

Universiade SHENZHEN 2011
XXXXX

Universiade SHENZHEN 2011
XXXXX

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

丛书主编 吴予敏 胡莹

标志与 吉祥物设计 实验教程

阎评

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

丛书主编 吴予敏 胡莹

标志与 吉祥物设计 实验教程

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

标志与吉祥物设计实验教程/阎评著.
北京:中国人民大学出版社,2010
国家级传媒类实验教学示范中心系列教材
丛书主编 吴予敏 胡莹
ISBN 978-7-300-12622-7

I. ①标…

II. ①阎…

III. ①标志-设计-高等学校-教材②吉祥物-设计-高等学校-教材

IV. ①J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 163917 号

国家级传媒类实验教学示范中心系列教材

丛书主编 吴予敏 胡莹

标志与吉祥物设计实验教程

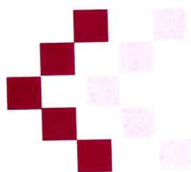
阎评著

Biaozhi yu Jixiangwu Sheji Shiyán Jiaocheng

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2010 年 10 月第 1 版
印 张	14.25	印 次	2010 年 10 月第 1 次印刷
字 数	223 000	定 价	48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总序

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，要牢固树立人才培养在高校工作中的中心地位，强调提高质量是高等教育发展的核心任务。近年来教育质量工程成为高校落实人才培养工作中心地位的重要举措。国家级实验教学示范中心建设是质量工程中的重要项目，对加强学生实践能力和创新能力的培养发挥了显著的作用。

我国传媒类专业教育一直有一个好的传统，就是重视实践，不尚空谈。当今传媒科技日新月异，创意文化异彩纷呈，实验教学必然需要新的武装、新的观念、新的模式和新的内容。加强实验课程体系构建，重视创新性实验项目建设，始终应当以学生的能力培养、素质提升为目标。这不同于单纯的技术训练和职业化教育。我国的教育传统提倡“学以致用”。在“学”和“用”之间，往往难以一步跨越。因此，需要一个桥梁，这就是实验教学的特殊作用。

我们说，在传媒实验教学领域，要确立“素质为本，技能为用，学用贯通，创意实践”的教学理念。我们要以“创意实践”为枢纽，将素质、知识、技能这三个能力素质结构要素整合起来。“素质为本”，强调以综合素质（政治思想和道德素质、人文素质、专业素质等）的提高作为传媒人才培养根本；“技能为用”，强调传媒实验教学的应用型特色，要让学生实实在在地掌握一专多能的真本事，熟练掌握思想观念和创意表达的有效载体和手段；“学用贯通”，强调理论知识和社会实践、专业实践紧密结合；“创意实践”，突出创意实践的整合功能，将传媒创意能力的培养作为传媒实验教学的核心目标和基本途径。

在大力推进教育质量工程的过程中，我们欣喜地看到，高等院校的办学条件、实验教学设施得到了很大的改善。这为我们深化实验教学改革提供了良好的物质基础。但是，如何才能真正创造出教师乐于研究实验教学、学生乐于自主从事实验的状态，如何才能把学生的实践能力与创新精神培养落到实处，培

养学生形成科学严谨的思维习惯、生动活泼的创意氛围、扎实过硬的操作技能，在很大程度上需要实验教学师资团队精心打造出高质量的实验教学课程。

实验教学课程不同于以传授理论知识为主的课程。按照过去的教学观念，实验教学课程仅仅是理论性课程的辅助部分，主要通过一些辅助性的操作训练帮助学生掌握理解理论知识。因此过去基本没有实验教学专用教材，有的多半是实验操作手册。这一状况越来越不适合今天的传媒专业教育的需要。我们主张，实验教学要形成相对完整的教学体系，成为教师和学生开展创造性思考的技术环境和思维平台。实验教学改革要处理好几个关系：第一，处理好基础理论教学和实践教学的关系，提高实验教学的有效性和趣味性；第二，处理好素质教育和专业教育的关系、通才教育和专才教育的关系；第三，处理好大学实验教学和社会业界实践的关系。

我们从创造性传媒人才培养的目标出发，按照“以能力培养为核心，理论教学和实验教学有机结合，层次递进，条块组合，良性互动”的构想，根据基础性、综合性、设计性、创新性实验教学的递进规律，设计了“进阶实验+开放实验”双轨交叉的传媒实验教学体系：

进阶实验教学，主要是指在课程计划、学分结构和人才培养方案的规范框架内，按照教学计划层次递进的规律设计的实验教学系统。其特点是按照传媒人才的综合素质和专业化能力培养的规律，遵循专业教育质量要求来设计和组织。这一部分的实验教学，强调实验教学的规范性、统一性和系统性，与理论教学协调一致，保持实验教学体系的完整性、连贯性和相对独立性。

开放实验教学，主要是根据“因材施教”、“兴趣培育”、“重点拔尖”的教学观点，以学生为主体设置的自由开放的实验教学系统。开放性的实践教学不应当是管理上的无序真空地带，实验教学人员既要重视学生的自主性，也要做到有序设计、层次分明、目标清楚、效果到位。开放实验教学，从培养学生的专业兴趣入手，通过建立竞争激励机制、项目引导机制、典型示范机制、团队培育机制、创业扶持机制等，将实验教学开辟成为学生“创意—创新—创业”的发展空间。

上述两个实验教学系统，形成双轨交叉的传媒实验教学体系（如图0-1）。

本系列教材选自深圳大学传播学院和传媒实验教学中心的教师所开设的基础性实验课程和综合性实验课程，基本上是多年来实验教学经验的总结。

编写一套传媒类实验教材，殊非易事。这类教材过去没有系列化的成品，缺少可资参照借鉴的样板。一方面它们必须区别于以理论知识传授为特点的

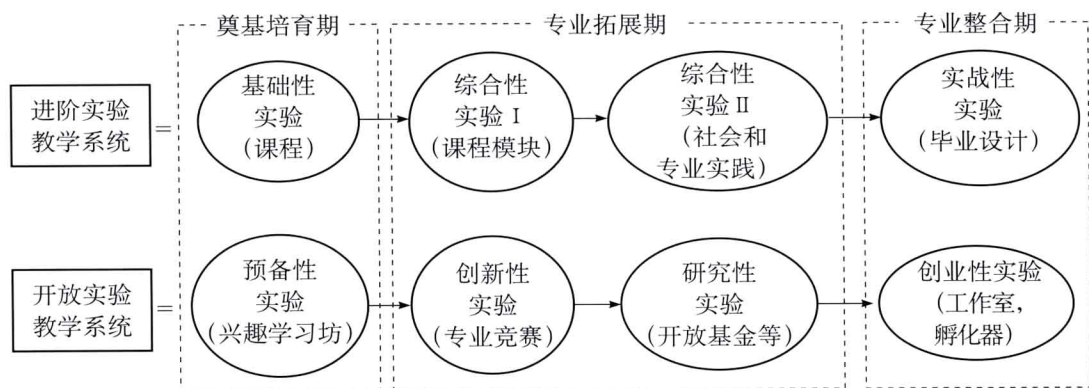

图0-1 “进阶实验+开放实验”双轨交叉传媒实验教学体系

常规教材，另一方面它们又必须和坊间的各类软件操作指南、技术手册相区别。此类实验教材在保证基础知识、基本技能传授的规范性的前提下，更要突出教学主体（实验课程主讲教师）教学的个性和特色。今天，能成为一名合格的传媒类实验课程的主讲教师也很不容易。这意味着他（她）必须是“能文能武”的理论和实践相结合的复合型教师。这样的教师不一定都有显赫的学历，但却是实实在在有真本事的人。

实验教材的编写体例没有一成不变的固定模式，它首先是实验教学过程的规律性的展开与推进。实验课程以实验训练和创新实验为核心，教学目标必须是非常清晰和明确的，是可以认定和检测的，也是具有明显的阶段性和连续性的。实验课程所赖以进行的实验条件、器材工具的描述，是必要的知识铺垫和引导。实验课程必须建立在坚实的理论知识基础之上，因此，支撑实验的理论要点，必须扼要地阐明，以便让学生知其然，也知其所以然。实验课程重在示范分析，典型案例的讨论，有时候正反两种类型多种表现形式的剖析，将实验课程内容变得丰富、充实而生动。实验课程中关于具体实验作业的要求、检验标准的规定，是对学生自主实验的引导和鞭策。在实验课程教材中，还包括对部分学生作品的分析，这在一定程度上来说，比之经典作品的分析还要来得切实，很有针对性和示范性。目前的这套实验教学教材编写体例是所有编写者共同探讨的结果。

2009年年底，教育部高教司批准深圳大学传媒实验教学中心成为国家级实验教学示范中心建设单位。这里编写出版的系列教材就是实验中心的建设项目。准确地说，这些教材是实验教学经验的总结，是我们发展和成长过程的阶段性成果。它们今后还要继续在教学实践过程中吸收新的经验，接受新

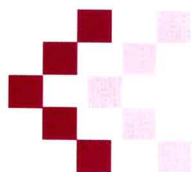
的批评,不断修订、丰富和完善。我们期望“国家级传媒类实验教学示范中心系列教材”是一个完全开放的体系,今后将有更多的教师贡献出他们的教学结晶,容纳更多的优秀课程和教材,更好地为广大学生提供专业学习的帮助。

在此,我们还要衷心感谢中国人民大学出版社的司马兰女士、李学伟编辑,他们对于传媒实验教学事业的敏锐和热情始终激励着我们,他们对于教材编辑一丝不苟的专业精神也帮助我们校正了不少疏漏,保证了教材的质量。

吴予敏

2010年7月

序言

本教材属于国家级传媒类实验教学示范中心系列教材之一，内容为标志与吉祥物的设计实验教程。标志和吉祥物是视觉识别系统中重要的组成部分，它们共同构成企业识别系统的核心，在视觉识别、视觉传达等领域中，占有非常重要的地位。标志与吉祥物既是一个共同体，同时又具有各自独立的形式与设计方法。因此，本教材划分为两个实验教学阶段，分别以标志和吉祥物的设计法则为实验内容展开。

在每一个实验教学阶段里，又分别按照教学课程设置的难易度，循序渐进，层层递进，将知识点按照由浅入深的结构安排在每一个具体的实验课程中。在每一个实验教学阶段的开始，设有 300 字左右的“本阶段教学目标提示”，按照条目列出阶段性实验教学目标，以供学生们明确即将学习的内容。在接下来的每一课程中，按照标题详细列出“本课要点”、“实验教学的理论知识”、“实验教学设备条件”、“实验教学设计及要求”、“实验教学示范与评价”，最后还有“实验教学问题解答”，布置作业并选择适用于课程教学的教材、著作、期刊、网址、光盘资料等作为参考资料放在课程结尾，以供同学们查阅。

我们把每一课程中第一、第三、第四部分的内容分别作为重点部分，在“实验教学的理论知识”中，主要是对本课涉及的相关理论知识点进行扼要的论述。在“实验教学设计及要求”中，力求使这部分充分体现实验教学设计者的教学指导思想、目标、具体的实验教学内容、组织形式、实验方法、实验成果要求、质量标准等。在“实验教学示范与评价”中，选择优秀作品以及学生的作业作为案例进行分析，说明其操作步骤、方法、手段、水平等。

本教材的编写力求将系统性理论与具体案例相结合，书中主要采用结合实践项目设计的形式来进行教学组织和安排，使学生在了解有关理论知识的基础上，通过实践来了解并熟悉标志和吉祥物设计构成的内容及表现手法的运用，做到理论与实际相结合，对标志及吉祥物设计的许多关键问题更

加明确；在案例的选择上，本书力求以深圳本土最能代表我国改革开放 30 多年来的最新设计成果的图例来阐释问题，让学生能够学习到最新的设计理念及设计方法，在学习标志和吉祥物设计的同时领略中华民族的优秀灿烂的文化传统，积累丰富的知识和视觉经验。

本教材属于传播学方向的设计实践类指导用书，注重实践操作，内容主要包括标志设计的元素、设计方法、创意方法、形式美设计要素，注重对学生在标志设计中图形构形、视觉审美、视觉认知以及创意表现等方面整体素质的培养。在每一课中，都附有对优秀作品的分析，使理论与实际能紧密结合，并使教材图文并茂，提供了学习和参考的直观依据。在每课的最后一部分，还结合本课内容附有一些相应的学生作品，并对其作简要的分析与评判，以提高同学们的认识能力。

本教材除理论性阐释外，旨在分析标志和吉祥物设计的具体构思和表现方法，训练学生从无到有的策划能力和设计能力，基本分为以下板块：“标志和吉祥物的概念”、“标志和吉祥物的设计思维”、“标志和吉祥物设计的基础训练”、“标志和吉祥物设计的组织方法”、“标志和吉祥物设计的程序和评价”等。

视觉识别设计的核心是标志和吉祥物，本教材从这个核心点出发，注重将标志和吉祥物设计的理论阐释与实践解析相结合，在教程的每一阶段安排有相应的实训课题，对常见的以讲述为主的部分内容采用“案例”式教学，对设计为主的部分内容采用“实训”式教学，从设计之初分析客户群到创意构思，从设计的草图到精致化作业，层层深化，将设计过程和设计内涵以“实训”的方式完全展示。

深圳的平面设计在国内处于领先地位，许多著名的设计师如陈绍华、韩家英、夏一波等人都是笔者的老师及校友，与笔者有着良好的关系往来。他们是站在前沿阵地的优秀设计师，在企业形象设计中积累了丰富的经验，获得了丰硕的成果；他们所设计的标志和吉祥物获得了全社会的认可。但遗憾的是，没有人将他们的成果汇编成册作为教科书来引导学生学习。作为他们的学生及校友，笔者具有此方面的优势，因此，本教材尽量选用深圳本土优秀设计师的部分作品作为“案例”进行分析，弥补当前教学的不足，同时开辟了一个新颖的图例天地，使教材具有时代性和前瞻性。

本教材具有创新性、人文性、实践性、科学性、方向性的特点

创新性：本教材追求创新性等特点，注重学生实验能力的培养，力图在实验过程中锻炼学生对标志设计敏锐的洞察能力、全面的思维能力与技术的应用能力。通过学习，不断激发学生的创新能力。

本教材改变了以往以理论阐述为主要架构的传统模式，课程的结构主要由扼要的理论知识和详细的实验操作构成，以独立的模块形式贯穿于每个实验教程阶段。每个模块中都有一个实验主题，并在该模块中具体解决标志及吉祥物设计中所面临的具体问题。

人文性：本教材注重培养学生的人文素养，在创意思维模式中加强中国传统文化的学习，同时尊重多元文化的发展趋势，增强同学们的民族意识，从而指导其将本国、本民族的设计元素更好地体现在作品之中。

实践性：本教材特别注重学生实验的过程和结果，强调学生在课程学习过程中动手能力的培养，在与老师互动的环节中充分体会实际操作的乐趣，将理论知识通过设计的实践应用加以吸收、消化，达到课堂气氛的充分融洽。标志的理论性知识可穿插于课外学习。理论与实践相结合，用理论指导实践，用实践消化理论。在不断创造、制作、表现的过程中，在标志图形的构思结构、形式美感、表现手法、技术手段的应用等多方面对学生进行素质培养，在不断研究、探索、推敲、揣摩的过程中增强学生的播种精神。

科学性：本教材以模块的结构形式，既相对独立又相互关联，符合认知规律，层层递进，逐步深入，让学生从初级的对造型语言的认识学习开始，慢慢进入实践操作学习。运用科学的逻辑思维和形象思维的方法，有针对性地展开对每个课题的深入探讨。通过每一阶段内每个模块的实训操作，基本达到教学设想的最终目标。标志设计是一个操作性很强的课题，因此，要科学地进行大纲安排，让学生在实践中真正、具体地触摸到设计的本质，而非仅仅停留于书本理论之上。只有这样科学合理地配置资源，学生才可能在课程结束时有很深的体会，同时为毕业后的工作打下较坚实的理论和实践基础。

方向性：本教材属于新闻传播方向的系列教材之一，因此在课程建设上也较多地倾向于标志与传播、标志与营销、标志与市场等传播领域的研究，

这也是不同于国内标志设计课题教材的一个特征。

本教材不仅适用于高等艺术院校艺术设计专业的教学，同时也可供广告公司、成人教育、非艺术学科的学习者使用。

阎评

2010年6月于深圳大学

授课计划表

阶段名称	实验教学课目	实验教学内容	课时	周数
第一实验教学阶段——标志设计	第一课 造型法则	1.点的形象概念及应用 2.线的形象概念及应用 3.面的形象概念及应用 4.正形与负形的形象概念及应用 5.抽象与具象的形象概念及应用	3课时+ 课余时间	第1周
	第二课 构成法则	1.规律性构成法则 (1) 重复 (2) 群化 (3) 对称 (4) 重叠 2.非规律性构成法则 (1) 特异 (2) 对比 (3) 密集 (4) 矛盾空间 (5) 突破 (6) 共用 (7) 光效应 (8) 立体	3课时+ 课余时间	第2周

第一实验教学阶段 ——标志设计	第三课 形式美法则	1.统一与变化 2.节奏与韵律 3.对称与均衡 4.比例与尺度	3课时+ 课余时间	第3周
	第四课 表现法则	1.传统艺术风格 2.绘画表现风格 3.时尚表现风格	3课时+ 课余时间	第4周
	第五课 创意策略 (上)	题材的确定	6课时+ 课余时间	第5周 第6周
	第六课 创意策略 (下)	1.思维模式的确定 2.草图的确立	3课时+ 课余时间	第7周
	第七课 色彩法则	1.色彩基本知识 2.标志设计的用色规律 3.标志设计的表现形式与方法 4.标志设计的色彩标示法 5.标志设计的色彩延展及系统性	6课时+ 课余时间	第8周 第9周

	第八课 技术支持与 形象延展	1.精致化制作 2.软件应用 3.造型延展设计	6课时+ 课余时间	第10周 第11周
--	----------------------	-------------------------------	--------------	--------------

阶段名称	实验教学课目	实验教学内容	课时	周数
第二实验教学阶段——吉祥物设计	第九课 吉祥文化与 吉祥图案	1.吉祥文化 2.吉祥图案	3课时+ 课余时间	第12周
	第十课 形象设定	1.吉祥物的概念 2.吉祥物的题材设定	3课时+ 课余时间	第13周
	第十一课 造型法则	1.造型的主要方法 (1)比较法 (2)概括法 (3)强调法 (4)夸张法 2.草图的确立 3.软件应用与精致化制作	6课时+ 课余时间	第14周 第15周
	第十二课 色彩设计	1.吉祥物的色彩确定与功能 2.吉祥物的色彩延展	3课时+ 课余时间	第16周

第二实验教学阶段 ——吉祥物设计	第十三课 形象延展	吉祥物的形象延展	6课时+ 课余时间	第17周 第18周

教学计划：本教材为一个学期完成，每学期18周，每周3课时，共计54课时。

目录

contents

❖ 第一实验教学阶段 标志设计

- 第一课 造型法则/3
- 第二课 构成法则/20
- 第三课 形式美法则/40
- 第四课 表现法则/52
- 第五课 创意策略（上）/70
- 第六课 创意策略（下）/89
- 第七课 色彩法则/100
- 第八课 技术支持与形象延展/119

❖ 第二实验教学阶段 吉祥物设计

- 第九课 吉祥文化与吉祥图案/145
- 第十课 形象设定/152
- 第十一课 造型法则/170
- 第十二课 色彩设计/178
- 第十三课 形象延展/196

第一实验教学阶段

标志设计

本阶段教学目标提示

- ①本阶段教学从实践性出发，主要针对标志设计展开实验教学。
- ②在这一阶段中，学生可从每一次课程中学习到和标志设计相关的元素。
- ③标志设计的成功与很多因素有关，其中最主要的首先是创意是否紧扣主题；其次是能否运用概括、简练、抽象的形式表达所要传递的信息；最后是表现手法的运用，除具备造型语言的架构外，还要有现代电子科学技术的支持。以上这些内容都会在这一阶段中介绍，并且通过实验，达到认识、掌握的目的。
- ④需要提醒同学们的是，在老师讲授的同时，应积极配合课堂实验的操作过程，并且在课外查找参考资料，以配合教学大纲的使用，循序渐进，逐渐掌握。