

文字作为现代社会交流的重要载体，通过特殊的、具有独特意味的“形”来传达信息，在接触文字的时候，人们对它的“形”进行理解，进而转化为对“意”的理解，最后达成交流与沟通，这是文字最基本的作用之一。

但随着社会的发展，人们在阅读、浏览文字时，不仅仅希望获得所需的信息，还会注意文字在视觉上的表现形式，并希望从其视觉表现形式中获得美感。也正因为文字的外形会左右着人们的阅读心理，因此作为视觉传递的基本手段之一的特效文字，在新世纪信息化的时代，因其所具有的与标准文字有所区别的“形”与“意”，因而有了更加重要的意义。

今天，特效文字在视觉传达设计中已经成为必不可少的因素，在报纸广告、杂志广告、路牌广告、灯箱广告、POP广告、车体广告等广告形式中，不仅能更好地传情达意，而且还给人以很大的视觉享受。

本书是畅销书籍《Photoshop CS 文字特效创意宝典 108 例》的升级版本，与上一版本相比，本书去糙存精、更加实用，视觉效果更加突出。不仅删除了上一版本中略显粗糙的案例，增加了很多更精致的案例，而且在案例的设计与制作方面，加大特效文字在商业设计中的应用讲解与展示。

虽然市场中也有讲解特效文字制作方法的同类书籍，但本书与这些书籍仍存在很大区别，主要表现为以下三点：

- v 讲解创意与设计方法。经笔者多年的实践及总结，开创性地将特效文字的创意方法总结为“外形变化创意文字”、“质感变化创意文字”、“维度变化创意文字”及“形意结合创意文字”4种，以便读者举一反三地制作出具有个人特色的特效文字。
- v 理论与实践结合。针对每一种特效文字的创意源点，列举了十数种创意方法，从而使读者在学习这些理论知识后能够结合实例深入理解。
- v 案例实用。笔者在讲解书中大多数特效文字时，并没有为了制作文字而制作文字，而是将特效文字与其应用领域结合起来，最终使其成为一个完整的案例，使读者在掌握制作技巧的同时，增长设计知识。

本书的结构较为简单，共分为6章，第1章讲述了有关特效文字应用领域、创意方法、设计手段、设计原则等方面的知识；第2章至第5章分别讲述了如何从4个创意源点出发，创意设计各种不同的特效文字；第6章是综合章节，讲述了数十个综合使用各类创意方法制作特效文字的案例。

随书赠送两张光盘，内含本书所讲解的108个特效文字的源文件及所使用的素材。与其他图书不同，笔者尽量在源文件中保存了多个图层，从而使源文件对读者而言具有更大的参考价值，光盘中还附赠了大量未在书中讲解的精彩案例的源文件，从而在很大程度上增加了本书的附加值。

本书由点智文化公司策划，以下人员参与了编写工作，他们是雷波、刘志伟、王锐敏、陈木荣、雷剑、陈平、陈邦本、徐建军、方红琴、陈洁和徐涛。

笔者
2005年8月

目录

Contents

第1章 特效字体的设计与创意

- 1.1 特效字体的应用 2
- 1.2 特效文字的创意设计方法 5
 - 1.2.1 由基本形态变化创意文字 5
 - 1.2.2 由质感变化创意文字 6
 - 1.2.3 由维度变化创意文字 6
 - 1.2.4 由形意变化创意文字 7
- 1.3 特效文字的创意设计手段 8
- 1.4 特效文字的设计原则 9

第2章 形态变化创意文字

- 2.1 理念与示例 12
- 2.2 基本字形变化 14
 - 2.2.1 断裂文字 14
 - 2.2.2 破裂文字 16
- 2.3 物形化特效文字 19
 - 2.3.1 Photoshop操作实例 19
 - 2.3.2 Illustrator操作实例 21
- 2.4 路径绕排特效文字 22
 - 2.4.1 Photoshop操作实例 22
 - 2.4.2 Illustrator操作实例 23
- 2.5 破碎边缘字 26
- 2.6 细缝破碎文字 30
- 2.7 连体特效文字 32
 - 2.7.1 Photoshop操作实例 33

- 2.7.2 Illustrator操作实例 35
- 2.8 分割文字 39
 - 2.8.1 规则分割特效文字1 39
 - 2.8.2 规则分割特效文字2 43
 - 2.8.3 无规则分割特效文字 46
- 2.9 点形特效文字 48
 - 2.9.1 点形特效文字1 48
 - 2.9.2 点形特效文字2 51
 - 2.9.3 点形特效文字3 55
- 2.10 方格晶体特效文字 61
- 2.11 圆角变形字 64
- 2.12 共借偏旁特效文字 66
- 2.13 用图像组成蒙太奇文字 69
- 2.14 图像填充文字 72
- 2.15 曲线笔画字 74
- 2.16 T恤烫印文字 76
- 2.17 本章探索效果5例 77
 - 2.17.1 字中画探索效果 78
 - 2.17.2 方体晶格文字探索效果 78
 - 2.17.3 规则分割文字探索效果 79
 - 2.17.4 无规则分割文字探索效果 79
 - 2.17.5 缝纫边缘效果特效文字 80

第3章 质感变化创意文字

- 3.1 理念与示例 84
- 3.2 透明玻璃质感文字 85

3.3 磨砂玻璃字	87
3.4 金属镀铬质感文字	91
3.5 铁锈质感文字	94
3.6 青铜质感字	97
3.7 牛仔布质感字	103
3.8 拉丝不锈钢质感文字	107
3.9 琥珀质感文字	112
3.10 缝线皮革字	118
3.11 云彩质感字	122
3.12 鳞片质感字	125
3.13 积雪文字	129
3.14 泥塑质感字	133
3.15 沙金效果文字	137
3.16 水滴效果文字	140
3.17 螺纹钢质感字	147
3.18 重金属文字	152
3.19 巧克力质感文字	155
3.20 火焰质感文字	160
3.21 光线质感文字	165
3.22 毛皮质感字	169
3.23 书法文字	172
3.24 血滴质感字	175
3.25 石刻文字	183
3.26 泥土质感文字	186
3.27 本章探索效果	189
3.27.1 石刻文字探索效果	189

3.27.2 光线质感文字探索效果	190
3.27.3 蚕丝质感文字探索效果	190
3.27.4 木材质感文字探索效果	191
3.27.5 火焰质感文字探索效果	192
3.27.6 蟒蛇纹理字	193
3.27.7 凸凹纹理字	194

第4章 维度变化创意文字

4.1 理念与示例	198
4.2 三维立体字	199
4.3 重叠法	205
4.4 放射文字	206
4.5 立体线框字	207
4.6 模拟法	211
4.7 透视立体文字	215
4.8 涂抹立体文字	221
4.9 立体荧光字	222
4.10 三维旋转字	225
4.11 镶嵌立体字	230
4.12 本章探索效果	232
4.12.1 涂抹立体文字探索效果	232
4.12.2 三维旋转文字探索效果	233

第5章 形意变化创意文字

5.1 理念与示例	236
5.2 龙形字	237

5.3 停	243	6.11 异形金属文字	310
5.4 一箭双雕	245	6.12 钻石嵌边文字	313
5.5 竹字	247	6.13 钢质立体字	320
5.6 珍珠质感字	249	6.14 玻璃光泽立体变形文字	327
5.7 羊形文字	255	6.15 金属玻璃立体文字	332
5.8 玉米字	256	6.16 铁锈镶嵌纹理字	337
5.9 本章探索效果	259	6.17 霓虹发光效果字	346
5.9.1 黑珍珠字探索效果	259	6.18 霓虹灯管字	351
5.9.2 龙形字探索效果	260	6.19 双层字	359
第6章 综合实例		6.20 光滑双层钢质感字	361
6.1 星球大战金属立体文字	262	6.21 凸起铁牌字	366
6.2 黄金连体字	267	6.22 闪光立体字	370
6.3 银质连体字	269	6.23 立体火焰文字	372
6.4 三维透视玻璃文字	273	6.24 立体琥珀字	375
6.5 立体金属变形文字	279	6.25 本章探索效果	378
6.6 精钻镶嵌文字	283	6.25.1 立体金属变形文字	
6.7 条纹圆柱文字	290	探索效果	379
6.8 突起透空字	294	6.25.2 突起透空文字探索效果	379
6.9 裂钢变形字	299	6.25.3 立体奶酪块文字探索效果	380
6.10 碎裂腐蚀字	307	附录 针对Photoshop CS 2	
		版本的特别说明	

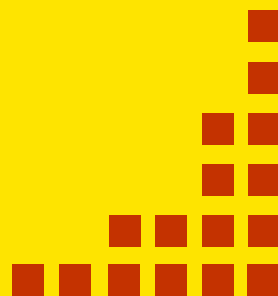
Photoshop文字特效创意宝典108例

第 1 章

特效字体的设计与创意

Photoshop

无论在何种视觉媒体中，文字和图片都是其两大构成要素。文字设计的优劣、排列组合的美观与否，直接影响到设计作品的视觉传达效果。因此掌握文字的设计方法，对于增强作品的视觉传达效果、提高作品的诉求力、赋予作品审美价值而言都具有非常重要的意义。

由于人们在阅读、浏览文字，获取所需要的信息时，不仅会注意文字内在的意义，文字在视觉上所表现的形式也会备受关注，并且会影响人们的阅读心理，所以作为视觉传递基本手段的创意文字，在信息化社会就会显示出更加重要的意义。

从这一点来说，文字的艺术设计与创意研究，是现代商业应用领域中不可或缺的基本技能，通过掌握文字的构成方法和设计的基本规律，熟练运用视觉形式法则，探究文字的字形、字架、行间以及图形意象等规律，了解它的实质和特性，是每一个平面设计人应该学习并掌握的必备知识。

目前世界各国的设计家都将文字作为一种有效的设计元素进行探索与研究，并形成了与汉字不同的形式、手法、风格与效果。就视觉传达设计中的汉字艺术设计而言，日本、韩国已处于领先水平。日本每年举行一次字体竞赛，评出金、银、铜等奖项，韩国也有一批专业设计人员从事字体的研究及设计，台湾等地区的设计水平及形式、效果也明显高于内地，这些国家与地区的设计成果都值得我们学习与借鉴。

可以说，文字艺术设计作为当今方兴未艾的设计领域，将在中国现代设计艺术中充当重要的角色，也将在更多的设计家手中大放异彩。

1.1 特效字体的应用

特效字体是指标准印刷字体之外的文字，是伴随着现代文明程度的提高、社会思潮的更新及信息交往的频繁而产生的具有鲜明个性的创意字体。在广告、招贴、海报、书籍封面等设计领域中，特效文字均被广泛应用。

从如图1-1所示的海报设计作品到如图1-7所示的游戏设计作品，每一个作品中的特效文字均显示出了其不容置疑的重要性，正是由于这些文字的存在，才使整个设计作品显得异常精彩。

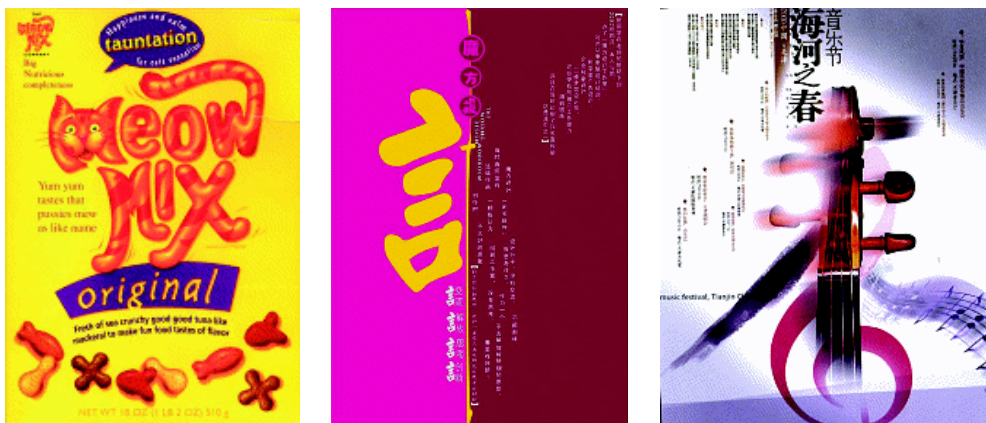

图1-1 海报设计中的特效文字示例

图1-2 书籍封面设计中的特效文字示例

图1-3 电影海报设计中的特效文字示例 1

图1-4 电影海报设计中的特效文字示例 2

图1-5 房地产广告设计中的特效文字示例

图1-6 IT产品广告设计中的特效文字示例

图1-7 游戏设计中的特效文字示例

4

特效文字除了应用于以上领域外，还应用于企业识别系统中。这是由于许多公司、社团为了表现出自身特有的个性和活力而使用自身特有的标识，而这些专用标识中的大部分是由企业名称转化而来的特效文字，如图1-8及图1-9所示。

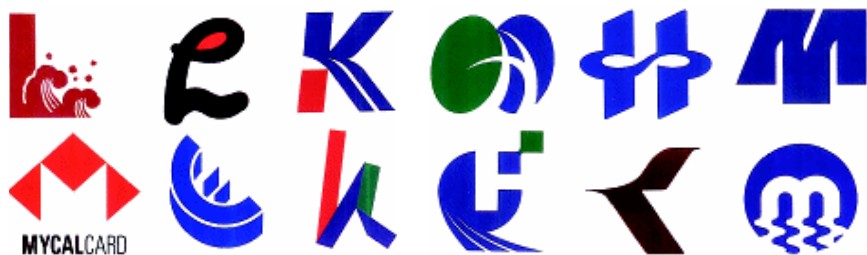

图1-8 企业标识示例 1

图1-9 企业标识示例 2

1.2 特效文字的创意设计方法

如前所述，特效文字是在基本印刷字体的基础上，根据文字内容重新创意字形、肌理，使其具有特殊效果。既然要“创意”，就要找到“创意”的变化规律，不能毫无依据地为了变而变，如果违背了客观规律，变化后的字体就不会有美感。

成功的特效文字创意，无论其表现形式是雄壮、妩媚、热烈，还是具有或金质或铜质的质感，都应该能够体现其强烈的文化内涵。因此创意特效字体时应根据文字的内容，运用丰富的想像力，灵活地重新组织字形、质地、维度等各方面的因素，体现文字的精神含义，强调字与意之间的变化与统一。

无论汉字还是拉丁字体，任何文字的形成、变化都无法脱离基本笔形、质感或维度，因此这三者也是特效文字的创意源点，只要抓住这三个基本设计要素，就能够使设计工作沿着明确的创意思路发展。

1.2.1 由基本形态变化创意文字

笔形，即文字的形态，是文字构成的本质性因素之一，任何一种文字风格的构成，基本上都取决于基本笔形。例如，黑体文字的笔形与楷体截然不同，而黄草体与彩云体又各不相同，实际上造成文字间如此大区别的正是文字的点、横、竖、撇、捺等，由此我们可以清楚地看出，文字的基本笔形不仅是决定文字外观效果的本质性因素，也是文字创意的根本源点之一。

由基本形态变化创意文字的方法是指通过各种方法将文字的外形改变为不同的形态，例如，球形、散点形、方格晶体形等等，或使文字从外形上断裂、破碎、相连，从而获得具有非凡创意效果的文字。

如图1-10和图1-11所示的特效文字均为通过此方法获得的特效文字，可以看出文字的外形皆非普通字体所能够具有的外形。

图1-10 形态变化创意文字示例 1

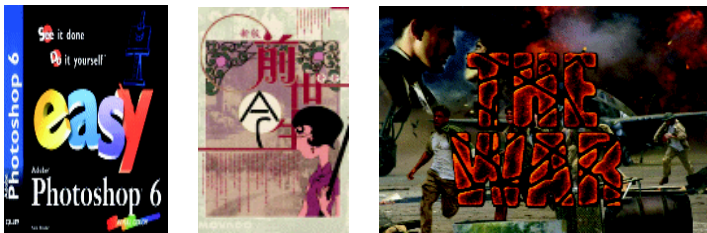

图1-11 形态变化创意文字示例 2

1.2.2 由质感变化创意文字

文字质感是指为文字赋予某种肌理后,使其产生质感,从而得到的一类特效文字,由于不同的质感能够引发人们不同的联想,因此当我们为文字赋予质感后,就能够使文字更加生动,并具有恍若天成的感觉,从而更加准确地传达文字的内涵。

例如,一个文字具有玻璃的质感,就会使我们感觉到文字的清洁,甚至是略带冰凉的感觉,而如果一个文字具有火焰的质感,就能够使我们感觉并联想到火焰的炙热。因此,当我们为文字赋予质感使其成为一种特效的文字时,就能够使文字具有感情色彩,并引发相关联想。

从这一点上来说,通过创建具有不同质感的肌理,并将这些肌理很好地与文字结合在一起,就能够创意出具有不同质感的文字。

例如,我们可以为文字赋予玻璃、金属、铁锈、黄金、毛皮、皮革、蚕丝、水滴、火焰、积雪等各种质感,从而获得具有不同情感、触觉效果的特效文字。

如图1-12和图1-13所示的文字均为使用此方法所创建的特效文字。

图1-12 质感变化创意文字示例1

图1-13 质感变化创意文字示例2

1.2.3 由维度变化创意文字

我们所看到的大部分文字是平面的,很显然这在某种程度上会引起视觉的平淡化,因此有时需要通过各种手段使文字在维度方面发生变化,也就是使文字具有厚度、景深及透视等效果,从而创意出新的特效文字。

例如,如图1-14和图1-15所示的文字均为具有立体效果的特效文字。

图1-14 具有立体效果的特效文字 1

图1-15 具有立体效果的特效文字 2

1.2.4 由形意变化创意文字

形意文字是指以文字为基本元素,通过对文字局部的置换或文字笔画编辑,使整体文字具有一种图形化的效果,从而达到信息传播的目的。具体而言,就是将文字的笔画,经过创意发挥以物形替代或拼入,使文字在不失去原意的情况下,增强其可读性、可识性、新奇性、装饰性等。

由于汉字是表意字,每一个汉字均有独立的意义,因此相对于表音的拉丁文而言,在创作形意特效文字方面具有独特的优势。

例如,笔者对“鬼、停、竹”等文字的形体进行改变后,使其更加形象生动,并充分体现了文字本身的内涵,如图1-16所示。如图1-17所示的效果也使用了同样的方法。

图1-16 形意文字效果示例 1

足球短讯

图1-17 形意文字效果示例2

实际上,文字的这种艺术化表现形式,来源于古代的象形文字,因此虽然在信息化、数字化等崭新手段的操作下,文字的形意变化不断丰富、新的概念不断涌现,但从某种角度上说仍然属于象形文字。

1.3 特效文字的创意设计手段

在计算机普及的现代设计领域,特效文字的创意设计工作很大一部分由计算机代替人脑完成。当然,在设计理念方面电脑始终不可能替代人脑,例如创意、审美之类,但在制作手法的多样化、标准化、简易化等方面。

在工作中常用于特殊文字创意与设计工作的有以下几种软件,Photoshop、Illustrator、CorelDRAW、FreeHand、Cool 3D,由于这些软件的功能特性各不相同,因此制作出的特效文字也具有不同的特点。

下面分别讲解各种软件能够创作出的特效文字的类型。

Photoshop是一个位图软件,在图像处理与合成方面具有强大的功能,是众多软件中最适合于创作特效文字的,使用此软件能够从形态、质感、维度、形意结合等多个方面创作出不同类型的特效文字。

Illustrator是一个用于绘制矢量图形的专业软件,特别适合于创作由于笔画形态方面发生变化而得到的特效文字。

从功能方面讲,CorelDRAW与Illustrator基本相同,都是在矢量图形绘制方面具有强大功能的软件,但与Illustrator不同的是在创作特效文字方面,CorelDRAW具有强大的挤压功能,能够制作出具有三维效果的文字。

FreeHand也是一个矢量绘图软件,在总体功能上稍逊于Illustrator和CorelDRAW,但值得一提的是该软件集成了Illustrator强大的画笔功能及CorelDRAW强大的挤压功能,此软件适合于制作在笔画、维度方面有所创新的特效文字。

Cool 3D是一个专业的能够生成逼真三维效果的软件,允许用户定制三维效果的导角、纹理等方面的属性,是非常理想的三维文字创作软件。

注意 虽然上述各种软件都能够创作具有立体效果的文字,但得到的文字各具不同风格,在实际创作时应该注意选择合适的软件。

综上所述,如果希望通过改变文字的笔画、笔型、结构,创作出特效文字,可以选择Photoshop、Illustrator、CorelDRAW、FreeHand等软件。如果所创作的特效文字还需要进行放大或缩小,则应该在上述软件中选择Illustrator、CorelDRAW、FreeHand这些矢量软件。

如果希望通过为文字赋予不同的纹理,从而获得在质感方面与众不同的特效文字,应该选

择Photoshop。

如果希望创作出具有三维效果的特效文字，可以按Cool 3D、Photoshop、CorelDRAW、FreeHand、Illustrator的顺序选用软件。

如果希望在形意结合方面创作出与众不同的特效文字，可以按Illustrator、Photoshop、CorelDRAW的顺序选用软件。

1.4 特效文字的设计原则

特效文字设计有着丰富的内涵，文字的风格要符合美学规范，也要符合辨识的需要，作为具有信息传播载体功能的文字，在进行创意设计时应遵循以下原则。

1. 易读性

文字的主要功能是向大众传达作者的意图和各种信息，要达到这一目的，必须要考虑文字的整体诉求效果，以便给人以清晰的视觉印象。因此，经过创意设计后的文字应避免繁杂零乱，应该使人易认易懂，切忌为了设计而设计，因为一个使人难以辨认的文字在宣传过程中是毫无意义的，切不可忘记文字设计的根本目的是为了更好、更有效地传达作者的意图，表达设计的主题和构想意念。

具体而言，在设计时文字笔画的粗细、字距、行距及笔画的结构分布等方面都需要特别注意。

2. 创造性

根据作品主题的要求，突出文字设计的个性色彩，创造与众不同的、独具特色的字体，给人以别开生面的视觉感受。设计时应从字的形态特征与组合上进行探求，不断修改反复琢磨，这样才能创造出富有个性的特效文字，使其外部形态和设计格调都能唤起人们的愉悦感受。

3. 整体性

汉字是方块字，每个字从内容到形式都是完整且充实的，一个字是一个生命体。汉字的笔画差别甚为悬殊，如“一”字与“赢”字等。每个汉字的横、竖线各自不等，如“量”字与“酬”字等，但外形都必须适合于同样的方块。如“人”字呈三角形，“冬”字为菱形，“水”字为多角形等。

在设计时，应该灵活运用中文字的独特书写与排列方法，在视觉上将四周空间当作字的组成部分，使文字既充实端庄、雍容大度，又顾盼自得、龙腾虎跃；使每个字都俯仰有致、进退有序、气韵生动、各具灵性。

4. 表情性

许多汉字在形态上对内容、含义有独到的表情性。如“哭”、“笑”二字的构成就是直接的表情；“怒”字由交叉的斜线构成，形成一触即发的气氛；“白”字明净透彻；“黑”字窒息弥密；“吉”字平静而开放；“热”字有热的发散感；“步”字表示行动；“坐”字表示静穆等等。因此在设计时应该考虑到汉字的特有形式及情感，以创作出符合作品情感需要的特效文字。

5. 时尚性

不同的时代有不同的流行符号，不同的创作时期有不同的艺术流派，作为文字的载体与主要传播手段，文字的创意也应该与时俱进，跟随时代的脚步，使人们在阅读时能够感受到时代跳动的脉搏。

6. 统一性

在设计中文字是既定的，设计的任务是对其进行美化，因此设计时首先要从内容出发，结合文字内容进行艺术加工，使内容与形式能完美结合。例如，所设计的特效文字如果是商业用字或是企业的名称、企业的商品名称，则设计的效果应该合乎企业或产品形象，并使人对企业的发展前景和产品的质量充满信心。总之，特效文字要能够生动地概括出文字的内容与含义，以达到外在与内在的和谐，即形式与内容的统一。

7. 艺术欣赏性

汉字由“横、竖、捺、撇、勾、挑、点”等笔画构成，不同的笔画有不同的形式感，如横画展示出自然的平静、安宁与空间感；竖画显示出人的力量，如生命的象征、坚定挺拔的男性气质等；撇与捺构成方向性，有一种飘逸洒脱的流动感；勾与挑构成曲折的动感；点产生运动的截止感，在整个文字中有极大的调剂作用，犹如京剧中小锣轻敲或一声截止。

因此在进行特效文字设计时，应该符合这些美学原则，使文字在具有思想性和可读性的基础上，力求具有艺术性。

总之，汉字丰富多姿的笔画，构成了它的艺术美，加上各种流派的书写方法，形成了不同的节奏感。可见汉字已不仅是一个概念符号，其本身的欣赏价值已超出了其标识符号的意义，这些特征决定了中文字体具备广泛的可塑性，可以构成独特的魅力。

除上述原则外，还需要注意的是，由于近年来计算机软件的空前发展及数字化处理手段的丰富，使文字的创意方法也空前丰富起来，但其中心都是透过美学的元素，同时利用现代科技的手段，表现并强化文字所具有的真谛与文化魅力，因此无论我们的创作手段如何丰富，创作的中心都应该是人脑而不是电脑，设计师应该明白的是设计的过程而不是电脑技术的堆砌。

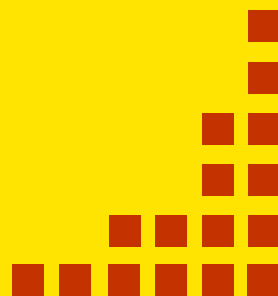
Photoshop 文字特效创意宝典108例

第 2 章

形态变化创意文字

Photoshop

2.1 理念与示例

设计领域的专家们发现，由细线构成的字体容易让人联想到纤维制品、香水、化妆品等，笔画拐角圆滑的文字易让人联想到香皂、糕点和糖果等物品，而多角的笔画会让人联想到机械类、工业用品类的产品，总之，一个文字具有不同笔画外观或整体外形，则能够传达出不同的理念。

如图2-1所示的“哈利·波特”的电影海报中变形的文字体现出的是神秘的感觉，如图2-2所示的“刀锋战士”的电影海报中的文字由于笔画末端的尖角而展现出锋芒。

图2-1 “哈利·波特”的电影海报

图2-2 “刀锋战士”的电影海报

如图2-3所示的“百年好合”中的文字“合”，由于在形态上发生了变化从而在与鸳鸯图像搭配后产生出一种怀旧的感觉，而如图2-4所示的文字“THE WATCHER”是设计师特意使其外形发生残缺变形，从而使其与图像配合后传递出一种令人恐惧的感觉。

图2-3 “百年好合”变形文字

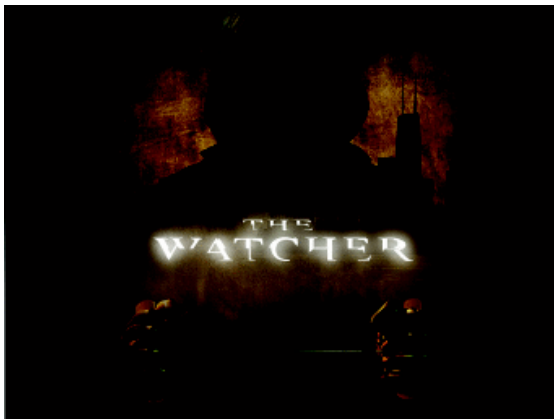

图2-4 “THE WATCHER”变形文字

除了在电影海报中，在广告、招贴、封面设计等诸多领域，变形文字的应用也非常常见，图2-5为变形文字在招贴中的应用，图2-6为变形文字在书籍封面设计中的应用，其中“前世今生”4个文字在形态方面的变化也颇具艺术感。

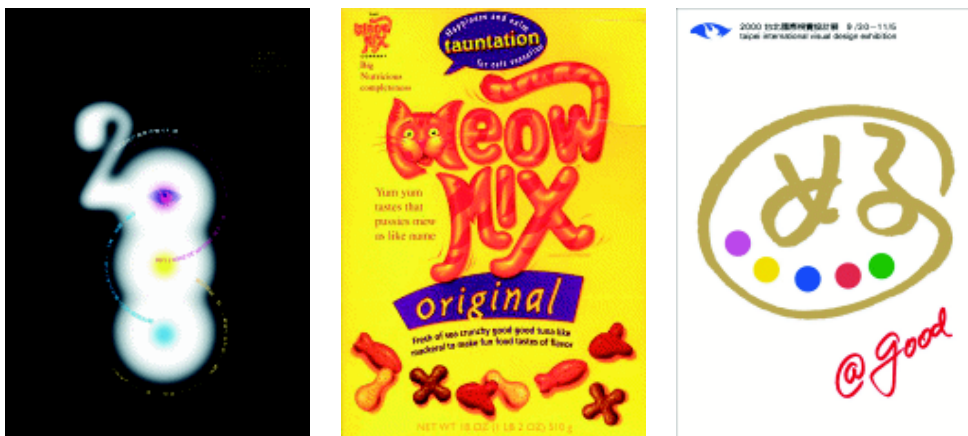

图2-5 变形文字在招贴中的应用

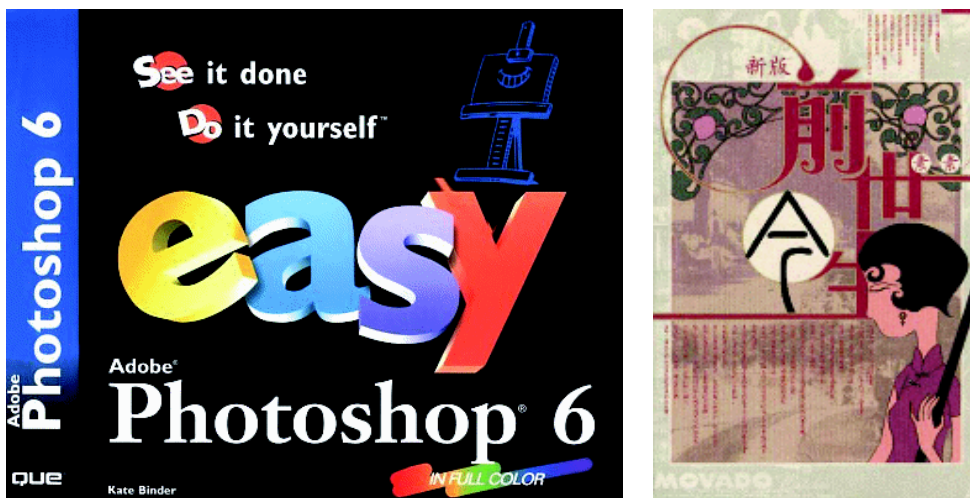

图2-6 变形文字在封面设计中的应用

当然,变形文字在游戏领域的应用就更是不胜枚举,如图2-7和图2-8所示的文字均为变形文字在这一领域的典型应用实例。

图2-7 变形文字在游戏领域的应用 1