

现代汉字标志设计之形意交融

陈原川

(江南大学, 无锡 214122)

摘要: 分析了汉字以其符号学特性融于现代标志设计中的应用基础以及当下汉字标志设计的主要特征,并结合一些现代汉字标志作品,对侧重于“形”的汉字标志造型技法,侧重于“意”的展现古典思想与视觉意象的汉字标志设计表现手法,以及兼顾汉字造型技法与写意手法的“形意交融”式的汉字标志设计这3个方面进行了评述,进而提倡在汉字标志设计中力争将造型艺术与审美意境完美结合的新境界,为现代汉字标志设计的不断发展提供借鉴与参考。

关键词: 汉字; 符号; 标志设计; 形意交融

中图分类号: J524.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)24-0025-04

Blending of Typeface and Meaning for Modern Chinese Character Logo Design

CHEN Yuan-chuan

(Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: It analyzed the practical base of Chinese characters with its semiotics characteristics blending into modern logo design, and the main features of the modern logo design. Combined with some excellent works of modern Chinese character logo design, it illustrated three viewpoints of Chinese character logo design: firstly, the modeling techniques of Chinese character logo focused on "typeface", secondly, the expression techniques of Chinese character logo representing the Chinese classical aesthetics thought and visual imago focused on "meaning", and then the Chinese character logo design method with "blend of typeface and meaning". Based on this, it put forward that the logo design should blend the typeface and meaning of Chinese characters, to provide reference for Chinese character logo design.

Key words: Chinese character; symbol; logo design; blending of typeface and meaning

华夏5 000年文化历史的传承,孕育了源远流长的汉字,作为世界上唯一正在使用的表意文字,汉字的历史积淀着整个中国民族的智慧和创造精神,有着旺盛的生命力和独特的艺术价值^[1]。“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。字者,言孳乳而浸多也”,可见汉字极早地摆脱了物象的羁绊而独立滋生,具备了符号的性质,并逐步成为形、意、声三元一体的文字系统,从而为进行标志设计提供了运用元素及美学基础,逐步成为标志设计的主体元素之一。

汉字属于语言符号,而平面标志则属于非语言符号,所以汉字标志设计即是语言符号融入非语言符号中的具体过程。笔者拟在对此人为融合过程中出

现的诸多表现手法及应用技巧作一概述的基础上,分析思考新的设计创作理念,挖掘探索新的视觉传播可能,以期启迪新的创作涌现。

1 基于汉字符号学特性的标志设计

设计师在进行汉字标志设计时,往往要经历一个将汉字回溯符号形式的创作思考过程,因为只有这样,才能增强作品的艺术表现力和视觉感染力。汉字作为信息媒介的一种视觉符号,自身包含着特定的造型理念,人们凭借汉字符号之“形”来传递信息,并通过对形的认知、理解将之延展转化为“意”,由此进行更深层次的交流与沟通,从而传递信息的真正内涵。

收稿日期: 2011-07-14

作者简介: 陈原川(1971—),男,安徽滁州人,硕士,江南大学讲师,主要从事汉字意象及中国图形观念性设计。

由此可见,在标志设计创作中回溯汉字符号特性的重要性。

“依类象形”与“形声相益”是汉字形成的主要来源,也是汉字谓之符号的先决条件,缺一不可。基于此,在运用汉字进行标志设计创作时,一方面着重将汉字看作艺术化的图形符号,认为其作为一种由象形文字发展而成的图案形式,是中國人在二维空间中通过对点画的挑选、组合、转换、再生、创造的一种能承载信息的象形符号^[9];另一方面则把汉字看作一种能承载意义、传情达意的特殊图形符号,能将经验形式化后客观地呈现出来,供人们观照、逻辑直觉、认识和理解,能为态度、情绪、情感等主观经验的表象赋予独特的写意表达。

上述2种分类从一个方面概括了当下汉字标志设计的主要特征:在一部分标志作品中,大家可以看到汉字仍在朝着侧重图形表达、设计形式美的方向渐变,具体表现在形体符号性质的增强,象形意味的回归,线条、偏旁乃至整体字形的变化,这种方块字形的渐变既能使设计师在不拘一格中传递具有较强视觉效果的信息符号,又能保持汉字既有的形体美;在另一些现代标志艺术作品中,大家又发现汉字已成为构筑信息的基本符号元素,其在设计中语言叙述的功能已淡化,设计师更为关注的是情感意象的表现,为了传达信息和深化概念的需要一些汉字甚至被转化为去语言化的单纯视觉元素;还有一些标志作品同时具备了上述2种设计特征,在实践中追求视觉、听觉、知觉的统一。

2 汉字标志移形换位的设计技法

2.1 意动神移的书法造型再设计

书法在中国具有三千多年的历史,篆书雄健浑厚、端庄凝重,隶书方折端正、朴拙高古、精致典雅,楷书稳健端庄,草书简练连贯、行笔飞动圆转,行书纵情挥洒、姿势疏朗,可谓书体纷呈、风格各异,都有着各自的审美意味和形式构造。吸收书法艺术的成果可以丰富标志设计的内容,提高标志字体本身的艺术效果,提升视觉冲击力,使新颖、活泼、画面富有变化。书法标志设计形式可分为2种:一种是直接使用传统书法字体或名人题字;另一种是为了突出视觉个性,追求传统书法的某种意味而以书法技巧为基础特意

设计^[3-4]。如杭州蜜桃咖啡厅标志设计与应用,见图1。

图1 杭州蜜桃咖啡厅标志设计与应用

Fig.1 Logo design and application of Hangzhou Peach Cafe

设计师陈飞波以古文的大小篆为基本字形元素,又以收紧中宫、舒展四周、轻重顿挫的字形变幻去诠释传递一种独具韵味、清新宜人的休闲生活氛围。从符号学角度分析,这样的设计作品也有其认知性,每个符号都具有自身确定的意义,这种运用了书法字体元素再设计出的标志透出一种清逸的文人气质,暗合当下白领小资的生活方式,将一种放松惬意的氛围表现出来,使汉字的图像化特征与设计主题相呼应。

2.2 虚实相左的汉字轮廓再塑造

汉字形体由点、横、竖、撇等笔画元素搭建而成,其形式多样、风格多变,可以是甲骨文、小篆、隶书、楷书、繁体、简体的任何一种,于方寸之间营造出万千气象,这就为设计师做汉字标志设计时,进行符号表达提供了诸多可能性。一些设计师就从汉字轮廓入手,通过结构简化、轮廓修正、动静结合、疏密对比,在看似毫无联系的图形符号中,梳理出汉字字体轮廓,在增加视觉冲击力的同时又能更加深刻地传递真实信息。如深圳市交通中心10周年庆形象设计及应用,见图2。设计

图2 深圳市交通中心10周年庆形象设计及应用

Fig.2 Image design and application of Shenzhen Traffic Center 10 Anniversary

师毕学峰以概括的几何图形为主题,以朴实刚劲又不失色彩斑斓的留白手法形象地勾勒出“十年”的整体轮廓,不经意让人恍然大悟于虚实之间,同时,也点明了交通事业历经时间的考验仍旧通畅便捷、蒸蒸日上美好主题。这样的标志设计,图形与汉字轮廓可谓浑然天成、简洁大方,通过对汉字整体轮廓的特殊强调,

使其具备了符号学上独特性的意义。

2.3 化繁就简的汉字解构再创作

利用汉字的形意组合变化是现代标志设计的又一重要手法,它强调汉字字体的独立性,借鉴结构、笔画、布白、虚实、承转的规律,运用对称、均衡、对比、韵律等审美原理,对汉字的结构加以巧妙地变化处理,可以形成汉字新的视觉符号。如在香港梁文道先生组建的出版社上书局的标志中,将司空见惯的“上”字作为一个独立的符号元素,通过结构重组、笔画解构等造型调整,以及对称、透视、堆砌等表现手法的运用,既做到了以简代繁地将积极向上、启迪智慧、生机勃勃等抽象意义展示给观者,又符合了上书局一贯的“提倡阅读”的主题,见图3。作为独立符号的“上”字在重组后其实又

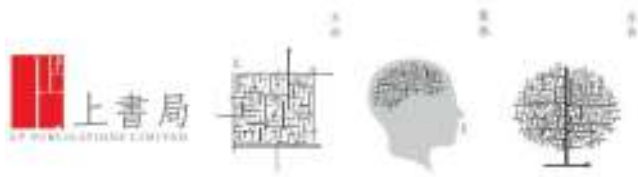

图3 香港上书局标志

Fig.3 Logo of Hong Kang Up Publications Limited

不“独立”,其与整体标志形象又是相互依存及促进的,这种元素化后的视觉语言极易被大众接受,很好地诠释了符号的普遍性意义。

3 灵动传神的汉字标志设计表现

3.1 古典思想的缩影

中国古典艺术注重表现主体的自由意识,讲究形神兼备,以“不似”作“似”,使形象富有概括性,利用了欣赏者相应的联想作用。这与汉字标志设计中提炼、概括的考量非常相似,如江苏无锡小娄巷历史风貌街区的标志,见图4。好的标志设计,不单追求外形的拟

图4 无锡小娄巷历史街区标志

Fig.4 Logo of Wuxi Xiao Louxiang Historical Block

真,也是一个探索、发现、欣赏的过程,因为只有这样,传达的设计主旨才能产生耐人寻味的影响力^[5]。

靳埭强设计的重庆城市形象标志,见图5,以“双

图5 重庆城市形象标志

Fig.5 City logo of Chongqing

重喜庆”为创作主题,2个欢乐喜悦的人组成一个“庆”字,道出重庆市名称的历史由来。标志以“人”为主要视觉符号,从中可以看到中国古典的人本思想,即“民为贵,君为轻,社稷次之”,也就是要尊重人和推崇人,宏扬人生命存在的意义和主体独立自觉的价值,同时也进一步展现了重庆“以人为本”建设发展的精神理念^[6]。

3.2 视觉具象的寓意

汉字笔画结构复杂,形态方正严谨,可塑性较差,较难以艺术化进行自由发挥。因此,不论从设计构思还是到造型形式都要从客观条件实际出发,表现力求自然合理。通过对字体意念和含义的深度挖掘,形成图形与字形新的构成关系,产生极具个性的汉字视觉效果^[7],如戏江南商务酒店的标志,见图6。同时,又要尊

图6 戏江南商务酒店标志

Fig.6 Business Hotel logo of "Drama Jiangnan Business Hotel"

重客观条件,并对潜在条件进行发掘和合理的运用,如福成会馆餐饮标志,见图7。此外,还可以淡化汉字本身的形体,追求象意的抒发,如洞庭鱼谣品牌标志,见图8,以4个简化的汉字组成一艘仿佛游弋于洞庭湖水之上的

图7 福成会馆餐饮标志
Fig.7 Catering logo of "Fuchen Hall"

图8 洞庭鱼谣品牌标志
Fig.8 Logo of "Dongting Yuyao"

江南渔船,既是浓郁的地域人文精神的完美视觉符号表达,又隐含了人与自然和谐共处的城市生活态度,使抽象意义在具象影像中达到尽可能多的释放。

4 形式与内涵的交融

一些作品尝试将汉字的基本笔画与其他图形符号相融合,将汉字造型与蕴涵意境相结合,形简意赅、传情达意,如无锡书画博物馆的标志,见图9。只有当

图9 无锡书画博物馆标志
Fig.9 Logo of "Wuxi Painting and Calligraphy Museum"

创意与造型完美无缺的结合在一起时,才有可能创造出一个好的汉字标志形象,如深圳市工业展览馆VI,见图10,以“工”字为基础图形元素,既点明了行业属性,又着重体现深圳市工业的严格、规范、认真、饱满的传统特征。同时,又将该元素进行多方向的延展应

图10 深圳市工业展览馆VI
Fig.10 Shenzhen Industrial Exhibition Hall VI

用,已达到寓意更新及积累的效果,从而象征工业实业在发展过程中的不断创新、积累,为社会所认同与共鸣。一个简单的标志,经过延展可以孕育出丰富的涵义,达到“形”与“意”的完美结合,如当代荷兰交流设计展“社会能量”VI,见图11,延展中将汉字这一语

图11 社会能量VI
Fig.11 Social Energy VI

言符号的叙述功能淡化,转化为可以自由组合的单一图形符号,体现其社会能量其实来源于组成社会的每一个单体观点,又通过对图形组合的动态光影展示表达出“沟通、协作、创造、共享”的理念,提倡让设计与社会亲密联接,也传递出原点出发,焕发生机与活力的积极寓意,在设计理念上具有一定的颠覆性和独特性,可谓形意结合的典型之作。

5 结语

鲁迅先生在《汉文字学史纲要》中指出:“中国文字具‘三美’,意美以感心、音美以感耳、形美以感目。”现代标志设计的研究内容涵盖了中华民族的各类图象语言及各种表现方式,可以从中国的书法印章艺术中吸收元素,也可以从史前甲骨、先秦古玺、刻字瓦当、明清篆刻等汉字的古典承载体中汲取养分,先辈留下的汉字历史财富,都可以在标志设计过程中得到充分的应用^[8]。

拥有5 000年中华文化凝结、积淀的汉字,才能在
(下转第48页)

如枝叶填入口与主机体的连接可采用分体式结构,见图7,既能保证安全性又便于拆分与材料的回收。

图7 分体式结构
Fig.7 Split structure

5 结语

“安全”作为一项对工业产品属性的基本要求,人们早已习惯了它的存在,有时甚至会忽略它。一旦发生事故,通常把责任归结为操作失误,但其实大多数事故是由于安全性设计不足造成的。园艺碎枝机作为实践工具,目的是补充人的能力和保护用户的安全。在

设计阶段应该从功能、操作、心理、环境4个维度考虑安全性,才能使用户无后顾之忧达成积极的体验。

参考文献:

- [1] 江牧.人工物设计的安全研究[J].包装工程,2009,30(5):96—99.
- [2] 曹玉宝.农机产品的可靠性设计[J].农机化研究,2009(7):150—152.
- [3] 江牧,林鸿.工业产品设计的安全向度[J].包装工程,2010,31(22):44—46.
- [4] CAGAN Jonathan.创造突破性产品[M].北京:机械工业出版社,2004.
- [5] 江牧.工业产品设计安全的伦理剖析[J].装饰,2007(9):14—17.
- [6] 利德威尔·威廉.最佳设计100细则[M].上海:上海人民美术出版社,2005.
- [7] 黄晓光.残疾人辅具产品安全性设计研究[J].包装工程,2010,31(16):16—18.
- [8] 郑子云.低碳理念下的产品设计方式再探索[J].包装工程,2010,31(22):55—58.

(上接第28页)

视觉时代全球化的今天,继续保持如此的旺盛活力。优秀的汉字标志设计,以“形”、“意”结合的设计手法,做到以形达意、以意抒情,满足人们视觉、心理、应用及审美的各种需要。相信将造型艺术与审美意境完美结合的“形意交融”的汉字标志设计,既可当之无愧的囊括文字“三美”,也能够成为现代标志传达艺术的趋势之一,并以其自身的传播影响力,成为中华文明非常好的传播载体,从而促进东西方现代文化艺术的交流融合^[9]。

参考文献:

- [1] 张军.汉字标志设计漫谈[J].包装与设计,2004(5):91.
- [2] 谢燕平.汉字图形标志设计中的哲学思考[J].包装工程,2008,29(12):253—254.
- [3] 薛锋,周祖荣.书法艺术在标志设计中的应用[J].包装工程,2005,26(16):206—207.
- [4] 杨猛,朱月.汉字型标志设计探析[J].包装工程,2007,28(4):164.
- [5] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001.
- [6] 万桂香,常春梅.解析汉字的独特性在标志设计中的应用[J].包装工程,2009,30(6):195—196.
- [7] 黄迅.试论汉字设计标志视觉符号的特性[J].包装工程,2004,25(4):68—70.
- [8] 周利群.论标志设计中汉字的艺术特征[J].包装工程,2006,27(2):251—253.
- [9] 苏卉君,王家民,陈鹏.汉字的双重性在标志设计中的运用[J].包装工程,2007,28(12):203—205.