

民间美术的造型语言对现代标志设计的影响

江南大学 苏 涵 朱 华

[摘要]我国民间美术的历史源远流长,种类繁多。年画、剪纸、泥塑、雕刻、皮影、刺绣等等,种类数不胜数,造型栩栩如生。作为生活在中原浓厚文化中的设计师、教育工作者,有义务和责任深入研究、挖掘、发扬民间美术的优点,特别是其造型语言特色的应用,结合现代设计理念,使现代标志设计与民间美术的造型语言相互借鉴,相互促进,共同发展。

[关键词]民间美术 造型语言 标志设计

中国历史悠久,民间美术的历史更是源远流长,是我国各民族人民在生产劳动过程中经过世代创作、积累而成的文化精品。民间美术种类繁多,年画、剪纸、泥塑、雕刻、皮影、刺绣等等,数不胜数。

人民群众在创造艺术时,是根据实际生活需要出发的,就地取材、相机而生,而不是对于已有的形式创造的。所以说民间美术在造型艺术的意义上远远超越了一般的审美功能,形成了自己独特的艺术体系和造型规律,具有普遍程度上的审美文化。民间美术的造型美不仅丰富着中国艺术,而且,对当代标志设计领域有着深刻的影响和启迪。

标志设计以视觉隐喻、双关或幻象等形式,以个性化、风格化的视觉语言引导受众对主题意念的认识和接受。设计师充分挖掘标志的背景、功能、效用以及本质的特征,寻求和利用隐喻性、趣味性、可塑性、装饰性甚至交叉性、无边界的图形元素、符号,通过正负形、虚实形的表达和组合构成方式,通过图底互换的巧妙安排、精心布置,实现创意、创新的目的,使意念的传达和形式风格更吻合、更完整、更出效果。标志更富有感染力、更加耐人寻味、更能满足现代人的审美和内心深处情感和理性的渴望。标志设计可以借助自己独特的艺术语言,从多层面传递民族文化,彰显它的内涵。

一、民间美术的意象造型法在标志设计中的应用

意象造型法,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。简单地说,意象就是寓“意”之“象”,就是用来寄托主观情思的客观物象。

现代标志设计中许多设计就运用了民间美术的意象造型法。如中国联通的标志是一个“中国结”(如图1联通标志),源于盘长和回纹的造型,让人们联想到的是四通八达,吉祥如意,日久天长,路路相通,事业处处顺畅之意。这样的设计带有文化气息,并且对大众来讲很有亲切感,能深入人心的情感深处,反映出一种厚实的文化底蕴,提升企业在大众心目中的形象。

图1 联通标志

二、民间美术的同构造型法在标志设计中的应用

同构造型法在现代标志设计中的运用已经很普遍了,从当代标志设计的发展来看,同构图形已经成为一种主要的图形形式,被越来越多的标志设计师所应用。所谓同构图形,指的是两个或两个以上的图形组合在一起,共同构成一个新图形,这个新图形并不是原图形的简单相加,而是一种超越或突变,形成强烈的视觉冲击力,给予观者丰富的心理感受。

民间美术中最具有代表性的同构图形要数“四喜人”图形了。四喜:一为久旱逢甘雨之喜;二为他乡遇故知之喜;三为洞房花烛夜之喜;四为金榜挂名时之喜。“四喜人”象征着四件喜事。图案以两孩童相互颠倒组成,巧合成四孩童的效果,故名“四喜人”。寓意吉祥如意,美好幸福。四喜人是一种典型的民间美术造型,这种造型采用的是适形造型中的共用形,是用几何中的形与形的部分重合和借用来造型。著名设计是陈幼坚的标志设计就是借鉴了四喜人的造型手法(如图2四喜人原型及陈幼坚标志设计)。

图2 四喜人原型及陈幼坚标志设计

三、民间美术中的正负形在标志设计中的应用

正负形是民间剪纸常用的造型手法,其奇特的视觉形象和简洁的造型特征,非常有利于信息的传播,同时又可以表达双重的含义,使观者沉浸在图形的意境中,细心体会。巧妙运用民间剪纸中的阴阳剪法进行创意设计,可协调画面空间,精简形态,使形态更加完善精炼。如果能对实形进行充分的运用,更能提高设计的意味。

在标志的图形创意中,实体图形容易得到重视、突出和强调,而虚形的作用和意义却易被忽视。有意识地、积极地注意虚形的变化和能量,有效地、有目的地利用虚形进行创作,通过标志图形虚实形态的综合互动,不仅能提高图形信息承载能力和表达功能,还能在视觉上具有强烈的错视感和冲击力,极大地丰富标志图形的表现力。

如图3的标志设计——F1方程式赛车标志,构思设计很巧妙,设计者利用英文Formula的字母F和旗子图形,使图形中间形成阿拉伯数字1。整个图形或负形依附于正形之中,或正形依附于负形之中,造型统一,整体性强,耐人寻味。

图3 F1方程式赛车标志

四、民间美术中的太极形在标志设计中的应用

太极图据说是宋朝道士陈抟所传出,原叫《无极图》。陈抟是五代至宋初的一位道士,相传对内丹术和易学都有很深造诣。据史书记载,陈抟曾将《先天图》、《太极图》以及《河图》、《洛书》传给其学生种放,种放以之分别传穆修、李溉等人,后来穆修将《太极图》传给周敦颐。周敦颐写了《太极图说》加以解释。现在我们看到的太极图,就是周敦颐所传的。

太极图形是典型的阴阳互换、互为关联,具有连绵不断、生生不息的象征和寓意。“太极图”是图式简单、造型完美的图案,具有丰富而深刻的内涵,其造型方法和特征给予现代设计切实可行的借鉴。如图4——凤凰卫视中文台的台标,将凤凰图形以装饰变形,用太极形的形式呈现,造型极富动感。一凤一凰,一阴一阳的两个主体像两团燃烧的火,极富动感地共溶在一个圆内,既具直观性又有象征意。

图4 凤凰卫视中文台的台标

结束语

传统并不等于过时,传统文化不会如日落西山而光芒不在,关键是在于我们如何将它们推陈出新,古为今用并且发扬光大。研究民间美术造型语言的目的在于使民间艺术发扬光大的同时,要让现代标志设计从中找到属于自己的标志设计文化,从而使中国的现代标志设计走向国际化。作为生活在中原浓厚文化中的设计师、教育工作者,有义务和责任深入研究、挖掘、发扬民间美术的优点,特别是其造型语言特色的应用,结合现代设计理念,使现代标志设计与民间美术的造型语言相互借鉴,相互促进,共同发展。

参考文献

- [1]杨学芹,安琪.民间美术概论[M].北京:北京工艺美术出版社,1990.8
- [2]邱立新.艺海漫语[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2000.1
- [3]左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,1992.4
- [4]吕胜中.造型原本.北京:生活读书新知三联书店,2002.12
- [5]钟茂兰,范朴.中国民间美术[M].北京:中国纺织出版社,2003.1
- [6]王南杰.浅析标志正负形互换与虚实相生的魅力.2009.3