

标志设计的简繁探析

肖红

(北方工业大学, 北京 100144)

摘要:介绍了标志设计形态简繁发展的变换进程,分析了标志设计的简洁是它所承载信息的传播功能的需要,而由简复繁的设计趋势则是当今强化标志设计的有效识辨性的迫切需要。探析了标志设计本应蕴涵的思想文化内涵和它的创新性、特性、个性,从而论述了标志设计的评价标准应随时代发展而发展。在此基础上,提出了标志设计形态的“简”或“繁”应因需而择。

关键词:标志设计;简繁;创新

中图分类号:J524.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3563(2011)12-0012-03

Discussions on the Complexness and Simple of Symbolic Design

XIAO Hong

(North China University of Technology, Beijing 100144, China)

Abstract: In the sight of the development process of the design forms of logo, it discussed the succinct symbolic design was the need of its function of communicating information. And the trend from simple to complex was also the imminence requirement for effective identification of symbolic design which was emphasized in today. Meanwhile, it analyzed the connotation of the culture and thinking, and the innovation, feature and the personalization of the symbolic design, which were the symbolic design always should be contained, and then discussed the evaluation criterion of the symbolic design should be developed with the times. On this basis, it suggested the form of the logo, whether simple or complexness should be selected according to different needs.

Key words: symbolic design; complexness and simple; innovative

综观现今的标志设计,极大部分都是由抽象的图形符号所构成,标志设计似乎进入了天下一统的“抽象万能型”时代。无数标志如孪生兄弟般的相似雷同,欠缺标志设计本应有的思想、文化的内涵特性。标志设计教科书或网上的相关文章,大都是以推崇“简洁简洁再简洁”的口径来定义标志设计的艺术准则,从而让人们认为标志设计就是要“以简为尚”。标志设计的简与繁,孰是孰非,如何取舍?标志设计的评价基准是否以形态之“简”为唯一选择?这些都是值得设计师认真钻研的问题。

1 标志设计的简繁发展演变

标志,也可称为标徽或徽标。它的起源和产生是

先于绘画和文字的,从上古时代各部族之间各自不同的标识符号——图腾,发展到现在已经有几千年的历史。从标志设计的发展历程来看,其基本的演变规律就是由简到繁,又由繁到简的循环变化。从很多的史料上可以看到,原始部落的图腾标志是很简单的,而中古时代无论是欧洲城堡国家的城徽族徽,还是中国古代历朝的旗帜等,都是极为精致而复杂的。

标志设计的发展,历经了以下几个阶段:由文明初始时的简陋,走向图形的繁琐,又逐步演变为简洁,继而发展为精致,再在当代走向多元与延展。在其发展进程中的自简入繁,由繁返简,简又复繁都是标志设计发展史的必然,但它每次的蜕变都是一次质的提升。作为标志,美观的图形符号是被人们接受的基础,而其承载的思想文化信息、个性化的识别与传播

收稿日期:2011-02-12

作者简介:肖红(1960-),男,满族,河南开封人,北方工业大学教授,主要从事视觉传达和品牌策划等方面的教学与研究。

特性,则是其产生隽永魅力的根本所在。

20 世纪的标志设计深受现代主义影响,一直追求简约、单纯、几何化、色彩简单的程式化模式,主要是因为过去制作技术及印刷技术的限定而造成的^[1]。随着电脑等高科技技术的普及应用,随着人们审美意识的提高与多元性需求的变化,使得标志的设计风格得以突破一统“简约”的局面。物极必反、简过必繁,这是应有的艺术反应^[2]。

2 标志设计的简繁与思想文化内涵

标志是以特定而明确的视觉形象来表示某一事物的、最恰如其分的图形和符号,它以最为准确的设计语言去描述所要表现的对象,并使其最大限度地具有深刻的寓意和最广泛的象征意义。所以,标志设计的良莠不宜以简繁而论之,首先应视其形象是否表达主题思想去考量,因为主题思想是艺术设计的灵魂。一个好的标志,它应该具备鲜明独特的个性,“这”就是“我”,而非“他”,绝不与其它标志形象近似或雷同。因而,无论标志的图形简或繁,思想文化内涵的注入才是取胜的关键。

标志设计的思想文化内涵是一个不断发展的动态体系,时间的流逝推移、历史的变化更替、文明的深化进步,赋予了艺术气质的修练和升华,并且不断延伸衍变、吸收整合,才形成现代标志设计厚重的基础和强劲的支撑,这种体系凝聚了民族智慧的精华,承接了民族文化的命脉^[3]。

思想文化,是一个内容庞杂的综合性概念。广义地讲,思想文化是人类社会发展过程中所创造的财富总和,它包括科学、艺术、宗教、道德、法律、风俗习惯等。标志作为一种体现设计领域的知识,传统、价值、意义、符号的设计文化,是物质文明和精神文明的反映与期望。它包含了人的主观因素,凝聚了人类的理智和价值观念,更蕴涵着各个时代的思想文化沉淀。当代文化已经是多元化的语境,全球化的浪潮把更多非主流的、边缘化的文化收罗其中,文化的多样性更加明显。在全球化语境中,设计民族化并不意味着保守和守旧,而是创造性地对传统文化的现代化解读。中国的设计要融入设计国际化的大潮中,成为其不可或缺的部分,同时又要保持自我的特色,才不致湮灭在全球化的浪潮中^[4]。

如今,人们更认识到思想文化的延续才是人类社会最有价值的东西。所以标志设计作为艺术设计中的一个重要门类,它也体现了人们对物质和精神的双重要求,承担着人类文明延续的角色。无论标志的图形简或繁,它只要以视觉形象承载了应有的思想文化内涵,它就是有可取之处的。

3 标志设计的简繁与创新

标志设计贵在创新,这就需要在设计上追求新意境、新形式、新思潮,追求其特性、个性。一个超群出众的新标志,必须体现它信息传达的确切性,形式上鲜明的识辨性。反之,若它的含义不够明确、形象模糊不清,毫无创新与个性,那就是失败的庸作。

笔者在中华人民共和国澳门特别行政区区旗区徽征集中获得一等奖的设计作品上,就是将盼望澳门回归祖国的浓情厚意融入图形与色彩中,充分运用寓意和象征的艺术手法,去紧扣体现“一国两制”精神、反映澳门特点、图案庄重美观的设计原则。作品以3个含苞欲放的莲花组成1个盛开的莲花,表明澳门由3个部分组成,并预示着澳门未来的繁荣昌盛;莲花上方呈弧形排列了5个五角星,代表中国恢复对澳门行使主权。后受澳门基本法草委会委托与另一位二等奖获得者合作,取其设计作品上的澳氹大桥图形进行糅合,共同修改完成了中华人民共和国澳门特别行政区区旗区徽,见图1。澳门区旗区徽在设计形式上简

图1 中华人民共和国澳门特别行政区区旗区徽

Fig.1 Macao Special Administrative Region of the regional flag and regional emblem

繁得当,庄重大方,颇具新意,个性特征明显,人们看到它就知“这就是中国的澳门特区”,从而赢得了全国人民代表大会的审议通过与世人的赞许。

由于笔者教学的需要,常常要求学生浏览征集网

上的应征与中标作品,让学生就标志设计形态的“简”与“繁”这一专题从中去感悟当代标志设计的思潮,对其予以借鉴与批判。从而可以发现在近几年的标志设计中,“简约式设计”的“凤鸟”满天飞,随手上网搜搜,网上一批批、一片片的带有飞白笔触的各式凤鸟会呈现在你的眼前,几乎全是同父同母的孪生兄弟。在这些“凤鸟”为主体形象的标志设计上,标志必须具有的特征与个性在这里荡然无存,更别说“创新”。金融类标志都在耍着“孔方兄”,科技类标志都在玩着抽象“简约”的点线面等。然而,也有让人眼前一亮、具有创新意念的标志问世。如“云南白药”的标志,见图2,它运

图2 云南白药标志

Fig.2 Logo of Yunnan Baiyao

用极具民族特色的中国传统纹样“宝相花”图形,其融合了牡丹、芍药、菊花等中国各种传统名花的特点(云南是植物王国,花卉的王国)。标志图形的中部为葫芦造型,寓意悬壶济世、治病救人。而其色彩运用,则借鉴了云南当地少数民族服饰中的常用色彩,很好地表达了云南的民族风情,具有很强的视觉冲击力,很好地展示了云南白药的自身形象。

“联合利华”从2004年7月1日起,全球联合利华所有的子公司同时起用公司新标志,这是一个充满美感而设计元素繁多的图形。旧的联合利华标志是一个极为简洁的“U”字图形,见图3a。联合利华(中国)

图3 联合利华商标

Fig.3 Unilever logo

对外关系董事曾锡文先生介绍:“旧标志传达了一种力量和稳健的涵义,但它并不足以体现公司的抱负,它与公司的品牌放在一起也不协调。如果公司品牌要在其它领域变得形象更清晰、意义更深远,就需要一个新标志来支持公司品牌的新战略。”联合利华新标志见图3b,标志内包含着25个小图案,每个图案又有自己独特的含义。在新标志的发布会上,联合利华公关经理表示:“我们并不想全部去掉旧标志代表的力量和美誉的内涵,但更想强调新标志象征的活力新使命⁵⁾。”

以上例子的标志在一些人的眼中,肯定被视为太过“繁杂”,背离了标志设计“以简为尚”的设计原则,从而会对这些标志的设计嗤之以鼻。而正是这些标志具有了其企业、其行业、其产品的个性特征与亲和力,有了出乎人们意料创新,才得到了社会、消费者及设计界的认同。标志设计是要根据其属性进行设计,不是文字与图形的简单堆砌。即使是选用传统或现代的图形元素,也都是要经过设计者的创新赋予它新的理念,使它具有创新的个性与新的生命活力,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

4 标志设计的简繁应因需而择

就像建筑设计、平面设计在历史上呈现的由繁到简、由简到繁的主题变奏一样,标志设计的简繁变奏也是耐人寻味的。真正意义的标志设计产生于工业社会成熟期,由包豪斯设计思想影响而产生标志设计的第一次革新,由“绘画、写实式的琐碎表现”演变为“象征、简洁的几何形处理”,这无疑是设计思想上的一大进步和革命。由于工业化社会成本观点的束缚,驱使标志设计更驱向便于复制、成本低廉的简洁图形,甚至是变体不大的字体标志,这种设计定律统治了设计界几十年。然而,由于机械地追求简洁,标志渐渐丧失了人文和地域特色,变得缺少风格。这种几何形式的“纯精”美学运用在企业形象上,造成了识别的模糊和传达的障碍,更由于其缺乏多元美学情感,严重阻绝了企业对社会大众的亲和力⁶⁾。

单以标志设计的形态是否简洁作为衡量一个标志设计成功与否的潜在设计准则,是造成这种现象的直接原因。在标志设计的理论研究中,的确是需要设计师加强缜密的思辨能力。“简洁、易识、易记”,并不

(下转第29页)

- [2] JONATHAN Cagan, VOGEL C M. 创造突破性产品——从产品策略到项目定案的创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [3] 王义成. 世界洪水管理理念与实践[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2007.
- [4] 许江, 张凌浩. 从5·12汶川地震谈基于应急情况的产品创新设计思考[J]. 包装工程, 2009, 30(2): 136-138.
- [5] 徐向阳. 水灾害[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2006.
- [6] 范世香, 程银才, 高雁. 洪水设计与防治[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008.
- [7] STEPHANIDIS Constantine, SALVENDY Gavriel. 以用户为中心的设计和评估[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [8] 国家防汛抗旱总指挥部办公室, 水利部南京水文水资源研究所. 中国水旱灾害[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 1997.

(上接第14页)

能代表简洁就能够让人们易识易记。从国外近些年的设计现状看, 就会发现他们的设计观念早已发生了颠覆性的变化, 不再以“崇尚简洁、功能至上”作为教条。传统标志的特点是简洁与单纯, 讲究图形寓意深刻, 而当今的一些设计受当代思想文化、国际观念的影响, 一反常态, 不愿囿于概念化的标志设计, 表现出多样性色彩表象, 强调色彩的商业情调, 多彩组合的创意美学^[7]。

标志设计的简约, 是它所承载的信息传播功能的需要。而它由简复繁的设计趋势, 同样是在当今数不胜数的标志中进行有效识别的迫切需要。简洁的标志虽具有简约的长处, 但是它在图形符号的寓意及思想文化的延展上, 是有其弊端的。

5 结语

一个标志设计的评价基准不再是以其形态的简与繁去做为衡量成功与否的标准, 而是要视其是否具有鲜明的个性特征及自身明晰的信息传达、视其能否塑造标志应有的识别力与有效记忆力。标志的设计是具有时代性的, 评价与衡量标志设计的准则也是相应呈动态发展的。随着经济与社会文化的发展而不断变更的标志设计新思潮、新观念, 使得标志设计艺术也将会深深地留下时代的印记。后现代艺术的特征是多元化, 标志设计也是如此。不能说“繁”已成为现代标志的主流, 只能说标志图形的“繁”是一种有利的新趋势, 分析研究这种新的特色, 可以让设计师敏感地把握时尚的变化节奏, 了解设计发展的最新动力^[8]。

标志设计不需单纯地去苛求简洁, 而要着意地追求标志设计的思想文化内涵与创新。图形符号等标志设计元素的简繁应根据实际所需而相融应用, 若能达到简而不空、繁而不乱的境界才是标志设计的最佳境界。标志设计形态的“简”与“繁”应是因需而择的“浓妆淡抹各相宜”。

参考文献:

- [1] 姜雪琴. 当代标志图形风格的多样化探讨[J]. 包装工程, 2009, 30(5): 172-174.
- [2] 石萍. 现代标志图形的“繁”[J]. 装饰, 2007(10): 51-53.
- [3] 刘文庆. 标志设计中文化内涵的体现[J]. 包装工程, 2010, 31(14): 66-69.
- [4] 朱琪颖. 论现代标志设计的传统文化艺术继承[J]. 包装工程, 2007, 28(3): 166-169.
- [5] 中国商标信息中心网. 名标赏析——联合利华[EB/OL]. (2005-09-11)[2011-01-12]. <http://www.brandwz.com/Show-News.aspx?ID=39554>.
- [6] 夜饭. 对简单的背叛[EB/OL]. (2010-09-11)[2011-01-14]. <http://www.jyidea.com/ShowArticle2.asp?ArticleID=195>.
- [7] 于瑞萍, 孙涛. 论当前标志设计中的形态与意境表现[J]. 艺术百家, 2007(6): 185.
- [8] 石萍. 现代标志图形的“繁”[J]. 装饰, 2007(10): 51-53.