

陈汉民标志艺术

Chen Hanmin Logo Art

陈汉民 著

清华大学出版社

陈汉民标志艺术

Chen Hanmin Logo Art

陈汉民 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

陈汉民先生是中国现代设计史的见证人与参与者,他的艺术设计历程代表半个世纪以来中国平面设计的发展过程。

陈汉民先生的设计作品涉及范围很广。本书主要以标志设计和公共信息图形符号为内容。

在陈汉民先生的一百余幅标志设计作品中甄选九十余幅标志作品,通过采用稿和设计方案对比的形式,奉献给广大读者。通过这种形式使读者深深体会设计师和客户之间的微妙平衡关系。

本书的标志和公共信息图形符号作品,创意构思巧妙,用最简洁的设计语言再现主题,体现作者超凡的设计实力。

本书的出版对从事艺术设计专业院校师生及从事标志设计的从业人员及设计师有一定的学习和指导作用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

陈汉民标志艺术 / 陈汉民著. --北京:清华大学出版社, 2016

ISBN 978-7-302-43621-8

I. ①陈… II. ①陈… III. ①标志—设计 IV. ①J524.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第083484号

责任编辑:甘 莉

装帧设计:王红卫 吕 淳 李明山 王宇昕

标志电脑制作:邓 智

责任校对:王荣静

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:198mm×238mm 印张:12.25 插页:1 字 数:87千字

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

定 价:96.00元

产品编号:068839-01

标志设计以字定位

易解新颖

美感适用

沙氏

陈汉民

1931 年生于上海

1950 年考入上海美术专科学校

1952 年转入中央美术学院华东分院实用美术系。1957 年于中央
工艺美术学院装潢美术系研究生毕业，并留校任教

1982 年至 1992 年任装潢系主任

1984 年至 1993 年，任北京市人民政府第一届至第五届包装技术
专业顾问

1997 年至 2003 年，任中国包装技术协会设计委员会主任

1999 年退休

2004 年任中国美术家协会首届平面艺术设计委员会主任。现任
清华大学美术学院教学督导

1991 年享受国务院特殊津贴。先后四次被评为全国优秀包装工作
者，获得特殊贡献奖

2003 年获中国包装事业杰出成就奖，中国平面设计事业终身成就
奖、清华大学教书育人奖

2011 年获北京国际周暨首届北京国际设计三年展，中国农业银行
行徽被评为“设计北京大奖”，中国工商银行行徽被评为
“设计北京大奖——经典设计奖”。主要设计作品：中国人民
银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行
行徽等。在《包装与设计》等期刊上发表论文十余篇，著有
《陈汉民标志艺术》《陈汉民标志设计》等。2014 年 8 月，
山东美术出版社出版《陈汉民文集》

形意兼具的标志设计

曾辉

陈汉民先生作为中国现代设计史的见证人与参与者之一，他的艺术设计历程恰恰代表着半个世纪以来中国平面设计的发展过程。

陈汉民先生在中国设计界是一位令人尊敬的设计前辈，他宽容、大度、温和的人格魅力让人感到亲切。同时，他也是一位严谨、自律的设计教育者。半个世纪以来，陈先生投身于中国平面设计事业，历经了中国现代平面设计发展的风风雨雨，见证了新中国现代设计发展的方方面面，有许多值得记录在我们记忆中的事情。

陈先生的标志设计一直在创造一种“巧妙”。巧妙是标志设计优劣的关键所在。

什么图形都可以成为标志，但是真正意义上的标志让人看了有一种非常特殊的艺术处理方法。如果说文学中讲求言简意赅，那么平面设计中的标志则是形简意赅。“可遇不可求”是形成标志设计独特艺术魅力的法宝。陈先生多年来设计的上百个被采用的标志，都是在一个指导思想下完成的。标志是传递资讯的，要做到以意造型、以形举义。表现什么、怎么表现。做到情理之中，意料之外，才有艺术生命力。标志是给人看的，就要让人看懂，用精到的技巧、大众化的表现、高雅而不晦涩、通俗而不直白。陈先生自己确定的标志设计方针，有三个基本点：中国风格、民族情感、时代审美。以及三个结合点：内容和形式的结合、高雅和通俗的结合、传统和现代的结合。他认为作为一个中国的设计者去探索中国的设计之路，弘扬中国文化是自己的责任。陈先生设计的中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行等四大银行标志，王府饭店标志、香港回归标志、五个一工程标志、中国老人日标志，还有《读者》的刊徽，都留下了

这一思想的印迹。

标志是一种文化现象，要有较强的文化底蕴，把握传统文化、中国人的情感和时代理念、审美观点结合起来。标志设计努力去做既是本土的文化，又和时代审美相结合，是国际的共识。

陈先生对标志设计提出了“好懂、好看、好记、好用”八字方针，概括地总结了标志设计的规律。“好懂”是说图形标志有对内涵的表达问题，这个表达要建立在大多数人生活经验基础上。设计师要找到那些让人们比较熟悉的或者早已约定俗成的东西作比喻物，这样有利于理解。但是传统的比喻物可能流于一般化，因此需要创新。“好看”包含创意新颖、独特，能使人的眼睛为之一亮，内心为之一动，使人百看不厌，这是因为人类有一种求新求异的天性。人们对于似曾相识、平庸无奇、早已看惯的东西会表示拒绝或不屑一顾，更谈不上去记它了。好看的标志缩小后不糊，放大后不空洞，这里有形象处理的问题，要符合美的形式法则。“好记”，这一点影响着标志的寿命。好记的图形符号会凝聚众多的心灵，这是因为人们在脱离开标志实物后，能否准确地描绘出它的大致形态，是检验标志设计成功与否的重要标准之一。一个好标志不仅能使人一目了然，同时还可使人久留心际，回味无穷。“好用”指任何设计都要通过一定的工艺制作才能体现设计价值，好用的标志一定是与时俱进的。”

选自台湾《设计印象》44期

——陈汉民先生

序二

回望经典 ——陈汉民标志设计

彭璐

作为中国现代设计教育与实践发展的参与者，特别是徽标设计里程碑式的人物，陈汉民先生的从艺从教之路无疑是我们回望中国现代设计演进之路的一扇窗。因此，回顾和研究他的标志设计作品，不仅是向他个人作为设计师和教师取得的杰出成就以及对他所代表的那一辈人所走过的设计之路表达敬意，同时也是为了继往开来，能在前辈的基础上继续追问现代设计之道，将设计之学与用继续引向深广。

在本书之前，有关陈汉民先生标志设计的专著已有两种，分别汇集了陈先生 1993 年和 1997 年以前的标志设计作品。之后比较重要的著述有何洁主编的《视记 50——陈汉民艺术设计作品集》，该书以图文并茂的方式详述了陈先生从事艺术教育和设计实践的一生，其中补充了大量 1997 年以后的标志设计作品。本人编撰的《陈汉民文集》则以文字为主的方式，梳理了陈先生的设计观点、思想和方法，使读者得以较为全面、深入地了解先生艺术风格和设计思想形成的原委，洞悉他众多成功作品背后的故事。而此次陈先生新版的这本《陈汉民标志艺术》，是从他一生成功设计的一百余件标志作品中甄选出九十余件，除了作品的数量更为丰富外，本书图片和装帧质量更为精美，更难得的是刊发了众多未发布的标志设计方案（共计 60 余件），读者通过采用稿与设计方案之间的对比，能够体味出设计师如何处理自身审美与客户需求之间的微妙平衡，推测他们之间的矛盾与沟通过程，其间裨益不言自明。

陈汉民先生作为设计师，一生设计作品涉及范围很广，包括包装、海报、书籍封面、徽章、钱币、邮票、国庆游行队伍及彩车等，并均获得广泛赞誉。其中数量最多、最成功和最有代表性的，无疑是那些

耳熟能详的标志了。20 世纪 80 年代以来,随着我国商品经济的发展和先生个人专业素养的提高,迎来了他设计事业的高峰。他 1982—1992 年担任清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)装潢美术系主任,为了兼顾学院教学、管理工作和专业设计实践,他将专业实践重心转向标徽设计。时值中国经济快速发展,标志、VI、企业形象设计逐渐受到社会重视,各类公开征集标徽竞赛活动频繁。他利用上班空闲和晚上的时间参加全国各类征稿比赛,并屡拔头筹。其中包括众多耳熟能详、影响深远的作品,诸如中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行、读者集团、北京王府饭店、兆龙饭店等国内重要企事业单位的标徽;此外还有联合国第四次世界妇女大会、'97 香港回归、大众电影百花奖、中国摄影艺术节等世界性、国家级重大活动的标志。他还另为国家机关和各部委设计包括国家优质奖章、全国五一劳动奖章等各类徽章三十余枚,这些标徽设计的数量和质量如此惊人,以至于其作为中国现代最有成就的标徽设计师的价值早已得到公认。

陈汉民先生是一个严谨勤奋的人。他从教 50 余年,恪守职责,从未迟到一分钟,成为后辈为学为人的榜样。作为一名设计师,他亦是追求完美、对作品要求高到近乎严苛的程度。他说,“一枚经典的标志来源于意识坚定的设计者”,没有对作品负责任的态度和精益求精的自我要求,很难设计出优秀的作品。陈先生坦言,设计者往往是“以‘语不惊人誓不休’的创作态度,才能最终达到比较满意的程度,整个设计过程是从内容的一般表达达到进一步深化,和从形式的表象罗列到巧妙的组合的提高过程”。可见他对标志设计高品质的狂热与执着。也正因为这种做人做事严谨认真的作风,造就了其标志作品结构严谨、

构型巧妙、语言简洁的特点，呈现出稳重、大气的视觉风格。

任何设计都有其自身的制约条件，标志是方寸之间的艺术，讲究“小中见大，平中有奇”，看似“简单”，实际上是将千言万语集于一“形”，更要求设计师能够独辟蹊径，在创造中求突破。因此，“巧妙的构思和形式是标志的灵魂，是评价标志的最高标准”。而成就一个巧妙的标志设计，过程往往是费力的，但最终的表现需是“举重若轻”，是作者高度智慧和设计能力的体现。基于此，陈先生在设计中倡导“每个单一的形象元素在标志中的关系应该是有序的、相互依存的，而不是孤立的、分散的，更不是相互排斥的”，设计师应该“以丰富的视觉经验去发现与设计有关的可用条件，发现它，应用它，用好它”。因而，陈先生的标志作品中经常用到“一笔多用、一形多义”的手法，或是以增笔、连笔、断笔、减笔、负形、阴影等手法对图形与字形进行大胆的再创造，或是把抽象概念形象化等手法来获得形简而意丰的解决方案。

与大部分设计师不同，陈先生是教师兼任设计师。这决定了他设计的学院背景，相较于纯市场化运作的设计师而言，他可以具有一定程度的越超商业和不过于屈从时尚的姿态。正如他一贯强调“永久性使用的标志”，认为标志设计“形式不宜过度‘新潮’”，这些观点都与消费社会“阶段性废止”的原则、“快时尚”的商业化模式相悖。“内容决定形式，形式体现内容，以意造型，以形举义，才是天经地义。”陈先生在设计标志时总是贯彻“内容和形式的统一，高雅和通俗的统一，传统和现代的统一”的原则；创意构思是在追问“表现什么和怎么表现？前者是立意，后者是表现”，务必使标志形象的表现一定与内容、内涵有直接关系。因此，他的标志构成中“没有多余的空白，也不应有累赘的形象”，更不会出现附庸新潮、“莫名其妙”的形式浪费。

正因为坚持“形义结合”的标志设计观和造型观，他对于标志内涵准确的理解和合理的挖掘，使他往往更能够精准地揣摩并巧妙地迎

合甲方的心意和需求，所以不论是国家级、政治性项目，还是为企事业单位的设计，先生总能出奇制胜。《读者》杂志标志就是他在全国两万多份设计稿的激烈竞争中斩获的。他使用标志设计中高难度的设计方法——比喻，将采蜜的小蜜蜂比喻为《读者》杂志，完美地诠释出《读者》杂志的本质内涵。“恰当的比喻，如文学中比喻一样，可使作品增加艺术魅力。”

精品之所以“精”就在于其思想精深，艺术精湛，制作精良，必然是笃定恒心、倾注心血的作品。陈先生说：“设计师设计标志就如同表演艺术家在舞台上表演一样，只不过我们是用纸笔创造视觉图形，他们是用肢体塑造形象。每一个设计项目都是一次表演，考验自己意识的表演，只有你的意识够坚定，才能设计出高品质的作品。”正因为先生对标志形意的执着追求，不为潮流所左右的严谨态度造就了作品的“经典”风格。

20世纪以来，中国设计经历了从传统到现代的转变，如果说庞薰琹、雷圭元、张光宇、张仃先生等中央工艺美术学院的创始人是中国现代设计的开拓者、奠基人，那么作为他们学生的陈汉民先生则是以“中国风格、民族情感、时代审美”的设计观念，身体力行推动中国现代设计蓬勃发展，尤其在标志设计领域，创造了一系列堪称“经典”的作品，取得了突出的成就。

如今，陈汉民先生已年逾八旬，半个多世纪以来，他孜孜不倦勤勉踏实地教书育人，桃李满天下，被学生尊称为“中国平面设计先生”。其标志设计作品简约大气，流传广远，被业内称为“一代标王”。我们在这里回望他的标志设计作品，既是对先生经典作品的学习和重温，亦是对他严谨为人为学，为设计执着追求的致敬。

标志设计提示录

陈汉民

- “可遇不可求”的原理是标志设计的最高境界
- 经典的标志设计来源于坚信的设计意识
- 好标志力求做到易解、新颖、美感、适用
- 以丰富的视觉经验去发现与设计相关的可用条件，发现它，应用它，用好它
- 没有象征和比喻，就没有真正意义上的意念性标志
- 设计贵在巧妙，巧妙的构思和形式是标志的灵魂，是评价标志的最高标准
- 标志构成中没有多余的空白，也不应有累赘的形象
- 每个单一的形象元素在标志中的关系应该是有序的、相互依存的，而不是孤立的、分散的，更不是相互排斥的
- 表现什么和怎么表现，前者是立意，后者是表现，也或者是内容和形式的关系，两者统一才是完美的设计
- 从抽象到形象的转化是标志设计的基本形式，是由表及里由虚到实的提炼过程
- 现代标志设计力求内容和形式的统一，高雅和通俗的统一，传统和现代的统一

- “一形多义”，负形的开发利用，以及借笔、连笔等手法是解决形简意赅的有效手法
- 比喻与象征要恰当，由此及彼，引起读者共鸣，避免无中生有。恰当的比喻，如文学中比喻一样，可使作品增加艺术魅力
- 标志设计是“小天地，大作为”
- 内容决定形式，形式体现内容，以意造型，以形举义，天经地义
- 任何设计都有其自身的制约条件，独辟蹊径，在创造中求突破，是作者高度智慧的体现
- 成为一个巧妙的标志设计，过程是费力的，但表现需是“举重若轻”
- 永久性使用的标志，形式不宜过度“新潮”，要懂得越是新潮的东西变“老”越快的道理
- 民间有说法：人的皮肤“一白遮百丑”，然而标志也有用过多色彩来掩饰造型欠美，结构松散，艺术表现力不佳的作品，黑白效果是基础，不容回避
- 小中见大，平中有奇，是意念标志的一大魅力
- 平面设计师应具备三点要素：设计意识、技法表现，审美观念

经典的标志设计，来源于坚信的经典意识

目 录

CONTENTS

国家标准图形符号

Chinese national Standard graphical symbols 001

标志 Logos

011

设计方案 Design plans

105

后续 Follow-up

167