

视觉传达设计基础教程

标志^之物语

VISUAL COMMUNICATION DESIGN LOGO

朱珺 编著

中国美术学院出版社

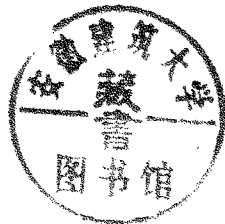
责任编辑：朱 奇
装帧设计：朱 珺
责任出版：葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

标志物语 / 朱珺编著. — 杭州：中国美术学院出版社，2004.3
视觉传达设计基础教程
ISBN 7-81083-307-3

I. 标... II. 朱... III. 标志—设计—教材
IV. J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019555 号

标志物语 朱 珺编著

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国杭州南山路 218 号 邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

制 作 杭州东印制版有限公司

印 刷 浙江广育报业印务有限公司

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092 mm 1/16

印 张 4.5

印 数 0001—3000

ISBN 7-81083-307-3/J · 293

定 价 22.00 元

视觉传达设计基础教程

● **标志物语**

目录 contents

一.	引	
二.	现代标志的含义	4
三.	现代标志的种类	6
四.	现代标志的特点	10
五.	现代标志的功能	12
六.	现代标志设计的构思	
	1. 表象手法	14
	2. 象征手法	16
	3. 拟人手法	18
七.	现代标志设计的图形表现	
	1. 艺术语言的细分	20
	2. 图形内容的细分	24
	3. 表现方式的细分	32
	4. 图形语言的细分	34
	5. 艺术风格的细分	43
八.	现代标志设计的构成表现手法	
	1. 秩序排列	46
	2. 特异表现	47
	3. 空间构形	48
	4. 模拟动感	49
九.	现代标志设计案例分析	50
十.	现代标志设计的后期展开	70

标志,说穿了就是一个个性化的象征图形,它可以增强一个相对的个体在群体中的识别性,突出对象的内在精神与特征。在以语言和文字为主要交流手段的当下,在信息传输已经得到高度发展的今天,标志在社会活动中发挥着不可替代的作用。

就标志而言,强烈的形式感和易于识别和理解的图形使其在人类的交流中逾越了语言和文字的障碍,成功地传递着信息,表达着意义。大到国家,小到个人,标志已在越来越多的场合扮演着重要的角色。

同时,标志也是推行企业形象一体化中视觉部分的核心内容,所有的视觉识别系统的设计都是以标志的应用为中心展开的。因此,从整体设计的角度出发,标志设计的成功与否也关系到整个项目的推出效果的强弱。

在视觉传达设计专业,从标志设计课程的提出到坚持和强调,显而易见这种坚持和强调是对日趋繁荣的市场的回应。现在,社会上有许多的人在学习了几个所谓的流行软件之后,就磨刀霍霍。平面设计几乎成了人人皆可为之的工作。尤其是标志设计,更是被大家当作一种文字游戏,似乎英文缩写、拼音缩写的图形化已成为了标志设计的代名词。可以这样说,低投入高回报的速成式学习扰乱了我们的设计界,也对该专业在国内的发展产生了许多负面的影响。如标志设计课程是否有其存在的价值就曾一度受到了众多业外人士的质疑。今天,学院化的以扎实的理论为基础的标志设计课程对此已经给予了否定的回答。

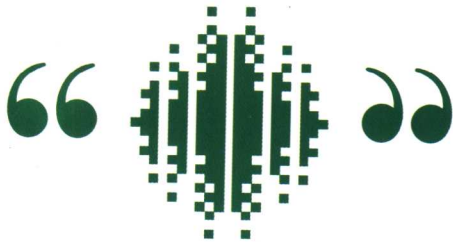
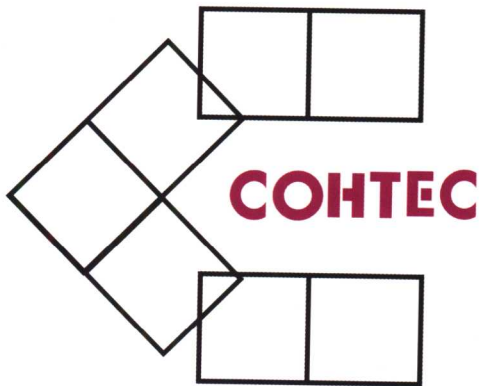
那么,学院化的、以扎实的理论为基础的标志设计课程是一个什么样子呢?这个问题的探索和研究将贯穿本书的始终。本书是以专业设计学院授课程为基础,以区别于目前市场上众多的图录式的标志书籍;从设计的根本出发,在建立理论的基础上,从设计的过程来分析结果,着重介绍标志设计的构思和设计手法。使初学者能对标志设计有完整的了解,并掌握基本章法,而不只是停留在对表象的模仿。

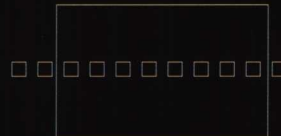
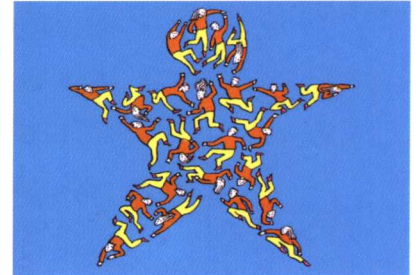
标志是用来表明事物特征的记号，它以简洁、明了、强烈、易识别、易记忆的图形、物象和文字为艺术语言来传达信息。除在形式上的对原单位的替代功能以外，还具有表达意义、传递情感和指示等作用。

标志的具体表现形式既可以是平面的也可以是立体的，可以是静态的也可以是动态的。同时，标志也是推行企业形象一体化中视觉部分的核心内容，所有的视觉识别系统的设计都是以标志的应用为中心展开的。因此，在现代标志的设计中，我们不得不考虑到方案稿的可延展性。标志设计的成功与否也关系到整个项目的推出效果的强弱。

作为人类交流的特殊方式，标志，不但在社会活动和生产活动中无处不在，而且对于国家、社会团体及个人利益的维护都具有重要的意义，并且在交流中越来越显示出其特有的快捷便利的特点。

走在街上，形形色色的店面
带着形形色色的标志构成了
都市另一道风景线。

以往我们在许多书中也看到了对标志所进行的分类,这些分类大多是从设计方的角度出发,从标志的构成形式出发,但这只是一种基于标志的表象所作出的分析,是一种设计方法的分类。在此,笔者认为标志也可以从设计的服务对象出发,从使用的角度出发进行新的分类,而这将更加接近设计的初衷。

政治类含义的标志包括国家的标志(表现为国徽、国旗等),地区的标志,城市的标志,民族的标志,家族的标志,党派的标志;公共服务类标志包括交通标志,安全标志,公共场所标志,操作标志等;商业类标志包括企业标志,商品标志;社会团体标志包括群众团体的标志,学术机构的标志,国际间交流组织的标志等;私人类的标志包括艺术家的个人标志,印章等;公共活动类标志包括运动会,博览会,发布会,学术研讨会等。

政治类的标志

- ① 柏林城市标志
- ② 日本城市标志之一
- ③ 丕平国王的花押
- ④ 广陵王玺
- ⑤ 日本城市标志之二
- ⑥ 普鲁士六世家徽
- ⑦ 古玺

①

②

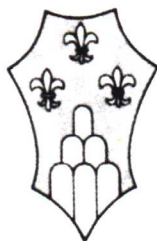
③

④

⑤

⑥

⑦

公共服务类标志

- ① 阿姆斯特丹国家博物馆B区标识
- ② 巴黎装饰艺术学院工作室标志
- ③ 阿姆斯特丹国家博物馆区域标识

②

③

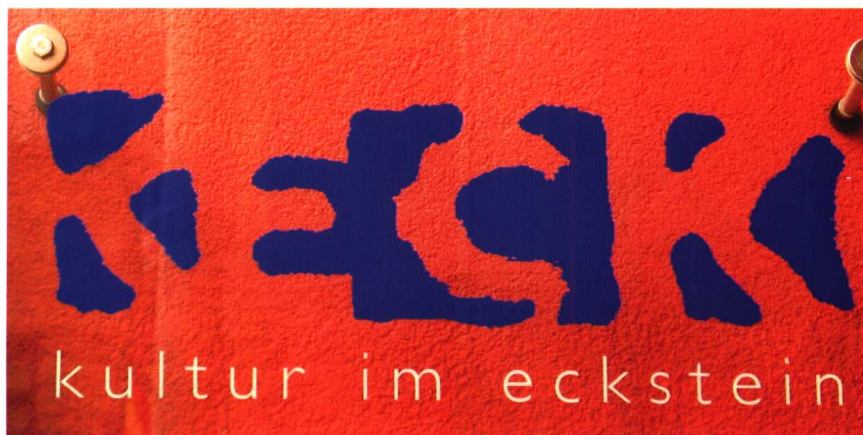
①

②

商业类标志

- ① 居家家俱
- ② 伤心太平洋
- ③ 纽伦堡街头标志

③

社会团体标志

- ① 东方青年
- ② 浙江青年基金会
- ③ 美国建筑协会
- ④ SEOUL 艺术中心
- ⑤ MIKAL KELLNER 基金会
动物保护组织

①

②

③

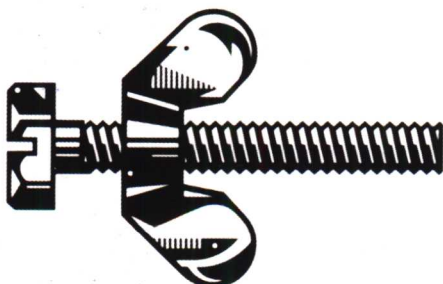
④

⑤

私人类的标志

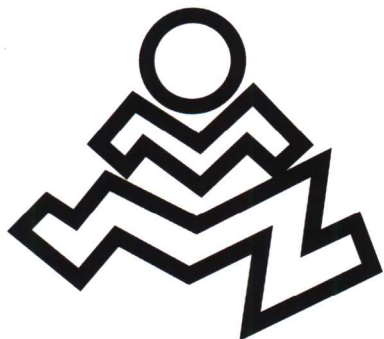
- ① 图形设计师(美国)
- ② SPHEN ZIEGLER
(南斯拉夫)
- ③ MIKE' Z(美国)
- ④ 设计师安尚秀(韩国)

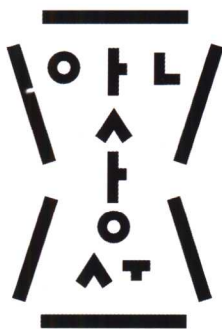
①

②

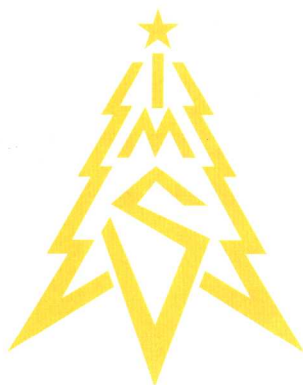
③

④

①

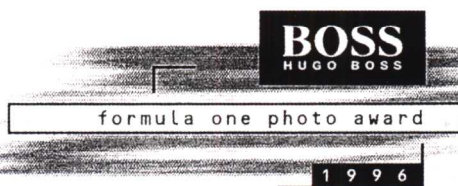
②

公共活动类

- ① 中国国际海报双年展
- ② IMS 日本建筑会议
- ③ 国际音乐大赛
- ④ BOSS F1 图片大赛
- ⑤ 日本互动设计会议
- ⑥ 日本振兴会成立 10 周年

③

④

⑤

⑥

1、实用性

标志的本质在于其实用性。作为实用艺术的产物之一的标志虽然经过艺术设计,具有一定的观赏价值和艺术美感,但与艺术品不同的是,它存在的目的在于为人们在生产活动、社会活动和生活提供必不可少的信息传达和行为指示。

公共场所标志、交通标志、安全标志、操作标志为人们的工作和生活提供了安全的保障。国家、民族、家族的标志使群体单位化,个人的标志使个性突出化,产品和企业的标志使商家的个体明确化。

2、识别性

具有强烈的识别性是标志的另一个显著特点。显示对象的自身特征,区别对象的不同意义,强化对象本质,是标志的主要功能。标志相互间的雷同,将造成视觉上的错觉和受众意识上的混淆,从而影响标志正常的信息传达功能。独特的标志,不仅能引起人们的注意,还能辅助标志信息传达功能的发挥,便于受众的识别和记忆。现代的标志是强调个性的时代的产物。

3、强烈性

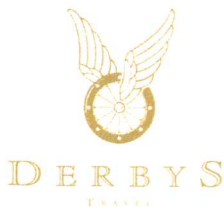
作为信息传达的特殊手段之一的标志,是从视觉入手来对人的意识产生作用的。应用强烈刺激的视觉语言不仅可以使标志脱颖而出,还可以对受众产生深刻而持久的影响。因此,标志鲜明而强烈的语言,将更有利于识别和记忆。如图①、图②、图③,同样都是为服装行业做设计的标志,却有着各自的特性,充分体现了这些服装在风格上的差别。同样是银行,却一样通过大相径庭的标志使人留下了深刻的印象。(见图④、图⑤、图⑥)

①

②

③

④

⑤

⑥

① UT00 ZONE 时装店

② BESTI BELLI

③ DERBYS

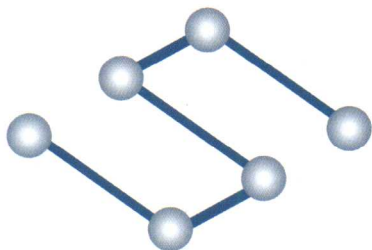
④ KANGWON 银行

⑤ 千叶银行

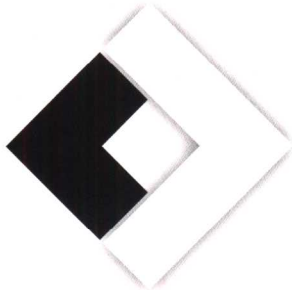
⑥ OTIA 银行

4、艺术性

标志是经过艺术加工的符号，它既能给人美感，又能起到识别的实际作用；既符合实用要求，又符合美学原则。具有艺术性的标志在视觉上更具有吸引力和感染力，在意识上能产生更为深刻而强烈的印象。

①

②

③

④

⑤

5、准确性

一针见血既是图形设计的原则，也是标志设计的根本原则。说什么、指什么、代表什么、象征什么，必须清晰准确。作为标志的图形必须在较短的时间内指示明确，能清晰地表达出所代表的内容，不可使图形产生歧义。

⑥

⑦

⑧

① 江苏神州画院

② 嘉博设计

③ 柏林街头店面标志

④ 计算机系统公司

⑤ FM88 空中电波

⑥ 呼吸门诊

⑦ “一”设计

⑧ Q 频道

⑨ 全球工业生产 30 周年纪念

⑩ 室内滑雪场

⑨

⑩

1、识别功能

标志是一种象征性符号，它是我们为设计的对象寻找的替代物，是为了使人们能更快、更准确地从同类中寻找出我们的对象而存在的。特别是在如今这个商品超市化经营的时代，当大批同类事物出现时，更需要有明确的形象和标志来互相区别，并引导受众。肯德基与麦当劳，同样是以红色为整体形象基调，但是两个大相径庭的标志已经毫无疑问地把两个品牌区分了开来，并且都给消费者投下了深刻印象。

①

②

③

④

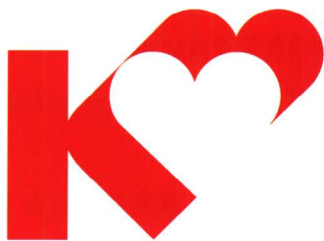
- ① 世界火力博览会
- ② 美国国家无线广播公司
- ③ 日本金融机构
- ④ 大学

2、传达主题功能

既然以象征物的身份存在,就要有象征的实际内容。现代的标志已经越来越讲究“取而代之,代而言之”的功能。如为食品所设计的标志,就要表达出是食品的性质和内容,使消费者在接触到产品时甚至之前就能明白产品的属性。可以说,标志是对事物的浓缩。图④采用抽象的展开的翅膀形准确传达了主题公园的内容。而表现医院的图②采用了象征红十字的红色和医护人员救死扶伤的医务精神的爱心作为标志的构成元素。

①

②

③

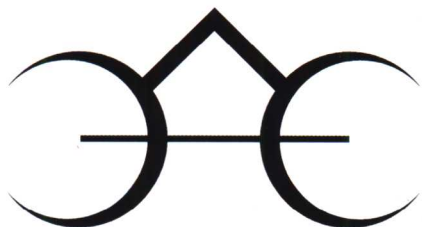

④

⑤

3、记忆功能

视觉图像容易在人脑中产生深刻的印象,比起文字语言的描述来它更便于识别和记忆,而这也正是标志的优势所在。它既能使人在短时间内看清楚标志的内容,并且理解它,又能以一次次强有力的冲击来强化记忆。

⑥

⑦

- ① LA MOP 发型工作室
- ② 医院标志
- ③ 舞蹈俱乐部
- ④ JURON 鸟类自然公园
- ⑤ 法国国家自然公园
- ⑥ HANABUSA 策划公司
- ⑦ KCTS 有线放送

现代标志设计，首先应该根据对象的不同进行调查研究，拟定设计方案。标志设计的对象以及不同的背景，同类标志的信息以及市场的背景，这些都是在着手设计之前应该调查的问题。

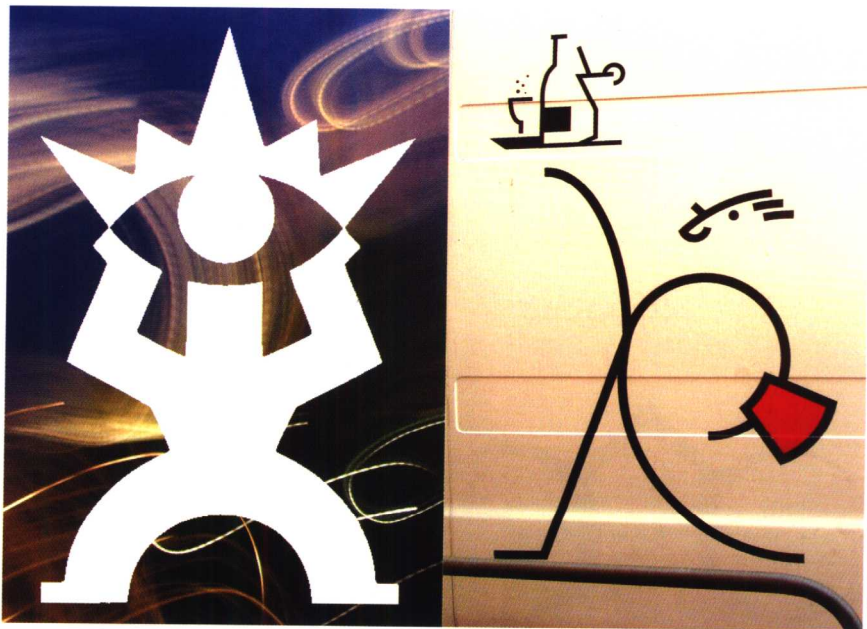
标志设计是一种对符合美学特征的、具有传递信息功能的符号的设计，具有广泛的宣传性和装饰效果。标志设计时应以功能性与艺术性有效地结合为原则，从主题传达、表现手法和艺术语言这三方面出发构思方案。

主题的体现是我们设计标志时所应第一考虑的内容。我们的客户是谁，有什么特点，产品是什么，企业的功能属性是什么，需要体现的实质性的内容还是相关的精神，这都是我们在设计前需要了解的背景。只有详细的调查研究，才可以对症下药，有的放矢，因为我们的最终目的也就是要把这些内容通过标志这个小小的窗口体现出来。

标志的构思手法多种多样，最常见的有以下几种：

表象手法

直接采用与标志对象有关的，具有典型特征的形象来表述内容。开门见山，以明显的、感性的形象反映对象的特征和内容，创造一种易于理解和记忆的艺术形象。这种构思手法尤其适合用于以大众为对象的服务性行业。可以用对象的名称或与对象相关的形象。如表现铁路运输用火车的形象，表现出版业用书的形象，纤体用品一般以女性的身体为形象，表现齿科也多以牙为其形象等等。

① 国际影像社

② 法兰克福街头标志

*Spring Racing
Carnival*

①

Japan Open
Music City Festival

②

③

FOREMAST
CLUB

④

⑤

⑥

- ① 春季赛马会
- ② 日本城市音乐节
- ③ 私人牙科护理
- ④ Foremast 俱乐部
- ⑤ 迈阿密之击
- ⑥ 巴黎街头标志