

#1

活跃在视觉艺术设计中的符号元素

Symbol in Visual Design

赖小静 谢琦琦 Lai Xiaojing Xie Qiqi

当前，符号学作为一门重要的科学，其理论已渗透到很多学科领域。在视觉艺术设计中利用符号要素，并在构成形式中不断演变和延展，以拓展和创造新颖而丰富的形式语言，成为传递人的思维观念和情感的一个载体，它的触角抚摸着人类文化的方方面面。本文试图通过对视觉语言、符号元素与视觉艺术创造的关系等问题进行思考，探讨符号元素在视觉艺术设计中创新的实际意义。

一、符号要素不断延展演变的基本特点

从古至今，为什么不论人类原始的记录、意识的表达、传达信息等手段，都与我们现在所熟悉的视觉艺术有关？这是因为符号元素在人类的社会劳动中，已成为传递人的思维观念和情感的一个载体。在后现代的今天，在人们的生活中，符号要素更是无处不在，艺术家和设计师在创作时，对元素符号的利用是必不可少的，并以此作为一种工具，起着重要的作用。

现代哲学家萨卡拉提出：“世界有三个，除了物理世界和精神世界外，还有一个精神与物理相联系的世界，那就是象征的世界、符号的世界，它是存在于人与自然之间、人与人之间、人与人之间，是可以透过心智创造意义的世

界，它的触角抚摸着人类文化的方方面面，其表述形式也是多样化的，像常见的语言符号、文字符号、音乐符号、视觉符号、触觉符号等都是属于这个世界的内容”。因此，符号要素在当代艺术形式多样化发展的今天显得尤其突出。

不同内容的元素符号，都有一个演变的过程，例如，中国汉字从甲骨文到篆字，又经隶变后逐渐形成笔画匀称、线条统一的楷体字的笔画系统，近现代汉字特别是经过了简化的现代汉字，其系统已彻底地符号化和规范化了。中国汉字符号的演变是为了规范化使用，而视觉设计符号的演变是为了使表现形式更加丰富，从而创造独特的视觉效果。虽然，视觉符号要素仅仅起到一个传递信息的媒介作用，但它所延展演变的种种因素，已不是对事物的简单模仿，更不是依靠直觉或感性思维对情感的表述，它是将某种精神

内容和文化内涵，利用符号要素在画面中不断延展演变，以拓展和创造新颖且丰富多彩的表现形式，成为传递人的思维观念和情感的一个载体。

不同的视觉设计，无论是绘画、雕塑、工业设计、平面构成、还是日用商品，都包含了符号化的要素，其符号要素是人类文化代替事物的一种表达形式，它展示了人类活动的各个方面。因此，人类所有的精神文化都是符号活动的产物，人的本质是想通过丰富的符号要素去表现、去创造文化。这是因为，在信息传递的万事万物中，一切形式上都是符号化的，包括人的思维、人与人之间、人与自然的交流方式也是符号化的。我们生活的环境，乃至文字、音乐等一切艺术设计，都与符号相关联。所以，只有通过对这些符号进行深层次的认识，才能够准确地把握造型的真实含义，才能领悟其视觉设计中的精神。尤其一切文化形式的符号要素，都在运用贯穿中不断延展演变，而演变后的这种创造，即可表现出具有鲜明的、时代特色的、个性化的文化艺术属性。

纵观现当代艺术作品中的创作元素，我们不难看出艺术家们对符号要素的痴迷与执著。现代艺术的先驱杜尚，最开始提出“艺术正在被拿来作为一种符号的形式，如果你愿意这么认为的话，不可以再把它降低到装饰的功能上去。杜尚的反传统艺术，以及对传统美学挑战的思想，在他的现成品艺术作品中得到了充分的体现。而作为“达达主义”的表现手法，也由很多设计师不同程度地运用到了平面设计和广告宣传中。例如：欧美服装品牌yalook为了招揽顾客，冥思苦想，将衣服做成了更恶搞、更印象、更达达主义的脸状物。

艺术家任意利用和拿来一种或多种物品，将其当作一种视觉要素来使用，并将自己的情感和意义赋予其中，此物品的原来属性就被新赋予的属性所取代，这些物品就转变为拥有艺术家个人特殊属性和情感的艺术品了，这样的艺术表现形式，现在越来越多地被运用在实际创作中，成为一种新的思潮。将现成品作为符号要素进行创造，成为艺术形式的表现手法，从而拓宽了艺术题材的范围，实现了艺术作为人类精神的慰藉与拯救功能。

二、文化传播与精神沟通

日本的当代艺术代表人物奈良美智创作的作品里有非常标志性的符号要素，他所创造的人物造型都是儿童化的、带有漠视的神情、寂寥而淡漠的画面氛围。这样标志性的角色，形象地反映出艺术家对当下人们的生活状态的关注，正因如此，他作品中的这些符号化的角色形象，极具

#2

强烈的时代辨识度，成为一代年轻人精神世界的真实写照和心理反映。而所有这些艺术作品中的造型风格，都形成艺术家们独特的表达形式，也成为被人们解读的、独具一格的符号要素。

在街头艺术中，我们同样能看到符号要素的广泛使用，街头文化是当代年轻人文化的缩影，其中运用的图像要素是图形化的文字、丰富的符号、以及简洁装饰的卡通人物造型。

早期的涂鸦创作以文字为主，因此涂鸦的本身是一种表达意愿和思想的形式，藉由这样的行为和这种极具视觉冲击力的造型风格，代表着青春期的叛逆，传递信息并引起社会的关注。人们还借这种创作形态来反抗体制，表达不满、发泄情绪和控诉社会，随着这种艺术的成熟化，涂鸦的文字符号逐渐减少，转变成大型精致的卡通图像。一开始看似边缘化的艺术形态，结果却被整个资本体系收编，由原先的反文化意识，转变成为艺术的主流。

在文化传播领域，符号更是起着具有不可磨灭和无可取代的作用，从日本的“漫画强国”策略中，我们不难看出，通过人类意志，去主动创造沟通渠道，并形成符号要素的痕迹。早在二战后，日本漫画始祖手冢治虫，便赋予了漫画以新的含义。他吸收传统艺术特色，并尝试将各种能给人以深刻印象的绘画技巧，运用于平面漫画创作中。他将电影的表现手法融入漫画，使漫画带有电影般的动感，为日本飞速发展的漫画产业奠定了基础。在此后的几十年间，漫画人前仆后继地投身并推广该行业，直至形成今日的局面，而在整个日本漫画的演进史中，我们不难看到，一种精神力量与市场运作相结

#1 航海家 影视动画 韩鹏

#2 玩偶之家 影视动画 陈海洋

合而创造出的，当代艺术的精神符号。这种符号的产生，首先始于无序自发的创作，继而通过整合，最后成为有序的、周期性的信息符号。使人们从最开始的无意识消费，逐步达到到有意识消费，甚至形成组织和精神依赖的一种文化符号。“MANGA”在日本经历数个阶段后，在当今的日本，漫画以进入“记号时代”，成为青少年之间相互沟通的记号，成为流行文化中最显著的特征之一。

通过上面的例子，进一步说明视觉艺术中的符号元素是无处不在的。然而，在当代视觉艺术领域中，由于人们“被”接受与“被”认知的符号元素太繁杂，所以，如何实现有效而独特的沟通是至关重要的。

三、符号元素的视觉同构与组合创新

作为设计者在形式设计上的得失成败，取决于所掌握符号“词汇”的丰富程度和运用符号“语法”的熟练程度。设计者要想使自己的作品能够被他人真正理解和接受，就必须选择恰当的“词汇”，并遵守一定的“语法”来实现。设计者可以巧妙地运用个别新的符号，或者有意识地改变符号间的一些，常规的组合关系进行创造，以全新的元素符号赢得受众的青睐，从而达到过目不忘的效果。图14中的汉堡包和狗都是我们熟悉的事物，设计师利用实拍图片与不同的矢量图元素进行构成，采用具象与抽象相结合的表现手法，创造出有趣味性的、独特而新颖的图形符号，当我们仔细赏析这几个作品时，即可理解这一点。

事实上，在当代产品广告设计领域中，视觉符号也是处处可见，例如包装中有消费者常见的品牌符号、消费符号和商品符号。像可口可乐的红色、流动线条、经典的瓶身成了它重点设计的符号诉求。大家知道的——这个延续了几十年的“绝对的伏特加”创意广告，可以说是运用象征符号所取得成功的代表作之一，并在塑造品牌的历史中，呈现出万变不离的情结。

还有企业形象设计，也是依赖视觉符号的形式呈现，它以图形符号为基础，直接或间接地传达企业内涵、精神理念和价值观的视觉形式。不过，并非所有的元素都能达到特别的视觉效果，这是因为人们每天接受着来自各方的、俯拾皆是、纷繁复杂的图形符号，因此，一个创意独特，且个性鲜明的符号，越容易被人们识别和认同。我们熟悉的品牌“耐克”，这个像个小钩子的标志图案，它象征着希腊胜利女神翅膀的羽毛，代表着速度，同时也代表着动感和轻柔，其造型简洁有力，具有识别度高、记忆性强的特点。类似于耐克这样的符号要素不胜枚举，但它

们都是一种强烈的自我意识的体现，展现出一种交流、沟通和传承的渴望。

自人类诞生至今，回顾人类社会历史的演进，可见符号要素所承载的信息，对于整个人类文化的形成起着重要的作用，而且人们在生产和生活中，根据自身经验与沟通的需要，形成了一系列行之有效的符号识别系统，并逐渐成为约定俗成的信息交流，以及传播的特有方式。

四、注重观察自然与艺术语言的把握

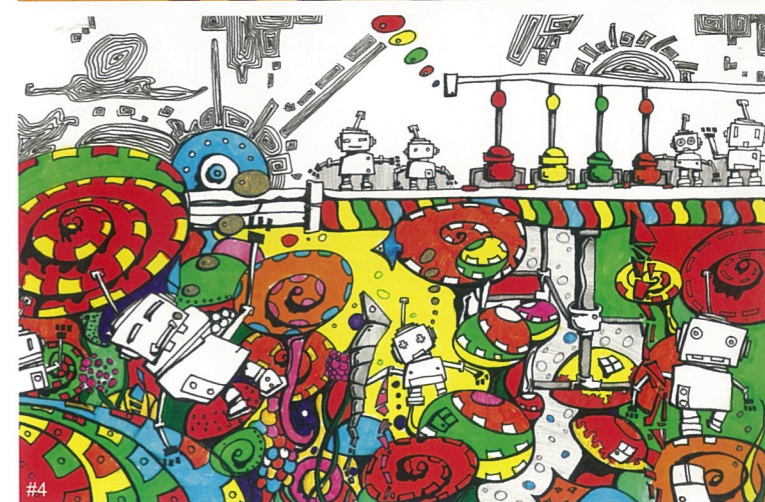
符号要素意义虽然重要，但构成的审美形式只是信息的载体，而不可能成为所要传达的内容的主体，以形式传达出有意味的文化理念才是第一位的。因此，以什么样的形式来进行表述，或者说，以什么样的符号表达什么样的思想，则成为艺术家、设计者需要认真思考和把握的问题。

任何创作的灵感都源于作者对自然事物的观察、体验和对事物的感悟，并从中得到启迪。在当代的平面作品中，设计师们将自己对自然的领悟和启迪，转化为直观的画面表现形式，当这些特定的物象被人们关注，并赋予其符号的属性时，也就成为一种视觉图形，具有了可传达的意义。以2008年的奥运火炬祥云图案为例：祥云的文化概念在中国具有上千年的历史，它是具有代表性的中国文化符号。火炬造型的设计灵感来自中国传统的纸卷轴。整个火炬以红色和祥云元素构成，这种动与静、疏与密、变化统一、虚实相生、重叠交错的视觉符号的深刻涵义，很好地传递出中国悠远的历史与传统文化精神。

我们在设计过程中如何正确的使用符号呢？其根本在于设计符号元素时对艺术语言的把握，其设计过程是一个去伪存真，不断提炼、不断深化的创意过程，在这个过程中，首先将诸多因素进行考虑，再通过对这些因素进行筛选，最后才能提炼出有价值 and 全新的视觉形式语言。

设计筛选方案的过程，还可以采用结构树的方法，将凡是能想到的因素，都按结构树的原理逐条表示出来，能思考到的问题，都应采取从大到小排序的方式，使整个创意过程具有秩序性，避免不假思索地通通拿来，以致将设计思维陷入混乱的思绪中。因此，在创意的整个过程中，开阔思路是十分重要的，所涉猎的内容越丰富，设计思路越宽，其选择的余地就越大，就越能发现新的突破点，从而创造出独特的视觉形象。

综上所述，在人们的生活中，符号要素可以说是无处不在，在艺术家和设计师的创作中，符号要素更是重中之重。这些活跃在画面中的符号要素如同商品一样，产生于人类的社会生活实践，这种符号活动的产物，是一种以物质为载体，体现着人们的精神需求和社会文明的特征，

是人类文化代替事物的一种表达形式。不论任何工业产品或视觉艺术设计，它都是人与自然，自然与社会之间相互联系的物质媒介，它都在不停地为人们提示一种合理的生活方式。