

国际设计传真

陈华沙 编著
王凯

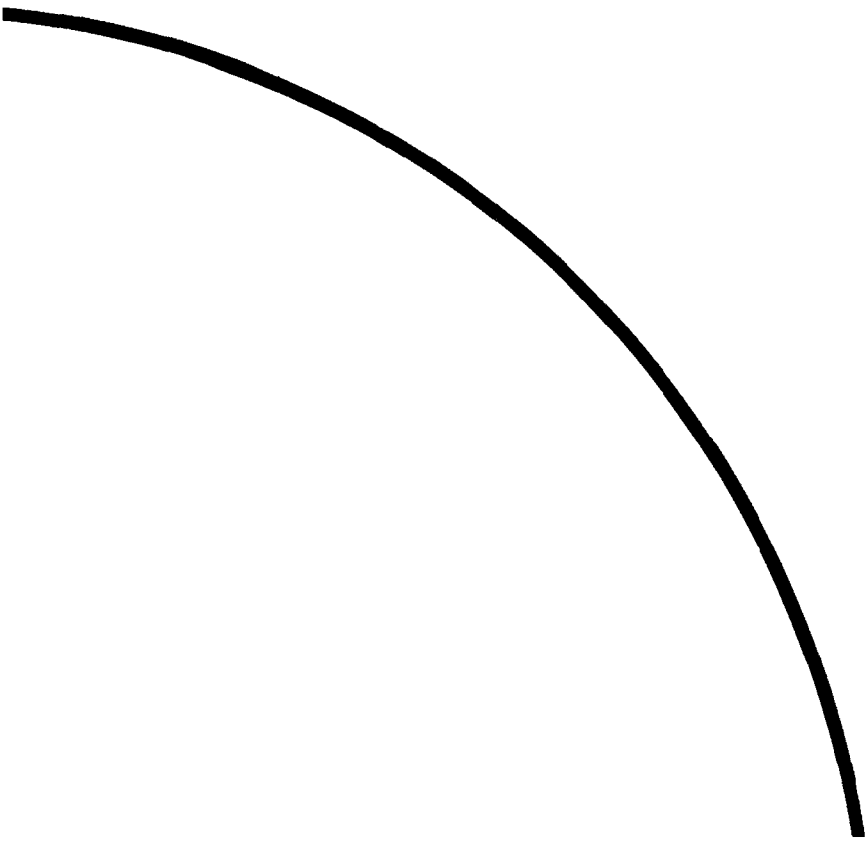
International Design Update

SH

上海画报出版社

标志设计 下

图书在版编目 (CIP) 数据

标志设计 (下) / 陈华沙, 王凯编著. — 上海: 上海画报出版社, 2002
(国际设计传真)

ISBN 7-80530-874-8

I. 标… II. ①陈… ②王… III. 标志—设计—世界 IV. J534.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017277 号

国际设计传真

标志设计 (下)

陈华沙 王凯 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海彩世电脑制版印务有限公司制版

上海界龙印刷装订厂印刷

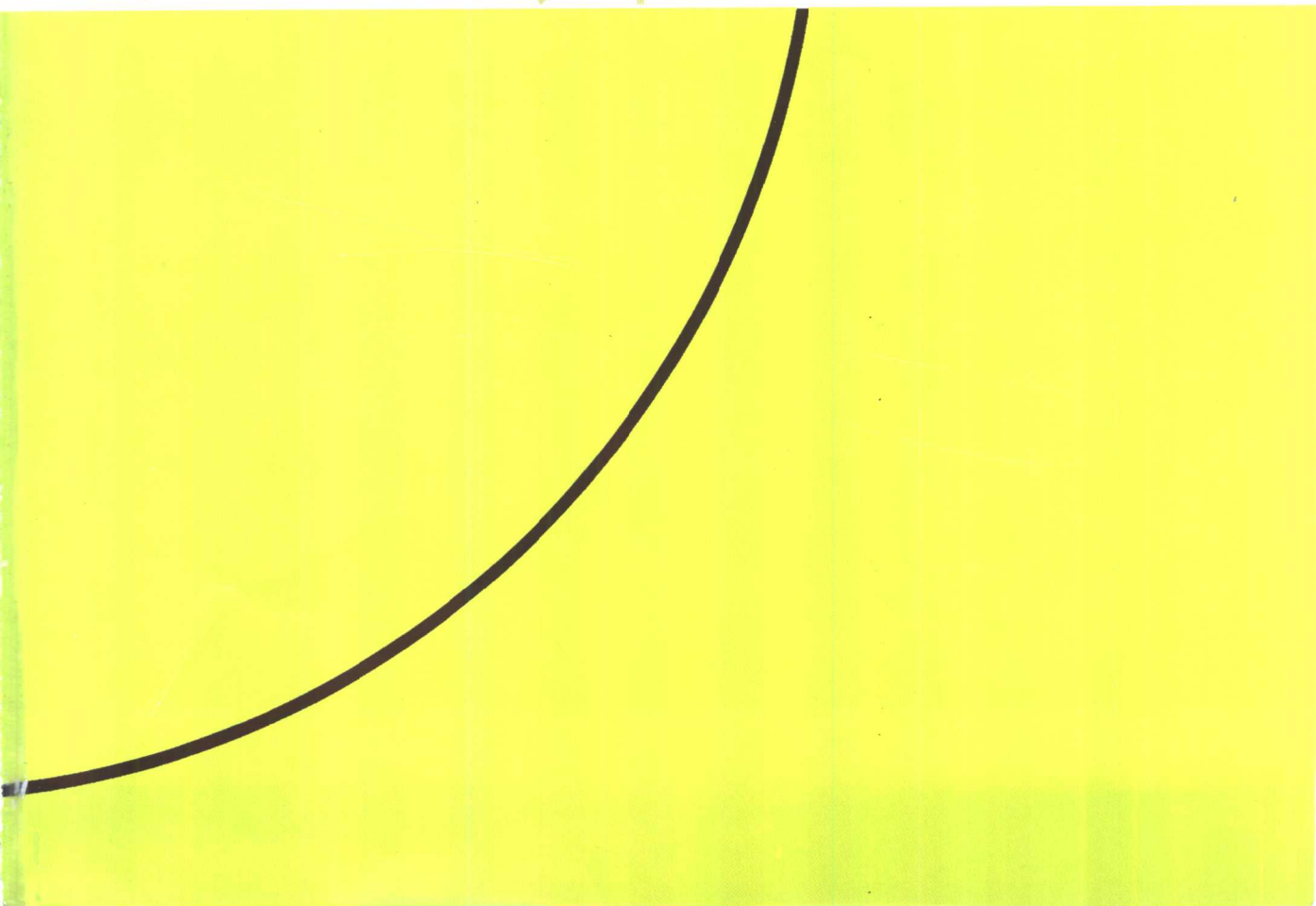
开本 787 × 1092 1/16 印张 8 印数 0001 - 5000

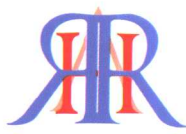
2002 年 5 月 第 1 版 2002 年 5 月 第 1 次印刷

ISBN 7-80530-874-8/J · 875

定价: 39.00 元 (上下二册共 78 元)

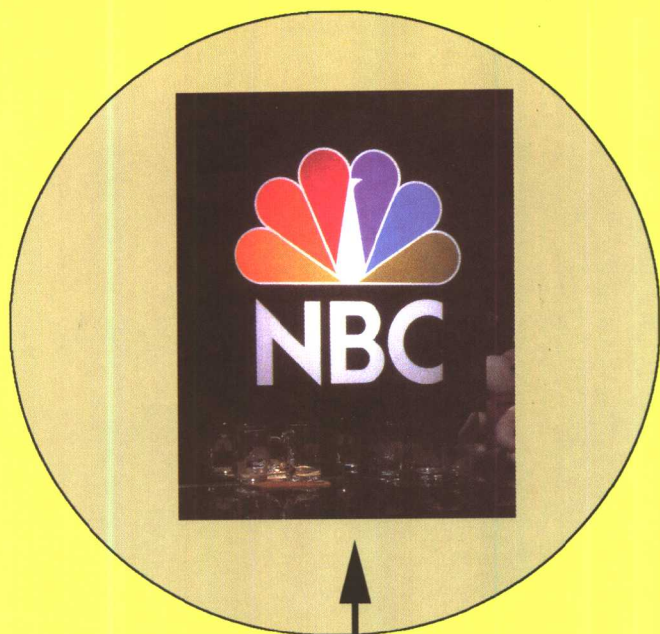
International Design Update 国际设计传真

USX

International Design Update

MAF 05/07

标志·神秘的符号

关于我们宇宙图像的经典性语义在近一百年间已发生了革命性的观念变革,与此相关的视觉传达系统也在近十年间有了前瞻性的突变。

当人类对仅凭肉眼所能观察到的宇宙图像,如太阳、月亮、星星的准确性产生怀疑之时,依据理性与工具也就成了纠正这些误读误知最有效的方法。

从卫星拍摄到的地球影像上看,长城的图像成为地球最为神秘的一个识别符号,我们是否可以这么认为,“长城”是地球的一个伟大的标志。

标志,这一术语在500年前的欧洲出现至今,其语义已经历了反反复复的修正,关于符号学则包含了关于诸如视觉、听觉、嗅觉等的全部内涵。

罗曼·雅各布森指出:“每一个信息都是由符号构成的,因此,称之为符号学的科学研究是那些作为一切符号结构的基础的一般原则,研究它们在信息中的应用,研究各种各样符号的特殊性,以及使用那些不同种类符号的各种信息的特殊性。”

对于符号与标志、标识的研究,来自一个非常原始的感觉,即了解那些符号的性质功能,表达内心的意念与感知力,无声地显示其与众不同的地方。

因此,有理由对符号中所蕴含的智慧和节奏感给予密切的关注,在不经意之中创造出独特而吸引人的图像。

然而,如此的创造是在系统内完成的。一般来讲,形式符号容易给人一种错觉,好像它是人类意志的自由创造,可以和现实的世界毫不相关。然而同样的事实是,那些和我们关系密切的形式符号,如数字、词语、图像,都是人类文化进化过程的产物。它们与现实世界有着密切的联系,这座联系的桥梁就是识别系统。

在这个系统之内形成了形式符号组合而成的串,这些串可以按照规定的法则与规律诞生一个个新的符

International Design Update

国 际 设 计 传 真

在全球化的交互信息中,具有声、像、图、文互动的视觉传达中,关于文化的传播和人类文明共享已成为一种趋势。那么,表明文化的一些方面有可能形成一种国际性、统一的表达方式,一种共同的标准语言,而其中最简单的方式就是对话,完全的视觉符号形式语言的对话。

特殊的造型、色彩的标识、阅读的秩序、对称、均衡、连续、分割、重叠、疏密……在诸多的艺术形式规律中去建构符号的经典,这些外在形式直接影响着人对物的认识定向,影响着人在使用过程中的行为观念和心理趋向。

一个4岁的孩子可以不知道“麦当劳”的写与拼,但他却绝不走错门,这就是符号与标志的力量与功能。

凭借媒体的传播功效,“麦当劳”就这样传达了自己的形象与符号,这符号“意味着什么”的信息内涵,具有一种超越符号的功能,在使用过程中体现了时代、文化以及民族的沟通,越出了象征性与物质性,成为人与人之间、人与物之间交流的重要手段。

视觉意象与符号才是我们共同的语言。

借由正确的方法,就能设计出好的标志符号;好的标志符号是强有力吸引人的伟大创意,这是属于品牌和企业的创意,更是绵延不绝的时代文化创意,当这种创意构成了唤起人们感情体验时,即有意味的形式成为一种情感形式、认知的符号时,它也将跨越时代。

“情在意中,意在言外,含蓄不尽,斯为妙谛”。正是这种高度锤炼,如巫师炼金般地巧思冥想,千锤百炼,方能设计出好的符号与标志。如此,则与纯粹艺术无异。

时间改变着我们思考和观看事物的方式。

如果把现实世界比作自由飞翔的鸟儿,把形式系统比作规则的图形符号,那么,这些鸟儿真的能在形式

号,也就是我们所说的“标志”。

例如,在视觉的识别中,标志符号常常能引领人们从一个国家的这一端达到世界的另一端,从一个城市到另一个城市,从街的这里出发去一个博物馆,甚至在少人涉足的森林中,引导你走出困境……

在标志的功用中,我们正享受着它神秘的魅力。

作为艺术设计中的设计艺术,正在通过它自身的符号系统,进入每个人的日常生活。它讲述季节,讲述时间,讲述方位,讲述尺度。

在这个系统里,依靠相应的媒体来达到个人向个人、个人向团体、团体向团体传递信息的目的。

视觉传达设计的核心是关于主体信息的整合,即将来自主体的信息加以归纳总结,提炼并概括出它独有的特性及存在的本质价值,然后通过创造性的表现过程,形成象征性的符号。

艺术的发展需要技术的帮助,没有起码的科学知识,就没有艺术创造的可能,而旧有的手段已不再使设计得心应手。艺术设计不是为历史和社会服务的工具,但它却反映着不同时代的历史和社会。

每一个时代需要不同的时代符号。60年代的波普,70年代的观念化、社会化,现当代的多元重构,都是时代的标志,也同时是在这个大系统中完成的一次次蜕变。这些不断进化的过程已形成了视觉艺术的一种典范,它使得设计师对信息的选择和要求更有质量,同时传达出更强有力的符号的信息与智能。

在如今图像泛滥成灾的时代里,一个新的标志与符号的出现,等待着匆匆的过客瞥上几眼,而呆板与无趣只能让人视而不见,这是一个严酷的现实,也是对设计师的挑战。

“非凡”的标志需要精雕细凿,需要将世界的语汇融入到个性的创造中去,以显示其符号的与众不同,经得起任何挑剔的眼光。

系统之间存在一个奇妙的过渡区域。

形式系统的规则是按照已有的定理产生新的定理,如造型语义学中的关于信息整合、完形与张力、人文价值、时代特征;造型语构学中的形式美法则、视觉学运用、形态变构、环境制约;造型语用学的尺度适应性、空间视觉效果、整体性、经济可行性等等……

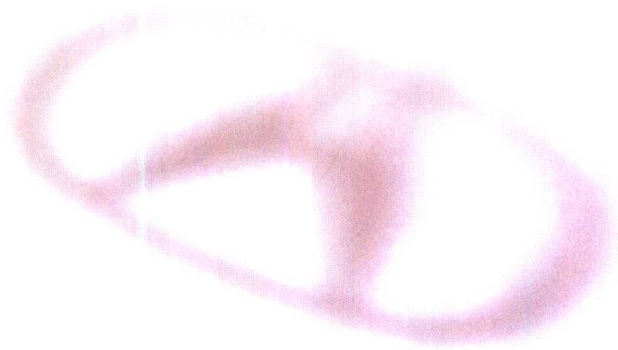
然而在必须满足一致性要求的同时,作为艺术设计依然存在偶发的、多样的、另类的现象。作为实验性的先锋性也由此产生。设计作为融艺术、科学技术和经济于一体的综合体系,其边缘学科的特征一方面体现在它与其它学科交叉而成的体系之中,另一方面,其自身不断充实完善的结果也证明了这一学科本身正处于这样一个过渡的边缘带。

在达成普遍规律与突破求新相一致的关系中,应该指出,客观的原则并非要求设计师完全泯灭自我的个性创造魅力。恰恰相反,基于客观规律,遵从形式系统而超越客观原则才能将新的设计创造出来。正如 S·A·格里高利所说:“设计方法是对某种特定种类问题解决的方法,是创造充足条件使之达到相互关联结果的方法。”而绝非囚禁思维的桎梏。

一个标志或新符号的诞生,是文化巫师们苦心推敲的结果,它的寿命或长或短,它的存在与物质世界相关联,同时连接精神世界。避免我们迷失在这个嘈杂和喧嚣的世界里。

每个时代都有一大堆被我们称之为“标志”的图形和符号,一些被人记住,一些被人遗忘,一些则加上新的诠释。

穿过一条条大街小巷,经过一个个车站码头,总有那么多的神秘符号映入眼帘,挥之不去,它们是镶嵌在城市里的一颗颗璀璨之星。

■ 美国本田汽车公司 Acura 部

MELBOURNE SPLEETOFESTIVAL

■ “斯波莱多”节 澳大利亚

标 志 设 计

■ “斯波莱多”节 澳大利亚

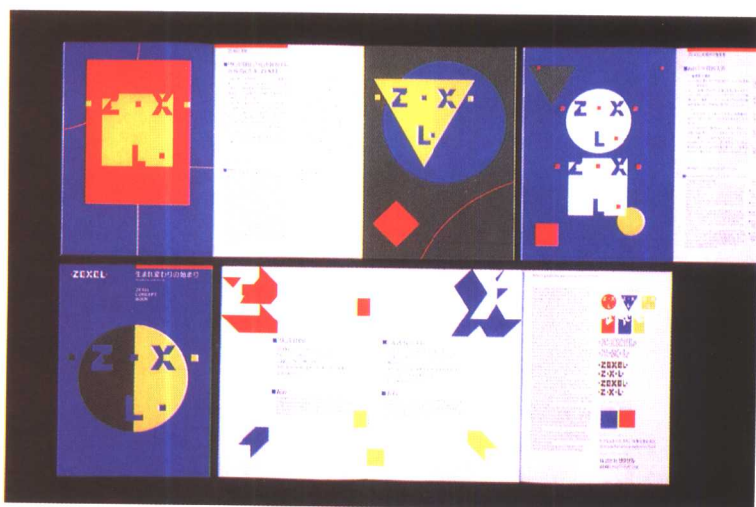
■ “H₂O PLUS” 皮肤护理产品

标 志 设 计

■ "H₂O PLUS" 皮肤护理产品

ZEXEL

■ “Zexel” 汽车发动机零件制造公司

标 志 设 计

BOEING

■ 波音公司 美国

标 志 设 计