

美术技法系列丛书

标志设计技法

刘砚秋 著

天津人民美术出版社

标志设计技法

刘砚秋 著

天津人民美术出版社

津新登字005号

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销 河北省雄县胶印厂印刷

1991年5月 第1版

1997年12月 第9次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13.75

印数: 48001—53000

ISBN 7—5305—0260—3/J·0260

定价: 13.90元

引 言

标志是一种象征艺术，代表着某一特定的事物，在图案设计中属于单独纹样或适合纹样的范畴。

标志的内容非常丰富，可以概括分为商业性标志和非商业性标志两大类。它在保证信誉、树立形象、加强交流诸方面的作用巨大，被公认为是沟通人际关系的“桥梁”。另外，标志还从不同角度反映一个国家经济、科学技术和文化的水平。

目前，世界标志艺术发展到了一个崭新的阶段，符号化的倾向很为明显。而我国标志艺术的发展迟缓，不能适应现代信息社会需求，因此，加强这方面的学习研究十分必要。

现代标志摒弃传统标志观念，强调以强烈视觉艺术形象去吸引观众，突出了标志简洁、严谨、含蓄的艺术特征，更加便于识别、辨认和记忆。本书借鉴国内外大量成功的作品为实例，依照图案美的形式法则，以剖析基础知识入手，对标志构成的形式进行分类归纳，并用图文并茂的方法加以细致说明，我们的目的，是生动具体地帮助读者掌握一些有关标志设计的技巧和表现手段。有关标志的色彩、标志的设计规范等问题，涉及面较宽，限于篇幅，本书不作专门论述。敬希谅解。

在本书的编写过程中，冯绮玲、肖晓航、高放、章立铭、李力等同志给予了热情支持并提供大量资料，特此鸣谢。

编 者

目 录

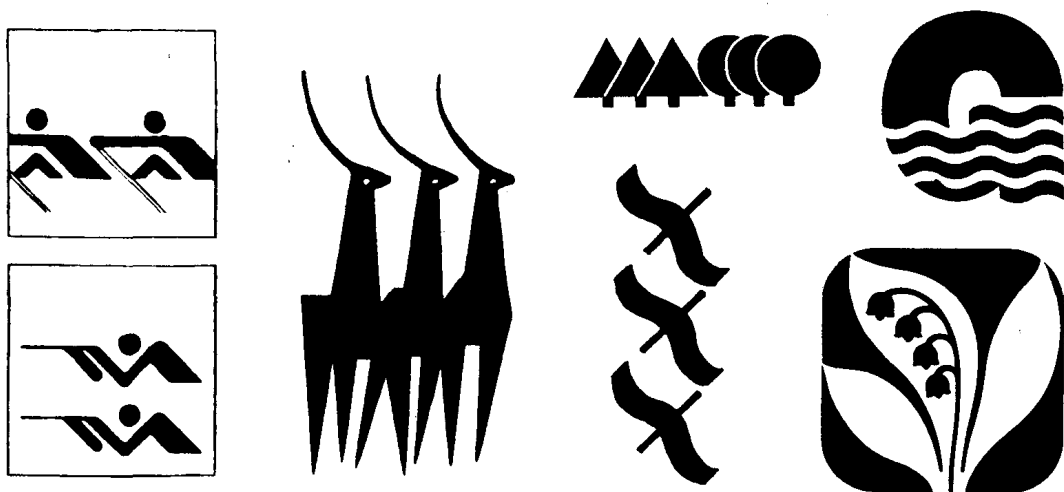

反 复	1	镶 嵌	61
对 比	8	变 异	66
和 谐	13	幻 视	71
渐 变	20	连 接	84
突 破	25	折 带	91
对 称①	30	装 饰	97
对 称②	36	具 象	103
均 衡	40	抽 象	110
反 衬	45	立 体	118
借 用	50	汉 字	124
重 叠	56	附 图	131

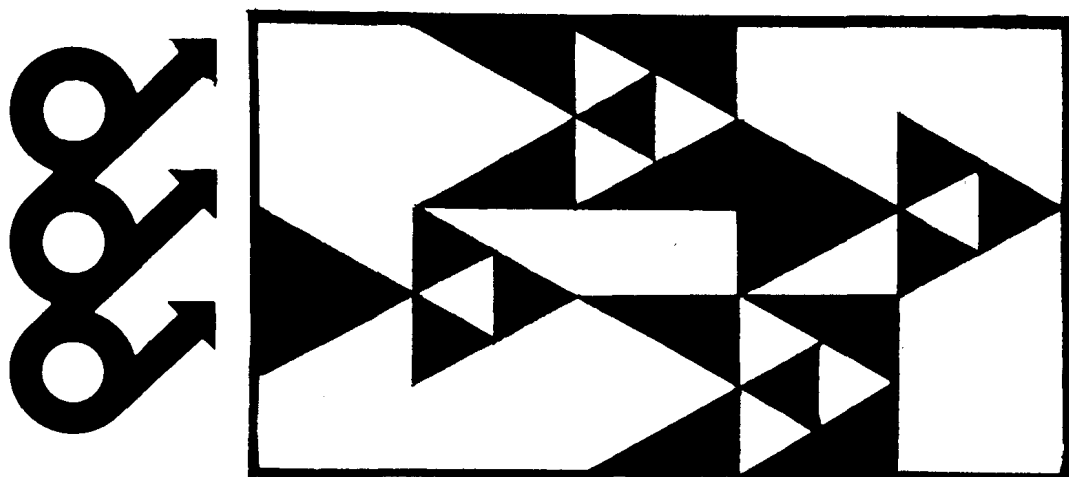
反 复

1. 意义

反复是相同或相似的要素重复出现，反复产生于各种物象的生长、运动的规律之中，如人体的运动、鸟类的飞翔、动物的群息以及花草树木、行云流水等。人们通过反复这一自然现象的长期观察，感觉到这种规律的重复和条理可产生节奏感，并具有统一的秩序美，整齐美。同对称形式一样，反复容易被视觉所辨别，使人一目了然，并可在视觉功能上加深印象，增强人们的记忆。

反复的形式可分为单纯反复和变化反复。所谓单纯反复，是指某一造型要素简单反复出现，从而产生了均齐的美感效果。所谓变化反复，是指一些造型要素在平面上采用不同的间隔形式，所以变化反复不仅具有节奏美，还具有单纯的韵律美。

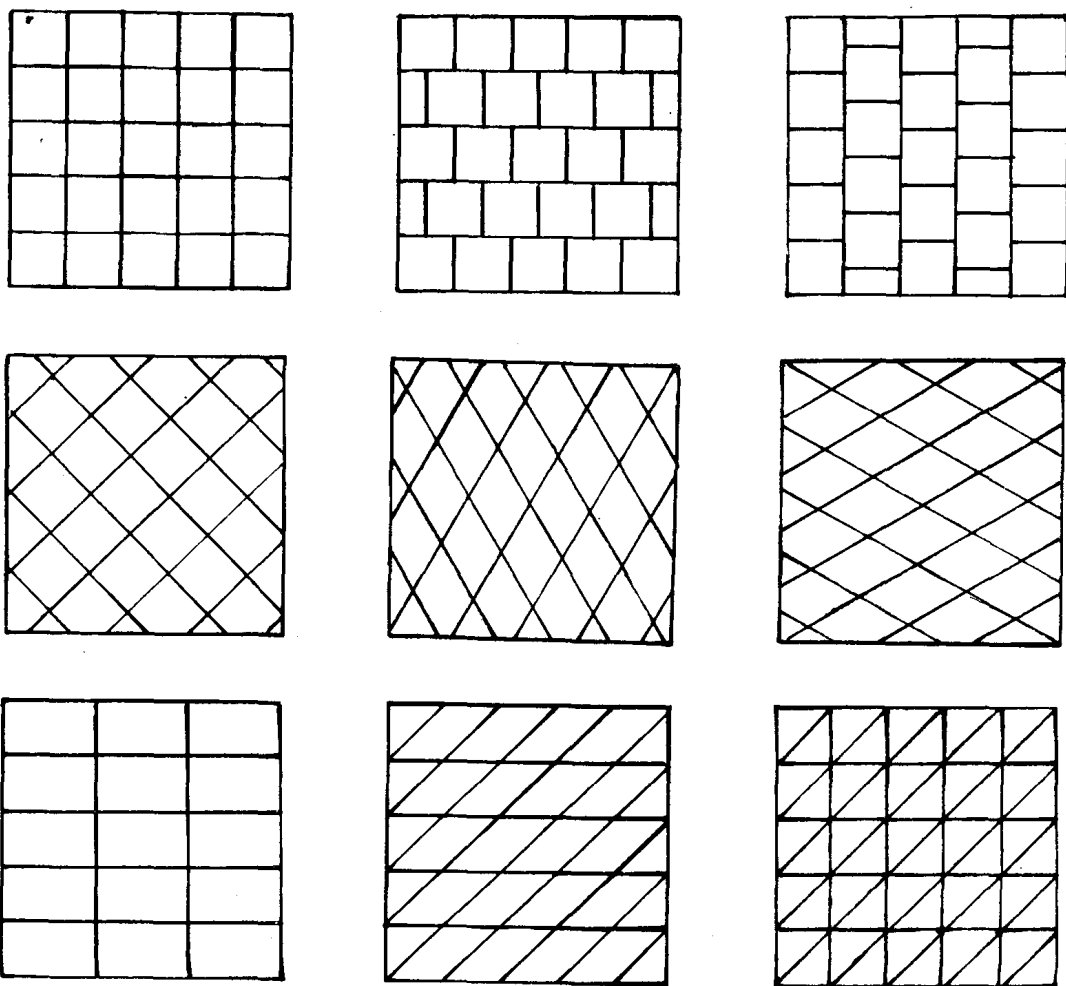

对于单纯反复和变化反复的使用,要根据表现形式的目的而定,如果要求图案质朴、端庄,则采用单纯反复形式;如果要求图案活泼欢快,则采用变化反复的形式。反复是图案构成的主要方法之一。

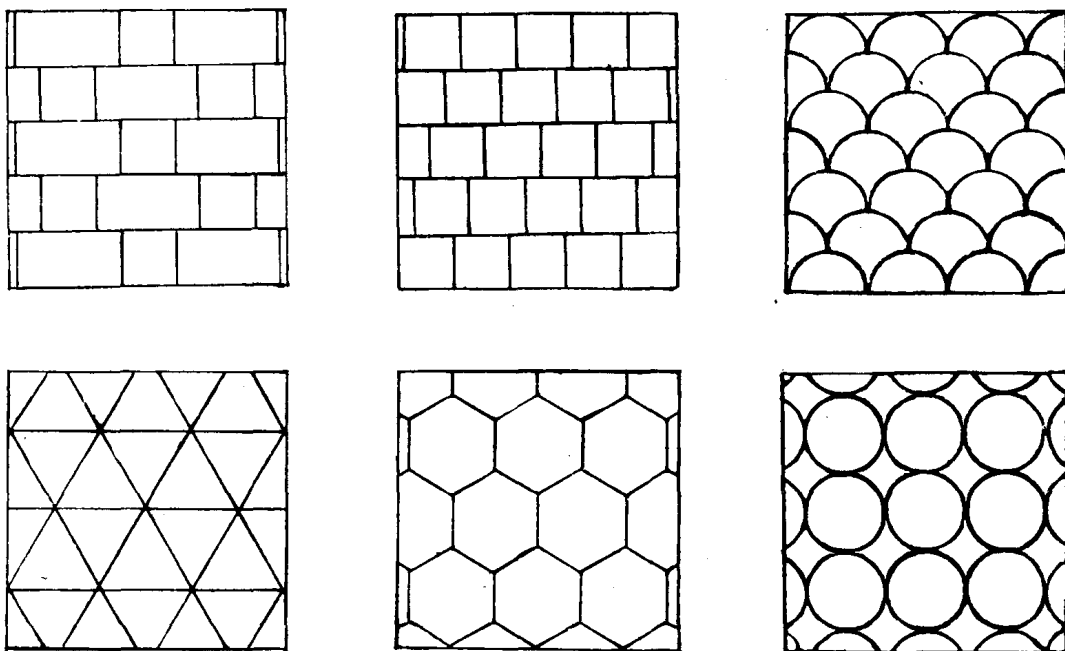
2. 骨格

反复图案是按照一定的编排秩序将造型要素相组合。如果把这种编排秩序用网格来体现的话,该网格即为骨格。骨格与造型要素犹如骨和肉的关系,它固定每一个造型要素的位置。使造型要素之间保持一定的距离。骨格和造型要素相互依存,构成设计的总体效果。

重复骨格是最常见的一种规律性骨格,骨格线将画面划分成形状、大小相同的单元,以限定造型要素的位置。其中以正方形骨格最为简单、实用和普遍。该骨格由等距的水平线和垂直线组成。如果在正方形骨格的基础上加以变化,又可产生错方形骨格、斜方形骨格、菱形骨格、棱形骨格。

如果把正方形骨格线的比例、方向、位置、线质加以变化，则又可得出诸多的骨格结构。如果把正方形的骨格再次分割或和其它的骨格相组合，则可形成更复杂的骨格形式。除了以上骨格外，还有三角形骨格，六角形骨格，圆形骨格等。

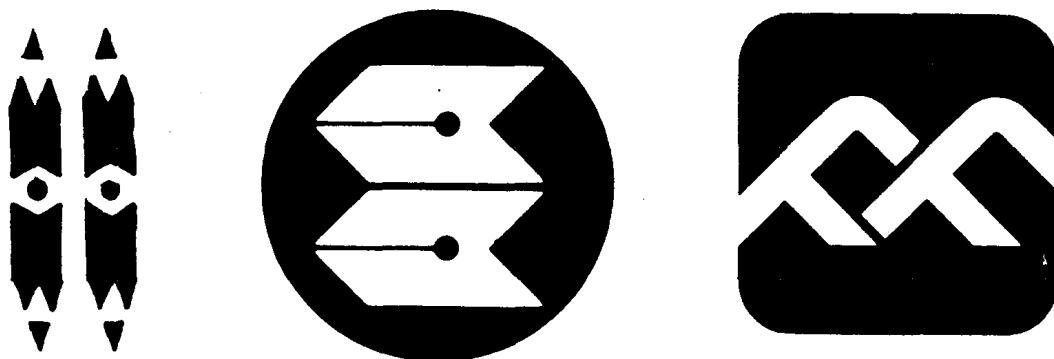

3. 排列

根据骨格的不同，构图单元的排列有纵行排列、水平排列、倾斜排列、均衡排列和自由排列五种。由于构图单元的数不同，其排列的方法不尽相同。

①双单元排列法

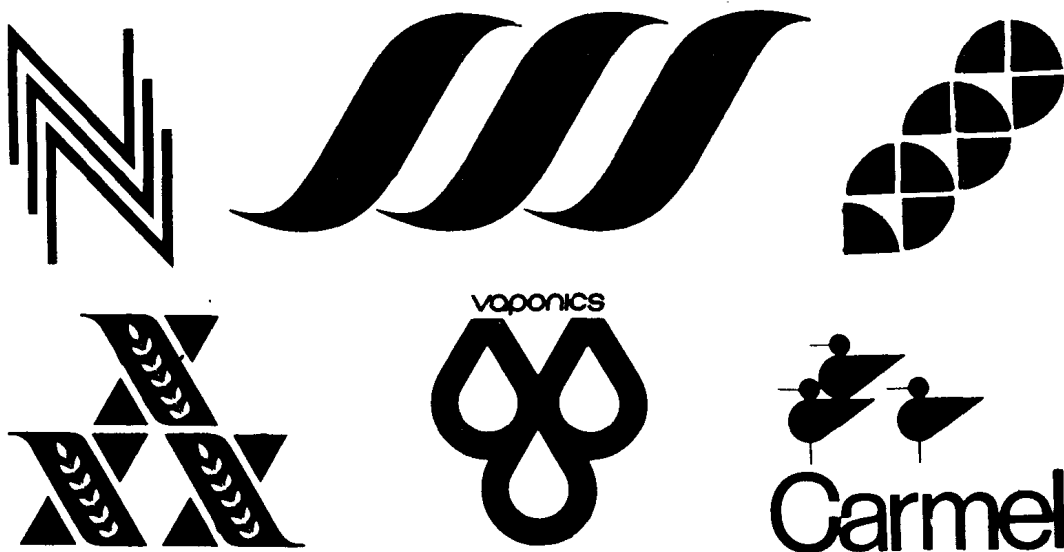
有纵向排列，横向排列和斜向排列。

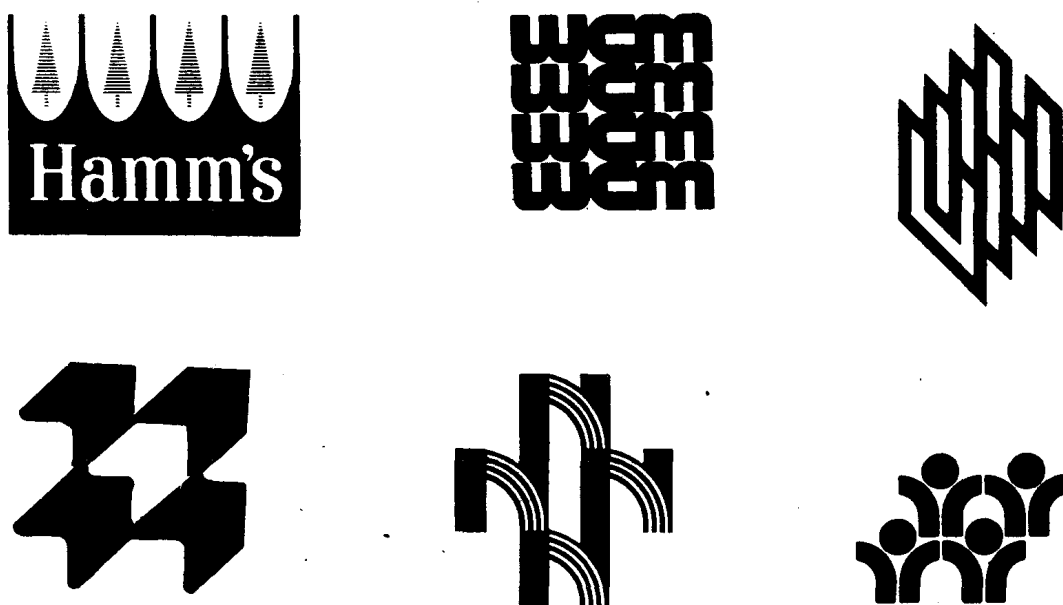
②三单元排列法

有纵向排列、横向排列、斜向排列、正品字排列、倒品字排列和自由排列。

③四单元排列法

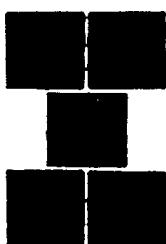
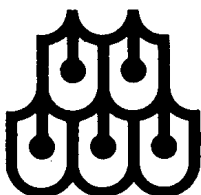
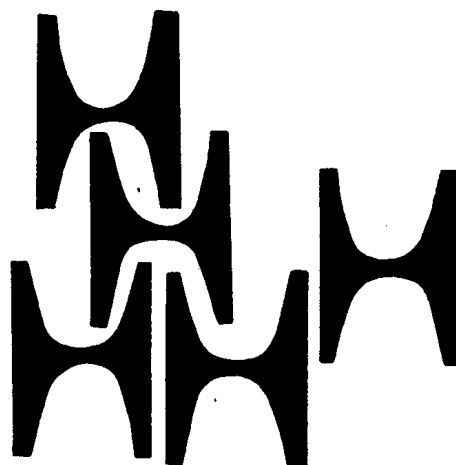
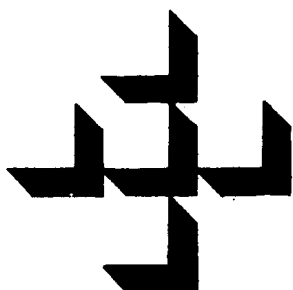
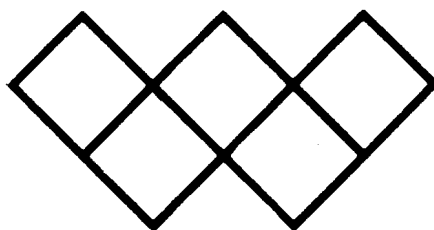
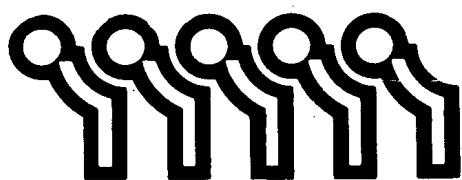
有纵向排列、横向排列、斜向排列、正方排列、斜方排列和自由排列等。

④五单元排列法

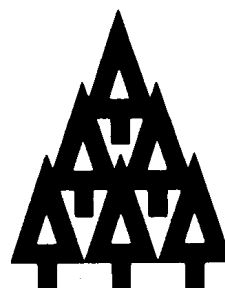
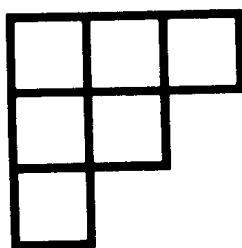
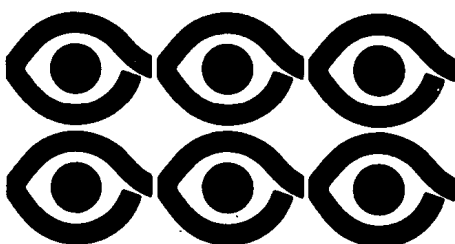
有纵向排列、横向排列、斜向排列、十字排列、错方排列、斜方排列和自由排列等。

其中十字排列对称、均衡，为五单元最常见的排列方法。

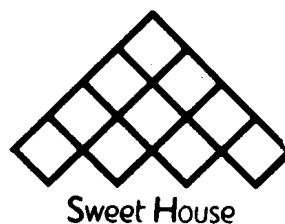
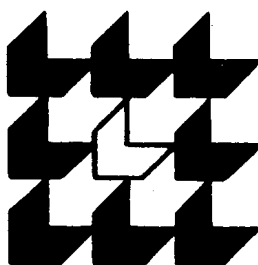
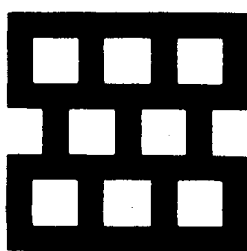
⑤六单元排列法

有正方排列、错方排列、三角排列和均衡排列等多种。

⑥七至十单元的排列方法

由于单元较多，不宜采用纵向、横向或倾斜排列方法，而应采用紧凑的均衡排列方法。

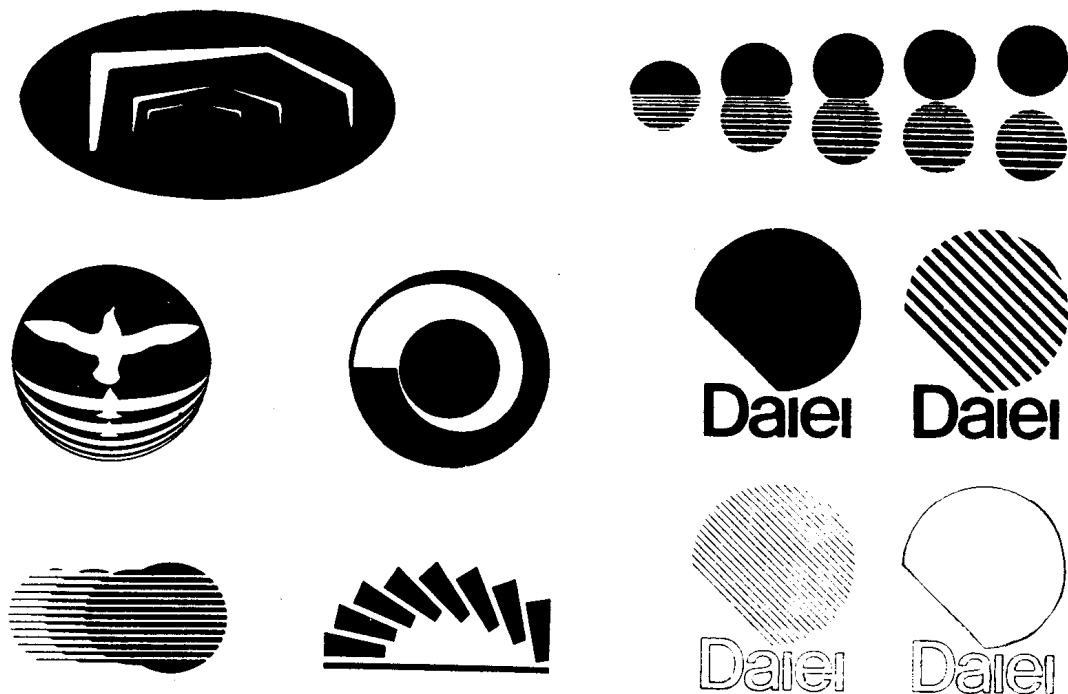

Sweet House

4. 韵律

简而言之，反复是把构图单元或纵或横或斜或自由地连续表现出来。由于构图单元反复出现，从而产生了单纯均齐的节奏感，如果在此基础上运用渐变的法则，使其统一中有变化，就可构成富于韵律的图案。

渐变的基本法则有：形状渐变、大小渐变、位置渐变、方向渐变、色彩渐变、肌理渐变等。详见渐变一章。

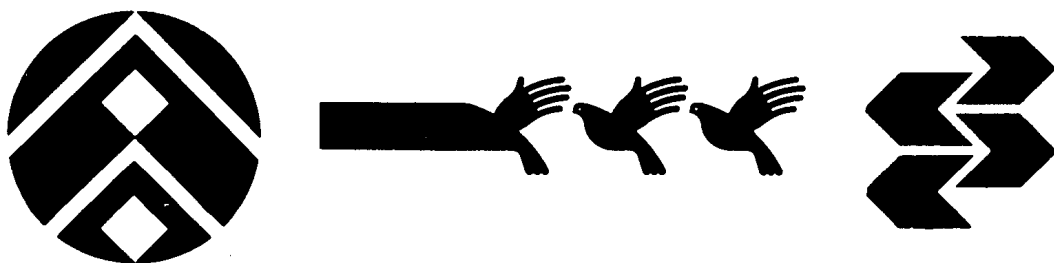

5. 实例

下图1构图单元为两个直角折线和两个正方形，排列次序按线一面一线一面纵向排列，变化中有对比，具有较强的节奏和韵律感。

下图2为用两只手作鸟展翅飞翔的图形，并且水平向左等距离移动，每次移动均留下一只鸟的影像，该图动感较强，耐人寻味。

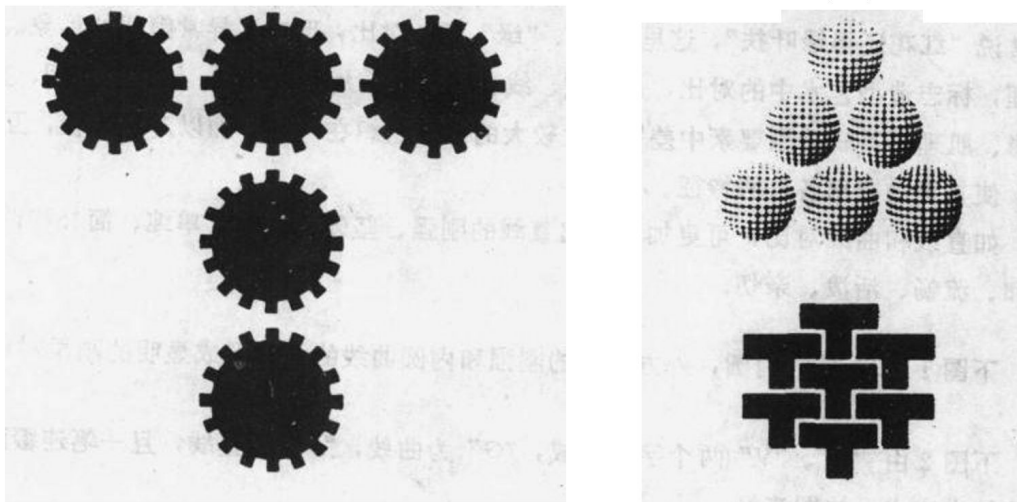
下图3为形状大小相等的四个箭头，两个箭头朝左，两个箭头朝右，且交错排列，方向性极强；另外，四个箭头的空白处又形成了一上一下呈借用状态的两个箭头。

下图 1 为五个齿轮，它没有采用一般的纵向、横向和倾斜布局，也没有采用常用的“十”字布局，而是摆成一个“T”字，在构图上较为新颖。

下图 2 为荷兰某工程设备的标志。它是用六个球体自下而上按三、二、一的级数堆砌，结构牢固，紧凑；各球体用大小不同的点表现球的阴阳面，具有一定的立体感和质感。

下图 3 为七个“T”形从左向右按二、三、二的次序排列，由于“T”线段的长度和宽度相等，且相互交错二分之一，使得“T”之间互为镶嵌，该图案取材适宜。

下图 1 为十个“W”按圆的轨迹从左向右连续排列布局，有突破性，构图流畅、优美，缺口处给人以联想，具有较强的感染力。

下图 2 为一烧杯，背饰以截角长方形，在烧杯和长方形上分四行排列着等长不等距的线段，这些线段内外有别，疏密得当。体现了现代化实验室的奥秘。

总之，反复是形式美的最基本的法则之一，它单纯、简练、实用、优美，具有音乐般的节奏和情调。

对比

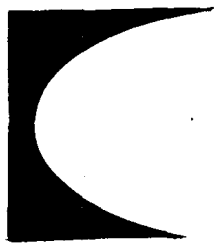
1. 对比的意义

对比是把两种不同的事物或情形作对照，相互比较。如唐代诗人王维的《使至塞上》中的诗句——“大漠孤烟直，长河落日圆”，就是把两个明显对立的因素放在一起，收到相反相成的效果。色彩学上的冷暖色是相互对立的，却又可形成对立的统一。如我们常说“红花还得绿叶扶”，这里“红”、“绿”两色对比，形成了异常鲜明的形象。同样道理，标志造型艺术中的对比，是把点、线、面、体、大小、方向、位置、空间、重心、色彩、肌理等某一造型要素中差别程度较大的部分组织在一起，加以对照比较，互相衬托，使其更加突出各自的特征。

如直线和曲线对比，可更加显示出直线的刚强、坚硬、明确、单纯、简朴和曲线的柔和、流畅、活泼、亲切。

下图 1 “C” 外方内圆，外方直线的刚强和内圆曲线的柔韧形成显明的刚柔对比。

下图 2 由 “G”、“V” 两个字母组成，“G” 为曲线，“V” 为直线，且一笔连缀而成，对比特点突出，构图流畅。

总之，对比的特点在于强调同一种造型要素中不同部分的差异性，它使人感到生动、活泼、鲜明、醒目。

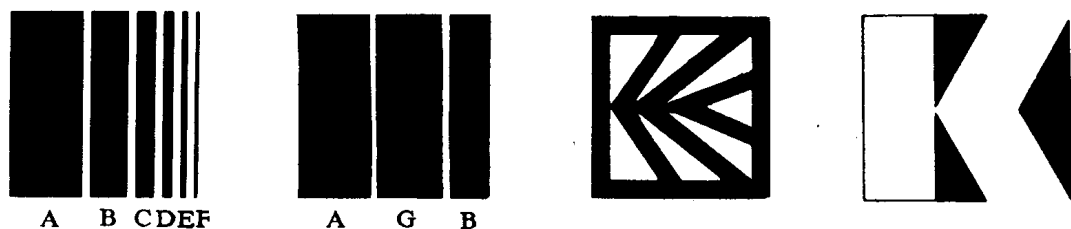
2. 对比与调和

在对比与调和的各自造型要素中，构图各部都有差异性，但是差异的程度有所不同，总的来讲，对比的差异程度较大，调和的差异程度较小。那么，差异程度的大小是怎么区分呢？这个问题不能简单、机械、绝对地用数学关系硬性规定，而是要根据构图的具体情况，即根据其对比的范围和差异程度，由视觉来判断它的大小。

例如，下图 1、2，纵线宽度由宽至窄呈渐次排列，相邻两个线段 AB、BC、CD、DE、

EF 的宽度差别较小, 表现为调和, 而两端线段 AF 的宽度差别较大, 表现为对比。但是, 如果取线段 AB, 并把 AB 分离, 插入一个比 A 宽但窄于 B 的线段 G 而组成另一个图案时, 则原来调和的 AB 却又成为对比了。

例如下图 3、4, “K” 右侧的三条折线以不同角度水平向右依次排列, “K” 左侧的竖线与每个斜线之间的角度是调和的, 而下图 4 中 “K” 的竖线和折线角度虽然和图 5 “K” 的竖线和最左侧折线角度相同, 但却是对比。

总之, 对比是强调同一种造型要素中相对立的两部分之间的差异性, 而调和则是各部分在程度较小的差异中趋向统一。

3. 对比的分类

对比可大致分为形状对比, 大小对比, 位置对比, 黑白对比, 虚实对比和情感对比六种对比方式。

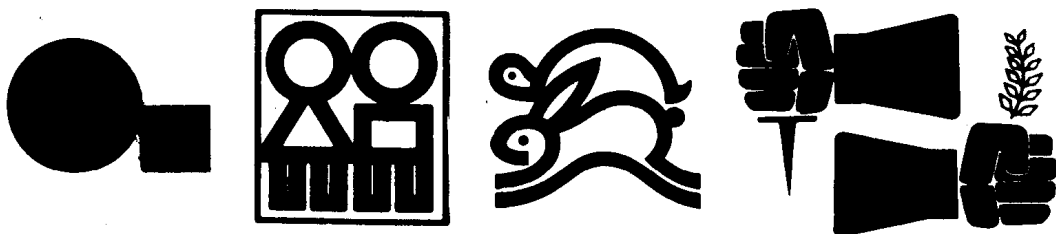
①形状对比

下图 1 由圆形和方形组成, 通过方圆对比, 显示了方形的端正、静止、庄严和圆形的完美、运动、华丽。

下图 2 由并置的一男一女组成, 这可由男性的近似于方形的强健躯体和女性的近似于三角形苗条身姿之对比中可以判断出来。

下图 3 为在起跑线上待跑的龟兔姿态, 通过二者在物体、速度和毅力的对比, 揭示了一种哲理。

下图 4 的两只手一左一右, 左手握着一把匕首, 寓示战争; 右手执着一枝橄榄枝, 象征和平。战争与和平形成两个明显的对立概念。

②大小对比

下图 1 为“H”、“H”两个字母，两个“H”在线条上一粗一细，充分表现了粗线条的厚重、强健、稳定和细线条的轻快、敏捷、活泼。

下图 2 为“H”、“Z”两个字母，两个字母在构图上一高一低。“Z”的高度为“H”的 $1/2$ ，这是一种按照一定模数关系的格律式构图法。

下图 3 为大小两组几何图案的对比，每组由一个圆形和一个直角扇形组成，小几何图案的长宽均为大几何图案的 $1/2$ ，为一种二元格律式构图法。

下图 4 两只鸭子一大一小，一前一后，方向相反。回颈顾盼之际，窃窃私语。

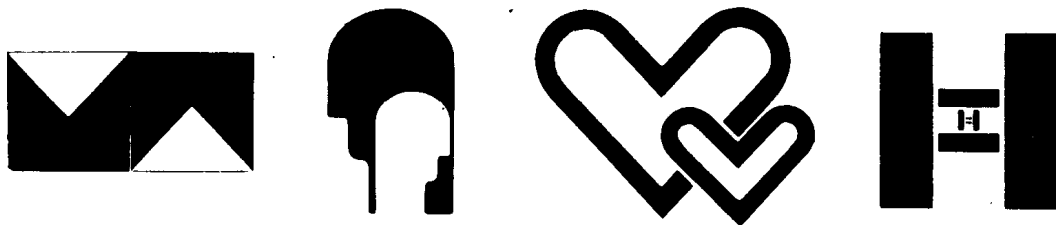
③位置对比

下图 1 为两个矢形图案，两个箭头一上一下，图案虽然十分简单，但是位置和方向对比感极强。

下图 2 为面部分别向左右两侧的人像，该标志除了在方向上加以对比外，同时还采用了大小、黑白之对比技法，是一种多元对比。

下图 3 的两个心形图案，一前一后，前后叠加，位置上的对比使标志具有一定的空间感。

下图 4 为字母“H、H”，小“H”置于大“H”中间横划之内，根据透视原理，大小“H”的对应点连线之消点消失在图案中心，小“H”在层次上纵深很强。

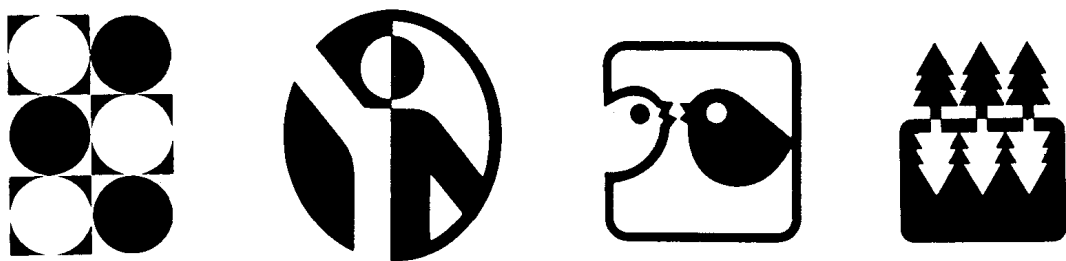
④黑白对比

下图 1 构成单元为一个圆形和一方形，圆形位于正方形的中部并与正方形的四边相切，该图共有六个单元，按纵三横二排列，相邻单元采用黑白反衬之技法。

下图 2 的人体位于椭圆形中心，以通过椭圆中心的长轴为界，左右两侧图形采用了黑白对比之技法。此外两只胳膊一上一下，通过位置的对比，避免了呆板的构图格式。

下图 3 两只小鸟黑白分明，相对啼叫。由于右侧小鸟整体位于方形之中，所以与此相对称的左侧小鸟减缺 1/2，从而更增加了画面的活跃气氛。

下图 4 六棵树中，三棵为黑色，正置；三棵白色，倒置，三棵倒置的白树象是月光下或水池中的倒影。该标志同时采用了黑白、位置二元对比技法。

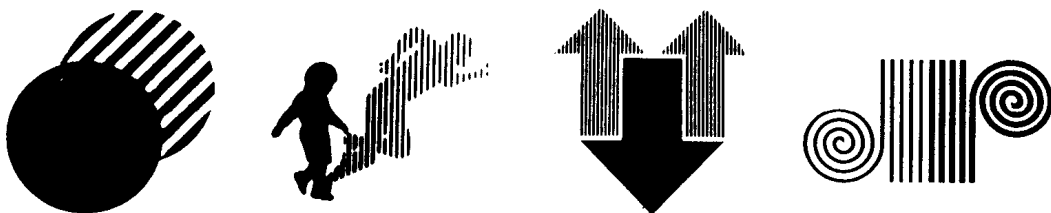
⑤ 虚实对比

下图 1 两个圆形一虚一实，一前一后，一正一斜，同时采用了多元对比技法，构图简洁、明快。

下图 2 中，实图的幼儿身姿低头抬脚，象要迈出人生的第一步，而大于实图的虚影却是一个疾步奔跑的运动员体魄。通过虚实、大小、长幼之多元对比，寓示了人一生中的成长过程。

下图 3 三个箭头一实二虚，箭头方向一下二上，但在质感上是均衡的。箭头是方向和速度的象征，是现代标志经常采用的造型材料之一。

下图 4 为两个字母“R”，虚度不同，一正一倒，左右均衡，组成一个优美的旋转对称图案。

⑥ 情感对比

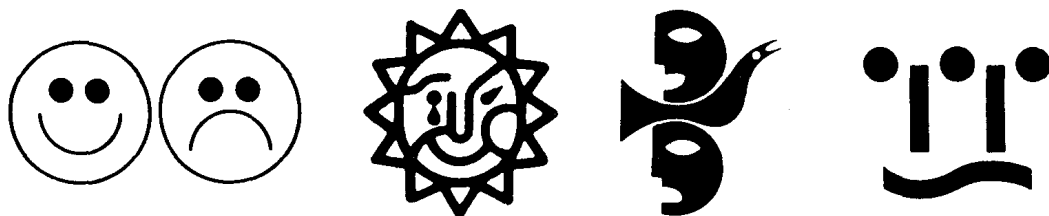
下图 1 中，两个抽象化的面孔均由圆的相关部分——圆圈、圆点和圆弧组成。圆弧一下一上，形成了喜怒两种不同的情感。

下图 2 主体是一个太阳的图形，拟人化的太阳面孔，左半侧为哭态，右半侧为笑状，在情感上形成了鲜明的对比。

下图 3 鸟的上下双翅为两个侧视头形，但是一个嘴角朝上，另一个嘴角朝下，是欣喜和忧愁对立统一的例证。

下图 4 由点、直线和曲线组成两个左右对峙的人面，值得提出的是，中间的圆点——眼睛为左右两个人面所借用，底部的曲线由凹到凸连缀而成，表现了哀乐之情感。

4、对比的要点

对比和调和是图案的基本技巧。但是在构图上，无论是对比还是调和都要有变化，在变化中呈现出多样统一的美。值得注意的是，在以对比为目的的构图中，如果过分强调了对比的一面，则容易产生生硬僵化的效果；过分强调了调和的一面，则容易给以平庸无奇的感觉。因此在构图中，经常在某一部分运用对比技法，而同时在另一部分运用调和技法，在两种技法的穿插应用中取得多样统一的艺术效果。但是对比式标志应以对比为主，以调和为辅，要以辅助部分衬托和突出主要部分。例如我国传统纹样中的雷纹方中带圆，就是以直线为主，略带曲线。

标志采用对比之造型技法，具有鲜明、醒目和振奋人心的特点，如果在此基础上，于变化中求统一，就可设计出造型生动的对比式标志。