

汉字标志设计在教学中的讲授要点

桑晓攀

郑州经贸学院 河南郑州

【摘要】汉字是一种具有生命力和感染力的设计元素，作为标志设计的表现形式之一，汉字为设计增添了抽象化、趣味性的艺术语言。本文结合其自身教学经验从汉字标志的分类、设计方法，以分析教学要点出发，亦在引导学生在进行汉字标志设计时注重从“形”“意”“势”三个角度提炼设计，使汉字标志设计具有继承性和创新性。

【关键词】汉字元素；教学要点；标志设计

Teaching points of Chinese character logo design in teaching

Xiaopan Sang

Zhengzhou Institute of Economics and Business; Zhengzhou, Henan

【Abstract】 Chinese characters are a kind of design element with vitality and appeal. As one of the manifestations of logo design, Chinese characters add abstract and interesting artistic language to the design. Based on its own teaching experience, this paper starts from the classification and design methods of Chinese character symbols, and analyzes the main points of teaching. It also guides students to focus on refining the design from the three perspectives of "shape", "meaning" and "potential" when designing Chinese characters. Logo design is inherited and innovative.

【Keywords】 Chinese Character Elements; Teaching Points; Logo Design

1 引言

标志设计为视觉传达设计学生专业基础课，通过系统的章节学习和大量的课程练习了解标志设计的基本流程，掌握标志设计的技巧和要领。标志设计是视觉传达学生必备的设计技能，是从事本专业相关工作必备的专业能力，在培养新型应用技术人才中起着重要作用。

但在标志设计的实际教学中，讲解标志设计的表现形式这一章节时，大多数教师对汉字标志的讲解习惯运用构成学教学内容，过多的强调点、线、面的分割与组合，导致学生并不了解汉字标志设计的核心方法，往往出现直接把汉字的书法体和印刷体简单的变形运用或在不了解汉字的构成结构，缺少汉字标志的意蕴和气势。

纵观标志设计的设计分类和商业运用中，汉字标志占据的席位越来越多，究其原因汉字标志的高识别性、文化性和民族性是图形标志无法比拟的，

汉字积聚了中国长久以来的文化和智慧，是不可多得的瑰宝。因此，在标志设计的课程教学中，作为一名教师，有责任和义务引导学生、鼓励学生研究和运用中国特有的设计元素——汉字，让学生深入的了解汉字的历史发展及构成，为发扬中国文化尽一己之力。

2 汉字标志的分类

在有的学术论证中，对于标志设计、字体设计的教学体系中，把印刷体分为宋体、黑体和书法体三大类，但在对于标志设计教学实践过程中，发现学生实践设计中，往往把书法体单独的分开运用，因此在本文论述中，按照书法体和印刷体（宋体和黑体）的类别进行论述。

按照汉字标志设计可以分为运用书法体设计、印刷体变形设计两大类，在这两大类中，综合的变形方式也多种多样，字体类和字体图形化是两大主流，但其如何变化都离不开汉字基本的间架结构。

2.1 书法体设计运用

汉字字形的发展从甲骨文、金文、大篆到小篆、隶书、楷书、正书、行书和草书，经历了近千年的时间，书法艺术形式变化多端，每一个字形看似是独立的个体，但各自发展中相互关联又独具特色。

“藏头护尾，撇如刀”“蚕头凤尾，马蜂腰”...是各自书法体独特的书写特点。当把这些书法字体运用到标志设计中时，并不是说直接找其特点把原有的书法体拿来即可，而是需根据标志设计所要表现的主题、情感、风格等选择不同的书法形式进行表现设计。这一点在实践中，往往是学生经常出现的错误，究其原因是不了解书法各自的特点，亦无法进行变形设计。如何避免这一现象的发生？课下，应鼓励学生增加书法的基础知识，课上，教师应根据实际案例进行剖析讲解。比如拿中国艺术研究院的标志设计来说，标志设计是用“中国艺术研究院”七个字的篆书进行排版设计，运用印章的结构形式进行设计，在其标志设计中，并非是直接运用七个字的篆书，而是根据整体的外形结构进行排版设计，印章的结构一般为在正方形内四字均匀排开，但在中国艺术研究院标志设计中，把七个体按照主题内容进行分割非平均排列组合。突出表现了中国艺术研究院的历史感和在行业的标杆地位。

这一类的运用书法体的汉字标志设计称之为书法体本身的“形体”的标志设计，归类为字体类的标志设计。另一类则是运用书法体书写的“意蕴”进行变形设计。比如北京奥运会的标志设计，运用“京”字加上舞动的奔跑的人形象的图形变形设计；又比如广州2010年亚运会的标志设计，运用书法体飘逸、写意的特点，标志巧妙地运用线条的拟人手法，与2010数字结合表现出艺术体操、短跑冲刺、划艇运动、跳远腾空4种运动状态，具有强烈的运动和飞扬飘逸的艺术表现力。又如北京大学、复旦大学的校徽设计，均运用校名结合中国书法的字形演变的形式进行字体图形化的变形设计。

2.2 印刷体变形设计

在汉字标志设计中，除了运用书法体的设计外，剩下的一大类为印刷体的汉字标志设计，这一大类在标志设计中占据半壁江山。主要的字形变形为宋体字和黑体字。主要从以下几类进行设计：第一类：汉字的间架结构。汉字的整体字形为方块形，因此

汉字也被称为“方块字”，之所以称为“方块字”的原因是因为汉字在书写时，核心是左右、上下的结构穿插，通过均匀安排笔画，合理营造虚实空间，从而构造出整体均衡、通透的体态特征，给人以庄重、安全、和谐之感。因此在教学的实践案例中，应着重让学生注意其汉字的结构变化。在此基础上运用增、减、重叠的设计手法进行设计，例如广东博物馆的标志设计，运用“藏”字的主体结构通过中间的删减变形，结合藏宝阁的虚实变化进行设计，一体现出博物馆是宝藏的寓意，又结合中国汉字“稳重”的气韵特点突出体现博物馆的历史性和文化性。又如中国美术学院的标志设计、故宫博物院的标志设计，都是取中国汉字进行删减、增加的设计手法，运用中国汉字的构字结构特点、独特的文化特点表达其设计的主题意义。

第二类：汉字的图形特点。在汉字的演变历史中，汉字最初为象形文字，造字特点主要依据其外形特点，比如“人”字，是一个拱手作揖的人的形象，这也是中国人民大学校徽设计依据的汉字特点的来源。另一个思考方向，结合汉字本身的意义和图形结合设计。比如中国人民银行的标志设计，设计者采用中国古钱与“中”字为基本形，将两者巧妙地组合为一体，形成了经典的标志。这是典型的汉字和图形结合的例子。又如鹤寿延年的标志设计，在设计中“鹤”字，左边的笔画是用汉字方式书写，利用这种极简的线条，略微添上几点就变为一个风姿绰约的仙鹤，一气呵成，极具强烈的动感，栩栩如生，突出了草书的线条之美，有很高的艺术性。又如一帆风顺、招财进宝的汉字标志设计，都是运用其设计特点进行设计。

3 汉字标志设计在教学运用方式

汉字标志设计的分类中，无论是书法体的设计运用还是印刷体的设计运用，设计思路都离不开汉字本身的构字方法，按照汉字表形、表音、表意的特点，把汉字标志设计方法分为“形”“意”“势”三个要点。

3.1 注重汉字元素“形”的表达

这里的“形”主要指汉字的形态，即汉字的所展示出的外形与间架结构，在汉字标志设计中，无论是字体类的标志设计还是字体图形化的标志设计，书法体还是印刷体，都需要注重标志的形态美。

在实际教学过程中,教师应着重讲解和分析汉字的构字原理,运用虚与实、伸与收之间的空间变化原则以及标志设计元素之间的呼应原则,让学生对汉字标志的形态美有理解和掌握,在后期实践运用中才能得心应手。例如中国人民大学的校徽设计,为“圆形篆书人字图案”,三个并列的篆书“人”字图形为基础,而这个“人”是在篆书的基础变形而来,用重复排列的设计手法进行表现。经过提取、演变和中国人民大学其中三个“人”字寓意“人民”、“人本”、“人文”,即“人民的大学”、“以人为本的精神”和“以人文社会科学为主的特色”相呼应。从设计手法上来讲,主要运用排列的手法,在运用篆刻“人”字上,是通过删减和运用圆角的处理手法,考虑到穿插和虚实的变化。从标志设计的含义上讲,通过“三人”的表达准确无误的传递了学校的办学理念和特色。

3.2 注重汉字元素“意”的沿用

汉字较于图形最大的优势为意义表达准确、信息传递清晰明了。但在其汉字表达中,一字多译、一句多解的特色,让人欲罢不能,这也是汉字标志越来越受欢迎的原因,也是汉字难学的原因之一。在汉字标志设计运用汉字这独特的“意”的表达,会为其设计带来意想不到的趣味。在教学的过程中,要引领学生挖掘汉字中隐含的意义,是使标志展现出深层次的内涵。例如中国人民大学的校徽的“三个人”不单单代表其办学特色,其中三个“人”字排列,也隐含中国古文化“三人行,必有我师焉”、“三人成众”、“携手劳作”、“同向并行”、“目标一致”、“辛勤耕耘”、“团结协作”等意,运用“三”不仅象征学校师生实事求是、团结拼搏、兼容并蓄精神风貌,也体现出中国作为文化大国的底蕴内涵。

汉字标志“意”的运用,一者是体现汉字本身的意义,二者需挖掘汉字其所蕴含的意义。只有两者结合运用,才能真正的体现出中国传统文化的意义,在平时应注重学生的文化历史知识的积累,才能在设计这门综合学科里遨游。

3.3 注重汉字元素“势”的传承

“势”在这里指的是汉字标志所表现出的意蕴和气氛。通俗一点讲可以说是汉字标志所要呈现的“感觉”,比如,宋体字给人的感觉为复古、安全、敦实;黑体字给人感觉现代、轻快;书法体给人感觉古朴有内涵。而这种就称之为汉字的“势”。这

个“感觉”“势”是虚幻的、无法用言语表达的,但又是真真实实的存在的,如果把握和运用这个“势”,最基础和核心的是要和标志设计的主题相结合,从标志中能看出所代表的行业和受众群体。

“势”在教学的过程中,一是让学生深入的熟悉中国文化的历史和内涵;二是了解所设计标志的主题。只有两者结合才能表达出符合汉字标志设计意蕴和内涵,准确无误的传递信息,宣传品牌文化。如在全球建设双一流大学的背景下,中国人民大学的标志设计,采用中国特有的篆书变形设计,把“办人民的大学,办中国自己的大学,办中国双一流的大”的“气势”通过“篆书”淋漓尽致的表现出来。

4 小结

综上所述,汉字标志设计离不开汉字本身的字体结构特点,归其为汉字的形、意、势三个方面,这也是汉字标志设计的核心内容和教学依据。学生只有掌握汉字标志设计的核心,才能依据设计的主题、内容做出符合中国味道的标志设计,才能使中国文化走出国门面向世界,实现设计的民族化和世界化。在数字化、人工智能发展的背景下,标志设计也呈现出多样化,例如米高梅影视公司(M.G.M)动态的狮子标志,梦工厂(Dreamworks)的钓鱼动态标志还是华纳兄弟的动态的WB,派拉蒙(Paramount)的五角星围山,以及2000年汉诺威世博会被称之为:会呼吸的标志。其标志外形和色彩可以根据不同的应用需要形成多达456种变化样式,展示出一种难以捕捉的和不确定性的动态延展的视觉效果。这些标志设计打破了传统标志固态的、平面的设计表现形式,但无论形式如何变化、技术手段如何发展,汉字设计的核心内容不会改变,现代科技手段加入传统文化,必大放光彩。

参考文献

- [1] 张永生. 浅谈中国现代标志设计与民族传统文化的融合[J]. 大陆桥视野 2010(8): 128.
- [2] 陈楠. 完全设计——汉字的诱惑[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2014.
- [3] 王军强. 汉字创意设计[M]. 北京: 人民美术出版社, 2011.
- [4] 陆贇. 汉字字体数字化设计发展趋势[J]. 山东工艺美术学院学报, 2016, 2: 54~58.

收稿日期: 2021 年 12 月 12 日

出刊日期: 2022 年 1 月 17 日

引用本文: 桑晓攀, 汉字标志设计在教学中的讲授要点[J]. 国际教育学, 2022, 4(1): 63-66.

DOI: 10.12208/j.ije.20220002

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS