

动态字体设计的视觉语言研究

商毅

(天津美术学院, 天津 300141)

摘要: **目的** 动态字体设计的空间性、运动性特点及声音等设计元素入手, 探讨和总结其视觉语言特点。**方法** 通过分析动态字体的视觉特征和视觉设计现象, 对比其与传统静态字体设计的异同, 发掘动态字体设计可能出现的视觉叙述方式。**结论** 动态字体设计是一种由平面设计和数字媒体动画学科共同作用产生的新语言, 它与传统的静态字体设计相比更关注叙事性、空间性以及声音元素的可视化, 能使动态图像设计的视觉传达效果得到更好地体现, 为数字媒体设计创作提供更充分的理论依据和指导。

关键词: 动态字体; 图形设计; 视觉表现

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0011-05

The Visual Language of Animated Typeface Design

SHANG Yi

(Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141, China)

ABSTRACT: It aims to discuss and summarize the visual language characteristics of animated typeface design in term of such design elements as space, movement and sound. The visual characteristics of animated typefaces, new visual design phenomena, and the differences between animated typeface design and traditional static typeface design are analyzed, for the purpose of exploring the possible diverse expressions and unique visual narrative methods of animated typeface design. As a new visual language developed based on graphic design and digital media & animation, animated typeface focuses more on narrative, space and sound visualization compared with traditional static typeface. It tries to summarize some practical methods of animated design, in the hope of achieving better visual communication effects of animated GIF images, thus providing more theoretical basis and guidance for digital media design.

KEY WORDS: Animated typefaces; graphic design; visual expression

动态字体设计随着 MG 的发展在近年来迅速兴起, 它将字体设计、图形设计、动画设计等设计密切地结合在了一起, 既丰富了汉字的设计表现、拓展了其应用领域, 又引起了设计师以及广大受众的强烈兴趣。

1 字体及字体设计

1.1 字体

文字作为一种可读的图形符号, 用来记录和传

达语言,文字的使用扩展了语言在时间和空间上的维度。字体顾名思义就是文字的书写形式,是文字的外在特征,它是书写者文化内涵的体现。

1.2 字体设计

字体设计是指对文字本身的笔划、造型、框架、风格样式进行研究,还包括对字符之间、字串之间、字符与图形等各设计元素的编排和整合。字体设计的英文对应是"typegraphy",有打印、印刷、编排之意。"type"的意为文字的,"graphy"意为图解的、书写的、平面的、图表图形的。"typography"由上述两个单词复合而成,其概念为文字样式、比例、字号、字符间距、行距、字符缩进、文字视觉中心、视觉流程等。

2 字体的动态化

动态字体是在静态字体的基础上发展起来的,根据传达内容的变化和时间次序要求进行动态编排的一种字体^[1]。动态字体设计是一种视觉表现形式,是对处于不断运动和变化状态中的字形、字符与字符、字符与图形等设计元素进行的设计,其重点在于字体运动方式的设计^[2]。

平面的、静态的字体设计其实对于非专业人士来说差别不大,面对单纯的文字信息,观者极少关心其设计用的是有衬线的字体还是无衬线的,尽管设计师想通过元素的不同组合来表现各种视觉冲突、引导视觉流动,例如在平行的文字中间加入突变的倾斜的文字暗示着跳跃和运动^[3],但这仅是个趋势而已,这些尝试都没有真的动起来,直到动态字体设计产生以后,才使视觉面貌焕然一新,字体成为了能够呼吸的生命体,成为了有情绪、有故事的主角。设计师在静态字体设计的基础上,加入了明暗变换、主体缩放、多层重叠、虚实幻化、快速平移、旋转跳跃等动态效果,带来了更鲜活的形象与更强大的视觉冲击力。

2.1 字体设计变革的根本驱动力是不断增多的信息量

字体随书写产生,字体的变革发展也是从未停息的,而每一次字体的发展都是为了能在沟通过程中更便捷、更大量地获取信息^[4]。

最早的象形书写以图形为主,信息散布在同一

平面内,没有严格的排列和阅读规范,观者需要自行组合、连接和理解,阅读是一个相对缓慢的过程,同一幅文字图解可能会产生不同的组合释义。当手写和摹刻逐渐增多以后,文字字体开始了较为规整的线性排列,无论是西方文字的横排还是东方文字的纵排,总之都建立起了普遍的阅读规律,阅读速度明显加快,同一时间内的阅读量也大大提高。印刷技术的发展使得文字字体更加规范一致,观者不必再努力分辨因为不同书写者造成的视觉差别,排列也更加明晰易读,人们能快速、有效地获得文字信息。现今,动态字体将变换的页面空间简化,观者在相对固定的画面空间里快速地获得文字、图形、音乐、故事、情绪等诸多信息,这种信息传达的量级已经不是静态的印刷文字可比的了。

2.2 动态字体的产生使信息传递过程更简单直接

静态字体的传播主要是是通过印刷出来的纸质媒体,如海报、报刊、杂志、书籍等来进行。随着时代的发展和影视、网络以及移动新媒体的普及,字体设计找到了更广阔的传播平台^[5]。从平面到立体、从静止到运动、从纸质阅读到屏幕交互,从版面编排到动态展示,字体以各种各样的方式参与到人们的生活中,它不但多样化、多元化,高速、便捷,而且还成为了集读、视、听、交互于一体的多媒体平台。

简言之,字体的动态化在新媒体的推动下,其单位信息的传播强度优势明显^[6],在相同的阅读空间内,受众不再需要从文字中建立同感、进入情境、产生联想,而是可以直接接受这种既定情绪,使信息传播更加简单、快速、直接。

2.3 动态字体设计进入数字化时代

动态字体大致包括两部分,一部分是文字意义上的,如对白、说明文字、大量的平头片尾、字幕、栏目呼号等,另一部分是既有文字意义又有图形功能的,文字类的MG动画就属于这一类。就第一种而言,自默片产生开始就有了,19世纪末20世纪初,格里菲斯、梅里埃等电影大师就曾在影片中应用动态字体,但真正作为创作还是要追溯到索尔巴斯为希区柯克的影片设计的动态字幕片头《有金手臂的人》见图1。

动态图形的概念最早是由美国著名动画师约

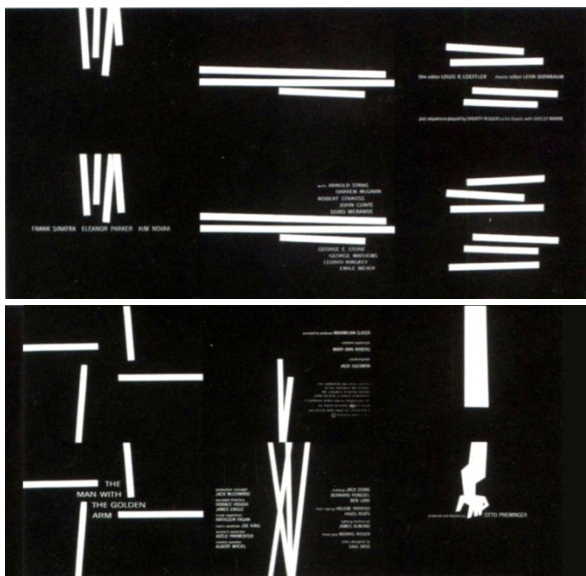

图 1 《有金手臂的人》
Fig.1 "A Man with an Arm"

翰·惠特尼提出的，其被业界称为动画之父，他和他的兄弟詹姆士·惠特尼自 20 世纪 40 年代就开始尝试创作电影。后来的者理查德·格林伯格和罗伯特·格林伯格两兄弟也是其中翘楚，他们使新技术与传统技术相互结合，于 1977 年在美国创立了致力于影视后期特效制作的公司。

3 字体动态设计的视觉特性

字体作为语言书写形式，本身是一种具有指示性的符号，它的信息内涵相对抽象和局限，字体可以通过动态设计变得富有变化，从而让文字在指示符号与表象符号间相互转换时具有文字表达和形象象征的双重性质。设计师往往还将文字与图形结合，并使其发生动态变化，让观者在接收信息传达的同时也能被生动的形象感染^[7]。

字体动态设计的最终目的是传达设计师的思想和主题，动是为了丰富和增加其表现力，而不是为了动而动，简单的、无目的的缩放、旋转只会让受众产生视觉上的混乱，从而画蛇添足。

3.1 时间使字体有了情绪

动态字体与静态字体最重要的不同之处就是时间维度。时间是衡量变化的尺子，因为它能够描述变化。反言之，画面变化也呈现出时间，动态字体设计就是运用字符主体空间上的变化来表现时间的。设计师通过对字符主体的发生、发展、结束，

以及编排控制运动的节奏顺序的调整来控制情节的发生以及空间的变化。

对于时间的控制，除了要控制好次序之外，还要通过调整速度来带给人连续感。短时间内除了要抓住人的视觉注意力，还要在观看之后产生记忆，完成视觉信息的认知。有意义的认知需要放慢速度，甚至采用静帧的方式来延长时间，而有时又采用加速的方式，使人们最大限度地看到视觉信息的表现与信息的传达。

栏目包装镜头见图 2，其单个的镜头画面只有几帧，栏目的字母标识快速闪动出现，这是娱乐类节目常用的手法，字体的快速闪过能强烈地冲击观者的眼球、充分地刺激观者的情绪。

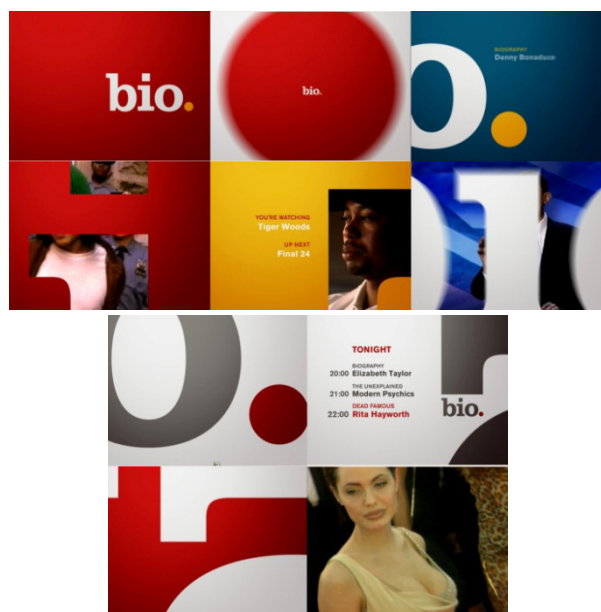

图 2 栏目包装镜头
Fig.2 Column packing lens

3.2 物理运动帮助字体有了性格

与平面静态字体不同，在短片里，字体通过真实的运动来对画面进行重构。同样的画面中可以承载更多的视觉信息、产生更强的视觉冲击力，以满足当下人们全新的审美观念和信息要求。

运动既可以形成视觉节奏，又可以引导观者的视觉。在静态字体设计中，对观者的视觉引导是通过平面的视觉流程方式达到的，效果却不是那么直接有效；在动态设计中，字体真的动了起来，通过真实的运动来引导观者提起兴趣、完成信息传递，最主要的运动方式就是移动。

移动运动的方式是指字体在空间中的位置变

化,包括上、下、左、右、各个方向上的滑动、旋转、颤动、抖动、弹跳等。流畅的滑动、快速的抖动、急速的旋转、活泼的弹跳在观者的心里感觉是完全不同的,不同的运动方式能表达出不同的情绪和愿望。

移动还会出现方向性,同一方向产生的形象会被认定为同一态度,会使人们产生和谐、统一的秩序感。如果在同一方向中,出现相悖的图形字体运动,那么这个相悖的图形会产生视觉冲突,会成为眼睛追踪的对象见图 3。

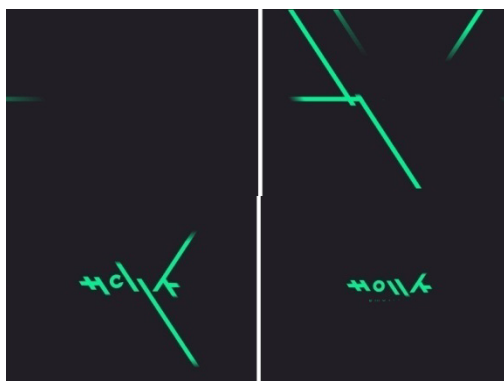

图 3 眼睛追踪的对象
Fig.3 Eye tracking object

当位移与形变结合起来时,视觉上的纵深就产生了,即物体向空间深度方向的运动,它强调的是纵深感和空间感。形变更是常用的字体动态手法,它使字体在空间运动中形状与体积发生变化。通过对单个字符本身笔画结构的变形,如放缩、聚散、分解、融合、嫁接、渐变等结构方式变化的运动等,创造出生动的视觉效果。芬达的动态文字 logo 见图 4,在形变的设计中,一组字符字符串也常常可以遇到,例如电影的落板、影片结尾字幕等,一定要

图 4 芬达的动态文字 logo
Fig.4 Fanta's dynamic text logo

结合影片的内容、情绪,将字体的出现方式、消失节奏、滚动快慢等考量进去,充分利用单个字符笔

画的聚散、分解、融合、嫁接、渐变的结构变形。

3.3 变化图底关系使字体展现多重空间

与静态媒体中有限固定的空间不同的是,动态字体是通过运动所演变出的大小、位置、纵深、角度和方向的变化来展现变化的空间的。

在表现空间的时候,观者会将看到的图形不自觉地根据自己的生活经验将其变为一种简单的结构,即图底关系,并依靠已经掌握的相关信息和生活中的视觉经验来推断字体图形在空间中的位置^[8]。那些封闭的、充满画面的图形,动感不那么强烈,变化也相对缓慢甚至是没有变化的,给人的视觉感受也就相对稳定,就会被不自觉地认定为“底”或“存在的空间”,那些似乎是悬浮在空中的、变化明显、动态丰富的字体自然而然就成为了视觉的主体,就是所谓的“图”^[9],这种图底关系除了具有分离主次图形、主次动态的作用之外,还能给人们提供一种类似定位的功能,引导人们朝着正确的方向去捕捉信息,例如 Travel 频道利用动态文字演绎的栏目宣传片见图 5。

图 5 Travel 频道利用动态文字演绎的栏目宣传片
Fig.5 Travel channel using dynamic text interpretation of the column publicity

就屏幕的性质而言,虽然真实的深度仍然是不存在的,但是设计师可以利用文字重叠、改变字体大小、线性透视、虚拟实体等在纵深方向上的运动、延伸等方法来创造空间感,使观者感受到在屏幕上的高度、宽度、深度三维空间。改变空间,也就是

底的颜色、光影、冷暖、对比等视觉信息,这也可以带领观者进入不同的空间环境、体会不同的空间情境^[10]。

3.4 通过加声音来确立整体基调

声音本身就是流动的、动态的,它和字体的合作从默片产生之初就有了。声音主要分为音乐、音效、旁白等。音乐为动态图形设计的整体风格确定了基调,节奏的快慢决定了视觉画面的缓急。不断变化的字形、大小、色彩等将声音精准对位,并将其具象化,让观者在音乐和音效的配合中,体会到动态字体的内涵。

著名导演弗·科波拉曾说:“音乐是电影幻觉的生命。”可见音乐的重要性,仿佛一部作品有了音乐就有了灵魂,甚至说三分画七分音都不为过,因为音乐是可以独立存在的。声音与动态图形的结合使动态图形设计更加完整。

4 结语

动态字体设计是借助影视与动画的发展不断丰富起来的,是字体传达在动态媒体环境下的延续。字体设计在时间和空间维度上增加了新的意义,使文字承载了更多的信息,产生了更强的视觉冲击力。

以动态字体为主要形式的互动媒体在短时间内得到了大家的认可与推崇,对传统印刷媒介形成了巨大的冲击,这种转变给受众的生活带来的不只是设计形式上的变化,其更多的是在心理层面上和对视觉信息的理解上的。字体的动态化发展普及对设计的改变也不只是在形式上的更新,它更多的是使设计师的设计理念有了质的飞跃。

参考文献:

- [1] 林媛. 字体设计扁平化趋势研究[J]. 包装工程, 2016, 37(10): 56—58.
LIN Yuan. A Study on the Trend of Flat Typeface Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(10): 56—58.
- [2] 吴军伟. 数字化技术在汉字艺术设计形态中的应用[J]. 包装工程, 2008, 29(14): 194—196.
- [3] 龚毅. 艺术设计中动态图形信息的传达研究[J]. 包装工程, 2016, 37(18): 211—213.
GONG Yi. A Study on the Delivery of Information Contained in Animated Gifs in Artistic Design [J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 211—213.
- [4] 陈航平, 冯学伟. 静态平面图形在屏幕中的动态表达[J]. 包装工程, 2013, 34(12): 25—27.
CHEN Hang-ping, FENG Xue-wei. The Animated Expression of Static Plan Images[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(12): 25—27.
- [5] 易幸幸, 季铁. 以屏幕为介质的文字设计方法研究[J]. 包装工程, 2010, 31(2): 87—90.
YI Xing-xing, JIE Tie. A Study on Character Design Using Screens as a Medium[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(2): 87—90.
- [6] 宋方圆. 声音的视觉装饰——图形动画教学中声音可视化之探索[J]. 装饰, 2012(9): 95.
SONG Fang-yuan. The Visual Decoration of Sounds: An Exploration into Sound Visualization in Animation Teaching[J]. Zhuangshi, 2012 (9): 95.
- [7] 廖景丽. 传统设计字体的延续——字体的动态设计研究[J]. 电影评介, 2010(17): 93—94.
LIAO Jing-li. A Study on Animated Typeface Design: The Development of Traditional Typeface Design[J]. Film Review, 2010(17): 93—94.
- [8] 孙灿. 影视片头中的动态字体设计思路工艺与设计[J]. 中国包装工业, 2013(8): 11—12.
SUN Can. The Concepts and Technologies of Animated Typeface Design in Film & TV Show Title Design[J]. China Packaging Industry, 2013(8): 11—12.
- [9] 薛聪锐, 侯志刚. 新媒介下字体设计的神话与扩张——动态字体设计[J]. 时代文学, 2008(9): 164.
XUE Cong-rui, HOU Zhi-gang. The Legend and Expansion of Typeface Design Based on New Media: Animated Typeface Design[J]. Times Literary, 2008(9): 164.
- [10] 薛永增, 刘文慧. 网络时代的动态字体设计与汉字意象的视觉传达[J]. 文艺评论, 2011(9): 50—52.
XUE Yong-zeng, LIU Wen-hui. The Visual Expression of Animated Typeface Design and Chinese Character Images in the Network Age[J]. Literature and Art Criticism, 2011(9): 50—52.