

汉字图形化中的“形”“意”研究

徐茜雅

中国美术学院视觉传播学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年7月31日; 录用日期: 2023年11月23日; 发布日期: 2023年11月30日

摘要

汉字六义中, 象形是根基, 意象是其内在涵义。这样的意象思维也孕育了设计思维, 设计师深化汉字设计时, 也在探索不同设计手段的叙述与表达。设计中如何把握好两者的关系, 通过何种手段表现形态以及如何升华到意象的表达是值得研究的问题, 本文从汉字图形化切入, 归纳汉字图形化设计手法, 得出“形”是以汉字的基础字形和结构笔画为基石进行构形, 而“意”为设计需表达的情感涵义。“形”的建立与“意”的表达好比形态与意义的同构关系, 形态的价值取决于意义, 意义的表现则取决于图形。字必有形, 意当传神, 本文意在以图形化为出发点, 通过分析汉字图形语言于设计中的运用, 发掘其图像与情感的内在转化。让汉字设计具有更多可变化的发挥空间, 为汉字设计提供多方面的思维角度, 发掘更多的设计可能性, 从而探索当下的东方设计语言。

关键词

汉字图形, “形”与“意”, 字体设计

Research on the “Form” and “Meaning” in the Chinese Character Graphics

Xiya Xu

School of Communication & Design, China Academy of Art, Hangzhou Zhejiang

Received: Jul. 31st, 2023; accepted: Nov. 23rd, 2023; published: Nov. 30th, 2023

Abstract

Among the six meanings of Chinese characters, pictogram is the foundation and image is its inner meaning. Such image thinking also breeds design thinking. When designers deepen Chinese character design, they are also exploring the narration and expression of different design means. In design, how to grasp the relationship between the two, how to express the form by what means

文章引用: 徐茜雅. 汉字图形化中的“形”“意”研究[J]. 设计, 2023, 8(4): 2187-2197.

DOI: 10.12677/design.2023.84264

and how to sublimate to the expression of the image are worthy of study. This paper starts from the graphic design of Chinese characters, summarizes the graphic design techniques of Chinese characters, and concludes that “form” is formed based on the basic font and structural strokes of Chinese characters, while “meaning” is the emotional meaning that the design needs to express. The establishment of “form” and the expression of “meaning” are like the isomorphic relationship between form and meaning, the value of form depends on the meaning, and the expression of meaning depends on the figure. The character must be tangible and the meaning should be vivid. This paper aims to explore the inner transformation of image and emotion by analyzing the application of Chinese graphic language in design from the starting point of graphics. The design of Chinese characters can have more changeable space to play, provide multiple thinking angles for Chinese character design, explore more design possibilities, and thus explore the current oriental design language.

Keywords

Chinese Character Graphics, “Form” and “Meaning”, Font Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

汉字作为传承中华文化的重要符号，经历了由具象到抽象的演变过程，不仅有传递本文功能性，更有视觉图形的审美性。当下是以图像为主导的信息时代，汉字作为设计元素的使用愈加广泛。面对图形化的汉字字体设计，其象形之“形”与会意之“意”显得尤为重要，字必有形，意当传神，二者共同丰富图形化字体设计。作为图形符号本身的汉字，其象征性与会意为汉字图形化设计拓展了设计空间。

2. 关于汉字图形

通常情况下，汉字图形被理解为汉字本身所具有的象形文字的特点。然而，在设计师的眼中汉字图形也可以理解为艺术表现的手段。从古至今，汉字图形便有许多表现方式，例如将文字图案运用到古代的工艺美术器具、瓦当等，以及现代的海报设计、包装产品等。准确来说，汉字图形是以汉字的框架结构为基石，将笔画通过删繁就简等艺术手段进行处理，强调字形的美感与字意的表达[1]。古时候的汉字六书是指：“象形、指事、会意、形声、转注、假借”，六书之首，即为“象形”。对于汉字图形，古代更多是站在文字立场上考虑汉字与物的关联性造字，而现代则是从设计立场上对汉字进行多样化处理。因此，设计中所谓的汉字图形则是对其的内涵扩展。一般来说，汉字的图形化演绎不单会从结构方面进行处理，如今更多从汉字形态及意义观念的组合变化进行宏观考虑，实现形态和意境的双重配合。

3. 汉字图形中的“形”与“意”

汉字在传递信息的过程中，具有传达交流的用途，同时，由于汉字给人带来的图像感受，在字意之外也能传递信息。例如“众”字，由许多“人”组成，由此给人带来了“人群”“群众”的感受，这与汉字的本意也吻合，这是由于汉字本身便有图形化的特点。见图1殷商时期的甲骨文，便是典型的图画文字造字方法，将直觉感观作用于汉字，强调象征性。然而，经过长期发展的汉字并不局限于客观描摹

具体事物，而是在东方思维下进行形式化处理，这将汉字的演变变得抽象起来，但却对设计师来说拥有了更多可尝试的发展空间，将其图形化演绎也成为了汉字设计不可或缺的手段之一。

在设计中需充分把握汉字造型特征，理解汉字所承载的内容信息，才能合理进行汉字设计“形”与“意”的转化，达到具象的汉字字形与抽象的汉字字意契合统一[2]。值得一提的是，与注重艺术表现的汉字图形相比，现代印刷字体更加强调信息的传递功能。它以汉字标准字形为基础，通过框架结构中的美感表达来传递汉字韵味，这与汉字图形化来说更不易自由发挥。汉字图形的形与意本身是从汉字的形中体会、联想、感受到的意味。随着技术的发展，人们不局限于视觉上的平面载体，听觉、嗅觉、触觉等等都增强了多维体验，汉字的形与意也将被更直接地感受到。

4. 汉字图形化中“形”的表现

于设计而言，汉字图形化不应局限于字体固有形态，而应再思考字形框架结构是否具有新的演绎形式，使其更具视觉冲击与表达。在尝试创造别具一格的视觉形态，拓展设计方式方法的同时，其作品也令观者眼前一亮，感叹设计之妙。

(1) “形”的增减

由于人们本身对规范的汉字拥有固有认知，因此增减变化都是基于人们对汉字的固有印象为基础而进行的改变。正是由于这样的矛盾错觉，让汉字图形具有了丰富的视觉趣味。见图2是历史上著名的“虫二”哑谜，即“风月”去除外框，取近似字所得，意即风月无边，用以形容风光美好宜人或一种由外部环境引起的无边无际的舒适感觉。见图3是在年华二字上加了外框，寓意“年华有限”。二者都是将汉字本身的字形框架进行删减变化，增强了趣味感而不失内涵。

(2) “形”的重构

除增减变化之外，将字形进行重构，拆分重组出一个“新”的汉字进而带来了新的视觉效果。与直接加减笔画不同的是，汉字的重构可将汉字拆解或组合，更灵活巧妙。首先是拆字，拆分字形得到汉字的多种比划，汉字特有的横竖撇捺给设计带来了新的灵感活力，其往往充当设计元素用以丰富画面图形。见图4日本著名设计师田中一光的海报《文字的想象力》，他以“拆”的手法，将拆后的文字笔画作为元素重构海报画面，使画面富有节奏感和趣味性，具有现代设计下的东方审美气息。

其次为组合，汉字的组合在合字上有明显体现。合字可以理解为多个独体字组成的字，这样一个新的“字”代表了多个独体字组成的意思。见图5为可口可乐牌中文字体“在乎体”的合字版本，其作为该字体隐藏的特殊字元彩蛋呈现，安装这套字体后输入特定字元便可打出图中“组合”后字体，更是强调了其趣味含义。如此，作为单元的独体字在处理时往往将某个字形进行删减或变形处理。同时，组合的手法不单局限于汉字，更有突破性地中英文进行组合。见图6展示了“飞”与“Fly”作为同义词的塑造，汉字的框架结构与字母流畅曲线外形并没有实现一致性，因而在视觉上产生了强烈而深刻的视觉冲击力。见图7为“喜”字与“Hope”的构形，观者仔细审视时便会发现，两件作品都在矛盾中寻求突破性的变化。

(3) “形”的转换

汉字图形本身的最初意义便是象形，通过字的形状变化来达到接近字意的状态。一方面，转换可以是替换，将字意之具象表现融入汉字当中，使其更为生动直接。见图8将“京”字与地方代表性京剧脸谱结合，直观地表达出本土民族文化特色。见图9更具生动性地将舞蹈动作展现于人，“舞”字最长一横犹如伸展着双臂，双脚对应撇划和竖划富有舞感韵律。由此可见，“形”的替换最为直观展现汉字与意的结合。

另一方面，转换也可为转变。通过对角度的把握与微妙的变化，在置换观看顺序或角度后传递出另

者层意思。见图 10 为日本设计师野村一晟与台湾饮品商合作推出的水瓶包装设计。于正面而言包装上的文字显示“才能”，然将其倒置又可显示其他富有趣味的文字，独具特色地宣扬价值内涵。可见在字形的转换中，设计师需要同构正视的字与反转后的字的笔画，精心配比汉字框架结构，这将影响转变效果的辨识度与审美效果。

Figure 1. Inscriptions on tortoise shells and bones
图 1. 甲骨文[®]

Figure 2. *Boundless Scenery*
图 2. 《风月无边》^②

Figure 3. *Time Is Limited*
图 3. 《年华有限》^③

Figure 4. *Ikko Tanaka Imagination of Characters*
图 4. 田中一光《文字的想象力》^④

			合体字	EUDC编码	快捷键
			邗	E000	+ alt + X
招财进宝%	八方来财% 八方见财来%	吉祥如意% 如意吉祥%	窳	E001	+ alt + X
			孳	E002	+ alt + X
唯吾知足%	五谷丰登%	日进斗金%	窳	E003	+ alt + X
			雉	E004	+ alt + X
日日有财% 日日有见财%	学好孔孟% 孔孟好学%	黄金万两%	窳	E005	+ alt + X
			饗	E006	+ alt + X
都是命%	biang%	囍 醴 (拼音 xi)	邕	E007	+ alt + X
			鬯	E008	+ alt + X
			邕	E009	+ alt + X
			邗	E00A	+ alt + X

Figure 5. Coca-Cola Care Font
图 5. 可口可乐《在乎体》[®]

Figure 6. “Fly” font design
图 6. “飛”字体设计[®]

Figure 7. “Hope” font design
图 7. “喜”字体设计[®]

Figure 8. "Jing" font design
图 8. “京”字体设计®

Figure 9. "Dance" font design
图 9. “舞”字体设计®

Figure 10. Inverted World product design
图 10. 《倒转的世界》包装设计®

5. 汉字图形化中“意”的表现

意，志也。从心察言而知意也。从心，从音[3]。意是设计语言中最为可贵也是最重要的部分，它传达了在形之上更深层的意义，往往巧妙地表达了设计师的主观情感。通过“意”的升华，作品也将由浅

显的具象表现上升到富有内涵的抽象表达。事物的具体客观物形与设计者的主观思想通过“意”这一媒介交融与升华，使得设计本身突破固有的现实面貌，具有包含内在情感在内的特殊意义。

汉字图形的“意”包含两方面，一为字形意，即直观看到的形态之意；二为字外意，即主观理解的内在含义。一般来说，其背后的意义往往是对汉字图形的递进作用，它使得观者更深刻理解、感受、领悟其想表达的内涵或表现。见图 11，在字形上并无太大的处理，然而模糊化处理的效果对字意有了更强的递进作用，从平面中也能感受到内在的温度，强调了“意”的表达。随着数字媒体技术的发展，“意”的感知变得更直接，动态字体让汉字图形有了直接叙事的能力，见图 12 所示，呈现了“尘”字的动态演绎，整个字形仿佛随风飘散如尘埃般轻盈，直观地传达了情感。除数字媒体技术的应用外，产品设计中的汉字图形能够触发观者多重感官的体验，为意象的传达提供了更加丰富的途径与可能性。见图 13 为汉字拆解出的 28 个独特的笔画与茶产品结合。每一笔画都被塑造成茶饼，用户可将其取出并品尝。其形式具备观赏性和实用性的同时还拓宽了观者对视觉上的固有印象。引发味觉、嗅觉、视觉和触觉等多重感官的体验，突破了传统平面图形所带来的感知局限。见图 14 中“鸟”字由平面转为立体形态，通过手动拆解拼接的方式将鸟拼成了立体的玩具鸟，这样的汉字产品不仅增强了互动性，同时将意的表现更多通过触觉体现出来。显然，在传统的形意中，呈现在平面载体上更多的是对字效果的把握，倘若将其呈现于立体空间，似乎有了更多的拓展性。见图 15、图 16 都是用上文提到过的形的解构变化来进行表达，然而，运用在空间上的变化更具有表现和吸引力。在空间展场中，通过每一笔画的层叠关系辅以灯光效果，令观者全方位多维度感受欣赏，此意的表现同样是对形的递增关系，起到升华之作用。因而汉字图形的“意”可用多重媒介承载，通过“意”的升华传达出内在的情感涵义，作品也将更具立体感和深度性。

Figure 11. Sense poster design

图 11. 《感度》海报设计^⑪

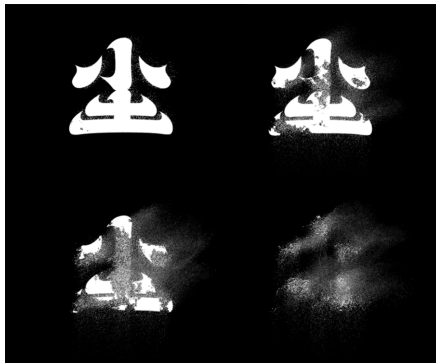

Figure 12. Dust dynamic font

图 12. 《尘》动态字体^⑫

Figure 13. Culture Tea product design
图 13. 《文化茶》产品设计^⑬

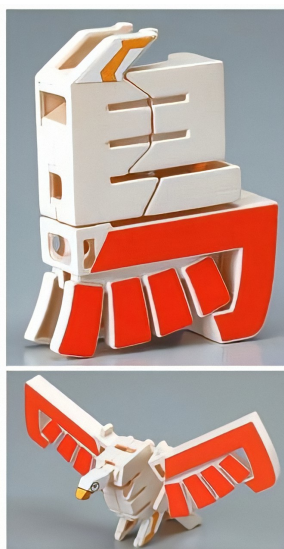

Figure 14. Bird product
图 14. 《鸟》产品设计^⑭

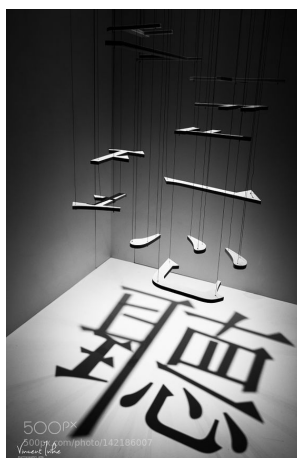

Figure 15. Listen device design
图 15. 《听》装置设计^⑮

Figure 16. Chinese character device design

图 16. 汉字装置设计^⑥

6. “形”与“意”的关系

汉字具有三美：“意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。”^[4]于设计而言，汉字的形与意为其提供了丰富的灵感源泉。汉字图形化中，“形”以汉字的基础字形和结构笔画为基石构建^[5]，“意”以设计需表达的情感涵义相融。字必有形，意当传神，形态与涵义成为同构关系相辅相成，可分为“以形表意”和“以意传情”。

(1) 以“形”表“意”

“形”是人能直观看到的具态，从观看到反射大脑，意象便在此产生了。汉字图形通过对其最直观的字形框架来反应“意”。由于汉字本身便具有表意功能，加上它的图形化属性，其“意”便得到了更多的升华。在图形化的汉字设计中对其字形的处理往往需要删减变化，这就使得观者需要自行去构建和辨识，在此过程中，图形被显现出来，汉字与图形交相呼应，从形态传达到意义。

(2) 以“意”传“情”

汉字图形是从视觉上升到意象的视觉感受，通过意象，人们更可以感受到其包含的情感感受，其情感的导向是基于设计者的主观感受刻画而成。从“意”表达出的情感是多样的，观者通过对汉字图形的直观感受后，有所理解和感悟，从而上升到情意之中。

汉字对中国设计的影响不仅仅存在于以符号形式对设计的参与，而是由内而外地对设计的思维、方法和形态产生全方位的渗透^[6]。在汉字设计的图形化演绎中，“形”是以汉字的基础字形和结构笔画为基石进行构形，而“意”是其要表现的情感含义。字必有形，意当传神，二者相融共同发挥汉字图形形式的美观与独特，同时呈现信息表达的准确有效。

7. 结语

历史积淀蕴含着丰富的美学观念，设计师于传统民族文化中汲取灵感与智慧，演绎汉字造型韵味。在汉字设计的图形化演绎中，“形”是以汉字的基础字形和结构笔画为基石进行构形，而“意”为设计需表达的情感涵义。实际上，“形”的建立与“意”的表达可以理解为形态与意义的同构关系，形态的价值取决于意义，意义的表现则取决于图形。字必有形，意当传神，汉字设计的“形”与“意”需要有图形形式的美观与独特，也应呈现信息表达的准确有效。设计师需提炼汉字造型，升华语言内涵，为汉字设计提供更多角度的思考。只有深耕领悟中华文化，将当下设计形式与东方审美观念结合，才能构建

出具有中国文化基因的设计语言，对中国设计的发展提供帮助，在国际文化交流中凸显身份与立场。

注 释

- ①图 1 来源：甲骨文 Inscriptions on tortoise shells and bones:
<https://www.pinterest.com/pin/735564551662319017/>
- ②图 2 来源：《风月无边》 *Boundless Scenerys*
- ③图 3 来源：《年华有限》 *Time Is Limited*: 笔者自绘(图像处理)
- ④图 4 来源：田中一光《文字想象力》 Ikko Tanaka *Imagination of Characters*:
<https://www.pinterest.com/pin/908530924804501020/>
- ⑤图 5 来源：可口可乐《在乎体》 *Coca-Cola Care Font*:
<https://www.foundertype.com/index.php/FontInfo/index/id/4792>
- ⑥图 6 来源：《飛》字体设计“Fly” font design: <https://www.pinterest.com/pin/421368108897374341/>
- ⑦图 7 来源：《喜》字体设计“Hope” font design: <https://japan-designers.jp/profile/315/>
- ⑧图 8 来源：《京》字体设计“Jing” font design: <https://www.pinterest.com/pin/1117807569994900926/>
- ⑨图 9 来源：《舞》字体设计“Dance” font design: <https://www.pinterest.com/pin/511440101445418025/>
- ⑩图 10 来源：《倒转的世界》产品设计 *Inverted World* product design:
http://www.360doc.com/content/18/0618/05/35528637_763203832.shtml
- ⑪图 11 来源：《感度》海报设计 *Sense* poster design:
<https://www.pinterest.com/pin/360499145185608100/>
- ⑫图 12 来源：《尘》动态字体 *Dust* dynamic font: <https://www.pinterest.com/pin/442549100893831301/>
- ⑬图 13 来源：《文化茶》产品设计 *Culture Tea* product design:
<https://www.pinterest.com/pin/536983955584359723/>
- ⑭图 14 来源：《鸟》产品设计 *Bird* product design”
<https://www.pinterest.com/pin/359162139044946059/>
- ⑮图 15 来源：《听》装置设计 *Listen* device design: <https://www.pinterest.com/pin/281543720617096/>
- ⑯图 16 来源：汉字装置设计 *Chinese character* device design:
<https://www.pinterest.com/pin/492649950155319/>

参考文献

- [1] 杭间, 何洁, 靳埭强. 岁寒三友[M]. 济南: 山东画报出版社, 2005: 39.
- [2] 董焱, 王盈智. 解析汉字字形“可错性”在文字设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2013(9): 98-99.
- [3] 许慎. 说文解字[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2001: 217.
- [4] 鲁迅. 汉文学史纲要[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958: 5.
- [5] 徐妹. 汉字图形的“形”“意”探述[D]. [硕士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2008: 1.
- [6] 李从芹. 汉字与中国设计[M]. 北京: 荣宝斋出版社, 2007: 181.