

论视觉传达设计的精神意义

韩聪聪

(浙江工业大学艺术学院视觉传达设计系 浙江杭州 310032)

【摘要】 本文通过对古代青铜器鼎的精神寓意、中国京剧院的标志脸谱的解析,阐释了视觉传达设计是借助特定的语言符号,采用合理的语言结构和最佳视觉程序将信息准确完整的传达。这里的信息,既包括视觉感官信息,也包括感官信息下传承的精神意义。一种信息的传达即是一种精神的传递,视觉上的形式美感只是设计的表现形式,其精神意义才是设计的本质。

【关键词】 视觉传达;形式;功能;精神意义

视觉传达设计不是纯粹的艺术品,艺术品是创作者情感的抒发,可以完全抽象,人们对艺术品的理解也见仁见智,这也正是艺术的魅力所在。设计服务于人,必须具有使用价值。视觉传达设计是一种借助于图形符号进行表现的语言形式,而符号必须“经过协议作为某种目的的有效手段而为各方面所接受”,符号本身所代表的含义必须被多数人所认同,这就要求视觉传达设计的意义指示必须精准明确,不能有歧义,不同的人对同一件设计作品的理解应该趋于一致。这种约定俗成的意义也会作为一种精神文化被传承。

一、形式与功能的角逐

形式与功能从起初便是相统一的概念,形式的存在要以功能为目的,功能则通过多样的形式更好地实现,许多设计者却把二者分开,并容易走向其中的一端。视觉传达设计从来都不只是具有现代美感的信息排列设计。二十世纪,在哲学领域出现了理性与感性的交锋,最后理性哲学在发达的大工业生产中占据上风,德国包豪斯设计学院建立,成为现代主义设计的摇篮,功能主义崛起。设计师注重强调功能的合理性与逻辑性,强调设计的标准化、系统化。“装饰即罪恶”,“少则多”,“功能决定形式”等设计主张也由此时提出。“简洁就是美”的原则使得几何化的视觉符号随处可见。规范化的标志、标牌成为一种世界语言行走在人类生活的每一个角落。而这种简洁的设计风格到后来却逐渐发展成为一种模式,许多设计师认为只有简洁的设计才是好的设计,这就忽略了最原本的精神意义。

日本著名设计家田中一光先生说:“海报是一张充满信息情报的纸”,“作为世界各国人士之间交流的海报,具有设计上独特的普遍手法和情感,优秀的作品可以跨越国境,促膝谈心,相互理解。”他的海报作品用最简单的几何化语言,融合浮世绘的画风,概括表现了日本的传统文化。假如我们不了解日本文化,那么这些作品也就仅仅是不错的插图。视觉传达设计的艺术特征并不仅限于简单的装饰或是单纯的形式美感,更为重要的是设计形式与内容的有机统一,是兼具实用价值与审美价值的综合体。

二、上溯原始时期视觉符号的精神意义

在原始社会,社会生产力落后,人类对大自然的认识也是懵懂的。由于各种自然灾害频繁,生存环境险恶,人们常常受到伤害与死亡的惊吓,人们把在大自然的背后似乎存在着的某种神秘的超自然力量作为最高的主宰加以崇拜,这便是最初的蕴涵宗教和巫术的万物有灵的观念和神灵崇拜思想,也是原始宗教的发端。而这些最元初的精神崇拜也一直延续到后来的民间美术中。虽然后来的原始信仰表现蜕变成了一种程式化的象征形式。但是在人类生存意识中,驱邪纳吉的意识观念从来没有消亡过,这种精神崇拜所形成的民族文化观,对后来的民间吉祥观念产生了深远的影响。正是由于古老民族的驱鬼、消灾、辟邪的文化心理发展,才促使了吉祥文化艺术的形成与成熟。

随着生产力的不断进步,人类对大自然的认识也有了进一步的发展。人们再也不仅仅满足于为生存需要而创造,“人性化”的设计意识开始萌芽,自春秋战国时开始,特别是人类设计史上第一部实践总结的经典巨著《考工记》诞生后的设计领域,“标准化”和“逻辑化”的设计原则被广泛认同。其中“知者创物,巧者述之”的思想

不但强调了设计的原创性,也强调巧创、继承和发展。这种继承与发展其实不仅仅是在物质生产力和技术水平上的,更程度上是一种精神的传承。看似逻辑理性突出的原则下,人们并没有抛弃最原始的精神创造,相反的,这种最原始的精神寄托被完整的传承了下来。

五千年的中华文明史中栩栩如生的青铜器铸造出了其独特的耀眼的光芒,最起初青铜器中鼎的铸造目的是用来烹煮食物。黄帝在战胜炎帝的部下蚩尤后,曾铸三鼎,象征天地人;夏禹铸九鼎,象征九州。鼎也就成了镇国之宝,传国重器。改朝换代后,新登位的君王,第一件工作就是铸鼎,颁订法律,以象征新时代的开始,并表示吉祥。所以,改朝换代,称作鼎革。

饕餮纹是古代钟鼎彝器上刻画装饰纹样,盛行于商代至西周早期。此兽是古人融合了自然界各种猛兽的特征,同时加以自己的想象而形成的,其中兽的面部巨大而夸张,装饰性很强,研究者称为兽面纹,常作为器物的主要纹饰。饕餮纹样与鼎的精神意义就被很好的传承了下来。今天的鼎的造型也主要用来象征吉祥,在家中摆设铜鼎,寓意一切将有新的开始。

图1 青铜鼎

三、现代视觉传达设计中的精神意义

进入二十一世纪,数字化、信息化的特征日益明显,信息的交流与传播日趋繁杂,在如此大量信息的传播过程中,有许多要传达的内容是文字语言无能为力的,人们进入到了“读图”的时代,对无障碍、方便、快捷的信息交流充满了期待,视觉语言符号正是适应了这种需求而成为今天信息传播的主角。

以现代标志设计为例。标志的设计可以追溯到上古时代的“图腾”。实质上就是对古代图腾的精神传承。一个公司或者一个机构的标志设计除了要有优美鲜明的图案以外,还要有深刻明确的含义。一个标志不仅要体现公司的形象,更要承载一个公司的理念,公司的发展与传承需要这个理念的发展与传承,这个理念不仅是公司对外的精神面貌,同时也确定了公司未来的发展方向。

中国京剧院的标志设计,利用中国传统艺术中国戏曲脸谱艺术的造型特点,进行艺术化的概括和提炼,该方案深刻体现了京剧艺术“手眼相生”的概念,同时半边脸的设计,正好寓意着京剧“联想性”的特点。以旦角面部的局部特写为造型基础,进行艺术夸张,在似与不似之间达到传神的境界,表现了中国式的美与中国传统美德;标准色采用京剧本体基本元素上五色中的黑、白、红三色为色调,从构思到构图体现出高远的审美格调。标志塑造了一个专心表演的京剧演员的形象,充满了凝视的深邃,盈蕴了表演的投入。梅花寓意“香自苦寒来”,也是向梅派的致敬。五瓣则象征了手眼身法步、生旦净末丑、喜怒哀乐惊、红黄蓝白黑、宫商角徵羽,形神兼备,与主标化为一体,共同构建出充满

图2 中国京剧院标志

(下转第164页)

内学完了所有的课程且考试也全部通过,可是当他找工作的时候,他的思想品德也会是考察内容,人才市场需要德才兼备的人才,好多外资企业在招聘面试时故意设置考察个人素质的题目,因此大学生党员素质的高低不仅关系国家,对个人也是至关重要的。如何才能走好对自己人生的下一步相当重要。

再者,大学生党员素质教育另外一个因素是外部条件,那就是教育。为师、为父母者,都需要加强对学生和孩子的教育和培养,可以通过教学、谈话以及各种其他方式促使他们不断进步和发展。有句话说,“近朱者赤,近墨者黑”。他们在学习阶段很容易受外部环境的影响,如果能提供一个良好的学习环境,并各个方面要求都很高,那么他们在学习生活中也就不不断的更新自己,以适应这样好的优良环境,自身的素质也会自然提高,相反如果是一个不良的社会环境,那他们自己想好也很难。因此要求社会、国家、学校等要合作努力为他们创造一个良好的学习环境。在学校,可以组织各种活动来达到提高大学生党员素质的目的,例如:开展各种形式的讲座、参加各种智能训练、组织观看先进的教育电影或者组织商业谈判的辩论赛等,来提高大学生党员的综合素质。

总之,提高大学生党员素质并不是很难的事,关键是要每一个人付出实施,从我做起,从小事做起,慢慢累积,日久必成大事。必能成为大学生中的精英。

(上接第150页)

流动气韵的中国京剧院标志。此标志很好的体现了现代设计中民间美术的精神传承性,在中国京剧院建设之初,它可以表示剧院的精神面貌,并且不会随着时间的推移而变更,几十年甚至几百年、几千年以后,这个形象依然是中国京剧院的形象,它承载着中国京剧文化的发展。

视觉传达设计的形态并非是对视觉语言的机械整合,而是一种有意义的视觉符号的创造,是设计师理念的具体体现。视觉形式美

(上接第157页)

善考核机制,以老带新,开展特色培训活动,确保高校青年教师岗前培训工作顺利进行。

【参考文献】

- [1] 邓琳. 高等学校青年教师岗前培训的现状分析与对策[J]. 继续教育研究, 2010(8).
- [2] 马丽玲. 甘肃省高校教师岗前培训现状研究[D]. 兰州: 西北师范大学, 2007.

(上接第161页)

了较多的关注和执行,而且基本都是以项目化的形式开展,也已经取得了一定成绩。因此,对高校就业工作的顶层设计,主要针对的还是其上层建筑和理念,通过统筹规划和科学管理,合理配置高校的就业资源,以期服务于学生成长和高校发展,获得社会、学校、学生的共赢。

(上接第162页)

宣传考核制度,以及进行考核。如通过微博进行民主投票推荐,推选优秀作品,以及通过微博褒扬优秀活动,分享活动成果。由点及面、由党内到党外,学校到社会,更大层面扩大“创先争优”活动的影响力。

微博这一新兴的网络技术平台为高校党建的创新管理提供了难能可贵的机遇,微博不“微”,而是具有强大力量,就像网络上常说的,“一条微博、一段微视频、一句流行语,都是微动力,都可能成

【参考文献】

- [1] 王华. 对高校学生党员保持先进性教育的思考. 科技信息, 2007(36).
- [2] 于清波. 发挥大学生党员作用, 推动高校和谐校园建设. 北京青年工作研究, 2007(11).
- [3] 李兴才. 谈谈对大学生党员的教育与管理. 西南民族学院学报, 2001(1).
- [4] 周怡. 充分发挥学生党员在高校素质教育中的积极作用. 理论导刊, 2001(3).
- [5] 焦喜荣. 试论新形势下高校学生党员的修养. 甘肃高师学院学报, 2002(4).
- [6] 杨敏. 高校学生党建工作存在的问题及对策. 学校党建与思想教育, 2008(9).
- [7] 李兆荣. 提高大学生党员素质永葆党的先进性. 学校党建与思想教育, 2000(9).

【作者简介】

郝 绒(1974-)女,陕西咸阳人,西安翻译学院纪委干事,研究方向:高校思想政治教育及党建工作。

感只是设计的表现形式,其以外的精神意义才是设计的本质所在。

【参考文献】

- [1] 周旭. 中国民间美术概要. 人民美术出版社, 2006.
- [2] 翟墨. 人类设计思潮. 河北美术出版社, 2007.
- [3] 孙建军. 中国民间美术. 上海画报出版社, 2006.
- [4] 王彦发. 视觉传达设计原理. 高等教育出版社, 2008.

【作者简介】

郝 磊(1985.1-)男,汉族,陕西华县人,西安邮电大学人事处助理工程师,硕士,从事人事管理研究。

【参考文献】

- [1] 秦明. 学科生态系统模型的建构和解读. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2007(4).
- [2] 徐教楷. 顶层设计理念与高校的科学发展. 中国高等教育, 2008. 22.
- [3] 纪大海. 顶层设计与教育科学发展. 中国教育学报, 2009. 9.

为引起风暴的蝴蝶的翅膀”。

【参考文献】

- [1] 于文静. 腾讯微博注册用户率先破亿[N]. 科技日报, 2011-2-25. 04.
- [2] 张楠楠. 微博在高校学生党建工作中的应用初探[J]. 江西蓝天学院学报, 2011(6) 13-15.