

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

ART AND DESIGN

潘鲁生 主编

标识设计

LOGO DESIGN

孙大刚 编著

山东美术出版社

潘鲁生 主编

高等院校设计艺术专业课程教学系列教材

标识设计

BIAO SHI SHE JI

孙大刚 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

标识设计 / 孙大刚编著. — 济南: 山东美术出版社,
2007.2

(高等院校设计艺术专业课程教学系列教材)

ISBN 978-7-5330-2329-4

I. 标... II. 孙... III. 标志—设计—高等学校
—教材 IV. J534.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 016810 号

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 8 印张

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 36.50 元

山东省教育厅“十五”立项教材
山东出版集团重点图书

主编：潘鲁生

副主编：胡希佳 唐家路 董占军

走进课堂

潘鲁生

伴随着国民经济的迅速增长和中国设计产业的发展,中国的设计艺术教育也将在社会、经济、文化的发展过程中全面整合,并得到持续地调整和提高,从而为中国企业的设计创新培养更多的设计艺术人才。据不完全统计,目前中国的2700多所高等院校已经有近80%开设了设计艺术专业,社会上活跃着数以万计的设计企业和几十万设计从业人员。由此来看,中国的现代设计艺术教育在规模发展、人才培养、专业设置以及理论研究、创作实践等方面,已经进入了一个新的全面发展时期。设计艺术作为文化创意产业的催化剂,在经济社会快速发展的大背景下具有广阔的发展空间和良好的发展前景。与此同时,社会也在不断检验着设计教育的总体水平,设计艺术教育也不得不注重诸如设计伦理与设计生态等方面的前沿问题,因此,提高设计艺术教育教学质量成为摆在教育工作者面前的一个需要长期关注的重要课题。

那么提高设计艺术教育教学的质量应该从哪些方面入手呢?我们认为,课程建设是学校教学的基础,是提高学生培养质量和学校整体办学水平,体现学校办学特色的重要内容。近几年,山东工艺美术学院借鉴国内外设计艺术院校成功的教学经验,从课程教学着眼,课堂教学入手,与课题研究和项目开发相结合,不断探索设计艺术教学的自身规律和课程特色。学校现有10个专业教学单位,开设16个本科专业,50余个专业方向,800余门课程。目前,山东工艺美术学院作为一所独立建制的以设计艺术为主体的艺术院校提出,首先要把每一门专业课程规划好、建设好,就需要在课程结构和内容上不断探索与改革,逐渐形成适应本学科专业教学需要的富有特色的课程教学体系。因此,作为课程教学的重要组成部分,设计艺术教材的建设直接关系到学科专业的发展和教学质量的提高,教材建设的地位也因此得到突显。

与前几年相比,目前设计艺术方面的教材并不罕见,其中设计艺术实践课程教材较理论教材更为丰富多样。但总体来看,设计艺术实践课程教材中针对设计艺术某一专业的概括性叙述仍然居多,内容显得宽泛、概括,缺乏对设计艺术不同专业课程的深入分析。如果读者需要就某一门课程进一步地深入了解、学习或学会解决实际问题

的方法,并对设计规律、设计过程和设计方法有形象的了解,这类实践课程的教材就显得缺乏。就学生来说,对设计艺术实践课程教学内容、思维模式、创意方法和学习思路的理解和学习,就成为提高设计艺术实践能力行之有效的方法和措施。鉴于此,我们着手编辑了这套以课程教学为内容的设计艺术系列教材。

本系列教材针对高校设计艺术专业课程建设,既有实践教学的主干课程,也有某些新兴课程以及对主干课程的补充,初步拟定有《图形创意设计》、《品牌形象设计与推广》、《会展设计》、《网页设计》、《妆扮设计》、《印前设计》、《书籍设计》等20种。教材在写作过程中借鉴国内外一些较新的教学内容和教学方法,案例选择典型,内容新颖。有些课程体现了本专业的前瞻性和国际化趋势,意在探索符合设计艺术专业课程的教学规律,力求以最新的教学理念、教学方法、教学资讯和案例教学来说明问题。教材的编写在注重设计艺术相关专业主要实践课程共性特征的同时,又尽量体现自身的专业特色,注重课程教学规律的探索,并与其他同类教材有所区别。通过课程学习,使学生掌握相对科学、合理的设计理念、设计方法和设计规律,做到举一反三,以点及面,从思维方法上理解和掌握设计艺术实践的有关内容及方法。设计艺术实践课程教学是设计艺术教学的重要内容,本系列教材在对专业课程理论认识的基础上,重点强调课程的实践环节,侧重对课程内容或项目背景、推广价值、设计程序与方法、设计轨迹、设计草图与创作过程,对课程作业的创意分析、说明、遴选,以及课程实施制作,课程讲评等方面的分析和理解。本系列教材选择使用了一定的案例教学和相关图片资料,特别强调展现课程进行过程中创意、表现和制作的轨迹,反映课题内容的设计过程、草图及生动的相关设计来源等,力图打破单一僵硬的教材讲授模式,提高学习的主动性与创造性。

本套教材是山东省教育厅十五规划立项教材,由山东工艺美术学院科研处、教务处、研究生处联合组织实施,邀请全国知名艺术院校的一线教师参与编写工作。相信他们的教学经验和新颖的思想,能为普通高等艺术院校、艺术职业院校的师生提供一定的专业课程教学参照。当然,由于作者编写经验的缺乏,也请读者提出宝贵意见,以便日后我们进一步修订。

潘鲁生

2006年12月

· 标识设计 · BIAO SHI SHE JI ·

· 目录

一、课程的内容与要求·····	1
(一) 课程的性质和目的·····	2
(二) 课程教学内容·····	2
(三) 课程教学方法和要求·····	3
二、新的标识设计观·····	5
(一) 从咬文嚼字入手——寻求标识的 原本意义·····	6
(二) 传播中的标识——注重识别与信息·····	10
(三) 平面设计中的标识——注重设计本身·····	17
(四) 环境中的标识——注重现场效果·····	24
三、标识设计历程·····	29
(一) 准备·····	30
(二) 起点·····	40
(三) 动手·····	66
四、课题案例·····	83
(一) 课题的名称、内容及意义·····	84
(二) 课题内容、要求及方式·····	84
(三) 案例·····	85

●标识设计● BIAO SHI SHE JI ●

一、课程的内容与要求

标识作为交流、沟通的一个重要手段,已经广泛应用于人们的社会生活当中。标识设计是当今视觉传达领域一个极其重要的组成部分,是视觉传达设计专业的一门主干专业必修课程,同时也可作为其他艺术设计专业的选修课程。

(一) 课程的性质和目的

标识作为交流、沟通的一个重要手段,已经广泛应用于人们的社会生活当中。标识设计是当今视觉传达领域一个极其重要的组成部分,是视觉传达设计专业的一门主干专业必修课程,同时也可作为其他艺术设计专业的选修课程。其知识层面涉及设计学、传播学、符号学等多门学科领域。通过课程教学和客体的实践,使学生确立正确的设计观念,掌握标识设计的基本设计原理、程序和方法,深入探讨标识设计独特的造型语言和表现的多种可能性,使其具备较高的标识设计策划能力与表现技能。标识设计的前修课程为图形创意、字体设计。

(二) 课程教学内容

标识设计课程的教学内容,是围绕标识设计所必须具备的基本的知识和能力而设置的,主要包含三个方面的内容:

1. 标识设计的概论

明确标识设计的概念,熟悉标识设计的范畴与特征,了解标识的发展历史与艺术风格,了解标识的分类情况,及当今国内外标识设计的现状。

重点、难点及要求:

(1)在概念中体会标识设计的方法,在标识分类中总结标识设计的表现技法。

(2)概论的介绍是为了更好地指导标识的设计,所以本节应该以设计的角度阐述概论的内容。

2. 标识设计的原理

掌握标识设计的原则,确立正确的标识设计观念,掌握标识设计的程序和方法,培养标识设计的表现技能,按照标识设计的实际创作过程进行实战练习,并解决设计过程的实际问题,使学生初步具备独立进行标识设计的能力。

重点、难点及要求:

(1)从传播学的角度、从视觉传达的角度、从平面设计的角度、从环境表现的角度确立正确的全方位的标识设计观念。

(2)标识设计构思中从意念到形象的转化。

(3)标识设计表现技法的多样性,突破单一的标识形象观念。

3. 标识设计课题案例训练

确定标识设计的具体课题,明确课题要求和目标,以符合标识设计实战的操作方式,组织学生进行标识设计课题实践,在实践中运用设计原理,在实践中激发学生的创造性思维,并注重培养其艺术感受,培养其对标识设计全面的理解和完整的操作能力。

重点、难点及要求:

(1)培养手绘设计草图的良好习惯。

(2)强调标识的形象感,培养对标识形态的艺术感受。

(3)培养观察、分析、总结、构思、表现、完成的连贯的综合能力。

(三) 课程教学方法和要求

本课程的教学包括课堂理论讲授、专业调研与课堂汇报、课题设计与指导等环节。理论教学采取课堂讲授与专业调研相结合的形式,侧重理论与实践的结合。教学中采取重方法、重实践、重思路的启发式教学,充分调动学生的主观能动性和自觉参与性。

通过课题设计与指导,使学生经历完整的标识设计实战练习,开拓设计思路,基本掌握设计规律、方法和表达技能,具备运用创造性思维解决设计过程实际问题的能力。教学紧扣设计过程中聆听、调研、构思、表达、评价等主要环节,采取集体或分组研讨,公开讲评方案构思、方案设计,相互参与设计建议,使每个设计案例自始至终都以开放的方式进行,达到课程中资源共享、成果共享的效果。

●标识设计● BIAO SHI SHE JI ●

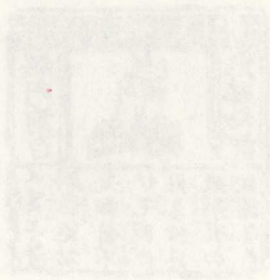
二、新的标识设计观

标识到底是什么？

为什么是标识，而不是标志？

标识的本意是什么！现代的标识设计又是什么？

起源于古老的标识在当代信息时代又需要赋予怎样的新的含义，又具有怎样的新的特点？！

(一) 从咬文嚼字入手——寻求标识的原本意义

设计是一门从属艺术，设计是一种限定的创造，从属于什么？受谁的限定？是每一位设计者务必搞清的内容。要想使设计工作达到完美的境界，首先要寻求所从事的设计领域的真正内涵！

在现今汉语中，标志与标识是两个词汇，那这两个词汇又有什么区别呢？

涉及标志含义的最古老的汉字为甲骨文的“𠄎”字，其文字形态为“𠄎”，象形字，本义为兵器上的饰物，引申泛指标志、记号。由于“𠄎”作了偏旁，“标志”之义便由“识”来表示，即今天的简化字“识”。标志，辞源释义为用以识别的记号。水经注二四汶水：“从征记曰：嬴县西六十里，有季札儿冢，……前有石铭一所，汉末奉高令所立，无所述叙，标志而已。”

故“标志”，“识”也，“标志”亦即“标识”，这是中国古代汉语言的解释。

在中华大地上，上古时代的“图腾”已经具有了标识的基本特点。那时，每个氏族或部落都有一种动物或自然物象作为自己的特殊标记，称之为图腾。例如，夏禹的祖先以黄熊为图腾，女娲氏族以蛇为图腾，还有的以太阳、月亮、乌鸦为图腾等等。最初人们将图腾刻在居住的洞穴和劳动工具上，后来应用于战争和祭祀时作为特殊的标志，成为族旗、族徽。有了国家以后，又演变成国旗和国徽。

另外，古代人们在生产劳动和平时的生活中，为方便联系、标示意义或者区别事物的种类特征和归属，不断创造使用各种类型的标记，如牌匾、路标、碑碣、印章等，广义上说，这些都可以算做标识。在我国古代，自

现今发现我国最早的标识
北宋时期山东济南刘家功夫针
铺所使用的“白兔”标志

比利时国王徽志

这是坐落在布鲁塞尔的比利时国王王宫铁门上的象征国王的徽志，图案中心为盾面上一只直立的狮子，其后为交叉的君王节杖，象征王权，上面为一顶王冠。比利时的国徽也是以这个图案为基础的。

有作坊店铺，就伴有招牌、幌子等标识，唐代制造的纸张内已有暗纹标识，到宋代，商标的使用已相当普遍。

现今发现的我国最早的标识是北宋时期山东济南刘家功夫针铺所使用的“白兔”标志，其中心图案是一只手持钢针的白兔，上刻“济南刘家功夫针铺”，两边分别刻有四个字，合为“认门前白兔儿为记”，下边的文字为“收买上等钢条，造功夫钢针，不误宅院使用。客转与贩，别有加饶，请记白”。这是一个相当完整的标识，有名称、有图形，而且形象生动，寓意明确。从此可以看到，当时的标识设计已经非常成熟。标识的起源肯定能够追溯到更为古老的时代，文字创造以前的“结绳记事”，实际上已经具有的标识某些特点。

标识，英文为“logo”，起源于希腊文“logos”，是古希腊哲学术语，表示“理性、理念”，又有“符号、思考”的含义。后来英文把“logo”作为构词词缀，表示“词、讲话、言语、思维”，并逐渐形成“logogram”、“logography”、“logotape”等词汇，大多与“语标、词符、印刷用的连合活字、标识语”有关，

家族纹章

这是荷兰王宫广场前纪念碑上的家族纹章。“纹章”一词起源于拉丁文，意思是传令官的艺术。纹章起源于12世纪中叶，在中世纪的比武大赛中，传令官是负责核实参赛骑士身份的官员。由于骑士通常是全身披挂，其身份只有通过盾牌、盔甲、头盔和坐骑上的纹章标志来分辨。后来，传令官将现有的纹章按照家族进行记录，并负责处理雷同的纹章，他们还创造新的纹章形式，建立了一套特殊的语汇和纹章设计规矩。

随着现代标识在社会生产中的不断完善，“logo”代表“标识”的含义才逐渐固定下来，新的牛津英语辞典对“logo”的解释为：“A symbol or other small design adopted by an organization to indentify its produets,uniform,vehicles”，明确阐述了“logo”作为现代标识的含义。

在西方，logo的雏形很早就有了，古埃及的墓穴中曾发现带有logo图案的器皿，这些logo多半是制造者的标识和姓名，后来变化成图案。在古希腊，标识已广泛使用。在罗马和庞贝以及巴勒斯坦的古代建筑物上也都曾发现刻有专用的logo，如新月车轮、葡萄叶以及类似的简单图案。欧洲中世纪士兵所戴的盔甲，头盖上都有辨别归属的隐形标记，贵族家族也都有家族的徽记。至今，

有很多现代的欧洲标识，仍然保留了原来家族徽记的形象特色。

回到现代，在当代的视觉设计领域，“标志”是怎样解释的呢？查阅资料，大多解释为：标志是用来代表某一团体、组织或个人的特定的标记、符号。与古义对照，这里有什么变化呢？好像缺少了什么——对，“识别”！解释里没有强调识别的含义。

传统意义上的标志解释其重点着力于标志的本身形态，是一种静态的解释，从当今的标志设计角度看，这样的解释是不充分的，甚至是片面的，研究标志，还要从其存在意义和目的做进一步的阐释，从标志的传播过程，标志自身的进化做动态的解释。而现代的标志设计，更应该探求标志在社会层面的意义，以传播学的视角看标志，按照传播学的方法研究标志设计观和方法论，使设计工作能够真正体现标志的原本意义。

作为从事设计的我们，习惯于以设计者自居，习惯于以“设计”的角度看问题，但不知我们可曾想过，这样的习惯是带有倾向的，我们沉溺于固有的观念，所谓“设计”的观念，但“设计”的真正意义往往被我们忽略。当我们抛开自身职业的立场，抛开头脑中固有的“标志”概念，以客观的角度重新审视“标志”的真正含义和存在意义时，我们发现，古义的解释是如此的朴实，如此的精准！

“标志”即“标识”，“标志”的识别意义不容忽视！

为了与固有的“标志”概念区别，为了体现“标志”的真正意义所在，本书用“标识”的称谓代替传统的“标志”，以求更加准确地研究这个领域。

既然是以新的视角研究标识设计，首先需要确立的是新的设计观念。下面，我们将从传播、平面设计和环境三个方面论述标识设计的观念问题。

