

中国传统图形艺术与现代标志设计

张娴

(湖南第一师范学校新闻系, 湖南长沙, 410001)

摘要:中国传统图形艺术作为具有东方魅力的形式艺术发展到今天,对各种现代艺术都产生了非常重要的影响,许多成功的现代标志都因为在中国传统图形艺术与标志设计之间寻求到恰当的审美融合点,而实现了具有时代民族精神的艺术创意。创作具有中国民族特色的现代标志,设计者应该在遵循现代标志设计技法的基础上,汲取中国传统图形的艺术精髓和创意理念,在设计中分别从传统图形的具象、意象及抽象等三个审美层面进行艺术创造,这样的创作方式同样也是标志设计开拓民族设计风格进而走向世界的一个重要桥梁。

关键词:标志设计;传统图形;具象;意象;抽象

中图分类号: J524.3

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2007)05-0593-05

标志和文字同源,是由原始的符契、图腾发展而来。在今天,如何认识传统图形艺术与现代设计的关系,使其在“国际设计风格”潮流之后,开创民族化和本土化的设计潮流,使我国的标志设计在具备时代感的同时又能彰显民族个性,这是我国新一代设计师所面临的难题,也是其创新的思路。

中国传统图形艺术作为具有东方魅力的形式艺术发展到今天,对各种现代艺术都产生了重要影响。许多成功的现代标志设计都因为其独具匠心的创作点——在中国传统图形艺术与标志设计之间寻求审美融合,而实现了具有中国民族精神和时代特色的艺术创意。

一、具象传统图形与现代标志设计的融合

将具象传统图形艺术糅合于现代标志设计之中,是标志设计创意的第一个有效途径。“形”一般指图形所表现出来的物象外形与结构^[1]。中国传统图形植根于中国民族性、地域性的传统艺术渊源中,它们与现代图形的造型方式有着许多不同的地方。中国传统图形的造型方式主要注重的是实形的完整性与装饰性,关注形与形之间呼应、礼让和穿插关系,在组构时多遵循求整、求对称均齐的骨式。具象创意是用鲜明、具体、感性的形象造型来塑造简洁、直观、理性的标志形象。这种形象忠实于客观物象的自然形态,却不求客观物象的毕肖再现,而是以自然形态为原形,经过概括、

提炼、取舍,乃至夸张,再结合一些现代构成手段,如:打散、切割、错位、变异等方法,来将这些提取的形元素进行新的设计重组,然后将这种对原形不断分解、转变和重构的衍生形糅合到标志的设计之中。标志是一种信息载体,它的接受对象是广大的社会大众,用这种设计方法设计出来的标志,形态古朴真实,含义明晰,识别性强,并且由于具有图形的通俗性,因而比较容易为社会大众所接受,能产生良好的传播效果^[2]。

中华民族浩瀚的古代文明为我们留下了诸如彩陶纹饰、青铜器、雕刻、丝织品、玉器、漆器、传统建筑、民间绘画等丰富的文化艺术遗产,其中大量的具象图形如鱼纹、蛙纹、合耳兔纹、四喜娃娃、松菊鹤雁以及佛教神纹等各种人物、动植物图形,体现了鲜明的民族性格和民族审美意识,将它们的文化精髓和造型理念用之于现代标志设计艺术,是标志艺术创意的重要途径。如深圳生物谷科技投资有限公司的标志(见图1)是由中国传统的动物形象白鹭以及吉祥图形佛手、祥云组成。展翅高飞的白鹭图形,表达了企业“天高任鸟飞”的广阔前景和未来美好的发展蓝图,寓意企业蓬勃向上发展的动力和心高志远的经营理念。祥云体现企业发展吉祥如意、一帆风顺和弘扬中华民族传统美德、服务他人的企业精神。反白的白鹭造型又形似一只佛手,寓意吉祥,普渡众生,为人类造福,表达了企业人性化的服务和“以人为本”的企业理念。同时,又隐含招揽之意,寓意企业交四海之宾,纳八方财源。

收稿日期: 2007-07-25; 修回日期: 2007-09-16

基金项目: 湖南省教育厅2007年度科学研究项目“当代平面广告设计与中国传统文化关系研究”; 湖南第一师范学校2007年度科学研究项目(XYS06S04)

作者简介: 张娴(1975-), 女, 浙江淳安人, 湖南第一师范学校讲师, 主要研究方向: 广告设计。

该标志整体看起来又似一种传统的花纹,花是一切美好事物的象征,静静盛放的花儿体现出企业的勃勃生机和旺盛的生命力。

成都鱼文化节标志(见图2)的设计理念也体现了古代具象图案艺术的现代融合。该标志是由生动的传统图形鱼纹和抽象的传统图形水纹巧妙组合而成,标志整体形状酷似眼睛,整体形态为鱼跃出水面,形似鲤鱼跳龙门,寓意成都都市渔业腾飞;中心圆形图案为意象的传统图形“太阳神鸟”的变形,圆形周围的水纹取自国宝“三童戏鱼盆”彩陶盆的水纹花边,寓意鱼水之情和成都鱼文化悠久的历史;水纹为“川”字的变形,同时也寓意水务,突出成都水务事业的特征。

图1 深圳生物谷科技投资有限公司标志

图2 成都鱼文化节标志

还有两则标志设计也很好地体现了传统具象图形艺术与现代设计理念的有机结合。一是梁祝文化公园的标志设计,它是梁山伯与祝英台传奇爱情故事的浪漫化结局——化蝶作为设计的形象定位(见图3)。总体造型为翩翩起舞的梁山伯与祝英台:含情脉脉的神情,相拥相牵的动态,飘飘欲仙的感觉,使人联想起化蝶双飞的纯真爱情。蝴蝶的服饰与美丽的翅膀分别饰以不同的中国传统图案,象征着他们各异的身姿;袅袅婷婷上升的舞姿,表达了他们对美好爱情的追求,同时也寄托着历代人民赋予梁祝故事的审美理想。另

一则是我国旅游业的标志设计。凡是到中国来旅游观光的海外华人及各国游客,首先接触的不是雄伟的长城,也不是令人惊叹的秦兵马俑,而是象征东方文明大国旅游业的圆形标志“马踏飞燕”(见图4)。马踏飞燕是东汉时期雕塑艺术和铸铜工艺融为一体的杰出作品,在中国雕塑史上代表了东汉时期的最高艺术成就。铜马昂首,四蹄翻腾,马尾高扬,口张作嘶鸣状,以少见的“对侧快步”的步伐奔驰向前。其三足腾空,后右蹄踏在一只正在振翼奋飞的燕背上,燕顾首惊视,与之相呼应,奔马头微左顾,生动体现了奔马速度之快。而这一切尽在瞬间。由于马蹄之轻快,马鬃马尾之飘扬,恰似天马行空,以至飞燕不觉其重而惊其快,更增加了铜马凌空飞驰的气势。该器堪称我国古代雕塑艺术史上神奇而稀有的瑰宝,而现其形为中国旅游标志,寓意一日千里,马到成功。

图3 梁祝文化公园标志

图4 中国旅游业标志

二、意象传统图形与现代标志设计的融合

卡西尔指出,人的不同的符号活动创造了各种人类文化形式。神话、语言、艺术、宗教、历史、科学等符号形式组成了整个文化世界,它们是人类精神客观化的不同途径。卡西尔认为,“人的世界并不是作为某种现成的东西而存在的,它需要建构,人类文化可以

界定为人类经验的渐次性的客观化,可以界定为感觉、情感、愿望、印象、直觉体知和思想观念的客观化”^[3]。传统图形作为人类精神的客观化形式,它们不是对外在世界的单纯摹写,不是被动地表示某种单纯的事实,它们具有一种包含着独立精神的构形的力量。历代人们之所以不厌其烦地反复描摹一个图形,不仅是因为其具有审美意义的外形,而是在这些看得到的图形符号的背后,往往蕴藏着深层的象征意义。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。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,生活富贵安康”等许多美好象征意义来。所以,具有美好寓意的意象图形也是我国传统图形艺术的重要组成部分^[4]。

另一种标志设计的艺术创意体现为传统意象图形与现代标志设计理念的审美融合。将意象的传统图形糅合于现代标志设计之中,主要是取其意,其次才是用其形。用这种方法进行标志设计,要求设计者在研究传统图形时摆脱其物化表面,深入其精神领域,因为只有在深入领悟传统图形的艺术精华之后,再结合现代设计技法,兼收并蓄,融会贯通,才能找到传统与现代的契合点。用意象图形的美好象征意义来象征企业机构、经营理念或产品时,通常会采用比喻、形容、暗示等方法来表达标志的设计意念。用这种方法设计出来的标志,虽不如具象标志直观易懂,但却含蓄隽永,寓意美好,一经点透,使人顿觉回味无穷。

譬如,中国龙是古往今来最具影响力的意象图形。在传统文化中,龙是吉祥的代表,是中国古代人民智慧的象征,中国人历来都把龙视为神灵。香港的新形象标志就是一条设计新颖、活灵活现的飞龙(见图5),把它作为香港的品牌,是向全球推广香港的新策略的主要部分。这个飞龙标志在传统的意象图形龙上进行了变形,巧妙地把“香港”二字和香港的英文缩写H和K融入到了图案中,寓意香港是一个东西方文化汇聚的城市。设计构思突显了香港的历史背景和中国传统文化,使标志图形的设计更富有动感,充满时代气息。另外,取龙的寓意,还代表香港人勇于创新、积极进取的精神;飞龙的流线型姿态赋予了该标志以前进感和速度感,象征香港在百年历史的长河中不断蜕变和演进。

同样的设计理念也体现在深圳第26届世界大学生运动会的标志设计中(见图6)。此标志整体图形取龙的变形,由蓝、红、绿缤纷飞舞的龙形飘带组成,勾勒出“U”字的大运会造型,描绘出“S”的深圳特征,借用龙的蕴义表达举办国——“龙的国度”强健、博

大、神奇、古老而又年轻的概念。整体图形灵动飞舞、活力四射,充满激情与希望,富有现代感,飘带柔美的线条与硬朗的大运会五星相互辉映,飘带的颜色也与五星的颜色相呼应,完美地体现“大运会”“深圳”“中国”的含义,以及无限广阔的未来^[5]。

图5 香港的形象标志

图6 深圳第26届世界大学生运动会标志

韩美林先生设计的中国国际航空公司标志也是这方面的杰出之作。该标志是一只腾飞的凤凰(如图7),是取材于一个出土青铜器的神鸟造型。相传这种鸟出现在哪里,就给哪里带来吉祥与幸福,可谓是形美而意佳。无论在远古还是在现代,凤凰都是中华文化中美丽的祥瑞之禽,是华夏文明的象征之一。该标志以凤凰展翅高飞的形象来寓意飞行敏捷、平稳安全,这一极具东方意识的艺术特征,以小见大,层层推进,创意制胜,简洁高雅。凤凰造型的昂首翘尾,生机勃勃,婀娜多姿,不仅让凤凰意象惟妙惟肖,而且为中国国际航空公司把握机会塑造品牌形象带来了契机。

与之相类似的还有中国多媒体通信网——武汉热线的标志“九头鸟”(见图8)。它是对民间传说“九头鸟”图形的一种新诠释,寓意着智慧、勇气、周全及骄傲。这个用直线与曲线组合的九头鸟标志,充满节奏与韵律感,紧张而不失活泼,具象与抽象兼备,形散意联,通透霸气,同时蕴含了“九省通衢”及“信息高速公路”的联想,生动形象地传递出企业文化的内涵及强烈而浓郁的地方特色。设计者在撷取这种意象传统图形的背后不是简单的照抄照搬,而是对传统造型的再创

造。这种再创造是在理解的基础上,以现代的审美观念吸纳传统造型中的一些元素加以改造、提炼和运用,使其富有时代特色;或者把传统造型的构成方法与表现形式运用到现代设计中来,用以表达设计理念,体现民族个性。

图7 中国国际航空公司标志

图8 武汉热线的标志

三、抽象传统图形与现代标志设计的融合

将抽象传统图案艺术用之于现代标志设计,也是标志设计艺术行之有效的审美创意之道。设计的表达形式应是多样的,单一的具象或意象表现势必会扼制设计的多样性与丰富性。抽象表现即以抽象的图形符号来表达标志的含义,并以变形乃至写意的几何图形或符号为其表现形式。在这里,抽象造型虽源于自然形态,但经提炼后,却舍形而取神,表达的是某种抽象的意念与感觉,较之具象和意象形态更具艺术张力。

中国传统抽象图形用之于标志设计的形态主要有方胜、盘长、云雷纹、如意纹、瓦当纹、龟背纹、回纹、水纹、太极八卦等等。

如靳埭强设计有限公司的标志设计,就是抽象的方胜图形与现代审美观成功结合的典型范例(如图9)。该标志巧妙借用了方胜图案的基本框架,表达了同心

双合、彼此相通的美好意愿,传达出源远流长、生生不息、相辅相成的价值理念,也是一种追求幸福生活的情感寄托。又如王府饭店的标志(见图10)以“方胜盘长”吉祥纹样为基本形态,采用几何图案,经变化而成垂直、水平的直线构成上下左右对称的正方形,这与建筑墙面的装饰图案相吻合。有秩序的经纬连绵穿插,表现出王府饭店的规范管理、优质服务的含义。在细节处理上,设计者将四角处的线条有意断开,意在接近“井”字,暗示了饭店的位置,同时亦寓意有“取之不尽,用之不竭”的吉祥之意。图形中间的“王”,既是王府饭店的第一字,又暗含该饭店在同行中的地位^[6]。

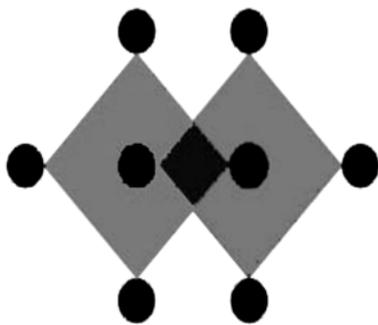

图9 靳埭强设计有限公司的标志

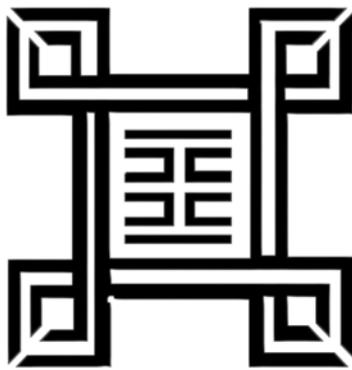

图10 王府饭店的标志

图11 太极图

太极阴阳图(图11)是中国人熟悉的最原始、最基本的图形。它由黑白两个鱼形纹组成,俗称阴阳鱼,阴阳两个鱼形半圆合抱而互含,内边衔接天衣无缝,两个鱼形半圆的外边是为正圆,表达了阴阳轮转、相反相成是宇宙发展变化根源的哲理^[7]。祖圣先贤通过这两个极其简单而巧妙的半圆,给我们讲述了这样一个道理:在一个统一体之中,凡是有利于对方的,便有利于整体的和谐统一,也就必然反过来有利于自身。这个“太极和谐原理”,无论个人、家庭、民族、国家之间乃至人类与自然之间,都是广泛适用。也正是因为这个神奇的抽象传统图形所蕴含的深刻意义,联合国曾选定中国传统太极图案作为2001年南非反种族歧视世界大会的会徽。设计者对太极图案进行了艺术加工,将黑白两色的阴阳两极增加了不同层次的灰色作为过渡,象征着各国人民虽然种族、文化及地域不同,但在这个世界他们却能取长补短,和睦相处。这个抽象化的图案标志,不仅把中国文化推向了世界,更重要的是把中国一向主张和平共处的原则和团结友爱的民族精神向世界进行了传播。

中华民族特有的传统文化博大精深,形式多样,是设计者取之不尽、用之不竭的宝库,标志设计的创意需要找到开启这个宝库的钥匙。在对待传统图形艺术的价值取向上,传承是本源,超越才是其走向,也就是说,我们在汲取传统图形艺术精髓的同时,还要不囿于

传统的樊篱。因而,现代标志设计对传统图形的借鉴绝不能生搬硬套,也不是拼凑组合或复制加工,更不能不问对象地将某种传统图形滥用于多种企业、商品或团体的标志设计中。现代标志设计是一个对传统图形进行再创造的过程,现代的设计师应该汲取传统图形的艺术精华,把握其人文审美的精神内核,将其融入现代标志设计创意中,在重新整合的基础上注入新的形态艺术元素,以创造出更具民族化、个性化的优秀作品。

参考文献

- [1] 詹姆斯·霍尔,韩巍,徐延波,郝一匡译.东西方图形艺术象征词典[Z].北京:中国青年出版社,2000:55.
- [2] 李巍,吕曦,毛得玲.标志设计[M].重庆:西南师范大学出版社,2002:20-22.
- [3] 卡西尔.人论[M].上海:上海译文出版社,1985:38.
- [4] 李砚祖.装饰之道[M].北京:中国人民大学出版社,1993:47-65.
- [5] 廖维平,徐敏.从中国古代图腾谈现代标志设计[J].美术大观,2006,(2):76-77.
- [6] 顾为国,汤镇淮.商标标志设计应用[M].南京:东南大学出版社,2002:38.
- [7] 苏金成.标志设计中的中国传统文化[J].艺术百家,2005,(2):146-147.

Chinese traditional graphic art and modern symbol design

ZHANG Xian

(Hunan First Normal College, Changsha 410001, China)

Abstract: Chinese traditional graphic arts as a form of oriental charm and appropriate spot of aesthetic integration have had a very important impact on the various modern arts. Many successful modern signs have sought in Chinese traditional art and graphic design the artistic creativity with our age's national spirit. To create signs with modern Chinese characteristics, designers should follow modern logo design techniques on the basis of traditional Chinese graphics from the essence of art and creative ideas in design, imagery and abstract aesthetic level. The creative approach is also pioneering national logo design style to the world, thus establishing an important bridge.

Key words: symbol design; traditional graph; embodiment; image; abstract

[编辑: 苏慧]