

模块化媒材与异质性媒材在文字设计中的应用探析与设计实践

林楚萱 张文化

厦门大学, 中国·福建 厦门 361000

【摘要】随着视觉技术和互联网及电子装置的革命性发展,我们进入视觉信息广泛图像化的“读图时代”,人们的视觉观看习性被深刻改变,媒材的选择也呈现多样化的趋势。媒材,对文字的传播和传承具有不可或缺的支撑作用。不同的媒介、材料和方式,能够成为文字的延续与延伸,为观者创造出一种新的意境空间。本文以媒材为主线,探索媒材的演变特点,以及媒材对文字设计的具体影响,并进行相应的设计实践。

【关键词】媒材;文字设计;文字图形化;平面设计

Modular Media and Heterogeneous Media in the Text Design Application Analysis and Design Practice

Lin Chuxuan, Zhang Wenhua

Xiamen University, Fujian, China, Xiamen 361000

[Abstract] With the revolutionary development of visual technology and the Internet and electronic devices, we have entered the "picture reading era" of extensive visual information. People's visual viewing habits have been profoundly changed, and the choice of media also presents a diversified trend. Media material plays an indispensable supporting role in the dissemination and inheritance of characters. Different media, materials and methods can become the continuation and extension of words, creating a new artistic conception space for the viewer. This paper takes the media as the main line, explores the evolution characteristics of the media, and the specific influence of the media on the text design, and carries out the corresponding design practice.

[Keywords] Medium material; text design; graphic text; graphic design

1 媒材与文字的原理概述

1.1 关于媒材

“媒材指的是传输图像的技术或收益和使图像变得可见的任何所在”^[1]。正如巫鸿所说,媒材是指媒介和材料的复合意义。文字设计中的媒材是专指承载、制作、书写和复制等一系列与文字发生关系的物质材料及相应技术。它们作为文字赖以存在的物质基础,不仅对文字的传播与传承起着支撑作用,而且也是时代进步发展的文明标志物。

1.2 关于文字设计

视觉传达的设计就是将创意的思想进行符号化、视觉化处理,汉字设计在视觉传达中的作用主要表现在以下几个方面。第一,直接表意。汉字设计在视觉传达中承担着直接给受众传递信息的职责。而汉字存在最主要的功能就是通过记录语言来传播文化。在视觉传达方面更直接表意就是汉字承担着标题性、说明性的作用。每个汉字都同时拥有图像与语言的双重功能,汉字将观点、语意和图形相互结合,展现出一种丰富的视觉化语言体系。

2 媒材在文字图形化设计中的演变特点

2.1 文字的演变特点:从“实用性表达”到“图形化文字”

文字图形化是指将文字潜在的“意”作为基础,把文字外在的“形”进行图像化处理,通过外在的“形”来展现其潜在的“意”。汉字的文字图形化处理,即将汉字的潜在含义通过视觉的表现形式传递处理,形成独特的审美价值。

2.2 文字设计中媒材的演变特点:从“随技术发展而发展”到“随着文字内容变化而变化”

“书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之”出自《墨子·天志中》的这段文字,表述了中国古人记载文献的形式与手段。早期的汉字载体由于社会文明程度及生产力偏低,主要是由使用的目的以及材料的供应而决定的^[2]。

而今,随着社会文明的发展,人工制品及人工合成材料等越来越多地被用作文字的载体,载体的变化发展从根本上催生着书写工具及制字技术工艺等的发展。从古代时期字体所呈现的艺术性,再到工业革命时期印刷时代字体所展现的统一性,以及在如今信息时代字体所表现的互动性、体验性等,都呈现出文字与技术之间的积极互动。

3 媒材在文字图形化设计中的应用探析

文字图形化设计中的媒材应用主要有两大表现手法,一是通过具有模块化特质的媒材来重构文字,融合文字本身的形与意,体现更多的设计可能性与灵活性。二是通过具有质感化特质的媒材来营造意境,利用观者原有的视觉经验,增加视觉摩擦力,生成新的视觉快感。

3.1 具有模块化特质的媒材应用

具有模块化特质的媒材指的是那些造型固定、形状规则、可重复利用的媒材。文字,特别是汉字,其本身的形与意有一定的关联与区分,具有模块化特质的文字媒材通过拆解、替换、重构等方式影响文字的构形及寓意。古尔维奇曾持这样一

种看法：在变化过程中，各个样相的“和谐和一致”，就以解释我们为什么会直觉到一个恒常的形状^[3]。以格式塔心理学中“好的连续”原则来说，具有模块化特质的媒材，在不同笔画的替换与重构之间形成一个“好的连续”，和谐且一致的与文字图形化设计融为一体。

以“来字哪里”为例，这是一组印章设计，结合了印章模块化媒材固定、规则、重复利用的特点，设计中融入了永字八法，将常用的文字笔画抽象为粗细两组，共十二个模块，通过组合不同的笔画模块，即可盖出所有的文字，这样的互动不仅能激发使用者的创意，且造字风格会随著不同的使用者而有不同的个性，希望透过此行为能提升使用者对正体中文字的兴趣。

日本设计师小香将积木作为文字媒材对日本文字进行重构设计海报，也体现了模块化媒材在设计上的灵活性。积木，作为一个具有模块化特质，且日常生活中十分常见的媒材，固定且规则的造型，大小不一的空间体积感，饱和度高且丰富的色彩搭配，极大提升了设计的灵活性和可能性。作为日常生活中，尤其是儿童生活中常见的媒材，应用于与儿童相关的设计场景，模块化的固定造型在保证文字可读性的同时，更能够第一时间吸引特定人群的关注度，熟悉常见的媒材也能拉近与观看者之间的距离，提升对相关内容的友好度。

3.2 具有异质性特质的媒材应用

鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)认为一个物体的某一特殊方面还包含着某种关联(或关系)，它会超出这个已有的方面，即一个四分之三的侧面，会使人联想到这一形状的延续部分(或未呈现的部分，即它的可见的边线以外的部分)。与具有模块化特质的媒材不同，具有质感特质的媒材将文字的抽象性与质感的具象性、图形的空间性进行了并置重构，在观者已建立的视觉经验基础上，或通过营造的意境进行互补互动，或通过观者感官的延展进行彼此颠覆。

将观者视觉经验中常见的具有质感特质的媒材与文字设计结合，能够形成富有特色的新视觉经验。以靳埭强《汉字—山水风云》海报设计为例，纸、纸镇、毛笔、石砚属书法练字时不可或缺的工具，抽象的书法文字结合具象的笔墨纸砚，将中国人独有的“汉字情感”融入入景。文字如画，造物有物，呈现了水墨书法的精神，也呈现书法中淡雅别致，悠然自得的心境。

具有异质性质感特质的媒材，通过强调视觉的不纯粹性与差异性来颠覆“看”与“被看”的关系。以“水造佛经”为例，在早期佛教徒需将经典教义刻在石板上才可传承教派的精神，随著时代的推移都以不同的虔诚仪式传承著。这项设计以文字设计为切入点思考，将佛教中重要的器具—佛珠作为字体设计的基本造型，再使象征清净的水滴入中空佛珠内，一字一句地滴出整本佛经，完整整个清净的过程行为。

其中，水这个媒材的使用不仅彻底颠覆了经书原有的媒材使用，也根本颠覆了观众对这个视觉形象的感受。观者的注意力不仅仅集中在文字所呈现的内容之上，而更集中在异质性的不同媒材之上，媒材的异质性增加了视觉摩擦力，形成了引导观者想象力的路标，为观者建立全新的视觉体验。

4 媒材在文字图形化设计中的设计实践

4.1 具有模块化特质媒材的设计实践

生活中具有模块化特质的媒材随处可见，《996》这一系列文字设计实践使用的媒材是荧光色的便利贴，便利贴自带的7种荧光色彩能够灵活且随意的进行搭配，固定尺寸的直角矩形模块棱角分明，具有一定透明度叠加后会有不同颜色饱和度效果的塑料材质，与文字进行结构重组，构成新的视觉特征。

媒材本身的特质十分多元，而媒材背后所代表的“高效便捷、用完即丢、可替代性强”等符号含义，结合996、打工人、累了吗等当下社会流行且略显揶揄的词组重复叠加，以及饱和到突兀刺眼的色彩搭配，都为观者生成一种荒诞不经，嬉笑揶揄的新的阅读快感。

4.2 具有异质性特质媒材的设计实践

图1 《我的心曾悲伤七次》系列海报

图1中所展示的文字设计实践中采用的媒材为黑色卡纸，利用长短不一的胶带粘贴在黑色卡纸上后快速剥离撕扯而形成的带有毛刺质感的随机造型，在破坏方块文字规整特点的同时，也映照了一种与文本内容相同语境的悲伤情感。文本选用的是黎巴嫩诗人卡里·纪伯伦(Kahlil Gibran)的《我的心曾悲伤七次》，诗词中绝望中坠落，空虚又迷茫的隐喻，与黑卡纸撕扯后粗糙的边缘质感，大面积留白且文字左右颠倒表现方式，结合压抑沉重的纯黑色背景，层层嵌套建构专属于这部分文字的图像体系与视觉体验。

5 结语

视觉文化研究者W. J. T. Mitchell曾认为任何一个生活在现实世界的主体，都以各种各样的方式生产着自己的视觉经验，这些经验最终会转化为某种主体性的“文化建构”^[4]。而不同的媒材、材料和方式，解构历史文化积淀在人的意识中的行为准则和憧憬，挑战人们惯常的认知系统和思维模式，揶揄文字文化的神秘、尴尬和荒诞。那些由电脑技术所呈现的视觉幻象，被媒材本身的特性所取代，那些实物与日常生活的联系，延展了观者的感官，更成了观者想象的组结点。

参考文献:

- [1](美)巫鸿著; 文丹译; 黄小峰校. 重屏中国绘画中的媒材与再现[M]. 上海: 上海人民出版社, 2017.
- [2]钱存训著. 书于竹帛 中国古代的文字记录[M]. 上海: 上海书店出版社, 2002. 第154页.
- [3](美)鲁道夫·阿恩海姆著; 滕守尧译. 视觉思维[M]. 成都: 四川人民出版社, 2019. 第51页.
- [4]W. J. T. Mitchell, "Interdisciplinarity and Visual Culture", Art Bulletin, Dec. 1995: 540.