

高校设计研讨

汉字在标志中的应用方式探究

唐卫东

(南华大学, 衡阳 421001)

摘要: **目的** 对汉字在标志中的应用方式进行分析。**方法** 结合设计实例,分析标志设计师以汉字为基本元素,并与概念元素、具象图形和相关文字巧妙结合,创作的许多具有浓烈民族特征的标志作品。**结论** 设计师以汉字为元素进行标志设计并不是保守和守旧,而是对汉字进行创造性的解读,为中国设计探索现代化与国际化作出了很好的表率。

关键词: 汉字; 标志; 应用方式

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)14-0099-03

Exploration of the Application Mode of Chinese Characters in the Logo Design

TANG Wei-dong

(University of South China, Hengyang 421001, China)

ABSTRACT: It analyzes the application mode of Chinese characters in the logo design. Combined with design examples, it analyzes that the logo designers apply Chinese characters as the basic elements, and ingenious structured with the concept of element, figurative and associated text, creates many flag works with strong ethnic characteristics. The designers with Chinese characters for the element logo design is not conservative and old-fashioned, but the characters are interpreted creatively, and makes a good example for Chinese design exploration of modernization and internationalization.

KEY WORDS: Chinese characters; signs; application mode

随着现代社会信息技术的迅速发展,现实的时空环境和人们的审美心理也在不断改变,世界设计出现了“反国际化”潮流,地域特征和民族特色成为平面设计师所关注的重点。也就是说,中国设计如何在国际化大潮中,将民族文化运用于现代设计,保持鲜明而独特的民族个性,而不是湮灭在全球化浪潮中,成为设计师需要思考的课题。在快节奏、多信息、强竞争的现代社会中,以汉字为设计元素创作标志受到众多平面设计师的青睐,设计师认真研究中国文字的结构和笔画,并探讨汉字造型的意义,将汉字的精髓巧妙地运用到商业创作中,设计了许多高水平的标志作品。汉字标志也以其特殊的文化性,给受众以深刻的视觉感受,并成为近年来标志设计的新趋向之一。

1 汉字

众所周知,中国文化博大精深,而作为华夏文明的忠实记录者和载体,汉字是世界上历史悠久并沿用至今的文字,是中华民族智慧和创造精神的象征。汉字承载了中华民族的思想与文化,促进了社会的进步与发展,具有强大的生命力和感染力。汉字是对自然的高度抽象与提炼,显示了中华民族对自然的深度理解 and 对其形式规律的充分把握,是中华文化生命力的源泉,是传递信息和交流情感的有效工具。

汉字不仅是语言信息的载体,还是一种具有音、形、意三位一体的文字系统。汉字的音、形、意共存有

收稿日期: 2015-02-18

作者简介: 唐卫东(1967—),男,湖南永州人,硕士,南华大学副教授,主要从事艺术设计方面的教学与研究。

利于唤起公众对客观事物的形象联想,为设计提供了一个更为广阔的发展空间^[1]。

2 标志

作为一种视觉识别符号,标志以特定而明确的造型代表或指称某一事物,表达一定的涵义,并借助人们对符号的识别和联想,传达特定的信息,实现其无形价值。标志承载着时代的文化和审美特征,对于树立企业形象、塑造品牌具有举足轻重的作用。

标志,也可称为标徽或徽标,它的起源和产生先于绘画和文字,从上古时代各部族的图腾符号发展到现在已有几千年的历史。作为标志,美观的外形是被人们接受的前提和基础,而其承载的思想文化信息,则是其产生隽永魅力的根本所在^[2]。随着经济与社会文化的发展,标志设计的思潮和观念不断更新,并打下深深的时代烙印。而标志的文化内涵才是制胜的关键,文化内涵是一个不断发展的动态体系,随着时间的流逝推移,历史的变化更替,文明的深化进步,不断延伸衍变,吸收整合,形成标志设计厚重的基础和强劲的支撑^[3]。思想文化是人类社会发展过程中所创造的财富总和。作为设计文化,标志是物质文明和精神文明的反映,蕴含着各时代的思想文化沉淀。

3 汉字在标志中的应用方式

标志设计成败的关键在于文化内涵的呈现。作为一种视觉元素,汉字蕴含着深厚的文化内涵和很高的艺术魅力,且随着时代的变迁表现出更为强大的生命力,是设计师取之不尽、用之不竭的宝藏。汉字为标志设计提供了运用元素及美学的基础,由于其文化性及表形表义的双重作用,在标志中占据重要的位置,并逐步成为标志设计的主体。当然,标志设计绝不是对汉字的简单照搬,而是以汉字为基础进行创意,并与概念元素、生活图形和相关文字等进行巧妙构成,是在汉字基础之上的创造性运用与发展。以汉字为主体构架的标志,主要体现出艺术表现性强、民族性突出、信息性传递准确等优势^[4],是东方文化精神和现代设计观念完美结合的产物。

3.1 汉字与概念元素的构成

平面构成的基本元素是视觉艺术在平面构成运用中的最基本要素,即基本元素。它是由形状(点、线、面)、色彩(色相、明度、纯度)、肌理、空间(大小、方

向、位置)等组成。基本元素包括概念元素和属性元素,其中,概念元素是基本元素形状中的点、线、面,也有人称之为形态元素^[5]。平面设计师以汉字为基本元素,并将之与概念元素有机结合起来,使标志的概念与表现达到理想的契合状态,创造出具有东方文化精神却又不失现代设计理念的视觉世界,使观者在强烈的视觉刺激中体会设计师的创作意图。例如,香港平面设计师靳埭强1984年为香港正形设计学校所设计的标志,见图1,抓住正形设计专科学校的独有特点,并将之抽象成直线的现代设计语言,同时很好地将“正”字巧妙融入其中,严谨骨骼的组织象征着设计教育的严格要求,而垂线和水平线则分别象征对设计学术探讨的广度与深度,将正形设计这个概念诠释得淋漓尽致。这个形象既在内涵上具备了中国特色,又用现代的构成手法表现出了现代人的精神风貌和审美意识,反映了现代人的生活、思想和情感。

3.2 汉字与具象图形的同构

同构也就是把不同的、但相互间有联系的元素巧妙地结合在一起。这种结合,不再是物的再现或并举在同一画面,而是相互展示个性,并将共性合二为一^[6]。由于同构的作用,原来相互独立的两个或多个元素得到了概括与整合,并使得原来的形象产生陌生感,内涵却随之得到了提升,给人一种巧妙的视觉印象。同构的意义在于通过一个简洁的新图形来表达多重内涵,给受众带来意料之外和情理之中的心理感受,因而同构也被称之为—形多义。

汉字与具象图形的同构,绝不是文字与图形的简单堆砌,而是对客观物象自然形态和精神内涵的把握,并根据汉字属性进行创意。同构的关键是共性,而对于汉字与图形两者共性的发现,需要设计师关注生活,走近生活,到生活中去找到创意的灵感。具象图形是在客观世界的基础上提炼加工而成的图形,具有自然、随意、活泼、生动等形式特征,能带给人感性和热情的视觉感受。标志中的具象图形可以从人物、动物、植物、器物、自然形态等造型入手^[7]。正因为敏锐的洞察力及扎实的艺术功底,设计师在汉字和具象图形之间寻找到共性,立足于汉字,对具象图形进行新的设计重组,把它们巧妙同构起来,并保持各自的识别性。这种汉字与具象图形相结合的标志,很好地融合了具象图形和汉字两者的优点,既生动有趣,又别具一格,在实现信息传递方面有着很强的优势。例如,中山设计师洪卫2003年为中山市大涌红木家具所设计的标志,见图2,就是汉字与具象图形同构手法的代表。设计师在

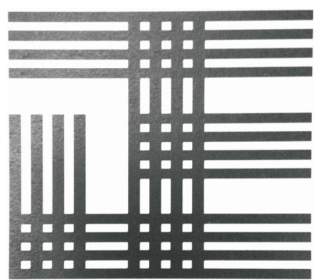

图1 香港正形设计学校标志

Fig.1 Hongkong Zhengxing design school logo

图2 大涌红木家具标志

Fig.2 Dachong rose wood furniture logo

接到这个项目时,对红木家具并不太了解。随后,他到中国历史悠久的红木家具重镇大涌进行实地考察,并翻阅甚至深入研读大量的红木家具资料,随着研究的深入,在“大涌”两个汉字和最经典的红木家具明式圈椅之间找到了共性。于是设计师以汉字“大涌”为标志基础,并借鉴了明式圈椅正视图的造型,恰如其分地将文字结构化,最终巧妙而自然地把两者同构起来,这是对中国意蕴文字与生活图形的完美结合。很显然,设计师在寻求解决商业案例方式的同时,将东方美学的意境很好地融合进来,达到了唯美的视觉效果。当然,这在很大程度上也体现了大涌红木家具醇厚的文化底蕴和精湛的传统工艺,成了设计师最满意的作品之一,并受到设计界的广泛好评。

3.3 汉字与相关文字的结合

除了汉字与生活图形、概念元素的结合外,一些设计师还重视与相关文字(主要包括英文和汉字)的相融。特别值得一提的是,汉字和英文字母构成的标志,既体现了东方风情,又融合了异域情调,能达到中西合璧的效果。例如,上海平面设计师沈浩鹏为曲阜孔子中英文学校所设计的标志,见图3,就是汉字与英文完美结合的典范。学校位于孔子故里,集中英文于一体,于是设计师以中英文的首字母“C”和“E”为基本元素,且将电脑表现的字母“E”反向,放置在左边,将书法表现的字母“C”放在右边,两者结合构成了汉字“孔”,富有趣味而充满挑战。

与曲阜孔子中英文学校标志明显不同的是,许多标志是运用正负形手法所形成的图形。在汉字标志设计中,采用图底反转,使得字与字之间互为图底,且与主题很好地对应起来,标志的各个部分都得到了充分的利用,以有限的空间来表达丰富的内涵。中国传统书画经验里有句经典道白,即“计白当黑”,就是重视对虚空间的利用,表达无为而有的概念^[8]。例如,中山设计师洪卫2006年为惠州市慈善总会所设

计的标志,见图4,是以代表地域的“惠”字为基础,设计师凭着敏锐的观察力,在正形“惠”字之中,发现并提炼出一个负形的汉字“善”,正好体现了惠州慈善的概念。正形中存在着负形,且两者形意相融,又保持了双方的识别性,虚实融于一体,让人不经意恍然大悟于虚实之间,体现了东方文化所特有的无和有、虚和实的哲学思想。“惠”字的实与“善”字的虚形成了很好的对比关系,实中有虚,虚中有实,相得益彰。虚与实是相互矛盾、对立的统一体,没有虚也就没有实,同样没有实就没有虚,虚与实是同一事物的两个不同方面^[9]。从这个层面说来,虚也就是实,虚与实缺一不可,不可分割。

图3 曲阜孔子中英文学校标志

Fig.3 Qufu confucius Chinese & English school logo

图4 惠州市慈善总会标志

Fig.4 Huizhou charity logo

虚实相生实际上是一语双关,能达到耐人寻味的艺术效果,埃舍尔、达利、福田繁雄等艺术家都常用这种手法。除标志设计外,虚实相生手法也广泛运用于海报、图形设计之中^[10]。

4 结语

标志是精神的载体和文化的象征。随着社会的发展和全球化浪潮的冲击,人们对标志文化内涵的要求不但没有消失,反而越来越高,文化是标志设计的命脉。中国悠久的历史为人们留下了丰厚的视觉艺术宝库,在艺术设计过程中寻求民族因子,并与现代因子有机结合,创造出既有历史文脉又有现代精神的形象,是设计师所不可推卸的责任。而汉字文化博大精深,寓意深刻,具有深厚的文化底蕴,无疑为标志的民族风格提供了良好的条件,在标志设计中占有重要的地位。汉字形象受到广大设计师的喜爱,一些平面设计师以汉字为基本媒介,且细心发现生活图形、概念元素和相关文字与汉字之间的共性特征,通过自己的精心设计使之与它们巧妙构成,创作了许多具有现

(下转第118页)

- 学,2007.
- ZHANG Wen-lian.The Culture of Chinese Tea and The Design of Modern Tea Packaging[D].Suzhou: Suzhou University, 2007.
- [8] 庞野营.论安化黑茶的绿色包装[J].包装工程,2011,32(22):79—80.
- PANG Ye-ying.Talking about the Green Packaging of Anhua Black Tea[J].Packaging Engineering,2011,32(22):79—80.
- [9] 胡艳珍.论回归自然的原生态包装设计[J].装饰,2009(9):132—134.
- HU Yan-Zhen.On the Primitive Packaging Design Returning to the Nature[J].Zhuangshi,2009(9):132—134.
- [10] 张凌浩.符号学产品设计方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.
- ZHANG Ling-hao.Semiotics Products Design Approach[M].Beijing: Chinese Building Industry Press,2011.

(上接第101页)

代设计理念的标志作品。

在全球化语境下,设计师以汉字为元素进行标志设计并不是保守和守旧,而是建立在中国文化基础上创造性地对汉字进行现代化解读,以自己独特的视角把中国传统文化的优雅重新演绎出来,使之不至于湮灭在全球化浪潮中,走出一条自己的路,开拓出新的视觉疆域,为中国设计探索现代化与国际化做出表率。

参考文献:

- [1] 高聪蕊.汉字美学在标志设计中的应用[J].包装工程,2014,35(8):92—95.
- GAO Cong-ru.Application of Chinese Characters Aesthetics in the Logo Design[J].Packaging Engineering,2014,35(8):92—95.
- [2] 肖红.标志设计的简繁探析[J].包装工程,2014,35(12):12.
- XIAO Hong.Discussions on the Complexness and Simplicity of Symbolic Design[J].Packaging Engineering,2014,35(12):12.
- [3] 刘文庆.标志设计中文化内涵的体现[J].包装工程,2010,31(14):66—69.
- LIU Wen-qing.Reflection of Cultural Connotation in the Logo Design[J].Packaging Engineering,2010,31(14):66—69.
- [4] 谢青君.汉字在标志设计中的运用[J].艺术百家,2013(4):247—248.
- XIE Qing-jun.Application of Chinese Characters in the Logo Design[J].Hundred Schools in Arts,2013(4):247—248.
- [5] 赵殿泽.构成艺术[M].沈阳:辽宁美术出版社,1994.
- ZHAO Dian-ze.Constitutional Art[M].Shenyang:Liaoning Fine Arts Publishing House,1994.
- [6] 林家阳.图形创意[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1999.
- LIN Jia-yang.Creative Graphics[M].Harbin:Heilongjiang Fine Arts Publishing House,1999.
- [7] 张杰.论标志设计中具象与抽象图形的对比与融合[J].装饰,2014(3):125—126.
- ZHANG Jie.Contrast and Combination of Representational and Abstract Graphic in the Logo Design[J].Zhuangshi,2014(3):125—126.
- [8] 王南杰.标志正负形互换与虚实相生的魅力[J].装饰,2006(12):33.
- WANG Nan-jie.Pattern and Background Exchange of Logo Pattern and the Charm of Real and Virtual Coexistence[J].Zhuangshi,2006(12):33.
- [9] 王宏香.无中生有[M].石家庄:河北美术出版社,2004.
- WANG Hong-xiang.Out of Nothing[M].Shijiazhuang: Hebei Fine Arts Publishing House,2004.
- [10] 谢筱冬.论平面设计中图底互换形式诱发的视觉互动[J].包装工程,2012,33(6):20—23.
- XIE Xiao-dong.Visual Interaction Activated from Figures Background Exchange in the Graphics Design[J].Packaging Engineering,2012,33(6):20—23.