

刘亚平 著

字体设计的基础表现与视觉传达

ZITI SHEJI DE JICHU BIAOXIAN YU SHIJIUE CHUANDA

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

字体设计的基础表现 与视觉传达

刘亚平 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书根据字体设计的基本特点,对其基础表现与视觉传达进行研究论述。通过这些字体设计的内容,将文字设计的理念与视觉效果传达出来。本书内容图文并茂,为使读者提升审美品位运用了大量的案例来激发读者的灵感与创意,并在理论知识和设计实践上进行了相应的结合。

全书涉及字体设计的许多知识,包括对汉字和拉丁字母的基础介绍、汉字的创意表现、不同领域的字体设计以及对其多元化的探索。

全书语言简洁,表述清晰,图示丰富,易于读者理解和学习,适合广大字体设计专业的学习者和爱好者学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

字体设计的基础表现与视觉传达 / 刘亚平著. — 北京:中国水利水电出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5170-7770-1

I. ①字… II. ①刘… 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(2019)第 127170 号

书 名	字体设计的基础表现与视觉传达 ZITI SHEJI DE JICHU BIAOXIAN YU SHIJUE CHUANDA
作 者	刘亚平 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市华晨印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 11 印张 204 千字
版 次	2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	56.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

随着以视觉为主的信息化时代的来临,字体设计的发展面临着新的挑战,同时也带来了新的动力,使字体设计快速发展。

文字使人类进入了一个更高的文明发展阶段。作为负载信息基元、传递文化意图的象征性符号,文字的传播功能主要体现在历时性方面,文字属于间接符号,可以作为一些信息的代表,因而文字便自然地构筑起一个拟态的同真实现实相对应的虚拟现实。随着人类的进化、文明的发展、社会的变迁,文字呈现出不断被革新、被丰富、被衍生的发展趋势,逐渐形成具有典型特征的文字体系,并带有相对独立的审美倾向。然而,信息技术的革新、多元文化的碰撞、社会形态的变革等多方面因素使得不同文字体系交织共生,在越发密集的交流、沟通与碰撞之下,文字开始具有更广泛的适应性与多变性。

字体设计是视觉传达设计的重要内容,在日常生活和专业设计中扮演着十分重要的角色。字体设计的方法十分丰富,但是这些方法往往是建立在一个个创意和美的前提之下,设计的需求与创意灵感相融合,设计才能显得更有活力和色彩。可以说字体设计是对基础字体进行结构、笔画变化和装饰的设计。通过字体设计产生的新字体要充分表达文字的核心内容,将艺术想象力和艺术设计手法充分结合。如今,字体设计在视觉传达方面起到了巨大的作用,它牢牢抓住了人们的视觉感受,有先声夺人的效果。作者在对字体设计相关研究的基础上撰写了《字体设计的基础表现与视觉传达》一书。

全书分为六个章节,从多个方面对字体设计进行论述。第一章是字体设计概述,对其概念、原则、应用形式等内容进行介绍;第二章和第三章分别对汉字、拉丁字母的设计做了详细的论述,包括发展历史、结构规律等内容;第四章是字体设计的创意与表现,从字体的变形表现、色彩表现、立体表现、纹理表现四个方面来论述;第五章是字体设计在不同领域的视觉传达,包括海报招贴、书籍装帧、商品包装、品牌形象、新媒体这几个领域的字体设计;第六章是字体设计的多元化视觉传达,从不同角度研究字体设计的发展。

本书结合了新时代背景,将字体在相关的应用场景和范围内进行探

究。全书内容丰富、全面,对汉字与拉丁字母的基本知识、字体样式等内容,结合大量图例进行系统介绍,为开阅读者的视野、活跃设计思路,提供诸多有益的经验。在设计的创意表现方面,论述十分详细,配有多种实例供参考,注重实际应用,且行文思路清晰。本书还体现了当今艺术设计发展的新特点与趋势,是设计师们用其创新的精神走在了时代的前列。

在撰写本书时,参考和借鉴了一些知名学者的著作和论述,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。虽然力求知识全面、分析透彻,但由于本人水平有限,在撰写时难免会出现问题和不足之处,还请读者批评指正。

作者

2019年3月

目 录

前 言

第一章 字体设计概述	1
第一节 字体设计的概念	1
第二节 字体设计的原则	1
第三节 字体设计的应用形式	7
第二章 汉字设计基础	12
第一节 汉字的 historical 发展	12
第二节 汉字的笔画结构	27
第三节 汉字的组合规律	34
第四节 汉字的印刷体	36
第三章 拉丁字母设计基础	39
第一节 拉丁字母的历史发展	39
第二节 拉丁字母的基本结构	53
第三节 拉丁字母的分类与特点	58
第四章 字体设计的创意与表现	62
第一节 字体设计的变形表现	62
第二节 字体设计的色彩表现	68
第三节 字体设计的立体表现	95
第四节 字体设计的纹理表现	100
第五章 字体设计在不同领域的视觉传达	104
第一节 海报招贴的字体设计	104
第二节 书籍装帧的字体设计	110
第三节 商品包装的字体设计	116
第四节 品牌形象的字体设计	122
第五节 新媒体的字体设计	126

第六章 字体设计的多元化视觉传达·····	130
第一节 字体设计的不同风格运用·····	130
第二节 图形与文字的邂逅表现·····	138
第三节 手写字体的情感传达·····	142
第四节 多元化的字体设计探究·····	154
参考文献·····	168

第一章 字体设计概述

字体设计是对文字按视觉设计规律进行的精心安排,是人类生产与实践的产物,并且随着人类文明的发展而逐步成熟。本章针对字体设计进行一定的整体性概述,主要包括字体设计的概念、原则以及应用形式。

第一节 字体设计的概念

字体设计是关于文字的外形、结构、笔画的造型规律的研究设计。从造型角度理解,文字的外在形态结构便是字体,因此在漫长的历史中任何一种语系的文字都经历了字体的演变,而在任何一个时期中都有关于字体的艺术创造和设计活动。

字体设计相对应的英文单词为“typeface”,直译是“字脸”,也与“typography”单词相近,直译为“字体编排”,由此可以看出字体设计是关于文字外观的设计。目前,字体设计可以分为两类:一类是创意字体设计,主要用于广告或标示标牌等,只对特定的文字进行设计;另一类是字库印刷字体设计,一套拉丁字体包括 26 个字母、10 个阿拉伯数字和所有标点符号,一套汉字字库除了阿拉伯数字和标点符号外,至少还要包含 2000 多个汉字。

第二节 字体设计的原则

一、简化性

汉字由甲骨文逐渐发展至今,字形的结构发生了很多改革性的变化。自古以来,汉字中的很多字就有多种写法,且同一个字也会有“繁体

字”与“简体字”的区分。隶书和楷书出现的同时自然而然地取缔了当时的小篆体。但是在当时,人们也创造出了一些隶书和楷书形式的新的汉字书写形式,笔画多的叫作“繁体字”,笔画少的叫作“简体字”。

直到20世纪,中国汉字简化以后,有些简体字才取代了当时占主流地位的繁体字,且这些简体字也被称作“简化字”,“简体字”与“繁体字”相关,却有着截然不同的概念。

简化字是汉字演变发展的必然结果,汉字从甲骨文、金文到篆体,再发展为隶书、楷书,再到行书,本身也是一个从繁到简的过程。

因此,当我们进行手写体字形设计的时候,在符合字形本身结构的基础上,可以尝试对字形进行简化处理,在不影响识别性的基础上提升字形的设计表现力。

如“真”字可通过将文字内的三横简化为一竖,在不影响字体识别性的前提下,让字体本身的中间部分更为简化(图1-1)。在进行手写体字形设计时,常会遇见类似笔画有序排布的情况,这时就可以对类似笔画进行分组式的归纳,从而达到字形的简化设计,如此既可以保证识别度,又可以使字形本身得到别样的体现。

图 1-1 简化性(1)

又如“宁波”二字可通过线性的表达方式简化字形,省略掉字形本身的一些转折变化和交叉变化,用最简单的线条去组合字形(图1-2)。在做此类手写体字形设计时,需要对字形有足够的思考,在不影响字体识别度的前提下,去对字体本身的可变化性和可简化性进行尝试。

再如“酷热”二字可通过图形化的处理方式,使字形本身得到简化(图1-3)。在字体的处理过程中,“酷”字的左半结构及“热”字的下半结构都是对字形本身进行图形化处理而达到简化目的的。在做此类手写体

字形设计时,需要注意的是确保原有字形的还原度。在挑选一些词组进行设计练习时,一定要刻意地挑选具有代表性的词语,这样不仅可以确保字体的识别性不被破坏,同时便于练习。

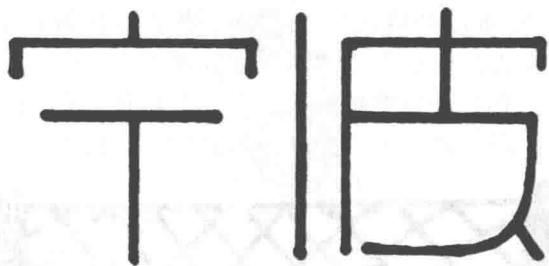

图 1-2 简化性(2)

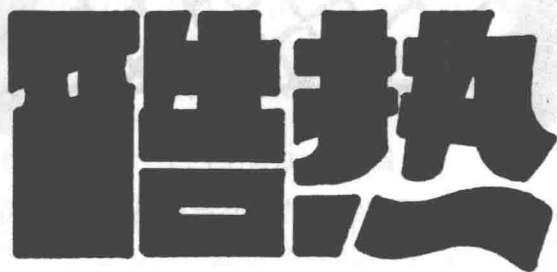

图 1-3 简化性(3)

在对字体进行简化性设计时,需要从字形本身的笔画结构出发,在确保字体识别度的基础上进行简化。对于“乌”和“鸟”、“兔”和“兔”等相似字形,要尽量避免用简化方式去实现手写体字形设计表达,以确保字体的识别性。

二、识别性

汉字的产生主要是为了传达信息,因此识别性是字体设计最关键的原则之一。汉字由甲骨文发展至今,除去简化和便于书写的特点之外,易识别性也是字体发展的一个很重要的特点。

所谓的字体设计,就是要在保证文字本身可识别的基础上,根据实际的项目设计需求,按照视觉设计美学原则对字形本身进行设计与创新。因此,在进行字体设计的过程中,字体本身的识别性是极为重要的。无论是最初的象形文字还是现在所使用的简化文字,都是以识别性作为基础的。

文字的主要功能是传达信息,因而在做字体设计时也需要围绕这一

主要功能去展开。在进行字体设计的时候,需要重点考虑字体本身的内涵及识别性,且一定要把“识别性”放在首位,在保持文字本身可识别的基础上进行设计。

如“网”字可通过高度的字义展示,使字形具备识别性和趣味性(图 1-4),这种方式在日常手写体字形设计训练中有助于提升创新思维。在做此类设计练习时,一定要把握字义的主要特征,可以采用象形或图形的方式进行思维拓展,使字形的趣味性得到较大的提升。

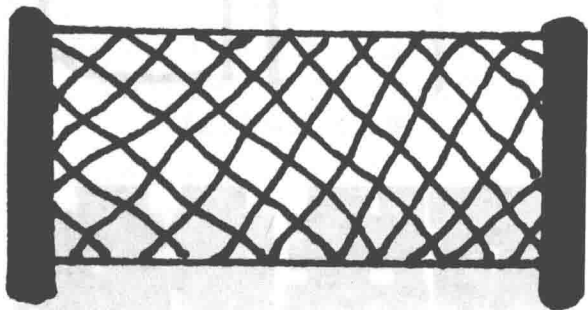

图 1-4 识别性(1)

又如“泡沫”二字是围绕字义的重要特征展开的一组字形设计,主要是对字形内零碎的点赋予“泡沫”化的特征来表达字形(图 1-5)。在做类似设计练习时,需要注意的是,要使整个字形的变化具有灵动感 and 跳跃感,根据字体本身的字形进行适当的调整和把控,避免出现过于呆板或不易识别的现象。

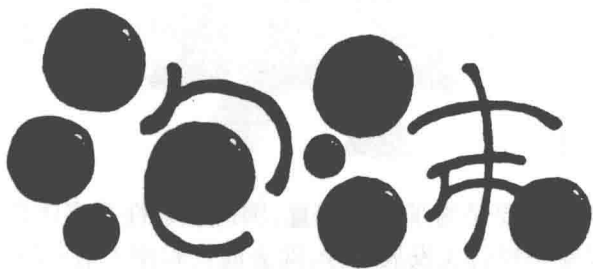

图 1-5 识别性(2)

再如“故人叹”3个字可通过提取字形本身的相似结构进行设计(图 1-6)。这里提取了词组中的两个“口”字形部首,并以统一的图形化处理方式进行处理,而其余的笔画设计也需要在不破坏字形识别性的基础上确保风格统一。

图 1-6 识别性(3)

识别性是字体的主要原则,也是汉字不断简化和发展的主要目的。在进行手写体字形设计时,要以识别性为最基本的前提,任何设计的创意方式和表达方法都要以识别性为首要考虑要素,这就需要我们针对不同的字体有限制性地去进行设计,避免破坏字体本身的识别度。

三、艺术性

汉字有着很庞大的字体体系。在 3500 余年以来,每一套字体的出现都需要很久的传承与沉淀。伴随着每种字体的出现,中国的字体艺术文化越来越丰富,字体艺术化的表现形式也越来越新颖。

在字体设计中,将传统的字体进行艺术创意化的表现是最常见的设计表现手法。艺术化的表达是丰富多彩的,可以运用夸张、形变、倾斜、对比以及增减等方式对传统字形进行艺术化设计处理。字体的艺术化处理是对现有传统字形的有效补充,它能更好地诠释文字本身的意义,在原有的字形基础上进行装饰性的处理或二次设计,从而加强文字的精神含义,使其更富有感染力。

如“零度”二字可通过加强字形棱角及对笔画夸张化处理来突出字义所传达出的寒冷和坚硬等情感含义,同时右上角的摄氏度符号“℃”可以使字义得到更好的体现(图 1-7)。根据字义所传达的含义和性格有目的地对手写体字形进行设计是非常有必要的。在进行手写体字形设计之前,常常需要对字义进行全面的理解和剖析,以确保字形的体现更加符合字义。

又如“亲子 PARTY”几个字主要倾向于温馨的亲子关系和童趣化的情感表现(图 1-8)。在做此类字形设计时,需要以柔美元润的形式进行表现,并以结合五角星或其他符号化图案的方式来彰显温馨和童趣,避免

出现过于坚硬的棱角和线条。

图 1-7 艺术性 (1)

图 1-8 艺术性 (2)

再如“冰天雪地”4个字可以通过赋予字形情景的手法来体现字义内容,通过字形被雪覆盖的表现方式来加深一定的情景感,这也是一种常用的艺术化表现手法(图 1-9)。另外,白色图案与黑色字体部分可以产生很强的视觉对比,具有强烈的视觉冲击力。日常可以针对此类练习尝试更多不同的表现方式,有助于思维的发散以及对字形效果处理的把控。

图 1-9 艺术性 (3)

在进行手写体字形设计时,通过一些艺术化的表现形式或处理方法

能让一个手写体字形的情感更为饱满,它不仅可以使字形本身更加具备性格属性,也会大大提升手写体字形本身的设计感:在进行以艺术性为出发点的手写体字形设计时,一定要根据字义去考虑艺术化的形式,因为符合字义的艺术化处理才是合理的设计方式。

第三节 字体设计的应用形式

一、标准字体设计

字体设计对产品在国际市场的竞争中具有不可忽视的作用,一些国内外知名企业为了扩大自己品牌形象的影响力,对企业的品牌普遍进行标准化字体设计。标准字体是指经过设计的专门用于表现实体、品牌或项目名称的字体,字和标志、标准色等一起构成严谨的组合,与企业的图形符号之间有着某种内在的联系,即有相互协调感和系统性,如图 1-10 与图 1-11 所示。标准字体设计长期固定地在各类传播环境中使用,有着严格规范的使用规则和形象推广策略。

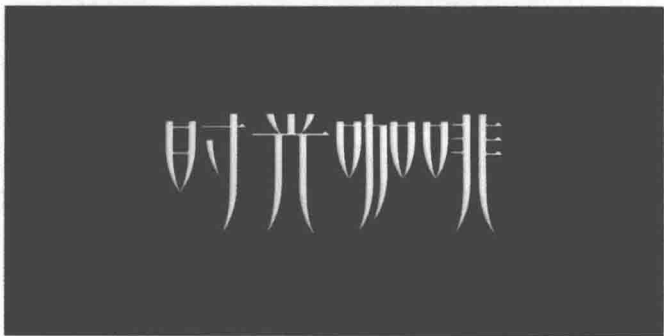

图 1-10 标准字体设计(1)

图 1-11 标准字体设计(2)

二、标题字体设计

标题字体设计与标准字体设计不同,其具有时效性特点,主要是指运用于某一阶段、某一特定栏目和活动或某一信息主题的新字体形态设计,通常这类活动或信息主题具有重要的传播需要或宣传价值,可以通过设计提升其品质和信息关注度,如图 1-12 所示。

图 1-12 标题字体设计

标题字库设计包括报刊中重要信息主题的文字设计,广告中特定商业宣传活动的主题文字设计,也包括影视、游戏、多媒体演示等诸多活动中文字信息的精心设计美化,以及书籍、包装、展示活动等。

三、文字形态标志设计

以文字为主体形态的标志设计是各类实体、品牌或活动项目标识设计中普遍采用的方法,这种手法不仅生动形象,而且可以一语双关,具有很好的形象感染力和语言沟通效果,如图 1-13 所示。

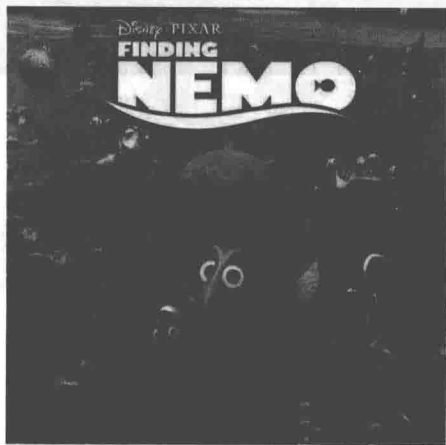

图 1-13 文字形态标志设计

四、主题性图形化文字设计

由于市场与传播的发展与需要,近年来越来越多地出现以文字形态为核心,以文字形象与内涵为创意点的主题性图形文字设计。设计师可以充分利用文字语言在符号意义与形象间无限的创意可能,积极开发主题性的图形化文字设计。由于这种创意思路和手法的目标信息针对性强,具有语义修辞的文化表达力和视觉形象感染力,经常应用于重要信息插图或重要传播媒介中的主体形象,可以产生巨大的文化穿透力,也因此成为现代设计重要的创意表现手法。

在图 1-14 所示的广告版面中,对主题文字进行图形化处理,将主题文字制作为立体文字效果,在版面中凸显出来,增强版面的立体感和视觉表现效果,并且将主题文字处理为家庭生活中的各种场景表现,与主题文字表达相吻合,非常具有创意。

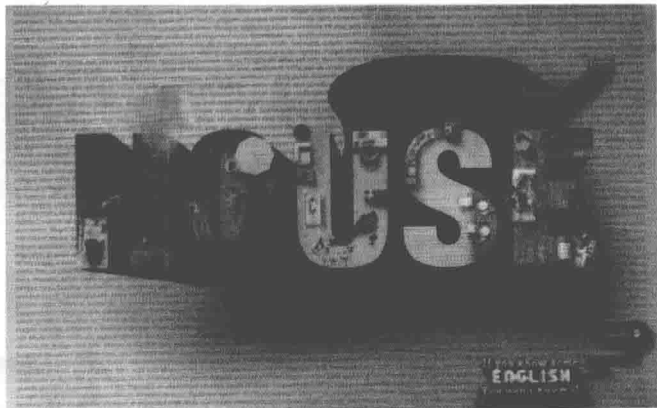

图 1-14 主题性图形化文字设计

五、动态、交互文字设计

由于新技术、新媒体的不断发展,涉及文字设计的领域更加广泛和丰富,文字设计形态出现一些动态的、交互式的、更为复杂、有高技术含量的表现形式,这在影视、广告、游戏、网络、交互式电子产品等领域的发展最为突出,显现了强劲的发展势头和难以估量的应用发展前景,是文字设计崭新的前沿领域。

六、文字综合编排设计

文字综合编排设计包括纯文本设计与图文混排设计,它们是视觉信息传达设计的最常规形态。以上列举的5种应用形式在具体使用中绝大多数都是与相关信息包括纯文本的信息整合发布的。可以是纯文本,也可以是图文混排的各类编排形式,包括与不同信息层次的文字、图像共同构建符合视觉流程的组合设计。这就存在文字信息与图形信息的合理编排与综合应用问题,存在字体的选择与排版设计,存在编排组合中视觉形式与视觉流程的创意与表达,这种视觉表达的次序与创意处理对信息沟通至关重要,也是文字设计应用的核心内容。

在图 1-15 所示的杂志版面的排版设计中,包含有大量的文字和图片内容,在版面中使用图文混排的文字对内容进行排版,注意文字内容的表现要整齐、清晰,便于阅读。版面中主题文字的处理一定要醒目,能够给读者很好的提示作用。

图 1-15 杂志版面的排版设计

报纸版面与杂志版面类似,包含有大量的文字和图片,在这类版面中通常不会对主题文字进行复杂的变形处理,但通常会通过字体大小、颜色等设置使版面结构内容清晰易读、主题明确,如图 1-16 所示。