

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计随笔 > 平面设计 > 浅析中国古代图徽与现代标志设计

所有文章快捷检索

浅析中国古代图徽与现代标志设计

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

> 设计在线专稿(王娜)

发布时间: 2005-10-08 [ 未经书面授权, 严禁转载任何内容! ]

--王娜 (武汉理工大学)

中国人自古崇尚自然, 认为宇宙是无限的, 但他们并不站在自然的对面与之对衡, 而是投身自然, 与自然融合为一, 即所谓的‘天人合一’。世界上没有一个国家能象中国那样把自然的地位放得如此重要, 这是由于当时中国北方(华夏文明发源地)富裕而开阔, 到处是奔跑的犀牛与大象。人们生活在山泽原野之中, 与宇宙天地及自然界奇禽异兽的活泼生命相接触, 感受到无穷的气与魔力, 他们用丰富的暗示力和象征力代替对形象的实际摹写, 把似真似梦的境界与无形无迹却又无往不在的虚空融为一体, 超脱而浑厚。

纵观中国绘画, 始终融意境与画面, 以流动的、有规律的纹线与天地间的大气流动相协调, 把绘画艺术带入一个耐人回味的性灵境界。如俗称‘马一角、夏半边’的南宋山水画家马远和夏圭, 即以边角之景捕捉自然界最精美的部分, 生‘以小观大, 以偏概全, 以虚拟实, 以意造境’的效果, 获得‘笔有尽而意无穷’的趣。其实, 不仅是绘画, 从远古时期的图腾直到明清的吉祥符号, 这种独特的宇宙观与生命情调都有所体现, 并对现代标志设计具有极高的借鉴性。

图腾即徽帜, 是严格的族象征, 当原始人在一个地方定居下来后, 该地一种与他们的生活发生密切关系的动物, 或因有益, 或因有害, 就对其产生崇拜, 这就是原始图腾。这时的自然图腾崇拜物, 是区别不同人类群体的标志, 在与之共处的过程中, 原始人就把它当作保护神。原始社会末期的部落酋长和奴隶社会的贵族, 利用图腾神在民众中的崇高地位, 把自己说成是祖先神在世间的代表, 于是出现了祖先象征, 即大量的人与动植物合一的艺术形象。

这些神秘而精美的图腾徽, 有许多都体现出现代设计的成功法则。如新石器时代彩陶艺术中的人面鱼纹, 生活在西安半坡的氏族以渔猎为生活的主要来源, 久而久之, 人面鱼纹就成为半坡氏族的主图腾, 它以太阳与鱼复合为人面祖先像, 以双鱼作双耳, 以鱼尾作人面唇须与头徽, 相辅相成, 同时具有‘黑白’的双关效果。又如长江下游河姆渡文化中象牙雕刻上的双凤朝阳纹, 太阳与鸟是河姆渡文化先民的祖先崇拜物, 以两只鸟形与一个日形共用, 组成一个左右对称的图徽, 取得均衡稳定的视觉效果。最巧妙的要数良渚文化玉琮上的‘神徽’, 即神人兽面像, 其最上端为一弓形冠, 冠下为一倒梯形人脸, 冠顶饰放射状羽毛纹, 兽面眉脊与鼻下为血盆大口, 人的腿呈盘膝状置于兽嘴下, 兽耳同是人臂, 人足同是兽须, 人面与兽面又是人体与兽头的搭配, 浑然一体而不可分割, 是远古图徽共用形的绝妙实例。

再如, 在青铜艺术达到灿烂鼎盛时期的商周时代, 代表奴隶制君神权的‘饕餮’就成为被统治者的威吓符号及统治者的保护神, 它庄严、神秘、凶恶恐怖、气象深重, 大多刻于青铜礼器上。商代《疋鬼方鼎》上的对夔立肩饕餮纹乍一看, 是一个狰狞恐怖的兽面, 再看, 是左右两只夔龙相对而行, 龙角与兽眉共用, 龙尾与兽耳共用, 中间由凸起的鼻脊相隔, 既运用了共用形, 又是最早的立体与平面相结合的远古图徽。

在远古生活画廊中, 类似这样艺术意境深远的图徽不计其数, 从这些设计精美、内涵深刻的‘符号’中, 我们似乎体验到远古先民的无穷智慧。随着时代的飞跃, 代表权势、哲理, 体现民风及避邪求福的图徽独放异彩。如汉代的四神瓦当, 按照汉代阴阳五行, 忌讳迷信的说法, ‘四神’能守四方, 辟不祥, 谓四方之神, 东方为龙, 西方为虎, 南方为朱雀, 北方为玄武, 把这四种长形动物, 安排在那直径三、四寸的圆形中, 并且还有一道宽边框住, 身体卷曲, 但丝毫没有因此妨碍了它们的凶猛腾跃, 没有一刻安静的性格。太极图纹是中国吉祥符号中最原始、最基本的图形。它由黑白两个鱼形纹组成, 俗称阴阳鱼, 形象化地表达了阴阳轮转, 相反相成是万物生成变化根源的哲理, 且不论它的深刻含义, 单从图形设计的巧妙性来说, 成功地运用了图底反转, 对比强烈却又融汇合一。如敦煌飞天藻井图案中心装饰纹样《三兔共耳》, 三只追逐奔跑的兔子, 本应有六只耳朵, 艺术家运用共用形使耳朵只有三只, 兔子奔跑跳跃, 围绕着适合空间妙趣横生。再如, 意为四方童子并至, 寓意子孙绵延万代的《四喜人纹》, 由两个娃娃的头、身、手、足巧妙连接, 上下左右四面能看到四个娃娃, 又是一个图形共用的巧妙实例。

纵观这些美妙的图徽, 我们不得不为前人的聪明智慧而叹服。那些自然界常见的, 与他们生活密切相关的动植物, 被美化、神化, 融入自己的情感与寄托, 设计成各种各样富有寓意, 充满情趣的图徽。如把自然中最普通的图形加以抽象变形, 使之在似象非象的同时演绎为别有含义的符号; 共用形, 即以最简约的方式体现要表达的寓意, 运用‘以一当十’‘言简意赅’的形式美法则; 互动形与适合图形, 使抽象的形与周边的‘环境’相得益彰, 产生圆浑往复的气量感……其实, 这些极具创意的设计方法, 我们既能从毕加索的现代立体派绘画《亚威农少女》的用二维图形体现三维空间中感受一二, 也能在欣赏荷兰图形设计大师埃舍尔的图形共用、图底反转、矛盾空间的知名大作时体会颇深。可以说, 中国早在远古时期已不知不觉运用了许多现代设计的基本方法, 而不仅仅是机械地模仿自然, 对自然照搬照抄。

中国是世界文明古国之一, 她独特的地理环境、人文与历史因素造就了与众不同的文化内涵, 在艺术创作上更是独树一帜。中国艺术思想渊源于大自然深山大泽中的龙蛇虎豹、星云鸟兽的飞动形态, 借此象征宇宙生命的节奏。它的境界是一个全幅的天地, 不是单个的人; 它的笔法是流动的、有规律的纹线, 不是静止的、立体的形象。与自然融合为一, 顺着自然规律而动, 以“俯仰自得”的精神来欣赏自然, 跃身自然的节奏中去“游心太玄”, 从中取得心旷神怡的享受, 这就是中国人独特的审美观。在艺术表现上, 即以飞动的线条来表现宇宙中生命的节奏, 以“空则有, 有则空”的境界来体现广阔的宇宙空间, 以和谐与简洁来传达神游太虚的意趣。西方审美观主要渊源于希腊艺术, 希腊人住在文明整洁的城市中, 地中海阳光明媚, 一切物象都轮廓清楚, 思想也游泳在清明的逻辑和几何学中。神秘的幻感日渐消失, 连神都失去了深沉的神秘性, 只是一种在高明愉快境界中的人生。他们以秩序、和谐、比例、平衡为美的最高标准与理想, 而希腊艺术家和哲学家共同的艺术理论是“模仿自然”。中国虽有“人法地, 地法天, 天法道, 道法自然”的言说, 但在艺术表达上却凌驾于“单纯模仿自然”的艺术手法之上, 正是这种不同寻常的心灵体验才使中国艺术异花独放。

相关链接 > 没有相关链接.

责任编辑: dolcn

