

【视觉传达设计】

当代标志设计中的后现代语义特征

王丽梅

(西华大学, 成都 610039)

摘要: **目的** 探讨当代标志设计中的后现代语义特征。**方法** 采用分析阐释法与案例法,从中国网民对日本 2020 年申奥标志的评议谈起,分析其中反映出来的问题。结合具体的案例分析指出当代标志具备了后现代美学的语义特征。**结论** 多元化的视觉表现方式、多形态(动态化)的图形设计和不确定性的精神内容传达是当代标志设计后现代化的表现,标志设计的后现代化改变了标志设计的模式、表现语言,拓展了标志的生存空间。

关键词: 申奥标志; 后现代; 标志设计; 多元化; 动态化

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)06-0048-04

Post-modern Semantic Features in Contemporary Logo Design

WANG Li-mei

(Xihua University, Chengdu 610039, China)

ABSTRACT: It aims to study post-modern semantic features in contemporary logo design. According to the Chinese users of Japan's 2020 Olympic bid logo review, it analyzes the problems reflected. Combined with case analysis, it points out that the diversification of visual expression, dynamic (polymorphic) graphic design and uncertainty of the spiritual content to convey, so that modern logo with the semantic features of post-modern aesthetics. Logo design's post-modernization changes the design of the model, the expression of the language, and expand logo's living space.

KEY WORDS: Olympic bid logo; post-modern; logo design; diversified; dynamic

随着奥运会品牌形象的提升及国际影响力的与日俱增,各申办国对申办工作非常重视,申办标志的设计和应用成为申办国国家形象推广的重要内容。全球有 6 个城市申办 2020 年奥运会,在 6 个申办城市中,日本东京 2020 年申奥标志由女子美术大学艺术学院学生岛峰蓝设计。整个标志的主创元素是日本的国花——樱花,樱花在日本象征着智慧与永恒,红橙蓝绿紫 5 种颜色的樱花大小不同相互组合成一个环形,用以象征一个动态发展的过程,同时樱花环象征着日本将从“311 地震”中复苏。该标志具有十分明显的日本风格。

1 由日本 2020 年申奥标志引发的评议

日本的申奥标志公布后,引起中国网民的热烈评议。某设计门户网站以《日本申奥标志五宗罪》为题

对网民们的意见进行了总结:缺乏新意、颜色乖张、过于复杂、缺乏层次、画蛇添足^[1]。除却民族情结,这样的评价是站在一定的专业角度进行的,如标志的阐述性、简洁性、色彩的使用、设计表现形式等,这与美国设计师葛瑞·托马斯在《标志&设计》^[2]中提出的标志设计十大原则在一定程度不谋而合。笔者认为,从传统的标志设计来看,日本 2020 年申奥标志有自身的特色,具有较强的识别性和独特性,有一定的寓意,能够呈现日本的特色。其设计元素的选择具有典型性:樱花是日本的国花,在国际上具有较高的认知度;标志的外形是圆形,与日本国旗图形的外形相呼应;樱花的排列组合有序,5 种色彩的过渡自然,色彩对比强烈。该标志无论是形态、特征、色彩还是象征性,皆清晰明确,能够较好地代表日本,且容易识别。

收稿日期: 2017-01-21

作者简介: 王丽梅(1977—),女,四川人,博士,西华大学副教授,主要研究方向为艺术史论、视觉传达设计。

不过,从中国网民对其诟病中亦可以看出,随着时代审美标准以及受众价值观的改变,标志的评价标准亦随之变化。特别是在后现代美学的影响下,人们不再青睐呆板、单调、静态的标志作品,而当代标志设计的风格也在悄然发生着转变。在这种背景下,日本 2020 年申奥标志未获得中国人的好评。

2 当代标志设计中的后现代语义特征

后现代主义是 20 世纪 60 年代以来在西方出现的具有反西方近现代体系哲学倾向的思潮,该思潮对艺术(设计)领域的影响很大。后现代主义认为对给定的一个文本、表征和符号有无限多层面的解释可能性,其反对单一、固定、过于理性的表达,尊崇设计的人性化与个性化,主张以亲和的方式与受众进行沟通。这种设计主张影响着当代标志设计的发展,当下多元的表现形式、有趣的信息传达、强调意象和隐喻主义等已悄然侵入当代标志设计的创作,并推动着标志设计的发展。2000 年的汉诺威世博会标志的设计即显露出了后现代美学影响下标志设计转变的端倪。这个被称为“会呼吸的标志”,动态、多变、具有很强的适应性和无限的延展性,丰富了标志设计的表现语言,向传统的标志设计评判标准提出了挑战^[3]。传统标志设计的目的是为了确定持久的商业或文化品牌,追求功能使用,力求持久永恒。由于信息技术的不发达,传统的标志设计在制作和传播中受到诸如工艺、制版、印刷等条件的限制,因而在设计上提倡理性与实用,在技术上讲求简约、严整、制作容易、推广方便。随着科技的革新、信息媒介的拓展以及人们审美观念的转变,标志设计便朝着多元、动态、意义消解的后现代方向发展。

2.1 多元化的视觉表现形式

当代标志设计受后现代美学的影响在视觉表现手段和形式上有了很大的革新。传统的标志设计在视觉语言上追求单纯和简洁,呈现出固定、静态的样式,如几何化、平面化、标准化。纵观当下的标志设计,立体、透明、光影、渐变等设计手法应用其中,非传统的装饰、混合和叠加等多样化的设计手段频繁出现^[4]。以往在传统标志设计中不受青睐的表现方式开始成为流行的设计手法,丰富、新颖、多元的视觉语言涌现。

Mikhailov & Partners 顾问公司的标志(见图 1)就是其中的一个典型作品。该标志的设计在图形元素上采用了六边形的几何框架,将基本的原始图像叠合在固定的框架之中,富有装饰感的图案造型与高亮的色彩应用,稳定刚硬的外形与柔美的内部曲线相映成趣,形色的对比强烈。这个标志突破了理性的传统设计桎梏,传达出感性、亲和的情绪,多彩的颜色、形色的混合使其富有新意。

图 1 Mikhailov & Partners 顾问公司标志
Fig.1 Mikhailov & Partners Logo

传统的标志设计为了强化受众对企业的认知,也受制于信息传递技术,在视觉呈现方式倾向于单一、标准、简洁的风格。在当下瞬息万变的商品市场,客户希望能有统一而富于变化的视觉形象推广自己。多元的视觉表现方式一方面是对传统标志设计的创新,体现着人性的张力和价值观的多样化;另一方面亦与当代受众对多元价值观和审美观的追求相吻合。俄罗斯的 Kamnin 创新银行的标志(见图 2)亦突破了传统银行标志的理性与规整,虽然其外形也采用了几何形作为品牌形象的基本图形语言,但在呈现方式上却应用了透明、光影变化等方式将小小的空间处理得极有体感。起伏波动的线条疏密有致,层层叠叠之间张弛适度。繁复的线条不再是简洁、单一的感觉,而是富有装饰意味的情感抒发。由此,当代标志设计的外延不断被拓展,多元灵活的设计使其样貌得到了根本的改变,折纸、3D 特效、扁平化等风格的标志设计应运而生,多元化的视觉表现方式所带来的标志形态的变化,反映了后现代社会里人们审美观的变迁。

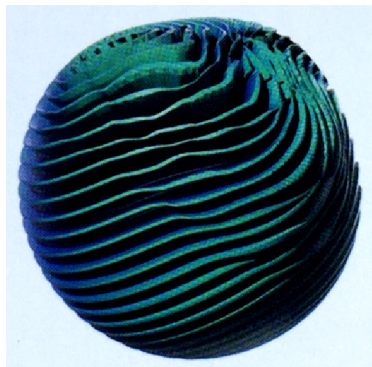

图 2 Kamnin 创新银行标志
Fig.2 Kaminn Bank Logo

2.2 多形态(动态化)的图形设计

受后现代主义的影响,当代标志在图形的设计上不再局限于单一、静态、固定的造型,朝着多样、动态、变化的方向发展。越来越多的企业采用多形

态的标志,即在一个主形态的标志下有多个辅助形态的标志形式。2011 深圳·香港城市/建筑双城双年展标志(见图3)就是一个典型。该展览的主题是“城市创造”,英文延用 "Architecture Creates Cities·Cities Create Architecture",直译成中文为“建筑创造城市,城市创造建筑”。其标志设计概念源自不断变化、永无固态的莫比乌斯环,用莫比乌斯环的形式把主题中的两句话串在一起,以视觉方式诠释了本届双年展的策展主题的中心思想^[5]。该标志采用了拓扑变换的手法,将黑白交汇的色彩、相互穿插的中英文文字,形成首尾相连、循环往复、颇有动感的环形图形。可贵的是,设计师还灵活应用了莫比乌斯环被任意变形而图形不变的特性,为该标志设计出了一系列的辅助标识,这些标识可应到各种场景之中,既保持了主体标志可感知的共性特征,又具有可变性和统一性,大大地扩展了标志的传播空间、涵盖力和可持续发展力。

图3 2011 深圳·香港城市/建筑双城双年展标志
Fig.3 2011 Shengzhen·Hongkong City/Architecture Biennale logo

当下的标志设计面临着不同的应用场域——网络、视频、各种自媒体终端等,以往单一的标志设计已经很难适应品牌创立和建设的需要。如何生动形象地建立和阐释品牌的形象成为当代标志设计的一个重要内容。信息呈现方式的多元为当代标志后现代化作出了极大的贡献。In medias Res 艺术展等越来越多的企业与机构采用了 Gif 等数字图形形式,以动态的方式多角度地展示标志的延展可行性。In medias Res 艺术展的视觉形象设计(见图4),在推广中将标志中的折线作了动态处理,粗大的黑色面以固定、稳重的面目出现,而细细的线条则依托技术表现以运动的波动状示人,一动一静,视觉效果独特醒目,展示出生命多变的面貌,亦极大地提升了标志的传播效果和接收的准确性。科技的进步成为了当代标志实现后现代化重要的表现手段,有了技术作为支撑,标志从单一走向了多元,从静态转向了动态。

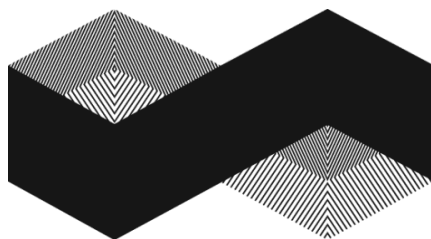

图4 In medias Res 艺术展标志
Fig.4 In medias Res exhibition logo

动态、多形态的标志基于一种完善、合理的系统结构,注重利用标志点、线、面等视觉元素的排列组合,在形式上形成节奏感和韵律感,注重利用形的动态平衡来表现视觉形象的本质。根据相应的视觉原理,赋予作品外在形态的流动性和灵活性,使标志在视觉上产生极具趣味性的动态变化,显现出具有无穷生命力的视觉意象。动态化、多形态的标志突破了现代主义设计思想对标志功能性使用的约束,呈现出积极的旺盛的生命力,亲和、具有人情味是此类标志的一个特性,这让当代标志与受众的沟通更为便捷。同时,设计的变化和动态有利于表现设计概念的复杂和信息的跨维度传播,拓展了标志视觉表现的空间,给接收者以无限的期待和想象,也为当代的设计师提供了新的思维方式和创作理念^[6]。

2.3 不确定的精神内容传达

长期以来,标志作为一种能够代表特定事物的具有特殊意义的视觉传达符号、一种象征艺术而存在。设计者通过视觉符号之间的类似、符合、临近等关系通过形式的相互替换与符合产生符号的属性变化^[7],传达抽象的、不同的精神内容,如龙凤代表吉祥、红色代表积极向上等。不过,随着时代的变迁和审美观念的转变,当代标志设计对精神意义的彰显亦在发生着改变,很多标志凭借形式化的语言来传递信息,无法明确看出其代表的精神内容,在意义上呈现出含混、不确定态势。这样的设计趋势在 2011 伦敦设计节标志中得到了彰显,见图5。

2011 伦敦设计节是第五次举办,以“作为世界创

图5 2011 伦敦设计节标志及应用
Fig.5 2011 London Design Festival logo & application

意之都的伦敦”为宗旨进行展示,向世界推介伦敦的设计人才和创意设计行业。设计团队以“London Design Festival”为主创元素,通过将粗壮有力的无饰线文字印在纸片上后经过折叠与各种角度的摄影来创作该届设计节的标志,整个标志中无统一的视点,多个视点以不同的折线展示出来,空间互悖,以突破和创新的形式全方位地呈现多元化的伦敦设计,视觉符号鲜明突出。设计节的视觉形象系统延用标志的创作方式,以不同的角度使2011伦敦设计节在所有活动中拥有了灵活多变的形象,同时在形象上保持整体感。传统大红色的巧妙运用最大化地提高了设计的视觉冲击力。这种折纸风格的作品以一种新颖的艺术化表达的形式表现出了丰富、多变的空间造型,给标志图形语言创作提供了更多的灵感和经验,为表现的多元化打开了广阔的天空^[8]。在后期推广中这种多元开放的设计大幅度延长了品牌的生命^[9]。在这个设计里,形式语言超越了一切,给人留下了深刻的印象,但精神内涵却显得不那么明确。

而北京国际设计周暨首届北京设计三年展的主题是“仁:设计的善意”(见图6)。在这个标志里,我们可以看到具有国际化设计风格且识别力良好的文字符号,几何化、规则化的图形设计,通透感强的色彩设计。该标志的主体图形为两个正方形,一个静态地正立,一个呈动感的45°倾斜,动静相依。两个正方形在色彩上都采用了透明渐变,形成你中有我,我中有你的虚实互补的视错觉空间。同时,两个正方形相互交叉重叠,相互切分,形成了大小不同的三角形和不规则形,由于有了这些几何形的存在,打破了两个正方形的呆板。两个方形的视觉呈现方式颇有趣味,具有抽象主义风格。或许,任何具象符号皆不能表现出“仁”的善意和博大情怀,唯有几何、虚空才能表现其纯粹。设计师用确定的形表现不确定的意义,从而完成了内在超越。这似乎又回到了老子“有无相生”的境界。或者说,回到了张彦远《历代名画记》所言的“凝神遐想,妙悟自然,物我两忘,虽形去智,身固可使如槁木,心固可使如死灰”的中国传统绘画的观看方式。具有实用价值的标志设计与艺术的界限顿时消隐,意

图6 首届北京设计3年展标志
Fig.6 Beijing International Design Triennial Logo

义的消解存在于视觉语言的不明确关系之中^[10]。含混的、不确定、非主流的视觉语言出现在当代标志设计中,这对标志的艺术性发展有着非常有益的贡献。

3 结语

综上所述,随着时代的进步和人们审美观念的转变,标志设计亦应该发生着转变。视觉表现方式的多元化、图形设计的多形态、动态化和精神内容传达的不确定性,让当代的标志具备了后现代设计的语义特征。在后现代设计的影响下,标志设计不再是一个强调严格规范的模式化、标准化设计,而是随着社会发展需求不断变化的设计门类。标志设计的后现代化改变了标志设计的模式、表现语言,拓展了标志的生存空间。这对设计学科和社会经济生活的发展有着重要的意义。

参考文献:

- [1] 中国设计网. 日本申奥标志五宗罪[EB/OL]. http://www.cn-design.com/detail_1520.html. China Design. The Five Disadvantages of Japanese Olympic Bid Logo[EB/OL]. http://www.cn-design.com/detail_1520.html
- [2] 葛瑞·托马斯. 标志&设计[M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2003
GRAY T. Logo & Design[M]. Shenyang: Liaoning Science and Technology Press, 2003.
- [3] 陈楠. 标志设计[M]. 北京: 中国青年出版社, 2006.
CHEN Nan. Logo Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2006.
- [4] 何祥文. “标”新“立”异——后现代主义思潮催生的3D特效标志[J]. 装饰, 2013(4): 90—92.
HE Xiang-wen. Dimensional Logo is Distinctive: 3D Effects Logo Design Generated in Post-modernism[J]. Zhuangshi, 2013(4): 90—92.
- [5] 2011 香港·深圳城市/建筑双城双年展视觉标志[EB/OL]. <http://www.logonews.cn/1093.html>.
2011 Shengzhen·Hongkong City/Architecture Biennale Logo[EB/OL]. <http://www.logonews.cn/1093.html>
- [6] 薛文峰. 多样与统一的多形态标志设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(2): 9—12
XUE Wen-feng. Polymorphic Logo Design with Diversity and Unity[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(2): 9—12
- [7] 张野. 当代标志设计中双关修辞类型的再解析[J]. 装饰, 2015(9): 86—87.
ZHUANG Ye. Reanalysis on Pun Rhetorical of Contemporary Logo Design[J]. Zhuangshi, 2015(9): 86—87.
- [8] 高立燕. 从品牌变脸看折纸风格的标志设计[J]. 装饰, 2014(4): 129—130.
GAO Li-yan. Viewing the Origami Style of Logo Design from the Brand Changing[J]. Zhuangshi, 2014(4): 129—130.
- [9] 耿涵, 易晓. 标识的开放性趋向——费城艺术博物馆的视觉形象分析[J]. 装饰, 2015(1): 118—119.
GENG Han, YI Xiao. The Open Tendency of Logo Design: an Analysis on Visual Identity System of Philadelphia Museum of Art[J]. Zhuangshi, 2015(1): 118—119.
- [10] 赵志勇. 隐喻设计方法研究: 从来源到目标[J]. 装饰, 2015(4): 126—127.
ZHAO Zhi-yong. The Research of Metaphorical Design Methods: from the Source to the Target[J]. Zhuangshi, 2015(4): 126—127.