

字体设计在现代平面设计中的创新应用

江帆

(南昌师范学院, 南昌 330000)

摘要: **目的** 探究字体设计在现代平面设计中的创新应用策略。**方法** 以字体设计的产生与发展为线索, 结合字体设计在平面设计中的三大应用原则, 分析与总结字体设计在海报设计中的创新应用策略。**结论** 恰当、新颖的字体设计能够帮助现代平面设计丰富文化内涵, 传递有效信息, 实现更好的视觉传达效果。

关键词: 字体设计; 现代平面设计; 原则

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)10-0197-04

The Innovative Application of Font Design in Modern Graphic Design

JIANG Fan

(Nanchang Normal University, Nanchang 330000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the innovative application strategy of font design in modern graphic design. Based on the design of the font design and development of clues, combined with the font design in graphic design of the three principles of application, it analyzes and summaries the design of the font design in the poster design of innovative applications. The text has the powerful function of conveying information, appropriate and novel font design can help the modern graphic design rich cultural connotation, pass the effective information, and achieve a better visual effect.

KEY WORDS: font design; modern graphic design; principle

文字本身是人们所熟知的视觉载体元素, 尤其汉字不仅反映着自然的造型, 更富含深奥的构成原理。在平面设计当中, 文字、图片和色彩并称三要素, 是不可缺少的存在。其中, 文字的作用是巨大的, 它能够带给消费群体视觉上的冲击和心灵上的震撼, 这是其他视觉元素所不能实现的^[1]。正因如此, 字体设计成为了平面设计视觉传达方面的重要表现手段之一, 无论是标志设计、包装设计, 还是海报设计、书籍装帧设计, 字体设计都参与其中, 赋予平面设计美感, 提高诉求力, 增强了视觉传达效果。在当前的社会生活中, 人们每当看到一个版式明快、色彩跳跃、文字舒畅、设计精美的平面设计作品时, 即使对其实际内容不感兴趣, 也大多会被独具创意的字体设计所吸引。因此, 设计出既能体现民族特色又能展现时代精神的汉字, 是当今平面设计师的重要任务之一。

1 概述

向上追溯, 文字起源于原始人类的结绳、契刻、

画图等记事方法。随着生产力的发展, 简单的结绳记事和契刻记事已经无法满足人们表达思想、交流思想和情感的需要, 这时开始出现了简单的表形表意的象形文字, 《推磨》是东巴象形文字最古老的形态(见图1), 它甚至比甲骨文还要原始。东巴象形文字非

图1 推磨

Fig.1 Turn a millstone

收稿日期: 2017-01-24

作者简介: 江帆(1984—), 女, 江西人, 硕士, 南昌师范学院讲师, 主要从事艺术设计教学与理论研究。

常幼稚又充满智慧,字体用图案来表达,看上去就是一幅画,因此由东巴们世代传承的象形文字被认定为世界上唯一活着的象形文字。

经过商周、春秋战国、秦汉、宋元明清等朝代的更替和发展,汉字才逐渐形成了当前的文字样式。所谓字体设计,是对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。优秀的字体设计以形表意,不受地域限制,突破了传统的汉文化区域,能够给受众留下深刻的印象,让人过目不忘,同时达到视觉审美的目的,给受众带来良好的心理反应^[2]。毫不夸张地说,字体设计的出现,是对文字的一种提升和优化,是人类文明的进步与成熟。在经济高度发达、全民素质提升的今天,文字设计已经成为现代平面设计中不可分割的一部分,是联系平面设计作品与受众的桥梁和纽带。

2 字体设计在平面设计中的应用原则

字体设计在现代平面设计中的运用并不是随意的,根据不同的版式要求和实际需要,字体的种类、大小、轻重、繁简等都会有所变化,尤其是媒体的多元化发展,更让字体设计以其独特的字架结构形态和组织排列方式,在平面设计领域发挥着重要作用^[3]。只是在实际的设计过程中,如何选择字体,选择什么样的字体,直接影响着作品的传达效果。为了提升平面设计作品的整体效果,必须从空间、装饰和创新3个方面认真分析和应用。

2.1 字体设计要有空间感

字体设计在平面设计中的应用同样讲究中国绘画构图的“密不透风,疏可跑马”,字体之间疏与密、集与散的分组排列方式,或者有大小不同的字体对比,或者有笔画粗细的大小对比,或者有风格各异的字体对比等,总之,要营造一种空间美感^[4]。此外,文字还可以作为肌理的构成要素,强化平面设计作品的肌理效果。这就需要设计师以固有的字体为基础,增加或删减文字,再配合正负空间面积灵活改变字体的形状,从而实现理想的设计效果。

平面设计过程中作品的整体风格必须一致,而字体作为其中十分重要的一项要素,也必须与平面设计作品的总体风格相符。在这种情况下,字体的空间感需要适当调整,这需要考虑主题风格、内容紧密度等因素,例如主题风格轻松明快的情况下,字体空间特点也不能过于紧凑;如果内容比较丰富,也需要适当调整关键文字和非关键性内容文字差异,通过空间结构差异来突出核心内容;在关键文字的字体选择上,也可以选择立体感较为强烈的字体形式。当然,这种应用也需要考虑整体风格,如果总体风格较为扁平化,也需要尽量克制字体的立体空间感。

2.2 字体设计要有装饰性

有了空间感,字体设计还要对平面设计作品进行诠释与点缀,以符合整个平面设计的风格和主题,从而很好地传达平面信息以及情感,使人能够体会到美,给观看者留下深刻的、美好的印象。具体来讲,字体设计的视觉美感,不仅体现在字体的结构、字形等细节上,更体现在对整体的把握上^[5]。比如《食》的设计创意(见图2),字的美感装饰感很强。在“食”字的基础上对字体加以艺术创造以达到一定的装饰性,人、筷子、碗的图形融合到字的艺术中。彰显“食”字的装饰性,有别于其他一般字体。所以,在进行字体设计时,不能够忽视其应该具有的装饰性,而是要选择适合主题的表现形式和艺术加工进行设计,从而达到对主题更好的诠释,起到装饰的效果。其次,文字与图形之间应有相互协调的关系。为了更好地表达和阐述主题,文字必须与图形之间相互配合,紧密结合,以增强字体本身的表现力和感染力,强化视觉美感。

图2 《食》
Fig.2 "Food"

中文字体相较于西文字体在设计上的上限有所不足,但中文本身就具备了丰富的内涵特点,稍加设计便能放大这种内涵,实际平面设计中通过对字体的装饰风格设计也能够丰富单纯文字表达内容,字体的装饰性设计就是对文字内涵的深度挖掘。现代信息技术的发展推动了字体艺术的发展,许多个性化的装饰性字体都能够对平面设计有很好的加分效果,因此在平面设计中进行字体设计,也要尽可能选择装饰性字体,不考虑过于正式的字体。

2.3 字体设计要有创新性

任何设计能够获得成功并独具一格,其关键点就在于创新,只有新鲜的创意才能与众不同^[6]。在对字体进行设计时,单纯表现民族风情不免有些单一,因此需要不断汲取来自世界其他地区的不同文化进行适当创新,寻求民族设计与国际流行的契合点,将文字的民族气质与现代设计理念完美结合,设计出既有

本民族风格又具时代特点的平面作品。例如对“西藏”的创新设计(见图3)，“西藏”二字富有节奏和韵律感，带有民族装饰性色彩，充满优美和谐。

图3 《西藏》
Fig.3 "Tibet"

具体平面设计应用中,字体设计与开发除了考虑基本艺术原则外,还要考虑市场创新原则:(1)要考虑设计产品需求客户的实际需要以及市场潮流,及时搜集客户对字体产品的意见反馈、不断分析研究视觉潮流,预测研判现有字体产品的周期性;(2)要设计尽可能多的平面设计可用字体,每个字体方案,特别要说明它的主打功能、适用场景、在同类字体产品中的差异性和创新点,保持一定的力量用于开发标题广告用字、个性化字体等;(3)避免过度夸张的创新,在字体设计中要始终遵循易读性、直观性,随后再考虑艺术性和创新性,不要为创新而创新,要遵循设计的基本原则和市场需求的基本特点。

3 字体设计在现代平面设计中的创新应用

文字形态在视觉传达中给人的识别性、理解性,能准确传达信息和表达意念,尤其是极富表现力和感染力的字体设计,更能给受众带来视觉享受,提升平面设计作品的表现力和传达力^[7]。下面就从海报设计、标志设计和包装设计3个方面探究字体设计在现代平面设计中的创新应用。

3.1 在海报设计中的创新应用

字体设计在海报设计中的地位是非常关键的,如果字体设计太过随意,势必会破坏整个海报作品的意境,不仅不会起到画龙点睛的作用,反而会让作品的效果大打折扣。因此,在海报设计中,字体设计必须加以创新,充分展示文字的魅力,以强烈的视觉冲击、深远的意境和丰富的内涵取胜。具体而言,主要应从3个方面入手。(1)利用哲理化的字体设计增添文化底蕴。汉字中有大智慧,巧妙的构成,往往一语双关,隐含着深刻的哲理。以汶川大地震为主题的海报设计《济》(见图4)便十分具有代表性。“汶”“川”两字通

过巧妙组合,形成了隐含着“同舟共济”思想的“济”字,这一点只有含义丰富的汉字才可以做到。

图4 《济》
Fig.4 "Ji River"

3.2 在标志设计中的创新应用

标志是平面设计所展示给人们识别各个设计的主要依据,是平面设计的重要体现因素之一。现代标志的设计无论是商业性的还是非商业性的,都倾向于符号化,因为代表特定事物的象征艺术符号,必须以强烈的视觉艺术形象突出特征,以便于人们识别与记忆^[9]。在进行以字体为主体的标志设计时,设计师一般会采用现代的美术字体、创意字体,或者传统书法字体。另外,图形和文字结合的形式也在标志设计中经常用到,这类型的标志设计具有视听兼顾、传达信息的优点。例如,海尔品牌的标志设计(见图5)更加独特,中文手写体标志海尔与拉丁文 Haier 彼此配合,在展现民族个性的同时也迎合了欧美市场,实现了很好的宣传效果。

图5 《海尔》
Fig.5 "Haier"

3.3 在包装设计中的创新应用

商品包装体现着商品的特点、格调与品味,是传达商品信息的重要途径。随着社会的发展和消费力量的扩大,包装越来越成为人们日常生活的一部分,对促进消费起着重要作用。包装中的字体设计强调可识性和可读性,如此才能明快醒目,更加直接地传达商品信息和品牌格调,增强在同类商品中的竞争力。(1)

书法字体的设计必须严格按照商品的具体性质进行研究处理,既要保证书法字体本身的美观性,又要注意对商品的特色进行展现,使所有的字体设计都能在书法艺术的展现之下凸显商品的具体特点。比如,食品包装尤其是辛辣食物的包装设计,其字体可选择较为粗重的形态,凸显豪放的特质。(2)要对使用的书法字体进行基础性范围的设定,使书法能够在应用的过程中具备更强的灵动性特征,并保证对商品的包装提供较为活跃的商业气氛^[10]。比如,饮用水外包装的设计,字体风格要清新灵动,增强艺术表现力,提升商业价值。(3)将商品的具体年限作为一项重要考虑内容。如果商品的年代较为久远,可以运用较为古朴的书法风韵进行外包装的处理,使商品包装能够呈现出更加贴近商品特征的文化意蕴。比如,月饼外包装可使用具备传统因素的书法风格字体进行包装设计,使包装增添文化意蕴。(4)突出的装饰作用给消费者带来独特的视觉享受。例如,啤酒在夏天给人凉爽的感觉,许多消费者喜欢在炎炎夏日里在冰柜中冷冻一些冰爽的啤酒来解暑。市场上热销的雪花啤酒的包装设计(见图6),雪花啤酒中“雪花”二字的字体,设计师进行了图像化设计,“花”字与雪花的图形完美结合在一起,给消费者在炎热的夏季带来冬日的凉爽错觉。

图6 雪花啤酒
Fig.6 Snow beer

4 结语

字体设计对于平面设计的重要性不言而喻,是平面设计当中的重要的构成部分。但是,字体设计还远远没有在设计领域达到其所能承载的作用的极限,或者应该说是没有极限。尤其在汉字平面设计领域内的运用和功效上来看,所取得的成绩仍然不够理想。作为平面设计师,应该从整体的社会环境入手,深入分析与思考平面设计领域的字体设计,通过不断创新与实践,将字体设计的运用深层次化、大范围化。只有这样,才能让字体设计的生命力更加繁盛,获得

长远的发展与壮大。

参考文献:

- [1] 姚刚. 字体设计在平面设计中的重要性研究[J]. 艺术品鉴, 2016(1): 95—96.
YAO Gang. Research on the Importance of Font Design in Graphic Design[J]. Works of Art, 2016(1): 95—96.
- [2] 王宇征. 探讨字体设计在平面设计中的重要性[J]. 文艺生活, 2015(2): 169.
WANG Yu-zheng. The Importance of Font Design in Graphic Design[J]. The Importance of Literary Life, 2015(2): 169.
- [3] 陈艺双. 浅析平面设计中的字体设计的重要性[J]. 剑南文学, 2013(9): 176.
CHEN Yi-shuang. Analysis of the Graphic Design of the Font Design the Importance of Reading Classics[J]. Jiannan Literature, 2013(9): 176.
- [4] 李燕. 字体设计在现代平面设计中的运用[J]. 考试周刊, 2009(41): 47—48.
LI Yan. The Application of Font Design in Modern Graphic Design[J]. Exam Weekly, 2009(41): 47—48.
- [5] 刘美艳. 平面设计中字体设计的应用[J]. 艺术时尚, 2014(3): 91.
LIU Mei-yan. Application of Font Design in Graphic Design[J]. Art and Fashion, 2014(3): 91.
- [6] 丁瑛瑛. 平面设计中“字体”设计的应用探讨[J]. 新一代, 2012(9): 218.
DING Ying-ying. Discussion on the Application of "Font" Design in graphic Design[J]. Journal of the New Generation, 2012(9): 218.
- [7] 唐涵. 浅析平面设计中的汉字字体设计[J]. 金田, 2012(10): 44.
TANG Han. Chinese Characters Font Design[J]. Jintian, 2012(10): 44.
- [8] 兰平. 论字体设计在包装设计中的魅力表现[J]. 华人时刊, 2013(8): 95—96.
LAN Ping. On the Charm of Font Design in Packaging Design[J]. Chinese Journal Magazine, 2013(8): 95—96.
- [9] 贺文彬. 包装设计中书法字体设计创意法分析[J]. 大观, 2016(6): 10—11.
HE Wen-bin. Analysis of Creative Method of Calligraphy Font Design in Packaging Design[J]. Grand, 2016(6): 10—11.
- [10] 何进. 汉字设计在现代平面广告设计中的运用[J]. 艺海, 2016(6): 55—56.
HE Jin. The Application of Chinese Character Design in Modern Graphic Advertisement Design[J]. Art, 2016(6): 55—56.