

【高校设计研讨】

现代招贴艺术中汉字主体化设计的表现与意义

刘杨, 宋厚鹏

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 探析现代招贴艺术中汉字主体化设计的表现与意义, 对汉字的形态创意在招贴中以独立的主体形式增强信息的传播效应进行探讨。**方法** 从现代招贴艺术与汉字主体化设计的关系、现代招贴艺术中汉字主体化的应用形式、汉字主体化设计对现代招贴艺术的发展意义方面, 以应用研究的视角来探讨汉字美学形态在现代宣传艺术中的体现和影响。**结论** 汉字是语言化图形和象形符号的代表性元素, 因而以主体化的形式对其进行设计, 一方面, 可以使汉字的艺术形态在独特的审美造型下透射出现代感的东方韵味; 另一方面, 也可使汉字在发挥其自身信息功能的同时, 以非凡的视觉感染力来触动人们的感性认知。

关键词: 现代招贴艺术; 主体化设计; 美学形态; 审美造型

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)04-0188-04

Representation and Significance of Chinese Characters Dominant Design in Modern Poster

LIU Yang, SONG Hou-peng

(1. Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: It aims to study the expression and significance for Chinese characters dominant design in modern poster, and discuss its shape originality how to enhance spread effect of information characters convey in poster in the form of dominance. From three aspects: the relationship between modern poster and Chinese characters dominant design, the representation of Chinese characters dominant design in modern poster, and developing significance of Chinese characters dominant design to modern poster, by which to analyze embodiment and influence of aesthetic shape of Chinese characters in modern poster from the practical research perspective. As representative elements of language graphic and hieroglyph, Chinese characters created in form of dominant design, on one hand, can reflect their modern orient sense under distinctive esthetic taste; on the other hand, touch people's perceptual cognition with extraordinary visual charisma under keeping pace with their basic informational function.

KEY WORDS: modern poster; dominant design; aesthetic shape; esthetic taste

汉字是中华民族乃至亚洲文明最为经典的文化精髓, 其独特的内涵和底蕴非但没有在演变步伐中消失, 反而在当今社会的各类上层建筑中扮演着十分重要的角色。招贴艺术是现代平面广告设计中最常见的传播形式, 其艺术手法在采用图形作为主体元素的基础上, 通常以汉字或拉丁字母充当陪衬角色。然而,

汉字不同于拉丁文, 它是一种意合型体系, 每一处笔划的结构都赋予其独立的造型和特定的意义。因此在招贴艺术中, 汉字不仅可应用于信息的辅助说明, 更能以一种平行且韵律优美的线性结构作为招贴艺术的视觉主体^[1-2]。基于此, 本文从三部分深入探析现代招贴艺术中汉字主体化设计的表现与意义, 从而为

收稿日期: 2016-10-23

作者简介: 刘杨(1981—), 女, 天津人, 硕士, 天津理工大学副教授, 主要研究方向为书籍装帧、招贴、印刷和插画艺术等。

设计师寻求更为多样的创意手法体现汉字的功能提供借鉴。

1 现代招贴艺术与汉字主体化设计的关系

汉字是现代招贴艺术中必不可少的设计元素,具有信息与图形的双重特点。早在三千多年前,汉字以象形文字的形式作为信息传播的媒介,其形态与笔画映射着汉字所具有的一种表意性和直观性,因而在历史所奠定的条件下,汉字在现代招贴艺术中的功能已不再是辅助图形的陪衬角色,而是以独有的图文特性发挥着画面中的主体功能。

汉字主体化设计所注重的并不仅仅是文字的形式,它所具有的语义要素、结构及意义都可作为现代招贴艺术中的趣味性元素^[3]。与拉丁字母相比,汉字在视觉上具有多重性的意义,与图形符号相比,汉字具有多样的编排形式和风格特色。因此,如果想要在招贴中创作以汉字为载体的主体化标识,并使其在文字符号的内涵和情趣下绽放与众不同的视觉冲击力,就必须思考如何让汉字在视觉上显得更加简洁明了,以及如何单个汉字之中体现美学形态、书法形体和视觉意境之间的微妙关系。

2 现代招贴艺术中汉字主体化设计的表现形式

2.1 汉字主体化设计在现代招贴艺术中的图文同构

文字和图形是现代招贴艺术语言的重要元素,同时也是美化视觉信息的灵魂所在。图文同构是将汉字作为招贴艺术中的主体成分,并使其与图形相融合所构成的一种简化图像,这种设计构思不但可以展示汉字在图形轮廓下的美学形态,还能够彰显图形本质上所不具有的底蕴和内涵^[4-5]。图文同构是汉字与图形在共性条件下所结合而成的创意产物,其特性和感染力在现代招贴艺术中是两要素间任何一个个体都无法发挥的,原因在于这种同构手法能以一种新颖且贴切的韵律表达含义。从审美特征来看,汉字的整体结构是由多重笔画所构成的,并且每个字都有它识别性较强的一部分,因而如果让图形能够巧妙一致地同构于汉字之中,就必须着重把握汉字给予人印象最深刻的那部分,从而做到“字无图有,图有字心”。例如亚东技术学院工商业设计系所创作的现代招贴《美丽台湾》(见图1与图2),该作品选用了汉字“喜”与“福”作为画面的主体,每个汉字都根据其特殊的含义被赋予吉祥图案进行同构,图1“喜”字上端的“士”字部分以蝴蝶的造型被同构,字体中部纷乱复杂的笔画在荷花等图形的点缀衬托下得以简约明了;图2“福”字右端部分的笔画采用了形象化的老虎进行同构,并将文字原有的结构按照一定的规律与图形重新组合起来,

从而让招贴所传递的信息更加吻合于作者意在表达的含义。从上述的两幅招贴可看出,汉字的部分笔画尽管在某种程度上被图形所同构,但其原有的结构特征仍不失于图形的微妙造型之中。由此而论,图文同构是汉字主体化设计最为常见的表现形式,它能使汉字在作为信息符号的基础上突显语言更强的表达效果,并加强汉字在现代招贴艺术中的主体性内容及象形品质^[6]。

图1 《美丽台湾》系列招贴之“喜”
Fig.1 "Beautiful Taiwan" Serial poster: "Xi"

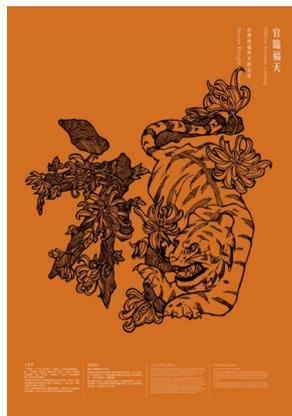

图2 《美丽台湾》系列招贴之“福”
Fig.2 "Beautiful Taiwan" Serial poster: "Fu"

2.2 汉字主体化设计在现代招贴艺术中的书法应用

书法是汉字最为传统的魅力表现,其表意性能够抒发一个作者内在的理念情感。在汉字主体化设计中,书法应用与图文同构在可视性结构上存在着某种相似之处,但其视觉风格则有别于后者的艺术效果,即前者能在脱离图形的衬托下,以自身的表意形体来展现具象化的特征^[7-8]。书法线条在现代招贴设计中的应用与古代的笔墨文化有所不同,它是在基于传统技法的同时,将现代设计的表现旋律演奏其中,并结合设计师对所定主题的认知和情感在视觉上给予人们活跃的感觉。例如深圳彦辰设计有限公司所创作的《风花雪月》系列招贴(见图3),该作品以奔放的大写意风格书写了洒脱俊逸的4个汉字,笔触挥洒间与墨水、清水恰到好处的融合,不但表现了大量自

由、灵动的墨点和滑动的笔画质感,还呈现了水墨淋漓尽致的视觉效果,以及极为灵逸、丰富的视觉感观。此外,画面亦以数行精致的宋体字表现了中国古文化对“风、花、雪、月”的精要阐述,并以汉字主体化的抽象形式模仿了自然界中最优美的形象,以此来表达招贴艺术所意在传递的寓意和内涵。因此,从某种层

面而论,笔墨浓淡且挥洒自如的书法线条是汉字自古以来独有的艺术风格,以书法形式来进行汉字主体化设计,不仅能在把握其本质下赋予汉字主体化一种历史品牌,而且还可在很大程度上增强现代招贴潜在的文化底蕴及东方色彩^[9]。

图3 《风花雪月》系列文化招贴

Fig.3 "The Wind Flower Snow Moon" series of cultural posters

2.3 汉字主体化设计在现代招贴艺术中的意境传达

就汉字本身而论,无论是单一的信息传播载体,还是设计艺术中的主体创意元素,其本质所蕴含的意境是不会被同化的。在古代,汉字意境所传达的往往是笔者内心所抒发的某种情感,而非作为迸发艺术自身意蕴的感性火种,但伴随着汉字在现代招贴艺术中的广泛应用与创新,以字造境逐渐便成为了映衬整体画面神韵精神的点睛之魂。汉字在现代招贴中的意境表现不是独善其身的,它必须要以招贴本身的形式为基础,并与其它有共性的客观元素形成一致的节拍来传达画面的整体意境^[10]。例如2015年亚洲海报前卫实验设计展的《汉字文化》艺术招贴(见图4),在该作品中,设计师将具有象征意义的凤凰作为辅助汉字的图形元素,因为凤凰是人们心目中的瑞鸟和天

字营造出祥和的意境,从而呈现出汉文化的传统之美和不朽的文明精神。因此通过上述实例可以看出,汉字意境的生命本质实际就在于它丰富的历史积淀,如果充分结合多元化美学理念与设计手法来激发汉字所潜在的意蕴之气,必然会使现代招贴在汉字意境的功能下绽放整体的画面气质。

3 现代招贴艺术中汉字主体化设计的发展意义

伴随着我国历史文化在当今国际上的影响,中国传统美学所主张的审美理念正在无形中影响着现代视觉艺术的发展,因而在这种思想的驱动下,发挥汉字主体化在各类现代设计中的应用,对人们深入感触艺术背后所隐含的中国文化有着深刻性的意义。

就汉字本质而论,自远古至今,汉字就一直肩负着传承中华文明的重任,而正是基于这样一种使命,才使它为现代平面设计领域带来了创新式的启发,并使其在中华文明不断壮大的环境下形成了具有中国特色的视觉表现,而在这样一种背景下去追溯中国现代设计的发展历程,我们可以清楚地看到,香港在这种思路的牵引下率先发扬了汉字的主体化应用,因为在英国殖民统治时期,他们比内地的设计师早先掌握了精湛的技能,并将中国传统文化融入到了现代设计之中,而这也就是为什么在香港现代艺术中,汉字一直被看作是反映一座城市文明及文化特色的倒影。因此,基于历史的足迹和时代的需要,推行汉字在招贴艺术中的主体化设计,不仅对发掘汉字在各类现代平面设计(如书籍装帧、装饰艺术等)中的美学功能有着广泛的意义,而且对推动汉字逐渐发展成为国际化艺术语言也起到了刺激性的作用

图4 《汉字文化》文化招贴

Fig.4 "Hanzi Culture" series of cultural posters

下太平的象征,而古人认为时逢太平盛世,便有凤凰来临,所以字体的结构是模拟凤凰的尾翼而编织成的。此外,以象征吉利的朱红色搭配飞舞的凤凰使文

4 结语

现代招贴艺术对汉字主体化设计的应用,是在汉字与时代审美需求的迎合过程中逐步形成的。本文首先从汉字的历史属性和结构特征论述了现代招贴艺术与汉字主体化设计的关系,并随之从图文同构、书法应用、意境传达三个方面分析了现代招贴艺术中汉字主体化设计的表现形式。汉字是语言化图形和象形符号的代表性元素,因而汉字主体化形态的艺术潜力并非只局限于在招贴艺术中迸发,也可以在各种视觉传达艺术中得到充分发挥。伴随着现代艺术创意多元化的发展,汉字早已不再是单一的信息传播媒介,具有艺术表现性的汉字主体化设计,不仅能在独特的审美造型下透射现代艺术的东方韵味,而且还能在弘扬汉字文化价值的主导下以非凡的感染力来触动人们的视觉认知。

参考文献:

- [1] 韩文君. 论平面设计中汉字形态的情感表达[D]. 郑州: 中原工学院, 2015.
HAN Wen-jun. Emotional Expression of Graphic Design of KANJI Forms [D]. Zhengzhou: Zhongyuan University of Technology, 2015.
- [2] 秦慧敏. 汉字设计中的绘画特征与表达方式研究[J]. 北京: 首都师范大学, 2014(19): 31—33.
QIN Hui-min. Research on the Painting Characteristics and Expression of Chinese Characters Design[J]. Beijing: Capital Normal University, 2014(19): 31—33.
- [3] 王慧. 招贴设计中的审美活动与审美形态的整合性研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2015.
WANG Hui. Imagery Thinking for the Application of Plane in Modern Landscape Planning [D]. Harbin: Harbin University of Science and Technology, 2015.
- [4] 郭永贵. 有意味的形式——创意汉字图形在视觉传达设计中的可能性研究[J]. 中国包装工业, 2014(10): 38—39.
GUO Yong-gui. Implication Form: Feasible Research of Creative Chinese Characters and Graphics in Visual Communication Design [J]. China Packaging Industry, 2014(10): 38—39.
- [5] 高聪蕊. 解构汉字在广告设计中的创意表现[J]. 包装工程, 2013(10):99—102.
GAO Cong-rui. Creative Performance of Deconstruction of Chinese Characters in Advertising Design[J]. Packaging Engineering, 2013(10): 99—102.
- [6] 丁宁, 华冰. 浅谈平面设计中的汉字创意和图形创意[J]. 中国外资月刊, 2013(2):280—281.
DING Ning, Hua Bing. The Brief Talk of Creation of Chinese Characters and of Graphics in Graphic Design[J]. Foreign Investment in China, 2013(2): 280—281.
- [7] 孙鲁涛. 汉字图形的“意象空间”设计应用与实践[J]. 山东工艺美术学院学报, 2013(2): 109—113.
SUN Lu-tao. Design Application and Practice of "Image Space" in Chinese Character Graphics [J]. Art of Design, 2013(2): 109—113.
- [8] 刘文泽. 论汉字笔画在海报设计中的艺术魅力[J]. 美术教育研究, 2014(1): 98—99.
LIU Wen-ze. The Analysis of Artistic Charm of Strokes of Chinese Characters in Poster Design [J]. Art Education Research, 2014(1): 98—99.
- [9] 屈梅. 汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构[J]. 包装工程, 2014(4): 25—28.
QU Mei. Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2014(4): 25—28.
- [10] 房庆丽, 彭麦福. 汉字创意造型中点线面的抽象化设计与应用[J]. 包装工程, 2015(4): 38—42.
FANG Qing-li, PENG Mai-fu. Abstract Design and Application of Point, Line and Plane in the Chinese Characters Creative Modeling [J]. Packaging Engineering, 2015(4): 38—42.