

传统文化元素在标志设计中的体现

张丽

(绥化学院, 绥化 152100)

摘要: **目的** 探索标志设计中对传统文化元素的提取与运用。**方法** 从标志设计的设计要点及其发展需求开始, 分析其对传统文化的迫切需求, 并结合传统文化的特点所赋予的标志设计的审美及文化的丰富与提升, 探索两者的融合可行性及主要方向, 如找准契合点、把握好度、化繁为简、突出求异等方面的注意要点, 然后选取了传统文化元素中的图形、字体和篆刻等元素, 就其与标志设计的种种契合与科学融合展开探索, 同时挖掘各领域的相关设计实例进行了深入分析与总结。**结论** 将标志设计与传统文化元素相结合, 不仅可以对标志中所要表达的信息与形象进行展示, 还能以独特的美感与文化优势实现更大意义上的价值意义, 这有益于标志设计的创新与发展, 同时有利于民族传统文化的传承, 有着极强的应用价值与社会价值。

关键词: 标志设计; 传统文化; 化繁为简

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)10-0344-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.10.051

Traditional Cultural Elements are Embodied in Logo Design

ZHANG Li

(Suihua University, Suihua 152100, China)

ABSTRACT: The purpose is to explore the extraction and application of traditional cultural elements in logo design. The paper analyzes the pressing needs of logo design for the traditional culture from the logo design points of the design and development needs, and explores the feasibility and the main direction of fusion, such as finding out the point, mastering good degrees, changing numerous for brief, and highlighting the dissimilation combining the aesthetic value of logo design endowed by the characteristics of traditional culture and the enrichment and promotion of culture. Then the paper explores all kinds of fit and scientific integration of logo design from traditional cultural elements selected such as graphics, fonts and seal cutting, and excavates relevant design examples in various fields for in-depth analysis and summary at the same time. Combining logo design and the traditional cultural elements, not only can display the information and image to be expressed in the logo, but also can achieve a greater sense of value with unique aesthetic feeling and cultural advantages, which is good for the innovation and development of logo design, is conducive to the inheritance of traditional culture at the same time, and has good application value and social value.

KEY WORDS: logo design; traditional culture; change numerous for brief

标志设计是一种独特的艺术设计形式, 其在当前的社会发展中有着重重要的存在价值。标志作为有着独特意象的象征性传播符号, 不仅有着良好的信息表达功能, 还能给人更加丰富的情感与文化认知, 尤其是

在特殊的环境中, 标志的存在甚至有着比语言文字更加强大的表达能力。从现代标志设计的发展趋势来看, 其设计过程中总是倾向于将各种事件、场景等元素进行整合与创新, 从而以更加特殊的方式进行信息

收稿日期: 2021-01-09

基金项目: 2020 年主持黑龙江省高校基本科研业务经费项目“高等特殊教育中地方民族艺术的传承实践研究”(YWK10236200101); 2020 年黑龙江省大学生创新创业训练重点项目“不言阁个性手工坊”(202010236061)

作者简介: 张丽(1980—), 女, 黑龙江人, 绥化学院讲师, 主要研究方向为美术。

及情感的展现,其中对传统文化元素的应用十分具有代表性,也成为了当前社会生活中不容忽视的存在。这是因为传统文化有着悠久的历史和丰富的形式,其文化价值与情感价值不容置疑,尤其是书法、剪纸、皮影等广为人知的代表性元素更是与标志设计有着深刻的融合,相关的设计案例不胜枚举^[1]。于是,越来越多的标志设计开始了对传统文化元素的提取及应用,这样的做法不仅将信息进行了很好地传达,还体现了民族特色,有效提升了标志的审美价值,实现了在当前的互联网时代的文化传承。这是文化的创新,也是时代的发展必然,有着极强的应用价值与研究价值。

1 传统文化元素在标志设计中的应用原则及主要方向

传统文化元素在标志设计中有着十分突出的现实应用意义,但并不是随意为之的,其中也包含着诸多潜在的规律与原则,同时需要结合设计目标和对象特点进行科学创新及应用,以便将传统文化元素的亮点进行放大,实现艺术价值的升华。具体分析,主要有以下几个方面。

1.1 找准契合点

传统文化元素想要合理、有效地与标志设计融合并不是易事,其中十分关键的一点就是找准契合点,将两者共存的相同或相近的部分元素进行科学融合,以便使设计作品显得更加富有文化性和功能性,为不同的标志找到适合自己的文化元素,并加以宣传、应用和推广,促使标志的信息传达更加和谐、完善,并创造一种和谐的文化氛围^[2]。

1.2 把握好度

对于标致设计而言,并不是毫无章法的,更确切地说,每个标志设计主题都有着属于自己的特点,尤其是不同类型的标志有着个性化的文化特征^[3]。从这一层面上分析,标志设计在应用传统文化元素时,同样应照顾到标志设计的对象与主题,以更加切合实际的设计理念与手法将传统文化的精髓进行科学应用,从而设计出更加符合标志对象特点、能够辅助传递信息与情感的标志。

1.3 化繁为简

传统文化中的很多元素都有着一定的复杂性,无论是造型还是色彩,都给当下人们的理解与欣赏带来了一些不便,若没有及时进行引导,极易造成沟通的障碍。因此,在标志设计中,设计师应将传统文化元素进行简化处理,以简洁而不简单的手法取其精华,促使传统文化元素能够在实际的应用过程中以更加突出的特征吸引受众的视线,更好地传达主题信息。

1.4 突出求异

在标志设计中,设计师通常会面临这样的问题,即同类企业不断增多,相应的标志大多存在雷同的情况,这时必须从全新的视角进行审视,促使标志能够以更加个性和更具识别性的特点塑造全新的形象^[4]。即便是在应用传统文化元素进行标志设计的过程中,设计师也要对相关元素进行筛选,分析哪些元素已经被广泛使用,而哪些仍有待深入挖掘。

2 传统文化元素在标志设计中的体现与应用

传统文化元素在标志设计中的应用是有着极大的应用价值的,这一点毋庸置疑,只是在实际的应用过程中必须遵循一定的设计原则,既要展示传统文化的艺术内涵,又要促进标志设计效果的提升^[5]。下面主要选取传统图形、文字及篆刻等元素进行具体的应用论述。

2.1 传统图形元素的提取

传统图形是传统文化元素中的突出代表,其不仅有着各种各样的图案,还有着丰富的内容和含义,展现出不同的情感与内涵。这样的文化元素恰恰给现代标志设计带来了更多的可能性,也让有着浓郁东方特色的图形成为标志设计中不可或缺的存在,只要充分、合理地利用这些元素,便能够展现出更加独特的审美特质,同时传承与发扬传统文化的精髓,提升整体的设计水平与创新性^[6]。这里主要选取传统图形中的一个代表性类别——共生图形进行论述。所谓共生图形,是指共享一个空间或者相同的轮廓相互借用的两个或多个图像,它们是一个整体,彼此相互依赖,构成了相互统一的形式美。将这样的共生图形元素应用于标志设计中,能够进一步丰富标志的形式与内涵,进行新空间的创造,呈现更多意味,让观众从中感受到强大的视觉冲击力,同时营造一种神秘感,以达到创新的目的^[7]。以正负共生图形为例,作为一种常用表现方式,正负共生图形的图地反转将正形作为主体,主要作用是抓住受众的视觉注意力,而负形是虚形部分,主要用来增添内涵寓意,通过实形和虚形的依存、借用与转化,为标志设计提供了更加丰富的设计灵感。厦门证券的标志就是采用了图地反转正负共生的手法。该标志的正形实体为环绕簇拥的 6 条鱼,传达出的是“顺”的吉祥寓意,而两条鱼簇拥形成虚形“人”,体现的则是人与人的互动以及企业与企业之间的沟通,整体以简单的形式表达出了丰富的内涵,将中国的文化特色与吉祥寓意进行展示,十分经典。另外,局部共生图形也是十分具有代表性的标志设计灵感来源。所谓局部共生图形,主要是指多个图形共用某一部分轮廓或形状,如“四喜人”等。这样的图像样式在标志设计中同样十分出彩。珍视明药业的标志设计就是对局部共生图形进行了创新性运

用。该标志中将两个椭圆形相对倾斜部分进行叠加,并且巧妙地表现出了“水滴”这一共生图形,且这一白色水滴有着向外扩散、发光的艺术效果,这些图形的巧妙应用既将企业与客户、员工之间的合作进行展示,又预示着蓬勃发展的企业,将企业精神进行了恰当展示^[8]。

2.2 传统汉字元素的融合

汉字在我国有着悠久的历史,尤其是书法更是充满着神秘的色彩。在当前这个经济发展、社会进步的大环境下,虽然信息技术的应用逐渐广泛,但书法艺术作为传统文化元素中的代表,仍然能够与标志设计相结合,在借鉴与创新中创造更加新颖且有着深厚文化意味的标志作品。综合来看,不同类型的标志对书法的应用也各不相同,从而彰显出了个性化的艺术魅力^[9]。比如,有着象形文字特点的大篆以及简化的小篆都可以在标志设计中进行抽象化的艺术处理,展现出一种高雅古朴、意境深远的感觉;字体方正、横平竖直的楷书常给人以匀称、稳重的感觉,十分适合轻工产品、食品、饮料等商标的设计;灵动活泼的行书和恣意放纵的草书十分适合烟酒包装等标志的设计^[10]。凡此种种,都反映出书法元素的应用多元性和不容忽视的价值意义。比如,北京奥运会会徽标志设计中的“京”字就是对小篆字体进行了具象化,从而呈现出一个正在奔跑的运动员的形象;康师傅矿物质水的标志设计就采用了资质颇佳、笔法古朴、线条圆润的行书和章法整齐的黑体字,造就了十分巧妙的组合,互相辅助,实现了极佳的视觉效果。此类的应用实例有很多,成功的也不在少数,可见传统的书法元素在标志设计中可以得到科学合理的应用与创新。

2.3 传统篆刻艺术元素的创新

传统篆刻艺术的空间布局、形态造型和艺术设计都是标志设计中的重要灵感来源和设计基础,能够为标志设计提供有力的文化支撑^[11]。从图形结构与文字形态的运用上看,标志设计中可以将传统篆刻艺术中的方形印章结构中的平衡、对称图形进行融合与创新,使其对标志中的图形进行艺术化的补充与升华,凸显标志的文化内涵。也可以对不规则图形进行大胆应用,通过留白的方式促成标志内容与深层内涵的完美连接^[12]。从空间布局的调整上看,标志设计在借鉴篆刻艺术时必须保证内容结构的整合效果,并在此基础上灵活借鉴其章法形式,既保留文字形态的美观,又在艺术化的处理上提高标识内容的艺术价值。另外,在意境传承方面,标志设计应对篆刻艺术的字体形态做出选择,可以在字形线条的粗细上进行调整,以更加强烈的文化冲击力提升标志的艺术效果^[13]。比如,复旦大学的校徽设计就是典型代表,其借鉴了圆形图章的形态,同时与篆体字进行呼应,并采用朱文的形式完善图徽的内圈和外圈,形成了协调统一的艺

术效果,将复旦大学传承传统文化、不断开拓创新的进取精神进行了充分的表达。可见,只要合理应用、适当创新,篆刻艺术的精华便能在标志设计中得到进一步展现,不仅丰富了标志设计的艺术效果,还让传统文化元素得到了良好的传承。

3 结语

从当前的标志设计现实看,很多企业十分重视各自品牌的价值与利润,真正强调文化内蕴的并不多,这样的标志设计初衷虽然可以在短期内获得一定的受益,却不是长久之计,久而久之,必定会因为缺乏文化底蕴与创新力而在竞争中败下阵来。传统文化是一个庞大的整体,其中的内容与形式十分丰富,并且有着独特而深厚的文化内涵,可以帮助设计师在进行标志设计中解决文化表现力不足的难题,也可以进行艺术化的创新,实现艺术效果的提升。因此,在未来的设计实践中,不能仅立足于当下,而应以更加长远的眼光审视自身,结合标志设计的内容与所要表达的情感,探索与之相契合的传统文化元素,并通过先进的艺术设计思维和创新的艺术设计手法进行彼此的融合,用一种扎根民族文化的设计理念促成标志设计的长远发展。

参考文献:

- [1] 张洪振. 传统文化元素在标志设计中的应用规律探析[J]. 美术教育研究, 2017(20): 42-43.
ZHANG Hong-zhen. Research on the Application of Traditional Cultural Elements in Logo Design[J]. Studies in Fine Arts Education, 2017(20): 42-43.
- [2] 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.
- [3] 张艳, 邢文文. 浅析传统吉祥图案在现代标志设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2019, 310(10): 129.
ZHANG Yan, XING Wen-wen. A Brief Analysis of the Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Logo Design[J]. The Home of Drama, 2019, 310(10): 129.
- [4] 芦璐. 我国传统文化元素在现代标志设计中的应用[J]. 大众文艺, 2012(2): 79.
LU Lu. Application of China's Traditional Cultural Elements in Modern Logo Design[J]. Popular Literature, 2012(2): 79.
- [5] 杨君君, 邱晨. 浅谈中国传统文化元素在现代标志设计中的应用[J]. 科学与财富, 2015(1): 192-193.
YANG Jun-jun, QIU Chen. Talking About the Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Logo Design[J]. Science and Fortune, 2015(1): 192-193.

(下转第 354 页)