

东巴动物文字图形化设计应用研究

石婧宁

福州大学厦门工艺美术学院, 福建 厦门

收稿日期: 2023年4月28日; 录用日期: 2023年6月19日; 发布日期: 2023年6月26日

摘要

本文通过简述纳西族东巴文字面临的现实危机以及分析东巴文字特点, 结合东巴文字中动物文特有的象形性以及文化内涵, 提出其可以图形化的原因和意义。根据格式塔心理学中知觉活动所遵循的简化原则, 提出东巴文字中动物文图形化设计的策略, 并加以设计实践, 力求在保留原有文字特点的基础上通过现代的设计手法, 使得纳西族的东巴文字得以传承和保护。

关键词

东巴文字, 图形化设计, 文字设计, 象形文字, 格式塔心理学

Study on the Application of Graphic Design of Dongba Animal Characters

Jingning Shi

Xiamen Academy of Arts and Design, Fuzhou University, Xiamen Fujian

Received: Apr. 28th, 2023; accepted: Jun. 19th, 2023; published: Jun. 26th, 2023

Abstract

This paper briefly describes the realistic crisis facing the Dongba characters of Naxi nationality and analyzes the characteristics of Dongba characters. Combining with the pictographic character and cultural connotation of animal characters in Dongba characters, this paper puts forward the reason and significance of its graphization. According to the simplification principle followed by perceptual activities in Gestalt psychology, this paper puts forward the graphic design strategy of animal characters in Dongba characters, and puts it into design practice, striving to preserve the characteristics of the original characters through modern design techniques, so as to make the Dongba characters of Naxi nationality inherit and protect.

文章引用: 石婧宁. 东巴动物文字图形化设计应用研究[J]. 设计, 2023, 8(2): 529-534.

DOI: 10.12677/design.2023.82068

Keywords

Dongba Script, Graphic Design, Text Design, Hieroglyphics, Gestalt Psychology

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. 东巴文字现状以及面临的问题

东巴文是世界上少有的流传活着的象形文字。它是由纳西族的智者，今天称为东巴，所掌握的一门由自己所见创造的一种图画象形文字[1]。纳西族人民虽然在学校受到的教育是用汉语沟通但是私下里更多地使用本民族的语言。然而随着云南旅游业的蓬勃发展，纳西族的口语逐渐被汉语所替代，纳西族的象形文字实质已经处在濒临灭绝的边缘。语言的危机随之带来的则是文化传承危机。目前对东巴文字的研究大多集中于文字本身，其艺术创作和应用较少，而云南地区的旅游业在带动文化传承的过程中所呈现的设计还处于一种原始粗旷的阶段，其艺术化的程度有待加强。将东巴文字中所蕴含的文化理念、思想等通过现代化的视觉设计手法，赋予其新的时代特征，创作出既具有文化内涵又具有现代化设计特征的作品。开发和利用东巴文字，使其成为一种更容易被大众所接受的艺术形式迫在眉睫。

2. 东巴动物文字的特点及其图形化的意义

东巴文的文字形式类似于如今的简笔画，书写多以流畅的线条为主，其一笔一画都承载着东巴文化。它既具有概括性，又不失识别性，有的东巴文带有色彩，亦是文字亦是绘画。不仅保留了象形文字书写特征，其所表达的文字信息依形会意，简单易懂。尤其是东巴文字中的动物象形文字，其艺术感和表现力更是十分突出，从造型上来看，实事求是的记录了动物的神态与其特有的造型。例如，动物文字“虎”与“龙”身上的动物皮纹一个是条纹一个是鱼鳞纹，“龙”与“蛇”在眼睛的表现手法上不同于其他动物瞳孔是竖条形，同时二者又相互区别。从图形设计的角度出发来看，东巴文字具有强烈的图形意味，每个字都具有其独特的意义，并且图画的感觉十分强烈，即便是不懂得东巴文字的人也可以从中略知一二[2]。这对于东巴文字图形化有着很重要的意义，打破地域限制将其传播[3]。作为文字，其具象性充分体现了原始纳西族人民观物取象的造字理念[4]。其不仅起到了信息传播的作用，还有较强的审美性，对于后续将其图形化设计有着直接的借鉴和指导意义。

再者，动物在东巴文化中占有一席之地。其以十二生肖纪日，方法独特，配以方位。纳西族人民在择偶、添子命名时也都有讲究，尤其是他们的命名法中带有生肖的含义，将生肖属相与“巴格图”相结合来命名。纳西先民凡有重大之举，例如人的生老病死，家庭的起房迁居都会照此图认真推算，以测凶吉[5]。因此选择动物象形文字做设计不仅仅因为其本身具有的图形化可能，也因为东巴动物象形文字背后代表的文化内涵，使得设计作品不单纯是视觉上有着现代的手法而受人关注，更希望可以从视觉设计出发，通过吸引人们的注意，激发人们了解纳西族东巴文化的欲望，将面临失传的东巴文化再次带到大众的眼前，这才是更大的意义。

3. 东巴动物象形文字图形化的设计策略

在提出设计策略之前需要明确一个概念，即象形文字与图形之间的差异。象形文字在视觉上与图形十分相似，但二者实际上是不同的，象形文字有固定的读音和含义，而图形则没有。例如生活中常见的

图形勾勒时只需要将其外表规范化画出即可，而象形文字却是用来记录语言的符号。这也是制约东巴文化传播的一个重要因素，由于如今会讲纳西话的人越来越远少，东巴文在本民族都面临失传的危机，更不要谈将其传播至更远的地方，单纯依靠语言去传播纳西族的东巴文化不太现实，开发和利用纳西族的东巴象形文字，让其以一种更符合现代人审美的艺术形式出现在大众视野中，而将其图形化便可以打破语言的限制，通过视觉语言的方式来传播可谓之巧妙。

3.1. 利用现代表现手法将其重新绘制

纵观目前已有的利用东巴文字做设计的案例，大多停留在将其直接利用与产品之上，仍然保留了其原始粗旷的感觉，与符合现代人审美的设计之间还有一定的距离。还有一些设计虽对东巴象形文字进行了较为现代的简化设计，但失去了东巴象形文字原有的美感。通过对于东巴文字书写的调研与分析可知东巴文字在创作时使用的工具与表现手法是造成其粗旷的主要原因，其早期是写画在木头和石头上的符号图像，难免原始奔放。将其表现手法现代化顺理成章作为策略之一，可以利用现有的电脑技术与矢量图软件对其进行再绘制。同时在设计时要注意保留原有文字的美感与识别性。

3.2. 将重新绘制的象形文字图形化

将其图形化处理的过程中有很多手法可以利用，为了更贴近现代人的审美，设计的方向则更偏向于简约。简约的设计可以缓解现代人高压快节奏的生活情绪，而恰好，格式塔心理学曾提出，知觉中占优势的简化倾向，即把外物形态改造为完美简洁的(或好的)图形的倾向会引导人们在受到视觉刺激的时候遵循简化原则，即当人们看到一个不规则、不完美的图形时，会产生一种紧张感，会竭力的想要去改变它，使之成为完美[6]。而试验结果表明，凡事简单规则的图形，例如三角形、圆形、长方形等这类图形无法激起内在紧张。原始的东巴文字书写虽然优美，但是形象过于原始朴素，缺乏与现代人审美上的联系。因此，在将象形文字图形化的过程中可以尽量遵循格式塔心理学中提出的简化原则，将东巴动物象形文字的笔画尽最大可能简化为以上提到的三类图形，这便是策略之二。

4. 设计实践以及方法总结

4.1. 设计实践

综上所述，本次设计实践将遵循以下两种策略，即策略一：通过现代绘图软件将东巴文字动物部分的表现手法现代化。以及策略二：遵循格式塔心理学中的简化原则将笔画简化为图形的简化。设计实践步骤共分为以下四个步骤进行。

第一步要做的是选取合适的参考对象进行观察并临摹。笔者选取了如图 1 所示的十二生肖象形文字作为基础参考。通过肉眼观察以及动手临摹，可以总结出大部分东巴动物象形文字的特点，即以侧面的形象和一只眼睛示人。除了“蛇”以全身形象其余的动物象形文字都截止于脖子位置，且大多数呈现“C”型的动势。

Figure 1. Naxi Dongba animal hieroglyphs
图 1. 纳西族东巴动物象形文字

第二步则是根据第一步骤中观察得出的总体特点进行更细致的观察。这一步的主要目的是为了在后续的设计中保证文字图形化后即有统一的特征，也有各自的特点。例如，老鼠的大耳朵和长胡须，牛弯弯的角，兔子的长耳朵以及胡须，老虎眼周的眼线以及身上独有的条纹，龙头上的角以及竖条的瞳孔和身上的鳞片，蛇柔美弯绕的身体，马后脖上的鬃毛等等独有的特点，在符合统一的大致形态下将其保留，并将其手绘制成线稿如图2所示。

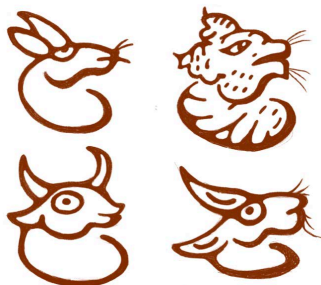

Figure 2. Partially hand-drawn sketch of Dongba animal hieroglyphs

图2. 部分手绘东巴动物象形文字草图

第三步也是最为关键的一环，需要在前两步观察并绘制出草图的基础上，根据策略二，即将笔画简化为三角形、圆形、长方形等这类图形的方法将其进一步进行简化设计。进行此步骤时，在设计方法上遵循策略二，在设计手法上则使用策略一即通过现代绘图软件将其表现手法现代化。例如“鼠”，主要是利用圆形和圆角矩形统一描边的大小，切割出老鼠的主体，胡须部分则采用钢笔工具绘制为较为规整的曲线。参照此方法，利用圆形，矩形，三角形等规则图形的布尔运算并遵循形式美法则中的均衡对称原则，而对于无法进行布尔运算的部分，也通过圆滑的曲线或较为规则的线条对其进行处理将其余十一个文字绘制成电子稿，得到十二款象形文字图形化的结果如图3所示。与原有的象形文字对比后可以看出图形化设计后的文字既保留了原有的造型特点，又不失识别性，也使得原本粗犷的线条更加简洁规整，即达到了本次文字图形化的目的。

Figure 3. Electronic manuscript of Dongba animal hieroglyphs

图3. 东巴动物象形文字电子稿

第四步则是本次设计实践的收尾部分。设计进行到这一步，基本完成了对与象形文字的图形化设计，但是视觉效果较为粗糙且单薄。于是笔者通过对东巴文化的进一步探索，以东巴画为灵感提取了其中的色彩，并将提取到的红黄青蓝四种色彩在取色中选取右上角，将其优化为较鲜亮的颜色再进行利用。这么做的原因有两点：一方面考虑到现在可见的东巴画在时间的长河中难免褪色，优化颜色可以起到微弱的还原作用。另一方面则是考虑到后期制作文创的视觉效果呈现，故将其优化为更加现代且明亮的颜色。

最终在文创载体的选择上，笔者结合自身对社会生活的观察注意到，十二生肖在邮票上的应用十分常见，即是以现代的方式传承传统，就应当选取最广泛最常见的形式。邮票是十二生肖创作时常见的载体，于是便选择了这一常见的形式结合版式设计，进行了的邮票设计。

如图4所示的邮票设计时,以图形化后的东巴文字为主体,放大并降低其透明度作为背景来增加画面的层次感,缩小并置于角落增加文字并使其充当画面中点的元素,邮票的主体色彩用优化过后的东巴画中常用的颜色,铺满画面作为背景,图形化过后的文字置于版面中仍然存在不平衡的感觉,故加入了彩色圆点的元素在色彩上平衡整个画面。由于主体采用线的表现形式,结合以上使得整个邮票设计中点线面分布均衡。

Figure 4. Design of Dongba animal hieroglyphic stamps
图4. 东巴动物象形文字邮票设计

4.2. 设计方法总结

通过以上设计实践可以总结出以下方法,希望对同类型的设计有所启发。概括为八个字则是观察、提炼、简化、规范。以下展开具体的解释:

首先打好基础的第一步为“观察”。任何设计作品的完成都离不开观察,这里的观察不仅仅是肉眼的观察,还要动手去勾画,手眼结合才能更好的启迪设计的灵感。例如,将东巴文字中动物文字部分图形化进行的第一步就是观察,听起来虽然简单却是不可忽视的一步。这里不仅是用眼睛去看,更多的是要结合临摹,通过亲自书写东巴文字,去体验感受东巴文字的造字方法和特点。

其次在打好基础的前提下进行“提炼”。只有较好的观察,才能将最具代表的特征以及最具个性的特点保留并体现在后续的设计中。例如东巴文字总体的特征为动物以侧面示人以及“C”型的动势都在本次设计中有所保留。而老鼠的大耳朵和长胡须,牛弯弯的角,兔子的长耳朵以及胡须,老虎眼周的眼线以及身上独有的条纹,龙头上的角以及竖条的瞳孔和身上的鳞片,蛇柔美弯绕的身体,马后脖上的鬃毛等等独有的特点,也均有体现。

最后则是几乎同步进行的“简化”与“规范”。这里的简化不仅仅是凸现代设计风格的一种手法,同时也是考虑到繁琐复杂的传统文化在传播中确实会遇到阻碍这一现实原因所采取的手段。而规范则是在简化的基础上使得设计作品区别于绘画作品的常用方法。即我们在设计作品中可以强烈的感受到区别于一般绘画作品随性的形式美。例如本次设计中便借用格式塔心理学中简化原则,利用简约的图形以及借助电脑技术进行布尔运算,通过三角形、圆形、长方形等这类图形的方法将其进一步进行简化设计。将其繁琐的部分略去以达到了简化和规范的目的,使其完成最终的象形文字图形化。

以上所总结的方法环环相扣，缺一不可。

5. 结语

通过以上对于东巴象形文字的了解以及设计策略的提出和最终的设计实践，更加体现出：一个好的设计需要有文化的底蕴，而文化的传承也恰恰离不开设计。东巴象形文字既是文字又是图画，其艺术表现力展现了东巴文化独有的魅力，也为设计师提供了很好的素材。对于此次设计，虽然仍有不足之处有待改进，但却是对于东巴象形文字再设计的一种新的尝试。通过对于东巴象形文字的图形化设计，一定程度上缓解了其传播困难的局面，利用视觉图形的语言代替晦涩难懂的文字去进行文化的传播。东巴文化也在此次设计中提供了可以借鉴的素材，这不仅是一种对于名族文化的传递，也将东巴文化更好更远处地传承与发展

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 张倩玉, 黄素涌, 周雪冰, 席雪冬, 唐雪梅. 东巴文字在现代家具设计中的运用[J]. 包装工程, 2020, 41(4): 213-217.
- [2] 骆龙磊. 纳西族东巴文字符号特点分析及设计启示[J]. 艺海, 2019(3): 86-88.
- [3] 宋漾. 东巴文字的符号学思考[J]. 时代文学(下半月), 2009(9): 104-105.
- [4] 宋漾. 东巴文字图形符号的解析及对图形设计的启发[D]: [硕士学位论文]. 无锡: 江南大学, 2009.
- [5] 于洪. 丽江古城形成发展与纳西族文化变迁[D]: [博士学位论文]. 北京: 中央民族大学, 2007.
- [6] 裴灵. 招贴设计中简约合宜的重要性[J]. 内江科技, 2006(9): 87-88.