

徽标艺术

王凤仪 编著

安徽美术出版社

徽标 艺术

● 王凤仪 编著 ●

安徽美术出版社

徽 标 艺 术

出版者：安徽美术出版社

(合肥市金寨路三八一号)

编 著 者：王凤仪

责任编辑：宋子龙

印刷者：安徽新华印刷厂

发行者：安徽省新华书店

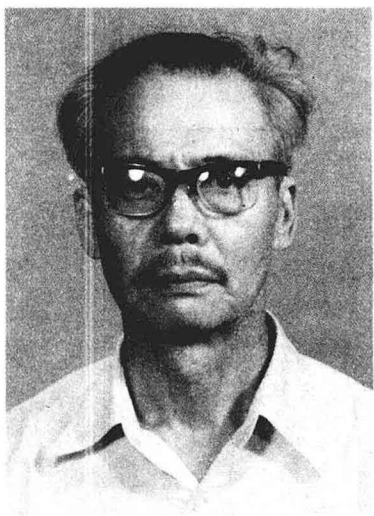
一九九七年二月第一版

一九九七年二月第一次印刷

787×1092 1/16 38.5印张

定价：九十八元

ISBN 7 - 5398 - 0495 - 5/J·495

王凤仪(1918—1991)

江苏金坛人。

1946年毕业于杭州国立艺专应用美术系。

毕业后,任中国旅行社设计师。

1953年,调鲁迅美术学院任工艺美术系讲师。

1962年,调浙江美术学院任工艺美术系教研组长,协助该系主任邓白教授的教学行政工作。后聘任为该校副教授。历任:

中国工业设计协会全国高校工业设计学会常务理事,中国工业设计协会装璜设计学会常务理事、顾问,浙江省工业设计协会(筹)委员,中国《现代设计丛书》编审,浙江省包装技术协会顾问等职。

王凤仪是我国著名设计教育家,具有丰富的教学经验,在包装装璜、平面视觉传达设计基础理论方面,有全面、系统的研究,尤其是在图形符号和标志设计理论上造诣颇深。他的论文和著作,总结历史,针对现状并结合我国的实际情况提出了个人独特的见解,对我国设计界有一定指导作用,对提高我国的设计水平具有深远意义。

王凤仪先生的一生是忠诚党的教育事业的一生,是献身我国设计事业的一生,是正直淡泊的一生。

这本专集的出版,是对王凤仪先生逝世五周年的纪念,也是后学寄托对王凤仪先生的缅怀之情。

前 言

我于1983年曾在上海人民美术出版社出版过一本《商标图案》，初版、再版共印了5.7万册，看来还有点影响。但自己并不满意，想在原有基础上扩展、补充内容，使之更为全面、实用，幸好安徽美术出版社给我机会，就再行编写了这本书。

当前国际上文化交流频繁，各种标志反映了社会发展和技术革命而千变万化；商品贸易竞争激烈，商标形象体现了新颖产品和扩展市场而日新月异。它们无论是设计思想还是艺术形式紧跟时代的进步相应地变化着、发展着。我国十年来的改革、开放，各个方面都取得了伟大的成就，在标志·商标方面也有不同程度的改进、提高。但与工业化国家相比，还存在着一定的差距。为了迎头赶上，我们设计界需要共同努力，在实践中不断地研究、探讨，并且要进一步创造出具有民族内涵的中国气派的新颖标志·商标，但愿这本书有助于推动这一发展过程，能给读者一点有益的启迪。

本书在编写过程中，避免过去那种套用一般美术理论的做法，力求强调标志语言和视觉传达的特性；在图例和参考资料方面，尽可能选用各国的风格特征，并顾及发展中国家的面貌特点，以便有所了解和借鉴。应该说明的是，由于过去不重视标志·商标，信息不灵，资料缺乏，要做到取材精审是不容易的。某些材料往往只是取决于偶然得之，这就无从进行对照了，难免流于人云亦云之嫌。

还有，手头资料多来源以日文书籍，如所附参考图，基本上摘取日本桑山弥三郎编的《世界商标集锦 平面设计概要》（1970——1983年柏书房出版公司1984年第一、二集）。对于日本商标，个人认为总的虽属严谨、简洁，但也显得拘谨、单薄。近年来，由于进出口贸易不断加强，本来多样化的东方风格渐趋欧化。关于图形名称的译文，日文中的外来语很难译得准确。书中某些外文名称的译名，除能找到较为可靠的依据外，自己译的很难尽如人意，尚祈读者阅读时注意鉴别，批判地吸取、借鉴。

本书在两年时间的编写过程中，很多朋友和同志为我提供资料，协助我翻译、校阅书稿。这里不能一一列名表示谢意。由于本人年事已高，水平和客观条件有限，深感力不从心，书中难免有诸多错误，竭诚希望同道和读者诸君提出意见。

作者 1989年7月

目次

第一章 标志的概念和历代标志、徽章	
一. 概述	1
二. 图腾、神话和宗教的表号、徽记	4
三. 纹章和城徽	15
四. 历代象征性的表号、徽章	42
五. 国旗、国徽	72
第二章 商标的发生、发展	
一. 我国商标的发展概况	95
二. 欧洲商标的发展概况	110
三. 各国商标的风格和名牌商标演变	123
第三章 公用标志和系列化标志	
一. 系列化公共通用图形符号标志系统	139
二. 国际组织和各国的徽记、标志	181
三. 产品质量认证标志	189
第四章 商标的设计思想和艺术规律	
一. 图形符号的分类情况及其表达形式	193
二. 商标要有一个好牌名	198
三. 立意新构思巧的设计意象	200
四. 功能第一——形式服从功能	210
五. 创造具有中国气派和民族内涵的新风格	218
第五章 商标的艺术形式和表现方法	
一. 多样化的表现与艺术形式	223
二. 了解、借助现成的标志、符号	226
三. 艺术想象和艺术处理	232
四. 视觉化的平面构成和组织形式	242
五. 文字商标的特征及其艺术处理	249
六. 统一设计与树立企业形象	260

参考图

一、拉丁字母和汉字、数字

A 与其他字母的组合	O 与其他字母的组合
B 与其他字母的组合	P 与其他字母的组合
C 与其他字母的组合	Q 与其他字母的组合
D 与其他字母的组合	R 与其他字母的组合
E 与其他字母的组合	S 与其他字母的组合
F 与其他字母的组合	T 与其他字母的组合
G 与其他字母的组合	U 与其他字母的组合
H 与其他字母的组合	V 与其他字母的组合
I 与其他字母的组合	W 与其他字母的组合
J 与其他字母的组合	X 与其他字母的组合
K 与其他字母的组合	Y 与其他字母的组合
L 与其他字母的组合	Z 与其他字母的组合
M 与其他字母的组合	两个以上或多字母的组合
N 与其他字母的组合	汉字和数字

二、具象形式

1. 人和人体部分:人、头、眼、手等
2. 动物:走兽和爬行动物、飞禽、虫、鱼等
3. 植物:树木、花、果、谷、叶等
4. 宇宙天体:太阳、月亮、星星、地球、山、水、火、雪花和五角星等
5. 建筑与工具:建筑、交通工具、文具、机械、应用工具等

三、抽象形式

1. 圆形和回旋形
 2. 弧形和放射形
 3. 三角、四角和多角形
 4. 点、直线、曲线和立体
 5. 记号、十字和箭头
-

第一章 标志的概念和历代标志、徽章

一、概述

人们在长期的生活和实践中,逐渐形成一种非语言传送而以视觉形象传达信息的图形符号系统,这就是“标志”。

标志的品类很多,比如徽记、徽章、纹章、旗帜、标识和商标,以及表号、标记、记号、符号、信号等等都可统称为标志。

原始社会,先民们结绳记事,叠石为记,刻树为记,都是在创造标记,利用标记。而各部落之间,又有各自不同的标志——图腾(Totem)。尔后,各民族还有民族的、宗教的、物质生活的和精神生活的种种表号和标记。随着社会的进步,标志已从王公贵族的纹章、城市的城徽、社会和社团的标志,发展到代表国家民族尊严的国徽、国旗,及至近代产生的国际性的机构和团体的标徽。由于标志是一种传达信息的工具,因而在现代信息社会的生活和劳动中,相应地出现了更丰富多彩的各种标志、符号。例如,人们行车、走路,必须服从各种指示路标或红、绿灯信号;出入公共场所,也要遵照标志路牌的引导;在商店购买商品时,就有许多不同的商标提供你挑选、辨别。这都说明标志与现代化社会生活密切联系着。几乎可以说,没有标志,不了解标志所反映的信息,就无法适应现代生活。

正因为标志已经渗入现代生活的各个领域,所以标志的重要意义正逐渐被人们认识。同时,由于标志的应用范围日益广泛,标志作为一门新型的视觉传递艺术的设计制作的理论和方法也应运而生。

标志,随着时代发展而不断地改进、完善、扩大信息量、增强效应性,逐渐形成自己相应的艺术语言。其特点是:充分利用视觉形象的简明性,准确反映所表达的信息;简洁明了,通俗易懂,便于记忆,耐看又不过分装饰,且有视觉形象的几何美。根据不同的对象、不同的需要,有不同的设计。在特定的条件和要求中,既可有古典的象征性的隐喻,也有现代化和科学化的理念,并且具有广泛吸取而不囿于一隅的开拓精神。这些都是需要我们悉心研究和探讨的,还要在不断的实践中去进行选择 and 创造。

标志,是一种具有特定内容的视觉传达的图形符号,历来被人们藉以区别、辨认彼此事物,起到示意、指示、识别、警告,甚至命令的作用。在信息社会中,它直接影响人们的行动,如交通路标和各种电脑、仪表所反映的指示;在社会活动中,它又间接影响人们的心理和感情交流,如旗帜、徽章和标志给人的启发、感受。对于现代社会生活以及某种特定环境来说,标志已不是语言或文字所能替代的一种视觉形象的语言。它比语言文字的信息量更大、更及时、更准确、更生动。

我们把一般传送过程中的信息媒介的东西称作记号(sing)。例如,看到东方的启明星,就知道天快亮了。根据能直接理解的自然现象提供一定信息的记号,我们叫“自然记号”或“信号”(singal)。如果这颗星经过人为的艺术加工,我们就把这种加工后的图形(记号)叫作标志(symbol)了。这种所谓标志,具有表明意义、指令行动和象征感情等作用。通过它,沟通了人与人之间的联系,加强了社会人员间的交流,引导人们合理地参与社会生活。

如果把这种自然的或人为的记号分类的话,可分为信号、符号和标志三类。把凡是动物能感觉到并受到刺激的叫做信号;把和事物相对应的、每个人都能容易接受的记号叫做符号;而把不仅简单地表示事物的存在,而且包括目的、内容、个性等在内的总体表现的图形叫做标志。

一般来说,标志词义(symbol)所指的是具象的事物表示抽象的精神内容。例如:红色象征革命、鸽子象征和平、火炬象征光明和解放、两类十字架象征基督等等。这些都有特定意义的象征,毋须说明就能被人们理解、接受。因此,标志的象征性,是通过感觉、感情的象征手段,表达那些看不见、摸不着、语言无法传送的抽象或模糊的意义和内容。

还应该指出,标志是随着历史的发展和时代的需要而发生变化的。早期徽章、标记和标志,只是根据当时的情况和要求来决定它的形式和特征的。但是,随着社会的进步,经济和文化的不断发展,某些徽章、标志的内容和形式已不能适应新的客观需要而逐渐被淘汰。有的虽形式上有保留,但含义也随时代的变化而有所不同;也有部分在继承的基础上,演绎蜕变成新的形式并有新的含意。标志的存在或淘汰,关键在于能否适应客观的实用需求和审美需求。它的规律是:信息传递的需要决定它的存在,设计的质量决定它的效应。因此,对于设计者来说,首先应当研究客观需要,而后研究与此相联系的历史和社会的,精神和物质的,生理和心理的等方面提供的信息接受习惯和能力。与此同时,标志本身也在相应地逐步发展和自我完善。

当前,我国积极发展商品经济和实行开放政策,人们对标志的认识逐渐加深,使用也逐渐普遍起来。这不仅是国内发展商品经济的需要,更是日益发展的国际交往的需要。例如,文化艺术、科学技术、经济贸易、旅游等交往活动,标志相应地成为一种代表性形象,特别是国际活动和出口商品的标志,它反映了国家的文化水平和生产水平。

在标志设计领域中,有各种不同性质、内容和功能的标志,很难作出严格的分类。为了行文方便,我们把它大致划分为公用标志和专用标志两类:

第一类,公用标志——文化艺术和科学技术的多种社会活动的标志。如机关、团体、学校和各种学会、会议、运动会、展览会等。还有各种指令性交通路标、旅游标志和服务性的系列化标志系统,例如,现代化的机场、车站、码头等。它除了使用一个代表本身的标志外,还

设置了指示标志和公共标志系统,用来指示旅客和维持秩序。在北京、上海、广州等地机场内都为旅客设置了公共标志系统。这套系列化标志采用了美国运输部 1976 年颁布的标志系统。它具有比较适应各国旅客的国际化、通用化的标准,方便了各国的旅客;

第二类,专用标志——主要指商标——为某一专门目的或代表个人、单位的权利,生产、加工、经销商品和服务性业务,用以区别其他同类商品和业务,并经注册的商标和有专利的合法的标志。例如,各国都设有标准局、专利局和商标局及其颁布的国家标准、专利法和商标法。我国现行《商标管理条例》规定,所有企业使用商标应当依法申请注册,并得到法律的保护。各国和国际组织都拟订了各种标准制度,通过检验合格的商品使用统一的标志,例如,国际羊毛局的纯羊毛制品标志(图①),就是一种国际上公认的高质量羊毛产品标志,我国已有好几家毛纺厂的产品得到了承认,同意使用这个标志。各国之间还实行商标互惠登记注册制度,以及国际上商标使用权利的输入、输出的协定。

本书为了叙述的方便,把有关公众和社会活动的公用标志及其系列化标志列为公用标志一类;把商业性质的商标和有关专利标志列为专用标志一类。这两类标志的设计思想和艺术规律、艺术形式和表现方法,现合并起来统一阐述。

纯羊毛标志

二 图腾、神话和宗教的表号、徽记

远古时代的图案,大都含有一种表号的意义。在这类图案的寓意中,可以窥探到当时人们的观念、思想和信仰,同时也可以窥见先民们初萌的审美意识和装饰欲望。如古代人崇拜太阳,故以圆作为至尊的表号。到中世纪所用的光环(Halo),亦由此而来,迄今仍在沿用。又如:亚述人以崇奉的公牛为徽记;波斯人则喜用鹰隼作标记;希腊人曾将动物分别与不同的神联系在一起;罗马军团早期旗帜的兽形标志以后为鹰形所取代。这些古代的表号、徽章,是与一定的社会生活、精神生活和物质生活密切相关的。

图腾(Totem)图形见于古陶器之上,多为几何形。象征形的有人兽同形或多种动物复合形。近代某些土著民族还保留着纹身和脸部黥纹。在美洲现在保存的图腾柱,也是一种图腾信仰。(图1)为北美洲西北海岸印第安人海达族的刻上祖先神话的图腾柱,(图2)为北美阿拉斯加一带的图腾柱(鸟形即酋长的祖先大乌鸦(Raven))。

图腾崇拜是原始社会的一种宗教信仰,发生于原始氏族公社。原始人相信每个氏族都与某种动物、植物有着亲属或其他特殊关系。例如熊、狼、鹿、鹰等动物之一成为某一氏族的图腾,即成为保护神和集体的象征物,甚至是拜为祖先。在古代世界各民族中都有图腾遗迹。古埃及的保护神是神人同形的鹰(Horus);希腊雅典市神是神圣的蛇;罗马帝国崇拜母狼,在军旗上有狼、马、野猪、鹰、牛头人身等图像。(图3)。

我国古籍上的“天命玄鸟,降而生商”的人与兽交,为部族起源的传说。在半坡出土的彩陶盆上的人面鱼纹(图4),可能是图腾崇拜的表示。在汉代画像石、画像砖和帛画上表现的伏羲女娲交尾图,也可以认为是与传说有关的图腾信仰。闻一多先生曾把中华民族文化称为“龙凤文化”,龙与凤代表我们古代民族中最基本的两个单元,即夏民族和殷民族。上古传说中对于族团的划分是:东夷、华夏、苗蛮。东

图①

北美洲西北海岸印第安人、
海达族的刻上祖先神话的图腾柱

图②

北美阿拉斯加一带的图腾柱
(鸟形即酋长的祖先大乌鸦 Raven)

图③

埃及的太阳神 翼日徽

Adad 神的太阳标志(美索不达米亚印章, 公元前 990—660)

太阳的象征 阿西里亚

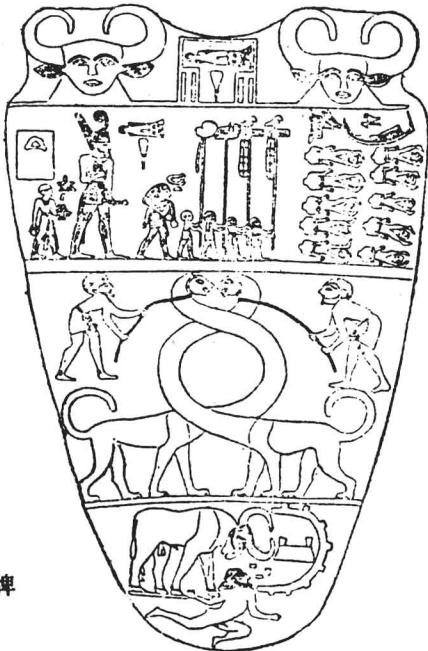

太阳神 米多拉

(伊朗, 拉里斯坦, 青铜圆盘公元前 10 世纪左右)

古埃及王国那马王纪功牌

乘船的太阳神 Ra、19—20 王朝

太阳神夏马休的象征(巴比伦公元前 9 世纪左右)

向鹰神霍尔兹奉献十字的托斯神

埃及十字 25 王朝

图④

半坡型彩陶盆上的人面形纹

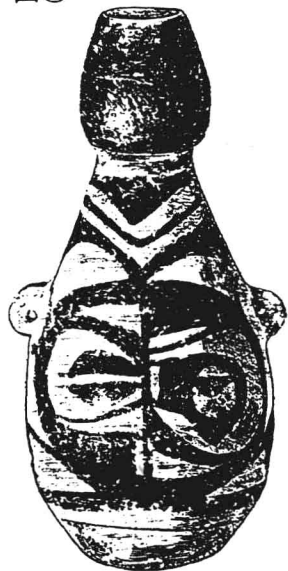

图⑤

轩辕氏族徽

图⑦

半坡型葫芦形人面纹陶瓶

夷多为鸟图腾,华夏则以天鼋为图腾,苗蛮以羲、娲为祖,多为龙蛇图腾。现在我们常以龙象征中华民族,而起源于原始氏族社会图腾崇拜的龙,是许多动物的综合体。它浓缩、积淀着原始社会晚期到阶级社会初期人们的感情、思想、信仰和期望。

“华(花)人、龙的传人、中国人的源、根从何而来?三者成为同义词从何说起?中国古文化有两个重要区系:一个是源于渭河流域的仰韶文化;一个是源于大凌河流域的红山文化。它们都有自己的根(祖先)、自己的标志。两者出现或形成的时间约距今六七千年前间,都是从自己的祖先衍生或裂变出来的。仰韶文化的一种标志是玫瑰花(包括枝、叶、蕾、冠,或仅为花冠);而红山文化的一种标志是龙或仅龙鳞。”(注)

长期以来,考古学家、历史学家认为原始社会彩陶上的鱼、蛙、鸟、花纹等,均为原始氏族崇拜的图腾。对于这些动物植物图形,也有人认为是反映了原始社会的生命崇拜或生殖崇拜。例如,彩陶上的鱼纹与女阴相似,而鱼腹多子,繁殖力强;蛙纹的膨大肚子与孕妇肚腹相似,表示怀子多,期望多子;花纹叶纹表示一年一度开花结果,具有无限的繁殖力。及至父系社会来临,陶器陶塑上出现鸟与蜥蜴的图象,也反映了先民生儿育女、祈求生殖繁盛的意识。这种解说虽是人类社会延续的象征意义,但仍符合图腾崇拜的本意。不过,随着历史的演进和变化,在进入阶级社会以后,由于各种动物植物的非图腾化,对于它们的传说就愈演愈复杂了。

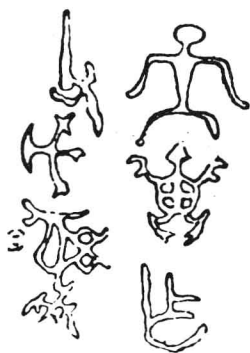
在我国古代传说中,黄帝、尧、舜、禹原是神话中的人物,是传说中的有神性的帝王。从我国金文“𠩺”(天)字来看,按照郭沫若先生的解释:“其𠩺字当即‘天鼋’,盖古之轩辕氏也。”“轩辕不必即是黄帝。”他甚至扩大这类图形文字:“余谓此等图形文字乃古代国族之名号,盖所谓‘图腾’之子遗或转变也。(图⑤)”根据这个观点,说明人类对兽的图腾崇拜。经过半人半兽(拟兽)过渡到对人的崇拜,即对天帝、后土和祖先崇拜的图腾形象。我们再从伏羲举日的图形(图⑥)为例,

图⑥

伏羲举日

图⑤

父戊方鼎

甲寅父癸角(殷周青铜器铭文)

图⑧ 马王堆一号墓出土帛画

古代罗马的年历
大理石雕刻

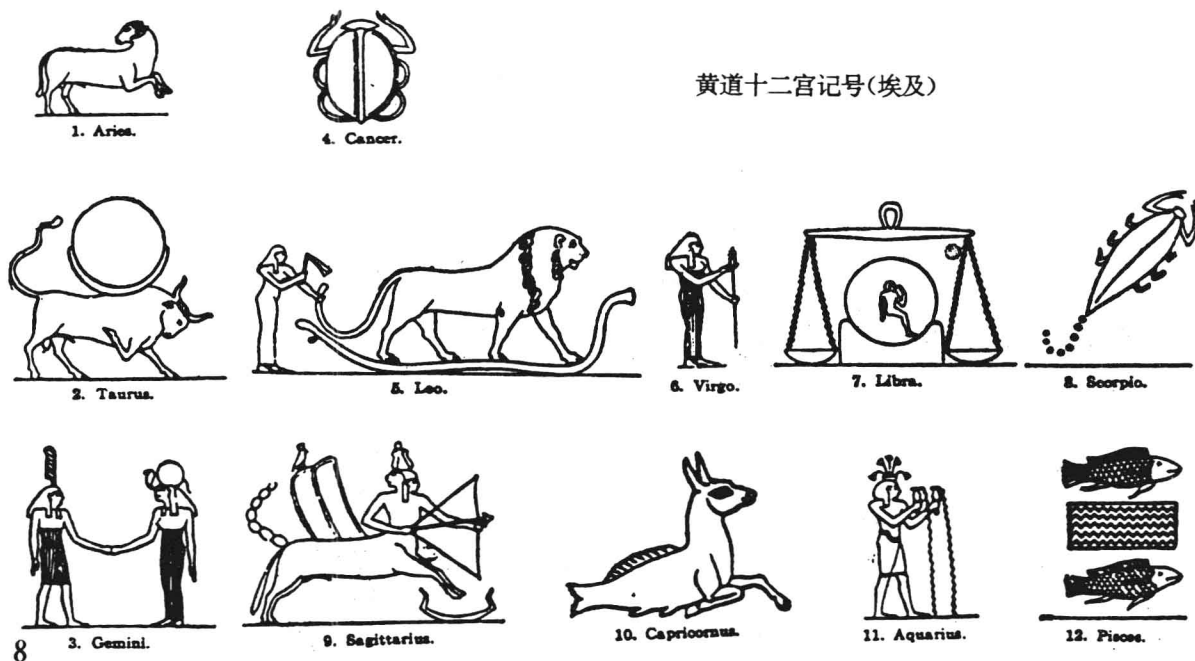

古奴西斯(gnosis 灵知希腊语)派的护符。
(希腊末期宗教对神的认识,灵知派)

黄道十二宫符号

(相传巴比伦人制定的计算天文学的
黄道十二宫,是一种圆筒印章)

黄道十二宫记号(埃及)

各种宗教的标志·徽号

佛 教
佛

佛 教
佛足迹

佛 教
莲

佛 教
法 轮

是人兽同形的图腾崇拜。半坡葫芦形人面纹彩陶瓶(图⑦),据《闻一多全集·伏羲考》讲:“汉族以葫芦(瓜)为伏羲女娲本身,……为什么以始祖为葫芦的化身,我想是因为瓜类多子,是子孙繁殖的最妙象征,故取以相比拟。”传说伏羲氏仰望天空,俯察地面,画八卦、刻文字,代替“结绳纪事”等。再从马王堆一号墓出土帛画上来看,我国古代民俗中的“金乌”(太阳)和鸡都是作为阳性,是生命的象征——太阳神图腾(图⑧)。

古代神话(Mythos),是口头承传的原始文化。先民们在这些神话里叙述自己的希望和恐惧,讲解部落的来历和禁忌,描述奇异世界以及这个世界的诞生……。这都反映了他们对人类起源、自然现象以及社会生活的原始理解。随着文字的出现,神话成为书面传说的一部分,人们才得知古代文明中的神话,最古老的史料就是《荷马史诗》。神话在原始文艺的主要内容中又密切联系着建筑、雕刻等艺术形式。神话普遍存在于人类社会史中,它是人类文化的一个基本组成部分。

宗教,与神话虽有联系,但又不相同。它相信并崇拜超自然的神灵。最初是在各种自然现象的变化和梦幻中,产生了有“灵魂”的观念,并由此推及其他自然事物“万物有灵”的观念。在当时生产力水平极为低下的情况下,人们无法控制自然力量,幻想以祈祷、祭祀或巫术来影响、主宰自然,于是就形成最初的宗教仪式。阶级社会出现后,

西藏佛教

禅宗佛教

印度教 希巴 Sheba

印度教 毗瑟纽

印度教 婆罗门

伊斯兰教星与新月

伊斯兰教 古兰经

耆那教 糖与碗

基督教 拉丁十字架

基督教
希腊正教十字架

基督教 鱼

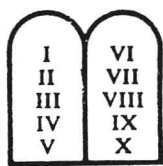
基督教 神的小羊

基督教教会,科学者
鸽·圣灵

基督教 锚

基督教 十戒

犹太教 星

犹太教 蒙诺拉

伊斯兰教 克鲁帕

印度教 曼陀罗

波斯教 圣火

道教 太极图(阴阳)

神道 鸟居

图⑪

历代统治者从神话和宗教中寻找维护他们地位的依据,说他们起源于神、天、日、月。随着历史的发展,宗教逐步从部落走向民族,走向世界,成为民族宗教以至世界宗教(佛教、基督教、伊斯兰教等)。在以往的人类历史上,宗教对人类的物质生活和精神生活的影响是非常重要的。

一切民族的神话,都是起源于人类与自然斗争时“借助想象以征服自然力,支配自然力,把自然力加以形象化。”(马克思《政治经济学批判》导言)神话的重要特征是拟人化,即自然力量的人格化。

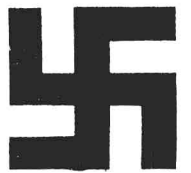
与此相联系的宗教仪式,它既是语言的,又是超越语言而与手势、舞蹈、诗歌,甚至装饰、绘画、雕塑等原始艺术混为一体。其中就有最初出现的各种表号、徽记,对人们影响至深,在长期的宗教活动中,逐渐形成一种规格化的制度。

佛教、基督教和伊斯兰教,是世界三大宗教。还有印度教、道教、神道教、锡克教、耆那教、犹太教、祆教等具有影响的宗教,它们都发源于亚洲,至今仍对世界各国人民的精神和文化生活发生着程度不同的影响。现将常见的比较有影响的宗教表号、徽记介绍如下:

卐(swastika)该字原出梵文 *Sr-ivatsa*, 音译“室利鞞蹉”,意译“吉祥海云”,鸠摩罗什,玄奘译为“德”字。武则天长寿二年(693年)制定此字读音为“万”,意为“吉祥万德之所集”。大乘佛教认为它是释迦牟尼胸部所现的瑞相,小乘佛教认为此相不限于胸部。

卐是古代的一种符咒、护符或宗教标志,通常被认为是太阳或火的象征。在古代,中国或其他各国同样表示日轮无限旋转或轮回运转之意,也有的认为正的卐字与反的卐字含义完全不同,前者象征太阳,后者往往代表黑夜,象征森然可怖的女神时母(迦利)和邪术。在佛经和佛寺中,卐字被写作右旋,亦传写作左旋卐。唐慧琳《一切经音义》(卷二十一)认为应以右旋(卐)为准。

卐在古代印度、波斯、希腊等国都有使用。早期基督教艺术和拜占庭艺术,南美洲和中美洲马雅人以及北美洲(主要是纳瓦霍人)文化中也有这个符号,今天印度教、耆那教和佛教仍普遍以它为吉祥标

希腊·可林特的货币
(公元前 600 年)

小亚细亚·Lycie 的货币

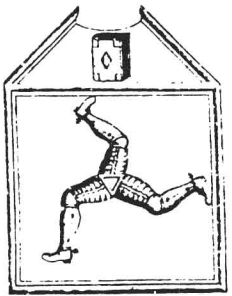
意大利马具(公元前 1000 年)

纹章

英国马岛货币(1758 年)

门前幌子(伦敦 1699 年)