与字体	3	
	第四节 动感的字体	1	
	第五节 裁切打散	1	
	第六节 材料创新	3	
	第七节 光与字体	1	
第六章 创意字体的设计应用	第一节 包装字体设计	4	16
	第二节 书籍字体设计	4	
	第三节 标志字体设计	4	
	第四节 海报字体设计	4	
第七章 创意字体的设计实践	自由实践练习	4	4

目录

001 开篇

003 第一章 字体设计基础

004 第一节 中文字体基础

012 第二节 西文字体基础

025 第二章 创意字体设计的概念

026 第一节 什么是创意字体设计

028 第二节 创意字体设计的基本原则

030 第三节 创意字体设计的工具

032 第四节 创意字体设计的步骤

035 第三章 创意字体的形态设计

036 第一节 笔形设计

040 第二节 字角设计

042 第三节 结构设计

044 第四节 组合关系

048 第五节 正负形

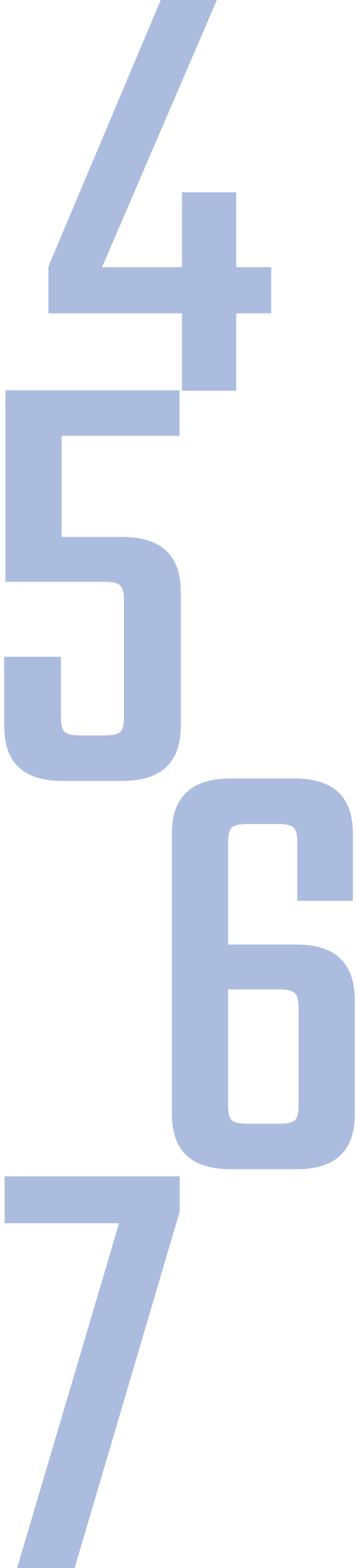
050 第六节 轻重感

052 第七节 力度美

054 第八节 黑白均匀

056 第九节 字体变形

058 第十节 字体细节

061 第四章 创意字体的设计风格

- 062 第一节 形象字体
- 066 第二节 图形字体
- 068 第三节 立体字体
- 072 第四节 装饰字体
- 074 第五节 手绘字体
- 076 第六节 书法字体

079 第五章 创意字体的设计创新

- 080 第一节 形意互动
- 082 第二节 图像与字体
- 084 第三节 插画与字体
- 086 第四节 动感的字体
- 088 第五节 裁切打散
- 090 第六节 材料创新
- 094 第七节 光与字体

097 第六章 创意字体的设计应用

- 098 第一节 包装字体设计
- 100 第二节 书籍字体设计
- 102 第三节 标志字体设计
- 104 第四节 海报字体设计

107 第七章 创意字体的设计实践

- 108 第一节 红点奖获奖作品：The Blender 2019
- 110 第二节 红点奖获奖作品：Chinese Zodiac
Calendar Typography
- 112 第三节 字体创意实践——《千字文》
- 124 第四节 字体创意实践——《二十四诗品》

137 参考文献

开篇

一、看字与读字

文字是用来读的。文字记录了语言，传达了信息、思想和情感，自从识字开始我们就对文字非常熟悉。当无意中将那些整版的文字倒着摆放在面前时，不禁让人疑惑，难道它们也是文字吗？那些密密麻麻的小符号和横七竖八的笔画，整齐地排列着，却很不安分。这时用“读”的方式无法再对文字进行辨认，文字具有了迷惑性，它们不能被读了，变得神秘莫测起来。

每个国家都有自己的文字，英文、日文、法文、韩文、意大利文、葡萄牙文等，在中国辽阔的土地上，人们所使用的文字更是种类繁多，虽然我们无法对每一种文字都了解，但是却可以欣赏这些文字，它们有着优美的曲线结构和独特的形状，这些完全不同的文字蕴藏着太多的含义和太多的故事——它们到底述说着什么，意味着什么？

我们本能地把文字当成图画，寻找着任何可以直观辨别的线索，正如古人发明文字一样，中国的汉字、埃及的圣书字、古代苏美尔文字、原始埃兰文字和克里特文字等世界上的古老文字，都是先从简约的图画记录逐渐演变为抽象符号的，这些符号被绘在陶罐上、画在丝帛上、刻在石头或甲骨上。经过漫长的时代变迁，每种文字都成为一段历史、一部传奇。文字蕴涵着人类文化的血脉和源源不断的生命力。

图1 创意字体设计赏析（一）/ Yasemin Cakir/ 土耳其

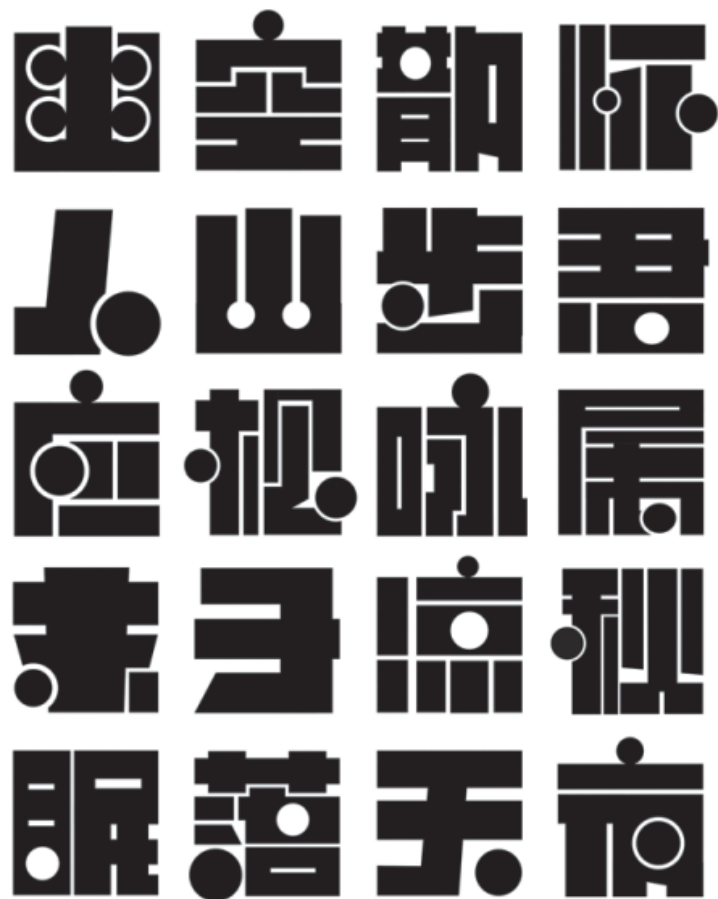

图2 创意字体设计赏析（二）/ 许佳倩

图3 创意字体设计赏析（三）/ Peter Defty/ 英国

二、文字与距离感

随着年龄的增大，人们看事物时会不由自主地离得近一点。因此，在人们对文字的阅读需求方面，文字的距离感便彰显了出来。为了使文字更加清晰悦目，可以放大文字，肌理感缩短了，观看者就能够更加轻易地融入其中，可以清晰地看到文字的具体细节，就如同不是从外太空看地球，而是身在地球近距离感受海洋的澎湃和高山的巍峨。当面对整开的文字海报时，特别是文字被放得很大的时候，就可以感受到这种近距离所产生的强大震撼力。相反，当文字缩小，就会产生远距离的感受，仿佛在外太空看地球，好像地球只是一个小圆点。文字放大与缩小都会使观看者的距离感产生很大的变化，在这样的变化里文字不仅是用来读的，而且是可以看的，看文字的海洋有没有波澜，看文字整体的深浅。利用文字的距离感往往可以使版面文字设计和海报设计具有更好的效果。

三、思考字体设计

文字都是用来读的吗？是的。文字是人类文明的精华，是远古人类留给我们的宝藏，是民族信息传播的重要工具。它使人类的思想得以延续和发展，使人类的情感得以表达和交流。但是，文字仅仅是用来读的吗？让我们重新思考这个问题，文字是有“音”和“形”的，汉字更是有“形”和“意”的。“音”“形”“意”是构成文字的三要素，文字不再只是对“音”的复制和传播，“形”所构成的视觉美感和“意”上的深层期望使文字既独立又多元，字体设计也因此被广泛重视起来。

对于字体设计这个既独特又多元的课题，我们有着太多可以挖掘和研究的内容。从中国早期的图形文字到德国包豪斯学院的基础课程，以及近几十年各大艺术院校的字体设计课程，它们都体现出了世界上各个时期的字体与设计观念的变革，表现出字体艺术强大的感染力，同时也再次提醒我们字体设计的重要性。如今的字体设计融合了更多的内容，集文化、时代、审美、艺术于一体，传达出更加丰富的内涵。在这里并不试图以宏大篇章来探讨字体的历史与演化过程，而是就设计字体中的思考点，以及用怎样的眼光来看待文字而进行探讨。

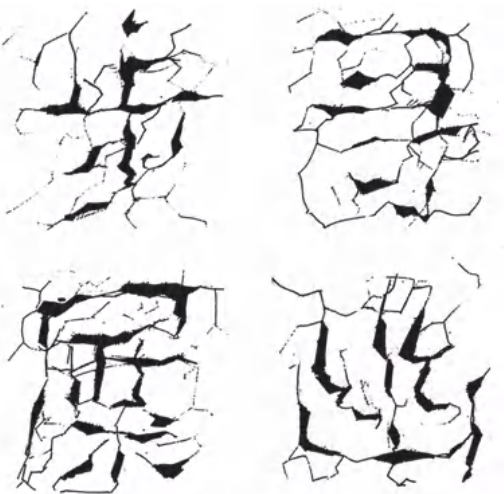

图4 创意字体设计赏析（四）/姚佳琪

图5 创意字体设计赏析（五）/ YAWN studio/ 德国

第一章 字体设计基础

教学目标——了解中文字体设计的笔画特点和书写规律，掌握中文字体结构，对平衡字、不平衡字、习惯写法、对称字状与笔画伸缩等进行深入分析。了解西文字体的分类，熟悉衬线字体和无衬线字体的基本特征和根本区别，掌握西文字体的结构、字体基本外形以及西文字体各部分名称，认识到西文字母宽度的特殊性，以及数字的不同样式。

素质目标——了解中国传统文化，特别是汉字文化。坚定文化自信，将博大精深的优秀传统文化发扬光大。厚植家国情怀，努力成为担当民族复兴重任的时代新人。

教学重点——要认识到中文字体的结构规律是普遍规律，即不平衡字和对称字等特殊文字的书写方法、因字体外形而形成的笔画伸缩处理、某些局部笔画的习惯写法等规律都通用于创意字体设计。了解西文字体与中文字体的根本不同，对西文字体各部分的比例、字母的间架结构、字母细节、数字写法等做深入了解和

第一节 中文字体基础

一、中文字体的笔画特点

（一）宋体字的笔画特点

宋体字的特征是字形方正、横细竖粗（图 1-1-1）。横笔和横折处有顿角，这是借鉴了楷书用笔的特点，也可以理解为添角。笔画之点、撇、捺、提、勾与竖笔的粗细基本相等（图 1-1-2）。

字体设计

图 1-1-1 宋体（简）

图 1-1-2 宋体字笔画

（二）黑体字的笔画特点

黑体字和宋体字一样，也是字形方正，但黑体字笔画方头方尾，点、撇、捺、提和勾也都是方头的（图 1-1-3、图 1-1-4）。黑体字的横竖笔画粗细看起来一致，但不是绝对相等。由于人们视觉上的错觉，同样粗细的横笔在感觉上要比竖笔粗，因此书写黑体字时，横笔画应该要比竖笔画细一点。黑体字笔画的两头往往比中间稍粗一些。

字体设计

图 1-1-3 黑体（简）

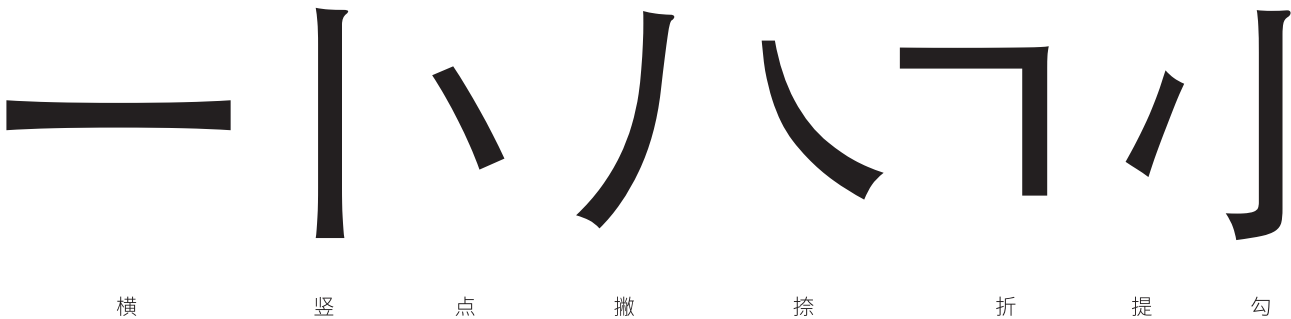

图 1-1-4 黑体字笔画

二、中文字体书写规律

(一) 安排结构

汉字结构比较复杂，简单来分可以把汉字结构分为不可分字、左右结构、上下结构、里外结构、穿插结构（图 1-1-5）。不可分字是指汉字不能被明显地分为几个部分，每个字都是一个整体，汉字的笔画本身就是结构线，很难分割，如“风、乙、义”等字就是不可分字。左右结构是指字体由左部和右部组合而成，左右结构的字较多。左右结构的字又可以分为左右相当、左少右多、左多右少等不同面积分配的文字。左右相当的文字即汉字的左边和右边所占面积看起来比较均等，如“政、服”等字；左少右多和左多右少的文字，如“耐”字即是左多右少，而“橱”字则是左少右多。上下结构的汉字是由上下两部分组成，也有上多下少和上少下多等区分，上下结构的字也很多，如“吉、志、另”等都是上下结构字体。除此之外，左右结构还可以分为左中右，如“谢”字等。上下结构还可分为上中下，如“意”字等。另外，在此基础上又可以分为左上下，如“清”字等；上下右，如“到”字等。里外结构汉字是指文字可以分为外面和里面，仿佛外面包围着里面的笔画，如“回、国”等都属于里外结构。穿插结构汉字则指由笔画的穿插来承载汉字的结构，文字不能被简单地分为上下或左右，如“多、少”等字即是穿插结构。

图 1-1-5 字体结构

对汉字结构有了一定了解之后，在书写时按照结构划分出不同区域，再根据相应的笔画填充内容。对左右结构的汉字一般采取左紧右松的规律绘制。左紧右松是指左边的内容稍微紧一点，所占面积稍小一点，右边部分所占面积多一点，使之看起来更为舒展。对上下结构的字采取上紧下松的规律绘制，即上面紧一点，所占面积少一点，下面松一点。对于左右相同但不是对称的字，如“双、鹏、弱”等字，则需要左紧右松。而对于三叠字，如“鑫、淼、森”等字，则既需要上紧下松，又需要左紧右松，但“品、晶”等三叠字只需要上紧下松，无需左紧右松（图 1-1-6）。

图 1-1-6 字体结构规律示例

（二）平衡字、不易平衡字与不平衡字

汉字中的大部分字都是平衡字，所谓平衡字就是字体结构稳重，笔画数量和位置呈现出平衡的布局的字。因此，平衡字是较为容易书写和设计的。除此之外，汉字中还有相当一部分字是不易平衡字和不平衡字。不易平衡字是指文字笔画偏少，笔画布局上不容易均匀，看起来有些不稳的字，如“上、下、斗、七、戈”等字是不易平衡字。而不平衡字是指字体笔画不均匀，一个文字中某些局部笔画偏多，而某些局部笔画偏少，整体呈现出不稳定的格局，因此看起来不平衡，如“厂、气、乒、乒”等字。不易平衡字和不平衡字是字体本身的特点，在书写和设计上既要尊重文字本身特质，同时也要考虑如何在不平衡中找到能使字体稳定的重心，可能是特别起支撑作用的笔画，也可能是与周围文字的搭配与调和，这都需要设计师用心体会（图 1-1-7）。

图 1-1-7 平衡字、不易平衡字和不平衡字

（三）对称字

所谓对称字是指字体的左右或上下呈现出对称的布局，大体可以分为左右对称字、上下对称字和四面对称字（图 1-1-8）。左右对称字是指字体的左右两边是对称的笔画，如“由、呈、基、业、来”等字都是左右对称字。左右对称字以字体纵向的中心线为轴，左右两边面积基本相当，无需进行左紧右松的安排。上下对称字是指字体的上边和下边的笔画类似，但并不是完全相等，因此上下对称字并不完全是对称的，如“区、臣、巨、卡、片”等即上下对称字，上下对称字也需要遵循上紧下松的安排。四面对称字是指字体的上下左右四面都是相似的笔画，就仿佛从文字的中心点向四面延伸的对称图形，最为典型的四面对称字就是“田”，四面皆是“口”。除此之外，四面对称字还有“米、口、日、中”等字，四面对称字也是需要上紧下松的，但无需左紧右松。

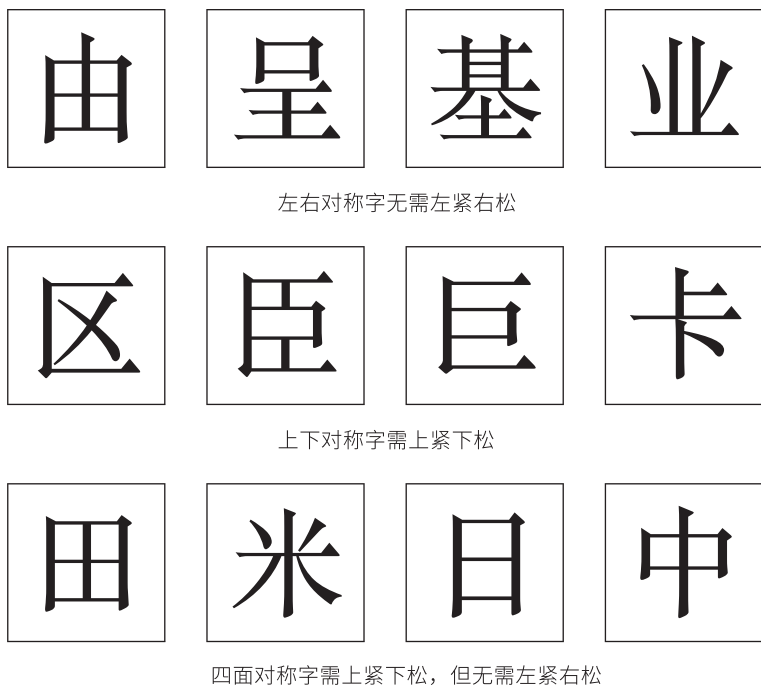

图 1-1-8 对称字

（四）习惯写法

汉字的习惯写法主要是指包含“口、日、目”部分的文字的特别表达方式（图 1-1-9）。在宋体字里，“口、日、目”基本是一样的，无论“口、日、目”在文字的中间部分还是在文字的底部，都是统一的写法。“口、日、目”的两个竖笔都稍长于横笔，也就是说底横是向上提写。但是在黑体字中的“口、日、目”的书写则根据所处字体中位置的不同而呈现出不一样的样式。“口、日、目”如果处在文字的底部，那么其写法同宋体字一样两竖笔延长，底横提写；但如果“口、日、目”在字体的中间或上面部分，那么其两竖和底横同齐，也就是底横封底。

图 1-1-9 习惯写法

（五）字体形状与笔画伸缩

汉字虽然都以方块为基本外形，但仔细研究会发现，汉字因笔画多少和位置的不同而形成了不太一样的外形特征。有些字是满方形字，有些字是圆形字或者菱形字，有些字是三角形字。如“国”字就是满方形字，其四边都是长笔画，文字边缘没有多余的空间；又如“医”字则不像“国”字那么满，是三边长笔画，因此是基本满方形字。“今”字属于菱形字，外形呈菱形特点。“专”字是圆形字，“人、丁”等字属于三角形字。

因为视觉的错觉，满方形字会看起来偏大，而菱形字、圆形字和三角形字则看起来显小，因此在汉字书写和设计时要特别处理外形不同的字，对满方形字和基本满方形字要内缩处理，也就是字要小一点，四边的长笔画都要在方格子中内缩。对于菱形字、圆形字和三角形字则要进行外伸处理，让字放大一点，在笔画靠近格子边缘的地方延伸，使其突出到格子的外面。有意地把方形字缩小，把菱形字、圆形字和三角形字放大，经过这样处理的字体在视觉上才会看起来一样大（图 1-1-10）。

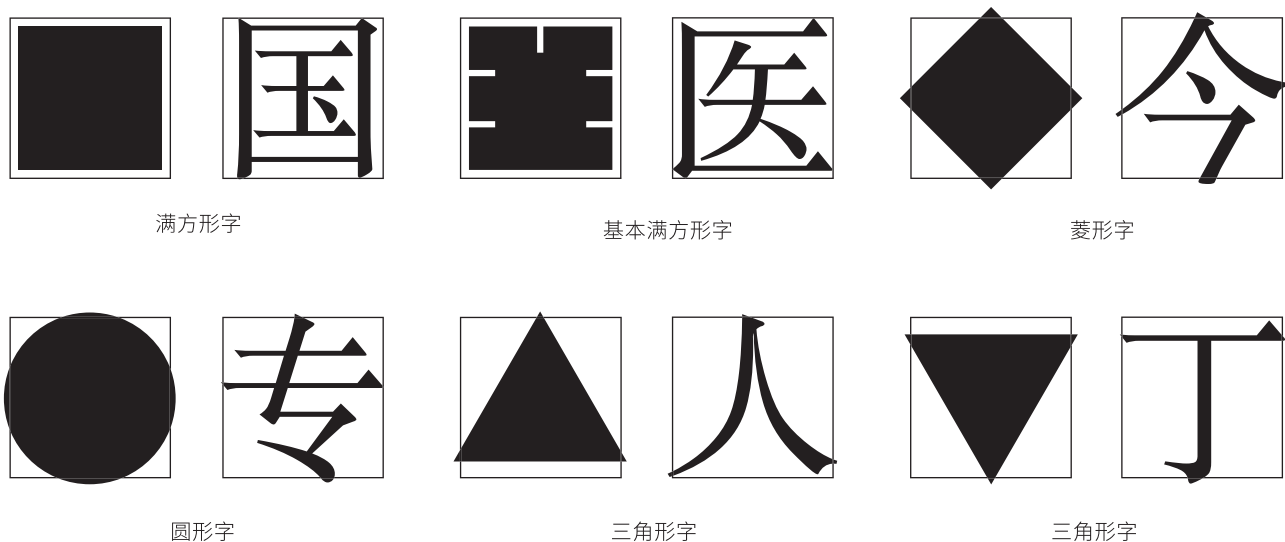

图 1-1-10 字体形状

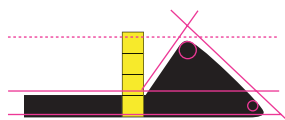
三、认真了解一套字体——以华文中宋为例

华文中宋是由华文印刷新技术有限公司制作并持有版权的一款电脑字体。华文中宋有着宋体字的特征，笔画横细竖粗，转折处有钝角，撇、捺、提、勾也都类似竖笔画的粗细（图 1-1-11 至图 1-1-13）。同时，华文中宋也有着中宋的笔画粗细程度，既不像细宋体那般纤细，也不像老宋体一般粗重。其字形方正，结构匀称，是一款美观而优雅的字体，受到很多人的喜爱。

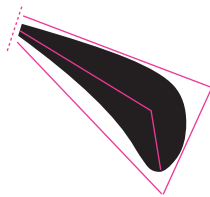
字体设计汉字基础

优雅美观华文中宋

图 1-1-11 华文中宋字体示例

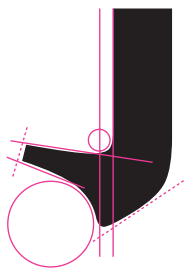
横笔画的结尾带有钝角，钝角呈三角形，其高度大约是横笔画的3.5倍。钝角都是以圆头收尾。

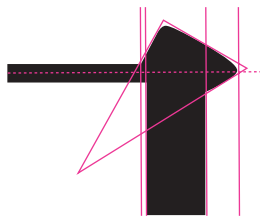
点的外形类似于三角形，但外轮廓圆润有力，尖角切平。

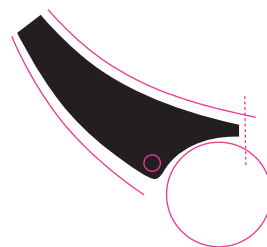
竖笔画起笔有钝角，钝角呈三角形，与横笔画一致。

勾笔最下角的转折点与竖笔画并不在一条线上，尖角切平。要注意两个圆形辅助线的弧度。

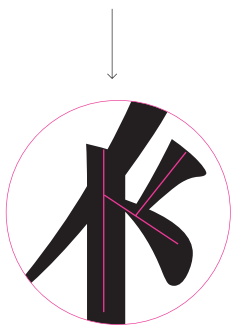
横竖笔转折处有钝角，钝角也呈三角形，需注意钝角是倒三角，上面宽，下收处窄，使折角处刚劲有力。

捺笔的两边是大弧线，上面略窄，下面略宽。其收尾处也是圆弧曲线，尖角切平。

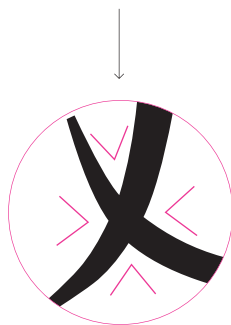
图 1-1-12 华文中宋笔画细节

被

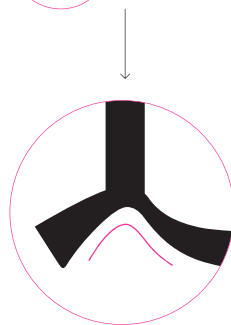
衣字旁有四个笔画相交接，但四个笔画并不相聚。竖连接撇，点连接竖，小撇连接点。笔画和笔画之间要留出空白。

建

建字底的笔画是两个粗笔画相交叉。对于粗笔画相交处要适当减细处理，以避免视觉上过于粗重，也防止缩小看会形成黑点。

这

走之底是三个粗笔画交叉，竖笔粗细不变，提笔和捺笔与竖笔汇合处要减细，提与捺相连接处呈弧形，使笔画流畅圆润。

图 1-1-13 华文中宋笔画处理

四、字号、字距、行距

一般情况下，5 磅、6 磅、7 磅的字体比较小，通常用于名片；8 磅、9 磅、10 磅、11 磅的字体便于阅读，常用于书籍和杂志等的内文；13 磅以上的字体则较适合标题文字（图 1-1-14）。现代的设计中也常根据特殊的设计需求，打破此种规律，如用较小的字和较宽的行距做内文，或用较大字号、较窄行距做内文等，但设计应遵循阅读的一般规律。

行距的宽窄会影响阅读的流畅程度，同时也关系到版面的美观（图 1-1-15）。适当的行距能使阅读更方便，并有很好的块面感，版面清晰。行距过窄，行和行不易看清，容易引起阅读疲劳。但如果行距过宽则会造成纸张浪费，阅读也不方便。适当的行距需要在设计中进行不断的尝试和调整，经过反复对比才能确定。

6磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容。如今的字体设计融合了更多的内容。
7磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容。如今的字体设计融合了更多的内容。
8磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容。如今的字体设计融合了更多的内容。
9磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容如今的字体设计融合了更多的
10磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容如今的字体设计融
11磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容如今的字体
12磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究的内容如今
14磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖掘和研究
16磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可以挖
18磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着太多可
20磅字	字体设计这个既独特又多元的课题有着
24磅字	字体设计这个既独特又多元的课题
30磅字	字体设计这个既独特又多元的

图 1-1-14 字号

字号10 行距10	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的宋体，有类似钝角的造型。之所以形成衬线，比较权威的说法是，古罗马时代碑刻起稿时使用平头笔书写而形成的痕迹遗留。传统西文的写法是用扁平笔，其线脚也是在书写过程中自然形成的。衬线体按时期可分为旧式风格、过渡风格、现代风格。
字号10 行距15	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的宋体，有类似钝角的造型。之所以形成衬线，比较权威的说法是，古罗马时代碑刻起稿时使用平头笔书写而形成的痕迹遗留。传统西文的写法是用扁平笔，其线脚也是在书写
字号10 行距20	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的宋体，有类似钝角的造型。之所以形成衬线，比较权威的说法是，古罗马时代碑刻起稿时使用平头笔书写而形成的痕迹遗留。传统西文的写法是用扁平笔，其线脚也是在书写
字号10 行距25	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的宋体，有类似钝角的造型。之所以形成衬线，比较权威的说法是，古罗马时代碑刻起稿
字号10 行距30	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的宋体，有类似钝角的造型。之所以形成衬线，比较权威的说法是，古罗马时代碑刻起稿
字号10 行距35	衬线体是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚，这样的字体称为衬线体。在传统的正文印刷中，衬线体有助于视线移动，衬线增加了阅读时对字母的视觉参照，因此能带来更佳的可读性，即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上，衬线体类似于中文的

图 1-1-15 行距

第二节 西文字体基础

一、西文字体分类

(一) 衬线体

衬线体 (Serif) 是指在字母结构笔画末端附加装饰性线脚的字体 (图 1-2-1)。在传统的正文印刷中, 衬线体有助于视线移动, 衬线增加了阅读时对字母的视觉参照, 因此能带来更佳的可读性, 即使是长篇文章也不会给眼睛增加负担。造型上, 衬线体类似于中文的宋体, 有类似钝角的造型。之所以形成衬线, 比较权威的说法是, 古罗马时代碑刻起稿时使用平头笔书写而形成的痕迹遗留。传统西文的书写习惯用扁平笔, 其线脚也是在书写过程中自然形成的。

衬线体按时期可分为旧式风格、过渡风格、现代风格 (图 1-2-2)。旧式风格的代表包括 Adobe Jenson、Garamond、Palatino 等。过渡风格代表性的有 Times Roman (Times New Roman 的前身)、Baskerville。现代风格代表性的有 Didot、Bodoni 等。

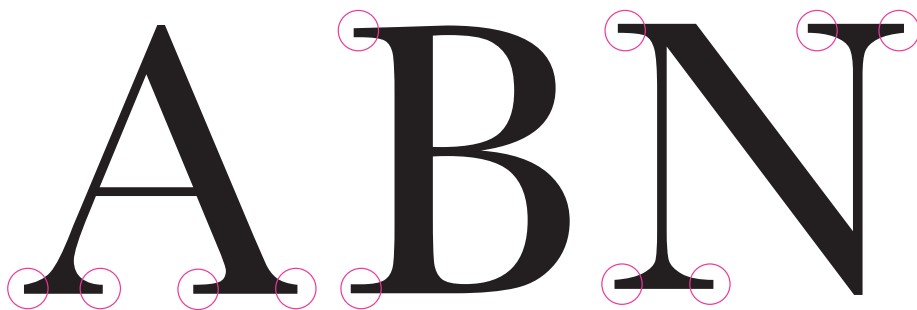

图 1-2-1 衬线体

Palatino

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Baskerville

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Didot

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

图 1-2-2 不同风格的衬线体

衬线体按衬线的样式又可以分为括弧型衬线 (Bracket serif)、极细型衬线 (Hairline serif)、粗衬线 (Slab serif) 以及其他形状衬线 (图 1-2-3)。括弧型衬线是指带有括弧形曲线的线脚字体, 这种字体样式比较古典。极细型衬线是指具有细笔画的衬线, 其造型极细, 也被称为发丝型衬线。粗衬线的衬线型较粗, 具有长方形的粗重衬线, 因为其英文 “slab” 一词是石板的意思, 因此粗衬线也被称为板状衬线。

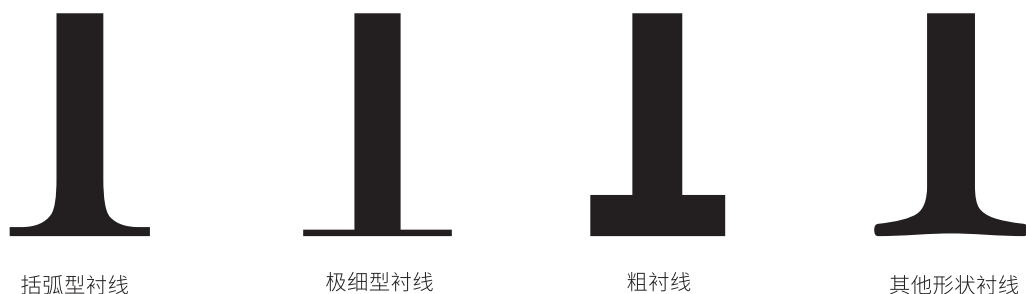

图 1-2-3 衬线样式

(二) 无衬线体

无衬线体 (Sanserif) 即没有衬线的字体 (图 1-2-4)。无衬线体被广泛使用于 20 世纪, 因此历史不是很长, 它没有装饰的成分, 字形简洁, 具有较好的可识性。虽然无衬线体不如衬线体那般适合长文的阅读, 但随着现代设计的发展, 无衬线体已被广泛使用, 尤其适用于报纸标题、手册、户外指示牌等。

Helvetica 是一款最有代表性的无衬线字体, 由瑞士设计师马克斯·米丁格 (Max Miedinger) 和爱德华·霍夫曼 (Eduard Hoffmann) 于 1957 年设计, 由米丁格和霍夫曼在瑞士哈斯铸造所 (Haas’ sche Schriftgiesserei) 作为排版铅字制作的 (图 1-2-5)。Helvetica 被视为现代主义在字体设计界的典型代表。该字体的设计初衷是期望读者在阅读的时候更专注于文字所表达的内容, 而不是文字所使用的字体, 因此 Helvetica 在设计界获得了广泛的应用。之后, 莱纳 (Linotype) 公司获得版权并进行改良和开发, 又发布了 Helvetica Neue 字体, Helvetica Neue 整体比 Helvetica 更趋近完美, 可选的字的粗细也更多。

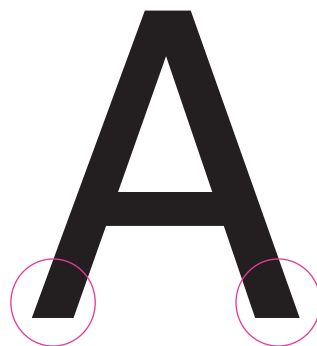

图 1-2-4 无衬线体

图 1-2-5 Helvetica 字体

另一款有代表性的无衬线体是 Optima，它的笔画粗细并不一致，横比竖要细一些，笔画中间部分也比两端要细（图 1-2-6、图 1-2-7）。因此 Optima 虽没有衬线而被分类为无衬线体，但它却兼具着衬线体的古典美感，既有力度又柔和，其优雅而简练的风格一直被时尚行业所推崇。Optima 是由德国著名字体设计师赫尔曼·察普夫从意大利的碑文上受到启发，为法兰克福 D. Stempel AG foundry 公司在 1952 年至 1955 年设计制作的。

HUMANIST

Optima is a humanist sanserif typeface designed by Hermann Zapf and released by the D. Stempel AG foundry, Frankfurt, Germany and released in 1958.

图 1-2-6 Optima 字体段落

（三）意大利斜体

意大利斜体 (Italic) 一般是指与字体正体搭配的一套倾斜字形的字体（图 1-2-8、图 1-2-9）。西文中的斜体字有特殊的用法。报告或文章一般都使用正体文字排版，但当文中碰到要强调的词语需要引起注意的时候，就要用到斜体字了。对于中文来说，一些特殊的词句往往通过加引号的方式来标明，但英文的使用全然不同。当需要特别强调的时候一般使用斜体字。斜体字的用法大致分为三种：一是要强调的某些词句，如突出某单词，以增强其语气；二是标记外来语，如英文中出现了法语或德语；三是文中出现的书籍名称、作品题目等。

Didot Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Times New Roman Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Optima Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

图 1-2-8 各种衬线体和无衬线体的斜体

Optima

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

图 1-2-7 Optima 字体

ABC

Time New Roman 正体字体（大写）

ABC

Time New Roman Italic 斜体字体（大写）

abcdefg

Time New Roman 正体字体（小写）

abcdefg

Time New Roman Italic 斜体字体（小写）

图 1-2-9 Time New Roman 的正体和斜体比较

(四) 哥特体

哥特体 (Blackletter) 盛行于中世纪的欧洲, 并流行了 400 多年, 是欧洲手抄本的主要字体, 具有浓郁的宗教色彩 (图 1-2-10)。哥特体的前身是卡洛林小草书体 (Carolingian minuscule) (图 1-2-11)。公元 9 世纪初, 法兰克国王查理大帝为了改变普遍文盲的状况, 下令对古拉丁文和希腊文手稿进行改革, 统一采用的就是卡洛林小草书体。卡洛林小草书体是西文字体历史上的一个里程碑, 它区分了大写字母和小写字母, 也区别出了字体的高度、上伸部和下降部。

卡洛林小草书体逐渐演变, 其笔画造型和细节都有很强的形式感, 也具有装饰特点。但由于其样式严格, 笔画粗重, 导致页面黑度重, 因此字体也被称为 Blackletter 即哥特体 (图 1-2-12)。哥特体在欧洲流行了很久, 直到 20 世纪中叶, 德国都使用它作为正文的标准字体。哥特体并不适用于正文阅读, 被广泛使用到了报纸名 (图 1-2-13)。

图 1-2-11 卡洛林小草书体 / 《以赛亚书》的评论

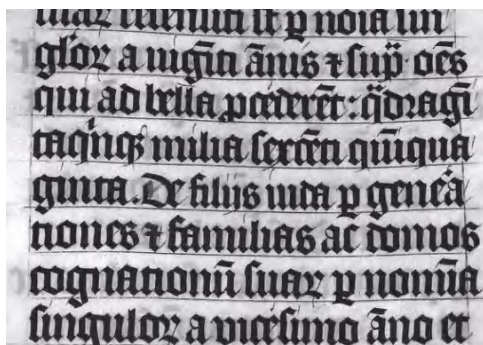

图 1-2-12 哥特体 / 拉丁文手抄《圣经》/1407

图 1-2-10 电脑字库中的哥特体 Old English Text MT

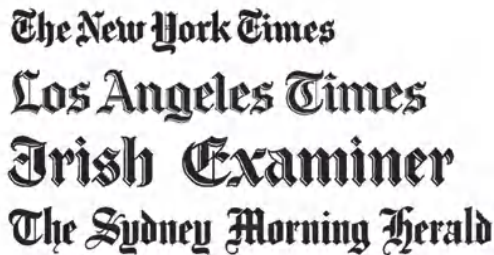

图 1-2-13 哥特体报纸名

(五) 手写体

手写体 (Script) 是指为了表现手写风格而设计的字体，字母间往往具有连笔的书写样式 (图 1-2-14、图 1-2-15)。它遵循华丽的手写风格设计制作，有着与中文书法相似但自成一体的书法样式，很多古典的设计往往就采用手写体来表达古典优雅的气息。

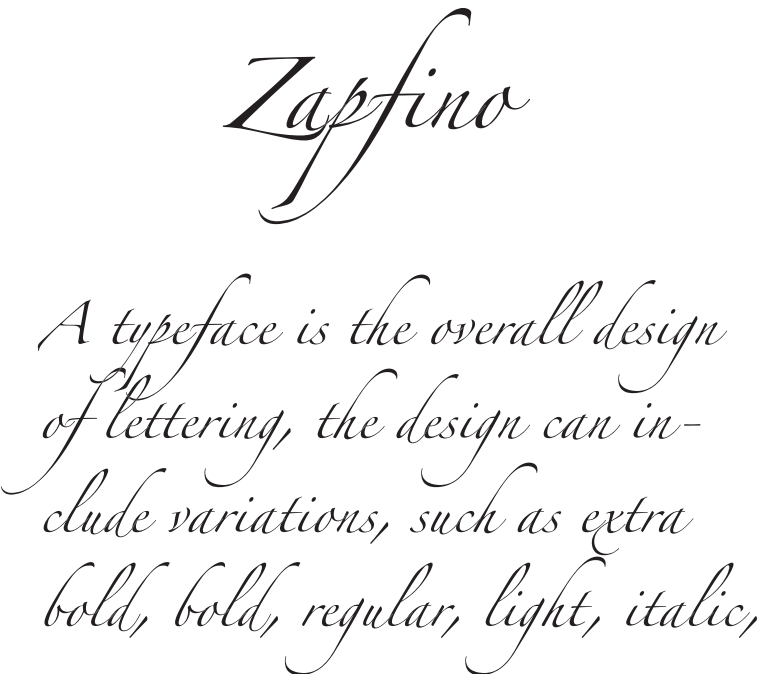

图 1-2-14 Zapfino 字体

Kunstler Script

A typeface is the overall design of lettering, the design can include variations, such as extra bold, bold, regular, light, italic, condensed, extended, etc. Each of these variations of the typeface is a font.

Snell Roundhand

A typeface is the overall design of lettering, the design can include variations, such as extra bold, bold, regular, light, italic, condensed, extended, etc. Each of these variations of the typeface is a font.

Scripting

A typeface is the overall design of lettering, the design can include variations, such as extra bold, bold, regular, light, italic, condensed, extended, etc. Each of these variations of the typeface is a font.

图 1-2-15 各种手写体

(六) 等宽体

西文字体的字符宽度是不相同的，因此一般被称为比例字体，比如字母 i 和字母 w 的宽度差别就很大。而等宽体 (Monospaced) 是指每个字符的宽度都相等，其用途非常特殊和狭窄，多用于排数据报表、代码编辑器、虚拟终端等，它非常整齐有序，等宽体可提高代码与文字接口文本的可读性，尤其是在显示一些比例过窄、在小字体环境下不利于分辨的字符时 (图 1-2-16、图 1-2-17)。但等宽体并不适合排普通的文章，它是一种非常特殊的字体。

图 1-2-16 DM Mono 字体名

图 1-2-17 DM Mono 字体

（七）创新体

创新体（Novelty）也被称为花式字体，是指采取各类创新设计的创新型字体，它们不只局限于衬线体和无衬线体的形式（图 1-2-18）。随着平面设计的蓬勃发展，字体设计也展现出多元的创新性，使一些强调创意、新颖的字体越来越多，于是人们将这些字体归类于创新体。比如，有些字体有木版刻的效果，笔形与装饰强调刀刻的力度，有些字体则通过残缺的边缘来表现沧桑的肌理等。创新体重于创意，也更能展现出字体设计师的个性表达。

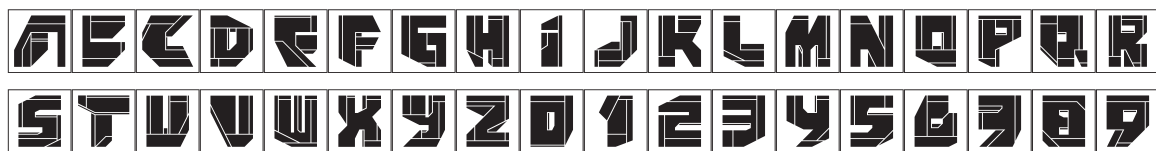
Polaroid 22

Jokerman

NeoPanFrames

Litebrite 1975

图 1-2-18 创新字体示例

（八）符号体

符号体（Dingbat Fonts）是指以各种符号代替 26 个字母的字体（图 1-2-19）。有的字体中的 26 个字母是食物的图形符号、有的字体是动物符号、有的字体是交通符号等。符号体事实上并不是西文字体，而是符号图集。

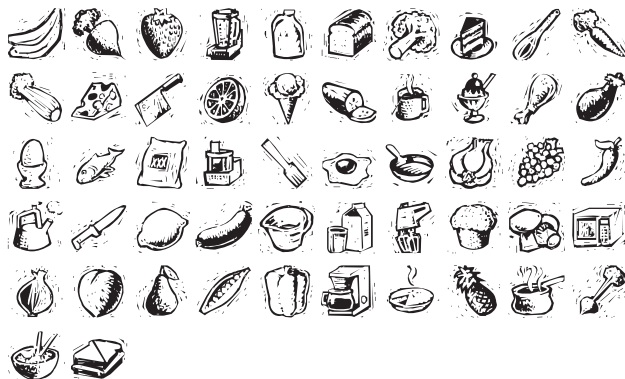
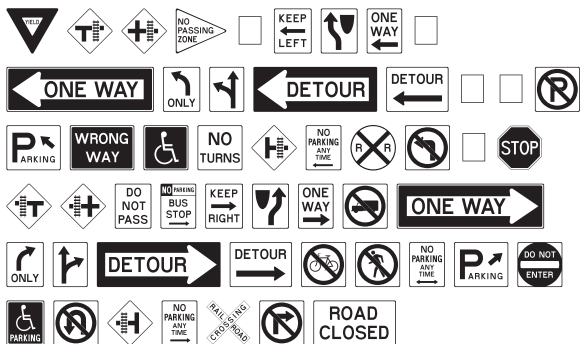

图 1-2-19 符号字体

二、西文字体基本特征

（一）大写字母基本形状

西文字体大写字母基本形的三元素是三角形、圆形、方形，最有代表性的字母是“A、O、H”（图 1-2-20）。因为圆形和三角形在视觉效果上比方形小，所以在书写和设计时，圆形字母和三角形字母应向外延伸，以在视觉效果上与方形字母保持一致。

图 1-2-20 字母形状

（二）西文字体各部分名称

如图 1-2-21 所示为字体分区。

基线（baseline）——大写字母或者小写字母 a、n、o 等最底部的线，为了在视觉上保持字母的统一整齐而持平的基准线。

大写线（cap line）——大写字母最上面的顶线。

升部（ascender）——小写字母 h 等，除了 x 高之外的上部分。

降部（descender）——小写字母 p 等，除了 x 高之外的下部分。

大写字高（cap height）——大写 H 或 E 等的字母高度。

图 1-2-21 字体分区

x 高（x-height）——指没有上下延伸部分的小写字母高度，以小写字母 x 为代表，因此将其高度称为 x 高，如图 1-2-22 所示。

图 1-2-22 X 高

如图 1-2-23 所示为字体各部分名称。

字干 (stem) ——字母的主要笔画，一般指起支撑作用的直笔画。

字碗 (bowl) ——字母主要的曲线笔画，因其有圆润的弧度，类似碗的造型。

衬线 (serif) ——笔画末端多出的字角。

字臂 (arm) ——字母 E 的横笔，形象地被比喻为字的手臂。

脊柱 (spine) ——字母 S，其大曲线支撑整个字体，有如脊柱。

字尾 (tail) ——字母 Q 下面的小笔画，区别于 O，形象地被比喻为字的尾巴。

内空间 (counter space) ——字母所包含的内部空间，无论封闭与否，都属于内空间。

横线 (crossbar) ——字母 A 中间的横笔。

字肩 (shoulder) ——字母 m 的弧线，形象地被比喻为字的肩膀。

字耳 (ear) ——字母 r 等小的笔画，形象地被比喻为字的耳朵。

字环 (loop) ——小写字母 g 下面环绕的部分。

连接 (link) ——小写字母 g 的上部分和下部分连接的曲线笔画。

图 1-2-23 字体各部分名称

连字 (ligatures)——为了避免可读性的问题,某些字母,如“fi”或“ffi”,将两个或三个字母合而为一(图 1-2-24)。

花饰 (swash)——字母起笔和末笔延长出的笔画,带有装饰性的曲线,具有手写体的流畅和优雅(图 1-2-25)。

a 和 g 的写法——字母 a 和 g 有两种写法,一种是 single-story forms,另一种是 double-story forms(图 1-2-26)。

连字
ligatures

图 1-2-24 连字

花饰
swash

图 1-2-25 花饰

single-story
forms

double-story
forms

图 1-2-26 a 和 g 的写法

(三) 字母宽度

西文字体的宽度和中文是不同的,中文是方块字体,每个字的高度和宽度是一样的,因此书写时要先固定好格子。西文字体每个字母宽度都不一样,以 Helvetica 字体为例(图 1-2-27):按比例来看。如果说标准长度是 4 的话,那么字母 A 的宽度大约是 3.5;字母 O 的宽度接近 4,但要窄一些并高一些;字母 W 的宽度则是 5;字母 I 的宽度最窄,只有 0.5。因为每个字母宽度不同,所以书写时就不采用先固定格子方法,而是整体考虑字母宽度和字母间距的关系以便于阅读。

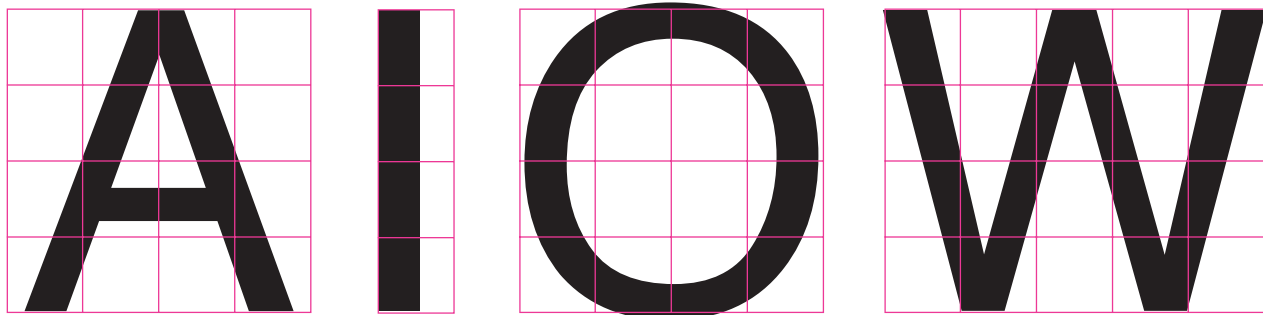

图 1-2-27 Helvetica 字体大写字母宽度

(四) 字母细节

Times New Roman 字体大写字母的衬线是弧形衬线,弧度是规范的圆形,字干粗细适中(图 1-2-28)。仔细观察字母 B 和 S 可发现,字母的下部比上部要宽——这是因为在视觉效果上,下面宽一些的字体比较稳重。小写字母字碗部分的笔画是粗细渐变(图 1-2-29),字母不同,其粗细的位置不同,其变化的角度带有斜度。为了黑白关系均匀,字母 b 和 p 的字碗笔画是上粗下细,而 c、d、e、q 等字母是上细下粗。带有“o”的字母,如 o 和 g 的外轮廓是中心对称,而内空间的对称线则是倾斜的。

图 1-2-28 Times New Roman 字体大写字母细节

图 1-2-29 Times New Roman 字体小写字母细节

（五）数字的样式

西文数字有两种样式（图 1-2-30）：所有数字高度一样的样式被称为等高数字；数字高度不同，3、4、5、7、9 和小写字母 y 一样高，而 6、8 和大写字母高度一样，0、1、2 和小写字母 x 一样高，这样的数字被称为古风数字。

Hxy0123456789

字体：Times New Roman

HxyOI23456789

字体：Bodoni 72 Oldstyle

图 1-2-30 数字的两种写法

(六) 字母比较

观察不同字体的字母笔画和细节，可以发现每套字体都有自己的特点（图 1-2-31）。小写 a 和 g 有两种不同样式，大写 Q 的字尾呈现多种变化。

图 1-2-31 字母比较

（七）字体家族

一套字体家族会有多种不同粗细的字体，常规体（Regular）是指标准的粗度，适用于长篇文章排版，比常规体细的字体有细体（Light）、瘦体（Thin）、极细体（Ultra Light），比常规体粗的有中等体（Medium）和粗体（Bold）。另外，每套粗细不同的字体还有意大利斜体的形式。下面以 Helvetica Neue 字体为例（图 1-2-32）。

Helvetica Neue

极细体 Ultra Light

Helvetica Neue

极细意大利斜体 UltraLight Italic

Helvetica Neue

瘦体 Thin

Helvetica Neue

瘦体意大利斜体 Thin Italic

Helvetica Neue

细体 Light

Helvetica Neue

细体意大利斜体 Light Italic

Helvetica Neue

常规体 Regular

Helvetica Neue

常规意大利斜体 Regular Italic

Helvetica Neue

中等体 Medium

Helvetica Neue

中等意大利斜体 Medium Italic

Helvetica Neue

粗体 Bold

Helvetica Neue

粗体意大利斜体 Bold Italic

Helvetica Neue

窄粗体 Condensed Bold

Helvetica Neue

窄黑体 Condensed Black

图 1-2-32 字体家族

思考与练习

一、中文字体临摹练习

了解并分析一套中文基础字体的笔画特点和字体结构，并在裁好的四连页（单页 A4）折叠纸中进行基础临摹与简单排版练习。该练习要展现出该字体的特点，通过文字整体和局部笔画的描绘体现出字体的结构和细节，字符数在 12~15 之间。所用材料包括：铅笔、橡皮、细尖毛笔、卡纸、尺子、黑白颜料等。

二、西文字体临摹练习

深入分析一套西文字体的衬线字体，了解字母的衬线写法，掌握大小写的不同样式，在 A3 厚卡纸上进行基础临摹与简单排版练习。该练习要展现出该西文字体的特点，要能体现出字体的结构和细节，字符数在 20~30 之间。所用材料包括：铅笔、橡皮、细尖毛笔、卡纸、尺子、黑白颜料等。

拓展阅读：文化自信

文化自信是一个国家和民族对自身文化价值的充分肯定和积极践行，是对其文化的生命力持有的坚定信心。汉字是中华民族智慧的结晶，也是中国优秀传统文化的象征符号。中国的现代设计长久以来多关注国外的案例，而现在则应该立足我们自己的文化，将博大精深的优秀传统文化发扬光大。站在民族自信的出发点，字体设计师应将代表中国智慧的汉字与现代设计相连接；站在国际文化传播的角度，字体设计师应将优秀的汉字文化努力传播至全球。我们要多挖掘中国的文化内涵，努力从文化本源上去寻找设计的答案，在这个过程中真切地感受自己的文化，从而产生深刻的文化自信和民族自豪感。