

张治文 姚志敏 等编著

万变万生
美术字设计
新方法

字的魅力

IDE MEILI

电脑美术字设计新方法

DIANNAO MEISHUZI SHEJI XINFANGFA

上海科学技术出版社

字的魅力

——电脑美术字设计新方法

张治文 姚志敏 等 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

字的魅力:电脑美术字设计新方法/张治文等编著.
上海:上海科学技术出版社,2008.4
ISBN 978-7-5323-9339-8

I. 字... II. 张... III. 计算机应用—美术字—
字体—设计 IV. J293-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 031641 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
新华书店上海发行所经销
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 787×1092 1/16 印张 14.5 插页 2
字数: 312 千字
2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷
印数: 1—4 250
定价: 26.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内 容 提 要

本书用一种全新的方法来诠释美术字制作技术。其核心是根据美术字的特征将其分解并归纳出基本的单元，然后通过排列组合即可实现形态万千的美术字设计。对于每个基本的单元总结了技能点，通过实例介绍了如何把技能点与软件操作结合起来的美术字制作方法。掌握这些基本单元与技能点后，读者可以在不同的软件及版本中轻松设计美术字。

本书内容实用，理论知识与实际技能相结合，适合广告和图形设计人员、艺术类本科、职业院校师生作为参考书使用。

前 言

在宣传海报、网页、产品包装、商标、会场布置等场合中，我们总是能看到美术字的身影，由此可见美术字的重要性。

当今是信息时代，在这个信息的海洋中如何让你的设计作品成为焦点？这就要求信息传达得明确、突出。能让人迅速理解主题的方式莫过于文字。对于文字，除了本身明确外，还有一个重点就是文字的表现形式，这也是美术字如此重要的原因。

美术字重要、难学是很多朋友的第一印象。的确，当看到形态万千的美术字时，会让人产生摸不着边际的感觉。那有没有简便的方法来让普通人也可以快速掌握美术字的设计与制作？什么才是简单有效的方法？

带着这些问题，我们探索了很久。直到一天在商场路过玩具柜台，瞥见了久违的玩具“积木”。在那一刻，答案似乎在眼前闪现。大家都玩过积木，这种玩具都只有一堆的基本几何元件，但是却可以组建出各式各样的建筑、动物。那美术字是不是也能分解成一个个基本的单元？如果能分成基本的单元，不也可以随意组合出各种效果吗？

顺着这条思路，通过对大量实例的分析，结合多年制作美术字的经验，我们归纳出了本书介绍的方法，即：一幅完整的美术字作品都具有三个基本要素构成；将每一个要素逐层分解，直到最基本的单元；得到这些基本单元后，总结出实现这些基本单元的技能；最后将技能与软件的操作对应起来。这样，读者在掌握了这些基本单元后，就可以进行不同的组合，最终设计出各式各样的美术字效果了。再者将基本单元与技能结合起来，可以使读者脱离具体的软件与版本。

授之以鱼，不如授之以渔，这是我们编写本书的目的。书中提出的方法是一种全新的思路，肯定存在着我们没有发现的不足，希望广大读者不吝赐教。有任何问题请发电子邮件到：yongningone@hotmail.com。

编 者

目 录

第1章 认识美术字	1
1.1 美术字的基本要素	1
1.2 汉字的布局结构	4
1.3 字形变化	4
1.3.1 外形改变	5
1.3.2 笔画变形	5
1.3.3 布局结构发生变化	8
1.4 排列方式	9
1.4.1 线形排列	9
1.4.2 几何形状排列	10
1.4.3 不规则形状排列	11
1.5 背景	11
1.5.1 大背景	11
1.5.2 小背景	13
1.6 美术字要素分解总结	14
1.7 小结	15
1.8 练习	15
第2章 编辑字形	16
2.1 字形的理解	16
2.2 字形编辑需要的技能	17
2.3 字形的确立	18
2.3.1 由字体获取字形	18
2.3.2 通过描绘获取字形	21
2.3.3 利用基本字体的结构	28
2.3.4 利用轮廓图工具	29
2.3.5 构建美术字重心架构	31
2.4 笔画形状的调整	31
2.4.1 对边的编辑	32

2.4.2 对角的编辑	38
2.5 调整字的外形	46
2.5.1 方形和平行四边形轮廓	47
2.5.2 其他简单几何形轮廓	48
2.5.3 任意形状的轮廓	51
2.6 笔画的连接	52
2.7 笔画的象形	54
2.8 笔画的夸张	57
2.9 汉字布局结构的调整	59
2.10 在 Photoshop 中编辑字形	60
2.11 小结	62
2.12 练习	62
第3章 美术字的美化	64
3.1 轮廓线	65
3.1.1 宽度	65
3.1.2 样式	67
3.1.3 笔触	68
3.1.4 层数	70
3.1.5 艺术化	72
3.2 填充操作	78
3.2.1 调色板	78
3.2.2 颜色泊坞窗	80
3.3 单色填充	81
3.4 双色填充	82
3.5 多色渐变填充	84
3.6 图案和纹理填充	87
3.6.1 图案填充	87
3.6.2 纹理填充	90
3.7 图形和图像填充	91

3.7.1	填充图像的方法	91
3.7.2	填充图形的方法	93
3.8	在 Photoshop 中处理	94
3.8.1	用色彩填充字面空间	94
3.8.2	用图像填充字面空间	95
3.8.3	设计轮廓线	96
3.9	小结	101
3.10	练习	101
第4章	立体美术字	102
4.1	框架型	102
4.1.1	透视型	102
4.1.2	本体型	112
4.2	填充型	121
4.2.1	字面空间	121
4.2.2	轮廓线	126
4.3	阴影	126
4.3.1	悬浮	127
4.3.2	前/后/斜置阴影	130
4.4	立体美术字的修饰	133
4.4.1	字面部分	133
4.4.2	光源部分	139
4.5	在 Photoshop 中的操作	145
4.5.1	立体化边缘	146
4.5.2	立体化笔画	149
4.6	小结	152
4.7	练习	152
第5章	设计排列方式	154
5.1	线形排列	155
5.1.1	顶端对齐	155
5.1.2	底端对齐	157
5.1.3	中线对齐	158
5.1.4	沿曲线排列文本	158
5.2	几何轮廓排列	161

5.3 不规则排列排列	164
5.4 在 Photoshop 中的操作	164
5.4.1 使用预设模式	165
5.4.2 手动变换	166
5.5 小结	168
5.6 练习	168
第 6 章 背景合成	170
6.1 美术字的装饰	170
6.1.1 外轮廓	170
6.1.2 实心图形	177
6.2 小背景	183
6.2.1 对应的符号	183
6.2.2 绘制具体化的图形	185
6.2.3 意境修饰	186
6.2.4 黑与白	187
6.3 大背景	189
6.4 小结	189
6.5 练习	189
附录 A 术语	190
附录 B 练习答案	191

第1章 认识美术字

在日常生活中，美术字（或称艺术字）是大家遇到最多的艺术表现形式之一。看看周围，漂亮的广告（包括电视广告）、包装盒、宣传海报、网页、商标、会场布置……到处都有它们的身影。

美术字是相对于宋体、黑体、楷体等有标准字库而言的汉字字形。美术字变化万千，形态各异，往往令打算自己尝试制作的朋友感到无从下手。实际上，根据编者多年制作美术字的经验，美术字都有3个基本的组成要素，最终作品都由这3种要素组合实现。

1.1 美术字的基本要素

孙子兵法中讲过：“五音之变不可胜听；五色之变不可胜观；五味之变不可胜尝”，从中可以看出掌握事物规律的重要性。当掌握了构成一个事物的基本要素和处理规则后，它的表现就如同万花筒一样，可以随心所欲地构建。美术字也同样存在着这样的基本要素。下面我们通过3个实例逐一剥离出美术字的实质来。

【实例一】图1-1是一幅显示器的广告。

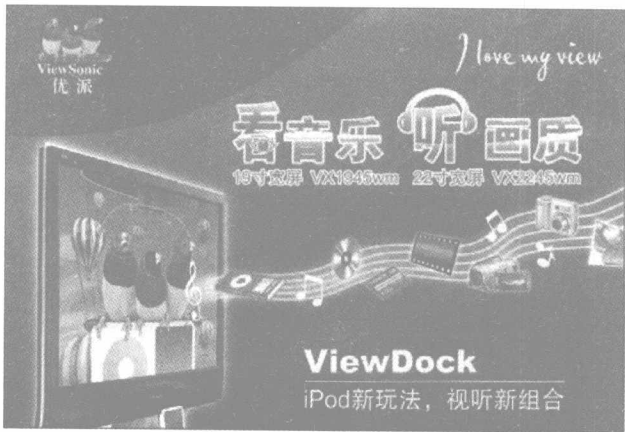

图 1-1

一、背景

从画面中可以看到，广告的标题——“看音乐听画质”就是使用美术字来表现的，它起到了“点睛”的作用。美术字形象的表意功能，再加上限定了指示范围的实物背景，使用户不知不觉地对产品的高清晰画面和高保真音质心领神会。可见，美术字与所处的背景环境是有一定关联的，所以背景是一个基本要素。

二、排列方式

接下来将标题与背景分离，这就得到了如图 1-2 所示的画面。

图 1-2

标题的六个字呈水平排列。对于多个汉字构成的美术字（组），安排每个字的排列位置是艺术设计的一部分，因此排列方式是美术字的第二个基本要素。

三、字形变化

“看”字用一只眼睛替换了“目”中间的两横；“听”字的头上则戴了一副耳机，“眼睛”和“耳机”与相关的美术字融合，使得这两个汉字出现了字形的变化，字形变化成为美术字的第三个基本要素。

现在将这些修饰去掉，得到如图 1-3 所示的画面。

图 1-3

这个图表现的是惟有大小高矮区别的美术字个体，每个字都保持了汉字的基本外形——方块。

【实例二】图 1-4 是一幅食品的广告。

现在从图中去掉“背景”，可以看到如图 1-5 所示的画面。

图 1-4

图 1-5

根据前面介绍的要素可知，这上面的四个汉字基本是按照不规则方式排列的，是排列方式的变化。还原为最基本的水平排列方式，可以看到如图 1-6 所示的结果。

休 闲 食 品

图 1-6

“休”和“食”这两个字并没有像它们的“邻居”那样中规中矩、方方正正，而是伸长笔画或者倾斜，产生了字形变化。

【实例三】如图 1-7 所示，这是一幅在很多地方可以看到的广告，也是一幅相当出色的设计作品。

图 1-7

广告的背景用了单一的黄色。在“衣食住行”几个美术字夸张并且形象的造型下，成功引导广告主题“电话导航”成为焦点。去掉背景后，得到如图 1-8 所示的画面。

图 1-8

再将电话导航等信息屏蔽掉，就可以看到美术字的真实形状了，如图 1-9 所示。

“衣食住行”几个汉字不仅各自有笔画和结构的变化，而且还通过某些笔画将彼此连成一个整体，字形发生了变化。

总结上面的介绍的实例，可以看出一幅完整的美术字具有三个基本的要素：背景、排列方式和字形变化。通过对这三个基本要素的不同组合达到表现主题、突出主题、吸引读者注意力的作用。

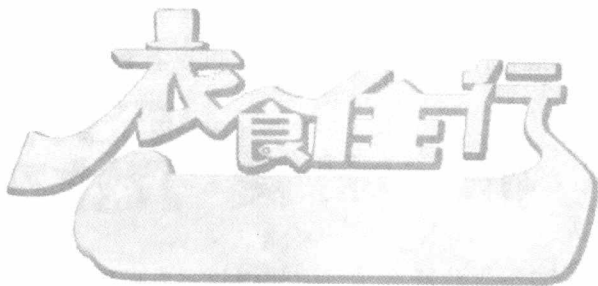

图 1-9

背景因环境而异，有时似乎是没有背景的。其实并不完全正确，当美术字可以被识别出来的时候，说明它与周围环境是有区别的，只是此时的“背景”可能表现为空白。

1.2 汉字的布局结构

汉字是一种方块文字，每一个汉字都是独一无二的。从抽象的角度看，每一个汉字是由若干笔画、偏旁和单字，在一个方形区域内按照一定的布局结构组合而成的。所谓布局结构是指每个汉字中的部件具有的固定的位置关系。布局结构的不同，会使具有同样笔画、偏旁、单字构成的字形成不同的汉字。例如“吞”和“晃”两个字，同为“九”和“日”两个单字构成的合体字，但是布局结构不同，就形成两个汉字；“吕”和“回”，同为两个“口”，但因其结构不同，就具有不同的意义。

在这里强调汉字的布局结构，主要是基于一种常见的误解，即将汉字的布局结构，也就是大家知道的上下、左右、包围理解为汉字的结构。实际上汉字的结构可以简单地理解为：汉字为独体字或合体字，而不是部件之间的分布位置。理解布局结构对设计美术字是非常重要的。这是因为在设计制作美术字的时候，要注意汉字应有笔画的顺序和布局结构，不能由着性子夸张和省简，否则制作出的就是似是而非的“象形”文字，而非美术字了。

1.3 字形变化

字形变化是让许多初学者感到困惑的地方，感觉眼花缭乱，抓不住“龙首”。事实上，感觉眼花缭乱的根本原因是视力太好了，看得太仔细了，过多的细节影响了判断。其实只需眯起眼睛，让美术字有笔画的部分变为朦胧一片，不考虑色彩（这部分内容将在第3章中讲述），那么这朦胧的外缘就是这个美术字的外形。

那么细节对字形的影响有没有呢？当然也有，笔画和局部变形对字形的影响也是很明显的，比如前面例子“休闲食品”中“伸胳膊踢腿”的“休”字，就是典型的笔画变

形。“看音乐 听画质”这个例子中，“看”字就属于局部变形，因为设计者用大家都会意的眼睛图形取代了“目”字中间的两横。

因此可以将字形变化归为三种基本表现形式：外形变化、笔画变化、布局变化。

1.3.1 外形变化

外形变化是将整个汉字的外形按照一定的几何形状整体发生变化，包括对文字的压扁或伸长，以及圆形、菱形、波浪形、三角形、平行四边形等各种形状的改变。图 1-10 所示的是几个整体外形改变的范例。

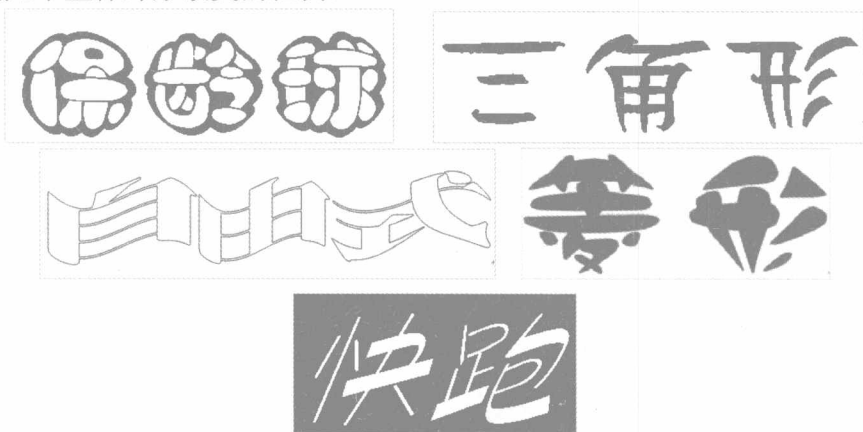

图 1-10

1.3.2 笔画变形

在汉字世界里，每一个汉字的形状都是由笔画的形状决定的，不同风格的笔画形状，决定了不同风格的字体。例如图 1-11 所示的三种风格的汉字。

笔画的变形可以分为整字与部分两种。

图 1-11

一、整字变形

这里的整字变形是指整个汉字的全部笔画采用了统一的变形风格，如图 1-12 所示。也可以把一个笔画分成几段视觉上仍旧连续的部分，进行变形，如图 1-13 所示。

笔画形状的变化可以涉及整个笔画的边缘，也可以只影响部分边缘，或者对不同笔画采用两种以上的变化形式，如图 1-14 所示的几个实例。

图 1-12

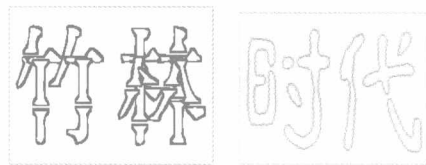

图 1-13

图 1-14

二、局部笔画变形

局部笔画变形是通过对汉字个别笔画的连接、象形、夸张产生突出的效果。这些变形手法有时结合起来使用。

1. 连接

连接可用于单字也可用于多字设计，通过将组成汉字的某些笔画或者字与字之间的某些笔画连接起来，产生连贯、美化和引导视线等效果。图 1-15 是几个连接的实例。

2. 象形

象形是通过用生活中人们熟悉的物体形状来替换美术字的某些笔画，从而产生象形

或者会意效果的方法。图 1-16 显示了一些象形美术字的实例。

图 1-15

电 星 风扇 看花

梦响 | 迷·你·音·响
iDream Mini Speaker

玩视频
有魔 有样
魔系列产品全国热销中

图 1-16

3. 夸张

夸张是对美术字的某个笔画进行艺术夸大，夸张可以产生强烈的视觉冲击。图 1-17 显示了几个夸张笔画的实例。

图 1-17

注意：笔画变形或省俭后不可与另一文字过分接近，以免造成误解误读。图 1-18 所示的例子中“自”就比较容易引起误读。

图 1-18

1.3.3 布局变化

前面提过，每一个汉字是由基本的部件以及特定的布局结构来确定的。构成汉字的部件的位置发生变化时，有时会产生让人意想不到的渲染效果。图 1-19 是几个布局结构发生变化的实例。

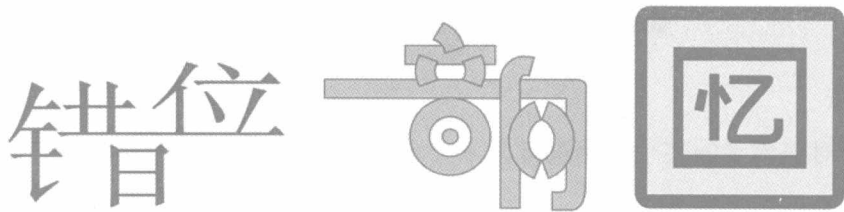

图 1-19