

现代标志设计中传统图案的设计文化研究

方超

(三亚学院, 三亚 572000)

摘要: **目的** 探究传统图案在现代标志设计中的融合与创新。**方法** 从传统图案的概念界定出发, 结合凤纹、龙纹、祥云等传统图案的审美意趣, 探讨其在现代标志设计中丰富设计语言、传承传统文化、满足人们的文化消费需求等方面的应用价值, 然后从造型审美、形象运用、意境体现 3 方面详细探讨传统图案在现代标志设计中的应用方式, 并列举一些具有代表性的设计实例, 进一步探寻其中的设计思路及其所取得的设计价值与社会影响, 最后以此为基础, 探索更大意义上的创新与发展。**结论** 将优秀的传统图案融入现代标志设计中, 通过学习、借鉴其中的精华元素, 创新其形式及外延, 能够实现传统与现代的成功嫁接, 赋予传统文化新的生命色彩, 丰富标志设计的文化内涵。

关键词: 标志设计; 传统图案; 造型审美

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)14-0263-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.14.049

Design Culture of Traditional Logo in Modern Logo Design

FANG Chao

(Sanya University, Sanya 572000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the fusion and innovation of traditional patterns in modern logo design. Starting from the definition of traditional pattern, combined with phoenix, dragon grain, auspicious clouds pattern of traditional aesthetic interest, its application value in modern logo design is discussed, which enriches design language, inherits traditional culture and satisfies people's cultural consumption demand. Then it discusses the application formula of traditional pattern in modern logo design from three aspects of styling aesthetic, image application and artistic conception, and lists some representative designs. An example is made to further explore the design ideas and the design value and social impact that they have achieved, and finally, on the basis of this, more significant innovation and development are explored. Excellent traditional pattern can be incorporated into modern logo design, through the study, draw lessons from the essence element, innovation in the form and extension, which can achieve the success of the traditional and modern grafting, give new life color for traditional culture and enrich the cultural connotation of logo design.

KEY WORDS: logo design; traditional design; modeling aesthetics

博大精深的中国传统文化, 在世代的历史传承中形成了独特的文化内涵, 虽然历经千年, 但是依然广泛影响着人们的思想和行为。无论传统汉字、书法、吉祥符号, 还是剪纸、水墨等传统绘画元素, 每一种都是中华民族传统思想文化的典型代表, 既具体又抽象, 既绘形又入神, 既确定又未定, 追求一种“大巧著拙”的浪漫飘逸境界^[1]。其中, 传统图案独具魅力。祥花、瑞草、凤纹、龙纹、祥云、盘长以及书法艺术,

是对人民大众各个不同时期社会生活完美诠释, 反映了人们的审美旨趣, 表达了人们对美好理想的向往和追求, 因此, 这些传统图案被广泛应用在生活的各个方面, 陶瓷、雕刻、建筑、服装、首饰、设计等领域都能见到它们的身影^[2]。具体到标志设计而言, 新时期的设计师从传统图案的造型审美、形象、意境的方面入手, 从这些耳熟能详的典型元素中, 选取其独特的形式, 延伸其丰富的含意, 再融入到标志设计作品

收稿日期: 2018-03-12

作者简介: 方超 (1981—), 男, 河南人, 三亚学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

中,大大提升了标志的视觉识别功能。

1 传统图案在现代标志设计中重要价值

一般说来,图案普遍有着广泛的形式与内容,既可以是某些事物上的纹饰、颜色,又可以是整个事物。若细致划分,图案主要有基础图案与工艺图案两大类,且彼此间并不是完全不一致,有时也存在一些突出的共同点。在几千年的历史发展中,每个时代的图案风格都不尽相同。由此,可以将我国的传统图案分为人物类图案、祥禽瑞兽类图案、植物类图案、几何纹样、文字类图案等,这些图案多有着“吉祥”、“平安”、“如意”等美好寓意,是古代人们对现实事物的加工和变形,表达了人们对美好事物的想象以及对生活的美好追求。将传统图案应用于现代标志设计中,有着多种促进作用^[3]。第一,丰富设计语言。传统图案来自于人们的日常生活,其题材也多是人们日常生活中的各个方面,有着丰富的形式与内涵。将这些优秀的传统元素应用于标志设计,可以消除设计语言的单调与匮乏性,进一步创新设计形式,获得整体的填充与丰满效果。第二,传承传统文化。经济的迅速发展,带动了科学技术的进步,我国社会逐渐发生了翻天覆地的变化,迈进了现代化、信息化社会。在这一社会环境下,传统图案等传统文化形式需要走出一条新路,以应对西方文化的冲击^[4]。将传统图案融入现代标志设计中,可以对传统文化进行拓展和延伸,赋予其新的生命力,从而在一定程度上促进传统图案的传承与发展。第三,满足人们的文化消费需求。标志设计的优劣直接影响着其价值的实现。将传统图案融入标志设计中,可以充分体现我国的传统文化,丰富商品的文化内涵,满足人们更高的文化需求,从而帮助商家吸引更多的消费者。

2 传统图案的设计文化在现代标志设计中的体现

鉴于传统图案在现代标志设计中重要价值,越来越多的设计师开始在设计中添加传统图案元素,并获得了相当程度的进步,出现了许多优秀的标志设计作品。具体而言,其应用主要包含造型审美、形象运用、意境体现3大方面。

2.1 传统图案的造型审美体现

现代标志设计对整体造型有着较高的要求,其强调造型的对称、统一和平衡感,要求体现一种造型美。中国传统图案丰富的形式语言恰恰有着直观化的外形和结构,对其进行合理切割、变异、错位,灵活借鉴其“形”,能够勾起人们对图案的联想,使他们在心底产生一种新鲜感,主动收获新的信息^[5]。中国汉字独特的方块结构满足了标志设计的这一审美要求。在

博大精深的中华文化中,书法艺术独树一帜,其独特的架构形式、意境、笔势,是标志设计源源不断的造型灵感来源,被广泛应用于各种标志设计中。在应用过程中,书法的间架结构和造型所蕴涵的浓郁的民族特色,能够有效丰富标志的表现形式,呈现新的标志形象,进一步提升标志的艺术性与文化感染力。比如,2010年上海世博会会徽就是对书法元素的造型进行延伸而创造出来的。在会徽的绿色图案部分,汉字“世”由3个相拥的人组成,像父母子女一家人相拥,又像“你、我、他”将在世博会相遇。为了使设计更加突出,设计师在“世”字人形图案上方添加了黄色和绿色的两点,分别代表东西方,像极了好朋友在热情地打招呼。线条活泼的字体,将书法自然的形体淋漓尽致地展现出来,表达了和平、美好、自然、创新的新理念以及中国人民对美好生活的向往,突出了世博会以人为本的追求^[6]。又如,中国邮政的标志运用了书法斜体的汉字“中”,曲折线条富有动感,象征着“翅膀”,寓意服务速度之快;中国银行的标志将汉字“中”嵌入其中,外圆内方,迎合中国“天圆地方”的思想体系,寓意财源滚滚。

2.2 传统图案的形象运用体现

经过了悠久历史的积淀,中国传统图案那与生俱来的形象美,更加夺目,无论颜色、明暗还是线型、位置等都展现出独特的审美意象。将传统图案的形象灵活地应用于现代标志设计中,能够使整个图案和谐、比例柔和,在表达内涵美的同时展现深层次的审美面貌。首先,太极图形的形象运用。太极图是一个十分典型的中国传统图案,其以形象生动的构成形式,反映宇宙万物的繁衍、互补等对立统一规律,这种极具互补动感的构成形式得到了设计师的一致认可,并被广泛应用于现代设计中^[7]。比如,民生银行的标志设计,就对太极图形进行了抽离解构,保持太极中的两点不变,将本身的原型设置为“S”型,既符合阴阳对接的理念,寓动于静,互动互生,又以流畅的线条吸引了人们目光,给人以独特的审美感受,并在无形中体现了民生银行生生不息的企业精神。其次,龙纹图形的形象运用。龙纹图案是传统文化中广为认可的一种代表图形,其是传统文化中吉祥寓意的物化形式,对标志设计有着深刻的影响,将其应用于标志设计中,能够给人独特的视觉感受,唤起大众的亲切感^[8]。但是,在具体的应用过程中,设计师必须要以现代为主,进行创新应用,既要正确把握与延伸传统龙纹图形的“形”和“意”,又要融会贯通,找到传统与现代的契合点,设计出全新的个性化标志。另外,设计师还要注意,现代标志毕竟是为现代人服务的,其在应用龙纹图案的过程中,必须在强调创新性的基础上,强化独特性,尽量避免所设计的标志与现有的其他标志出现形式雷同的现象^[9]。无论是单独运

用龙纹，还是将其与其他元素结合，其标志设计必须立足于企业理念与文化内涵，对龙“形”进行提取和衍生，使其符合企业精神，既有现代感，又不失传统韵味。最后，设计师还必须注意的一点是，寻求民族性与国际化的契合点。当前，世界各地文化的交流越来越频繁，如何在保持本土化的同时，不失国际性，是设计师一直思考的问题。对于龙纹图形的运用，必须做好两者的融合，寻求契合点，既表达中国传统文化精髓，又积极吸收国际先进的理念与思维创造方法，实现更大意义上的创新与发展，让龙纹图形被国际所理解与认可，让标志设计更加睿智和独到。

2.3 传统图案的意境审美体现

现代标志设计是一种无声的语言，其不像绘画，也不是字谜，却常常向大众展示着一种或直观或深远的“含义”，而这恰恰与传统图案独特的意境异曲同工，是两者的完美契合点，因此，在现代标志设计中，设计师逐渐开始了对传统图案的意境审美体现。云纹图案这一具有典雅东方美的传统图案，有着优美、流畅、飘逸的艺术形象和美好的寓意，古往今来，一直被应用于生活的各个方面。从现实角度看，云是生活中常见的一种自然景观，其运动状态体现了大自然的生机造化，表现了历代文人雅士的一种倾情向往，体现了永恒的艺术魅力。作为标志设计师，要在实际的设计工作中以敬畏的态度，将这一传统文化元素的美放大，赋予标志设计更加灵动的气质^[10]。比如，“白云边”白酒的品牌标志设计，就是典型的云纹图案代表。该标志以水墨画的形式勾勒了一位醉卧水边的古人形象，同时配合下方那一抹祥云，简单几笔便勾勒出一幅悠闲自在的生活场景，形成了一种独特的意境美，完美表达了人们的情感诉求，从而在视觉上给人一种美好，无形中减轻了城市工作给人们带来的压力^[11]。需要注意的是，在实际的应用过程中，设计师要结合企业的实际需求，挖掘其中容易被大众接受的形式元素及文化内涵，将云纹图案与商业标志的经济价值相结合，促进品牌的扩展和延伸。典型的例子是，江西绿茶的标志设计就巧妙运用了云纹图案元素，其所营造的独特意境，淋漓尽致地表达了茶文化的那种清新脱俗，升华了商业标志的内涵，使该企业的年营业额不断提升。当然，在实际的应用过程中，设计师也不能过于追求商业属性，要在此基础上进行文化品位的提升与表达。比如，某饭店的标志设计并没有出现任何的餐饮物品，而是另辟蹊径，选择了一把中国风味的折扇，再配合一朵飘逸的祥云，使整个标志具备了一种流动、祥和的美感，将该饭店的饮食理念生动地表达了出来，达到了理想的宣传效果^[12]。

3 结语

中国传统图案的元素有很多，形式与内容也各具

特色，以上论述的几种仅是其中的几个典型代表，事实上，每一种传统图案都有着不同的美，需要利用不同的方式进行展现与表达。作为设计师，必须深入传统文化内部，在认识和了解传统图案元素的基础上，在继承中发扬，在发扬中创新，既要找到并充分利用传统图案中的精髓，又要赋予它时代气息，实现传统与现代的有机结合^[13]。只有这样，才能充分利用我国源远流长的传统文化，赋予传统图案旺盛的生命力，同时丰富标志设计的形式与内涵，走出一条有中国特色的设计之路。

参考文献：

- [1] 王刚. 现代标志设计中传统图案的运用[J]. 艺术教育, 2012(7): 159—160.
WANG Gang. Application of Traditional Patterns in Modern Logo Design[J]. Art Education, 2012(7): 159—160.
- [2] 孙英丽. 论我国传统吉祥图案在现代标志设计中的应用[J]. 山东文学, 2009(10): 91—92.
SUN Ying-li. On the Application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. Shandong Literature, 2009(10): 91—92.
- [3] 樊佩奕. 中国传统图案在现代标志设计中的审美表现研究[J]. 成才之路, 2015(23): 29.
FAN Pei-yi. Research on Aesthetic Expression of Chinese Traditional Patterns in Modern Logo Design[J]. The Road to Success, 2015(23): 29.
- [4] 王俊. 论标志设计中的传统图案[J]. 考试周刊, 2010(30): 54.
WANG Jun. On the Traditional Pattern of Logo Design[J]. Test Weekly, 2010(30): 54.
- [5] 刘涌涛. 传统图案与现代标志设计探究[J]. 考试周刊, 2011(23): 39—40.
LIU Yong-tao. Traditional Pattern and Modern Logo Design[J]. Test Weekly, 2011(23): 39—40.
- [6] 韩苑茹. 浅谈中国传统图案在现代标志设计中的应用[J]. 艺术科技, 2014(4): 245.
HAN Yuan-ru. On the Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Logo Design[J]. Arts and Technology, 2014(4): 245.
- [7] 苟耀春, 欧阳可文. 浅谈中国传统吉祥图案在现代标志设计中的运用[J]. 世界华商经济年鉴·科学教育家, 2008(8): 186.
GOU Yao-chun, OUYANG Ke-wen. On the application of Chinese Traditional Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. World Chinese Merchants' Economic Yearbook, 2008(8): 186.
- [8] 曹英, 吴帅发. 龙纹图案在现代标志设计中的再生[J]. 现代装饰: 理论, 2012(4): 71.
CAO Ying, WU Shuai-fa. Regeneration of The Dragon Pattern in Modern Logo Design[J]. Modern Decoration: Theory, 2012(4): 71.

- [9] 于雪波. 传统图案在现代标志中的应用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2013(11): 182.
YU Xue-bo. Application of Traditional Patterns in Modern Logo[J]. The Life: Wenhai Yiyuan, 2013(11): 182.
- [10] 董裕乾. 浅谈传统图案艺术在标志设计中“意”象的表现[J]. 大舞台, 2010(1): 70—71.
DONG Yu-qian. On the Expression of "Image" in Logo Design of Traditional Pattern Art[J]. Grand Stage, 2010(1): 70—71.
- [11] 周媛媛. 浅论标志设计的信息源切入创意[J]. 设计, 2017, 30(18): 104—105.
ZHOU Yuan-yuan. On the Information Source of Logo Design to Cut into Creativity[J]. Design, 2017, 30(18): 104—105.
- [12] 王鑫. 格式塔完形法则在标志设计中的应用分析[J]. 设计, 2017, 30(22): 132—133.
WANG Xin. Analysis on the Application of Formatting Method in the Design of Symbols[J]. Design, 2017, 30(22): 132—133.
- [13] 徐敏. 浅议中国传统寓意图形在现代标志设计中的解构创新[J]. 设计, 2017, 30(24): 112—113.
XU Min. Discussion on the Deconstruction and Creation of Chinese Traditional Meaning Graphics in the Design of Modern Symbols[J]. Design, 2017, 30(24): 112—113.
- (上接第 262 页)
- [6] 吕宝来. 中国元素在标志设计中的运用[J]. 大众文艺, 2011(14): 80—81.
LYU Bao-lai. The Use of Chinese Elements in Logo Design[J]. Popular Literature and Art, 2011(14): 80—81.
- [7] 夏丽萍. 浅析标志设计中的“中国龙”[J]. 文艺生活旬刊, 2012(2): 170.
XIA Li-ping. Analysis of Logo Design in the "China Dragon"[J]. Art Life Magazine, 2012(2): 170.
- [8] 阳威. 中国红在现代标志设计中的应用[J]. 商业文化月刊, 2012(2): 328.
YANG Wei. Application of Chinese Red in Modern Logo Design[J]. Journal of Business Culture, 2012(2): 328.
- [9] 常磊. 中国元素在海报设计中的视觉传达[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2013(8): 181.
CHANG Lei. Visual Communication of Chinese Elements in Poster Design[J]. The Life: Wenhai Gallery, 2013(8): 181.
- [10] 吴颖, 吴皓. 中国水墨艺术在海报设计中的表达[J]. 中国包装工业, 2014(18): 57—58.
WU Ying, WU Hao. Expression of Chinese Ink Art in Poster Design[J]. China Packaging Industry, 2014(18): 57—58.
- [11] Tina. 当中国风遇到有机设计[J]. 家具与室内装饰, 2014(3): 66—69.
Tina. When the Chinese Wind Meets Organic Design [J]. Furniture & Interior Design, 2014(3): 66—69.