

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 平面设计 > 浅析现代标志设计教学与传统图形艺术的结合

所有文章快捷检索

浅析现代标志设计教学与传统图形艺术的结合

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

Google 搜索 Web dolcn.com

特别推荐

相关旧文快速搜索

- > 中国古代图徽与现代标志设计 [2001-09-09]
- > 医药商标标志设计之我见 [2001-08-28]

发布时间: 2003-04-13

> 张娟

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

--张娟(湖南涉外经济学院教师)

标志是一种具有象征性的大众传播符号, 它以精练的形象表达一定的涵义, 并借助人们的符号识别、联想等思维能力, 传达特定的信息。标志传达信息的功能很强, 在一定条件下, 甚至超过语言文字, 因此它被广泛应用于现代社会的各个方面, 同时, 现代标志设计也就成为各设计院校或设计系所设立的一门重要设计课程。

以笔者从事设计教学的经验来看, 在“现代标志设计”这一课程的教学过程中, 有许多教师由于受到西方设计思潮的强烈影响, 所以他们在指导学生进行标志设计时, 往往习惯首先从源于包豪斯基础教育体系的构成学出发, 让学生去尝试作各种各样点、线、面、体的分割与组合, 并且在设计完成的最后也大多只是强调标志的形式感和现代性。这样一种忽略了传统图形艺术的教学, 导致学生在处理标志造型时也只是狭隘地从简化的字母、字体以及现代抽象形的角度来着手进行设计, 这样设计的标志虽然现代感、信息感、商业感会比较强, 但多了也就让人感觉缺乏中国的文化韵味和民族根基。因此, 针对这一弊端, 笔者想就“现代标志设计教学与我国传统图形艺术的结合”这一问题略陈己见, 以期共同探讨。

我国传统图形艺术源远流长, 发展到今天已有几千年的历史。早在文字诞生之前, 先民就开始使用图形来传达思想与沟通感情, 新石器时代的彩陶纹与刻绘在崖壁上的岩石刻等等这些不仅记载下了先民对自然的理解与期盼, 同时也成为了人类最早的图形艺术。中国的图形艺术不仅起源早, 而且不断得到发展, 虽然时快时慢, 但从未中断, 如商代青铜器上的饕餮图形; 春秋战国时期的蝌蚪文、梅花篆; 汉代漆器上的凤形、唐代的宝相花纹以及后来出现的金文形态等。中国传统图形资源是极为丰富的, 它们在自己的发展和演变中, 既有一以贯之的脉络, 又有多姿多彩的风貌, 它们以其多样而又统一的格调, 显示出独特、深厚且富有魅力的民族传统和民族精神。这些图形随着时间的推移、历史的发展而不断的沉淀、延伸、衍变, 从而形成中国特有的传统艺术体系, 这一体系凝聚了中华民族几千年的智慧精华, 同时也体现出了华夏民族所特有的艺术精神。

将传统图形艺术结合到现代标志的设计教学中, 这是引导学生设计出具有主张性、时代性和国际性的现代标志的关键。但这样的一种结合, 并不是指让学生对传统图形进行纯粹的拷贝或者简单的挪用, 而是指教师应该引导学生去认识和了解传统图形, 并在此基础上, 让学生学会逐步挖掘、变化和改造传统图形, 让传统图形成为他们进行设计的一个新的创意点和启示点, 从而设计出焕有生命力的中国现代型标志。而中国传统图形艺术与现代标志设计的结合, 笔者认为可以分别从传统图形的“形”、“意”、“势”三个方面来进行分析与沿用:

一、“形”的提取与衍生

“形”一般指图形所表现出来的物象外形与结构。中国传统图形是植根于中国民族性、地域性的传统艺术渊源中的, 他们与现代图形的造型方式有着许多不同的地方。中国传统图形主要注重的是实形(或称为正形)的完整性与装饰性, 关注形与形之间的呼应、礼让和穿插关系, 在组构时多遵循求整、求对称均齐的骨式。如由黑白两个鱼形纹组成的中国最原始、最基本的吉祥图形“太极纹”; 由两个娃娃的头、身、手、足巧妙连接而形成的上、下、左、右都能看到四个娃娃的“四喜人纹”(图一); 由五行、五方观念所形成的九宫格, 米字格图形以及由鱼形特征构成其基本笔画的鱼形文字和以车形特征构成其基本笔画的车形文字等。

将传统图形中的“形”运用到现代标志设计的教学之中, 教师应该引导学生首先学会从传统图形中提取其形的元素, 然后再结合构成课程中所学习到的一些构成手段, 如: 打散、切割、错位、变异等方法, 将这些提取的形元素再进行新的设计重组, 最后再让学生将这种立足在传统图形原形上, 而又对原形不断分解、转变和重构的衍生形糅合到标志的设计之中。这样设计出来的标志, 不仅能够保留传统艺术的神韵, 又能够带有鲜明的时代特征, 并且还能充分地表达标志所蕴涵的理念与个性。

将传统图形元素衍生后, 再运用到现代的标志设计中, 香港的设计大师靳埭强可以说是一个很好的典范。他的“靳埭强设计有限公司”的司标, 就是在公司“以人为本”理念的指导下, 采用了代表“同心双合, 彼此相通”的“方胜”这一传统吉祥图形作为其基本框架。司标原形虽然取至“方胜”, 但靳埭强先生敏锐的视觉感受力以及他对传统图形内涵气韵的深刻感悟力, 使他没有对原形如实照搬, 而是经过了形的提取、衍生和再造, 使司标更加具有东方民族个性, 也更加适应以后的展开使用, 这对于我们来说何尝不是一种成功的启示! 因此, 陈汉民在评价该司标时说:“我认为靳先生这一设计之所以成功, 其一, 是民族性和现代感的结合, 且自然贴切, 无牵强之感; 其二, 司标注重理念, 内含容量大, 富有哲理, 供人联想; 其三, 形象可变更性, 而且应用很好。当然, 这首先是原标的‘功劳’。”

同样, 首都精神文明的标志也是将传统图形与现代构成表现技巧结合在一起的一个很好范例。首都精神文明标志的基本元素为“天坛祈年殿”和“心”形。“天坛祈年殿”象征首都, “心”形体现精神文明的抽象含义。设计师李林运用现代构成中“图底转换”的手法将二者完美的结合在一起, 并在标志的顶部进行了形式美的处理, 使“心”形凹处与“天坛祈年殿”顶部接合得自然而流畅, 这样不仅使得标志的内涵得到了充分而又直观的表达, 而且也带来了一种全新的视觉表现效果。

二、“意”的沿用与延伸

从古至今, 世代代代, 人们之所以反反复复地描摹着同一个图形, 不仅仅因为它的外形具有多么美好的欣赏价值, 更重要的是在于我们所看到的这些传统图形后面, 往往蕴藏着更多更深的吉祥意义。外在形态是内在意义借以表达的方式, 是内在涵义的外化和物化, 所以最初只是源于人们对自然和宗教崇拜的传统图形, 经过时间的衍变, 进而延伸出期盼“生命繁衍昌盛, 生活富贵康乐”等许多美好象征意义来。

将传统图形艺术与现代标志设计教学相结合, 这不仅要求教师能够引导学生去提炼和创新传统图形的形, 同时还要求教师能够带领学生一起去探求和挖掘蕴涵在它们背后的“意”。因为不论是古人还是现代人, 对美好的事物都一样的心存向往, 这正如司徒虹所说:“中国人文化意识和形态哲学观念的体现, 它具有两个特征: 一个是包含科学合理部分, 是古人对自然规律的总结; 二是它的想象力和创造性, 它体现了中国人对吉祥幸福的向往。”, 所以传统图形背后的吉祥意味同样也适宜沿用在现代标志的设计之中。

如，中国传统图形——“盘长”，在民间它常结合“方胜”图案来使用，并以此表达人们四环贯物、一切通明的美好意愿，中国联通公司的标志就是采用了源于佛教八宝的“八吉祥”之一“盘长”的造型，取其“源远流长，生生不息，相辅相成”的本意来延展联通公司的通信事业无以穷尽，日久天长的寓意。该标志造型中的四个方形有四通八达、事事如意之意；六个圆形有路路相同、处处顺畅之意；而标志中的10个空处则有圆圆满满和十全十美之意。无论从对称讲，还是从偶数说，整个标志都洋溢着古老东方已流传的吉祥之气。

所以，将约定俗成，并已经在中国民众心中形成共识的传统图形“意”，沿用到标志所属公司的固有的内涵之中，从而延展更新、更深层次的理念精神，使其更具有文化性、社会性，这也是现代标志设计的一种很好的方法。

靳埭强先生为荣华饼家设计的标志，同样也是沿用传统图形吉祥寓意的一个很好范例。创业于1950年的香港荣华饼家已有50多年的历史，它标志的基本元素是方饼、牡丹花和明月。在标志中，“方饼”这一元素是企业本身所具有的，“牡丹花”与“明月”都是传统图形，并且牡丹花给人雍容华贵的感觉，与明月一起也就有了花好月圆的吉祥意味。荣华二字是书法，这很重要，中国书法是中国传统图形艺术中最辉煌的冠冕，它的构成不过是几种简单的墨色线条，然而确实是“造型之造型，抽象之抽象，动静之交汇，时空之凝聚，自我之至深至微的表现。”（李砚祖）。荣华饼家的“荣华”笔画有很多不规则的弧线，但很有特点，象牡丹花的花瓣。牡丹花图案通过修改、强化、重新造型，没有改变。金色的花，蓝色的饼，很中国，很传统，很吉祥，也很现代。

三、“势”的把握与承传

“势”通常指图形所蕴涵的气韵及其所表现出来的态势和气氛，“势”能传达整个图形的精神。在传统图形“势”这一点上，特别要提到的还是中国的国粹——书法。书法是从观察自然界万物姿态而得到启示，匠心结体而成，经过几千年的发展演变，形成了各种不同的个性与风格，如：大篆粗犷有力，写实豪放；小篆均圆柔婉，结构严谨；隶书端庄古雅；楷书工整秀丽；行书活泼欢畅，气脉相通；草书飞动流转，风驰电掣。书法不仅有结构，更有笔势。结构仅仅是书法运笔的依据，而书法个性形态的形成还是靠其“笔不到而意到”的笔“势”。

把握与承传传统图形的“势”，并最终将其融合到现代标志的设计之中，是传统图形艺术与现代标志设计结合的一个难点。对于传统图形艺术中“形”与“意”的沿用，学生比较好理解，也比较好掌握，但这种沿用只能说是传统图形艺术一种浅层次的理解和认识，而一种新的民族形式的创造，是需要教师带领学生一起在研究传统图形时能够摆脱其物化表面而深入到它们精神领域的内部。因为只有在深入领悟了传统图形的艺术精华之后，再在现代西方设计思潮的基础上，兼收并蓄，融会贯通，找到传统与现代的契合点，才能打造出属于我们本民族的同时又是国际的现代标志。

倍受世界瞩目的北京2008申奥标志可以说是现代标志设计中的一个经典之作。该标志整体结构也是取自传统吉祥图案“盘长”，但可贵的是它没有对这一传统造型直接借用，而是运用了中国书法中所特有的“笔不到而意到”的写意手法，恰到好处的传递出“中国结”和“运动员”两个动势与意象，并籍以表达标志主题和传达人民的祝愿。

Long Island Aquarium是一个现代的水族用品公司，该公司的司标是由香港的设计师蔡永耀为其设计。因为是水族公司，所以标志的基本形便考虑为“鱼”的造型；又因为该企业是香港一家现代型企业，所以设计师便采用了公司名的首写字母“L”。“L”是运用中国书法中草书的技法书写而成，笔势所到之处，加上两点，便成了两条生动活泼，游戏水中的鱼。这样一种设计，将传统与现代巧妙结合在一起，十分具有代表性。

另外，中国邮政的标志也是很好地运用了传统图形中的“势”。中国邮政的标志，其基本元素是中国古写的“中”字，在此基础上，设计师根据我国古代“鸿雁传书”这一典故，将大雁飞行的动势融入到标志的造型中。该标志以横与直的平行线为主构成，形与势互相结合、归纳变化，表达了服务与千家万户的企业宗旨，以及快捷、准确、安全、无处不达的企业形象。

最后，将现代标志的设计与传统图形艺术相结合，教师还应该告诫学生，应用传统图形并非简单的“拿来主义”，因为：

第一、在传统图形艺术中并非所有的内容都是好的。因为，中国传统图形艺术萌发于人类童年时期，成长和发展于漫长的封建社会，所以，它有着从封建社会的母胎中带出来的印记。因此，教师应该让学生明白，一些传统图形也存在有迷信、落后的糟粕成分。要将传统图形艺术运用到现代的标志设计之中，就应该要本着科学求实的态度，去伪存真，让其具有民族性、现实性的一面得以弘扬光大。

第二、学生在使用经典的传统图形时如果不求甚解、依样画葫芦，只搬用一点民间或原始符号，就开始进行肤浅的形式美和现代美的组装，那么设计的标志将难免落入俗套。所以，教师应该引导学生把握好传统图形的精神实质与内涵，并让这样一种文化气韵在他们的设计中自然的流露出来。

参考文献：

1. 李砚祖. 视觉传达设计的历史与美学 [M]. 中国人民大学出版社, 2000.1 .
2. 寻胜兰. 继承民艺 [J]. 艺术与设计, 2002 (6) .
3. 吕中元、彭年生. 中国标志创意 [M]. 湖北美术出版社

相关链接

» None

责任编辑: system

设计在线链接代码

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国