

谈中国传统纹样在现代标志设计中的表现方法

崔京涛

青岛黄海学院 山东青岛 266700

摘要: 中国传统文化是中国文化的产物, 渗透于人们生活的各个方面, 从服饰、家居饰品等都有所涉及。对此, 本文立足于中国传统图案纹样的特征, 以及其在现代标志设计中的表现现状, 结合现代标志的设计理念 and 表现方法, 促使传统纹样彰显出新时代的活力。

关键词: 中国传统文化; 纹样; 标志设计; 表现方法

On the expression methods of Chinese traditional patterns in modern logo design

Jingtao Cui

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong, 266700

Abstract: Chinese traditional culture is the product of Chinese culture, which permeates all aspects of people's life, including clothing, home accessories and so on. In this regard, based on the characteristics of Chinese traditional patterns and their performance status in modern logo design, combined with the design concept and performance methods of modern logo, this paper promotes the traditional patterns to show the vitality of the new era.

Keywords: Chinese traditional culture; Pattern; Logo design; Expression method

引言:

现代标志设计不再单一追求视觉效果、形式感及外在美, 对文化底蕴、民族精神的追求成为新时代艺术设计的主流, 并以此基础打造新设计理念, 促使我国现代设计不断焕发鲜活的生命力。而设计师也从形式和内容的学习, 开始转变思考方式, 注重审美理念的创新, 给设计作品赋予时代感、文化与民族精神。

对于中国传统纹样自身来说, 纹样形式与题材的种类非常丰富, 有着几千年传统文化的字样。从古时就有图形绘制以表达语言交流, 如壁画、石器刻字等, 不同时代的纹样特色特往往不同, 这些都为现代标志设计提供了思想来源和设计灵感。纵观现代标志设计成果, 其优秀作品颇多, 但是对传统图案纹样的创新应用却有待加强, 局限于符号图形的转化或借用, 并未赋予文化。对此, 面对现代设计理念与文化迁移的问题, 如何使得中国传统纹样在现代化标志设计中充分地展现其属性, 并找到适合我国传统纹样标志设计的方法是重点。

1. 中国传统图案纹样的特征

1.1 情感传递的质朴性

中国传统图案纹样设计多取之生活, 也就是与人民

群众的生产生活息息相关。因此, 很多日常生活接触到的图案纹样都给人一种乡土气息, 非常的质朴, 这正是因为中国传统图案纹样的创造反映的是民族风情等人文环境, 作品往往也被寄予了创作者的思想感情。例如剪纸、刺绣等材质的纹样设计, 会根据节日气氛或寓意的不同而在设计作品中有所反映。可见, 中国传统图案纹样设计的最初理念则是自然本身, 用很自然的方式或材料。将情感转换成视觉形式, 使得人们在接触图案纹样时, 同样也能感受到创作者的思想, 产生情感共鸣^[1]。

1.2 表现手法的多样性

中国传统图案纹样的设计主题丰富多彩, 主要原因是他们取之自然和生活, 自然界的元素被人们赋予了美好形象和意义, 给它们设计生命。从设计类型来看, 主要有风景、植物、动物和人等方面的题材, 从设计表现来说主要有具象和抽象两大类设计纹样。

具体来说, 中国传统图案纹样的表现手法有造型美、四方连续、二方连续等特征。其中, 造型美是文化历史的社会变革所产生的一种民俗产物, 是集体审美意识与审美方式的体现。中国传统图案纹样的色彩、形式风格多种多样, 可以经过不同方式的转变以形成新的造型。并且, 很

多传统图案纹样并没有局限于外在形式，而是蕴含着传统文化、民族特色、艺术价值的底蕴，遵循着审美创造和民俗设计的规律，是人们表达自己思想感情的一种艺术设计方式^[2]。色彩和线条作为传统图案纹样设计中的重要元素，二者的装饰功能非常显著。创作者往往也会在线条和色彩上下很大的功夫，以促使色彩和线条能实现实用、形式的统一，寄予这圆满和谐的情感。除此之外，设计布局上，创作者可能为凸显出寓意的丰富性，反而要求色彩与线条结合形式的简单性，如均衡、对称，以追求视觉平衡。

对此，中古传统图案纹样起源于民间艺术，表达方式和造型设计趋向于当地的风俗习惯和审美艺术表达，正是在特殊的历史文化背景下，才得以滋养着传统图案纹样的价值与风格，例如有些图案纹样设计追求造型美观，有些纹样设计追求象征意义等等，这些都是以表达手法为依托。

1.3 文化呈现的内涵性

在民间艺术创作过程中，象征手法是最为常用的一种艺术表现手法。除了上文提到的几个表现方式外，还有很多象征手法，如同音不同字的谐音表现方式，以此增强图案纹样设计效果。与“鱼”有关的图案纹样设计就有很多意义，用视觉图形方式传递人们“年年有余”的美好希望^[3]。传统图案纹样创作选择的素材很多都是与民间文化、事物有直接关系，因为美好生活的期待，将这些情感因素寄托在各种生活事物中。除此之外，中国传统图案纹样的审美设计中，色彩的搭配也很有讲究，如红色代表喜庆，寓有红红火火之意，同样也是人们将吉祥祝福的情感态度融入到审美创作中的具体表现。

2. 中国传统纹样在现代标志设计中的表现现状

2.1 传统图形复制化严重

传统纹样在现代标志设计中的表现，多数集中在云纹、龙凤、如意纹等元素，但是这些设计作品往往存在一些方面的缺陷，集中表现在：第一传统纹样寓意理解较为肤浅，仅仅是表面意思的转换表达或者是直接套用，并无特别的创新之处。第二，很多创作者照搬照抄别人的设计理念和表现手法，虽然作品元素是中国传统文化元素，可以设计表现方式却大相径庭，没有体现出中国传统文化的底蕴；创新价值的缺失^[4]。第三，很多纹样设计作品的重复性较强。如吉祥或铜钱等元素的使用，成为创作者思考后二次创作的反复利用品。主要是因为铜钱设计形式，与中国哲学思想及文化有渊源，进而成为各大金融企业求之的象征物。这一现象，从侧面反映出艺术作品创作是有着较强的空间和生命力，但是也从中反映出创作者的“拘泥于复古”而缺乏原创思维，设计理念与出发点依然停留在再创作的基础上，这些创作问题仍然有待解决。

2.2 地域文化差异认知不足

各地方少数民族纹样装饰在与当地历史文化相互影响、渗透而产生的。同样也随着历史演变，不同民俗文化背景下对纹样的审美模式与装饰需求也不同，从而创作出不同的纹样特色。若创作者在现代标志设计中，想要利用少数民族纹样符号作为设计元素，而没有考虑到地域文化差异之间的不同，容易使得标志设计表达理念出现偏差。如某些少数民族大象图腾寓意“祥”在傣族人民的心中是吉祥和力量的象征。对此，若不了解地域文化差异而不恰当地使用图腾纹样，则很容易引起误会，这就要求创作者必须认识和理解纹样背后的文化历史底蕴。

2.3 设计表现方式缺少创新性

艺术设计的最终目的则是用某种普遍认同的符号进行信息传递。中国传统纹样元素在现代标志设计中的应用，不仅要遵循设计原则，而且还要找到标志设计的创意点，并不是简单地将所有元素进行融合。另外，传统纹样本身的不同，其表达的寓意、文化含义或意义也是不同的，创作者把握元素特点及其思想内涵，以特有的方式展现出来，可表现出一定的创新性。但是，有些创作者局限于继承传统纹样的文化传统性，而忽略了中国传统纹样的其他方面，如纹样外在形式、色彩和含义等，所有元素都罗列到一个设计作品中，其设计结果自然是没有突显出设计主题，也没有考虑到传统纹样和现代设计之间的互补关系，形式化较为严重^[5]。

3. 中国传统纹样在现代标志设计中表现方法的探析

中国传统纹样历经多个朝代，已从原始的花鸟鱼虫、商朝的麒麟龙凤、春秋战国的饕餮渔猎，到汉代的花卉吉祥文字、隋唐的联珠纹、明代的山水景观等等，与社会发展同步。而中国传统纹样的功能，也多是用来美化生活环境、寄往美好生活和身份地位的象征。对此，中国传统纹样在现代标志设计的表现方法，追求现代的形式与内容的“复古”。

3.1 “形”的提取

一方面，中国传统纹样的民族特色鲜明，其设计灵感和塑性方式与现代标志设计一脉相通。然而纵观纹样元素的构成方式，其包含着整体的装饰美感，有时也强调内部元素或结构之间的相互呼应，如借用、穿插等。对此，纹样设计会给人一种均衡、对称的整体协调的布局美感。现代标志设计运用中国传统纹样，可先提取纹样的结构元素或外在表现形式，也就是挖掘纹样文化意蕴内涵之后，解构和重塑再进行衍生变形，利用现代科学技术进行改造，设计出满足现代人们审美艺术需求的符号标准。从一定程度上说，中国传统纹样继承其文化魅力或人文精神，对外形加以重新塑造，给予了纹样新的魅力和活力^[6]。而标志设计的实用价值，在设计过程

中可以融合企业理念和品牌形象，以强化标志设计的延展性、辨识度，对宣传和吸引消费者有着非常大的作用。

另一方面，在现代标志设计过程中，创作者需要对色彩、图形和文字进行等元素符号进行加工处理，以体现出标志的视觉形象价值。其中，“形”通常是指物象的结构和外形。而现代标志设计造型不同于中国传统纹样，二者的“时代”跨越性非常大，这也是创作设计的难度要点之一。对此，创作者在保证纹样真实性和外形完整性的基础上，多数会提取“形”且进行衍生创造。如中国陶器纹样直接应用在现代标志中，作品造型的问题较小，但是缺乏时尚感和独特性，与企业文化或品牌宣传结合度不够。面对这种情况，创作者需要提取出纹样的“形”及其他典型元素，借助于现代设计手法创新出新标志。这种标志内涵着传统纹样的文化底蕴，同时又承载着现代艺术的时代特征，足以表达企业现代化经营个性。

3.2 “神”的传承

“神”可以理解作为一种神韵或气势，不表征具象的物体，而是多是以抽象的方式彰显出惊天地的气势或气魄。“神”蕴含着纹样图形的人文精神品质，如中国水墨画中的浓浓重色墨色的气韵则影响着作品的视觉效果，有一些中国话就给人一种极强的视觉冲击力。精准定位中国传统纹样“神”并融合进现代标志设计中，较为困难^[7]。面对这种问题，创作者如何在设计中既保留传统纹样的“形”，又彰显出艺术设计的“意”，如果没有深刻理解传统纹样的产生背景、文化底蕴及应用范畴等方面，则难以捕捉到这种设计融合的关键。创作者应去除物化表象符号，挖掘深层次精神中的“神”，也就是脱离物化纹样找到其视觉态势，再用现代标志设计的物化载体，来使得“形”和“神”的张力表现出来。

例如：中国书法艺术作品中纹样张力则表现得栩栩如生，如厚重端庄的隶书、飞扬跋扈的草书、变化莫测的行书等等。现代标志设计过程中，注重纹样设计的张力则非常难，形式因素和纹样蕴含精神之间的协调关系，以及设计作品要符合现代大众的审美需求与设计实际要求。也就是说如何找到连接传统艺术和现代艺术之间的关节点，再用兼容这两个艺术要素的形式加以表现出来，体现出文化厚重和现代感，才能体现出创作作品的灵魂。

3.3 “色”的创新

“色”可以理解色彩，色彩的搭配使用对作品的视觉冲击效果影响是非常大的，现代标志设计得色差搭配会直接影响到受众群体的接受程度，如过于明亮的色彩，会造成视觉疲劳，而色彩阴暗则会给人一种压抑紧张的气氛。创作者可将色彩当作信息要素之一，围绕设计理念服务。中国传统纹样的色彩搭配和运用反映了中国人民的色彩观。例如：节日用来烘托气氛的红色，其有奔放、喜庆的蕴含

等等。现代标志设计注重色彩要素，也是为了彰显企业理念，将个人的愿望寄托在象征物上^[8]。在“色”的创新上，应依托于“形”和“神”，衬托出二者所要表现的理念，色彩搭配也要主次分明，不能让次要的颜色喧宾夺主。

3.4 “意”的延伸

中国传统纹样的表现方式也在随着历史的变化而变化，其蕴含的人文意义也不断丰富。现代标志设计也会融合人们的思想意愿，进而通过标志物传达一些形象塑造、价值取向或人文精神，如此体现出企业文化，从而演变成一种精神追求。一个标志符号被人们赋予了象征意义，传统纹样通过外在样式表达内在的人文，若将传统纹样以现代设计方式表现出来，借助于新的纹样载体，其依然需要被赋予一个理念和内涵，促使人产生想象和记忆^[9]。如湖南卫视台标像一条鱼，中间的梭形像一粒米，有着“鱼米之乡”的美誉的湖南。而深层的意思则体现在：形状如同一根飘动的纽带，象征电视台与观众紧密联系在一起，表征着湖南卫视的“亲民”。

4. 结束语

总之，将中古传统纹样在现代标志设计中表现出来，若“形、神、意”没有呼应好，而创新不足，则会让人误以为龙凤、鱼、云、风都有吉祥之意。对此，创作者从传统纹样获得灵感，结合现代生活实际，创作出新作品，才能取得良好效果。

参考文献：

- [1] 郝翠云, 田晓. 图案纹样设计[J]. 上海纺织科技, 2022, 50(01): 107.
- [2] 吴慧欣, 岳涵, 王玲. 基于形状文法的岫岩满族剪纸纹样创新设计研究[J]. 中国冶金教育, 2021(06): 121-124.
- [3] 周馨怡. 外来文化影响下唐代金银饮食器的纹样设计[J]. 西部皮革, 2021, 43(23): 78-79.
- [4] 王大双. 纹样设计/《神兽纹样创新设计》[J]. 中国文艺家, 2021(10): 199.
- [5] 刘鑫. 传统纹样演变对当代服饰纹样设计的启示[J]. 纺织报告, 2021, 40(08): 79-80.
- [6] 魏亦汝, 邵轶. 纹样在空间设计中的创造性表现研究[J]. 艺术大观, 2021(22): 78-79.
- [7] 卢东华. 中国传统纹样设计[J]. 美与时代(城市版), 2020(11): 127.
- [8] 谭冬宜, 于立莹, 李子游, 文鑫. 表里换层组织仿平纹纹样效果的设计[J]. 棉纺织技术, 2020, 48(03): 43-45.
- [9] 周广超, 何聪聪. 图形处理技术对陶瓷装饰纹样设计的影响分析[J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2018(12): 57-58.