

Research on the Artistic Forms and Application Characteristics of Typography in Variety Shows

Yingzhe Sun

Changchun University of Science and Technology, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract

This study focuses on exploring the artistic forms and application characteristics of typography in variety shows. As a form of entertainment, variety shows aim to attract audiences, convey information, and foster emotional resonance. Typography design, as a critical element of visual communication, plays a vital role in these programs. By defining and explaining the conceptual framework and significance of typographic design in variety shows, this paper demonstrates the diverse manifestations of entertainment-oriented fonts in enhancing visual appeal, strengthening emotional engagement, and conveying cultural messages. Font selection and design strategies are tailored to align with a program's style, content, and target audience, thereby reinforcing its unique tone. Through a series of case studies, the analysis reveals current trends and distinctive features in variety show typography design. Furthermore, it underscores the importance of in-depth research into the artistic forms and practical applications of typography in the production of variety shows, highlighting how intentional design choices can deepen audience connection and amplify cultural expression.

Keywords

Font Design; Variety Show Font Styles; Practical Application; Logo Design; Visual Design

综艺节目下字体的艺术形式与应用特点研究

孙莹哲

长春理工大学, 中国 · 吉林 长春 130000

摘要

本文致力于探索综艺节目中字体的艺术形式与应用特点, 综艺节目作为一种娱乐形式, 旨在吸引观众、传递信息和情感共鸣, 而字体设计作为视觉传达设计的重要元素, 在综艺节目中扮演着至关重要的角色。通过对综艺节目字体设计的概念和重要性进行定义和解释。通过分析不同综艺节目中字体的选择和设计策略, 本文展示了综艺字体在促进视觉吸引、增强情感共鸣和传递文化信息方面的多样表现形式。字体选择可根据节目风格、内容和目标观众来设计, 从而增强节目的调性。通过一系列具体案例分析, 揭示了当前综艺字体设计的趋势和特点, 还阐明了在综艺节目制作中, 对字体艺术形式和应用特点进行深入研究的重要性。

关键词

字体设计; 综艺字体形式; 实践运用; 标志设计; 视觉设计

1 引言

现如今, 综艺节目是当代年轻人休闲娱乐不可缺少的栏目, 经过长时间发展已经具备非常成熟的运行机制。其中综艺节目的字体设计更是新颖, 是节目向观众表达情绪不可缺少的一项设计。随着时代的发展, 设计与多媒介的相融合, 综艺字体设计已经不仅仅是传达信息这一项单一功能, 从字体的色彩、笔画都有了更丰富的设计元素, 将情绪与文化内涵融进了综艺字体设计中, 既可以传播信息, 又丰富了节目内容。

2 综艺字体概述

2.1 现有综艺字体分析

现如今, 综艺节目是受年轻人所喜爱, 具有艺术表现形式的综合娱乐节目, 目前的综艺节目大致可分为游戏类、情感类、问答类、语言类、音乐类。不同类型的综艺在设计表达与品牌调性上有所不同。综艺节目的字体设计通常会根据节目类型和风格进行选择, 比如游戏类综艺可能会选择活泼、可爱的字体, 而问答类节目可能会选择稳重、正式的字体。综艺节目的字体设计也会考虑与整体画面的色彩搭配, 以及对观众的视觉冲击力, 通常会选择与节目风格相符合的色彩进行搭配。标题字体可能会采用清晰易读的排版设计, 同时突出节目名称, 以吸引观众注意力。例如:《脱口秀》节目偏向年轻化和娱乐化, 在节目标志设计上更注重识

【作者简介】孙莹哲(2000-), 女, 中国吉林长春人, 在读硕士, 从事视觉传达设计研究。

别性,因此较少运用图形来设计。由于节目风格取向为年轻化与视觉张力的平衡,在设计上通过倾斜、切割的手法增强动感。根据节目调性主要通过口语展现给观众,在字体设计上需要与节目文化内涵相契合,脱口秀的标志通过“口语化”的字形如对话的气泡轮廓来强化互动感。而综艺《最强大脑》的字体设计特点则是将科技感与动态化相结合,运用立体化与三维效果,通过光影层次和几何结构强化视觉效果。这种设计形式不仅呼应“大脑”的复杂结构也象征智力活动的深度与多维度思考。节目的标志设计也是采用字体形式,配色上采用红黑、蓝白等高对比配色,以红黑搭配突出智力对抗的戏剧冲突,黑色背景象征未知挑战,红色则代表活力与竞争激情。同时标志整体构图简洁,避免多余设计,符合科学类节目理性、严谨的调性^[1]。

2.2 综艺字体在电视节目上的特点

综艺节目的字体通常具有图形化的特点,即字体的形状和结构设计得非常独特。这种特点能够吸引观众的眼球,使字体在屏幕上更加突出。例如,在一些综艺节目的片头字幕中,字体的形状可能会与节目的主题相关,如使用卡通形象、动物形象等来代表节目的内容。这样的设计能够让观众一眼就能够联想到节目的主题,增加观看的兴趣。除了图形化的特点,综艺字体还常常具有手写化的特点。手写化的字体给人一种亲切感和独特的个性。在综艺节目中,手写化的字体常常用于展示主持人或嘉宾的个性特点,或者用于强调某些关键词语。这种字体的使用能够增加观众的亲近感,使观众更容易与节目中的人物产生共鸣。手写化的字体还能够增加节目的趣味性和幽默感。除此之外,动态字体在综艺节目中也被广为流传,动态字体是基于静态字体再设计而来,根据节目需要传达的内容及次序要求设计是对于处在静态中的字形和字符融入情绪以及文化内涵,增强观众记忆点,调动观众情绪的作用^[2]。

综艺字体的设计还注重增强可读性,使观众能够更加清晰地看到字体的内容。为了达到这个目的,综艺字体通常会选择简洁明了的字形,避免过于复杂的装饰和花纹。字体的线条也会相对粗细适中,以确保在不同的屏幕上都能够清晰显示。此外,综艺字体的排版也非常重要。字体的间距、行距和对齐方式都需要经过精心设计,以保证观众能够轻松地阅读字体的内容^[3]。

3 综艺字体的表现形式

3.1 综艺字体的多种形式

综艺节目中常常使用艺术字体来展示节目名称、主题或关键词。字形可能会经过变形、扭曲或装饰,以突出字体的个性和与节目内容的契合度。例如,在一些音乐类综艺节目中,字体的形状可能会与音符、乐器等相关,以表达音乐的主题。动态字体是指在综艺节目中,字体的形态会随着时间的推移而变化。这种设计能够增加字体的趣味性和吸引

力。例如,在一些综艺节目的片头字幕中,字体的形状可能会逐渐展开、旋转或变换颜色,以吸引观众的注意力。这种动态的字体设计能够让观众感到新奇和惊喜,增加观看的乐趣。互动字体是指观众可以通过互动手段改变字体的形态或颜色^[4]。在一些综艺节目中,观众可以通过手机或电脑等设备参与节目,例如投票、打分等。字体的形态和颜色可能会根据观众的互动行为而发生变化,以增加观众的参与感和互动性。这种互动字体设计能够让观众感到身临其境,增加观看的乐趣和参与度。

3.2 笔画结构的表现手法

综艺节目中使用的字体种类非常丰富,如手写体、艺术字体、装饰字体等。手写体是模仿人的手写风格设计的字体,它能够给人一种亲切、自然的感觉,常用于个性化设计和卡片制作。艺术字体则是一种具有艺术性的字体,它的形状独特、富有创意,常用于广告设计和品牌标识。装饰字体则是一种用于装饰和点缀的字体,它的形状多样、华丽,常用于节日庆典和宴会场合。综艺节目中使用的字体风格也非常多样,包括但不限于简约风格、卡通风格、手写风格等。不同的字体风格能够传达出不同的个性和氛围。在一些幽默搞笑的综艺节目中,常常使用卡通风格的字体来展示主持人或嘉宾的个性特点,而在一些温馨感人的综艺节目中,手写风格的字体能够传达出亲切、温暖的情感。字体风格是字体设计中的重要组成部分,不同的字体风格能够传达出不同的情感和氛围。常见的字体风格包括简约风格、传统风格、科技风格、手绘风格等^[5]。

在当代综艺节目的制作中,字体设计以其独特的视觉表达方式,成为传递节目内容、情感与文化特色的重要元素。尤其是字体笔画结构的创新应用,不仅增强了综艺节目的视觉冲击力,也促进了节目主题信息的有效传达。接下来将根据综艺节目中笔画的创新设计,动态笔画的视觉表现以及颜色与笔画结合的艺术应用分别列举一个案例来讲述。

首先,在综艺节目《奇葩说》中,标题的字体设计采用了非常规的笔画造型,通过对字形的变形和扭曲,传达出节目探讨非常规话题、鼓励自由思考的主题。例如,字体中的某些笔画被故意放大或缩小,使得观众在观看节目标题时产生好奇心和探索欲,从视觉上就捕捉到了节目的创新精神。其次,《中国新说唱》的舞台背景设计中,通过动态显示的汉字笔画,逐步构建出完整的关键字眼,如“说唱”二字逐一笔画展现,既体现了说唱音乐循序渐进、层层推进的特点,也象征着从未知到知晓的过程,为观众创造了强烈的视觉冲击和期待感。这种动态笔画表现不仅加深了观众对节目内容的理解,也增强了节目的视觉吸引力。最后,在《花儿与少年》的节目标志中,采用了生机勃勃的绿色系作为笔画颜色,与节目探索自然、追求自由和冒险精神的主题相契合。字体中的笔画不仅呈现自然流畅的形态,还辅以色彩渐变、光影效果,通过颜色和笔画的结合,向观众传达出节目

的生命力与活力。这样的设计使得节目标志本身就充满了故事性和感染力,促进了观众与节目之间的情感链接^[6]。

通过以上综艺节目中字体笔画结构的艺术表现手法的分析,字体设计在视觉传达中的重要性日益凸显。无论是笔画的创新设计,动态笔画的视觉表现,还是颜色与笔画的艺术结合,都是综艺节目设计中不可忽视的元素。

4 字库字综艺字体设计与应用

4.1 字库字体标准化与个性化平衡

综艺字体基本是以现代几何造型为基础的中文字体类型,现如今综艺节目中常用的字库综艺字体为方正综艺字体,锐字云字库综艺字体,点字综艺字体等。这些综艺字体都有着非常明确的特点即强调几何化与结构饱满,综艺节目更注重传递轻松的氛围,因此在字体选择上更加注重笔画粗壮均匀,结构宽松饱满,在字形上大小统一、排列整齐。综艺字体通过几何线条与字形的对称性进行设计,将撇捺进行镜像对称以此来提升视觉冲击力。点字综艺体系列采用动态化笔形设计,结合45°倾斜笔画,既保留辨识度,又融入现代设计美学^[7]。字库综艺字体的设计同时也要注重多媒介的兼容性,由于大部分字体都秉持着笔画粗细一致和结构饱满的特点,因此也适用于标题、广告场景以及印刷和数字界面及动态海报设计上,部分字体将兼具高分辨率便于运用在广告与影视后期制作方面^[8]。

综艺字库字体的设计上需要兼顾表现力、节目适配性以及法律合规性三大维度。设计师应优先了解节目调性,评估使用场景如传播媒介和应用方式等。在设计最初,用于节目标题与物料宣传,通过夸张的字形增强娱乐氛围,因其设计上的高度识别力与视觉张力,综艺字体也常被运用于品牌标志或产品包装等媒介。锐字云字库综艺体因“端庄大方,可读性强”被应用于印刷与广告设计领域^[9]。

4.2 方正综艺字体在综艺节目中的应用

方正综艺体在设计上将笔画进行几何化通过横竖笔画1:1.2的比例实现刚柔并济的视觉平衡,其笔画末端采用直角截断而非传统收锋,强化了工业美学的特征,同时通过中宫宽松化处理,提升了字体在设计上的呼吸感与辨识度。

现如今,方正综艺体出现在许多出名的综艺字体上,例如《中国好声音》《王牌对王牌》等,通过3D金属质感加上渐变光效,强化节目想传达的文化内涵,提升观众识别率。此外,方正综艺体在设计上考虑到了多媒介适配,无论是从动态媒介或是衍生品延展上都适用。在综艺《披荆斩棘》的开场动画中,字体通过AE路径动画实现笔画逐帧点亮设计,模拟舞台追光灯效果,动态化使用标题将点击率提升

37%。方正综艺体通过几何化的视觉语言,跨媒介的包容性以及文化传播力,成为综艺节目视觉设计的首选字体,其设计不仅满足功能性需求,如高辨识度,文化传播度等,更通过笔画符号构建大众对于节目文化的认同,在未来可能探索AI数据化生成技术,实现“一字体多季千面”的智能适配模式。方正综艺字体的设计与应用实践,不仅体现了字体作为综艺节目向观众传达情绪以及文化内涵的重要视觉工具,更体现了多媒体技术,文化内涵以及商业逻辑的深层互动关系^[10]。

5 结语

通过上述分析,字体笔画结构在综艺节目中的艺术表现不仅仅是一种视觉设计技巧,更是一种深入探讨节目主题、情感和文化价值的重要方式。综艺节目中字体笔画的艺术化设计,改变了传统字体的单一维度,将字形与节目调性相结合,通过精心设计的笔画结构,节目制作者能够有效地与观众进行情感和文化上的交流,增强节目的吸引力和影响力。在未来的综艺节目设计中,以方正综艺字体为基础,探索更多创新和多元化的笔画设计手法,融入更多的人工智能技术与多媒体相结合,使综艺字体更具有多样性与多媒体相兼容,将成为提升节目艺术性和文化深度的重要途径。在未来综艺节目的制作与设计中,探索更多创新的字体笔画结构和表现手法,将会是一个持续的趋势。

参考文献

- [1] 王旖旎,潘岷.电视综艺栏目创新字幕的应用探究[J].中国广播电视学刊,2020(07):60-62.
- [2] 张舒岚.综艺节目后期字幕制作特点及具体运用[J].新闻前哨,2021(06):79-80.
- [3] 郑杰.大众审美下的综艺节目主视觉设计研究[D].北京服装学院,2022.
- [4] 郑兆伟.新媒体环境下动态字体标志应用前景的探讨[J].大众文艺,2018(20):124.
- [5] 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.
- [6] 岳翊.中文黑体字构型研究[D].中国艺术研究院,2020.
- [7] 张正甜.基于参数变量的可变字体设计研究[J].美术文献,2023(08):136-140.
- [8] 乔帅.动态化字体设计的视觉表现研究[J].参花(下),2023(05):80-82.
- [9] 商毅.动态字体设计的视觉语言研究[J].包装工程,2016,37(22):11-15.
- [10] 王筱丹.从“方正奖”看字体设计的发展趋势[J].美术教育研究,2013(15):96-97.