

汉字在标志设计中的创新应用

王玉红

(延安大学西安创新学院, 西安 710100)

摘要: **目的** 研究新时代下汉字在标志设计中的应用原则及具体设计方法。**方法** 以汉字标志特有的优势为切入点, 分析汉字的象形美学特征、情感艺术表现以及特有的传统哲学思想, 结合优秀案例解析汉字在现代标志设计中应用方法。**结论** 汉字独特的思想性与文化性为现代标志设计提供重要的创作素材, 汉字标志从民族文化的角度深刻地传达了企业经营理念, 提升了品牌价值, 为实现中国设计的本土化、民族化起到了推动作用。

关键词: 汉字; 哲学思想; 标志; 创新方法

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)02-0099-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.017

Innovative Application of Chinese Characters in Logo Design

WANG Yu-hong

(Xi'an Innovation College of Yan'an University, Xi'an 710100, China)

ABSTRACT: The work aims to research the Chinese characters' application principles and specific design methods in the logo design of the new age. From the perspective of Chinese character logo' unique advantages, the Chinese characters' pictographic aesthetic characteristics, the emotional art performance and its unique traditional philosophy were analyzed. Combined with excellent cases, the methods for the application of Chinese characters in the logo design were explained. Chinese characters' unique thought and culture provide important creative materials for modern logo design. From the perspective of national culture, the Chinese character logos profoundly convey the theory of business, improve the brand value, and promote the localization and nationalization of Chinese design.

KEY WORDS: Chinese character; philosophy; logo; innovation method

文字的出现跨越了语言交流在时间与空间上的障碍, 它的形成是一个民族文明发展、进步的重要标志。汉字经过数千年的发展, 承载着中华民族深厚的传统文化精神与思维理念, 展示出顽强的生命力。汉字独特的构造方式与审美特征为标志设计发展提供了无限可能的空间, 将具有思想性与文化性的文字符号融入标志设计, 是对民族文化的传承, 更是现代标志设计发展的新思路。

1 汉字标志的优势

1.1 汉字具备象形的美学特征

汉字起源于象形文字, 与象形性存在紧密的内在

联系。东汉文学家许慎在《说文解字》中对古文字的结构特点及构成规律进行概括与归纳, 形成“六书”, 即“象形、指示、会意、形声、转注、假借”, 前4种为造字法, 后2种为用字法, “六书”对研究汉字笔画结构特点及创意设计提供了重要的价值^[1]。其中象形的造字法是对客观事物的外在形体进行归纳、概括, 提炼出最本质的特征进行线条画、图案化的表现。卢道夫·阿恩海姆在《语言、图像和诗歌》^[2]中也曾表述过: “历史告诉我们, 有必要去简化和规范化一些图像, 渐渐地将他们转化为纹样或者标志, 这么做的目的, 是让这些图像能够更加简化并且便于书写, 但是人们仍旧可以看见这些被简化的纹样或者标志与他们所代表的意义之间的对应”。汉字象形性的外

收稿日期: 2018-10-25

基金项目: 陕西省社科界2017年度重大理论与现实问题研究项目(2017C016)

作者简介: 王玉红(1982—), 女, 黑龙江人, 硕士, 延安大学西安创新学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计、美学。

在特征逐渐内化、抽象化,走向一种隐藏在其背后的文化特征,但设计者仍然能够在其简化、归纳、抽象的造型上找到与之对应的“象形”关系,这一点正是汉字标志设计应该达到的理想层面。今天,汉字标志应当是在遵循汉字造字方法与书写视觉规律的基础上,使受众从字体意向化、抽象化的图形中了解标志设计的意义。

1.2 汉字具备情感表达的意境

鲁迅先生曾说,中国文字具有三美:“意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”^[3],这3点与汉字的造字方式是统一的。汉字不仅具备象形的美学特征,也具备表意性,人言为“信”,止戈为“武”,人吃五谷即为“俗”,这样的例子不胜枚举。同时汉字书写具有情感表达的特征,书写者和书写内容的不同,使作品呈现出不同的情感,一点一划、一撇一捺的表达转变为生命与情感的符号,这在书法艺术中体现尤为明显。书写过程中笔墨受情感的支配,它的干湿浓淡、轻重缓急都源于书者情感的促动与宣泄。在品评一幅作品时首先看画面的整体气势,之后感受它所传达的意境之美。汉字本身特有的情感要素,丰富了标志设计的人文精神与情感内涵,如延安大学校名由著名诗人郭沫若先生在1960年题写,今天表现在学校校徽之上,仍旧能够感受到它的意境之美。

1.3 汉字蕴含传统的哲学思想

儒家文化的“中庸之道”是中国传统哲学中重要的辩证思维方式^[4],它表达了不偏不倚、折中调和的处世态度,而这种思维理念也体现在汉字的框架结构与笔画特征中。汉字整体形态方方正正,四平八稳,一撇一捺穿插有致,相互礼让。标志作为企业视觉识别系统的核心部分,不仅应提升企业的视觉形象竞争力,更应该是其经营理念识别、行为识别的外化。一味追求形式上的西化、简洁、时尚,而无法体现企业精神、管理内涵,并不是优秀的标志设计作品。中国工商银行标志,见图1,整体造型是一枚隐性的方孔钱币,蕴含“外圆内方”的处世哲学,同时传达出金融业的行业属性。标志中心是一个经过设计的“工”字,两边完全对称,中间断开,以“分”形成“合”,以“断”强化“续”,表现银行与客户之间平等、互信、共存的辩证哲学。

图1 中国工商银行标志
Fig.1 Logo of ICBC

2 汉字在标志设计中的应用原则

汉字字体结构经历几千年不断创造、改进,字体形态经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、楷书、行书等发展过程,它们从具象到抽象、从复杂到简洁,彰显了中华民族无穷的智慧。汉字标志在转换成视觉图形语言后,应适应不同的环境、不同的时代,实现自身的实用价值与艺术价值。

2.1 汉字标志应快速准确传递信息

“信息传播”是标志的本质^[5],也是现代标志设计的核心。标志创意应该以信息传播为切入点,从功能需求出发,明确传播的内涵。设计师通过对视觉元素的组合、编排创建信息传播的最佳途径,使受众在心理上产生深刻印象,因此完成一件优秀的汉字标志作品,前期必须对该企业文化、经营理念有详实了解;之后明确设计的主题方向,选择特定的字体形态,这种形态能够以抽象的形式反应企业的文化理念;最后将所要传达的信息融入汉字图形,使其更具专属性与独特性,同时汉字本身特有的文化内涵将提升标志的识别性。

2.2 汉字字体类型与标志整体风格匹配

一款合适的字体能够成就一个优秀的标志,字形空间与笔画特征的多样性塑造出不同的字体类型,有的笔画纤细柔软,给人女性化的特征;有的厚重,负形空间小,赋予力量感,给人男性化的特征。黑体字形简洁明快,适于表现现代感与时尚感,宋体字笔画末端有装饰点,能够体现传统气息与文化概念。笔者设计的元锐消防公司标志,见图2,传递的宗旨是安全、快速,信任,字体以粗直线、简洁型为主。在众多的字体库中找到一种合适的字体形态是标志设计的基础。

图2 元锐消防公司标志
Fig.2 Logo of Yuan-rui fire company

2.3 汉字标志应具备艺术性

标志图形本身应带给受众美的视觉感受,汉字空间、结构、重心的比例关系应体现均衡与对称、节奏与韵律、统一与对比的形式美法则^[6]。其中均衡与对称是设计构图的基础,主要作用是使画面具有稳定性,稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念,凡符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感。汉字的结构设计以非对称性为主,通过

对笔画、间架结构组合完成视觉上的均衡。要使汉字标志达到视觉上的均衡稳定，必须对其结构、重心、笔画重新调整，即通过再设计的过程，提升标志设计的整体美感。

3 汉字在标志设计中的创新应用方法

文化是设计的底蕴，生活是设计的源泉，笔墨当随时代^[7]，在设计领域中同样是这样的道理。科技发展日新月异，造就了今天汉字标志特有的时代特质，识别性高、通用性强，兼具信息性与文化性等特点，在具体设计时可采用如下方法进行表现。

3.1 汉字笔画连接设计

“连接”设计是一种重要的字体标志设计方法，它包含单个字体之间的连接，也包含字体内部笔画的连接。所谓“连接”就是在相邻两字之间，或其与周边字体找出可以共同延伸且合并的笔画，使之成为一个自然的整体。在设计中同一水平线上的两个横画或撇捺画较容易实现连接。但如果其中的一个字体为四边全满的形式，例如“园”，则需要将一边的竖画从中断开，借助横线或斜线进行适当延伸，实现其与周围字体的连接，“029 酒吧”标志设计见图 3，“吧”字左侧的“口”刻意断开，实现与“酒”字的连接。由于汉字结构及笔画特征的多样性，有时连接的条件受限，这时可以通过改变字体间位置及排列秩序，创造“连接”的空间。这种设计方式对多数字体标志而言，较容易实现，设计中可根据主题的需要，适当采用字体的“连接”，增强标志设计的整体性与跃动感。

图3 酒吧标志
Fig.3 Logo of bar

3.2 汉字笔画断开设计

“断开”是指将完整的笔画做断开处理，这种设计形式建立在字体识别性基础之上。笔画间适当的断开可以实现标志图形黑白关系的匀称性及艺术性。在设计中可根据字体结构及设计风格对封闭的笔画做这样的处理。一般断开部位常见于有“丁”字连接及十字交叉的笔画^[8]，例如“片、胡”，打破约束感，实现较好的视觉效果。吉林省图书馆标志，见图 4，以繁体汉字“图”为整体造型，“吉”字居中，巧妙融入图形，彰显吉林省图书馆的行业属性与地域特色。标志外围为“口”四角对外贯通，表示“吉图”

从封闭式服务转向开放式服务。断开的设计形式使原本沉闷的字体图形变得灵活透气，实现黑白关系的匀称，增强画面的透气性。

图4 吉林省图书馆标志
Fig.4 Logo of Jilin Province Library

3.3 汉字笔画的减省设计

“格式塔心理学”成为汉字笔画减省设计的理论铺垫^[9]，它提出人们的审美观念对整体与和谐具有基本的要求，即人在感知视觉形象或观察事物时，首先是作为一个有机整体被认知，之后才以部分分离的形式被认知。其主要理论包含相似原理、连续性原理、封闭性原理、对称性原理等。视觉元素的琐碎、零散易造成整体感缺失，不和谐。设计上为了实现标志图形的整体性，通常对结构繁琐、零散的笔画做“减、省”的处理，所谓“减省”既是舍去精简。中国包装联合会标志，见图 5，设计者对“包”字左上方的撇画及右下方的钩画进行减省处理，体现该标志的内涵。在进行笔画减省时尽量不要选择影响字体整体轮廓的笔画，这样才能强化标志的视觉识别性。

图5 中国包装联合会标志
Fig.5 Logo of China Packaging Federation

3.4 汉字笔画的趣味性设计

汉字笔画的趣味性设计更注重情感的表达，它使标志本身更具亲和感与生动性，受众在轻松与欢乐的氛围中理解与接收信息。生动的图形元素替代汉字的局部笔画，图形元素与字义关系密切，可以代表或反应标志的文化理念，二者之间能够产生良性的互动关系^[10]。具体操作时可根据需要对局部笔画适当的延伸或是缩短，图形元素尽量选取较为简约、充满趣味性的形式，使得笔画图形连接处自然和谐，实现图形与字体的完美融合。中国社区标志，见图 6，由汉字“社”与图形“居民”组成，“社”字局部笔画变身成“手拉手的两个人”的形象，右下方的笔画延长、演变成抽象的房子，人的图形元素刚好体现出中国社区“服

务居民、造福群众”的宗旨。图形元素的趣味性表现使标志本身更形象，内涵更加丰富。

图6 中国社区标志
Fig.6 Logo of Chinese Community

4 汉字标志与书法元素的结合

书法是一种表达情感的东方艺术形式，书法艺术将汉字比喻成生命体，具备“神、气、骨、血、肉”，书法家通过线条、笔触展现精神内涵。在汉字发展的历史长河中，书法占据重要的地位，不同的字体造型代表了汉字在不同历史时期的文化背景。安徽宏村的胡氏宗祠“敬爱堂”内悬挂着一个牌匾，上方是一个笔力穹劲的“孝”字，相传为南宋书法家朱熹所书，见图7，它既是一个字，也是一幅画，并将字、形、义、情融为一体。上半部分从右侧看是一个拱手作揖人的造型，从左侧瞧好似一个拳打脚踢猴子的样子，寓意孝敬者为人，忤逆不敬者为畜生。下半部分是一个完整的“子”字，寓意为人子女要孝敬长辈，具有很深的教育意义。所谓书画同源，在这里应该达到了高度的统一。书法作品这种情景交融的艺术形式对当下汉字标志设计发展有重要的影响。杭州城市形象标志，见图8，以汉字“杭”的篆书演变而来，彰显中国传统文化底蕴，设计者巧妙将航船、建筑、园林、拱桥、等要素融入其中，构图精巧，字体与图形和谐共处。标志下方略带的笔触意境传达出城市与水的亲近关系，整体结构舒展，地域特征强烈，识别性高。这样的设计理念在国家级别的标志作品中较为多见，如2008年北京奥运会标志、2010年上海世博会标志都是成功的案例。在现代标志设计中将书法元素融入其中，作品将更具东方韵味与美学意味。

图7 朱熹书法
Fig.7 Zhu Xi's calligraphy

图8 杭州城市形象标志
Fig.8 Logo of Hangzhou city image

5 结语

作为一名现代设计师，不仅应具备扎实的专业理论知识与技能，还应具备广博的学识，尤其对本民族特有的文字符号有深刻的认知。汉字经历数千年的演变与发展，蕴含了中华民族伟大的智慧与文化精神，它所具有的象形美学特征、表意性、深刻的哲学思想，潜移默化地影响着人们认知世界、创造未来的方式。汉字独特的优势，为现代标志设计提供创作的文化基点与造型启示。汉字在标志设计中应牢牢把握应用的原则，确保信息快速、准确传递的同时，实现图形视觉美感的表达。在具体的应用中可采用笔画连接设计、断开设计、减省设计、趣味性设计等方法，同时书法元素在标志中的运用彰显了现代标志的东方韵味。

参考文献：

- [1] 李广武. “六书”造字发启示下的意象汉字视觉图示设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(18): 110—114.
LI Guang-wu. Visual Schema Design of Chinese Character Image under the Enlightenment of six Books Chinese Formation of Character[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 110—114.
- [2] 金云舟. 不象形的象形——浅谈象形性在汉字设计中的应用[J]. 包装世界, 2012, 145(6): 12—13.
JIN Yun-zhou. Hieroglyphs: the Application of Shallow Hieroglyphs in the Design of Chinese Characters[J]. Packaging World, 2012, 145(6): 12—13.
- [3] 崔亚敏, 李中扬. 汉字设计中的绘画特征与表达方式[J]. 设计, 2015(19): 31—33.
CUI Ya-min, LI Zhong-yang. Research on the Painting Characteristics and Expression of Chinese Characters Design [J]. Design, 2015(19): 31—33.
- [4] 刘静阳, 秦岁明. 基于中庸之道的现代中国广告设计分析[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 16—19.
LIU Jing-yang, QIN Sui-ming. Modern Chinese Advertising Design Based on Golden Mean[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 16—19.
- [5] 王新华, 尹欢. 具象型标志设计探析[J]. 包装工程, 2014, 35(20): 98—101.
WANG Xin-hua, YIN Huan. Concrete Logo Design[J].

- Packaging Engineering, 2014, 35(20): 98—101.
- [6] 罗仕明. 形式美法则在平面设计中的应用[J]. 包装工程, 2017, 38(18): 270—272.
LUO Shi-ming. Application of Formal Beauty Rule in Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(18): 270—272.
- [7] 王微. “笔墨当随时代”之我见[J]. 美术教育研究, 2014(3): 35.
WANG Wei. I Have a View of "Pen and Ink as the Age"[J]. Art Education Research, 2014(3): 35.
- [8] 刘兵克. 自由“字”在字体设计与创意[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2015.
LIU Bing-ke. Free Font Creativity and Design[M]. Beijing: Posts and Telecom Press, 2015
- [9] 王鑫. 格式塔完形法则在标志设计中的应用分析[J]. 设计, 2017(22): 132—133.
WANG Xin. The Application of Gestalt Law in Logo Design[J]. Design, 2017(22): 132—133.
- [10] 王瑞. 汉字设计方式与应用的研究[D]. 临汾: 山西师范大学, 2013.
WANG Rui. Study on Design and Application of Chinese Characters[D]. Linfen: Shanxi Normal University, 2013.