

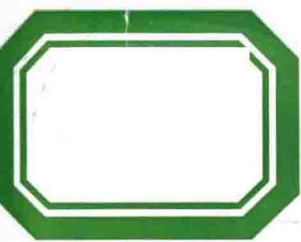
21世纪高等院校
艺术与amp;设计专业精品课程“十二五”规划教材
国家级精品课程教材

艺术顾问 / 张从云

标志设计

主编 / 曹 宏 石 亮

中国建材工业出版社

21世纪高等院校艺术与设计专业精品课程“十二五”规划教材
国家级精品课程教材

◎ 艺术顾问/张从云

标志设计

Logo Design

主 编 曹 宏 石 亮

副主编 刘 静 李春阳 曹 涛

王雪非 赵 鑫 付 玲 王 佳

参 编 李 丽 王 博 李 征 曹 迪

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

标志设计/曹宏,石亮主编.—北京:中国建材工业出版社,2014.1

21世纪高等院校艺术与设计专业精品课程“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5160-0736-5

I. ①标… II. ①曹… ②石… 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015636号

内 容 提 要

标志设计是平面艺术设计专业的基础之一。本书主要介绍了标志的概念、分类、发展概况、创意构思、标准色彩、设计形式、构成、图形创意、表现、精致化制作及中国传统元素在标志设计中的应用等,有利于培养学生设计构思能力和动手能力。

本书适合作为高等院校视觉传达及相关专业的教材,同时也可作为高职及相关培训机构的教材。

标志设计

曹宏 石亮 主编

出版发行:中国建材工业出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街6号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京恒石彩印有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:9

字 数:310千字

版 次:2014年1月第1版

印 次:2014年1月第1次

定 价:49.00元

本社网址:www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社营销部负责调换。电话:(010)88386906

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书责编联系。邮箱:jiaocaidayi51@sina.com

Preface 序

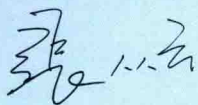
本书主编请我作序，我认真看了全书，发现其研究方法独特，贯穿古今、通识中外，广泛吸收了标志设计的最新研究成果，取精用宏，适合高等院校教学之用。

“设计”已成为现代一种涵盖范围极为广泛的概念。标志设计是人们根据需要，通过构思和谋划，将思想转化为现实，并在创造过程中取得成果的过程。标志设计涉及人们生活的各个领域，其表现形式极为丰富，是科技、艺术理论和表达手法的综合，在人类的精神和物质生活中起着重要的作用。

培养一个优秀的设计师是一个漫长的过程，在短暂的学习过程中，使学生形成一定的设计意识、掌握一定的设计表现手段十分关键。设计教育在加强学生的自我认识、培养自信和提高他们对其他事物的兴趣方面具有重要的作用。艺术设计以潜移默化的感染方式对人的精神世界产生深刻而久远的影响，对培养学生的想象力和创造力具有积极作用，能鼓励学生创新，让他们的才华得到发挥。虽然20世纪包豪斯的现代设计教育体系、美国新设计教育理论和20世纪中期后工业社会的设计表现手法为我国的设计艺术教育提供了很多可资借鉴的理论，但我们自身也需要总结、交流和分享我国设计艺术教育实践的经验。

一般来说，标志设计思维的创新，取决于两个因素：一个是师资，一个是教材。两者之间，教材的作用更大。教材一旦完成，可以直接嘉惠于学子，风行四海，无远弗届。进一步说，一本好的标志设计教材，不仅可以满足教学的需要，有利于培养大批人才，而且还可以同时拥有一定的学术含量，推动标志设计研究的发展。本书深入浅出地介绍了国内外先进的设计艺术理论，有利于强化学生的设计思维，培养学生的设计意识，使其在艺术设计实践中很快形成新颖独特的设计理念。

本书主编潜心艺术设计教学多年，具有丰富的教学经验，教学成果丰硕，创作了很多优秀的标志作品，所建设的“标志设计”课程为省级、国家级精品课程。在此，我衷心希望本书能够在我国高等院校艺术设计教育的发展中，为培养更多的艺术设计人才做出应有的贡献。

中央美术学院城市设计学院

前言 Foreword

我国艺术设计专业教育的人才培养目标与模式、课程体系与教学内容、设计实践等一直在不断完善，各地各高校都积累了丰富的经验，结出了可喜的果实。许多高等院校都已开设了不同类别的艺术设计专业，虽专业方向和人才培养目标大都相似或相近，但办学特色各有不同。

本书从不同角度探索艺术设计发展的基本思路和途径，宏观、辩证地分析了标志设计的规律、方法和语意表达，既重视对中国传统标志的发掘、保护和整理，又对标志设计创新理念和思维进行了研究，以科学的态度，探讨了标志设计的学科范围、对象、特征等，将标志设计的学术性、知识性、趣味性融为一体，深入浅出、图文并茂。

本书由中国环境管理干部学院的曹宏、石亮老师担任主编，编写老师都有多年的标志设计教学实践经验，书中的设计案例，有助于学生对标志设计的学习和理解，能使其在艺术的天地里得到美的享受和情趣的陶冶，提高其审美能力。

在编写本书的过程中，编者参阅了许多标志设计的相关书籍及资料，力求使知识点更为全面、准确，让学生了解本领域的最新成果；同时，对十几年来的教学实践经验和研究体会进行了总结。在本书出版之际，谨对出版社表示感谢！

编者

Contents 目录

第一章 标志设计概述

001

第一节 标志的概念 / 002

第二节 标志的分类 / 004

第三章 标志设计的创意构思

020

第一节 标志设计构思与品牌命名 / 021

第二节 标志设计创意切入点 / 022

第四章 标志中的标准色彩

028

第一节 标志标准色的功能与设定 / 029

第二节 标志标准色彩的设计要求 / 031

第三节 标准色的联想与应用 / 033

第五章 标志设计形式的类型

039

第一节 标志的设计类型 / 040

第二节 标志设计形式定位手法 / 042

第二章 中、西方标志设计发展概况

009

第一节 中国标志设计的发展概况 / 010

第二节 外国标志设计的发展概况 / 016

第六章 标志设计构成

045

- 第一节 标志设计构成的形式美法则 / 046
- 第二节 标志设计图形的构成元素 / 048
- 第三节 标志设计图形的构成方法 / 051

第七章 标志设计图形创意

060

- 第一节 标志图形与正负形 / 061
- 第二节 标志图形与共生图形 / 062
- 第三节 标志设计与异变图形 / 063
- 第四节 标志设计与同构图形 / 064
- 第五节 标志设计与异影图形 / 065
- 第六节 标志设计与元素的视觉想象 / 066

第八章 中国传统元素在标志设计中的应用

068

- 第一节 中国传统图案与标志设计 / 069
- 第二节 书法、篆刻与标志设计 / 079

第九章 标志设计表现

083

- 第一节 标志设计表现方法概述 / 084
- 第二节 标志设计图形表现 / 086
- 第三节 标志设计表现风格 / 091

第十章 标志的精致化制作

095

- 第一节 标志电子文件的制作 / 096
- 第二节 标准标志的制作 / 101

第十一章 标志作品欣赏

108

- 第一节 以建筑形象为元素的标志设计 / 109
- 第二节 体育类标志 / 111
- 第三节 世界各地旅游形象标志 / 113
- 第四节 传媒行业标志 / 115
- 第五节 以人为设计元素的标志 / 117
- 第六节 以动物为设计元素的标志 / 120
- 第七节 优秀标志欣赏 / 124

第一章 标志设计概述

学习目标

- 了解和掌握标志的基本概念、特性及分类。

学习重点

- 标志的特性及分类。

学习难点

- 标志的分类。

标志源于原始社会人们用来做记号的简单的图形符号，可在生产和生活中传递相关信息。随着人类社会的发展，标志也在不断地发展和变化。

第一节 标志的概念

一、标志的含义

标志是以精练的形、创造性的特征，向人们传达特定信息的一种图形传播符号，是在世界范围内容易被人们理解和接受的一种国际化的视觉语言。

广义上说，标志是表明事物特征的记号，它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观视觉语言，表达一定的意义和情感，形成于人们共有的意识之下，传达特定的含义。如巴西里约热内卢奥运会会徽（图1-1），这个由三人牵手相连的标志，以巴西的著名景点“面包山”作为标志的基础，融合了充满激情的当地舞蹈和巴西国旗的绿黄蓝三色，象征团结、转变、激情及活力，体现了里约热内卢的特色和这座城市多样的文化，展现了里约人的热情友好和这座上帝之城的美丽。

标志广泛运用于机构团体、公共信息和商品品牌的图像识别当中，具有语言和文字难以确切表达的特殊意义。

狭义上说，标志是一种用来传达信息的视觉符号，象征某种特定事物，具有特殊意义，以特定、明确的物象、图形或文字符号来表示事物，不仅起到了单纯指示事物存在的作用，更重要的是，它以具体可见的图形来表达一种抽象的精神内容，在保证信誉、树立形象、推销产品、加强文化交流、增加识别力等方面都处于十分重要和不可替代的位置。

二、标志与图案的区别

标志与图案同属于图形范畴，在造型要素、表现方法与形式上基本一致，但仍有一定区别。

1. 功能与目的不同

(1) 标志代表某一机构、商品、事物的特征、主张、精神、意义等，是信息符号，有传达信息的功能。

(2) 图案只具有使用性和观赏性，以让人获得美好感受为目的。

2. 美的要素所处的位置不同

(1) 标志的功能是第一位的，美处于从属地位。美的因素在标志设计中是手

图1-1 巴西里约热内卢奥运会会徽

段而不是目的，且必须具有独特性。

(2) 图案的美观是第一位的，其存在的价值在于使人获得美的享受，不追求美就失去存在意义。

3. 目标性与实效性不同

(1) 标志具有十分明确的市场目标和宣传目标，使用时间长短不一。

(2) 图案有明确的市场目标，但无宣传目标，有极强的时效性，与人们的日常生活密切相关，随人们审美习惯的变化而变化。

4. 内容的规定性不同

(1) 标志对内容有严格的规定。

(2) 图案对内容无严格规定，可简可繁，意义也可有可无。

5. 存在的地位不同

(1) 标志独立存在，以独立的基本形表现主题，有突出的中心。

(2) 图案处于从属地位，必须依赖于某种物质生产形式才能显示其艺术价值。

6. 表现的自由性不同

(1) 标志要表达特定的主题、精神和思想，要清晰，便于识别、理解、记忆，要易于复制，适用于所需的各种媒体，遵从民族信仰和风俗习惯。

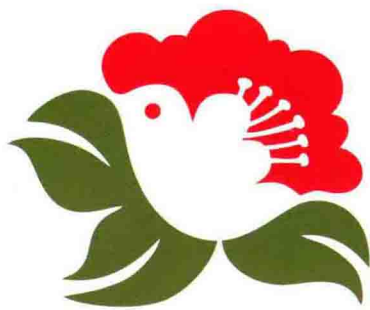
(2) 图案除受使用功能、生产工艺、民族信仰、风俗习惯等限制外，其表现手法极为自由。

7. 情感表达不同

(1) 标志注重理性，理性第一、感性第二。

(2) 图案注重感性，感性第一、理性第二。

总之，标志更具有特殊性和典型性，图案更具有普遍性和适用性(图1-2至图1-5)。

中国馆

EXPO 2005日本爱知世界博览会

图1-2 2005日本爱知世界博览会中国馆标志 王殿晶、韩林

图1-3 花卉图案

图1-4 中国音乐金钟奖标志 王鹏

三、标志的特性

(1) 功用性：标志要美观、实用。具有法律效应的标志具有维护自身权益的使命。

(2) 识别性：标志要各具面貌，易于识别，显示事物自身特征，不能雷同。

(3) 准确性：无论寓意、象征，标志的含义和表现手法必须准确。

(4) 显著性：标志具有吸引注意力的功能。

(5) 艺术性：标志应以小见大，以少胜多，简练、生动，具有代表性。

(6) 领导性：标志是企业视觉传达要素的核心。在视觉识别系统(VI)中，标志是必备设计要素，是VI设计系统的灵魂。

(7) 系统性：标志确定后，要展开系统化作业，包括基本要素组合、辅助色等相应设计，强化企业系统化的精神。

(8) 同一性：标志一经确定标准样式，不允许任意更改，否则会削弱消费者对产品的信心，对企业和产品产生负面影响。

图1-5 编钟

(9) 多样性：标志的设计题材丰富，如可使用中英文字体、具象图案、抽象符号等。因为形式宽广，标志造型显得更加生动和多样化。

(10) 时代性：标志面临时代意识的要求，必要时应改进、更新，以免过时。

(11) 延展性：标志适用于各种传播媒体。

(12) 长久性：标志有长期使用价值，不能轻易改动。

第二节 标志的分类

标志设计必须具有独特性，才能突出、醒目、打动人心，才能给人留下深刻印象。进行标志设计必须了解不同行业、不同人群的特点；必须了解不同国家的文化背景和生活习惯，了解不同民族的宗教信仰和禁忌（图1-6至图1-11）。为了更好地理解标志及其符号的应用，需要对标志图形进行分类。

图1-6 广州亚运会文化活动标志

图1-7 上海世博会贵州馆标志

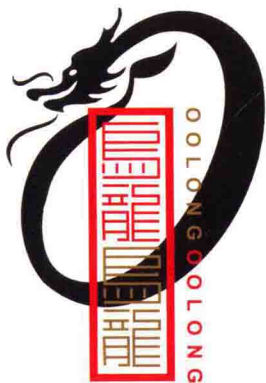

图1-8 “乌龙乌龙”品牌标志 陈幼坚

图1-9 英国珠宝商协会 (BJA) 标志

图1-10 波兰足协标志

一、按针对对象分类

- (1) 针对女性或男性的标志 (图1-12、图1-13)。
- (2) 针对不同年龄的人的标志 (图1-14、图1-15)。
- (3) 针对不同阶层的人的标志 (图1-16、图1-17)。
- (4) 针对不同职业的人的标志 (图1-18、图1-19)。
- (5) 针对不同民族的标志 (图1-20、图1-21)。
- (6) 针对有不同宗教信仰的人的标志 (图1-22、图1-23)。

图1-11 阿布扎比品牌标志

图1-12 玉兰油商标

二、按经济因素分类

- (1) 营利性的标志 (图1-24、图1-25)。
- (2) 非营利性的标志, 社会公益活动的标志 (图1-26、图1-27)。

图1-13 芝加哥公牛队标志

图1-14 童装品牌巴布豆 (BOBD OG) 标志

图1-15 王致和商标

图1-16 爱马仕品牌标志

图1-17 温迪快餐连锁集团标志

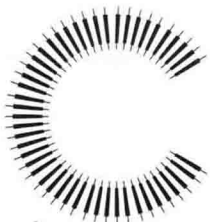

图1-18 柯蒂斯音乐学院标志

图1-19 美国女子职业篮球赛 (WNBA) 标志

图1-20 中国满族风情国际旅游节节徽 曹宏

图1-21 内蒙古师范大学校徽

图1-22 斯特拉福标志

图1-23 少林寺标志

图1-24 湘雅荷塘女子养生保健馆标志 曹宏

图1-25 澳大利亚地产商australand标志

图1-26 无锡十大杰出青年标志 曹宏

图1-27 维基百科标志

三、按图形符号的本质分类

1. 表音符号标志

表音符号标志是语音的视觉化,使用音素、词语或者句子等进行视觉形象设计,具有直接表达语音含义的作用。表音符号直接、歧义性小,但个性特点不突出,设计时必须认真推敲。

(1) 连字符号标志:将文字、字母按顺序联合为音素、词语或句子设计而成的标志,直接表达语音含义(图1-28、图1-29)。

(2) 组字符号标志:由一个或多个词语的首字母组合构成的标志。这种标志在设计时最为灵活,经常带有图形性(图1-30、图1-31)。

图1-28 芭芭嫁衣新娘会馆标志 曹宏

图1-29 布尔诺机场标志

图1-31 美国长岛大学(LIU)校徽

图1-30 威尔士国家歌剧院标志

2. 表形符号标志

(1) 象征符号(抽象符号)标志:以一定形象或图案表示抽象意义的标志(图1-32、图1-33)。

(2) 形征符号标志:将抽象符号和具象符号相结合设计的标志,既具有两者的优点,又可以避免产生歧义(图1-34、图1-35)。

(3) 象形符号(具象符号)标志:将实物图形化,以其特殊形象表达相关含义的标志(图1-36、图1-37)。

3. 音形符号标志

介于表音符号标志和表形符号标志之间,起到连接作用的标志为音形符号标志。其特征为表音和表形相结合,如人们所熟知的中国银行标志、永久标志、铁路标志、奥运会票务标志等都属于此类(图1-38、图1-39)。

图1-32 科学频道品牌标志

图1-33 美国保健品公司Lifeplus标志

图1-34 匈牙利绍约姆(SOLYOM)航空公司标志

图1-35 加拿大非营利组织YESS标志

图1-36 杰克逊维尔美洲虎标志

图1-37 UCSD标志

图1-38 北京奥运会票务标志

图1-39 呼和浩特城市形象标志方案 曹宏

四、按标志的用途分类

1. 徽标 (企业、社团、事物等标志)

徽标由徽章演变而来,用符号图形来象征其使用者的身份,如团体徽标、纪念性和活动性徽标等(图1-40至图1-45)。

徽标的设计应具有象征性、识别性和易复制性。

2. 商标

商标是商品的标记,是品牌形象中的视觉核心,广泛应用于商业领域,是具有商用价值的标志。商标是企业的无形资产,是企业形象、商品质量和信誉的保证,也是企业走向市场,参与竞争的有力武器,具有商业目的和商业价值(图1-46、图1-47)。

上海电视台
SHANGHAI TELEVISION STATION

图1-40 上海电视台标志

图1-41 北京大学校徽

图1-42 Darien图书馆徽

图1-43 中国银行标志

图1-44 2002年盐湖城冬季奥运会会徽

图1-45 郑州美术馆徽

图1-46 可口可乐公司品牌商标

图1-47 中粮集团下属品牌商标

商标的设计应符合以下要求。

(1) 商标应传达产品的基本信息，体现产品的质量、特点，具有沟通供销的作用，为产品建立信誉创造条件。

(2) 商标应具有独特性，具有视觉上的吸引力和竞争力，为产品的美化和广告宣传发挥作用。

(3) 商标应具有高度的识别性，简洁明了，能从同类产品中区别出来，易于远距离识别。

(4) 商标应易懂、易记、易复制。

3. 公共标识

公共标识是用于公共场所的指示系统符号，是人类文明与城市现代化建设和发展的象征。公共标识在人们的日常生活中起识别、引导作用，具有信息服务的功能(图1-48)。

公共标识应易识别、易理解、易记忆。

图1-48 公共标识

本章小结

本章主要介绍了标志的概念、特性及分类。如今，标志在非物质媒介中的运用脱离了原来物质层面的某些限制，先进的电子技术令标志拥有了质感、空间、互动等多方面的变化；各种媒介终端也在日趋新颖、千姿百态的图标衬托下显得更加时尚。

思考与练习

1. 简述标志的含义。
2. 列举若干公共标识并说明其作用和含义。
3. 标志从经济上如何分类？

第二章

中、西方标志设计 发展概况

学习目标

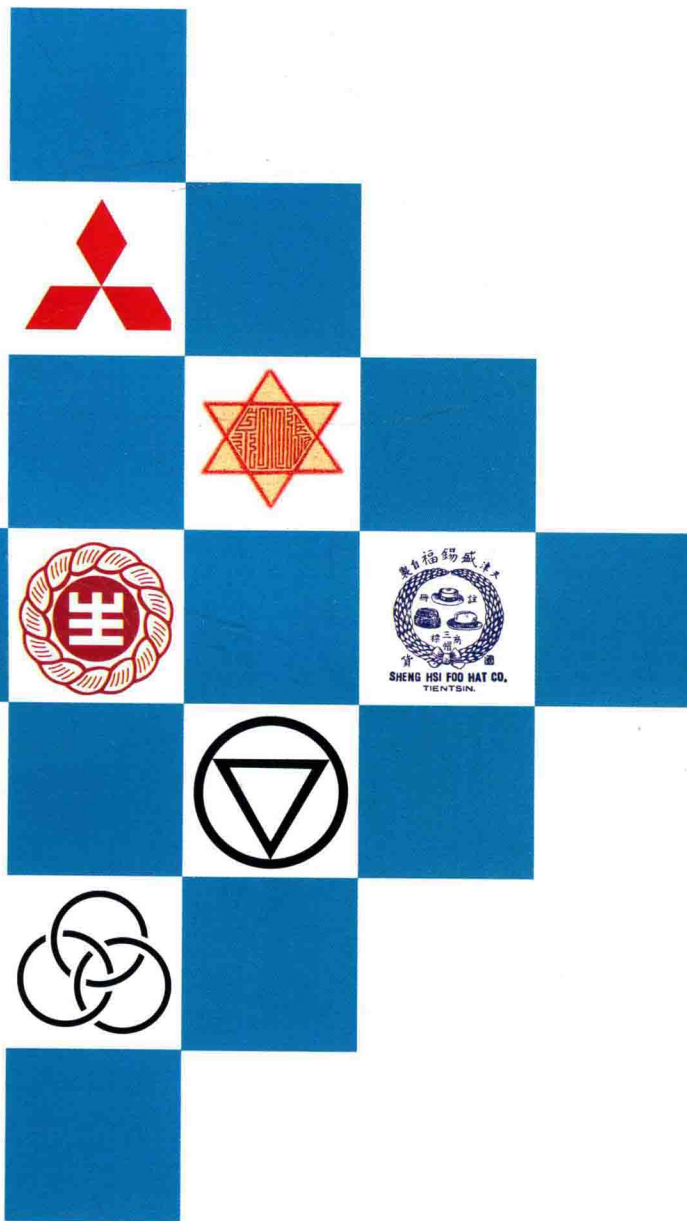
- 了解和掌握中、西方标志设计发展概况。

学习重点

- 中、西方近现代标志设计发展概况。

学习难点

- 近现代标志设计风格的形成过程。

人类为了交流而创造了语言，为了记录的需要又创造了图形、文字等视觉语言。标志和文字同出一源，由原始的符号、图腾发展而来。标志是以精练的形象表达一定的含义，传达特定的信息。标志在不断的发展过程中一直以一种视觉艺术形式存在。

第一节 中国标志设计的发展概况

一、原始符号

中国先民用具有丰富的暗示力和象征力的原始符号代替形象，把似真似梦的境界与无形无迹却又无处不在的虚空融为一体，超脱而浑厚。从远古时期的图腾到明清时期的吉祥符号，这种独特的宇宙观与生命情调都有所体现。

当原始人在一个地方定居下来后，该地一种与他们的生活发生密切关系的事物，或因有益，或因有害，往往会成为他们的崇拜对象，即原始图腾。自然图腾是原始人区别不同群体的标志，被原始人视为保护神。

原始图腾具有现代标志的某些特征。如新石器时代彩陶艺术中的人面鱼纹（图2-1）是半坡氏族的主图腾，它以太阳与鱼复合为人面祖先像，以双鱼为双耳，以鱼尾为人面唇须与头盔，相辅相成，特征鲜明。又如长江下游河姆渡文化中象牙雕刻上的双凤朝阳纹（图2-2），太阳与鸟是河姆渡文化先民的祖先崇拜物，由它们组成一个左右对称的图徽，视觉效果均衡稳定。最巧妙的要数良渚文化玉琮上的“神徽”，即神人兽面像（图2-3），其最上端为一弓形冠，冠下为一倒梯形人脸，冠顶饰放射状羽毛纹，兽面眉脊与鼻下为血盆大口，人的腿呈盘膝状置于兽嘴下，兽耳同是人臂，人足同是兽须，人面与兽面又是人体与兽头的搭配，浑然一体而不可分割，是远古图徽共用形的绝妙实例。

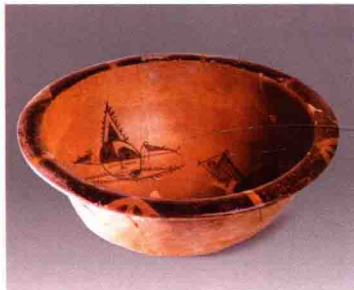

图2-1 人面鱼纹

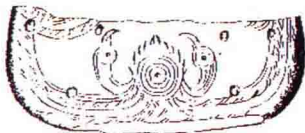

图2-2 双凤朝阳纹

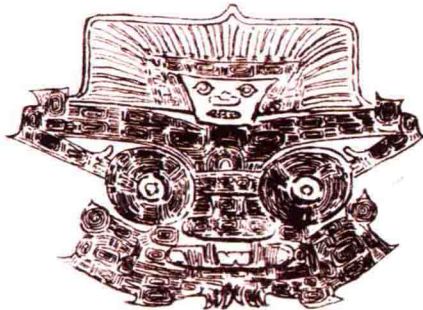

图2-3 神人兽面像