

探讨汉字字体创意设计的创意方法

涂廷金

广东理工学院, 广东 肇庆 526100

摘要: 创意, 具有独特的思维模式, 也是现代设计中经常会提到的一个词语, 出现的频率也越来越高, 这也是现代设计中比较重要的一个因素。那么, 在字体设计这个领域也是如此, 人们使用的文字字数有限, 但字体创意设计无限。今天我们就把这些字体创意设计的创意来源进行简要分析, 主要是通过字体再设计、笔画结构、图形替换、辅助图案、笔画共用、删减笔画和填充装饰图案这几种字体设计创意方法来进行分析。

关键词: 汉字字体设计; 字体创意设计; 创意方法

DOI: 10.63887/je.2025.1.4.4

1 古老的汉字字体创意设计

汉字的发展历史非常悠久, 从古老的甲骨文到青铜时代的金文, 到秦始皇统一文字形成的篆书, 再到草书和楷书。还有融合楷书与草书的行书, 到为印刷而生的宋体, 再到现代非常丰富的字体库^[1]。这是一条清晰的发展线条, 也是前人积累而成的庞大字体库。当你站在巨人肩膀的时候, 你的视野将变得更加开阔。例如, 依托甲骨文的笔画结构特点进行现代字体创意设计, 既能体现字体设计的创新性, 又能传播甲骨文这种古老的汉字文化, 让更多的人了解甲骨文。首先分析一下甲骨文这种字体的特点, 甲骨文是象形文字, 它里面的很多结构就跟最原始的图案一样。因此, 我们在设计的时候也要从这方面下手, 把它象形文字的特点强化出来。另外, 我们要融入现代设计的一些设计方法, 比如说融入一些比较规则的圆型, 让这个笔画看起来更加规整, 形成一个统一化的设计^[2]。在排版表现的时候, 把它排成一幅画, 有山有水又有田的, 非常具有原始社会的气息, 让它看起来既像是一个画面, 但又是由文字排版出来的, 形成一个巧夺天工的画面效果。

除了甲骨文之外, 在现代设计当中, 用宋体和黑体进行再设计的案例也非常多。宋体的笔画横细竖粗的特点非常明显, 而且有一个明显的装饰角。很多字体设计就利用宋体的这个特点, 并将这个特点进行强

化, 形成一个既又有宋体的特点, 又有现代设计气息的字体设计。黑体整体的视觉效果看起来会比较强烈, 因此, 在很多的大标题当中, 都会使用黑体。那如果都用黑体的话, 无论在哪里看都是黑体的大标题, 没有结合自身文化的特点, 就不会产生一个独特的视觉效果。因此, 可以在黑体的基础之上给它进行再设计。例如, 可以在黑体的笔画粗细上下功夫, 有的设计师会让这个黑体的笔画变得特别粗, 笔画与笔画之间只留一个很小的缝隙, 这样它的视觉效果就会变得特别强烈。也有的设计师会让这个黑体的笔画变得特别细, 让笔画看起来就像是一根线一样, 变得特别文艺且富有想象空间, 让它看起来更具有个性。

2 汉字笔画结构字体创意设计

汉字发展到今天, 汉字变得成熟稳定, 犹如形成一个统一的汉字识别码。因此, 无论汉字的结构如何创意变化, 汉字的识别度一定要有。在具有一定识别度的基础之上进行字体创意设计, 这样才能不会丢失文字记录与传播的基本功能。在做字体创意设计的时候, 可以通过调整汉字笔画结构来进行设计。例如, 把汉字的笔画进行拆分重构, 重新调整笔画与笔画之间的距离。拆分只是一个过程, 重构才是关键所在, 就像是拆分一个机器的零部件一样, 拆分容易, 重组难。但是字体笔画的重构跟机械的重组可不是同一个意思, 把机器的零部件重组是为了让它恢复原来的状

态,而字体笔画的重构,则是要产生新的字体。因此,在重构字体的时候,要考虑重构之后的字体如何才更具有创意性,而且又不让它失去汉字的识别性。

还可以通过调整字体的重心来进行字体设计,汉字的重心可以通过提高、降低、倾斜等方式来调整。通过把汉字的重心向上移动,这样的汉字会显得比较细长,而且汉字拉长的方式也有很多种。比如,可以通过把汉字整体拉长,这种重心提高会使得汉字整体变长。另外一个还可以选取汉字的其中一部分进行拉长,上部、中部、下部都可以单独变长。相反,降低汉字的重心,会使得汉字变得像一个矮胖子一样,沉重而又稳定。还可以通过倾斜来调整汉字的重心,把汉字变得像一个快要倒的房子一样,人们对即将要倒的物体会有一种集中注意力去观察它的心理,所以通过把汉字做成倾斜的方式,也可以引起别人的注意力。比如说把汉字向右倾斜,再加上一些特效,会让别人有一种向前奔去的速度感。

3 汉字图形替换法字体创意设计

在现代众多的字体创意设计中,都可以看到通过图形替换的创意字体设计,因为通过这种方法的创意字体设计比较容易出视觉效果。在一些字体设计当中,会让其中的一个字的某个笔画做了一个图形替换,给别人一种非常巧妙的感觉,让人产生很深刻的记忆点。通过改变字体当中的某一笔,仿佛就给这个字加一个特殊的标识,让人一眼就能够对这个字体设计产生一个记忆点。在把笔画替换成图形的时候,一般都不需要替换太多笔画,适当的替换其中的一两个部分就差不多了。但是要改变哪一笔,这是一个非常关键的抉择,也是体现出创意点的地方。一般可以替换整个字上半部分的点的笔画,这种替换是比较常见的,也是比较容易出效果的。比如说“坊”字,把“坊”字上面的点这个笔画可以替换成各种与自身品牌文化相关的图案,比如可以替换成麦穗、叶子等图形,都可以实现一个比较好的设计效果。

另外,还可以对字体的某个部分进行替换,这种替换,一般都是要根据字体的大结构来走,如果能实现字体结构与图形的完美融合,那将能够实现一个惟妙惟肖的结合体。如果说图形与字体结构完全不搭,

放在一起的时候就感觉是强塞进去的一样,会给人一种很突兀的感觉,这种就是为了设计而设计了,而没有考虑到字体结构本身的变化。所以在做图形替换之前,就要充分考虑字体结构的大致轮廓与图形本身的轮廓能不能融合为一体,这个也是实现字体创意设计的重要创意点所在。比如说“宝藏”的“藏”字下半部分,这个字的笔画本身就挺复杂的,但是可以找一个形状跟它下半部分比较相似的图形就可以进行替换。例如把“鼎”的图形作为“藏”字的下半部分,这种“鼎”一般看起来都是比较稳重的感觉。正好与这个繁多的笔画有一个很好的替换效果。另外,这种“鼎”又是一种文物,与“宝藏”息息相关,就形成了一个图形与内容相互关联的一个效果。

4 汉字辅助图案法字体创意设计

如果说图形替换法是在汉字的笔画上进行替换,那通过添加辅助图案来进行字体创意设计就与图形替换法还有所不同,这里所说的添加辅助图案是在已有字体结构的外部去进行添加设计。在字体的空隙背景处进行添加图案,也是属于添加辅助图案进行设计的一种方法,因为它没有改变字体结构,只是让它看起来更加丰富而已。当字体与辅助图案相互碰撞的时候,就会产生很多独特的创意设计。但是这个“碰撞”也是有技巧的,例如,把图案和字体相互结合的时候,需要考虑到如何把图案巧妙地融入到字体设计当中。这个就需要把字体和辅助图案两个元素拿过来一起分析,多去尝试摆放它们的位置,在多次尝试之后就会发现,有时候这个辅助图案跟字体是能够很好地融合到一起的,而且能够达到巧夺天工的设计效果。当然,并不是辅助图案加的越多越好,而是要恰到好处。

有一些设计会在字体上加入很多辅助图案,这也是一种设计方法,不过在添加丰富的辅助图案时,要保证字体有一定的识别度,这样才能保留字体本身记录与传播的基本功能。例如,在很多涂鸦效果的创意字体设计当中,除了字体结构本身所占的面积之外,其它地方全部填满图案,这样就会给人一种很强烈的视觉效果。如果说它没有添加这些背景辅助图案,只是单纯的字体而已,那它的设计效果会相差很远。当然,也有很多通过添加部分辅助图案来进行丰富画面,

比如说当设计好一款字体之后,会在这个字体周边添加一些缠绕的藤,或者添加一些飘带之类的图案,让设计的汉字词组变成一个整体,形成一个像标识一样的整体设计效果。

5 汉字笔画共用法字体创意设计

在现代的很多字体设计当中,都会存在一些字体笔画共用的设计现象,通常通过这种笔画共用的设计,整行文字看起来就像是一个整体,这也是笔画共用的巧妙之处。只不过在使用笔画共用的时候,要灵活考虑字的笔画结构,让它们共用笔画的时候比较自然。字与字之间要相互贯通,笔画与笔画之间要流畅,看起来有一种巧夺天工的感觉。

例如“视觉”二字,它们的上半部分可以进行笔画共用的设计,下半部分的两笔也可以连在一起,它们挨近的地方就会连在一起,形成一个新的整体。还有“平等”二字,这两个字最重要的一个特点就是都有两横,可以把这两横连接起来,把“平”字的两横跟“等”字的“土”字部分的两横连接起来。不过在连接的时候,要把这两个字要做成错落有致的排版,让这个“平”字往下移一点,但又不能让“平等”二字的大小相差过多。这样连起来就感觉是天生一对一样,完美地融合在一起,又可以充分体现“平等”的含义。

6 汉字删减笔画法字体创意设计

为字体做减法,并不是把字体视觉效果减弱,而是为创意做加法。当我们意识到减少笔画依然能够识别出这个字的时候,而且减少笔画使字体的整体设计看起来更加简约大方,那其中的一些减省也是设计中的设计,而不是设计错误。删减笔画的设计方法,就是在原有的字形基础之上给文字进行删减笔画处理,但不能影响文字的识别性。这里就要讲究一些技巧了,文字识别的关键笔画不能删减。要做到删减笔画之后,文字的识别度依然存在。

例如“缺失”这两个字,在设计这两个字的时候就可以做一些笔画的省略,可以把“缺失”这两个字的横笔给它做省略,然后,突出宋体横细竖粗的风格,不过在省略的时候要保留宋体的装饰角,这样才能把

它的汉字识别度给保留住。“消失”这两个字也是如此,也可以把它的横笔给它做省略,突出宋体横细竖粗的特点,强化三角形装饰角。“缺失”和“消失”这两个词语都有一个失去的一个含义,那我们给它做笔画省略正好就是可以突出它的这个汉字含义,达到视觉效果与含义相互融合的一个创意设计效果。

7 汉字填充装饰图案法字体创意设计

在我们的生活当中,会有很多装饰字体的存在,当这些字体出现的时候,往往呈现出装饰的艺术效果^[3]。在这个字体的轮廓基础上加入很多的装饰图案,但唯一不变的是字的轮廓还是一样存在的,别人还是能够识别出它是什么字。这个就是装饰字体的应用,轮廓是它的生命,轮廓确定好之后,把字体的轮廓进行强化,然后在此基础之上加入丰富的装饰图案。那我们在做这些装饰字体设计的时候,关键是要把握这个字体的轮廓,在这个轮廓造型里面加入各种各样的图案,这个图案一定要加的密集一些,这样才能把这个装饰的字体效果做足。

例如福字、寿字等,这些都是一些吉祥的汉字,在加装饰图案的时候也会添加对应的吉祥图案,细看是一幅画,远看是一个吉祥的大字,但不管怎么变,它的识别度依然存在,这就是字体轮廓的力量^[4]。在现代的很多标识设计当中,也会使用这种方法,先确定好汉字的轮廓之后,再往里面添加与品牌文化相关的装饰图案,形成一个非常有特色的标识设计。

8 总结

古老的汉字文化不能丢,需要通过创意再设计,给它们产生新的生命力。改变字体结构进行创意字体设计,是对笔画拆分之后重构而产生新的创意,让字体重生而更富有创意力^[5]。图形替换,让原本只有笔画的汉字多了一个看世界的眼睛,因为特别,所以有特色。辅助图案,别看是“辅助”二字就觉得不重要,因为有辅助图案的存在,才让字体设计更精彩。笔画共用,用好了就是天生一对,用不好就是连体畸形。删减笔画,为字体做减法,为创意做加法。填充装饰图案,轮廓是生命,图案是肉身。通过上述所列,我们可以看出字体设计的创意方法还是很丰富的,关键

在于如何选择，我们在选择字体设计的创意方法时，要注意与汉字本身的含义要相关，或者跟品牌文化相关，融入背后的故事，让字体设计的创意更加惟妙惟肖，突显出独有的创意个性。

通过简述汉字字体创意设计的一些创意方法，探讨字体创意设计的创意源头。当然，这些只是字体创意设计中的部分创意方法，还有许多字体创意方法不

能完全列出来，需要大家一起共同去探讨。那我们在做字体创意设计的时候，需要寻找一些创意点，这个创意的来源可以来源于我们生活中的点点滴滴，也可以来源于我们对现有事物的思考。总之，汉字字数有限，但字体创意无限，让我们一起把字体做得更具有创意性，让它融入到我们的日常生活当中，为大众所服务，为我们所生活的世界多添加一份创意。

参考文献

- [1]唐澜菱. 汉字字体设计创作方法的多样性研究[D]. 苏州大学, 2022.
- [2]陈楠. 汉字创意设计的传承与创新[J]. 语言产业研究, 2019, (00): 9-30.
- [3]蔡佳薇. 汉字创意的表现与应用研究[D]. 青岛大学, 2018.
- [4]周佳妮. 汉字图形化创意设计与应用研究[D]. 苏州大学, 2023.
- [5]康兵. 汉字字体的创意设计[J]. 新美术, 2009, 30(04): 103-105.