

现代标志设计中的太极意象

杨 明

太极图是中国传统图形的典型代表。太极图以其独特的形式、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,以抽象去囊括天地之灵气、万物之生机,被推为我国传统精粹图形之首。太极图的黑白相间、首尾交合,正是阴阳对立统一、互根互动的最佳图形符号。太极图还有很多变化,比如“无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,从太极图形及其衍生变化,可以看出天地万物互为依存、循环流转、变化多样的特点。

太极文化讲究“穷则变,变则通,通则久”,太极图形涵义深奥,其融汇结构、规则、玄机、均衡、圆融、变易和方向等诸多形式美的法则于一图,因而许多当代的设计师在进行设计创作时,都会乐于运用太极图——或全形展现,或边角半露;或加减处理,或虚实盈亏。他们结合时代的审美、新技艺的应用以及匠心独运的设计,营构出许多颇具文化内涵的优秀设计作品。

现代标志设计创新有其自身的规律,不仅要求标志形象简洁、生动、富有艺术感染力,又要内涵丰富,具有高度的概括力,并且易于识别和记忆,符合行业特征和时代潮流。艺术性和独创性是标志设计永远不变的追求。故此,在使用传统图形时如果不求甚解,只依样画葫芦地搬用传统符号,进行传统和现代形式的组装,其设计的标志将难免流于肤浅。应把握好传统图形的精神实质与内涵,并让深厚的文化气韵在他们的设计中自然流露出来。

太极图的对立统一、永恒运动、周而复始、生生不息的理念可以延伸到中国文化的各种形式中。同样,在将太极图图形的理念及其变化融入到企业标志设计中时,要结合企业自身的经营性质、企业文化等种种因素,进行合理的演绎和设计创新。不能牵强附会,而应根据表现的需要,找到两者的结合点,恰如其分地去表现。

对运用太极图进行标志设计的作品,下面分两大类型来论述。

首先是基本应用,也就是在太极图图形的基础上,根据企业性质和文化理念,对太极图进行形似的

处理。比如利用单元形似、装饰变化、渐变适形等方式,融入企业元素,让观者一眼就能看出企业标志的构型来源,进而通过对标志涵义的推究、理解,对企业产生一定的信任度和好感,从而达到扩大企业知名度的目的,为企业在市场上的良好运作进行了视觉认知上的准备。

单元形似,就是运用太极图的基本单元图形,附加一些其他合理的元素成分——譬如能够多元理解的形式和色彩的变化等。如百事可乐标志,其商标的设计与太极图和五行理论惊人地吻合。首先,其商标是一圆形,中间被一浪花形的白条分开,上红下蓝,白浪呈流动状,动态感颇强,约占总面积的四分之一,其余红蓝各半,呈太极双鱼形式。在五行理论中,红色表示火,白色表示金,而蓝色可代表水,印证了“火炼金生水”的五行说。形态极端简化,寓意深刻精彩。作为一个国外品牌,百事可乐公司标志的设计者也许不知道太极五行理论,但这种“巧合”,却使其标志在中国获得广泛的认同。

装饰变化,是运用太极图的基本单元图形,进行一些合理的变化装饰,比如图形的增减、图形的异化以及图形比例的处理等。腾讯网标志就是典型范例。腾讯网标志以“QQ”为中心,把太极双鱼化为三,向外扩散成不断运转的世界,喻示腾讯随着用户需求和互联网应用的发展,业务范围和运营领域不断拓展;围绕主球体发散的彩色轨迹线,强调不断流转、延伸的意义,喻示腾讯网以用户价值和需求为核心不断发展、不断满足人们在线生活的多种需求。环绕“QQ”企鹅的三种颜色,代表腾讯网在蓝色的科技基石上,为公众提供的三个创新层面:绿色,表示通过学习创新,提供日新月异、生命力蓬勃的产品;黄色,表示通过整合创新,提供温暖可亲的多元化互联网服务;红色,表示通过战略创新,倡导年轻活力,创意无限的“QQ.com”生活体系。

渐变适形,是指太极图的图形基本不变,根据实际情况进行一些适当的颜色渐变,或者进行平面构成方面点、线、面的渐变处理,并结合运用一定的象征物来深化主题。例如凤凰卫视的台标,图形非常明

显地来自于太极图变异,借凤与凰的阴阳交汇,预示东西方文化、传统与现代文化的整合重组。一凤一凰,一阴一阳的两个主体,用橘黄色的渐变处理,像两团燃烧的火,极富动感地共存在一个圆内,既具直观性又有象征意义。两只凤鸟在运动中构成一个圆形,类似太极图式中阴阳鱼,又如不息的水流漩涡,这种富于动感和变化的形式充分体现了现代传媒迅速、快捷的特色。凤尾和凰尾突出开放的特点,不仅将历史悠久、博大精深的中华文明传播给世人,更帮助中华民族以更加开放的思维和开阔的视野去认识这个纷繁多姿的世界——“开拓新视野,传播新感受,记录新生活,创造新文化”(凤凰卫视理念宣传语)。

太极图形基本运用的方式还有很多。当然,在艺术设计中仅仅直接采用传统文化元素的形式是不够的,有时还需要在充分理解传统文化的基础上延其“意”传其“神”,解读、升华其中的文化意蕴,加强民族文化的清晰和饱和度,增大民族整体形象的渗透力,达到民族内涵文化的延续与拓展。

太极图形变化创新的方式很多,但必须要把握住“形似太极,重在气韵”,或“离形写神”、“意足不求颜色似”的基本原则。在此基础上,有立体变化、文字太极、离形写神等几种具体的演绎方式。

立体变化,是指借用太极图的形式,在二维空间里营造出三维立体的视觉形象,从而获得变化丰富、节奏感强、时尚新颖的设计图形。立体变化的标志造型由于成本高、印刷难度大等问题,一般用于投资大、非纸质载体的影视制作或网络页面。《焦点访谈》是中央电视台新闻评论部制作的以深度报道为主、以舆论监督见长的电视新闻评论栏目。其栏目标志的外形将太极图形演化成一只深邃、犀利的眼睛,上下翻飞的眼敛显得狂野、直率、锋芒毕露,表明其客观报道、针砭时弊、抑恶扬善、对待问题一针见血的态度。立体化的处理颇具质量感,显示出其对问题的聚焦、深入、力度,增加了公正、力量和信服感。色彩上也精心设计成红、绿、蓝三色——这是光三基色,可以组成各种光色,符合电视荧屏的物理光色显示模式,也表明这个栏目包罗社会万象而又是客观公正的。这是一个大胆、新颖,令人难忘的优秀标志。

文字太极,是指利用太极图图形的形式或哲学

内涵,结合标志单位的特点和对标志设计的具体要求,设计手法上或用其意不用其形,或者将文字幻化成图形,巧妙地融入太极图式中,这是对太极图创造性的运用。文字作为平面设计中的三大要素之一,是人类最普遍使用的传递信息的工具,正因为如此,它在设计中的重要性及传播功能往往被忽视。但文字在传递产品信息和企业形象、确立产品品牌时,往往又最易于被受众接受。比如“第四届国际大专辩论会”的标志,“辩”字的两侧均为“辛”,设计者将两个“辛”字左边处理为黑地白字,右边则为白地黑字,通过一黑一白强烈的对比,强化舌战双方的激烈对抗。中间的“言”字运用大红色的草书潇洒的横贯其中,犹如辩手在唇枪舌剑的较量中碰撞出的智慧火花和语言的魅力。主体造型恰如在阴阳双鱼上加鲜红的火花,体现了太极文化深厚而充满朝气的内涵。

离形写神,是指借用太极图的局部图形,并融合其他传统文化元素,从而达到得意传神的精彩效果。离形写神的构形方法,要求不应拘泥于传统文化的“形”,而应该深入到传统文化的内涵和精神。比如北京 2008 年申奥标志,其整体结构是利用传统吉祥图案“盘长”和太极图的意趣,但可贵的是它没有对传统造型直接搬用,而是运用了中国书法中特有的“笔断意连”的飞白手法,恰到好处地传递出“中国结”、“运动员”、“打太极拳”等动势与意象,并以之表达标志主题和传达人民的祝愿。寓意清晰,耐人寻味。

文化传统不是一成不变的,它有一个形成、强化和创生、自新、整合的过程。合理的开发运用传统元素,并能结合当代的精神在设计中进行创造性地转化,避免设计中对太极图等传统符号简单地照搬,才能设计出既符合中国传统,又具有当代精神的标志作品来。

此文为 2009 年度甘肃省高等学校研究生导师科研项目(批号:0901—23)、2010 年度西北师范大学青年教师科研能力提升计划骨干项目(批号:SKQNGG10025)阶段性成果。

(作者单位 西北师范大学美术学院)

责任编辑 韦平