

篆刻艺术在现代标志设计中的传承与创新

王庆旭¹ 贺姗姗^{2*}

1. 齐鲁工业大学, 中国·山东 济南 250301;

2. 马来西亚新纪元大学学院, 马来西亚雪兰莪州 43000

【摘要】篆刻艺术在中国传统文化中有着十分重要的地位。本文通过分析篆刻艺术与现代标志设计的契合之处,为篆刻艺术与现代标志设计的融合发展寻找更多理论依据及实践方法。研究意义在于通过篆刻艺术与现代标志设计的融合,既能利用现代标志设计的传播性带动篆刻艺术传播发展,还能利用篆刻艺术的艺术属性丰富现代标志设计的表现形式,实现双方的共同发展。

【关键词】篆刻艺术; 现代标志设计; 融合路径

【基金项目】

本文为2023年度教育部人文社会科学研究一般项目《明清版刻书籍审美研究》(项目批准号: 23YJC760036); 山东省社会科学规划研究项目《数组媒体语境下视觉艺术的呈现方式研究》(项目批准号: 21CWYJ12)的研究成果。

引言

篆刻艺术作为中国传统艺术文化的重要组成部分,具有悠久的历史 and 独特的艺术魅力,唐宋以后,篆刻艺术却逐渐演变为小众艺术种类,发展至今甚至面临着失传的危机,这就需要我们积极探索篆刻艺术的创新形式,探索出更为多样化,更为现代化的表达方式。我们可以看到越来越多的现代标志设计作品对篆刻艺术的应用,这一现象为我们展现了传统篆刻艺术创新的可能性。

1 篆刻艺术

1.1 篆刻艺术概念概述

篆刻艺术,顾名思义是“篆”与“刻”的艺术。篆刻艺术由中国古代印章镌刻技艺发展而来,是一种以金石玉器为主的不同材料为载体,以篆书为主的汉字书法为主要表现对象,以传递信息为主要目的的传统实用艺术。^[1]《后汉书·祭祀志》记载:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌,然犹未有金玉银铜之器也”。^[2]篆刻艺术将汉字书法的美、章法空间的美、刀法刻痕的美、金石自然的美融为一体,是一种有着丰富的内涵和独特艺术魅力的中国传统艺术。

1.2 篆刻艺术的特点

(1) 篆刻艺术具有一定的符号化与图像化特征。这种特征在大篆中表现的尤为明显,比如“龙”“鸟”等大篆字形,依然可以通过文字造型辨认出其原始图形。^[3]随后经过一系列的简化和发展,篆刻文字在图像化的基础上进一步演变成为固定的符号系统。篆刻作品通常表现为高度艺术化的符号图案,这种图像化和符号化的特征不仅为篆刻艺术增添了趣味性,也强化了其艺术表现力。

(2) 篆刻艺术具有独特的审美特征。首先是篆法,篆体字细分种类丰富,每一种的字形、结构、笔法都具有独特的艺术美感;其次是章法,章面统一协调体现出的秩序美,字形合理搭配形成的图形美;线条结构与留白相互影响构成的空间美,都是章法美的重要构成部分;^[4]最后是刀法,篆刻字体以刀为笔,兼具刀刻斧凿的金石之气,以及笔锋走走的优雅之美,刀法的变化赋予作品更多层次的美感和更独特的质感表现。最终,篆刻字体的线条之美,章法安排的空间之美,金石雕刻的材质之美,三者相辅相成,共同构成了篆刻艺术独特的审美特征。^[5]

(3) 篆刻艺术具有一定的信息传达属性。篆刻艺术是一种以文字为基础的艺术形式,通过不同的文字内容,传达不同的信息,从而起到不同的作用,是篆刻艺术的基本功能。根据镌刻的文字内容不同,可分为官印、私印、书画鉴藏印、文人印等。比如通过镌刻商铺名称来确保商品货物的安全运送及保存;通过镌刻官职、姓名来昭示权力与身份;通过镌刻名言警句、诗词篇章来表达情趣志向;通过镌刻字号、书斋名用作书画落款等。^[6]

2 现代标志设计

2.1 现代标志设计概念概述

现代标志设计是指用符号、图形和文字等视觉元素,以简洁明了的方式来表达品牌或组织核心理念的一种符号设计。现代标志设计从传统图形设计中演变而来,并随着时代发展和技术进步,融入了更多创新设计理念,发展至今,标志不仅是品牌形象的代表,还是品牌与消费者之间的视觉桥梁。^[7]

2.2 现代标志设计的特点

2.2.1 简洁性与识别性

简洁性与识别性是现代标志设计最基本的特征。按照现代设计学的观点,标志的本意便是“用特定的图形、文字、色彩等来表示事物,象征事物,同时表达出事物、对象等抽象的精神内容”。^[7]品牌标志作为企业与消费者沟通的重要途径,需要精确快速的传达品牌信息,因此现代标志设计通过简化图形和字体设计、减少具体的视觉元素等手段,使得标志简洁鲜明的同时也可以被快速识别。

2.2.2 符号化与图形化

符号化与图形化也是现代标志设计的一大特点。标志设计要在简单的图案中反映复杂的信息,所以现代标志设计大量运用符号和图形元素,通过简约的几何图形或独特的符号传达品牌理念。符号化设计不仅能增强标志的视觉冲击力,还能通过简单的视觉符号表达复杂的概念,并且能在不同的文化背景中传达普遍的意义,具有极强的普适性。

2.2.3 审美性与艺术性

审美性与艺术性同样是现代标志设计的重要特征。标志艺术化是时代和文明进步的需要,现代消费者对审美的需求,就决定了标志设计既要满足实用要求,又要符合美学原则。^[7]艺术风格的多样化使得艺术具有极强的包容性,不同的艺术风格可以使标志设计拥有不同的艺术特征及视觉特点,从而赋予标志不同的情感属性,反映不同的品牌个性,让消费者产生愉悦的审美感受。在全球化的市场环境下,艺术性的标志设计能够更好的适应不同文化背景和消费群体的需求,从而吸引更多消费者,取得更好的传播效果。

2.2.4 文化性与传播性

文化性与传播性在现代标志设计中也不容忽视。文化性为现代标志设计注入了灵魂,使标志不再是简单的视觉图形,而是承载着特定文化内涵的品牌符号。文化性成为助力品牌脱颖而出的关键因素,同时也赋予了现代标志设计强大的传播力。^[8]许多消费者选择某种品牌或商品,不仅仅是出于对商品本身的信赖,更在于他们认同了品牌中传达出来的深层文化含义。基于文化性构建的标志设计,不会因短暂的时尚潮流而迅速过时,反而能够随着时间推移不断累积品牌文化资产,做到可持续发展。

3 篆刻艺术与现代标志设计的融合路径

3.1 篆刻艺术与现代标志设计的契合点分析

通过以上分析我们可以看出,篆刻艺术与现代标志设计虽然是两门艺术,但二者在很多方面都呈现出高度契合的特征,比如简洁性、符号化、文化性、艺术性等,这些共通点无疑为二者的融合提供了坚实的理论基础。

(1) 二者都追求简洁性。现代标志设计追求简洁、易

识别,强调通过最少的视觉元素传递最有效的信息,篆体字本身由线条构成,其线条婉转流畅,结构规整对称天然具有简洁易识别的特点,并且篆刻艺术同样也需要利用简单的文字图形起到传递信息的目的,这使其与现代标志设计的设计需求相得益彰,从而可以轻松融入现代标志设计的框架中,为现代标志设计带来新的设计思路。

(2) 二者都呈现出高度符号化特征。篆刻艺术本质上就是高度符号化的艺术形式,篆体字作为典型的象形字体,其符号化特征和图形化特征尤为明显,可以说每个字都是一个完整的视觉符号,具备极强的可识别性且易于记忆。篆刻艺术的符号化特征与现代标志设计的符号化特征不谋而合,所以二者的融合不仅能够使标志在更具特色,也能满足标志对辨识度的要求。

(3) 文化性也是二者所共同追求的特征。现代标志设计不仅仅关注视觉表现,更强调标志背后所蕴含的品牌文化底蕴,文化性是标志设计实现可持续发展的关键。篆刻艺术作为中国传统文化的代表之一,在长久的历史发展中积累了深厚的文化底蕴,现代标志设计融合篆刻艺术能够极大的丰富品牌的文化背景,赋予现代标志设计强大的传播力,帮助品牌在全球化竞争中脱颖而出。

(4) 艺术性同样是二者所不可或缺的一部分。现代标志设计除了需要满足实用性,同样也要满足艺术性。能够给消费者带来愉悦的审美体验,是优秀的标志设计应该具有的特征。篆刻艺术作为中国传统艺术形式,其表现内容,艺术形式,创作手法等各个方面,都可以体现艺术性,将篆刻艺术与现代标志融合,可以赋予现代标志强烈的艺术性,给标志设计带来独特的审美特征。

3.2 篆刻艺术在现代标志设计中的应用方式分析

通过上述理论分析得出,篆刻艺术在现代标志设计中的应用有诸多可能,从而可以进一步的探索二者融合在实践中的应用,以下将列举几种方式说明。

(1) 设计师可以直接将篆刻印章的核心特征作为现代标志设计的核心元素。比如篆刻艺术中包含的印章的形式美、篆体的线条美、章法的空间美、刀法的质感美等,通过现代科技手段在标志设计中还原传统篆刻艺术的这些独特之处来体现文化内涵,丰富标志的视觉表现效果,强化现代标志的艺术特征。例如,在标志设计制作过程中,利用现代设计软件中的各种纹理效果,模仿并还原篆刻艺术中的刀刻痕迹和金石质感,增加标志的视觉层次和文化深度,使其成为既具有传统艺术的厚重感,又不失现代设计的时尚性的优秀作品。

(2) 设计师还可以以篆书字体本身作为出发点。在使

用字体作为主要元素的标志设计中,将篆书字体的线条表现特征与字体造型特点,与标志设计所使用的现代简体字进行融合,对标志字体重新设计,保留篆书字体的韵味与风格,融入现代设计的简约理念。例如,简化篆书字体的笔画和线条,使其更贴近简体字的字形特征,或以篆书字体的特点设计标志字体,使其更加符合现代标志的设计需求,同时保持篆刻艺术独特的传统美感。

(3)设计师还可以根据篆刻艺术的符号化与图形化特征展开设计。篆刻字体除了作为文字表情达意之外,其所具有的图形化特征与符号化特征同样不容忽视,将其与其他现代设计元素以及表现手段进行融合。比如与几何图形、颜色渐变、立体效果、矛盾空间等现代设计中的常用表现方式结合,创造出具有传统韵味的现代标志,这种融合可以使现代标志拥有篆刻艺术的古典文化气质的同时,又能保留现代设计的生动与活力。

3.3 篆刻艺术与现代标志设计融合案例分析

3.3.1 首都博物馆标志设计

首都博物馆的标志设计,采用以篆体字的字形特征以及笔画特点为主要出发点的设计方法,是将篆刻艺术应用在现代标志设计中的经典案例。

标志主体将首都博物馆的全称,用篆刻字体中的“九叠篆”的字形及笔画特征进行再设计,虽然整体外形是现代几何形状,但在一定程度上也保留了传统印章的形式感。九叠篆特点是笔画折叠堆曲,均匀填满印面,九为数之终,九叠便是形容其折叠之多。九叠篆原本是一种流行于宋代的“国朝官印”字体,主要用于官印镌刻,与首都博物馆的权威定位十分相符,同时也突出了首都博物馆的庄重与文化底蕴。^[9]

首都博物馆
CAPITAL MUSEUM, CHINA

图一 首都博物馆标志^[11]

3.3.2 北京奥运会标志设计

2008年北京奥运会官方会徽“中国印·舞动的北京”,也是将篆刻艺术与现代标志设计融合设计的优秀代表,奥运会标志是对外展示国家形象的重要门户,选择篆刻艺术的形式特征及图形化特征为出发点展开设计,无疑是个极佳的选择。

标志通过模仿传统石刻印章的不规则轮廓,营造斑驳粗

糙的质感,还原了篆刻艺术独有金石质感以及形式美感;文字部分由篆体的“京”字和代表“奔跑的人”的现代符号融合设计,利用篆体字的图形化特征将篆刻艺术与体育特色相结合,简洁易识别且特别容易记忆。综合来看,模仿篆刻艺术的质感以及篆刻字体的运用,皆赋予了标志深厚的文化底蕴;巧妙利用篆体字的图形特征与现代设计符号的融合,则是将标志所蕴含的篆刻艺术、传统文化、国家形象等含义与奥运会主体深深联系在一起。

图二 2008年北京奥运会标志^[12]

3.3.3 中国人民保险标志设计

中国人民保险的标志历经多次改版,最新的标志采用篆刻艺术的风格,从篆刻艺术的形式美以及篆刻字体的角度进行设计,标志最终呈现出篆刻方印的形态。

标志文字部分将篆体的“中”“保”二字进行一定程度上的简化,在保留篆刻艺术韵味的同时也保证了辨识度;同时利用篆体字的图形化特征,将“中”字放大包裹“保”字,巧妙地排在印面中,完美展现出了篆刻艺术的章法之美;另外信用对保险行业的重要性不言而喻,而篆刻印章便是一种凭信的代表,用一枚中国方印作为品牌标志,可以表现出中国人民保险的诚信经营、刚正大气,为中国人民保险树立起优秀的品牌形象,加强品牌的文化深度。^[10]

PICC

中国人民保险

图三 中国人民保险标志^[13]

综上所述,将篆刻艺术应用在现代标志设计中,篆刻艺术独特的文化属性和美学特征,既能够为现代标志设计带来深厚的文化底蕴和广阔的创作空间,还增强了品牌在当前商业环境下的竞争力;而现代标志设计强大的传播性,既丰富了篆刻艺术传播的途径,也促进了篆刻艺术的传承与发展。总之,通过上述理论分析及实际案例分析我们可以得出结

论, 篆刻艺术与现代标志设计的融合设计具有十分重要的意义。这激励着我们去探索二者融合设计的更多方式, 在创新的道路上不断突破, 不断地丰富理论依据, 创作更多优秀作品, 最终实现二者共同发展。

4 篆刻艺术与现代标志设计融合的意义

4.1 对传统文化的意义

在全球化背景下, 文化的融合与交汇愈加频繁, 许多传统文化都面临着被西方文化或流行文化冲击的局面, 篆刻艺术作为中国传统文化中不可或缺的一部分, 同样需要得到保护和延续。在现代标志设计中应用篆刻艺术, 可以使篆刻艺术不再局限于书法、印章等专业领域, 而是通过商品、品牌的广泛传播接触到更多受众。通过这种方式拓展篆刻艺术在现代社会中的发展路径, 避免其在信息化和商业化的冲击下被边缘化, 对于篆刻艺术的传承与创新来说, 具有极大的意义。

4.2 对品牌塑造的意义

篆刻艺术作为一种融合了书法、雕刻等多种传统技艺的特殊艺术形式, 能够为品牌注入传统文化的独特韵味, 赋予品牌更深层次的文化寓意, 丰富品牌的文化内涵。通过应用篆刻艺术, 品牌标志还能成为文化象征与情感联结的媒介, 消费者在看到这些带有篆刻元素的标志时, 能够唤起人们对本土文化的认同感与自豪感, 从而产生情感共鸣, 帮助品牌获得更多的认同与支持。

4.3 对现代设计的意义

在现今的设计趋势下, 如何平衡本土文化传承与国际设计语言之间的关系, 是许多艺术家都在面临的一种挑战。篆刻艺术与现代标志设计之间的跨界融合, 不仅推动了设计领域的多样性与创新性发展, 还可以促进设计领域对传统文化的关注与研究, 设计师可以更加自信地表达本土文化, 并主动承担起文化传承的责任。

5 总结与展望

篆刻艺术与现代标志设计的融合, 不仅使篆刻艺术得到保护与延续, 也为现代标志设计提供了新的思路与方向, 实现了文化传承与创新发展的双赢局面。但是二者的融合同样面临一些挑战, 例如做好现代设计与传统艺术之间的平衡; 弥补数字化设计工具与手工技艺的差异; 满足跨地

域文化接受的需求等。为此, 设计师需要更深入的研究篆刻艺术和现代标志设计的内涵, 探索篆刻艺术的更多应用方式, 同时关注虚拟现实、人工智能等新技术的发展, 尝试利用新技术为二者的融合提供更多可能性。总之, 如何在保持篆刻艺术特性的同时, 满足现代标志的设计需求, 从而创造出既具有传统韵味又富有现代感的标志作品, 应当成为设计师们关注的焦点。

参考文献:

- [1] 傅抱石. 中国篆刻史述略[M]. 叶宗镐选编《傅抱石美术文集》, 江苏文艺出版社, 1986年版.
- [2] 范晔. 后汉书·祭祀志[M]. 中华书局, 2000.
- [3] 李丽娜. 篆刻艺术在现代标志设计中的应用研究[D]. 河北工业大学, 2016.
- [4] 高慧峰. 古典篆刻文字的空间美感设计研究[J]. 上海工艺美术, 2021(04): 120-121.
- [5] 张项岩. 浅谈篆刻艺术[J]. 文学教育(中), 2011(12): 103.
- [6] 石以品. 中国篆刻艺术与古文字[J]. 艺术探索, 2009, 23(1): 99+101+167.
- [7] 李云. 标志设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 7.
- [8] 代福平. 标志设计文化论[M]. 清华大学出版社, 2011年7月第1版.
- [9] 何亦东. 九疊篆字編[D]. 吉林: 吉林大学, 2021.
- [10] 张瀚文. 传统印章篆刻与现代标志设计的继承和延展[J]. 湖南包装, 2023, 38(01): 34-37.
- [11] 图一: 首都博物馆标志 图片来源: 素材中国 <http://img.sccnn.com>
- [12] 图二: 2008年北京奥运会标志 图片来源: 央广网 <https://www.cnr.cn>
- [13] 图三: 中国人民保险标志 图片来源: 中国人民保险官网 <https://m.picc.com>

作者简介:

王庆旭(1999.10—), 男, 汉族, 山东聊城人, 齐鲁工业大学艺术设计学院, 22级在读研究生, 硕士学位, 专业: 艺术设计, 研究方向: 书籍设计。

通讯作者: 贺姗姗