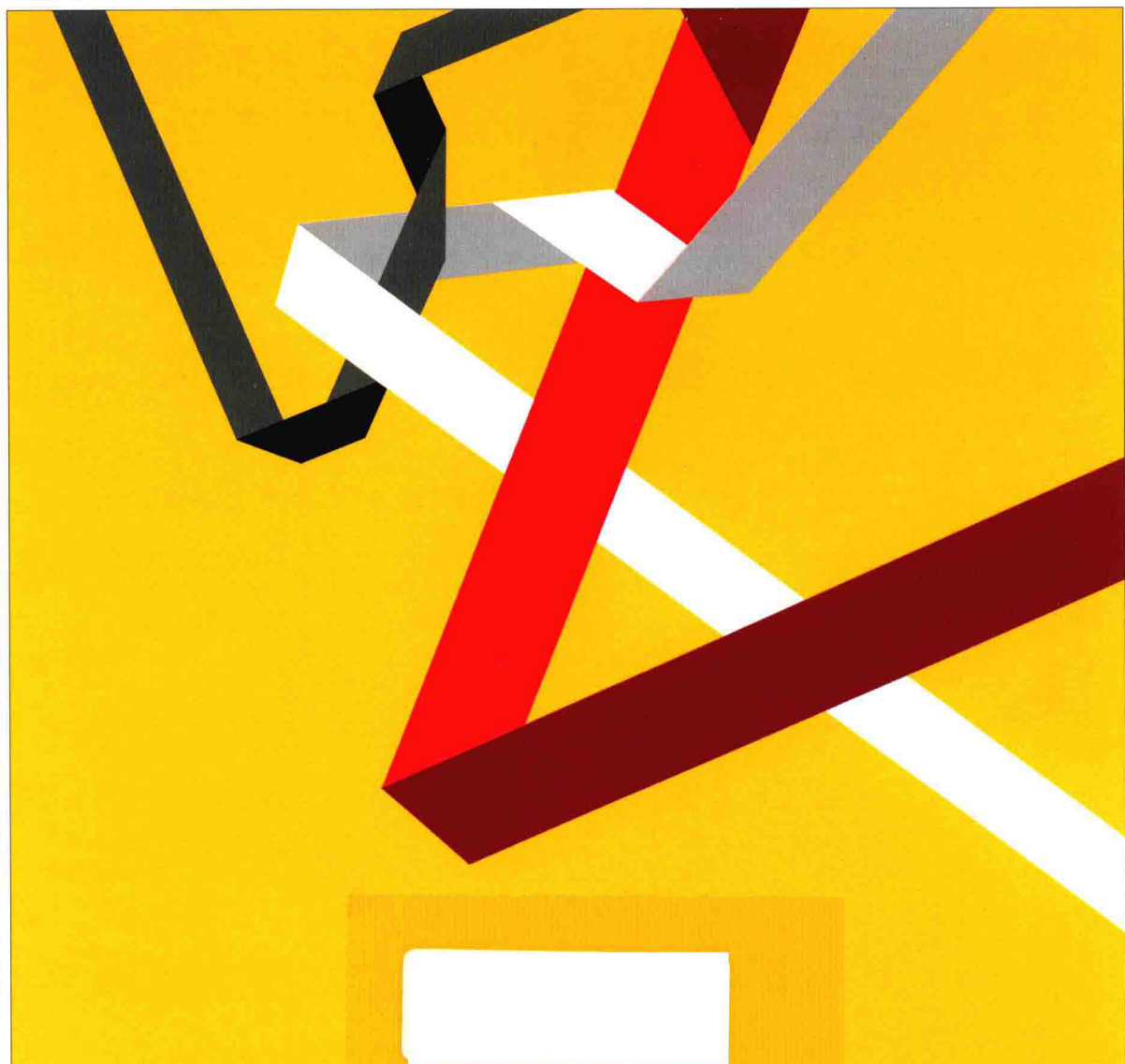

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

视觉导向标识设计与实训

主编 沈学胜

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会推荐教材

视觉导向标识设计与实训

主 编 沈学胜

参 编 吴永坚 刘 杰 申保华

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉导向标识设计与实训/沈学胜主编. —武汉: 武汉大学出版社, 2015. 12

全国艺术职业教育系列教材·高职卷

ISBN 978-7-307-15400-1

I. 视… II. 沈… III. 标志—设计—高等职业教育—教材 IV. J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 050318 号

责任编辑:胡国民

责任校对:李孟潇

版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:15.5 字数:349千字 插页:2

版次:2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15400-1 定价:30.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总序

在我国实施文化强国战略和职业教育事业实现跨越式发展的大背景下，艺术职业教育在办学理念、办学规模、办学效益以及教学改革、培养质量和办学条件等方面都取得了长足进步。六十年传统积淀、十余载创新发展，伴随着中等职业教育的稳定前行，高等艺术职业教育蓬勃而兴，不仅提升了我国艺术职业教育的层次和水平，更为艺术职业教育注入了巨大生机与活力。

当前，艺术职业教育机遇与挑战并存，特色与创新共进。紧跟文化产业发展步伐，适应艺术人才就业岗位需求，厘清艺术职业教育思想，更新艺术职业教育教学方法，完整科学的艺术职业教育教材体系的建立对实现我国艺术职业教育又好又快发展，无疑具有战略意义。

全国艺术职业教育系列教材建设是文化部、全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中国艺术职业教育学会启动的艺术职业教育质量工程之一，它是为了适应新形势下我国艺术职业教育发展需要而编撰出版的系列教材。其选编思路是主动适应国家文化产业升级发展需求，对接行业、职业标准；打破学科框架束缚，以项目、任务为导向组织教材内容，突出学生能力培养，体现艺术类专业基于实践的科学合理的学习过程；注重国际视野站位与先进教学技术手段的运用，反映文化艺术行业、产业发展的新方向和新趋势；同时注重收纳具有民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容，实现高校文化传承功能。

全国艺术职业教育系列教材涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等各个艺术门类，分高职

卷和中职卷，按照宜统则统，宜分则分，分类分步，梯次推进的原则，重点开展专业核心课、专业基础课、公共基础课教材的开发与建设，计划在“十二五”期间完成60种以上教材的编撰工作。本次系列教材编写联合全国18所高职艺术院校，集中全国艺术职业教育的优质资源，着力打造一批理念先进、内容科学、构架合理、特色鲜明的艺术职业教育精品教材。

全国艺术职业教育系列教材的出版，是对不断深化的艺术职业教育教学改革成果的总结。我们相信，它的广泛使用，将为实现全国优质艺术教育教学资源共享搭建平台，使艺术职业教育教学行为更系统、规范、科学，从而推进全国艺术职业教育教学的整体持续发展，为实现文化强国战略提供坚实的人才支撑与质量保障。

总编委会

2012年9月

前 言

视觉导向标识在现代生活中随处可见,对于人的导向、交通和规划以及人流疏导都有重要作用。一个展销会的视觉导向标识的特征是经济、方便和安全;一个公司的视觉导向标识的特征是亲切、便捷和效益;一个地区以及一个国家的视觉导向标识的特征是人文风情、经济效益、生活风貌。

一套完整、有效的视觉导向标识系统不仅能让人轻松、便捷地到达自己的目的地,而且能让人体味人性的温暖和爱。

视觉导向标识的内容是丰富多样的,如文字、图案、图像、符号、广告牌、雕塑、建筑等,一切用来传达空间环境的视觉符号和表现形式都可以看做是视觉导向标识。例如,北京故宫是北京的方向,企业标志是企业的方向,东方明珠是上海的方向,自由女神像是美国的方向,等等。

视觉导向标识设计通常采用视觉符号、图形、字体、色彩和材料等元素。它属于视觉传达设计的范畴,也就是用视觉形象来传达语言信息。

单一化的视觉导向标识设计已经不能满足人们的需求。人们需要更多的人性化、多元化的视觉导向标识设计。视觉导向标识已经成为人们出行的必需品,成为人类生存环境的重要组成部分。公共空间环境的“人性化”视觉导向标识设计能使环境、人和自然融为一体,和谐共存。

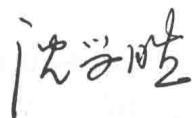
视觉导向标识设计发展的多元化、全球化,形成了多元化的审美观念。因此,视觉导向标识设计的多元化成为必然的发展趋势。视觉导向标识作为公共空间的构成部分,

不仅要传达其导向信息，同时要传达视觉审美特征。因此，在满足视觉导向标识的导向功能前提下，进行多元化设计是对标准化设计的完善，也是在满足人们日益发展的多元化的精神需求。

差异化、个性化的设计理念已经得到人们的认同。但是，我国的视觉导向标识形式基本雷同，不同功能场所的视觉导向标识区别很小，缺乏美感，且容易引起视觉疲劳。随着社会的发展，不同的材质不断涌现，电子屏、灯光、模拟视频、导航仪等新元素成为视觉导向标识设计的手段，为视觉导向标识设计提供了多元化设计手段。新元素吸引了人们的视线，因为人本能对新事物的猎奇心理，使得多元化的视觉导向标识给人以新颖、个性的审美感受。新元素视觉导向标识有：地面导向标识、电子导向标识、动态导向标识、灯光导向标识、触觉导向标识、壁画导向标识、雕塑导向标识等。

本书从视觉导向标识设计的理论和实训中结合现代视觉导向标识的大量典型案例进行阐述，尽可能地把视觉导向标识设计的基本技巧和方法说明清楚，为广大从事视觉传达设计和专业视觉导向标识设计人员提供有益的参考或借鉴。随着时代的发展，科技日新月异，一种设计模式总会被新的模式替代，而且是不断更新的。“一勺水便具四海水味，世法不必尽尝。”触类旁通应该是设计应有的基本技能，视觉导向标识也不例外。

感谢上海创美美术设计与制作有限公司提供部分图片，感谢广东文艺职业学院艺术设计系 2012 级视觉传播 1 班学生为本书提供部分图片，感谢三位参编老师的鼎力支持。

2014.9 于广州

目 录

课题一：视觉导向标识的基础知识	1
第一节 视觉导向标识的起源及发展	6
第二节 视觉导向标识设计的基本概念	31
第三节 视觉导向标识设计的分类与公共空间的关系	38
课题二：视觉导向标识设计的基本要素	43
第一节 依索体系（Isotype）	44
第二节 视觉导向标识设计的文字	49
第三节 视觉导向标识设计的图形符号	63
第四节 视觉导向标识设计的色彩与采光处理	74
第五节 视觉导向标识设计的材料与工艺	88
第六节 视觉导向中的地图设计	98
第七节 视觉导向标识设计的比例与尺度	109
第八节 视觉导向设计的版面设计与人机工程学	111
第九节 视觉导向标识设计与人的视觉识别要素	118
课题三：视觉导向标识设计法则及基本方法	125
第一节 视觉导向标识在 VI 系统规范下设计	126
第二节 视觉导向标识设计中的形式美法则	138
第三节 距离和速度影响着视觉导向标识的识别	145
第四节 视觉导向标识设计中的二维、三维和多维表达	151

课题四：视觉导向标识设计实例与导向工程制作	157
第一节 公共空间的视觉导向标识设计与实训	160
第二节 城市交通的视觉导向标识设计与实训	170
第三节 商业空间的视觉导向标识设计与实训	195
第四节 文化、教育类空间环境的视觉导向标识设计与实训	205
第五节 旅游景区的视觉导向标识设计与实训	206
第六节 其他视觉导向标识	226
附录：标准标识	235
参考文献	241

课题一：

视觉导向标识的 基础知识

课题内容

视觉导向标识的起源及发展；
视觉导向标识设计的基本概念；
视觉导向标识设计的分类与公共空间的关系。

重点和难点

熟知视觉导向标识设计的分类与公共空间的关系。

教学要求

概述视觉导向标识设计的起源及发展；分析视觉导向标识设计的基本概念；掌握视觉导向标识设计的分类与空间环境的关系。

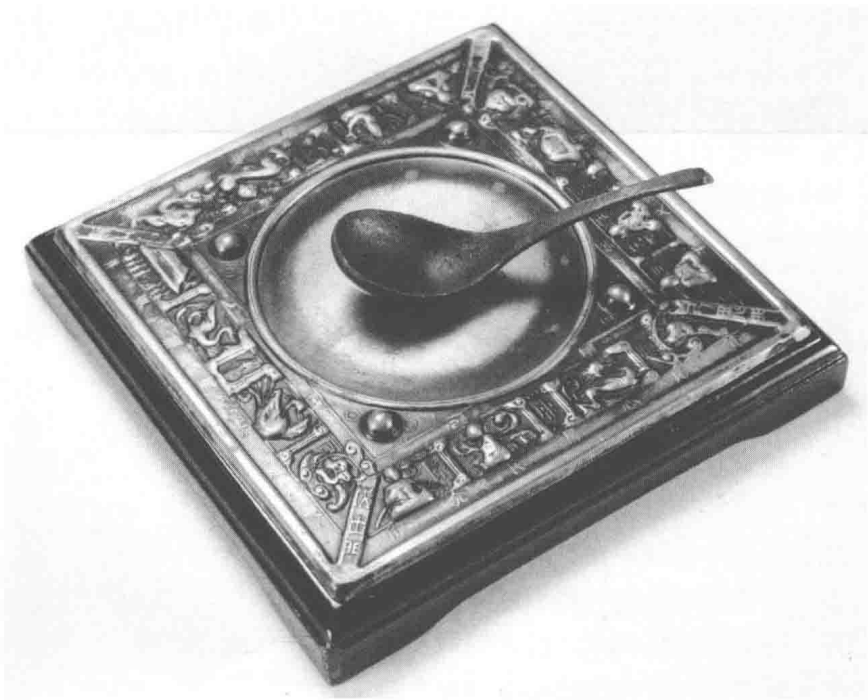

图 1.1 古代指南针

迷路，相信是每个人都有过的经历。因为对环境的不熟悉，各地语言的差异，会使人浪费很多时间在路上。即使是长期生活在这个城市的人有时也难免在错综复杂、日新月异的街道中迷失方向。到一个村庄、一家公司、一座城市，如果你在问路时感受到亲切、热情和友善，这也是你对这个村庄、公司或城市的最初印象。视觉导向标识设计在一定程度上不仅显示了一个社会的文明程度，更显示了一个村庄、一家公司、一座城市

或一场交易会的人文关怀和精神境界。

美国图形设计理论家菲利普曾说：如果图形不具有象征或示意，则不再是视觉传达工具而成为美术了。

运用图形与符号进行视觉导向标识设计是一种最常用和最普遍的设计手法之一，也是最直接、最直观的表达方式之一。图形与符号，从视觉的角度看，非常容易引起人们的注意并产生共鸣，从而达到视觉导向的目的。当你在城市里看到大象的图形，就会很容易联想到动物园。当看到箭头时，大脑就会做出顺着箭头所指的方向前进。这是因为，人类最早就是从图形开始认识大自然的，并通过图形与符号创造出了文字等，从而实现了人类的文明。

在复杂的空间环境中不至于迷失，是由于简洁准确的视觉导向标识系统设计担任着重要的角色。人是如何寻找路的呢？沿别人走过的路？抑或熟悉空间结构自己开发更简洁的路？人这种与生俱来的空间认知能力是我们研究和探讨视觉导向标识设计的前提。从起点到目的地一般包含：路线、方向或转向、位置、易于记忆的标识（标志性建筑、标志性雕塑、标志性广告等）、路牌及安全符号等。景观雕塑在视觉导向标识设计里就成为标志，城市的某个标志性建筑在视觉导向标识设计里也成为标志，例如广州塔是广州市的标志也是广州的导向，东方明珠是上海市的标志也是上海的导向，故宫是北京标志也是北京的导向，中银大厦是香港的标志也是香港的导向，自由女神像是美国的标志也是美国的导向，等等。标志在视觉导向标识设计中是人们熟悉空间结构的重要构成点。

图 1.2 广州塔

图 1.3 上海浦东的标志性建筑

图 1.4 天安门

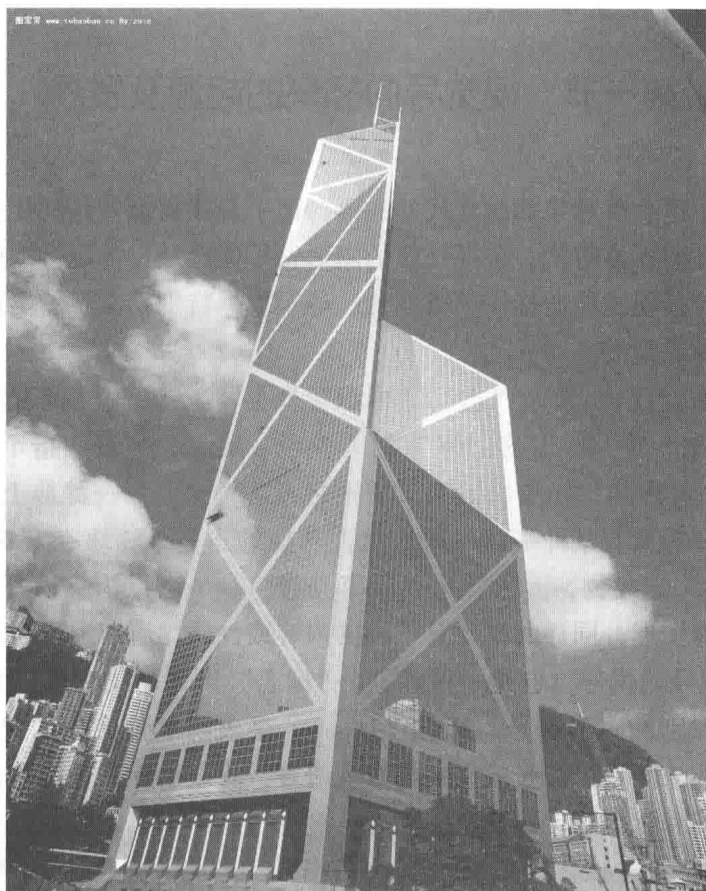

图 1.5 香港中银大厦

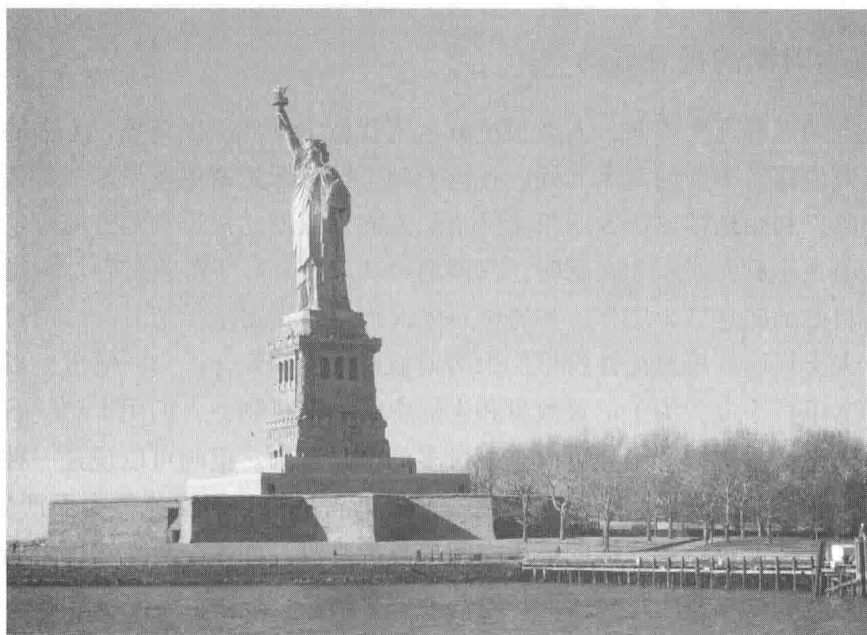

图 1.6 美国自由女神像

第一节 视觉导向标识的起源及发展

视觉导向标识这个听起来如此现代的词语,似乎是在高度发达的社会才会出现的产物,其实不然。在旧石器时代,象征性质的图形符号便已经在一定范围内作为人类彼此沟通的工具,那时候视觉导向标识的雏形便已经形成,特别是文字的出现和使用促进了人类视觉导向标识的发展。

在古代语意中,“识”读作“志”,“标识”即是“标志”,是指表明特征或显示意义的记号。从语意上看,标识的“标”具有表示、展示、显现、指示、指明、标准、标识之意,“识”有认知、知道、识别、辨别之意。“标识”在辞典上的解释是图形、信号、记号、文字等具有某种事物、现象代言功能的东西。嵇康在《声无哀乐论》中说:“夫言非自然一定之物,五方殊俗,同事异号,举一名以为标识耳。”就是说事物有各自不同的特殊情形,同样的事也有不同的内容或性质,所以要取名以区别。这里的“名”即指一种记号或代号,也是一种标志。“标志”既是事物内容、意义、特征的代言者,又是便于识别的图形符号。标志(Logo),是表明事物特征的记号。它以单纯、显著、易识别的物象图形、符号或文字为直观语言,除表示什么、代替什么之外,还具有表达意义、情感和指令行动等作用。标志,在现代汉语词典中的解释是:表明特征的记号。从以上论述中我们知道,标识与标志在中国古代是完全等同的,标识即标志。如今,标志和标识在很多术语中都区别运用,这两个词是否具备明确的不同含义,还有待探讨。

一、远古时期的视觉导向

为了在空间里不迷失方向,人类很早就运用智慧,发现了很多确定方向的方式:利用太阳的东升西落,树叶的南茂北稀,在树上刻下特殊标记避免在周围极其相似的情况下走重复的路;利用地球磁场发明指南针指引方向,依据北极星判定方向等。

远古人类在还有没语言和文字时,只能通过岩石和沙土等自然环境中做记号,这不是他们无目的的随意即兴之作,如岩画是先民们进行特定生活信息交流的符号。在旧石器时代,人类就已利用象征性符号作为沟通彼此思想的媒介。当时的人们以狩猎或采集野生植物为生存手段,为了记录数量和生活中的一些事物,人们用木刻、石刻、结绳等原始的方法记录着生活,至今可以查证最多的便是壁画。壁画可以说是一种原始艺术行为,从标志学的角度来讲,壁画完全是一种为了满足相互间交流需要而产生的标志。自远古以来,人类就进行着这样的环境空间信息的交流。如:宁夏贺兰山岩画中描绘了各种涉猎、放牧的抽象符号很有可能是路标和地形信息的标示。

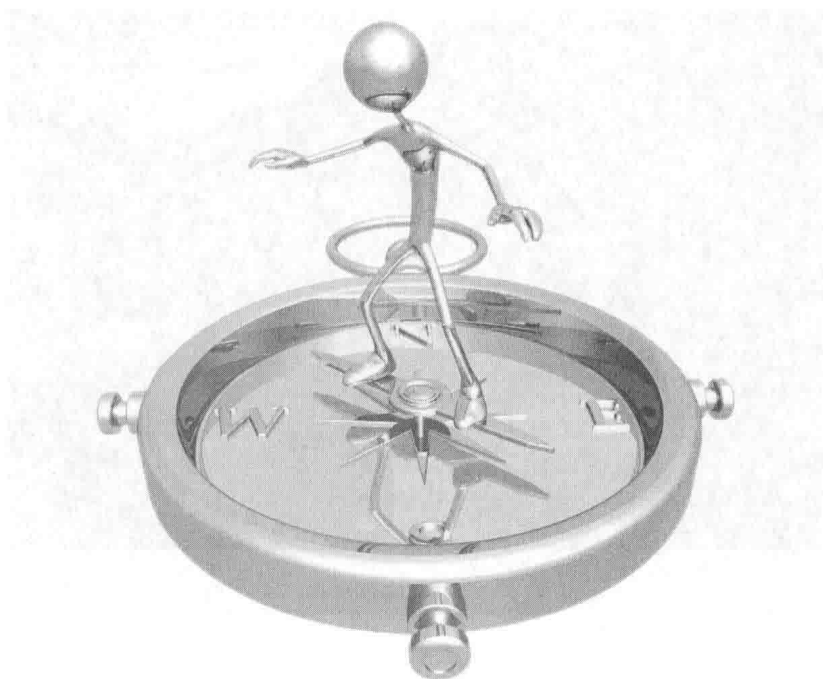

图 1.7 现代指南针

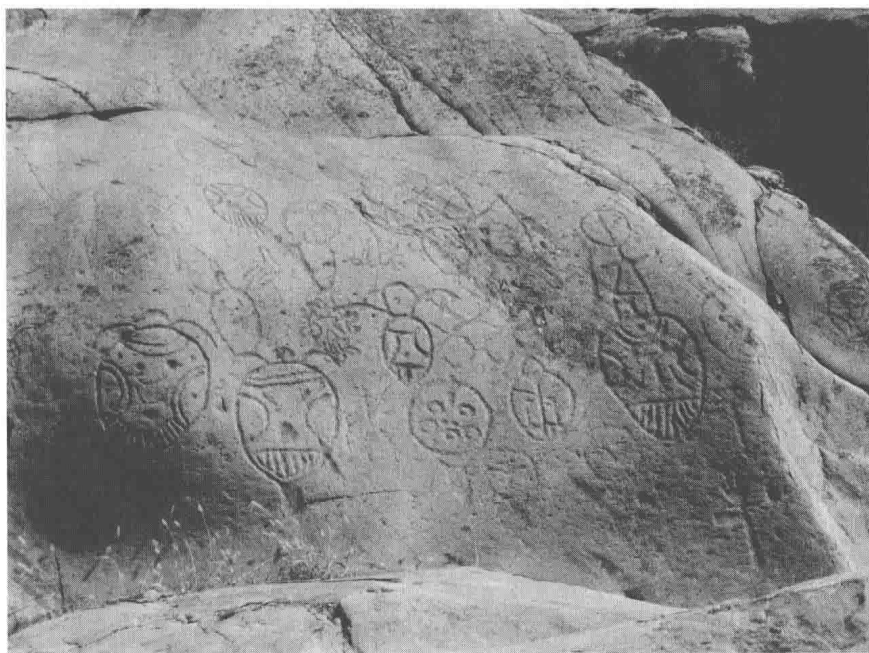

图 1.8 宁夏贺兰山岩画

又如：贺兰山岩画中的狮子，有着与比例不相符合的爪子，夸张的爪子提醒着人们，狮子是一种危险的动物，让人们不禁流露出畏惧，以达到警示性标志的作用，而这里的爪子也就成了一种提示危险的标志。

图 1.9 宁夏贺兰山岩画中的狮子

再如：新疆托克逊县城西北 55 公里处的克尔涧岩画群中的盘吉尔塔格山岩画，是以阴刻手法刻一块面积为 42 平方米的巨石上的水系图，上面绘有近 38 条大小河流、泉源和水渠等，立体地、逼真地显现了当地当时自然水系的分布情况；水系图下游还有猎人狩猎和各种动物的图案，其中箭头清晰可见指向北方，展现出远古就存在的导向符号。

图 1.10 克尔涧岩画

原始人对雷击、灾害、寒暑、风雨和自身的生老病死等自然现象无法理解，而认为自然界中的万物都存在着灵魂（即“万物有灵”），于是就把自然力和自然物予以神化，把某种动物或植物当做本氏族的祖先、保护神，就形成了图腾崇拜。例如古埃及以植物纸莎草和灯心草为图腾物，以荷拉斯鹰和眼镜蛇为图腾保护神，这些图形在古埃及

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com