

艺术坊
品味艺术 享受生活

Graphic Design
Appreciation

形意之间 平面设计欣赏

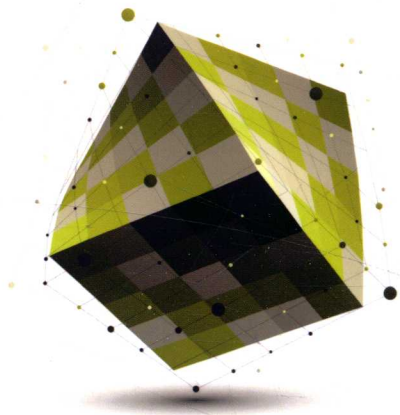
李砚祖

主编

芦影

编著

从审美文化的角度看待平面设计，它同社会进步的理念，同人文追求的玄思息息相通。

艺术坊
品味艺术 享受生活

Graphic Design
Appreciation

形意之间
平面设计欣赏

李砚祖

芦影

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

形意之间：平面设计欣赏/李砚祖主编；芦影编著. —北京：中国人民大学出版社，2015.5

(明德书系·艺术坊)

ISBN 978-7-300-21264-7

I. ①形… II. ①李…②芦… III. ①平面设计-美术评论 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 103770 号

明德书系·艺术坊

形意之间：平面设计欣赏

李砚祖 主编

芦影 编著

Xingyizhijian: Pingmian Sheji Xinshang

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) 010-62511770 (出版部)

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 涿州市星河印刷有限公司

开 本 148 mm×210 mm 32 开本 版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 张 12.125 插页 2 印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

字 数 213 000 定 价 49.80 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

艺术坊

目 录

上篇 纵深处的历史	1
第一章 逆流而进的目光	4
一 始于原初的交流	4
二 技术发明与进步	8
三 社会变革与经济脉动	12
四 美与审美的文化视角	15
五 设计专业化的确立	19
第二章 欧美设计之渊源	27
一 从原始穿越中世纪	27
二 印刷发明后的四百年	35
三 振翅欲飞之势	45
四 现代设计兴起波澜	51

第三章 华夏设计之历程	72
一 春秋至东汉	72
二 唐代：开元盛世	82
三 宋代：商业文化的温床	88
四 明代：繁荣之后的起落	102
五 清代：被殖民与近代化	112
六 民国：危机与变革	123
中篇 现代设计之流变	143
第四章 新世纪的艺术震撼	146
一 关于 20 世纪	146
二 现代艺术的先锋	154
三 现代艺术与现代设计	173
第五章 新造型语言	176
一 现代主义的序曲	176
二 俄国构成主义	191
三 荷兰“风格派”	199
第六章 包豪斯	204
一 理想与宣言	204
二 走出乌托邦的设计教育	209
三 先锋者：纳吉和贝耶	214
四 实验的意义	220

第七章 现代主义“瑞士风格”	224
一 理性意识与新版面	224
二 瑞士风格	231
第八章 “美国世纪”的设计崛起	242
一 新移民的设计外力	242
二 罗斯福“新政”	247
三 纽约派设计	251
四 新广告设计观	257
五 表现主义版面设计	260
第九章 形象识别与系统设计	266
一 形象系统的设计开端	267
二 成熟期的企业形象设计	276
三 系统设计的思想	278
四 国际通用符号系统	282
第十章 百年奥运设计	287
一 意识的开放	287
二 奥运图腾	291
三 视觉人文	292
四 体育的形象价值	298
下篇 观念与风格	303
第十一章 “观念”之于设计	306

一 观念的转折	306
二 波兰招贴	311
三 美国“图钉设计”	318
四 德国视觉诗人	324
五 古巴革命海报	329
第十二章 关于“明天”的后现代	333
一 思潮与趋向	333
二 后现代设计	338
三 反文化浪潮	345
第十三章 风格研究	351
一 关于风格	351
二 风格多元化	357
三 从设计自由到风格自由	371

上篇

纵深处的历史

为什么要研究历史？为什么要关照我们所处的时代以及所在地域以外的事物呢？这是因为现实要求我们具有这种较为宽广的目光。“历史中的客观性……不可能是事实的客观性，而只能是一种关系的客观性，事实与解释之间的客观性，过去、现在和未来之间的关系的客观性。”^①

游弋在历史的河流中，望两岸设计风景美不胜收。每一次好奇的阅读，有关人类的独特创造以及每一种文化或远或近的历史渊源，都难免令人心潮起伏、思绪万千。我想，走进历史，是为了更好地确证自己的存在以及持续发展的可能，也是为了创造未来，为了在未来成为历史之时留下自己的印记。于是，我们领略的每一个时代的经典、大师的智慧及其创造，都将成为自身成长的力量和快乐的源泉。

---

^① [英] 阿诺德·汤因比：《历史研究》，426页，上海，上海人民出版社，2000。

第一章 逆流而进的目光

人类并非仅仅生存于直接的现在。我们生活在一条思想的河流当中，我们不断地记忆着过去，同时又在憧憬着未来。我们在彼此陌生的环境中生活，为了“消除距离”，需要我们熟悉彼此的文化。如果问我，曾经从历史中获得过什么？我想说，那是一种方向感和幸福感。

人类的惊人创造力在设计中得以充分释放，对人的独特性因素的高度评价使之成为历史研究的一个紧要问题。人类世界的种种变迁、异常和创造都是独特性的表现。关于设计的历史描述就是去捕捉这种创造力，从而“复活”人类独特的智慧之所在。

一 始于原初的交流

斗转星移，数千年弹指一挥间，人类的记事方式经历了绳与甲骨、笔与纸、铅与火、光与电的洗礼。而关于平面设计历史的叙述，就应该从人类记录自己的思想开始。自古以来，人类就一直在寻找各种方法，用视觉符号来表达思想感情；用图形储存自己的记忆和知识；为信息带来秩序和清晰性，使信息的传达与交流简单化、快捷化、深入而广泛。文字的产生，印刷的发展，乃至今天电脑的普及和网络的革命，都代表了这种努力和探索的延续。

原始人依靠手势来表达思想和交换信息，制作工具的手成为传达信息的载体，日趋复杂化的社会性联系使手势这种“笨重”的载体被有声符号所补充和代替，逐渐发展成一种独立的有声语言。当社会发展到一定阶段，生产、经济、军事、文化等方面的活动日趋频繁和复杂，某些重大事件都需要记录和保留，使之传于异地、留于异时，于是人们有了记录语言的迫切需要。

有声语言的时间和空间局限性，以及普遍采用的实物记事和图画记事的手段对于大量地、准确地记录种种复杂事件也往往显得捉襟见肘，这就迫使人们不得不去寻找一种更为完善的记事媒介——文字。

“言语和文字的历史充满了互相排斥和互相吸引这种时而剑拔弩张时而握手言欢的辩证现象。”^① 通常以听觉方式出现的语言被记录下来或印刷成文字时，就具有了视觉性。因此，“在听觉符号把时间作为结构力这一举动上，还要加上视觉符号对空间所作的承诺。这样，书写就赋予语言以言语所不具备的线性性、系列性和空间的物理存在”^②。由于文字的发明，人类文化终于能借助视觉性符号代代相传积累下来，这是划时代的文化模式的飞跃，知识因此得到空前发展。

---

^{①②} [英] 特伦斯·霍克斯：《结构主义和符号学》，140页，上海，上海译文出版社，1997。

苏美尔人利用木片在湿泥板上刻画成所谓的楔形文字。这种文字在公元前 3000 年时就已相当成熟，不仅能满足宗教、商业的需要，而且还能写成诗文，表达复杂的感情和思想。古埃及的文字是一种象形文字，一个观念用一幅图画来代表，“那些栖息小鸟、瞪视的脸和盘卷的蛇，可以组成同它们的形象完全无关的词”^①。“象形文字”的原义为“神的语言”，这个古埃及的文字系统在数千年间得到了极大的发展，人们用于记录书写：写信、记账，并把国家的历史记载下来以便吸取经验教训。可见，文字的产生是应传达与交流之需。

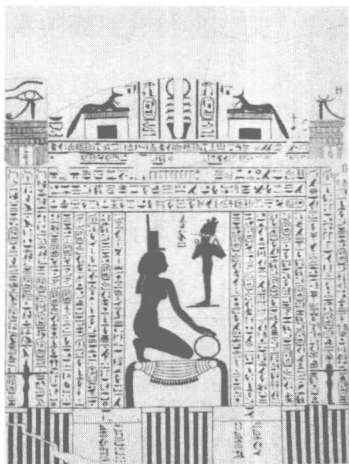

图 1-1 古埃及石碑上的文字和插图

此外，古代的岩穴壁画中，人类祖先创造了强烈的象征符号，这些并不算纯粹装饰与欣赏性的绘画，凝聚并传达出了近乎宗教的情感，它们可以看作最原始的平面设计。而且，从原始壁画中逐渐产生出的布局、编排等日后也发展成为平面设计的因素。例如，大量的古埃及壁画和墓穴壁画中的插图和文字，布局精美，堪称版面设计的杰作（图 1-1）。

① 庄锡昌：《世界文化史通论》，56 页，杭州，浙江人民出版社，1989。

为了使情感不致消散，这些原始的视觉形式充当了情感的载体，它给无形的东西以形式，使稍纵即逝的东西成为永恒。“为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”^① 源于传达思想的冲动，促使原始的设计语言日益丰富，通过它，不同的心灵可以相互交流、相互同情，并相互“进入”别人的经验之中。

自从有了文字，图文“告示”以及应用于日常生活的意见传达就渐渐发展起来。古希腊至古罗马时代的欧洲，经商点常见标志为简单的广告形式，如旅店的标志是松果，酒店则是常青藤，奶品厂的标志是山羊，面包房则是骡子拉磨盘。一般商店的门窗也写上各种字句，与今天店面装潢的文字别无二致。

在设计的历史长河中，我们看见了创造书写的古代苏美尔人，在莎草纸上将文字和插图编绘在一起的埃及艺人，发明了造纸术和印刷术的中国人，精心撰写并设计出融插图、文字、装饰为一体的“金碧辉煌”的手写圣经和圣诗的中世纪欧洲僧侣，发明了西方最早的活字印刷术的德国古登堡，以及欧洲文艺复兴以来发展了各种字体、版面、插图的艺术们，正是他们共同创造了丰富的文化遗产，使之成为现代平面设计的传统

---

① 朱狄：《艺术的起源》，101页，北京，中国社会科学出版社，1982。

图 1—2 中世纪修道士所用
书籍插图

依据和资源（图 1—2）。

直到 1922 年，书籍装帧设计师德维金斯用“graphic design”即“平面设计”来概括自己所从事的设计活动，借以说明把各种平面因素组织成符合视觉传达规律的有序总体的活动性质和内容，由此奠定了现代平面设计的概念基础。

平面设计历史悠久，影响设计风格的其实是社会、政治、经济、技术、文化等因素的总和。平面设计的发展和兴衰与意识形态的起落或文化政策的宽松与否也有密切关系，因而可以看作社会发展的一个缩影。

二 技术发明与进步

平面设计与印刷技术有不解之缘。印刷术是平面设计的原动力。

墨和纸的发明，为印刷术创造了先决的物质条件。早在先秦时期，中国人就发明了墨，而东汉时期纸的发明，成为人类文明史上具有划时代意义的大事，因为纸的轻便、经济、易于印刷和书写等特点，才真正促成了知识的平民化。

从印刷技术的发展来看，把图形、文字印刷到纸张或其他材料上，必须具备一种相应的方法，中国长期采用木板刻制，利用墨为过渡材料进行平面直接印刷。欧洲印刷的发展比中国迟了四百年，直到德国的古登堡发明金属活字之后，欧洲才摆脱了中世纪手抄本时期，逐步发展出木版、金属腐蚀版、石版印刷技术，而且不同的印刷方法造成了不同的视觉效果，也导致了不同的字体风格、插图风格和装饰风格的形成。

印刷术是中国古代四大发明之一，最早可追溯到封泥和印章，其虽和印刷的原理相同，但功能只是标记，也无批量生产复制的特征。后来由于印书的需要，到唐代，印刷已经相当普遍。中国自东汉（105年）蔡伦改良造纸术至北宋毕昇发明活字印刷术，先有佛经、佛像的刻印，后又有历书、文算、书籍的复制印刷，从此属于平面设计的印刷传播功能便从早期的政令推行及宗教宣扬，普及至一般民间应用，开始了近代平面设计的形态和初创规模（图1—3）。

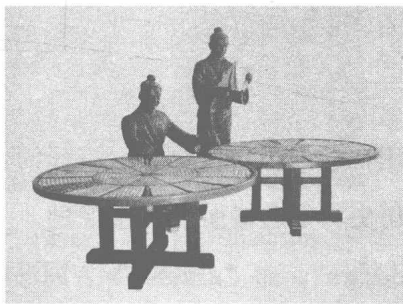

图 1—3 转轮排字

由于通商的结果，中国的印刷术和先前的指南针、造纸术