

RUHE SHEJI BIAOZHI

如何 设计标志

刘 畅 刘砚秋 编著

天津人民美术出版社

如何设计标志

Ru he she ji biao zhi

刘 畅 刘砚秋 编著

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

如何设计标志 / 刘畅, 刘砚秋编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 7
ISBN 7-5305-3295-2

I. 如... II. ①刘... ②刘... III. 标志—设计
IV. J524. 4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第071510号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘子瑞

河北雄县鑫鸿源印业有限公司印刷 全国 经销

2006 年 7 月第 1 版

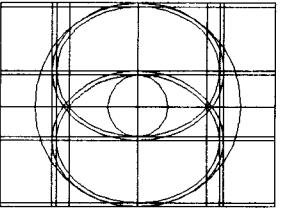
2006 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 6

印数: 1-3500

版权所有 侵权必究

定价: 22 元

Yin yan

引言

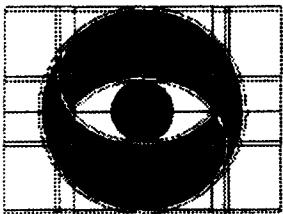
标志，现实生活中几乎无处不在，商场、医院、机关、学校、车站、码头、饭店、剧场、景点、厂矿、部队、街道乃至每个家庭里都随时可见。标志涉及的范围很广，包括了政治、军事、经济、文化、教育、体育、科技、卫生、宗教、新闻、出版、工业、农业、商业、交通、通讯、服务、旅游等各行各业的方方面面，其中尤以以盈利为目的商业性标志为主。改革开放以后，商品经济发展迅速，竞争异常激烈，聪明的企业家懂得了利用优秀的产品标志去征服客户，消费者也逐渐学会了靠识别知名商标选购自己喜欢的品牌。标志的功能、作用、价值得到了社会的广泛认可，它默默无声地传递着各类信息，在大众之间架起了信任、理解和沟通的桥梁。

标志设计可谓市场潜力巨大，不仅仅吸引了一些专业人士的眼球，更是激发了大批有志于标志设计的爱好者、青年学生的参与热情。标志设计虽然遵循着图案设计基本规律，但是毕竟有其自身的特殊性，很值得专门去探讨。

我们曾在1991年推出了《标志设计技法》一书，意在抛砖引玉，未料想读者反响强烈，致使该书畅销十年不衰，并于2001年修订再版，依然倍受欢迎。如果说该书有什么特点的话，那就是比较系统、全面、细致，适应了大家的“口味”。

承蒙厚爱，《标志设计技法》出版以来，常有读者来信来电提出意见和建议，其中一位给人印象深刻，他说：目前书店有关标志方面的书五花八门，但资料性的居多，不乏炒菜用的“材料”，而《标志设计技法》使我手中有了一本有章可循的“菜谱”，可是作为标志设计爱好者，我这个厨师还是烹饪不了可口的菜肴，你们能否再出版一本实用的、操作性强、有关如何设计标志方面的书，使我的“厨艺”过关，也让大家能品尝到我烧制的“美味佳肴”？

他的意思是既需要“材料”，又需要“菜谱”，更需要“实际操作经验”，纵向阐述了适用性强的标志设计技法书的要素，真实反映了目前存在的问题，具有一定代表性。他的建议给了我们很大启发，不过，仅靠对《标志设计技法》“修修补补”，已难能如愿以偿，只能另辟蹊径“另起炉灶”了。于是，我们在继承

Yin yan

引言

原书精神的基础上，编写了这本《如何设计标志》，来满足和这位热心人有着相同感受的广大青年读者的需求。

标志是知识产权的核心之一，其重要性自不必说，而首先应该要认识标志的标识性、艺术性、实用性和时代性。标志设计的创意至关重要。创意是设计者按照一定的美学法则和创作方法，对纷繁复杂的标志素材进行研究、分析、选择、加工、概括、提炼和升华，综合成为一个具有感染力的艺术形象。有时还要将设计者自身的思想、情感、意趣、理想巧妙地熔铸到艺术形象中去。一个好的创意是标志设计良好的开端，也意味着标志设计成功了一半。

标志设计实施有三个阶段。在标志设计的初期，要根据所设计的标志，从广泛收集的众多汉字、字母和图形资料中，选择合适的设计素材；在标志设计的中期，充分运用构图单元形状的变化、数量的增减、位置的转换和颜色的搭配之基本技法；而在标志设计的后期，尽量使用 Auto CAD、Photoshop、Illustrator 和 3ds max 等各种计算机绘图软件，进行严谨科学的绘制。

这些新的设计理念、设计方法和设计工具必然会带来新的设计风格，从而帮助设计者创造出更多的、缤纷多彩的标志作品。

本书编写由刘畅主笔，之前她和刘砚秋先生曾合作《标志设计技法》的修订，加之其接受过良好专业训练，并和同龄人对标志设计的认识和理解有着更多感同身受，从而使本书更加贴近青年初学者和爱好者。另外，冯绮玲、肖晓航、高放、章立铭、李力等同志一如既往地给予了热情帮助，支援了大量有价值的宝贵资料，特此鸣谢致意。

最后还要感谢那位有心的读者，他的有益启迪，使得《如何设计标志》得以问世，现在奉献给更广大的读者，祝愿大家早日成为“名厨”。

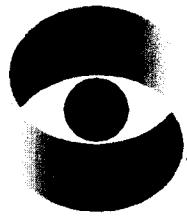
编 者

Mu lu

目 录

1. 标志设计的前提条件	1
1.1 标志设计的标识性.....	1
1.2 标志设计的艺术性.....	3
1.3 标志设计的适用性.....	5
1.4 标志设计的时代性.....	8
2. 选择合适的设计素材	10
2.1 汉字.....	10
2.2 拉丁字母.....	18
2.3 图形.....	30
2.4 组合.....	36
3. 构图单元的基本技法	38
3.1 变形.....	38
3.2 变量.....	44
3.3 变位.....	50
3.4 变色.....	56

Mu Lu

目 录

4. 至关重要的标志创意	62
4.1 设计札记.....	62
4.2 设计网格.....	65
4.3 剪纸定位.....	69
4.4 折带定位.....	72
5. 严谨科学的绘图方法	75
5.1 几何图形画法.....	75
5.2 网图绘制.....	77
5.3 色彩渲染.....	81
5.4 特效制作.....	83
6. 缤纷多彩的设计作品	86

1. 标志设计的前提条件

要想设计好标志，首先就要对设计标志的前提条件有所了解。这个前提条件就是它的标识性、艺术性、适用性和时代性。

1.1 标志设计的标识性

不可否认，标志是绘画作品，但是它不等同于普通的绘画作品。我们知道，根据绘画种类的不同，其作品要具有一定的形象性。而标志属于视觉识别符号，有其独特的表现方式，虽然也要求具有某种程度的形象性，但是更强调的是它的标识性。

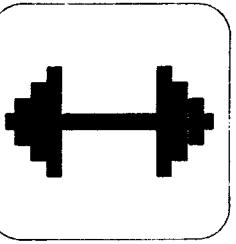
要想达到这个目的，在标志设计之前，首先要考虑顺应人们认识和理解事物的习惯，使标志易于识别，一看便知，过目不忘。其次要求主题突出，结构简练，色彩醒目，这样才具有强烈的视觉冲击力。

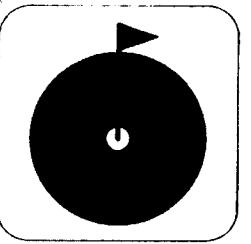
日本杉山久彦设计的，用于中学生理科学习参考书系列标志。

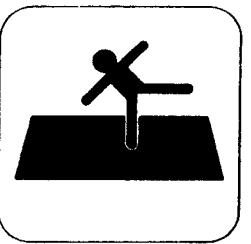
-1

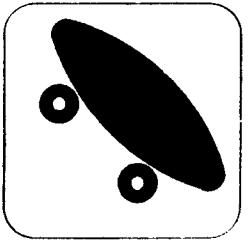
-2

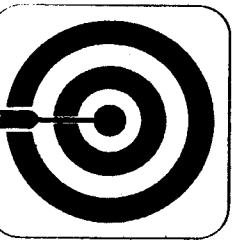
-3

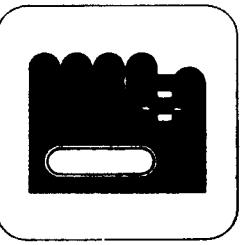
-4

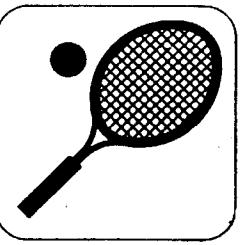
-5

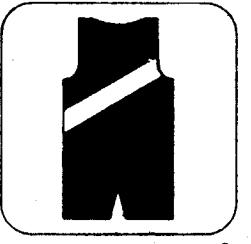
-6

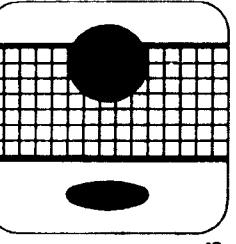
-7

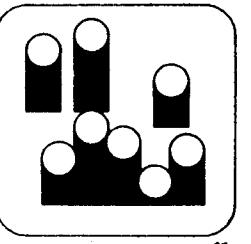
-8

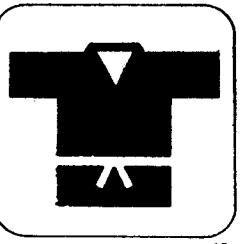
-9

-10

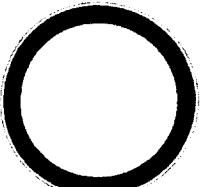

-11

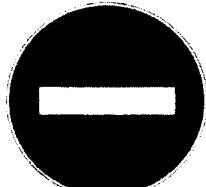

-12

日本体育用品系列标志。

禁 1 禁止通行

禁 2 禁止驶入

禁 3 禁止机动车通行

禁 4 禁止载货
汽车通行

禁 5 禁止三轮机
动车通行

禁 6 禁止大型
客车通行

禁 7 禁止小型
客车通行

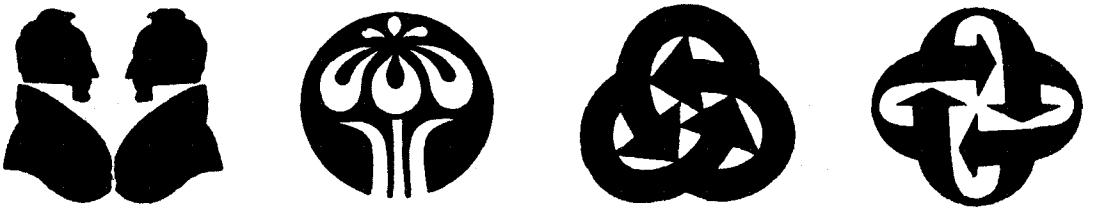

禁 8 禁止汽车拖、
挂车通行

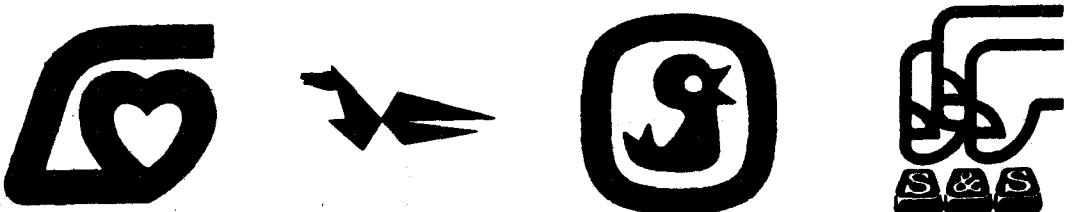
交通禁令标志是禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。中国交通禁令标志的形状为圆形、八角形、顶角向下的等边三角形，颜色除个别标志外，为白底、红圈、红杠、黑图案。共42种，本图只列举了其中的头八种交通禁止标志。

1.2 标志设计的艺术性

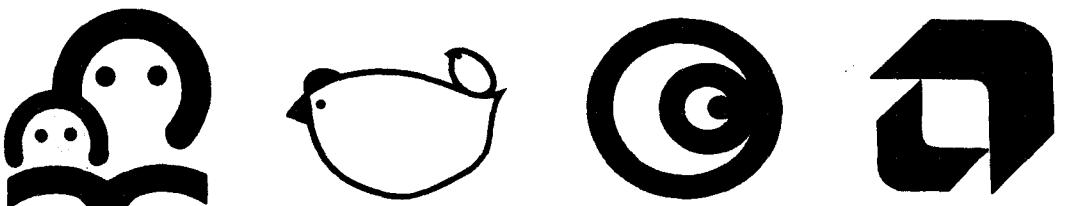
标志设计的艺术，同样要讲究对称、均衡、对比、和谐、条理等诸形式美，亦要考虑整体与局部，局部与局部之间的对立统一关系。要突出主题，注意点、线、面、体、空间及空白的处理，使图案赏心悦目，给人以美的感觉。

对称是我们最熟悉的一种形式美，有反射对称和旋转对称之分。

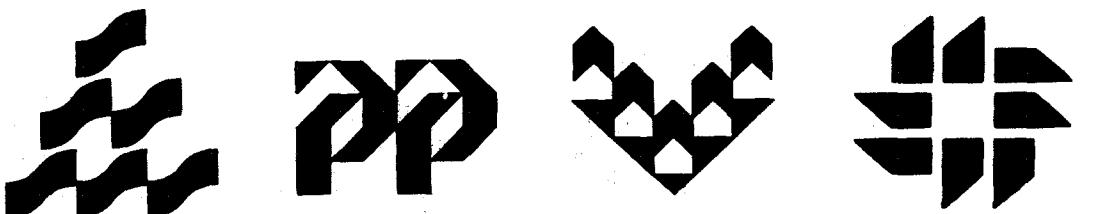
均衡有量的均衡、力的均衡及量和力的均衡。

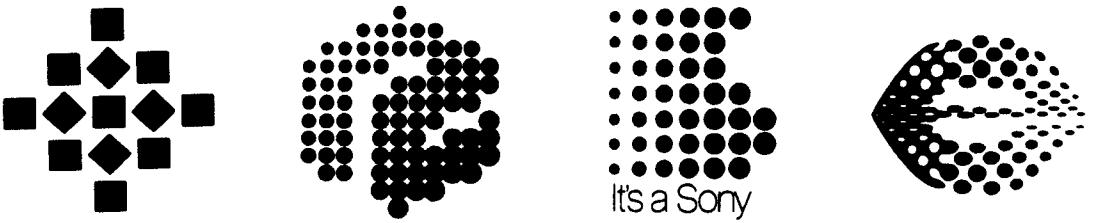
对比是把两个明显对立的造型要素放在一起，收到相反相成的艺术效果。

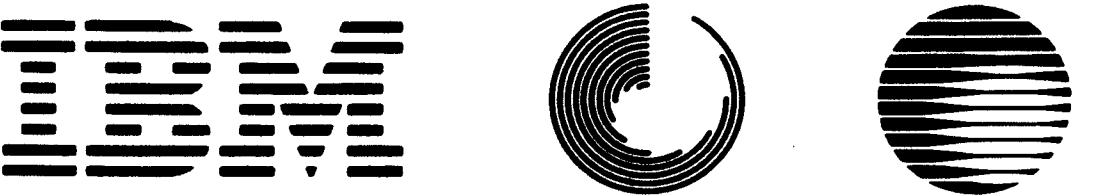
和谐是使造型要素相互联系、彼此调和，因此和谐是在差异中趋向统一。

规律性的重复和条理可产生节奏感，并具有统一的次序美、整齐美。

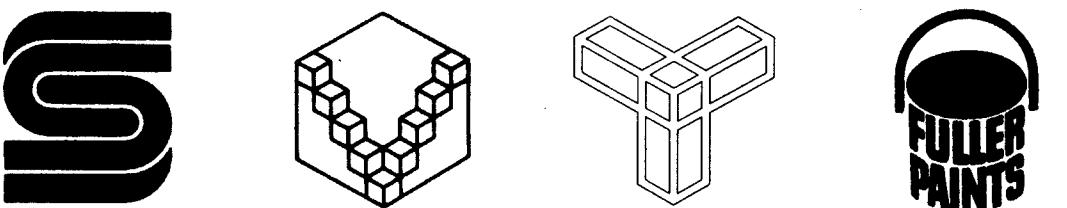
点的形态单纯简洁，视觉上富有张力和流动感，其构图变化多端，并具有一定的神秘意味。

线本身具有动向力量。等线具有鲜明的运动感；非等线还具有空间感和特别光效应视觉效果。

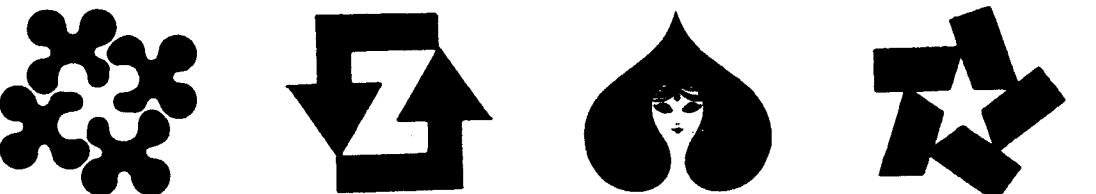
面构成一定的形状。其中正方形庄严，圆形完美，三角形活泼……是标志中用得较多的造型素材。

体有明确的体量感，它展现了一个多维的视觉空间，增添了一种多视角的吸引力。

点、线、形和体均可在空间中挥洒，由于透视的关系，有时会产生奇妙的渐变效果。

图形间的空白和图形相辅相成；而不是毫无意义的，好的设计要计白当黑，惜白如金。

1.3 标志设计的适用性

标志设计要适应各种规格的制作要求，不因放大而空洞，也不因缩小而模糊，要有规律可循。

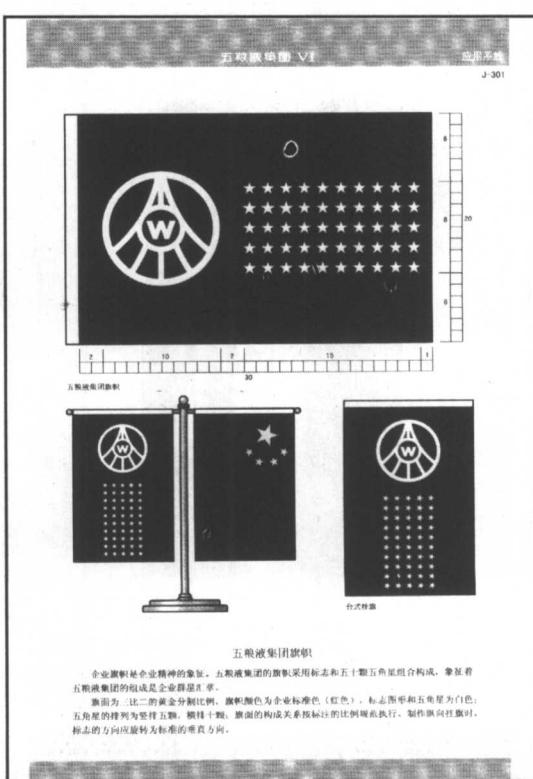
标志设计要适应各种工艺的制作要求，如印刷、喷涂、压印、腐蚀、铸造、刺绣、编织等。

此外标志设计还要适应各种宣传手段，如报纸、杂志、书刊、橱窗、广告牌、灯箱、霓虹灯、广播、电视、电影等。

下面是五粮液集团企业形象识别系统中的几个例子。

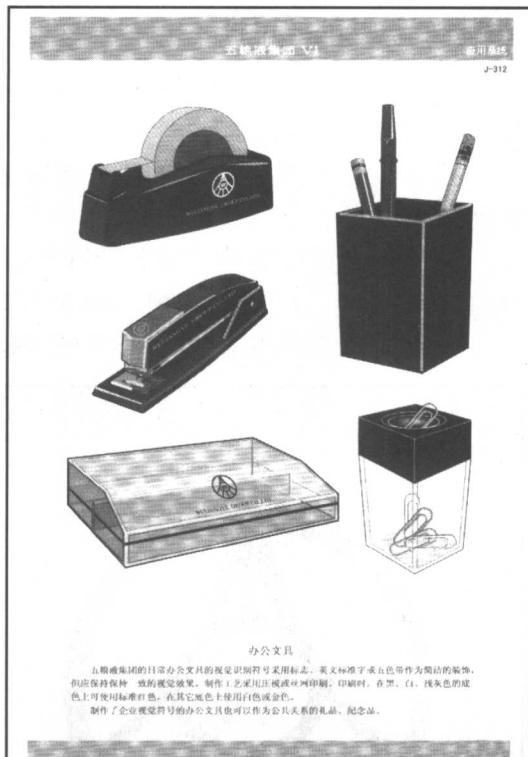
五粮液标志

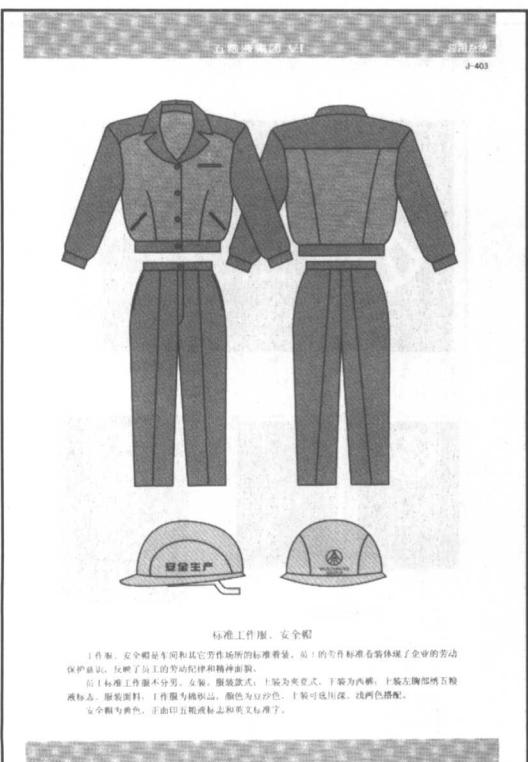
旗帜印染

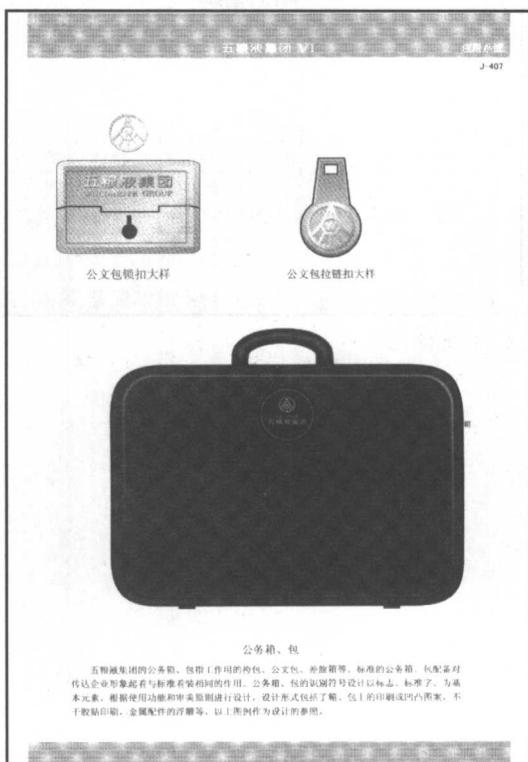
工作证压凸，电化铝烫金

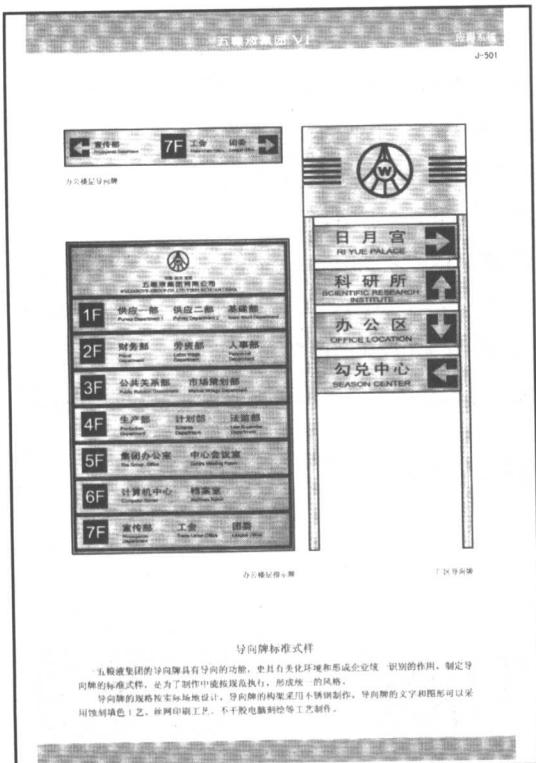
办公文具压膜或丝网印刷

上装工作服左胸部标志刺绣

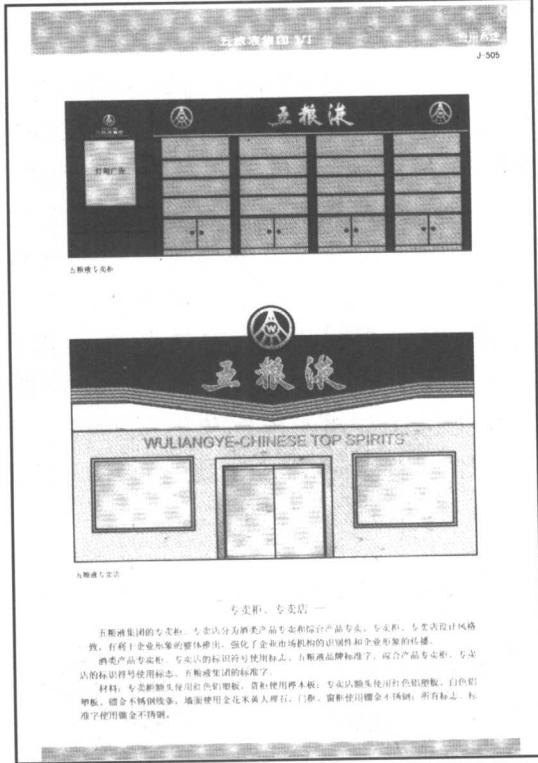

公务箱包金属配件浮雕

导向牌标准字体

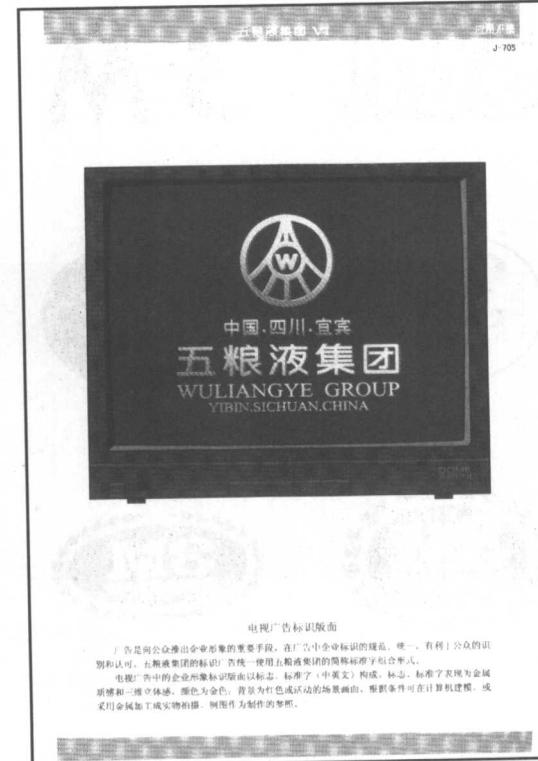
五粮液集团的导向牌具有导向的功能，更具有美化环境和形成企业统一识别的作用。制定导向牌的标准式样，是为了制作出高标准执行、所成统一的风格。
导向牌的版面设计和场地设计，导向牌的构架采用不锈钢制作，导向牌的文字和图形可以采用强刮银色、艺术印刷工艺、不干胶电脑刻绘等工艺制作。

专卖柜和专卖店镏金不锈钢

霓虹灯广告和轮廓灯广告

电视广告

在公司及各营业点内主要手段，在广告中含金量较高的领域，统一，有利于公众的识别和认知。五粮液集团的标识：首先，使用五粮液集团的简称和标准字组合形式；其次，为传播宗旨：识别和识别；第三，适用于店铺建筑装饰、有形广告及企业识别宣传与形象推广广告，为形象侧面效果，标志、标志字的小尺寸、小清晰，以保证视觉的形象传达，形象化、形象化为制作的原则。

广告是向公众推出企业形象的主要手段，在广告中企业识别的规范，统一，有利于公众的识别和认知。五粮液集团的标识：首先，使用五粮液集团的简称和标准字组合形式；其次，为传播宗旨：识别和识别；第三，适用于店铺建筑装饰、有形广告及企业识别宣传与形象推广广告，为形象侧面效果，标志、标志字的小尺寸、小清晰，以保证视觉的形象传达，形象化、形象化为制作的原则。

1.4 标志设计的时代性

标志是重要的知识产权，是精神的象征、地位的炫耀和价值的体现。如美国可口可乐公司早在1994年美国《金融时报》世界著名品牌评价中就位居第一，其价值高达353.5亿美元，所公布的前十位超级名牌价值均近天价。

回顾世界著名品牌的发展史，没有一例在中间舍弃不用，另起炉灶，因为这要在经济上付出极大的代价，需要通过广告媒体反复宣传，才能树立新的形象。这些世界著名品牌通常的做法是，随着时代的发展，在设计上既有连续性，易于识别，又富于时代感，让人们在不知不觉中接受新设计的标志。

从标志的变革来看，均经历了一条由复杂到简洁，由具象到抽象的道路，最后发展到具有现代国际化特征的标志。

标志设计应该与时俱进，并具有鲜明的时代特征。

1906年

1926年

1926年

1938年

1942年

1944年

1950年

1951年

1952年

1952年

1953年

1954年

1955年

1960年

1960年

现在

3M 公司标志的变革过程

1889年

1900年

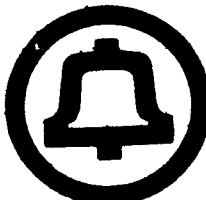
1921年

1939年

1964年

1969年

美国贝尔电报电话公司标志的变革过程。

1898年

1905年

1906年

1950年

1962年

1969年

美国百事可乐饮料公司标志的变革过程。

1900年

1910年

1922年

1940年

1953年

1960年

美国惠斯汀豪斯电器公司标志的变革过程。

2. 选择合适的设计素材

一个成功的标志设计，首先要选择一个合适的设计素材，即根据标志的内容，合理地选用汉字、拉丁字母、图形或它们的组合。

2.1 汉字

以汉字作为标志设计的素材是中国标志的一大特色。此外东南亚地区，如日本、朝鲜、新加坡等国家，由于受到中国地域和文化的影响，亦使用汉字。

汉字是记录汉语的文字，是世界上最古老的文字之一，已有六千年左右的历史。现存最古可以识别的汉字是三千多年前殷商的甲骨文和稍后的金文。现在的汉字是从甲骨文和金文演变过来的，它在形体上逐渐由图形变为笔画，象形变为象征，复杂变为简单。汉字集形、声、意为一体，具有独特的艺术规律，给用汉字设计标志带来了有利的条件和广阔的前景。

汉字标志基本上可分为传统书法、传统书法笔意和现代美术字三类。

2.1.1 传统书法

沈尹默先生在《书法论丛》中说：“世人公认中国书法是最高艺术，就是因为它能显示出惊人的奇迹，无色而有图画之灿烂，无声而有音乐之和谐。引人欣赏，心畅神怡。”在中国，一切艺术都与书法有不解之缘，是中国艺术中最高级的表现形式之一，甚至被称为“艺术中的艺术”。

传统书法有象形字、甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书和草书。其中象形字生动直观，甲骨文神秘莫测，金文结体凝重，小篆委婉秀丽，隶书舒展潇洒，楷书端庄大方，行书流利活泼，草书纵横跌宕。其书法各具特色，可根据标志的内容选择合适的书体。

2.1.1.1 象形字

古人分析汉字的造字方法归为六种条例，即象形、指事、会意、形声、转注和假借，象形位于首位。象形是描摹实物形状的造字方法，世界文明古国都经历了象形文字这一最初的文字原始形态。

北京奥运会会徽 “中国印·舞动的北京”，以“京”字书法为设计素材，以印章为载体，运用艺术手法夸张变形，充分表现了一个向前奔跑、舞动双臂、迎接胜利的人的形象。此外，红色是中国的代表性颜色，印章是诚信的象征，寓意北京将对举办历史上最出色的一届奥运会做出庄严承诺。该徽蕴含浓重的中国韵味，极富东方文化特色。

北京奥运会会徽图与文字的搭配