

第1章 标志设计

本章重点

- 标志的概念及作用
- 标志的分类
- 标志的设计原则
- 商业案例——地产标志设计
- 商业案例——咖啡店标志设计
- 优秀作品欣赏

标志设计对于设计师来说是一项无法绕开的设计内容。标志设计也被称为Logo设计，是整个视觉识别系统中的灵魂。标志是具有某种含义的视觉符号，犹如语言，起着识别、示意和传递信息的作用。它通过精炼的艺术形象，使人一目了然。它具有很强的概括性与象征性，同时也有着独特的艺术魅力。

本章将从标志的分类、设计原则等方面入手，通过对商业案例的详细制作来引导读者快速掌握标志设计。

1.1 标志的概念及作用

无论是国内还是国外，标志的最初形态都取材于生活中的各类图案。可以说，这正是商标的萌芽状态。现如今，标志的形态多种多样，不再仅仅局限于生活中的图案，更多的是以所要传达的综合信息为目的，成为企业的“代言人”。

标志通过统一标准下那些造型简洁、含义鲜明的视觉符号，将经营理念、企业文化、经营内容、企业规模、产品特性、优质服务、活动宗旨等要素传递给社会公众，使之识别和认同企业、组织机构或活动的图案和文字，如图1-1所示。

标志是特定图形和文字及其组合，表示和代表某事物的符号，是一种信息传播的视觉符号，是具有象征性的图形设计，传达特定的企业信息。在现代社会中，标志的依赖是不可或缺的，

其主要功能可以分为以下几点。

- 向导功能：为观者起到一定的向导作用，同时确立并扩大企业的影响力。
- 区别功能：为企业之间起到一定的区别作用，使企业具有自己的形象，从而创造一定的价值。
- 保护功能：为消费者提供质量保证，为企业提供品牌保护的功能。

图1-1

1.2 标志的分类

在对标志进行设计时，大体可以分为4类，其中包括依据使用范围划分、依据造型特色划分、依据构成因素划分和依据造型要素划分。

1.2.1 依据使用范围划分

对于标志的使用范围分类，大致可以分为社会团体机构类标志、企业类标志和安全示意类标志。

1. 社会团体机构类标志

社会团体机构类标志为国家、国际机构、各社会团体、社会党派所专用，其图形和颜色具有特定的含义和历史意义，并可作为某种权力、权威或特定领域的象征，如图1-2所示。

图1-2

2. 企业类标志

企业类标志可分为企业标志和商品标志。它们表示企业的性质、企业文化和企业经营理念等，象征着企业的精神面貌、规模和历史，具有商业性和法律性质，如图1-3所示。

图1-3

3. 安全示意类标志

安全示意类标志是为了引起警惕、严防灾

祸、保护人类的生命财产而设计的。这类标志在各行业中起着解释、指示、向导的作用，能够沟通思想、联络交际、减少麻烦、维护秩序，如图1-4所示。

图1-4

1.2.2 依据造型特色划分

对于标志的造型特色分类，大致可以分为具象类标志、抽象类标志和半抽象类标志。

1. 具象类标志

具象类标志是对自然、生活中具体物象的一种模仿性表达，其设计主要取材于生活和大自然中的人物、动物、植物、静物、风景等。具象类标志是从真实世界中抽取具体形象加以简化提炼成为一个具有识别度和代表性的图案，具有特征鲜明、生动的特点，贴近生活且易感染受众，如图1-5所示。

图1-5

2. 抽象类标志

抽象类标志是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为表现形式。为了将非形象性转化为可视特征图形，设计者在创意设计时应将表达对象的特征部分抽象出来，可以借助于纯理性抽象的点、线、面、体来构成象征性或模拟性的形象，如图1-6所示。

图1-6

3. 半抽象类标志

半抽象类标志常常有着现实形态的基本暗示，却又通过拆分、重组、添加、变形等方式，使新形态介于具象和抽象之间。其特点是能够包容抽象和具象所不能完全涵盖的新艺术图形特点，如图1-7所示。

图1-7

1.2.3 依据构成因素划分

对于标志的构成因素分类，大致可分为文字类标志、图形类标志和图文结合类标志。

1. 文字类标志

文字类标志目前在各个行业使用非常普遍。其特点是比较简明，便于称谓，通过文字直接表示出行业的含义，可以使商品购买者产生亲近之感。但是，文字类标志也有其不足之处，就是容易受地域、语言的限制。文字类标志大体上包括中国汉字和少数民族文字、外国文字以及阿拉伯数字，或由各种不同文字组合而成的标志，如图1-8所示。

图1-8

2. 图形类标志

图形类标志是指仅用图形构成的标志。图形类标志丰富多彩，千变万化，可采用各种动物、植物以及几何图形等元素构成。图形类标志的特点是不受地域、语言的限制，任何人都可以看懂，容易给人留下较深的印象，比较直观，艺术性强，并富有感染力，如图1-9所示。

图1-9

3. 图文结合类标志

图文结合类标志是图与文融合的一种图形

表现形式，集中了文字类标志和图形类标志的长处，克服了两者的不足。其特点是形象更直观、寓意更丰富、形式更多样，同时更具亲和力，如图1-10所示。

图1-10

1.2.4

依据造型要素划分

根据标志设计的造型要素，标志可分为点、线、面、体、综合五类。众所周知，点、线、面是标志设计中的基础。然而，有些人不屑于研究这些基础知识，却不知这些所谓的基础，正是未来设计的骨骼。

1. 点标志

通常来说，“点”是用来表示位置的，不表示面积和形状。虽然“点”由一定的面积构成，但其大小主要是相对于其他对象进行对比而决定的。

在标志设计中，“点”不仅具有数学中位置的概念，还具备大小、外形、方向等详细的属性。由于“点”具备聚焦视线的作用，因此以“点”呈现的元素往往是凸显企业标志设计含义的关键。在造型形式中，“点”还能起到一种活泼元素的作用，使标志的形态更加活跃，如图1-11所示。

图1-11

2. 线标志

“线”在几何学定义中，是“点”移动的轨迹，它仅具备位置、长度和方向，不包含宽度与厚度。而从造型艺术的应用角度来说，“线”作为具体对象的抽象表现形式，需要通过视觉载体呈现，因此在造型语境中，“线”的位置、长度和这一辅助性的宽度是可感知的。“线”是对“点”静止状态的破坏，因此由“线”构成的视觉元素显得更加丰富，形式更为多样，如图1-12所示。

图1-12

温馨提示

在标志设计中，有以下两种情形必须考虑。首先，要注意“点”与整个标志的关系，即“点”的大小和比例。“点”与其他视觉元素相比，更容易形成画面的视觉中心，甚至起到画龙点睛的作用。考虑“点”的大小、比例与版面的关系，是为了获得视觉上的平衡与愉悦；其次，要组织、经营“点”与标志中其他视觉元素的关系，构成标志的整体和谐美感。

3. 面标志

面是标志中表示图形形状的主要载体。面的虚实关系，也是标志视觉档次体现的重要手段。不同表情的面，为标志带来不同的视觉感触，从而达到不同的象征意义，如图1-13所示。

图1-13

4. 体标志

通过对形与形的构成原理及形的重复、渐

变、发射、光影等手法产生具有体感的新形态，其具有三维空间的视觉效果。体的标志图形能更好地演绎品牌或企业机构形象的广泛而深刻的内涵，也只有多维空间的标志图形才能满足现代人的审美意识，如图1-14所示。

图1-14

5. 综合标志

在设计实践中，往往是“点、线、面、体”的综合应用作为设计元素来展现最终标志的效果，如图1-15所示。

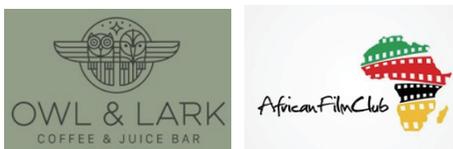

图1-15

1.3 标志的设计原则

在现代设计中，标志设计作为最普遍的艺术设计形式之一，它不仅与传统的图形设计相关，更是与当代的社会生活紧密联系。在追求标志设计带来社会效益的同时，还要创造出独一无二、简明易记并具有高价值的标志。因此，在设计时需要遵循一些基本的设计原则。

1.3.1 独特性原则

独特性是标志设计的最基本要求。标志的形式和特殊性就是要具备独有的个性，不允许有丝

毫的雷同，这就使得标志的设计必须做到独特别致、简明突出，追求创造与众不同的视觉感受。只有富于创造性、具备自身特色的标志，才有生命力并给人留下深刻的印象。只要是原创的，出现雷同的几率就会很低，如图1-16所示。

图1-16

1.3.2 简明易记原则

简明易记是标志所应达到的视觉效果。其设计不能烦琐，因为只有图形简洁大方、易认、易记、易辨的标志，才能够在瞬间给人们留下深刻的印象，从而取得意想不到的效果，如图1-17所示。

图1-17

温馨提示

简明易记的标志一般具有以下几个特征。

- 简洁的外形。
- 独特的表现。
- 强有力的色彩。
- 有趣的图形。
- 受众熟悉且喜闻乐见的内容。

1.3.3 通用性原则

通用性是指标志应具有较为广泛的适应性。标志对通用性的要求，是由标志的功能以及需要在不同的载体和环境展示、宣传的特点所决定的，如图1-18所示。

图1-18

温馨提示

标志通用性的特征如下。

- 从标志的识别性角度，标志应能适应放大或缩小，并能在不同背景和环境展示，同时适应不同媒体及其变化的效果。
- 从商标在产品造型和包装装潢的通用性角度，商标的造型不仅应美观，还应与特定产品的性质及包装装潢的特点相协调。
- 从标志在复制和宣传媒体中的通用性角度，标志应能适应制版印刷，并符合不同材料载体的复制工艺特点。

1.3.4 信息准确性原则

标志设计在信息传递过程中，能否让观者正确理解，并与设计者所传达的意图保持一致，是非常重要的。无论标志在设计上色彩多么鲜明，形式多么新颖独特，其核心目的都是要准确无误地表达标志的内涵。关键是要符合人们的认知心理和理解能力，以免引起误解，如图1-19所示。

图1-19

1.3.5 文化与艺术性原则

文化与艺术性标志在具体的标志形象中，应显现出文化属性，通过巧妙的构思和技法，将标志的文化寓意与优美的形式有机结合。其特点包括凸显民族传统、时代特色、社会风尚，定位准确，构思不落俗套，造型新颖大方等，如图1-20所示。

图1-20

1.3.6 时代性原则

现代企业面对发展迅速的社会、日新月异的生活以及不断变化的意识形态，还有激烈的市场竞争形势，其标志形态必须具有鲜明的时代特征，并与时俱进。特别是许多老企业，有必要对现有标志形象进行评估和改进，在保留原有形象的基础上，采用清新简洁、明晰易记的设计形式。图1-21所示为大众汽车标志在不同时期的演变。

图1-21

1.4 商业案例——地产标志设计

1.4.1 借助AI产生一个设计灵感

本案例设计的标志属于房地产行业，设计初衷是基于公司首字母进行拼接，以形成标志的雏形。在标志设计过程中，有时会面临灵感匮乏的问题。但借助当下科技的发展，我们可以利用AI的强大功能来寻找灵感。只要在AI平台上输入设计标志的元素及灵感依据，AI就能为我们设计出一个甚至多个效果图作为参考，如图1-22所示。

图1-22

1.4.2 地产标志设计思路

根据AI生成的作品，我们可以从中找到一些设计灵感。既然是房地产行业，标志中一定要融入本行业的元素。我们以建筑中不可缺少的塔吊作为核心元素，将其添加到字母中。塔吊吊起的初升太阳，象征公司事业蒸蒸日上。拼接组合完成后，标志应能清晰地体现出首字母名称，我们将修剪后的图形作为字母C，并将其放置到字母K的中心部位，此时就能在字母组合中看出标志的内容。我们将元素进行倾斜并搭配汉字以达到平衡，让整体看起来有一种“上楼梯”的感觉，代表公司一路向上。最后，加上类似花纹的修饰，使整个标志不但看起来更稳，而且更加美观。通过以上几点进行归类性设计，可以有效缩小标志的整体设计范围，让设计者更快进入设计状态。本例设计思路如图1-23所示。

图1-23

1.4.3 地产标志配色

在设计标志时，配色通常应控制在3种色系以内，色系过多会让标志看起来花哨，难以在视觉上产生美感。配色时可以按照底色、主色和强调色的比例分配，总和为100%。熟练掌握这些颜色的使用比例，可以大大提高设计配色的效率，如图1-24所示。

图1-24

色彩具有各种心理效果和情感效果，会给人带来不同的感受和联想。这些感受虽然因个人的视觉感知、审美、经验、生活环境和性格而异，但通常一些色彩的视觉效果是比较明显的。例如，看见蓝色，会联想到天空或海洋；看见红色，会联想到太阳或火焰。无论是看到某种色彩还是听到某种色彩名称，人们都会在心里自动描绘出这种色彩带来的感受，比如开心、悲伤或回忆，这就是色彩的心理反应。

本案例的地产标志设计在配色上以青色作为底色、橘色作为主色，青色给人清爽、寒冷、冷静的感觉；橘色给人热情、活力的感觉。运用这两种颜色的目的是既要体现出冷静和执着的专注力，又要加上热情和勇敢的冲劲，让标志能像这两种颜色一样，冷静与热情共存。如果将标志转换成无彩色（即由黑色和白色组成的灰色系），此颜色在光的色谱中是看不到的，所以被称为无彩色。由黑色和白色相搭配的背景，可以使标志内容更加清晰，可以是白底黑字，也可以是黑底白字。中间部分用灰色作为过渡，可以使整体标志看起来更加协调。无彩色背景可以与任何颜色进行搭配，如图1-25所示。

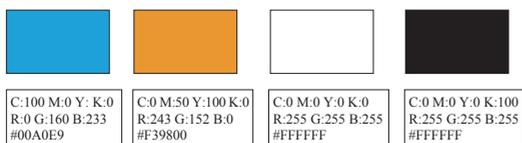

图1-25

图1-25 (续)

1.4.4 地产标志构图与布局

通过AI生成的标志，我们对其进行了进一步的设计创意。将整个标志设计成上下结构，上面是字母，下面是汉字，各个元素之间紧密相接。在布局和构图上，以左上角为标志的最顶点，右下角以文字加花纹的形式作为整体的平衡。上面部分是通过图形造型修剪出来的字母K和C，以此体现标志名称中的“凯”和“程”，下面部分则直接以文字的形式进行位置布局，并结合变形后的藤蔓花纹，体现出藤蔓抓物的牢固形象。总的来说，整个设计是在根基牢固的基础上，支撑起的抽象塔吊形象，完全能体现出整个标志的用途，如图1-26所示。

图1-26

1.4.5 使用Illustrator制作二维标志

制作流程

本案例主要利用□（矩形工具）和○（椭圆工具）分别绘制矩形和正圆，通过△（多边形工具）绘制三角形，之后运用（路径查找器）面板将图形进行修剪，结合↻（旋转扭曲工具）制作出图形和文字边缘的旋转花纹区域，按照公司的标准色进行标志填色，具体制作流程如图1-27所示。

图1-27

技术要点

- 使用“矩形工具”绘制矩形
- 使用“椭圆工具”绘制正圆
- 使用“多边形工具”绘制三角形
- 通过“路径查找器”修剪图形
- 使用“旋转扭曲工具”制作扭曲效果
- 输入文字
- 创建轮廓

操作步骤

1. 图形K的制作

步骤 01 启动Illustrator软件，使用（矩形工具）和（椭圆工具）分别绘制矩形和正圆，再使用（选择工具）将两个图形移动到一起，如图1-28所示。

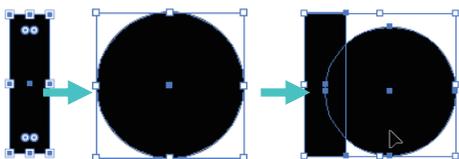

图1-28

步骤 02 框选矩形和正圆，执行菜单栏中的“窗口|路径查找器”命令，打开“路径查找器”面板，单击（联集）按钮，将两个图形合并，如图1-29所示。

图1-29

步骤 03 选择（多边形工具）后，在页面中单击鼠标，在弹出的“多边形”对话框中设置“边数”为3，单击“确定”按钮，在页面中绘制一个三角形，如图1-30所示。

图1-30

步骤 04 选择三角形后，将其移动到正圆的上方，如图1-31所示。

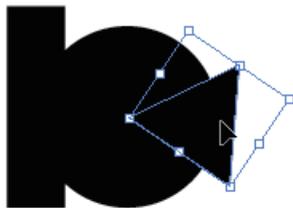

图1-31

温馨提示

在Illustrator中，使用（选择工具）选择图形后，将鼠标指针放到选取框的4个角上，当指针变为形状时，拖曳鼠标可以将选取的图形进行旋转，如图1-32所示；使用（旋转工具）在图形上拖曳，可以按鼠标拖曳的方向旋转图形，如图1-33所示。

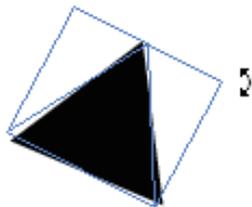

图1-32

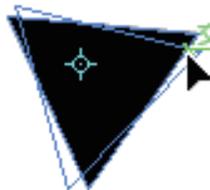

图1-33

步骤 05 框选图形，在“路径查找器”面板中单击（减去顶层）按钮，将图形进行修剪，效果如图1-34所示。

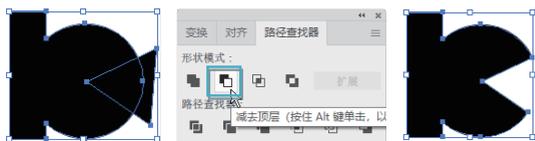

图1-34

步骤 06 使用 (直接选择工具) 框选图形左侧的两个控制点, 将其向下拖动, 改变形状, 效果如图1-35所示。

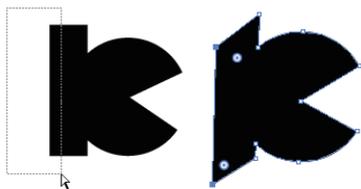

图1-35

步骤 07 将修剪后的图形进行旋转, 效果如图1-36所示。

图1-36

2. 正圆豁口区域的制作

步骤 01 使用 (添加锚点工具) 在图形右上角单击, 为其添加一个锚点, 如图1-37所示。

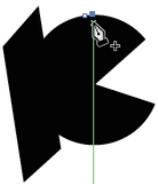

图1-37

步骤 02 使用 (直接选择工具) 将图形右上角进行调整, 再将左下角拉长, 效果如图1-38所示。

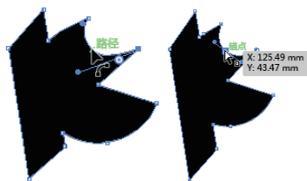

图1-38

步骤 03 使用 (椭圆工具) 在豁口处绘制一个正圆, 如图1-39所示。

图1-39

步骤 04 使用 (直线段工具) 绘制一条连接线, 效果如图1-40所示。

图1-40

3. 图形C区域的制作

步骤 01 使用 (椭圆工具) 在图形K上绘制一个正圆, 为了区分将其填充为橘色, 如图1-41所示。

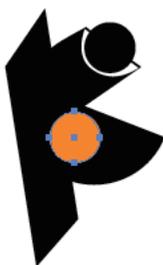

图1-41

步骤 02 将橘色正圆和后面的图形K一同选取, 在“路径查找器”面板中单击 (减去顶层) 按钮, 如图1-42所示。

图1-42

步骤 03 使用（椭圆工具）在页面中绘制两个正圆，将其一同选取后，在“路径查找器”面板中单击（减去顶层）按钮，效果如图1-43所示。

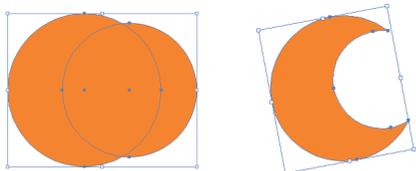

图1-43

步骤 04 使用（选择工具）将月牙拖曳至图形K上面的圆孔中，调整其大小和方向，如图1-44所示。

图1-44

4. 图形扭曲花纹区域的制作

步骤 01 选择图形K，在工具箱中的（旋转扭曲工具）上双击，打开“旋转扭曲工具选项”对话框，设置参数后，单击“确定”按钮。将鼠标指针移到图形上，按住鼠标左键将图形进行旋转，效果如图1-45所示。

图1-45

温馨提示

（旋转扭曲工具）的画笔大小，可以通过按住Alt键的同时拖曳鼠标来改变，向右上角拖曳会将画笔笔触加大，向左下角拖曳会将画笔笔触缩小。

步骤 02 在（旋转扭曲工具）上双击，打开

“旋转扭曲工具选项”对话框，设置参数后，单击“确定”按钮。将鼠标指针移到图形上，按住鼠标左键将图形进行旋转，效果如图1-46所示。

图1-46

步骤 03 将鼠标指针移到图形左下角处，按住鼠标左键将图形进行旋转，效果如图1-47所示。

图1-47

5. 中文区域及填色的制作

步骤 01 使用（文本工具）在页面中输入两个汉字“凯”和“程”，效果如图1-48所示。

图1-48

步骤 02 选择文字后，执行菜单栏中的“文字|创建轮廓”命令，将文字转换为矢量图形，效果如图1-49所示。