

VISUAL IDENTITY DESIGN

艺术设计名家特色精品课程

VI 设计教程

升级版

陈青 著

上海人民美术出版社

VISUAL IDENTITY DESIGN

艺术设计名家特色精品课程

VI 设计教程

升级版

陈青 著

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

VI 设计教程: 升级版 / 陈青 著 — 上海: 上海人民美术出版社, 2017. 1

艺术设计名家特色精品课程

ISBN 978-7-5586-0047-0

I. ①V… II. ①陈… III. ①企业-标志-设计-高等学校-教材 IV. ①J524.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第205831号

艺术设计名家特色精品课程

VI 设计教程(升级版)

著 者: 陈 青

装帧设计: 陈 青

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/24

印 张: 6

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0047-0

定 价: 38.00元

图片来源

图源1——为著者本人作品或本人拍摄的作品。

图源2——来自下列学生的设计作品或拍摄作品
(排名不分先后):

王晓颖、殷仲英、李青、高兴、胡喆、李萍、代文峰、袁忆鑫、秦茹、雷昊、孙烁、韩金晶、李臣、白洁、汤昊、韩涛、高楠、黄琳菲、于洋、华源、郑仁思、尹进、谈真、成义祺等

图源3——来自下述著作、网络或其他:

[日] G社编辑部,《日本彩色商标与企业标识10》,中国青年出版社,1999年版

[日] G社编辑部,《日本彩色商标与企业标识11》,中国青年出版社,1999年版

[美] 罗克波特出版社 编,《信笺·图标》,中国轻工业出版社,2000年版

赵洁、马旭东 编著,《CI设计速查手册》,上海人民美术出版社,2006年版

[美] 艾丽娜·惠勒 著,王毅、姜晓渤 译,《品牌标识创意与设计》,上海人民美术出版社,2008年版

王超鹰 主编,《企业新形象设计》,上海人民美术出版社,2008年版

上海家化集团作品

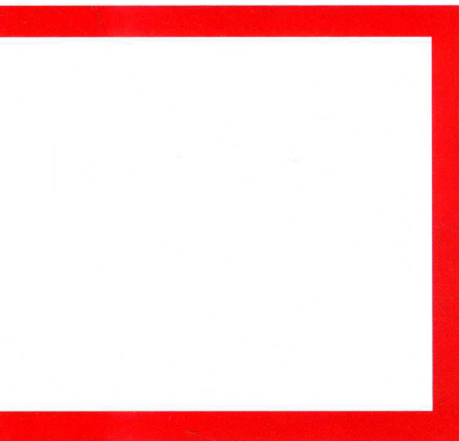
explore stunning talents in asia, viction: ary, 2006

其他没有标明出处的图片,在此一并向其作者致歉并深表谢意!

目录

第1章 VI视觉元素的创建.....	001	2.3.2 标志与英文品牌名组合.....	049
1.1 VI图形系统.....	002	2.3.3 标志与中英文品牌名组合.....	050
1.1.1 标志图形.....	002	2.4 标志与多重信息组合.....	052
1.1.2 扩展图形.....	006	2.4.1 组合基础的建立.....	052
1.1.3 吉祥物.....	016	2.4.2 群组关系的整合.....	053
1.2 VI色彩系统.....	020	2.5 象征纹样之构成.....	054
1.2.1 标准色彩.....	020	2.5.1 图形元素与象征纹样.....	054
1.2.2 辅助色彩.....	024	2.5.2 字体、图形元素与象征纹样.....	056
1.3 VI字体系统.....	028	2.5.3 色彩元素与象征纹样.....	057
1.3.1 标准字体.....	028	2.6 吉祥物与其他元素组合.....	058
1.3.2 印刷字体.....	030		
1.3.3 品牌字体.....	032		
第2章 VI视觉元素的构成.....	035	第3章 VI视觉元素与载体.....	061
2.1 标志与字体组合.....	036	3.1 视觉元素与平面载体.....	062
2.1.1 标志与全称组合.....	036	3.1.1 办公及资料系统.....	062
2.1.2 组合与空间.....	039	3.1.2 宣传系统.....	074
2.2 标志、字体与色彩组合.....	040	3.2 视觉元素与立体载体.....	078
2.2.1 标志与色彩组合.....	040	3.2.1 事务用品.....	078
2.2.2 字体与色彩组合.....	044	3.2.2 工具设备.....	082
2.2.3 多重元素与色彩组合.....	046	3.2.3 运输工具.....	086
2.3 标志与品牌名组合.....	048	3.2.4 接待用品.....	090
2.3.1 标志与中文品牌名组合.....	048	3.2.5 礼品、纪念品.....	092
		3.2.6 服装服饰.....	094
		3.3 视觉元素与空间载体.....	096

3.3.1 环境与造型.....	096	第5章 VI设计与观念.....	123
3.3.2 展示与识别.....	100	5.1 VI设计的系统性观念.....	124
3.3.3 指示设施.....	102	5.1.1 统一性下的系统性.....	124
3.3.4 广告设施.....	104	5.1.2 系统性的系统支撑.....	126
第4章 VI设计与表达.....	107	5.2 VI设计的全局性观念.....	128
4.1 VI项目表达.....	108	5.2.1 VI与企业现实.....	128
4.1.1 归类.....	108	5.2.2 VI与MI、BI.....	129
4.1.2 归类方式.....	110	5.3 VI设计的技术性观念.....	130
4.2 VI文字表达.....	112	5.3.1 VI设计的技术性.....	130
4.2.1 文字内容.....	112	5.3.2 VI设计的技术性表达.....	131
4.2.2 技术说明.....	113	5.4 VI设计的时代性观念.....	132
4.3 VI图示技巧.....	114	5.4.1 VI设计的时代顺应.....	132
4.3.1 图纸式表达.....	114	5.4.2 VI设计的时代超越.....	133
4.3.2 效果式表达.....	115	5.5 VI设计的独特性观念.....	134
4.3.3 实景式表达.....	116	5.5.1 个性追求.....	134
4.3.4 综合式表达.....	117	5.5.2 突破性追求.....	136
4.4 VI系统归纳.....	118	后记	139
4.4.1 VI手册编辑.....	118	知识结构.....	139
4.4.2 VI手册设计.....	119	涉及学科.....	140
4.4.3 VI手册制作与发行.....	121		

第1章 VI视觉元素的创建

1.1 VI图形系统

1.2 VI色彩系统

1.3 VI字体系统

图形、色彩、字体这三个基本的视觉元素在VI设计系统中对应的是标准标志、标准色彩、标准字体，这也是VI系统中的视觉核心，成为整个VI系统创建中精神内涵、视觉风格的形成依据，是VI系统的视觉根基和原点，是形成和推导出整个VI设计系统的形式原动力。

1.1 VI图形系统

1.1.1 标志图形

标志图形的设计环节中,包括了标准标志的图形创建以及标志使用中最基本的参数规定等工作,其中包括标志最小化、标准标志制图、标志周边的空白空间等比例或尺寸的规定等内容。

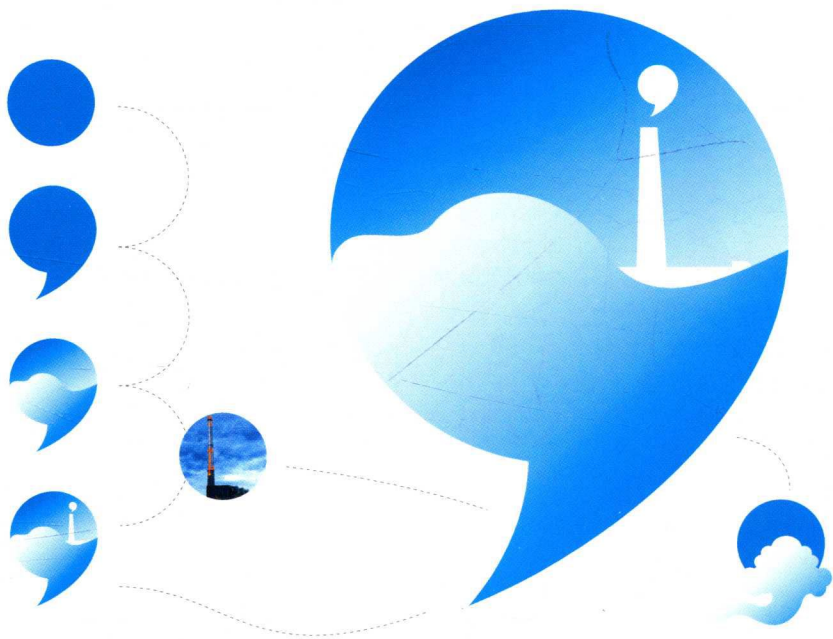

图1-1-1

图1-1-1 该案例是“上海艺术设计展”的标志及其构思思路。标志造型来源于一个常见的符号——逗号。逗号原是表示句子内部停顿的符号,在这里则投射“上海艺术设计展”的基本表情——设计者与设计作品以及阅读者在这里逗留、小憩,交汇交流。如云似水的一条曲线将逗号分作天空与海洋,海天之间遥现的烟囱造型,是“上海艺术设计展”2013年的展场——“上海当代艺术博物馆”的标志性造型。烟囱之上,逗号升起,……(图源1)

1.标准标志

标准标志是企业、机构、活动、项目等的视觉形象系统之视觉核心,以简洁的视觉形象传递深邃的精神内涵,支撑整个VI系统的创建风格和形式表达趋向。在对其的创作中,应注重理解信息本体的文化特色、经营理念、行业属性,同时关注客户提出的造型期望,从多个角度入手进行标准标志的造型探索,从而为客户提供科学、美好的标志图形方案。

图1-1-2

图1-1-2 这些图例是前个案例中标志造型探索中为了达到视觉目标所进行的图形尝试,基本上都围绕着逗号造型展开,同时也没有离开蓝色调的基本框架,这也是地域归属的象征。(图源1)

2. 标志最小化

标志最小化是根据标志自身的造型特点,并依据今后可能的应用方式限定,如印刷、刻制等工艺条件下,所呈现的视觉效果较为理想的最小尺寸规定,参看图1-1-3。

3. 标志制图

标志造型是视觉核心,在后续的设计中出现的频率非常高,对于标志造型复制的准确性来

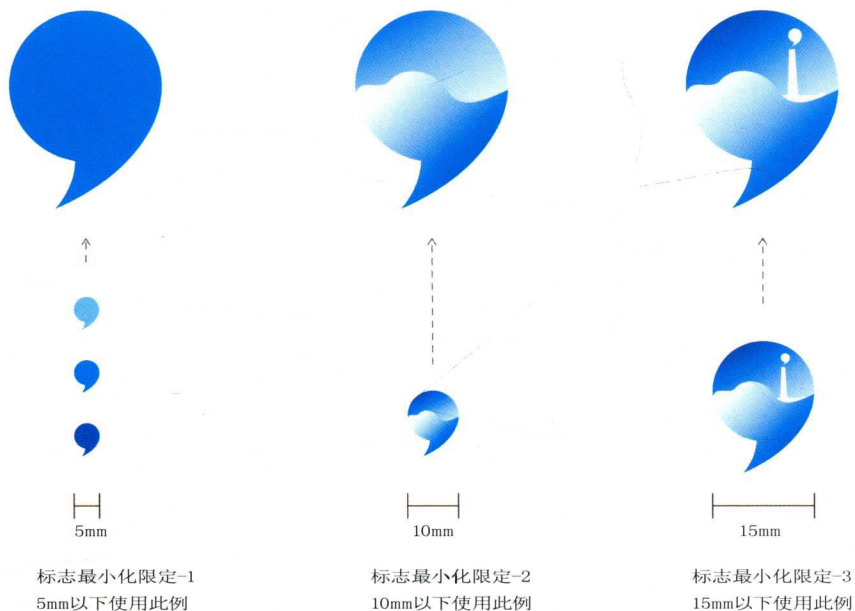

图1-1-3

图1-1-3 最小化的尺寸要通过印制等试验进行确认。这个案例中,标志造型及其衍生图形的细节情况不尽相同,因此最小化的限定有所不同。第一个图形宽度不小于5毫米,第二个图形细节增多,不能低于10毫米,第三个为标准标志,图形之中细节更多,且比例差异大,因此最小化限定被放大至15mm。这些尺寸的限定目的就是要保障在印刷中由于油墨挤压等情况的出现时不至于降低标志造型呈现的准确性。同时也应参考其他工艺制作可能遇到的问题来确定最小化尺寸。(图源1)

讲,制图至关重要。标志的制图一方面给出了标志造型标准化的技术依据,同时也可以对标志的细节进行矫正,在对标志进行制图的过程中,往往可以发现许多造型在细节处理方面的不足甚至漏洞,可以通过制图环节加以弥补和修正,因此,标志的制图是其精致化作业的一环,参看图1-1-4。

4.标志与空间

标志造型在具体的运用中,可能会与各种因素进行排列组合,对于标志造型来讲,与其他因素的距离和空间关系处理得当,是标志图形追求美好视觉的基本保证,参看图1-1-5~7。

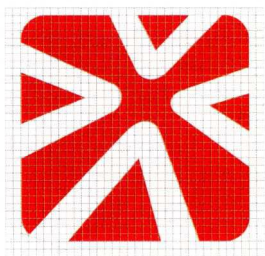

图1-1-4

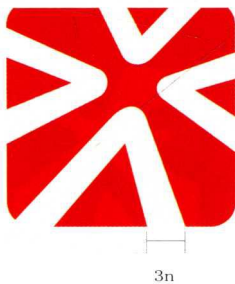

图1-1-5

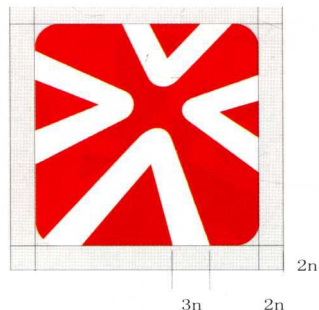

图1-1-6

图1-1-4 方格制图是最基本的制图方法,对于标志造型的约束和修正是最为简便和有效的,常用的网格单格比例为1:1。本图中,由于标志造型非常方正,外形不是修正重点,在参照方格的情况下,主要针对白色负形进行矫正和约束。(图源1)

图1-1-7

图1-1-5~7 这三个图例分别说明了标准标志周边的空间留白范围的设定依据和比例控制情况,以及在规定尺度下的应用方式案例。比例设定基数为1个单位,单位以n代称,在图1-1-7中可以看到1个基本单位的设定正好是其英文名称中大写“I”字的笔画宽度,并以此为基础推衍其他的尺寸设定及其比例关系。(图源1)

1.1.2 扩展图形

扩展图形是针对标准标志的图形补充,其中包括变形标志和辅助图形两个类别。变形标志包括基本变形和特殊变形两种手法;辅助图形是图形语言的延伸,是对图形更广或更深的挖掘,不一定是以标志为蓝本进行衍生的。目的是为丰富应用方案而进行设计的专有图形。

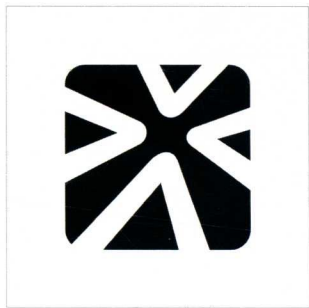

图1-1-8

图1-1-9

图1-1-8 该图为标志的黑白图,白色为底,用黑色造型,是对标志造型最基本的表述。(图源1)

图1-1-9 该图为标志的反白图,黑色为底,用白色造型,是对标志造型在重色背景下图形反映效果的呈现。(图源1)

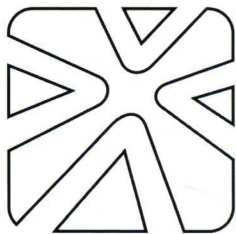

图1-1-10

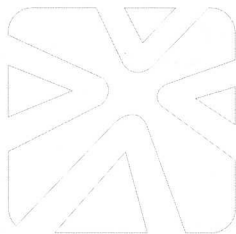

图1-1-11

图1-1-10~11 空心图对于线条的粗细是有要求的,在基本设计系统的建立中,空心线条根据线条的粗细一般提供2~3个方案,粗细的判定与造型特点有关,原则是准确呈现标志造型,线条过粗或过细都会损害标志应呈现的视觉形象。(图源1)

1. 变形标志之基本变形

基本变形一般包括标志的黑白图、反白图、空心图、单色图、反色图等五个内容。黑白图以白色为底, 用单一的黑色表现标准标志的造型形态, 如图1-1-8所示; 反白图是以黑色为底, 使用白色造型, 如图1-1-9所示; 空心图是将标志造型以双勾线的方式进行表现, 明确呈现标准标志的轮廓与结构, 如图1-1-10~11所示, 需要根据标志造型特点确定线条粗细度, 可以有不同粗度的多个方案; 单色图是以标准标志所使用的色彩之一进行标志造型处理, 标准标志使用一色以上者, 使用主色或主要的色彩进行单色造型表现, 如图1-1-13所示; 反色图一般是在双色情况下, 将标准标志的色彩关系反向使用。一些标志因为特殊的处理方法, 如使用渐变、立体化手法等, 在基本变形的处理时, 首先需要对其进行平面化处理, 再展开其他样式, 参看下图。

图1-1-12

图1-1-13

图1-1-14

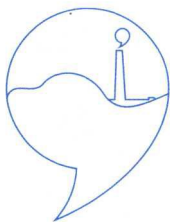

图1-1-15

图1-1-12~15 这组图例反映的是一个渐变色标志图形在基本变形中的处理手法。图1-1-12是标准标志, 图1-1-13是其平面化了样式, 此效果也是单色表现手法。图1-1-14是平面化后所形成的黑色和反白图形。图1-1-15是在平面化后形成的线条化以及线条化添色的效果。(图源1)

2. 变形标志之特殊变形

特殊变形也称自由变形, 是依据标准标志的图形特征和设计本体的特殊需求而展开的。这个类型的图形没有一定之规可以因循, 需要通过标准标志独有的造型特征, 并根据本体的行业特性和自有的文化特征进行挖掘, 是形成个性形象重要的视觉基础。

图1-1-16

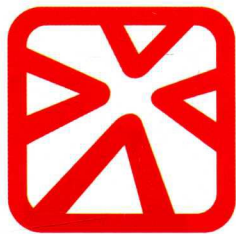

图1-1-17

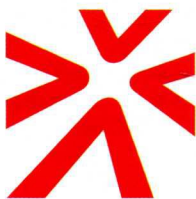

图1-1-18

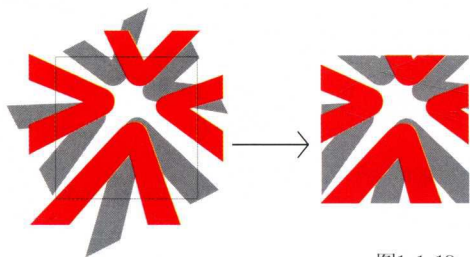

图1-1-19

图1-1-20

图1-1-16~17 图1-1-17既是利用原标志负形所形成线条构置的一个新形态, 也是标准标志的反白图, 只是底色进行了巧妙的处理。(图源1)

图1-1-18~20 这是一个标志局部变形的造型过程, 其中包括了标志的正负形转换、局部保留再深化局部后的图形造型的多重手法。(图源1)

(1) 局部化处理

局部化处理是将标准标志的一部分结构进行截取，放大对于标准标志特殊角度的阅读引导，是深度解析并呈现标准标志造型特点的方法之一，参看图1-1-16~20。

(2) 线条化处理

线条化是将标准标志造型虚化和淡化处理的方案，线条化了的标志造型在视觉效果上被减弱，非常适宜背景式、装饰性需求，是常见的变形手法之一。线条化的难点在于，必须依据造型本身的特点进行线条化解析，防止对结构形成破坏，参看图1-1-21~23。

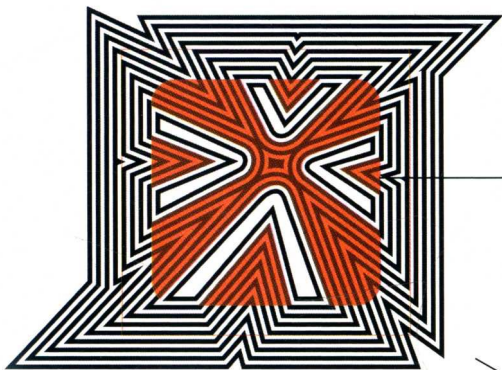

图1-1-21

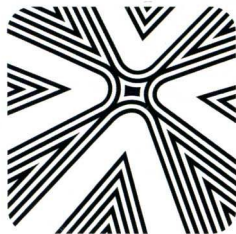

图1-1-22

图1-1-23

图1-1-21~23 在该组图中，图1-1-21中半透明的红色是标准标志，而线条是通过标志图形进行发射式处理而获得的，对于这个线条化基础的采集形成了图1-1-22和图1-1-23两种线条化的标志变形结果。（图源1）

(3) 个性化处理

个性化处理,顾名思义就是不去因循一般的手法,通过独有的变形方式呈现出该标志自身造型的个性。每个标志都会有着独特的形式个性,需要对其进行独具慧眼的挖掘,找到可供深化、延展的处理途径,同时,因为这种方案是对标志造型进一步的个性视觉阐释,因此对于

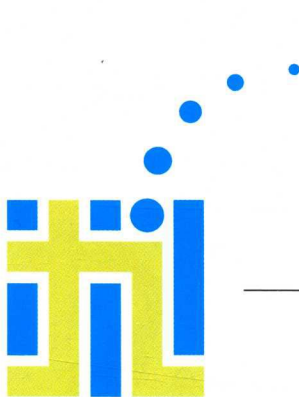

图1-1-24

图1-1-25

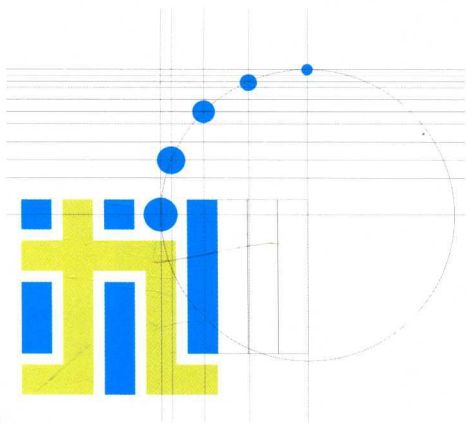

图1-1-24~25 该图例中所挖掘的视觉元素是其图形中最为吸引视线的圆点造型,这个原本孤立的圆点通过抢眼的重复和强调,不仅走出了孤独,并且连带着夸张了标志形态,属于特征延展型的变形方案。(图源1)

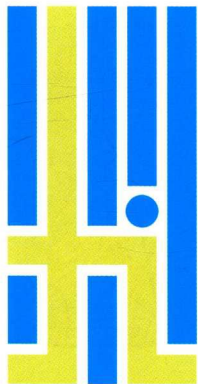

图1-1-26

图1-1-27

图1-1-26 该图例使用了常见的个性化处理手法,即将图形的一个部分延长或扩展,只要标志造型存在这种机会,一定不要放弃该方法的使用。(图源1)

图1-1-27 该图例看似使用了上述方法,但圆点对于色块的替换,实际上与其特有的图形元素的造型特点及位置等的特殊性是分不开的。(图源1)

个性化变形来说,既是凸现个性的机会,也是对标志是否存有个性以及设计者对于标志图形的阐释能力的考验。个性化处理一般包括特征延展型、特征强化型、特征深挖型等几个手法,同时变形的方案虽非多多益善,但也应尽力挖掘,从而为后续的应用拓展思路铺垫扎实的基础,参看图1-1-24~39。

图1-1-28

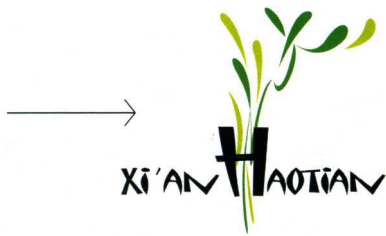

图1-1-29

图1-1-30

图1-1-31

图1-1-28~29 前一幅图例是标准标志,后一幅图例是其个性变形之一,该变形最大的特点是以非常夸张的手法对其造型进行了极大的外形改观,但却充分地演绎了原标志的造型意义,这种独树一帜的变化,是对个性的充分彰显和活化,属于特征强化型的变形方案,也是其他大多数图形很难适用的手法,其个性就更为突出了。(图源1)

图1-1-30~31 从图中可以看到标志被具有趣味性地演绎了,合情合理的夸张源于在标志造型之初预设的巧妙伏笔,在这里,变形似乎变成了原标志的造型揭秘。属于特征深挖型的变形方案。(图源2)

个性化的变形是标志变形中最为丰富、最有创造力的部分，也是在标志极其简洁的形式语言之下涌动着的丰富内涵的形式外延。标准标志中所不能也不必呈现的图形明示或暗示，都通过变形标志进行了充分展现。特别要强调的是，变形标志的变化初衷绝不是对标准标志的形式反抗，更不能成为标准标志的错误解读，变形标志的合理与否、成功与否，直接影响着后续的应用设计水准，也会对标标准标志进行相应的回馈。

图1-1-32

图1-1-33

图1-1-34

图1-1-32~34 图1-1-32是标准标志。图1-1-33是一组变形标志，这些变形标志的变化手法比较内敛，仅在标准标志的主体图形中进行了线条化的异化，形成了一组关联性极强的图形样式。图1-1-34是标准标志应用在环保袋中的情况。（图源3）