

THIS WAY PLEASE

艺术与设计
平面设计书系

请走这边

世界公共标志设计

王绍强 编著

商业品牌

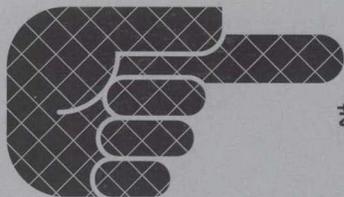
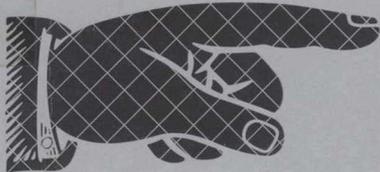
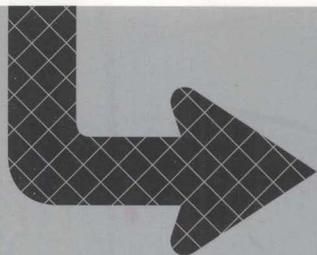
安盛亚太公司总部
第五码头
城市市场
国家食品有限公司
美国鹰牌服饰公司总部
赫斯特大楼
费尔法克斯
弗吉尼亚海滩会议中心
科瑞特&巴罗家具世界总部
八打灵再也贸易中心
图宾根地方储蓄银行
路德维希堡地方储蓄银行
慕尼黑科技馆
尤里卡大楼停车场
西城区客运码头
佩鲁贾迷你轻轨
海都
科林斯广场
比利时啤酒咖啡厅
边缘餐厅
美味男孩餐厅
施桑哈勒
萨卜兹
旺人酒窖
巴兰西亚公寓
博纳卡——水上公园&温泉
奥林匹克公园体育馆
阿迪达斯工厂直销店
贝卢波制药工厂

文化品牌

埃森矿业同盟工业区景观
超越房屋的建筑
等待下雨
未完成的轨迹
与上帝同行
葡萄酒博物馆
贝拉多收藏博物馆
图宾根民政事务处
斯图加特艺术博物馆
托莱多艺术博物馆玻璃展区
迪赛电站艺术博物馆
波特博物馆
旧财政部城市博物馆
美国新闻博物馆自由论坛
纽约科技馆
维多利亚国家美术馆
本迪戈美术馆
墨尔本语法学校
南澳大利亚大学
雪城大学
萨拉·劳伦斯学院
实验媒体与表演艺术中心
新阿克顿
艾菲纳
现代艺术博物馆(皇后区)
墨尔本展览中心
澳洲移动影像中心
尤里卡摩天台

项目与展览

手的传递
手的传递——巴塞罗那国际礼品暨家庭用品展览会
海牙启蒙
毕业展
林德
比尔芬格·伯纳
萨克森豪森纪念馆
维多利亚国家美术馆付费展
2008墨尔本开放参观日
墨尔本城市雕塑奖
美国平面艺术协会传奇盛会
2008“增益”会议
“奥里斯杂志50”10周年展
说服的艺术

艺术与设计杂志社 编译

四川出版集团
四川美术出版社

THIS WAY

PLEASE

请走这边

王绍强 编著

 世界公共标志设计

艺术与设计杂志社 编译

四川出版集团

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

请走这边：世界公共标志设计 / 王绍强编著；
艺术与设计杂志社编译. -- 成都：四川美术出版社，
2010.6
ISBN 978-7-5410-4303-1

I. ①请… II. ①王… ②艺… III. ①标志-设计-
世界-图集 IV. ①J534.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第123164号

请走这边：世界公共标志设计

QING ZOU ZHE BIAN: SHI JIE GONG GONG BIAO ZHI SHE JI

王绍强 编著

艺术与设计杂志社 编译

策 划：钱 竹

责任编辑：谭 昉

特邀编辑：盛鹏璇、王梦珂

装帧设计：关云峰、赵 宇

责任校对：王梦珂

责任印制：关云峰

出版发行：四川出版集团 四川美术出版社（成都市三洞桥路12号，邮编：610031）

制版/印刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

成品尺寸：168mmx230mm

印 张：16

字 数：180千字

图 幅：300张

版 次：2010年6月第1版

印 次：2010年6月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5410-4303-1

前言

中国的城市非常古老。出于实用性考虑，城市必须坐落在水源附近，有利于居民健康，便于防卫。然而城市不仅仅是人口聚集，进行经济和政治活动的场所，它也体现了国家神圣的政治精髓。城市的形状通过风水和宇宙哲学来确定，表现了人与自然之间的有益联系以及天人合一的理念，反映了中国的哲学原理。庙宇、宫殿、城区和街道依中轴线排列，正交网格规范了城市秩序。

古罗马也使用网格结构作为规划城市的战略。布置军营时，先设立一条纵贯南北的中轴线，称为卡多（cardo），步兵第十队则东西排列，和中轴线交叉成直角。罗马城的规划也遵循这一原则——占卜官（或称牧师）找出最为吉利的中轴线位置。中轴线两边排列着商店和商贩摊位，构成经济生活的中心。讨论广场通常位于步兵第十队交叉的地方。中轴线和步兵第十队体现了实用性和神圣性。罗马人创造的基本轮廓——十字，构成了网格的基本单位。

由于其形式明了，东西方的古代城市结构清晰，易于辨识。人们很容易就可以弄明白主要位置在哪里，找出目的地。尽管城市以实用为主，但是从本质上来看，这些城市都融入了精神王国之中。今天我们与此最相近的概念是守护神。每个地方或多或少都有守护神，尽管守护神非常脆弱，转瞬即逝，很轻易就湮灭于无形。

现代城市继承了理性网格规划。但是现代城市巨大无比、人口众多、复杂异常，居民和参观者很难弄明白城市的结构，因此，定位依然是最基本的需要。如果没有定位和路标，城市就变得不连贯，让人迷惑不解。公共场所中的符号标志的基本功能就是把寻找方向变得简单易懂。

但是，符号标志不仅仅起到向导的作用，传达出的也远远不止是客观信息。符号可能以多种形态出现来改善周边环境，在不同程度上拨动人们的情感。

情感在设计建成环境中扮演着关键的角色。历史上，城市不只是居住、贸易和基础设施的集合。城市融合并塑造人们的想象力、记忆和情感。每座城市都有自己独特、令人难忘的地方。这些地方不管大小，都是人们日常生活的背景和环境，人们对不同的地方会产生不同的个人情感，这种感觉往往难于用文字来表达。

地点可以引发人们的情感回应，这种力量构成当代建成环境设计的基石。核心目标是把城市变得清晰易懂，树立身份标志，使地点难以忘怀，易于定位。没有身份，就没有记忆。没有身份，没有记

忆，就无法寻找方位。守护神——各地的守护神不尽相同——可以更好地赋予地点以身份，使其易于辨识。如果守护神消失了，那就必须小心翼翼地再造一个出来，或者找新的守护神来代替。

为建成环境进行设计需要把实用性和美学融为一体，协调尘世与神圣。无论是被遗弃破败的地方，抑或是崭新的未曾使用过的地方，设计都会为其带来新的含义和兴奋点。因此守护神这种转瞬即逝的事物在这里更为必要。对建成环境进行设计能使其重新焕发活力，设计直接与人的感觉和想象力打交道，运用物体、颜色、声音、质地、景观、光影、空间、空气和水，在不知不觉中融入环境，在创造实物的同时，也打造出格调 and 氛围。

对建成环境进行设计是一种公共设计形式。设计师必须主动和市政当局、城市规划者、土木和照明工程师、建筑师、景观建筑师、室内建筑师、艺术家、广告公司、重要的文化和事件协调方以及商业代表和社区组织进行密切合作，此外还必须合理安排好预算，按时交工。

本书探讨的是如何就建成环境进行交流设计的艺术，提供有价值而且实用的帮助，用于定位和解决当今巨大建筑中的大量概要信息；如何树立有意义并且容易记忆的城市标志；如何同客户交流工作，有效管理期限和预算；从战略规划到最后执行，如何与其他众多从事城市设计和打造地点的专业人士进行合作，创造有效的平面信息，引起人们共鸣，得到大众认同。

符号和图案不只是被动地容纳信息，在不同规模的定位上和布置城市空间的过程中也扮演重要角色，从单个建筑到整个城市，作用都举足轻重。符号和图案从不同程度不同层次上影响着人们：人们从视觉上、思想上、身体上和听觉上通过记忆感受着不同的地点。人们甚至在潜意识中明白，地点宛如储藏室，有着不同的内涵和意义。

守护神代表了当代城市中的精神。我们没有古代的占卜官，但是我们有设计师，其任务就是深入思考我们所处城市的文化和心理。对建成环境进行的设计不仅仅起辅助性作用，更是为理性、工业化的社会在实用性和记忆与情感之间寻求平衡。

加里·埃默里 (Garry Emery)
埃默里设计室 [emerystudio]
2009年8月
澳大利亚墨尔本

序

建成环境是人类意识的产物，这种环境的质量影响着我们的日常生活的品质。

毫无疑问，互联网、电子邮件、谷歌、Facebook和Twitter对人们的交流方式产生了巨大的影响。从这个角度来看，我们不再局限于一个地方、一个时区或一个群体。交流是即时的。这种交流可能具有启发性，也可能是错误的，或许恼人或许有趣，或许给予力量或许夺去精神，或许值得拥抱或者令人恐慌。交流无处不在，形式日渐无形化。交流在日渐缩小的手持设备上即可实现，加上GPS技术，就拥有了完美的导航和交流工具，或许如此吧。

设计师之间流传着这样的说法：符号标志和路标过时了。这种说法或许有一定道理，但是文字远未到消失或者过时的地步。相反，城市、建筑以及我们地球上的人口都在增加变大，向一天天增长的人口传递信息也更加重要。数码交流中，技术提供的设备越来越小，功能越来越多，但是我们不可能把现实世界缩小或者增加它的功能。既然不能增加现实世界的功能，就必须让它更加有效地运行。这就需要优秀的符号和标志设计了。

的确，手持设备和电脑让我们在地球上寻找路线更加方便。我喜爱今天的技术，无法想象，如果没有了手机或者笔记本电脑，日子该怎么过。但是，数码设备至少需要三件非常重要的东西以保证其正常工作：精确而不受干扰的数据（注意“精确”一词）、有信号以及最重要的是有电力供应。我敢确信地说，我们都有过未接电话、没有信号、电量过低经历，也有得到不准确信息的时候——我们不是下载过不太正确或者完全错误的地图吗？

这就是现实世界胜出数码世界的地方。本书讲的是我们的现实世界。在这个现实的世界里，环顾四周，你就知道自己身处何方。看看周遭环境，就知道自己是在城市里还是在森林里。物质、有形的世

界告诉我们身在何处——多数时候都是准确而连续的。我们身处的这个物质世界正在日益成为建成（有人说是过度建成）环境。人类意识的产物正在逐渐扩大，为了有效运转，就需要更加优秀的交流系统——能够有效、精确传递信息的系统，具有美学的系统，可以让我们更好地理解和游走于我们的环境之中的系统。

不可否认，建成环境的交流系统是不完善的。但是至少不需要充电器。通常交流系统有符号和其他可以辨识的寻路线索。在没有符号的建筑和城市里能穿行吗？当然可以，但是我可不愿意这么做，这就像是在为一个移动设备下载一个已经失去了信号的文档。一张印刷地图和一些可以沿着走的符号会更实用，令人心中心中充满感激。

这将把我们带到何方？带我们进入本书中的页面之中。正如引言中所说，建成环境的质量影响着我们日常生活的质量。本书里，正是世界各地交流设计师的作品对我们的生活质量产生了积极的影响。他们帮助我们更加容易地找到道路，让我们减少了焦虑和压抑，生活因此更加美好。正如《绿野仙踪》中的黄砖路一样，一条有清晰符号标志的路可以把我们带到目的地，而不必担心迷路。本书中的设计师有创意、有思想、有责任心，拓展了交流的领域和路标符号。我们是地球上的居民，这些设计师的作品对我们与周围环境进行交互的方式产生了深远影响。

本书的图片非常漂亮，但是未能展现把设计从概念转化为现实事物所需的巨大工作量。每一个成功的符号和路标项目、展示设备、零售环境或者三维品牌——通常称为环境平面设计（GED）——都是数百个小时的设计、规划、修饰、工程、研究和雕琢的结果。这是对设计团队成员所需的专注和协作精神的考验。环境平面设计必须考虑到预算和工期、不同的语言和文化、个性、品牌和标志目标、营销策略、生产

工艺、环保科技等等。图片把这一切都简化了。

作品的最终结果就是我们的世界大大的丰富了，变得活力四射，质量提升了。《请走这边》中的设计师熟练运用排版、形状和颜色，改善了我们生活的城市和建筑中的视觉美学。他们为我们留下一幅文化快照，拍下了我们这个时代，封装在设计趋势和想法构成的三维时间胶囊里，添加在集体记忆之中。他们缓解了我们心中的压抑和焦虑，提供了实用有效的信息和寻路引导，防止我们迷路。电子邮件或者浏览器页面能做到这些吗？

每一个项目都会提出新的挑战，带来新的机遇。环境平面设计的基础在拓展，新技术在浮现，设计团队增加了拥有不同新技能的新成员，我常常说环境平面设计是设计界的混血儿。它综合了平面设计、工业设计、建筑、内部设计、规划、景观建筑、显示技术、社会学、心理学、文化和习俗甚至风水等各个方面于一体。环境平面设计在设计领域中魅力十足，极有意义，我很高兴能成为其中的一部分。

本书中的作品堪称典范，都是精品中的精品。书中展示的许多项目十分优秀，因而在环境平面设计协会每年一度的设计颁奖中得到了认可，也得到了在环境平面设计中活跃的个人构成的国际设计组织的认同。书中展示的例子可以鼓励我们展现创造力，拓展环境中交流设计的边界。

作为设计师，我们有责任改善我们居住的环境。我不是说我们可以完全控制周围的环境，而是说我们可以施加影响。我们的目标应该是通过周到的规划和设计，把生活变得更加轻松、简单和美丽。

大卫·万登·艾恩登 (David Vanden-Eynden)
设计顾问 / 卡洛里·万登·艾恩登 (Calori & Vanden-Eynden)
环境平面设计协会会员 (Fellows of the SEGDD)
2009年8月
美国纽约

目录

商业品牌

COMMERCIAL BRANDING

安盛亚太公司总部	10
第五码头	14
城市工场	18
国家食品有限公司	22
美国鹰牌服饰公司总部	26
赫斯特大楼	30
费尔法克斯	34
弗吉尼亚海滩会议中心	38
科瑞特&巴罗家具世界总部	42
八打灵再也贸易中心	44
图宾根地方储蓄银行	48
路德维希堡地方储蓄银行	52
慕尼黑科技馆	56
尤里卡大楼停车场	60
西城区客运码头	62
佩鲁贾迷你轻轨	64
尚都	68
科林斯广场	70
比利时啤酒咖啡厅	72
边缘餐厅	74
姜味男孩餐厅	76
施桑哈勒	78
萨卜兹	82
匠人酒窖	86
巴兰西亚公寓	90
博纳卡——水上公园&温泉	94
奥林匹克公园体育馆	98
阿迪达斯工厂直销店	100
贝卢波制药工厂	102

文化品牌

CULTURAL BRANDING

埃森矿业同盟工业区景观	106
超越房屋的建筑	110
等待下雨	114
未完成的轨迹	118
与上帝同行	122
葡萄酒博物馆	124
贝拉多收藏博物馆	128
图宾根民政事务处	132
斯图加特艺术博物馆	136
托莱多艺术博物馆玻璃展区	140
迪赛电站艺术博物馆	144
波特博物馆	146
旧财政部城市博物馆	150
美国新闻博物馆自由论坛	152
纽约科技馆	156
维多利亚国家美术馆	160
本迪戈美术馆	164
墨尔本语法学校	166
南澳大利亚大学	172
雪城大学	176
萨拉·劳伦斯学院	178
实验媒体与表演艺术中心	180
新阿克顿	184
艾菲纳	188
现代艺术博物馆(皇后区)	192
墨尔本展览中心	194
澳洲移动影像中心	196
尤里卡摩天台	200

项目与展览

EVENTS & EXHIBITIONS

手的传递	206
手的传递——巴塞罗那国际礼品暨家庭用品展览会	208
海牙启蒙	210
毕业展	214
林德	218
比尔芬格·伯格	222
萨克森豪森纪念馆	226
维多利亚国家美术馆付费展	230
2008墨尔本开放参观日	232
墨尔本城市雕塑奖	234
美国平面艺术协会传奇盛会	236
2008“增益”会议	238
“奥里斯杂志50”10周年展	240
说服的艺术	244
简介	248
索引	256

标记与路标：新的方程式？

自有人类以降，我们日常生活中就需要和同胞进行沟通。在学会语言交流之前，我们先学会用视觉交流，方法是在建成环境中留下印记。现在，人类已经不再受物质世界的局限，但是建成环境依然是我们进行标记和寻找路线的主要媒介。

历史上有大量事实为此佐证。从石洞壁画和象形文字到罗马铭文和中世纪饰章，所谓的“标明范围”已经成为我们在任何时候讲述故事的共同特色。世界日益复杂，因此我们认识世界的方式、巡弋于世界的方式也随之更加复杂。

自工业革命以来，“每幅画背后都隐藏着一段故事”这句格言亦可用于产品及其广告之上。同理，建成环境也可以借用这么一句话“每一座建筑背后都隐藏着一段故事”。

从传统意义上来讲，建筑特有的作用是定义建筑或空间的身份。而今天，平面设计师更是不可或缺，他们拓展了建筑或空间背后的故事，赋予其生命，引起各种观众的共鸣。

不管是公司建筑上的简单标记符号，还是商业住宅，抑或如路标这样广泛的系统，环境平面设计加强了人们对某地的印象，使人们对建成环境的回应更加迅速，拥有更多情感，记忆更加深刻。

技术也起着至关重要的作用，不仅仅标志出建筑的身份，还传达出了更多的信息。现在，建筑有更多的机会去清楚地向公众传达其功能、用户或者其他信息。最近平面设计师和建筑师通力合作，设计建造出了给人深刻记忆的永恒作品，例如鸟巢奥林匹克体育馆、格林皮克斯零能源媒体墙、“水立方”国家游泳中心等，这些建筑都位于中国北京。

实现这些新的需求和方案，总是离不开视觉交流。为了进行标记和指明路线，更需要流畅的视觉语言，用于建成环境之中。环境平面对建筑之重要，正如风景和灯光一样重要。任何建筑类型中，视觉交流项目都是其中不可或缺的一部分。

最有效的标记和路标系统需要倾听顾客的需求，考虑建筑的周边环境。建筑或许呈现中性，没有任何特殊性格，或许细节和质地异常丰富，标记和路标信息都是这两种极端风格的自然延伸。如果设计成功，信息和建筑就会浑然一体。

在这里，平面设计师是说书人，编织着故事，引起建筑观众的共鸣。在这个方程式中，标志、导航并最终加强个性、公司或者公民自豪感、忠诚度和归属感，这些需要都是新方程式中不可或缺的一部分。

商业品牌

COMMERCIAL

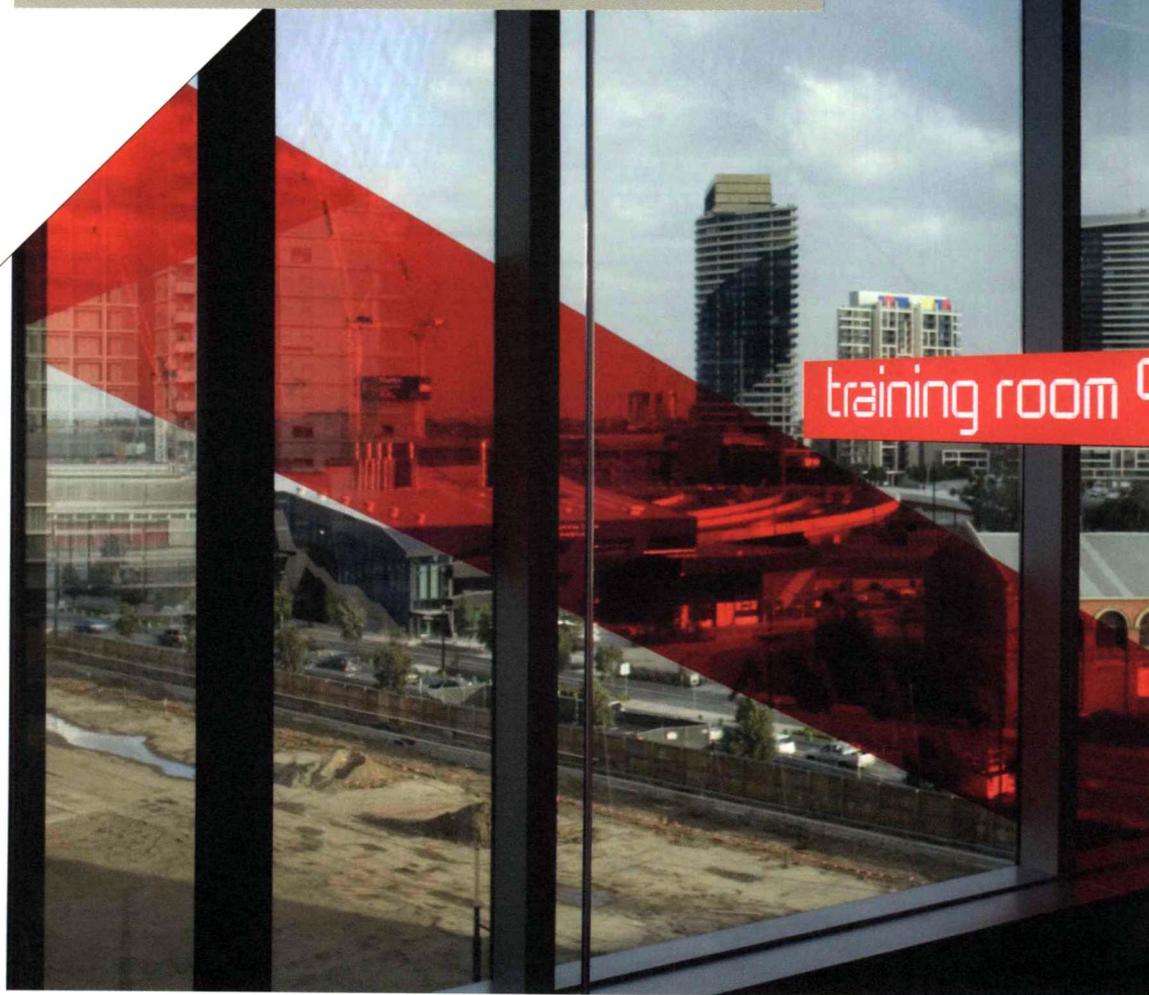
安盛亚太公司总部

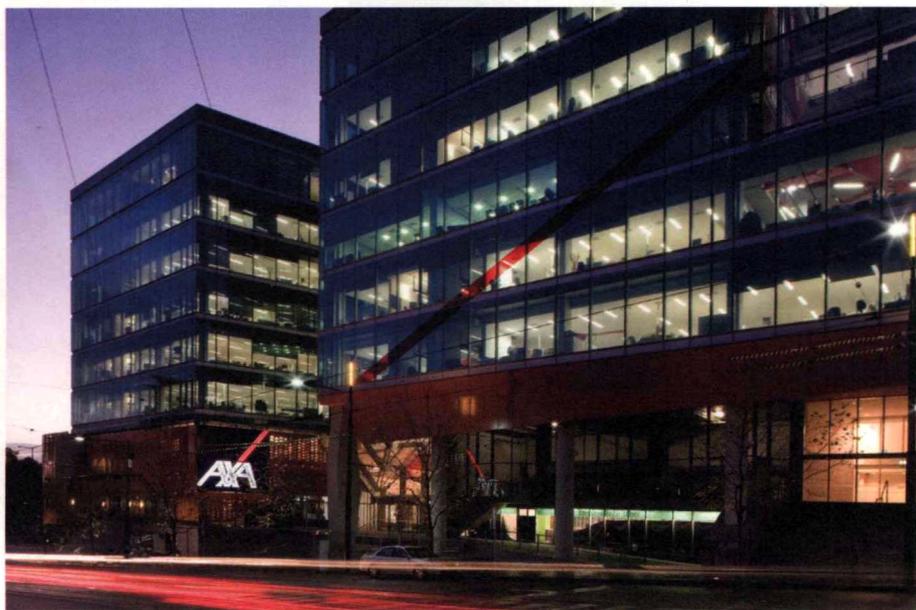
AXA ASIA PACIFIC CORPORATE HEADOFFICE

/地点/ 澳大利亚墨尔本
/设计工作室/ Cornwell Design
/设计团队/ Cornwell Design
/建筑师/ Cox Architects
/摄影师/ Andrew Curtis
/客户/ AXA
/时间/ 2008年

安盛 (AXA) 公司的员工原本分散在墨尔本市的三处办公地点工作, 新建的安盛大厦则把员工聚集在一起, 成为公司在亚太地区设立的新总部。大厦建筑面积5500平方米, Cornwell设计室开发了一套符号标志系统, 以此保证员工畅通无阻, 可以在大厦中轻松穿行。

为保持设计风格统一, 标示中融入了“折叠”元素, 构成建筑的延伸部分。符号标志系统包括主入口指示牌、广告牌、房间名称、楼层指引、厨房图案以及会议室隐私标记。

第五码头

DOCK 5

/地点/ 澳大利亚墨尔本
/设计工作室/ emerystudio
/设计团队/ emerystudio
/制作/ Consolidated Graphics
/建筑师/ John Wardle Architects
/摄影/ emerystudio
/客户/ Lend Lease
/时间/ 2008年

这是位于墨尔本海港新区的一栋租赁住宅楼的主要标志和零售广告。这个标志从第五码头大厦夜晚映照在维多利亚港湾的光影中汲取灵感，并用三维的手法表达了品牌意识。该标志使用金属铝制成，涂以变色全息汽车涂料，当路边行人在行走中观看时，超大号的标志和入口标志就会变换颜色，光线变化也会引起颜色变化——使用油漆再运用复杂的动力学原理才达成这种效果，而油漆常见于流行文化中。

