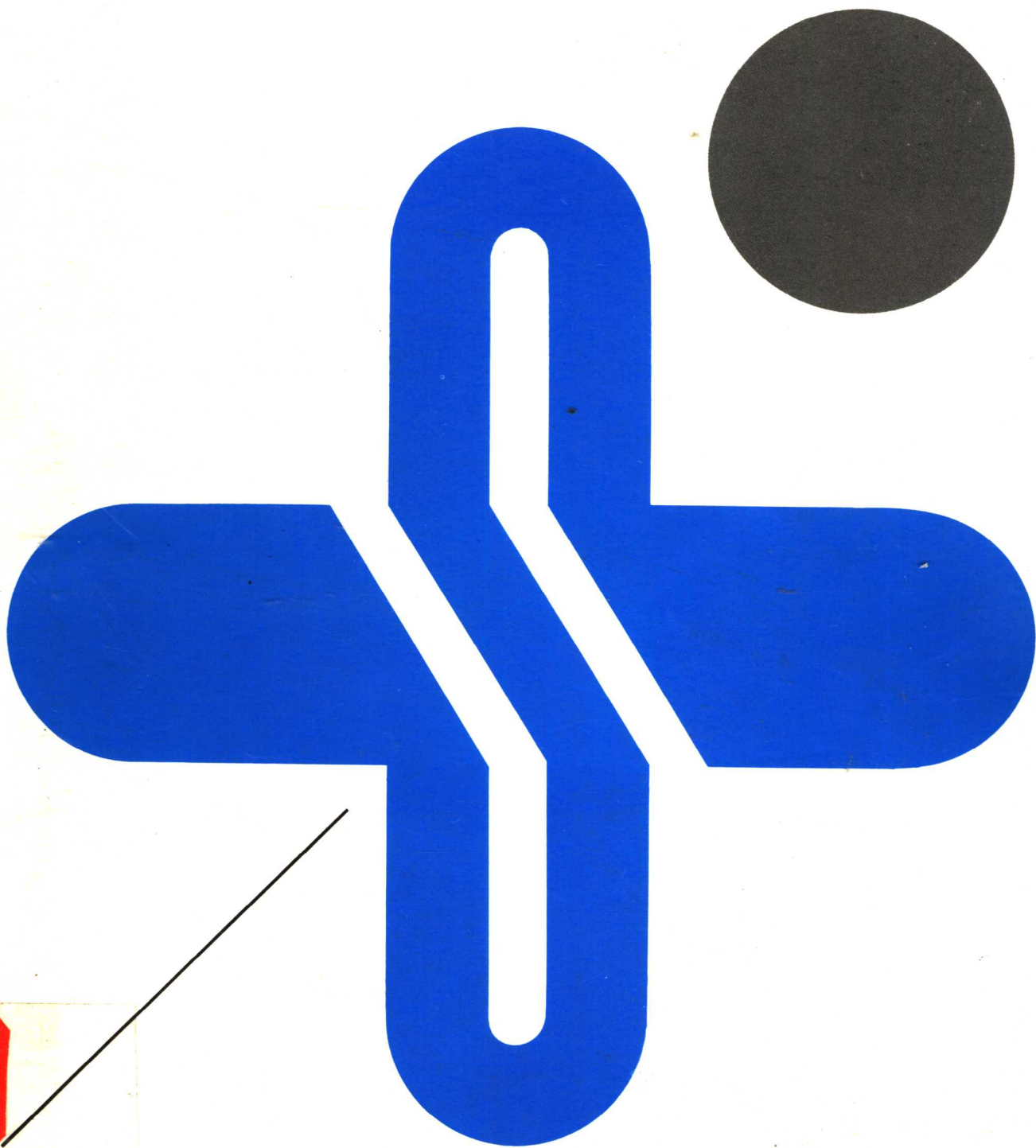

商標造形創作

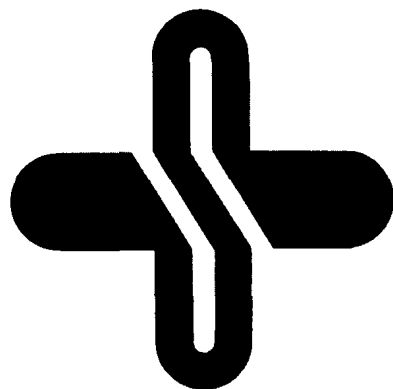

林 由男 著

商標造形創作

林 由男 著

代 序

創作標誌40年有成

祐乘坊 宣明

與林君相識多年，鮮少有促膝長談的機會。但或許真是緣份吧，我們兩人相當投緣，只要一見面、聊天，便能立即切入主題，毫無生疏、距離感。對於此書的出版計畫，我早有耳聞，不過「寫序」一事倒是始料未及。記得上回在雜誌曾以「林由男的標誌世界」的主題為文，不過那已是10年前的塵封往事了。

企業「變更社會」乃是一件大事；像日經新聞上最近就有許多這類的告示廣告。其中有許多企業光看社會還真無法了解公司的性質、內容，實在有必要採取對應性的必要措施。例如：著手設計新的表徵標誌。表徵標誌與傳統商標的效果差距極大，前者可更明確地強調出企業形象。

記得作者在書中曾有這麼一段話：「這本書不單單只是林由男的作品集，它可說是集標誌設計之大成，其中有許多屬於筆者個人的造型構思及創作主張，希望企業領導者或公關室相關人員能將其當成設計標誌時的輔助資料使用。在我以往的工作經驗中，通常都是先和委託的企業領導者進行溝通，直至獲得結論；

這不單單只是基於「製作標誌」的動機。試想，若不在創作前了解所有的背景、問題，如何能創作出「經得起時間考驗」、獨特且新鮮感十足的作品呢？因此，我將自己過去的實戰作品進行粹選、分類，並實際上解說各個作品從構思到造型的完整過程，期望能對各位在創作標誌時，略有助益。」

林君的工作室及研究室位於群樹環立的寧謐住宅街中；裏頭沒有半名職員，向來都是他一個人單打獨鬥的。大戰之際他曾是預科連的一員，戰後便逕自進入東京美術學校（現東京藝大）求學；平日他最常掛在嘴上的名言就是：「沒有動口的專家」、「能堅持最後五分鐘的便是英雄」，從這可看出他律己極嚴的個性。

記號與標誌之設計，乍看之下好像是個相當容易的工作；但其中所蘊藏的意義却極為深奧，而創作所需的時間、精力更是難以細數。甚至還必須仔細調查有無類似的設計作品已先一步完成登錄。從以上觀點看來，本書的付梓意義的確非凡。

（多摩美術大學客座教授）

目 錄

代序	祐乘坊 宣明	2	圖案的多重組合變化①~②	76 ~ 78
前言	林 由男	6	線條蘊藏的各項涵意	80
			千變萬化的線條	82
第一章 標誌製作的基本圖形		9	萬字記號 (卍)	84
I. 標誌及平面圖形		10	五角形及五角星形	85
丸・玉・輪		12	II. 有關「五」的數字及形狀	86
正圓之分割		14		
丸五・九曜紋		16	第二章 圖形中深富寓意	89~113
利用圓製作圖形①~④	18~24		陰陽／黑白／明暗／左右／兩極／平面角度／	
橢圓形	26		方向／分割／雙重／窺視／稜角／上下／	
圓形的利用・擴展①~②	28~30		銳鈍／折疊／打結／互相／相互重疊／扭抱／	
四角形的基本及延伸①~③	32~36		扭轉／切入／漸次移行／無限／相互作用／	
抽象圖形的現代性①~②	38~40		相反／大小／直交・縱橫／圍繞・逼近／孕育・	
三角形的基本及延伸①~②	42~44		套疊／堆積・聚集／頂端遇合／末端遇合／	
正多角形的延展	46		重疊／分割／背部遇合／成雙成對／並列／	
正多角形的應用①~⑤	48~56		反覆／環抱／包挾／平衡／貫穿／交錯／連繫	
抽象化圖形①~④	58~64		／切割／環繞／絞勒／追趕／捉捏／漩渦／	
以羅馬字設計的圖形①~②	66~68		錯綜／隅角遇合／倚靠／錯開／反覆／缺口	
箭頭符號	70			
幻象圖形	72			
十字形	74			

第三章 標誌的創意及延伸	115	20. 標誌及連體鉛字	166
I. 標誌的製作及構思	116	21. 再創作 (redesign) 及形象之沿革	168
1. 標誌的構思	118	22. 腹票標誌	169
2. 獨特的創意	119	23. 登錄的問題點「商標」及「圖案設計」	170
3. 文字衍生而來的標誌	122	II. VI計畫	172
4. 心形圖案	126		
5. 造型的均衡性	128	第四章 現代標誌之觀察	183
6. 在圖形中展現情感	130	I. 形的觀察	184
7. 明暗度的對比	134	II. 三菱圖形及標記	206
8. 圓形的標誌	136		
9. 斜度45度的標誌	138	第五章 標誌的歷史及分類	209
10. 字母組合及標誌	140	I. 記號的產生	210
11. 具象形的標誌	142	II. 標誌的大致區別	214
12. 標誌的表示及位置	144	III. 商標的分類	216
13. 統合使用的圖案	146	1. 依使用目的分類 2. 依機能的種類分類	
14. 與數字的組合	148	3. 外形的分類 4. 表現上的分類	
15. 標誌的計算、作圖	150	付1. 表現上的必要條件	
16. 標誌的再現	152	付2. 表現形象檢視一覽表	
17. 顏色處理及色數	154	IV. 商標與登記	219
18. 商業性代表角色 (trade character)	156		
19. 線畫及剪影	164	後序	221

前言

林 由男

「爲人製作標誌」原本是我的創作工作之一，如今却成爲我工作生活的重心。

在和各種類別的企業、團體之經營領導者接觸當中，我得以從各個角度探知每個人對標誌及商標不同的看法及觀點，也間接由經營者的經營哲學中粗略體會到企業的實際狀況；這對我在掌握「形象」、設計「標誌」方面極有助益。

這本書以筆者所著的「體驗性思索」爲根本，匯集完整的「標誌設計・製作」觀念；因此它不單單只是一本技術書籍。本書中收錄之豐富的資料及圖版，都有製作時不可或缺的基礎圖形、圖形本身的意義，到用實際範例研討造形，舉現代標誌之例進行圖形觀測等。

此外，書中另收納了記號的起源、標誌的大致區分、商標的分類、表現型態的檢視重點等內容，希望能在製作新標誌上有些許的助益。

表徵及商標等標誌，一般皆統稱「標誌」，其製作方法看似簡單，實際上却有極大的學問在其中；這正是其能夠歷久不衰的魅力所在。

標誌的基本特質可說是：「具有圖畫式的特色，却不屬於圖畫；具有文字性的特質，又非文字。」

如果在記號的起源及發展過程中，深入探尋其種類及圖形，將可清楚區分出大致的演進歷史、源由及系統。尤其那些有趣而獨特的圖形，更是耐人尋味。在現今這個高度資訊化的時代中，標誌以不同於其他資訊的記號來表達意義及資訊，機能十分特殊；而且每一種標誌都各代表著不同的意義及內涵。

「標誌應囊括所有必須表達的所有要素並以單純明快的圖表現出來，此一圖形不論縮小放大都須維持一定的形象；並以〈外形〉及〈色彩〉來替代文字、語言的功能，使看者能藉由視覺感受到標誌所要傳達的資訊。」，這是標誌在造型上所需具備的完美條件。換言之，並不是單純而易懂的圖形便可直接用來當作

表徵或商標。畢竟一個完美的標誌除了上述條件外，還須具有「巧妙結合事物內容，如原理、屬性、事象等等的美感」，因此美學素養亦是一大要素。唯有以美學意識為基礎、充分表達完整意義的標誌，才稱得上是優秀的作品。

因此，在製作標誌時，必須從使用的機能面與視覺上的美感面多方研討，直至滿意為止。重點不在於必須遵循一成不變的美學理論，而在於是否能明確掌握各項本質。光是「單純的構思」及「活潑的創意」便是製作上的二大難題，因為它們在標誌的社會接受度及理解度方面，扮演著舉足輕重的角色。

簡單地說，表徵及商標代表的是：「看起來如何？」「從中體會到什麼？」等觀念，具有看過之後能立即辨別「這是××的代表」「這是××公司標誌」等形象功能。

標誌須能因應時代的變遷、變化，不可抱著「製作完成便萬事OK」的想法，因為在時代潮流的不斷洗禮之下，社會對標誌的需求會逐漸加增，它甚至必須提供「符合現實、反映社會」的資訊。比起製作標誌所需的時間及經費而言，標誌本身的時代性機能反而重要；因為後者其實直接影响了前者。

如果標誌在視覺上無法使人對該企業、集團或組織產生好的聯想，這等於失敗了一半；因為一個與社會生活息息相關的標誌，本身未能予人深刻印象的話，則殆半喪失標誌的製作意義。

而上述責任有一半得由標誌的創作者擔負，因為他未能善盡「發揮標誌在造型上之美感魅力」；而另一半責任則得由使用標誌的企業組織之經營領導者及全體員工擔負。因為標誌的使用成效與該企業的社會社活動大有相關。例如：該企業或組織對社會抱持何種看法，有何貢獻、曾否提供任何服務、回饋行動等等。換言之，從企業的領導者、中級主管、乃至全體員工的一言一行及人際關係，都足以左右世人對企業或組

織的評價；而標誌的表現型態更突顯出此一現象。

標誌製作者除須注重設計的造型之外，還應事先瞭解使用者平日對外的應對、形象等外在因素。一個優良的標誌必須從製作者、委託者、使用者的觀點構思圖形及造型，如此方能博得社會大眾的永久信賴。當然，如果該企業得不到消費大眾的認可，則標誌的製作價值將消失殆半。此一觀點實可提供各企業在改善現狀及擬定未來方向上作一參考。

表徵及標誌用於商品以外的場合時，則象徵該企業的「信用」、「責任」；如果再將其登錄為「商標」，便等於在法律保護下擁有獨占性的地位。而企業在登錄完商標之後，應該要時時謹記企業的社會責任，在品質方面再作提昇。

在製作標誌時，雖然針對的是現今的需求，但在製作過程中仍需兼顧未來的潮流趨勢。創作者必須以眺望未來的眼光來塑造標誌外形的美感，如此方能完成經得起考驗的作品。

表徵及標誌不同於存在壽命短暫的廣告主題，其使用期限極長，而且可連續反覆地運用；故在表現型態上必須兼具現代感及未來感。如果標誌之設計只注重目前的需求，則可能在時代變換之際便會遭到淘汰，反而招致莫大的損失。因此，創作者在製作標誌之前，應先進行詳細的規劃。

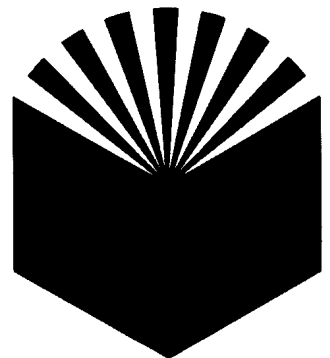
現今在世界各國中，仍可見到某些歷經數百年歷史仍廣受大眾推崇的商標；但另一方面，有些歷史悠久的企業在發展多年之後，業務內容及營業型態已與當初大有出入，而該企業的標誌亦不再符合現實情況。舉例來說，原本以製鐵起家的新日鐵，最近亦開始發展休閒事業；但原本厚重沈穩的企業標誌却不適用於此一柔性行業，故必須再做大幅修正。

在這個擁有社會發言權的時代中，時代背景等於是創業精神的附加價值；換言之，這是企業展現豐富生命力的絕好時機。重新修正或重新設計新的標誌，

不但能喚起企業蛰伏多年的生命力，並能表明企業革新的決心，給予全體員工奮鬥向上的勇氣，將企業家的精神無遺地彰顯於內外。標誌的現代化代表著企業的現代化、未來化；而如何為企業的未來注輸活力——此乃吾等創作者今後的努力方向。

1

標誌製作的基本圖形

1. 標誌及平面圖形

乍看之下只是個由幾何圖形構成的簡單圖樣，但事實上，此一設計已將抽象的理念及概念融於圖形之中了。

如前所述，在構思一個標誌時，除了可將各種想要表達的理念及感覺呈現在圖形所表現的內容上之外，亦可藉由此圖形來傳達抽象性的含意及內容。

因此，當在設計一個新的標誌時，原則上必須事先知道基本圖形本身具有何種意義。以下列舉具體實例為各種解說基本圖形所具有的個別含意。

若要追溯衍生成抽象圖形的理論根據，設計方法之一的「製圖學」；它不但是製作各種圖型時的理論根據，而且對具體表現抽象性構思方面極有助益。「製圖學」原本是學習製圖時的基礎課程，但事實上，它在許多方面都與數理上幾何學的圖型製作有相似之處。

在幾何學的領域中，圖形的意義著重於「證明」，但製圖學的目的則在於「如何正確地作圖」。特別是平面製圖學的基礎——製圖法，由於在設計的實務工作上常必須運用到此製圖技術，故在設計的領域中，製圖法是一門不可或缺的學問；如此，當標誌的基本構思成形之後，方能熟練、正確地複製、處理圖形。

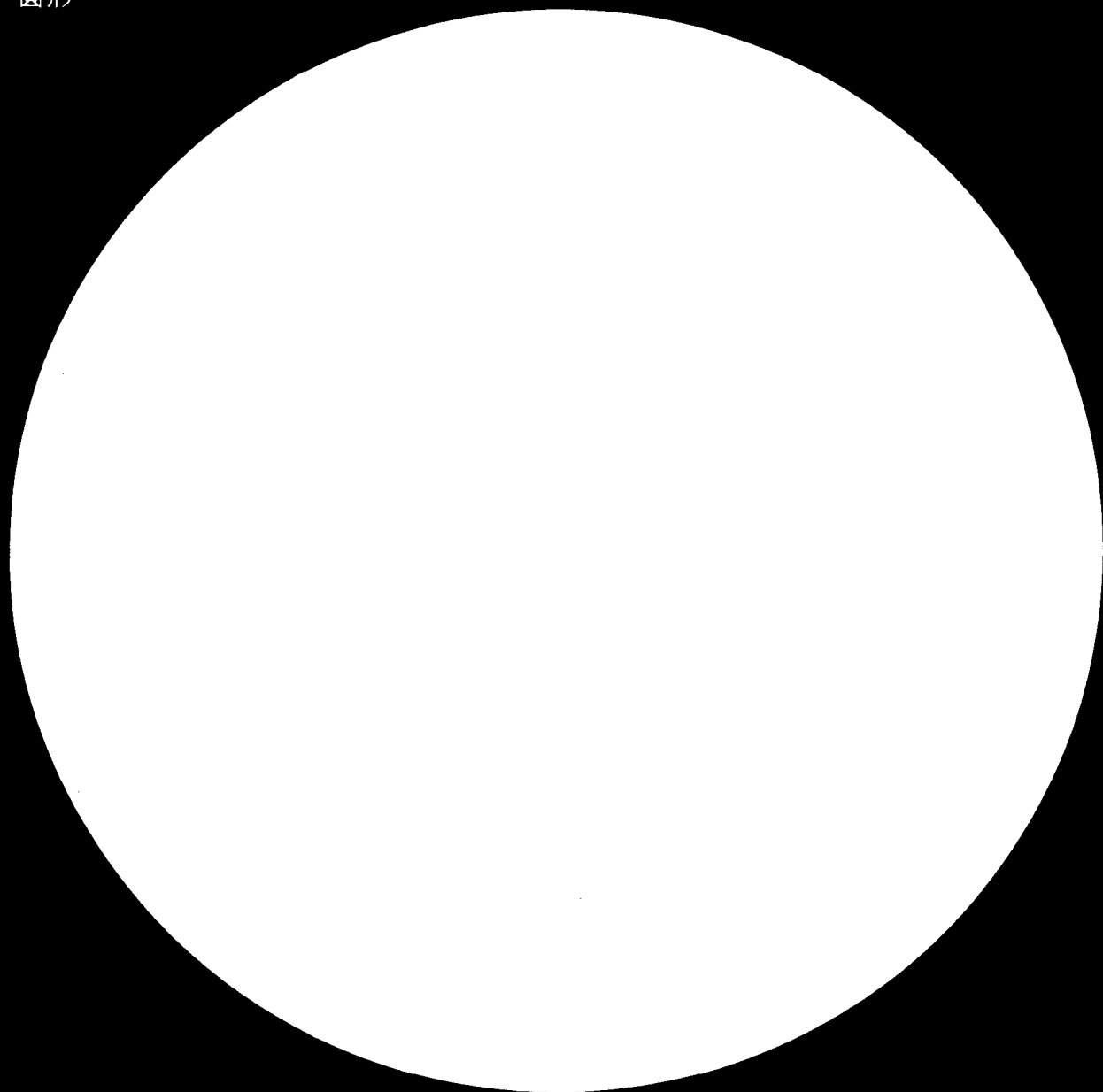
標誌的設計目的及內容皆視為設計成果的附加價值，雖然只是以簡單的平面圖形來表現視覺的印象及感官的形體美，但本質却和以抽象圖形作為造型的設計有著密不可分的關連性。因此，首先應深入了解先人所傳承的標誌究竟蘊藏著怎樣的含意，如此方能正確無誤地藉由簡單的圖形來表達有深度的內容。

圓形

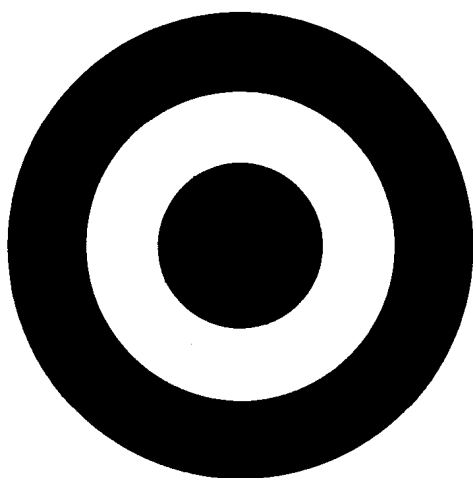
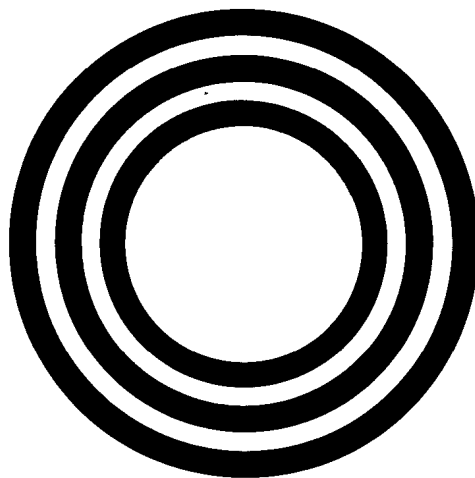
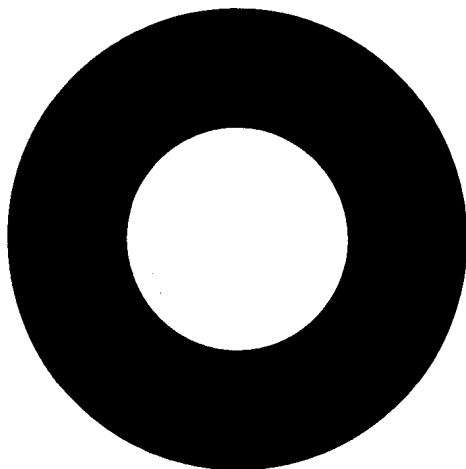
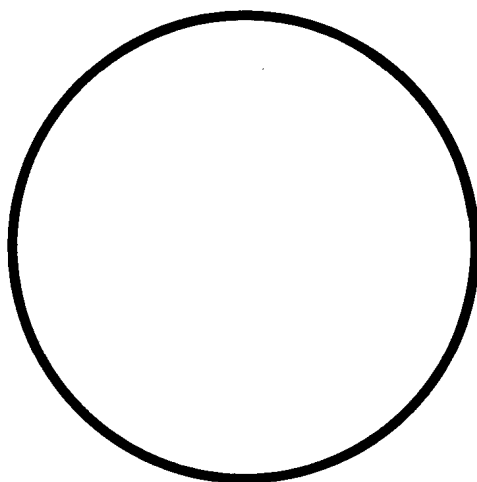
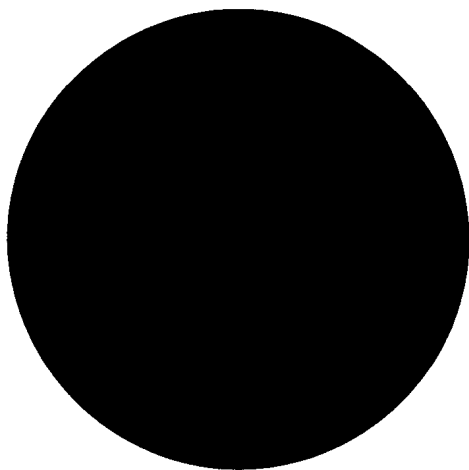
在數學上，圓形是一個極為古老的圖形。除了具有幾何學的結構外，最重要的是它的外形十分完全、圓滿。在古老以前，亞洲系國家便常常當作代表星星的圖形。由於星星本屬天體，故圓形一般意味著太陽、地球、月球以外的星球，代表無限・完全。

另外，黑白面積相等的圓形代表反動的陰陽兩極，主要在表達對立性的概念；不過白色要比黑色更具主動的意念，從圖面上看來會覺得黑色部份好似受到侵蝕。全圖的圖形看來單純明快，感覺極具向心力；因此代表著包容力十足的含義，是一個十分重要的設計元素 (design. element)。

圓形

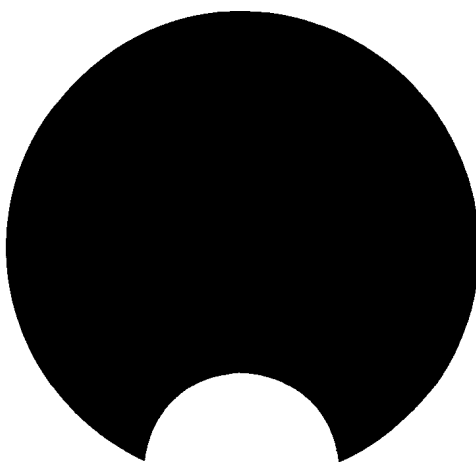
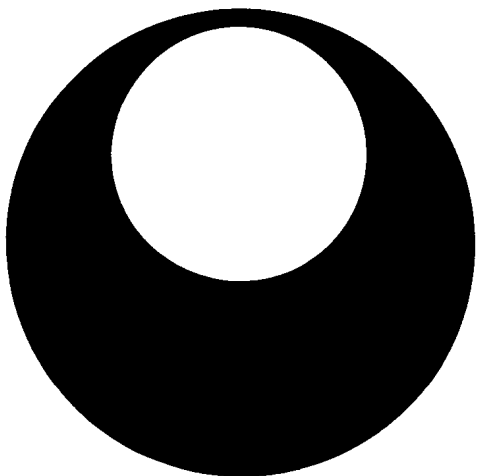
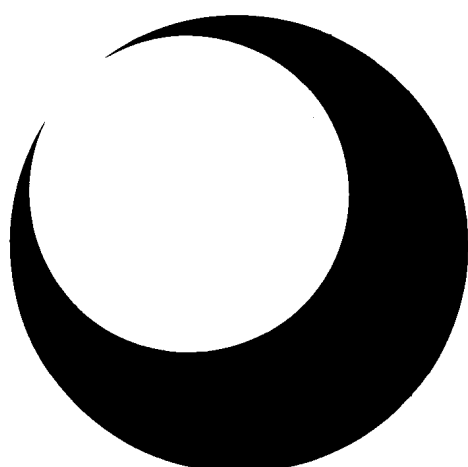
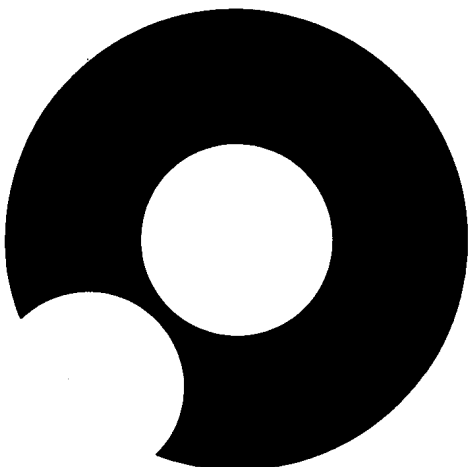
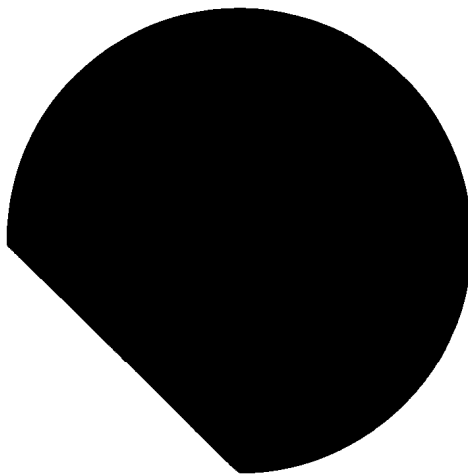
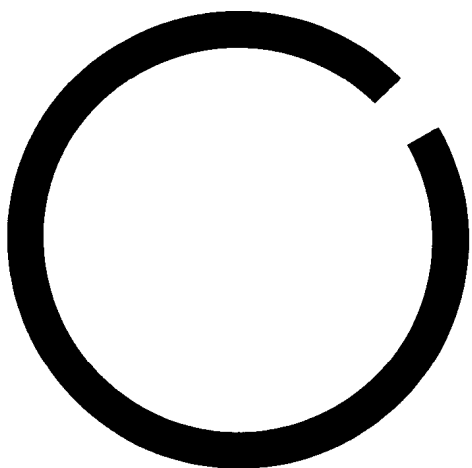

丸・玉・輪

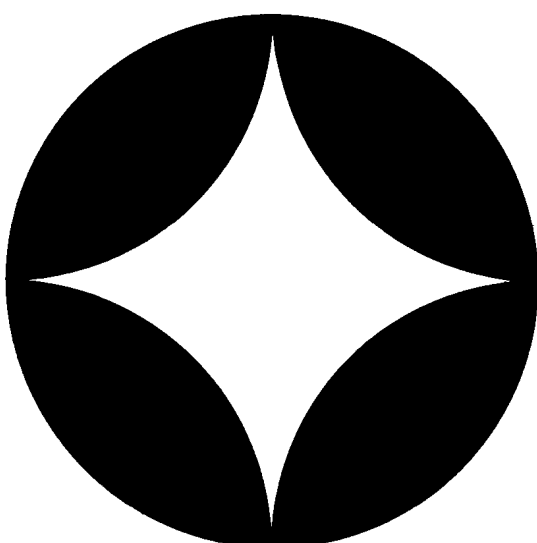
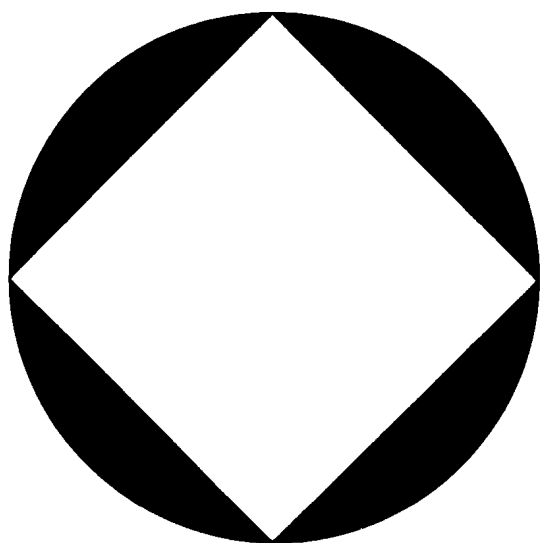
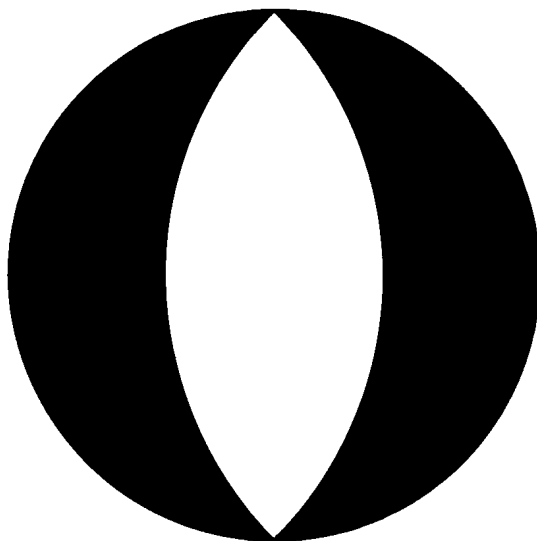
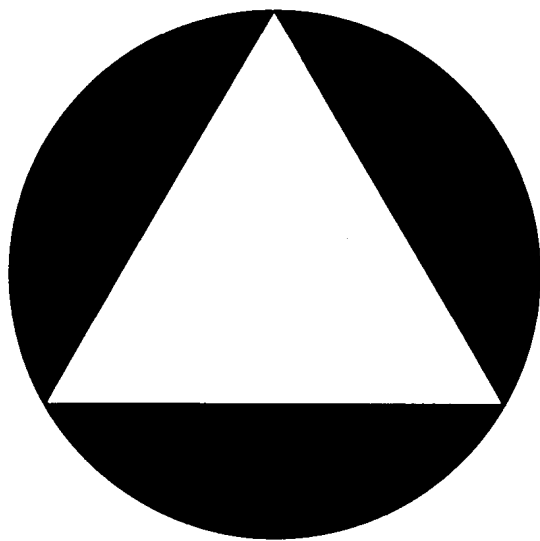

丸・玉・輪

在日本，圓形稱為「丸」，球形或其他類似形體的東西稱為「玉」，圓形的周邊則稱之「輪」。

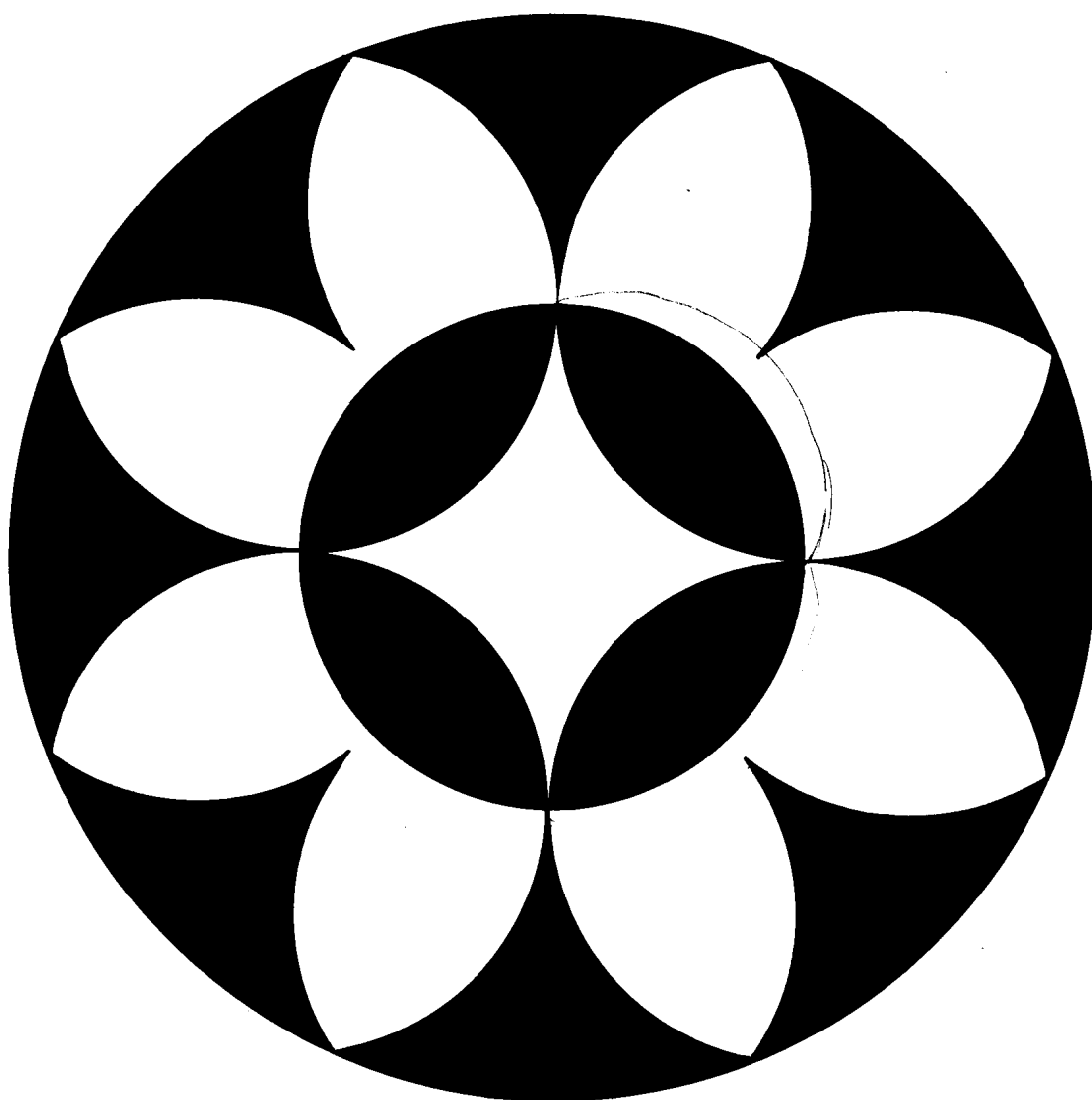

正圓的分割

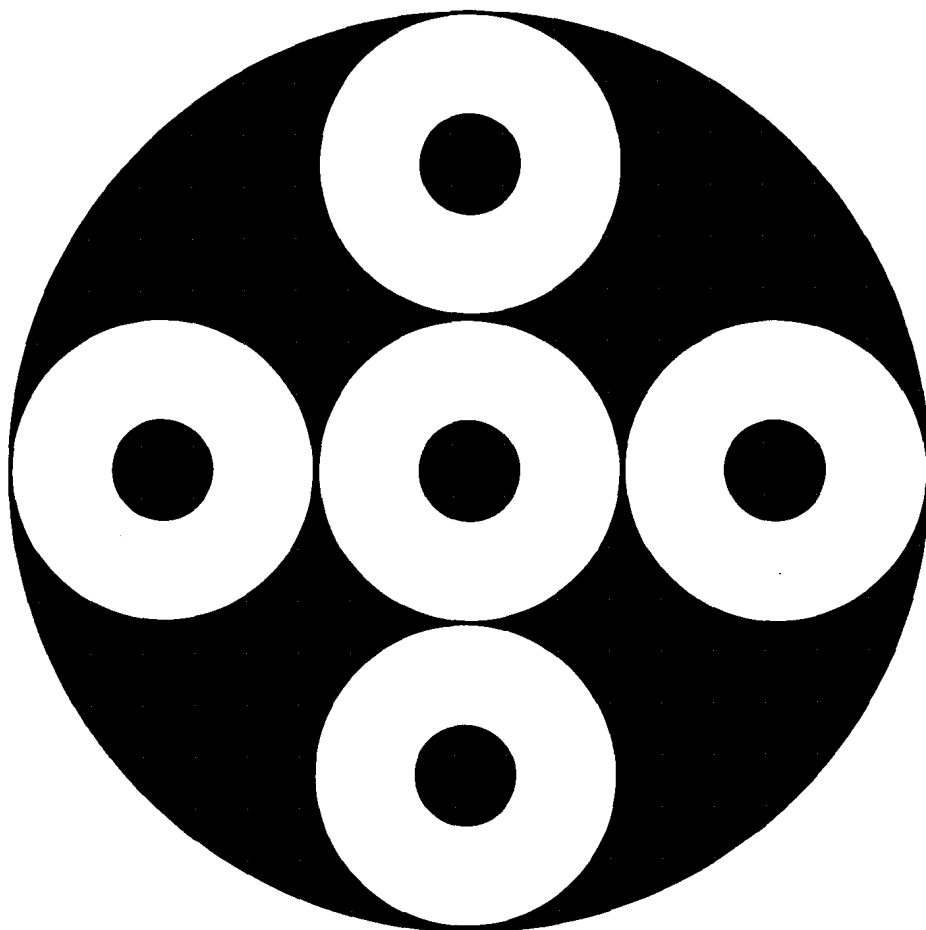
正圓的分割

本頁中所列的圖形是正圓的分割，結構十分單純，但却相當明快有力，讓人意識到其中蘊藏著源源不絕的生命力。

大岡七寶

丸五・九曜紋

丸五

佛教金剛界五智如來的曼陀羅；密宗亦有相同的物質。這是個雄壯偉大、圓滿，代表邁向永遠不滅、完全無缺的正之標誌。以「五」來作為正道的分界並非僅見於密宗；禪宗有「五位」，兵家亦有「五典」。不論是五典或五位，皆代表成道必須歷經五大階段。本圖形以五環十字，

象徵人類大愛。

創業於享保年間的田邊製藥株式會社，自古便採用這個稱為「丸五」的圖形為其企業標誌，原因之一及是由於本圖形與田邊的「田」字十分類似的緣故。