

字体设计中民族文化符号的创新与应用

任莉

(天津工业大学, 天津 300387)

摘要: **目的** 探寻字体设计的多元化方向以及民族文化符号在其中的创新与应用。**方法** 从文字的起源及其重要作用谈起, 结合文字的发展与创新, 对其在视觉传达设计领域的意义进行分析, 总结出其所具备的直观表达设计理念、改善生活品质、强烈视觉冲击力、加深作品内涵等重要作用, 再从传统文化符号在字体设计中的易读性、统一性、艺术性原则着手, 分析其在字体设计中的具体创意流程, 并通过传统图形纹样和传统书法等文化符号, 对民族文化符号在字体设计中的应用展开探究, 分析其未来的发展方向和有效方法。**结论** 汉字有着 5000 多年的悠久历史, 在历史的发展中, 将其引申到字体设计领域, 融合优秀的民族文化符号, 能够拓展其应用领域, 发挥独特的魅力, 这也是文化传承与创新设计的必然之选。

关键词: 字体设计; 民族文化; 路径

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)16-0294-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.16.049

The Innovation and Application of National Cultural Symbols in Font Design

REN Li

(Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the diversification direction of font design and the innovation and application of national cultural symbols. From the origin and the important role of the text, combined with the development and innovation of the text, its significance in the field of visual communication design was analyzed, and the important functions such as the visual expression of design concept, the improvement of life quality, the strong visual impact and the deepening of the works connotation were summarized. Then, on the basis of the principle of readability, unity and artistry of traditional cultural symbols in font design, the specific creative process of traditional culture symbols in font design was analyzed, and the application of national cultural symbols in font design was explored through traditional graphic patterns, traditional calligraphy and other cultural symbols, and its future development direction and effective methods were analyzed. The Chinese character has a long history of more than five thousand years. In the development of history, it is extended to the field of font design, and the integration of excellent national cultural symbols can expand its application field and give play to its unique charm. It is also the inevitable choice of cultural heritage and innovative design.

KEY WORDS: font design; national culture; path

文字是人类文明历程的再现, 是人类智慧的结晶。千百年来, 人们利用文字表现意识、沟通心灵、传播思想、交流文化, 文字已然融入到社会生活的方方面面。随着时代的发展, 文字也有了更多的发展与创新, 迎合着人们日益提升的审美需求和生活需要^[1]。尤其在当前这个信息化社会, 文字的存在形式更加广泛, 字体设计便是由文字进一步发展而来的全新领

域。作为平面设计的一个组成部分, 文字设计虽然只是一个比较小的子科目, 但是却能够以简单的内容带给大众美的感受。无论是标识设计、海报设计还是书籍设计, 都离不开创新的字体设计。但有一点我们必须明确, 那便是无论字体设计如何变化与发展, 都必须与传统文化相符, 借助优秀的传统文化符号进行更广泛范围的艺术创作, 作品变成凸显个性的创作, 能给人

收稿日期: 2019-04-19

作者简介: 任莉 (1978—), 女, 天津人, 硕士, 天津工业大学副教授, 主要研究方向为视觉传达设计。

们带来直观的意境感受。可喜的是,越来越多的设计师开始意识到这一点,并在实际的设计过程中不断地发展创新,创作出了现代人们喜闻乐见的艺术形式。

1 字体设计在视觉传达设计中的意义

作为一种表达符号,字体设计在视觉传达设计中有着重要作用,能够表达深刻的意义^[2]。它既能够作为设计内容的主体存在,又可以作为一种装饰与点缀,配合艺术化处理,揭示设计主题,表现个性化、风格化的突出特点。具体而言,主要包含以下几方面的重要意义。

1.1 直观表达设计理念

字体设计是一种无声代表,它总是能够通过视觉方式直接传达信息,直观地将设计师所要表达的设计理念展现出来,因此,在进行字体设计时,如果能够很好地利用字体设计进行艺术化处理与强化,能够直接地传递信息,将设计师所要表达的主题展现出来,使受众形成过目不忘的效果。如果没有文字的艺术处理或者没有文字,那么整个设计便是含糊不清、没有重点的,不利于受众从中获得基本的设计理念及设计目的。

1.2 提升视觉冲击力

文字的主要作用是传递信息。这一点在字体设计中体现得尤为明显。在进行字体设计时,设计师会让字体呈现出不同的形式,赋予其生命,使文字所要表达的主题更加清晰。比如,在强调某些重点内容时,可以大胆将字体调大,或者设置特殊的颜色,使画面极富张力与表现力,迅速吸引受众的注意力。如果没有这样做,就无法形成鲜明的对比,读者自然不会被画面所吸引。

1.3 改善生活品质

在进行字体设计时,设计师应该尽力满足大众需求,符合大众口味,让其成为美化人们生活环境和改善生活品质的存在^[3]。无论是字体的搭配、选择以及版面图形与字体的构成关系,都是设计师需要认真思考的重要方面。那些恰如其分的视觉表现,能够使字体设计增添活力,在达到宣传效果的同时,愉悦读者的心情,使作品更接地气。

1.4 加深作品内涵

除了基本的信息传递功能外,文字还有着一定的艺术气息。随着社会的进步与科技的发展,文字的形式更加多样,字体设计更是如此。设计师在进行字体设计时,可以有目的地对文字具有的古典美和现代感进行结合,直接表达深刻的文化内涵,使视觉传达作品更具深意,提升作品艺术美感,给受众更加新鲜的视觉体验,让其对作品有更深的印象。

2 民族文化符号融入字体设计的几个原则

综上所述,字体设计在视觉传达领域有着重要的价值与作用,是艺术设计的点睛之笔^[4]。这一艺术形式在进行更深层次的拓展时,必须依靠传统文化符号的帮助,在传统与现代中寻找平衡点,显示出其存在的价值,提升整体美感。具体而言,主要应遵循以下原则。

2.1 易读性原则

易读性是字体设计的首要原则。无论什么时候,字体设计都必须做到易读、易认、易记。将传统文化符号融入字体设计时,必须以易读性为原则,避免繁杂零乱,以合理化的视觉流程,考虑文字的整体诉求效果,从而有效地向人们传达其所要表达的内容意义,便于人们阅读与记忆^[5]。如果一味地为了设计而设计,便会走进思想的怪圈,不仅不能给人以清晰的视觉印象,而且还会使传统文化符号失去价值,无法帮助设计师实现设计主题和构想的表达。

2.2 统一性原则

作为最基本的功能,信息传播在字体设计中至关重要。在字体设计中,传统文化符号的应用必须做到与字体的形式与内容保持统一,形神兼具,如此才能将字体的个性形象、艺术风格与词义做到协调一致,在服务于主题表述的同时保证文字的诉求效果。

2.3 独特性原则

创造与众不同、独具特色的字体,是字体设计的追求,设计师一直在探索个性化的表现形式与内容,力求在保证审美的同时传达一种与作品特征一致的理念,使整个作品给人强烈的视觉印象^[6]。从这一层面看,传统文化与文字设计融合时,必须根据作品主题的要求,突出个性化色彩,既可以粗犷豪迈,又可以端庄典雅;既可以潇洒飘逸,又能苍劲古朴,在传统与现代中间寻求一种个性化创作。

2.4 艺术性原则

具有视觉上的美感,能够给人以美的感受,是字体设计的另一要求。传统文化符号有着丰富的内容与形式,具备多样化的视觉美感和较高的艺术性。将传统文化符号配以文字作为画面的形象要素之一,能够在表达基本信息的基础上,使字体设计具备一种装饰性,给人一种艺术性的享受。

3 民族文化符号在字体设计中的创意流程

在字体设计中,民族文化符号的融入要在遵循一定艺术原则的基础上,按照形象观察、联想创造、形象再次提取抽象等顺序进行创意设计,借助丰富的创意联想,在有效的素材中进行组合与修饰,充分表现

符号的任意性特征,形成新的气象^[7]。比如,打散重构是移动图形的部分位置,打破原来的组织结构和形式,分解后重新排列组合,是局部形态的自我分裂和变异,选取部分最具特征的元素重新组合,对图形进行分割分裂,分切出单体元素,进行正负形的变化,增强传统文化符号的艺术生命力。比如在对某些古代的传统民族纹饰进行分解转换时,使其从初始形态转化为新的形态,在这种再创造的过程中形成更富装饰性和韵律感的元素符号。置换构成即在保持原形的基本特征的前提下,结合具体的创意,进行元素的置换,尽量选取其中最具民族性和文化性的精髓,组成新的图形,更好地凸显民族精神。异形同构则是将两个原本不相关的图形,以表达主体思想为目的进行组合,借助不同的变异,形象地体现主题。无论哪种创意,在实际的字体设计中,设计师可灵活根据实际需求进行创意选择,配合一定的使用原则和创意流程,保证自身的安全。

4 民族文化符号在字体设计中的应用实践

文明的进步,社会的发展,都让字体设计有了长远的发展。从现实来看,字体正以一种独立的文化格式出现在各个领域,其强烈的视觉感染力,与图形、色彩等形成相互配合又各自独立的存在,绽放出耀眼的光芒。

4.1 传统图案纹样在创意汉字字体设计的表现

在字体设计中,很多设计师会将传统图案纹样作为首选,试图以更加独特的设计使字体更具吸引力,同时进一步拓宽传统图案纹样的应用领域。从其对传统图案纹样的素材选取看,主要包含原始社会图案(如彩陶纹样、动植物纹样)、古典图案、民间图案(如剪纸、刺绣、吉祥纹样等),其特征是图案质朴简洁,题材广泛,除了能在视觉上给人以美感之外,还具有更深层面的寓意美^[8]。比如新年红包的封面字体的设计,就可将传统吉祥纹样融入其中,用祥云、如意等寓意美好,在具有直观特性的前提下,让人充满无限遐想,真正美化字体,增强视觉效果。又如在创造保持融合对象各自特点的方式上,设计师会选用解构重组法,在分解后的图案元素中寻找符合汉字规律和空间的元素,重新组合成新的字体。如此既可以保留汉字本身的笔画特点,又可以融入更多的形状特征,为设计师的设计提供丰富的灵感与思路。

4.2 传统书法语言在字体设计中的运用

追根溯源,从汉字诞生之初一直到现在都是象形的,而这也是艺术的基础,加之传统的书写工具毛笔更让字体的线条富含表现力。可以说,字体实际上就是一种书法的表现与升华,因此,在字体设计中,很多设计师仍然会从传统书法中寻找灵感,提高字体的

视觉传达功能^[9]。比如,有的设计师会将书法的笔画减省,对其整体的字形进行辨识和重组,在创新、可读、适用的前提下,打破以往的规律,表达合理的主题和构想,有效地传达信息。比如老牌自行车永久,其标志中的字体设计就通过改变字体的整体布局,从结构、形态、大小、笔划等细节着手,再结合自身的品牌特点,形成了良好的艺术效果^[10]。此外,在书籍的封面与内文的字体设计中,传统的书法元素同样有着广泛的应用,那有着强烈民族特色的书法元素与其中的文字、图形、色彩一起完成了寓意的表达和视觉的张力,使读者能够在一种宽松愉悦的心态中接受这些传播信息,提高了书籍的传播力和认可度。

5 结语

每一个字都有其独特的魅力。斟古酌今,无论艺术设计领域如何发展,本土化的元素是不会改变的,尤其是在字体设计方面,那些传统文化中的优秀元素更是设计师广阔的灵感来源和素材宝库。本文对字体设计所展开的一系列探讨,都是从传统文化的角度入手,深入细致地分析其中的每一个细节。从中不难看出,民族文化元素与字体设计是不可分割的存在,在实际的设计中,民族文化元素承担着提高视觉感染力、丰富文化内涵的重任,是每一位设计师必须正视也必须灵活加以应用的重要方面。只有这样,字体设计才能在时代的洪流中与时俱进,保持相对的文化独立与丰富内涵,在传承与创新中获得长远发展。

参考文献:

- [1] 常菲. 字体的设计与创新[J]. 成功: 教育, 2008(1): 181.
CHANG Fei. Font Design and Innovation[J]. Success: Education, 2008(1): 181.
- [2] 潘玥. 浅析字体设计的创意与表现[J]. 艺术时尚旬刊, 2013(7): 50.
PAN Yue. Analysis of the Creativity and Performance of Typeface Design[J]. Art Fashion Journal, 2013(7): 50.
- [3] 代丹丹. 中国传统图案纹样介入创意汉字字体设计的表现方法[J]. 大观, 2016(10): 12.
DAI Dan-dan. The Expression Method of Chinese Traditional Patterns in the Design of Creative Chinese Character Fonts[J]. Grand View, 2016(10): 12.
- [4] 徐志勇. 创意字体设计对民族性语言的发掘与运用[J]. 考试周刊, 2007(45): 102—103.
XU Zhi-yong. Excavation and Application of National Language in Creative Typeface Design[J]. Exam Weekly, 2007(45): 102—103.
- [5] 唐乐天. 浅析书法造型语言在字体设计中的运用及表现[J]. 文艺生活·文艺理论, 2013(2): 22—23.
TANG Le-tian. Analysis of the Application and Expression of Calligraphy Modeling Language in Typeset Design[J]. Literature Life·Literary Theory, 2013(2): 22—23.

- [6] 黄静心. 字体设计在视觉传达设计中的表现与意义研究[J]. 东方教育, 2012(3): 99—100.
HUANG Jing-xin. Research on the Performance and Significance of Font Design in Visual Communication Design[J]. Oriental Education, 2012(3): 99—100.
- [7] 王晓莉. 浅谈字体设计的方法与实践[J]. 活力, 2013(13): 52.
WANG Xiao-li. Talking about the Method and Practice of Typeface Design[J]. Vigor, 2013(13): 52.
- [8] 刘洪艳. 汉字魅力对字体设计的影响[J]. 现代装饰(理论), 2016(9): 25.
LIU Hong-yan. The Influence of Charm of Chinese Characters on Font Design[J]. Modern Family(Theory), 2016(9): 25.
- [9] 张志文, 李志. 民族文化符号在现代艺术设计中的运用研究[J]. 现代装饰(理论), 2012(11): 223.
ZHANG Zhi-wen, LI Zhi. Research on the Application of National Cultural Symbols in Modern Art Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2012(11): 223.
- [10] 史彤. 字体设计在平面设计中的价值研究[J]. 现代装饰(理论), 2016(10): 16.
SHI Tong. Research on the Value of Font Design in Graphic Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2016(10): 16.
- (上接第289页)
- ZHENG Wen-wu, LIU Pei-lin. Digital Protection of the Traditional Villages of "Retaining Nostalgia"[J]. Jiangxi Social Science, 2016, 36(10): 246—251.
- [9] 刘春腊, 刘沛林. 北京山区沟域经济建设背景下的古村落保护与开发研究[J]. 经济地理, 2011, 31(11): 1923—1929.
LIU Chun-la, LIU Pei-lin. Research on the Protection and Development of Ancient Villages Under the Background of Economic Construction in the Mountainous Area of Beijing[J]. Economic Geography, 2011, 31(11): 1923—1929.
- [10] 刘晓静, 马知遥. 城市化进程中文化遗产的稳态维持及变动[J]. 东岳论丛, 2013, 37(4): 18—21.
LIU Xiao-jing, MA Zhi-yao. Steady State Maintenance and Change of Cultural Heritage in the Process of Urbanization[J]. Eastern Yue, 2013, 37(4): 18—21.
- [11] 林喜兴. 中国传统村落保护的过去、现在与未来[J]. 建材与装饰, 2016(23): 128—130.
LIN Xi-xing. Past, Present and Future of the Protection of Traditional Chinese Villages[J]. Building Materials and Decoration, 2016(23): 128—130.
- [12] 刘沛林, 刘春腊. 北京山区沟域经济典型模式及其对山区古村落保护的启示[J]. 经济地理, 2010, 30(12): 1944—1949.
LIU Pei-lin, LIU Chun-la. Typical Patterns of the Economic Model in the Mountainous Area of Beijing and Its Implications for the Protection of Ancient Villages in Mountainous Areas[J]. Economic Geography, 2010, 30(12): 1944—1949.
- [13] 党东雨, 余广超. 传统村落景观规划的研究: 以临沂市竹泉村为例[J]. 城市发展研究, 2016, 23(3): 18—20.
DANG Dong-yu, YU Guang-chao. Research on Traditional Village Landscape Planning: Taking Zhuquan Village in Linyi City as an Example[J]. Urban Development Research, 2016, 23(3): 18—20.
- [14] 郑文武, 刘沛林. “留住乡愁”的传统村落数字化保护[J]. 江西社会科, 2016, 36(10): 246—251.
ZHENG Wen-wu, LIU Pei-lin. Digital Protection of Traditional Villages of "Retaining Nostalgia"[J]. Jiangxi Social Science, 2016, 36(10): 246—251.
- [15] 吴纪树. 我国传统村落保护立法刍议[J]. 牡丹江大学学报, 2016, 25(12): 16—18.
WU Ji-shu. A Discussion on the Protection Legislation of Traditional Villages in China[J]. Journal of Mudanjiang University, 2016, 25(12): 16—18.
- [16] 王琼, 季宏, 陈进国. 乡村保护与活化的动力学研究: 基于3个福建村落保护与活化模式的探讨[J]. 建筑学报, 2017(1): 108—112.
WANG Qiong, JI Hong, CHEN Jin-guo. Dynamics of Rural Conservation and Activation: Discussion on Protection and Activation of Three Fujian Villages[J]. Journal of Architecture, 2017(1): 108—112.
- [17] 王益, 吴永发. 基于句法变量分析的徽州古村落空间安全机制研究[J]. 规划师, 2016, 32(3): 101—107.
WANG Yi, WU Yong-fa. Study on Spatial Security Mechanism of Ancient Villages in Huizhou Based on Syntactic Variables[J]. Planner, 2016, 32(3): 101—107.