

传统吉祥图案在现代标志设计中的应用

王芳芳

(山西农业大学, 晋中 030801)

摘要: **目的** 探究中国传统吉祥图案在现代标志设计中的具体应用方式。**方法** 从传统吉祥图案的由来及其发展入手, 通过理论讲解与实例分析的手法, 从图形、色彩、寓意、气势四方面分析传统吉祥图案在现代标志设计中的具体应用方式。**结论** 将传统吉祥图案运用于现代标志设计中, 有利于增强设计作品的民族性, 提升整体效果。

关键词: 传统; 现代; 吉祥图案; 标志; 内涵

中图分类号: J516 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)18-0172-04

Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Logo Design

WANG Fang-fang

(Shanxi Agricultural University, Jinzhong 030801, China)

ABSTRACT: It aims to explore the specific application of traditional Chinese auspicious patterns in modern logo design. From the origin and development of traditional auspicious patterns, through the theoretical explanation and example analysis technique, from graphics, colors, moral, momentum four aspects, it analyzes the specific application of traditional auspicious patterns in modern logo design. The application of traditional auspicious patterns is applied to modern logo design, which is beneficial to enhance the nationality of design work, improve the overall effect.

KEY WORDS: tradition; modern; auspicious patterns; logo; connotation

作为一种沟通和传达媒介, 标志设计在当前这个信息高度发达的社会起着重要的信息传达作用。其主要通过文字和图像的相互变化、组合, 构成一种大众传播符号, 帮助企业宣传文化, 提升品牌的影响力。在进行标志设计时, 设计师常常要为设计对象挑选图形图案, 通过变换、组合的有机关联, 将创意视觉化、符号化。随着时代的发展, 人们对标志设计的要求越来越高, 简单的设计形式无法达到人们的期望值。受此影响, 越来越多的设计师开始将目光聚集在我国的传统吉祥图案上^[1]。经过传统与现代的火花碰撞, 开拓出一条协同发展的艺术之路。

1 传统吉祥图案的内涵

传统吉祥图案是我国诸多灿烂文化之中的精华部分, 其主要通过谐音、象形、比拟等方法, 将人物、动物、花草、星月、数字等赋予浓厚的文化寓意、思想情感和民族特征。在不断的发展过程中, 传统吉祥图案更是加入了民间传说、神话, 使自身附上了一层神秘的面纱。在传统吉祥图案的世界里, 无论从图案的形状还是图画的装饰包装, 都包含着“吉祥”的蕴意(“吉”就是富贵美好的事物, “祥”就是幸运喜庆的象征), 寄托着先民们对大自然的顶礼

收稿日期: 2016-04-25

作者简介: 王芳芳(1979—), 女, 山西人, 硕士, 山西农业大学讲师, 主要从事于油画技法表现的研究。

膜拜和渴求吉祥的愿望，他们希望借此消除自己对外在世界的恐惧迷茫以及对生活的不安全感。

从源头来看，中国传统吉祥图案源起于商周，发展于秦汉，兴盛于唐宋，成熟于明清，多年的发展已经使其成为了支撑人们精神领域的一根重要柱石。以传统吉祥图案中的图腾为例，这是人类自己打造出的一种特殊形象，常被运用于器皿的表面，有着庄重大方、自然协调的吉祥纹样，同时也拥有着超强的号召力和凝聚力。诸如此类的古老的吉祥图案在发展的过程中不断壮大着自己的队伍，丰富着自身的色彩、图案、种类与内涵，具备深厚的文化积淀和强烈的艺术感染力，不仅是民族精神和民族旨趣的象征，更为现代标志设计提供了重要的参考^[2]。

2 传统吉祥图案在现代标志设计中的应用探究

作为一个拥有悠久历史的文化大国，中国的传统文化博大精深、别具一格，在世界上占据着举足轻重的位置。然而，随着世界各国的经济文化交流日益频繁，人们受西方文化的影响日渐突出，尤其在标志设计领域，无论是设计方式、设计理念还是设计教学、设计表达，都深受外来形式的影响，完全不见了民族化的影子。如果得不到改善和解决，中国的标志设计必将被全部西化，最终走向失败。要想找到突破口，设计师必须从本民族的传统入手，深入挖掘传统文化的根，让现代标志设计戴上民族化的光环。传统吉祥图案便是不错的选择。

2.1 标志设计对传统吉祥图案图形的借鉴与应用

形是图形所表现出来的物象外形与结构。在浓郁民族性、地域性的氛围中，中国传统吉祥图案十分注重整体的完整性与装饰性，形与形之间既要相互礼让又要相互照应，追求一种对称美。这种造型方式是现代的诸多图案造型所不具备的，恰恰弥补了现代标志设计中民族性的欠缺^[3]。但我们也必须认识到，对传统吉祥图案图形的借鉴与应用，并不意味着可以照搬照抄，而是将其中不符合当前标志设计的部分去掉或者加以改造，将符合自身设计要求的部分进行提炼与升华，使其既具备民族性，又与现代快节奏的社会生活相适应，最终实现完美的

结合。

例如，著名的凤凰卫视中文台的台标设计就是最为典型的代表。该图标的设计借助太极图形的构图方法，将原始社会彩陶上的凤鸟图形进行重构，最终以中国图案特有的“喜相逢”结构形式将凤鸟两两相对旋转的翅膀极富动感地呈现了出来，既具有现代媒体的特色，又包含了厚重的文化底蕴，堪称经典之作^[4]。

又如，被誉为“华夏第一龙”的华夏银行标志同样是一个较为典型的例子。其外在以大玉龙的造型形态为原型，通过毛笔扫画的手法将龙的神态形象地刻画出来，显示出华夏银行浓厚的中国文化底蕴。内形配以电脑芯片的造型形态，象征科技化、国际化。内外相互映衬，将深厚的文化底蕴与现代化商业银行的特点完美结合，成功传达了自己的理念。

2.2 标志设计对传统吉祥图案色彩的借鉴与应用

色彩具有强烈的视觉冲击力，能够起到先声夺人的效果，传统吉祥图案的色彩自然也不例外。纵观中国传统图案的色彩，基本以“五色观”为理论基础，即将白、青、黄、赤、黑视为最高标准。因为在古人眼中，白色刚健、收敛，能使人正视生命转折；青色是灵感之色；黄色能使人思维平稳，更是帝王的专用色……借助这种传统吉祥图案对色彩的理解与暗示，现代标志设计可以迅速抓住人们的眼球，将自身所要传达的信息和理念更好地展现出来^[5]。

最具代表性的要数中国吉祥航空公司的标志设计。这一标志借助传统吉祥图案中的代表：凤凰与传统吉祥色彩——红和黄，所体现出的独特的色彩魅力合二为一，将民族特色展现得近乎完美，同时也将自己的愿景“便捷的服务和媲美国际的水平”充分体现了出来。

又如，中国移动的3G标识，其将传统的水墨色彩与朱红相互对比又和谐共存，给人以强烈的视觉效应，配合水墨太极的形式将不断变化、精彩无限3G生活形象地进行了概括，引得人们无不为之驻足和思考^[6]。

2.3 标志设计对传统吉祥图案寓意的借鉴与应用

从古至今，人们之所以会重复地描摹着同一个图案，不仅是因为它有着美好的极具欣赏价值的外

形,更是因为这些传统图案后面所蕴藏着的深刻的吉祥寓意。如果要用现代的审美视角去审视中国传统的图案文化,就必须深刻地了解与掌握传统文化的寓意,并在此基础上合理延伸其蕴意,以此促使传统图案文化更好地应用于现代设计之中。譬如,一根简简单单的线条,在中国人的审美中被赋予了丰富的形象与意义,认为它不仅具有长度、宽度和厚度,还有力量和速度的显现。一根简单的线条尚且如此,更不要说寄托着人们对自然和神明的崇拜之情的传统吉祥图案了。在岁月的长河中,经过不断的发展与演变,传统吉祥图案的寓意更加丰富,除了对自然和神明的崇拜,更有了期盼生命繁衍、生活富足的美好寓意。鉴于这一特点,在现代标志设计中,设计师就要下大力气,深入探寻传统吉祥图案内在深厚的寓意,然后根据自己的设计需求进行不断的提炼、尝试与创新,使其蕴含的“意”真正为自己所用,为标志设计所用,实现更大的价值^[7]。

例如,盘长是中国传统吉祥图案的典型代表,在民间它常结合“方胜”图案来使用,并以此表达人们四环贯彻、一切通明的良好意愿。中国联通公司的标志设计将目光锁定在了盘长的“源远流长,生生不息”的美好寓意上,将迂回反复又井然有序的线条与通讯网络的四通八达完美融合在一起,象征着联通公司的事业无以穷尽、地久天长。不止于此,该标志造型中的10个空处更有圆圆满满和十全十美之意,象征着联通公司与用户心连心,永远为用户着想的理念。这种运用成功地将古老东方所特有的吉祥寓意与现代标志设计融为一体,无形之中增添了标志的亲和力与文化底蕴^[8]。北京王府饭店的标志设计也是对于盘长纹的风格的学习和借鉴,其标志设计以中国传统吉祥图案“方胜盘长纹”的风格为主体,既写形又表意,完美地传达了王府饭店生生不息、事业兴旺的吉祥理念。

又如,中国移动通信公司的标志选取了极富吉祥寓意的回纹图形。这种图形整体性强且图纹柔和,常象征着事物的长久、吉祥如意。中国移动通信公司的标志正是取其富贵长久的美好寓意,将传统吉祥图案与现代的设计手法完美融合,具有鲜明的代表性。

2.4 标志设计对传统吉祥图案气势的借鉴与应用

气势是指图形所蕴涵的气韵和态势。“气”是中

国艺术独特的追求,也是核心范畴;“势”是通过一定物为载体表现出来的态势,是人们内心感受到的力量。气势主要通过形式构成因素内部相互冲突来传达整个图形的精神。在现代标志设计中,恰当借助吉祥图案的气势可以使设计作品的视觉冲击效果更加明显,加深大众的印象。

以书法艺术为例,不仅有结构,更有笔势,更蕴藏着气势之美。大篆写实豪放,粗犷有力;小篆结构严谨,均圆柔婉;行书活泼欢畅;楷书工整秀丽;隶书端庄古雅;草书飞动流转,风驰电掣。例如,2008年北京奥运会会徽中的“京”字就是以书法笔势的内在张力书写的,简洁的笔划镌刻着博大精深的内涵与韵味,不仅使标志形象生动鲜活起来,还在挥毫间体现了“新奥运”的理念^[9]。2010年中国上海世博会会徽的“世”字和“2010”同样对中国书法进行了创意性的书写,其形与势的结合将博大精深的民族传统美学思想淋漓尽致地表达了出来,体现出人们对美好和谐生活的向往与追求。此外,一些商品的标志设计也从书法中提取气势对品牌理念进行了合理的表达。以果冻系列中的佼佼者——喜之郎为例,其标志结构组合、大小安排、笔画处理均参考草书的字体造型,用草书自由洒脱、潇洒飘逸的气质和风姿带给人欢快、喜悦、活泼的感受,深受儿童的欢迎。

3 结语

中国传统吉祥图案是东方文化的一道靓丽风景,寄托着人们对美好生活的愿望。祥禽瑞兽纹、器物法宝纹、吉语纹、植物纹、动物纹、几何纹等经典图案更是有着“连年有鱼”“龟鹤长寿”“吉祥如意”“连生贵子”等丰富的寓意。将这些传统吉祥图案灵活运用于现代标志设计中,不仅能有效增强现代标志设计的象征意义,更能彰显标志设计背后深厚的文化底蕴,拓展标志设计的发展空间^[10]。作为标志设计师,应从形式、色彩、寓意、气势等多方入手,探寻传统吉祥图案的现代表达形式,通过古今结合的手法打造出既具有民族特色,又具有个性化的现代标志。

参考文献:

- [1] 王文豪. 论中国传统吉祥图案在现代标志设计中的应用

- 用[J]. 芒种, 2012(17): 41—42.
WANG Wen-hao. Theory of the Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. The Application of Grain in Ear, 2012(17): 41—42.
- [2] 马建英. 浅析中国传统文化元素对现代平面设计的影响[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2011(12): 65—66.
MA Jian-ying. Analyses the Influence of Traditional Chinese Culture Elements in Modern Plane Design[J]. Journal of Taiyuan City Vocational and Technical College, 2011(12): 65—66.
- [3] 安偌瑶. 浅谈现代标志设计中中国传统历史文化元素的运用[J]. 时代文学, 2015(12): 11—12.
AN Ruo-yao. Introduction to Traditional Chinese History Culture Element in Modern Logo Design[J]. Journal of Application of Era Literature, 2015(12): 11—12.
- [4] 韩俊. “融合”与“共生”下的传统吉祥图案设计研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2014.
HAN Jun. "Integration" and "Symbiosis" Under the Traditional Auspicious Patterns of Design Research[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2014.
- [5] 赵晓悦, 赵晓明. 现代标志设计中对传统美学的颠覆[J]. 牡丹江教育学院学报, 2016(2): 36—37.
ZHAO Xiao-yue, ZHAO Xiao-ming. The Subversion of Traditional Aesthetics in Modern Logo Design[J]. Journal of Mudanjiang Education Institute, 2016(2): 36—37.
- [6] 王增成. 中国传统吉祥图案与现代视觉传达设计[D]. 天津: 河北工业大学, 2014.
WANG Zeng-cheng. The Traditional Chinese Auspicious Patterns and the Modern Visual Communication Design[D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2014.
- [7] 刘俊微. “现代标志”设计的创新思路[J]. 大舞台, 2015(4): 89—90.
LIU Jun-wei. The Innovative Concept of “Modern Logo” Design[J]. Journal of Stage, 2015(4): 89—90.
- [8] 陆蕾. 论现代标志设计中传统吉祥图形元素的融入[J]. 艺术百家, 2007(S2): 4—5.
LU Lei. Theory of Traditional Auspicious Graphic Elements into Modern Logo Design[J]. Hundreds of Art, 2007(S2): 4—5.
- [9] 陈强. 传统图案与标志设计探议[J]. 艺术教育, 2007(10): 76—77.
CHEN Qiang. Traditional Pattern and Logo Design Agent Discussion[J]. Journal of Arts Education, 2007(10): 76—77.
- [10] 姜琳琳. 传承与创新中国传统吉祥图案在现代设计中的应用价值研究[D]. 济南: 山东大学, 2009.
JIANG Lin-lin. Inheritance and Innovation of the Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Design, the Application of Value Research[D]. Jinan: Shandong University, 2009.