

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

标志设计

BIAOZH

SHEJI

主 编 韩 君 马丽娃 刘启文

Design

北京工业大学出版社

LOGO

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

标志设计

B I A O Z H I

S H E J I

主 编：韩 君 马丽娃 刘启文

北京工业大学出版社

内 容 简 介

本书从可持续发展的角度记述了与标志设计相关的系列知识内容。主要包括中外标志设计的历史发展脉络和未来发展趋势,标志的功能及类型表现,标志符号的图形化设计规律。标志设计不只是孤立地讲求一定的形式美感,而要从根本上体现其承载的文化诉求,以求更加持久地建立起与受众之间的良好沟通。

图书在版编目(CIP)数据

标志设计 / 韩君, 马丽娃, 刘启文主编. -- 北京: 北京工业大学出版社, 2012.8

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5639-3215-3

I. ①标… II. ①韩… ②马… ③刘… III. ①标志—设计—高等学校—教材 IV. ①J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 183948 号

标志设计

主 编: 韩 君 马丽娃 刘启文

责任编辑: 王 喆

封面设计: 大燃图艺

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 167 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版

印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3215-3

定 价: 48.90 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

总 序

本系列教材是根据高等艺术设计教育的客观规律,遵循国家对艺术设计学科专业的评价标准、培养目标等要求而组织编写的。

本系列教材注重思维的创新性与知识的应用性、针对性、时效性,适用于普通本科及高职高专院校艺术设计专业的在校学生。创造性思维是人类智能的扩展,是打破常规建立的循环,是超越常规的引导,是感性与理性交融的思考与实践。在艺术设计领域中,原创性是艺术价值的集中体现。倡导创造性思维教育虽然已有很长时间,但时至今日,还有很多院校的艺术设计专业教育仍然停留在传统的技法型教育上。本系列教材通过系统的逻辑思维、非逻辑思维、空间思维等训练,充分调动学生的思维能动性,激发出学生的创造力,为学生打开创意之门。艺术设计是艺术创造性和功能实用性的有机统一,本系列教材在培养学生创造性思维的同时,更加注重知识的实用性。时下,部分艺术设计教材或理论知识内容繁琐,与设计实践工作脱节,不能起到有效的指导作用;或教学理念与案例陈旧,不符合时代发展的要求。在本系列教材编写过程中,作者们秉承与时俱进的精神,采用了大量最新的实际设计案例,设置了切实可行的实操训练,努力将知识融入实践之中,搭建理论知识与设计实践的桥梁。

本系列教材吸收了先进的教学理念和教学模式,力求把当前艺术设计教学领域内最新、最优秀的成果传授给学生,希望能成为艺术设计专业教师和学生的良师益友,同时也诚挚欢迎广大同人批评指正。

前 言

标志设计是视觉传达设计领域重要的组成部分，具有强烈的时代特征和丰富的文化内涵。近年来，随着时代和科技的进步，它所涵盖的知识内容也在不断地创新和发展。我国社会经济中大量的消费需求使得标志设计的应用更为广泛，因此，作为教学必备的基础教材应该随之做出相应的更新和调整，以适应和满足标志设计课程教学的更高要求。设计需要反思，只有进一步明确科学合理的创意理念，才能使实践教学保持鲜活和旺盛的生命力。

中外标志设计发展从远古的起源到当今的繁荣经历了千百年历史的积淀，深入了解标志符号的本质及文化渊源，对于发挥现代标志在文化创意领域中的视觉引导作用有很大的帮助。一个经典的标志设计不仅要有独特的创意和审美价值，而且在其功能及内涵表达方面都要有可持续发展的空间。本教材的重点内容是强调设计者应该遵循简练明确、易识易记的视觉设计形式美法则；对于图形、色彩、空间等视觉关系的表达上，更不能忽视对视觉经验、思维联想、文化习俗、时尚潮流等客观因素的深入思考。在当今信息时代经济全球化发展的背景之下，标志设计已不仅仅停留在平面设计的概念，而是全方位、多角度地关注标志所处的不同环境、场合、媒介、地域等特点和问题，这就要求设计者广泛地接触新媒体、新材料、新工艺，掌握日趋多元的表现方式。另外，标志设计与商业活动和社会经济紧密相关，师生学者也应了解一些《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》的相关规定，才能更好地维护知识产权，使标志设计更加符合法律规范。为此，本书提供了商标法的相关准则和依据以供参考。

本教材在编写过程中参阅了多部标志设计的相关书籍及网络资源，力求广泛汲取多方观点，使知识点更为全面和准确，让读者通过课程教材了解该领域的最新成果。本教材在借鉴相关资料的同时，还融入了作者十几年来的教学实践经验，尤其是传统吉祥符号的语意传达和品牌重塑与标志创新设计两个章节，凝聚了近年来的一些研究体会。我仅以微薄之力编就此教材，在此对参考文献中所列的专家、学者及设计师表示由衷的谢意！

编 委 会

主 编：韩 君 马丽娃 刘启文

副主编：谢孟颐 李东红 陈金梅 朱爱莉

编 委：杨锦雁 陈珍妹 李永昌

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

目 录

第1章 导 言 /1

- 1.1 标志设计课程设置 /1
- 1.2 标志设计教学目标 /3
- 1.3 标志设计教学要点 /3

第2章 标志设计概述 /4

- 2.1 标志的定义 /4
- 2.2 标志形态的起源 /4
- 2.3 中外标志的历史沿革 /9
- 2.4 现代标志设计的发展趋势 /21
- 2.5 标志的类型 /27
- 2.6 标志的意义及应用功能 /33

第3章 标志的设计形式与表现 /37

- 3.1 标志设计的形式 /37
- 3.2 标志设计的视觉表现 /43

第4章 中国传统吉祥符号的语意传达 /63

- 4.1 符号的语义 /63
- 4.2 标志设计与“吉祥文化”的融合 /63

第5章 品牌重塑与品牌的创新设计 /70

- 5.1 品牌设计概念 /70
- 5.2 品牌文化与视觉联想 /71

5.3 品牌重塑与标志创新 /72

第6章 标志创意的原则 /74

- 6.1 求异：设计的个性 /74
- 6.2 求艺：设计的美学 /75
- 6.3 求忆：设计的效应 /76
- 6.4 求益：设计的境界 /77
- 6.5 求易：设计的科学 /78

第7章 标志的设计流程及构思方法 /80

- 7.1 创意设计的关键流程 /80
- 7.2 标志的构思方法 /84

第8章 标志设计的相关法律和依据 /90

- 8.1 中华人民共和国商标法 /90
- 8.2 中华人民共和国商标法实施条例 /99
- 8.3 商标注册指南 /108
- 8.4 标志设计准则与禁忌 /110

第9章 优秀标志设计作品赏析 /111

- 9.1 设计优秀的中外标志 /111
- 9.2 具有象征意义的车标 /123

参考文献 /126

第1章 导 言

成功的设计需要前期的深入策划和研究,从有立场的发散思维到设计草图,最终演变为成熟的标志作品,这是思维、观念和技巧反复磨合的过程。因此,本教材强调广泛的知识覆盖,论述了标志设计的演变和发展脉络、标志符号的图形设计及美学特征、标志设计的表现方法、汉字的形态变异、标志与品牌文化塑造、品牌故事、标志相关的法律法规等内容,以启发读者的创作思路、拓宽设计视野,掌握从观察、提炼到再现事物本质特征的创作方法,建立系统化的设计概念。

本教材注重内容和理念的创新,尤其是标志设计的文化创新理念,体现在紧扣当代标志设计的文化创意新趋势,针对标志设计领域的市场需求和热点问题,进行较系统的基础理论及设计思维的引导,强调标志创作要与多元文化并存的时代背景相融合,保证了知识的创新性和可持续性。同时,通过对各类实题设计案例有针对性的分析比较,力求理论知识更容易被学生所接受,使学生掌握品牌标志创意的重点及有效方法,提高创新设计的能力。我期待本教材能得到您的支持和建议,从而促进标志设计课程教学的可持续发展。

1.1 标志设计课程设置

当今时代,随着科学技术、社会环境、市场环境都在发生变化,设计师必须时刻保持对社会各类事物的敏感度。在今天,随着媒体的多元化发展、信息量的迅速增加和传播速度的加快,传媒环境也相应地发生了巨大变化。设计师的工作任务是选择和设计,以充分、准确、快速地传达标志信息。设计与社会发展的过程始终是同步的,艺术设计的专业特点决定了其教育内容必须具有时效性和先进性,知识经济的快速发展使中西方的主流文化、传统文化、大众文化形成多元并存的局面,促进了各地区设计文化的交流与融合。这就要求现代设计不仅要满足社会生活的需求,还要引导社会文化的潮流。然而,功能性和超前性作为设计的双重性质,往往让高等设计教育显得滞后。学院化的传统教学与多元化的设计实践之间还存在许多差异,如目标体系及评价标准、创造力及学习力等方面的差异。实践证明,定位于产、学、研多层次结合的创新实践教学,可以丰富大学生的人文情怀和设计语汇,增强其学习的主动性和综合表现力。因此,设计教育在观念、内容和模式上应与时代保持同步,教学中应不断探索设计教育与社会实践之间相互对接的可行性方案,才能促进设计教学的可持续发展。当今的设计教育处在动

态的发展之中，如何培养学生，使之既能够适应社会的需求，始终是高等院校设计教学必须面对的问题。

标志设计课程由理论讲授、实例分析、创作辅导三部分组成，注重理论与实践相结合，让学生在实训过程中逐渐熟悉标志设计的创意方法。在设计教育不断创新发展的今天，现代标志设计为教育者提出了对知识和技能的新问题和新要求。因此，标志设计课程需要对传统的理论教学内容和知识结构进行重新设计和完善。同时，教师作为课程的组织者和引导者，要善于总结现代标志设计最新的观念和科学的方法，把握住对标志设计实践创作知识要点的传授，如沟通、发现、整合、策划、传达等思维和表现方面需要掌握的实践要点。那么，标志设计实践教学的关键在于创意还是表现呢？可以肯定的是，对设计的思考必须首先贯穿于课程教学的全过程，尤其对品牌文化概念的思考。文化是设计的基础，而设计是文化的载体，如今的现代标志设计不但要体现商业价值，更讲求对人文价值的再现。标志设计课程的创作实践成果与受教育者的文化价值观念以及对设计文化的感知力、创造力紧密相关。因为，每一项标志设计所依托的品牌文化和市场背景都不相同，这种文化的差异性和多样性成为代表不同民族、不同企业精神理念和情感寄托的本质设计要素。设计作品应当成为特定文化的传播载体，不能因文化的典型差异而成为受众对标志作品认知或解读的障碍。文化创意是当代设计的主流，创意产业的繁荣发展形成了极具潜力的创新人才培养空间，这对艺术设计的实践教学改革具有很深的影响力，也为标志设计课程创新实践的开发提出更高的要求。标志设计课程中理论与实践环节的有机结合可以加强学生对文化创意市场的敏感度和实际调研能力，这一点对未来的设计者来说非常重要。

1.2 标志设计教学目标

通过标志设计课程的理论教学,明确当今标志设计国际化、多元化、人文化的发展方向,提升学生对设计市场的认知度和敏感度。通过对典型性的成功设计案例分析引导学生参与一些实题设计实践,使学生加深对理论知识的理解,全面了解标志设计程序和创作规范,认识图形、文字、符号、色彩、空间等设计要素的构成法则,掌握对比、均衡、变异等视觉传达的一般规律和创意表达能力。在实践训练过程中,因材施教地启发个人的想象力和灵感,训练学生多种形式的思维联想,发挥思维潜能、想象潜能和创造潜能,以实现个性化人才培养的目标。

1.3 标志设计教学要点

(1) 本课程要求学生通过学习掌握标志设计的基础知识,明确现代标志的功能、定位以及品牌文化价值。

(2) 系统地学习标志设计的程序方法,由浅入深、循序渐进地培养学生市场调研、拟定设计方案、手绘创意草图、利用计算机辅助设计完成创作的过程,将训练内容转化为真正的应用设计作品。

(3) 重视对学生设计思维及潜在个性的引导和培养,通过有效的专题训练过程锻炼学生的创造性思维,运用图形心理学和艺术设计规律进行实际创作,把构思和计划以准确的视觉形式表达出来。

第2章 标志设计概述

2.1 标志的定义

标志是高度浓缩的、能表达特定内涵的视觉符号，代表一个企业或机构的精神、理念和文化，是高度浓缩的视觉载体，具有单纯性的识别作用。标志设计是创造性活动的典型，因为它可以改变原有事物，使其变化、增益、更新和发展。标志设计又是通过视觉的方式传达一种规划和设想的手段，借助人们对标志符号的识别、联想传达出机构、活动或产品的特定信息。

标志符号具有指物性及指意性的双重特点。指物性是指标志形象可以代表不同类型及特征的事物；指意性是指标志能指意事物的内涵。在现代社会中，标志作为视觉传达的核心要素，其应用范围日渐广泛，它以精练的形象犹如语言一样起到识别、示意、传递、保障等强大的社会功能，它使沟通变得简单。

2.2 标志形态的起源

纵观古今中外，标志设计的起源和发展都有清晰的脉络，标记→图腾→图形→标志→品牌→现代企业形象识别系统，这一系列的演变经过了漫长的历史进程，那些源于多种形态的专属性标记便是现代品牌标志的雏形。

原始人常用结绳、刻树、刻石等方法来记录一些数量或生活中的事情，这些实物标记起到了记录和传递信息的作用。这与现代的标志有着相似的功能。

人类的蒙昧时代，由于社会生产力低下，原始人类对如日月星辰、风雨雷电、洪水地震、山谷回音等自然现象缺乏抵御的能力，在不解和敬畏中产生了“万物皆有灵”的自然崇拜观，这种对大自然持有的神秘性，促使人们发明了巫术继而发展到对氏族图腾与祖先的种种崇拜，在这之后，原始宗教与原始文化随之孕育而生。

在我国，原始岩画是我国最古老的造型印记之一，它是最早对形象加以记录的形式。19世纪下半叶的西班牙阿尔塔米拉洞穴中发现的野牛（图2-2-1）以及其他动物壁画，算是最早的图形符号了。标志最早的雏形应该是从原始时代的符号式标记开始的。

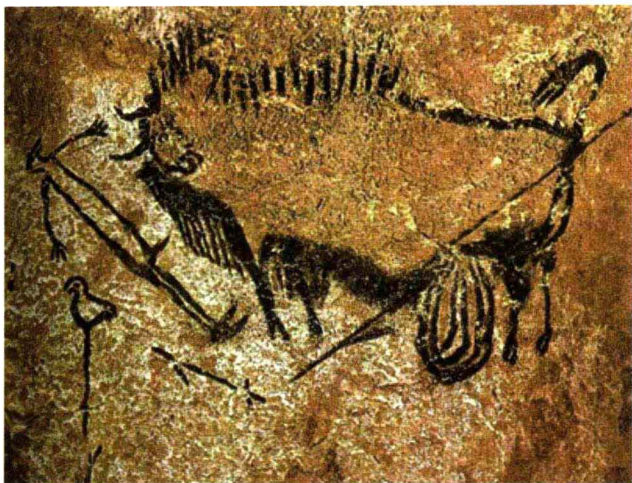

图 2-2-1 阿尔塔米拉岩画上的野牛图案

2.2.1 图腾符号的社会根源

图腾崇拜是一种最原始的宗教形式，图腾一词来源于印第安语“totem”，意思为“它的亲属”，“它的标记”。在原始人的知觉中，为了庇护生灵、祈福平安，他们通常选择某种认为与自己有着神秘关系的自然物的某些动植物当做祖先，表达了对大自然的敬畏，由此便形成了图腾。图腾或被刺在身体上，或绘刻在器皿和武器上，于是某种动、植物便成了这个民族最终绘于彩陶上的花纹（图 2-2-2），并且成为氏族的特殊标记或标志性的象征图案。

图腾崇拜主要包含对大自然的崇拜，如对太阳、月亮、大地、植物及动物的崇拜，图腾一方面被作为保护神，另一方面又在部落成员中起着认同与区分的作用。

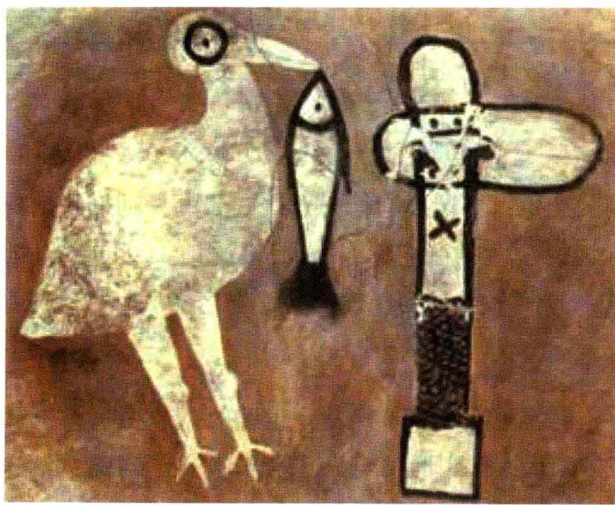

图 2-2-2 仰韶文化陶瓮图案

2.2.2 古代多种形态的专属性标记

原始人用刻、划的方式在岩石上用单纯的图形符号来表达自己的思想、行为，古人在以后的生产劳动和社会生活中，为了区别事物的种类、特征与归属的需要，不断创造和广泛使用各种专属性的标记：譬如路标、村标等。我国古代就有了伴随作坊店铺而来的招牌、幌子等专门表现商品的标志符号的出现。如北宋当时济南专造细针的刘家针铺，就在商品包装上印有兔的图形和“认门前白兔儿为记”字样的商标（图 2-2-3）。随着社会的发展，还出现了专属的标志。

1. 文物上的印记

在我国从现存的文物来看，古瓷、铜镜中的底款和背款印记最多（图 2-2-4），主要表明产地、字号。瓷器是中国最早发明的，而后发展成为具有观赏价值的艺术品。我国宋朝最负有盛名，有哥、官、汝、定、钧五大名窑，每件瓷器的底部都有年号和产地的标志。

中东地区的古希腊、古罗马时期的陶器、金器、灯具等器物上面，都刻有文字或图形的标记。

图 2-2-3 北宋刘家针铺标志

图 2-2-4 清朝瓷器底款

2. 烙印

随着私有制的产生，烙印作为标志财产归属的一种形式出现。烙印——用火烧红的带有标记的铁模子在牲畜、奴隶、财物上等身上打上印记，距今已有 5000 多年的历史。这样做就是为了表明自己财产的归属，在某些方面与纹章十分相像。

在墨西哥，人们曾在牲畜上印有表示世系的系统标记，在美国有的农场以烙印来命名。在我国宋代人被判刑发配偏远地方时，脸上都会烙上“犯”字，这是一种侮辱性的刑法，表示这个人犯下不可饶恕的罪恶。

3. 纹章、花押

纹章是指一种按照特定的规则构成的标志，专属于某人、家族或者团体的识别物。在古代，欧洲就有自己的纹章体系，也称盾章（图 2-2-5）。纹章诞生于 12 世纪的战场，当时是为了识别因披挂盔甲而无法辨识的骑士，纹章被认为是贵族专利的观点也源于此。今天，它已发展成为用以识别个人、团体、城市乃至国家和民族身份象征意义的标志。

图 2-2-5 欧洲盾章

花押一词为希腊语，意思是“单线条”，表示写出或画出某物的轮廓。今天，花押常用来表示某人姓名的首字母设计的图案。在王室中则用花押来表示世系系统，这些花押也形成了早期的图形标志。

4. 家徽与族徽

在古代，有势力的家族，不但有家店、家谱、祠堂、武装等，而且还有家徽或族徽（图 2-2-6），用文字或图案表示。家徽或族徽不仅制作在衣服、武器、旗帜上，还铸造在金属器具上，以示认同与区别。欧洲与日本的贵族，至今还保留这一传统。

(a) 龙造氏家徽

(b) 足利氏家徽

图 2-2-6 日本家徽

5. 印章、信印

古代的印章具有公务凭信作用，是个人、组织或机构的权力象征物。尤其是玺印代表国家主权的行使，一方面用来传达和实施政令，另外也是国家权力标志。

印章一直沿用到今天，其意义并没有改变，单位有公章，个人有私章，特别是中国画更是离不开印章，它们都是带有“证明”和“承认”语义的标志。其中有一类图画入印的印章，就是肖形印（图 2-2-7）。印面只有图像并无文字的一种古代玺印，起源可上溯至战国时期。

图 2-2-7 肖形印

信印是指为了证明文件的可信程度及其权威性而加盖的印章。皇帝的印章是玉玺，将军的印章是兵符，官吏的印章称官印，私人的印章称私章。信印分别用金、玉、石、木等刻制。

6. 招幌

中国古代社会的招幌，主要是用于指示店铺的标志。原为布幔，在帘上题写着店铺的名号。后来扩展到可悬挂的实物形式。如今很多老字号的店铺仍保留着老招幌的特征，体现了古朴的风貌（图 2-2-8）。

图 2-2-8 现代仿古招幌

2.3 中外标志的历史沿革

2.3.1 我国标志的发展概况

1. 原始的符号

我国的原始社会经历了一个漫长的时期。各原始部落都以自然界的某一物作为部落信仰和崇拜的“神灵”——图腾。当人们把这种“神灵”用某一具体的形象描绘时，图腾标志便产生了。在原始人可以生产一些简单的生活用具时，他们就已经在制造的器物上作简单的记号或符号。朱狄在《艺术起源》一书中指出：“西安半坡等遗址出土的彩陶钵口沿上刻有各种各样的符号，它们可能代表不同意义的记事符号。”（图 2-3-1）

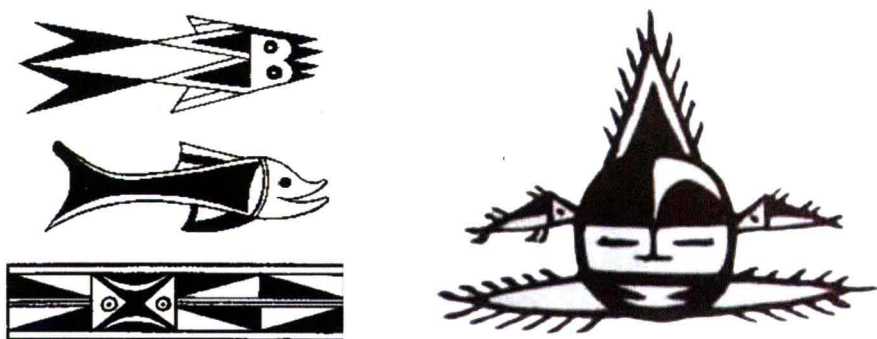

图 2-3-1 西安半坡出土的陶器上的图案

在彩陶中出现最多的是鱼、蛙、人面、鹿以及各种植物、文字、符号等图形。它们是各部落的象征和区分部落的标志，在这里装饰处于次要地位。目前许多人将它看做是一种装饰纹样和抽象的几何图形，其实在当时它是有非常重要的含义的。它既包括区分制造者或区分氏族含义，又包括原始巫术和礼仪。那些带有意义的图形，或是代表鱼氏族的器物，或是代表蛙氏族的器物，是属于各氏族、各部落给属于自己的东西加以标记。我们现在的姓氏中仍然还保留着这些原始图腾的痕迹，如：马、牛、猪、羊、李、花、叶、林、河、蛇、风、邬等，可见彩陶中出现那么多丰富的各种标志、符号也就不足为奇了。

可以说，原始社会中部落的图腾、手工艺品及其物品上的符号和记号是标志形成的萌芽。