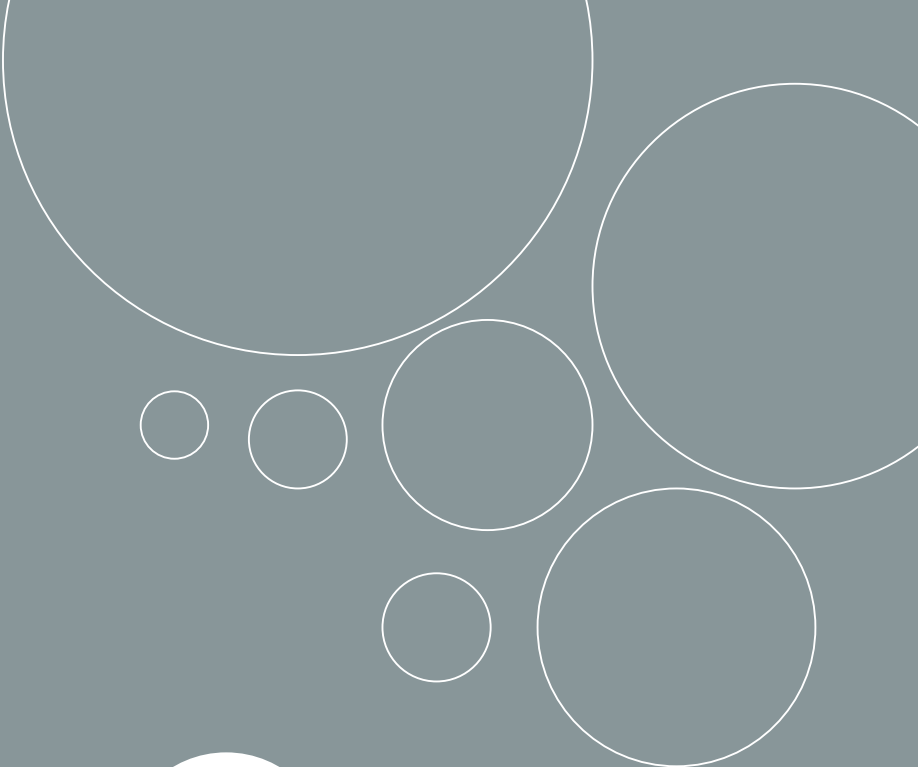

第3章

标志设计的方法

主要内容

本章主要介绍标志的形式、标志设计的技法、标志设计的艺术手法。充分地掌握标志设计的技法，才能在设计标志时得心应手。

重点及难点

标志设计的多元表现形式，灵活地运用这些形式来进行标志设计。

学习目标

通过本章的学习，能够熟练地运用不同标志的表现方法和设计形式来设计标志，对一些好的标志设计形式进行分析、学习、借鉴。

3.1

标志设计的形式

3.1.1 具象表现形式

具象表现是客观物象的自然形态，是对客观物象经过高度概括、提炼的具象图形进行设计的一种表现形式，其容易识别、容易理解、容易解读，是对现实对象的浓缩与精炼概括，并突出和夸张其本质因素。标志设计的形态是以图形化的方式进行组织处理，抓住对象的精神气质，强化形象的形态特征，简化结构的格局，从而取得和谐之美，形成一种鲜明的特征来呈现所要表达的具体内容。

具象表现形式可以分为以下5种。

1. 人体造型的图形

人体造型指的是整个人体，有时指肢体、五官等局部。人们之间的信息交流不仅体现在语言文字上，还隐藏于人的姿态和表情中。人体的姿态主要表现在整个人体的动作和肢体的动态。人的身体姿态动作完全可以传达一个简洁明了的信息，如思想、心理、感情等。而肢体的动态集中体现在人的手上。手势是除了书面语、口语以外人们最常用的交流思想的工具。人的头部动作、脸部表情、五官表现也是视觉传达设计中常用的题材，如图3-1~图3-4所示。

2. 动物造型的图形

以动物作为象征是一个非常古老的标志题材。早在远古时期，人们就把动物作为图腾崇拜的标志。在商品经济高度发达的今天，仍可以看到以动物造型作为企业或组织的标志，或在商品中作为产品的商标，如图3-5~图3-7所示。

图3-1 星巴克咖啡标志

图3-2 北京申办2022年冬奥会标志

图3-3 2016年里约热内卢奥运会标志

图3-4 真功夫餐饮标志

图3-5 PUMA运动品牌标志

图3-6 AUSTRALIA公司标志

图3-7 2015年巴库首届欧洲运动会标志

3.植物造型的图形

植物常常是美好的象征，用以表达吉祥如意的含义。标志中的植物造型受装饰纹样和几何化的影响，如图3-8和图3-9所示。

装饰纹样不是对植物的直接描写，而是图形结构形成后再与植物结合，从而产生特定的装饰名称。这一点在古代文章中尤为突出。

图3-8 Leader Source 标志

几何化影响是指近现代的标志植物造型大多归整为圆、方、三角形等几何形状。显示出现代艺术中结构主义、风格派等艺术流派对标志设计的影响。

4.器物造型的图形

器物是各种用具的总称，其涉及的范围极广，品种繁多。大致高耸入云的建筑物、巨大的交通工具，小至铅笔、电器插座、插头、文具、餐具等，如图3-10~图3-12所示。

图3-11 Cook Book WINE BAR 标志

图3-9 terra de llavors 标志

图3-10 OSCAR'S 标志

图3-12 BAKO'S MUSIC 标志

5.自然造型的图形

自然现象是神秘的自然力象征。人类自诞生以来,就把其和力量的巨大无比、变化的无穷性联系在一起,而永恒的设计主题也在这里找到归宿。

具象的标志表现手法包括手绘表现、摄影照片、矢量制图等方式,如图3-13和图3-14所示。

图3-14 NATURE'S 标志

图3-13 a bug's life 标志

图3-15 猫头鹰标志

3.1.2 抽象表现形式

抽象表现是指以抽象的图形符号来表达标志的含义,以理性规划的几何图形或符号作为表现形式,如图3-15所示。

现代社会,新型的商品品种日益增多,提供设备、技术以及资料的机构也越来越多,这些都需要使用标志。为了使非形象性转化为可视特征图形,设计者在设计创意时应把表达对象的特征部分抽象出来,同时借助于纯理性、抽象性的点、线、面、体来构成象征性或模拟性的形象。这种标志造型简洁,耐人寻味,产生一种理性的秩序感,或者具有强烈的现代感和视觉冲击力,给观者留下良好的印象和深刻的记忆。

抽象标志按其表现形式可分为以下5种。

1.圆形标志图形

圆具有单一的中心点,并依据这个点运动,向周围等距离地进行放射活动或从周围向中心点集中地进行活动。圆形易吸引人的视觉注意力,形成视觉中心。在中国古代人们的审美心理中,圆形具有求满、求全、求圆的特征。圆形标志图形一般可分为正圆形、椭圆形、复合形等,如图3-16和图3-17所示。

图3-16 BABYLON RECORDS 标志

图3-17 SkyForex 标志

2. 四方形标志图形

四方形的基本特征是具有一个中心、四个角，相比圆形具有一定的方向性。四方形通常有正方形、矩形、梯形、菱形等，如图3-18和图3-19所示。

正方形和四方形的特征近似，也具有一个中心，但有四个方向不甚明确的角。矩形和正方形相比，具有一定的方向性。

梯形的中心是偏离的，且具有斜线的特征和明显的方向性。

3. 三角形标志图形

标志中出现的三角形大多数都是等边三角形或者等角三角形。这类三角形一种是显得特别稳重的正三角形；一种是将宽大顶部支撑在一个支点上形成极其危险平衡方式的倒三角形；而其他形式的三角形因偏离或者失去了垂直定向导致其视觉稳定性不强，经不起人的长久注意，故在标志设计中很少使用，如图3-20和图3-21所示。

4. 多边形标志图形

多边形是由多种几何形构成的。构成方式有两种：第一种是由圆形、四方形等几何形相互切割构成的；第二种是由各种几何形并置而成的。多边形在结构上比其他几何形复杂，内容比其他几何形丰富。在标志设计中，多边形往往能表现多种形式和内容，但就视觉记忆而言，多边形不如其他简单的几何形那样容易记忆，如图3-22和图3-23所示。

图3-18 math teacher institute 标志

图3-22 MOSAIC Exclusive Services标志

图3-20 FINASTA 标志

图3-19 BUTTERFLY EFFECT 标志

图3-21 SUSANA PABST 标志

图3-23 MACRIDE 标志

5.方向形标志图形

箭形是方向形的基本形状，其他变化都源自于它，故方向形又称为箭形。

箭形的本义是箭头，其引申义是指向或者朝向。在空间中，箭头的角度、方向不同，意义也就不同，如箭头朝上表示直立和上升，箭头朝下表示倒立或下降。因此方向形的意义变化主要来自方向变化、数量变化、状态变化。方向变化确立或改变了方向形的基本含义；数量变化增加了多向的含义；状态变化则寓意其速度、曲折等态势，如图3-24~图3-27所示。

图3-24 Talysis 标志

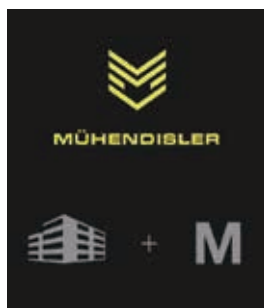

图3-25 MÜHENDISLER 标志

图3-26 HeForShe 标志

图3-27 VECTOR 标志

3.1.3 文字表现形式

文字表现是以标志形象与字体组合成一个整体。标志是一种视觉图形，但文字标志同时具有语言特征和语音形式。文字是一种视觉性的记号。目前以拉丁字母为设计元素的标志屡见不鲜。现代商业经济的发展以及人类文明的演进为字体设计提供了广泛的选择。

1.汉字标志图形

汉字被认为是表形和表意文字的典范。汉字作为标志的基本造型，是探索标准设计民族化的途径之一。在我国的传统习惯中，古人利用字形、字音、词义等因素进行巧妙组合。汉字标志就造型而言，一般可分为单字、连字两种形式。此外，汉字形式的标志也往往因具有浓郁的传统和民族特色而充满吸引力和文化内涵，如图3-28所示。

图3-28 FREE FISH (自由鱼) 标志

2.拉丁字母标志图形

拉丁字母具有几何化的造型特征，设计者常常以此作为构思的基础。拉丁字母造型标志一般分为单字母和连字母两种形式。拉丁字母作为相对通用的文字在沟通方面可以缩短距离。因此，拉丁字母设计的标志始终占据着主导地位，不断影响着标志设计的走向和发展趋势。拉丁字母标志强调简洁明了，用最少的笔墨传达最大的信息量；提倡图形可视性、清晰耐看的造型；主张从内容及其意蕴出发，使标志与产品、组织的性质、特点相适应；一般采用字母组合和象形图形相结合的设计技巧。其中，字母组合形式包括首字母缩写组合、单一字母、全称字母组合等，如图3-29~图3-31所示。

3.数字标志图形

以数字作为标志造型的基础具有独特性、记忆深刻性、造型新颖性的特点，如图3-32~图3-35所示。因此数字标志图形也不失为一条标志设计的创新之路。数字标志设计图形一般可分为阿拉伯数字和汉字数字标志设计图形。

4. 标点符号标志图形

标点符号作为特殊的文字形态具有独特的含义，例如，逗号代表未完待续，句号代表结束、终止。

标点符号具有简洁的形态、丰富的内涵以及使用频率低等特点，所以易出奇制胜，令人印象深刻。

图3-29 STUDIO UN 标志

图3-30 MICAEL BUTIAL GRAPHIC&WEB DESIGN 标志

图3-31 lovely 标志

图3-32 33 标志

图3-33 1° salone delle TV's 标志

图3-34 BREAKING NEWS 频道标志

图3-35 bio & beauty 标志

3.1.4 文字与图形结合的表现形式

在具体的设计实践中，标志并不单单是用图形或者文字来表现的，常常是文字与图形相结合的方式。文字的来源也是图形发展的结果。文字与图形结合的表现形式并非简单地将文字与图形并置，而是以文字的理性和图形的感性有机集合，表现出丰富的内涵和视觉效果。

文字和图形结合的表现形式可分为以下三种。

（1）文字、图形并置。文字与图形并置的形式是指文字和图形有机地结合在一起，组成标志，是一种常见的图文结合标志类型。

（2）文字变形为图形。文字变形为图形的形式是将文字变形为特殊的图形或者是将一组文字排列成特殊图形，是一种较为少见的标志形式。

（3）文字局部以图形代替。这是一种常见的表现形式，如果组合得合理，这样的标志会更有视觉冲击力。

3.2

标志设计的技法

3.2.1 幻视

这种形式的标志在中国传统的龙凤书法中已经有所体现，即将文字的某些局部以具有一定含义的图形代替，这种方式具有独特的传统意味，给人以丰富的文化内涵的感觉，如图3-36所示。

幻视又称光效应，是20世纪60年代开始流行于世界的视觉艺术流派之一。标志应用的幻视技法主要用点群、各种平面、立体图形、波纹等通过某种构成方法来产生旋律感、闪光感、凹凸感、律动感、反转实体等可视幻觉。总之，即用光的效应来制造运动的感觉。

图3-36 中国传统龙凤书法

1.点的表现

点是所有形状的起源，视觉上富于张力和流动感。构成的图形具有多变性，既可以平稳，也可以活跃，如图3-37~图3-41所示。

点的排列会产生线、面。用相同大小、数量不等的点可以构成不同的几何体。用不同大小、数量不等的点也可以构成自由的任意形态。

点大小的量变会产生强烈的流动渐变效果，给人前进或后退的三维空间感。点还能表现出一种虚化、过渡的中间层次效果。

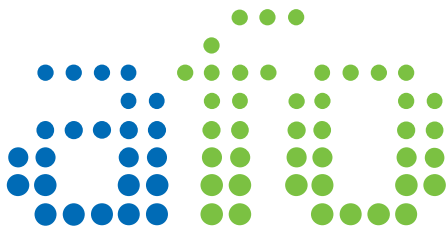

图3-37 afo 标志

图3-38 Interama Cultural Center 标志

图3-39 avtograd 标志

图3-40 Apple Valley 标志

图3-41 SAARLAND 标志

最典型的点是圆形的，充实、圆润、饱满、流动、灵巧。直线型的点，严谨、稳定、坚硬、利落。不同形态的点给人的视觉心理感受更是丰富多样的，如图3-42和图3-43所示。

点群就是点的群化。由于点群中的点可以任意排列组合，所以由点群所构成的图形灵活轻快，富有动感和幻觉，如图3-44～图3-47所示。

在数量上，5个以上的点就可以成为点群。

在形状上，点是圆的形状。但是只要是相对小的形象，即使外形不是圆的，都可以看作点。

在大小上，点群有大小相同的点群和大小不同的点群。大小相同的点群化时，会产生面的效应；大小不同的点群化时，会产生动感和空间感。这是由于近大远小透视现象所引起的。

在疏密上，点群中的点若聚散相宜、错落有致，就给人一种连续、无休止的感觉。

在虚实上，大小不同的点按一定的方向依次排列，可产生虚实的感觉。

在色彩上，最常见的是黑白点的配合。

在组合上，点群的组合有同形点的组合、点与线的组合、点与面的组合、点与形的组合。

2.线的表现

线在视觉语言中因粗细、曲直、排列方向的不同，给人的视觉心理感受也是丰富多样的。粗线给人以强有力的感觉；细线给人以锐利、快速、敏感的特性；斜线给人以运动之感；折线给人以坚定、机械、紧张之感；曲线给人以活跃、跳动、柔顺之感；垂直线给人以挺拔、向上、下垂之感。

以线的长短粗细变化来构型，移动、错位都能展现强烈的空间感和运动感，还会产生一种令人瞩目的光效应视觉效果，如图3-48～图3-52所示。

图3-45 acuagranja Ltda. 标志

图3-46 FLEX 标志

图3-47 Alystra 标志

图3-48 Pelasgaea 标志

图3-42 CENTRE PLACE 标志

图3-43 Visteon 标志

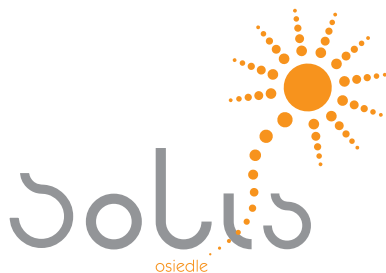

图3-44 SoLis 标志

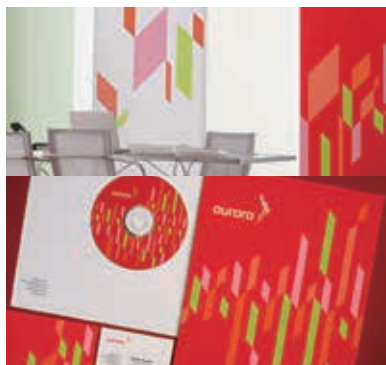

图3-49 aurora 标志

图3-50 OPEN THES SALO NIKI 标志

图3-51 TEH MOLPROM 标志

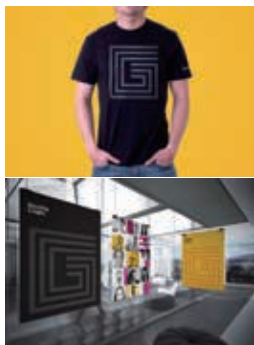

图3-52 Gorilla Logic 标志

3.点线面的表现

以点线面共构的图形，能融合各自的构形优势，相互配合，具有互补性，这种组合在许多构形手法中是必不可少的。

点，醒目集中；线，延伸流动。不同的点与不同的线组合排列能产生形态各异的图形。

点线共构的标志图形，一般都具有明显的流动感，视觉效果十分华丽，如图3-53和图3-54所示。

图3-53 CITY SENSE PLATFORM 标志

图3-54 LA CIRCULAR 标志

4.平面表现

平面有关联、重叠、转换、反衬等幻觉效应。

在有些旋转式对称图形中，构图单元既可以独立存在，又可以和其他单元具有某种联系，这种图形叫双关性联系图形。

在重叠中，联合、透叠会交替产生先后次序的幻觉叫重叠的先后次序。

在构图中，视觉上有时会感觉到线条图形转换为平面图形或者立体图形；平面图形转换为立体图形或者空间图形等叫作线、面、体的转换。

某些形体和构图相近的黑白图形，如格子、回旋、涡旋图形，由于形体和色彩的相互反衬，在视觉上会产生黑白图形的转换，这叫作黑白图形的反衬，如图3-55所示。

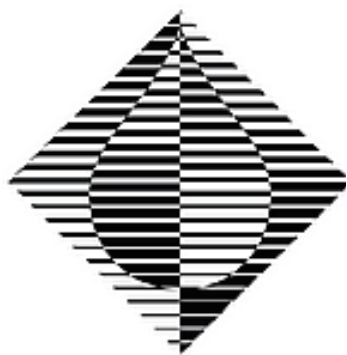

图3-55 图形反衬

5. 立体表现

以三维空间构成的立体元素来构建图形，在平面上展现出鲜明的三维空间体积感，会增添多视角的吸引力。这种错觉如果巧妙地加以运用，就能更好地突出标志图形的个性和表现力，具有一种强烈的现代抽象意味，给人以不同寻常的感受，如图3-56～图3-58所示。

图3-56 Exchange Place Center 标志

图3-57 masterhost 标志

图3-58 CLOUD CRAFTING 标志

立体表现具有透视立体的位置，有些透视立体如果以一个面为基准点，则相对应的面有“前进”和“后退”两种不同的位置。

立体表现具有反转实体的效应，有些双关性立体会由于我们的着眼点不同而产生实体的反转效应。

球状立体的凹凸，圆形的复式图形，如果中间作为最底层，两边逐渐增大，则有碗状的“凹”的感觉。反之，周围逐渐变小，即可形成球状立体图形，这是“凸”的感觉。

组合立体的排列，有些组合立体的排列同时具有平面排列、空间排列两种视觉效应。

幻视是在对比中或由于过去的经验影响下产生的，是对客观事物的一种感觉。幻视在标志设计应用中，可增加图形的艺术性、趣味性、鲜明性。

6. 波纹

1) 水波纹

当平静的水面被风吹动时，会泛起起伏的水波并向周围传递，这种水波传递的错觉是由于水波的平面造型给人造成一种反转实体的错觉，如图3-59所示。

尖顶水波的波峰为“尖”状。根据水波的形态、位置、色彩可分为渐变式、平行式、交错式、反衬式、综合式、自由式等波形，如图3-60所示。

圆顶水波的波峰为“圆”状。根据水波的形态、位置、色彩可分为渐变式、平行式、交错式、反衬式、综合式、自由式等波形。

2) 等线波纹

等线波纹的线条宽度相等，各线条之间的宽度也相等，是由一组平行线组成的半虚半实的灰度调子的平面。因此等线波纹根据着眼点的不同，平面有时看成白底黑纹，有时看成黑底白纹。等线波纹可根据构图需要做各种方向的组合，如图3-61和图3-62所示。

3) 覆盖波纹

覆盖波纹是一组等线波纹覆盖在另一组等线波纹上组成的图形，形成了虚度不同的两种色调。在一般情况下，以虚度低的为主，虚度高的为背饰。但也有以虚度高的为主，虚度低的为背饰的情况。覆盖波纹有中心对位、边侧对位两种组合位置。

4) 渐变波纹

渐变波纹有线段的宽度、间隔和纵向的渐变。

线段宽度和间隔的渐变是横向布置有上实下虚或者上虚下实的渐变，纵向布置有左实右虚、右实左虚或者交替运用的渐变，如图3-63所示。

线段纵向的渐变是指线段纵向由宽至窄或者由窄至宽的逐渐变化，这种渐变形式也可以做各方向和线性配置。

5) 发射波纹

发射波纹是一种特殊的渐变波纹，从发射点开始，波纹由窄

图3-59 Tides of Life 标志

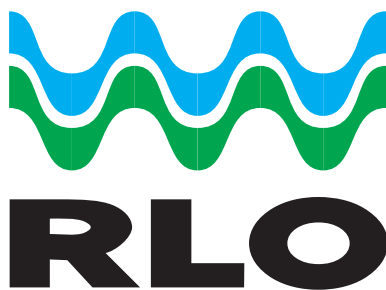

图3-60 RLO 标志

图3-61 WAVE RIDER 标志

图3-62 BOBBY 标志

至宽渐变。这种波纹具有旋转、光芒等引人注目的视觉效果，如图3-64所示。

按发射波束来分有单束、双束、三束、多束。

按发射点的数量来分有单点、双点、三点、多点。

6) 交错波纹

交错波纹是由两组等宽波纹交错重叠产生的。交错波纹直线、曲线图形都能产生。如果把两组曲线重叠在一起可出现波纹图形，直线和曲线的重叠也一样多，如图3-65~图3-67所示。

7) 穿插波纹

穿插波纹是两组等宽等距波纹插接在一起时，插接的部分会形成较实的穿插波纹，根据原波纹的形状，穿插的部位和深度可以组成各种不同的穿插图形。

8) 圆弧形波纹

圆弧形波纹有同心圆、涡旋、弧线三种波纹形式。

同心圆波纹有平面、立体两种。平面波纹又有等线同心圆、异线同心圆之分。

图3-64 circle 标志

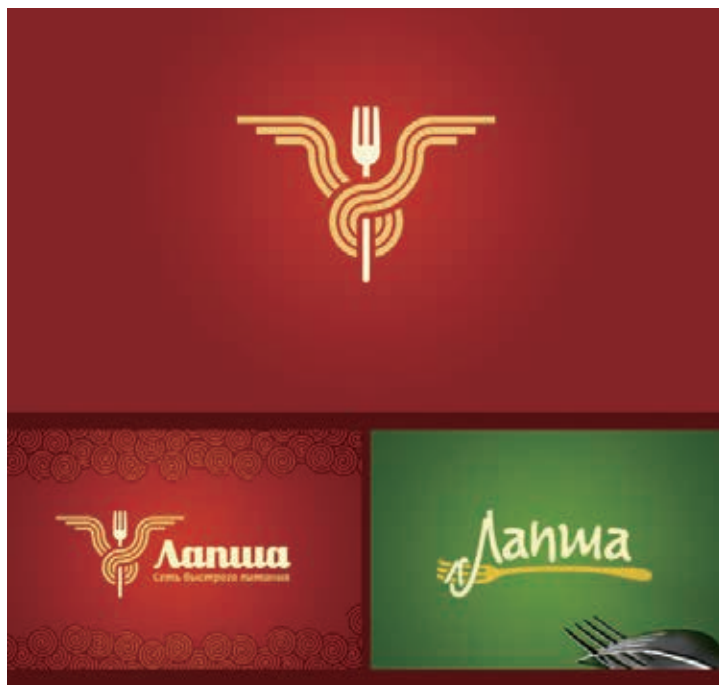

图3-65 Aanwa 标志

图3-63 AKRA 标志

图3-66 BIRO PERJALANAN WISATA
AVIA TOUR标志

图3-67 Comprehensive Entertainment
Room 标志

涡旋是一种位置渐变，如果涡旋弧线的宽度和间隔相同或者类似，则可给人一种色彩上的幻觉。

弧线有各种弧度，因此弧线的表现力最为丰富多彩。弧线主要分为平面弧线和立体弧线两种。平面弧线具有扭动感，立体弧线则具有凹凸感、褶皱感、反转实体感。

3.2.2 装饰

装饰是在标志设计表现技法的基础上进行装点修饰。

1. 标志图形的表现技法

线描法：用线条把标志图形的结构、轮廓特征描绘下来，如图3-68所示。

影绘法：用黑色或单色平涂出主体的影像，抓住表现主体的轮廓和特征。影绘法是标志设计中常用的一种表现技法，特点是概括力强，如图3-69所示。

写真法：是对主体如实地描绘。采用此法要充分考虑公益制作方法、宣传手法等因素，所以目前此类标志较少，如图3-70所示。

综合法：同时采用两种或两种以上的技法。综合法是标志设计中最常用的表现技法，如图3-71所示。

图3-68 台北金马影展标志

图3-69 SQUIRRO 公司标志

图3-70 VISITLEX 公司标志

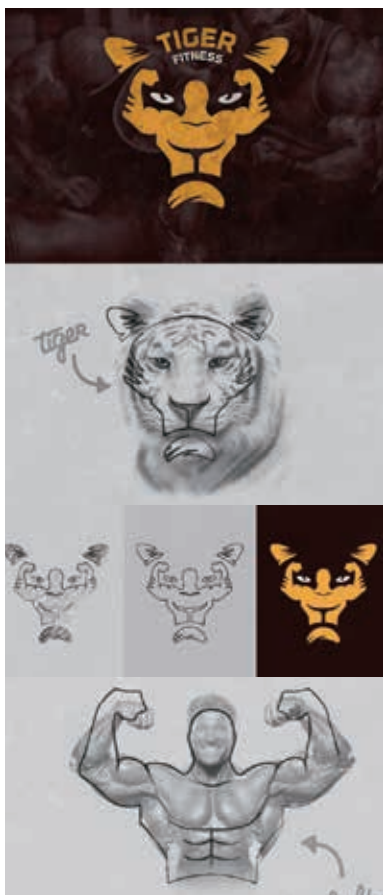

图3-71 TIGER FITNESS 公司标志

2. 标志图形的装饰技法

线条装饰：用线条装饰标志主体，由于错视觉会使人感到标志更加纤巧秀丽，所以线条装饰是标志设计中最常见的装饰技法。线条有单线、双线、多线等，数量根据标志设计的要求而定，如图3-72所示。

图形装饰：是在主体上装饰某种寓意图形，从而明确标志内涵，从构图上看具有画龙点睛的作用，如图3-73所示。

变形装饰：是把主体的图形改变为某种具象形，使图形更形象化。这种标志比较主观，便于识别和记忆，如图3-74所示。

背饰：主要是以各种块面几何图形衬在主图背后，或用线条几何图形把主图圈围起来，从而使标志的外形规整化，如图3-75所示。

常见的背饰几何图形有椭圆形、圆形、三角形、正方形、长方形、菱形、多边形等，也有采用半圆形、水滴形、心形等其他有机形作为背饰的。

综合装饰：即同时采用主饰和背饰的装饰方法。

标志应在自然美的基础上具有艺术美，好的装饰使标志增添光彩（见图3-76），但过分装饰也有可能画蛇添足，乃至失败。

图3-72 A·F·T·A 标志

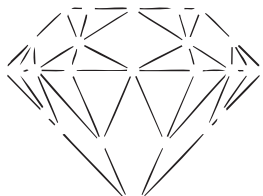

图3-73 Amsterdam Diamond Center 标志

图3-74 APPQ 标志

图3-75 Stone Projects 标志

图3-76 MS 标志

3.2.3 反复

反复是指相同或相似的要素重复出现。反复产生于各种物象的生长、运动的规律中，如鸟类的飞翔、花草树木、行云流水等。人们通过对反复这一类现象的长期观察，感觉到这种规律的重复可产生节奏感、统一的秩序美。

反复容易被视觉所辨别，使人一目了然，并在视觉功能上加深印象。反复的形式可分为单纯反复和变化反复。

1. 单纯反复

单纯反复指的是某一造型要素简单反复出现，从而产生均衡整齐的美感效果，如图3-77所示。

图3-77 加拿大范莎学院标志

2. 变化反复

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，使反复具有节奏美、单纯的韵律美。

如果要求标志质朴、端庄，则采用单纯反复形式；如果要求标志活泼、欢快，则采用变化反复的形式。对于单纯反复和变化反复的使用要根据表现形式的目的来确定，如图3-78和图3-79所示。

图3-78 cefic 标志

图3-79 BRZEG 标志

3.2.4 对比

对比是把两种不同的事物或情景相互比较。标志设计中的对比，是把点、线、面、体、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，加以比较，互相衬托，如图3-80~图3-84所示。

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

对比可分为形状对比、大小对比、位置对比、虚实对比、黑白对比、情感对比等方式。

标志采用对比造型技法，具有鲜明、醒目、振奋人心的特点。

图3-80 DAI 标志

图3-81 APPIAN 标志

图3-82 教育署标志

图3-83 THRIVE HABIT 标志

图3-84 Center 标志

3.2.5 渐变

渐变是一种不显著的、非根本性的变化，是事物在数量上的增或者减。由于渐变和谐优美，所以这一技法在标志设计中多有运用。渐变不同于对比，不是像对比那样把两个矛盾概念放在一起加以对照比较，而是在对比的基础上，位于两个矛盾概念之间的一种有规律的量的变化，如图3-85~图3-88所示。

渐变的形式可分为以下6种。

1.垂直式

垂直具有挺拔、向上之感。

2.水平式

水平布局具有安定、开阔、扩展、平稳之感。

3.倾斜式

倾斜分为左倾和右倾。由于重心位置的变化，倾斜布局具有左或者右的动感，整个布局较为活泼。

4.周围式

周围布局具有丰富圆润之感。

5.内外式

内外布局有内小外大、内大外小之分。

内小外大具有外凸内凹的感觉；内大外小则具有内凸外凹的感觉。

6.螺旋式

螺旋式有等距离线和阿基米德螺线等，有回旋扩展之感。

渐变变化过程中具有联系和必然趋势这一规律。这种规律往往以数列等形式实现：等差数列、等比数列、贝尔数列、斐波那契数列、平方根矩形、阿基米德螺线。

渐变的规律为总体组合规律。各个部分既有差异性，又有共同特征，彼此关联、呼应、相互衬托，是形式美的表现。

图3-85 SOUTHERN OAK INSURANCE BROKERS 标志

图3-86 JOENSUUN YLIOPISTO 标志

图3-87 canal fiesta 标志

图3-88 ABITIBI CONSOLIDATED 标志

3.2.6 对称

对称是构成形式美的基本法则之一。早在原始社会时期，人类就运用这一规律制造了对称形的陶器，且在陶器上装饰了对称几何图形。对称图形规律性强，整齐平衡，具有节奏美，如图3-89～图3-91所示。

图3-90 圆领衫标志

对称的形式可分为以下6种。

（1）反射移动对称：图形单元反射以后再加以移动的形态。例如，人和动物的足迹就是反射移动对称的例子，某些连续纹样也经常采用反射移动对称。

（2）反射扩大对称：图形以对称轴为界，反射映像和原图形相比，按一定比例做相应扩大。

（3）反射旋转对称：图形单元一边反射一边回转，例如雪花就为反射旋转对称图形。

（4）旋转移动对称：图形单元一边移动一边回转。旋转移动对称图形的轴次在两个以上，旋转方向可以是左旋、右旋，属位置渐变。弹簧和螺钉就属旋转对称的例子。

（5）旋转扩大对称：图形单元一边扩大一边回转，主体的轨迹呈螺旋状。旋转扩大对称属形状、位置双重渐变。

（6）移动扩大对称：图形单元一边扩大一边移动，而且移动的距离逐渐扩大。这种对称也属形状、位置双重渐变。透视图中道路两旁的树木或电线杆即为移动扩大对称的例子。

任何不规则的图形采用对称构图后，都会面目改观，秩序井然，给人以庄重、整齐之美感，如图3-92～图3-101所示。

图3-89 EAGLE ART 标志

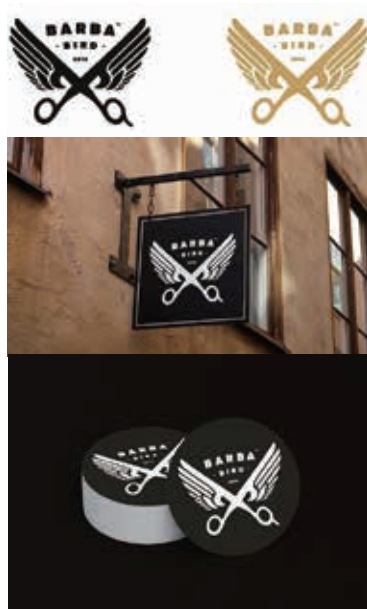

图3-91 BARBA BIRD 标志

图3-92 American Plastics Council 标志

图3-93 LodgeNet 标志

图3-94 jivespace 标志

图3-95 ALPARGATAS 标志

图3-96 INTERNATIONALES FRAUENFILMFESTIVAL Dortmund/Köln 标志

图3-97 United Technologies 标志

图3-98 macromedia FLASH ENABLED 软件标志

图3-99 REUTERS 标志

图3-100 HUGMYNDABANKI HEIMILANNA 标志

图3-101 Akamai 标志

根据对称轴的数量不同分别有水平、垂直、倾斜、均衡等6种构图方式。

(1) 一条对称轴，有水平、垂直、倾斜三种排列方法。

(2) 三条对称轴，以 120° 均衡排列，其中一条对称轴呈垂直状态，位置有圆心上部和圆心下部之分，如图3-102所示。

(3) 四条对称轴，以 90° 均衡排列，又称“十字”构图法，如果四条对称轴同时向同一方向旋转 45° ，则又可以得到一个均衡对称图案。

(4) 五条对称轴，以 72° 均衡排列，其对称是以圆形中心点为中心，呈五角星形状，如图3-103所示。

(5) 六条对称轴，以 60° 均衡排列，两两相接，形成三条贯穿圆心的轴线。

(6) 多对称轴，具有七条或七条以上对称轴的对称图形，用 360° 除以对称的轴数即得到各对称轴之间的角度。

图3-102 泰国园艺公司标志

图3-103 COMTEK 标志

3.2.7 反衬

人类很早就利用反衬造型手法来制作图形。原始社会马家窑型彩陶上的旋涡形状就是黑白条纹相衬。古代说明宇宙现象的太极图就是以均衡的阴阳鱼相互反衬。

标志作为视觉识别符号有简洁、明确的艺术语言特点。标志不同于其他设计，其是在有限的范围内以最简练的方式表现出最富有内涵的图形。一般先采用黑白两色效果，再进行色彩的应用和调整。

在反衬图形中，底子可以是图形，图形也可以是底子，如斑马，我们可以说是白底黑色条纹也可以说是黑底白色条纹。因为着眼点不同，所以得出了不同的结论。

但是习惯视觉对图形和底子的确定有一定规律，位于视野中部者易于确定图形；小的形态比大的形态易于确定为图形；被包围者比包围者易于确定为图形；对称比非对称易于确定为图形；处于水平和垂直方向者比倾斜者易于确定为图形；识别程度高的比识别度低的易于确定为图形。

反衬技法在设色上用两种颜色相互反衬成像，构图简练，色彩单纯，在标志设计中的应用越来越广泛，如图3-104~图3-110所示。

图3-104 AIRESCUE 标志

图3-105 动物医院标志

图3-106 运输公司标志

图3-107 DOGGHY SHOW 标志

图3-108 GUARD a HEART 标志

ACADEMY
OF MOTION PICTURE
ARTS AND SCIENCES

图3-109 电影节标志

图3-110 ZOO 动物园标志

3.2.8 重叠

在图形设计中,重叠是平面构图中最基本的造型方式之一。重叠使标志的各构图单元的总面积缩小,也使标志结构紧凑。最突出的特点是可使原有的各平面构图单元层次空间化、立体化。

重叠从构图单元的表现形式来看,有线条图形和线条图形的重叠,色块图形和色块图形的重叠,还有线条图形和色块图形的重叠三种,如图3-111~图3-117所示。

重叠的构成有以下9个过程。

(1) 并置:即两个单元进行水平相对运动,并留有一定的距离。

(2) 镶嵌:即在并置状态的基础上继续进行水平相对运动,使中间的距离越来越小并形成一个细缝。

(3) 连接:即单元处于镶嵌与重叠的临界状态,在镶嵌的基础上,如果两个单元相对运动某一距离,则出现两单元边缘的点接触或线接触。点接触的视觉效应是组合体图形,线接触的视觉效应位于单体图形和组合体图形之间。

(4) 错叠:在接触的基础上,两个单元继续相对运动某一距离,则一个单元交错重叠在另一个单元上,从而产生前后、上下的空间效果。错叠会产生多变的空间层次,从而丰富观赏者的想象力。

(5) 交叠:由于构图单元重叠之后相互穿插交织,所有交叠即为交叉重叠、交织。交叠后的单元与单元紧密结合,所以基本无前后、上下之分。

(6) 联合:当单元重叠在一起,形成了一个新的较大的形体时叫作联合,从色彩和线条上无前后、上下之分。此外,由于着眼点的不同,同一单元既是覆盖单元又是被覆盖单元。

图3-113 万事达标志

图3-114 InterCabo 标志

图3-115 万客会标志

图3-116 a·s·p industry consortium标志

图3-111 KOMBASSAN A.S. 标志

图3-112 SafeDoor 标志

图3-117 澳大利亚体育学院标志

(7) 减缺: 当一个单元被另一个单元的局部所覆盖, 覆盖单元的图形不显示出来, 使其隐而不见, 则被覆盖单元产生新的图形。

(8) 差叠: 当两个单元重叠时, 重叠部分产生一个新的图形, 当其他不重叠部分消失不见, 只取其重叠部分的图形时, 则这个图形即为差叠图形。在视觉上, 差叠图形属于平面图形。

(9) 复合: 在错叠的基础上, 构图单元如果继续相对运动某一距离, 则一个单元会复合在另一个单元上。复合虽不如错叠的层次感强, 但可最大程度地减缩构图面积。

总之, 构图单元采用各种重叠方式, 不仅能简化构图, 还会给予平面图案层次感、立体感、空间感。

3.2.9 变异

变异本指同种生物世代或同代之间的形状差异。在自然界中, 变异现象是不乏其例的, 如“群星捧月”中的“月”, 在大小、形状、亮度上都异于“群星”, 因此在空中显得特别突出。所以, 变异是一种局部变化的自由构成, 这种自由构成和规律性的全局构成相比较, 则具有一种特别引人注目的视觉效果。因此, 在标志设计中常会用到变异这种形式来体现标志的设计目的, 如图3-118所示。

变异大致可分为形状变异、位置变异、色彩变异三种方式。

图3-118 NATIONAL BANK INDIA标志

1.形状变异

在一些规律性的构图中，某一形状发生变形、增补、减缺时，该部位可产生变异现象。

变形指的是在三个以上相同单元的图形中，其中一个图形在形状上发生了变化，则在该处会产生变异变异效果。

增补指的是某些完整的标志在局部增添某一图形时，在增添部位可产生变异效果。

减缺指的是某些完整的标志在局部发生减缺时，在减缺部位可产生变异效果。

2.位置变异

位置变异就是某一局部位置发生变异而不同于原有规律性的位置。位置变异有位变和剪离两种变异方式。

位变指在三个以上形状相同的单元之中，当某一单元发生倾斜、旋转、脱离、反转等位置变化时该单元即产生位变变异。

剪离是把标志的相应位置按一定规律剪断分离，在剪离处则产生剪离变异的效果。

位置变异的这几种方式在实际应用中很广泛，如图3-119~图3-124所示。

图3-119 AALAS 标志

图3-120 动物保护标志

图3-122 Garuda Indonesia 标志

图3-123 VETERINAIRE 标志

图3-124 VARIAN 标志

图3-121 IAW 标志

3.色彩变异

在标志中局部色彩发生变化，而不同于总体色彩的变异叫色彩变异。

采用变异技法的标志可以被明显看到，在一定限度下，变异部分的量不应超过一个单元的量，非变异部分的量至少是两个，一般为三个以上。在一定限度下量越多，变异效果越明显。

为了加强变异效果，可以在同一部分采用双重乃至多重变异形式，如图3-125~图3-129所示。

图3-125 INNOVATION CARDS 标志

图3-127 TRINITY 标志

图3-126 Colocsty 标志

图3-128 GREMO 标志

图3-129 华夏津典标志

3.2.10 均衡

均衡是两种要素的相互关系所产生的感觉。

1.力学和视觉均衡

相对静止的物体以稳定的状态存在于大自然中，都是遵循“力学均衡”原理。力学常用逻辑思维的方法去研究其均衡过滤，属于自然科学研究的范畴；视觉常用形象思维的方法来研究其均衡过滤，属于心理学、美学的范畴，如图3-130所示。

图3-130 macromedia SHOCKWAVE ENABLED 标志

2. 对称和非对称均衡

均衡的基本形式主要有对称均衡和非对称均衡两种。

在对称均衡中以对称轴为界，对称轴的两边相同，对称轴可以水平、垂直、倾斜、旋转布置。

在非对称均衡中，中轴线或中心点周围的造型要素不同。

对称均衡图形端正、庄重、规律性强，具有节奏美。非对称均衡图形生动活泼、灵活性强，具有变化和律动的美，如图3-131和图3-132所示。

3. 量和力的均衡

量的均衡是指整体造型中心两侧的图形在量上大致相等。

力在处理均衡时，应考虑人的“力感惯性”，在日常生活习惯中，多数人右手的使用频率大于左手，所以，人在构图习惯上，常常以右为内，以左为外。为了均衡这种心理状态，在造型过程中要适当加强右侧图形，才能取得视感的均衡，如图3-133~图3-138所示。

图3-131 大宇汽车标志

图3-132 合正丽舍标志

图3-133 amey 标志

图3-134 GLOBE TELECOM 标志

图3-135 Ahmet Demirel 标志

图3-136 AquaPenn 标志

图3-137 PRISM 标志

图3-138 SafeDoor 标志

3.2.11 突破

为了夸张图形或文字的某一部分，有意识地把其分布在轮廓线外侧，更加引人注目，称为“突破”。无论是色块图形还是线条图形，都具有一定的轮廓。轮廓有直线系、曲线系、综合性、自然形。轮廓限定了图形的大小。

直线系几何轮廓有三角形轮廓；曲线性几何轮廓有圆形轮廓、半圆形轮廓、椭圆形轮廓等；综合性几何轮廓是以方的直线系、圆的曲线系几何形轮廓的组合为轮廓；自然形轮廓则以其自然形态为轮廓，如图3-139～图3-143所示。

突破的形式可分为以下三类。

1. 上方突破

当主题在轮廓的上方突破时，突破以后的主题和轮廓在纵向的相对位置有所增高，给人以提拔、高大、向上的感觉。

2. 下方突破

当主题在轮廓的下方突破时，突破以后的主题和轮廓在纵向的相对位置有所下降，给人以安详、平稳、扩展的感觉。

3. 左右方突破

当主题在轮廓的左右方突破时，突破以后的主题和轮廓在左右方向的相对位置有所偏移，给人运动的感觉。这种运动可以进行前后左右4个方向的水平运动。

突破应根据形式和内容的需要，适当地表现，切忌过分夸张，以免破坏形态的完整与统一。

图3-139 PUCHAR POLSKI
MTB 2012 标志

图3-140 INFINITI 汽车标志

图3-142 Faulkner University 标志

图3-141 linkeeper 标志

图3-143 AGIMSA 标志

3.2.12 和谐

和谐是通过一定的艺术手法,把对比的各部分有机地结合在一起,使其相互联系,从而产生完整、统一、协调的视觉效果。因此和谐是在差异中趋向统一。

和谐的形式可分为以下4种。

1.点的和谐

点和面的区别在于和背景的大小相比较,并且由视觉来判断。

2.线的和谐

线可以分为直线系和曲线系。在线的和谐构成上还应考虑线的长度、宽度、方向。

3.形的和谐

形是由线的移动形成的,因此和线相对应的分别有直线系形和曲线系形。

4.关系要素的和谐

大小相差程度小时就可以产生和谐效果;方向性是除圆以外的所有形都具有的,方向性要有明确的主导方向和陪衬方向,而直线的方向性最强;位置、空间等和谐也是关系要素中必备的。

和谐是取得变化与统一的重要手段。在标志设计中经常采用和谐中有对比的方法,只要不过分强调调和的一面而使画面呆板,就能产生既协调又生动的视觉效果,如图3-144~图3-149所示。

图3-144 REUTERS 标志

图3-145 Quatre 标志

图3-146 Serigraf 标志

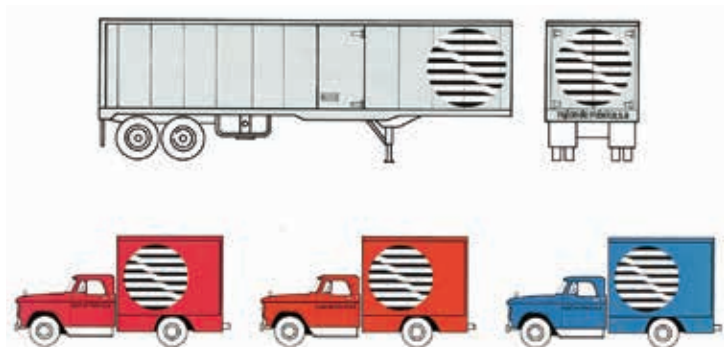

图3-147 Mexico 标志

图3-148 JURIC DESIGN STUDIO 标志

图3-149 AIR MADAGASCAR 标志

3.3

标志设计的艺术手法

标志设计，首先是按要求进行构思，但仅仅有思路还不够，应根据设计内容，选用恰当的艺术手法去表现。

折、肌理、交叉、旋转、相让、分离、积集、透叠、显影形、共同线形、形体转换、错觉利用是标志设计中常用的十二种艺术手法。

3.3.1 折

在平面图形中运用折的手法，能产生厚度、连带、节奏感。折在标志中能体现出实力、组合、发展和方向的内涵。折所表达的意思相当明确，语言简练，图形生动清晰，如图3-150～图3-152所示。

3.3.2 肌理

肌理是利用物体的自然形态和纹理，通过设计者的眼光去合理表现，增加图形感，在视觉上产生一种特殊效果。标志中使用的主要是视觉肌理和触觉肌理，如图3-153所示。

3.3.3 交叉

在时间和空间上交叉会产生数不清的视觉层次，这些丰富了我们的大千世界。交叉能产生特殊的结构、复杂的关系，同时，使标志图形产生神秘感和秩序感，如图3-154所示。

3.3.4 旋转

旋转是具有揭示人类发展轨迹的图形模式。旋转图形从古至今都体现团圆、平等、和谐之意，其具有中心基点和辐射张力，并能不断创造丰富多彩的图形语言，如图3-155和图3-156所示。

3.3.5 相让

标志中的相让手法体现出大度、谦让的效果，让图形按规律排列，如图3-157所示。

图3-150 RE BOX 标志

图3-151 PlayStation 标志

图3-152 unisource 标志

图3-153 NTC 标志

图3-154 OVER COLOR PRO 标志

图3-155 北京国际电影节标志

图3-156 新澳·阳光城标志

图3-157 FALCON 标志

3.3.6 分离

分离是通过割裂、挤压、错位、附合、特异等变化把一个原来完整的形象打破，构成全新的形象。标志中使用分离手法给人以悬念与期盼，产生疑惑之感，目的在于引起大众的关注，如图3-158所示。

3.3.7 积集

积集靠某种形态的重复获得吸引力。滴水可汇成大海，点的汇集则产生新的视觉感受。积集的重要元素是重复。在手法上有位置、方向、正反、集散等变化，通过积集构成的图形产生强烈的视觉冲击效果，如图3-159~图3-161所示。

3.3.8 透叠

当一个单元重叠在另一个单元上，覆盖部分产生了透明的感觉并同时显现出两个单元的形体时叫透叠。透叠明确交代了被覆盖部分的形状。此外，由于着眼点的不同，同一单元既是覆盖单元又是被覆盖单元，如图3-162所示。

3.3.9 显影形

显影形是有意味的图形，设计师通过巧妙构思将两种形象有机地融合于图形之中。在观察图形时，首先看到的是实形，然后会发现虚形，通过一显一隐，让两种图形同时存在，使图形的寓意更加深刻、含蓄，如图3-163所示。

3.3.10 共同线形

共同线形的标志特点是共有、互助、互相依存。把“天人合一”的哲理用于标志形象中，从而达到统一、协调，从本质上揭示出人物关系，这无疑完整而深刻的，如图3-164所示。

3.3.11 形体转换

从一种形态自然过渡到另一种形态，两者会产生新的形象，这种主题形象是形体转换所带来的结果。标志中的形体转换表现出了变化的丰富，增加了视觉冲击力，如图3-165~图3-167所示。

图3-158 beanstalk 标志

图3-159 AlphaPowered 标志

图3-160 万科·吾洲标志

图3-161 OB—S 标志

图3-162 两个心形透叠

图3-163 NATURAL 标志

图3-164 AMERICAN CENTURY 标志

3.3.12 错觉利用

视觉产生的图形是合理的,错觉所形成的图形同样存在,错觉利用了人的视觉差异,按正常规律来衡量,两者都没有道理,但视觉上又都很有说服力。利用错觉创造标志形象会给人以独特的设计意味和新颖的形式,如图3-168和图3-169所示。

本章小结及作业

本章介绍了一些标志的表现形式、标志的表现技法和艺术表现手法。通过这些技法的掌握,可以更好地设计出作品。另外,在鉴赏其他作品时也可以看出其运用的技法,并且加以学习运用。

1. 训练题

(1) 找出5个公益性标志,简要介绍标志,并分析标志图案的象征意义。

要求:标志分析400字左右,以电子文档上交并配上图片。

(2) 临摹一幅标志设计。

要求:使用制图软件绘制,图片清晰。要求在文档右下角标明配色数值。

2. 课后作业题

对某个知名品牌的标志进行重新设计。

要求:提供三套设计方案,并分析出每个标志所运用的表现手法和表现形式。

图3-165 蓝调街区标志

图3-166 BDA 标志

美院COAST

图3-167 美院COAST 标志

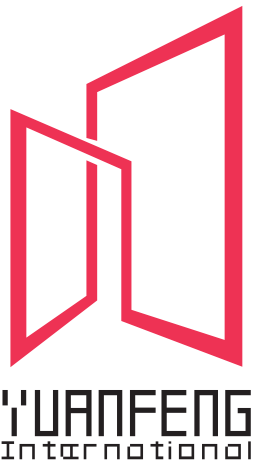

图3-168 元丰国际标志

图3-169 CBITAO TEXHIKA 标志