

汉字创意造型中点线面的抽象化设计与应用

房庆丽, 彭麦福

(防灾科技学院, 河北 065201)

摘要: **目的** 研究汉字创意造型中点线面的抽象化设计与应用。**方法** 从视觉造型的角度对汉字构成进行分析, 将汉字笔画抽象化, 融合西方构成学原理与中国传统文化, 探索汉字的结构组合与形态意象化的造型设计, 寻找汉字设计创意的新突破。**结论** 汉字笔画中点线面的抽象化处理, 使汉字造型更好地将形与意相融合, 拓展了汉字的创意设计思路, 更是对传统文化最好的传承与发展。

关键词: 点线面; 笔画; 形与意; 汉字造型; 汉字

中图分类号: J504 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2015)04-0038-05

Abstract Design and Application of Point, Line and Plane in the Chinese Characters Creative Modeling

FANG Qing-li, PENG Mai-fu

(Institute of Disaster Prevention, Hebei 065201, China)

ABSTRACT: To study the abstract design and application of point, line and plane in the Chinese characters. From the perspective of visual modeling of Chinese characters, it analyzed the formation of Chinese characters to abstract the character stroke, integrated both Western Morphology and traditional Chinese culture, discussed the structure and morphologic design to seek new breaking-through of design of Chinese characters. It reached a conclusion that by the abstraction of point, line and plane, the design of Chinese characters can be better integrated. The principals of design can be broadened. Moreover, it is a better inheritance and development of traditional Chinese culture.

KEY WORDS: point, line and plane; stroke; form and meaning; Chinese characters modeling; Chinese characters

汉字不但是传递信息的重要媒介,也是具有艺术性的视觉符号。如今对汉字“再设计”的运用已经渗透到生活中的方方面面,随着科学技术和审美要求的提高,对汉字造型也是一个新的挑战,探索汉字创意设计的新理念、新方法,是设计发展的必然趋势。从汉字的发展变化中可以看到,汉字经历了从图形到符号的抽象演变,汉字笔画是这个演变过程中最为简练的符号,本身就富含本土文化基因与现代抽象元素^[1]。不管汉字的结构如何复杂,笔画数量如何繁多,它作为视觉语

言,最基本的构成元素是点线面,其造型的变化与组合,构成了人们所熟知的汉字,成为了今天最具平面设计价值的传统文化载体。

1 汉字造型与点线面的关系

汉字的产生是形象思维、抽象思维与创造性思维共同作用的结果,它在经历了简化、提炼、概括、规范的发展过程后,成为了一种抽象的视觉符号。抽象的

收稿日期: 2014-09-12

基金项目: 2013年廊坊市科学技术研究与发展计划自筹经费项目(2013023051)

作者简介: 房庆丽(1977—),女,山东济宁人,防灾科技学院讲师,主要从事广告设计的研究。

哲学意义在于对本质和特性的提炼^[2], 汉字由图形文字演变到二维文字, 图画式的书写已被线条化的笔画所替代, 方形字体结构合理, 笔画和构形都已经具有了抽象化的特点^[3]。

1.1 汉字笔画的点线面特征

在汉字 30 多种笔画中, 基本笔画只有点、横、竖、撇、捺、横钩、竖钩、竖弯钩 8 种, 从汉字由象形图演变到笔画符号的过程中可以发现, 汉字笔画已发生了视觉语态的转化, 具有了简练、抽象化的特征。无论笔画、部件通过何种方式构成了汉字, 汉字的基本笔画都具有强烈的点线面特征, 可被人们习惯性地概括为点线面的单纯形态。这些点线面又和现实中各种造型形态有着内在的必然联系, 运用逆向思维将笔画概括还原成单纯的点线面抽象形态, 研究它们的构建关系, 这对研究汉字造型有极大的帮助。

1.2 汉字造型的基础

西方造型艺术理论将点线面作为造型的物质要素基础, 汉字造型通过笔画的抽象表现和再设计来塑造具有艺术美的视觉形象。点线面作为汉字造型设计的起点, 根据一定的主题要求、原理、方法对其进行视觉形式的设计与组合, 笔画形态的单纯化将会给设计者带来一生二, 二生三, 三生万物的无限想象空间与更大的设计可能性。汉字本身就是一种线性构成, 例如日本平面设计师浅叶克己就很注重画面中点线面构成元素的运用, 他在融入水墨表现手法的基础上加入点和面元素, 用构成学原理进行字体设计, 将文字变成由点线面元素构成的组合图形, 加强了汉字造型的现代感^[4]。把汉字看作一个由点线面构成的形态进行设计, 运用西方构成原理与方法, 不但丰富了汉字造型语言, 更拓展了汉字创意设计的思路。

2 点线面在汉字造型设计中的视觉特性表现

2.1 点的视觉特性表现

“点”是视觉形态造型的基本要素。汉字的笔画被抽象为一个点时, 这个“点”的包容性就变得很大。它可以是任何形态的点, 如圆形、方形、菱形等几何点; 也可以是具象的点, 如王国伦设计的国际拍卖会标志, 见图 1, 其点的笔画由锤子替代, 既形象又生

动。点的包容性使笔画的视觉形态设计呈现出千变万化的面貌。

单个点具有聚集性, 在汉字设计中, 设计者通常利用点的聚集性, 营造设计作品的视觉吸引力。寻找点或者能成为点的笔画, 通过点的大小、形状、色彩、肌理、质感等方面的变化, 设计汉字造型中的视觉中心, 产生吸引力。高桥善丸的字体设计见图 2, 他注重汉字造型中点的位置、大小对汉字结构、视觉效果产生的影响。虽然单个的点在汉字设计中有着出众的表现, 但在设计时更需了解点的形态、大小与位置等使人产生的心理感受, 从而选择最佳的点来进行视觉表现。

图 1 王国伦设计的国际拍卖会标志

Fig.1 Wang Guolun international auction marks

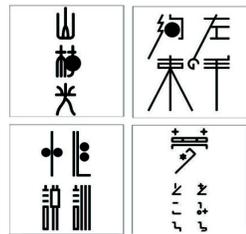

图 2 高桥善丸的字体设计

Fig.2 Yoshimaru Takahashi font design

2.2 线的视觉特性表现

汉字的“线”占据着结构中的主要位置, 它最具个性和活力, 是设计的主要对象。相对于点来说, 线的设计影响力要大于点, 线具有设计的多样性, 也可以作为独立的设计元素出现。线的类型很多, 有不同的粗细、曲直, 又有人工形态与自然形态之分, 还有刚柔、动静、虚实之别。线具有很强的变化性与转化性。在汉字设计中, 利用线的变化性与转化性, 可使汉字中线的设计呈现粗细、长短、曲直等各种奇妙的视觉变化。汉字中的线形笔画可进行拉长缩短、改变方向、质感转化、色彩变化、曲直线转化、疏密变化、夸张变形、减省、折线、连线、回旋、重复、替代等设计, 如陈幼坚设计的“蓝月亮”字体, 见图 3。

图 3 陈幼坚设计的“蓝月亮”字体

Fig.3 "Blue Moon" font design by Chen Youjian

西方构成学中线的情感特征十分鲜明。直线有单纯、明确、刚直、理智、力量的特点,所构成汉字的视觉效果偏重于静态;水平线构成的汉字造型具有安定、平和、稳重、广阔、无限的视觉效果,如高桥善丸设计的“法善寺”字体,见图4,其字体笔画均作了水平线处理,通过安定、平和的视觉效果体现了日本禅宗思想;以垂直线的造型为主的汉字具有严肃、庄严、高尚、沉稳的特性;曲线比直线更具动感和节奏感,具有强烈的女性化特征,如刘兵克设计的“天涯海角”字体,见图5,其曲线的设计给人柔和、优雅的感觉;折线为主的汉字造型则带有波动性,具有不安定、焦虑的特性。利用线的情感特性进行汉字造型,可传达不同的情感。例如,和女性相关或较柔和的主题可对汉字笔画进行曲线化的设计,拉近与观众的距离,产生情感上的共鸣。在汉字设计中可充分利用“线”的情感特性,将线形笔画进行方向、形状、色彩、明暗、肌理、质感等设计,则更容易激发受众视知觉的警觉性,从而使设计脱颖而出^[5]。

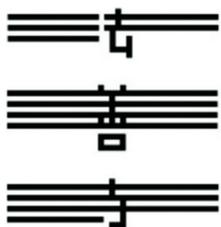

图4 高桥善丸设计的“法善寺”字体

Fig.4 "Fashan Temple" font design by Yoshimaru Takahashi

图5 刘兵克设计的“天涯海角”字体

Fig.5 "Tian Ya Hai Jiao" font design by Liu Bingke

2.3 面的视觉特性表现

几何学中,面是点的密集或者扩大,是线移动的轨迹。汉字造型设计中,点笔画的密集或扩大以及横、竖、撇、捺、弯钩等线条的排列组合、移动都可以形成面的形态,甚至一个汉字也可以看成面,王国伦设计的中国包装技术协会标志见图6,通过省去“包”字笔画的部分特征,抽象为方形面,再利用面的空间透视组合完成新造型,它具有简约、稳定的视觉效果。这种删繁就简的设计手法体现了“以一治万,以万归一”的美学思想^[6]。

在保持汉字结构特征和识别性的前提下,根据面的特性,可在大小、位置、方向、形状、色彩、肌理、质感、轮廓等方面对它进行形态设计,比如可进行面的

图6 中国包装技术协会标志

Fig.6 China Packaging Technology Association logo

断开、连接、拆分、减省、重叠、图像化等,从而增强汉字的表演力和内涵。三洋洗衣机平面广告见图7(图片摘自1998年第A期龙吟榜),由汉字与洗衣机构成画面,“同、固、问”的中间笔画均与洗衣机门互相转换,寓意深刻并令人难忘,而作为画面中“面”的图像,不但营造了视觉中心,更是稳定了整个画面。从视觉整体效果来看,面在汉字造型中占有的面积最多,视觉效果比点和线更强烈,具有举足轻重的作用。无论是单个汉字造型还是成组的汉字造型,面都起到主导性的作用,视觉影响力也最大。

图7 三洋洗衣机平面广告

Fig.7 Sanyo washing machine print ads

不同形态的面,在视觉上有不同的作用和特征。方形的“面”具有简洁、稳定、理性的性格特征;圆形与扇形的“面”具有柔软、饱满、轻松、动感的性格特征;菱形的“面”具有不安稳性和刺激性的性格特征;一些不规则的“面”在设计中更富挑战性,表现为较复杂的情绪。面在汉字造型中同线一样都具有不同的性格,可塑性也很强,常以充实、厚重、整体、稳定、生动的视觉效果来体现丰富的情感。

2.4 点线面视觉特性的综合表现

造型中的点线面相互依存、相互作用,它们共同构成完整的视觉形态。虽然点线面在形式语言上有各自的性格和造型内涵,但汉字造型中的点线面则通过彼此间的粗细、长短、疏密、大小等的互相配合,可构成富有韵律美的汉字造型。如汉字造型中点与线、线与面、点与面、面与面的各种穿插、呼应关系,汉字造型中点与线的重叠、增加,线与面的断开、连接、拆分,点、线、面的减省等设计,这些都利用了点线面的特性,构成了富有形式意味的汉字形态。汉字本身就

是美丽的构成图形,具有很强的符号感和高度的艺术造型价值^[7],因此设计者可以利用图案或符号去装饰点线面,或者由具象或抽象的图形替代点线面。刘兵克设计的“自给自足”字体见图8,其部分笔画由图形替代或装饰,遵循形式美法则与视觉规律,巧妙处理点线面的关系,使汉字造型新颖且趣味十足,既传情又达意。另外,中国民间常见的吉祥文字通常也会利用一些寓意吉祥的形象巧妙地代替文字的某些笔画,使图形与汉字相得益彰,寓意更加深刻。

图8 刘兵克设计的“自给自足”字体
Tab.8 "Zijizizu" font design by Liu Bingke

3 汉字造型中形与意的融合

汉字以其独特的魅力成为了中华文明的载体和基础^[8],乘着中体为主、西学为用的思想,汉字造型的研究重在形与意的融合,在挖掘汉字文化内涵与审美意蕴的同时,将传统文化注入到新的形式中去。由于西方与东方文化的差异,使得造型观念有着极大的不同。西方造型观念建立在科学、理性、实证的基础上^[9],通过研究物体结构、视觉规律、光影变化等来客观地再现世界,追求物象造型的逼真,属物质型造型;东方造型不以再现自然为目的,重在立意,意是造型的核心,围绕“形与神”来表现艺术家的人格修养、主观感受^[10],不过分强调客观现实,注重情感的表现,与中国“天人合一”的哲学思想相契合,属观念型造型。东、西方造型的差异,让设计者认识到西方以科学和分析为主的造型原理与方法更适用于汉字造型研究,而汉字造型的本体追求则是“立意”。靳埭强设计的马登慈善办学基金的标志见图9,它把“善”字笔画中的

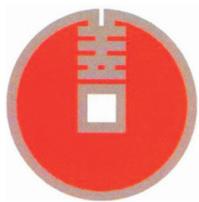

图9 靳埭强设计的马登慈善办学基金的标志
Fig.9 Madden charity school fund logo by Jin Daiqiang

“点”拉长为“线”,并将“线”拉长弯曲与古钱币的外形融为一体,配合“止于至善”的办学宗旨,达到了形与意的完美融合,使传统图案在新形式中得到了传承与创新。西方构成学原理与中国传统文化在汉字造型设计中的融合,对汉字的结构组合与形态意象化研究有着重要的参考价值 and 意义。

4 结语

相比其他的汉字设计方法,以点线面抽象化方法进行的汉字造型研究,乘着中体为主、西学为用的思想,将传统文化注入新的形态中,将更好地发挥汉字的艺术魅力,也更符合当今时代的审美要求。为设计者从不同的视角探索汉字造型、展现汉字的艺术神韵、增强视觉传达效果提供了新的参考,更是对传统文化的传承与发展作出了最好的诠释。

参考文献:

- [1] 屈梅.汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构[J].包装工程,2014,35(4):25—28.
QU Mei. Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35 (4):25—28.
- [2] 李萌,刘春雷.视觉传达设计中抽象图形的针对性提炼与表现[J].包装工程,2014,35(8):9—13.
LI Meng, LIU Chun-lei. Pointed Refining and Expression of Abstract Graphics in Visual Communication Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8):9—13.
- [3] 刘靖年.汉字结构研究[D].长春:吉林大学,2011.
LIU Jing-nian. Research on Chinese Characters Structure[D]. Changchun: Jilin University, 2011.
- [4] 孙雅洁,吴卫.浅叶克己字体设计的创作特征[J].艺术探索,2011,25(3):109—111.
SUN Ya-jie, WU Wei. Characteristics of Asaba Katsumi's Font Design[J]. Arts Exploration, 2011, 25(3):109—111.
- [5] 陈杉杉.论汉字文化在现代图形设计中的有效利用[J].包装工程,2013,34(16):119—122.
CHEN Shan-shan. On the Effective Application of Chinese Characters Culture on Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(16):119—122.
- [6] 许宜兰.众有之本 万象之根——试析石涛“一画说”之渊源[J].作家,2010(6):211—212.
XU Yi-lan. The Book and the Root: on Shi Tao "A Painting" Origin[J]. Writer Magazines, 2010(6):211—212.
- [7] 陈原川.现代汉字标志设计之形意交融[J].包装工程,2011,

32(24):25—28.

CHEN Yuan-chuan. Blending of Typeface and Meaning for Modern Chinese Character Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(24):25—28.

- [8] 沧浪. 汉字的魅力: 你真的认识 and 了解汉字吗[M]. 北京: 中国妇女出版社, 2010.

CANG Lang. Chinese Characters Charm: Do You Really Know and Understand the Chinese Characters[M]. Beijing: Chinese

Women's Press, 2010.

- [9] 孙茂新. 抽象与具象——中西原始社会图案造型观对比[J]. 美与时代, 2011(4):44—46.

SUN Mao-xin. Abstract and Concrete: A Comparison between Chinese and Western Patterns of View of Primitive Society[J]. Beauty and Age, 2011(4):44—46.

- [10] 田黎明. 形意相守[J]. 美术, 2013(9):92—94.

TIAN Li-ming. Xing Yi Together[J]. Art, 2013(9):92—94.

(上接第28页)

4 结语

产品包装设计的视觉化语言在产品包装设计中有着重要的作用, 在人们越来越关注环境及生态平衡的今天, 视觉语言的绿色理念的渗入成为了企业提高竞争力的有效手段。视觉语言的“绿色”将绿色理念与视觉设计理念相结合, 让消费者的认知更加有效和便捷, 使得包装传达信息的效果更为明显, 更跟得上潮流。

参考文献:

- [1] 朱和平. 论整合包装设计[J]. 装饰, 2010, 24(4):125—126.

ZHU He-ping. Discussion on Integration of Packaging Design [J]. Zhuangshi, 2010, 24(4):125—126.

- [2] 周斌. 绿色设计思潮对产品包装设计的启示[J]. 包装工程, 2011, 32(2):99—101.

ZHOU Bin. Inspiration of Green Design Thought on Products Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(2):99—101.

- [3] 李欣. 设计的视觉语言解读[J]. 艺术与设计, 2010(2):97.

LI Xin. Analysis of Design Visual Language[J]. Art and Design, 2010(2):97.

- [4] 毕凤霞. 视觉语言与现代包装设计[J]. 中国包装, 2010(6):32—35.

BI Feng-xia. Visual Language and Modern Packaging Design [J]. China Packaging, 2010(6):32—35.

- [5] 袁静. 基于绿色包装理念的绿色包装设计[J]. 艺术与设计,

2010(6):58—59.

YUAN Jing. Green Packaging Design Based on the Concept of Green Packaging[J]. Art and Design, 2010(6):58—59.

- [6] 巩超. 包装设计中信息视觉化的研究内容与设计原则[J]. 包装工程, 2009, 30(6):170—172.

GONG Chao. Research Contents and Design Principles of Information Visualization in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(6):170—172.

- [7] 潘缜研. 产品包装的视觉语言探究[D]. 上海: 东华大学, 2011.

PAN Zhen-yan. Visual Language Analysis of Products Packaging[D]. Shanghai: Donghua University, 2011.

- [8] 张曙光. 文字在包装设计中的作用[J]. 文艺争鸣, 2010, 24(22):157.

ZHANG Shu-guang. Effects of Text in Packaging Design[J]. Literature and Art Forum, 2010, 24(22):157.

- [9] 杜杰, 王家民. 二维同构图形的设计思维在三维包装设计中的转化[J]. 装饰, 2010, 12(12):86—87.

DU Jie, WANG Jia-min. Transformation of Thinking Ways of Two Isomorphic Graphs in Three Dimensional Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2010, 12(12):86—87.

- [10] 汪泓. 绿色设计理念运用在视觉设计语言形态上的趋势[J]. 生态经济, 2014(2):157—160.

WANG Hong. Trend of Green Design Concept Use in Visual Design Language Forms[J]. Ecological Economy, 2014(2):157—160.

- [11] 吴迪. 浅谈包装设计的色彩应用[J]. 大舞台, 2011, 12(5):132.

WU Di. Discussion on the Color Application of Packaging Design[J]. The Big Stage, 2011, 12(5):132.