

现代设计家丛书

—现代—
标识符号

创意图典

XIANDAIJIASHIFUHAOCHEHUANGYITUDIAN

河南美术出版社

主 编 夫 龙
王 安 江
副主编 解 琛

河南美术出版社

现代标识符号创意图典

主编 夫 龙

王安江

出版 河南美术出版社

印刷 河南第一新华印刷厂

发行 全国新华书店

开本 787×1092 (mm) 1/16 28 印张

印次 1995 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

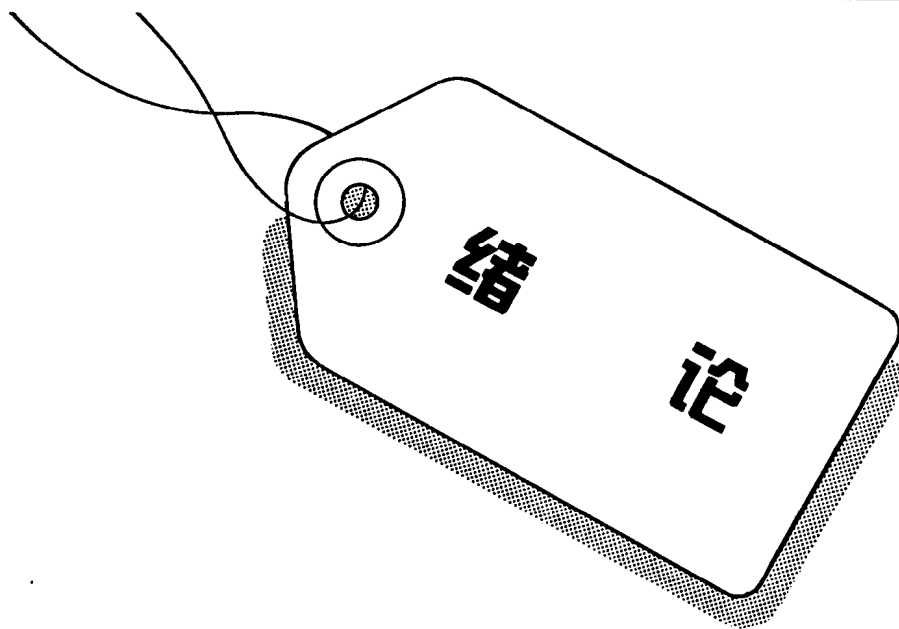
1998 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

印数 6 001—12 000 册

ISBN7—5401—0442—2/J₂ • 325

定价 38.50 元

绪 论.....	2
符号标识	10
文字标识	68
人形标识	84
器物标识.....	148
植物标识.....	244
动物标识.....	276
体育标识	318
场所标识	356

●标识符号的概念

标识符号是将信息转化成视觉图像的一种视觉化语言。

简单地说,标识符号泛指:将物体、景物、行为、声音、光及生态等有形及无形,有机或无机的东西,不使用语言或文字,而是用视觉符号、图像来替代。

在非语言的标识符号中,箭头、记号和标记与文字一样,能够传达概念性的信息。语言和文字只有随着时间的推移才能传达信息,而标识符号能够同时地、直观地传达特定的信息。将信息转化成视觉化图像的标识符号,虽然不能够称之为文字,但其功能不仅能够传达某一特定的信息,甚至比文字有更多的优越性、灵活性。

标识符号在使用上范围很广

,在世界各国对其也有各种不同的称谓:欧美等国将标识符号称为“符号”或“象征符号”(sign, symbol);港台地区称为“绘画文字”或“象形语言”;在日本,它被称为“绘文字”、“标识”;在我国,最早称之为“公共标志”。

以上各种名称上的差异,并不是说标识符号有很多种概念,更为主要的是由于理解方式的不同和在翻译上没有统一的称法。虽然各种称法不同,但其代表意义却完全相同,同时在一些国家,标识符号还被当作语言来使用。

●标识符号的功能

1. 显示事物的名称、形态与区别。

如店名、地名、种类、项目、动物、植物、设施等。

2. 指引事物的所在地、功能和全方位的显示。

如地区、窗口、全会场指引图等。

3. 诱导通往目的地、行为方向。

如指向、箭头。

4. 规定确保安全行为、行为秩序。

如注意指示、禁止、警告等。

5. 说明事物的内容、使用方法。

如易碎、操作方法、小心轻放、避免倾斜等。

●标识符号的设计

在今天的世界各地,标识符号的使用越来越广,越来越丰富,有关标识符号的设计、制作的要求也日益严格、规范。因此,对视觉传达设计师的要求也越来越高。

1972年慕尼黑奥运会标识符号设计艺术指导、德国著名视觉传达设计师奥特·艾斯尔,总结了各种标识符号的设计经验,对设计国际性的标识符号确定了几点设计原则:

标识符号不能侵犯任何法规、禁忌。

标识符号必须使各国人们在视觉上易于识别。

标识符号不受地域、任何习惯的限制。

我们所处的时代,毕竟与十八世纪手工艺者不同了。那时,只需要表示一个简单的意思,而

如今,视觉传达设计师所设计的标识符号,要求有一个统一的艺术风格来区分不同的图像,其中包括简化的自然图像、人为的符号图像,以组成完整的标识系统,在视觉上舒畅明快。但是,标识符号常常是那些只含有一个方面、能为人们识别的形象,比如体育运动项目或动物,这些类型化的内容设计的标识符号可以有一种相同的形式和标准。如果设计不同方面的自然图像或人为图像,设计师必须展现明显的区别,同时又要保持一种视觉上的统一性,以易于识别、制作简单方便并保证一定的色彩标准。

无论设计自然还是人为的标识符号,设计师在设计之前必须记住下列原则:标识符号的主要功能是传达特定的信息,易于识别是先决条件。构形简洁,使观者在近处或远处都能够在短

时间内一目了然。富于创意,在国际活动中和一些场所,富有创意的标识符号可以起到装饰、美化环境的作用。

●标识符号的沿革

事实上,距今大约三四万年以前的旧石器时代的洞窟壁画中,有些内容已不单单只是画了。虽然是与咒术有关的一些象征符号,在那种几乎没有文字交流的年代,可以说就是最早的标识符号雏形。但从考古学角度来看,在象形文字没有诞生之前,这种画是不能发音的文字,又具有强烈的视觉意义,同时传达着某种特定的信息。

第一个现代公路标识符号系统之一,是1895年由意大利旅游俱乐部设计的。1900年,在巴黎举行的国际旅游组织同盟的一次大会上,考虑、研究了如何使公路标识符号标准化等问题。1909年,欧洲九个国家的政府一致同意使用4个标识符号,以让人们知道“路不平”、“弯路”、“交叉”和“前方有铁路通

过”。

1920年至1940年,欧洲推出并实施了公路标识符号系统。同时,一个“向着没有文字的世界语言”的重要运动开始,至今仍有很重要的影响,由奥地利的维也纳社会学家奥托·纽瑞斯(Otto Neurath 1882—1945)开始了这种尝试。最初作为通俗易懂的图形,他将标识符号用于儿童教材,创办了国际图形语言教育体系。当纽瑞斯还是孩童的时候,他就对用视觉手段传达信息的方式感到好奇,维也纳博物馆内的埃及壁画和父亲手中的图表、插画,激发了他的想象力。

第一次世界大战使社会和经济发生了很大变化,需要帮助大众了解有关住房、卫生和经济方面重要的社会问题。纽瑞斯发展了基本标识符号并用它来描述复杂的资料,特别是统计资料。他设计的图表功能性很强,

且去掉了一切繁琐的装饰。

纽瑞斯的方法早期被称为“维也纳方法”,他于1934年迁到荷兰之后,选择了艾索蒂佩(Isotype)的名字。一个重要的小组是由科学家、数学家玛丽·里德梅斯特(Marie Reidemeister 1898—1959)领导的改革小组。由设计者和研究员创编的大量口头和数学资料,被改革小组转换成视觉图像,具体的设计交由视觉传达设计家制作完成。

1928年,版画家歌德·阿恩兹(Gerd Arntz)参加了这个小组。他设计了大量的标识符号,它们往往有半公分高,阿恩兹把醉汉、失业者和移民归简设计,精妙、准确地表达了这些人的特征。

1940年以后,艾索蒂佩小组逃到了英国,因为纽瑞斯和兰德斯特都来自德国,曾被短暂拘留,后来允许他们在英国恢复

工作。1942年,他们结了婚。

艾索蒂佩小组的主要成员鲁道夫·莫德里(Rudolph·Modley)在1930年左右来到美国,建立了图形统计公司,后来成为图形视觉传达公司。这个组织成为艾索蒂佩的北美分支部。

艾索蒂佩小组对视觉传达设计的贡献在于:他们把标识符号定形化,从而发展成一套规定。这包括图像句法和设计简洁的标识符号。他们的工作对二次大战后视觉传达设计的影响,包括研究通用的视觉语言体系的发展、在设计中广泛使用的标识符号的设计方法等,都是巨大的。

纽瑞斯死后,他的夫人致力于使丈夫的遗志得以发展和普及的工作,使今天的视觉语言用于标识符号的普及取得了很大的功绩。

1933年,英国伦敦地铁在做

新的地铁系统地图的试验时,也同时开展了一个重要的视觉传达设计的革新。绘图员亨利·吉·贝克(Henry G·Beck 1930—?)提出了一个未征稿的设计方案,它用于图示说明,用鲜明的色彩代号识别区分各条线路,以代替地理上逼真的描绘。

当时,地铁宣传部门对贝克设计方案的价值持谨慎态度,只印了一批试验品,以征求市民的反应。谁知,当人们发现它极其方便、实用时,整个系统被推广了。贝克在二十七年中,对伦敦地铁的发展、对标识符号和网状系统的视觉展示,都做出了重大贡献。

到了1960年,视觉传达设计成为一种时尚,包括企业统一识别系统和国际印刷版面风格,以培育全面的设计系统思想。对跨国企业机构和国际活动的全

面策划,也受到企业统一识别系统的影响,并把统一的设计方法应用在标识符号的设计中。

当必须指引和通知一群国际的和多语言的群众时,当一些国际活动,如世界博览会和奥运会召开时,标识符号就显得特别重要。在许多突出的设计计划中,1968年墨西哥城举行的第十九届奥运会的标识符号设计系统,以其全面性和创造性而颇具价值。

在当时,以著名的建筑师佩吉·拉米瑞斯·韦茨奎茨(Pedre Ramirez Vazquez)为主席的组织委员会,采用的主题是“世界青年通过了解结成友谊”。韦茨奎茨认识到为了更好地表现这个主题,需要一个有效、统一的视觉传达系统,包括环境的引导、视觉的辨认和宣传。在他的努力下,结集了一个国际设计小组,包括负责视觉传达设计的美

国著名设计家兰斯·怀曼(Lance Wyman 1937—)和负责特殊产品的英国工业设计师彼得·默达(Peter Murdoch 1940—)。

因为奥运会是在墨西哥城内和周围举行,而不是在为此目的而建的特定地点,所以必须把统一设计系统应用在这座世界最大城市之一的整个范围内——交通管制、城市后勤和一个多语言的人群混合成的系统范围。

怀曼和默达为室外环境作标识符号展示的主要部分是把标识符号与邮筒、电话、饮水泉等相结合,同时也使用了实用的色彩,如将用来辨认官方地图上主要路线的各种色彩,漆在相应的道路上,除色彩之外,还用一只脚的标识符号来引导。如果人们希望从某条街或住处走到某座体育场,那么,就会有一个大

的单项体育标识符号告诉你,运动比赛在哪个地点举行。这个标识符号系统是如何有效、方便、实用的呢?《纽约时报》这样说道:“你可以是语言的文盲,只要你不是色盲。”

怀曼和比阿特丽斯·科尔(Beatrice Cole)在门票上,用色彩和符号为普通视觉标识符号编号。门票上部是用标识符号设计的运动项目和地点,下部是识别的日期和时间,这些是用色彩按星期、日期编码,与比赛节目协调。中间部分是按座位区域的色彩编码,且用标识符号识别门号、通道、排号和座号。

古代奥林匹克观念,包含着全部身体和智力的统一。怀曼在恢复这一观念的努力中,加上了文化活动,这就需要一套十九种文化活动的标识符号来展示,为了迅速区分文化活动和体育活动,他把文化标识符号放在奥运

会的标志外形内。怀曼的目的就是创作完全统一、使所有不同语言背景的人们容易理解的标识符号系统。这也是一个足以灵活适应的、广阔的应用范围。按视觉传达的创意性、新的功能应用和它在第十九届奥运会上的应用,有理由把怀曼和他的墨西哥协作者发展标识符号系统,评价为视觉辨认的演化中最成功的系统。

怀曼在墨西哥市完成了历时两年之久的奥运会标识符号计划之后回到了国内,重新建立起他的设计公司。他把在墨西哥计划中获得的专业技能很好地利用起来,因为在他的公司为各式各样活动所作的设计中,包括有象商业广场和一个市立动物园的全面的设计策划。

六十年代,美国政府也意识到了标识符号设计对社会的控制,管理和交流的重要意义。

1974年5月制定了“联邦设计改进规划(EDIP)”和“建筑环境艺术规划(AEAP)”。

这两个规划是在杰罗姆·珀玛特(Jerome Perlmutter)负责下,为了提高视觉传达的质量和政府机构对公民的有效传播能力。约翰·马修(John Massey)和高级设计研究中心为劳动部发出的第一个建议,即为联邦政府部门和机构建立标识符号的标准系统。

首批是由马修完成的,为“探索性设计研究中心”制定的劳工部(CDL)的标识符号标准。他分析、研究了以往的主要问题是“过时、无个性的图像和缺乏统一、有效的视觉传达”,提出的解决办法是:识别的一致性,标准的质量、采用更加系统和简洁的形式,同时出版了系统标准手册,定出了一个视觉识别和建立标准的版式尺寸、纸张规格和色

彩。至少有 40 多个美国联邦部门和机构制定了视觉识别计划。

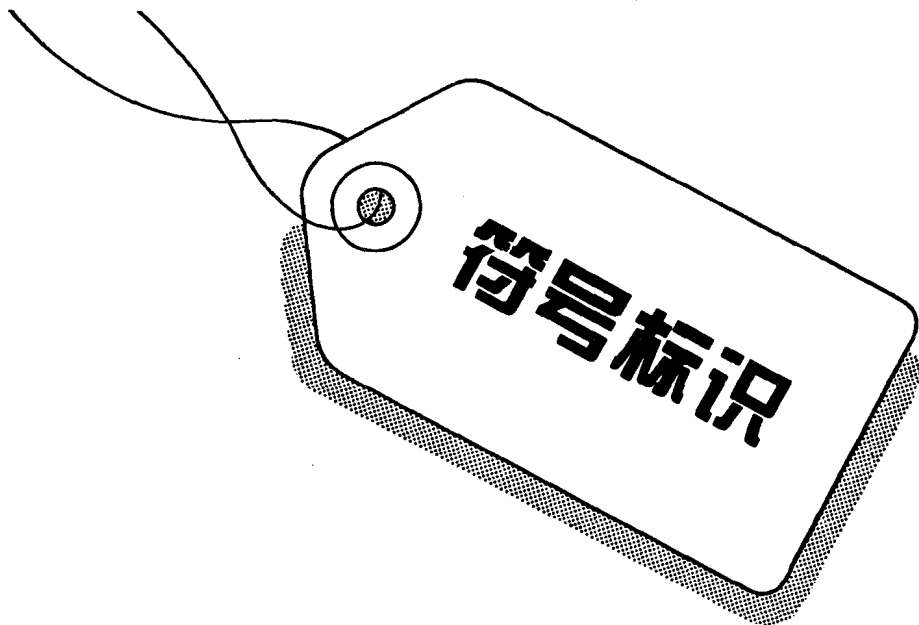
随着世界各种国际活动的开展,包括奥林匹克运动会以及建造主要飞机场和其它处理国际旅客的运输设施,都要委托视觉传达设计师设计系统的标识符号设计计划,其中包括标牌方面的标识符号。作为迅速简明地传达信息和统一的标识符号系统,这些标识符号设计涉及相当多的时间和相当多的经费。

1974 年,美国交通部委托全国最具权威的专业视觉传达设计组织——美国视觉传达艺术会(AIGA),设计一套适用于乘客、行人的 34 个标识符号,用在与交通、旅游有关的设施中,这些简洁明了、识别性强的标识符号,为不同语言的人们提供了行动指南。

由托马斯·H·杰斯玛(Thomas H Geismar)为首的五

位著名视觉传达设计师组成的委员会,作为艺术指导和顾问。他们的工作,是将交通部提供的一些资料和个别交通符号,在国际事务中应用。标识符号被编制成表,共收集了 324 种来自世界各地的原始资料。由委员会组成的评选工作对 324 项内容的各种图像的语义、关系和实用性作出了评价、推荐。由库克一新泽西联合事务所(Cook and Shanosky Associates)据此资料设计出最终的标识符号。在设计出的标识符号中,有的是原始佳作,有的是新设计的,不过图像的明确性高于一切的标准。最终的标识符号系统体现了线、形、分量和构形的视觉统一。交通部出版了一本 288 页的手册,提供了有关得出这个系统的设计过程的非常宝贵的资料。该系统表明,在范围日益缩小的今天,实现超越文化语言的统一识

别和有效的视觉传达,是具有非常重要意义的,也是目前影响最大,比较完整的一套公共设施的标识符号系统。

符号标识

生活在当今社会，人们无时无刻不被符号所包围，作为社会的一分子，你必须记住识别十几种符号，才能适应当今社会的发展。

有关符号的定义，从不同的角度出发，各种解释也就不相同。据牛津字典对符号的定义，符号是“借助类比、联想的性质，将一件事情的性质赋予归类于一些代表性的属物上”。如白色代表纯洁，狮子代表勇气，十字架代表基督教。符号被用来作为某些事物、意思、内涵的代表物。又如天文符号、化学元素的字母符号、无穷大及数学符号的表示。

大众，是符号所要传达信息的对象。通常，一套符号系统只要让一部分人了解即可，但是大部分符号是每一个人都要了解的，如行走的行人必须懂得交通符号，而铁路符号只要让火车司

机了解即可，农业机械的符号只要使用者明了熟悉等等，一般人只须熟悉一般符号的含义，如医院符号、危险警示符号等。

在一般情况下，有些符号传达的意义必须经学习才能了解，因为符号并不代表形象的全部，而只是为了展现事物的某种功能。事物本身并无法说出它与某种功能有关，一个三角形可能代表危险、一座山或金字塔。符号仅充当表达事物特性的媒介，只作为代表事物某种意义的参考。

在使用文字的场合，必须根据不同的国家和地区进行不同的表示，但符号的象征性、直观性，在世界各国都具有共通的优点，随着科学技术的发展，国际性交流场所的增多，符号的国际化就成为各国共同开发研究的课题，从而使符号得到更广泛的应用。早在1925年，奥地利奥托

·纽瑞斯博士就开始了符号标识的尝试。他最早将通俗易懂的符号用于儿童教材，创办了国际语言教育系统，在维也纳创建了研究所，为今天符号语言用于统计图表、地图和公共场所等的普及奠定了坚实基础。

