

学平面设计不可不读的经典著作！

色彩+版式+字体+印刷知识完全收录

品牌+标识+书籍+海报杰出案例一应俱全

顶尖设计师、设计公司、艺术团队给你灵感

知名设计院校、设计网站、收藏机构全面呈现

布赖尔尼·戈麦斯-帕拉西奥

阿明·维特/著

平面设计的
历史、语言
及经典应用

现代设计百科全书

布赖尔尼·戈麦斯-帕拉西奥

阿明·维特/著 江洁/译

现代设计百科全书

平面设计的历史、语言及经典应用

中国青年出版社

现代设计百科全书： 平面设计的历史、语言及经典应用

布赖尔尼·戈麦斯-帕拉西奥 阿明·维特 著
江洁 译

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：赵毅平
责任编辑：郭 光 莽 昱 赵媛媛 赵毅平
封面设计：六面体书籍设计 彭 涛 王世文

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：24.5
版 次：2012 年 10 月北京第 1 版
印 次：2012 年 10 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1041-1
定 价：118.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：
<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正兰亭纤黑，方正准雅宋，方正中雅宋。

Copyright © Rockport Publishers Inc., 2009

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2012-2398

图书在版编目(CIP)数据

现代设计百科全书：平面设计的历史、语言及经典应用 / (墨) 戈麦斯-帕拉西奥, (墨) 维特著; 江洁译. — 北京：中国青年出版社，2012.9
ISBN 978-7-5153-1041-1
I. ①现… II. ①戈… ②维… ③江… III. ①平面设计—工艺美术史—世界 IV. ①J509.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 208544 号

8

引言

10

图解设计史大事记

20

设计的基本原则

PRINCIPLES

22

设计的原则

60

字体与排版原则

78

印刷的原则

90

设计的相关知识

KNOWLEDGE

92

设计类杂志与书籍

110

相关网络资源

118

博物馆与档案馆

126

知名设计院校

136

知名设计师与设计公司 REPRESENTATIVES

138

知名平面设计师与
设计公司

212

知名字体设计师与
设计公司

234

知名设计著作

242

知名设计协会与
机构

250

经典设计作品 PRACTICE

252

经典海报设计

272

经典书籍、唱片与包装设计

320

经典杂志设计

338

经典标识与视觉形
象系统设计

362

经典字体设计

390

延伸阅读

现代设计百科全书

平面设计的历史、语言及经典应用

布赖尔尼·戈麦斯-帕拉西奥

阿明·维特/著 江洁/译

现代设计百科全书

平面设计的历史、语言及经典应用

中国青年出版社

8

引言

10

图解设计史大事记

20

设计的基本原则

PRINCIPLES

22

设计的原则

60

字体与排版原则

78

印刷的原则

90

设计的相关知识

KNOWLEDGE

92

设计类杂志与书籍

110

相关网络资源

118

博物馆与档案馆

126

知名设计院校

译者序

对于广大平面设计工作者和在校的师生来讲,《现代设计百科全书:平面设计的历史、语言及经典应用》(后简称为《现代设计百科全书》)不仅是一本非常务实的专业书籍,也是目前平面设计专业书籍中涵盖面最广、形式最新颖、实效性最强的一本书,同时它还是一本视角独特、趣味盎然的平面设计编年史。

本书的内容涉及到平面设计的方方面面,既包括一些关于平面设计的基础知识,比如平面设计、排版、印刷的基础知识和原则,也详细引荐了大量对平面设计工作者有益的经典期刊、杂志、书籍和网络资源。同时,作者以平面设计发展史中的几个关键时期作为时间轴,一一列举了每个关键时期最有影响力的设计师及其作品。对于字体设计,作者按历史发展的顺序结合每个时期著名的人物、事件以及技术进步事例做了精要的阐述。另外,作者还对平面设计史上具有代表性的专著以及行业组织机构做了详尽的讲述。在本书的最后一部分,作者配合丰富的图例,结合设计作品创作的背景,生动地介绍了平面设计史上一些经典的海报、书籍、唱片封面、产品包装、杂志、公司标识以及字体设计。

作者在引言中提到,“如果你身处一家平面设计公司,假设你已经通读本书,你会对所有的平面设计专业话题有所了解”。《现代设计百科全书》对于平面设计的从业者以及任教于视觉传达、工业设计、广告设计、信息艺术设计、环境设计、动画设计的教师以及还在路上的,向着平面设计这一充满想象力和吸引力的行业前进的在校学生来说,是一本不可或缺的专业辞典。

本书的内容不但包含现代设计史上的经典图例,还包括在全世界范围内搜集到的优秀的当代设计师的作品,甚至一些从未发表过的作品。这些作品充分反映了当下的创作精神,因此本书可谓是迄今为止在平面设计领域实效性最强的一部作品。

本书的写作团队由一批从事平面设计工作的非常有实践经验的设计师构成,他们不局限于理论层面的探讨,除了讲述一些有关平面设计的基础理论知识外,更加侧重于结合实践经验,用平实的语言进行技术层面和设计层面的介绍。

翻译《现代设计百科全书》是个浩大的工程,原稿 25 万字,我一边完成日常的教学工作,一边翻译,历经数月时间。由于平面设计专业本身包罗万象的特殊性,书中囊括海量的信息,包括 19 世纪末至今平面设计发展史上所有重要的人物、事件、成就和信息,真可谓是一本“百科全书”。在翻译的过程中,除了要具备设计、色彩、印刷的专业知识外,同时需要历史、社会背景、文化景观等方方面面的信息,在翻译某些为特定领域进行设计服务的作品时,还需要对其行业进行了解。

由于本书收录了很多世界范围内的优秀作品,这些作品很多来自于网络,国内根本无从接触或搜索到相关详细资料,因此对其背景资料进行收集这一项工作变得非常困难而耗时。但为了保证本书的整体质量与信息准确性,也为了中国青年出版社一贯秉承的尽善尽美、精益求精之出版精神,我不得不拜托海外相关专业领域的老师和朋友们在百忙中为我解疑释惑。在此真心感谢他们耐心、包容的态度和严谨、认真的指正——这可以说是我这次翻译过程中遇到的最艰巨的问题,而同时又是最温暖的感受。

对我来说,整个翻译的过程仿佛亲身经历了《现代设计百科全书》创作团队成书的艰辛历程。正如书中所倡导的,整个设计师写作团队秉承了“要事第一”的原则,他们为推广平面教育事业不计成本,认真、负责的著书态度让我深深地敬佩。

136

知名设计师与设计公司 REPRESENTATIVES

138

知名平面设计师与
设计公司

212

知名字体设计师与
设计公司

234

知名设计著作

242

知名设计协会与
机构

250

经典设计作品 PRACTICE

252

经典海报设计

272

经典书籍、唱片与包装设计

320

经典杂志设计

338

经典标识与视觉形
象系统设计

362

经典字体设计

390

延伸阅读

致谢

首先，我们要感谢那些回复我们的邮件、接听我们的电话以及花时间给我们提供对于本书来说至关重要的材料和信息的人们。

正是因为 Rockports 出版社的发行人维尼·普伦蒂斯 (Winnie Prentiss) 的独特眼光，以及组稿编辑艾米莉·波茨 (Emily Potts) 找到我们，并向我们介绍她想出版一本关于平面设计的大部头书的想法，《现代设计百科全书》才得以出版。最重要的是，我们感谢出版方对于我们不得不推迟终稿发布时间数月之久所表现出来的耐心。我们还想对 Rockport 出版社艺术编辑部主管兼高级设计经理雷吉娜·格雷尼尔 (Regina Grenier) 女士表示谢意，感谢她在设计这本书时所给予我们的支持，同时还要感谢蒂法尼·希尔 (Tiffany Hill) 和科拉·霍克斯 (Cora Hawks) 卓越的管理才能。

圣约翰大学的副教授阿里斯·谢林 (Aaris Sherin) 女士不知疲倦地帮我们检查材料的准确性，我们要向她表示深深的敬意，同时我们也向玛德琳·古廷·佩里 (Madeline Gutin Perri) 致敬，佩里深厚的文字编辑功底极大地增强了本书的易读性。

迈克尔·布雷特 (Michael Bierut)、托比亚斯·弗里尔-琼斯 (Tobias Frere-Jones)、乔纳森·赫夫勒 (Jonathan Hoefler)、阿德里安·肖内西 (Adrian Shaughnessy) 给出了一些早期的意见和建议，本书的读者们也提了很多中肯的意见，这些意见和建议让我们得以在正确的轨道上前进。尼基塔·普罗霍罗夫 (Nikita Prokhorov) 所做的初步研究帮助我们克服了很多困难，我们听从了乔·马瑞安奈克 (Joe Marianek) 的建议，给书中的一些条目加入插图，从而起到了锦上添花的效果。我们更要感谢史蒂文·海勒 (Steven Heller)、迈克尔·约翰逊 (Michael Johnson) 和帕特里克·伯戈因 (Patrick Burgoyne) 在项目进行中提供的或大或小的帮助。

感谢那些优秀的人们，是他们帮助我们处理或简单或复杂的问题，他们 (按照给予我们实际帮助的先后顺序排序) 分别是：斯蒂芬·科尔斯 (Stephen Coles)、迈克尔·皮耶拉奇 (Michael Pieracci) 以及来自 FontShop International 公司的伊夫·皮特斯 (Yves Peters)；还有来自 Finlay Printing 公司的里奇·卡普兰 (Rich Kaplan)；Pentagram 公司的库尔特·克普夫勒 (Kurt Koeple)；苏珊娜·麦克唐纳 (Susannah McDonald)、塔玛拉·麦

克纳 (Tamara McKenna)、阿迪·怀斯 (Adi Wise) 和西蒙·贝雷斯福德-史密斯 (Simon Beresford-Smith)；印刷艺术协会 (Society of Typographic Arts, 简称 STA) 的鲍勃·泽尼 (Bob Zeni)；designyoutrust.com 的德米特里·乌特金 (Dmitry Utkin)；沃克艺术中心的艾米特·伯恩 (Emmet Byrne)；Design Maven 公司；伊莱恩·勒斯蒂格·科恩 (Elaine Lustig Cohen)；利蒂希娅·沃尔夫 (Laetitia Wolff)；马库斯·拉特格布 (Markus Rathgeb)；德里克·舒尔茨 (Derrick Schultz) 和凯蒂·沃拉蒂 (Katie Varrati)；来自赫伯·卢巴林设计与排版研究中心的艾米莉·罗兹 (Emily Roz) 和麦克·埃斯尔 (Mike Essl)；玛丽安娜·邦杰斯 (Marian Bantjes)；斯蒂芬·埃斯基尔松 (Stephen Eskilson)；乔·克拉尔 (Joe Kral)；来自罗彻斯特理工学院卡里平面艺术收藏中心 (Cary Graphic Arts Collection, RIT) 的卡里·赫拉维兹 (Kari Horowicz) 和戴维·潘科夫 (David Pankow)；迈克尔·埃沃密 (Michael Evamy)；马克·J. 弗拉塔西奥 (Marc J. Frattasio)；来自 Adobe 公司的托马斯·菲尼 (Thomas Phinney)；珍妮佛·巴斯 (Jennifer Bass)；路易丝·桑德豪斯 (Louise Sandhaus)；格兰特·哈奇森 (Grant Hutchinson)；来自 Wolff Olins 公司的罗伯特·琼斯 (Robert Jones) 和乔丹·克兰 (Jordan Crane)；伊恩·莱纳姆 (Ian Lynam)；戴维·皮尔逊 (David Pearson)；来自美国专业设计协会 (简称 AIGA) 的希瑟·斯特莱茨基 (Heather Strelecki)；萨拉·科夫曼 (Sarah Coffman)；米歇尔·弗伦奇 (Michelle French)；马克·金斯利 (Mark Kingsley)；玛艾克·德拉特 (Maaïke de Laat)；艾伦·里利 (Allan Haley)；斯蒂夫·盖斯布勒 (Steff Geissbuhler)；乔斯·涅托 (Jose Nieto)；乔·米勒 (Joe Miller)；凯文·里根 (Kevin Reagan)；来自设计研究中心 (The Center for Design Study) 的理查德·R. 安威尔 (Richard R. Anwyll)。如果上面遗漏了谁，我们在此表示歉意。

我们的父母和兄弟是我们的拉拉队长——没有他们的大力支持以及对我们的信任，完成这本书几乎是一件不可能的事情。

在这里要特别提到我们的女儿玛雅 (Maya) ——一个对新鲜事物有着强烈好奇心和求知欲的女孩，她的精神同样感染了我们，让我们受益匪浅。

引言

我们必须承认一点，本书是我们所经历的难度极大、极具挑战性和紧迫性的项目之一，虽然我们既不情愿也不愿作为一种宣泄把这种情绪展现给大家，而且还是本书引言部分的第一句话。为什么这样说呢？首先，我们花了很大的精力去处理海量的数据和信息。本书包含接近25万字，收集了超过2500幅图片及相应的介绍性信息，并且我们还要跟踪我们所写的3500封电子邮件，更不用提我们不得不一次又一次地将交稿的最后期限往后推迟——尽管这令我们很尴尬。其次，尽管我们仍然沉浸在完成本书后的喜悦中，有一点还是令我们很遗憾，那就是，从某种意义上讲，本书并没有完成。

一开始的时候，我们打算把《现代设计百科全书》写成一本集平面设计信息之大成，

并富含隐喻的书——包含各种平面信息设计的基本原则、形成及发展史、开创性课题以及有影响力的业界人士的生平业绩。但是我们很快就发现这是一项不可能完成的任务，原因如下：篇幅所限，可以复制的图像资源有限，那些参与到项目中的设计者有其他安排或能分配的时间有限。虽然我们对书中的某些内容阐述得十分精彩到位，上述的限制还是直接导致我们略写了很多部分，尽管我们很不愿意这么做。我们同样认为瑕疵与精彩同等重要——平面设计领域又何尝不是如此呢？然而，这些客观存在的限制因素或许并不能消减批评的声音，或许他们认为我们有意对某些内容做了删减。我们很乐意回答那些友善的质疑，指出哪些略写是因为我们能力所限，那些是故意为之。当然，这些不足也是可以改进的。虽然该

书的初版大获成功，但在很多细节上还有提升的空间。

将本书命名为“百科全书”可以让我们通过两个视角来透视平面设计：首先，理解平面设计师们如何从他们自己的历史中得到启发，了解他们是从特定的设计师还是从项目中得到灵感或参考；其次，我们努力尝试去创作这样一本书，该书可以作为文字和图像两方面的权威参考，并详实记录当代平面设计的发展历程。或许用“电梯法则”（Elevator Pitch，也称电梯游说，即假设你在电梯里，只有30秒的时间来向一位关系公司前途的大客户推广产品且必须成功）来诠释本书不失为一个好办法：如果你身处一家平面设计公司，假设你已经通读本书，你会对所有的平面设计专业话题有所了解，这样你在听到所谓内部笑话的时候就会被逗笑，当然也可以理解一些专业谈论中表达的观点。

由于本书所覆盖的内容涉及到菲利普·B. 梅格斯（Philip B. Meggs）的《平面设计史》

阅读指南及使用说明

结构

每一章（比如说“设计的基本原则”）都包含若干分章（比如说“字体与排版原则”）；章节和分章节下是大标签，每个大标签包含若干条目（比如，“哥特体”条目放在“字体与排版原则”下面的“字体类别”下）。每个大标签都会在相应分章里进行解释，这样读者就会理解条目所处的上下文环境及分类标准。

文字

绝大多数词条包含 300 到 500 个字，字数并不算多。坦率地说，很多细节都会被略去，相应的故事听起来也不会那么完整。尽管包含所有相关信息是不可能的，我们还是尽了最大努力包含尽可能多的信息。在可能的情况下，我们还会建议读者去阅读额外的书籍。

延伸阅读

一些条目的下面会有如本段文字右上方所示的图标；如果有这样的图标，读者可以翻到第 390 页去参考延伸阅读书目。

书目和脚注

很遗憾，本书不包含书目和脚注。这并不是说我们没有参考大量的书籍、期刊、杂志、视频及电台访问，恰恰相反，我们参考了海量的资料。令人惊讶的是，这些参考材料很容易通过网络搜索找到。如果网上的资料不是很全，读者还可以通过书店、图书馆或从收藏有各种设计文献的朋友那里找到有参考价值的原始信息。在这里，我们想利用这个机会感谢 Google Books 和 amazon.com 的“深度搜索”功能，它们为我们的研究节省了大量的开支——因为如果我们要去买这些书的话，将是一笔不菲的费用。

(A History of Graphic Design)，理查德·霍利斯(Richard Hollis)的《平面设计简史》(Graphic Design: A Concise History)，乃至最新的历史研究分类的书籍——斯蒂芬·J.埃斯基尔松(Stephen J. Eskilson)的《平面设计：新的历史》(Graphic Design: A New History)，我们试图使本书的内容与上述大作有所不同，当然本书的问世毫无疑问是因为站在这些巨人的肩膀上。本书试图展示一种全新的、结构清晰的视角，通过这种视角我们可以分析过去和现今，同时分析行业内所产生的新气象。在“原则”一章中，我们阐述了平面设计的基本原则，平面设计的表达方式、术语及一些相对客观的概念，这些要素指导我们应该做什么以及如何去做。在“获取知识”一章中，我们试图发现那些对学习平面设计至关重要的源泉，包括教育机构、杂志和书籍。在“杰出代表作品”一章中，我们试图向大家介绍一些设计师或设计团队，他们要么成绩卓越，要么通过长期的工作指导着平面设计课程

沿着多元化的方向发展。最后，在“设计实践”一章中，我们突出向大家展示了一些图像作品，它们是优秀作品的代表，同时也很好地分析了我们所设计出的一流精品。

基于上述框架，我们巧妙地设计了近500个“空”，然后，在版面允许的前提下，用文字和尽可能多的图片把这些“空”填满，这可是对我们解谜能力的一次考验。尽管存在着前面所提到的各种压力和挑战，但定义、研究、写作并出版本书是一件着实让人兴奋的经历。或许不是每个人都喜欢这段时光，作为编者，我们还是喜欢沉浸在平面设计世界中的那种感觉。各种参考书以及成打的便利贴散落在我们的办公室里；各种材料在扫描仪前面排着长队等待被数字化；网页浏览器的历史记录都有几英里长了；美国邮政、UPS和FedEx几乎不间断地送来设计者发给我们的原始设计作品以及我们在eBay上买来的书；文件服务器上不停地有文件上传和下载；我们还以这个项目为借口去访问了附近的平面设计档案馆。这听起来是

不是有点老套和怪诞？但这确实带给我们一种从没想到过的、丰富我们想法的体验。

我们相信——或者至少是希望——本书能够对平面设计行业的各个方面提出信息导向性的、富有活力和灵活性的观点。我们既不是史学家，也不是评论家，我们只是一些知晓平面设计发展史，并且亲身参与到当代平面设计实践中来的相关从业者而已。本书最终反映的还是我们的实践经验，书中的内容代表了我们在多年的实践中总结出来的重要、相关和有影响力的东西。

我们很自信，同时也不是很确定《现代设计百科全书》一书是否切题并被大家接受，但是我们相信它对我们和业内人士来说会是一块很好的基石，以此为契机，我们一定可以在21世纪开启新的平面设计发展和实践历程。

布赖尔尼·戈麦斯-帕拉西奥(Bryony Gomez-Palacio)和阿明·维特(Armin Vit)

相关内容

本书要达到的目的之一就是展示平面设计工业的连接网络以及我们在相关事物之间建立链接的网络共享精神。为了实现这一目的，我们通过将文字变灰加以强调，将读者引到相应的页面，比如(详细信息见第10页)。

历史图像

令我们失望的是，从大学、博物馆或特别收藏家那里购买20世纪50年代或更早一些的设计作品价格非常昂贵。如果不是受限于金钱和时间，本书可能会包含很多这类设计作品。但是由于时间和预算的原因，我们只收集了部分此类作品。在本书的两条时间主线中，我们列举并解释了一些最具代表性和最知名的图像作品。

当代图像

对于那些不需要设计特定项目的词条来说，我们特意在全世界范围内找到了一些很新的、以前从未发表过的作品。很多此类作品都是从类似于ffffound.com、manystuff.org、monoscope.com和thedieline.com的网站上找到的，你甚至都可能见过其中的某些作品。

词条

本书包含10条特意挑选出来的词条，我们对其做了不同的编辑和详细的叙述，因为在我们看来，这些词条与一些我们认为值得进行特殊研究和注意的项目和主题相关。

反馈

我们希望得到读者对于错误的指正，并欢迎读者对遗漏内容提出问题。也欢迎其他任何形式的反馈。请访问网址underconsideration.com/graphicdesignreferenced。

1869 / 美国	1880 / 美国	1886 / 美国	1896 / 希腊
第一家广告公司 N.W. Ayer&Son 公司成立	爱德华·J. 汉密尔顿 (Edward J. Hamilton) 在威斯康星州的图里弗斯创建了 Hamilton 公司, 该公司很快成为最大的木活字供应商	奥特马尔·默根特 (Ottmar Mergenthaler) 发明了第一台字体排版机器——莱诺铸 排机 1887 / 美国 托尔伯特·兰斯顿 (Tolbert Lanston) 发明了莫诺铸排机	第一届奥林匹克运动会, 即第一届夏季奥 林匹克运动会 (详细信息见第 356 页) 在 希腊召开

1876 / 美国
使用木活字技术印刷的广告海报

重要代表人物

德国 彼得·贝伦斯 (Peter Behrens) / 英国 威廉·莫里斯 (William Morris) /
美国 达尔德·亨特 (Dard Hunter)、布鲁斯·罗杰斯 (Bruce Rogers)

约1880-1910

工艺美术运动

1891 / 英国

威廉·莫里斯创建了
Kelmscott 出版社

1895 / 美国

埃尔伯特·哈伯德 (Elbert Hubbard)
成立了罗伊科罗斯特艺术家团体

重要代表人物

德国 (新艺术运动) 彼得·贝伦斯 / 法国 乔尔·查尔特 (Jules Cheret)、阿方斯·慕夏 (Alphonse Mucha)、泰奥菲勒·施泰伦 (Théophile Steinlen)、亨利·德·图卢兹-劳特雷克 (Henri de Toulouse-Lautrec) / 英国 奥伯里·比亚兹莱 (Aubrey Beardsley)、贝格斯塔夫兄弟 (The Beggarstaff Brothers) / 威廉·尼科尔森 (William Nicholson)、詹姆斯·普赖德 (James Pryde) / 美国 威廉·布拉德利 (William Bradley) / 维也纳 (分离派) 古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt)

约1890-1915

新艺术运动

1896 - 1926 / 德国

乔治·夏德 (Georg Hirth) 发行《青年》
(Jugend) 杂志

图解设计史大事记

如果要全面地反映平面设计的历史, 恐怕要从公元前几千年开始算起, 其中包括诸如文艺复兴时代以及工业革命和数字革命, 覆盖了新艺术运动、解构主义以及包豪斯等几个关键的里程碑时代。幸运的是, 菲利普·B. 麦格在其《平面设计史》一书中已经引入了这种方法, 该书是研究平面设计发展史的基石。

有一点从一开始就很清楚, 那就是我们不会在设计史的前几章引入新的内容。即使是 20 世纪上半叶也不在我们的研究范围之内。同样幸运的是, 理查德·霍里斯在其《平面设计简史》一书中对平面艺术到平面

设计的演化及其在欧洲和美国的发展进行了概述。我们强烈建议读者去阅读上述两本书来进行深入研究。

本书的大事记是围绕 19 世纪末到 21 世纪初这阶段展开的, 对其中最相关的事件、设计师及设计作品进行了缩略性的总结。本书中所提到的代表人物为平面设计发展的基础做出了重要贡献。虽然本书只覆盖了平面设计发展的一段历程, 但想要对平面设计发展的基础有一点初步感觉, 这已经足够了。

注释

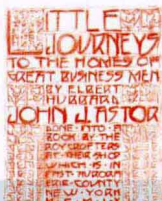
所有的插图都是对原始设计作品的单色表现, 并没有被精确印刷。

由于版面空间和布局的原因, 一些年份的位置安排并不是很完美, 有时候同类年份都没有对齐。

有些重要词条没有在大事记中列举, 这是因为我们要在本书中对其进行深度诠释。

1903 / 美国

弗雷德里克·W. 古迪 (Frederic W. Goudy) 创建了 Village 出版社

1904 / 美国

达尔德·亨特,《大商人家的访问记》(Little Journeys to the Homes of Great Businessmen) 图书封面

1907 / 德国

贝伦斯被任命为 Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 公司的工业设计师 / 图为《AEG Lamp》海报, 1910 年

第一次世界大战

1914 - 1918

俄国革命

1917

1917 / 美国

詹姆斯·蒙哥马利·弗拉格 (James Montgomery Flagg),《国家需要你》(I Want You for U.S. Army) 海报

1896 / 法国

泰奥菲勒·施泰伦,《Cabaret du Chat Noir》海报

1897 / 德国

托马斯·海涅 (Thomas Heine),《Simplicissimus》海报

重要代表人物

奥地利 尤利乌斯·克林乔 (Julius Klinger) / 德国 卢西恩·伯恩哈德 (Lucian Bernhard)、路德维格·霍尔文 (Ludwig Hohlwein)、汉斯·鲁迪·埃尔特 (Hans Rudi Erdt) / 瑞士 奥托·鲍姆贝格尔 (Otto Baumburger)

1905 / 德国

卢西恩·伯恩哈德,《Priester 火柴》(Priester Matches) 海报

1910 / 德国

汉斯·约瑟夫·萨克斯 (Hans Josef Sachs) 出版图书《海报》(Das Plakat)

约1905-1920

客观广告

重要代表人物

意大利 福尔图纳托·德佩罗 (Fortunato Depero)、
菲利普·马里内蒂 (Filippo Marinetti)

约1910-1930

未来主义

1909 / 法国

菲利普·马里内蒂在一家法国报纸——《费加罗报》(Le Figaro) 上发表《未来主义宣言》(Futurist Manifesto)

1914 / 意大利

菲利普·马里内蒂, 未来主义诗歌《Zang Tumb Tumb》内页

1927 / 意大利

福尔图纳托·德佩罗,《未来主义设计家》(Depero Futurista) 一书

重要代表人物

德国 拉乌尔·豪斯曼 (Raoul Hausmann)、约翰·霍特菲尔德 (John Heartfield)、库尔特·施维特斯 (Kurt Schwitters)、西奥·凡·杜斯堡 (Theo van Doesburg) / 瑞士 让·阿尔普 (Jean Arp)、雨果·鲍尔 (Hugo Ball)、特里斯坦·查拉 (Tristan Tzara) / 美国 马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp)、曼·雷 (Man Ray)

约1915-1925

达达主义

1918 / 瑞士

特里斯坦·查拉在第三期《达达》(Dada) 杂志上发表了《达达宣言1918》(Dada Manifesto 1918) 一文

1919 / 德国

拉乌尔·豪斯曼 (Raoul Hausmann),《达达》(Der Dada) 杂志第一期封面

1922 / 美国

威廉·安德森·德威金斯 (W.A. Dwiggins) (详细信息见第141页) 在为《波士顿晚报》(Boston Evening Transcript) 撰写的一篇文章中第一次使用了“平面设计”一词

1923 - 1932 / 德国

库尔特·施维特斯开始发行《Merz》期刊 / 上图为该期刊第11期的封面

重要代表人物

俄国 古斯塔夫·克鲁特西斯 (Gustav Klustsis)、埃尔·利西斯基 (El Lissitzky)、亚历山大·罗德琴科 (Alexander Rodchenko)、施滕贝格兄弟 (Stenberg Brothers) [格奥尔基·施滕贝格 (Georgii Stenberg)、弗拉基米尔·施滕贝格 (Vladimir Stenberg)]、瓦瓦拉·史蒂潘诺娃 (Varvara Stepanova)、弗拉基米尔·塔特林 (Vladimir Tatlin)

1919 / 俄国

埃尔·利西斯基,《“红”楔入“白”》(Beat the Whites with the Red Wedge) 海报

1923 / 俄国

亚历山大·罗德琴科,《Dobrolet 航空公司》(Dobrolet Airline) 海报

1923 / 法国

A.M. 卡桑德拉,《伐木工人》(Au Bucheron) 海报

格奥尔基·施滕贝格和弗拉基米尔·施滕贝格,《持摄影机的人》(The Man with the Movie Camera) 海报

1929 / 俄国

构成主义

重要代表人物

荷兰 皮特·蒙德里安 (Piet Mondrian)、格里特·里特韦尔 (Gerrit Rietveld)、巴特·凡·德·莱克 (Bart van der Leek)、西奥·凡·杜斯堡 (Theo van Doesburg)

约1920-1930

荷兰风格派

1917 - 1931 / 荷兰、德国

西奥·凡·杜斯堡发行了《风格》(de stijl) 杂志,该杂志于1931年他去世时停办

1919 / 荷兰

西奥·凡·杜斯堡(《风格》杂志的文字标题)和维尔莫什·胡萨尔 (Vilmos Huszar) [木版画],《风格》杂志的封面细节

重要代表人物

德国 约瑟夫·阿尔贝斯 (Josef Albers)、赫伯特·拜尔 (Herbert Bayer)、马克斯·比尔 (Max Bill)、瓦尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius)、约翰内斯·伊滕 (Johannes Itten)、瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky)、路德维希·密斯·凡德罗 (Ludwig Mies van der Rohe)、拉斯洛·莫霍伊-纳吉 (László Moholy-Nagy)、奥斯卡·施莱默 (Oskar Schlemmer)、约斯特·施密特 (Joost Schmidt)

约1920-1940

包豪斯

1919 / 德国

瓦尔特·格罗皮乌斯创建了魏玛国立包豪斯设计学校,并发表了《包豪斯宣言》(Bauhaus Manifesto)

1923 / 德国

包豪斯设计学校举办了学生作品展

1923 / 德国

约斯特·施密特,展览海报

1925 / 德国

包豪斯设计学校迁至德绍

重要代表人物

德国 赫伯特·拜尔、埃尔·利西斯基、拉斯洛·莫霍伊-纳吉、扬·奇措德 (Jan Tschichold)

约1920-1930

新版面设计风格

1923 / 德国

赫伯特·拜尔为位于魏玛的图林根州政府设计的200万马克纸币图样