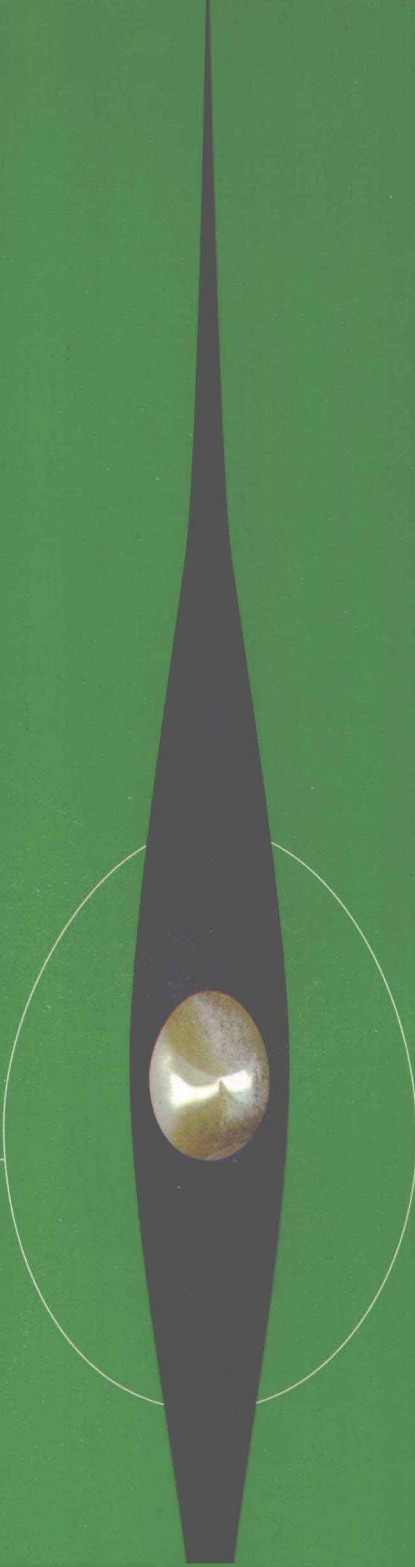

标志设计

主编 郭振山 门立众

湖南大学出版社

ART

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

标志设计

主编 郭振山 门立众

湖南大学出版社

内 容 简 介

高等院校设计艺术基础教材。

概要介绍标志的类型、表现、设计原则、创意构思、设计程序和说明方案。精选了大量古今中外经典的、时尚的标志设计并对其进行精辟评点。书后附有大量经典徽标、商标、信息标志和其他类型标志。

图书在版编目(CIP)数据

标志设计/郭振山, 门立众主编. ——长沙: 湖南大学出版社, 2010.9

高等院校设计艺术基础教材

ISBN 978-7-81113-824-5

I. 标... II. ①郭... ②门... 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(2010)第179026号

高等院校设计艺术基础教材 标志设计

Biaozhi Sheji

主 编: 郭振山 门立众

责任编辑: 胡建华

装帧设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559 (发行部), 88821251 (编辑室), 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88649312 (发行部), 88822264 (总编室)

电子邮箱: hjhncs@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南亚光投资实业有限公司

开本: 889×1194 16开 印张: 11.25

版次: 2010年11月第1版 印次: 2010年11月第1次印刷 印数: 1~5000册

书号: ISBN 978-7-81113-824-5/J·200

定价: 48.00元

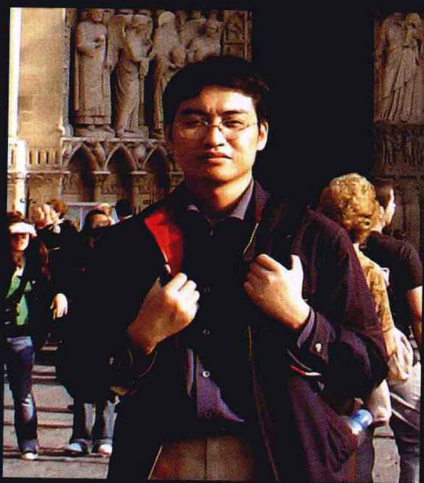
ART
DESIGN

郭振山，教授，硕士研究生导师，1987年毕业于天津美术学院，设计艺术学硕士。

天津美术学院设计艺术学院副院长，视觉传达设计系主任，中国包装技术联合会设计委员会常务委员，中国美术家协会会员，天津美术家协会理事、天津美术家协会水彩艺委会副主任，天津包协技术协会设计委员会常务副主任兼秘书长。

2003年被授予“天津市中青年德艺双馨优秀文艺工作者”，2006年被授予“中国青年设计百杰”称号。

门立众，2005年毕业于天津美术学院艺术设计学专业，同年考入天津美术学院视觉传达设计系攻读硕士学位，2006年赴法国文化交流一年，2008年获硕士学位，毕业后一直从事平面设计理论研究并在高校任教，曾任美根国际平面设计（北京）有限公司设计总监。

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞	卞宗舜	方四文	丰明高	田卫平	朱和平
何人可	张夫也	张小纲	张 立	张羿正南	李中扬
李志平	李轶南	肖 飞	何 辉	周 旭	林 伟
陈 杰	赵江洪	胡 锦	程宇宁	蒋啸镛	

参编院校

清华大学
湖南大学
中南大学
东南大学
东华大学
江苏大学
福州大学
南华大学
浙江工业大学
长沙理工大学
华南理工大学
湖南师范大学
哈尔滨师范大学
内蒙古师范大学
株洲工学院
江南大学
湖北理工大学

天津工业大学
天津城市建设学院
广东工学院
大连轻工学院
青岛建工学院
郑州轻工学院
杭州商学院
湖南商学院
中南林学院
华北水利水电学院
江西科技师范学院
黄河科技学院
许昌学院
长沙民政学院
湖南科技职业学院
深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混杂的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也就力图突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

目录

M U L U

概述 1

- 1.1 标志的历史与发展 / 002
- 1.2 标志的定义 / 018
- 1.3 标志的信息传递过程 / 021
- 1.4 标志设计的意义 / 022
- 1.5 标志的功能 / 026
- 1.6 标志的特点 / 028

标志的类型 2

- 2.1 标志的分类 / 034
- 2.2 徽标 / 035
- 2.3 商标 / 038
- 2.4 公共信息标志 / 041
- 2.5 其他类型标志 / 045

标志的表现形式 3

- 3.1 标志的表现形式 / 048
- 3.2 标志的色彩表现 / 059

标志设计的原则 4

- 4.1 深刻的文化内涵 / 064
- 4.2 精美的造型设计 / 064
- 4.3 鲜明的时代特征 / 066
- 4.4 较强的适应性与延展性 / 068

标志设计的创意构思 5

- 5.1 以品牌或机构名称为主体展开创意构思 / 070
- 5.2 以品牌名称的直观含义展开创意构思 / 071
- 5.3 以品牌名称的深层内涵展开创意构思 / 073
- 5.4 以行业特有的典型元素展开创意构思 / 074
- 5.5 围绕历史或地域的特色展开创意构思 / 075

标志设计的程序 6

- 6.1 市场调研并写出项目设计分析报告 / 078
- 6.2 进行创意构思 / 081
- 6.3 设计修整与实施 / 081

标志设计的说明文案 7

- 7.1 文字形式 / 092
- 7.2 图文并茂形式 / 093

经典标志赏析 8

- 8.1 中外经典徽标 / 096
- 8.2 中外经典商标 / 124
- 8.3 公共信息标志 / 150
- 8.4 其他类型标志 / 160

后 记

/ 167

1

概述

标志从无到有，从最初的原始符号、图腾发展到后来受法律保护、具有现代意义的标志，是伴随着人类文明的发生、发展，伴随着商品的生产和交换的发生、发展而产生和形成的。它经历了一段漫长的历史。

1.1 标志的历史与发展

我们生活在一个信息爆炸的时代，各种相近相似的信息交织在一起往往难以辨认和区别，这就需要用特定符号来传递出它特定的意义。符号可以是图形符号、文字符号（汉字和拉丁字母）及组合符号（图形符号和文字符号）。这些都是标志最基本的形态。

标志从无到有，从最初的原始符号、图腾发展到后来受法律保护、具有现代意义的标志，是伴随着人类文明的发生、发展，伴随着商品的生产和交换的发生、发展而产生和形成的。它经历了一段漫长的历史。

1.1.1 中国标志

早在文字创造出来之前，人类的视觉传达方式基本上都是利用图形来进行的，人类创造出各种符号、记号等，以表示某一意义或思想，如用结绳、堆石、刻树等来记录某一事件。人类为了生存，在与大自然进行斗争中，发明了骨器、燧石器和石器，与此同时，人类最早的艺术形式——岩画也产生了（如图1-1）。

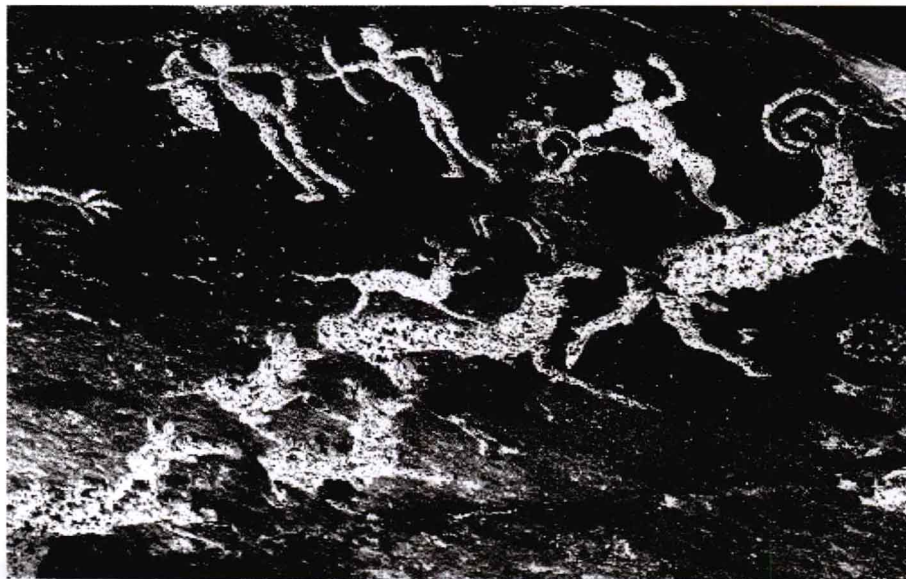

图 1-1 岩画

由于原始人不能理解自然界的灾害以及人自身的某些自然现象，为了庇护生灵、祈求平安，他们把自然界的某些动植物当做祖先，形成了图腾。

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”，意为“它的亲属”、“它的标记”。这种图腾或被刺在身体上，或绘刻在器皿和武器上，成为标志性的图案。当时，人们把“图腾”视为不可侵犯的、维护部落兴旺的一种神灵。在中国西安半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶及龙纹等纹饰，都是当时部落举行宗教祭祀等活动时的形象标志。这种用某种事物作为象征，以区别其他部落的图腾符号就成了早期标志的表现形式之一。据资料推测，这些符号可能是某一氏族或器物创造者的专门符号，尤其是那些创造者或制造者的符号，与现代商品上的商标有着类似的功能与特点（如图1-2~图1-4）。

象形文字是最早的人类文字，它来自于图画文字，但其图画性质减弱，象征性质增强，是一种最原始的造字方法。象形文字的出现和应用，不仅给人类的生产和生活带来了许多便利，而且对人类社会进入文明时代也起到了重要的作用（如图1-5）。

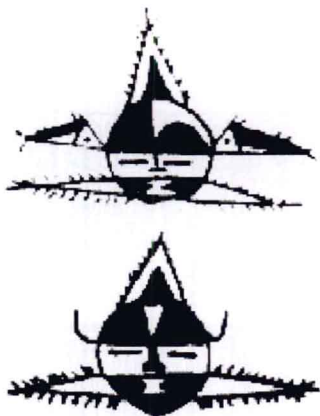

图1-2 人面鱼纹

新石器时代生活在西安半坡的氏族以渔猎为食物的主要来源。久而久之，人面鱼纹就成为半坡氏族的主图腾，它以太阳与鱼复合为人面祖先像，以双鱼作双耳，以鱼尾作人面唇须与头徽，相辅相成，同时又具有“黑白”双关的效果。

图1-3 轩辕氏族徽

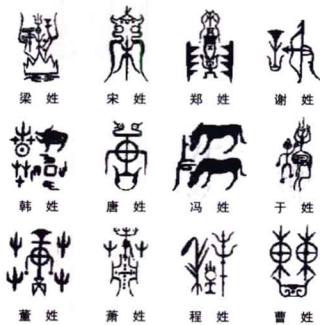

图1-4 中国姓氏图腾

图1-5 古代象形文字

图1-6 青铜器上的饕餮纹

饕餮是传说中极为贪食的恶兽，其形一般都是有头无身。大部分学者认为，商周统治者用青铜器饕餮纹饰的“狰狞恐怖”来表达王权的“神秘威严”，从而表达其对政治权力、地位与财富的占有，让人望而生畏。

图1-7 四纹神图案

东方之神——青龙，主富贵，能兴云雨、利万物，为四灵之首；

西方之神——白虎，虎与福谐音，有纳福之意；

南方之神——朱雀，在古代传说中它是百鸟之王，是祥瑞之兆；

北方之神——玄武，其形象为龟蛇合体，因龟是长寿之物，蛇也是神圣的灵物，所以象征吉祥长寿。

商周时期的青铜器上刻有装饰纹样和铭文，表示该物的所有权，是权威的象征。这些都是标志的雏形（如图1-6）。

秦汉瓦当是中国传统艺术中的瑰宝，多用于宫殿、阁台之中。瓦当这种装饰图案表达着特定的内容和意义，也是一种标志。其中四纹神是最具有代表性的，青龙、白虎、朱雀、玄武的动物形象，象征着东南西北四方的守护神（如图1-7）。

中国印章是中华传统文化的瑰宝，闪耀着华夏民族智慧的光辉。关于印章的起源历来有两种说法：一种认为印章起源于政治上的凭信作用，另一种认为印章先用于经济上，后才转移到政治上来。由于历史渊远，已无法考证。秦代以前无论是官吏的印章还是民间私人的印章，一概为“玺”，秦统一中国后，规定“玺”的称呼为天子专用，官吏和百姓只能称“印”。随着商品经济的发展，秦汉时期的印章也被用来标示生产者的姓氏及商品的产地，像汉代的铜镜和漆器上都刻有生产者各自的标记（如图1-8）。至汉代除了皇帝外，诸侯王等的印章也称“玺”，而在官印和私印中也出现了“章”、“印章”、“印信”等名称。唐代至清代，历代皇帝沿用“玺”的名称不变，代表国家主权的行使，一方面用来传达和实施政令，另外也是国家权力之所在，是行使权力的标志；诸侯王亦有称“宝”的；在官印和私印里又产生了“记”“朱记”“关防”“图章”等名称。由于时代与地域的不同，印章还有更多的名称，比如元代称为“押”。直到今天，人们对“印章”的称呼还有各自不同的习惯。印章一直沿用到今天，其意义并没有太大的改变，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（如图1-9~图1-13）。

唐朝是中国封建社会政治、经济和科学文化艺术都高度发达的鼎盛时期，此时商业繁荣，作坊、店铺都有相应的标志。到了宋代，标志形式更加多样化，单纯文字的标记使用广泛，瓷产品底部都注有代表年代和出品地点的文字印记（如图1-14）。有史料记载，中国最早的标志出现在北宋时期，是山东济南“刘家功夫针铺”的雕版铜牌标志。标志上有兔的图形和“认门前白兔儿为记”的字样，是我国发现的最早用于商业的完整标志（如图1-15）。

以作坊、店铺字号为标志的形式，自北宋后，经过南宋、元、明，一直延续到清代。这一时期，在街道上常有店铺的幌子。这些幌子原为布幔，在帘上题写了店铺的名号，后扩展到多种可悬挂的实

龙(汉代) 鼠(战国)

鼠(汉代) 虎(战国)

图1-9 古代肖形印

肖形印常见有虎、鹿、龙、鼠、雀等动物。造型准确洗练，匠师们游刃有余，从容自得，印面毫无紧迫杂乱之感，反映出中国传统印章具有很高的艺术水平。

图1-10 元押(元代)

“大吉”、“吴兴”、“富”字样的元押(从左至右)。吉语是元押中常见的题材。

图1-13 太平天国天王玉玺

天王玉玺用青白玉刻成，是典型的中国近现代玉玺。玺文四周作“双凤朝阳”纹饰，左右雕有“升龙戏珠”纹饰，下面雕成海水纹饰。玺上另镌刻有蝙蝠，寓意“福”气。天王玉玺高2.7厘米，径20.4厘米，纽高7.4厘米，纽上雕有云纹纹饰。天王玉玺玺文有多种读法，比较通行的读法是：太平玉玺，天父上帝，恩和辑睦；天王洪日，天兄基督，救世幼主，主王與笃；八位万岁，真王贵福，永定乾坤，永锡天禄。

图1-15 刘家功夫针铺标志

刘家功夫针铺商标以白兔为主要标记，既有文字，又有图形。商标的上方是店号，即“济南刘家功夫针铺”，相当于商标的标准字。中间为白兔儿图形。两侧是“认门前白兔儿为记”的文字，两边平分四字。下方刻有较长附属文字。这一设计与现代商标相比，已是相当规范，可以说是我国目前发现最早的一枚完全意义上的商标。

图1-11 太上皇之印

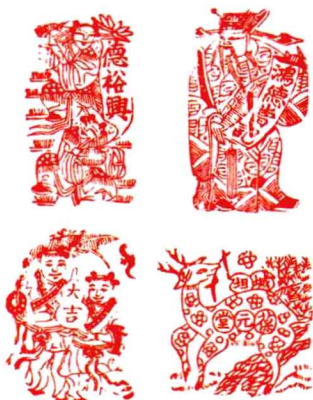

图1-12 商号印(清代)

清代商号印是我国商标发展史上所独有的，它不仅起到店号标志的作用，还起到商品防伪、广告和祈福的作用。

图1-8 铜镜款识(西汉)

图1-14 瓷器的底款

北宋青瓷名窑龙泉窑在产品底部注有“永清窑记”的款识，其作用一方面标明生产者的铺号，另一方面表明产品的质量和真伪。

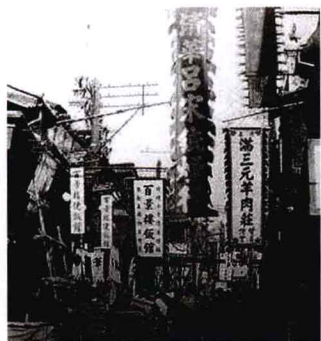

图1-16 店铺幌子(清代)

图1-17 双妹牌雪花膏

物形式。多用以指示店铺的名称和字号,起店铺标记的作用(如图1-16)。

1904年清政府制定的《商标注册试办章程》是较完整的商标法律。这一时期,中国的民族工业逐步发展起来,但在标志设计上深受外来影响。如图1-17所示双妹牌雪花膏就是这一时期的设计作品;抵羊牌毛线的商标也是特别有影响(如图1-18)。

新中国成立后,我国政府颁布了《商标注册暂行条例》和《商标注册暂行条例实施细则》,对商标管理、注册和产品质量方面展开了整顿和治理。新中国成立初期出现不少优秀的标志,如永久牌自行车、中国邮政、中国铁路以及白猫牌日用品等标志(如图1-19~图1-25)。这些标志构思巧妙、造型严谨,突出了时代的特点。

图1-18 抵羊牌毛线商标

“九一八”事变以后,中国人民抗日情绪高涨,各界群众纷纷抵制日货。面对中国市场上洋货充斥的现状,近代天津实业救国的代表人物宋裴卿决心创造国内生产的国货名牌,与洋货竞争。经反复研究,决定以响亮的“抵羊”二字为自己产品的商标,隐含“抵洋”之意。

图1-19 永久牌自行车商标

永久牌自行车生产者的前身是1940年秋在上海唐山路开业的昌和制作所。这是上海第一家自行车生产厂,当时的牌子是“铁锚牌”,后改为“扳手牌”。1949年,全国解放,厂里决定放弃“扳手牌”商标,请专业人员设计一个新的商标。由于当时受我国同苏联的特殊关系的影响,新商标暂定名为“熊球”牌,画面上是一只北极熊站在地球顶端。后几经讨论,最后决定采用“熊球”的谐音“永久”,作为品牌名称。

图1-20 中国邮政标志

图1-21 中国铁路标志

图1-22 白猫牌日用品商标

图1-23 蝴蝶牌缝纫机商标

图1-24 光明牌罐头商标

图1-25 松鼠牌油画笔商标

图1-26 小天鹅电器标志

图1-27 霞飞化妆品标志

图1-28 太阳神保健品标志

改革开放，促进了标志设计艺术的发展；《商标法》的颁布，使我国的商标逐步走向规范化和标准化。这一时期涌现了很多具有时代气息的优秀标志，如小天鹅电器等（如图1-26~图1-28）。

进入21世纪，中国的社会经济不断发展，尤其是加入世贸组织后，中国的标志设计艺术也随之又一次飞速发展，呈现出精彩纷呈的态势（如图1-29~图1-36）。

太阳神商标设计以简练、强烈的圆形与三角形构成基本图形，在圆与三角构成的对比中力求和谐的形象。圆形是太阳的象征，代表健康、向上的商品功能与企业经营宗旨。三角形呈向上趋势，是APOLLO的首位字母，同时象征“人”字的造型，体现企业以“人”为中心的服务及经营理念。标志色彩的选择与组合体现了企业不甘现状、不断进取的理念。1988年太阳神集团导入了CIS系统。