

读图视野下东巴文在标志设计中的再生

柳国伟

(1. 绍兴职业技术学院, 绍兴 312000)

摘要: **目的** 研究东巴文在标志设计中的应用与再生。**方法** 对东巴文语言和图形的双重符号特征进行了分析与探讨, 论述了东巴文丰富的表意功能及独具魅力的象形之美, 并通过其在标志设计中的应用案例, 探讨东巴文在读图时代背景下, 呈现出了新的文化内涵和多元化的商业价值, 及其作为视觉符号运用在现代标志设计中的传承与创新。**结论** 东巴文质朴而又原始的形象, 显示了鲜明的独特性与地域性, 在读图时代独树一帜, 在设计师的提炼、加工与再创造之后, 融合现代设计理念, 在现代设计领域不断创新与应用, 体现了其作为文字“活化石”的价值与意义, 同时现代设计的多元发展, 也给了东巴文在现代文明中的传承与发展提供了无限的空间。

关键词: 读图; 东巴文; 标志设计; 再生

中图分类号: J524.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0062-05

Regeneration in Logo Design of the Dongba Character from the View of Reading

LIU Guo-wei

(1. Shaoxing Vocational & Technical College, Shaoxing 312000, China)

ABSTRACT: It aims to study the application and regeneration of Dongba character in logo design. It explores the double symbolic features of Dongba character language and graphic and discusses the abundant ideographic function and attractive image of Dongba character. By means of the application of Dongba character on the logo design, it emerges the new cultural connotation and the diversification of business value from the view of reading and analyzes its possibility and advantage of applying to graphic design as visual symbols. Dongba character has rustic and original image, which shows the distinct uniqueness and rationality and has great influence on reading pictures era. After extraction, processing and recreation of designers, combined with modern design idea and continuously, it innovates and applies in the field of modern design, which embodies the value and meaning as "living fossil" of the word. Meanwhile with diversified development of modern design, it can provide unlimited space and wonderful for the inheritance and development of Dongba character in the modern civilization.

KEY WORDS: reading; Dongba character; logo design; regeneration

随着社会经济的高速发展, 特别是互联网的普及应用, 全球已经悄然步入了一个读图的新时代^[1]。读图作为一种新的文化现象, 已经潜入生活的各个领域, 报纸、杂志、书籍中, 图片的版面越来越大, 不说各种版本的《图解诗经》、《图说天下》等图解系列图书, 连新华网也用一张图来读懂十八届四中

全会公报……种种迹象都表明了读图已经不可避免地闯进了大众视野, 潜移默化地改变着人们的生活和思维方式。在这个信息泛滥的时代, 谁能抓住“眼球经济”, 谁就能创造价值, 因此, 如何运用生动形象的视觉符号, 吸引受众的视线, 是众多视觉传达设计师积极研究探索的课题。

收稿日期: 2016-02-05

作者简介: 柳国伟(1976—), 男, 浙江人, 硕士, 绍兴职业技术学院讲师, 主要从事视觉传达设计方面的研究与教学。

1 东巴文在设计应用中的现状

东巴文作为文字的“活化石”，是当今世界唯一还在使用的象形文字^[2]，其独具魅力的象形特征及所蕴含的丰富语义，吸引着世界各地众多学者的目光。法国学者巴克、美国学者洛克及中国的方国瑜、李霖灿等人，积极推进东巴文在语言文字学领域的研究，已经取得了丰硕的成果。在设计应用领域，众多设计师也进行了积极的探索与实践，其中，日本设计师浅叶克己将东巴文成功应用到现代设计领域的代表性人物^[3]，他在广告设计与包装设计中首次将东巴文字以产品为载体呈现在世界人民面前，为东巴文在现代社会的传承与应用打开了一扇新的门。此后，世界各地的设计师都对东巴文在设计中的应用作了积极有益的尝试，东巴文被广泛地运用到民族特色产品的包装、旅游纪念品、广告招贴、品牌形象及首饰设计等各个领域。在读图时代背景下，东巴文呈现出了新的文化内涵和多元化的商业价值，它不仅提升了产品的经济价值，而且更好地展现了纳西民族的文化价值和东巴文字的艺术价值。

2 读图视野下东巴文的符号特征

独特的地理环境造就了东巴文化独具魅力的神秘。作为世界记忆遗产东巴经书的记载符号，东巴文来源于纳西先民对生活的理解与认识，记录了在日常劳动生活中的物、事、意。这是一种特定的历史、地理与文化环境所特有的产物，是一种介于图画文字与表意文字之间的象形文字体系，许慎评价为“画成其物，随体洁拙”。又如清代学者余庆远在《维西见闻录》中所描述：“专象形，人则图人，物则图物，以书为契^[4]。”它根据自然环境与生活体验，描绘其所见与所闻，不同于惟妙惟肖的图画，它是纳西先民对自然的情感表达，概括提炼，以图为字，使其文字观有形，思有意，这是东巴文与图画及汉字两者之间的本质区别。东巴文既保留图像符号的很多特征，又具备丰富的传情达意功能。

2.1 丰富的表意功能

东巴文字由象形符号、表音符号和附加符号 3 个部分构成，主要以象形符号为主。在象形符号中，包含了象形、会意、指事等造字六法，具有在生动的形象间意会的造字特点。东巴文以一字表一物、

一事或寓一意，它的字型分为人文、地理、工具、饮食、建筑、行动、动植物、数字、宗教等 12 大类^[5]，具有丰富的文字表意功能。

东巴文字大部分字形都是对自然物的模仿、概括与抽象，看每个东巴文字，都好像是在讲述一个故事。以东巴文“水”字为例，根据第 31 代东巴传人和锡平的解释，东巴文中的“水”字是根据纳西民族所处的地理位置特征，取意为怒江、金沙江、澜沧江由北到南，三江并流的形态而描绘出来的形象。东巴文的“水、北、南、桥”见图 1（图 1—2 为笔者根据和品正的《东巴常用字典》所绘制），将“水”字拆分，上游涌泉而出为“北”，下半三江合流为“南”，而在水上架一板则为“桥”。东巴文原始、质朴的图形符号，简明直观地描画出所代表的事和物的形象，或是用图形间接地表示事和物的含义，充分体现了东巴文内在的自然性，展现了东巴造字的丰富表意功能。

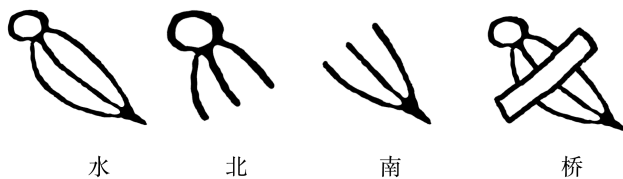

图 1 东巴文的“水、北、南、桥”

Fig.1 Dongba character "water, north, south, bridge"

2.2 独特的象形之美

象形是东巴文最基本且最显著的特征，其方法为“仰则观象于天，俯则观法于地，视鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物^[6]”。从产生到发展，历经了从繁到简，从图画到象形的过程，文字既保留了图画属性，又具有高度的概括性与象征性，具有独特的象形之美。

东巴文造型古朴自然，具有强烈的图画味道，它是纳西先民对所处自然环境及社会生活中所接触的事物的理解与感受，是纳西民族特有的文化载体，充满了自然气息与艺术气息，东巴文字研究知名学者李霖灿曾评价其有“一种鸟虫鱼兽洪荒太古之美”。东巴文遵循“观物取象”的造字理念，是纳西先民对自然经过仔细观察和反复推敲演变而来，通过点、线、面作各种规律而又变化的组合，其形态具有一定的整体性，体现了一种秩序美和动态美。最典型的当属东巴文中以“人”为基本元素而变化出来的各种相关文字。东巴文的“走、跑、跳、立、

起、蹲”见图2,趣味性十足,是纳西先民对多种运动形态,根据观察得其规律,形成经验,对这些动作形态的情感与视觉表达,体现了丰富的视觉形态美。另外,东巴文从造字之初,并没有严格的理论法则,对于某个事物的表达并不是固定的,随着语境不同,每个文字也会有不同的变化。东巴文的这种造字特点,使东巴文呈现了一种原始、质朴而又自由随性的形态美。形象地说,东巴文字就是“具有明确意思的图画^[7]”。

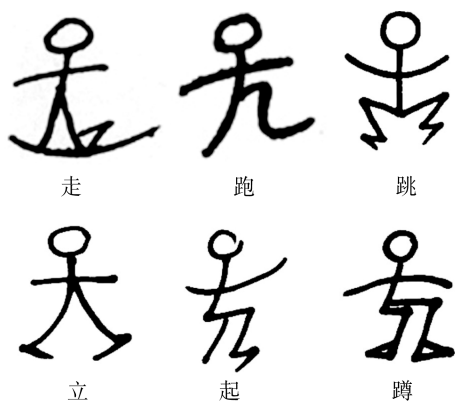

图2 东巴文的“走、跑、跳、立、起、蹲”

Fig.2 Dongba character "walk, run, jump, stand, up, squat down"

3 东巴文在现代标志设计中的传承与创新

东巴文作为一种独特的文字符号,既具有文字丰富的表意功能,又同时具备图形的表象功能,它的“形”与“意”高度融合,堪称绝配。正是东巴文这种似字还画,形意相融的特征,造就了东巴文独具特色的魅力,得到了世界各地众多视觉传达工作者的关注与青睐,众多设计师纷纷将目光投向了古老而神秘的东巴文。

3.1 东巴文在现代标志设计中的传承

基于“观物取象”的造字理念,东巴文字能让人“望文知义”,观者能凭借直觉与经验推理,基本能知其含义,让人在生动形象之间意会其丰富的内涵,这种造字方式是视觉形象与文字内涵的高度融合,充满了联想性与象征性,充分体现了现代标志设计中所提倡的具象性、简洁性、象征性、联想性与传达性的符号学特征和简洁明了与易于识别的设计原则^[8]。

在当前全球一体化进程加速的过程中,各种图像信息冲撞人们的眼球,引起了人们的审美疲劳,

而东巴文作为一种独特的语言符号和视觉符号,正如一湾清泉洗涤了都市人的心灵,与现代人返璞归真的生活理念正好吻合。基于东巴文字图文融合的符号特征与美学意义,运用其造字理念、造型特征与表象方式,将其作为一种视觉语言符号运用到现代标志设计中,具备无需解说的优势,其所体现出来的特殊文化特质和意境特征,为设计师提供了无穷无尽的设计资源^[9]。东巴文在现代标志设计中的广泛应用,重新发现与挖掘了东巴文的文化价值和艺术价值,也为标志设计找到了一种新的设计元素与符号语言。

丽江古城具备浓郁的纳西文化地域特征,其标识导视系统设计中,就采用了东巴文为设计元素,根据东巴文的内在本质与构形方法,结合现代标志图形设计特点,取其典型的具有代表性的“形”,来传递信息。丽江古城标识导视符号见图3(图片摘自百度图片)。其中住宿、购物、餐饮等标识导视符号,形象简练,个性鲜明,容易让世界各地游客在短时间内迅速掌握并明白符号的含义,不仅很好地传递了信息,而且体现了丽江独有的文化内涵与特征。

图3 丽江古城标识导视符号

Fig.3 Identifier guide for Lijiang ancient city

3.2 东巴文在现代标志设计中的创新

当然,东巴文在现代标志设计的应用中,并不是简单地照搬照抄,而是在理解的基础上,结合文字的内容,把握其符号特征,遵循一定的设计规律,取其形,延其意,传其神,进行符号再创作,来传达所需表达的内涵与情感。如笔者设计的“和木记忆”品牌标志,见图4,就成功地运用了东巴文为设计元素进行再创造。

和木记忆东巴纸作坊,坐落于丽江古城大研古镇,这里是纳西族的聚居地,“和、木”是纳西族的

两大姓氏，他们使用的文字，正是被公认为世界唯一“活”着的象形文字的纳西东巴文。“和木记忆”标志紧紧把握住了东巴文的符号特征，通过原有图形中提炼的造型元素，经过解构与重组，进行符号再创造，形成一个新的造型，它以东巴文为主体，描绘了一个老东巴一手执笔，一手拿东巴纸在书写的形象，生动形象的传达了“和木记忆”的品牌功能述求，展现传递了东巴文丰富的表意功能。标志有机的将文字与图形融为一体，呈现了一个生动有趣的东巴形象，既兼顾了东巴文具象美、形态美的符号特征，同时又高度概括，展现了其符号美特征，直观而生动的表现了“和木记忆”传承与创新，传统又现代的品牌理念与品牌内涵和“记忆，失落的和即将失落的文明”的品牌宗旨。“和木记忆”商标已正式通过国家商标总局的注册。

中文网志年会标志见图 5（图 5—7 均摘自百度图片），以东巴文的“网”字为设计元素，在保留原有的“形”的特征基础上，对它进行再创造，经过视觉元素提炼与艺术加工后，通过变异的方法，整个造型既像一张铺开的大网，又像是欢快的浪花，呈现出很好的韵律感，充满了趣味性；既很好地展现了东巴文的具象美与形态美，又很好地传达了年会网罗草根博客精英、网络精彩多样的主题与内涵，展现了东巴文丰富的表意功能。“插画家园”网站标志见图 6，也采用了东巴文为设计元素，通过打散与重组等方法，提取典型元素进行再创造设计，通过改变局部的结构特征，加入代表性的动作元素，对设计元素不断重构与转变衍生，确立了插画家园的标志形象，在保留东巴文质朴与稚趣的原始风格同时，赋予了东巴文字现代精神。标志图形展现了一男一女顾盼生辉，生动活泼，携手并进的形象，表现了网站的定位与宗旨。“生命密码”品牌标志见图 7，则是选取了东巴文中男女的形象，在保持原来字形结构特征的基础上，遵循均衡、对称、变化与统一等图形法则，用现代化的计算机图形语言手段，寻求一种共性笔画的融合，将其秩序化，使图案的标志设计中独一无二的图形语言魅力。从上述案例中可以看出，东巴文在标志设计的应用中，并不是随意而盲目地为形式而形式，而是设计师根据所表达的内容，选择符合表达意向的东巴文，在保留其基本特征与语义的前提下，根据不同的表达对象，采取不同的艺术加工方法，赋予东巴文现代设计应用价值。东巴文凝聚了纳西先民的集体智慧，丰富的

图 4 “和木记忆”
Fig.4 "Hemu memory" trade-
mark

图 5 中文网志年会标志
Fig.5 Chinese blogger confe-
rence mark

图 6 “插画家园”网站标志
Fig.6 Site logo of "Illustration
home"

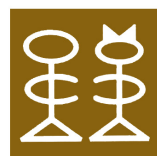

图 7 “生命密码”品牌标志
Fig.7 Brand design of "life
code"

语义高度概括了自然万物的形与意，其所属的多重符号特征，在现代标志设计创新中获得了新生。

4 结语

东巴文作为一种经过思考和沉淀的独特视觉符号^[10]，在设计师的提炼、加工与再创造之后，融合现代设计理念，具有独特的视觉表现力，带给人们的不仅是视觉上的冲击，而且更是读图时代一种民族文化的精神洗礼和审美升华。它不仅表现自然事物特征，而且还包含有哲学思考成分，既生动传形又明确达意。它质朴而又原始的形象，显示了鲜明的独特性与地域性，是当代社会对于标志设计符号的审美需要，它的丰富语意与象形特征符合了读图时代快速识别与趣味性的要求，在读图时代独树一帜。把握东巴文字的符号特征，融合读图时代的设计理念与审美视角，结合不同的表达对象，积极对东巴文字符号进行再创作，不断拓展其在设计领域的创新与应用，体现了东巴文活着的价值与意义，现代设计的多元发展也给东巴文在现代文明中的传承与发展提供了无限的空间。

参考文献：

- [1] 彭亚非. 读图时代[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.

- PENG Ya-fei. Interpret the Images Era[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2011.
- [2] 陈正勇. 审美人类学视野中的东巴文字[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2010, 27(1): 137—141.
CHEN Zheng-yong. On Dongba Writing System in the Perspective of Aesthetic Anthropology[J]. Journal of Yunnan Nationalities University(Social Sciences), 2010, 27(1): 137—141.
- [3] 陈姝宏. 东巴文字和绘画的视觉元素及其在平面设计中的应用研究[D]. 长沙: 湖南工业大学, 2013.
CHEN Zhu-hong. The Applied Research of Visual Elements of Dongba Characters and Dongba Paintings in the Graphic Design[D]. Changsha: Hunan University of Technology, 2013.
- [4] 和志武. 纳西族的古文字和东巴经类别[C]. 昆明: 云南人民出版社, 1985.
HE Zhi-wu. Ancient Characters of Naxi Minority and Dongba Scripture Categories[C]. Kunming: Yunnan People's Publishing House, 1985.
- [5] 周国顺. 走进纳西古寨[J]. 凉山文学, 2006(6): 41—44.
ZHOU Guo-shun. Go into the Naxi Village[J]. The Literature of Liangshan, 2006(6): 41—44.
- [6] 和志武. 纳西学论集[M]. 北京: 民族出版社, 2007.
HE Zhi-wu. Naxi Study[M]. Beijing: National Publishing House, 2007.
- [7] 宋文娟. 东巴文字的构形艺术及其平面设计应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2010.
SONG Wen-juan. Dongba Character Configuration Art and Graphic Design Applied Research[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2010.
- [8] 刘有泉. 表象符号在标志设计中应用的思考[J]. 艺术百家, 2011, 27(3): 237—240.
LIU You-quan. Application of Representation Symbols to Logo Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2011, 27(3): 237—240.
- [9] 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.
- [10] 方婷. 东巴文字的视觉特性及其在造型设计中的运用[J]. 艺术百家, 2010(7): 118—120.
FANG Ting. Visual Characteristics of Dongba Characters and Application in Model Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2010(7): 118—120.