

传统文化元素在标志设计中的体现

王锋, 赵利娜

(内蒙古农业大学职业技术学院, 包头 014109)

摘要: **目的** 探索标志设计中传统文化元素的渗入与发展。**方法** 从标志设计的信息传达功能出发, 引申出更高层面的审美追求, 进而探索其中对文化内涵的彰显与表达, 由此开始了对传统文化元素的挖掘, 从其丰富的类型与独特的内涵着手, 分析其融于标志设计中所表现出的优化标志设计的信息传递效果、视觉审美效果, 以及解决标志设计中的现有问题与不足的重要意义, 接着深入传统文化内部, 以传统色彩、传统文字与传统图案为落脚点, 就其在标志设计中的创新表现展开了具体探讨。**结论** 在标志设计中融入传统文化元素有着极高的可行性, 如此既能够提高信息传达的效果, 又能够在形式与内容上体现一种文化内涵, 在审美追求上更进一步, 从而使所设计的标志更加符合时代发展的要求。

关键词: 传统文化元素; 视觉审美; 文化内涵

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)12-0341-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.12.049

Traditional Cultural Elements are Embodied in Logo Design

WANG Feng, ZHAO Li-na

(Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University, Baotou 014109, China)

ABSTRACT: The purpose of this paper is explore the infiltration and development of traditional cultural elements in logo design. Starting from the information function of logo design, it extends a higher level of aesthetic pursuit, and then explores the highlight and expression of cultural connotation, thus starting to dig the elements of traditional culture. From its rich types and the unique connotation, this paper analyzes its melt into logo design by the optimization of information transmission effect of logo design, visual aesthetic effects, and solving the existing problems in logo design and the importance of insufficient. Then going into internal deep traditional culture, with traditional color, text and traditional design as the foothold, it discusses on innovation performance in logo design. It is highly feasible to integrate traditional cultural elements into logo design, which can not only improve the effect of information transmission, but also reflect a kind of cultural connotation in form and content, and further on the aesthetic pursuit, so as to make the designed logo more in line with the requirements of the development of the times.

KEY WORDS: traditional cultural elements; visual aesthetics; cultural connotation

在普遍认知中, 标志一直是作为一种象征性传播符号存在于脑海中的, 其功能多是对信息进行巧妙的表达, 给人带来一种感官上的认知, 获得其中的基本信息。但是, 从当前的实际发展情况看, 很多标志在设计过程中会不自觉地趋同国际化, 导致整体上缺乏

特色, 这使得标志设计的表达效果大大降低, 缺乏特色与内涵, 也失去了国际化竞争的优势^[1]。为了使标志设计的效果更加理想, 在实际的应用中能够将各种元素进行灵活而有机的应用与整合, 设计师开始了更加多样化的尝试。鉴于不同的艺术形式之间存在相互

收稿日期: 2021-03-25

作者简介: 王锋(1980—), 男, 内蒙古人, 内蒙古农业大学职业技术学院副教授, 主要研究方向为视觉传达设计、图案设计。

通信作者: 赵利娜(1981—), 女, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古农业大学职业技术学院副教授, 主要研究方向为视觉传达设计、蒙古族工艺美术。

渗透已是艺术发展的必然趋势,且这种渗透与互助也能够很大程度上成为彼此的支持,标志设计在不断的尝试与寻觅中开始聚焦于传统文化,希望能够以传统文化中的代表性元素为支撑,丰富标志的表达形式和审美体验,进一步提升辨识度和文化内涵,从而以更加独特的形式成为个性化的存在,在迎合大众审美的同时,成功从激烈的竞争中脱颖而出本研究主要结合传统文化的代表性元素及其作用于标志设计的主要作用,深入探索具体的融合策略。

1 传统文化元素在标志设计中的主要作用

传统文化形式多样、内容丰富、内涵深刻,在千百年的发展过程中造就了别样的艺术风格,成为了独特的存在^[2]。从整体上分析,传统文化中的优秀元素涉及诸多方面,无论是文字元素、印章篆刻相关元素、传统图案元素还是哲学思想元素,都在不断发展和衍变的过程中形成了独特的艺术魅力,并逐渐成为传统文化艺术的精髓所在^[3]。将这样的元素与标志设计相结合,有助于标志设计特色、风格的建立,实现更大意义上的丰富与提升。

1.1 增强标志设计的信息传达效果

传统文化元素有着极强的个性特征和深厚的文化特点,这些不仅能够直接简明地呈现标志作品的思想内容,还能够进行一定的情感变化,从而提升其信息传达的针对性和有效性,避免不必要的认知障碍和思想歧义^[4]。正因如此,在标志设计中,传统文化元素已经成为重要的存在要素,帮助设计师更加轻松地实现信息的传达。

1.2 提高标志设计的审美效果

在传达信息的基础上,标志设计还应注重审美效果的表达,以适应更多的人群,以更加鲜明、有效的方式进行内容和思想的传达^[5]。传统文化元素的独特性,给了标志设计不一样的表现方式,转变了千篇一律的设计风格,不仅使受众的感受焕然一新,还能起到返璞归真的设计效果,更好地凸显主题,展现与众不同的审美风格,这对标志设计能够起到很好的优化效果。

1.3 解决标志设计的问题与不足

从当前的社会现实看,各种网络技术和数字技术的普及,已经给人们的视觉和精神带来了极大的影响和冲击。在这一背景下,毫无特性和新意的标志根本无法吸引受众的目光^[6]。这时,将传统文化元素融入标志设计中,可以在千篇一律的标志海洋中翻起更大的浪花,实现艺术效果的升华,并以更大的视觉吸引力抓住受众的视线,从而避免单一化或者繁杂化的标志设计所带来的乏味与凌乱,成为独特的存在。

2 传统文化元素在标志设计中的具体应用

在标志设计中,传统文字、传统色彩和传统图案三大方面已经融入进来,并进行着艺术化的创作和改造^[7]。事实证明,这样的尝试和应用是可行的,其价值远非其他艺术元素所能比。下面从色彩、文字和图案三大方面对标志设计中的具体应用方向和方法进行分析。

2.1 传统色彩元素的应用

传统文化中的色彩元素十分独特,其在不断发展的过程中成为了典型的中国元素,表达着我国人民的情感和喜好。例如,红色代表喜庆吉祥、黄色代表雍容典雅等,都是其中最为突出的代表。更为独特的是,这种色彩元素不仅表现在人们认知上的普遍共性,还在不同的民族中有着不同的表现,结合不同民族对色彩元素的不同理解和感悟能够更好地表现色彩对标志设计的作用,从而使标志设计的效果更加突出^[8]。例如,汉族对红、黄等颜色十分喜爱;蒙古族喜欢蓝、绿、橘等。结合这些色彩的特点和情感表现,能够给当前的标志设计带来更多的灵感和思路指引,从而更加有效地烘托主题、表达思想。以蒙古族传统色彩在标志设计中的应用为例,蒙古族有着悠久的历史 and 灿烂的草原文化,挖掘其中的代表性色彩元素,并将其与标志设计科学融合,不仅能够使标志设计更加个性与独特,还能将草原的地域特色和草原人的性格进行展现,让人从中更加了解草原,了解蒙古族的传统文化特点^[9]。在蒙古族的一些企业标志设计中,色彩元素就有着多样化的应用。以内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司的标志设计为例,设计师将主体的形象设计成卡通小羊的造型,并配以白色,在展现羊的实际色彩的同时凸显了主题,背景则选为草原的绿色,让人瞬间产生联想,感受到草原的辽阔与清新,看到羊群的活泼与庞大,不自觉地对草原心生向往,对该标志也产生了强烈的好感,使其深深印刻在脑海。另外,内蒙古著名乳品企业蒙牛的标志设计将绿色的草原作为背景色,配合潇洒的书法体和弯角的造型,展现的是牛的坚韧、勤劳与奉献,同时也是一种积极向上的追求,突出了该企业追求天然、远离污染的主旨。从以上实例可以看出,将传统色彩元素进行科学地应用,不仅可以使标志设计的文化内涵得到更好的表达,还能延伸开来,以更加新颖的形式起到视觉审美的强化,有利于企业文化的表达。

2.2 传统文字元素的应用

传统文字元素中的代表就是书法,作为一种经历了千年演化而来的抽象符号,书法有着不同的字体和独特的美感,其在发展中已经从单纯地传播信息变为一种艺术形式,不仅对国人有着强烈的情感共鸣,还对不谙国文的外国友人有着极强的吸引力,所以其一

直有着顽强和旺盛的生命力,不断与各个领域产生着联系,成为不可或缺的存在。尤其是不同类型的标志设计常会选用不同的书法字体,以此凸显个性^[10]。例如,篆书瘦劲挺拔、平衡对称,给人以典雅古朴、意境深远的感觉,可以在标志设计中进行抽象的艺术处理,如此会很有金石之味;楷书规矩严整、匀称稳重,适合用于饮料、食品类的标志设计中;草书恣意放纵,适合烟酒包装中的标志设计。例如,康师傅矿物质水标志设计中,设计师以“康师傅”三个字为核心,将其设计成行书的字体,整体凸显出一种圆润古朴且疏密匀停,十分有滋味,然后将下方的四个字“矿物质水”设计成黑体,整体讲求工整,既避免了两者的冲突,又有所侧重,且大小不一,设计巧妙,呈现了十分醒目且强烈的视觉效果。又如,我国探月工程的标志设计同样对书法元素进行了巧妙的借鉴,勾勒出一个艺术化的古汉字“月”,并在其上设计了一双脚印,有着强大的视觉吸引力,既形象展示了我国探月工程的梦想,又艺术化地深化了实际的设计效果,将中国特色展现得淋漓尽致。不止于此,上海世博会的标志、北京奥运会会徽标志等同样对书法元素有着灵活的借鉴和运用,这些都成为了标志设计界对书法元素的代表性应用案例。然而,书法元素并不是随意使用的,其要求设计师有深厚的文化修养和深刻的认知以及灵活的设计手法,能够结合实际将书法的精髓融入标志之中,如此才能强化视觉效果,带来更多、更好的具有中国文化特色的标志设计作品^[11]。

2.3 传统吉祥图案元素的应用

与文字和色彩有着同等地位的传统元素当属传统吉祥图案,这些图案不仅有着多样化的样式,还有着极为丰富和深厚的文化寓意,可以与文字、色彩等元素紧密配合,实现传统与现代的结合,带来更加理想的艺术设计效果^[12]。在标志设计中,设计师若能将传统吉祥图案元素进行巧妙地应用,便可以轻松实现基本的直观性需求,还能赋予标志更加独特的个性和深厚的文化内涵。在对龙纹图案的应用上,设计师多会借助龙的形象进行艺术化的改造和升级,在保持龙的基本形象不变的前提下,对其进行艺术化处理,使之更加符合现代人的审美。有时也会充分利用生龙活虎、望子成龙等相关的成语对其深厚内蕴进行展现。总之,一切以实际需求为基本点,讲究活用、实用^[13]。例如,华夏银行的标志设计就以龙的形象为原型,设计成了玉龙的形式,在经过一定的艺术化处理,使得整体呈现出一种简洁之中内蕴深厚的艺术效果,寓意华夏银行在中国文化的沃土中实现跨越和飞升。

3 结语

中华五千年的文明流传下来的传统文化丰富而

独特,对艺术设计领域的诸多方面有着极强的可用价值,尤其在当前这个新时代背景下,重视并充分应用传统文化元素,无疑可以为设计领域带来更多的设计灵感和设计形式,促成艺术设计作品内涵的丰富和效果的升华。在标志设计中,传统文化元素的应用已被证实有着极强的实用性和艺术性,因此设计者可以大胆地结合实际的需求对其进行艺术化改造和借鉴,将其中的精髓为我所用,以更加灵活的思维和多变的手法赋予标志设计更多的形式和更深的寓意,使标志设计作品找到更加明确的设计方向,实现更加理想的设计效果。

参考文献:

- [1] 赵利娜,杨珍.谈蒙古族传统图形在现代平面设计中的应用方法[J].企业导报,2015(14):168.
ZHAO Li-na, YANG Zhen. On the Application of Traditional Mongolian Graphics in Modern Graphic Design[J]. Enterprise Review, 2015(14): 168.
- [2] 王白石.试论中国传统文化元素在视觉传达设计的应用[J].艺术科技,2019,32(4):204.
WANG Bai-shi. On the Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Visual Communication Design[J]. Art Science and Technology, 2019, 32(4): 204.
- [3] 陈时.试论“中国元素”在艺术设计中的定位与创新[J].中国包装工业,2015(6):37.
CHEN Shi. On the Position and Innovation of “Chinese Elements” in Art Design[J]. China Packaging Industry, 2015(6): 37.
- [4] 郭峰.中国传统文化元素在现代标志设计中的应用[J].河南工业大学学报(社会科学版),2006(2):39-41.
GUO Feng. Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Logo Design[J]. Journal of Henan University of Technology (Social Science Edition), 2006(2): 39-41.
- [5] 吴雨薇.标志设计中传统吉祥图案的应用方法[J].散文百家(下),2019(7):126.
WU Yu-wei. Application of Traditional Auspicious Patterns in Logo Design[J]. Hundred Prose (Part Two), 2019(7): 126.
- [6] 潘蕾雅,彭琳,冯思豫.标志设计视角下篆刻艺术的应用浅析[J].艺术科技,2019(7):202.
PAN Lei-ya, PENG Lin, FENG Si-yu. Application of Engraving Art from the Perspective of Logo Design[J]. Art Science and Technology, 2019(7): 202.
- [7] 毛根廷.传统吉祥图案在现代标志设计中的应用研究[J].芒种,2012(13):227-228.
MAO Gen-ting. Research on Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. Mang Zhong, 2012(13): 227-228.

(下转第350页)