

第2章

字体设计的基础知识

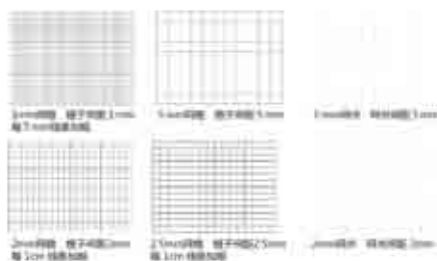
学习字体设计需要掌握多种知识，需要对字体的图形、结构、色彩等多方面进行了解。字体设计基础知识包括网格和辅助线、字体结构剖析、字体设计技巧、字体设计色彩、字体设计的色彩分析等内容。

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,通过对文字的字体、字号及文字正负形、叠加形等操作,使文字变得更有吸引力。因此在设计文字时,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,例如圆形、直线可以让文字图形更规范。

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。字体的统一不能仅看到其结构、笔画粗细、笔画的尖角和圆角的一致,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、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，尖角的变形方式就是把字的角变成直尖、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，圆角的变形方式就是把字的角变成圆角，而且圆角字体用于做大标题比较合适，再搭配一些适量风格的背景图片，效果会相当不错。

2.2.3

粗细

在字体设计中，粗细的变形方式就是把字体的竖或横线折换成其他相反交替的笔画。将字体的一部分替换，笔画简化。这些形象可以很写实，也可以很夸张。将文字的部分替换，在形象和感官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比较具有趣味性的元素掺杂在其中，以丰富画面。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和视觉效果。

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。整个标识色彩简约大方，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。整个标识采用做旧的手法，使其呈现出一种复古、时尚的艺术效果。

■ RGB=108,4,5 CMYK=53,100,100,39

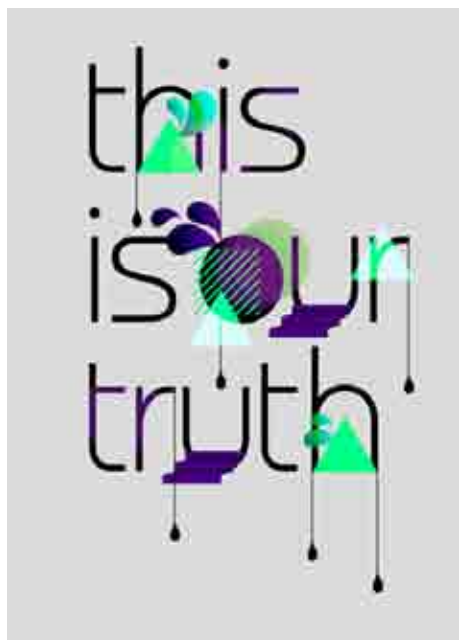
□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0

2.3.2

具象形

在字体设计中，字体的具象形设计就是在保持字体结构完整的基础上，将具体的形象提炼概括，使其成为字体的某个部分或笔画，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。

这是一款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方法，将文字与三角形、矩形和吊坠等元素相结合。整个文字色彩采用对比色的色调搭配，色调之间产生对比关系。整体画面极具特色且更具吸引注意力的效果。

■ 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

这是一款关于医学的创意文字设计作品。该作品采用人体器官与字母“W”的巧妙结合，加上字母运用对比色的蓝色与红色相搭配作主色调。这两种颜色互为对比关系，使整体画面极具创意性。点缀的黑色文字更具有稳定画面的作用。

■ RGB=45,68,74 CMYK=85,69,64,29

■ RGB=102,52,51 CMYK=58,83,75,34

■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80

2.3.3

打散重构形

在字体设计中，字体的拆解重构形设计就是将文字打散然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。

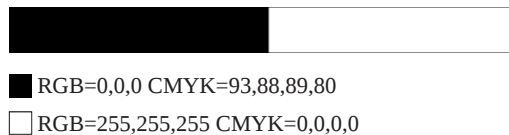
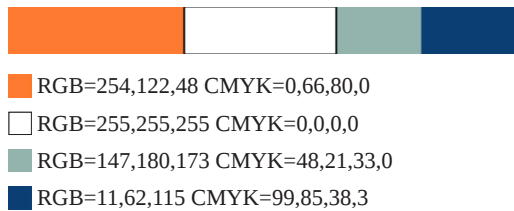
总之，把文字转换成图形的形式运用到设计中，才能使字体设计具有强烈的视觉冲击力，也使该设计更容易被人理解并让人记忆深刻。

这是一款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效果。再使用蓝色与橙色作画面的主色调，加上白色与青色作点缀。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并将其重新组合，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。

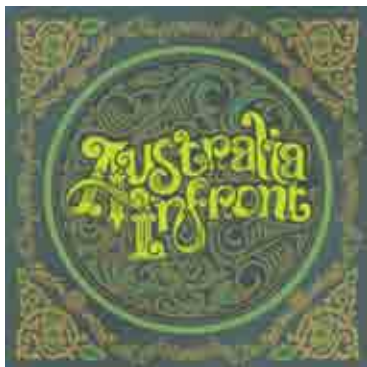

2.3.4

叠加形

在字体设计中，字体的叠加形设计就是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摆放，而整体画面运用不同明度、不同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。整体画面营造出一种复古、经典的艺术气息。

■ RGB=196,216,45 CMYK=33,5,88,0
■ RGB=72,86,85 CMYK=77,63,63,18
■ RGB=73,130,73 CMYK=76,40,87,2
■ RGB=170,152,88 CMYK=42,40,73,0

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摆放，再加上一些花纹的元素作点缀，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，字体的正方形设计就是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，也会为画面增添趣味性，使其更加丰富。

这是一款以文字为主体的创意海报设计作品。该作品的主体文字将字母弯曲的笔画转换成竖直的笔画。搭配混乱的背景图，白色的主题文字起到稳定作用。再点缀不同的字体设计，实现视觉过渡的效果。

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，使整体画面具有一种时尚、淡雅的艺术效果。

□ RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0

■ RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80

■ RGB=240,28,53 CMYK=4,95,75,0

■ 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，字体的共用形设计就是将文字之间具有联系的笔画共同使用，而且文字的每一个笔画都具有强烈的构成性。利用笔画之间的联系，将其合并利用，使画面具有简洁、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，而以渐变色的色调为字体色调，鲜艳的颜色极为显眼，且字体形态以柔软、卡通的外观展现在画面之上。

■ RGB=11,159,49 CMYK=79,17,100,0

■ RGB=194,207,3 CMYK=34,10,95,0

□ 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联系的字母笔画合并，而且黑色与红色的色调应用，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，字体的卷叶形设计就是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。最后设计出的字体要具有识别性，如果加入些许其他元素，也会增强画面的吸引力。

这是一款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，为整体画面营造出一种时尚、另类的艺术效果。

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。加上铬绿色的阴影，为整体文字增添了立体感。整体画面给人一种柔软、时尚的视觉感受。

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

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，字体结合主题形设计就是根据内容来设计字体。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。这样也会增强画面的趣味性。

这是一款运动鞋的创意广告设计作品。该作品采用该品牌名称作为主体文字，而此文字运用了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。不仅起到了宣传的作用，而且整体画面创意感十足。

□ 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

这是一款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=0,0,0 CMYK=93,88,89,80

■ RGB=68,153,59 CMYK=74,24,98,0

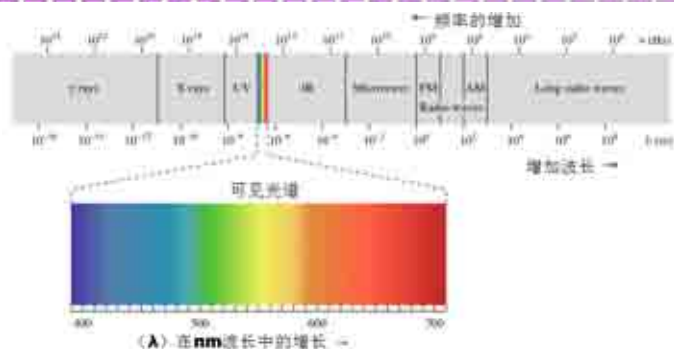

2.4 字体设计的色彩

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新鲜程度。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，把握好整体色的倾向，再去调和色彩的变化才能做到更具有整体性。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。

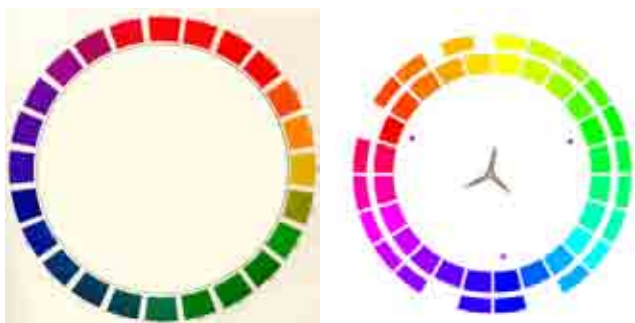
颜色	频率	波长
紫色	668 ~ 789 THz	380 ~ 450 nm
蓝色	631 ~ 668 THz	450 ~ 475 nm
青色	606 ~ 630 THz	476 ~ 495 nm
绿色	526 ~ 606 THz	495 ~ 570 nm
黄色	508 ~ 526 THz	570 ~ 590 nm
橙色	484 ~ 508 THz	590 ~ 620 nm
红色	400 ~ 484 THz	620 ~ 750 nm

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

种颜色也要分不同的色相，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，明度不仅表现于物体照明程度，还表现于反射程度的系数。又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。

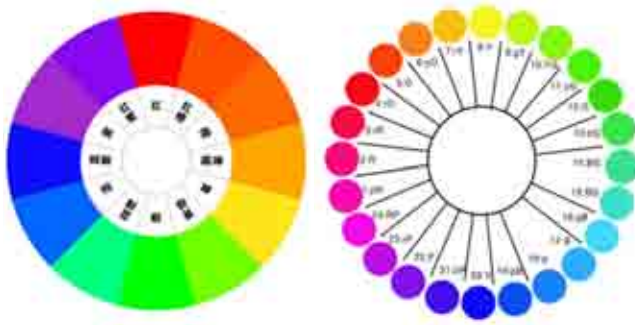
2.4.3 纯度

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和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。

高纯度——8~10级为高纯度，能产生强烈、鲜明、生动的视觉效果。

中纯度——4~7级为中纯度，能产生适当、温和、平静的视觉效果。

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。

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，不要使色彩偏于一个方向，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，设计中占面积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，它可以与主色是邻近色，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。

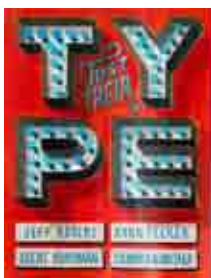

2.5.3

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，也能够烘托设计整体风格、彰显出所表现的魅力。可以理解为点睛之笔，是整个设计的亮点所在。

2.5.4

邻近色

邻近色就是在色相环内相隔 45° 左右的两种颜色。两种颜色搭配在一起且使整体画面协调统一的颜色被称为邻近色。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。

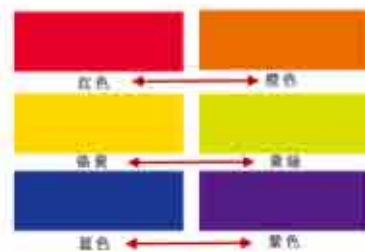
邻近色构成的特点:

在色环中两种颜色相隔 45° 左右为协调色。效果和諧、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:

这是一款文字海报的版式设计作品。主体文字采用青蓝色为主色,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。因为黄绿色和青蓝色是互为协调色的关系,再加上新颖的版面设计,使整体画面既协调统一,又不失亮眼。

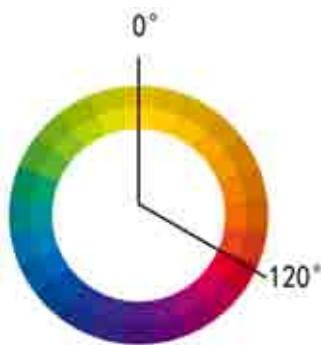
RGB=0,205,172 CMYK=69,0,46,0
 RGB=161,255,57 CMYK=42,0,86,0
 RGB=0,0,0 CMYK=93,88,89,80
 RGB=255,255,255 CMYK=0,0,0,0

2.5.5 对比色

对比色就是两种或两种以上色相之间的对比,是赋予色彩表现力的方式之一。

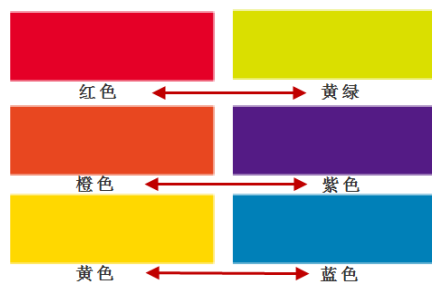
当对比双方的色彩处于色相环相隔 120° ,甚至小于 150° 的范围时,属于对比色关系,如红与黄绿、红与蓝绿、橙与紫、黄与蓝等色组。

对比色构成的特点：

在色环中两种颜色相隔 120° 左右为对比色。对比色给人一种强烈、明快、醒目、具有冲击力的感觉，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。将黄色文字与蓝色文字相互叠加摆放，而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

