

图形化汉字中传统性与现代性探析

傅小龙, 石晶, 赵源

(南昌大学, 南昌 330031)

摘要: 以汉字设计的发展过程为启示, 分析了当代图形化汉字所具有的设计风格, 重点对代表历史的传统性与充满新鲜感的现代性这2种风格进行了研究, 论述了图形化汉字中传统性与现代性的区别及统一, 并在此基础上, 从图形化汉字进行传统性与现代性设计的过程、目的、主题及手法等方面解释二者是否可以互相渗透及联系, 探寻如何创造出既符合传统性又具有现代性的图形化汉字作品。

关键词: 图形化; 汉字; 传统性; 现代性

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)16-0028-03

Analysis of the Tradition and Modernity in Graphical Chinese Character

FU Xiao-long, SHI Jing, ZHAO Yuan

(Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract: With Chinese characters design development process as the enlightenment, it analyzed the contemporary graphic Chinese characters with the design style, especially two styles of Chinese characters on behalf of historical tradition and filled with fresh modern in graphic, discussed the difference and unity of the traditional and modern type. Based on this, it explained the tradition and modernity whether can be permeated and contact each other from the aspects of process, aim, object, and skills, to explore how to create both the traditional and modern graphic works of Chinese characters.

Key words: graphical; Chinese characters; tradition; modernity

汉字是中国传统文化的瑰宝, 又是现代设计的重要元素^[1]。汉字设计是当代平面设计中的热门方向之一, 在广泛的设计应用与设计发展中, 汉字设计正以丰富多彩的形态出现在众多领域^[2], 但是大部分的汉字设计要么更多地借鉴西方文化, 使其设计出来的作品无法很好地具有传统性, 要么就过分突出传统文化, 无法适应当今社会的审美需求, 传统与现代无法共同存在于同一个汉字图形化的设计作品中, 这已经成为一个需要思考的问题。事实上传统性与现代性看似2个极端的设计风格中也存在着微妙的联系, 掌握好它们的关系, 就能达到传统与现代相结合的设计目的。

来, 在几千年来的发展变化中慢慢形成了属于汉字自己变化的规律, 就是由具象逐渐抽象, 由图形不断简约的发展规律, 到了当代, 汉字的发展已经成形, 与最古老的汉字已经有了很大的差别, 这是由历史发展的需求所决定的。汉字演变见图1。

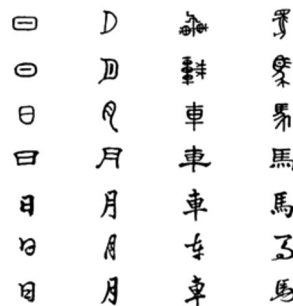

图1 汉字演变

Fig.1 Chinese characters evolution

1 中国传统汉字的发展规律

从不同文献可得知, 汉字是由象形文字发展而

收稿日期: 2013-02-17

作者简介: 傅小龙(1963—), 男, 江西樟树人, 南昌大学教授, 主要从事美学和设计史论的教学与研究。

当今时代,物质生活相对原来已经有了翻天覆地的变化,人们在日常生活中能够经常接触到的汉字对其也有了新的认识,这也是当代生活的需求所致。随着时代的不断发展,人们的需求不再单一,汉字图形化设计在符合大众审美眼光的前提下而变得有新意、有创意,随之被大众所接受,从而更容易被推广,使汉字的传统性与时尚性相统一。

2 图形化汉字的传统与现代的诠释

图形化汉字的出现,在当代对其设计的方式可谓各执己见,一种设计观点是要求图形化汉字应具有中国的传统特性,而另一种观点则是要求图形化汉字具有现代性。

所谓传统性就是民族性,它指的是在设计中体现出中国传统文化的内容,体现中国式的思想、意境和精神,它提倡的就是添加传统元素,把吉祥的寓意体现在画面中。在当今社会,传统审美观念虽然遭到了外来思想和新物质思想的冲击,但它潜行于人们血脉之中的观念是无法完全摆脱与颠覆的^[3]。汉字是中国历史发展的产物,它具有传统性的必然性。

在设计中体现出现代性,则要求图形化汉字要符合当代国情,按照20世纪初提出的现代主义设计思潮来设计图形化汉字内容,其提出的主要内容就是需要设计符合功能性,去除繁杂,化繁为简。

3 图形化汉字的传统性与现代性的契合

传统汉字图形与现代多元文化对汉字图形设计的影响是十分巨大的^[4]。传统性设计需要添加具有传统文化氛围的设计元素来衬托设计的传统美,要有意境的渲染,而现代性设计则要求化繁为简,去除一切无用的装饰,将设计元素几何化、符号化,强调其功能性,因此,这2种设计,一个做加法一个做减法,一个要意境美一个要功能美,这2种设计风格看似2个极端,无法融合,但又相互联系、相互作用。

3.1 从设计发展的过程看

首先,研究和学习传统艺术,一方面是为了传统文化的传承,另一方面则是为了在传统文化的基础上进行创新。其次,现代设计是从传统艺术发展而来,追本溯源,传统性和现代性的关系属于传承与创新,在传统

设计的框架上构筑起现代设计的平台。任何人类文明无疑都是继承之上的发展,归根到底是继承之上的创新。传统与现代是矛盾的统一,图形化的传统历史价值、历史特征风格也在无形之中影响着字体设计。

字体设计的形式丰富多彩,与传统艺术形式的图形化造型相结合则可以更好地运用到现代设计中,为现代字体平面设计提供宽阔的舞台。从这个发展传承的概念内容来看,传统与现代是密不可分的,更可以说是互补的,一味的传统缺乏现代的适应性,而一味的现代性又缺乏了属于中国自己的东西,因此,传统性与现代性是可以融合的,二者是可以同时作用于同一设计作品之中的。

3.2 从设计主体元素看

设计师在设计时,通常都会考虑设计的主体物是什么,然后再从主体物中找到突破口,从这方面入手进行设计,而不是先考虑属于自己的设计风格是什么,最后再考虑设计主体物,所以,在进行图形化汉字设计的时候,无论是现代性还是传统性,设计的主体物都是汉字。设计主体物的相同,也为传统性与现代性的融合提供了无限的可能。

“吉祥喜善”文字设计见图2,简简单单的一个整体表达出吉、祥、喜、善四层意思,设计者正是采用了传统与现代2种设计手法相结合进行设计,图2a中采用传统笔墨的设计手法,体现了中国传统艺术,图2b

图2 吉祥喜善

Fig.2 Auspicious

则采用寓意的手法,将其几何化,图形干净利落,现代感十足。它们的共同点都是将其笔画共用,去除不必要的部分,也都采用了传统寓意的表现手法,这样的设计例子,证明了传统性和现代性是可以共同作用于一个设计物的。

3.3 从设计目的看

设计师在设计时,都会在思考过设计主体物后,

联想最后将其设计成什么样子,最后的成品是什么,因此,无论设计风格是什么,是采用传统性还是现代性,其目的都是一样,即为了图形化汉字传统性与现代性的融合创造条件。例如可口可乐包装,见图3,

图3 可口可乐包装

Fig.3 Coca-Cola packaging

将可口可乐4个字进行了图形化设计,同时具有传统性与现代性2种设计风格,即将可口可乐4个字设计得具有现代性的同时,进行了几何化,用的不再是日常生活中常见的汉字笔画,而是将其变成了矩形的结合体,这个形状具有传统意味的造型,似古代窗户的窗棂,是一个很好的传统与现代结合的例子。

3.4 从设计手法看

传统性的图形化汉字设计风格大多是添加传统元素,增加传统意味,这是一种加法设计,而现代性的图形化汉字设计则与其相反,不提倡添加繁杂的元素,其要求的是功能性第一,化繁为简,是一种减法设计。在设计作品中,传统性要求递增,增加具有传统性的元素,为其渲染传统意味;现代性要求减少,减去那些在画面中无用的,影响其特性表达的元素,从而更好地诠释出现代性,如此一来,传统与现代可以同时出现在作品中。例如海报《纸》,见图4,将“纸”字几

图4 海报《纸》

Fig.4 The poster "Paper"

何化,去除画面中多余部分,这种设计感觉具有极强的现代感,可以看出这是一幅具有现代图形化文字的设计作品,设计师又将分割成的每个小部分添加了具有中国特色的传统元素,在色彩方面也运用了更加具有中国传统特色的色彩,可以看出此设计在具有典型中国传统意味的同时又是一幅具有现代性的汉字图形化作品。

4 结语

汉字的图形化设计可以兼具传统性与现代性,这2个特性是相互依存、相互关联的,在具体的设计中,需要在传统与现代之间找到一个平衡点,使图形化汉字的设计内容变得更加多样化。汉字图形化设计在传统特性与现代特性之间不断穿梭演变,不仅有利于中国传统文化的传播发展,还能在迎合当代人们审美需求的同时更好地被大众所接受。

参考文献:

- [1] 黄洪澜.汉字的图形化设计探讨[J].包装工程,2009,30(9):115.
HUANG Hong-lan.Discussion on Graphical Design of Chinese Character[J].Packaging Engineering,2009,30(9):115.
- [2] 李绍兰,杨平.汉字字体设计中的图形意味[J].包装工程,2005,26(8):143.
LI Shao-lan, YANG Ping.The Figure in the Script Design of Chinese Character Means[J].Packaging Engineering,2005,26(8):143.
- [3] 胡天璇.传统审美观念对汉字图形的影响[J].包装工程,2009,30(11):118.
HU Tian-xuan.Influence of Traditional Aesthetic Concept on Chinese Character[J].Packaging Engineering,2009,30(11):118.
- [4] 王少姝.现代汉字图形设计解读[J].包装工程,2012,33(8):24.
WANG Shao-shu.On Modern Chinese Characters Graphic Design[J].Packaging Engineering,2012,33(8):24.