

对太极图式标志设计的尝试与感悟*

杨明

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]太极图是中国传统图形的典型代表。笔者在自己众多的标志设计作品中,也有意尝试性地做了一些和太极图形式或韵味相关的标志。创意构思各具特色,借以表达自己对太极图式及其理念的礼敬和一些浅显的认识;只有兼收并蓄、融会贯通,寻找传统与现代的契合点,才能打造出符合新时代要求的有中国本民族特色的现代设计作品。

[关键词]太极图式;标志设计;设计创新

[中图分类号]J05 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)22-0101-02

太极是中国传统图形的典型代表,以黑、白两个鱼形纹组成圆形图案,俗称阴阳鱼。太极图形象地表达了阴阳轮转、相反相成是万物生成变化根源的哲理,展现了一种互相转化、相对统一的形式美。太极文化讲“穷则变,变则通,通则久”,事物发展到极点就会引起变化,变化了就会畅通,畅通才能持久,所谓“时止则止,时行则行”。而太极图的黑白相间、首尾交合,正是阴阳对立统一、消长流行、互跟互动的最佳图形符号。如“喜相逢”、“龙凤呈祥”等都是这种以一上一下、一正一反的形式组成生动优美的吉祥图案,极受民间喜爱。太极图以它独特的形式、深邃的哲理征服着人们的心灵,它化平庸为神奇,以单纯求丰厚,以抽象囊括天地之灵气、万物之生机,被推为我国传统图形精粹之首。

太极图形的产生,奠定了中国传统造型艺术坚实的审美基础,从而形成了中国特有的造型艺术体系,它以精湛的形式美和广博的内涵对现代艺术家、设计家的创作产生着巨大的影响。^①

从太极图形及其衍生流变,我们可以看出天地万物的互为依存、循环流转、变化多样的特点。作为一名设计人员,笔者在自己众多的标志设计作品中,也有意尝试性的做了一些和太极图形式或韵味相关的标志。

国盛商贸有限公司(图1),是以主要经营摩托车为主的商业公司。在设计时主要考虑公司的产品形象——摩托车运行的顺畅流动,形式上也有意结合“国盛”二字的首字母拼写“G、S”,且和太极图旋转的形式进行了线的变异构成。标志造型浑然一体,外形整体似车轮滚滚,象征永恒发

展,不断壮大;内部两只箭头上旋转,意为买进售出,商机无限。标志主色调群青象征商人的冷静、精明、智慧。标志总体言简意赅、简洁明快。

新敦煌书画院标志(图2),也是对太极图图形的有益借鉴;因涉及“敦煌”和“书画”,形式上有意结合敦煌名胜月牙泉的造型,又将表现艺术家深邃独特的明眸融合为一体。标志造型似行草之飞白,若丹青之泼墨,虚实盈亏,挥洒自如。在形似太极的不经意一抹之间,既有对传统文明的赏鉴、吸纳,又有追求现代新潮的时尚、精炼。标志主色调为洋红与黑色,暗合“字黑、印红”的书画创作意蕴。标志总体简洁明快、言简意赅,在传统和现代之间自由徜徉,极富书画艺术的文化品位。

阳光英语学校标志(图3)。图形从太极图式入手变化构思,再结合点、线构成。标志造型整体为一个回旋往复、不断从内向外扩展的抽象太阳形象,线条暗含小写字母“e”(英语 English、教育 Education),上方三撇寓意太阳五彩的光芒和英语教育的丰富多彩,以及小学、初中、高中三个不同的学习阶段。色彩以暖色调为主,寓示学校的英

国盛商贸有限公司
GUOSHENGSHANGMAOYOUXIANGONGSI

图1

新敦煌书画院
XINDUNHUANGSHUHUAYUAN

图2

*2009年度甘肃省高等学校研究生导师科研项目(0901-23)成果。

2009年度甘肃省教育科学“十一五”规划课题(GSBG[2009]GXG155)成果。

2008年西北师大知识与科技创新三期二批项目(NWNU-KJCXGC-SK0302-27)成果。

图 3

图 4

语教育事业在师生的共同努力下,将会得到不断的发展和壮大。

甘肃省社会科学院杂志社标志(图4)。杂志社所属的两本期刊——《甘肃社会科学》和《开发研究》同属甘肃省社会科学院主办,是同生共长在一个大院的两棵生机勃勃的缀满学术成果的大树,一属人文综合,一属经济开发。两个刊物宗旨不同,但都是社会科学类,共同关注着西部地区的文化发展与经济研究。还同为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊。从负形

太极的立意出发,标志整体造型为一个被曲线中分的向上箭头。中分的曲线意为“道路曲折,前途光明”,道出办刊的不易与艰辛。上下交错的两个箭头喻示两种不同的期刊(亦有创刊时间先后的因素),似两棵正在茁壮成长的大树——交相辉映,你争我赶,踊跃发展。共同的外圆喻示同属一个科学院。内部三角造型寓意“金字塔”——办刊思想的“高、精、尖”品牌意识。上下突破的造型,意为编辑选择稿件的严谨尺度,以及表示经过筛选后刊发的文章都有一定的张力,为西部文化或经济领域方面的前进方向有重大的指引意义。主色调选用群青,显示甘肃省社会科学院杂志社不事张扬的智慧、深沉与大气,也意含办刊人渊博内敛、不断推敲的严谨风格。标志总体造型方圆结合,外形圆润饱满,内形向上有力,兼之虚实盈亏、曲直同体、高屋建瓴,符合国家正规期刊庄重大方的基本要求和高雅的文化学术底蕴。

在现代平面设计中,不能把借鉴和运用传统图形理解为简单的、机械的复制或拼凑,不是在设计中放入一张剪纸或画上一个传统纹样就能称之为融合了,如果是这样的话,只能说明对现代平面设计的理解还过于表面和

肤浅。借鉴传统图形进行设计,首先应当切合设计主题,借用某些具有象征意义的传统图形来表达某种意趣、情感和思想;或是把传统图形的某些元素进行变化、重组和出新,使其既有传统图形的形似和神韵,又有现代设计的意味;或是将传统的设计手法渗透于现代设计的图形之中,进而体现出某个地区、某个民族的气质、精神和理念。

设计是艺术与科学的结合体,作为一种文化现象,必须具有高附加值的文化与艺术含量。以上标志均以太极图形式为设计的出发点,揉进一种或多种传统图案作为设计元素,并运用现代设计的造型手段对传统图案进行了提取和再造,使标志既有民族特色,又体现了时代风貌。

文化传统不是一成不变的,它有一个形成、强化和创新、整合的过程。关注传统文化,合理开发运用传统元素,并从当代性的角度在设计中进行创造性转化,避免设计样式的简单“拿来主义”,创造出新的适合中国地域性的设计。在传统和时代美结合的运用上,靳埭强先生告诉我们三点经验:立意——意念先行,以形取神;创新——承先启后,破旧立新;活用——适身合用,灵活生动。只有这样,才能设计出具有东方文化内涵、中国特色的作品,用独特的视角和方法去感悟大自然的生命力,吸纳人类现代文明的最佳成果,丰富民族现代之美的类型,营造美的意境。^②

因此,充分认识并理解中华民族特有的精神气质、民族性格及其特有的美学观念,同现代标志设计的观念、形式、技巧很好结合,就一定会创作出具有民族风格和时代气息的设计作品。还要认清中国传统文化与西方文化间的互补性,这是当代中国设计文化独立自主的历史要求,也是现实要求。在文化融合过程中寻求自身文化的发展机会,实现真正意义上的现代性转变,是当代设计师们所面临的问题。在这个过程中,对不同民族文化批判吸收是必要的,而对设计的分析、比较则必须置于时代文化背景中来把握。只有在深入领悟传统艺术精神、充分认识现代西方设计思潮的基础上兼收并蓄、融会贯通,寻找传统与现代的契合点,才能打造出符合新时代要求的有中国特色的现代设计作品,才能找到真正属于我们本民族的,同时又能够为国际社会所认同的现代设计作品。

[注 释]

①贺克、李越恒:《太极八卦图与现代艺术设计》,《装饰》,2002年第10期。

②李东娜、魏研研、沈效洁:《“设计水墨”的意境美对现代平面设计的影响》,《装饰》,2007年第3期。

[参考文献]

[1]周易正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[2]杨明.传统“太极图”形式在现代标志设计的应用[J].甘肃社会科学,2007,(2).

[3]杨明.汉字标志的艺术魅力[J].兰州大学学报,2008,(1).

[4]杨明.杨明设计作品集[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2008.