

汉字创意设计探究

莫 快

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘 要: 汉字创意设计是创新精神的体现,也是当代设计风格与潮流的体现,优秀的汉字创意设计是商业竞争的重要手段,字体的创意设计作为创意产业子行业的一项重要内容,在促进国民经济发展中能起到较大的作用。汉字创意设计师必须吸收文化营养,夯实专业基础,不断充实创意库,采用头脑风暴(brain-storming)等方法获得好的汉字创意设计,同时还需讲究创意设计的原则和技巧。

关键词: 汉字; 创意字体; 创意设计

中图分类号: J06

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2010)02-0069-04

Exploration on Creative Design of Chinese Characters

Mo Yang

(School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China)

Abstract: Character creative design is the embodiment both in the innovative spirit and the contemporary design style and trend. Excellent character creative design is an important approach in business competition. As an important sub-branch in creative industries, character creative design plays a significant role in promoting national economic development. Character creative designers have to absorb the cultural nutrition, lay solid foundation, enrich the creative library continuously and use brainstorming and other methods to obtain good character creative design, meanwhile the principles and techniques of creative design should also be taken into consideration.

Key words: Chinese; creative fonts; creative design

0 引言

创意即具有创造性的意念。从静态来说,是指表达一定主题思想的创造性意念,就是我们平常说的好主意,好点子;从动态来看,创意是指创造性的思维活动,是人们从事创新活动的过程^[1]。汉字创意设计就是将特定汉字中蕴涵的个性化文化特质用造型技巧表现出来的设计,也就是将创意用在汉字的字体设计上,强调字义的内涵和外延,创造一种内在意蕴和外在形体完美融合的字体。汉字创意设计是广告标识设计中最基本的要素之一,它是为创意产业服务的。所以,深刻

理解“创意”与之链接的有关概念的内涵,有的放矢地进行创意,有利于提高汉字创意设计的水准。

创意字体就是将创意用在字体的设计上创造出来的意趣独特的字体。它是在求新、求变、求美的宗旨下,对基本字体进行创意、装饰、变化、加工而成的。例如香港著名设计师靳埭强所设计的以《互动》为主题的招贴画^[2](如图1所示)，“互”字被设计成两个人头共一个大脑的造型,其独具匠心的创意,以及字形与字意的妙合产生了耐人寻味的效果。

自2004年开始,文化创意产业在中国兴起,北京市海淀区创意产业协会副会长胡万进博士认为文化创

收稿日期: 2010-03-09

作者简介: 莫 快(1977-),男,湖南工业大学讲师,清华大学美术学院硕士,主要从事包装设计方面的教学与研究,

E-mail: g_999999@sina.com

意产业包含创意、创作、创造三大要素^[3]。辽宁师范大学赵迪老师给“创意产业”下了一个通俗的定义：“以创意为核心，向大众提供文化、艺术、精神、心理、娱乐产品的新兴产业。”^[4]其实创意产业的概念最早是在1998年由英国创意产业专责小组提出的，他们认为创意产业就是源于个人创造力与技能及才华，通过知识产权的生成和取用，具有创造财富并增加就业潜力的产业。他们列出了包括设计、广告、电影电视、音乐和出版等在内的13个子行业，可以说研究创意设计有着重要的意义。

图1 互动招贴
Fig.1 Interactive poster

1 汉字创意的意义

1) 汉字创意设计就是创新精神的体现，而创新是社会进步的前提。创意是人们从事创新活动的过程，是设计的灵魂。李巍教授将“创意”誉为“现代广告至高无上的神灯”，他说：“创意表现的不平凡，具有强烈的心理震撼力，犹如一盏至高无上的神灯。”^[1]当创意用在汉字字体的设计上时，字体的价值因创意而得到了提升。

2) 汉字创意设计是当代设计风格与潮流的体现，是对字体设计的升华。每个时期都有新的设计风格引领设计潮流。对于汉字来说，每种设计潮流的推进都意味着对字体在形式、风格、审美等方面的高品质追求，也表现出对字体的不断创新。

3) 优秀的汉字创意设计是商业竞争的重要手段，它能带来巨大的经济效益。在经济全球化的今天，商业竞争激烈，视觉形象设计是商业领域中一种重要的营销手段^[5]。其良好的个性魅力和新潮的表现观点是获得商业竞争胜利的外在条件之一，而良好的个性魅力和表现观点来自良好的、独出心裁的创意。目前我国市场上许多商品包装装潢中大量地运用了汉字创意设计，各种独创字体给人鲜明独特的视觉感受。作为视觉传递的基本手段之一的汉字设计是视觉形象设计中的重要内容，其地位举足轻重，在现代商业竞争中有着不可估量的价值。

4) 字体的创意设计作为创意产业子行业的一项重要内容，在促进国民经济发展中能起到较大的作用。创意产业自上世纪末期在英国兴起，然后在全球盛行以来，短短10来年已成为全球经济新的增长点，并且

有着越来越广阔的前景。

2 汉字创意设计的途径

汉字创意设计是现代字体设计的趋势，因此，如何设计出内涵准确，符合视觉美，且具有个性风格的创意字体是需要艺术设计工作者认真思考、努力探究并付诸实践的。

2.1 吸收文化营养，建好创意库

成功的汉字创意设计必然出自于设计者丰富的创意库。创意库建好了，当设计者们进行一项新的设计时，某些有用元素的新的组合和调整就会从创意库的库存中显现出来。创意库充实了，好主意、好点子即可随手拈来，也可以迅速激发想象，快速形成创意，成功完成某项设计。

而建好创意库的前提就是设计师必须具有丰富的文化营养。关于汉字创意设计文化营养的内涵，刘赞爱老师将其归纳为“传统文化的多维性”和“现代大师的开拓性”。他还多将多维性的传统文化分“象形之意”“篆印之美”“草书之简”“标志之巧”“成语之新”，并进行了精炼的阐述^[6]。汉字创意的文化营养包涵了中国传统文化、民间文化、现代文化之精华，同时还包括现代设计新理念。博大精深的中国文化以及多元的世界文化成果，为现代汉字创意设计提供了最好的养分。

因此，设计师首先要从历史宝库中吸取养分，利用优秀的传统文化资源；其次要向民间传统文化学习，把握民间艺术设计的精华，将我国民间流传下来有许多形美以感目、意美以感心的美术字体作为设计装饰字和广告字的灵感来源^[7]；最后要从生活中吸收养分，学习中西方设计师前卫的设计理念。因为汉字创意设计是一种艺术互动，而艺术源于生活而高于生活。自然形态千姿百态，设计师要善于对事物进行细微观察，用心体会，不断将日常生活中的概念与图像累加到自己的创意库中。此外，设计师要自觉进行终身教育，只有不断吸收新知识，才能充实创意库。

2.2 夯实专业基础，满怀激情创意

李巍教授指出：创意的产生必须具备3项基本条件，那就是专业技巧、创意思考的技巧和热情^[1]。创意始于某种专业领域的技巧，设计人员必须努力学习，打下坚实的专业基础。创意源于思考，创意思考的技巧关键是要善于联想，要求设计师具有超广度的、不作边际的联想。除此以外，设计创意的产生还需要设计师对设计充满热情，热情是点燃创意的“火”。张夫也教授曾撰文要求设计师在设计的过程中赋予设计以情怀^[8]。如果设计师能对某设计赋予情怀，而且热情似火，那就会敢于开先河，在创作中就能不

畏艰难险阻,最终产生优秀的创意。

2.3 利用造字方法,准确表达创意^[9-10]

汉字造字的方法主要有4种,那就是象形、指事、会意和形声。汉字设计创意的前提就是深入研究汉字的造字方法,了解汉字设计中涉及的每一个汉字的原创之意,以此作为汉字创意设计的切入点,最终准确地运用汉字来表达创意。

象形,是指模仿自然物形的造字方法。它不仅表达了自然物形的含义,还具有文字符号的性质,对象形字进行创意设计时,需要抓住形象的特点,“以形表意”。

指事就是用象征性的符号或在图形上加上指示性符号来表示意义的造字法。对指事字进行创意设计时需要利用符号和图形,既可以把汉字图形化,也可以把汉字某部分换成一种事物或图形(包括符号)。这样既可保留原字特征又能创造出新的图形含义,起到装饰的效果。

会意,是指用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个新字的造字方法。会意字具有“以形会意”和“以义会意”的特点。在对会意字进行创意设计时,可调整字中各部分的关系,以传达新的意念。

形声,是指形与声结合构成的文字。形声字是在形旁代表其意义范畴的基础上靠声旁的不同发音来区别字义。对形声字进行汉字创意设计时,可对字中形旁或声旁加以改造得出新意。

2.4 开放思路,借用头脑风暴产生创意

所谓头脑风暴原本是精神病理学上的用词,指精神患者的大脑中短时间出现的思维紊乱现象。美国学者阿历克斯·奥斯本于1938年首次借用这个概念来比喻思维高度活跃,打破常规的思维方式而产生大量创造性设想的情况。现在这个概念转而成为无限制的、不作边际的自由联想和讨论的代名词。所以头脑风暴法又称为智力激励法,或自由思考法。汉字创意设计师敞开思想,发挥联想,迸发热情,能使各种设想在相互碰撞中激起头脑中的创造性风暴,获取许多好的汉字创意设计。

3 汉字创意设计的基本原则

汉字创意设计在一定程度上摆脱了基本字体的字形和笔划的约束,讲究字形与文字内涵相吻合,给人以丰富的艺术感染力。虽然在汉字创意设计过程中需要设计师摆脱束缚,驰骋想象,但也需遵循一定的基本原则。

1)从文字的内涵出发,这是文字设计最基本的要求,不管是文字的形体变化,笔划变化,还是结构变化,都必须从字的内涵出发,做到艺术形式与文字内

涵的完美统一^[11]; 2)要顺应受众的心理感受和阅读习惯; 3)要强调文字的可识读性,这是文字的基本功能^[12]; 4)要追求字体的个性化,赋予字体独特的个性特征,不与现存字体雷同^[7]; 5)要讲求形式美感,字体设计的形式美直接影响到作品的质量,创意字体能提升文字本身的审美意义和价值; 6)必须时尚创意,与时俱进,对于汉字创意设计来说,这一条至关重要,汉字的创意设计具有强烈的时代气息,只有与时俱进,汉字创意设计才能常新、常变、常真,才能引领设计的潮流。

4 汉字创意设计的方法与技巧

汉字创意设计的方法有许多,笔者对众多学者所总结的方法进行了学习和研究,认为设计者必须掌握下列方法:

1)置换形象:在不破坏字的结构的前提下,置换具体形象,对字体加以相应变化,用形象化的手法阐述字的原意^[9]。

2)拆解重构:拆解字的偏旁部首,对所涉汉字略加调整后重新构成其他图字^[9]。

3)图文解字:汉字是具有特定涵义和形态的文字图形,因此,在设计中可以借助汉字象形会意的方式来设计文字,以字示图,以图释字,从而准确地表达出事物本身的含义。如王国伦设计的“92国际拍卖会”标志^[13](如图2所示)。

图2 “92国际拍卖会”标志
Fig.2 The “92 international auction” sign

4)旧字新组:提炼并融合几个字的意义,将其铸成一体,使其形混意明,如武则天造的字“曌”^[9]。

5)字形装饰:这是对汉字的外形、笔画和结构进行装饰。选择的装饰要素与字体内涵须协调一致。

6)共笔同生:取其同笔,合众为一。如靳埭强先生为朝鲜与韩国的统一这一主题设计的海报^[13](如图3所示)。

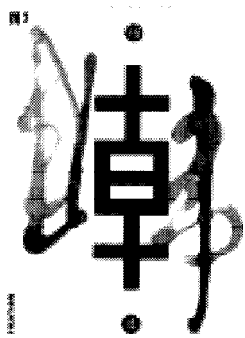

图3 朝韩统一海报
Fig.3 The “North and South Korea’s unification poster”

7)黑白相拥:黑白相拥是一种正负形交错的设计

手法,是利用图底反转的互生互存的视觉心理规律来探究造型。设计时既需要考虑正形表现的形象特征,又要考虑到负形形象可以表达的内容,还要关注正负之间的意义与形态的关联,使主题与背景融成一个共同体。例如林佩宜的招贴作品“简体与繁体的关系”(如图4所示)^[13]。

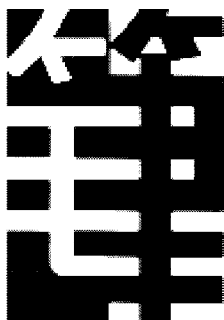

图4 简体与繁体的关系
Fig. 4 The simplified and traditional relation

5 结语

综上所述,汉字创意设计,重要的是创意,强调的是个性化特征。所以,探究汉字创意设计的有效途径必须围绕“创意”与“汉字”两个关键词进行。首先要注意从我国辉煌的传统文化宝库和丰富的现实生活中吸收文化营养并寻找灵感素材,然后要把握汉字的内涵和结构形态,根据自己对主题的理解和把握进行创意。在创意和设计的过程中必须把握设计原则,讲究方法技巧。

参考文献:

- [1] 李巍. 旋转创意魔方: 现代广告创意的魅力[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2002.
Li Wei. Rotating Creative Allspark: Charm of Modern Advertising[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2002.
- [2] 倪伟, 朱国勤, 陈虹. 字体设计[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2001.
Ni Wei, Zhu Guoqin, Chen Hong. Font Design[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2001.
- [3] 汪鹏, 拜湃. 文化创意产业在中国——对话胡万进[J]. 报林, 2009(2): 54-55.
Wang Peng, Bai Pai. Cultural and Creative Industries in China—Conversation with Hu Wanjin[J]. Press Release, 2009 (2): 54-55.
- [4] 赵迪. 创意产业发展展望[J]. 艺术与设计, 2009(10): 350-352.
Zhao Di. Prospects for the Development of Creative Industries [J]. Arts and Design, 2009 (10): 350-352.
- [5] 杨艳平. 字体创意设计[M]. 北京: 印刷工业出版社, 2001.
Yang Yanping. Fonts Creative Design[M]. Beijing: Printing Industry Press, 2001.
- [6] 刘赞爱, 刘婷. 论汉字创意的文化营养[J]. 装饰, 2005(5): 58.
Liu Zan'ai, Liu Ting. On Cultural Nutrition of Chinese Creative Design[J]. Decoration, 2005(5): 58.
- [7] 刘杰. 文字设计[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1998.
Liu Jie. Typography[M]. Chongqing: Southwest China Normal University Press, 1998.
- [8] 张夫也. 赋设计以情怀[J]. 中外文化交流, 2007(11): 58-60.
Zhang Fuye. Feelings to the Design[J]. Cultural Exchange, 2007(11): 58-60.
- [9] 王东, 王国伦. 汉字的创意设计[J]. 装饰, 2004(6): 4.
Wang Dong, Wang Guolun. Chinese Creative Design[J]. Decoration, 2004(6): 4.
- [10] 王雪青, 陈华沙. 字体创作设计(上)[M]. 上海: 上海画报出版社, 2003.
Wang Xueqing, Chen Huasha. Font Creative Design (I) [M]. Shanghai: Shanghai Pictorial Publishing House, 2003.
- [11] 余秉楠. 字体设计基础[M]. 北京: 人民美术出版社, 2000.
Yu Bingnan. Basis of Font Design[M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House Press, 2000.
- [12] 汪尚麟. 文字创意与设计[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2005.
Wang Shanglin. Fonts Creative and Design[M]. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2005.
- [13] 钱娜. 字体物语——汉字设计创意六法[J]. 吉林艺术学院学报, 2008(5): 33-37.
Qian Na. Character Language——Six Methods of Chinese Character Design[J]. Journal of Jilin College of the Arts, 2008 (5): 33-37.

(责任编辑: 蔡燕飞)