

中国美术院校新设计系列教材

标志设计

邬烈炎 主编 崔生国 著

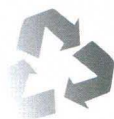
上海人民美术出版社

中国美术院校新设计系列教材

标志设计

邬烈炎 主编 崔生国 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

标志设计 / 崔生国著. —上海: 上海人民美术出版社,
2013.1

中国美术院校新设计系列教材

ISBN 978-7-5322-8124-4

I. ①标... II. ①崔... 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(2012)第227572号

中国美术院校新设计系列教材

标志设计

主 编: 邬烈炎

执行主编: 王 峰

著 者: 崔生国

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 高秦艳

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(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: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8124-4

定 价: 38.00元

前言

市面上各种标志设计的书可谓层出不穷，数目众多。但从事设计教学多年的我始终难以寻觅一本真正行之有效、系统完整的专业教材书推荐给我的学生，太多的书大同小异，太多的书都只是泛泛而谈，并不能带给学生最佳的学习方式，尽管任何一本书都会有或多或少的优秀标志范例和一些泛泛的、大众化的视觉造型规律，初学者可以从中有受益，但我越发地感觉到真实、实用的设计教材对及早开发学生设计思维的重要性及对设计教育普及、提高的根本影响。带着这样的想法，我开始了又一次的艰苦旅行，将多年的设计经历和教学带给我对标志设计课程的教育感悟，进行归纳整理和总结，力争能够行之有效、系统完整地表述标志设计。在写作过程中我却感受到了无比的挑战，我深陷其中，却不知底在何处，只好最大限度地到位，展现自己知道的和自己思考的，尽管不圆满，却是真实的积累和经验。

感谢众多有名或无名的设计师，带给我永不满足的视觉经验；

感谢教我设计的老师和受我指导的学生，带给我设计的思想和设计教育的互动实践；

感谢我参考文献的各位作者，使我能站在巨人的肩膀上，轻易地居高临下；

感谢本书的编辑姚宏翔老师对我一而再的迁就和宽容，应允我书稿一拖再拖，可以反复地思考与探究；

感谢拿书在手的你可以使我的努力真正实现传播或交流的意义！

崔生国

2012年4月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 标志探究 _15

- 一 标志概述 _16
- 二 标志的概念 _18
- 三 标志的功能 _24
- 四 标志的历史发展 _26
- 五 标志的分类 _32
- 六 标志的要求 _35
- 七 标志设计的民族特色和国际风格 _38
- 八 标志进化及改良设计 _39

02

第二章 标志形式 _41

- 一 文字类标志 _42
- 二 图形类标志 _60
- 三 综合类标志 _72

03

第三章 创意标志 _75

- 一 标志设计的创意方法 _76
- 二 标志设计的构成 _90

04

第四章 标志表现 _99

- 一 标志的形态表现 _100
- 二 标志的色彩表现 _110
- 三 标志形态塑造中要培养的能力 _116
- 四 标志的多元化方向 _118

05

第五章 设计过程 _127

- 一 标志设计 _128
- 二 标志观察 _130
- 三 标志制图 _131

06

第六章 标志应用 _133

- 一 公共标识符号系统设计 _134
- 二 标识符号应用延展设计 _136
- 三 企业形象系统设计 _138

参考文献 _143

中国美术院校新设计系列教材

标志设计

邬烈炎 主编 崔生国 著

上海人民美術出版社

前言

市面上各种标志设计的书可谓层出不穷，数目众多。但从事设计教学多年的我始终难以寻觅一本真正行之有效、系统完整的专业教材书推荐给我的学生，太多的书大同小异，太多的书都只是泛泛而谈，并不能带给学生最佳的学习方式，尽管任何一本书都会有或多或少的优秀标志范例和一些泛泛的、大众化的视觉造型规律，初学者可以从中有受益，但我越发地感觉到真实、实用的设计教材对及早开发学生设计思维的重要性及对设计教育普及、提高的根本影响。带着这样的想法，我开始了又一次的艰苦旅行，将多年的设计经历和教学带给我对标志设计课程的教育感悟，进行归纳整理和总结，力争能够行之有效、系统完整地表述标志设计。在写作过程中我却感受到了无比的挑战，我深陷其中，却不知底在何处，只好最大限度地到位，展现自己知道的和自己思考的，尽管不圆满，却是真实的积累和经验。

感谢众多有名或无名的设计师，带给我永不满足的视觉经验；

感谢教我设计的老师和受我指导的学生，带给我设计的思想和设计教育的互动实践；

感谢我参考文献的各位作者，使我能站在巨人的肩膀上，轻易地居高临下；

感谢本书的编辑姚宏翔老师对我一而再的迁就和宽容，应允我书稿一拖再拖，可以反复地思考与探究；

感谢拿书在手的你可以使我的努力真正实现传播或交流的意义！

崔生国

2012年4月

目录

前言 _3

教学进程安排 _6

01

第一章 标志探究 _15

- 一 标志概述 _16
- 二 标志的概念 _18
- 三 标志的功能 _24
- 四 标志的历史发展 _26
- 五 标志的分类 _32
- 六 标志的要求 _35
- 七 标志设计的民族特色和国际风格 _38
- 八 标志进化及改良设计 _39

02

第二章 标志形式 _41

- 一 文字类标志 _42
- 二 图形类标志 _60
- 三 综合类标志 _72

03

第三章 创意标志 _75

- 一 标志设计的创意方法 _76
- 二 标志设计的构成 _90

04

第四章 标志表现 _99

- 一 标志的形态表现 _100
- 二 标志的色彩表现 _110
- 三 标志形态塑造中要培养的能力 _116
- 四 标志的多元化方向 _118

05

第五章 设计过程 _127

- 一 标志设计 _128
- 二 标志观察 _130
- 三 标志制图 _131

06

第六章 标志应用 _133

- 一 公共标识符号系统设计 _134
- 二 标识符号应用延展设计 _136
- 三 企业形象系统设计 _138

参考文献 _143

教学进程安排

标志设计是视觉传达设计专业的专业必修课程。标志作为视觉符号,具有强烈的信息传达功能。它以精练的图形,传达特定的涵义和信息,使受众群能迅速地获取信息,对其识别、理解与记忆。标志设计不仅仅是一个图形设计,而且是要创造出一个具有商业价值的符号,并兼有艺术欣赏价值。标志设计的过程其实是个抽象概念形象化的过程。标志设计同时也是企业形象设计中的核心环节。通过学习使学生掌握标志的设计要求、设计程序、设计方法,培养学生进行标志设计的基本技能。

学习中,首先要理解掌握标志的基本理念,知道标志存在的基本职责和根本特点,这样我们在标志设计时,可以排除形式限制和干扰,直接从标志的根本目的着手,创造性地设计标志。其次,我们通过教学,总结出优秀标志设计的方法表现,并在设计中可以举一反三地使用这些方法表现。最终,要求学生可以根据设计要求,独立地进行标志设计。

这里没有列举同学的示范作业,因为,同学在学习过程中,直接向大师学习,直接研究优秀的标志,对提高我们的审美眼界、设计能力,有着更直接的帮助。

本课程的学习是建立在图形设计、字体设计等课程学习的基础上开设的专业课程,要求在广告教学过程中,紧扣教学大纲,根据教学目的,合理地、有计划步骤地安排作业练习。本课程建议为80课时。

一 标志方法训练(课堂练习)

在教室里同一时间进行的课堂练习,也可以说是一种脑力激荡的创意游戏。不仅可以有目的地让学生集中学习到实际有用的创意方法,同时可以丰富教学内容,激发学生的学习热情,活跃课堂气氛。

下面列举的各种命题都是针对标志设计中最常用的几种构形方法而进行的创意小练习,教师可以根据实际

教学情况,将各种命题分别穿插在课堂中练习。

1. 选择任意一个包围或半包围状态的符号(字母、汉字、标点、数字、标识符号等),如m、s、o、日、田、逗号、2、6、8、禁止符号、红十字符号等,进行负空间的开发创造练习。创造中把握贴切自然原则,切忌牵强附会,从生活中寻找各方面的视觉元素,利用符号本身所具有的负空间展开积极的联想。

01

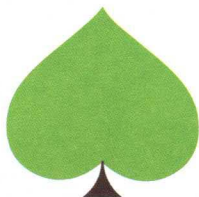
2. 尝试多个视觉形态(书、杯子等等)的减缺表现,使表达对象呈现最精简的形态,同时仍保留着原来图形的本色。使图形由于形态的减缺而单纯,并更显意味深长。

02

3. 选择多个视觉符号,如:26个英文字母或其他简洁的符号形象等,根据矛盾空间的知识原理,进行矛盾空间的开发创造……

4. 以下一年年份的阿拉伯数字(如:2013、2014)为题,分别适合于眼睛、五角星、如意、方胜、祥云等形态,创造不同意义的形态表现。

03

5. 将同一形态分别用点、线、面进行表现。以此来尝试不同的表现效果,丰富标志设计中的视觉语言,体验点、线、面等不同的表现形式带给同样形态的不同感受。

作业要求:

1. 每题统一要求两小时完成。
2. 在保证质量的前提下,方案数量越多越好。
3. 作业尺寸: A4。

04

01 字母“S”的负形创造/设计_陆剑诚 指导_崔生国

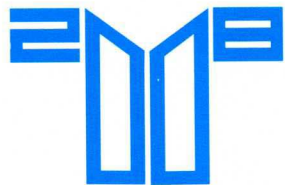
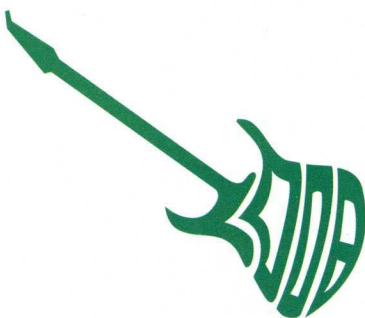
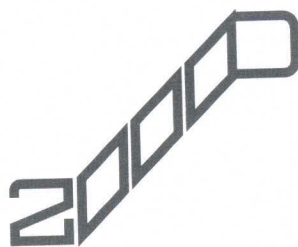
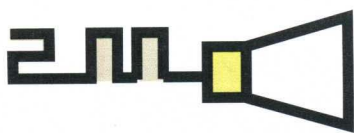
02 字母“G”的负形创造/设计_余丽娟 指导_崔生国

03 形态同构练习/设计_陆剑诚 指导_崔生国

04 单元形群化/设计_余丽娟 指导_崔生国

P R B

05

06

05 字母与数字(同构练习)/设计_张琦 指导_崔生国/设计者通过观察思考,发现了这些字母、数字的相近,创造出既是字母“P”、“R”、“B”,也同时是数字“10”、“12”、“13”的独特符号。

06 2008标志/设计_陆剑诚 余丽娟 指导_崔生国/以“2008”为题,展开适合于形的想象练习,如:电梯、脚印、喇叭、篮球、吉他、米奇、运动鞋、T恤……

二 标志设计研究

这是为了对标志设计思维思路的扩展而进行的标志设计研究,通过这样的作业训练,使学生体验同一形态的不同表达,提高创造性发散思维能力。同时,可以学习到标志设计不同形式的表现。

下面列举的五个命题,教师可以根据实际教学情况,有目的地选择2~3个命题进行。每个命题作业可以要求在1周内完成。

1. 汉字标志

以同一汉字为母体,联系假设的不同性质的企业、单位、活动进行广泛的创意发挥,设计6枚以上不同性格表现的标志图形。

2. 字母标志

以同一字母或两个字母组合为母体,联系假设的不同性质的企业、单位、活动进行广泛的创意发挥,设计6枚以上不同性格表现的标志图形。

3. 数字标志

以同一数字或数字组合为母体,联系假设的不同性质的企业、单位、活动进行广泛的创意发挥,设计6枚以上不同性格表现的标志图形。

4. 图形标志

以同一物象为母体,如:眼、手、云等等,联系假设的不同性质的企业、单位、活动进行广泛的创意发挥,设计6枚以上不同性格表现的标志图形。

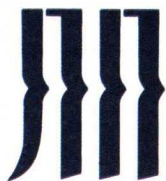
5. 同类型的不同品牌或信息的标志设计

如:设计上海师范大学、上海大学、上海理工大学、上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海第二工业大学、上海外国语大学、上海交通大学、上海音乐学院、上海体育学院、上海金融学院等等这样一组不同性质

定位的高校的校标各一枚,设计中,比较区分并强化它们各自的性格特征。

作业要求:

1. 前4种作业标志均需标明属性特征,如:学校、公园、音乐、电子、工业、食品等等。
2. 手法不限,表意准确深刻,图形简洁概括,富有时代感,具有一定的视觉冲击力。
3. 色彩不限,但需根据要求讲求用色,可以模仿成功的标志用色。
4. 制作精致规范,版面讲究。
5. 作业尺寸: A4。

01

02

- 01 汉字“册”的标志/设计_朱邢 指导_崔生国/以汉字“册”为原点,结合不同的企业性质创作出不同的汉字“册”的符号形象。
- 02 字母“CS”的标志/设计_余丽娟 指导_崔生国/以“CS”为题,分别以正负形和减缺手法创造的字母符号。

三 命题标志

真正的标志设计是先有主题再有定位,最后再设计的,命题标志作业要求同学能够根据主题要求,通过理性的分析定位,按照规范的设计程序展开设计构想,直至完成设计制作。

这部分作业命题可以由教师统一虚拟制定,也可以由同学自己自由命题,为更好地激发同学的学习热情,也可以采用以下几种方式进行:

1. 为自己所在的院校、系设计标志。
2. 翻阅《包装与设计》、《艺术与设计》等专业杂志和上网查阅设计在线等专业网站,寻找相关的标志征集活动,选择较有意义的进行设计,最终可以参与投稿。
3. 通过接受客户委托,进行命题设计。将学习和实践直接联系起来。

作业要求:

1. 手法不限,表意准确深刻,图形简洁概括,富有时代感,具有一定的视觉冲击力。
2. 色彩不限,但须符合主题性质特征,可以模仿成功的标志用色。
3. 制作精致规范,版面讲究。
4. 每枚标志方案尺寸在10×10cm左右。
5. 附简要的创意说明。

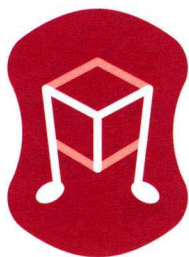
- 01 儿童玩具标志/设计_张佳韵 指导_崔生国/巧妙地利用字母“O”形的内白,创造性地开发出小丑的造型,色彩靓丽别致。
- 02 玩具标志/设计_张佳韵 指导_崔生国/多种多样的几何形构成组合为圆环形。
- 03 自然天堂/设计_李冻萌 指导_崔生国/紧凑的形态、交叠的色彩,营造出自然天堂的美丽画面。
- 04 新年快乐/设计_温佳梅 指导_崔生国/将英文“HAPPY NEW YEAR”合理组织搭配适合于圆形。
- 05 音乐标志/设计_张佳韵 指导_崔生国/色彩使用了别致的冷红色和明亮的淡红色搭配,显得统一明朗。造型上,三维的立体结构中特异出音乐(MUSIC)的首写字母“M”,“M”的笔画又延续成音乐符号,显示出特有的情趣。
- 06 Captain Master/设计_温佳梅 指导_崔生国/主题文字构成简洁的海军帽造型。
- 07 候鸟之乡/设计_李冻萌 指导_崔生国/交错空间构成的候鸟形态,利用色彩的浓淡渐变显现出来。
- 08 BELLING化妆品标志/设计_李领弟 指导_程俊杰、崔生国/标志图形是一只精致的蝴蝶和两个年轻女性侧面孔的同构,体现了该化妆品细腻、活性、独特的青春格调。
- 09 马戏团玩偶标志/设计_王静雯、陈文婷 指导_程俊杰、崔生国/“马戏团”是设计者自拟的玩偶品牌,该标志以文字表现为主,并将部分的笔画结合视觉形象表达,形成独特的设计气质。
- 10 书氧(Book Store)/设计_路小佳 指导_秦伟/“书氧”是一个书吧品牌。设计者直接用氧气的化学分子式作为标志的形态,同时,在字母“O”的负空间内开发出一本书的形象。该标志曾获得“张江杯”全国大学生设计比赛大师奖“金奖”。
- 11 印尤葡萄酒标志/设计_王雅雯 指导_程俊杰、崔生国/设计者以优雅的抽象形态,将葡萄酒的品质形象地表达出来。

Q: 如何最快地提高标志设计能力?

大量地欣赏、剖析优秀的标志,用心体会它们的创意表现,分析它们的视觉表现,进而总结其创意的方法和表现的技巧,并有意识地利用这些方法和技巧创造符合特定命题的新标志图形,必定可以最快地提高标志设计能力。

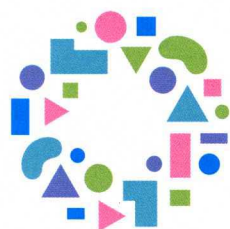
01

05

09

02

06

书氧 | O₂Book Store

10

03

07

04

08

11