

符号学理论在地铁视觉形象设计中的应用

吴 薇

(泰国格乐大学 曼谷 邦肯 10220)

【摘 要】文章探讨了符号学理论在地铁视觉形象设计中的应用价值和发展方向。符号学理论可以帮助设计师选择合适的符号和符号系统,以传达地铁系统的特点和品牌形象。未来,随着数字化、人机交互、文化融合、可持续性、数据驱动、虚拟现实和人工智能等技术的发展,符号学在地铁视觉形象设计中的应用将面临着新的挑战 and 机遇。

【关键词】符号学理论;地铁;视觉形象设计;应用

The application of semiotics theory in subway visual image design

Wei Wu

(Krirk University, Bangkok, Thailand, 10220)

[Abstract] This paper discusses the application value and development direction of semiotics theory in subway visual image design. Semiotic theory can help designers choose appropriate symbols and symbol systems to convey the characteristics and brand image of the subway system. In the future, with the development of technologies such as digitalization, human-computer interaction, cultural integration, sustainability, data-driven, virtual reality and artificial intelligence, the application of semiotics in subway visual image design will face new challenges and opportunities.

[Key words] Semiotic theory; The subway; Visual image design; Application

地铁作为城市重要的公共交通工具,其视觉形象设计在城市建设和品牌形象中具有重要的作用。符号学理论可以帮助设计师选择合适的符号和符号系统,以传达地铁系统的特点和品牌形象。未来,随着技术的发展,符号学在地铁视觉形象设计中的应用也将面临着新的挑战 and 机遇。

1 符号学理论简介

符号学是研究符号及其使用规律的学科,它关注的是符号在社会、文化和心理等方面的作用和意义。符号学认为,符号是一种将事物转化为某种可表达的形式,用来表示特定概念或信息的手段。符号学理论的核心是符号和符号系统的研究,符号系统是指由符号组成的一种体系,而符号则是符号系统的最基本单位。符号的含义和使用规律是符号学研究的重点。

2 符号学理论及其在设计中的应用价值

符号学理论的价值在于它提供了一种从符号的角度出发的视角,帮助设计师更好地理解符号在文化和社会中的作用和意义。通过了解符号的含义和使用规律,设计师可以更好地选择符号并将其运用到设计中,以达到更好的视觉传达效果。

符号学在设计中的应用主要包括以下方面:

(1) logo 设计:符号学可以帮助设计师选择合适的符号表现形式,例如形状、颜色、图案等,从而传达品牌形象和特点。

(2) 图标设计:符号学可以帮助设计师选择合适的图形和图案,从而传达产品或服务的特点和功能。

(3) 字体设计:符号学可以帮助设计师选择合适的字体和字形,从而传达品牌形象和文化内涵。

(4) 色彩设计:符号学可以帮助设计师选择合适的色彩搭配和配色原则,从而传达品牌形象和情感体验。

符号学理论在设计中的应用不仅可以提高设计的视觉效果,还可以更好地传达设计的信息和意义,从而让观众更好地理解和认知设计。

3 地铁视觉形象设计中的符号学应用

3.1 地铁 logo 设计中的符号学应用

在地铁标志设计中,符号学可以帮助设计师选择合适的符号,以传达地铁系统的特点和价值观。例如,地铁标志中常见的圆形和方形形状,符号学认为圆形可以表示平等、完整、和谐等,而方形则可以表示稳定、坚固等。因此,设计师可以根据这些符号学原则来选择合适的形状,以传达出地铁系统的特定形象和特点。

以北京地铁为例,北京地铁标志采用了圆形的形状,符合了符号学中圆形的含义,即完整、和谐、无限。同时,北京地铁标志采用了红色和蓝色的配色方案,红色代表了北京市的传统文化和活力,蓝色则代表了地铁系统的安全和舒适。这样的符号学应用不仅符合了地铁系统的形象和特点,同时也让观众更好地理解

了北京地铁系统的品牌形象和定位。

3.2 地铁字体设计中的符号学应用

在地铁标识设计中,符号学可以帮助设计师选择合适的字体和字形,以传达地铁系统的特点和文化内涵。例如,不同的字体和字形可以传达不同的符号意义,如宋体可以表示传统、稳重,华文行楷可以表示文化底蕴等。因此,设计师可以根据这些符号学原则来选择合适的字体和字形,以表达地铁系统的形象和特点。

同时,在地铁标识设计中,字体的颜色和图案也是重要的符号学元素。不同的颜色和图案可以传达不同的含义和情感。例如,北京地铁2号线的站点标识中,使用了不同颜色和图案的组合,以传达每个站点的特点和位置。其中,五棵松站的标识中,采用了绿色的底色和白色的汉字,绿色表示了这个站点与五棵松体育场的关联,白色的汉字则表示了这个站点的名称。而玉泉路站的标识中,采用了黄色的底色和绿色的汉字,黄色表示了这个站点与北京大学的关联,绿色的汉字则表示了这个站点的名称。

这些符号学的应用不仅符合了地铁系统的形象和特点,同时也让观众更好地理解地铁系统的信息和意义。符号学理论在地铁标识设计中的应用,可以帮助设计师更好地选择符号和符号系统,以达到更好的视觉传达效果。

3.3 地铁图标设计中的符号学应用

在地铁图标设计中,符号学可以帮助设计师选择合适的图形和图案,以传达地铁系统的特点和品牌形象。符号学认为,图形和图案可以传达不同的含义,例如三角形可以表示动态、朝气蓬勃,圆形可以表示完整、平等、和谐等。因此,设计师可以根据这些符号学原则来选择合适的图形和图案,以表达地铁系统的形象和特点。

以伦敦地铁为例,伦敦地铁系统的图标设计采用了一个标准化的图标系统,这个图标系统由马克斯·莫尔顿(Max Hubert Felix Mallowan)于1920年代设计,至今仍被广泛使用。这个图标系统中,不同的颜色和图案被用来表示不同的线路和站点,让乘客能够快速准确地辨认和识别。

在这个图标系统中,伦敦地铁线路的标识采用了不同颜色的横条,这些颜色可以传达不同的情感和特点。例如,红色的横条可以表示热情和活力,黄色的横条可以表示明亮和欢快。而伦敦地铁站点的标识则采用了具有代表性的图形,例如 Piccadilly Circus 站的标识采用了一个独特的圆形图形,这个图形以明亮的红色和蓝色为主色调,代表了这个站点的热闹和活力。

除了伦敦地铁,日本的地铁系统也以其精细的图标设计著称。东京地铁的标志中,不同的线路采用了不同的颜色和图案,这些图案既能传达线路的特点,又能反映出日本文化的影响。例如,东京地铁南北线的标志中,采用了一种特殊的图案,这个图案由两条相交的线条组成,可以表示南北线路的交汇和连接,同时也反映了日本文化中不同元素的融合。

3.4 地铁色彩设计中的符号学应用

在地铁色彩设计中,符号学可以帮助设计师选择合适的色彩搭配和配色原则,以传达地铁系统的特点和品牌形象。符号学认为,不同的颜色可以传达不同的情感和意义,例如红色可以表示热情、力量、危险等,绿色可以表示安全、环保、健康等。因此,设计师可以根据这些符号学原则来选择合适的色彩搭配,以表达地铁系统的形象和特点。

以广州地铁系统为例。广州地铁系统是中国南方城市广州的主要交通方式之一。在色彩设计上,广州地铁系统采用了绿色和白色的主色调,这种配色方案在符号学中具有一定的意义。首先,绿色在符号学中代表着健康、环保、自然等含义,这与广州地铁系统所处的城市环境和城市发展理念相符合。同时,绿色也是广州这座城市的象征色之一,广州是一座有着丰富自然资源和绿化环境的城市,因此在广州地铁系统的色彩设计中使用绿色也体现了城市文化和城市形象。其次,白色在符号学中代表着纯洁、高贵、简洁等含义,这也符合广州地铁系统作为城市交通的定位和形象。广州地铁系统一直致力于提供高品质的交通服务,因此在色彩设计中使用白色也能够传达这种高质量的形象和品牌形象。另外,在广州地铁站点的标识中,也采用了不同的颜色和配色方案,以传达站点的特点和位置。例如,在广州地铁3号线的某些站点标识中,配色方案中使用了红色和绿色,这种配色方案可以传达出热情、活力和自然等含义,同时也能够让乘客更快速地识别和辨认站点信息。

这些符号学的应用不仅符合了地铁系统的形象和特点,同时也让观众更好地理解地铁系统的品牌形象和定位。符号学理论在地铁色彩设计中的应用,可以帮助设计师更好地选择色彩搭配和配色原则,以达到更好的视觉传达效果。

4 符号学理论在未来地铁视觉形象设计中的发展方向

4.1 数字化设计

随着科技的不断进步,数字化设计已经成为未来地铁视觉形象设计的主要趋势之一。数字化设计可以大大提高设计师的工作效率,设计师可以更加快速、

精确地创建、编辑和调整符号和图案,以实现更好的视觉传达效果。数字化设计还可以提供更丰富的符号学资源和素材,使设计师可以更加方便地获取和使用符号和符号系统。同时,数字化设计还可以使符号学理论的应用更加精细和深入。例如,设计师可以利用数字化技术将符号和符号系统进行多维度、多视角的分析和比较,以选择最优的符号和符号系统。数字化设计还可以利用大数据和人工智能技术来辅助符号学理论的应用,例如通过数据分析和用户研究来了解用户需求和使用习惯,以更好地选择符合用户需求的符号和符号系统。因此,未来地铁视觉形象设计中,数字化设计将是符号学理论应用的重要手段和载体。

4.2 人机交互

未来地铁视觉形象设计将更加注重人机交互和用户体验,这与数字化、智能化和个性化的发展趋势密切相关。在这种情况下,符号学理论将在人机交互和用户体验方面发挥重要的作用。符号学理论可以帮助设计师选择更加符合用户习惯和心理的符号和符号系统,以提高用户的认知和识别能力。例如,在地铁站点标识设计中,符号学理论可以帮助设计师选择更加易于理解和识别的符号和符号系统,以方便用户查找和使用。此外,符号学理论还可以帮助设计师在地铁视觉形象设计中考虑用户体验的方方面面,例如在地铁车厢内部设计中,选择符合人体工学和舒适度的符号和符号系统,以提高乘客的乘坐体验。同时,符号学理论还可以通过分析用户行为和反馈数据,不断优化和改进符号和符号系统,以满足用户需求和提高用户体验。因此,符号学理论在未来地铁视觉形象设计中将扮演着越来越重要的角色。

4.3 文化融合

未来地铁视觉形象设计将越来越注重文化融合和跨文化传播。符号学理论将在这方面发挥重要的作用。符号学理论可以帮助设计师选择符合不同文化背景和价值观的符号和符号系统,以促进文化交流和传播。在地铁视觉形象设计中,符号学理论可以帮助设计师选择符合不同文化背景和价值观的符号和符号系统,以建立跨文化的沟通 and 交流。例如,在不同国家和地区的地铁站点标识设计中,符号学理论可以帮助设计师选择符合当地文化和语言习惯的符号和符号系统,以提高当地用户的认知和识别能力。此外,符号学理论还可以在地铁视觉形象设计中加强文化的融合和交流。例如,在地铁车厢内部设计中,符号学理论可以帮助设计师选择能够融合不同文化元素和风格的符号和符号系统,以营造更加多元化和包容的氛围。同时,

符号学理论还可以通过分析不同文化间的共性和差异,寻找符号和符号系统之间的文化共通点,以促进跨文化传播和理解。因此,符号学理论在未来地铁视觉形象设计中将扮演着越来越重要的角色,以建立跨文化的沟通 and 交流。

5 结语

综上所述,地铁视觉形象设计中的符号学应用是一个非常重要的领域,它不仅能够帮助设计师更好地表达地铁系统的特点和品牌形象,同时也能够让乘客更好地理解 and 认知地铁系统的信息和服务。随着未来的发展和技术的进步,符号学理论在地铁视觉形象设计中的应用也将面临着新的挑战 and 机遇。未来地铁系统将更加注重数字化设计、人机交互、文化融合、可持续性设计和数据驱动设计等方面,这也将为符号学的应用带来新的发展方向 and 可能性。

参考文献:

- [1] 陈朔,蒋志梅.基于符号学的南京地铁空间艺术设计研究[J].美术教育研究,2020(10):73-74.
- [2] 熊定.南宁市地铁导识系统的视觉符号设计研究[J].科技创新与应用,2015(34):62.
- [3] 臧锐,严甜甜.浅析符号学原理在地铁导视设计中的运用[J].大众文艺,2016(11):98-99.
- [4] 魏江楠.地下空间在城市传播中的运用与实践——基于对成都地铁7号线站点的符号学解读[J].采写编,2018(04):129-131.
- [5] 李斯.论新媒体背景下广州地铁站站台视觉形象设计的研究[J].设计,2019(23):143-145.
- [6] 赵芳.基于符号学的地域性视觉传达研究——以现代招贴设计为例[J].文艺生活,2019(07):139.
- [7] 姜伟,徐红权,王军.基于符号学理论的地铁站点设计研究——以苏州姑苏区6号线地铁站点设计为例[J].建筑与文化,2021(04):186-187.
- [8] 罗昊.符号学语境下的郑州地铁公共艺术设计策略研究——以郑州地铁7号线河南博物院站为例[J].美与时代,2021(04):60-63.
- [9] 金怡.地铁语言景观的场所符号学分析——以合肥地铁为例[J].牡丹江大学学报,2018(03):80-83.
- [10] 王霄源,刘颜楷.从符号学角度浅析地铁吉祥物的意义与构成[J].大众文艺,2018(08):57.

作者简介:

吴薇(1986.1-),女,汉族,江西省南昌市人,学士,讲师,主要从事广告学、视觉传达研究。