

汉字美学在标志设计中的应用

高聪蕊

(郑州轻工业学院, 郑州 450000)

摘要: **目的** 研究汉字在音形义方面的美学特征,及其在标志设计中的应用价值。**方法** 从汉字的民族性出发,对汉字的形态、结构、音律等几个方面进行探讨,并结合标志设计典型案例,进一步探究汉字与标志的内在联系。**结论** 汉字标志无论是外在形式还是内在底蕴,都体现了中国传统文化的传承和积淀,新的时代下,汉字美学在标志设计中将发挥更大的魅力。

关键词: 汉字; 汉字美学; 标志设计; 应用魅力

中图分类号: J524.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)08-0092-04

Application of Chinese Characters Aesthetics in the Logo Design

GAO Cong-rui

(Zhengzhou Institute of Light Industry, Zhengzhou 450000, China)

ABSTRACT: Objective To study the aesthetic characteristics of Chinese characters in sound shape meaning, as well as its application value in the logo design. **Methods** Starting from the national Chinese characters, it discussed the morphology, structure, rhythm of Chinese characters. Combined with the logo design of typical cases, it further explored the inner connection between Chinese characters and symbols. **Conclusion** Chinese characters logo both from the external form and internal content reflected the inheritance and the accumulation of traditional Chinese culture. In the new era, the aesthetics of Chinese characters play a greater charm in the logo design.

KEY WORDS: Chinese characters; the aesthetics of Chinese characters; logo design; application of charm

汉字作为语言的书面符号,是传递信息和交流情感的有效手段。在几千年的发展延续中,凝聚了华夏民族的力量和智慧,既是华夏民族文化理念的结晶,也是汉民族审美观念的体现。在中国艺术设计中,汉字作为一种最普通的表现元素和交流形式,随着时代的变迁表现出更加强大的生命力,成为一门独特的、具有时代风格的视觉造型艺术。汉字作为视觉元素在标志设计中已成为设计师取之不尽、用之不竭的宝藏,它所体现出的文化精髓、所蕴涵的艺术魅力都是值得继承和研究的。

汉字是中华民族的骄傲,是祖先智慧的结晶,是中华文明的重要象征。它承载了中华民族的思想与文化,是中华文化生命力的源泉。在世界文字史上,只有汉字能经久不衰,这是因为汉字既是语言信息的载体,又是一种具有视觉识别特征的符号系统。既有着深刻的文化内涵,又有着完美独特的发音特征,它成为音、形、意三位一体的文字系统。鲁迅曾说,中国文字“具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。”人们凭借对汉字独特意味的“形”来传递信息,通过对形的认识、理解并将之转化为形

收稿日期: 2013-12-09

作者简介: 高聪蕊(1979—),女,河南郑州人,硕士,郑州轻工业学院讲师,主要研究方向为平面设计。

以外的“音”和“意”,由此产生交流与沟通。汉字的这种音、形、意的共存有利于唤起公众对客观事物的形象联想,并为设计提供一个更为广阔的发展空间。正因为汉字是以图形、象形文字为基础进而发展成为音、形、意三位一体的文字系统,它在读音识别、图形表达及表意性方面有着加强记忆、提炼意念等方面的优势,在视觉传达中成为非常有效的设计元素。汉字的这些优势与标志以造型及内涵取胜不谋而合,它为设计师进行汉字标志设计和创造具有民族风格的标志设计提供了良好的条件和途径,并为标志设计提供了无穷无尽的创意空间。

1 解读汉字美学特征

1.1 汉字之形态美

汉字的形态美,即汉字符号自身外部表象所体现的美感,它主要体现在汉字的整体形状和个体姿态特点上。汉字传统地认为是方块字,那是由于古人为了把字写得美观、整齐,就在写字的载体上打格子,把文字写得方方正正,但是仔细观察不难发现,汉字的形状是外圆内方的,应称为“方圆字”。“方”与“圆”的特征是汉字的共性,是汉字形态的最基本特征,“方”表现出汉字的原则性,“圆”是汉字的灵活性,原则性和灵活性的有机结合,使汉字具有了形态美感。

汉字整体上看是方圆字,但是从汉字的个体形态来看,却是千变万化的。这些各具特色的汉字符号,让人感觉气象万千,美不胜收。每个汉字的结构不同、笔画各异,从形态学的角度来看汉字会发现,每个汉字都由大小不等的“点”、长短不一的“线”构成,运用平面构成的结构原理和丰富的构成手法,按照人们共识的审美观念设计出来的视觉信息符号,其形态无比丰富,构架无比完美。

1.2 汉字之结构美

“一个汉字的构造就是一种建筑,其中有美学也有力学^[1]。”每个汉字都是根据自身结构而进行的一种符合形式美规律的创造。汉字结构整齐有序,一字一块,不越雷池。写汉字像叠罗汉,有立有卧、有高有低、有扳肩有伸脚的,根据汉字结构把这些罗汉叠出花样,而且是结构各异的花样。汉字的结构形式有别

于拼音文字。拼音文字是线性的,字的结构成分像线状依次排列,呈一维的直线;汉字的整体构造是二维的平面,一个字就像一幅画面,字的各种结构成分有秩序地布局在平面内,不管汉字有多少个部件,它都能够均衡、巧妙地组合在方块内。这样组合出来的汉字都遵循着对称均衡、对比统一、节奏与韵律等形式美的法则。

1.3 汉字之意蕴美

正因为汉字具有表意性的特点而使汉字具有意蕴美。“意”,是意思、意境、一种氛围;“蕴”,是蕴涵、蕴藏之意。意蕴美是指一个汉字不仅具有其本身的含义,还体现出创造者对含义的感性经验和情绪体验而表达出的优美意境。先人在造字时,他们利用写实性图画来表达信息和事件。随着图形符号的不断发展和日趋成熟,有些图形发展为比较明显的表意图形。经过图形信息的多次传播,使图形与意义之间建立了固定的联系,形意关系就有了约定性,象形文字就产生了。经过多年的沿袭,他们将汉字逐渐简化,并将汉字的字形加以美化,利用缺省、添加、改造等构成方法来改变汉字的基本笔划、框架、空间的关系,使字形总是与词意达成某种相符^[2],因此每个汉字都是一个故事,自身都包含着丰富的精神文化内涵,深层次里又蕴涵着一种对于任何欣赏者都有可能唤起强烈意象和意境的特性。汉字所体现出来的特殊文化特质和意境特性,为设计师提供了无穷无尽的设计资源。

1.4 汉字之音乐美

汉字的音乐美体现在独特、动听的发音上。汉字的读音以声母韵母为基础,每个音读起来响亮清晰,婉转动听,有节奏感,有音乐美。再加上中国汉字的双声词、叠韵词、连绵词,这就使汉字在发音上更加抑扬顿挫、跌宕起伏、和谐悦耳^[3]。中国汉字按照一定的内容和规律结合之后,音乐美的体现会更加充分,因此从某种意义上说,中国汉字的音乐美是世界任何语言都无法比拟的。

1.5 汉字之韵律美

在世界上,只有汉字是一种既能作为语言又能作为高级艺术品供人欣赏的文字。中国书法艺术源远流长,博大精深,汉字以其抽象、丰富的点、线元素汇成书

法独特的艺术特色,以千姿百态的结构特征为书法奠定了优美的造型基础。书法赋予了汉字新的特征——韵律美,特别是草书的奔放遒劲、自由洒脱、潇洒飘逸的气质和强调行云流水般的表现手法,更表达了汉字的韵律之美^[4]。书法的艺术内涵和个性的视觉美感为设计提供了丰富的艺术语言和多样的创作手法。

2 汉字在标志设计中的魅力表现

汉字不仅具有外在的形式美感,又具有深层的意境联想与体验。汉字结构经过抽象、概括、提炼等艺术手法处理,使汉字在标志设计中呈现出一种形、音、意三者合一的独特全新形象。汉字标志融合了中华民族文化的深刻内涵和现代设计师无与伦比的创造力,表现出无穷的艺术魅力^[5]。

2.1 “形”的提取与衍生

“形”是指汉字所表现出来的物象外形与结构。汉字的形体造型在保留识别性的基础上有着许多变幻之处。在标志设计中,以汉字为主体形象,保留汉字的基本结构与笔画形态,提取与设计主题相关的汉字对其变形,变形的手法结合平面构成中的打散、切割、错位、变异、同构等方法来进行,遵循对称、均衡、对比、韵律等审美原理,以概括简练的手法,将提取后的“形”与其他设计元素重新组合而成为崭新的视觉形象^[6]。这样设计的标志,不仅具有传统艺术的神韵,又不失自身鲜明的个性特征。杭州城市标志见图1,对汉字“杭”的形进行提取与演变,巧妙地将航船、城廓、建筑、拱桥等杭州的元素融入其中,较好地体现了杭州历史文化名城的底蕴特征,整个标志方中带圆,和谐精致。

图1 杭州标志

Fig.1 Hangzhou logo

2.2 “意”的沿用与延伸

“意”,《辞海》中“意”是“意思、意味”之意。从设计的角度来说,人们往往把设计的内涵和思想概况为“意”。汉字的表意性正是设计者孜孜以求的,他们善用汉字蕴藏的传统文化、人类思想、情感等内容融入标志来进行“意”的传达。在汉字图形的标志设计中,一般不采用汉字自然意义的造型手法,而是以自然形态为原形,通过概括、提炼、取舍、变化等艺术手法与汉字的自然形态进行揉合处理。经过设计者的创意构思和艺术加工而形成能够表达主题所属的行业或突出产品特征的新的视觉形象^[7]。重庆标志见图2,标志的主题是两个欢乐喜悦的人重叠成一个“庆”字,即“双人成庆”。该标志根据汉字的表意性传递出重庆人“广”、“大”的开放胸怀以及“庆”所蕴含的祝愿美好吉祥的寓意。

图2 重庆标志

Fig.2 Chongqing logo

汉字的“形”和“意”往往不是割裂的,设计者在设计汉字标志时,应注重对汉字的“形”和“意”来进行视觉上的归纳与整理,进行设计意念、形式美感上的视觉再创造,设计出新的视觉图形。

2.3 “神”的传承与嬗变

“神”是品评书法艺术的一个重要标准,也是书法艺术追求的一个重要境界,是书法艺术的灵魂。在《周易·说卦传》中,对“神”有这样一个解释:“神也者,妙万物而为言者也。”意思是万物难以言表的奇妙,用“神”字是最好的表达。对于万物的奇妙,人的语言无法形容,任何表达不能尽意^[8]。书法艺术的神采、气韵、意境都是无形之物,通过有形的用笔、结构、章法来表现书法艺术的“神”。书法艺术是中华民族的文

化瑰宝,是中华民族审美观念的集中体现。在标志设计中,“神”是指利用书法艺术的造型特点,设计出的标志图形蕴含书法韵味且具有书法所表现的态势和氛围。用书法作为母体来进行设计既挖掘了中国传统文化的精髓,又使传统文化与现代设计巧妙融合^[9]。上海世博会标志见图3,就是以中国书法笔触这种最能承载中国美术特征的表现形式,勾勒出汉字“世”,并与手拉手的和睦大家庭图形同构,既有强烈的识别性又具有深刻的美学内涵。

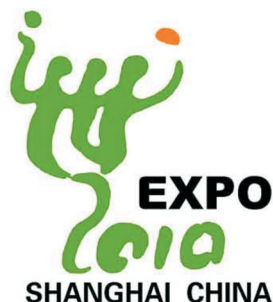

图3 世博会标志

Fig.3 World Expologo

2.4 “音”的辅助与契合

汉字作为一种符号系统,它的表音性质更早于形和意,它既是从语言到文字的形式转换,又是从发出声音的符号转换到书面符号的形式,在这种转换过程中,语音形式隐藏在文字表象之后,同时黏附在语音形式上的语义也带到了符号里,这一转换过程说明文字记录语言是从记音入手的^[10]。中国工商银行标志,是“工”与“钱币”的结合,而中国银行的标志是汉字“中”与“钱币”元素的同构。

3 结语

中国汉字发展演变的历史以及作为符号的特征,都生动地证明了中国数千年传统文化积淀的丰富性。汉字是视觉传达的重要手段,而现代标志设计是艺术和技术的高度统一,传统与现代的充分结合,富有情趣、表意丰富的汉字标志能够让人享受到汉字所传达的内容以及美感,更能体现我国传统文化的精髓。在新的时代下,要深入研究汉字的美学风格,总结汉字设计的相关理论和实践,把汉字的精神和文化

元素融入到现代标志设计中,更好地丰富人们的物质文明和精神文化生活。

参考文献:

- [1] 何九盈.中国汉字文化大观[M].北京:北京大学出版社,1996.
HE Jiu-ying.Chinese Character Culture Grand[M].Beijing: Beijing University Press,1996.
- [2] 李昱靓.古代汉字造字“成象法”之现代设计借鉴[J].包装工程,2011,32(10):21—24.
LI Yu-liang.Modern Design of Ancient Chinese Characters "Imaging Method" [J].Packaging Engineering,2011,32(10): 21—24.
- [3] 陈静波.论标志设计中的汉字设计元素[J].装饰,2005(3): 125.
CHEN Jing-bo.Chinese Characters Design Element in Logo Design[J].Zhuangshi,2005(3):125.
- [4] 马俊青.关于书法之神[J].太原师范学院学报,2011(5): 99—101.
MA Jun-qing>About the God of Calligraphy[J].Journal of Taiyuan Normal University,2011(5):99—101.
- [5] 肖虹.标志设计的简繁探析[J].包装工程,2011,32(12): 12—14.
XIAO Hong.Analysis of Logo Design[J].Packaging Engineering,2011,32(12):12—14.
- [6] 杨燕.中国传统图形在现代标志设计中的创新运用[J].青年文学家,2010(19):25—28.
YANG Yan.Creative Application of Rraditional China Pat- termin Modern Logo Design[J].The Young Writer,2010(19): 25—28.
- [7] SILVER L.标志创意设计经典[M].陈君,译.北京:中国青年出版社,2003.
SILVER L.Classic Design of Logo Creative[M].CHEN Jun, Translate.Beijing:China Youth Press,2003.
- [8] 董庆涛.标志设计中的“意”和“势”[J].大众文艺,2012(2): 42—44.
DONG Qing-tao."Meaning"and"Potential" in Logo Design[J]. Popular Literature,2012(2):42—44.
- [9] 王红梅.标志设计的动态化与企业形象再塑造[J].艺术百家,2012(1):32—36.
WANG Hong-mei.Symbol Tendency and Enterprise Image in Logo Design[J].Hundred Schools in Art,2012(1):32—36.
- [10] 刘有泉.表象符号在标志设计中应用的思考[J].艺术百家, 2011(3):25—28.
LIU You-quan.Aplicatin of Image Symbols in the Logo Design [J].Hundred Schools in Art,2011(3):25—28.