探讨汉字在艺术设计中的审美特性

孙红阳
（东华理工大学，抚州 344000）

摘要：目的 研究汉字在艺术设计中的审美特性。**方法** 对汉字的产生、发展及成熟的过程进行分析，并从设计学的角度对汉字的审美特性加以阐述。同时，结合传统文化、艺术理论，以经典的艺术设计作品来对这些特性进行印证。**结论** 汉字在艺术设计中具有形象性与结构美、艺术性与律动美、设计性与情感美的特性。

关键词： 汉字；艺术设计；审美特性
中图分类号： J506　　**文献标识码：** A　　**文章编号：** 1001-3563(2014)08-0005-04

The Aesthetic Characteristics of Chinese Characters in Art Design

SUN Hong-yang
（East China Institute of Technology，Fuzhou 344000，China）

ABSTRACT：Objective To study the characteristics of aesthetic Chinese characters in art design. **Methods** Through the analysis of the Chinese characters generation，development and mature process, and explained from the aesthetic features and design Chinese characters itself perspective.At the same time，the combination of traditional Chinese culture，the theory of art，with works of art and design of these features are confirmed. **Conclusion** In art design，Chinese characters Inclusions the image and the beauty of structure，art and the beauty of rhyme，design and emotional beauty.

KEY WORDS： Chinese character；art design；aesthetic characteristics

汉字笔画只有点、横、竖、撇、捺、折、弯、钩8种，但其承载的文化内涵与审美特性却博大精深，由此引发的各种艺术形式也空前繁荣，如以汉字为主要元素的招贴设计、标志设计等视觉传达设计由表及里地折射出了汉字的绚丽光芒，并形成了浓郁的民族风格。当今，汉字已不仅是记录生活、传承文化的一种工具，更是一种具有高度审美价值的造型艺术，在设计实践中占据着日益重要的地位。

1　汉字的形象性与结构美

1.1　形象性

汉字是最具生命力的符号，脱胎于象形文字，以抽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[1]。西汉刘歆《七略》和东汉许

收稿日期： 2013-11-29
基金项目： 2012年江西省社会科学“十二五”规划项目(12YS08)
作者简介： 孙红阳(1975—)，男，江西修水人，硕士，东华理工大学副教授，主要从事艺术理论及设计方面的教学与研究。

慎《说文解字》中的“象形”造字方法即指汉字的形象性。“象形”指以物象为蓝本，或描摹实物，或图形状貌，来直观地展现事物的外在形态。例如金文“月”如弯弯出岫月牙，“山”像连绵起伏的山峰，“水”似绵绵不绝的清泉，“鱼”如有头有尾的游鱼，见图1。

图1 金文“月”、“山”、“水”、“鱼”

Fig.1 Bronze inscriptions: " month " , " mountain " , " water " , " fish "

汉字的形象性不是对物象进行简单描摹，而是近取诸身，远取诸物[2]，是融合了人们生活经验与主观精神的抽象与概括。它比纯绘画更简约、精练，具有浓厚的象征色彩，充满了艺术设计所需的视觉传达意味。例如甲骨文“牛”，在象征牛角的弧形上添加一横一竖，形成一种似与不似之间的视觉符号，见图2。同时，汉字以流畅的线条，粗犷与劲峭交相辉映的笔法对物象归纳概括、抽象提炼的过程本身就是一种艺术设计与视觉传达上的再创造，具有鲜明的形象性与结构美的特性。

图2 甲骨文“牛”

Fig.2 Oracle-bone: " cattle "

1.2 结构美

点、线同为汉字与艺术设计表现构思与抒发情感的基本元素，汉字的结构美主要体现为造字的点、线之美。汉字的点、线极富美感、变化丰富，有直、有曲、有长、有短，呈现出古拙、典雅和简朴之美，在形象上生动、流畅、自然，结构上和谐而充满神韵。例如甲骨文“母”是在“女”的胸部加上两点，既表示女性的两乳，又暗示繁殖喂奶的形象，点、线优美，造型生动，充分体现出书画同源的结构特征，见图3。

图3 甲骨文“母”

Fig.3 Oracle-bone: " mother "

随着书写工具与材料的丰富，汉字点、线的基本形态增多，装饰性与审美性日益多元化，并形成了一门独立的艺术——书法。晋代书法家卫夫人在《笔阵图》中说：“书法的‘点’如‘高峰坠石’，‘横’如‘千里阵云’，‘竖’如‘万岁枯藤’，‘撇’如‘陆断犀角’，‘捺’如‘崩浪雷奔’，‘折’如‘劲弩筋节’，‘勾’如‘百钧弩发’，倘能每为一字，各象其形，则斯造妙矣，书道毕矣[3]。”可见，点、线是汉字的灵魂与筋骨，点、线的长短、宽窄、大小、高低、粗重、俯仰、轻逸、苍茫、秀润、急疾、疏密、斜正、争让、主次、向背等皆是内心深处感情的有象痕迹。正如宗白华所言：“中国人这支笔，开始于一画，界破了空虚，留下了笔迹，既流出人心之美，也流出万象之美[4]。”

1.3 形象性与结构美在设计中的运用

在设计中，汉字既表形又达意的双重特点可将复杂信息简洁化，把形象性与结构美展现得淋漓尽致，显示出浓郁的民族特色和审美品位。这种意象构成设计的特点是把握特定文字个性化的意象品格，将文字的内涵特质通过视觉化的表情构成自身的趣味，通过内在意蕴与外在形式的融合一目了然地展示其感染力[5]。例如陈汉民设计的中国人民银行标志，以“人”字形古币为元素，具有鲜明的寓意和形象性，见图4。又如余秉楠的招贴《海峡两岸一家人》，以不同字体形象的“家”字构成，主体为一白色草书“家”字，

图4 中国人民银行标志

Fig.4 The China People′ s Bank logo

右下笔变化为台湾地形,鲜明地传达出大陆、台湾两岸一家的理念,视觉强烈又富有文化内涵,见图5。

图5　招贴《海峡两岸一家人》

Fig.5　" Cross-strait One Family " of poster

2　汉字的艺术性与律动美

2.1　艺术性

汉字的艺术性通过笔墨的变化,行笔的快慢,结构、书体的把握,将作者的情感抒发于作品中,具有独特的造型与民族审美理念。李泽厚指出:"汉字形体在获得了独立于符号意义的发展之后,以其净化了的线条,即比彩陶纹饰的抽象几何纹还要自由和更多样的线的曲直运动和空间构造,表现出种种形体姿态、情感意兴和气势力量,终于形成中国特有的线的艺术——书法[6]。"书法是书法家智慧、情感、修养及艺术素养的集中再现,不同的书体表现不同的艺术美,如草书一笔数字、一气呵成、字字独立而牵引贯串,既表现了书法的飘逸潇洒、豪放不羁、行云流水、气韵生动的律动之美,又传达了书法家自身豁达、自由、灵动的心境与艺术追求。

2.2　律动美

汉字的律动美是以点、线为载体,经由审美体验来表现汉字的形式美、表现性与力度感。汉字不像绘画、雕塑那样具有形象的再现力,却可用不同书体、不同艺术风格的章法布白乃至整体气韵来呈现出不同的律动之美。汉字通过静态的点、线来体现出动态的律动美,以及蕴涵的自然形象之美和寓意之美。如甲骨文"雨"表示从云层连绵不绝地降下的水滴;金文"步"表示正在走路的脚掌形状;篆书"川"表示液体向下流泻的动态,它们都生动地表达了汉字的字义与律动之美,见图6。汉字简洁、明了、动感的点、线把人与自然的关系表现得极为生动又特征鲜明的方式,正是艺术设计所需要的。

图6　甲骨文"雨",金文"步",篆书"川"

Fig.6　Oracle-bone: " rain " , Bronze inscriptions: " step " , Seal character: " river "

汉字经过长期笔墨式的书法表现,已极富韵律美的特征。一方面,数千年来,书法家创作了仪态万千、风情万种的具有律动美的作品,如初唐之前"书贵瘦硬方通神",中唐之后"丰腴雄浑才传意"的韵律美。另一方面,汉字笔画本身也具有极强的律动感。点、横、竖、撇、捺、折、弯、钩在方块之间具有微妙的节奏,包含着大小、长短、刚柔、轻重、起落、呼应等矛盾对立,字形的收、放、急、缓、转、停、提、按呈现出无穷的笔墨趣味,达到一种无声胜有声、静胜动的韵律之美。正如日本田中一光所言:"笔和墨描画出来的不是什么绘画,也不一定是字,只不过是饱蘸墨液的毛笔在运走时表现出优美的轨迹[7]。"诚如斯言,汉字笔墨中蕴涵的韵律美对艺术设计有着非常重要的启迪作用。

2.3　艺术性与律动美在设计中的运用

汉字的律动美备受设计师青睐,汉字作为设计元素被频繁地运用到设计中,使作品更具传统底蕴与古典魅力,洋溢着中国式的律动美。如靳埭强的系列海报《汉字》以书法的"山"、"水"、"风"、"云"来象征台湾的人文景观"笔架山"、"静止(纸)水"、"沿(砚)台风"、"墨色云",整个作品将汉字的律动美发挥得淋漓尽致,使人强烈的感受到山的伟岸博大、水的灵动幽远、风的骤动无形、云的飘逸缥缈,将自然景观提升到"物我为一"的人文高度,表现了汉字独特的形式律动美感与丰富的文化内涵,见图7。

图7　系列海报《汉字》

Fig.7　" Chinese Characters " series of posters

3 汉字的设计性与情感美

3.1 设计性与情感美

汉字的设计性指利用笔划、结构及形象的特征，把汉字整合变形而形成生动的视觉造型。汉字的设计性源于汉字自身的个性化和易于传播的特点，汉字图形摈弃了以往传统常规的单调式的书写形式，融入了现代装饰的艺术特点，结合自身理性和图像生动性的特征，更容易激发起受众视知觉的警觉性，从而使设计脱颖而出[8]。汉字的表现形式与设计要求直观、迅速地传达设计意图的基本原则暗合，如不同风格的书法作品或含蓄洒脱、或秀逸温润、或险峻疏放，皆流露出不同的设计性与情感美。正如元代陈绎曾所言："喜怒哀乐，各有分数。喜即气和而字舒，怒则气粗而字险，哀即气郁而字敛，乐则气平而字丽[9]。"

3.2 设计性与情感美在设计中的运用

在设计性与情感美方面，汉字可供利用的元素相当丰富，如书法笔画里的悬针、倒薤、偃波、垂露、飞白、枯笔等。在设计中，巧妙利用汉字笔画特点，通过艺术手法进行夸张变形等，可取得出乎意料、妙趣横生、情感丰富、寓意深刻的艺术效果，以意义具象化、笔画图像化、字画合一的形式来传达价值取向、审美情趣与思想情感。

对汉字蕴涵的设计性与情感美进行研究，有益于将传统文化作为设计元素运用到设计中来。如隶书笔势刚柔相济、形态婀娜多姿，有温婉尔雅之态、工整活泼之美；楷书字形规范、法度严谨、易于识别，具有"文质彬彬"的审美情感。可见，不同的汉字形态在设计中传达的情感美是不一样的，有的端庄、有的活泼、有的优雅、有的秀丽，设计师应合理利用汉字的情感美来使作品传达出不同的情感，拉近与目标受众的距离，产生情感上的共鸣。如靳埭强设计的系列海报《自在》，通过小蝌蚪自由自在的"玩"、脚蹬草鞋云游四方的"行"、蚕食桑叶时无拘无束的"吃"、睡莲静卧一泓秋水的"睡"，将自在的主题表现得淋漓尽致，字、图浑然一体，见图8。

图8 系列海报《自在》

Fig.8 " Free " series of posters

4 结语

在设计领域，设计师应更多考虑汉字的审美特性及与艺术设计在表达形式上的关系，以此获得强烈的视觉冲击力，从而实现作品所要表达的设计意图与目标。发掘汉字的传统文化，深刻研究和应用包含其中的审美特性对艺术设计的发展，以及更好地发挥本土设计的民族韵味都有着非常重要的价值与意义。

在设计中，如何体现汉字的审美特性，比较有效的原则与方法有：第一，把握好汉字在造字思维方式上对设计的影响。设计中的汉字元素要重视"望文生义"、"依形联想"的民族审美心理与创意思维方法，将汉字的音、形、意与设计有机融合，使作品的设计目标与受众的接受心理得到良好的沟通。第二，把握好汉字在造字表达上对设计的影响。根据设计构思，从汉字的形象性、艺术性、设计性出发，重点把握汉字的形、意关系，在设计中通过笔画变形、笔画取舍、形式颠覆、同形同构、异形同构、分解重构等方法使汉字得到巧妙的运用。第三，把握好汉字在诗性特征上对设计的影响。通过汉字的结构美、律动美、情感美，利用图像化、符号化的艺术手法来达到诗情画意般的视觉效果，呈现出既有形象之"实"又有象外之"虚"的表现形式，从而达到由"实"的物化功能向"虚"的精神审美的升华。只有这样，才能更好地运用汉字这一传统元素，使之产生更大的艺术魅力，达到古为今用、洋为中用的既熟悉又陌生的视觉传达效果，并能很好地对传统文化进行传承和发展，使设计作品更有特色地屹立于世界艺术之林[10]。

参考文献：

[1] 屈梅.汉字招贴设计中"意象精神"的视觉解构[J].包装工程，2014，35(4)：25—28.

QU Mei. Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design[J].Packaging Engineering，2014，35

（下转第13页）

形的提炼中就抓住了竹干的“结构”与“色彩”这两个特征,在图形的构建过程中既遵循了竹子的生长分布规律,也契合了建筑的结构规律。这样所得到的视觉形象既新颖独特,又保持了人们对于竹子的辨识度,较好地表现了主题。

4 结语

在以往视觉传达设计的抽象表现中,设计师往往遵循两种方法来表现视觉抽象:一种是依靠特殊技法表现抽象的肌理效果;另一种是依照形式美法则或数理法则构建点、线、面的结构关系来表现抽象。这两种方法显然是有些偶然与教条,也忽略了图形的本质内容而仅考虑了图形的形式。然而,应用于视觉传达设计的抽象图形的形式必然是体现着图形本质内容的形式,抽象图形的内容也应是图形形式所展现的内容。针对具体事物的抽象图形的提炼,是设计师运用逻辑思维与形象思维对客观对象的原创性表现,这样的图形是有根基的、鲜活的且具有生命力的,这样的图形表现方法为平面设计师提供了新的设计思路与表达方式。

参考文献:

[1] 钟健.论抽象在视觉传达中的作用[J].包装工程,2010,31(18):81—83.
ZHONG Jian.On the Role of Abstraction in the Visual Expression[J].Packaging Engineering,2010,31(18):81—83.

[2] 丁源.形态先行的设计方法[J].南京艺术学院学报,2007(3):163—165.
DING Yuan.The Design Method of Form First[J].Journal of Nanjing Art Institute,2007(3):163—165.

[3] 高蕾. 异形美学分析[D].西安:西安美术学院,2007.
GAO Lei.Analyses of Heteromorphism of Art[D].Xi′an:Academy of Fine Arts,2007.

[4] 柳沙.设计艺术心理学[M]. 北京:清华大学出版社,2006.
LIU Sha. Art Design Psychology[M].Beijing:Tsinghua University Press,2006.

[5] 赵光武.思维科学研究[M].北京:中国人民大学出版社,1999.
ZHAO Guang-wu.The Research of Thinking Science[M].Beijing:China Renmin University Press,1999.

[6] 徐恒醇. 设计美学[M].北京:清华大学出版社,2006.
XU Heng-chun.Design Aesthetics[M].Beijing:Tsinghua University Press,2006.

(上接第8页)

(4):25—28.

[2] 徐子宏.周易全译[M].贵阳:贵州人民出版社,2009.
XU Zi-hong.Book Translation[M].Guiyang: Guizhou People Press,2009.

[3] 王伯敏.书学集成[M].石家庄:河北美术出版社,2002.
WANG Bo-min.The Theory of Calligraphy Integration[M].Shijiazhuang:Hebei Fine Arts Publishing House,2002.

[4] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.
ZONG Bai-hua.Strolling in Aesthetics[M].Shanghai: Shanghai People Publishing House,1981.

[5] 刘卷.新世纪中国汉字设计的杂糅与革变[J].求索,2012,31(11):120—121.
LIU Juan.New Century Design Chinese Characters of Hybridity and Change[J].Seeker,2012,31(11):120—121.

[6] 李泽厚.美学三书[M].天津:天津社会科学院出版社,2011.
LI Ze-hou.Aesthetic Trilogy[M].Tianjin: Tianjin Academy of Social Sciences Press,2011.

[7] 王序.靳埭强平面设计师之设计历程[M].北京:中国青年出版社,1999.
WANG Xu.The Design of the Jindaiqiang Graphic Designe[M].Beijing:China Youth Press,1999.

[8] 陈杉杉.论汉字文化在现代图形设计中的有效利用[J].包装工程,2013,34(16):119—122.
CHEN Shan-shan. On the Effective Application of Chinese Characters Culture on Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering,2013,34(16):119—122.

[9] 华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.
The Collation of Ancient Books Research Room of East China Normal University.The Calligraphy Selected Essays of Successive Dynasties[M].Shanghai: Shanghai Fine Arts Publishing House,1979.

[10] 叶明辉.“字运动”解读——当代汉字设计风潮管窥[J].深圳大学学报,2013,30(5):170—175.
YE Ming-hui.Interpretation of "the Movement of Character " : an Overview on the Wave of Contemporary Chinese Typography[J].Journal of Shenzhen University,2013,30(5):170—175.