

肖形印与纹章图形的视觉传达比较研究

于洁

(常州工学院, 常州 213000)

摘要: **目的** 通过对肖形印与纹章图形的关联比较, 梳理东西方经典图形的视觉传达策略与异同, 并为传统图形的现代设计继承与转化带来启示。**方法** 首先从发展脉络与具体案例入手, 围绕肖形印及纹章图形的视觉传达特征, 分别在两者的图形视觉表现、图形语义构建、图形信息传达三个方面展开探讨。然后, 根据对肖形印与纹章图形的视觉传达特征的比较结果, 形成两者对于现代设计启示的相关思考。其中, 形式法则的遵循、象征语义的内化和信息编码的传播则作为现代设计转化和学习的重要思考方向。**结论** 视觉传达策略的延续性决定了西方纹章图形与现代设计的无缝衔接, 而我国传统肖形印的现代设计继承同样不应止于形式借鉴, 而应更多的关注视觉传达内在逻辑的承袭与转化。

关键词: 肖形印; 纹章图形; 视觉传达; 比较

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)14-0257-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.14.040

Comparative Study of Visual Communication between Portrait Seals and Heraldry Graphics

YU Jie

(Changzhou Institute of Technology, Changzhou 213000, China)

ABSTRACT: The work aims to sort out the visual communication strategies and similarities and differences between the Western and Eastern classical graphics by comparing the relationship between the portrait seals and the heraldry graphics, and provide inspiration for the inheritance and transformation of the modern design of the traditional graphics. Firstly, starting from the development context and specific cases, the visual communication characteristics of the portrait seals and heraldry graphics were discussed from the graphics visual performance, graphics semantic construction and graphics information transmission. Then, according to the comparison results of the visual communication characteristics between the portrait seals and the heraldry graphics, the relevant thinking of the two for the inspiration of modern design was formed. Among them, the following of formal rules, the internalization of symbolic semantics and the dissemination of information coding were the important thinking directions for modern design transformation and learning. The continuity of visual communication strategy determines the seamless connection between Western heraldry graphics and modern design, while the inheritance of Chinese traditional portrait seals in modern design should not only refer to the form, but also pay more attention to the inheritance and transformation of the internal logic of visual communication.

KEY WORDS: portrait seals; heraldry graphics; visual communication; comparison

肖形印与纹章是东西方传统图形中的典范, 两者在形态、功能、语义的表现上各有特色, 却又有许多相似之处。现代设计借鉴和使用肖形印与纹章图形的案例并不鲜见, 但两者与现代设计的关联与推动作用

却大不相同。中世纪以来的纹章图形与西方现代图形设计的接续关系紧密、脉络清晰, 这也使得纹章图形的设计转化结果顺遂且可信。然而反观肖形印的现代设计转化, 往往容易流于形式借鉴, 亦或是简单粗暴

收稿日期: 2020-03-01

基金项目: 江苏省第五期“333 高层次人才培养工程”科研项目“肖形印图形的数字化再设计研究”(BRA2018174)

作者简介: 于洁(1978—), 女, 黑龙江人, 硕士, 常州工学院副教授, 主要从事视觉传达设计研究。

地直接挪用。由此可见,真正意义上的传承不仅来自于直白的“器”的描摹,更是“道”与“器”的融合、内化与延续。对于肖形印与纹章图形视觉传达策略的对比研究,正是由此展开的更深层次的挖掘和学习。

1 肖形印与纹章图形概述

图画象形之印,当以肖形定名为确^[1]。肖形印是我国对于图形类印章的总称,其与文字玺印共同构成约定俗成的“印章”概念。肖形印最早起源于先秦时期,自晚商至魏晋为“封泥时期”,汉代开始则进入“朱印时期”,而汉代亦是古代肖形印发展的高峰。封泥与朱印既指印章所需的成印介质,也代表了不同印纹的使用方式与结果。从封泥到朱印的转变,恰是中国古代社会从单一农牧业逐渐开始发展手工业的过程。肖形印的印纹图形包含“四灵”、“百戏”、“鸟兽”、“神话”、“舞乐”、“建筑”等诸多类型,是反映我国古代宗教、思想、社会状况及日常生活的重要视觉考据,见图1。

纹章的诞生与12世纪欧洲的西方传统艺术形式有关,最早用于战场上辨清敌我,却逐渐成为与族群、阶层、封号、阵营等信息紧密相关的标识图形,见图2。纹章的出现虽然晚于肖形印,但至中世纪便形成了完整的视觉体系。更重要的是,纹章学的兴起带来了强大的理论支撑,使纹章与西方传统社会、政治、宗教和家族变迁之间的关联逻辑被完整地继承了下来。经过了八百多年的理论与创作实践之后,纹章图形形成了一套精准、严谨、清晰的设计要求,其形制、元素、组件也都有详细的称谓规范,图形语义所指更是拥有广泛的群众共识基础。而这一切都对现代设计的发展具有极为重要的影响作用,其视觉传达逻辑与现代设计间存在有机的生态连接。

肖形印与纹章形成于不同的文化背景之下,其图形审美特征也呈现出鲜明的东西方差异。我国传统文化对于宏观意境的追求,促成了肖形印的拙朴自然、离形取意之美,而西方文化对于逻辑与理性的坚持,则决定了纹章图形的秩序、精巧之妙。

2 肖形印与纹章图形的视觉传达特征

2.1 视觉表现

完成视觉传达的起点是视觉形态的构建,肖形印和纹章图形在整体形态、画面内容、造型色彩等方面各有异同。

自先秦以来,肖形印的印面形状始终保持圆形和方形两种,虽有极少量的阳纹印面没有边廓约束,但视觉上仍呈现明确的圆形或方形适形样式。从印纹图形的内容上看,商周时期的肖形印题材主要以饕餮纹、凤鸟纹和蟠龙纹为主,图腾崇拜使得当时图形风格神秘而狞丽。春秋战国时期对先祖、神灵、动物的崇拜,以及升仙愿望等思想,让肖形印的印面题材也变得丰富起来,伏羲纹、御龙纹、蓐收纹、獬豸纹等图形开始出现,图形风格也更随性和充满浪漫主义色彩。秦汉时期的大一统,带来了社会、经济、文化的繁荣,肖形印的题材从神话传说到祥禽瑞兽,从舞乐百戏到车马耕作,无所不包。而此时的图形朴拙、大气,并且已然形成了成熟严谨的创作规范。虽然不同时期的肖形印图形风格有所不同,但总体上都具有和谐均衡、夸张简括、写意传神的特点。

纹章图形全徽包括盔饰、袍饰、头盔、盾章、撑持物、底图及铭题等部分,其中盾章决定了纹章的基本图形与设计形式。盾章的形状由三角盾、半圆盾、法国盾、英国盾、意大利盾、古章盾等常规盾形,以及椭圆形和菱形盾共同构成。而纹章图形从12世纪发展到中世纪末,共计约有四十余种,其中三分之一为动物图形,三分之二为几何图形与植物。几何图形多为格子或斜条纹,也有圆形、环形、菱形、星形等其它类型。而动物图形是让纹章真正从单纯的敌我识别中脱离出来,形成独特图形魅力的起点。在动物图形中,狮子是最常见的纹章题材,在欧洲有近15%的纹章都采用了狮子作为主图形。而除了狮子之外,鹰、狼、乌鸦、雄鸡、天鹅、鹿、野猪、熊等也常出现在欧洲各国的纹章之上。此外,纹章中还有如狮鹫、美人鱼、独角兽、龙等神话传说中的神禽异兽图形。在纹章的色彩方面,其运用要求极为严格,主要为红色、

图1 肖形印
Fig.1 Portrait seals

图2 英国皇室纹章
Fig.2 British Royal emblem

表 1 肖形印与纹章图形的视觉表现信息
Tab.1 Information for visual representation of portrait seals and heraldry graphics

类别	图形约束	内容	色彩	风格
肖形印	圆形、方形	图腾类、动物类、百戏类、车马类、舞乐类、建筑类等	朱色	写意传神、自然拙朴、夸张简括
纹章	三角盾、半圆盾、法国盾、英国盾、意大利盾、古章盾等	动物类、几何类、怪兽类、植物类等	红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色	写实精巧、工整繁复、色彩明艳

黄色、蓝色、绿色、黑色和白色这六种，在实际设计过程中，欧洲各国纹章一般都将图形色彩限制在 3~4 种。肖形印与纹章图形的视觉表现信息见表 1。

2.2 语义构建

无论是肖形印或是纹章的创作初衷，都是使之成为有美感且有意义的视觉符号，其中包含某种抽象的特定文化语义。在此过程之中，两者都选择“象征”作为自己语义构建的核心方式。

肖形印的图形语义基本可以分为“图腾崇拜”、“趋吉避凶”、“太平盛世”等几大类。比如，肖形印印纹中的饕餮、凤鸟、蟠龙等都是对神秘力量的图腾崇拜。而这种图腾崇拜又逐渐衍生出对祖先的崇拜，肖形印印纹中的伏羲印、炎帝印、帝君印、女娲印都是将祖先与动物形象结合起来，以此证明他们身具神力。“趋吉避凶”是肖形印印纹中最常见的语义表达。“四灵印”是汉代肖形印中非常有代表性的印纹图形之一，印面中的青龙、白虎、朱雀、玄武分别代表四方的保护神，他们组成的空间也成为被庇护的世界。“鹤鱼印”和“双鹤争鱼”则是把代表长寿、升仙的鹤与代表富足的鱼结合起来，同样代表着寓意美好生活的祈望。而蟾蜍、蝌蚪、羊、鹿等象征财富、生育、吉祥、长寿的瑞兽图形，都是“趋吉避凶”语义的图形载体。而“舞乐印”、“百戏印”、“车马印”、“宫阙群鸟印”等等以真实生活场景为题材的印纹，则主要表达“太平盛世”的图形语义。

如前文所述，动物图形和几何图形是纹章中最重要的两类题材。就几何图形而言，波纹、云雾代表着大海和水，锯齿状波纹则代表陆地，锯齿代表火，城垛象征要塞，螺旋象征团结，十字形代表神圣庇护，环形代表崇高荣耀。而动物图形中，运用最为广泛的狮子象征着王权、勇猛和力量，狮子在西方文化中还有重生之能。也有些动物的象征语义并非源于对动物本身的力量崇拜，比如摩拉维亚家族黑色野牛头纹章，就是以先祖勇斗野牛的事迹，来体现家族英勇、强悍的传统^[2]。值得注意的是，纹章中的图形并不全都是褒义象征，也有贬义象征，甚至同一题材在不同背景下也能传达出不同的象征语义。比如，通常象征智慧的猫头鹰，有时在纹章图形中却象征狡猾和强取豪夺，其它如蛇、变色龙等图形也是如此。这种褒贬

共存的象征表达，在肖形印中则较为少见。

2.3 信息传达

图形信息的有效传达包含“看得到”与“看得懂”两方面内容，一是信息的编码与规则，二是传达过程与反馈。

首先，应用与传播是促使信息更有效传达的前提，信息的有效传达也同样会刺激图形信息编码规则的确立。黄宾虹认为，肖形印的产生要早于文字印^[3]，肖形印自春秋战国时期就曾作为类似商标之用的图形封泥，除此之外，还曾作为器物表面装饰之用的图形印模，用于代表家族、阵营的标识图像，作为力量崇拜的图腾印，以及用以趋利避害的护身、镇宅印玺等。其次，汉代之所以成为肖形印发展的高峰，除了前代的创作积累及当时文化兴盛的历史背景外，对于私人拥有印章的逐渐允准，也是至关重要的原因之一。然而随着应用功能的消失，肖形印也逐渐成为供少数文人赏玩的“闲章”，其信息传达编码规则的逻辑与共识也慢慢被淡忘。

纹章学及纹章学院的出现，使纹章图形的信息编码与传达形成了比肖形印更为明确的体系，图形的信息编码更加清晰，更易解读。比如，家族中持有完整纹章图形的必是一族之长，嫡长子有继承权，其它成员则需要在该纹章上添加区别标记^[4]。英国从长子到九子就分别以“檐楣”、“月牙”、“五星马刺”、“无足鸟”、“小环”、“皇家百合”、“玫瑰”、“舌状十字架”、“八瓣花”为各自的区别标记。家族联姻也可以将两家的纹章组合在一起，把纹章盾面四等分，男女双方的家族纹章斜方向交错排列。正如前文所提到纹章盾图形有褒贬象征，在信息编码时也会把好坏信息都置于图形中。比如，徽章中有统治者的部分纹章图形，则是对该家族卓越成与功绩的表彰。非常严重的惩处，也会在纹章上添加相应的图形标记。纹章的应用传播完整保留了信息编码规则，任何人都可以拥有和使用自己专属的纹章图形，这是一种横跨贵族文化与平民文化的文化现象^[5]。当然，纹章的使用需要通过纹章院的记录、管理、审批和制作，以确保纹章图形的合法性与唯一性。时至今日，人们仍可以向纹章院登记家族谱系^[6]。纹章的这种不断应用与向大众延伸，保证了其图形信息编码方式和传达逻辑的有效继承。

图 3 盾章形汽车品牌标志
Fig.3 Shield-shaped car brand logo

图 4 北京大学与人民大学校徽中的“三人成众”
Fig.4 “Three in One” in the emblem of Peking University and Renmin University

3 肖形印与纹章图形视觉传达的当代设计启示

3.1 形式法则的遵循

形式法则是形式表现的设计规则和创作约束,也是视觉形式特征得以形成的根本原因。肖形印和纹章都有自己独特的图形形式法则,与肖形印相比,纹章图形明显更为工整、繁复,形态和颜色也更加多样化。而肖形印印纹则更加写意、简括,题材和内容更加广泛多元,这种差别便是源于各自形式法则的迥异。另一方面,这些法则不仅决定了图形的视觉样貌,同样也是背后文化内涵的差异所在。比如,中国传统图形是一种朴素而富有生趣的视觉语言^[7],现代设计在使用肖形印这样的传统图形时,“生趣”就由这些形式法则中产生。中国银行和中信银行都采用了印纹的形制,保留审美趣味的同时,“印”与“信”关联也得以保留。遵循绝不是原封不动的照搬,而是在借鉴转化的过程中提取形式法则的要素和逻辑。现代标志对于盾章形式法则的遵循,就是这种当代设计继承和转化。以汽车标志为例,兰博基尼、科尼赛克、希尔贝、泰卡特、阿尔宾纳、冈伯特、阿德勒、格拉斯等汽车品牌设计都采用了盾章的图形样式,并且颜色的使用都在纹章六色的范围之内,见图 3。而英超联赛二十支球队的标志中,有半数以上使用了盾章形式,并且用色全部限制在“红、蓝、白、黄”四色之内,这也正是英国皇室的纹章用色。

对于肖形印的设计转化来说,“小而不少,密而不塞,简而不空”的形式特征,才是设计者需要学习和继承转化的核心法则,而并非做一个看起来像印章的图形。即便是仅从风格着眼,不同年代的肖形印又各有其独特的文化风貌,在设计借鉴中是否能够真正区别和有效转化,同样是对形式法则运用优劣的课题。

3.2 象征语义的内化

象征的作用来自文化共识,肖形印和纹章图形的象征语义表达都离不开这种文化共识。肖形印图形的象征整体上是崇拜与愿望的融合;而纹章图形的象征

却褒贬皆用,有崇拜,也有对危险的警示与惩戒的揭示。对于当代设计师来说,象征手段背后其实是一种设计转化过程中的文化自觉。北大校徽是将象征语义与印章形式完美结合的优秀设计案例,该校徽最初是由鲁迅先生受时任校长蔡元培之邀而设计的。校徽为圆形朱色印章的形态,图形中的“北大”二字做圆形适合变化,上方的“北”字像两个背对的人,下面的“大”字像一个张开四肢的人。图形不但将文字印与肖形印融合起来,也巧妙地表达了“三人成众”,以及“北大人肩负重任”之意象。反观今天设计师们对于肖形印的设计转化,往往更多停留在“形”的层面,鲁迅先生在 1917 年设计的这枚标志,足以令今天的设计者们汗颜与反思。有趣的是,中国人民大学的校徽图形中三个篆书“人”字,就像三个排队站立的人,同样也有“三人成众”和“以人为本”之意,见图 4。

西方许多企业的标志设计都运用纹章图形并包含着传统的象征语义。比如,保时捷汽车就借用了当地福腾宝公爵的纹章盾,其中的鹿角、黑色条纹、红色条纹、金色底纹象征着美丽富饶的斯图加特,以及企业辉煌的传统与美好的将来。瑞典的萨博公司则采用圆形纹章的形态,其中带着皇冠的狮鹫图形象征着高贵与警觉,而这也正是当地传统的象征符号。法国标致汽车的标志则是来源于纹章中最常见的立狮形象,立狮象征着力量、尊贵、威严和勇猛。因此,于文化处着眼,继承并发展传统经典中的象征语义,挖掘本民族传统文化精髓进行创新设计,依靠深厚文化底蕴彰显新时期中国设计个性^[8],正是研究传统图形设计转化的意义所在。

3.3 信息编码的传播

通过造型、图形、文字和色彩的组合将信息有效地传达给受众^[9],是任何视觉设计的目的与手段。由上文关于肖形印和纹章的信息传达分析可见,图形自身的编码与应用传播行为同样重要。首先,纹章的唯一性与独占性要求在相似的形状和用色上,更精准地识别细分。比如,纹章在色彩上不但有排列、组合、叠加上的禁忌,并且不同颜色组合都有非常清

晰的信息指向。今天的国际信号代码便是沿袭了纹章的相关规则,利用旗帜颜色与数字字母的关联,进行信息的精准编码。除了色彩,纹章的图形分割也同样具有精准编码的效能,比如圣安德鲁十字型、四分型、副三角型、掾状型、纵横分型等各种分割方式的组合,大大降低了纹章雷同的可能,这非常值得今天的设计者们学习与借鉴。虽然肖形印图形本身相对更为写意,但实际上同样有自己的编码方式,而这一点往往是设计者所忽视的。比如,在表达同一类主题时,印面图形构图格局总是惊人的相似,通常看到的各种“双鹤争鱼印”和“四灵印”都是如此。而相同主题的不同状态也是信息精准编码的方式。比如,纹章中狮子的坐、卧、立、正、侧各有其不同含义,肖形印中龙的坐、团、盘、腾等动态变化,甚至爪趾数的多少等形貌差异,也都有着与之相对应的信息解读。

从信息传达行为的角度来看,设计者要在设计过程中存有传播意识。纹章之所以能和现代设计有如此紧密的关联,传播通道和广度也是非常重要的因素之一。其中,最有说服力的便是纹章对于大学校徽的影响。纹章盾不仅是英国和英联邦及殖民地的大学校徽的首选,同样深刻影响了全世界的大学校徽设计。我国从1895年的北洋大学到1926年的南洋大学,直到今天的南京大学、中国农业大学、南京工业大学、南方医科大学、北京外国语大学、北京中医药大学、西南交通大学等众多高校的校徽都采用了纹章盾的设计形态。纹章盾在成为校徽的同时,也把西方文化基因一同播撒了出去。由此可见,真正有生命力的设计永远只能源于本民族文化的特性和根基^[10]。

4 结语

通过对于肖形印与纹章的视觉表现、语义构建、信息传达三个层面的分析比较,理清了两者的视觉传达基本特征与差异之处,同时也清晰地看到两者在当代设计转化中的差距所在。遵循形式法则、内化的象征语义与传统图形信息编码的延续性,以及主动应用传播设计意识,都是当代设计实现对于肖形印乃至所有传统经典图形继承与设计转化的要点所在。

参考文献:

[1] 韩天衡. 历代印学论文选[M]. 杭州: 西泠印社出版社, 2015.

- HAN Tian-heng. Selections of Printing Thesis of Successive Dynasties[M]. Hangzhou: Xiling Printing Society Press, 2015.
- [2] 明兰. 论家徽的图腾意识及家徽在现代设计中的价值应用[J]. 包装工程, 2012(4): 20-24.
- MING Lan. On the Totem Consciousness of Family Emblem and the Value Application of Family Emblem in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2012(4): 20-24.
- [3] 董良敏. 略论黄宾虹对肖形印研究的贡献[J]. 文化艺术研究, 2014, 7(4): 142-148.
- DONG Liang-min. Brief Comment on Huang Binhong's Contribution to the Study of Xiao-Yin[J]. Cultural and Art Studies, 2014, 7(4): 142-148.
- [4] 张旭. 高贵的象征: 纹章制度[M]. 长春: 长春出版社, 2016.
- ZHANG Xu. The Noble Symbol: Heraldry System[M]. Changchun: Changchun Publishing House, 2016.
- [5] 林纯洁. 德意志之鹰: 纹章中的德国史[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016.
- LIN Chun-jie. German Eagle: German History in Emblems[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2016.
- [6] 薛波. 元照英美法辞典[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013.
- XUE Bo. Yuanzhao Dictionary of Anglo-American Law[M]. Beijing: Peking University Press, 2013.
- [7] 褚海峰. 现代设计语境下中国传统图案的设计价值再现[J]. 包装工程, 2011, 32(14): 5-7.
- CHU Hai-feng. Reproduction of Design Value of Traditional Chinese Logo in Modern Designing Language Environment[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14): 5-7.
- [8] 王智睿, 贺庆文. 中国传统吉祥图案在现代艺术设计中的应用[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 164.
- WANG Zhi-rui, HE Qing-wen. Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 164.
- [9] 王兰珍. 标志设计视觉因素研究[J]. 包装工程, 2012, 33(22): 106-109.
- WANG Lan-zhen. Visual Factors of Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(22): 106-109.
- [10] 王蕾. 传统中国元素在现代视觉传达中的力量[J]. 包装工程, 2011, 32(4): 96.
- WANG Lei. Power of Traditional Chinese Elements in Modern Visual Communication[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(4): 96.