

中国传统共生图形在现代标志设计中的运用

徐伶俐, 彭雅莉

(广东海洋大学, 湛江 524022)

摘要: **目的** 立足于中国传统共生图形的特性, 提出一种如何将中国传统共生图形运用到现代标志设计中的研究思路。**方法** 通过解读传统共生图形的产生、挖掘传统共生图形的视觉特征, 提炼出传统共生图形运用到现代标志设计中的方法, 着重从传统共生图形的依形和依意两种共生方式来论述其具体运用, 并以设计实例加以论证。**结论** 传统共生图形给现代标志设计带来了无限的想象和创新空间, 可以丰富设计中的视觉语言, 赋予标志深厚的内涵, 从而使现代标志更具视觉感染力。

关键词: 传统共生图形; 现代标志设计; 视觉特征; 依形共生; 依意共生

中图分类号: J524.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0054-05

Application of Traditional Chinese Symbiotic Pictures in Modern Logo Design

XU Ling-li, PENG Ya-li

(Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524022, China)

ABSTRACT: It puts forward a new idea of how to apply traditional Chinese symbiotic pattern to modern logo design based on the characteristics of traditional Chinese symbiotic pattern. Through the interpretation of the traditional symbiotic pattern generation and exploring the traditional symbiotic pattern visual feature, a method which applies the traditional symbiotic pattern to the modern logo design is extracted. It mainly discusses the concrete application of the traditional symbiotic graph in accordance with the form and the meaning two symbiotic ways, and a design example is demonstrated. Traditional symbiotic graphics brings boundless imagination and innovation space for modern logo design, enriches visual language in the design, give signs profound meaning and thus endows the modern logo more visually appealing.

KEY WORDS: traditional symbiotic pattern; modern logo design; visual features; conformal symbiosis; symbiosis of meaning

中国传统图形有着悠久的历史, 是传统文化的重要组成部分。它不仅体现了古人所提倡的“天人合一”“和谐共生”的思想, 而且反映着人和自然的和谐关系和质朴的审美观念, 也为现代标志设计提供了创作的素材和创意的灵感, 因此, 设计师应根据中国传统共生图形的内涵和特性, 挖掘出传统共生图形在现代标志设计中的运用方法, 不仅对传统共生图形进行形的拓展, 而且更重要的是从深层次上进行意的延伸, 力求在形式上和内容上全方位地理解和应用传统共生图形, 以启悟当今的标志设计实践。使传统共生图形在现代标志设计中不断创新和超越, 从而传承中国的传统图形。

1 传统共生图形的追本溯源

共生图形一般是指两个或多个图形相结合, 共享一个空间或者轮廓, 通过相互依存、借用的方式融合为一个整体的、缺一不可的共同体, 彼此共存、彼此依赖^[1]。在中国传统图形中, 有一些图形就采用了“共生”构成的方法, 创造出富有神秘色彩的传统共生图形。了解传统共生图形要从氏族图腾开始, 氏族图腾是共生图形的雏形。在远古时期, 古人在原有的动物图腾基础上, 将具有很强生殖繁衍能力的动物形象与人的形象嫁接在一起, 整合共生成新的更加完善的神

收稿日期: 2017-03-26

基金项目: 广东省教育厅创新强校工程青年创新人才类项目(2014WQNCX065); 广东海洋大学创新强校工程项目(GDOU 2014050258); 广东海洋大学2015年人文社科研究项目(C16139)

作者简介: 徐伶俐(1980—), 女, 湖北人, 硕士, 广东海洋大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

的形象,由此产生了非常熟悉的伏羲、女娲等传说中人类先祖的雏形形象,在此基础上结合现实中存在的真实形象和想象中的形象,运用组合、置换、共存的方法,组合出了人蛇、人鱼等共生图形^[2]。随着时代的发展,产生了丰富的传统共生图形,如敦煌石窟藻井的经典代表三兔共耳图,以及出现在汉画像石中的三兔共首图案等。

中国传统共生图形中蕴涵着非常深刻和丰富的传统文化思想,体现了儒、道、佛 3 种文化的哲学思想。传统共生图形在和谐共生的思想下产生,充分体现出儒家思想所提倡的“和”这一哲学思想,很好地传达出儒家哲学思想的“中和之美”、“和谐之美”。道家有着虚实相生的哲学思想,强调事物各方面的辩证统一和相互之间的联系^[3],与中国传统共生图形有着十分紧密的联系。佛家中有着一切存在都相互依存、相互关联、相互维系的哲学思想,这一思想与传统共生图形也有着联系。

2 传统共生图形的视觉特征

传统共生图形作为一种特殊的图形有着属于自己特有的视觉特征,这些特有的视觉特征能够给人们留下深刻的视觉印象,并准确地传达出设计的主题,达到一定的视觉艺术效果。

2.1 简洁的视觉形象

传统共生图形有着简洁精炼的形体特征。共生图形的构成一般都是建立在舍弃的基础上,首先把握各个构成形的主要特征,舍弃不必要部分,然后结合不同形体间的相似或者契合之初,重新组合^[4]。这样的传统共生图形在视觉形象上将构成元素进行了简化,化繁为简,进行提炼组合,以简洁的视觉形象来描绘复杂的形态,形成“形减而意增”的图形,达到以一当十的图形设计效果。传统共生图形太极图就是一个典型的代表,一个简洁的圆形由一条优美的 S 形曲线一分为二,形成阴阳两部分。太极图中的 S 形曲线是阴阳双方彼此依存、制约、消长、转化的动态展现,象征着宇宙万象对立而又统一的和谐关系^[5]。

2.2 独特的视觉造型

传统共生图形为了达到共生方式,利用共用线、共用面、共用笔画作为共生要素形成和谐共生图形,这些传统共生视觉造型非常独特,在众多传统图形中脱颖而出,给人们留下深刻的印象和记忆。无论是由同一物象构成的单象共生,还是将两种不同物象形成的双象共生图形,以及多象共生类型的传统图形,都具有独一无二的视觉造型。如陕西省西安市半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆,陶盆内壁以黑色绘出两组对称的人面鱼纹,将人和鱼两种不同的形象进行了提炼

组合,将鱼神的形象进行了人格化的处理,表达出人们以鱼为图腾的主题,整体纹样显得古拙,简洁而又奇幻、怪异,充满了生气,具有鲜明的个性,让人过目不忘。

2.3 象征性的视觉符号

传统共生图形倾注着劳动人民的心血和智慧,除了巧妙构成的外在形象,还有着十分丰富的内在寓意,是具有象征性的视觉符号,有着丰富的精神内涵。这些传统共生图形是代表了一定思想的美学符号,借由这些视觉符号,表达出人们对美好生活的追求和期盼,传达出中国特有的吉祥如意。如西汉霍去病墓前的“人熊共生”的石雕像,将熊的外形与霍去病将军的形象巧妙地结合共生,这样产生的新形象用来象征霍去病将军具有神勇和智慧双全的人性特征。

3 传统共生图形在现代标志设计中的运用

现代标志设计作品在视觉形象上要求简洁、生动、新颖独特、富有艺术感染力,与传统共生图形所具备的视觉特征不谋而合,如今很多新颖创意的标志设计作品都是通过借用传统共生图形构成方法和手段的运用来达到理想的视觉效果。在运用传统共生图形时,一方面,只有对传统共生图形以外在形体为基础进行共生的构成方式有所了解,才能从传统共生图形中吸取养料,挖掘和传承传统共生图形中的精粹为现代标志设计所用,这样设计出来的标志设计作品具有一定的文化艺术底蕴,能够得到大家的认同。另一方面要在理解传统共生图形的精神实质和内涵基础上,以内在寓意为基础进行共生,设计出具有深厚文化内涵和艺术气息的现代标志设计作品。

3.1 以外在形体共生为基础的设计表达

传统共生图形以外在形体共生为基础的设计的构成方式可以分为 3 种类型,分别为正负共生和同构共生,以及笔画共生。将这些构成方式可以巧妙的运用到现代标志设计当中,使现代标志能够产生非常独特的视觉美感和趣味联想,具有个性和独特性,使之从众多标志之中凸显出来,给观者留下深刻的印象。

3.1.1 正负共生

正负共生图形是以共用线为共生形,要共生的图必须要有相同的线条,设计者巧妙地利用相同的线条作为共用线,创造出一种和谐共生的正负图形^[6]。这种正负共生图形的构成方式可以很好的运用到标志设计中来。正形和负形相互依存和映衬,并互相隐匿,使标志图形的空间得到最大限度的利用,产生一种非常有趣的图形,给人以丰富的联想与想象,从而能够达到准确、生动传递信息的目的。Zame 宝石公司标志设计,见图 1,以六边形的宝石形象和公司英文名

称的首写字母 Z 为设计元素,正空间是六边形的宝石形象,负空间是由公司英文名称的首写字母 Z 构成。正形六边形的宝石形象和负形字母 Z 之间相互借用、互相衬托,形成一个和谐完整的正负共生图形,突出了 Zame 宝石公司标志的设计主题。

图1 Zame 宝石公司标志
Fig.1 Zame Jewel companies logo

3.1.2 同构共生

同构共生是将几种物件中可以共用的部分构建作为整个图形的同构形,通过叠合、简化后整合成一个不可分割的整体。传统共生图形中的同构共生有两种情况,一种为异形同构共生,指的是将不同物体的特征相结合形成一种主观中的新形象。这种新形象造型新奇大胆,给人全然不同的心理感受。如中华民族的图腾龙是由不同动物特征组合而成的,龙的角似鹿,龙的嘴似鳄,龙的耳、眼似牛,龙的掌似虎,龙的爪似鹰,龙的鳞似鱼^[7]。还有一种情况是同形同构共生,相同或者相似的物件通过局部形的共用产生同构共生的效果,如传统共生图形四喜人纹共用两个头、四只胳膊、四条腿。在现代标志图形中可以借鉴传统共生图形同构共生的设计手法,尤其是异形同构的构成方式。在具体设计中,可以选取能准确表达标志内涵的两个或者两个以上的物象,进行打散构成,巧妙地结合共生。九月酒吧标志设计,见图2,选用了九月的字体和酒瓶的形象两个视觉元素进行同构

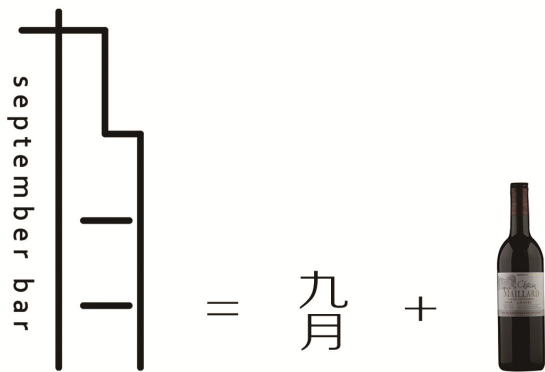

图2 九月酒吧标志
Fig.2 September bar logo

共生设计,通过不断地结合尝试发现,九月字体与酒瓶形象的共同点,将九月两个字形象构成酒瓶的视觉形象。两个元素相互借用、相互依存,紧密地联系在一起。标志形象构思巧妙,设计新颖独特,具有较强的识别性。金鱼餐厅的标志设计,见图3,是由"GOLDFISH"的英文字体为设计元素进行创意,将几个英文字母通过变形,巧妙地利用英文字母的笔画特点,重新组合后构成一条非常生动的金鱼形象,紧扣餐厅的主题。整个标志图形简洁,给人们留下深刻的印象。

图3 金鱼餐厅标志
Fig.3 Goldfish restaurant logo

3.1.3 笔画共生

笔画共生图形是设计者将几个字符组合在一起,巧妙地利用字体的笔画组合共生,得到具有一定寓意或者具有一定特色的字符图形^[8]。如民间吉祥字形“招财进宝”、“只见财来”等都是将笔画结合共生成具有吉祥意味的图形。笔画共生的设计手法可以运用到以文字为主体的标志设计中,将两个或多个文字的某一个或几个笔画进行借助重合在一起,形成一个复合字,构成新的标志^[9]。上善若水餐具公司标志设计,见图4,就是以“上善若水”4个文字为设计元素来进行设计,通过观察发现4个字体中存在可以共生的笔画,单个字的笔画可以进行延伸,融入到紧挨着的另一个字体当中去,笔画和笔画之间产生联系,形成一个整体,具有独特性。

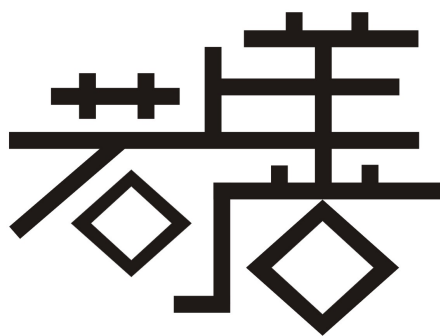

图4 上善若水餐具公司标志
Fig.4 As good as water tableware company logo

3.2 以内在寓意共生为契机的设计升华

传统共生图形除了按照外在形体相互依托进行共生外，还有一部分图形，是按照更深层次的寓意表达进行共生，组合成新的图形。传统共生图形是在移情与共生中依意共生，在依意共生方式下的共生图形，更注重把具有吉祥意念的元素共生在一起，组合成吉祥如意的图形^[10]。这种依意共生的图形强调如何将各种元素按照内在寓意整合成共生图形，这种图形的形可以拆分，拆分之后，内在寓意则不存在。在现代标志设计中同样可以借用以内在寓意共生的构成方式，把具有吉祥意念的元素共生在一起，组合成吉祥如意的标志图形，通过抽象的意境表达，使标志设计的主题得到升华。这种以内在寓意共生的方式在标志中的应用主要有两种形式：其一，将吉祥图形进行组合传达出吉祥寓意；其二，采用图形和文字混合编排在一起的方式传达出吉祥寓意。香港著名设计师靳埭强设计的香港荣华饼家标志图形，见图 5，采用图形和文字混合编排在一起的方式。该标志的基本元素是方饼、牡丹花及明月，牡丹花一直被我国劳动人民作为富贵繁荣的象征，是幸福和平、祈望美好的吉祥之花。通过牡丹花和明月的内在寓意共生，构成了花好月圆的吉祥意味。广东民间工艺博物馆的标志图形设计，见图 6，采用了将吉祥图形进行组合的方式，标志图形根据“洪福齐天”的吉祥意念，在此基础上，将一抹朱红色和抽象的蝙蝠形象作为主要设计元素结合在一起进行共生设计，蝙蝠一般简称“蝠”，与“福”谐音，通常用来表示福气等吉祥寓意。一抹朱红色和抽象的蝙蝠形象共生成新的具有吉祥寓意的图形，成为广东民间工艺博物馆的标志，设计非常新颖独特，别具一番意味。

图 5 香港荣华饼家标志

Fig.5 Hongkong guide logo

图 6 广东民间工艺博物馆标志

Fig.6 Guangdong folk arts museum logo

4 结语

传统共生图形为设计师塑造具有创新性的标志提供了一个独特的视角。通过分析传统共生图形的产生、视觉特征及构成方式，并结合对现代标志设计中的形和意的解构，整合出传统共生图形的构成方式在现代标志设计中的应用方法，使之既得到形的拓展，又强化了意的延伸，最终创造出符合现代人审美价值的设计作品。今后的标志设计不仅要从事传统共生图形的形式上寻求灵感、装饰上体现特色，而且重要的是以图形为载体探寻传统文化的源头活水，挖掘图形背后的精神意蕴，使标志设计更具鲜明的识别性和时代性。

参考文献：

- [1] 于莹, 王雪. 共生图形的美学特征及在当代平面设计中发展研究[J]. 美苑, 2014(4): 98—99.
YU Ying, WANG Xue. The Aesthetic Characteristics of the Symbiotic Pattern and Its Development in the Contemporary Graphic Design[J]. Meiyuan, 2014(4): 98—99.
- [2] 邹薇. 传统图形造型特征在现代标志设计中的运用[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2014(5): 25.
ZOU Wei. The Use of Traditional Graphic Design Features in Modern Logo Design[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2014(5): 25.
- [3] 毛峰. 传统图形中共生现象的探究[J]. 艺术与设计, 2010(6): 71—73.
MAO Feng. Traditional Graphics to Explore the Phenomenon of Symbiosis[J]. Art and Design, 2010(6): 71—73.
- [4] 黄敏. 基于传统和谐共生美学的平面设计本土化研究[J]. 华南师范大学学报, 2014(10): 156—160.
HUANG Min. Study on the Localization of Plane Design Based on the Traditional Harmony and Symbiosis

- Aesthetics[J]. Journal of South China Normal University, 2014(10): 156—160.
- [5] 张勤. 探析中国现代图形与传统图形的一脉相承[J]. 美术教育研究, 2014(19): 74—75.
ZHANG Qin. The Same Chinese of Modern and Traditional Graph[J]. Art Education Research, 2014(19): 74—75.
- [6] 秦芹, 吴卫. 传统共生图形共生方式初探[J]. 艺海, 2011(1): 67—68.
QIN Qin, WU Wei. A Preliminary Study on the Symbiotic Pattern of Traditional Symbiotic Patterns[J]. Yihai, 2011(1): 67—68.
- [7] 吕金龙. 中国民间图形的“异物同构”方式初探[J]. 美术大观, 2012(9): 68.
LYU Jin-long. A Preliminary Study on the "Foreign Body Isomorphism" of Chinese Folk Graphics[J]. Art Panorarna, 2012(9): 68.
- [8] 高林娟. 共生图形的类型及其在现代设计中的运用[J]. 唐山师范学院学报, 2011(7): 155—156.
GAO Lin-juan. The Types of Symbiotic Graphic and Their Applications to the Current Creative Design[J]. Journal of Tangshan Teachers College, 2011(7): 155—156.
- [9] 王薇. 浅谈汉字图形化在标志设计中的应用[J]. 美术大观, 2015(10): 110.
WANG Wei. On the Application of Chinese Character Graphic in Logo Design[J]. Art Panorarna, 2015(10): 110.
- [10] 秦芹. 中国和谐共生图形研究[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2011.
QIN Qin. The Research of the Harmony Paragenesis Graphics in China[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology, 2011.