

象征图形

(日) 桑山弥三郎



责任编辑：骆振龙
张悦
装帧设计：静平

象征图案

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州武林路125号)

浙江省新华书店经销 浙江嘉兴印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：11

ISBN 7-5340-0069-6 J·50

印数：0,001—20,000 定价：5.00元

象征图形

【日】桑山弥三郎

张福昌 译

浙江人民美术出版社

出版说明

《象征图形》《组合字体》两书，日文原版由日本著名字体、视觉传达要素研究专家桑山弥三郎先生编著。此书是无锡轻工业学院工业造型系副主任、副教授张福昌在日留学时，由作者亲自送给译者。在这两本书出版之际，浙江人民美术出版社谨向桑山弥三郎先生表示谢意。

目录

象征图形的种类和作用	6
主要的象征图形	12
人②胸像	17
人②	24
人③人和动物	33
人④	40
人⑤人们	49
脸①	60
脸②	66
眼、口、耳、心	74
手	77
脚	81
兽①	83
兽②	91
兽③	99
鸟①	103
鸟②水禽等	112
鱼	119
虫	122
花	126
果实	133
叶、树	135
建筑物	140
交通工具	143
器物	148
乐器	151
工具	153
太阳	162
月、星、云	168
译后记	170

象征图形的种类和作用

什么是象征性图形

Symbolize 是象征化的意思。illustration 是图案、插图、图解之意，象征是为了简单地表示复杂的事物的观念，借助有关的物象来表示其意味。在我们日常所见的象征中，常以鸽子表示和平，狮子表示勇气，以十字架表示天主教。象征不仅仅是理性的记号，有时还有提高特殊的精神性或感情性效果的目的。

象征性图形是象征化了的图形（本书限于具象形）是指以精神性或感情性效果为目的的，以短时间内就能识别的简洁形态来传达内容的图案。

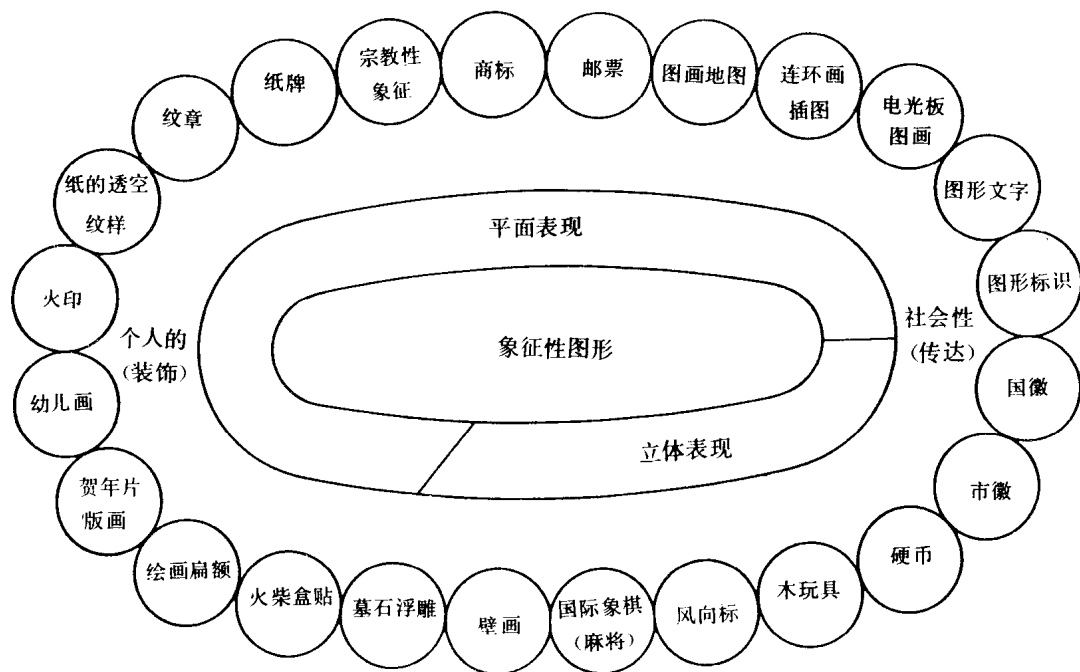
象征图形的种类

象征图形的种类繁多，数量很多，要展示它的全貌是困难的，为此，只介绍主要的内容。

在作为象征的象征图形中有国徽、国旗、城市

市徽、家纹、风向标、硬币等。西德的国徽用黑鸢，加拿大的国旗用红色的枫叶，苏联是用金星与镰刀、锤交叉的纹样。到过威尼斯的人谁都知道，威尼斯的市徽是长翅膀的狮子。用于传达、识别的有：图形文字、连环画、邮票、电光板的画、火印等。区别男女厕所的图形文字正在全世界各国不断普及。表示高速公路途中食堂的刀、叉等也普及了。电光板的画面由于借助很多电灯的明灭来表现，因而机构上的制约变得更单纯化了。不少旅馆至今在木屐上还采用火印文字，在古代器具和西洋家畜上烫的火印中也有具象图形。

商业用的商标和纸上的透亮纹样也是象征图形。游戏用品中有平面的纸牌、扑克牌等卡片状物品，也有国际象棋、麻将等立体状物品。表现祝愿的宗教象征和墓石、绘马等物品中有图象。现在虽



本书例举的象征性图形的范围

然日益减少,但是还有奉献在神社、寺院的表现自己愿望的小绘马。在艺术作品中,有壁画、招贴、火柴盒等作为商品装饰的设计、幼儿画等。

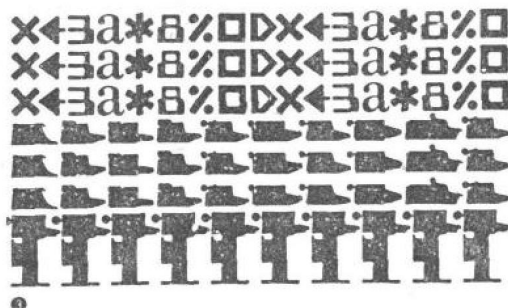
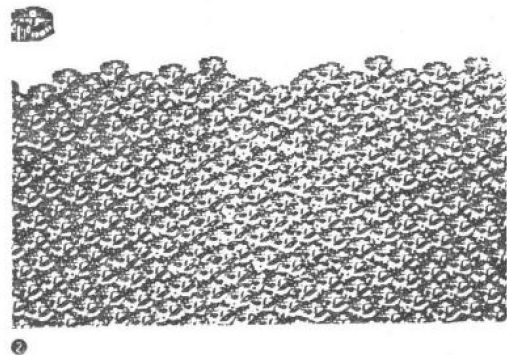
象征图形的作用

象征图形的作用和展开也与其种类一样是非常繁多的,因此,这里仅限于在现代美术印刷设计的范围中对它进行思考。象征图形的使用方法,大致可以分为两种:①单独使用的。用这种方法,形态有时可因表现内容而变得相当复杂,可是,为了提高印象度常常采取单纯的形态。②复数使用的方法。常常将同一形态反复,或把不同的形互相组合。包装纸和包装等就有不少好的实例。日本“万”字酱油的整版报纸广告,是用介绍日本有代表性风味食品的图形构成了日本列岛。为了在有限的空间作很多表现,就把图形搞成象征化。

1 这是日本大桥正设计的“万”字酱油的报纸广告。用地方菜肴的象征图案描绘成一幅日本地图。

2 将同一的象征图案排列而成。插图/斯坦·理查德。广告主/汉达贝列利布莱斯。

3 这是用于打字机广告的图形要素。



主要的象征图形

占星术和炼金术

大约在公元前750年左右,巴比伦出现的占星术流传到希腊、埃及,并经由阿拉伯,传播到了欧洲。

太阳从东方升起,在西方落下,这一天文周期影响着人们的生活,而对于彗星和日月、月食等天文现象,人们也完全不理解,因而人们把天体神格化并依其来占算人的命运和社会的凶吉。

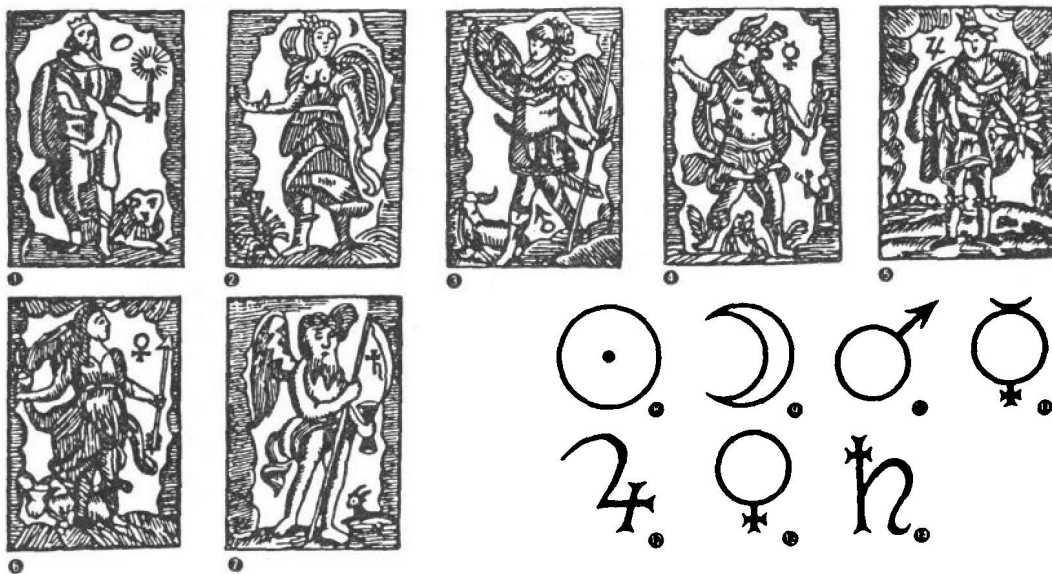
天文学领域中早有以一年为 $365\frac{1}{4}$ 天的天文历法,在表示何年何月何日时,年、月、日等各有其象征,也有表示春、夏、秋、冬、星期一至星期六的象征标志。墨西哥的玛雅人中有其他的天文历。20天为一个月,18个月加5天为一年,而从1日到20日,从1月到18月分别有各自的象征标志(参见96页图8)。因此,可以认为玛雅人在表现现代人所说的1月1日时,是采用将二个脸形的图形文字并列的方法。

公元前埃及亚历山大出现的炼金术与占星术思想和哲学相联系,与占星术同样经由阿拉伯传到欧洲而广为流传。

炼金术最大的目的是开发把铜、铁、铅、等金属变成金的技术。恐怕炼金术的匠师为了记录在精炼过程中,各放多少盎司的铜和锡加以混合,要多少时间才能溶解等情况,已经掌握了一种作为文字使用的,表示原材料、重量、敲击金属、打碎、烘焙、氮的氧化等化学变化现象的各种象征性的图形语言。而最初使用的似乎是天文学中的行星标志,或许因为如此,金的标志才近似于太阳的标志,银的标志近似于月亮的标志。

然而,最初对金子梦寐以求而极力奖励炼金术的统治者们的恐怕能无限制地生产金子的技术一旦完成,将会危及他们的统治地位,因而,便开始压迫炼金术的匠师。于是,炼金术的匠师便想出了只有自己才知道的秘密象征标志,来记录金属的精炼情况和变化情况。正因为如此金和银的象征标志的数量才很多,而且它们与象征化的图形文字相比恐怕更接近于暗号。

到了18世纪,占星术和炼金术随着自然科学和近代化学的进步完全被驱逐了。



①—⑦分别为星期天、一、二、三、四、五、六。⑧—⑭是占星术的标志。⑧太阳⑨月亮⑩火星⑪水星⑫木星⑬金星⑭土星

古代墨西哥的设计主题

在古代墨西哥，作为制造纹样的工具，有一种叫做戳子的印章，这种戳子是将粘土做成平板、圆筒、圆锥、筐状。在平面和筒的侧面刻上程式化的纹样，用极为原始的窑烧制而成。这也作为商品进行买卖。

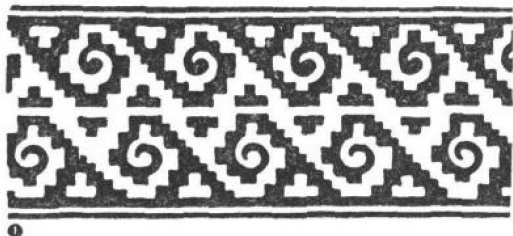
陶工们就象我们的祖先在古代瓦器上按压上绳纹一样，在成形的尚且柔软的壶缸等容器上按压上戳子，便出现了与戳子的纹版相反的浮雕模样。另外，在同样的戳子面上涂上用树木烧的炭、土、石、灰、树液和植物做成的黑、白、红、黄、兰等染料，印在纸、布、和人的皮肤等上面。此外，它还用于商标和在糕点上的浮雕纹样的制作。

这些戳子为便于按压而附有把柄，也有将圆筒状的戳子横放在中间留出装棒的洞或在两端筒身上

纹样，以便滚动按压纹样。这种戳子的大小，最小的1平方厘米，圆筒的长度可达23厘米左右。从戳子上刻的纹样中可看出它的三个阶段。最古的是抽象

的几何设计。恐怕是出于技术上幼稚的缘故吧。接着是自然的动植物和人的形态等与几何样式相结合设计而成的。这种自然的主题非常简略，开始形成了被称为雷纹的、阶梯形的形式，这种形式成为带普遍性的标志。最后的时期是综合前两者的要素和其他土著民族的技术，以及仪式和习惯等用象征性的、仪式性的或人工的形态来创造空想的图形。

上述所用的形态主要有：自然现象中的太阳（163页图10）月亮、星。自然形态中的花（127页图1、136页图8）蔬菜、昆虫（124页图3、图4）、蝶（123页图5、图6）、鱼（111页图7）、蛙（99页图1）蜥蜴（100页图7）、蛇（101页图5）、鳄鱼（98页图9）、各种鸟（116页图4—图11）、鹿（94页图7）、狗（87页图7）、猴（92页图4）、美洲虎（89页图9）空想的动物、植物（88页图7、116页图12）、人体形、全身（31页图5）、空想的人体（24页图4）、人工形态的编结绳索与运动和建筑有关的装饰等。题材范围很广，所有的纹样都十分粗犷而充满幽默感。



① 平面的戳子，阶梯状雷纹设计螺旋题材的相互组合。

② “五花神”，（玛依克阿克索其特）的象征中组合进小贝壳等装饰物的平戳子。



③

游戏卡片

游戏卡片又叫王牌的，也叫纸牌的。不同地方有不同叫法。

有人认为这种王牌发源于印度，也有人认为它发源于中国，7世纪左右已在欧洲使用。当时有4种卡片，每种14枚构成，再加21枚附加牌和类似王牌那样的卡片，共计78枚构成，用于赌博。

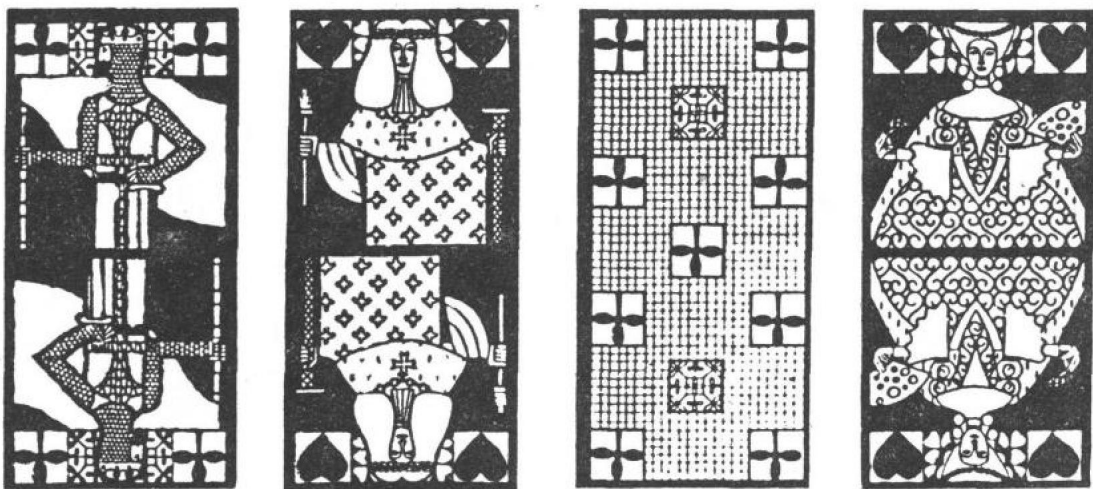
4种卡片中画有剑、棍棒、洋杯和货币。附加牌是各式各样的。例如：有皇帝、皇后、魔法师、恋人、隐者、恶魔、战车、死刑、命运、死、太阳、月亮、星、地图、纹案、天使、肖像、乐符等，十分丰富多彩。

到了14世纪后半期，4种卡片的图画渐渐变成铁铲（spade），心（heart），草花（club），方块（diamond）。这种标志的意思是：铲是剑的变形，象征军权，心是洋杯的变形表示僧侣，草花是一种植物的叶，表示农业，方块是货币变化而成，表示商业。以这些意思来判断卡片图画的材料是以国家、宗教、农业、商业这种社会形态为中心，配上社会的构成物品，从而把整个社会象征化了。

到了18世纪后半叶，因追求“游戏”这一根本的机能，便形成了以数为主体的简单明快、漂亮的卡片，一如现代的扑克。

在日本，江户前期（约16世纪）从葡萄牙带来的算命专用纸牌中产生出了作为赌博卡片的字牟须牟纸牌，并进而演变为“株札”、“花札”等。此外，在江户中期末，还顺应日本风格产生了“百人一首”诗歌纸牌和引用谚语的伊吕波纸牌。

日本的“花札”原来以花鸟风月为题材，计算分数用的数字是用人物、动物和画面品格加以区别的。日本人心灵深处就是十分富于象征情趣，是很高雅的。一方面，伊吕波纸牌中有代表性的“江户伊吕波”采用了人们日常生活中的题材对谚语进行间接的、洒脱的表现。例如在表现“谨慎行事”这句话时使用了商人把钱币排列好后在字据上盖印的图画。而对“假的中出现真的”这句谚语时则使用了艺妓断指盟誓的画面，象征式地表现出江户庶民的慎重和辽阔的性情。在表现“唯佛不知”时，也有让蜻蜓停在地藏菩萨的头上之类有幽默感的手法。



1906年在维也纳设计的纸牌。

风向计与鲤鱼旗

被称为“看风机”的风向计，既有与竖旗帜以了解风向的做法相同的机能，也有可根据其形态和附有的纹章来表示门第的性质。

在9世纪中期的欧洲，以法令形式规定，在教堂的塔尖上要装上风向计。教堂装的是公鸡形的风向计，它的起因据说是圣徒彼得在基督被祭司长捕获时，因雄鸡的强烈啼声，使自己认识到自己的罪行。这种风向计被称为风向鸡。在12世纪前后的法国，有建造风向计特权的只是贵族。在十七世纪的欧洲，贵族被赐予建造鸽子形的风向计的特权。可以认为，这时期的欧洲的风向计与其测风的机能，相比标榜门第的性质更为重要。

美国的风标，在1970年大阪万国博览会的美国馆中也有展览，这些风标也叫作民间艺术。是殖民者们为了适应生活需要，把它作为一种工具而凭自己的手和感觉制造出来的。

题材有人、天使（34页图3）、鸟、鱼、家畜、马车、帆船、农耕具等，涉及各种物品。形状简单朴素，舒展而有力，是用木、铜和铁等制作的。这些

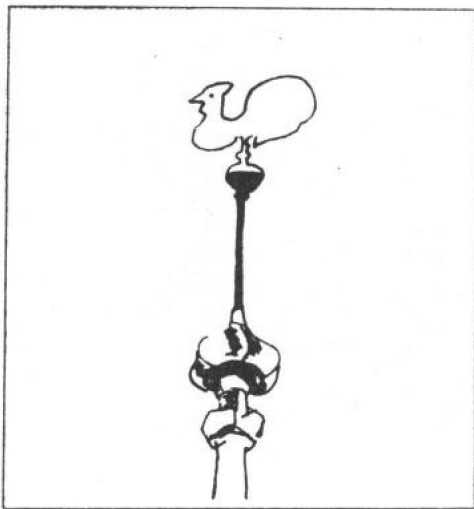
风标的目的可能是为祝愿农耕生活安稳而制作的。它使人感到当年开拓者之魂的粗犷，令人有怀旧感，也使人能感受到开拓者们的自豪。由此可见这种美国风标上有象征开拓者的精神。

在日本的菖蒲节，武士都在门前竖上饰有家纹的旗帜和长条形旗。江户中期之后，市民们竖起将旋转球、风车、风幡、黑鲤鱼和白鲤鱼等组合在一起的鲤鱼旗。他们将五月的蓝天看作水，最充分地利用风力而使风幡上的鲤鱼在蓝天中遨游。鲤鱼旗作为父母祝愿孩子健康和出世的精神寄托的象征，是非常出色的、气度雄大的象征。使人感到市民的自由气概和对武士的反抗精神。而且，以天空的蓝色，黑色的鲤鱼，红色的鲤鱼三色为基调的大胆的配色，对鱼鳞的大胆的处理以及为使鲤鱼在天空游动而把口做得很大以便大量进风并在尾部让风一点点流出的这种大胆细密的形态，可以说是象征性图象的杰作。武士的旗帜和鲤鱼旗与欧洲风格，鲤鱼旗与美国风标的精神总使人感到某些相似之处。



①

①纽约精致的船形立体风标。



②

②苏黎世某教堂高塔上的风标鸡。

新英格兰的古代墓石

美国新英格兰有许多原始的美丽的墓石。这些墓是这地方从殖民时代（17世纪）到南北战争后（19世纪）的三个世纪中遴选的。这不是像日本那种祖先的墓，几乎都是个人或兄弟的墓。

这种墓石的基本形状不是日本墓石的那种正方形石柱，而是将矩形的石板刻上浮雕而成的。墓石上部刻有死者或死的象征物。以中心部直至下部以“*In Memory of*”开头，刻了死者的姓名、死亡年月、年龄等字句。其它也有表现死者生前功绩和对死者的哀悼的语言。刻在墓上部的死者和象征死者的题材和意味为：去齿头盖骨（22页图1）为死，流砂钟和大腿骨为人类的可死性 杉树是死的象征，头盖和翼的相互组合（164页图2、71页图1）表示阴魂升天。蝙蝠为世之恶，枪为死，无花果和石榴表示繁荣和幸福，粗绳表示永远，上升的太阳（164页图10、11）表示复活，罗盘意指人类的理法，花为天国的报应，啼叫的鸡表示打更者，吹小号的天使（34页图2）表示复活，指的手（77页图4）为

神的标记等等。

最初建造这些墓的殖民时代的开拓者们，苦于严酷的气候、饥饿和流行病，死是最恐怖的。因此，把死作了象征化表现。与此同时，当时文盲也很多，有必要用刻在墓石上的图画语言来鼓励人们“死是不可避免的，不要浪费每天的时间，死后可得到上帝的祝福”等。

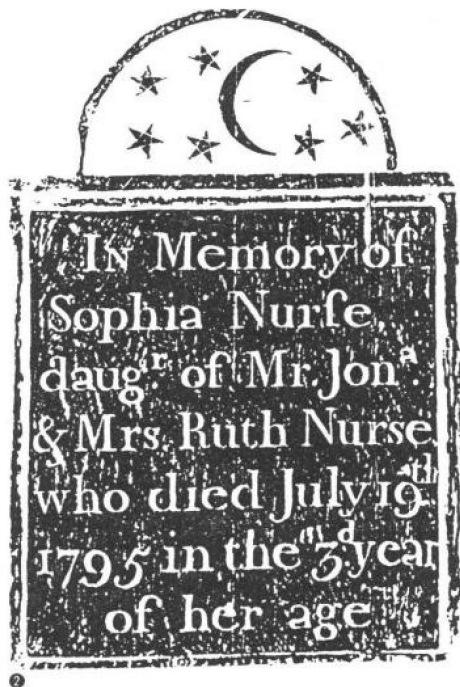
一到18世纪，开拓者们严格的信仰也有了变化，象征也由表示死神的头盖骨增加了有翼的孩子脸的天使。后来，天使的脸容又变成了样式化的死者的肖像。

到了19世纪，过去两个世纪中使用的图画语言式的象征已不用，而墓本身的设计样式发生了变化。因这个地区在南北战争期间，希腊的建筑样式也被应用于建造房屋和室内布置，故墓的样式也以瓶罐和柳（137页图7）为浮雕题材，在装饰沟和支柱上反映了希腊风格。据说，这种折衷趣味正是使这种美丽的墓石衰退的原因之一，但个人的墓这一形式至今还被继承着。



①粗略刻了天使脸容的墓，因经长年累月，下方已埋入土中

②有半月和星的墓石拓片



粉袋的印章

18世纪中期，瑞士伯尔尼地方的贵族奖励农民进行谷物耕作。农民把收获的谷物在冬天运到“磨坊”加工成粉。从这时起开始具有自我意识的农民们，开始把自己的谷物装在自己的袋中送到磨坊，把粉装在同一袋中拿回去。为此，农民们为了使自己的口袋与他人的口袋不混同，以及不致于在谷袋量上受蒙蔽，因此，在自己的袋上加上了自己的姓名，有时也标上表示分量的数字。

当时的农民们，日用品都靠自己的手制作的，袋的标记也用自己手加工而成的，因而大都显得幼稚。后来这些人中出现了专门制作美丽的标记的匠人。与此同时，也出现用凸版印刷标记的新技术。以前用玻璃研磨技术描绘的标记，如简单的人物姿态和动物形，用凸版将蔷薇和郁金香等植物的形态和简单的几何图形与人名、年份和土地名称等结合在一起印刷而成。

这种凸版法是在梨木（易雕刻）板上刻上图画和文字作成版，在这版面上，涂上用红松烟、密陀

僧和亚麻仁油相互混合加热、冷却之后加入干燥剂制作成的油墨。把口袋放在木板上用压力机加上压力，印刷而成。

印在袋上的纹样都各具意味。十字形（信仰）、鸡心（爱）、锚（希望）、球、圆（永远）。在固有名词的象征化中，把希鲁瓦为桥、缪拉为风车的轮子（160页图1），上行的狮子（89页图3）等。随着时间的流逝，伴随地方农民文化、民族艺术的抬头，谷物口袋的标记，仅作为一个标记已渐渐不能使人满足了。于是，为了表现家族的统一和自由，伟大和发展力，便收徽章印在口袋上。此外，也有印刷表现夸耀自我的个人徽章等，设计了不少漂亮而格调高的作品。

可是十八世纪末，由于工业化的发展和经济机构的变化，原来的谷物袋和粉袋便渐渐不用了，凸版印的袋上的印章也随之消失了。

瑞士的伯尔尼州布格多夫的利达沙尔博物馆的凸版收藏品甚为有名。



①



①1872年印刷的谷物口袋

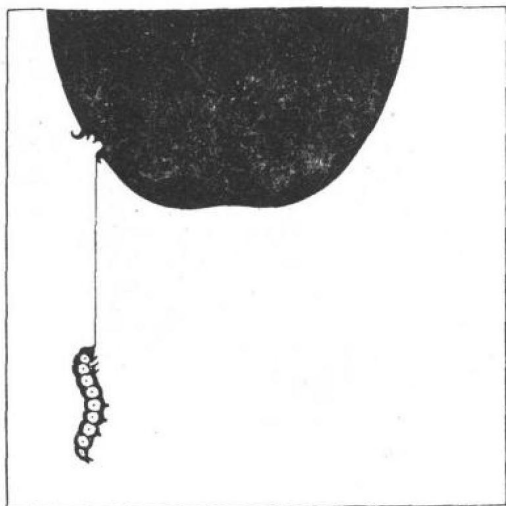
②瑞士伯尔尼州布格多夫的利达沙尔博物馆的凸版收藏品。

连环画

在我国也有过像浮世画册和画卷那样的成人连环画。儿童连环画中有用图画说话的，有给绘画加上简单的文字说明的，有图画和文字近乎相等的，有教文字和单词的图画，也有无文字而让孩子们看图创作故事的连环画等。

所有的连环画都应该美丽而健康，孩子们看书时，能以一幅画想象出故事来。孩子们想象的故事和语言的故事，都必须一致。因此对连环画制作者来说，比之说明性图画来，把语言的故事画成象征性插图会更困难些，但却能使孩子得到更丰富的想象。

仅用画来创作故事的连环画有米兰的爱索·玛里创作的《苹果与蝴蝶》，以苹果钻出来的幼虫，不久变成茧，到了春天，变成蝴蝶运送花粉，花的果实就成了苹果。虽然仅是对苹果、树、幼虫和蝴蝶进行描绘，但使人感到四季，书中以数页的画面，像动画那样描绘世界上自然现象的必然性和自然的同属性，对自然进行象征性处理，非常美丽而富于幻想。



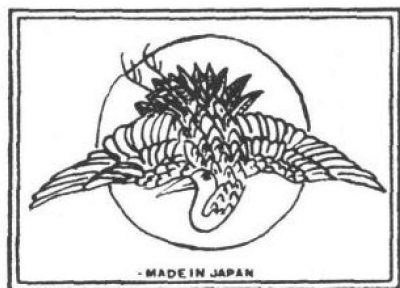
① 耶拉和爱索·玛里所作的《苹果与蝴蝶》书中的一页。
②③ 日本旧时的火柴盒贴

火柴盒贴

从明治以来直到大正年间，就已有面向中国和东南亚的出口火柴和国内广告火柴。出口用火柴的盒贴，把想像的动物或奇妙构思画成插图，用红、黑、黄或蓝三色印刷出别出风格的作品。广告火柴上有在红色背景上隔着三越百货店的黑色塔，描绘着白色的富士山，设计十分单纯明快。

最近的佳作中，有以“万”字酱油作为《日本的乡土菜肴》系列，由大桥正氏把全国的乡土菜肴设计成象征的24个火柴。“志摩的残酷烧”的烤糠虾和虾子等，就是一目了然的作品。

西班牙的福斯富洛斯·迪尔·布利内奥公司出售的火柴盒插图，具备让孩子们记住单词的连环画机能。其中之一有动物字母为题材的从A到Z 28个火柴盒，装在一个外壳里，每个火柴盒上都画着与单词相符的动物。从在小小的火柴盒子上画插图这一意义上来讲，所有的动物都可以丰富多采地印象性地进行象征化。



②



③

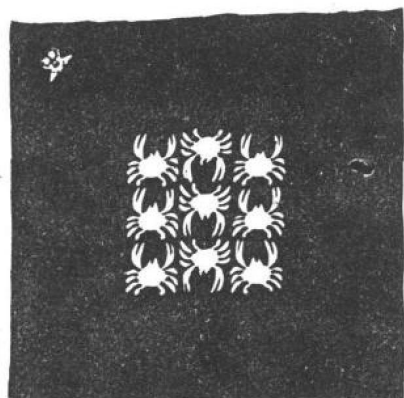
现代的日本设计家

代表现代日本的象征插图家有氏原忠夫、大桥正和福田繁雄等等。氏原担任森永制笔和重田酱油的设计。主要进行创造“酒悦”公司形象的一系列设计活动。大桥正担任“明治糕点”和“月星橡胶”的设计，另外，还创作以万字酱油插图为中心的广告作品。福田则以自己创造的形态为素材制造玩具，也为日本万国博览会创作宣传画等，从平面到立体，范围十分广泛。氏原是一位“即使在现在也十分珍惜江户传统精神并将它传给我们的”作者之一。用一笔画那样的粗线，用现代的眼光将所有的东西象征化。他有《日本伊吕波连环画》等作品，将日本传统的风俗和平民生活和器具进行象征化处理。日本式马褂，日本裁剪工具，串街艺人，都是表现乡愁的象征插图。有一系列“酒悦”的包装作品。排有九只螃蟹的浴巾就是“酒悦”的杰作之一。大桥的木版，都是以鸟、人和动物等单纯的形态或是再加上些什么，非常轻松而富民间性，甚至连某种情

景气氛也能隐约地浮现出来。大桥把蔬菜的新鲜度，作了象征性的细致的描写，《乡土菜肴》的象征插图是将日本菜肴的材料，味、香和美等这些无论谁都有十分明白的复数条件设计成一种象征性的形。大桥宁静而忠实地将自然象征化的作品，抚慰着我们的心。

正如福田所说的“在没有游戏的设计中，自然而然地产生出带有游戏性的机能”那样，在福田创造的形中没有一个是浪费的。而且，即使在一种作品从平面发展成立方体的过程中也是如此。以不定形的人类的具象形，毫不浪费地像镶嵌画般拼成正方形的插图（59页图9），成了用直线分割的拼木玩具。在美国举行的“福田繁雄个人展”中，敏锐的象征性插图成了出色的招贴画。福田的形不是因象征物，而是因排除浪费而引起我们思考。

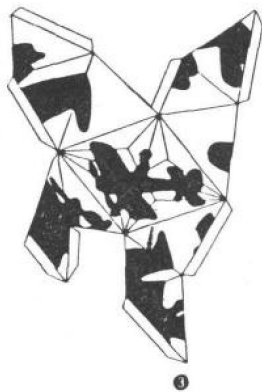
可以说，三人的共同之处，是他们的设计活动都是以自己创造出来的象征插图为轴心而进行和开展的。



① 氏原忠夫设计的“酒悦”的包袱布



② 大桥正设计的“万”字酱油的杂志广告



③ 福田繁雄设计的空间插图的尝试，立体的展开图