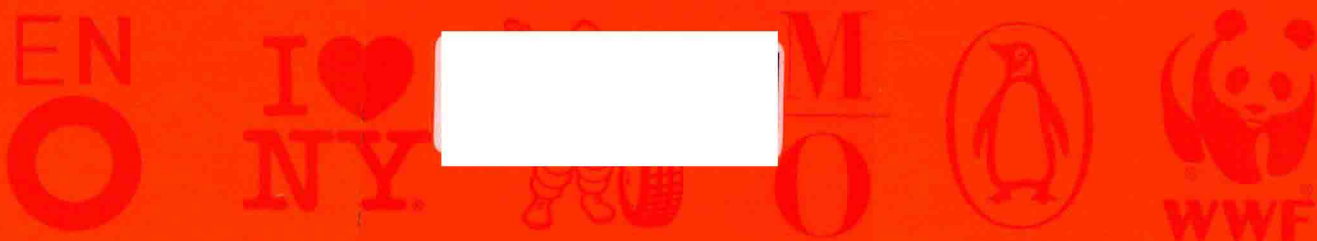
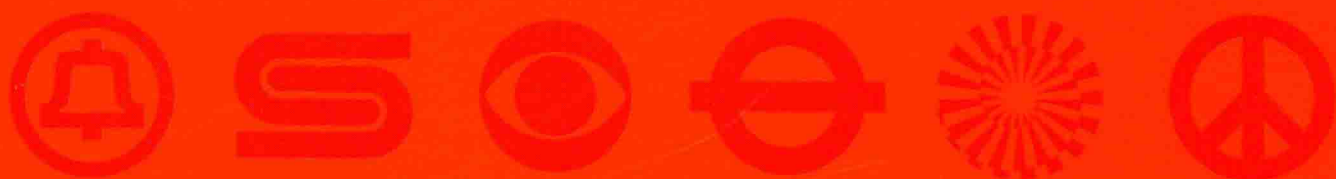

23个经典标志设计

[英] 马克·辛克莱 著
李文良 译

LOGO

29个经典的前世今生

[英] 马克·辛克莱 著
李文良 译

中国画报出版社·北京

LOGO: 29个经典的前世今生 / (英) 马克·辛克莱
著; 李文良译. -- 北京: 中国画报出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5146-1367-4

I. ①L… II. ①马… ②李… III. ①企业-标志-设计-作品集-世界-现代 IV. ①J534.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第224390号

Logo: 29 个经典的前世今生

出 版 人: 于九涛

作 者: [英] 马克·辛克莱

译 者: 李文良

策划编辑: 赵清清

责任编辑: 于九涛 齐丽华

助理编辑: 赵清清

设 计: 詹方圆

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开 本: 16 开 (889 mm × 1194 mm)

印 张: 13.75

字 数: 130 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

定 价: 98.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目录

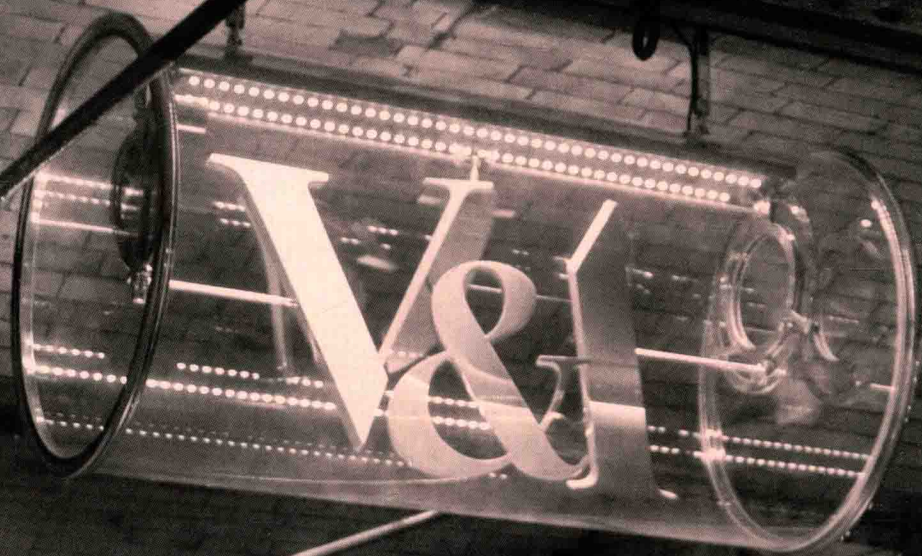
- 9
引言
—
- 12
贝尔系统 (Bell System)
索尔·巴斯 (Saul Bass)
1969 年
—
- 20
英国铁路公司 (British Rail)
杰里·巴尼 (Gerry Barney)
伦敦设计研究室 (Design Research Unit)
1964 年
—
- 28
英国钢铁公司 (British Steel)
戴维·金托曼 (David Gentleman)
1969 年
—
- 34
哥伦比亚广播公司 (CBS)
威廉·高登 (William Golden)
1951 年
—
- 40
蓬皮杜中心 (Centre Pompidou)
杰恩·威德摩尔 (Jean Widmer)
视觉设计联盟 (Visuel Design Association)
1977 年
—
- 48
加拿大国家铁路公司 (Canadian National)
艾伦·弗莱明 (Allan Fleming)
库珀比蒂公司 (Cooper and Beatty)
1969 年
—
- 54
废除核武器运动 (CND)
杰劳德·霍尔通 (Gerald Holtom)
1958 年
—
- 60
可口可乐 (Coca-Cola)
弗兰克·梅森·罗宾逊 (Frank Mason Robinson)
1886 年
—
- 68
德意志银行 (Deutsche Bank)
安东·斯坦科夫斯基 (Anton Stankowski)
斯坦科夫斯基 + 杜斯切克工作室 (Stankowski + Duschek)
1974 年
—
- 74
英国国家歌剧院 (ENO)
麦克·邓普赛 (Mike Dempsey)
—
- 卡罗尔邓普赛瑟科尔工作室 (Carroll, Dempsey & Thirkell)
1991 年
—
- 82
欧科照明 (ERCO)
奥托·艾舍 (Otl Aicher)
1974 年
—
- 90
我爱纽约 (I Love New York)
米尔顿·格拉瑟 (Milton Glaser)
米尔顿格拉瑟公司 (Milton Glaser, Inc.)
1975 年
—
- 96
伦敦地铁 (London Underground)
爱德华·琼斯顿 (Edward Johnston)
1916 年
—
- 104
米其林轮胎 (Michelin)
奥伽洛 (O'Galop)
1898 年
—
- 110
1972 慕尼黑奥运会 (München 1972)
科尔德·冯·阿恩斯坦 (Coordt von Mannstein)
科隆图像团队 (Graphicteam Köln)
1968 年
—
- 116
奥赛博物馆 (Musée d'Orsay)
布鲁诺·孟古兹 (Bruno Monguzzi)
1983 年
—
- 124
美国国家航空航天局 (NASA)
布鲁斯·布莱克本 (Bruce Blackburn)
丹纳 & 布莱克本工作室 (Danne & Blackburn)
1974 年
—
- 132
伦敦国立剧院 (National Theatre)
伊恩·丹尼斯 (Ian Dennis)
HDA 国际公司 (HDA International)
1974 年
—
- 138
奥斯本公牛 (Osborne Bull)
马诺洛·普列托 (Manolo Prieto)
1956 年
—
- 144
企鹅图书 (Penguin)
爱德华·杨 (Edward Young)
1935 年
—
- 152
秘鲁 (Perú)
未来品牌 (FutureBrand)
布宜诺斯艾利斯和利马办事处 (Buenos Aires and Lima)
2010 年
—
- 158
倍耐力轮胎 (Pirelli)
佚名 (Unknown)
1907 年
—
- 164
任仕达 (Randstad)
本·波斯 (Ben Bos)
托特设计事务所 (Total Design)
1966 年
—
- 172
西班牙旅游标志 (Sol de Miró)
胡安·米罗 (Joan Miró)
1984 年
—
- 178
泰特艺术馆 (Tate)
沃尔夫·欧林斯 (Wolff Olins)
1999 年
—
- 184
美国联合包裹服务公司 (UPS)
保罗·兰德 (Paul Rand)
1961 年
—
- 190
维多利亚与阿尔伯特博物馆 (V&A)
艾伦·弗莱彻 (Alan Fletcher)
五角星设计公司 (Pentagram)
1989 年
—
- 198
纯羊毛标志 (Woolmark)
弗兰克·格力纳尼 (Franco Grignani)
1964 年
—
- 206
世界自然基金会 (WWF)
彼得·斯科特爵士 (Sir Peter Scott)
1961 年
—
- 216
图片出处
—
- 218
致谢

LOGO

29个经典的前世今生

[英] 马克·辛克莱 著
李文良 译

中国画报出版社·北京

Text © 2014 Mark Sinclair. Mark Sinclair has asserted his right under the Copyright under the Copyright, Designs, and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Pictorial Publishing House Co., Ltd.

This book was designed, produced and published in 2014 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/ distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

北京市版权局著作权合同登记号：图字 01-2016-2245

译者序

这是一本令人脑洞大开的创意启蒙之书。

这是一本阅读轻松且内容严谨的 CI 史料。

CI 又称 CIS (Corporate Identity System)，国内通常译为“企业形象识别系统”。其实它的应用绝不仅限于企业，而是涉及各类团体组织、社会活动甚至国家建设。CI 起源于 19 世纪末 20 世纪初的欧洲，20 世纪 60 年代被美国企业成功导入，创造出了诸多全球瞩目的品牌奇迹。完整的 CI 系统由视觉识别 (Visual Identity, VI)、行为识别 (Behaviour Identity, BI) 和理念识别 (Mind Identity, MI) 三部分构成，是一个内涵丰富的综合系统，在全方位的传播过程中引起社会公众的关注，从而产生认同感以及信赖感，缺一不可，否则会被归入“伪 CI”。

英国 CI 学者马克·辛克莱 (Mark Sinclair) 从 VI 入手，在全球范围内选取了 29 个举世闻名的徽标，率团队深入发掘史料并展开研究，历经数年著成此书，涵盖社会背景、创意过程、图形衍化及受众反应，为我们提供了一本难得的专业辅学素材集。译者本人在高校商务专业讲授 CI 课程时，曾以本书中的经典案例，引发了诸多学子们的热情反应。业界著名网媒《设计出租车》(DesignTaxi) 也有言：“如果你对设计标识感兴趣，无论是否去做一个专业设计师，马克·辛克莱的这本大作——《Logo: 29 个经典的前世今生》(TM: The Untold Stories Behind 29 Classic Logos) 能助你提升成功的机率。”所以，本书不仅是一本业内人士的参考资料，也可以作为商科学子和广大爱好者的兴趣读物。

另外，再给大家就原书名做一点儿解释。“TM”，常见于国外商界，是英文“Trade Mark”的缩写，中文直译是“商业标记”，所以“TM”并非严格意义的“商标”，其作用就是告诉人们，它所标注的图形或文字是这个商品或服务提供者的标识，尚未进行法定机构的注册备案，因此，将其译为“徽标”。严格意义的“商标”，则是按照《商标法》经法定机构审核通过并公布的具有法定效力的标识，一般在标识后标注有符号“®”（英文 Register 的符号化缩写），二者受法律保护的力度不同，在实际工作中要多加注意。

在本书的翻译过程中，得到了中国画报出版社领导、编辑和许多业内人士的帮助，在此一并表示感谢。由于本人专业知识和时间的局限，译文肯定会有诸多不妥之处，恳请读者批评指正。

李文良

2016 年 6 月 26 日于北京

目录

- 9
引言
—
- 12
贝尔系统 (Bell System)
索尔·巴斯 (Saul Bass)
1969 年
—
- 20
英国铁路公司 (British Rail)
杰里·巴尼 (Gerry Barney)
伦敦设计研究室 (Design Research Unit)
1964 年
—
- 28
英国钢铁公司 (British Steel)
戴维·金托曼 (David Gentleman)
1969 年
—
- 34
哥伦比亚广播公司 (CBS)
威廉·高登 (William Golden)
1951 年
—
- 40
蓬皮杜中心 (Centre Pompidou)
杰恩·威德摩尔 (Jean Widmer)
视觉设计联盟 (Visuel Design Association)
1977 年
—
- 48
加拿大国家铁路公司 (Canadian National)
艾伦·弗莱明 (Allan Fleming)
库珀比蒂公司 (Cooper and Beatty)
1969 年
—
- 54
废除核武器运动 (CND)
杰罗德·霍尔通 (Gerald Holtom)
1958 年
—
- 60
可口可乐 (Coca-Cola)
弗兰克·梅森·罗宾逊 (Frank Mason Robinson)
1886 年
—
- 68
德意志银行 (Deutsche Bank)
安东·斯坦科夫斯基 (Anton Stankowski)
斯坦科夫斯基 + 杜斯切克工作室 (Stankowski + Duschek)
1974 年
—
- 74
英国国家歌剧院 (ENO)
麦克·邓普赛 (Mike Dempsey)
—
- 卡罗尔邓普赛瑟科尔工作室 (Carroll, Dempsey & Thirkell)
1991 年
—
- 82
欧科照明 (ERCO)
奥托·艾舍 (Otl Aicher)
1974 年
—
- 90
我爱纽约 (I Love New York)
米尔顿·格拉瑟 (Milton Glaser)
米尔顿格拉瑟公司 (Milton Glaser, Inc.)
1975 年
—
- 96
伦敦地铁 (London Underground)
爱德华·琼斯 (Edward Johnston)
1916 年
—
- 104
米其林轮胎 (Michelin)
奥伽洛 (O'Galop)
1898 年
—
- 110
1972 慕尼黑奥运会 (München 1972)
科尔德·冯·阿恩斯坦 (Coordt von Mannstein)
科隆图像团队 (Graphicteam Köln)
1968 年
—
- 116
奥赛博物馆 (Musée d'Orsay)
布鲁诺·孟古兹 (Bruno Monguzzi)
1983 年
—
- 124
美国国家航空航天局 (NASA)
布鲁斯·布莱克本 (Bruce Blackburn)
丹纳 & 布莱克本工作室 (Danne & Blackburn)
1974 年
—
- 132
伦敦国立剧院 (National Theatre)
伊恩·丹尼斯 (Ian Dennis)
HDA 国际公司 (HDA International)
1974 年
—
- 138
奥斯本公牛 (Osborne Bull)
马诺洛·普列托 (Manolo Prieto)
1956 年
—
- 144
企鹅图书 (Penguin)
爱德华·杨 (Edward Young)
1935 年
—
- 152
秘鲁 (Perú)
未来品牌 (FutureBrand)
布宜诺斯艾利斯和利马办事处 (Buenos Aires and Lima)
2010 年
—
- 158
倍耐力轮胎 (Pirelli)
佚名 (Unknown)
1907 年
—
- 164
任仕达 (Randstad)
本·波斯 (Ben Bos)
托特设计事务所 (Total Design)
1966 年
—
- 172
西班牙旅游标志 (Sol de Miró)
胡安·米罗 (Joan Miró)
1984 年
—
- 178
泰特艺术馆 (Tate)
沃尔夫·欧林斯 (Wolff Olins)
1999 年
—
- 184
美国联合包裹服务公司 (UPS)
保罗·兰德 (Paul Rand)
1961 年
—
- 190
维多利亚与阿尔伯特博物馆 (V&A)
艾伦·弗莱彻 (Alan Fletcher)
五角星设计公司 (Pentagram)
1989 年
—
- 198
纯羊毛标志 (Woolmark)
弗兰克·格力纳尼 (Franco Grignani)
1964 年
—
- 206
世界自然基金会 (WWF)
彼得·斯科特爵士 (Sir Peter Scott)
1961 年
—
- 216
图片出处
—
- 218
致谢
—

AN
AL
67

CN

CAN ADI AN
NAT ION AL
CN 414 347

CN

CN 414347

CNA 553 282

引言

本书萌芽于《创意评论》(Creative Review)杂志特刊,我和我的同事们在其中尝试讲述了这些举世闻名的徽标背后的创意故事。与此刊的选题一样,本书也收集了那些备受喜爱的作品,而非限定于“史上最好”的名录。这些徽标不按任何顺序排名,虽然它们在现实世界中各自竞相吸引眼球,但在这里选用不是为了进行竞赛。

我使用“徽标”这一术语是全方位的,包括标识语(排版印刷或文字标识)和符号(图画标识)。譬如这29个特定作品中,有13个是自然属性的象征,13个是基于字符的编排,其余3个则是这两者结合的最佳案例,然而它们都很与众不同。其中一个构思于出租车后座上,是在碎纸片上的随手涂鸦(我爱纽约),一个则是灵感闪现于淋浴中(维多利亚与阿尔伯特博物馆博物馆);一个归功于它所处的19世纪后期的书法(可口可乐),一个则诞生于游览伦敦动物园(企鹅图书)。它们中的任何一个都风格独特,富有故事性。

本书选择的徽标设计,除了企业产品之外,也涵盖了交通服务,例如伦敦地铁和加拿大国家铁路,以及各类文化和社会慈善组织,从位于巴黎的奥赛博物馆,到位于伦敦、利物浦和圣艾夫斯的泰特艺术馆,再到世界自然基金会以及废除核武器运动。

一些具有开放性的实体组织的实验设计也纳入了我们的视野,例如,英国国家歌剧院富有表现力的标识形象,奥斯本饮料品牌引人注目公牛轮廓,以及灯饰企业欧科照明(ERCO)的徽标所展现的曼妙照明过程,因为这三个例子强调了徽标设计对于企业业务具有的重大影响,同时又可以唤起记忆,达到有趣的效果,愉悦眼睛和心灵。毕竟,标识的目的是在它所代表的服务或公司、机构或组织与受众之间创建一个视觉捷径。

本书中大部分的标识出现在很多年前,一些可以追溯到20世纪早期,一些出自20世纪中期,一小部分在接近千禧年之际出现。在传播过程中,受众反响是至关重要的:一个徽标需要很长时间才能在世界上获得其所期望的地位,它的一些价值观念也需要许多年才能被正确认识。许多徽标演变到现在,可以从多个视角解读,因为已经尘埃落定。这里出现的许多徽标已经在其国内或国际范围的大众视觉文化中站稳了脚跟,有些标识使用多年已经退休,其余的仍然在继续工作,被应用于众多种类的媒体,在屏幕上也经常显现,一如它们被印刷在平面媒体。

然而,面对徽标的地位在21世纪下滑的情形,一些当代设计师直言不讳地宣称,当今企业组织的整体“品牌体验”系统及其语言表达的方法,是落后于视觉沟通渠道的。

新技术的动态影像、卡通片和互联网使静态徽标得以重振,贝尓公司的徽标设计师索尔·巴斯作为先行者,就是一个例子。当今世界有各种各样的标识系统,从美国在线(AOL)到麻省理工学院(MIT),都有助于重新组合“形象设计”的这片领域。

DUSTIN
HOFFMAN
JON
VOICHT
MIDNIGHT
COWBOY

THE WOOLMARK

PURE NEW WOOL
YOU CAN'T FAKE THE REAL THING

LONDON PAVILION

DUSTIN
HOFFMAN
JON
VOICHT
MIDNIGHT
COWBOY

GOLD
One of the
FINZ
THE BIA

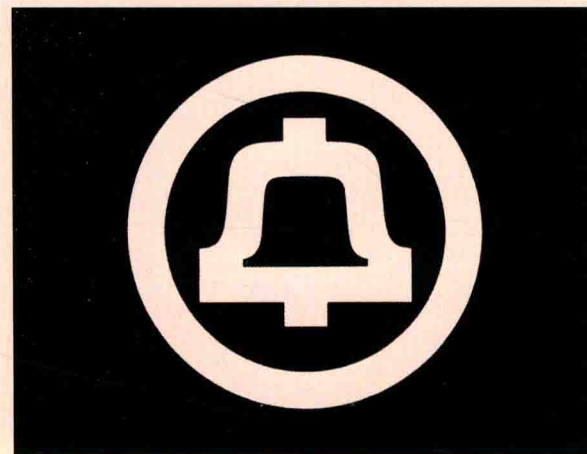
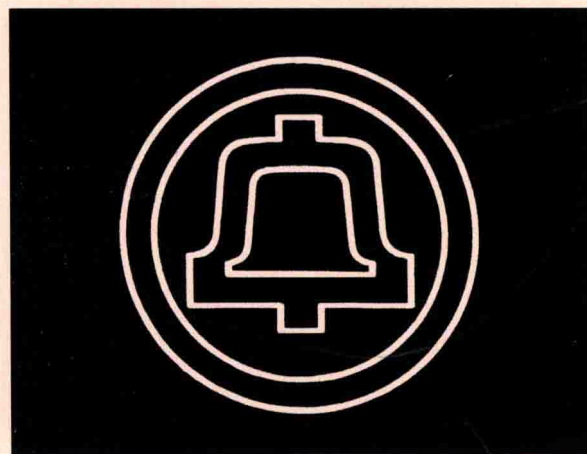
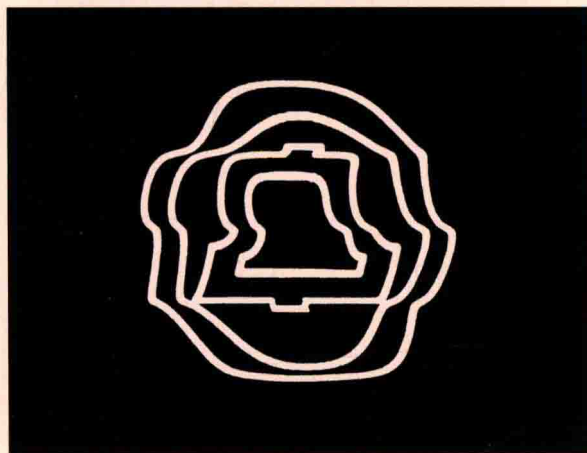
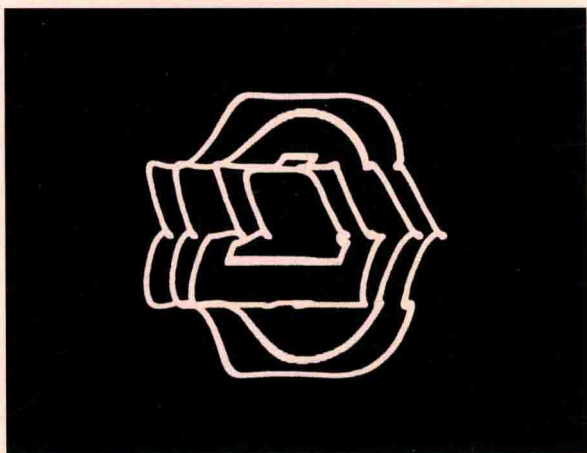
LONDON PAVILION
LEADING OF THE WORLD'S ENTERTAINMENT

PETER STUYVESANT

CHARLES HAYES
ENGAGEMENT AND WEDDING
RING SPECIALIST

PEDESTRIANS

MIDNIGHT COWBOY

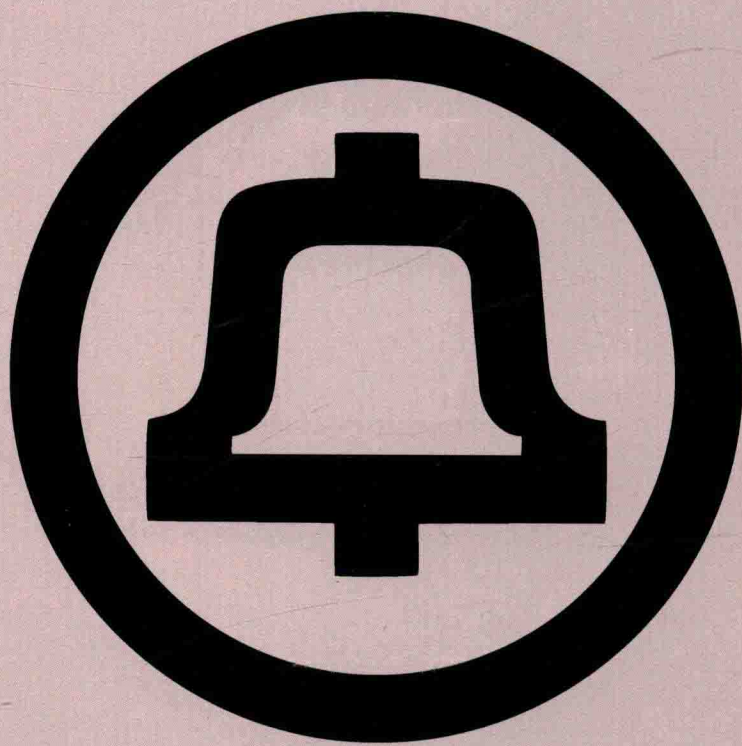

但这些新方法反映的依然是我们自己的时代及其象征、标识、商标——不管我们如何命名徽标，它总是在那里，依然承担着自己的功能。这样全新的工作角度，只是概念更宽泛的徽标图片的一部分，其核心作用并没有改变，从最早的设计出现直到现在，依旧故我。

当然，这些标识总是呈现在一个特定的时间点，虽然随着长时间的传播，它们中有许多初始设计的表意已经固化了，但外形上简单的改变就可以反映时代的发展。比如米其林的徽标人物不再叼着雪茄，世界自然基金组织的熊猫徽标的演化，则展示了该组织在保护范围上的广度。

与此同时，一些商标受到新一代的设计师们的热情拥抱，使它们重获新生。比如，三套车(Troika)工作室设计的动态徽标“V&A”，位于该博物馆在地铁通道的入口上方并不断旋转。艾伦·弗莱彻抹去字母 A 的一条腿，让“&”符号替代了短横，这一神来之笔在 1989 年掀起了字母组合的热潮。20 年后，它变成了一个回文雕塑，字母沿着自己的轴心缠绕，每次旋转都解构和重建着徽标。你可以想象，艾伦·弗莱彻会以这种方式享受他工作的乐趣，兴致盎然地等待着他的设计中所包含的另一个惊喜出现，只需要合适的时机。

我在本书中所做的这些内容补充，力求为案例添加生动的内涵和外延。我希望其他的 28 个徽标之外的故事，也会以自己的方式提供类似的启示。

贝尔系统 BELL SYSTEM

索尔·巴斯
(Saul Bass)
1969年

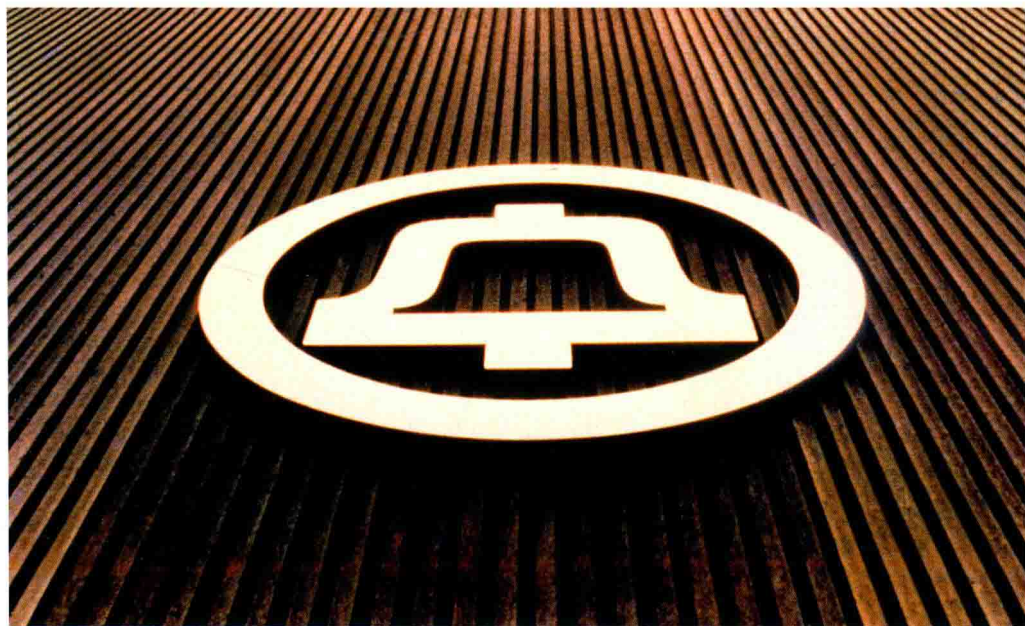
贝尔系统，是由 23 个各自独立的美国公司组成的覆盖全美的庞大通信网络的代称，该集团在 19 世纪 70 年代后期建立后获准正式传输交换数据，1984 年被美国政府按照《反垄断法》拆分。

1885 年，该系统由美国电话电报公司（AT&T）牵头建立，在当时的政策鼓励下，快速发展成为垄断企业。到 1968 年，它依然是世界最大的公司，雇员上百万，上亿条电话线路贯穿北美。这样的公司规模是史无前例的。当设计师索尔·巴斯获得贝尔系统徽标修订设计权时，这是业界最大的设计项目。

巴斯当时已是世界著名、广受赞誉的设计师。他在 20 世纪 50 年代后期，开创了革命性的电影片头。1960 年，他为电影导演阿尔弗雷德·希区柯克（Alfred Hitchcock）的作品《惊魂记》（*Psycho*）设计了极简主义风格的高冷造型。巴斯曾在 50 年代早期设计公司标识和商标，但到了 60 年代中期，他的复合型工作跨界极大，为一些精选的美国名人名企提供了服务，诸如美国铝业（Alcoa）、富勒印刷（Fuller Paints）、亨特维森食品（Hunt-Wesson Foods）以及大陆航空公司（Continental）。

根据杰尼佛·巴斯（Jennifer Bass）和派特·科尔汉姆（Pat Kirkham）合写的一部关于研究巴斯的专著，在 1968 年，贝尔系统垄断已经受到美国司法部的调查，而 AT&T 公司却相信，一个完整综合的电信网会“被众多的商标和公司图示所湮灭”。书中引用了巴斯在 1970 年为《太平洋电话》（*Pacific Telephone*）杂志写的一篇文章，他说他的工作室为贝尔工作的两个目标是：“第一，统一贝尔实体组织的零乱图标；第二，使该公司的标识现代化。一个更现代感的面容，能够让贝尔系统表达出它的本质：最先进的技术以及受到员工欢迎的公司。”

老旧而过时的贝尔系统（巴斯在杂志专题中称其为“一团糟”），这种看法被一部 30 分钟的电影强化。片中展示贝尔系统需要进行

索尔·巴斯设计的徽标骄傲地展示在一座高大建筑的正面