

高等教育“十二五”部委级规划教材

LOGO DESIGN

标志设计

通向专业设计之路

章莉莉 编著 | 东华大学出版社

LOGO DESIGN

标志设计

通向.....之路

章莉莉 编著

東華大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

标志设计 : 通向专业设计之路 / 章莉莉编著. -- 上海 :
东华大学出版社, 2014.6
(高等教育 “十二五” 部委级规划教材)
ISBN 978-7-5669-0483-6

I. ① 标… II. ① 章… III. ① 标志 - 设计 IV.
① J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 065481 号

高等教育 “十二五” 部委级规划教材

biaozhi sheji tongxiang zhuan ye sheji zhilu

标志设计 : 通向专业设计之路

策 划 : 赵春园

编 著 : 章莉莉

责任编辑 : 赵春园

封面设计 : 柯孝琴

出版发行 : 东华大学出版社

(地址 : 上海延安西路 1882 号 邮编 : 200051)

本社网址 : <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 : <http://dhdx.tmall.com>

印 刷 : 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16 8 印张 236 千字

版 次 : 2014 年 6 月第 1 版

印 次 : 2014 年 6 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5669-0483-6 / J·154

定 价 : 42.00 元

PART 1

标志设计基本知识

- 010 1.1 城市中无处不在的标志
 - 012 1.2 用符号学看标志设计
 - 018 1.3 公共导向标志
 - 026 1.4 标志设计的步骤
-

PART 2

标志发展时间轴

- 028 2.1 标志的萌芽
 - 034 2.2 标志的诞生及变革
-

PART 3

标志设计的创意五行

- 051 3.1 从含义出发
 - 054 3.2 从图形出发
 - 058 3.3 从文字出发
 - 069 3.4 从形态出发
 - 089 3.5 从色彩出发
-

PART 4

标志设计的中国风

- 094 4.1 意境构图
 - 098 4.2 民俗文化
 - 105 4.3 几何纹样
 - 109 4.4 再造文字
-

PART 5

标志设计的定稿与延伸

- 114 5.1 标志设计的精细设计
 - 117 5.2 标志设计的平面延伸
 - 122 5.3 标志设计的立体延伸
 - 126 5.4 标志设计全球化运作
-

- 128 后记 / 参考文献

LOGO DESIGN

标志设计

通向——之路

章莉莉 编著

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

标志设计 : 通向专业设计之路 / 章莉莉编著. -- 上海 : 东华大学出版社, 2014.6

(高等教育 “十二五” 部委级规划教材)

ISBN 978-7-5669-0483-6

I . ① 标 … II . ① 章 … III . ① 标志 - 设计 IV .
① J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 065481 号

高等教育 “十二五” 部委级规划教材

biaozhi sheji tongxiang zhuan ye sheji zhilu

标志设计 : 通向专业设计之路

策 划 : 赵春园

编 著 : 章莉莉

责任编辑 : 赵春园

封面设计 : 柯孝琴

出版发行 : 东华大学出版社

(地址 : 上海延安西路 1882 号 邮编 : 200051)

本社网址 : <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 : <http://dhdx.tmall.com>

印 刷 : 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16 8 印张 236 千字

版 次 : 2014 年 6 月第 1 版

印 次 : 2014 年 6 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5669-0483-6 / J · 154

定 价 : 42.00 元

前 言

标志设计在现代艺术设计教育中是一门普及的专业课程。

小小的标志设计并不简单，如何用图形塑造一个企业或机构的视觉形象和核心理念，如何有效地掌握多种图形表达的能力，如何快速地进入设计师工作系统流程，如何使标志设计兼具中国风和国际化，这些问题是本书着力讲解的核心问题。

在这本书里，你将会学到：

- 标志设计的五种图形创意方法，帮助您灵感源源不断
- 标志设计的系统工作流程，帮助您成为专业设计师
- 标志设计的中国风设计要点，帮助您标志设计独树一帜
- 标志设计的历史和趋势，帮助您理解标志设计的成功秘诀

将本书送给在设计路途上探索着的朋友们。

PART 1

标志设计基本知识

- 010 1.1 城市中无处不在的标志
 - 012 1.2 用符号学看标志设计
 - 018 1.3 公共导向标志
 - 026 1.4 标志设计的步骤
-

PART 2

标志发展时间轴

- 028 2.1 标志的萌芽
 - 034 2.2 标志的诞生及变革
-

PART 3

标志设计的创意五行

- 051 3.1 从含义出发
 - 054 3.2 从图形出发
 - 058 3.3 从文字出发
 - 069 3.4 从形态出发
 - 089 3.5 从色彩出发
-

PART 4

标志设计的中国风

094 4.1 意境构图

098 4.2 民俗文化

105 4.3 几何纹样

109 4.4 再造文字

PART 5

标志设计的定稿与延伸

114 5.1 标志设计的精细设计

117 5.2 标志设计的平面延伸

122 5.3 标志设计的立体延伸

126 5.4 标志设计全球化运作

128 后记 / 参考文献

教学进程安排及练习

标志设计课程在艺术类高校中是一门普遍的专业设计课程，一般为五周学习课时。

第一周：标志设计的基本知识

第二周：标志创意的构思方法

第三周：标志设计的中国风格

第四周：标志设计的运用延伸

第五周：标志设计的实践拓展

第一周：标志设计的基本知识

第一周是课程的导入阶段，主要通过启发学生观察城市生活中的标志，总结标志出现的各种场合和观看效果，发现标志的视觉符号识别特征，逐渐建立起设计审美的评价体系。本周学习内容包括“PART 1 标志设计基本知识”和“PART 2 标志发展时间轴”。

练习 1-1：

每位学生寻找生活中出现频率高或影响力大的 10 个标志设计，进行观察临摹和课堂分析。

练习 1-2：

每位学生分别寻找三种类型的标志，进行分析交流。

(1) 一个自己喜欢的中国老品牌标志，分析当前现状并提出优化设计建议；

(2) 一个受到欧洲纹章学影响的现代标志，分析其纹章学特征及现代元素；

(3) 一个公共导向标志，分析其含义表达的准确性。

第二周：标志创意的构思方法

第二周是课程的主体阶段，通过介绍标志创意构思的五种切入方法，使学生掌握标志设计的多种视觉表达途径，从含义、图形、文字、形态、色彩等角度解析标志设计的解决方案。本周学习内容是“PART 3 标志设计的创意五行”。

练习2-1:

每位学生选定一个基础元素（如飞鸟、树叶等）进行图形创作，尝试用点的语言表达、线的语言表达、面的语言表达、立体空间语言表达，以及正负形、照片肌理、想象图形等方式进行设计，不少于10个。

练习2-2:

每位学生选定一个标志设计命题，尝试用具象方式表达、抽象方式表达、文字方式表达，并进行横向比选分析，不少于5个。

练习2-3:

在练习2的基础上最终选择一个图形作为标志，为标志选择3种配色方案，进行视觉传达效果和信息传达准确性方面的比选。

第三周：标志设计的中国风格

第三周是课程的提升阶段，通过介绍中国文化体系中源远流长的视觉图形符号及特征，使学生掌握如何将传统的视觉表达转化为现代设计的表现方式。通过意境构图、民俗文化、几何纹样和再造文字四个部分，为学生提供中国未来标志设计博大丰富的中国视觉元素，以及设计转化方式。本周学习内容是“PART 4 标志设计的中国风”。

练习3-1:

每位学生选择一个中国传统图形纹样，进行观察分析，将其设计转化成一个现代标志图形，并提出其适合的行业及定位。

练习3-2:

每位学生分别进行三种类型的中国风标志设计练习。

- (1) 太极构图意境的标志；
- (2) 中国民俗元素构成的标志；
- (3) 传统几何纹样构成的标志。

第四周：标志设计的运用延伸

第四周是课程的运用阶段，讲述标志设计后期的工作步骤，即在标志初稿被确定下来之后如何进行精细化设计的方式，以及标志设计在城市空间中的各种运用方式，使学生掌握标志设计运用时期的各类设计工作。本周学习内容是“PART 5 标志设计的定稿与延伸”。

练习4-1：

每位学生在之前标志设计练习的基础上，选择一个自己最满意的标志图形，进行精细化设计。至少在比选 20 个标志设计方案的基础上形成定稿，并在课堂上展示其精细化设计过程方案。

练习4-2：

每位学生将前一轮形成的标志定稿进行延伸设计，尝试采用系列标志表现方式或吉祥物设计，以及在立体空间上的标志形态拓展设计。

第五周：标志设计的实践拓展

第五周是课程的实践阶段，将之前学习的标志设计知识与方法用于实战设计。从标志设计前期的调研分析，到中期的图形创意表达，至后期的精细化设计，主要由教师辅导学生完成标志设计方案为主，实时进行交流及最终的方案评讲。

作业：

由教师提供 2 ~ 3 个标志设计命题，每位学生选择其中一个进行标志设计实践。

图01. 亚马逊网上书店标志在运输箱上的运用

01

PART 1

标志设计基本知识

城市中无处不在的标志

用符号学看标志设计

公共导向标志

标志设计的步骤

1.1 城市中无处不在的标志

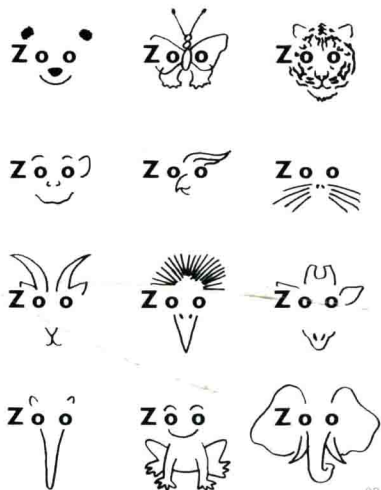
现代社会中，标志充斥着我们的生活，城市生活中的衣食住行，标志无所不在。从我们睁开眼睛的一刻开始，标志就进入了我们的视线，从家到达办公室或学校，我们的眼睛已经接受了上百个标志。

这些信息被人的大脑自动过滤，这是在信息社会中人脑的自动运行规律。只有优秀的标志设计和良好的视觉传达途径，才是标志最后被人们所关注和认同的前提条件。那些能准确传达产品信息、丰富人们生活情趣、营造愉悦舒适感的标志，是我们关注的对象。

标志作为企业与消费大众的视觉沟通途径，帮助企业建立一个健康良好的形象，并以特定视觉表现方式，将公司信息快速准确地传达给社会大众。

01

02

图 01.02. 伦敦动物园标志及动物引导符号

动物园采用狮子作为标准形象，巧妙地将 ZOO 中的两个字母，结合图形形成动物的眼睛或花纹，并衍生到每个动物的引导标志中。线条的表现手法简洁明快，图形与文字的组合诙谐有趣，令人印象深刻。

图 03.04.05. 快餐标志（麦当劳、肯德基、必胜客）

03

04

05

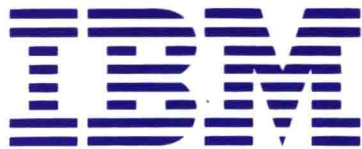
06

07

08

09

10

图06. 上海轮渡

图07. 上海地铁

图08. 苹果电脑

图09. IBM电脑

图10. 百事可乐与可口可乐

图11. Google网站特殊标志

图片顺序为:

从左到右、从上到下

梵·高诞辰2005.3.30

米开朗基罗诞辰2003.3.6

达·芬奇诞辰2005.4.15

毕加索诞辰2002.10.25

MC.埃舍尔诞辰2003.6.16

皮耶·蒙德里安诞辰2002.3.7

加斯顿·朱丽亚诞辰2004.2.3

安迪·沃霍尔诞辰2002.8.6

弗兰克·劳耶·怀特诞辰2002.6.8

莫奈诞辰2004.11.14

希区柯克诞辰2003.8.13

诺贝尔奖百年纪念典礼2001. 12.10

爱因斯坦诞辰2003.3.14

发现DNA五十周年2003.4.25

飞机发明100周年2003.12.17

11

1.2 用符号学看标志设计

现代社会中的标志与符号学密不可分。标志从本质上讲,就是代表一个公司或产品的视觉符号,其存在价值是为了通过视觉方式向公众传达企业的行业特征、文化理念等,并区别于其他企业的产品。符号的认知、识别与认同的过程,就是标志设计被大众所接受并产生传播效应的过程。

现代符号学原理为现代设计提供了理论基础。对现代符号学基本理论的掌握,有助于更好地进行标志设计,获得更基础和根本的有关于标志设计的目标对象、认知识别、传播影响等方面的理解。

符号学 (Semiotics 或 Semiology) 是研究符号传达含义的人文科学,在 20 世纪 60 年代兴起于法国和意大利,并迅速引发了整个欧洲的研究热潮。符号学覆盖了人类文明的方方面面,涉及语言文字学、纹章学、钱币学、讯号学、密码学、古文明学等学科,它帮助人们理解社会中信息如何借助文字、声音、图像等手段实现传达,并实现人类沟通交流的基本需求。

符号 (Sign),是一种规律性的指示,就是一个指代

另一个物体的解释。意大利符号学家艾柯提出:“将符号定义为任何这样一种东西,它根据既定的社会习惯,可被看作代表其他东西的某种东西。”日常生活中最典型的符号就是“语言”,语言产生于人并服务于人,成为人们交流沟通的基本声音和书面形式的符号。每个符号都有一定解释,这是通过另一个符号对它作出的说明,说明本身就是一个符号。解释可以无限地进行下去,符号系统不断扩大。

1.2.1 皮尔斯符号学理论

美国哲学家、符号学家皮尔斯 (C.S.Peirce) 对现代符号学理论的建立起了重要的奠基作用,他的实用主义符号学理论对于符号自身逻辑结构进行分析,并开启了符号学中的科学主义倾向。

皮尔斯根据符号和对象之间的关系,提出了“符号的三要素”理论。三要素分别是:对象 (Object),是符号代表的具体事物;媒介 (Media),是符号代表事物的概念;解释 (Identity),是对象对于符号的个人理解。符号的三要素构成了一个三角形关系,而整个三角形就是一个完整的符号体系,三要素是同时存在的。在皮尔斯看来,符号通常可以分为相似符号、指示符号、象征符号三种类型。

相似符号 (Icon),通常是比较具象的,能使人脑产生一种直觉反应,是通过模拟对象构成的符

