

创高

汉字图形设计

王军强 著

约800款汉字设计案例
全面解读汉字图形的创意心路

| 创 | 意 |

汉字图形设计

CHUANGYI HANZITUXINGSHEJI

王军强 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意·汉字图形设计 / 王军强著. — 北京:

人民美术出版社, 2011.3

ISBN 978-7-102-05493-3

I. ①创… II. ①王… III. ①汉字: 美术字—字体—设计 IV. ①J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 034277 号

创意·汉字图形设计

著 者 王军强

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

责任编辑 霍静宇

装帧设计 王军强

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011 年 4 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 7

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05493-3

定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

序言

在世界文化长廊里，汉字是中国最具代表性的文化符号，在图形及表意方面有着美观、概括和凝练之特点，这也使其成为有效的设计元素。

虽然当代平面设计的多元化为汉字再设计提供了广阔的平台，也为汉字艺术设计和图形的民族化提供了良好的基础，但在对汉字进行图形化创意的过程中，由于汉字独特的结构形式，往往使设计者面临着诸多难题与挑战，并经常陷入图形化与汉字笔画的矛盾之中，这使图形设计者难以自由发挥。如何掌握汉字图形化的规律和设计方法，就成为汉字艺术设计的必修课。

该书汇集了本人近年来创作的汉字创意作品约800例，大多为实战设计案例，还有一些常用艺术汉字与吉祥生肖汉字，集专业性与实用性于一体，具有行业涉及面广、字体繁多、形式多样等特点。书中还专门对常用的各种表现手法进行了介绍，并以“设计”为题，逐一进行了示范演示，使读者能更直观地了解汉字在同一题材下的各种设计手法与创意思路，为汉字图形设计提供了一些借鉴和参考。

由于水平所限，书中不足之处，敬请同行、老师与广大读者批评匡正。

王军强
2011年1月

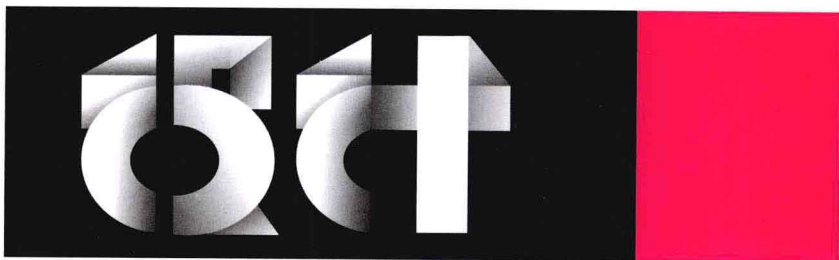
汉字的艺术表现

汉字的表現方法繁多,不同的字体风格,有着不同的艺术特征,传达出不同的视觉感受,也体现出不同的审美取向与思想情感。

以下是以汉字“设计”为题而设计的作品。作者意欲通过不同的表现形式,就汉字设计技巧做一些简要的介绍与分析。

通过点、线、面的结合与横线的重复排列,形成有序的韵律美感。

通过几何体的字形笔画与光影的效果,形成有序的层次感。直线与弧线的结合,使字体张弛有度,形成较强的视觉冲击力。

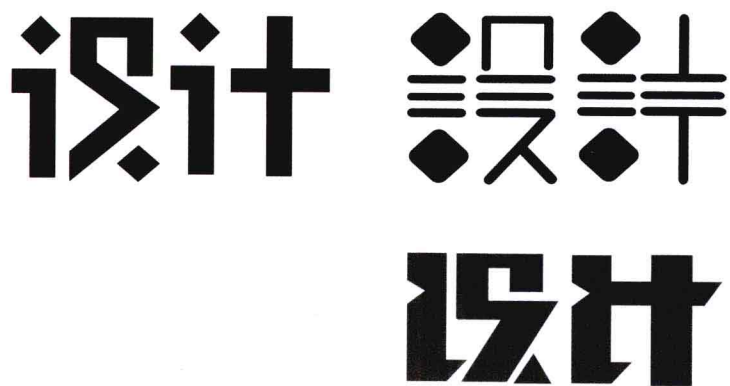
抓住字体具有代表性的局部特征,通过字组的整体性规划,促进了单字的识别。

在字体设计中,要尽量摆脱笔画、笔顺、结构等规定的约束,可以把字体当作一种由点、线、面组成的素材,设计师可以根据自己的个性、感觉和理解进行创意和加工。

笔画增减

在设计中根据不同的意图和创意的需要,对字体笔画进行适当添加和删减是可以的。抓住字体主要特征,去除不起支撑作用的笔画,形成简约、明快的视觉形象。设计中有时会把封闭性的笔画平涂,省略了部分笔画,简化了文字的结构,但一定要注意字体的识别性,同时还应避免因文字“形似”所导致的误读。

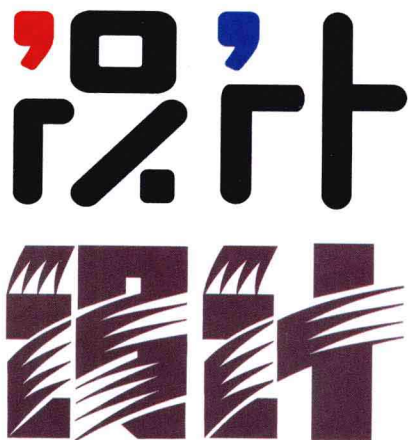
笔画互用

字体笔画之间相互借用,又不失文字的识别性,强调了笔画的合理搭配与统一协调的关系,使字体图形更加简洁和具有整体感。

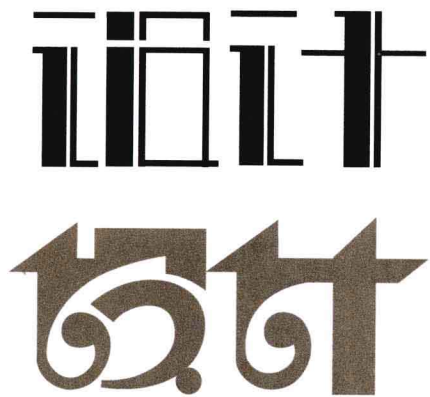
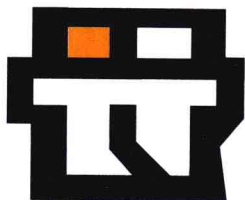
异质融合

新事物往往就是对原有事物的重新组合。在字体中融入其他视觉形象，从而形成一个新的文字表现形式。

反衬

即图形和衬底相互依存所形成的对立而统一的关系。字体的实体与留白虚实互补，相互依托，两者相互转换，阴阳相生，丰富了字体的层次感与表现力。

对比

笔画的形态是决定字体设计形式和风格的重要因素。在设计中通过笔画的粗与细、方与圆、曲与直、实与虚的变化，形成相互衬托的对比关系，从而产生强烈的视觉冲击。

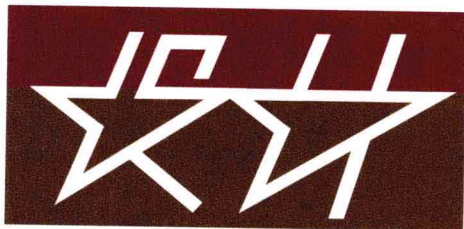
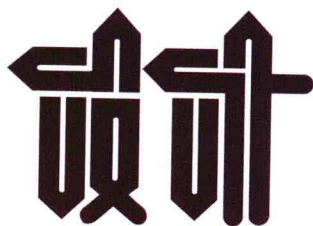
纹理装饰

依照字体的意境与要求，添加一些相关的图形与纹饰或对字体笔画加以修饰，使字体的表现力更加丰富和多样化。

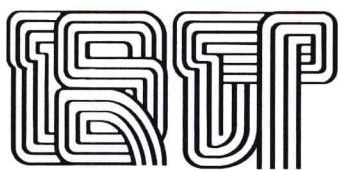
具象表意

通过字体形象，表达出文字的内涵。将部分笔画转化成图形，使物象与字体自然融合，直接传达出文字寓意。也可通过象征、比喻和联想的手法，表达出设计的意向与理念。

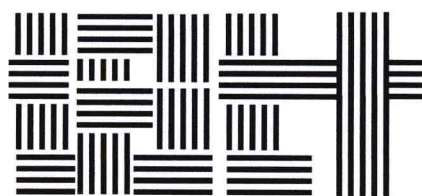
改变外形结构

打破汉字的方块格局，通过对字体的外形或笔画的拉伸、压缩、倾斜、扭曲等变化，使字体形成崭新的视觉形象。

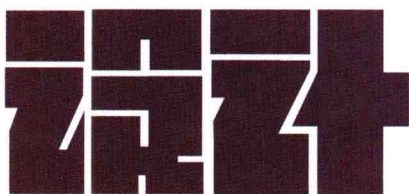
重叠

字体笔画的重叠应用，不仅可使结构紧凑，更重要的是它可使字体更具层次感、立体化和空间感。

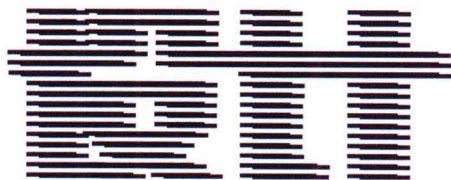
镶嵌

在设计中，为减小构图面积，经常把笔画镶拼嵌合在一起，也就是字体的镶嵌表现手法。镶嵌在笔画的组合中处于并置与连接的中间地位，因此它既有并置状态的均衡感，又有连接状态的整体感。

幻视

幻视字体，也叫光效应字体。主要利用线条、波纹、点群等，通过构成方式来产生律动感、闪光感、凹凸感及反转实体等幻觉效果。

笔画连接与断开

将字体笔画相连，在循环往复中达到字体的统一和谐，这种方法具有较强的形式感与整体感。在设计中将字体的部分笔画断开，笔断意连，形成视觉的跳跃感与冲击力。

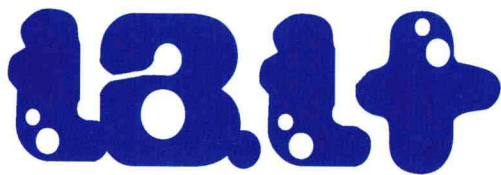
书写体

书写体分手写体与书法体两种。相对于印刷字体，书写体更能体现出自由轻松与个性的一面，在现代设计中越来越受到人们的青睐。

卡通字体

卡通字体具有活泼可爱的特点，通过对字型的夸张与变形，使字体充满个性与浪漫的情趣。字体分娱乐型和童趣型。娱乐型字体随意活泼，字型富于变化，笔画夸张，讲究整体感与形式美，具有较强的亲和力。童趣型字体有的如蒙童学字，歪歪扭扭，充满稚气；有的字型活泼，笔画憨实可爱，团团圆圆，充满童趣色彩。

視
SHUJUE 傳達
CHUANDA

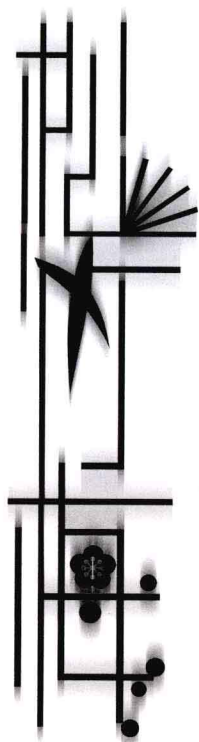
本十

汉字长字体设计

将笔画重新组合，形成新的视觉形象。

视觉传达

通过笔画虚实间的组织，形成中式窗户的效果。

冰凌之舞

BINGLINGZHIWU

冰凌之舞

汉字品牌设计专家
创造汉字视觉新境界

创想设计

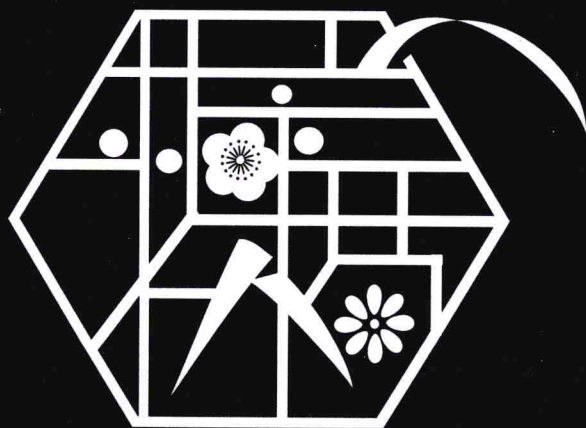
创想设计

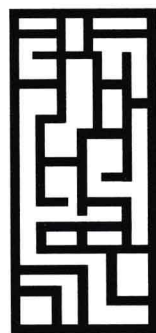
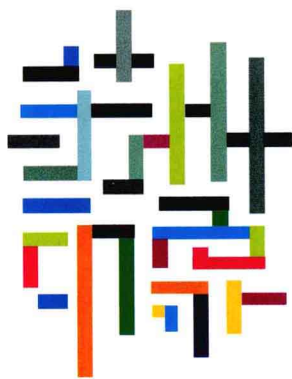

Creates design 致力于汉字艺术研究与设计

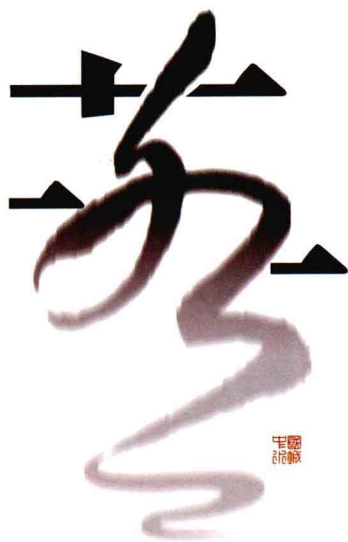

字体通过水墨的意象设计，巧妙地将太极、日月、大地、山川与河流等元素融为一体，随意间蕴含着自然与生命的文化理念，体现出《易经》的博大与精深。

粉墙黛瓦与缤纷的现代
城市色彩相互交融，表达出
苏州古老与时尚融合的城市
魅力。

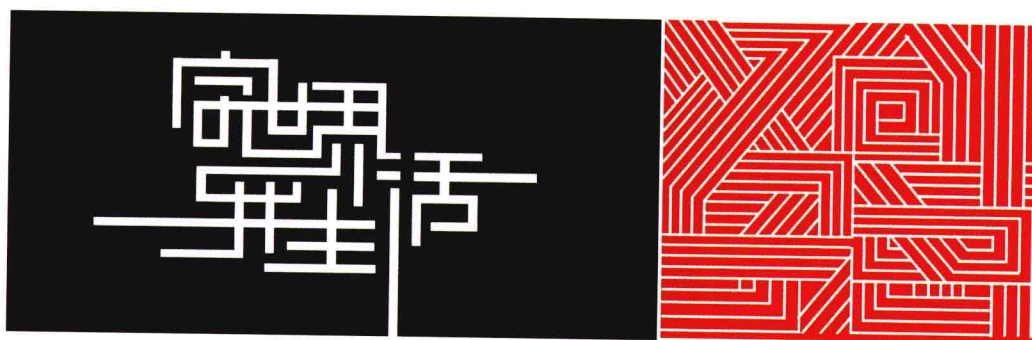
东方水城
中国苏州国际旅游节
Oriental Water City
China International Tourism Festival, Suzhou

将汉字“苏”与草书“水”相
结合，宋体的笔画恰似江南的粉墙
黛瓦，而水墨的艺术表现效果，营
造出“小桥、流水、人家”的水城
意境。

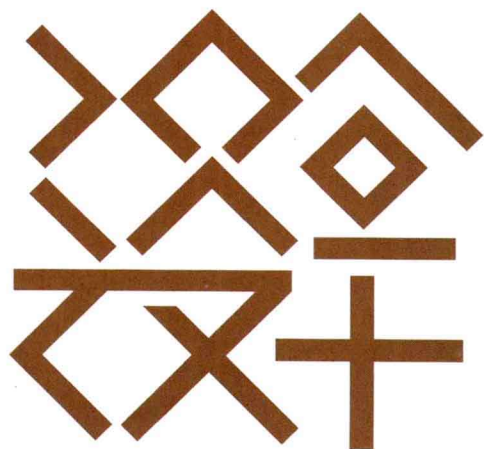
创想设计

致 力 于 汉 字 与 品 牌 设 计

字 世 界 我 生 活

H A N Z I S H E J I

