

现代奥运会项目图标的特征研究

李金龙¹, 张志学¹, 索笑雯², 赵杰³

(1. 山西大学体育学院, 山西太原 030006 2. 邯郸学院, 河北邯郸 056000 3. 山西综合体育职业技术学院, 山西太原 030006)

摘要: 奥运项目图标是奥运会视觉形象开发的重要项目之一, 以简洁的、形象的、具有代表性的图形语言, 清晰的表现出奥运会各个比赛项目的特点。它是奥运精神的化身、是时代发展的产物、是各种文化传播的使者、是各地区间相互沟通的文化桥梁。历届奥运项目图标囊括了多种艺术风格, 先后具备了“依索体系运动”、“国际主义设计”、“后现代主义设计”三个时代特征, 是各个时期平面设计艺术风格更迭、发展的历史见证, 它始终受到时代发展的影响。

关键词: 奥运会运动项目图标; 依索体系运动; 国际主义风格; 后现代主义设计

中图分类号: G811.21 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-3612(2011)04-0040-04

Research on the Characteristics of Event Icons in Modern Olympic Games

LI Jin-long¹, ZHANG Zhixue¹, SUO Xiaowen², ZHAO Jie³

(1. School of Physical Education, Shanxi University, Taiyuan 030006, Shanxi, China 2. Handan College, Handan 056000, Hebei, China 3. Shanxi Integrated Sports Vocational and Technical College, Shanxi University, Taiyuan 030006, Shanxi, China)

Abstract The Olympic Games icons are one of the important development projects on visual images. It clearly shows the characteristics of the Olympic Games of various competitions with the graphic language in a concise, visual and representative style. It is the embodiment of the Olympic spirit, the development product of the times and the messenger of transmission in different cultures and cultural bridges of mutual communication with people of different regions. The previous Olympic icons include a variety of artistic styles with the three characteristics of the times "ISO typemovement", "internationalism designs" and "postmodernist designs." It is the art of graphic design style of various periods of interchanges and history witness of development. It has always been the impact of the times development.

Key words icons of Olympic sports; the ISO; the internationalist style; postmodernism

从奥林匹克运动会的古老起源来说, 它只不过是 在雅典地区举办的地域性活动, 随着现代奥林匹克运动的诞生和发展, 奥林匹克运动不断的成为以体育运动的方式进行的全球性的运动。历届奥运会各国的设计师都将成功的、国际上最为流行的设计经验运用到奥运会整体形象设计以及奥运项目图标设计之中, 所以从历届奥运项目图标的特征来看, 它囊括了多种艺术风格, 是各个时期平面设计艺术风格更迭、发展的历史见证, 它始终受到时代发展的影响。

从奥运项目图标的诞生与发展来看, 20 世纪 20 年代依索体系运动的开展, 促使图形符号在公共领域得到广泛的应用, 并且启发了奥运项目图标的诞生。20 世纪 60 年代到 80 年代末, 国际主义设计风格以其信息传达速度较快, 简约化、理性化、标准化的国际化设计风格, 成为奥运项目图标主要设计体系来源。盛行于 20 世纪 70 至 80 年代, 并影响至今的后现代主义设计为塑造成熟的奥运项目图标提供了更多的艺术表现形式。它是国际主义与现代主义的继承和发展, 并在此基础上将传统符号与现代手法相结合, 将设计与科技相结合, 有效解决了现代主义的机械化支配性。其影响遍及各艺术设计各个领域, 在不同国家和地区产生出不同的表现形式。

1 奥运项目图标的“依索体系运动”特征

1.1 “依索体系运动”的产生 一战结束后, 欧洲开始大规模的重建工作, 各个国家的交流、贸易日益增多, 而语言文字的不统一成为其中的一个障碍。如何在公共建筑、健康卫生和其他有关社会经济发展等领域, 用平面图形的方式创造出一种“世界视觉语言”成为亟待解决的一个问题。同一时期依索体系的创始人——奥地利设计家奥托·纽拉斯, 提出了“为社会大众创造图形方式的平面设计系统”的重要性, 从 20 世纪 20 年代, 现代主义平面设计运动中就开始关注“如何提高平面设计上的视觉传达功能”, 并且创造了无需文字与语言的“世界视觉语言”, 被称为“依索体系运动”, 即图形传达系统^[1]。

奥托·纽拉斯长期从事社会学研究, 对于设计如何能够更好的为社会服务这个议题非常关注, 他认为平面设计应该提供全人类能够认识、了解的手段, 提供促进人类思想和观念沟通、交流的新方式。^[2]根据当时社会发展的需要, 他提出利用象征性的图形, 来向大众解释复杂的经济、社会、民生等议题。如图 1 展示的关于德国每年的出生率与死亡率的

示意图, 睡在摇篮中的孩子代表生育率, 带有十字架的黑色方块来代表死亡率, 用具体的象征语言来代替表征单调乏味的数字, 生动易懂, 不需要文字的解释, 不需要一定文化知识都可以获得信息。这种用平面设计为人类提供思想交流和观念沟通的新方式, 得到当时国际主义平面设计运动的支持, 也实现了“设计服务社会”的根本目标。

“国际图形教育平面设计系统”也就是“依索体系”的操作程序是“先由政府提供大量统计数据, 交由改革小组制成图表, 然后再交给平面设计师, 平面设计师通过形象的图形, 让这些枯燥无味的数据变得生动易识别, 心理学家、社会学家等经过试验, 选择最佳的方案, 然后向国际上推行, 这是一种科学的、用艺术手段设计的图形传达体系。”^[3]由此可以看出它是一套较为系统和准确的视觉传达体系, 也是一种科学的图形识别方法, 为公众提供了便利, 成为现代图形设计的主要表意手段。

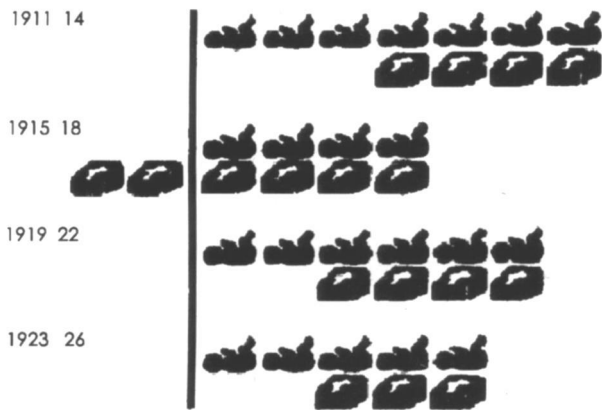

图 1 德国出生率、死亡率示意图

1.2 “依索体系运动”在奥运项目图标设计中的应用 依索体系为日后图形符号在公共场所、产品使用说明、资料数据、网络媒体等领域的广泛运用奠定了至关重要的基础, 为导向设计、视觉形象系统设计提供了理论依据。它不但推动图形识别体系国际化的发展, 而且对一些国际性活动的信息传达带来启示。奥运会作为世界上规模最大、组织最复杂、参加人员最多的文化体育活动, 更需要国际化的信息传达方式。^[4]图形传达系统不仅对奥林匹克运动会信息的传达, 也对奥运项目图标的产生以深深的启发和示范。

1936年柏林奥运会不但首次进行了火炬传递, 而且组委会也首次将日益增多的比赛项目作了形象化的处理, 形成一套较为完整的奥运项目图标(图2)。^[5]它被广泛地运用到比赛场地和许多宣传材料中来, 使人们快速、方便的识别出本届奥运会的各个比赛项目, 并清楚地了解其比赛的地点以及途径等信息, 这是奥运会传播方式的一大进步。^[4]在柏林奥运会项目图标的设计中运用了写实的手法来表达, 在图标中使用了运动器材来表现运动项目, 并且借鉴了一般公共图形的构图形式。

1940年, 纽拉斯和雷德迈斯特到英国从事研究工作, 英国正式把经过改良之后的图形系统, 即“依索系统”制成印刷铅字体, 开始广泛运用于各种政府对公众的表格、文件上, 实践完成了伦敦的地铁交通图设计, 以帮助大众能够准确地完成行走目的。“依索系统”以其简洁的、现代化的、国际化的、功能化的图形设计思维成为 20 世纪中叶图形设计的主流和时尚, 1948 年伦敦奥运会项目图标的出炉

正是这一设计特点的集中体现(图3)。^[5]

由图3可见, 伦敦奥运项目图标的设计寥寥数笔就将各种项目展示的相当清楚, 其设计风格采用了白描的手法, 与柏林奥运会运动项目图标的设计相比更加传神达意; 伦敦奥运会部分项目图标的设计摒弃了运动器械这一表现形式, 而是以更具表现体育运动动态与内涵的人体形象作为表现对象, 使运动项目在辨识上更加的明确。

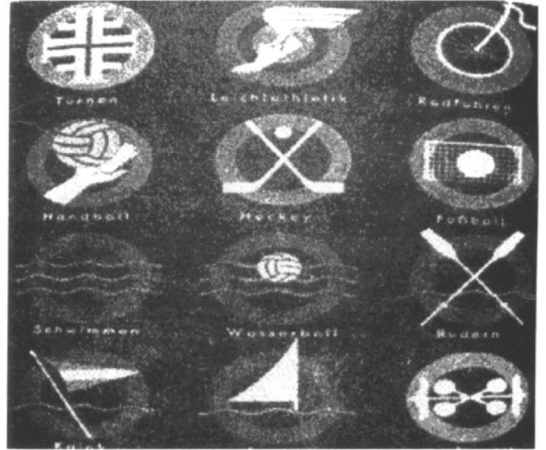

图 2 1936年柏林奥运会奥运项目图标

图 3 1948年伦敦奥运会奥运项目图标

虽然这次奥运项目图标的设计, 在人物造型、线条表现上都有了很大的突破。但从整体上来看, 装饰性的盾形边框依然没有摆脱维多利亚时期追求繁琐、华贵、复杂装饰的效果。相比较于其后的奥运项目图标, 本次图标设计的装饰纹样还是较为繁杂, 但以时代发展来讲, 这种设计风格在当时是甚为流行的, 从审美标准来说, 是符合当时被国际社会所公认和接受的、主流的视觉审美标准的。^[4]

2 奥运项目图标的“国际主义设计风格”特征

2.1 “国际主义设计风格”的产生 二战结束以后, 西欧各国开始大力发展经济, 以弥补战争给经济、生活带来的巨大创伤。经济的恢复促进了设计在战后的发展, 又对设计的国际化面貌和特点提出了新的要求。20 世纪 50 年代, 一种崭新的平面设计风格终于在瑞士形成, 即“瑞士平面设计风格”(Swiss Design), 因产生于瑞士苏黎世和巴塞尔两个城市而得名。这种设计风格主要通过瑞士的平面设计杂志影响世界各国, 成为战后影响最大、流行最广的平面设计风格, 因此又被称为“国际主义设计风格”, 简称“国际主义风格”。^[5]国际主义风格继承了早期德国魏玛“国立包豪斯

学院”所倡导的设计为人民服务，为全社会服务的设计思想，以及荷兰“风格派”、苏联“构成主义”的设计方法^[6]（图 4）。

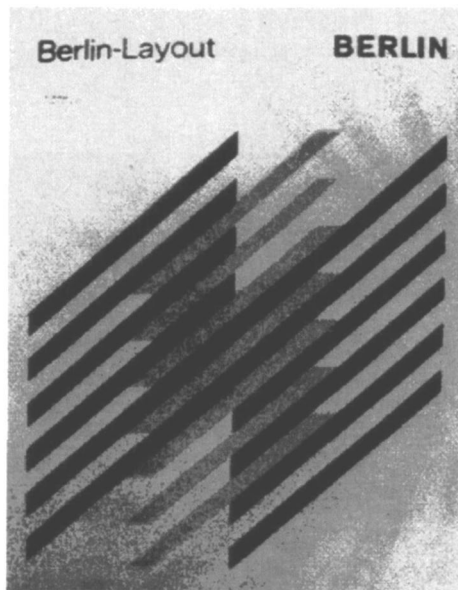

图 4 斯坦科夫斯基 1972 年设计的《柏林版面》杂志的封面，具有非常典型的和标准的国际主义设计风格特点

国际主义平面设计的特点是：“力图通过简单的网络结构和近乎标准化的版面公式，达到设计上的统一性。具体来讲，这种风格往往采用方格网为设计基础，在方格网上的各种平面因素的排版方式基本是采用非对称式的，无论是字体，还是插图、照片、标志等等，都规范的安排在这个框架中，因而排版上往往出现简单的纵横结构，而字体也往往采用简单明确的无饰线体，因此得到的平面效果非常地公式化和标准化，这种简明而准确的视觉特点，对于国际化的传达目的来说是非常有利的。”^[2]无论从功能上还是从形式上讲，国际主义风格都是 20 世纪后半页最具代表性的平面设计风格。

2.2 “国际主义设计风格”在奥运项目图标设计中的应用

1964 年东京奥运会组委会聘请了日本现代设计之父——龟仓雄策和他的设计中心，负责设计总体的平面内容，包括标志、海报、奥运项目图标等等。受国际主义设计风格影响，东京奥运会的视觉形象设计无不透露出公式化、准确化的设计特征，无论会徽、海报还是奥运项目图标都简明、准确、大方（图 5）。

这次的奥运项目图标的设计，以人物为主要表现对象，简单而实用，强烈的视觉传达力颠覆了以前奥运项目图标的复杂性。人——在体育运动中无疑是最主要的，而器械只是辅助手段。用人来表现运动项目，也为以后的奥运项目图标的设计所沿用。不仅是奥运项目图标而且就整个奥运会视觉传达系统来看，都体现出强烈的国际主义风格。^[5]

艾舍是德国战后系统设计的奠基人，他的平面设计全部严格的按照方格网络来进行，带有强烈的国际主义风格。1962 年奥托（艾舍主持的设计小组为德国汉莎航空公司设计了高度标准化、系统化、理性化的企业形象系统，推动了国际主义风格在德国的发展，建立起统一的视觉形象系统。而相同的设计思路也在艾舍主持的 1972 年慕尼黑奥运会项目图标的设计中有突出的表现。在接受了这个项目之后，他采用同样的标准化方法设计此次运动会的平面系统，强调纵横编排，具有高度的次序性特点。在奥运项目图标设计中更是

将每个图标都严格的画在方格网络里，对人物造型进行标准化处理（见图 6、图 7）。在方格网络的基本单位中，可以得出图标的线条宽度、空间位置、比例关系、旋转角度等，对图形中各类细节的规定，避免了图标在使用过程中的变形、走样，确保整套图标造型的统一性和规范性。每一个运动的人物形象被严格的控制在规定的方格网格中，准确而标准，图标造型简约、规矩，变化很小，达到了很好的信息传达效果。这种设计方法也为其后的数届奥运项目图标所沿用，成为项目图标设计的经典范例。

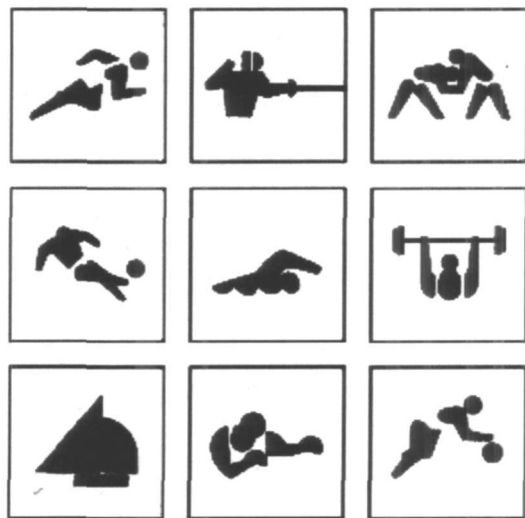

图 5 1964 年东京奥运会奥运项目图标

图 6 1972 年慕尼黑奥运会奥运项目图标

同时奥托·艾舍总结了制作这些图形的方法和原则：1) 图形不应该有暗示或者是比喻的特征。2) 应该具有中立的文化立场，应该被不同国家和文化的人理解。3) 不要违反宗教禁忌，不要表现宗教和种族歧视。4) 在认识上应当是中性的，比如人人都能迅速理解其含义。5) 应当易于识别，易于理解。6) 应当用统一的规则或网格来制作图形系统。^[8]

3 奥运项目图标的“后现代主义设计”特征

3.1 “后现代主义设计”的产生 战后 60 年代的社会被称为“后现代社会”，是一个工业化的、多民族混合的、消费主义的，一切都建立在“有计划的废止制度”上的、新闻媒介控制的“传播信息的狂喜”时代，社会由工业（现代）社会向后工业（后现代）社会转换，变化的最大特点是传媒、信息的大爆炸，一切都显得短暂、易变。70 年代以后又相继出现了各种各样的设计探索，主要是对发展到极

端的现代主义、国际主义设计发起的挑战: 求新求变的新生代对于一成不变的单调风格的抗议; 对于设计责任的重视而提出的调整要求, 造成了现代主义基础上的各种新发展。

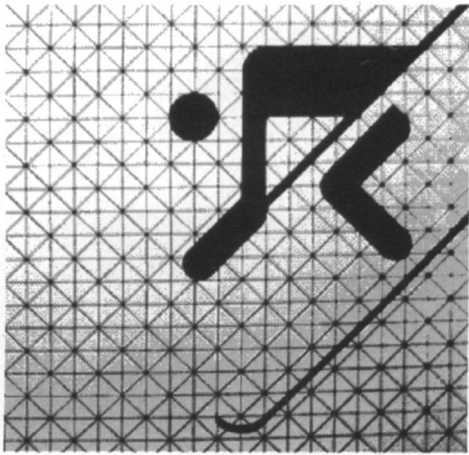

图 7 艾舍 1972 年设计的慕尼黑奥运项目图标的方格网络

3.2 “后现代主义设计”在奥运项目图标设计中的应用
后现代主义首先表现为对古典主义视觉语言的复兴, 后现代主义设计家, 都无一例外的从历史中汲取装饰营养, 与现代主义的冷漠、严峻、理性化形成鲜明的对照。以 2000 年悉尼奥运会为例, 尽管白人占领澳洲的历史很短暂, 本没形成自身特有的本土特色, 但是设计师们还是从澳洲土著文化的历史中汲取设计灵感。其传统的捕猎工具成为这届奥运项目图标设计的主要因素。在本届奥运项目图标的设计中以夸张、抽象的手法, 以“V”字型“飞去来器”为主要造型特点, 塑造出了别具一格的图标, 相比于会徽更加的夸张, 使运动形象更加突出。这种历史沉淀带有独特性、象征性, 鲜明的区别于往届奥运会。

图 8 2000 年悉尼奥运会项目图标与会徽

对历史动机进行的折衷主义装饰是后现代主义的又一个极为鲜明的特点。后现代主义不是单纯的恢复历史风格, 如果是单纯恢复历史风格, 也就没什么后现代主义。后现代主义设计是对多种传统风格和形式采用抽出、混合、拼接的方法, 成为既有历史内涵又有新结构的综合样式, 从而给设计艺术带来前所未有的欢乐。以北京奥运项目图标为例, 从中国历史中提取的因素有书法、篆刻、拓片等因素, 但最后的表达是简洁的现代图形。这种历史与现代的结合, 无疑成

为一种新颖别致的设计。

在中国, “篆”有“圆转”之意, 圆润流畅、秀美典雅、刚柔并济, 集中体现了中国传统美学的精华与神韵。它不仅符合奥运项目图标易识别、易记忆、易使用的简化要求, 更通过其特有的形态动势将奥运项目图标的运动特征和丰富的文化内涵凝练, 达到了形与意的和谐统一。而且, 大篆的风格具有国际通识性, 不用担心西方国家接受不了。

北京奥运项目图标还有“拓片”的应用形式, 强而力的黑与白, 如日月之交替, 引导着观者的本能意识与精神情感, 拓片表现出来的奥运项目具有强烈的视觉冲击力和单纯的造型感知力, 表现出奥林匹克运动挑战极限的激情。北京奥组委文化活动策划部负责人说, 这套体育图标得到了国际奥委会的高度认同, 被国际奥委会形象与景观顾问布莱德·科普兰德称为“奥运史上最好的体育图标之一。”

图 9 2008 年北京奥运会部分项目图标

4 小结

20 世纪 30 年代至今, “依索体系运动”、“国际主义设计风格”和“后现代主义设计风格”相继对奥运项目图标的设计产生了较大影响。在追求“世界视觉语言”方面奥运项目图标以其更加简单、概括、统一的国际化风格为五大洲四大洋的人们所接受。

需要指出的是奥运项目图标的设计在遵循简单、概括、标准、统一等设计特点的同时, 如何使设计效果更加有趣、生动、引人注目、使人喜欢, 在国际标准化与本土特色化很好结合等方面还需要进行进一步的探索, 否则会给人产生比较刻板的设计面貌。

参考文献:

- [1] 章莉莉. 城市导向设计 [M]. 上海: 上海大学出版社, 2005
- [2] 王受之. 世界平面设计史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2002
- [3] 詹文瑶. 现代平面设计简史 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2006
- [4] 王军. 奥林匹克视觉形象的历史研究 [D]. 北京体育大学学位论文, 2004
- [5] 索笑雯. 奥运项目图标国际化与本土化探究 [D]. 河北大学学位论文, 2008
- [6] 陆志国. 中西版式设计比较与未来发展趋势研究 [D]. 苏州大学学位论文, 2008
- [7] 索笑雯, 张志学, 郭瑞华. 奥运会运动项目图标的典型风格分析 [J]. 沧州师范专科学校学报, 2007, 23(4): 95-97
- [8] [德] 马库斯·斯洛普. 论信息图形 [J]. 装饰, 2007(8).