

民族文化影响下的现代标志设计

李辉

(郑州大学, 郑州 450002)

摘要: 以标志在社会生活中的文化和信息传播作用为出发点,分析了在多元文化背景下,标志设计寻求中国现代风格的发展态势,论述了民族传统文化在现代标志设计中的应用,不仅是样式的怀古和沿袭,更是对优秀传统文化思想的继承和发扬。在此基础上,提出只有汲取民族艺术精华,并对其合理创新,才是构建现代标志设计体系民族化的必由之路。

关键词: 传统文化; 标志设计; 继承更新

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)10-0082-03

Modern Logo Design under the Influences of Traditional National Culture

LI Hui

(Zhengzhou University, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: Starting from the cultural and spread role of logo in social life, it analyzed the development of modern Chinese style on the multi-culture background, and discussed the application of traditional national culture in modern logo design which was not only nostalgic and inheritance of pattern, but also spread of excellent cultural thoughts. Based on this, absorbing the national art essence and rational innovation, it is the only way to build the modern logo design.

Key words: traditional culture; logo design; inheritance and creation

标志作为一种视觉符号,以它独特的视觉语言传递着各种信息,已经涉及到社会的各个领域。标志设计既是一种创造性的经济行为,也是一种审美文化的创造行为,在现今社会生活中发挥着重要的信息和文化传播作用。在多元文化共生并存的当代,文化以特色著称,这就意味着若失去特色,文化就会失去存在的价值,一个民族能否保持和具有自己的文化个性,将是其能否在全球文明融合的过程中获得应有身份的先决条件^[1]。蕴含文化特征的现代标志设计,也应通过对传统文化的挖掘来构建具有民族特色的设计体系,并逐步确立自主创新的设计文化和方向。

1 民族传统文化与标志设计国际化

我国的标志艺术源于生活,根植于民间,具有广泛性和普及性。从原始的图腾符号、古代的族徽到商家门前的幌子以及近现代不同时期的国旗、国徽等,

它们都承载着生活方式和精神意识的进步与变更,记忆着国家和民族的历史渊源与文化传统。这些传统图形符号,保留和运用了原始的思维方法。比如传统图形对实用性、完美性、象征性、概括性等特征的追求;“求大、求活、求全、求美”的艺术思维;传统宇宙观和时空观等,这些思想无不反映出正负相生、阴阳一体、生生不息的传统哲学观念^[2]。传统图形样式产生于各种民俗活动中,自然反映独特的民俗内涵和审美意识,它准确地把握了宇宙自然的基本规律,无论从造型、寓意及色彩上都显示出了其强大的生命力和表现力,并具备了现代信息符号化的传达特征,因此极具延伸性。

现今,国际化进程又促使人们对民族传统文化进行新的审视,也为传统图形的更生带来许多新的思考和变化。“国际与民族”、“现代与传统”、“科技与人文”等命题愈来愈成为现代标志设计关注思考的焦点,这就要求标志设计不但要蕴涵合理、积极向上

收稿日期: 2010-10-11

作者简介: 李辉(1971-),男,河南洛阳人,硕士,郑州大学讲师,主要从事视觉传达设计的教学及研究。

的精神内容,来与社会进步发展相适应、相促进,而且更要注重设计形式与本土人文精神内涵的结合^[3]。由于受众都是生活在本国传统文化构筑的氛围里,各种生活方式、习俗、伦理道德、审美习惯已经深入到这个民族人的心理结构深处,成为一种心理定势^[4]。因此,立足于民族传统文化传统、体现民族思想和审美情趣来进行标志设计创新,已成为现代标志设计创意和表现的新起点。

2 民族传统文化影响下的标志设计

2.1 借助传统图形寓意传达现代信息

现代标志的主要作用是通过视觉图形传达特定信息。对设计目标经营理念、发展方向及行业特征的挖掘和分析,是标志设计的依据,即标志图形要体现出某种特定的信息。这与传统图形“以意制形,以形举意”的特征有着异曲同工的作用。将传统图形的美好寓意(如对吉祥幸福的渴求、对生命的信仰、力量的象征等)与现代标志所传达理念进行有机结合,可使现代标志具备更深广的涵义,更有利于识别和传播。例如:陈幼坚设计的“MR CHAN”茶饮料品牌标志,见图1,主体是佛手拈着一片叶的图形,带人进入一种禅

图1 “MR CHAN”茶饮料标志

Fig.1 The logo of "MR CHAN" tea drink

的意境,拈花微笑“佛”的智慧就藏在手指拈动的瞬间。品茶是禅宗在东方人生活中的一种显现方式,品味茶的清苦与淡泊,犹如品味人生的微妙,是在调节和满足现代人心灵的需求。这一设计传承了民族图形“言必有意,意必吉祥”的象征特质,通过外显层面,建立起客观物象与意蕴传达的普遍联系,使设计的视觉冲击和审美表现上升到理性,具有人格化的文质特点和感情色彩,使物质需求与精神审美做到了和谐、有机的统一。

传统图形背后深藏着的文化内涵是其力量的源泉,借助传统图形的“内涵”加以引申,使现代标志设计具有深度和情趣。传统图形中的涵义是长期在人们心中约定俗成的,其寓意更能引人共鸣,得到认可。这样的标志设计不仅有利于企业树立品牌形象,还可使传统图形文化在现代文明进程中展现出新的风采。

2.2 依据传统图形元素进行现代设计造型创新

传统图形造型抽象、简洁、概括,内涵丰富,能准确把握宇宙自然的基本规律,符合现代设计创作的造型及审美要求,因此极具延伸性。但由于时代的发展,传统图形还存在着结构繁复、形式陈旧,不能完全符合当代审美情趣需要,因此还要在形态上进行提炼、创新,从而在精神寓意上加以区别。例如:杭州城市标志设计,见图2。杭州城市标志设计运用汉字这

图2 杭州城市标志

Fig.2 The logo of Hangzhou city

一民族符号,巧妙地将航船、江南建筑、园林相融合。“杭”字古意通“航”,寓意杭州得名取自“禹航”的历史典故,又突出了杭州作为亲水城市的特点。“杭”字的上半部分运用了江南建筑中具有标志性的翘屋角与圆拱门,体现了中国传统文化和江南地域特征;右半部分的“亢”,隐含了杭州著名景点“三潭印月”的形象;标志下方则传达了城市、航船、建筑、园林、拱桥与水的亲近感,凸现了杭州独有的“五水共导”的城市特征。简约、形象化的设计语言,彰显了强烈的传统精神,又体现了现代人对杭州的简约至美印象。此项设计在对传统元素进行选择的基础上,结合现代艺术表现形式和构成手法,将其中有益的元素进行拆分,以分解、演变的形态与现代元素或理念进行有机的重新组合构成,产生化学的融合,而非传统元素的堆砌^[5]。这样设计出来的图形,才能够既保留传统的神韵,又能够体现鲜明的时代特色。

2.3 注重传统图形神韵构建现代设计审美

“神韵”就是传神和富有韵味,是指一种理想的艺术境界,特征是自然传神、韵味深远,天生化成而无人工造作,体现出清空淡远的意境。南齐谢赫提出的“气韵生动”是一个完整的概念。“气”是一种运动的感觉,“韵”是运动的规律节奏,“生动”是活跃的生命。这种活跃的韵律乃是传统艺术生命的独特表现,也是绘画美之所以为美的基本要素。传统图形的精神与内涵随着时间推移、历史发展而不断积淀、衍变,逐渐形成一种特有的传统艺术神韵和气势。现代标志设计中只有将其气韵完整的与现代审美结合,才能更好地展现出独特的艺术风貌。

北京2008奥运申办标志则是一个成功案例,其设计不但富于民族神韵和意味,同时具有崭新的现代视觉风格,见图3。标志由奥运五环、盘长图形、五星、

图3 2008北京申奥标志

Fig.3 The logo of Beijing 2008 Olympic Games Bid

2008、太极、中国书法意蕴等多个传统元素构成和谐生动、气韵流畅的整体造型,蕴涵着优美、和谐及力量。设计师运用中国传统吉祥符号“中国结”把现代奥林匹克精神与中国传统审美情感结合起来,巧妙运用奥运五环的形态与色彩,进行整体造型的神韵设计,在体现奥运精神的同时也弘扬了传统人文精神。这一设计的成功,关键在于对传统神韵和态势分寸得当的把握以及现代风格的良好结合,其宏大气魄和含蓄深厚的内在力量与感染力已超越了文字、时间和空间的限制,生动的表达了更快、更高、更强的体育精神即时代之气、民族之气。

3 结语

在现代标志设计的过程中,既要注重设计语言国际性的表达,也要考虑如何与本土受众在视觉及情感

上达成共鸣。传统图形的运用既能释放出现代标志所要表达的意念,更能延展出深层次的精神理念。也就是说,把传统图形所蕴含的寓意与标志图形所传达的信息有机融合,可使现代标志图形展现出情生意、意生情,形意兼备、以形达意的传达效果^[6]。

标志设计寻求民族传统文化的根脉,不是对传统单纯线性的延续,而是一种发展中的取舍,继承中的扬弃,是民族传统与现代意识的融合再造^[7]。这样才能构建出既有独特设计语言,又符合当代先进文化发展方向的设计理念与实践体系,使标志设计真正走上复兴之路。

参考文献:

- [1] 徐行言.中西文化比较[M].北京:北京大学出版社,2005.
- [2] 左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,1998.
- [3] 杭间,何洁,靳埭强.岁寒三友:中国传统图形与现代视觉传达设计[M].济南:山东画报出版社,2005.
- [4] 联合国科教文组织.世界文化报告——文化的多样性、冲突与多元文化共存[M].北京:北京大学出版社,2002.
- [5] 寻胜兰.新民族图形[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.
- [6] 王志敏.标志设计中负空间的意境[J].包装工程,2006,27(3):200.
- [7] 郑娟.艺术设计中的空白意境[J].包装工程,2003,24(5):72-74.