

【视觉传达设计】

文字设计理论中的形式分析与向度逻辑

易祖强

(中央美术学院, 北京 100102)

摘要: **目的** 针对文字设计静态形式分析的困境提出切实有效的解决思路。**方法** 溯源文字学的基础概念, 通过对文字符号的二元复合性概念进行工具化处理, 进而切入对文字设计以及对语构学中形式分析视角的研究, 用一种基于向度概念的抽象模型思维, 来发掘新形式分析的表述逻辑。**结论** 运用了文字符号独有的建构性二元向度概念, 即语言载体向度与图形表现向度, 探究了基于形式样本分析和超越原有静态形式分析方法的抽象的逻辑化阐释路径。

关键词: 形式分析; 向度逻辑; 文字设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)20-0074-04

Form Analysis and Dimension Logic of Typography Theory

YI Zu-qiang

(China Central Academy of Fine Arts, Beijing 100102, China)

ABSTRACT: It aims to put forward new effective ideas for the plight of typography static form analysis. The concept of philosophical basic theory of phonetic symbols through the theoretical study of the natural binary duality concept of text symbols is analyzed, and then into the typography research, especially the form analysis of the perspective is discussed. Using a kind of abstract interpretation model based on the concept of dimension to construct the form analysis of the new expression logic. The concept of inter-constructing binary of text symbol (include the dimension of language and the dimension of graphic.) is used to build the possibility of an abstract logical path based on formal sample analysis and beyond the original static form analysis method.

KEY WORDS: form analysis; dimension logic; typography

随着后工业文明和数字时代的来临,文字的设计与应用面临着诸多新问题,语构技术、语用环境以前所未有的速度在更新发展,一些原有文字设计研究的理论方法也面临某种困境。在日常的设计实操和使用体验中,人们用在传统静态方法处理视觉形式时通常会陷入一种造型语义诠释的困境,例如人们很难从“能指”和“所指”的联系中去解释当代年轻人为何经常在刺青亚文化中采用古腾堡版“圣经”里的哥特(Gothic)字体。语构层面只是语义链建构的因素之一,在不同受众视域融合的情况下,语用环境的不同就会导致复杂的不恒定情况,即所谓能指的“漂移”或所指的“溢出”,而语构学(这里专指设计的造型技术

理论)的角度有时很难正面解释这一问题。为了辟出不同于传统风格赋形史话语更具当下性的“语义”阐释路径,就必须首先回到文字学的本源去探究文字符号的特殊性。

1 文字符号的二元向度

借助符号学返回到理论的起源之初,从符号的下位类形中可剥离出最重要的一对二元要素,通过梳理人们将会发现文字符号并不是单纯的视觉范畴或听觉范畴,而是一体两面式的复合性符号,这种二元建构的天然特性决定了字符的二元向度,也为文字设计

收稿日期: 2017-04-30

作者简介: 易祖强(1978-),男,湖南人,博士,中央美术学院博士后,主要从事物质文化与设计理论方面的研究。

的形式分析打造了不同的逻辑基础。

1.1 符号学式的溯源

一般认为，文字最基本的功能在于对（声音）语言的记录，但从东西方主要文字种类的溯源来看，一方面（声音）语言受到天然条件的限制，人们不能借助声音实现信息的跨时空传播与储存；另一方面古人逐渐将表达意义的图画简单化、明确化，最后形成了早期的象形文字。在人类文明的演进过程中，逐渐形成了今天纷呈各异的文字面貌格局。在传统文字学中，文字有广义和狭义两种理解，广义的文字指表示一定意义，用以记事和传递信息的书写符号系统；狭义的文字专指记录语言对语言和声音的书写符号系统。这两个定义有着不同的内涵和外延^[1]，无论是广义还是狭义，都将文字定义为一种符号系统，一种“携

带意义的感知”^[2]，这样，文字符号学路径的合理性就确凿无误了。

1.2 字符的内部建构逻辑

文字作为一种特殊的符号系统，因其同步记录了语音语言和描绘了图形的抽象化，故兼具语音符号和图形符号的规律，它不可被简单归纳到其中任何一方。法国哲学家利奥塔在其著作《话语，图形》中作出如下评论：图形因素与话语因素的相互镶嵌具有从封闭到开放、从开放到封闭的连续性，它是整个“观欲望史”的一个片段^[3]。由此可见，文字视觉和听觉的两种感知路径相互交织建构，在“看”和“读”的过程中才能完整地表达其意义。因此，文字作为特殊的复合型符号，其下位可分析出（语言）文字符号和图形（图像）符号两个层面^[4]。广义符号概念的下位类型见表 1。

广义符号的下位类型

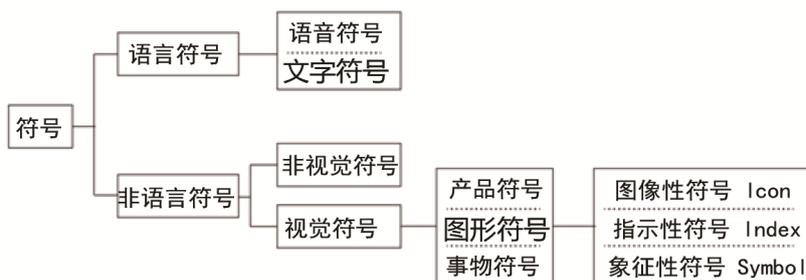

图 1 广义符号概念的下位类型

Fig.1 The lower classification of generalized symbolic concept

1.3 设计学与符号理论

以往对文字的理解，更多是基于语音中心的语言符号学概念，即文字作为（声音）语言的形式而存在，这里指的是以索绪尔为代表的“语音中心主义”学说，即认为文字只是语音的表现形式，其视觉形式往往取得了本不应有的重要地位^[5]。但此类看法忽略了一个事实，即文字首先是作为视觉形象出场的，观看先于语言^[6]，也只有这样，意义的承载和信息的传递才能实现，其关键在于视觉形象在时间顺序上的感知前置。在设计学范畴中展开对文字的讨论，应该是对语言文字和图形图像这两个基本层面都予以关注。文字设计是一种结合了语言文字和图形图像的特殊创造行为，单纯用语言符号学或传统图像学理论来切入研究都是不合适的，由于字符是抽象和具象互为表里的复合型视觉符号，所以其相互建构的关系自然也就成为人们观察认知的重点。基于符号学的文字设计研究视阈见图 2。

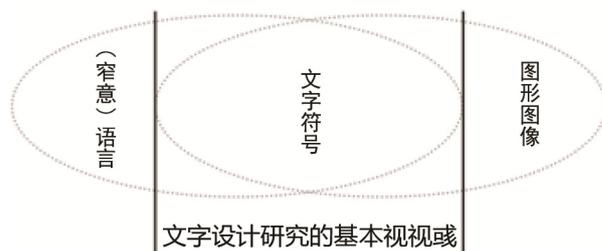

图 2 基于符号学的文字设计研究视阈

Fig.2 The category of typography based on the semiotics

2 文字设计的两个向度

作为一种视觉符号的创造（生产）行为，人们可以认为文字设计有两个基本向度，即语言载体向度与图形表现向度，这是由字符内在的天然复合性结构决定的，而外在的具体形式则在文字设计的长期实践过程中不断工具化、技术化。从这个角度来看，文字设

计的向度逻辑实际上也开启了一种不同于传统风格史的“语义”言说方式，而这种对内部二元建构性的强调，最终体现在用类似结构主义的方法所建立的阐释模型之中^[7]。文字设计的两个基本向度见图3。

2.1 向度的逻辑

作为一种视觉符号创造（生产）行为，人们可以认为文字设计有两个基本的“内在思考”和“外向实践”的向度。一是语言载体，强调文字负载的语言意义，即文字作为语言的透明介质，进而以语言意义传递效率为基本宗旨，追求设计语汇的中立性、透明性、通用性和工具性，其比较有代表性的案例就是20世纪兴盛于欧洲的现代主义文字设计思潮。二是图形表现，由于文字的视觉外壳本身具有图形图像带来的语义“复调”效果^[8]，在设计实践中通过视觉造型技术对历史、地理、民族等文化特质进行表征，追求超越文字（语音）能指的图式语义，在实践领域比较鲜明的便是“物质丰裕时代”以充满视觉快感的杂多样式迎合各类人群的后现代主义文字设计潮流^[9]。

2.2 理论诠释的方法

就文字设计的语言载体向度而言，其在日常生活中普遍是作为一种（语音）语言语义的介质，其目的在于尽可能地通过造型技术使得（语音）语言唯一化，又或是快速、清晰地将语音语义“请出场”。这种“透明高脚杯”式的理念在现代主义平面设计尤其是瑞士国际主义

设计思潮中体现得尤为鲜明^[10]。但这只是理论言说的前提假定，因为“视”和“读”的天性意味着文字不可避免地要被符号化的图形样式来建构语义，文字设计在追求通用中性的技术道路上就算走得再远，它也永远不可能成为一个完全透明的语音语言的容器。而就文字的图形表现向度而言，在诉求目的上存在本质的不同，对视觉样式的感知与解读也成为压倒性的一方。但如果视觉符号因其图形化越过了可阅读的临界点，也就从富有表现力的字质变成了一种纯粹的图形、图案，从而脱离了文字设计讨论的范畴。可见，无论是语言载体向度还是图形表现向度，其真正的作用和价值在于提供了一根动态逻辑分析轴线。它不再追求于“能指”和“所指”之间稳固不变的静态联系，而是将文字设计的样本放在轴线上的对应区间，从趋向性的角度展开形式分析。

在内容上风马牛不相及的纽约地铁导视系统与服饰品牌“American Apparel”的商标字体都采用了最为通行的“赫尔维提卡”（*Helvetica*）字体。纽约地铁的导视系统的设计显然是出于一种理性科学精神和社会工程定位的通用诉求，快速清晰地识别阅读（语音）语言的设计初衷使其无限趋向于语言载体向度，见图4a；而“American Apparel”因其受众都是年轻一族，清爽利落的字体造型将他们与那些喜爱繁复样式的成年人区别开来，造型样式本身就成了一种身份的表征建构工具，一种具有象征交换价值的消费物品^[11]，见图4b。这也使得“赫尔维提卡”被安置在趋向图形表现向度的一侧。

图3 文字设计的两个基本向度
Fig.3 Two basic dimensions of typography

图4 纽约地铁导视系统与“American Apparel”品牌广告的文字设计对比
Fig.4 Typography from New York subway and American Apparel's typography

3 结语

基于形式样本又超越旧有静态样式的分析方法,“向度”概念使文字的设计形式分析有了另一种视角。后现代设计面临着种种纷杂流变的字符面相和难以定位的逻辑困难,设计师应牢牢抓住文字固有的天然二元复合性,重点关注符号生产与消费的动机,从“向度”概念切入进而把握一种类似结构主义的阐释理论工具,这将为今后开展文字设计研究提供一条可行的理论路径。

参考文献:

- [1] 孔祥卿, 史建伟, 孙易. 汉字学通论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
KONG Xiang-Qin, SHI Jian-wei, SUN-Yi. General Theory of Chinese Literature[M]. Beijing: Beijing University Press, 2006.
- [2] 赵毅衡. 符号学[M]. 南京: 南京大学出版社, 2012.
ZHAO Yi-heng. Semiotics[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2012.
- [3] 让·弗朗索瓦·利奥塔. 话语, 图形[M]. 谢晶, 译. 上海: 上海人民出版社, 2012.
JEAN F L. Discourse, Figure[M]. XIE Jing, Translate. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2012.
- [4] 卢景同. 形式语言及设计符号学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
LU Jing-tong. Form Language and Design Semiotics[M]. Beijing: China Machine Press, 2011.
- [5] 费尔南迪·德·索绪尔. 普通语言学教程[M]. 刘丽, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 28—31.
FERDINAND D S. Courses in General Linguistics[M]. LIU Li, Translate. Beijing: China Social Sciences Press, 2009: 28—31.
- [6] 约翰·伯格. 观看之道[M]. 戴行钺, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2007.
John Berger. Ways of Seeing[M]. DAI Xing-yue, Translate. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2007.
- [7] 尚杰. 从结构主义到后结构主义(上)[J]. 世界哲学, 2004(3): 48—50.
SHANG Jie. From Structuralism to Post Structuralism(1)[J]. World Philosophy, 2004(3): 48—50.
- [8] 赵一凡, 张中载, 李德恩. 西方文论关键词[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2006.
ZHAO Yi-fan, ZHANG Zhong-zai, LI De-en. Key Words of Western Cultural Theory[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Researching Press, 2006.
- [9] 孙玉霞, 张筱蕙. 消费主义背景下生产与消费关系的历史透视[J]. 学术研究, 2008(6): 51.
SUN Yu-xia, ZHANG Xiao-yi. A Historical Perspective on the Relationship between Production and Consumption in the Context of Consumerism[J]. Academic Research, 2008(6): 51.
- [10] 理查德·B·道布尔迪. 绘制瑞士平面设计的网格[J]. 汪芸, 译. 装饰, 2015(8): 62.
RICHARD B D. Mapping the Grid of Swiss Graphic Design[J]. WANG Yun, Translate. Zhuangshi, 2015(8): 62.
- [11] 约翰·沃克, 朱迪·阿特菲尔德. 设计史与设计的历史[M]. 周丹丹, 易菲, 译. 南京: 江苏美术出版社, 2008.
JOHN W, JUDY A. Design History and the History of Design[M]. ZHOU Dan-dan, YI Fei, Translate. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Publishing House, 2008.