

2

任务一：汉字字体创意设计

- 2.1 汉字设计的基本准则
- 2.2 设计的创意构思和风格定位
- 2.3 汉字的创意表现方式
- 2.4 汉字字体设计欣赏

创意新颖、讲究文字内涵表达的形象设计，可謂是现代视觉传达设计中的一种时尚。文字创意作为平面设计中重要的表现手段，不仅体现在文字与图形之间组成新的形象字，还应更好地利用这一象征方式传达观念，提高文字视觉传达的表现功能，达到沟通的目的，创造出一种新的视觉语言。

2.1 汉字设计的基本准则

2.1.1 内容与形式相统一

准确地表达设计主题，将信息内涵准确地传达给消费者，是文字设计的功能和目的。文字内容指的是文字传达的概念、内涵；形式指的是文字的视觉化所呈现的面貌、结构、笔画等样式。文字的笔画和形体虽然本身没有属性，但通过设计后所形成的文字形式，往往具有明确的倾向，能体现出词意和属性。创意字体的设计只有从内容出发，符合主题的要求，做到艺术形式与文字内容的完美统一，才能达到加强文字的内涵意蕴和感染力的目的，即实现“形”和“意”的高度统一（见图2-1）。



图2-1 余秉楠《家》

2.1.2 功能与美观性相统一

文字的美观性主要是指创造出更富表现力和感染力的字体设计，给人视觉上的美的感受。文字的功能性是指文字形态在视觉传达中能给人以识别性、理解性，能准确传达信息和表达意念。字体设计不仅要求美观，更要考虑是否具有易读性。创意字体虽可作较大限度的变化，但对文字的结构和基本笔画的变动，仍应符合人们认字的习惯，变化要适度，切忌不要为了追求视觉效果，而随意变动字形结构、增减笔画，使人难以辨认。因此，在进行文字设计时，应该在识别功能的基础上，设计出美观新颖的字体形象（见图2-2）。



图2-2 张曼华《苏州印象》

2.1.3 个性与共性相统一

根据设计主题的要求，突出文字的独特个性，创造与众不同的字体，给人以别开生面的视觉感受，有助于建立良好的视觉印象。同时，正因为创意字体的变化比较自由，强调字与字之间的统一与完整就显得特别重要。创意字体必须以一种基本字体为依据，字体之间风格要一致，和谐统一。若在设计中不注意字体之间的相互联系，缺乏共性，必然导致版面的纷乱芜杂。所以，字体设计应该是在

注重字体之间的形态、风格、手法完整统一的基础上去探寻、挖掘、创造字体的个性美（见图2-3、图2-4）。



图2-3 陈幼坚作品1



图2-4 陈幼坚作品2

2.2 设计的创意构思和风格定位

好的设计定位是字体创意设计的第一步，主要依靠设计师平时对相关资料的整理、收集和分析。当我们接到项目来做设计时，首先就是要进行创意构思和风格定位，具体实践方法可以从以下四个方面来进行。

2.2.1 从具体内容角度来思考

从行业属性、内容、类别、性能等方面考虑，寻找适当的设计载体、合适的形态大小和恰当的表现手段，才能使字体的造型与主题的内容、属性、特点相吻合，从而准确地表现出汉字的行业特征和属性类别。采用与文字意义相适合的文字表现形式（包括字体、要素选择、色彩、风格、编排等）是文字设计的关键。不同行业、不同类别的字体有各

自不同的造型特点（见图2-5～图2-8）。



图2-5 房地产类



图2-6 医药类

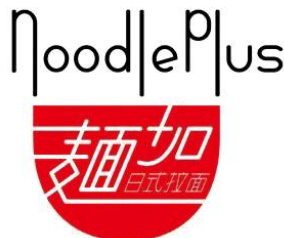


图2-7 饮食类



图2-8 生活类

2.2.2 从文字含义角度来思考

从文字含义出发来思考主要是要明确字体传递何种信息内容，如何才能将文字的内涵表达清楚，如何体现出词义。通过对字体的笔画、结构、形态变化的思考，才能使其外在视觉形象同字的内容、词义高度融合（见图2-9～图2-12）。



图2-9 “面爱面”快餐标志



图2-10 “麻辣诱惑”餐饮标志



图2-11 《简体与繁体的关系》林佩宜

2.2.3 从目标对象角度来思考

从目标对象角度来思考，主要是从目标对象的性别、年龄、生活方式、消费要求、兴趣爱好、审美观念等方面综合考虑，思考设计的字体应给以目标对象何种印象和风格，他们是否能接受和喜欢。如表现女性用品的企业形象或者商品包装文字设计，应采用比较柔美的线条和节奏明快的文

字；而表现男性用品的品牌字体，则选用刚直的线条，坚挺、稳重的字体造型风格就比较合适。不同年龄段的目标对象对字体风格有不同的喜好（见图2-13～图2-16）。

字

在

我

靳埭强 艺术设计
华南师范大学 第一课堂大讲堂 101
2010年4月25日 14:00



图2-12 靳埭强学术讲座海报招贴



图2-13 少儿



图2-14 青年

七匹狼

图2-15 男性

瑞丽

图2-16 女性

2.2.4 从应用环境角度来思考

从应用环境角度来思考，就要考虑字体在何处展示或使用，运用何种制作材料和加工工艺，才能保证字体在各种环境中实现有效识别，以及在各种载体使用中真正使用与统一（见图2-17~图2-20）。

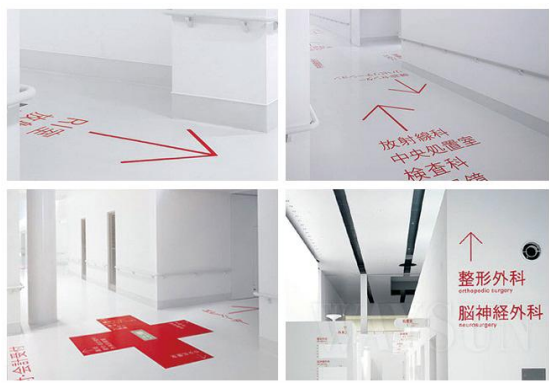


图2-17 原研哉设计的梅田医院导视系统



图2-18 必胜客餐厅



图2-19 城市文化墙



图2-20 品牌展示设计

2.3 汉字的创意表现方式

汉字的造型创意表现设计是指对汉字的形体进行创新性的思维与表现。它以字体的语意、形体作为创意源，来对字体内涵的表达进行有个性的视觉形体语言的创造。其表现的原型一般以宋体、黑体或楷体等字形为主。这主要是因为它们的形体端正、块状感强，或是手写的那种柔性有利于造型表现上多变的因素。其表现的思路体现在三方面：一是通过解构形，从表形的形体变化中入手展开其表现点；二是将自然物象形添加或完全整体地融入字体造型中，使字体的语意以形象来直接表达；三是以意象思维直接指导造型活动，这是含蓄的，有时会产生一种哲理的、并生成一些情趣的表现方法。其表现的特点给予人们较大的遐想空间。

2.3.1 汉字表形性的创意表现方式

表形性是指对字体进行设计的方法，字体的创意思维离不开对形体的思考。汉字是以形、笔画、架构合成字体形态的基本形象。对字体表形性的创意思维，便是对字的形构造、意义进行创新内涵的

风格设计，让表现出来的字体形态呈现出较新、较强风格的表现特点。

一、汉字“形”的认识

不同形态、样式的字体有自己独特的风格，能带给人不同的感受、情绪。要创造出好的字体，就必须对每个汉字的形态、结构、大小、粗细、风格等有全面的了解。根据不同的视角，汉字的“形”大约可以分为下列几种类型。

(1) 秀丽柔婉：字体造型优美清秀，纤细柔顺，格调高雅、婉约，能给人以轻盈、柔媚、忧郁、飘逸的感觉。此种类型的字体适用于表达女性用品或生活用品，也适宜表达休闲、浪漫等主题（见图2-21、图2-22）。



图2-21



图2-22

(2) 稳健挺拔：字体造型方正坚实，棱角分明，庄严有力，深沉厚重，能给人以稳重粗犷、沉重压抑的感觉。这种个性的字体适合于表达男性用品以及科技、机械等严肃的主题（见图2-23、图2-24）。



图2-23

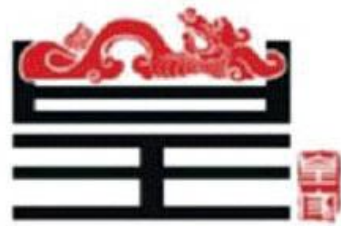


图2-24

(3) 简洁明快：字体造型规整醒目、朴素明朗，能给人以简约、现代的感觉。这种个性的字体适用于表达时尚的年轻人用品，或用于表达现代感和时代感的主题（见图2-25～图2-28）。



图2-25



图2-26



图2-27



图2-28

(4) 端庄典雅：字体造型周正工整，饱满充盈，能给人以古朴雅致、庄重大方的感觉。这种个性的字体适用于有文化内涵的人群或用于表达传统文化艺术等主题（见图2-29、图2-30）。



图2-29



图2-30

(5) 欢快活泼：字体造型新颖生动、活泼欢畅、可爱稚趣，能给人以阳光、甜蜜、轻松、快乐的感觉。这种字体适用于青少年用品，也适宜表达休闲食品等主题（见图2-31、图2-32）。



图2-31



图2-32

(6) 苍劲古朴：字体朴素无华，苍凉遒劲、厚拙内敛，能给人以豪放洒脱、古韵怀旧的感觉。这种个性的字体适用于中老年人用品以及表达传统的特色产品、民间艺术品等主题（见图2-33、图2-34）。



图2-33



图2-34

二、“形”的塑造

传统汉字的造字方法，如象形、指事、会意、形声的本质，从视觉上看都是通过以“形”为主的造字方法来表意的。汉字演变的过程，从汉字作为表意的文字体系来看，是一个从具象到意象再到抽象符号的“造型”过程。“形”指的是汉字所呈现的物象外形，是汉字的物态外化，对汉字形态美的塑造主要是从视觉审美角度进行探寻与表现，建立独特、美观的视觉印象。因此，在进行现代汉字设计时，应该从笔画、结构、外形方面对字形进行塑造研究，进一步掌握字体创意的设计方法。

汉字的点、撇、横、竖、捺等笔画是构成字体的最基本的单位，所以，汉字设计首先从笔画开始。

1. 笔画变化

笔画变化是指在基本字体的基础上对汉字的笔画形态进行改变，通过变形、变异，使创意后的字体更加独特、美观或更加统一。通常有笔画变形、笔画变异、笔画共用三种。

(1) 笔画变形

笔画变形主要有以下几种方法：

① 拉长、压扁或放大、缩小笔画形状（见图2-35）。



图2-35

② 位移字体笔画（见图2-36）。



图2-36

③ 运用统一的形态元素（见图2-37～图2-40）。



图2-37



图2-38



图2-39



图2-40

(2) 笔画变异

笔画变异主要有以下几种方法：

① 增加或减少字体的笔画。在不影响汉字识别性的基础上，利用汉字关键部分的识别性，运用添加、重复的手法，强调突出主要部分，采用省略、简化等手法，变化次要部分（见图2-41、图2-42）。



图2-41 增笔手法



图2-42 减笔手法

② 对字体的某个笔画形状进行变异（见图2-43～图2-46）。



图2-43



图2-44



图2-45



图2-46

③ 在统一形态元素中加入其他不同的形态元素（见图2-47）。



图2-47

在笔画变化中应该注意一定的规律，不能变化过大，否则会失去汉字原有的识别性与美观性。因此，笔画的变化主要是针对点、撇、捺、挑、钩等副笔画的变化。

(3) 笔画共用

汉字是以线条构成的造型艺术，设计时可以从纯粹构成的角度，将汉字的点画、线形、结构看作点、线、面等抽象造型要素，分析笔画与笔画之间相互的内在联系与规律，寻找它们可以共同利用的形态，运用借笔、连笔、重复等方法，将相同或相似之形加以组合、共用，创造出活泼美观、字体连贯统一的新形态。

在利用笔画共用进行字体设计时，必须注意文字的构字特点和共用后每个单字自身的完整性，不要因笔画的共用而顾此失彼，削弱和影响文字的传播效果（见图2-48、图2-49）。



图2-48



图2-49

2. 结构变化

(1) 改变中心位置

字体笔画位移，变化空间布白，使结构更加紧凑，字形更别致（见图2-50、图2-51）。



图2-50



图2-51

(2) 改变结构比例

将汉字的部分偏旁、部首、结构进行夸大、缩小或者拉长、压扁，改变其比例结构，使字形更独特（见图2-52）。



图2-52

(3) 突出细节，建立特征

在保证汉字识别性的基础上对次要部分结构用形象的符号代替，突出字体的细节塑造，形成字体的个性特征（见图2-53）。



图2-53

3. 外形变化

外形变化是指将字形整体拉长、压扁、推斜，或将字体外形变成正方形、长方形、扁方形、斜方形或圆形，三角形、梯形、菱形等形状，使字体形态适合于特点的外形轮廓。选择不同的外形轮廓，使字体产生庄重、亲切、肃穆、严谨、活泼、快速、软硬的感觉。一般应根据所要表现的文字内容的属性来确定合适的字体外形（见图2-54～图2-57）。



图2-54

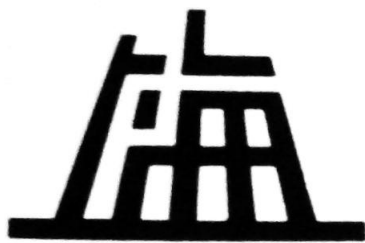


图2-55

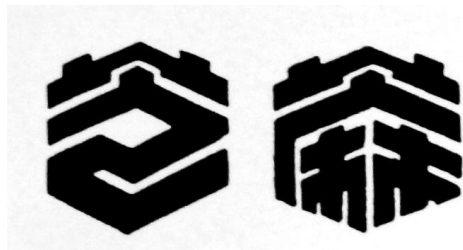


图2-56

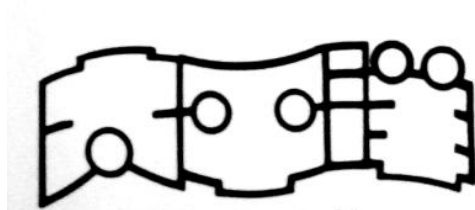


图2-57

在排列上可以横排，也可以竖排，还可以作放射形、波浪形或其他形状的排列。但无论怎样排列，都要有规律，否则会感觉零乱松散。

4. 汉字“形”的装饰表现手法

进行字体的设计可以用装饰的手法对字体进行美化加工，使字体呈现异彩纷呈的效果。归纳起来，装饰方法有饰线、空心、连接、断笔、立体、肌理、虚化、扭曲、重叠、投影等。

(1) 连接

字与字的连接能打破方块字的制约，重新组合成活泼美观、字形连贯统一的新形态，使字体产生均衡与对称、对比与统一且充满律动的美感（见图2-58）。



图2-58

(2) 断笔

对文字的笔画采用剪切、错移、分解、手撕或呈现缺口等方法，使其产生断裂、破碎、粗犷等感觉，常能激发心灵的极大震撼（见图2-59）。



图2-59 “新埭强设计奖”招贴设计

(3) 拼贴

将不同的材料、不同的形态方式、各种颜色、各种手段，以透明或者不透明的方式按照一定规律或无规律地打散重组，形成新的视觉作品（见图2-60）。

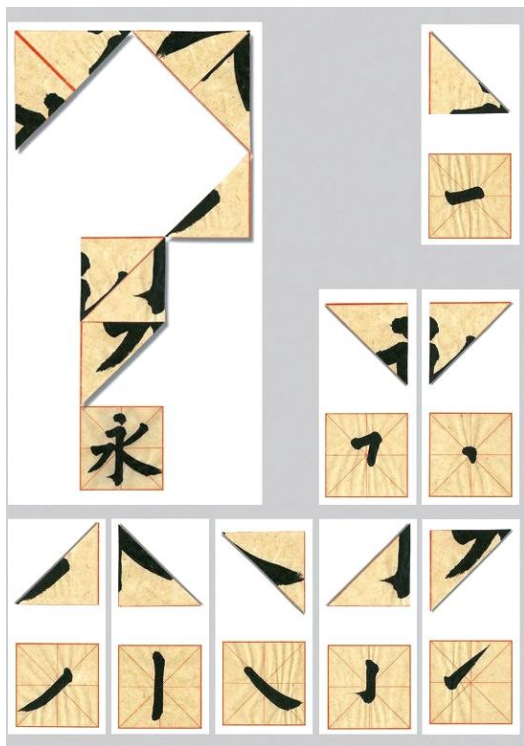


图2-60 2004年新埭强设计奖获奖作品 陈玉堂

(4) 肌理

以材质本身为底，将文字从中刻画出来，形成独特的材质文字，独特、感性，充满触觉质感（见图2-61）。

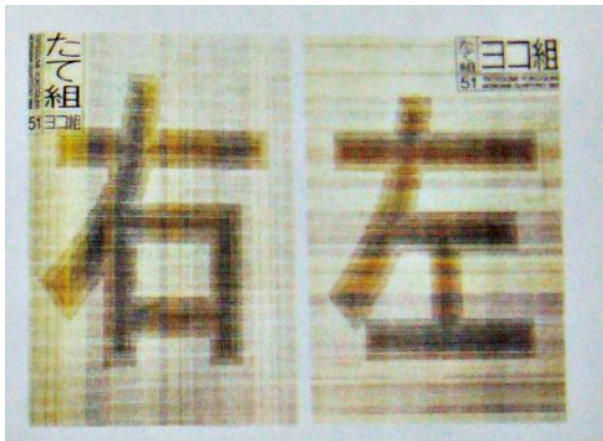


图2-61 纤维材质

(5) 立体

根据透视的原理和明暗规律，表现出文字的立体效果，字体十分突出醒目，使人感觉厚重、坚实，有空间感。常见的立体表现手法有阴影效果、浮雕效果、透视效果（见图2-62）。



图2-62 “回归”主题招贴设计

(6) 虚化

对文字形体作淡化、柔化、虚化处理，会使人产生朦胧、柔和、梦幻般的视觉感受（见图2-63）。



图2-63 “柔”——苏州印象 主题海报设计

2.3.2 汉字表象性的创意表现方式

表象性的创意表现方式是通过对字的含义进行形象的设计，从而使字体具有“图语”的作用，其字体透过形象的表达显得更为生动，含义更为清楚、准确。这是一种直接表述的方式，我们可从如下两方面来思考。

一、点缀式物象变化

点缀式物象文化是將有助于意念表达的物象形运用到所设计的字体偏旁或笔画之中，形成一种画龙点睛的点缀式表达，使原本严谨无表情的字体，由于形象的巧妙运用顿时显得生动、有趣（见图2-64）。



图2-64

二、完全式物象变化

完全式物象变化是通过将字体完全融到物象形态中，从而形成一个整体的形象，达到字体内容的高度统一。这是形象表现的又一种手法，绝对直观性是该方法的要点（见图2-65）。



图2-65

2.3.3 汉字表意性的创意表现方式

汉字作为一种象征符号，其概念意义可分为两个层次：一是一般的概念意义，即通过视觉符号直接表现概念；二是蕴涵其中的深层次的文化积淀，它是特定的社会文化心理的表现，既有来自政治、道德、宗教、艺术等多种文化外在因素的影响，又有来自人们的行为方式、价值取向、思维模式、认识方式等深层文化心理的制约。

“意”有意识、意念、意趣、意义、情绪等广泛含义。表意性表现是将字体的“意”与“形”巧妙地融为一体。此类方式与前文所说的表象性的物象表现有所不同。表意性更注重对字体的创意性表达，它借用生活中自然物象所给予的情结经验与共识，将其运用于字体创意的表现元素中，形成间接的、暗示的、抽象的意象形态，让人从中感悟到象征与寓意、诙谐与趣味所表达的哲理和情趣。

一、寓意与象征

寓意与象征是指在字体的笔画形态中通过物象、抽象等形元素，或比拟或隐喻地表达出所要表现的情感内涵，有时可借用物象进行象征或抽象意念的表达。如：借用白鸽形态来象征和平与自由，借用齿轮形态代表工业，借用太阳象征光明等，来给予字体形象寓意的创意启示。当然还可以借用抽象的形态来完成字体对某种“意”的情态表达。如：圆的形体可获完美、紧密的寓意提示；螺旋圆的形体又能表达出团队精神的向心力；三角形的形体表示稳定、积累等。有时还可以从某笔画所表现的线态中产生联想。如：直线的形体表达出坚实和男性的阳刚之气；曲线的形体又表现出温柔、浪漫及高贵的气质；斜线的形体有前进的风速感和动态感；而有装饰线的形体元素又可喻示出华丽的品质；随意的笔触与架构折射出的又是一份轻松与愉快的情结。当然对古老字体的笔形特点的运用，又会含蓄地反映着古典优雅的气质等。这些情结元素、形态的表达，无不在比拟和隐喻中表现出巧妙的创意智慧，只要设计者善于调动这些情结元素发挥想象，就能表现出字体的内涵、情趣和个性（见图2-66）。

二、诙谐与趣味

字体的诙谐与趣味是为了表现某种意图，并

想取得有趣味的效果，常对字体的语意作情感视觉化的设计。如通过拟人化的手法让字体表现出喜、怒、哀、乐的情态。此类手法虽没有象征与寓意那样蕴涵哲理，但它注重在传达轻松、诙谐气氛的信息之中带给人一种情趣。它将不经意的、轻松的、有时候看似滑稽的手法，充分在字形、构架或笔画形态中表现出来，向人们传递有趣的视觉信息。该类方法主要以汉字的动词、形容词、成语和歇后语等作为创意设计源的内容，使形态与语意表现生动而又展现出创意情趣（见图2-67）。



图2-66 “中国银行”标志



图2-67

当然，在进行寓意与象征、诙谐与趣味的表意性设计时，由于不完全是直接性表述，有时不一定一目了然，但当设计者运用人们对自然生活中所产生的共性情结去揣摩时，其表现的意图又会让人们获得情趣上的沟通与感慨。它比纯直接的表达更生巧意。

以上所述的表形性、表象性、表意性的字体创意思维，从字的形体、物象、意蕴三个方面阐述了字体创意表现的一些思路，它给予了字体设计一种多维的思维空间。当然，这些思路并不是孤立存在的，在设计需要时也可综合地进行应用与发挥。

2.4 汉字字体设计欣赏

以下是“北大方正奖”印刷字体设计大赛的部分获奖作品。

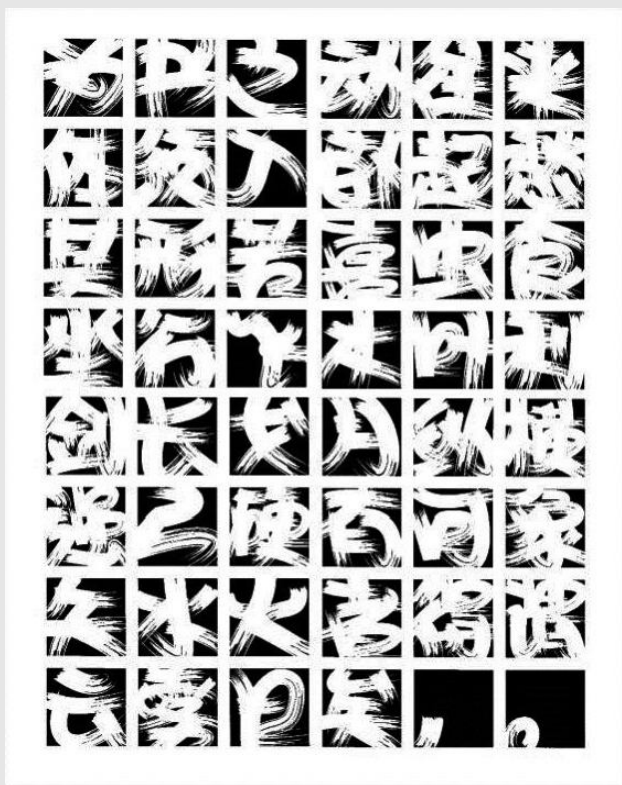


图2-68



图2-69

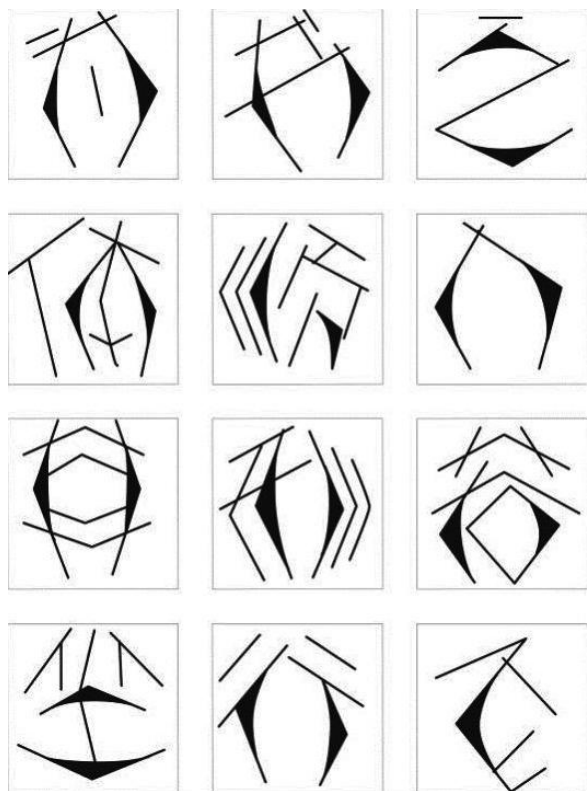


图2-70

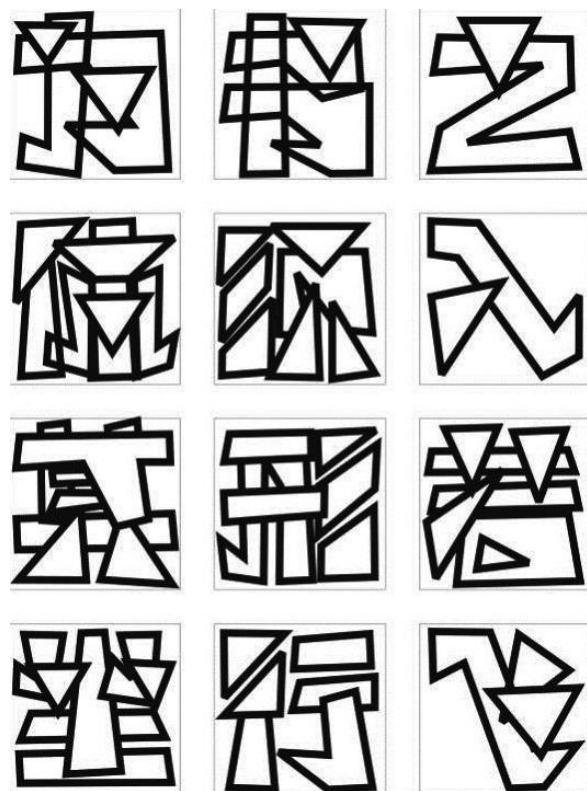


图2-71

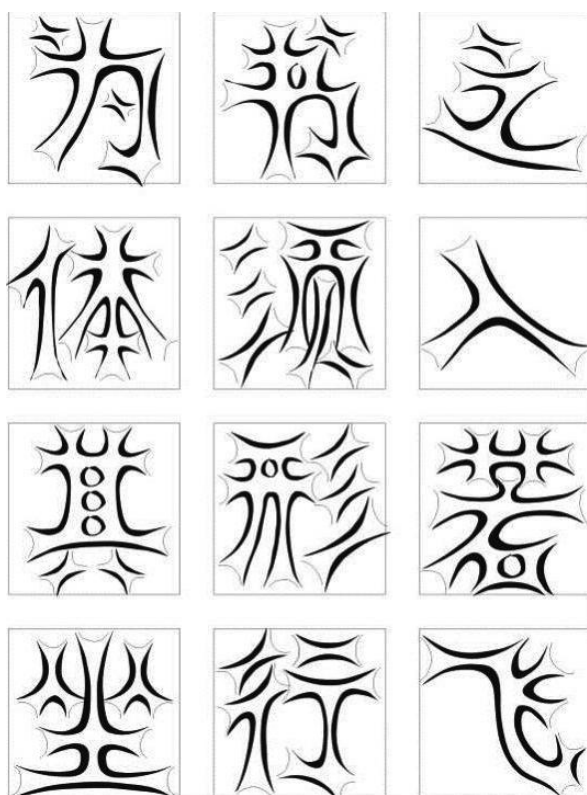


图2-72



图2-73



图2-74



图2-75



图2-76



图2-77



图2-78



图2-79

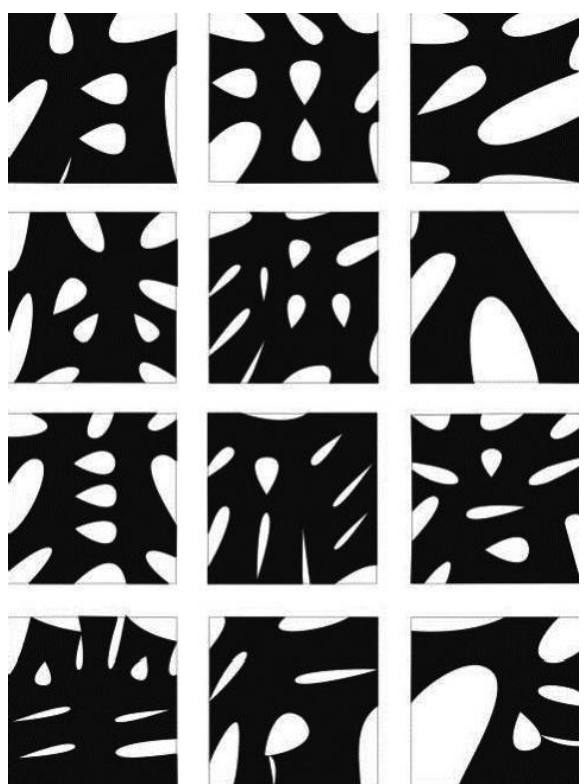


图2-80



图2-81

思考与练习

1. 单用一个汉字，进行三种创意设计。
2. 用自己的名字，进行三种风格的汉字组合设计。
3. 单用一个汉字，设计一幅海报招贴，规格A4大小。