

书法转译变化是海报主题文字老祖宗留下的免费字体

王云颖

辽宁广告职业学院, 中国·辽宁 沈阳 110048

【摘要】随着国货的兴起,自带文化属性的书法字越来越受到品牌方的青睐。懂点书法,也逐渐成了设计师的必选项。但写一手好字不是易事,做品牌标志总是买字库版权也不是长久之计。但是,做书法字体设计一定要会写书法么?答案当然是否定的!书法早已不是书法家所垄断,不会写书法的人照样能够从书法中获取设计灵感。而且时下品牌中用到的书法也早已不是传统老派的书法字,而是融合现代需求的改良书法设计。完成这类现代书法设计是不需要深厚书写功底的。

【关键词】旧字体新灵感;书法理解;现代书法应用;借鉴

在经过一番调研后,今天便利店为大家带来几个快手书法字的思路。不仅能快速获得无版权字体,而且手残党友好,不会写书法也能放心食用,希望能给你带来灵感。

1 如何将旧字体变成新灵感

书法是一种艺术,而字体设计是按照文字视觉规律进行创新的技术。所以,新手主打站在前人的肩膀上借力,只要做到形似书法便是成功。

思路1:直接参考。难度:优势:有手就能做,且具备一定美感。劣势:灵活性较低,有缺字的可能性。第一个思路简单粗暴——直接拿来主义,海量优秀书法家的碑帖和古籍便是最好的素材库。而且由于时间过于久远,大多碑帖早已过了版权期,可以直接使用。

思路2:有选择的照搬。难度:优势:思路1的进阶版,更适合现代品牌。劣势:依旧灵活性较低,受限于碑帖碑帖上的字年代久远难免磨损,想要效果更好就不能单纯临摹,而得有取舍地简化或补全缺失部分,同时放大字体的特点。

思路3:参考局部特征。难度:优势:灵活性高且现代,应用范围广。劣势:需要更多巧思与设计师的主观能动。

除了照搬以外,我们还可以只借鉴书法的一部分特征,让现代与传统结合来为设计带来差异化的亮点。比如,不同的书法里常有不同的书写形式,行草书的连笔就常常被应用在品牌字体中。这种方式相比临摹更灵活,而且黑体也可以使用,但需要设计师具备良好的观察能力和审美。篆书里的[山]字写法比特别,可以与普通无衬线体结合制造亮点。

2 从理解书法到成为书法

通过刚才的三种思路可以看出,新手总是离不开碑帖。如果想进一步做好书法字,

还是要对书法字体碑帖有更多的了解。中国书法在古代就已经是一门成熟的艺术了,经历了由篆书到隶书、草书、楷书、行书的主发展脉络。其中还有耀眼支线,比如魏碑这类风格独特的书法。可以不深入了解书法

历史但需要分辨不同书法的特征和气质。篆书是仅次于甲骨文的古朴程度。它的特征很好辨认,又瘦又高,笔画跟黑体类似都没有明显的粗细变化,在现代最常出现的场合是印章字体。

3 现代书法应用现场

了解了书法基础知识和思路之后,尝试着手制作就不成问题了。但它能应用

在哪些类型的项目中呢?通过收集行业案例,笔者大致得出了三个适配书法字体的气质关键词:传统文化和国风。_在现代黑体、宋体中融合书法的logotype总体来说没那么“讲究”。不需要严格符合书法行笔的规则,主打感觉到位,在保留传统感的同时贴近现代审美,更容易受到年轻人的青睐。

可以发现,偏传统、文化类的品牌品类倾向于使用“原生感”比较重的书法字型,更符合品牌调性。而年轻品牌如猫粮、茶饮等则更多使用在现代字型中融合书法的形式,以书写感的笔画打破普通黑体宋体的沉闷,营造国风人文气息及视觉亮点,中国书法毫无疑问是老祖宗留给我们的艺术瑰宝,它并不陈旧过时,而是取之不尽用之不竭的宝库。在现代化设计语言的融合下,同样能为设计师提供许多灵感和帮助。

4 兼容并蓄,借鉴古人、借鉴前辈的优秀设计。

我们将带大家领略民国时期品牌字体设计的独特之美。这些字体不仅具有典型性,还展现了独特的设计风格,早期字体设计相对简单,常直接采用隶书、正楷等书法字体。后来,为了追求更独特的特点和清晰的印刷效果,人们开始使用黑体进行变化。这些字体笔画浑厚粗重,庄严醒目。

在设计民国风字体时,我们可以将笔画拆解并考虑以下几点:

(1)横粗的变化:一般采用横细竖粗的设计,使字体更加浑厚。

(2)撒捺的变化:避免过于圆润,以突出字体的硬朗

风格。

(3) 点的处理: 可以变换为三角或星型等形状, 增加字体的设计感。

(4) 立体边框外理: 注意字体的光影、距离和倾斜度, 以增强字体的立体感和视觉冲击力。

字身框的大小会影响到文字的大小和间距, 从而影响到整个版面的布局和阅读体验。在印刷排版中, 字身框的大小和位置是非常重要的参数之一, 需要根据不同的字体、字号和排版需求进行适当的调整。字面框是指假想的一种正方形框架, 用于表示文字本身的实际分布空间。在排版印刷中, 字面框是用来确定文字之间相对位置的重要参考。字面框的尺寸通常是根据字身框的大小来设定的, 通常为字身框的90%-92%。字面框的设定可以帮助排版人员更好地掌握文字在版面中的分布情况, 以及文字之间的间距和空间关系。通过调整字面框的大小, 可以控制文字之间的空间分布, 以达到更好的阅读效果和视觉效果。需要注意的是, 字面框是一种假想的概念, 实际上并不存在于印刷品中, 但它是一种非常重要的排版概念, 可以帮助排版人员更好地掌握文字的分布和布局。字面是指字体所占字面框的比例大小, 即字与字面框的距离关系。字面的分布区域会影响一个字体的视觉面积大小, 从而影响到整个版面的布局和阅读体验。

字面过大, 会导致文字之间的间距过大, 版面会显得松散, 如果字面过小, 会导致文字之间的间距过小, 版面会显得拥挤。因此, 合理的字面大小和分布可以使得版面更加美观、清晰、易读, 需要注意的是, 字面大小和分布是一种相对的概念, 需要结合具体的字体、字号和排版需求进行具体的调整。骨骨架是指字体的结构、笔画走向以及整体布局的一种表现形式。它是字体设计的基础, 通常在进行字体设计时, 我们会在骨架的基础上, 再去添加造型的细节, 字体的骨架决定了文字的稳定性 and 可读性, 同时也影响着文字的视觉效果和感觉。在字体设计中, 骨架通常是由字体的基本笔画、偏旁部首以及结构比例等元素组成的。这些元素之间的相互关系和配合构成了字体的基本骨架, 通过对骨架的设计和调整, 我们可以改变文字的 shape、大小、粗细、空间关系等, 从而创造出各种名样的字体风格。同时, 骨架还可以帮助我们更好地理解文字的结构和构成规律, 提高字体设计的水平 and 质量。中宫是指字体的中心区域, 通常是指字面框以九宫格划分后的中心格。在字体设计中, 中宫是一个非常重要的概念, 它涉及到字体笔画在中宫的松紧分布等, 可以用来分析字体结构与造型, 中宫的大小和形状会影响到字体的整体结构和视觉效果。如果中宫过大, 会导致字体笔画过于稀疏, 文字会显得松散, 如果中宫过小, 会导致字体笔画过于拥挤, 文字会显得紧密。因此, 合理的中宫大小和形状可以使得字体更加美观、易读、有节奏感。在字体设计中, 中宫的大小和形状是由字体本身的风格 and 特点来决定的。例如, 一

些传统的宋体字体通常具有较小的中宫, 而一些圆体或手写体字体则可能具有较大的中宫。此外, 中宫的大小和形状也需要根据不同的字号和排版需求进行适当的调整, 以达到最佳的视觉效果。重心是指字体视觉中心点的高低, 它是由整个字体的外轮廓和几何中心所影响的。字体重心的高低会影响到文字排版时阅读的平衡感, 如果字体重心太高, 会使文字看起来过于轻盈, 不够稳定; 如果字体重心太低, 会使文字看起来过于沉闷, 不够生动。因此, 合理的字体重心可以使得文字更加美观、易读、有节奏感。

在字体设计中, 重心的调整可以通过改变字体笔画的分布、粗细、形状等方式来实现。例如, 一些纤细的字体可能需要提高重心来增加整体的稳定性; 而一些粗重的字体则可能需要降低重心来增加整体的动感。此外, 字体重心的调整也需要根据不同的排版需求来进行适当的调整。例如, 在标题中, 为了增加文字的醒目度和视觉冲击力, 可能需要提高字体重心, 而在正文排版中, 为了增加文字的易读性和舒适度, 则可能需要降低字体重心。

中心是指字面框两条对角线的交点, 通常被称为绝对中心点。但在实际视觉效果中, 大多数人的视觉中心点并不完全在绝对中心点上, 而是在靠上的位置。这是因为在阅读过程中, 人们更容易将视线聚焦在字体的上半部分, 尤其是第一笔的位置。因此, 在进行字体设计时, 为了符合人们的视觉感受, 需要对字体做一些调整。例如, 可以将字体的重心向上调整一些, 或者将字体的第一笔放在一个更加突出显眼的位置。这些调整可以使得字体更加符合人们的视觉习惯, 提高文字的可读性和易读性。体饰是指字体笔画边角的装饰, 例如宋体笔画的开始、结束、转角等部位增加的三角或者方头折角的衬线装饰。这些装饰可以增加字体的美观度和视觉效果, 使文字更加醒目、易读。在字体设计中, 体饰是一种非常重要的设计元素。通过改变体饰的形状、大小、粗细等, 可以创造出各种各样的字体风格。同时, 体饰还可以帮助我们更好地理解字体的结构和构成规律, 提高字体设计的水平 and 质量。需要注意的是, 体饰的设计应该遵循一定的规律和原则, 不能随意添加或改变。一般来说, 体饰的设计应该与字体的整体风格相协调, 不能过于复杂或繁琐, 以免影响文字的可读性和视觉效果。

参考文献:

- [1] 李浩. 字体设计在海报中的应用探析[J]. 大众文艺: 学术版, 2018 (9): 1.
- [2] 王青青. 字体设计在海报中的应用研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3 (1): 41-43.

作者简介:

王云颖 (1981.11-), 女, 汉族, 辽宁沈阳人, 沈阳工业大学文法学院, 辽宁广告职业学院, 副高级, 艺术设计专业, 研究方向: 视觉传达。