

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2012.02.015

论当代伊朗招贴设计中书法字体的艺术特征

陈 竑¹, 朱和平²

(1. 安徽商贸职业技术学院 艺术设计系, 安徽 芜湖 241002;
2. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 伊朗传统书法是将竹片切斜后沾墨书写, 这样书写出的笔画可通过多样性和几何对称性结构的字母变化以实现字体图形化。当代伊朗招贴设计师利用伊朗传统书法的这一特点, 在招贴设计中向世界展示了一种全新的、与其他民族书法风格迥异的字体设计, 体现出了以下艺术特征: 一是结构紧凑, 形态流畅; 二是异形契合, 个性突出; 三是三维塑造, 强化视觉。

关键词: 伊朗招贴; 字体设计; 结构紧凑; 异形契合; 三维塑造

中图分类号: J524.3

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2012)02-0072-04

Art Features of Calligraphy Font in Contemporary Iranian Poster Design

Chen Hong¹, Zhu Heping²

(1. Department of Art Design, Anhui Business College of Vocational Technology, Wuhu Anhui 241002, China;
2. School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The bamboo cut and ink dipped writing is Iran's traditional calligraphy which results in diversity and geometric symmetry in the structure of the letters. The traditional calligraphy is used by contemporary Iranian poster designers and shows a new calligraphy style in font design different from other nations in poster design, which reflects the following artistic features: Firstly, compact and smooth shape of letters; Secondly, shaped fit and outstanding personality of letters; Thirdly, three-dimensional shape of letters.

Key words: Iran posters; typeface design; compacted structure; shaped fit; three-dimensional shape

1 伊朗书法字体及其当代招贴概述

伊朗是一个多民族的国家, 有着优秀的视觉艺术传统, 富有潜能、极具神秘色彩的书法(手写)字体也源远流长。由于伊斯兰教的复兴者——先知穆罕默德极其推崇文字对信仰的促进作用, 使得后人整理手抄的《古兰经》作为了信仰的唯一来源; 加

之, 伊斯兰教严禁偶像崇拜和以物配主, 禁止人物和动物形象在宗教装饰上出现, 因而导致抽象性装饰纹样在阿拉伯地区得以广泛运用, 其中以书法(手写)字体为代表的视觉形式成为伊斯兰文明经久不衰的装饰母体。在伊斯兰的视觉艺术中, 经文、警句和历史记录的书法字体经常被用于装饰建筑、书籍和各类工艺美术品中, 这种装饰显得复杂而精美,

收稿日期: 2011-12-23

作者简介: 陈 竑(1986-), 男, 江西景德镇人, 安徽商贸职业技术学院教师, 硕士, 主要研究方向为现代包装设计理论与应用, E-mail: chenhong333000@163.com

通信作者: 朱和平(1965-), 男, 湖南湘乡人, 湖南工业大学教授, 博士, 主要从事中外设计史及设计理论, 现代包装设计理论及其应用研究, E-mail: hepingzhu@sina.com

且极富功能性和艺术表现力^[1]。

随着伊斯兰教征服伊朗,伊斯兰传统书法字体的运用逐渐成为了波斯艺术的主要特征。而当这种传统书法字体与现代字体设计结合在一起,就构成了当代伊朗招贴设计发展的一个重要基点。包括 Alireza Mostafazadeh, Bijan Sayfour, Mehdi Saeedi 等在内的一大批代表新时期伊朗招贴设计高水准的设计师和团体的作品,大量选择使用书法字体与人物形象,突破了传统的基线排列规则,版式趋于自由,字图之间的互动关系变得非常紧密。这显然都运用了现代设计的手法,但大面积堆叠的书法字体以及被刻意抽象化的人物图像所形成的视觉装饰风格无不体现出其民族性与现代性的特点,并由此获得世界范围内的广泛关注与肯定。所以,现在的招贴创作没有专门的模式,但有许多因素关系到一张招贴的成功与否,它们包括创意、识别性、图形使用的效果以及版式的编排方式等^[2]。

伊朗招贴中的字体设计是字体的图形化表现,具有独特的图形风格^[3]。波斯字母与阿拉伯字母相似,它们在伊朗文化内在的进化发展和该国内部其他文化现象相适应,突出了它的先进性,即便和其他同类型的国家(地区)文明相比较,它也是卓越的。虽然伊朗在数千年的发展中经历了漫长的历史演变与社会变革,但从未放弃使用波斯语,而书法则是其惯用的一种书写方式。

值得一提的是,伊朗书法为硬笔书法(这不同于中国的软笔书法)。伊朗传统书法就是将竹片切斜后沾墨书写,这样的运笔而书写出来的笔画让新一代伊朗招贴设计师可以通过多样性和几何对称性结构的字母变化来实现字体图形化,并向世界展示一种全新的、与其他民族书法风格迥异的字体设计。这种全新的形态将伊朗传统书法字体黄金年代的创意和特征与新奇的现代设计方式糅合为一体。这一方面延续了伊朗审美艺术、哲学及视觉传达的风格特点,另一方面又从不同层面表现了伊朗书法字体的个性特征,使其有着自身独特的艺术特点。

随着全球化进程的日益加快及错综复杂的宗教政治格局变化,波斯文字已越来越多地成为一种有效的招贴设计语言与表现手法,伊朗书法亦已不再是静止的符号和安分守己的文本,而成为新一代伊朗招贴设计师特有的视觉符号。因此,笔者拟在此对当代伊朗招贴设计中书法字体的艺术特征进行分析。

2 结构紧凑 形态流畅

结构紧凑、形态流畅是当代伊朗招贴设计中书

法字体的典型特征。作为一种来自于闪米特人的表音文字,阿拉伯文字与其他民族文字的书写方式最大的不同在于:它的一套字母,根据所处位置的不同可有4种形式的变化,当字母单独存在或位于词首、词中、词末时,形态是不同的,所以变化繁复,且大小不一。字母通过基线连写的形式构成线状的单词,当单词构成句子时,这种形态流畅的书写式样常常会被设计师创造性地套叠连贯起来以构成紧凑的图案,仿佛书写的过程伴随着设计的思维。所以,其书法字体不仅具有抽象的装饰美感,而且天生就有极强的造像功用,如图1(图片来源于 <http://www.sj33.cn/Article/hbzb/200708/12030.html>)和图2(伊朗设计师协会官网)所示。

图1 《团结》
Fig.1 Solidarity

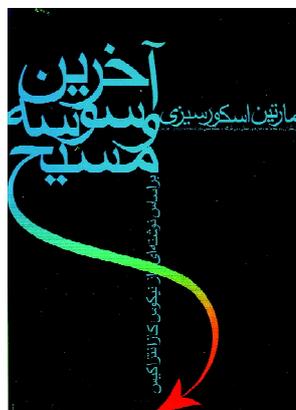

图2 《基督最后的诱惑》
Fig.2 The Last Temptation of Christ

图1是2002年Alireza Mostafazadeh为捷克举办的主题为“团结”(SOLIDARITY)的展览而设计的,这幅招贴典型地体现了伊朗现代招贴书法结构紧凑而形态流畅的特点。设计者用硬竹签刮出的伊朗书法字体与英文字体“SOLIDARITY”巧妙地穿插融合,使得不同种类的字型紧密地结合在一起,并使整个招贴设计版面达到了视觉形式流畅的审美效果,有效地传达出“中东需要稳定,人民必须团结”的设计意图与构想。

图2是Alireza Mostafazadeh于2002年创作的电影招贴《基督最后的诱惑》。画面主体元素采用以字配图的组合形式,书法字体的间架结构都被高度抽象和简练成流畅的几何线形,特别是互逆“S”导向三角形的引入,传达出如下信息:影片已对耶稣、犹太人等人物的性格和行为作了大胆修改,赋予了耶稣更多的人性特征,从而使他像普通人一样有着矛盾、迷茫的心理,并有着被错误所诱惑的经历。这张作品在文字信息内容的基础上,利用流畅的视觉图形象征方式传达观念,具有极强的自由性与趣味

性,能充分引起受众的关注,从而达到提高视觉传达功用的目的。

当代伊朗招贴设计中书法字体结构紧凑、形态流畅特征的形成,一方面得益于传统伊斯兰书法字体本身具有的特点,而年轻的伊朗招贴设计师们注重传统文化的继承,在其设计的作品中充分发挥了波斯文字的潜能与美感;另一方面,伊朗文化中的诗歌与音乐对设计师们产生了深刻的影响,以至于他们的字体思维都深深地打上了诗歌与音乐的烙印,因此,在招贴画主题表达上往往表现出诗化演绎的特点。

3 异形契合 个性突出

文字异型契合的表现形式已逐渐成为当代伊朗招贴设计特有的视觉符号,经设计师创造出来的新视觉符号能有效地向受众传达设计者的某种意图和信息,清晰明了地达到表现设计主题和构想意念的整体诉求效果。浏览近年来的各类出版物、展览、赛事及专业网站,就不难发现:当代伊朗招贴设计的书法字体在很大程度上都与某种具有象征意义的物象造型相结合,新颖、独特且带有插画韵味,因而设计师以此作为招贴设计的主体图形,如图3(图片来源于<http://www.k1982.com/design/134417.htm>)和图4(图片来源于视觉中国网站)所示。

图3 《知识分子的陈述》
Fig. 3 The Statement of
Intellectual

图4 《米歇尔科博》
Fig. 4 Michelle Cobo

图3为Bijan Sayfour于2005年创作的《知识分子的陈述》^[4],设计者一方面根据作品主题的要求,将书法文字点状打散并与沉思者的造型异型契合,使其外部形态与求知的内容格调相吻合,从而使其设计出的波斯文字具有一定的个性色彩并唤起受众的审美愉悦感;另一方面,设计师娴熟地驾驭了该招贴版面中的不同对立因素,并予以和谐组合,在保持2个不同型契合的同时,巧妙地选择字体大小、方向、明暗度等因素进行对比,既获得了画面的整体

协调感,又造成了个性突出的视觉效果。图4是Bijan Sayfour于2006年设计的招贴《米歇尔科博》^[5],画面延续了异形契合的表现手法,将介绍米歇尔科博生平的波斯文形象地转化成具体的人物形状,使其能帮助受众更好地理解作品主题的同时,增强视觉的趣味性。

文字异形契合在伊朗招贴设计的普遍应用,一方面源于前辈设计师们对绘画再行铺排的驾驭能力,从他们的作品中可以清晰地看见利用插画的倾向性,是他们创立了当代伊朗招贴设计的雏形,并在1979年伊斯兰革命之前为它的发展打下了坚实的基础;另一方面,伊朗新生代设计师们在持续8年的两伊战争时期多为青少年或儿童,政治、经济、文化和社会的紧张状态以及持续的忧心忡忡,催生了大胆创新、寻求独立、保持先进、具有远见并积极尝试的一代人。现在,这一代人都已步入中年,他们在设计中往往通过文字异形契合的表现形式抒发内心的情感,以致其作品具有个性突出的特点。

4 三维塑造 强化视觉

随着社会的飞速发展,文化信息在不断地向纵深、广泛、多元的方向发展,加上现代审美观念的转变,伊朗招贴设计中的书法字体设计再也不满足于一维、单一的表现形式。设计师通过书法字体的相互重贴组合,把招贴设计带入一个三维立体的空间境界,使其在形式上产生新的突破,从而使招贴的视觉效果得以强化,如图5所示。

a) 字体形式   b) 构造

图5 字体招贴竞赛获奖作品

Fig. 5 The award-winning work of art
in poster font competition

获得伊朗第五届国际字体招贴竞赛二等奖作品(如图5a所示,图片来源<http://www.bobd.cn/design/graphic/works/pmhb/200908/34465.html>)和Honourable Mention 荣誉提名奖作品(如图5b所示,图片源于视

觉同盟网站),其画面主题图形打破了以往字母在平面上组合的约束,通过前所未有的三维立体造型及色块的明暗对比传达强烈的视觉信息。这2张招贴作品中的书法字体显得既富于变化、形象生动,又协调一致、完整统一;既具有理性的逻辑,又具有感性的视觉效果,无疑满足了受众的审美需求并得到受众的认可与接受。

伊朗招贴设计师们将书法文字进行三维立体化处理,主要是受到后现代主义设计风格的影响。后现代主义设计主张以平面立体化的装饰手法强化视觉冲击,追求感性,力求达到感官的刺激与心灵的愉悦,反对单调刻板的平面一维表现形式。虽然当今伊朗招贴设计的发展仍然是现代主义占据主导地位,但后现代主义强调传统要素,注重个性,关注人的感情与价值取向,注重地方色彩与民族风格,弘扬多元再现的文化,并强调以人为本,从而突破了现代主义的单调乏味与规整严肃。因此,新一代伊朗招贴设计师大有必要从后现代设计中吸取营养,丰富设计语汇。而这一点在该地区的招贴设计领域已经有了良好的开端,并有了较快的发展。

5 结语

在当代伊朗招贴设计中,设计师多以极具本土特色的书法文字作为基本的设计元素,对文字进行形式上的处理,利用文字塑造招贴的主体形象,使其字体结构紧凑、形态流畅,且具有图像的性质与功能,同时让受众在接受信息时不会产生信息模糊的现象,最终可保证信息传递者安全、快捷地达到信息传递的目的。另外,设计师根据要表达的内容和图形的要求,通过异形契合、三维塑造的表现手法将字体的大小、渐变、颜色的深浅等编排成有意义的图形式样,使之立体形象化,强化了招贴的视觉传达效应。

长久以来,伊朗思想家们选择文学,特别是诗歌,作为他们表达思想和抒发情感的最佳方式,并发展成极为丰富的文学体系。前辈设计艺术家极其缜密、熟练地记载了这些文学作品,他们在这个过

程中逐渐使书法字体变得精致高雅,并且在极力追求完美的过程中赋予作品一种创意和灵魂。从某种意义上说,一方面这个过程仍然存在于当代伊朗招贴设计师的作品中,正如朱光潜先生说,“意象可以旁通,诗人和艺术家寻求灵感往往不在自己本行范围之内,而走到别的艺术领域里去”;^[6]另一方面,当代伊朗招贴设计师更加大胆地吸收了后现代主义设计风格中的有益成分,以诗意的方式使传统书法字体散发出了永恒的魅力。

参考文献:

- [1] 王受之.世界平面设计史[M].北京:中国青年出版社,2002:99.
Wang Shouzhi. The History of World Graphic Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2002: 99.
- [2] 邹加勉.海报大师五十人[M].武汉:湖北美术出版社,2004:10.
Zou Jiamian. The Poster Master of Fifty[M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Press, 2004: 10.
- [3] 汪田明,李晓卿.招贴设计[M].长沙:湖南大学出版社,2006:54.
Wang Tianming, Li Xiaoqing. The Poster Design[M]. Changsha: Hunan University Press, 2006: 54.
- [4] 朱国勤.现代招贴艺术史[M].上海:上海书店出版社,2008:23.
Zhu Guoqin. The History of Modern Poster[M]. Shanghai: Shanghai Bookstore Press, 2008: 23.
- [5] 任莉.招贴设计[M].上海:东华大学出版社,2011:68.
Ren Li. Poster Design[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2011: 68.
- [6] 朱光潜.朱光潜美学文集[M].上海:上海文艺出版社,1998:34.
Zhu Guangqian. The Aesthetics Corpus of Zhu Guangqian [M]. Shanghai: The Literature and Art of Shanghai Press, 1998: 34.

(责任编辑:蔡燕飞)