

汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构

屈梅

(内江师范学院, 内江 641112)

摘要: **目的** 研究汉字招贴设计中“意”与“象”的精神表述方式以及视觉语境。**方法** 通过对汉字本源的关注,感悟“象思维”对汉字的艺术造化,分析了汉字图像化与符号化的再生功能,并通过赏析优秀作品,以多维视角解析了汉字招贴艺术的意象审美思维和视觉语境。**结论** 汉字招贴设计中的“意象精神”是对汉字符号“意”的延伸和“象”的拓展,具有文化隐喻之美和图像符号之美;汉字招贴设计是“意”与“象”的精神融合,体现出了汉字招贴图形化、符号化、本土化、意境化的丰富视觉语境。

关键词: 汉字; 招贴设计; 意象精神; 视觉解构

中图分类号: J524.1 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2014)04-0025-04

Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design

QU Mei

(Neijiang Normal College, Neijiang 641112, China)

ABSTRACT: Objective It studied the spirits expression and visual context "meaning" and "like" in Chinese characters poster design. **Methods** By the attention to Chinese philosophy, feeling "like thinking" art nature of Chinese characters, it analyzed the regeneration function of "Chinese characters graphical and symbolic". Through appreciation of outstanding works, it analyzed the imagery aesthetic thinking and visual context of from multidimensional perspective in Chinese characters poster design. **Conclusion** The "imagery spirits" are to extension of "meaning" and "like" with the beauty of cultural metaphor and graphic symbol in Chinese characters poster design. Chinese characters poster design is the spirits integration of "meaning" and "like", which shows rich visual context with graphic, symbolization, localization, and artistic conception.

KEY WORDS: Chinese characters; poster design; imagery spirit; visual deconstruction

在跨文化交流中,东方文化的视觉发掘可谓方兴未艾,汉字招贴无疑是一种极富本土文化品格的艺术形式,需要在东西文化的碰撞与融合中铸造自身的文化精神。在数字化时代,汉字文化已超越时空、超越地域,与国际接轨,衍生为可以进行情感交流的艺术。汉字招贴作为有效传播时代文化观念的重要媒介形式,其意象审美思维是以东方文化独特的视觉形式与时代对话,与情感沟通。汉字招贴中的“意象精

神”是对汉字符号“意”的延伸与“象”的拓展。汉字意象思维与现代设计思维具有同源性,汉字的图画性与符号性特征体现出了文化的“原动力”,为招贴艺术注入了更多的精神意念。

1 汉字“意象”文化之源

汉字是最具生命力的符号,脱胎于象形文字,以抽

收稿日期: 2013-08-11

基金项目: 2013年教育部人文社会科学研究规划基金(13YJA760039)

作者简介: 屈梅(1967—),女,四川自贡人,内江师范学院副教授,主要从事艺术设计研究。

象的笔画表现出文字的灵性,融天地精神之气度,具有表形、表意的功能。汉代著名文学家许慎的《说文解字》记录:“颡首四目,通于神明,仰视奎星之势,俯察龟纹鸟迹之象,博采众美,合而为字。”可感受到汉字符号的再生功能,博取万物之美,融汇精神意念,见证历史变迁,构建出了独立的文字体系。饶宗颐说:“汉字已是中国文化的肌理骨干,可以说是整个汉文化的构成因子,人们必须对汉字有充分的理解,方可探骊得珠地掌握到汉文化深层次的结构^[1]。”可见,汉字从诞生之日就呈现出文化特质,凝聚着古代先民与自然社会交流的智慧,蕴涵着中国文化特有的意境指向。

汉字造型的演变过程从象形图式到笔画符号的视觉语态转化,无论是自然流变还是结构改革,汉字的“意”与“象”的整合设计始终是汉字造型的灵魂所在。汉字意象的审美表述是建立在独特的思维视角的基础之上,不断在表意、表形、表音的互动中强化神性意义。中国的汉字有道,以道生象,象生音义,象象并置,万物寓以其中,这是画家石虎在《论字思维》中对汉字本源的“字象思维”解读,揭示了以字造景的创意思路^[2]。《周易》中记录:“圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神^[3]。”这反映出了汉字“象外有象”的抽象情感与“心象之道”的意象形式特征,体现出了中国古代哲学的思想意蕴。

2 汉字招贴设计的“意象”审美思维

2.1 “意”的内涵体现

“意象”是中国古代美学思想中最重要的概念和审美体验,“意象思维”则游走于“形象思维”与“抽象思维”之间,是一种喻“意”的动态过程在高度抽象“形”之中的融合。汉字招贴设计以符号的表征沟通天地,以生命视像透视内在精神,折射出了“天人合一”的哲学思想,体现出了东方文化独有的审美意蕴。

汉字招贴设计是运用汉字元素对招贴主题进行视觉呈现,最突出的特点就是运用隐喻的修辞手法诠释设计主题,是一种文化行为。主题是招贴的灵魂,没有主题创意,一切视觉元素就失去了意义,因此招贴设计对“意”的挖掘就是对主题内涵的升华。汉字文化艺术的延续是对中国文化精神的传承,设计界更将汉字艺

术作为跨界设计的媒介,渗透到文化生活中。

2.2 “象”的视觉解读

《周易》美学思想中“观物取象”诠释出了“观象”与“取象”的视觉方式,成为了“象形思维”理论构建的基础,汉字作为信息传递的视觉载体,成为了“象”符号。“象”是对“意”的视觉符号的再现与创造,以笔画构架的方块汉字在招贴设计中富有极强的生命力。汉字系统的形态特征和意态共生的特性,为解构汉字在广告设计中的视觉传达和创意表现提供了无数可能^[4]。从现代设计思维角度来看,“象形”就是一种对形象思维的拓展,是高度概括的具象形态,并赋予了观者巨大的想象空间。意象文字的审美情趣是追求艺术的想象与个性的表达,调节字体结构中的笔画、形态,融入编排的趣味,从而达到情感、造型相融一体的设计效果,靳埭强、陈绍华、肖勇、吕敬人、韩家英等设计师运用汉字元素创造了许多令人叹服的优秀招贴作品。

3 汉字招贴设计的“意象”视觉语境

3.1 汉字的图形化表达

招贴设计中汉字的图形化表达是一种汉字与影像结合的图式,利用图形进行主题内涵的视觉呈现,以字的形象化再创造赋予设计创意价值,表达出主题内涵及事物的本质属性。物象造字法不是让读者停留在静止的观看层面上,而是激活观者形象思维的潜能与之互动,去拥抱大自然,去亲触汉字与实体带给人们的惊喜^[5]。在设计中,模糊传统汉字结构笔画,置入生动具象的图形;运用“同构意象”的视觉表达,以“形”拓展“意”的内涵与外延;运用“异构意象”的视觉表达,引发观者对招贴主题的关注与思考,这些表现形式已成为设计师的创意表达手法。例如平面设计师张达利的招贴设计作品,见图1,将钉子实物图形置入汉字“干”的笔画中,对汉字进行了形象化的艺术处理,形构与意构的结合,简洁明确,直接传递出深圳这座城市求真务实的“钉子精神”。

3.2 汉字的符号化表达

招贴设计中汉字的符号化表达是对汉字进行高

图1 张达利招贴设计作品

Fig.1 Poster design of Zhangdali

度抽象化的提炼,形成笔画与符号的视觉图式。其方法是分解汉字笔画,从源头寻求设计灵感,呈现抽象的形式,是对传统的现代注释。视觉化的汉字符号,是通过符号化过程中特定的意指作用创造出来的^[6]。汉字笔画是最为简练的符号,本身就富含本土文化基因与现代抽象元素,现代招贴要想迅速抓住观者的视线,设计师就必须以逆向思维重新演绎汉字元素。例如平面设计师叶国松的招贴设计作品,见图2,利用汉字笔画的符号表达,通过解构与重组,演绎超越文字视像的符号语境,交错的汉字部首在绚丽的民间色彩渲染下,让观者读出了抽象化笔画间潜藏的寓意内涵,使招贴主题获得了更多的想象空间。

图2 叶国松招贴设计作品

Fig.2 Poster design of Yeguosong

3.3 汉字的本土化表达

具有地域特色的本土文化滋养出了多姿多彩的民间字体艺术,这些艺术凝结着劳动人民的聪明智慧,体现出了别样的意趣。汉字与本土元素相结合的视觉图式是利用民间文化本土元素在设计中的创意表达,呈现出视觉意象美和文化的意蕴。汉字的艺术形态是在汉字与民族审美文化相互交织的发展演变

过程中逐渐形成的^[7]。例如平面设计师韩家英为《天涯》杂志设计的招贴,见图3,巧妙地将本土文化元素与汉字结合,采用现代版式,融合东方文化思想,营造出了招贴设计的本土语境,这种以传统文化与现代审美结合的镜像式新风格,体现出了杂志的独特个性,增强了汉字招贴对文化设计的引导作用。

图3 韩家英招贴设计作品

Fig.3 Poster design of Hanjiaying

3.4 汉字的虚空意境表达

老庄之“道”的虚空思想揭示了宇宙万物的本源,将其运用到招贴设计中,成为了汉字寻求虚实意象变化的思想根基。在汉字招贴设计中强调空白造境,不仅是想获得无形有意的主题表现,更是营造虚空之境的艺术手法。空与实相互映衬,使得观者的视线在版面上流转萦回,激发起心灵上的共鸣^[8]。虚空不是多余的空间,而是主题内涵表达所需,例如平面设计师李根在的招贴设计作品,见图4,用中国画的留白来诠释“天地人”相融一体的宇宙观,巧妙地运用水墨来书写汉字,墨的流动轨迹充满了意象之美,同时大量的空白空间表达出了“虚实相生”的意境之美。

图4 李根在招贴设计作品

Fig.4 Poster design of Ligenzai

4 结语

东方民族是一个善于创造意象符号的民族,在东

方的视觉艺术中,同样存在着自身的文化逻辑和精神构架^[9]。在跨文化的视野下,汉字招贴设计艺术中的意象对话,再度唤起了人们对汉字符号意义的视觉化发掘。东方文化将汉字的精神演化为新的视觉符号,创造了新的视觉语境,这成为了汉字招贴艺术寻求文化的一种方式。汉字招贴在延续文化精神的过程中,意象的运用增强了汉字的趣味性,使招贴设计具有了丰富的视觉语境。

参考文献:

- [1] 饶宗颐.符号·初文与字母:汉字树[M].上海:上海书店出版社,2000.
RAO Zong-yi.At the Beginning of Symbols, and Letters: Chinese Tree[M].Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House,2000.
- [2] 石虎.论字思维[J].诗探索,1996(2):8—10.
SHI Hu.Theory of Word Thinking[M].Poetry Exploration,1996(2):8—10.
- [3] 邓文涛.破译周易密码[M].北京:中央编译出版社,2012.
DENG Wen-tao.Deciphering the Zhouyi Password[M].Beijing: Central Compilation & Translation Press,2012.
- [4] 高聪蕊.解构汉字在广告设计中的创意表现[J].包装工程,2013,34(10):99—102.
GAO Cong-rui.Creative Performance of Deconstruction of Chinese Characters in Advertising Design[J].Packaging Engineering,2013,34(10):99—102.
- [5] 王汀.从物象思维中感悟汉字的“触觉”魅力[J].包装工程,2012,33(8):100—103.
WANG Ting.Insights of Chinese Character "Touch" Charm from the Mind View[J].Packaging Engineering,2012,33(8):100—103.
- [6] 李阳.在平面设计中传承汉字文化——浅论汉字与中国平面设计的关系[J].时代文学,2009(12):72—73.
LI Yang.Chinese Character Culture in Graphic Design: Shallow Theory of Chinese Characters and Chinese Graphic Design [J].Era of Literature,2009(12):72—73.
- [7] 罗礼平.论传统汉字的三维形态及其在设计中的应用[J].装饰,2010(12):137—138.
LUO Li-ping.Theory of Traditional Chinese Characters the Multi-Dimensional Form and Its Application in the Design [J].Zhuangshi,2010(12):137—138.
- [8] 朱琪颖.论版式设计中的空白艺术[J].艺术百家,2011(8):137—138.
ZHU Qi-ying.The Blank Art Theory of Format Design[J].Hundred Schools in Arts,2011(8):137—138.
- [9] 杨川.视觉传达设计中“手”的符号刍议[J].装饰,2010(6):80—81.
YANG Chuan."Hand" Symbol in Visual Communication Design Authority[J].Zhuangshi,2010(6):80—81.
- [2] 童欢.武汉城市形象设计研究[D].武汉:华中师范大学,2007.
TONG Huan.The Study on Wuhan City Image Design[D].Wuhan:Huazhong Normal University,2007.
- [3] 亚历山大.形式综合论[M].王蔚,曾引,译.武汉:华中科技大学出版社,2010.
CHRISTOPHER A.Notes on the Synthesis of Form[M].WANG Wei,ZENG Yin,Translate.Wuhan:Huazhong University of Science and Technology Press,2010.
- [4] 冉玉.中国传统文化与平面设计的有效结合探究[J].包装工程,2012,33(24):146—148.
RAN Yu.On the Effective Combination of the Traditional Chinese Culture and Graphic Design[J].Packaging Engineering,2012,33(24):146—148.
- [5] 吕胜中.走着瞧[M].北京:三联书店出版社,2000.
LYU Sheng-zhong.Wait and See[M].Beijing: Sanlian Bookstore Publishing House,2000.
- [6] 周洁.新媒体艺术中传统图形元素的设计表达[J].包装工程,2013,34(2):28—32.
ZHOU Jie.Expression of Traditional Graphic Design Elements in New Media Art[J].Packaging Engineering,2013,34(2):28—32.

(上接第24页)