

DYNAMIC LOGOS DESIGN

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

动态标志设计

张亚丽
编著

CD-ROM

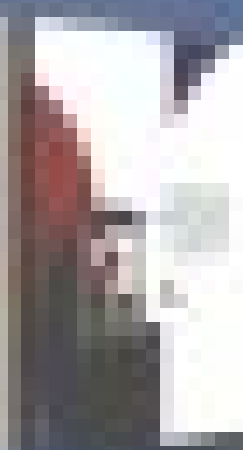
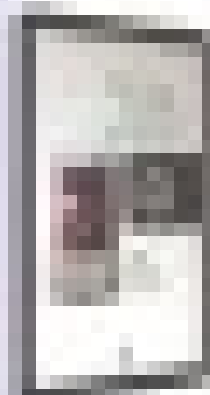

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院考级教材

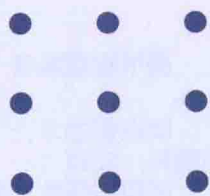
动态素描设计

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院考级教材

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

DYNAMIC
LOGOS
DESIGN

张亚丽 编著

动态标志设计

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

动态标志设计 / 张亚丽编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 12
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-34131-0

I. ①动… II. ①张… III. ①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(2014)第114245号

内 容 提 要

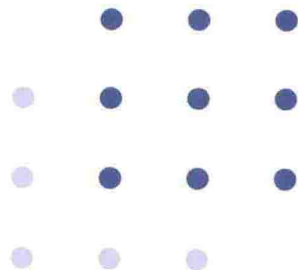
本书旨在提高初学者对动态标志重要性的认识, 加深对该领域的了解, 提高学习兴趣, 指导创作者以科学的设计程序和方法进行动态标志创作。本书注重对多方面因素、多领域知识的综合教学与学习, 初步建立系统的、客观的动态标志评价体系。

本书可作为普通高等院校、职业院校视觉传达、艺术设计、品牌设计、影视特效专业相关课程的教材使用, 也可作为培训机构、设计人员及爱好者的参考用书。

-
- ◆ 编 著 张亚丽
责任编辑 许金霞
责任印制 彭志环 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 6.5 2013 年 12 月第 1 版
字数: 142 千字 2013 年 12 月北京第 1 次印刷
-

定价: 45.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

编 委 会

主 编

阎学峰 潘 强

委 员

刘进安 韩振刚 王自彬 张 彪

江寿国 张亚丽 谢明洋 谢 杰

胡红霞 赵 珂 朱海燕

前言 / PREFACE

随着数字技术的进步与人们对新媒体诉求的不断提高，广告、杂志等传统媒体逐渐被电子媒体所替代，影像技术的发展以及受众对屏幕信息要求的日益增强，传统静态、平面信息传播方式已经逐渐被动态、多媒体的信息表达方式所取代。从全球范围来看，20世纪80年代动态多媒体技术的横空出世，造就了当今日渐繁荣、蓬勃的文化创意产业与市场。从好莱坞影视、跨国传媒到个人数字产品，以及学习、娱乐方式的变化，使动态影像的呈现和多媒体信息的表达成为信息视听传达设计与交互的主流。

标志，也称标识、Logo。作为视觉化的信息传达方式，既是企业品牌形象设计最为核心和基础的部分，又是整个信息社会人们参与社会、获得信息的重要元素。新媒体时代的到来使传统的印刷品早已不是视觉传播的主要媒介，很多静态标志设计因此面临极大的窘境。随着社会信息的整体影像化、多媒体化增强，人们依靠数字技术获取信息的方式越来越普遍，品牌形象的树立仅仅依靠最初平面、静态模式显得不够丰满、有力，能够实现更加广阔、真实、生动、丰富的立体化、动态化、数字化方式成为当今乃至未来品牌设计的重要方向。在此背景下，标识也从最初的平面走向立体，从静态走向动态，从形式的单一走向多元，从而适应当今社会多样化、个性化的信息需求类型与表达方式。

图1

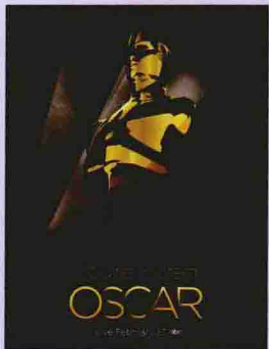

图4

图5

从设计教学来看，由于动态标志的应用涉及艺术设计创作的众多领域，如何设计和创作规范、有效、优美、生动的动态标志成为数字媒体领域的重要方面。在国外，一些艺术类、传媒类学院早在其应用之初就及时引入动态标志课程，并对该学科的社会应用起到非常大的研究和促进作用。然而在国内，许多专业院校或者相关专业从课程开设到应用显得保守谨慎，甚至忽略不计，相应教材多是涉及如何进行具体动态制作的软件讲授，究其因主要有三：

第一，学科专业分化过细。

传统标志设计课程在平面设计专业或者学科之中，属于企业形象设计课程的基础和核心部分，而动态标志却因其动态性，脱离或超越了传统平面设计学科范畴。因此，在专业教学或者专业应用上显得边缘化、模糊化。而对于数字媒体专业或者动画专业来讲，该课程需要前期依托大量平面理论和设计基础，该课程虽然作用关键，但是对于目前学科分化过细的专业和学分制课程来讲，又显得过于基础，看似不如专业方向课程的学分实际。所以，目前，虽然动态标志应用比比皆是，但在众多院校的课程设置中却凤毛麟角。

第二，学科交叉涉及知识面较多。

动态标志教学，既有平面静态标识设计基础，又有动态表现方法，涵盖图形学、符号学、传播学、影像学乃至大众心理学等诸多学科内容，涉及影视媒体标志、网络媒体标志、手机等移动媒体标志以及公共展览媒体标志等诸多媒体方式与传播平台，因此，需要对所涉及行业、媒体的不同需求和目标有清晰的了解和定位。此课程教学往往和实际应用联系密切，掌握好有事半功倍的效果。

第三，动态标志领域尚未出现相对成熟、普适的设计原则与规范。

与传统标识设计不同，动态标志应用虽然已经非常普遍化，但是相应的设计方法和原则却显得相对滞后，相应的研究团队、研究理论并未完全形成。一个动态标志短则几秒，长也往往难超一分钟，因此，一般市场只是将其作为平面标识的动态化特效制作，属于小而小的制作，不列入项目实施。那么如何从创意到制作完成动态标志设计并没有系统的

学习方法和指导理论，这也是目前动态标志课程中非常严峻、迫切的任务所在。

二、动态标志课程的教学目标

动态标志视听觉信息的整合，需要具有各个领域、多方面能力的设计人才去完成，不仅需要对传统平面图形、色彩等知识的熟练掌握，还需要对影像设计、分镜头设计以及音乐等总体协调，不仅需要有较强的设计能力，还需要对不同媒体、不同受众对象等大众传播和市场营销知识的了解，同时，优秀的动态标志的产生，需要有科学的设计程序和方法作为指导。动态标志课程教学旨在实现以下几个目标：

首先，利用章节内容，提高对动态标志重要性的认识，实现初学者对该领域的应用了解，提高学习兴趣。

其次，通过章节教学，实现创作者在动态标志创作中的指导与制作中的完善实现，能够以科学的设计程序和方法进行创作。

再次，注重对多方面因素、多领域知识综合教学与学习的实施。

最后，初步建立系统、客观的动态标志评价体系。

三、课程学习方法

第一，通过课题设置，媒体选择，确定创作平台与目标。

第二，通过分组协作的方式，构建合作团队，提高团队能力。

第三，引进社会力量，多元化评价体系，提高课程教学效能。

四、课程学习的难点与重点

面对同样的设计命题或者设计背景，不同的设计者最终创作的动态标志可能迥然不同、优劣悬殊。设计失败的原因，或是因为没有扎实的基础，或是不能把多方面知识融会贯通地应用到标志设计中。所以，如何运用平面标识设计的法则，掌握动态标志表现的不同风格特征，对不同设计要求进行合理、准确的设计定位与艺术表现，便成为动态标志设计的关键点和难点。

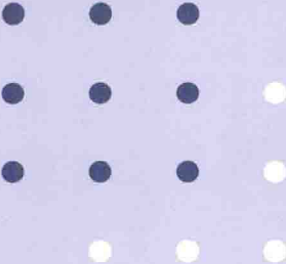
具体来说，主要有：

第一，如何把握不同媒体、受众的需求与信息设计特征，做到动态信息表现的有效性，这一点往往需要我们创作者、学习者花费多年去积累、实践。

第二，如何把握动态标志在整体项目（如频道包装设计、网页设计、展览设计等）具体创作中的重要性与属性，如何达到平面标志和动态标志核心信息表达的一致性、准确性。

第三，把握动态标志的风格类型，领会动态标志的设计程序。

明确了动态标志主要的风格类型，不仅能够为学习和创作提供参考，同时也是对接下来的突破创新提供了嬗变的可能性。只有科学掌握了动态标志的设计程序，才能保证理论学习和设计创作的系统和完善。

致谢 / THANKS

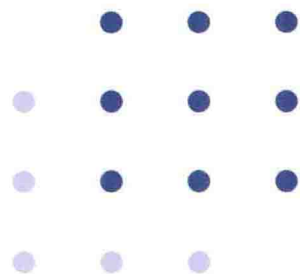
首先，感谢首都师范大学组织此次艺术设计系列教材的编写工作。本人有幸将自己的教学经验和创作体会编辑成册，为动态标志设计教学工作做出自己的一点贡献，感到很高兴。

本书的编写过程，也是我们将动态标志设计教学与设计经验提炼、归纳、升华的过程。为了更好地说明、更加准确地描述，我们参考了一些相关的书目、论文、电视节目、网站以及DVD影像资料，如辽宁美术出版社出版的《世界现代标志精选》、CCTV、ABC、MTV等电视台及频道，世界标志展厅（www.logolounge.com）、中华电视论坛（www.tvtalk.cn）、央视网（www.cntv.cn）以及维基百科（www.wikipedia.org）等。在此向相关的作者表示由衷的敬意与感谢！

在本书与附带的DVD光盘中，我们还选用了首都师范大学美术学院部分课堂优秀动态标志设计作品。在此向提供这些案例的作者与师生表示感谢！作为教材，本书广泛选用了国内外优秀动态标志设计作为图例，由于地域与时间原因无法一一标明设计公司、设计者和所有者姓名，为此我们表示由衷的歉意，并向相关人员一并表示感谢！

编者

2013年12月于北京

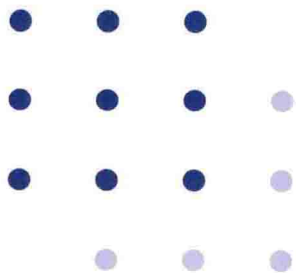

目录 / CONTENTS

1	第1章 动态标志的相关概念与发展 /1
1.1	动态标志的概念、特点及作用 /2
1.1.1	动态标志的概念 /2
1.1.2	动态标志的多重特点与属性 /3
1.2	动态标志设计与传统标志设计之间的关系 /6
1.3	动态标志的发展 /9
1.3.1	动态标志在国外发展现状 /9
1.3.2	动态标志在国内发展现状 /14
1.3.3	动态标志的多元化、个性化表现 /17

2	第2章 动态标志设计的原则与类型 /19
2.1	动态标志的设计原则 /20
2.2	动态标志的类型 /24
2.2.1	影视媒体 /24
2.2.2	网络媒体 /28
2.2.3	手机及PDA媒体 /33
2.2.4	软件界面中的动态标志 /34
2.2.5	户外及公共空间媒体 /35
2.2.6	移动交通上的媒体 /35

3	第3章 动态标志静态造型设计 /37
3.1	动态标志造型特性 /38
3.1.1	独特性 /38
3.1.2	象征性 /38
3.1.3	动与静的统一性 /39

- 3.2 标志基础造型元素及原理 /39
 - 3.2.1 点的运用 /39
 - 3.2.2 线的运用 /40
 - 3.2.3 面的运用 /41
 - 3.2.4 体的运用 /41
 - 3.2.5 点、线、面的转化和综合运用 /41
- 3.3 静态设计类型 /42
 - 3.3.1 具象图形创意手法 /42
 - 3.3.2 抽象图形创意手法 /43
 - 3.3.3 意象图形 /44
 - 3.3.4 文字图形表现手法 /45

4 / 第4章 动态标志色彩设计 /52

- 4.1 色彩设计原则 /53
 - 4.1.1 色彩对比与调和 /54
 - 4.1.2 色彩推移 /56
 - 4.1.3 色彩情感 /57
 - 4.1.4 动态标志色光表现特点 /60
- 4.2 标准色与辅助色设计 /62
 - 4.2.1 色彩与品牌之间的关系 /62
 - 4.2.2 动态标志标准色设定 /64
 - 4.2.3 动态标志辅助色设定 /67

5 / 第5章 动态标志运动创意设计 /72

- 5.1 屏幕形象的运动属性 /73
- 5.2 基于表现方式的标志运动设计 /74
 - 5.2.1 二维效果 /74
 - 5.2.2 三维效果 /76
 - 5.2.3 二维与三维综合表现效果 /77
 - 5.2.4 特效 /78
 - 5.2.5 绘画艺术效果 /78

5.3	基于图形与结构的动态变化	/80
5.3.1	分解—重组	/80
5.3.2	空间转换	/80
5.3.3	抽象—具象	/81
5.4	基于镜头语言的标志运动设计	/82
5.4.1	固定镜头	/82
5.4.2	镜头运动	/82
5.5	以音乐为导引的动态标志运动设计	/82
5.6	动态标志分镜头设计	/84
5.6.1	动态标志分镜头的概念	/84
5.6.2	动态标志分镜头与影视、动画类分镜头的异同	/85
5.7	动态标志制作	/85
5.7.1	风格选择	/86
5.7.2	音乐设计、软件选择与后期合成	/89

参考文献	/92
------	-----

第1章

动态标志的相关概念与发展

本章课程概述

本章主要针对动态标志发展的社会背景和需求，讲述其发展的相关因素和状况，主要包括动态标志的概念、动态标志与传统标志的关系以及动态标志的发展历程等内容。

本章教学目标

要求学生通过学习本章课程，能够了解动态标志的相关概念、基本理论、发展史等内容，掌握动态标志发展的现状。

本章教学重点

动态标志与传统标志之间的关联是本章学习的重点，要求学生能够明确两者之间的异同、内在关联，尤其是动态标志的影像学、符号学等属性是接下来章节学习的核心与基础，十分关键。

reddot online

1.1 动态标志的概念、特点及作用

1.1.1 动态标志的概念

2000年汉诺威世博会标志的诞生，在设计界引起强烈的反响，它以不断变幻的影像和色调征服了大众视觉，由此被称为“会呼吸的标志”（如图1-1所示）。无独有偶，凯络媒体（Carat）作为全球第一家媒体服务公司，以其动感十足的旋转标志，迈出了媒体公司形象向动态化转变的第一步（如图1-2所示）。这些转变，无疑为标志带来了新的生命，为我们认识标志和标志诠释的品牌形象开拓了新的视角。

图1-1 2000年汉诺威世博会
（Expo2000 Hannover）标志

图1-2 凯络媒体（Carat）

在国内，随着新媒体时代技术与艺术形式的不断更新，传统的静态标志已经无法满足大众需求，充满生命力与性格的动态标志也正在被设计界持续关注，成为标志设计的新动向和主要嬗变形式。

标志，也称标识，是人们在长期的生活和实践中形成的一种视觉化的信息表达方式。它是对现实中存在的形象进行提炼、抽象与加工，最终以简约、优美的造型语言表现出来，表达一定的精神内涵，传递特定的信息，从而体现品牌特点和企业形象。

动态标志，即标志的动态化表现。一个完整的动态标志不仅具有简洁、优美的造型，还要具备动态连续的表意特征。

动态标志可以是标志静帧图形或者画面的连续播放，也可以是几个画面的交替变化，甚至可以是依据标志的品格特性进行的标志演绎。动态标志一般由图形、色彩、文字、运动、声音等几个主要方面构成。

动态标志通过空间、时间、声音等多个维度，将平面标志在二维空间不能完全阐述的理念进一步表现出来。在信息化时代的背景下，动态标志已逐渐成为未来标志设计的一种重要发展趋势，目前被广泛用于包括电影、电视、网络、手机、个人数字产品、展览在内的各种媒介。

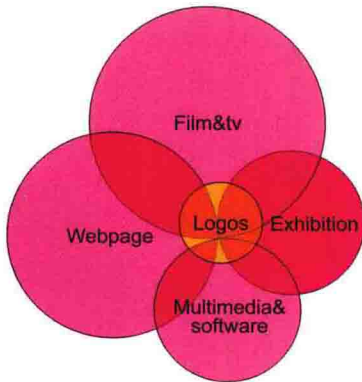

图1-3 标志在各种媒体（影视媒体、网络媒体、多媒体与软件、展览媒体等）中的角色与作用

1.1.2 动态标志的多重特点与属性

1. 动态标志的图形学特点

标志并非自然存在的信号和现象，而是对原始信号和现象的抽象与提炼。比如白天有太阳，夜晚有月亮，这是自然存在的现象，但是，所谓标志是我们将太阳的图形加以提炼用来代表白昼，将月亮的图形加以提炼用来代表夜晚。因此从图形学的角度来看，标志是一种来源于自然和人类社会，经抽象和归纳形成的图形。它超越自然和原始存在的模式，具有图形化的视觉美感和人文的精神，承担着表达和传播信息的作用，是一种高度信息化的图形。如图1-4所示，NBC（美国全国广播公司）标志，图形虚实相生，色彩展开呈现出一只美丽的孔雀造型，整个标志引人注目，具有非常好的图形学特征与寓意。

2. 动态标志的符号学特点

经过提炼概括后的符号，具有警示、命令、要求、提示的含义，从而起到约束和规范等警示作用。比如，蜜蜂的身体上有黑黄相间的斑纹，对敌人有警戒的作用。因此，生物学上称这种现象为“警戒色”。将“警戒色”抽象提炼，就形成了我们生活中常见的交通警戒标志，以醒目的黑黄两色，给车辆行人提醒和警示。从符号学的角度理解，标志是人与人之间进行沟通、交流的视觉符号，是一种高度概括并能准确表意的图形符号。标志造型简洁，示意明确，能够准确、迅速地传达信息，并为大众认知和理解，具有表明含义（如图1-5、图1-6所示）、提醒警示、比喻象征的作用。

图1-4 NBC（美国全国广播公司）标志

图1-5 电子邮件标志以通用的信封符号
表明邮件收发的意义

图1-6 软件中的动态图标设定

3. 动态标志的传播学特点

标志是一个不断发展变化的艺术形式，它具有传播媒介的几个重要特性，即接受信息的能力、承载和存储信息的能力以及发布和沟通信息的能力。它是人与人（包括企业与市场、市场与大众、公众之间等）信息发布、交流的平台。随着人类文明的进步和媒介的发展，标志的范畴和类别也在不断变化和扩展，从北宋的石刻白兔标记，到纸质印刷，再到光盘、网络等各种数字媒体的应用，标志的传播体系日趋完善。

4. 动态标志的影像学特点

动态标志在形态上形成视觉连续，具备影像学的诸多特征。从构图上讲究饱满、精准，从景别上讲求远景、近景、中景、全景、特写等的变化，在镜头运动、光线、视听等方面也都遵循影像表现的方法和规律。动态标志的这些影像学特征，使得该学科和专业的研究在此基础上具备了较为系统完善的理论和研究方法，使学习和研究过程有章可循（如图1-7、图1-8所示）。

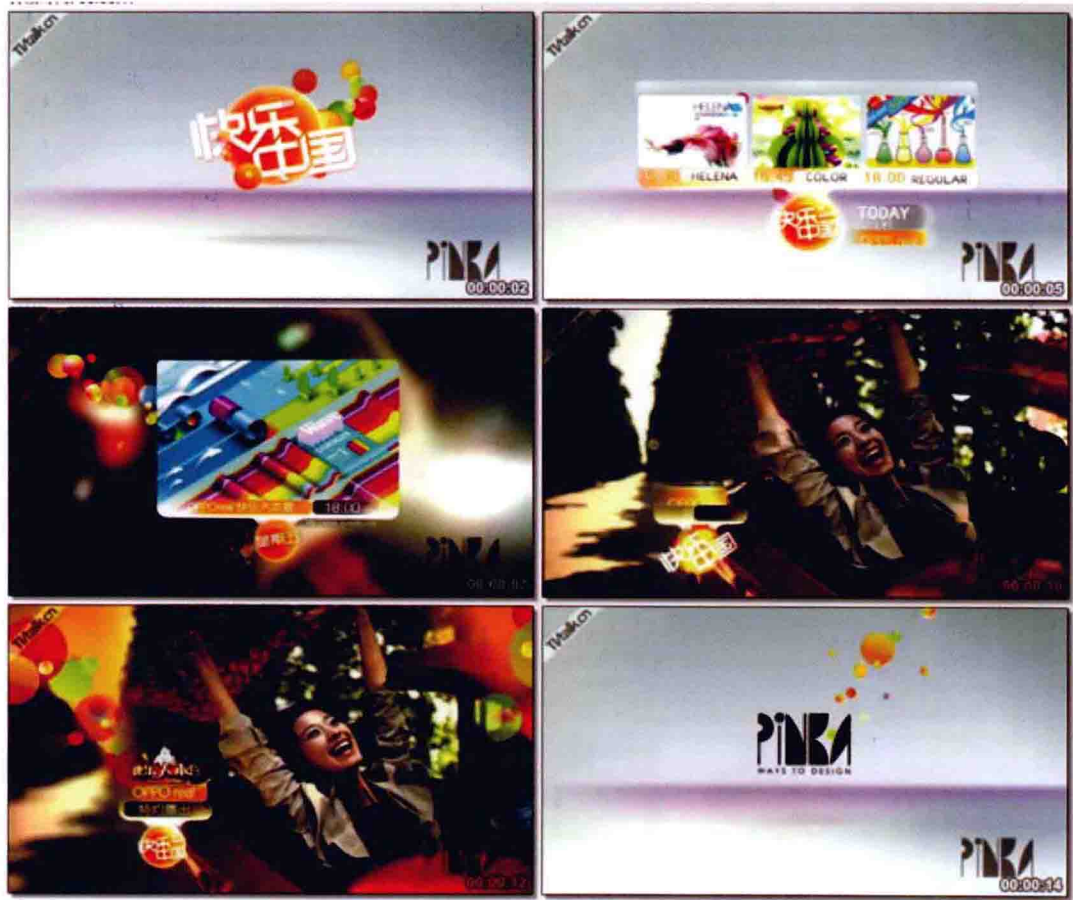

图1-7 湖南卫视《快乐中国》栏目主题片花