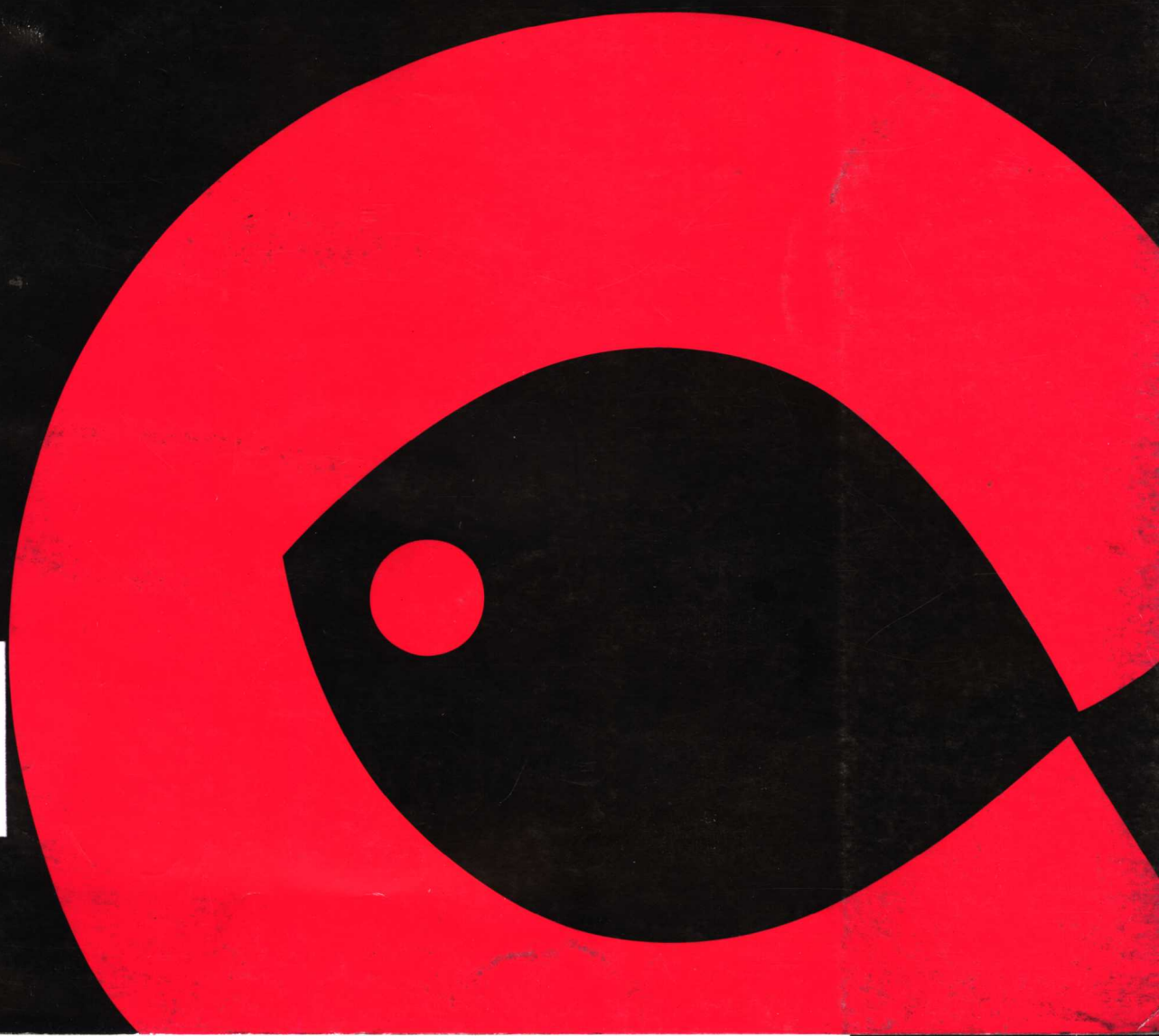

B I A O Z H I S H E J I Y I S H U

标志设计艺术

刘小玄 著 ● 江西美术出版社

标志设计艺术

刘小玄 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

标志设计艺术 / 刘小玄著. — 南昌: 江西美术出版社, 2001.6

ISBN 7-80580-766-3

I. 标… II. 刘… III. 标志—设计 IV. J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 026887 号

标志设计艺术

刘小玄 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市朝新路 0 号江美大厦)

新华书店经销

深圳利丰雅高电分制版有限公司制版

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 6.5

2001 年 6 月第 1 版

2001 年 6 月第 1 次印刷

印数: 4000

ISBN 7-80580-766-3/J·727

定价: 29.00 元

刘小玄，江西南昌人。副教授，中国版画家协会会员，美术家协会湖南省分会会员，湖南省装潢设计协会会员。1970年开始从事美术工作，1980年毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)版画系。曾在印刷厂从事美术设计数年，1985年到湖南株洲工学院任教，同年在无锡轻工大学设计学院进修包装设计、标志设计等课程，后一直从事以上专业课的教学和实践，有数篇专业论文公开发表，专著《包装设计教学》已出版发行，多幅版画作品入选全国性美展并获奖。

序

“标志”的产生和作用可追溯到人类的原始时期，它的出现应该说是人类步入文明的表现。标志形式的应用早在我国古代就取得了令人瞩目的成效，标志造型设计也随之成为越来越富有个性的独立的课题，被设计艺术界所重视和倾心。

作为一名设计专业教师，我对标志设计的认识、探讨和实践是从80年代初开始。近20年来的学习、实践、教学和经验使我觉得有必要撰写这本书，谨献给读者、同行，以便于共同探讨，促进标志设计艺术的发展。

本书从标志的意义和作用、标志的发展概况到标志设计的艺术表现等作了较为系统的阐述，而在标志的发展概况章节中，没有作过多的赘述，只是选择了一些有代表性的中国古代标志和西方现代标志来表述。书中虽没有特别设标志设计构思创意章节，但在书中每个章节里都贯穿着标志的创作立意。而且，无论在那个篇章中，重点都在对标志形象设计的“艺术”二字上。书中还采用了大量的国内外优秀标志设计图例，以加强理解和认识。并部分选用了本人和学生的标志设计作品以供鉴赏。

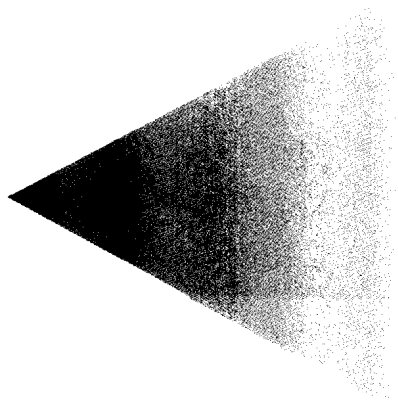
在此，感谢在撰写本书过程中帮助过我的朋友，更感谢江西美术出版社给予的大力支持和帮助。

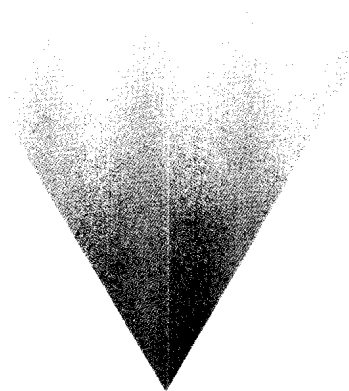
刘小玄

2001年4月28日

目 录

- 一、标志的意义和作用 / 1
- 二、标志的发展概况与造型艺术风格 / 3
  - 1. 原始时期标志的起源与用途 / 4
  - 2. 中国古代标志 / 7
  - 3. 国外近代和现代标志 / 11
  - 4. 标志型建筑 / 14
- 三、标志的种类与特点 / 20
- 四、构成标志图形的种类 / 24
  - 1. 文字构成的标志 / 25
  - 2. 自然形构成的标志 / 26
  - 3. 几何形构成的标志 / 28
  - 4. 意象形构成的标志 / 29
  - 5. 综合性构成的标志 / 31
- 五、标志的象征性 / 32
- 六、象征的方式 / 37
- 七、标志造型艺术的设计要点 / 41
  - 1. 新颖独特 / 42
  - 2. 完整统一 / 42
  - 3. 精练简洁 / 44
- 八、标志造型的艺术手法 / 45
  - 1. 变化 / 46
  - 2. 正负形的利用 / 50
  - 3. 对称的形式 / 51
  - 4. 渐变 / 53
  - 5. 重叠 / 54
  - 6. 共用 / 55
  - 7. 创维空间的利用 / 57
  - 8. 感性图形 / 58
- 九、标志图形的色彩 / 59
  - 1. 象征性色彩 / 60
  - 2. 色彩的视觉传达力 / 61

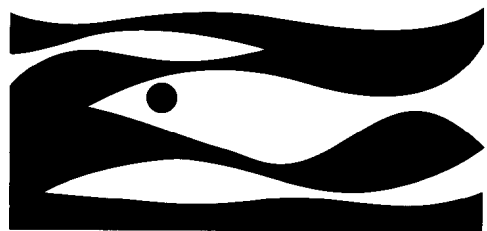
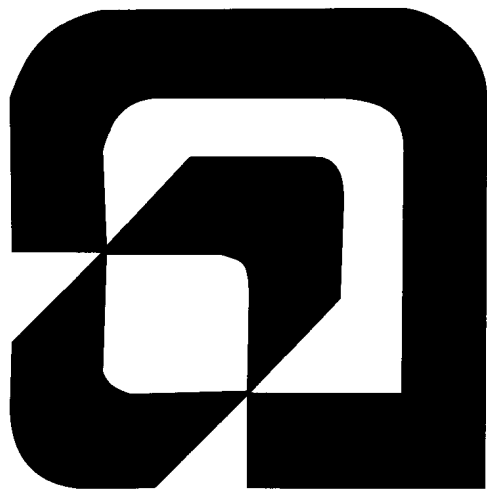

一、标志的意义和作用

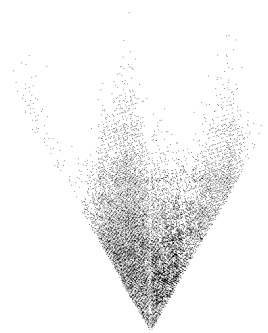
“标志”的含意从形象上来讲,主要包括二方面:一是外在的——某种特征的记号;二是内在的——某种精神意义的象征。标志作为一种符号、一种代表、一种象征,从人类发展的初期就开始出现,并为人类的进步和发展发挥了重要的作用。

各种不同的标志有其各自不同的意义和作用。如代表不同国家的国旗、各种社会活动标志、公共场所标志、公司企业的标志等等。它们以简练的图形符号,表达一种特定的信息。它们常采用直接、间接、联想、暗喻、象征手法,将较为复杂的信息,集中概括在简洁的美的图形之中,让人们在美的享受中得到启迪,接受信息,使人易识易记,产生好感,并有助于克服语言和文字上的障碍。

不难看出,标志在科学文化和社会文明高度发达的今天,越来越富有现实意义并发挥着重要的作用。因此,“标志设计”已成为艺术设计领域里的重要课题。

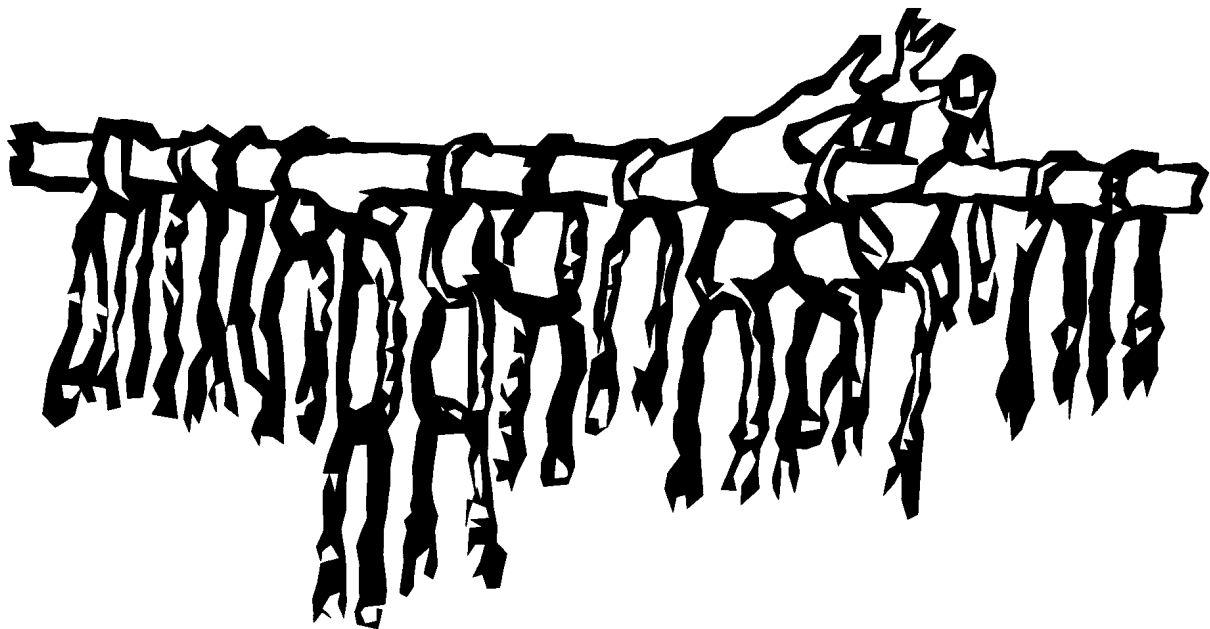
二、标志的发展概况 与造型艺术风格

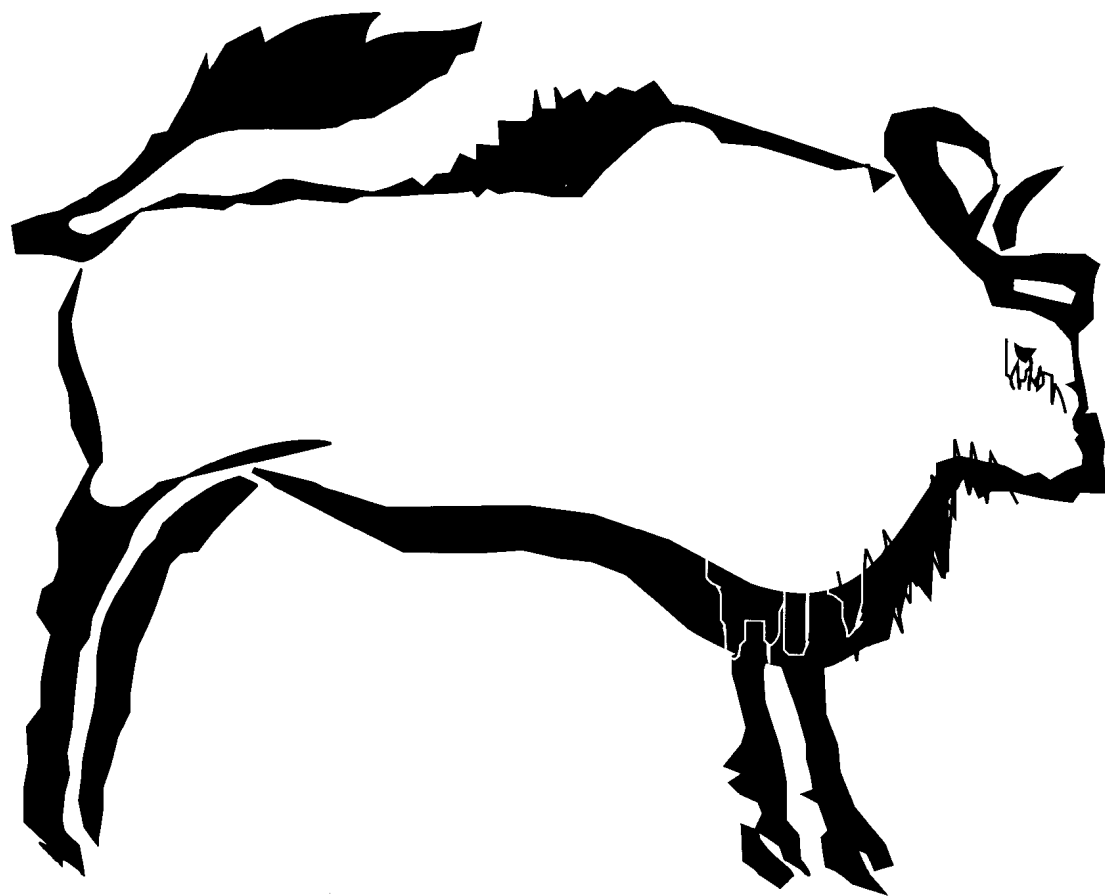
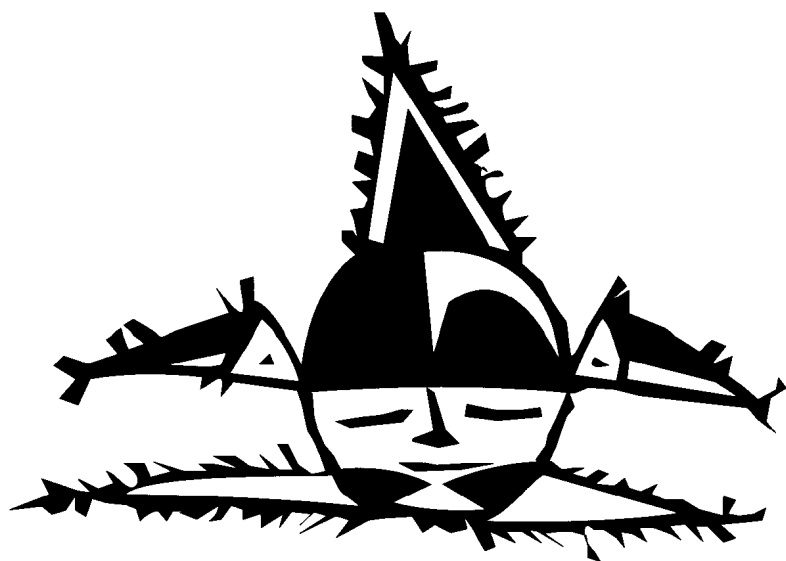
1. 原始时期标志的起源与用途

记号标志——标志从记号形式开始，可追溯到最古老的原始时代。原始时期，人类为了求生存，基本是以狩猎和采集野生植物为生。原始人为了记录数量的多少和生活中的一些事情，常常利用各种实物来传递信息和帮助记忆，从而出现了结绳、刻石、刻树等记号标志。

如用单色结绳，单结是十，双结是百，三结是千；又如他们在粗绳上拴着长短不齐和颜色不同的细绳，细绳上打着许多结头，结头离粗绳越近，表示事情越重要；黑结头表示死亡，白结头代表和平，红结头指战争，绿结头指谷物等。他们用大小不同、形式各异的绳结来记住或象征各种不同的事物和意义。

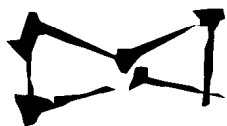
图腾标志——原始社会经历了一个漫长的时期，原始人在自然生活中，遇到雷电、风雨、寒暑、灾害和自身的生、老、病、死等自然现象，都不能理解，却认为自然界中的万物都存在着灵魂，这便是通常说的“万物生灵论”的观念。于是，他们就把自然力和自然物神化起来，把某种动物或植物当作本氏族的祖先、保护神，并形成了图腾标志。据说我国的高山族就是以蛇为图腾，瑶族和畲族以犬为图腾，鄂伦春族以熊为图腾等。在被称为“仰韶文化”的西安“半坡遗址”中，就有原始彩陶上的鸟、鱼、蛙、人面鱼纹等形象，也许这就是我们可以看到的最早的图腾例子；西班牙北部发现的阿尔塔米拉穴顶的野牛造型也是当地人们使用的图腾例证。

文字符号——象形文字出现之初就是一种符号标志，它是由图画文字演变而来。象形文字把自然中的事物、动物、人等都变成了固定的容易写的符号。我国殷商时代的甲骨文、古埃及的纸草文字和巴比伦的楔形文字，就是世界上迄今为止我们所知道并已破译出来的最古老的三种文字。

象形文字出现以后，标志的应用更加广泛。比如一个养牲口的人只需要用一个符号标志来表示某一种牲口；商人也只要用特别的符号来标记每一种货物。象形文字的出现和应用，不仅给人类的生产、生活带来了许多便利，更给人类社会进入文明时代起到了重要作用。

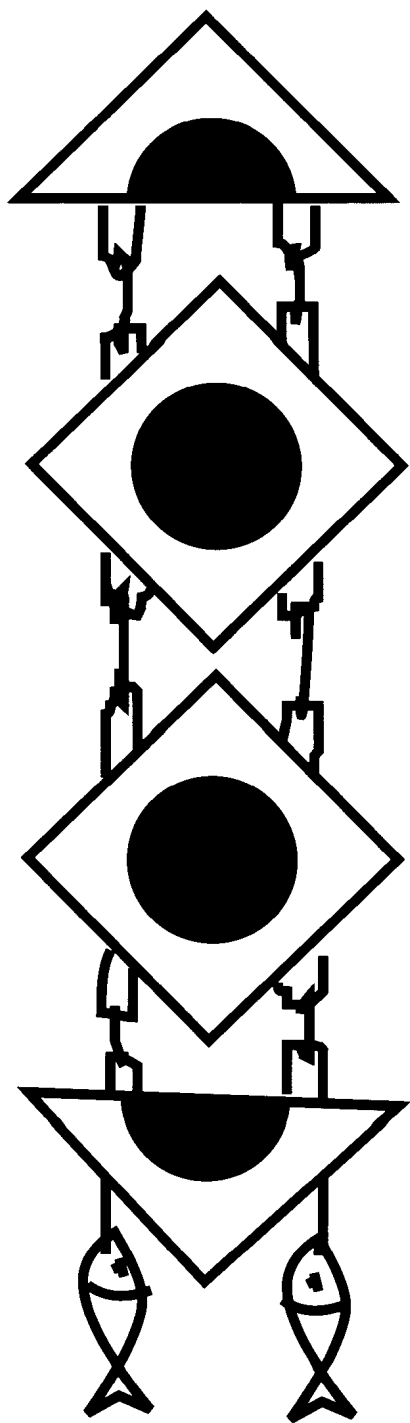
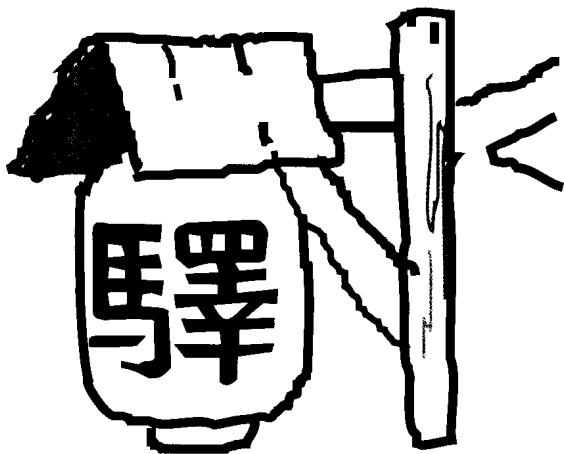

2. 中国古代标志

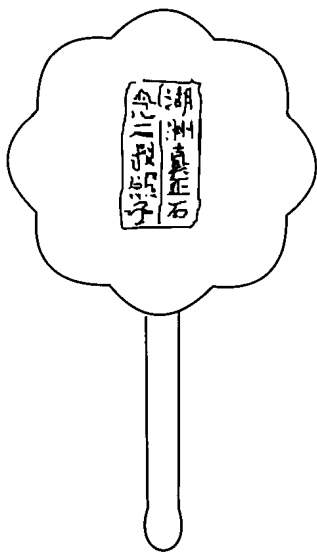
以世界文明古国著称的中国，有灿烂辉煌的古代文明。那时，无论是在科学技术还是文学艺术等方面，都取得了令人瞩目的成就，促进了社会的进步和繁荣。随着生产力的迅速发展，商业活动日趋频繁，各种形式的标志也应运而生。它们以形式多样的、独特的艺术风格令人赞叹。

以下介绍几种有代表性的标志形式：

幌子——早在春秋战国时期，一些专门从事商业活动的商人，为了招揽顾客，方便识别，就开始在自己的店铺门口挂上醒目的“幌子”。如在酒店门首悬挂“酒”旗，茶店门口挂“茶”字木板，典当铺门口正中写一个“当”字，旅店门前挂“驿”字灯笼等。这些不同形式的“幌子”标志都是用简要的书法汉字直截了当地表达商业内容，起到了简单明了、非常醒目的效果。因此，“幌子”标志被一些旅店商家沿用至今，而且表现形式更为多样化和艺术化。

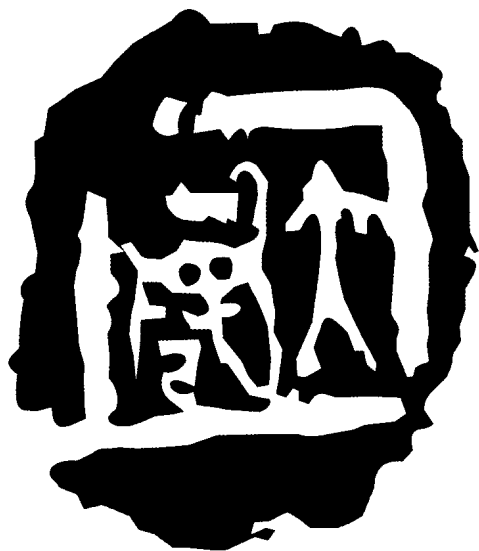
商标记号——社会生产力的逐步发展，带来了商品交流的日趋频繁。产品制造者和销售者以各种方式来区分产品，消费者也逐渐习惯于认牌购货。例如北宋时期的瓷器制品中就有“永清窑记”的文字标记。在宋朝的湖州、杭州等地生产的铜镜及漆器上，都注明有生产的铺号和质量的标记，如“真石家念二叔照子”、“真正石念二叔照子”等文字记号，用“真”或“真正”字样来强调自己的产品不是冒牌货，就像现在一些商品包装上常可以看到的“正宗”二字的意思一样。

大家耳熟能详的宋朝山东济南刘家针铺的细针包装纸（现存中国历史博物馆），上面既印有兔儿标志图形，又有“认门前白兔儿为记”的标记文字，以及针铺名称和有关针铺和产品的广告文字，成为迄今为止最早出现的较完整的商标图形。据记载，国外最早出现较完整的商标大约在15世纪中叶，而我国宋代“白兔”图形商标的历史要比外国早大约500年，这不得不让我们感到骄傲，同时又值得我们深思。

印章——印章从秦汉开始就被使用。例如：代表帝王权力的玉玺、代表各级执政权力的官印、代表个人的各种私印、在商品交流中作为凭信的“封泥”等。它们起到维护权益、加强信誉的作用。在捆扎好了物件的绳结上用泥固封好，再捺上印章作为凭信的“封泥”标志，亦是后来应用在商品包装上的封签或标签的滥觞。

更具特色的肖形印,据说出现的时间更早,开始多用于“封泥”标志。肖形印一般有两种类型:一种为纯图画形象,多以具有象征性的龙、凤、虎、犬、马以及鱼、鸟、人物等为表现对象;另一种则在图画形象中还附有相应的文字。肖形印的造型简练、生动,艺术风格古朴浑厚。

纵观我国的篆刻艺术,委实是别具一格,耐人寻味。它的实用价值和艺术价值直接影响着今天的标志设计。

然而印章的形式风格多种多样,亦被称为篆刻艺术。印章在表现形式上非常讲究章法,重视虚实轻重等整体构成关系,正如著名篆刻家和书法家邓散木先生在《篆刻学》中所说:“章法如名将布阵,首尾相应,奇正相生,起伏向背,各随字势,错综离合,回互偃仰,不假造作,天然成妙……”

秦汉瓦当——在中国传统文化艺术中，秦汉瓦当装饰艺术称得上是一朵奇葩，令人赞叹不已。

秦汉时期的瓦当，多用于宫殿、阁台、墓室建筑上。组成装饰图案的内容都是一些具有一定象征意义的文字、动物图案、植物图案、装饰纹样等。如“延之万年”、“天下宁康”、“永受嘉福”、“千秋万岁”、“千秋长安”等吉祥文字图案，象征四方护卫神的青龙、白虎、朱雀、玄武的动物图案，以及具有吉祥寓意的其他动植物图案和装饰纹样等。这些瓦当图案既是一种装饰，更是一种标志，表达了特定的内容和意义。

值得称赞的是秦汉瓦当的图案造型概括简练，尤其是一些富有传奇神话色彩的瓦当图案，更是栩栩如生。图案造型很好地应用了“气韵生动、虚实相生、以形写神”的中国传统艺术法则。风格古朴浑厚、健康活泼，具有强烈的民族特色。

3. 国外近代和现代标志

16世纪以达·芬奇为首的意大利文艺复兴的辉煌,加快了欧洲文化艺术的前进步伐。特别是18世纪到19世纪的两次工业革命,使以德、英、法为代表的欧洲国家在科学、文化、经济等方面都跃入了世界前列。标志的使用和设计艺术也相应得到了很好的发展。标志开始在社团组织、社会活动及商业个人等方面得到更为广泛的应用。在设计艺术风格上毫无疑问地受文艺复兴人文主义、古典主义以及现实主义绘画的影响,体现了严谨的写实风格,追求完美的表现形式,使标志设计艺术更为成熟。

20世纪,尤其是西方国家在科学技术上的长足进步,把世界带入了信息时代。由于高速发展的生产力促进了经济贸易的繁荣,标志的应用,在商品市场的激烈竞争中越来越广泛运用,并得到更为肯定的意义。如商品包装上的注册商标不但起到树立和宣传企业或产品形象的积极作用,还起到维护商业秩序、保护企业和消费者利益的有效作用。如大家非常熟悉的美国可口可乐的标志、奥运会的标志、国际红十字会标志,以及越来越趋于国际化的交通安全标志、公共识别标志等等。可以说,人们的衣食住行,无不和标志有着密切的联系,它的作用在现代文明中得到了充分的体现。标志设计艺术进入20世纪以来,紧跟时代的步伐,成为独立的艺术门类。标志设计艺术开启了一个崭新的阶段。在这方面,欧洲、美国和日本等国走在世界的前列。

