

汉字图形在平面设计中的运用

余国城

(盐城市书画院, 江苏 盐城 224002)

摘要:作为一种传承社会文明的载体,文字有着博大精深的文化内涵,是人与人相互沟通的桥梁。中国的汉字在几千年的锤炼下,形成了独特的视觉魅力。在图形化时代的背景下,汉字的图形化设计有着重要的作用。从平面设计的角度来看,汉字图形可以运用到标志设计、招贴设计、装帧设计、包装设计等多个方面。

关键词:汉字图形;平面设计;形式美

中图分类号:K845.7

文献标识码:A

文章编号:1671-5322(2012)01-0071-04

汉字给人的第一感觉就是稳重大方,其笔画结构四方周正,表现一种原始的美感。所以可以说汉字就是中国最早的平面设计,中国历代变更汉字的书体,目的都是为了更易读、易记、易写。因此,从平面设计角度看,其一开始就围绕着如何用造型进行传达的问题。今天,中国人特有的认知和审美在汉字图形设计中的释放,汉字的图形化设计对于现代平面设计将产生积极的影响。

一、图形与汉字

1. 图形

“图”,本意为“谋划”,引申为“绘、画”,是一种表现方式,具有可视性。“形”,即有形式的无形意念,也就是思维方式。因此图形的本意应该是通过可视性的设计表现来传达具有创造性的思维,具备视觉设计的原理。图形可用线条、形状、色彩等方式,把思维意念转化成可以用来交流和传播的视觉形式,它有别于词语、文字、语言的视觉形式,可以通过各种手段进行大量复制,是人类思想意识活动的反映。图形在人类社会发展中有着举足轻重的作用,从原始社会开始,人类就用其聪明智慧以浪漫思想和丰富粗放的图案装饰自身和生存环境。从大量的古代文化遗址中不难看出,原始社会渔猎活动是人类求生存求发展的主要活动,如我国半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆(图1)中,简单而稚拙的图形,蕴涵着极为丰富的内

容,深刻反映出当时社会的文明状态。随着人类社会的不断进步,人们对图形的认识和创作也有了进一步的发展,早期的图形创作有极强的象征性和寓意性。如传统的“龙”、“凤”图形,在现实生活中被赋予了美好的寄托,人们希望它可以带给自己巨大的力量以征服自然,茂盛的植物花卉则成为生活活力的象征^[1]。

图1 人面鱼纹彩陶盆

Fig. 1 Pottery bowl decorated with fish and human mask

2. 汉字

汉字是中国特有的一种字体,目前确切历史可追溯至约公元前1300年商朝的甲骨文。汉字作为中华民族文明的象征,具有很强的地域性、民族性、文化性的视觉识别特征。汉字的形成是几千年来汉民族历史选择的过程,凝聚了民族的智慧和哲学思想,汉字的设计思维方式既高妙又单

收稿日期:2011-12-15

作者简介:余国城(1967-),男,江苏盐城人,国家三级美术师,研究方向:国画、油画、粉画和农民画。

纯。不少学者认为汉字实际上是以“点”、“画”两种元素构架而成。早在宋代就有学者提出了“点”也是一种“画”，所谓“永字八法”中的不同笔画式样均可看成“点画”的不同位置与样式(图2)。汉字始创，与其他文字一样是由图画、象形文字演化而来。但在汉字的演化过程中始终维持着原始的图式或象形符号的基本形态，只是在形成更多文字时，在原有文字构成的基础上以“六书”的原则进行种种组合，即“象形、指事、形声、会意、转注、假借”等六种文字组成方式，不断丰富汉文字信息容量。由于汉字始终保持了图式或象形符号的基本形态要素，并且每一个汉字都具有独立的形态意义和概念意义。汉字以最为单纯的设计元素运用了最丰富而复杂的构成方式设计出了具有内涵和架构完美的视觉符号，而且汉字的字符之间有着无穷的联结方式，使字符具有开放性和递增的同构能力，具有对发展变化着的不同条件的无限亲和性与适应性。但汉字的结构方式却丰富无比、不可穷尽且有法度可寻，以现代符号学的观念去解读汉字我们可以发现，汉字的设计思想揭示了图形符号设计的逻辑本质。

图2 永字八法

Fig.2 Chinese calligraphy

3. 汉字的图形化设计

汉字在漫长的历史进程和发展演变中始终遵循着象形的原则。中国造纸术和印刷术的发明，翻开了人类的视觉传播活动的新篇章，使人类的视觉信息可以大量复制并且面向更多的人群，人类的信息传播范围变得更加广阔，走向大众传媒。同时，不断发展的印刷技术和因此所产生的印刷工艺，促使了图形设计的发展，图形设计开始成为一个新兴的学科。另外，纸的产生和印刷术的广泛应用，一切纸张印刷品包括文化用品和生活用品都能进行图形传播。而从平面设计角度来看，文字可以看做是以简单的点、线为设计元素，通过

平面设计的构成原理，运用丰富的设计手法，根据人们某种理念设计出来的，是传播信息的视觉图形符号。而这种图形特征在造字开始时就已经确立了，从原始图形文字的产生到中国最早的文字——甲骨文(图3)^[2]，从汉字“篆隶楷草”等字体方式的演变到现代电脑美术字体的应用，汉字在其发展过程中始终保持着“象形”的特质。正是这样象形的特质，可以把它与很多事物联系起来，而这些联系有时很明显，有时是一种暗示，这种暗示与设计目的结合起来又可以产生联想，或者是巧妙的替换使它具有一定的象征意义，这些使现代平面设计中的汉字的多种图形化演变成为可能。因此，从文字中发现可成为图形化的元素，寻找创作素材，加入设计灵感，融入现代设计理念，就可以创作出独特、新颖的设计作品^[3]。

图3 甲骨文

Fig.3 Inscriptions on bones or tortoise shells

二、汉字图形在平面设计中的运用

汉字的图形化设计已经成为一种有效的设计元素，产生了丰富的设计手法、设计风格和设计理念，以文字的民族性为根本，创造出具有强烈视觉效果和强烈感染力的设计作品。汉字图形化趋势既有图形的直觉性、丰富性和生动性，又具有文字信息传递的准确性和直接性，这不仅能增强设计的趣味感，同时也改变了文字惯用的设计形式。

1. 标志设计中的汉字图形

以汉字图形作为标志设计创意，是标志设计艺术中常见的形式。因为汉字的构成以象形、形声为主要特征，同时具有笔划结构穿插的特点，形象感较强。它以文字为单独形象，文字转化为形象，或形象转化为文字的表现方式构成标志，以及

文字与图形结合构成标志,表达的意义更加明确。伴随着社会主义市场经济的发展,标志设计更加贴近市场,发挥着塑造品牌,开拓市场的功能,以汉字为主体,其设计效果和表达的文化内涵有不少成功的范例。靳埭强先生是香港的著名设计师,他提倡“真、善、美”的设计思想,即“真的形象,真的本质;善的理念,善的行为;美的内在,美的外在”,在这一设计思想统领下,它设计了不少优秀的作品,特别是标志设计为设计界称道。中国银行标志(图4):中国银行的标志设计创意是由结了红绳的古钱币构成的,红绳构成了“中”字,极为简练、深刻、鲜明地表达出“中国银行”的含义,既包含了民族精神,又以现代化的造型象征电脑化联营的银行服务。

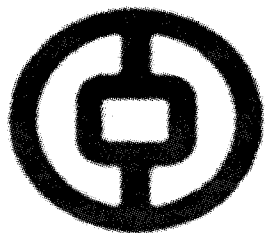

图4 中国银行标志
Fig.4 Sign of Bank of China

2. 招贴设计中的汉字图形

招贴是指为招引注意而进行张贴。传播信息是招贴最基本、最重要的功能,特别是商业招贴,其传播信息的功能主要表现在对商品的性能、规格、质量、质地、成分、技术、特点等进行说明。充当传递商品信息角色,使消费者和商品主都可以节约时间,并以高速度及时解决各种需求问题。文字是无声的语言,诉说着历史、文化,传承着人类文明;文字是会说话的图形,以形说理,以意动人;文字是视觉传达的媒介,引领我们走进多姿多彩的世界。文字的可读性强,是最直接的传达信息的载体,以文字为主表现招贴成了招贴设计中必不可少的手段。在众多文字中,我国的汉字是唯一富有生命力的表意文字,是用点画记录人类理念的平面设计。利用汉字来进行招贴设计,我们所要利用的不光是它的“形”,更重要的是它的“意”。把汉字作为主要的设计元素,在进行视觉传达时有它自己独有的特点,一是汉字意义传达性,另一个是图形化。

汶川地震招贴作品《同舟共祭》(图5):作者将

“汶、川”撕裂开来,然后拼成一个“济”字,在字面上吻合了“同舟共济”这个成语的含义,又包含了“汶川和地震”的主题含义,同时用“同舟共祭”的“祭”字,在字音上吻合了“同舟共济”字音,还包含了共同祭奠死伤者的含义。这个以文字为构成的海报可以说做到了一语多关,让人不由得感叹作品中丰富的含义。而这种功能,也只有含义丰富的汉字才可以做到。汉字中“同意、谐音、多音、多意”的特点给招贴设计带来无限丰富的设计资源,也使得设计作品带有无限丰富的文化底蕴。

图5 汶川地震招贴作品
Fig.5 Poster works of wenchuan earthquake

3. 装帧设计中的汉字图形

书籍是人类文明、智慧、理想的最佳体现,是人类表达思想,传播知识,积累文化的物质载体。假如书籍是一座建筑,那么封面就是建筑的外观,封面设计集中体现了书籍的主题内容,是书籍设计的重点,而书籍的主题内容主要依靠封面的字体设计来体现。封面往往是书的第一发言人,人们常常因为封面的吸引而走向书籍,所以封面的设计显得尤为重要,而汉字独到的魅力给设计师们创造了无限的想象空间,从而极大的丰富了书籍装帧设计的领域。

吕敬人先生的《书艺问道:书籍设计》封面(图6):把文字作为画面的主要形象要素,从字的形态特征和意义上进行探求,突出主题内容,特征鲜明,给人以别开生面的视觉感受。作者以大胆的手法进行字形的解构变形,但为了读者能够快速的识别书籍的主要信息,作品中的汉字识别性则把握得很到位。

4. 包装设计中的汉字图形

现代包装设计作为商品生产与流通的一个重

图 6 书艺问道书籍封面设计
Fig. 6 Book cover design of
"Calligraphyrule: book design"

要环节,与人们的生活密切相关,它主要的功能是传递商品信息和实现商品价值。就现代包装而言,除图形、色彩和编排等设计要素外,文字是传递商品信息、提升企业品牌形象的主要内容。文字作为介绍商品的重要手段,运用是否恰当,是关系到包装设计成功与否的关键要素。

洁典纸业的包装设计(图 7):设计师对商品的名称“洁典”进行了图形化设计,将洁典字体的巧妙弯曲设计,在体现出产品的基本特性的基础上,不但体现了该产品纸张的柔软特征,还给消费者留下了清新活泼的感觉,字体中树叶的添加设计,突出了该品牌的自然、环保的特点。

图 7 洁典纸业的包装设计
Fig. 7 Packaging design of Jiedian brand toilet paper

三、汉字图形设计的注意点

从以上案例中不难看出,汉字是汉族语言的视觉表达形式,在汉字图形的应用中,作品不但体现了其装饰功能,还突出了强烈的民族特色、弘扬了中国的传统文化。因此,文字设计是增强视觉传达效果,提高作品的诉求力,赋予版面审美价值的一种重要构成技术。

但是在平面设计中,汉字图形化设计中也要注意以下两点:

(1)要注意汉字的可读性。文字的主要功能是在视觉传达中向大众传达作者的意图和各种信息,要达到这一目的必须考虑文字的整体诉求效果,给人以清晰的视觉印象。因此,设计中的文字应避免繁杂零乱,使人易认,易懂,切忌为了设计而设计,忘记文字设计的根本目的是为了更好,更有效的传达作者的意图,表达设计的主题和构想意念^[4]。

(2)要注意汉字的美观性。在视觉传达的过程中,文字作为画面的形象要素之一,具有传达感情的功能,因而它必须具有视觉上的美感,能够给人以美的感受。字型设计良好,组合巧妙的文字能使人感到愉快,留下美好的印象,从而获得良好的心理反应。反之,则使人看后心里不愉快,视觉上难以产生美感,甚至会让观众拒而不看,这样势必难以传达出作者想表现出的意图和构想^[5]。

但为了达到整体上组合的统一,又需要从风格、大小、方向、明暗度等方面选择协调相同的因素。将对比与协调的因素在服从于表达主题的需要下有分寸的运用,能造成既对比又协调的,具有视觉审美价值的文字组合效果。

综上所述,我们不难发现:汉字的象形性和符号性是具有图形化的特点,从文字中发现可成为图形化的元素,加以创作运用,投入设计热情,融入自己的设计理念,就可以创作出别具匠心的设计作品。所以我们在创作设计中可以根据图形与文字的差异,吸收文字和图形的优势,将文字的表意性与图形的表形、象征等特点更好的结合,创作出来的作品就会更深刻更含蓄。

(下转第 90 页)

参考文献:

- [1] 姚恩全,李作奎. 高等学校理论教学与实验教学嵌入模式研究[J]. 教育科学,2009(6):47-50.
- [2] 张芳,王可. 基于建构主义的教学设计[J]. 河南教育(基教版),2009(12):22-23.
- [3] 韩宝菊,王卫东. 虚拟制造技术及应用[J]. 液压气动与密封,2010(4):4-6.
- [4] 吕修海. 用于教学的虚拟数控车间的研究与实践[J]. 中国新技术新产品,2010(12):233-235.

Structuring a Simulation System Based Constructivism On Teaching Practice Training of Mechanism Manufacturing

SUN Jun-lan, ZHAO Jian, LIU De-fang

(School of Mechanical Engineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng Jiangsu 224051, China)

Abstract: It is studied based cognition theory of constructivism. It is utilized that the principle and technology of virtual simulation and knowledge based engineering. A simulation system is developed based UGNX technique on teaching practice training of mechanism manufacturing. In the train process of applied talent, condition of practice training is very inadequate, at present in our institution of higher education. Synthesis practice teaching pattern is explored on adapt to bring up the students of applied undergraduate in the paper.

Keywords: constructivism; simulation; virtual manufacturing

(责任编辑:洪 林)

(上接第74页)

参考文献:

- [1] 吴珂. 汉字特性在平面广告设计中的作用[J]. 新闻窗,2008(1):101-102.
- [2] 廖洁连,吕敬人. 字体设计教与学[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2010:74.
- [3] 刘春雷,汪兰川. 包装图形设计[M]. 北京:印刷工业出版社有限公司,2010:141.
- [4] 马可欣. 文字图形化在平面设计中的应用[D]. 长春:吉林大学,2006:17.
- [5] 闫谨. 汉字图形化设计探究[D]. 郑州:河南大学,2009:23.

The Application of Graphical Character in Graphic Design

YU Guo-cheng

(Yancheng Painting and Calligraphy Academy, Yancheng Jiangsu 224002, China)

Abstract: The emergence and development of the text of is the symbol, the human society advances. As a kind of social civilization inheriting record, text has a profound cultural connotation. It is the bridge of communicate. In the era of graphical under the background of the text, graphics design plays an important role. Chinese characters in the thousands of years of temper, formed a unique visual charm. Character is the message from the visual symbol, plane design point of view, not only can convey its inherent character of information, but also can enhance the formal beauty through the design.

Keywords: characters of graphics; Graphic design; formal beauty

(责任编辑:李开玲)