

自学用书：《字体设计与实战》，安雪梅编著，清华大学出版社 2022 年第 2 版

一、课程性质与设置目的要求

本课程是高等教育自学考试视觉传达设计专业本科段的专业课，是理论与实践结合的课程。字体设计涉及到艺术和美学，课程会注重培养学生的审美素养，需要通过练习和项目来提升字体设计技能，让他们能够准确评价和创作具有美感的字体设计作品，从而提升实际操作能力和解决问题的能力。

《字体设计》课程旨在通过系统的学习和实践，培养学生的设计能力、审美素养和创造力，为他们未来的设计职业发展和艺术创作奠定坚实基础。

1. 培养学生的设计思维和审美观念：通过学习字体设计，学生可以培养对设计的敏感性，拓展视野，提升审美观念和设计思维能力。

2. 传授专业的字体设计技能：课程旨在教授学生字体设计的基本原理、技巧和工具的使用，让他们掌握设计字体的方法和技能。

3. 激发创造力和想象力：通过设计字体的过程，学生能够激发创造力，培养想象力，探索各种设计可能性，从而提升自己的设计水平。

4. 引导学生了解字体设计的历史与文化：字体设计不仅是一种视觉艺术，还承载着历史和文化的内涵。课程可以引导学生了解不同字体背后的历史渊源和文化意义。

5. 促进学生实践能力的提升：通过设计项目和实践练习，学生可以将所学知识应用到实际设计中，提升自己的实践能力和设计水平。

6. 为学生提供职业发展和创作的机会：学习字体设计可以为学生提供更多的职业发展机会，如成为字体设计师、平面设计师或品牌设计师，同时也可以给他们提供创作的平台和机会。

总的来说，《字体设计》课程旨在通过系统的学习和实践，培养学生的设计能力、审美素养和创造力，为他们未来的设计职业发展和艺术创作奠定坚实基础。

二、考核内容及目标

第一章 从认识字体开始

一、学习目的和要求

对文字的基础知识熟练掌握，才能在字体设计中表现出字体最本质的特性与功能。

二、考核知识点

什么是字体设计及其功能。

三、考核目标要求要求

（一）了解文字的诞生及发展历史（次重点）

1. 识记：文字的发明。

2. 理解：文字的起源及发展历史。

3. 综合应用：结合案例了解文字设计及其应用范围。

（二）文字的功能及什么是字体设计（次重点）

1. 识记：文字是视觉传达设计的核心元素。

2. 理解：字体设计的定义与其他字体的区别。
3. 综合应用：结合实例理解字体设计存在于所有设计领域。

第二章 字体的结构与形态

一、学习目的和要求

能够对汉字与拉丁文字的每个分类进行了解，熟知每个字体的区别和特征，不仅要认识还要能够设计出来。

二、考核知识点

文字的结构与特征。

三、考核目标要求

（一）文字的两大类型（次重点）

1. 识记：两大类型文字的起源。
2. 理解：文字的演变。
3. 应用：通过早期人们用来记事的方式所经历的阶段，来认识不同形体的文字。

（二）汉字设计与拉丁文字设计的基本要求（重点）

1. 识记：字体的结构。
2. 理解：两大字体的书写规律、笔画结构及造型结构。
3. 综合应用：不同的字体有不同的书写差异，能够区分不同字体的书写规律及结构特征。

第三章 字体的设计方法与风格表现

一、学习目的和要求

能够根据风格表现设计出相应的字体；根据设计主题来设计出符合要求的字体设计。

二、考核知识点

字体的设计方法以及字体的风格表现；了解不同字体的设计方法以及不同字体所带来的情感表现。

三、考核目标要求

（一）字体设计的方法（重点）

1. 识记：笔画细节调整及运笔的连断。
2. 理解：字体的不同效果（错位、虚实、立体化等）。
3. 应用：通过点、线、面、纹样及透明、肌理等的调整，设计出不同效果的字体。

（二）字体设计的风格化表现（次重点）

1. 识记：字体设计的情感表现。
2. 理解：理解字体准确传达信息的重要性。
3. 综合应用：通过对文字外形的设计，改变文字本身的风格，设计出不同效果的文字（男性化、女性化、可爱、潮流、休闲、科技时尚、高雅等）。

第四章 字体的设计原则

一、学习目的和要求

充分掌握字体设计的设计原则，并且在字体设计的过程中运用进去。

二、考核知识点

理解每个设计原则中的要点。

三、考核目标要求

（一）易读性（重点）

1. 识记：字体设计要以易读性为基础，再进行设计。

2. 理解：笔画规范、空间比例、字间距与字号、间距与行间距。

3. 应用：通过对字体的整体效果以及字体之间的字间距、行间距、笔画等设计要点的规范和合理调控来保证字体的可读性，构造整体清晰的视觉印象。

（二）统一性（重点）

1. 识记：文字的形态的统一与规范。

2. 理解：字体的方向统一、字体斜度统一、笔画粗细的统一、整体风格的统一、空间的统一、文字的统一。

3. 应用：进行相关字体设计时，能够对文字形态的进行统一调整。

（三）独特性（次重点）

1. 识记：文字设计具有个性及独特性。

2. 理解：局部调整、透视、置换。

3. 综合应用：在字体设计过程中，通过对文字的结构、笔画及特殊肌理的风格应用来加强局部塑造的艺术手法。

（四）艺术性（次重点）

1. 识记：文字的艺术表现手法。

2. 理解：对齐、错位、色彩。

3. 应用：对字体设计时，除了维持字体的均衡、笔画结构的统一，还要能够运用艺术性的表现手法让文字起到更好的传播信息的作用。

第五章 字体的创意设计与表现

一、学习目的和要求

挖掘字体的深层含义并用生动新颖、有趣的视觉形式表现出来。

二、考核知识点

创意字体的构思、设计、表现以及注意要点。

三、考核目标要求

（一）创意字体的构思（一般）

1. 识记：联想与想象。

2. 理解：形象法、意象法。

3. 应用：通过对文字所需要的信息，能够在进行创意字体构思时，灵活充分的发挥联想与想象力，结合文字本身的含义对其外观进行设计。

（二）创意字体的设计（次重点）

1. 识记：创意字体设计的创意方式。

2. 理解：笔画的创意、单字的创意、汉字连字的创意及拉丁字母连字的创意。

3. 应用：针对文字信息，选择合适的创意方式。

4. 综合应用：多种字体表现时，能够根据主题需要，准确恰当地对字体进行创意设计。

（三）创意字体的表现形式（重点）

1. 识记：字体的变现形式。

2. 理解：字体结构变化、改变字体维度、不同字体的混搭、字体个性情感、图画与装饰手法。

3. 应用：通过不同的表现手法，为文字添加情感，让文字具有多种不同的个性情感，进一步增加文字的表现力。

4. 综合应用：结合文字本身具有的形态和汉字，通过不同的创意手法，创造出多种风格的创意文字。

第六章 字体设计的排列与组合

一、学习目的和要求

认识不同的平面设计，并且熟练掌握字体在每种设计中的重要性。

二、考核知识点

不同类型的字体设计要点和特征，将不同的文字应用在相应的平面设计中。

三、考核目标要求

（一）字体设计的排列原则（一般）

1. 识记：字体设计的排列原则。

2. 理解：每个排列原则下的设计方法。

3. 应用：通过编排文字将文字功能更好地展现出来。

4. 综合应用：在对文字进行排列时，不仅按照内容，还要结合不同的排列原则，让文字以更好的状态传达信息以及带来视觉吸引力。

（二）文字的规范编排（次重点）

1. 识记：文字规范编排的协调与统一性。

2. 理解：对称网格、非对称网格。

3. 应用：通过对称网格、非对称网格的编排对版面结构起约束作用。

4. 综合应用：掌握文字的规范编排，在约束版面的同时，提升版面的协调与统一性。

（三）创意文字编排（重点）

1. 识记：文字编排的图形化。

2. 理解：文字的整体编排。

3. 应用：以文字为主要元素，围绕主题进行编排加强信息的传达。

4. 综合应用：在进行文字的编排时，做到在有限的文字空间和结构中进行创意编排，赋予编排更深的内涵，提高版面的趣味性和可读性。

（四）字体设计的组合方式（重点）

1. 识记：字体设计的组合定义。

2. 理解：字体设计的组合方式类型及方法。

3. 应用：不同主题的画面和不同结构的画面都有着各自的文字编组方式。

4. 综合应用：在传达信息时，需要能够从字形、风格、颜色等方面入手，进行合理、美观、有效的字体编组。

第七章 字体设计的应用

一、学习目的和要求

掌握字体的多种形体、风格，并且熟练地将字体运用在不同的设计领域中。

二、考核知识点

重点掌握字体设计在不同场合中的应用。不同主题、应用中字体所呈现出的风格、结构也是不一样的。

三、考核目标要求

（一）标志设计中的字体设计（重点）

1. 识记：什么是标志设计。

2. 理解：标志设计中的字体设计方法。

3. 应用：标志设计时，需要掌握字体与形态的统一性，同时信息传递要准确。

4. 综合应用：能够将事物的信息和理念等诸多因素转化成图形及文字的标志。

（二）招贴海报中的字体设计

1. 识记：什么是招贴海报。
2. 理解：招贴海报的标题性文字。
3. 应用：把要传达的信息按照一定的编排规律创作招贴海报，给观众形成形象的记忆。

（三）包装设计中的字体设计（重点）

1. 识记：什么是包装设计。
2. 理解：包装设计中的文字元素。
3. 应用：把文字作为包装整体设计的一部分。
4. 综合应用：能够对商品包装上的牌名、品名、说明文字、广告字及生产厂家、公司或经销单位等信息合理、准确的编排。

（四）网页设计中的字体设计

1. 识记：什么是网页设计。
2. 理解：网页设计中需要注意的问题。
3. 应用：不同主题风格的网页匹配不一样的文字形式。
4. 综合应用：能够结合不同风格的主页设计，选择不同的字体，包括字体的大小颜色安排等。

（五）书籍设计中的字体设计

1. 识记：什么是书籍设计及内容。
2. 理解：书籍的字体应用分类。
3. 应用：不同部分所运用到的字体各不相同。
4. 综合应用：如何在书籍整体风格统一的前提下，合理的选择不同的字体设计，保证书籍画面的和谐统一。

（六）广告、招贴的字体应用

1. 识记：什么是广告、招贴。
2. 理解：广告、招贴中字体设计需要注意的问题。
3. 应用：字体设计服务于广告、招贴内容。
4. 综合应用：在广告、招贴的字体设计过程中，要考虑到图形、色彩和整体版面与其之间的排列布局，做到在整体和谐中体现个性，统一中求变化。

三、题型举例（考试时间为 150 分钟）（题型仅作参考，实际命题时不受此限）

（一）单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

例：1. 在字体与图形的组合方式中，下列哪一项不属于正确的设计方法？

- A. 相接
- B. 相交
- C. 重叠
- D. 透视

（二）判断题（判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

例：1. 文字的设计主要强调其个性和随意性。（ ）

（三）手绘实践题（共 80 分）

题目：制作文字形式的标志设计

考试内容与形式：

例：以字体形式设计一家企业的标志，要求考生选择适合标志主题和品牌形象的字体。

考生需要考虑字体的风格、特点、情感表达以及与标志整体设计风格的协调性。考察字体的可读性、字体排版能力、字体色彩与形态能力、品牌表达能力等技能。考试形式为设计题，考生需提交设计稿。

备注：考生需自带铅笔、橡皮、尺子、勾线笔、马克笔、彩铅笔等绘图工具（水彩类表现手法不推荐使用）。

赋分总分 80 分：

品牌信息传达（25 分）：品牌信息及品牌形象传达是否准确、清晰。

字体的可读性（20 分）：字体信息是否具有可被识别。

字体色彩选择（10 分）：色彩是否符合品牌定位。

字体形态美感（10 分）：字体形式是否具有美感。

字体细节处理（10 分）：字体表现的细节程度。

字体视觉效果（5 分）：标志字体设计整体视觉效果和吸引力。