

字体设计课程标准

课内学时数：36

适用的专业范围及层次： 全日制专科建筑室内设计

学分：2

考核方式：考查

编制人：吴佳泓

说 明

一、教学目的和要求

本课程主要字体设计理论讲解和学生字体设计手绘加软件实践为主，让学生能够掌握如何利用手绘和件设计完成字体设计，熟练掌握字体设计技巧和创作思路，完成最终字体设计效果。

二、课程内容和学时分配

本学期课程教学均采用线下授课的方式，综合课后微信群提交作业等多种教学手段，实现综合教学。《字体设计》课程总计学习课时为36课时。其中理论课上课课时为18课时、实验课时为18课时。各章节课时安排如下表所示：

课程内容和学时分配表

章节	章节名称	理论课 课时分	实验课课 时分配	小计
第1讲	字体发展史	1	1	2
第2讲	字体设计的原则和风格	1	1	2
第3讲	字体的设计流程	1	1	2
第4讲	宋体的笔划及结构特征	1	1	2
第5讲	黑体的笔划及结构特征	1	1	2
第6讲	字体设计方法——字意，字形	1	1	2
第7讲	字体设计方法-笔画和衬线	1	1	2
第8讲	字体设计方法——软件技巧	1	1	2

第9讲	书写技巧1	1	1	2
第10讲	字体设计创作练习及上色技巧	1	1	2
第11讲	古风字体设计方法1	1	1	2
第12讲	古风字体设计方法2	1	1	2
第13讲	拉丁文字的笔划及结构特征	1	1	2
第14讲	文字编排——排字工具	1	1	2
第15讲	字体设计综合临摹练习	1	1	2
第16讲	字体设计背景画练习	1	1	2
第17讲	字体设计场景主题创作	1	1	2
第18讲	字体设计创作--期末考察	1	1	2

三、教学考核要求

章节	授课与考核大纲
第1讲	<p>教学目的： 1. 了解中西方字体发展的主要阶段及代表性字体类型（如篆书、隶书、楷书、罗马体、无衬线体等）2. 初步具备结合时代背景解读字体设计意图的能力。</p> <p>教学重点： 1. 中西方字体发展的关键节点（如活字印刷术、工业革命对字</p>

	<p>体设计的影响)。2. 中西方字体外形特征的演变史。</p> <p>教学难点: 1. 中西方字体演变漫长复杂, 需加强理解何记忆。2. 字体设计史对现代字体设计的影响何启发。</p> <p>教学内容: 掌握中西方字体发展史。包括字体来源、每个时期特征、及应用。</p>
第2讲	<p>教学目的: 1. 掌握字体设计的基本原则(易读性、统一性、创新性等)。</p> <p>2. 能够根据设计需求选择合适的字体风格, 并运用设计原则进行创意实践。</p> <p>教学重点: 1. 字体设计的核心原则及常见风格。2. 字体设计核心原则在字体创意中的运用。如何将设计原则与风格特点结合, 创作出兼具功能性与艺术性的字体作品。</p> <p>教学难点: 如何将设计原则与风格特点结合, 创作出兼具功能性与艺术性的字体作品。</p> <p>教学内容: 理解掌握字体设计设计原则以及设计方法, 并掌握一定案例分析技巧。</p>
第3讲	<p>教学目的: 1. 掌握字体设计的基本流程(需求分析、草图构思、数字化设计、调整优化)。</p> <p>2. 能够独立完成从主题分析到成品输出的字体设计全流程。</p> <p>教学重点: 1. 字体设计流程的逻辑性与各环节关键任务(如草图构思的创意发散方法等)。</p> <p>2. 如何将抽象概念(如主题情感)转化为具象的字体形态, 并保持设计的一致性。</p> <p>教学难点: 字体设计流程需要的步骤及方法较多, 需要更多实践加强练习。</p> <p>教学内容: 熟悉并掌握字体设计流程, 并学会对案例进行流程分析, 初步学会字体设计手绘方法。</p>
第4讲	<p>教学目的: 1. 掌握宋体字的基本笔划特征(横细竖粗、起收笔装饰等)。</p> <p>2. 能够通过临摹与分析, 准确识别并表现宋体字的笔划与结构特点。</p> <p>教学重点: 宋体笔划的装饰性特征(如三角点、横画末端“鱼尾”)、结构的平衡与疏密关系。</p> <p>2. 宋体笔画粗细一致, 比较生硬, 如何进行灵活变通增加字体韵味。</p> <p>教学难点: 如何将宋体笔划的装饰性与结构的规范性结合, 避免“过度装</p>

	<p>饰”或“结构松散”。</p> <p>教学内容：通过理论讲解和课堂示范让学生理解宋体的笔划及结构特征，并进行课堂练习，掌握宋体的笔划及结构特征地画法。</p>
第5讲	<p>1. 教学目的：掌握黑体字的基本笔划特征（横竖等粗、无衬线装饰、起收笔简洁）。能够通过观察与分析，准确临摹或设计黑体字，体现其现代感与简洁性。</p> <p>教学重点：黑体笔划的等粗特征、结构的对称性与空间均衡性。引导学生如何运用黑体字进行字体创新设计。</p> <p>教学难点：如何在保持笔划等粗的前提下，通过结构调整实现视觉平衡。</p> <p>2. 如何把相对厚重板正的黑体字做出新意和美感。</p> <p>教学内容：通过理论讲解和课堂示范让学生理解黑体的笔划及结构特征，并进行课堂练习，掌握宋体的笔划及结构特征的画法。</p>
第6讲	<p>1. 教学目的：理解字体设计中“字意”与“字形”的关联性，掌握通过字形表达字意的设计方法。2. 学会运用图形化、意象化、结构变形等手法进行字体创意设计。</p> <p>教学重点：字意与字形的关联性分析方法。2. 图形化、意象化设计手法的运用。</p> <p>教学难点：如何平衡字意的传达与字形的可读性。2. 避免过度变形导致字体功能性的丧失。</p> <p>教学内容：理解字体设计方法中的字意，字形，并运用方法进行字形字意的创作。</p>
第7讲	<p>教学目的：1. 理解笔画特征（粗细、曲直、连断）与衬线类型（衬线体/无衬线体/装饰衬线）的分类与作用。2. 能够独立完成具有主题性的字体设计作品，体现笔画与衬线的协调性。</p> <p>教学重点：1. 笔画特征与衬线类型的识别与应用。2. 笔画与衬线在字体风格中的统一性设计。</p> <p>教学难点：1. 如何通过衬线设计强化字体主题（如古典、现代、科技感）。2. 避免笔画与衬线过度装饰导致视觉混乱。</p> <p>教学内容：通过学习字体设计方法-笔画和衬线掌握更多字体笔画的审美方</p>

	式和创作方式，并进行临摹和课堂创作。
第8讲	<p>教学目的： 1. 掌握字体设计常用软件（如 Adobe Illustrator、Photoshop、）的核心工具与操作技巧。2. 学会运用软件功能实现笔画调整、衬线设计、字体变形及效果处理。</p> <p>教学重点： 1. Illustrator 中钢笔工具、路径查找器、文字转曲线的使用。2. 衬线设计中的锚点调整与效果叠加（如描边、斜面浮雕）</p> <p>教学难点： 1. 如何通过软件实现手绘草图的精准字体的还原。2. 避免因过度依赖软件效果导致字体设计缺乏原创性。</p> <p>教学内容： 示范教导学生学习Illustrator、Photoshop的字体设计的基础操作，并在课堂指导学生用这些软件完成字体设计练习。</p>
第9讲	<p>教学目的： 1. 掌握字体结构的基本原则（重心、比例、重心平衡、负空间利用）。2. 学会运用结构调整方法（如笔画加粗/减细、部件错位、重心偏移）创造个性化字体。</p> <p>教学重点： 1. 字体结构的平衡性与识别性协调（如笔画穿插不破坏字形）。2. 结构调整方法的分类与应用（如夸张比例、重心偏移）。</p> <p>教学难点： 1. 如何通过结构处理强化字体主题（如“动感”“稳重”“趣味”）。2. 避免过度结构变形导致字体难以辨识。</p> <p>教学内容： 教导学生学习书写的相关技巧，包括笔画之间的协调处理，结构之间的穿插呼应等，并进行课堂临摹练习。</p>
第10讲	<p>教学目的： 1. 掌握字体设计的核心创作流程（主题提炼、草图构思、结构优化）。2. 能够根据主题选择合适的色彩风格与上色手法。</p> <p>教学重点： 1. 字体主题与结构、色彩的统一性（如“环保”主题需使用自然色系+流畅结构）。2. 上色技巧的层次感（如多色渐变叠加、材质纹理模拟）。</p> <p>教学难点： 1. 如何通过色彩与结构强化主题表达（如“科技感”字体需冷色调+金属质感）。2. 避免上色过度导致字体结构被弱化。</p> <p>教学内容： 教导学生字体设计创作思路，以及上色技巧，并在课堂完成相关字体临摹上色练习。</p>
第11讲	<p>教学目的： 1. 掌握古风字体的核心特征（如飞白笔触、粗细对比）。2. 能</p>

	<p>够结合主题设计具有文化韵味的古风字体。</p> <p>教学重点：1. 古风字体结构特征（如篆书的对称性、隶书的蚕头燕尾）。 2. 手绘技法中的墨色层次表现（浓淡干湿）、飞白笔触的自然性。</p> <p>教学难点：1. 如何平衡传统元素与现代审美（如避免过于复古而缺乏新意）。 2. 手绘过程中控制笔触的力度与速度，避免笔画僵硬或洇墨。</p> <p>教学内容：教导学生学习古风字体的相关理论知识，理解古风字体的特征和处理方式，并在课堂进行临摹练习。</p>
第 12 讲	<p>教学目的：1. 掌握 PS 中古风字体设计的核心技法。2. 熟练运用 PS 工具（如钢笔工具、画笔预设等）完成主题字体设计。</p> <p>教学重点：1. 古风字体结构与酒馆主题的契合。2. 用 PS 完成酒馆主题的设计。</p> <p>教学难点：运用 PS 工具模拟传统手绘的笔触质感（如飞白、枯笔）。如何体现酒馆古风味道。</p> <p>教学内容：教导学生学习古风字体的相关理论知识，理解古风字体的特征和处理方式，并根据所学技能现场创作酒馆LOGO设计。</p>
第 13 讲	<p>教学目的：1. 掌握拉丁字母的基本笔画类型（直线、弧线、斜线）及其粗细变化规律 2. 学会分析不同拉丁字体风格（如罗马体、无衬线体、哥特体）的结构差异与视觉应用场景。</p> <p>教学重点：1. 拉丁字母的笔画粗细对比规律。2. 拉丁文字母字体排版特征。</p> <p>教学难点：1. 不同字母组合时的空间协调。2. 拉丁文字母应如何应用。</p> <p>教学内容：教导学生学习拉丁文字体的相关理论知识，理解拉丁文字体的特征和处理方式，并根据教师示范进行临摹练习。</p>
第 14 讲	<p>教学目的：1. 掌握 Illustrator 等排字工具的核心功能。2. 熟练运用排字工具完成多风格文字编排。</p> <p>教学重点：1. 掌握软件中排字工具的基础操作。2. 文字编排的布局层次构建（如标题、副标题、正文的层级关系）。</p> <p>教学难点：1. 如何使排版布局平衡又美观。2. 不同场景不同主题应该如何变通排版风格。</p> <p>教学内容：教导学生学习掌握软件中排字工具的基础操作，学习如何为字</p>

	<p>体设计排版才合理且美观，并根据教师示范在课堂进行排版练习。</p>
第 15 讲	<p>教学目的： 1. 通过案例让学生巩固字体设计基础知识和提升创作思维。2. 通过临摹巩固学生字体设计绘画创作功底。</p> <p>教学重点： 1. 如何鉴赏优秀的字体设计案例。2. 指导学生完成临摹多副不同风格作品。</p> <p>教学难点： 1. 复习学习不同风格字体设计构图和绘画思路。2. 如何熟练且快速的分析不同主题字体设计案例。</p> <p>教学内容： 引导学生学习优秀字体设计案例，提升字体创作的审美能力和构思能力，并临摹一副中文和一副英文字字体作品。</p>
第 16 讲	<p>教学目的： 让学生掌握字体与背景画面的协调设计能力。通过练习，学生应能理解背景画的视觉属性（如色彩、肌理、空间）如何影响字体的可读性与风格表达。</p> <p>教学重点： 教学重点是理解背景画与字体之间的主次与衬托关系。学生需掌握通过背景的色调、质感、图形元素来烘托字体的主题风格。例如，使用淡雅水彩背景衬托手写体字的随性，或利用几何色块背景增强无衬线字体的现代感。</p> <p>教学难点： 1. 如何让背景画“有服务意识地存在”，而非独立成为一幅完整的绘画作品。学生容易陷入背景细节过度刻画，导致字体看不清或主次颠倒。</p> <p>2. 另一个难点是控制背景的抽象程度，过于具象的背景会与字体产生冲突，过于抽象则可能缺乏表现力。</p> <p>教学内容： 引导学生学习优秀字体设计案例，提升字体创作的审美能力和构思能力，并临摹一副背景画结合字体的创作作品。</p>
第 17 讲	<p>教学目的： 让学生完成从单字设计到场景应用的跨越。学生需掌握根据特定场景属性（如文化展馆、商业街区、乡村导视、线上直播间等），设计出与环境融为一体的字体方案。</p> <p>教学重点： 教学重点是“字体与场景的共生关系”构建。学生需突破“字体+背景”的平面思维，建立三维场景意识：字体在场景中不仅是信息载体，更是空间的一部分。</p>

	<p>根据场景文化语境匹配字体的风格气质（如书法体用于古镇、几何无衬线体用于科技园区）。</p> <p>1. 教学难点：教学难点在于学生容易将“场景”等同于“复杂背景”，忽略空间逻辑和功能限制。</p> <p>从平面字体到三维场景效果图的合成涉及透视匹配、光影融合等技巧，专科学生基础参差不齐。</p> <p>教学内容：引导学生学习优秀字体设计案例，提升字体创作的审美能力和构思能力，并创作一副场景主题字体创作作品。</p>
第 18 讲	<p>教学目的：1. 根据教师提供的主题现场完成字体设计创作。</p> <p>教学重点：学生能在现场快速的根据主题构思形成思路并完成创作。2. 学生能根据自己的想法准确且生动地在画面表达。</p> <p>教学难点：主题创作更考验学生对知识的掌握及应变能力。</p> <p>教学内容：教导学生主题创造的思路，学生在现场根据教师提供的主题进行创作，包括设计说明、线稿以及上色效果等。</p>

四、课程的基础要求

作为设计专业的核心课程，需要通过大量理论加实践，培养学生字体设计的审美能力和创作能力，在应用过程中，以字体设计创作，培养学生的具体实践能力。

五、课程考核及成绩评定

《字体设计》为考查课，平时占 30%，总评占 70%。

六、教材与教学参考书

1. 《字体设计》刘辉 徐媛 化学工业出版社