

## 城市标志水纹符号设计中的以形写神

李莉

(上海商学院, 上海 201103)

**摘要:** **目的** 透过城市标志设计中的水纹符号, 阐述在设计中如何把握传统文化的本质。 **方法** 以城市标志中的水纹符号为切入点, 结合以形写神理论, 从传统山水画的图像构成形式、图像造型、创作构思等角度, 结合典型案例进行分析。 **结论** 城市标志要达到传神, 需要设计师汲取传统艺术形式的造型和方法, 把握传统文化和东方审美的本质; 提出研究中国古代绘画理论对形成本土化城市标志设计风格, 具有重要的指导意义与应用价值。

**关键词:** 以形写神; 水纹符号; 城市标志; 传统文化底蕴

**中图分类号:** J524.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)16-0018-04

## The Innovative Applications of Embodying Sprit in Forms in the Design of City Symbols on Ripples

LI Li

(Shanghai Business School, Shanghai 201103, China)

**ABSTRACT:** **Objective** Through the ripple symbols in the city logo design, it expounded how to grasp the essence of traditional culture in the design. **Methods** Taking the ripples symbols in city logo as the breakthrough point, and combined with the theory of embodying spirit in forms, it analyzed the image composition, image modeling, creative idea of traditional landscape painting. **Conclusion** To embody spirit in design of city logo, designers need to draw on the modeling of traditional art forms and methods, grasp the essence of traditional culture and the oriental aesthetic. Further study is that the localization of Chinese ancient painting theory has very important guiding significance and application value for localization city logo design.

**KEY WORDS:** embodying spirit in forms; ripples symbols; city logo; traditional culture heritage

城市标志设计是一项新型研究课题。城市标志作为形态语言与精神的浓缩, 以简洁的形式体现了广泛的文化内涵。从笔者收集到的城市标志来看, 以水纹为设计母体的城市标志居多。水纹, 是中国传统纹样, 是沿海城市标志的共同特性, 蕴涵深厚的传统文化精神, 尤其在一些沿海城市标志设计中能找到中国传统绘画造型的影子, 两者都受道家“天人合一”思想

的影响。研究以水纹为代表的中国城市标志, 对于刚刚起步的中国城市标志设计具有积极的借鉴意义。如今对城市标志的设计, 只有个别城市较注重标志内涵的把握, 探索寻求既符合城市特征又具有城市精神风貌, 既蕴涵城市历史文化又符合民族审美心理的新艺术形式, 这是当代设计师不断追求的目标。我国正处于城市标志设计的初级阶段, 优秀的标志设计案例

收稿日期: 2014-02-17

作者简介: 李莉(1977—), 女, 黑龙江人, 硕士, 上海商学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

稀少,缺乏针对城市标志设计的深入研究。这里把握中国传统绘画以形写神的理论,以水纹符号为切入点,以上海世博会旅游标志等数个案例为载体,阐述在设计中如何把握传统文化和东方审美的本质。

## 1 以形写神理论与城市标志设计

以形写神出自东晋顾恺之的《摹拓妙法》,指画家在反映客观现实时,不仅追求外在“形”的逼真,还应追求内在“神”的本质,使绘画最终通过“写形”达到“传神”的目的。以形写神理论对后世产生了巨大影响,它是艺术家塑造艺术形象的重要法则,是展现作品精神面貌、气质的重要形式<sup>[1]</sup>。以形写神虽是中国绘画的指导理论,但由于它的深刻性,也受到了其他艺术形式的重视,如城市标志设计运用视觉形象来表现城市的本质精神特征,通过标志的“写形”达到城市独特的“传神”,这与以形写神之说有着高度的契合性。

## 2 水纹符号化

### 2.1 传统“形神合一”

水纹是我国传统装饰纹样。在古代人们将云和水比作天和地,强调人与自然的和谐统一,体现了“天人合一”的思想。古代先民由水的重要性衍生出了对水的崇拜。水纹造型多样,线条流畅,富有动感,人们常利用它来寄托某种美好的寓意。例如,海水江崖纹样,常与龙纹、禽兽纹等搭配使用,表达山川昌茂、一统山河的寓意。

### 2.2 “神”之升华

城市标志设计中的“神”有两层含义:一方面是指城市历史文化、标志性景观、城市地脉、城市精神等传达出来的“神髓”;另一方面是指饱含设计师内在情感的思维活动所反映出来的精神层面的“神似”<sup>[2]</sup>。

随着社会特有的意识形态的消失或转变,水纹符号化身为了一种直观的民族识别符号,其抽象意义被赋予了当代一种文化精神及民族特性。就“神”来说,除本身所具有的审美形式外,其符号的意义要复杂、宽广得多,包含以下几个方面:第一,符号本身所具有的识别属性,即地域属性;第二,水纹符号应是对与水

共生的城市性质、城市风貌最为直观的反映;第三,精神化的水纹符号暗示了城市精神,如海纳百川;第四,水纹符号成为了一种语言结构,使之具有了一层潜在的心理因素,也就是人们常说的“信任”,即由水纹符号传达出的一种存在于城市和社会群体之间的“信任”关系;第五,水纹符号的形式美中蕴涵着丰富的情感价值观,能够传达出人们对美好生活的向往<sup>[3]</sup>。

当今城市标志设计所要追求的“神”,可以诠释为:既要追溯传统,意蕴深远;又要实现人与设计、人与社会、人与自然的和谐同一。简而言之,就是冀望通过外在的形式实现“精神先锋”的作用,与观者进行更好的精神沟通。

## 3 以形写神在城市标志设计中的应用

在现代城市标志设计中,根据水纹呈现出来的不同艺术风格,可以把城市标志划分为两类:一类是新古典城市标志,另一类是现代城市标志。

### 3.1 新古典城市标志

新古典城市标志是指能够兼具传统文化属性和现代都市精神,并符合设计主题的城市标志。将传统画论中以形写神的手法灵活运用到现代标志设计中,使设计既具备现代都市特征,又富含传统文化和审美的特质。

#### 3.1.1 图像构成形式

上海世博会旅游标志见图1,标志通过对水纹造型特征的精确把握,巧妙地传达出上海作为一个世界性旅游城市的神韵——开放、包容、兼收并蓄的文化精神。标志中的水纹以四方连续的形式平铺整个背景,在方寸之间传达出开阔旷达的视觉意象<sup>[4]</sup>。其图像构成手法近似于中国传统山水画中“平远”的构图。传统山水画中善长“平远”构图的首推南宋画家马远,马远《水图卷》见图2,以抽象的波浪纹表现水的灵动。对比图1和图2,图1的水纹图形跟马远笔下水的造型有着异曲同工之妙,严整而有动感,富有激情。开阔旷达的“平远”式构成形式巧妙地暗含了上海城市“外向”的城市特征。由此可见,对图像构成形式的精确把握和定位能够直观地传达出城市精神。

富阳城市标志见图3。与上海的“外向”有所差异的是,富阳是一个山水秀美的江南小城,城市有着悠



图1 上海世博会旅游标志  
Fig.1 The Shanghai world  
expo tourism logo



图2 马远《水图卷》  
Fig.2 "Water  
Volume" of MaYuan

久的历史传统和风土民情,其含义丰富而内敛,是一个“内向”型的、吸引人“走进”体验和领悟其人文精神的都市。富阳城市标志的构成形式采用了近似山水画中“深远”的构图手法,如石涛《松荫研读图》,见图4。传统山水画用“深远”的结构形式组织画面物象,以游弋的方式追求内省的景中含景、境外有境的意境,以实现人与自然的合一。富阳城市标志采用跌宕起伏的“深远”的构成形式与该城市内敛、含蓄的文化精神和悠久的历史文脉是十分吻合的。



图3 富阳城市标志  
Fig.3 Fuyang city logo



图4 石涛《松荫研读图》  
Fig.4 "Song Yin Study Figure"  
of Shi Tao

### 3.1.2 图像造型

上海世博会旅游标志中严整而有序的水纹造型层层翻卷、连续叠合,在古代官朝服饰的纹饰、传统山水画中的水波和云气的线条中均可窥见类似造型特征的影子。富阳城市标志中的水纹造型远张近驰,缓急有致,毛笔笔迹的特征被最大限度地保留下来,抽取出来的水墨韵味与传统山水画仿若镜像。

传统绘画尤其写意画风在表现物象时讲究要在“似与不似之间”,以追求精神气韵方面对所描绘物象的精神把握,即“神似”<sup>[5]</sup>。上海世博会旅游标志的水

纹造型与传统纹饰“似而不似”,因此被赋予了隐隐的古典意蕴;富阳城市标志水纹造型与山水画中的水造型相通,观者会有似曾相识的感觉,从而产生亲近感和文化认同,达到“神似”效果。

### 3.1.3 审美观念

上海世博会旅游标志蕴涵了东方审美文化中的意象美特征,标志通过水纹造型创造出了心物浑融的审美意象,唤起人们的思考,引导人们情绪的提升,激发人们以整个生命去拥抱艺术之象。富阳城市标志则体现了东方审美文化中的自然美特征,东方人崇尚自然,保持人和自然的同一性。山、水紧密相连,形成一幅立体的山水画卷,满足了东方人含蓄、质朴的风格,体现了东方人的文化特点。适应自然、天人合一的思想,贯穿整个标志,使标志具有了中国传统设计的突出特征,体现了东方审美中人对自然的崇敬与敬仰<sup>[6]</sup>。

具有中国传统文化底蕴的城市标志,能满足人们内心上对归属感的追求,增强人的亲近感。设计师在设计作品时,应采用符合本民族心理且具有特殊文化含义的传统符号。例如沿海城市的标志设计可以向传统山水画中寻求力量,非沿海城市标志设计可以从书法、诗歌等艺术形式中寻找共同因素,从而创造出体现民族文化精神的艺术作品<sup>[7]</sup>。

## 3.2 现代城市标志

现代城市标志设计由特定图形或文字构成,并以象征性的抽象形态语言、图案来传递城市形象信息,力图创造性地融入城市文化中的语言、图像或城市精神,通过提炼和利用现代表现技法给人以强烈的视觉冲击力<sup>[8]</sup>。

青岛城市旅游标志见图5,通过对水纹造型特征的把握,传达了青岛作为中国旅游城市的神韵——和谐、现代的精神气息。青岛作为水上城市,设计师以此为基础,概括地勾勒出奔涌向前的海浪造型,并通过海浪形象,恰到好处地传递出“扁舟”和“海鸥”两个意象,将表象的海浪与想象的扁舟结合,简洁的波浪线条表现出优美、和谐的感觉。海鸥是青岛的城市特色,扁舟又令人联想到帆船之都的青岛。这种表象手法,暗含了青岛城市的“运动”型特征,即青岛是一座充满活力的年轻城市,享有帆船之都的美誉。在该标志设计中水纹符号虽缺少了传统文化寓意,但视觉语言颇为丰富,是青岛形象的内在城市精神底蕴和外





图5 青岛城市旅游标志

Fig.5 Qingdao city tourism logo

城市特征的综合表现。

以形写神的城市标志形象生动,外形简洁优美而意蕴深刻,可以使城市特征、精神内涵得到完美的体现,有利于展示城市的独特性,提高城市的美誉度<sup>[9]</sup>。

#### 4 结语

城市标志设计的创新,真正需要的是设计师对传统文化的深刻体悟和对东方审美本质的把握,汲取传统艺术形式的造型和方法,以城市文化为根基,围绕城市品牌定位和品牌理念,把握城市历史、人文、地脉、标志性景观等综合因素,创造出既富有传统文化底蕴,又能体现城市精神风貌的艺术形式。

#### 参考文献:

- [1] 姜耕玉.艺术辩证法[M].北京:高等教育出版社,2006.  
JIANG Geng-yu. Art Dialectics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.
- [2] 张宁.城市标志设计研究[J].美与时代,2009(3):54—55.

ZHANG Ning. Research on City Logo Design[J]. Beauty and Age, 2009(3): 54—55.

- [3] 梁跃.水波纹图形研究[J].文艺研究,2013(7):61.  
LIANG Yue. Research on Water Ripples Graphics[J]. Literature & Art Studies, 2013(7): 61.
- [4] 杨凯红.从上海世博会会徽设计看当代标志设计的新发展[J].装饰,2010(12):141—142.  
YANG Kai-hong. New Development of Contemporary Logo Design from Shanghai World Expo Emblem Design[J]. Zhuang-shi, 2010(12): 141—142.
- [5] 张军.论似与不似与标志的形和意[J].包装工程,2011,32(4):90—94.  
ZHANG Jun. Discussion on the Form and Meaning of "to be or not to be" Logo[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(4): 90—94.
- [6] 高妍玫.中国画元素在现代设计中的可借鉴性[J].北京印刷学院学报,2011(2):76—77.  
GAO Yan-mei. Reference of Chinese Painting Elements in Modern Design[J]. Journal of Beijing Institute of Graphic Communication, 2011(2): 76—77.
- [7] 李辉.民族传统文化影响下的现代标志设计[J].包装工程,2011,32(5):83—84.  
LI Hui. Modern Logo Design under the Influences of Traditional National Culture[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(5): 83—84.
- [8] 郑晓慧.现代城市标志设计现状与原则探究[J].现代装饰理论,2011(8):51.  
ZHENG Xiao-hui. Research on the Present Situation and Principle of Modern Logo Design[J]. Modern Decoration Theory, 2011(8): 51.
- [9] 李莉.上海区域性标志设计探析[J].艺术百家,2012(7):61.  
LI Li. Exploration on Regional Logo Design in Shanghai[J]. Hundred Schools in Arts, 2012(7): 61.