

视觉符号 完全手册

章莉莉 编著

Handbook about
Sign
Design

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

视觉符号
完全手册

章莉莉 编著

Handbook about
**Sign
Design**

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

视觉符号完全手册/章莉莉编. —上海: 上海书店出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-80678-915-5

I. 视… II. 章… III. 视觉形象-实用美术 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第115046号

视觉符号完全手册

编 著	章莉莉
责任编辑	张 轶
封面设计	凌怡亮
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 福建中路193号
	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
开 本	889×1194mm 1/32
印 张	8
印 数	1-4000
版 次	2008年8月第一版
印 次	2008年8月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80678-915-5/J·380
定 价	35.00元

生活中充满视觉符号……

视觉符号如何进行交流？

怎样用符号的方法进行创意？

通过发现、学习和再生三大篇章，

帮助我们从生活中发现视觉符号，

逐渐在创意设计中运用这些符号。

符号的方法使设计有章可循，

让我们做个快乐的设计人，

送给在设计路途上探索着的朋友们。

序

“设计是什么？”在无数次完成设计之后，我们开始反思。
身在设计行业之中，也许难以认清其真面目。

近年来在国外的游历过程中，我惊讶于图形符号的沟通能力。在语言不通的异国文化背景下，图形符号成功地跨越国界、无需语言、瞬间识别。

现代符号学让我们看到了一些设计背后的东西，这就是人类的交流欲望，在此触动下人类社会形成了。从岩画到文字，这是人类交流方式上的第一次飞跃，文字提供人类交流复杂信息的可能性。如今当代社会面临国际化交流的需求，如何突破各国之间语言文字的局限，达到无障碍的全球化交流，又促使我们再次从文字回归到图形，这是人类交流方式上的第二次飞跃。此时的图形已不再是最初的图形，而是一种具有特定意义的全球认知符号。

用“大设计”的视野来看，图形和文字，都是用来传递信息、表达情感的视觉符号，设计就是对于视觉符号的再次组织和运用。

首先我们需要建立的概念就是“视觉符号在哪里”，也就是本书的《发现篇》，设计是建立在一定数量的符号不断积累基础上的。其次通过学习现代符号学理论的启蒙原理，也就是本书的《学习篇》，从语言学角度借鉴了更多图形传递信息的方法。最后通过视觉符号的选择和再生，也就是本书的《再生篇》，探讨了如何用符号进行创意的方法。

如何创意？首先我们要认识到社会生活中所受的局限性。比如文化就是一种局限，一种规则，我们从小所受的教育，告诉我们要做什么，不做什么，从一定意义上讲，局限了我们的思维可能性。所以创意只有在认识到有局限的前提下，才能打破局限，超越规则。

《再生篇》中介绍的三种符号构思法，结合了这些年来我在设计项目和设计教学方面的实践经验与感想，形成本书的理论与方法体系。平行思维法告诉我们举一反三的能力，在看到绝妙的创意之后如何学习借鉴；交叉思维法告诉我们如何通过联想进而突破局限、超越常规；而逆向思维法引导我们进入一种全新的思考途径，一种图形逻辑的变通能力。

同时，我们的创意思维过程通常是梭形的，两头小，中间大。首先我们从一个信息点扩散到无数个图形的点，再从中选择并组合构成最终的设计作品，因此，整个思维符号的堆砌和比选过程就是一个梭形。任何一次成功设计的背后，都经历了一次庞大的思维发散和排除过程，一个不为人知的故事。

观察力和创造力，是设计师必备的两种能力，首先从生活中发现、积累符号，然后在创意中组织、再生符号。设计就是这样简单，我们要做个快乐的设计人，快乐生活，快乐设计。

参考书籍

- 《Pictogram Design》，太田幸夫(日)，1967年。
- 《Signs+Emblems》，F. Bruckmann KG(德)，Erhardt D. Stiehlner Dieter Urban，1962年。
- 《The art of looking sideways》，Alan Fletcher，PHAIDON出版社。
- 《Marks of Excellence》，PHAIDON出版社。
- 《Japanese Graphics Now!》，Eds. Gisela Kozak & Julius Wiedemann，2006年。
- 《What is Graphic Design?》，Quentin Newark，中国青年出版社。
- 《Breeze in China》，AGI Congress 2004 Beijing。
- 《东西方图形艺术象征词典》，詹姆斯·霍尔，中国青年出版社，2000年。
- 《世界近代平面设计史》，王受之，新世纪出版社，1999年。
- 《世界艺术史》，修·昂纳·约翰·弗莱明著，范迪安译，南方出版社，2002年。
- 《记号·艺术情报》，励忠发，正中书局出版社，1985年。
- 《安迪·沃霍尔》，何征广主编，李家祺撰文，河北教育出版社，2005年。
- 《康定斯基论点线面》，康定斯基，中国人民大学出版社，2003年。
- 《PABLO PICASSO—A RETROSPECTIVE》，the museum of modern art newyork，Willian Rubin，1960年。
- 《世界巨匠丛书——毕加索》，BBS美术出版社(日)。
- 《视觉导读——圣家族大教堂(中文版)》，西班牙MUNDO FLIP EDICIONES出版社，2006年。
- 《罗浮宫美术馆全集——浪漫派的抬头》，日本放送出版协会，1967年。
- 《可见的乌托邦——城市建筑手记》，胡硕峰，清华大学出版社，2007年。
- 《艺术与设计》杂志，第89期、第93期、第96期、第97期，艺术与设计出版社。
- 《ppaper》杂志，第46期。

特别鸣谢:

在此对本书作出贡献的朋友们表示感谢!

感谢在本书编辑过程中, 学生朋友们的积极配合与努力! 同时也感谢本书的责任编辑张轶的悉心工作!

作者 章莉莉

著有《城市导向设计》、《设计色彩教程》、《标志设计完全手册》、《校园新创意POP设计》等书籍。

目 录

引子

INTRODUCTION

- 2 感想两篇
- 4 调查一项
- 6 公式一则

第一篇章

发现

DISCOVER

视觉符号在哪里

- 12 海伦·凯勒的故事
- 16 世界充满符号
- 24 视觉传达的任务
- 28 人脑的无限遐想
- 32 启发思维的对比发现

视觉符号演变史

- 40 神秘的史前符号
- 45 与图像分手，文字
- 48 符号的鼻祖，纹章
- 54 文明的投影，十字符号
- 60 权力与统治的媒介，钱币学
- 62 图形文字的活化石，东巴文
- 66 跨越国界的符号，ISO体系
- 72 符号的世界盛会，奥运符号
- 79 科技回归图像，网络符号

第二篇章

学习

STUDYING

现代符号学理论

- 82 符号学与视觉传达
- 86 皮尔斯符号学理论
- 92 索绪尔符号学理论
- 96 理想传达和非理想传达
- 100 依索体系运动
- 108 符号语言的尝试

视觉符号辉煌史

- 112 顽童毕加索，符号的再现
- 118 柏林有只熊，符号的传播
- 122 日本人与点，符号的情感
- 128 高迪的自然界，符号的源头
- 134 埃及艺术与德国设计，符号的秩序感
- 138 大众文化意向，符号的社会性
- 142 绝对伏特加的世界，符号的营销
- 148 买商品还是买符号，符号的价值

第三篇章

再生

CREATING

创意的可能性

- 156 视觉符号的多样性
- 170 视觉符号的环境
- 174 视觉符号的变身
- 180 视觉符号的提炼
- 186 视觉符号的通感
- 194 视觉符号的传播

创意思维法

- 196 超越规则产生创意
- 202 平行推演法
- 214 交叉构思法
- 218 逆向思维法
- 222 创意的梭形思维过程
- 234 在似与不似之间
- 237 用视觉符号来讲话
- 240 做个快乐的设计人

引子

INTRODUCTION

感想两篇

Feelings about Sign

肢解设计

将设计肢解，我们得到视觉符号。

它们被设计师通过思维的线，固定在特定的视觉环境中。

一点点、一颗颗，

记录下逻辑思维的痕迹，散发着创意睿智的光芒。

我们的世界充满着符号，

符号，使创意有章可寻，

让我们发现符号并再生符号，

设计，正是在创造有价值的视觉符号。

设计的点、线、面

符号，是设计的点。

找准点，好比棋盘上占住了角。

思维，是设计的线。

用思维串联合适的点，好比棋子间微妙的关系。

创意，是超越常规的线。

情理之中，意料之外，好比棋局中出奇制胜的一着。

情感，是设计的质感与肌理。

赋予设计生命，到达人的心里，好比下棋人与观棋人的互动。

而设计本身，就是一个丰富的面，一局精彩的棋。

调查一项

On the investigation
of design

对于从事设计行业多年的人士，或者在艺术院校孜孜求学的学生，有没有思考过这样一个问题，我们所钟爱的设计专业或职业，它究竟是什么？

通过一项问卷调查，我们可以从多角度来审视一下，设计究竟是什么？让我们试着用简单的词汇去定义设计。

问卷调查 主题：设计是什么？

根据实践经验，总结对设计的理解，填写以下空格。

设计 = _____ + _____

设计 ≠ _____

调查结果

通过100位设计界人士的调查，我们发现对于设计的理解，大部分人会从自己的专业视角及观念意识去理解；设计背景相近的人士，对设计有着相近的认知，但各不相同。

调查结果的典型观点如下：

调查结果A 设计 = 设想 + 计划 设计 $\neq$ 艺术	被调查者身份 一位广告策划公司老总
调查结果B 设计 = 创意 + 执行 设计 $\neq$ 个人喜好	被调查者身份 一位设计公司高层管理人士
调查结果C 设计 = 科学 + 艺术 设计 $\neq$ 美术	被调查者身份 一位大学设计专业教师
调查结果D 设计 = 动脑 + 动手 设计 $\neq$ 商业	被调查者身份 一位大学设计专业学生
调查结果E 设计 = 发现 + 创造 设计 $\neq$ 装饰	被调查者身份 一位设计信息学者
调查结果F 设计 = 个性 + 观念 设计 $\neq$ 传统	被调查者身份 一位新锐设计师

公式一则

One Formula

“设计”一词，现代英语中叫“Design”，其实它在古老的拉丁语系中就已经存在，但两者在读音和意义上都有差异。现代英语中“Design”的重音在中间，是个独立的词汇。而拉丁语中的“Design”重音落在前面，是“画记号”的意思，并由词根“de-”和单词“sign”两部分构成。其中词根“de-”有多种含义，在这里理解为“再一次、又一次”，而单词“sign”表示“符号”的含义。

现代英语从拉丁语系中发展而来，可见很久以前，人们对于设计，其朦胧的认知就是“符号的再次构成”，或者叫做“符号的再生”。

Design = de- + sign

设计 = 符号的再生

现代社会将行业和专业进行细分，不断形成新的语汇，但是其中组词的基本元素和思考方法是一致的。符号学理论虽然最初源于语言学范畴，对于艺术和设计方面，同样具有借鉴和推动作用。人类社会图形和文字的产生，都是由于沟通交流的初衷所致。我们从“Design”一词的最初形成，看到了设计所归属的性质和承担的责任。

图01. 工业设计协会海报

图02. intellecta公司形象