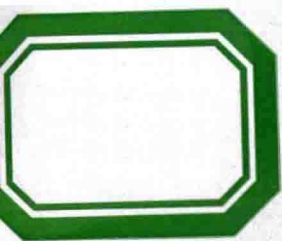

三维创意 字体设计

编著 杨振燊

三维创意 字体设计

编著 杨振燊

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

三维创意字体设计 / 杨振桑编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5322-8972-1

I. ①三… II. ①杨… III. ①美术字—字体—设计 IV. ①J292.13 ②J293

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第070603号

三维创意字体设计

编 著: 杨振桑

编 委: 赵 静 石炜成 岳 巍 褚皓晨 张 响

出 品 人: 乐 坚

责任编辑: 卢 卫 徐善飞

装帧设计: 李迪峰 陈 衍

技术编辑: 尹 尧

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社

地 址: 上海长乐路672弄33号D座5楼

印 刷: 上海锦佳印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18

印 张: 10

印 数: 0001-3000

版 次: 2014年6月第1次

印 次: 2014年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8972-1

定 价: 38.00元

业内作品赏析

Font Design 字体设计

英国设计师	Nik Ainley
爱沙尼亚设计工作室	HandMadeFont
苏格兰设计师	Christopher Labrooy
西班牙设计师	Txaber

Advertisement 广告

Poster 海报

Other 其它

案例教程

Course One	文化艺术展海报
Course Two	反战招贴

第一章 三维创意字体设计概述 / 1

第二章 三维创意字体设计方法 / 7

一、拆分

二、叠加

三、借形

第三章 三维创意字体设计原则 / 13

一、字体的可读性

二、赋予字体个性

三、视觉上的美感

四、设计上的创作性

第四章 三维创意字体设计应用 / 19

一、三维标识创意字体设计

二、三维创意字体海报设计

三、标题性三维创意字体设计

四、说明性三维创意字体设计

五、图形性三维创意字体设计

六、户外广告三维创意字体设计

七、杂志封面创意字体设计

第五章 三维创意字体设计的独特性 / 31

- 一、置换
- 二、局部强调
- 三、透视

第六章 三维创意字体造型与立体化设计 / 39

造型设计

- 一、错位交叠
- 二、实心设计
- 三、空心设计

立体化字体设计

- 一、阴影设计
- 二、倒影设计
- 三、浮雕设计

第七章 三维创意字体材质与纹理设计 / 47

独特材质

- 一、植物
- 二、坚硬实物
- 三、金属制品
- 四、道具

五、纤维

纹理效果

一、花纹

二、形象肌理

三、绘画肌理

四、图案肌理

第八章 三维创意字体设计样式与风格 / 59

一、装饰字体

二、计算机技术字体

三、欢快幽默风格

四、坚固挺拔风格

五、新颖奇特风格

六、可爱卡通风格

第九章 三维创意字体设计的视觉表现 / 69

一、阅读性

二、艺术性

三、独特性

第十章 三维创意字体设计赏析 / 77

Chapter One

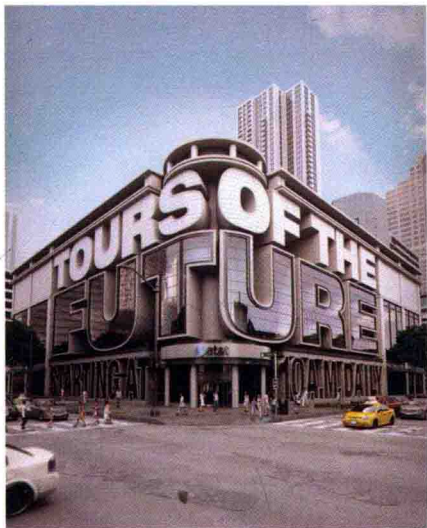
三维创意字体设计概述

文字的出现，是人类告别野蛮时代进入文明社会的一大标志，是人类文明的重要组成部分；文字是历史文化的积累传承和发展的载体。从大量的历史文物我们可以看出，文字犹如无声的语言，从来就以它能言善辩的姿态，向人们诉说着历史、诉说着文化、诉说着文明的发展。并且，通过几千年的演变和发展，它已成为一种独特的艺术表现形式千姿百态地呈现在人们面前。到今天，社会的发展对文字的要求越来越细腻，文字世界越来越丰富。因此，随着时代的不断更新，字体设计已不再局限于平面，而是由二维转向三维。从传统意义上来说，字体的设计一直局限在纸张这一载体。

三维创意字体的出现使得字体设计可以摆脱固有的印刷形式，以一种三维立体的方

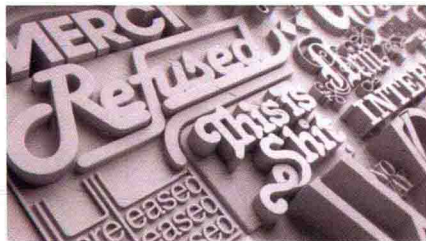
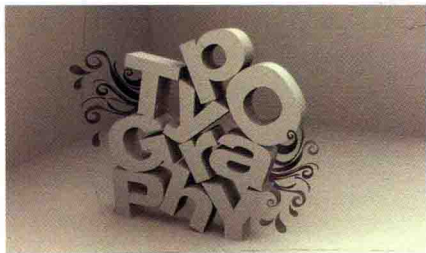

式更加具象化地呈现在大众的眼前。三维创意字体的发展也在不断打破很多字体设计的传统规则，为字体设计的发展提供了更加丰富的可造性；它的设计更接近于一种艺术化的创作，每一个字体都以独特的形态展现出设计师们的巧思。也许对于设计师们而言，三维创意字体早已不是局限于三维形式的图案，它们已经突破空间的限制成为一种真实又自然的存在。

如今，现代科学技术日新月异，各种视觉传媒应运而生，使得三维创意字体设计反映着这个时代艺术思潮，体现着当代的艺术文化，有着不可否认的表现价值，值得我们认真地分析研究，不断的探索和创新。

三维创意字体是在普通字体的基础上按照视觉效果，用新思维、新构思、新手段进行装饰，变化，精心加工而成的字体。在原有程度上摆脱了普通字形和笔画的约束，根据文字的意思和应用要求，发挥艺术想象力，进行变化改造，重新创作，使字体更加艺术化，传达信息更加明确，更具时代气息和视觉效果；使设计具有明确的说明性，使原本平淡无奇的字体立体化，字体当作艺术去设计，让字体不仅在空间上有了空间感，而且通过一定程度的艺术创新，可以使字体外表更加吸引大众眼球，强化信息的诉求力；还可以使字体更加活跃地呈现在纸上。

我们可以把“创意”不断融入到三维字体的设计中来，三维创意字体给字体设计以生命力，相比较于基本字体类型而言，三维创意字体更具备表现力与生命力，其中“创意”就是字体设计生命力的源泉。譬如，在三维创意字体设计当中，运用符号或图画与字体相结合的方式往往就可以达到意想不到的视觉效果。也就是说，适当地运用“创意”能够赋予字体新的内容，带来生命力。当然也可以从三维字体设计中不断挖掘新的“创意”。希尔利保利可夫说过这样一段话：“创意是一种新颖与众不同的方式来传达单个概念的技巧与才能，即所谓客观的思索，然后天才的表达”。

应当说，三维创意字体设计应具有创新意识，达到使人产生特殊好感并有吸引力的效果。让它成为更具有鲜明的个性与记忆价值的艺术品。其次，三维创意字体设计的构

思是一个思路展开创新的过程，是艺术设计关键的第一步，在三维字体设计中思维构思阶段是必不可少的。

三维创意字体设计首先要把握字体的内涵和结构形态，即对“意”与“形”的深刻体验与理解。以此作为联想与思路展开的基础。从而整理出一些好的构思方法，这样就具有比较清新的设计思路，可达到事半功倍举一反三的效果，这时设计不再是偶然拾得，好的创意会泉涌而出。好的三维创意字体设计以生动有效、准确合理的形式表达，恰当的表现形式能给文字以活力和精神，对文字所表达的内容和风格起画龙点睛的作用。三维创意字体设计的优势是把握特定字体个性

化的意象品格，将字体的内涵特质通过视觉的表情传神构成自身的趣味；通过内在的意蕴与外在的形式的融合，一目了然地展示其感染力。在二十一世纪的艺术设计领域中，三维创意字体已有着不可替代的地位。

三维创意字体设计作为一种实用艺术设计，已摆脱了早已约定成俗的模式和习惯，人们的心态脱离了传统的束缚，自由随性的徘徊与徜徉在理想与现实之间，创造出多种优美神奇、变幻莫测的字体形态。

三维创意字体设计不同于简单的只限于字形笔画、形体结构的变化，而它虽然也利用字体的笔画和结构进行变化，但这种变化

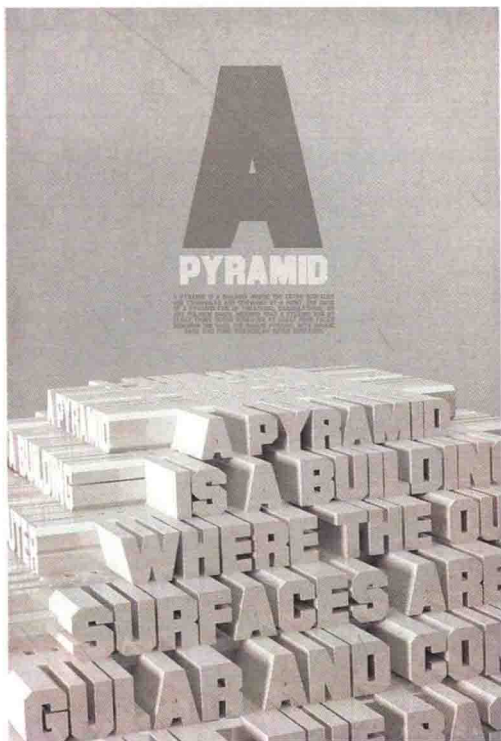

既能体现出形式美感，又能强调出字义的内涵，即是“形”与“意”的完美结合。因此，它不再去编造文字，而是将文字的内涵以恰当的审美形式表现出来。使之能传达出文字的识别性能、形象化的传递出一个完整的概念，使三维创意字体设计更加的直观和耐人寻味，给人留下一个生动形象的视觉印象。

三维创意字体设计的演变过程，就是一个不断进步、不断创新的过程，正因如此，我们需要有将司空见惯的文字融入新的情感和理想化的秩序驾驭能力。以及从外表到内在、从视觉效果到触觉感受的审美观察能力，始终将“秩序之美”的设计思想作为设计的追求，同时还能赋予阅读者一种文字和形色之外的享受和满足，丰富了我们的视觉与精神生活。

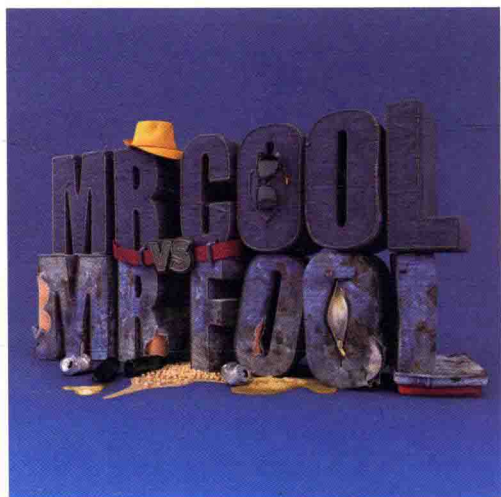
三维创意字体设计意味着创新和突破，并打破原有的约定成俗的习惯和印象，积极探索创意的新形势。而且，三维创意字体设计不是漫无边际的去编造文字，而是将现有文字所赋予你的灵感和联想，以恰当的形式表现出来，使之既不失去文字的可读性，又

能形象地传达出一个完整的概念，给人留下形象生动的视觉形象。理想的创意字体应该是集精神特征、视觉传达、个性意识、识别印象和审美情趣于一体的全面系统的完美表达，这在设计中是非常重要的部分，它除了能够有效地传达信息，并且也是视觉形象的一部分，在形象和释义上具有双重身份。

合适的三维创意字体对设计来说至关重要，正确选择字体往往能使简单的设计出人意料。虽然我们网络上可以下载到各种各样的字体，但总有一些特定的需求，需要更具创意的三维字体来诠释品牌和其他新用途。因此，三维创意字体成为了设计类别中日渐活跃的一个分支，它们被更多地用于平面设计形式中，成为一个好的设计的主体。

三维字体本身的创意和设计感足以独当一面，它们别有深意，本身就是设计和创意的完美结合体，它继承和发扬了人类的文明，在字体上进行三维创意再设计，以满足时代的需要。因此要遵循一定的原则，首要的原则是字体的识别性。还有创新优势，创新是进步的灵魂和动力，成功的三维创意字体设计，一方面要准确体现字义，即应用设计；另一方面要呈现其新颖性，即创意设计。

三维创意字体的创新可以给设计带来更为丰富的内涵和意义。设计者根据设计主题，探

索字体的形态和组合演化，对三维创意字体设计进行突破，创造别具一格的表现形式，让三维创意字体在传达过程中不断拓展延伸，给作品观赏者以全新的视觉感受和愉悦的情感体验。

三维创意字体设计还具有传达情感的功能。情感功能除了指观赏成功的三维创意字体设计所带来的愉悦心情和美好印象外，还体现在美感上。美体是三维创意字体设计在结构、形态、演化等细节的整体性展现，它将三维创意字体的韵律、内涵、表现力、感染力和营造的空间感充分展现出来，给观赏者以美的享受，满足视觉审美的目的。

在我国各个领域迅速发展的今天，三维创意字体已有着不可替代的地位。它是一种特殊的艺术创作，只有赋予字体独特的创意，才能创造出视觉上的奇迹。把握三维创意字体设计的精髓，发挥你的想象力，使它增添设计的美感和深层含义，我们应该更加多角度，多视角的去寻求和创造三维创意字体的表现形式，以求得内在含义与外在形式美感的完美结合，创造出更多、更好的三维创意字体。

Chapter Two

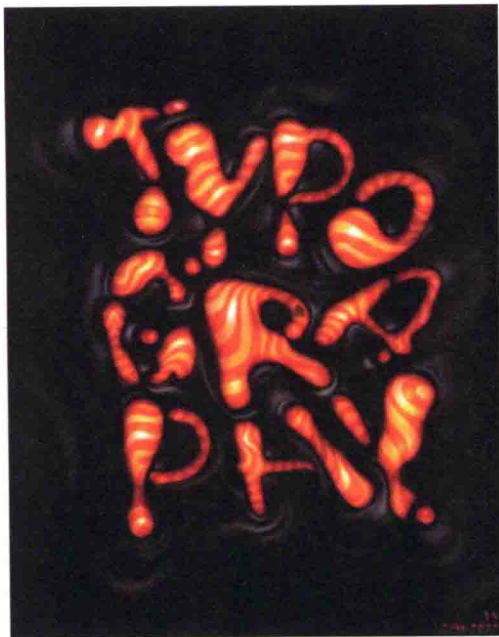
三维创意字体设计方法

创意设计

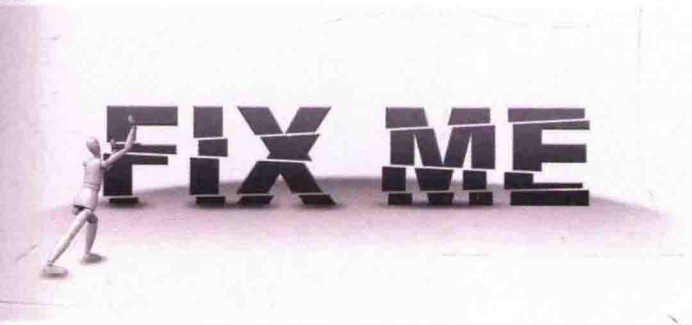
三维创意字体是一种既定存在因素的组合，是引导既存因素并使其发展创造为一种新的事实形态的概念总称。三维字体的创意设计更需要发挥充分的想象力，打破传统字体规范的束缚，通过各种不同形式的表现手法，使字体呈现出别具特色的效果。

1. 拆分

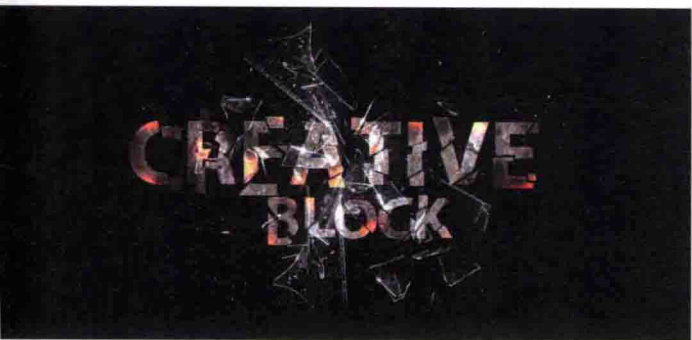
三维创意字体的设计创造需要发挥积极的联想力，通过丰富的想象来构建创意作品。三维创意字体的拆分设计是在固有的基础造型上，对字体的笔画进行分解排列，使其展现一种另类、独特的影像魅力。三维创意字体的拆分设计的实际方法就是改变组成字体的每一个或部分元件，设计一种新的形态加以组合排列，呈现出的效果既不失去字体原有的识别性，又有创意趣味。

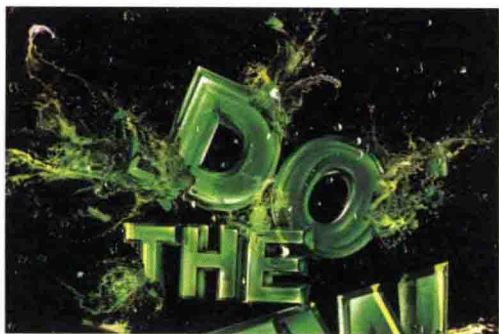
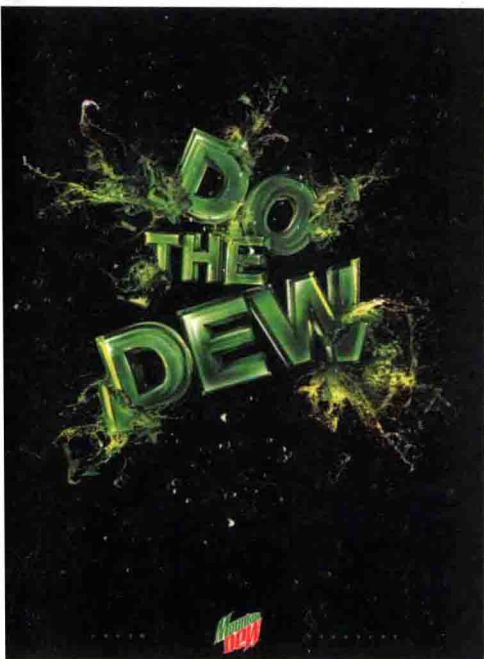
三维创意字体的造型打破了传统的基本结构形式，设计者对笔画进行拆分设计，使其显得动感而有趣。

由三维字体进行拆分, 发挥充分的想象力, 使字体呈现出别具特色的效果。

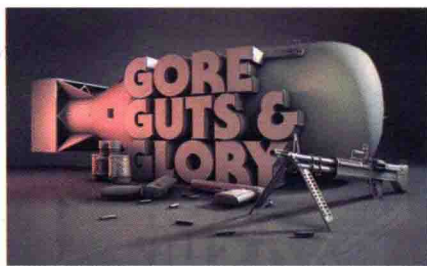
由三维字体进行拆分破碎, 发挥充分的想象力, 使字体呈现出别具特色的效果。

三维创意字体的造型打破了传统的基本结构形式, 设计者对字体进行拆分破碎设计, 使其显得动感而有趣。

2. 叠加

三维创意字体的叠加设计是指字体与字体之间或字体与图形之间调用并叠合在一个基本平面里的过程或方法。三维创意字体的形象叠加, 通过各种不同的形式, 以个性化的形象衬底字体的全部或某一笔画, 构成一种互相依存的形象关系, 在识别系统中带来强烈有效的视觉冲击, 使作品充满个性与创意, 体现三维创意字体设计的艺术魅力。

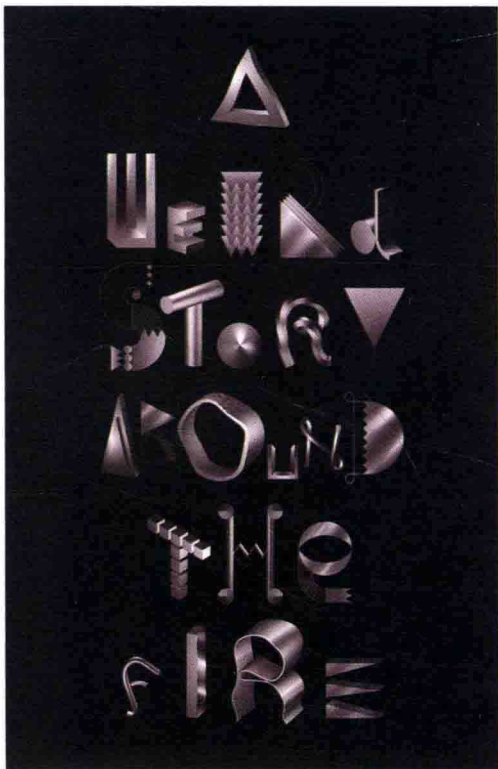
这两幅作品, 一幅为字体与字体的叠加, 显得其色彩丰富而亮丽; 一幅为字体与图片的叠加, 显得其视觉冲击力更加强烈。

这三幅作品, 第一幅字体内部与外部相互叠加, 色彩明艳, 使字体更具视觉冲击力。第二幅字体背景与字体都使用了纸质的感觉, 字母与字母相互间隔, 构成一种相互依存的关系。第三幅字体从底部一直往上叠加, 有一种叠罗汉的感觉, 使其充满个性与创意。

3. 借形

自字体出现以来，一直都是以各种形象性的符号来展现不同的文字意义。而这里所说的三维创意字体的借形设计是指把各种不同物形的某一部分运用到字体的基本形态中，用图案或图形的样式展现笔画结构中。

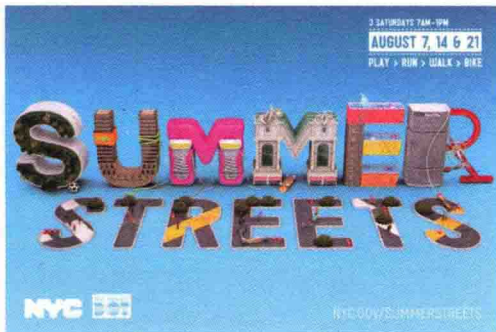
借形需要发挥足够的联想与想象力，将三维创意字体的外形特征通过各种类型的图形来呈现，使其具有不同的视觉动向效果，展现一种全新的字体风格。合理地运用字体的借形手法，在视觉传达的过程中有利于突出强调文字信息，将简单的字体趣味化，使之显得更加形象、生动。

字母以被不同的几何形态所代替，使其具有不同的视觉动向效果。

作品将人物身体的某部分直接运用到字体的结构笔画上，显示出另类独特的创作风格。

字体的结构笔画被各种自行车的部件所替代，丰富的想象力，独特的创意，个性而直观地传递出广告的内容意义。