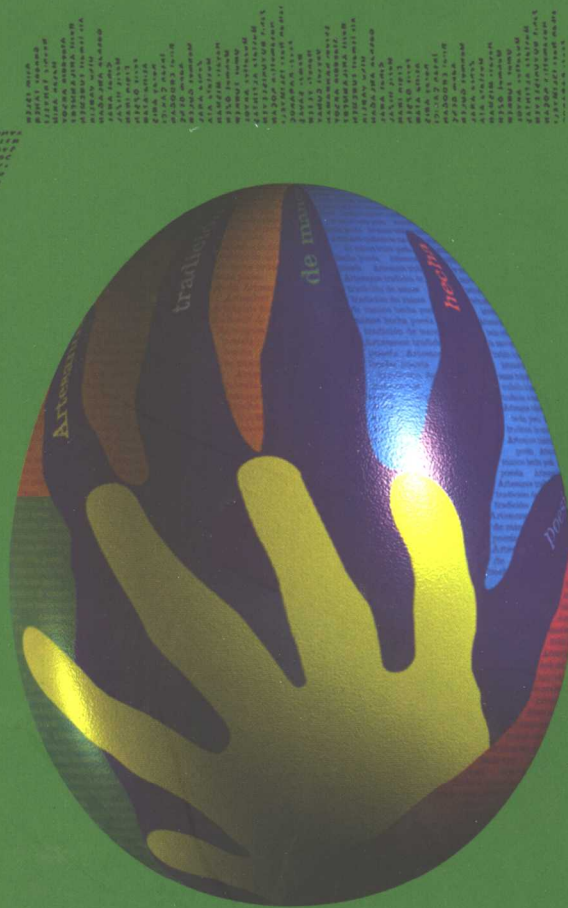

高等院校设计艺术基础教材

P I N G M I A N S H E J I S H I

平面设计史

主编 门小勇

湖南大学出版社

设计素描与速写 设计色彩写生 平面构成及应用 色彩构成及应用 立体构成及应用 艺术设计概论 中国美术史 外国美术史 中国工艺美术史 平面设计史 中国民间艺术 艺术设计鉴赏 插图设计 文字设计 标志设计
图形创意设计 人体工学与艺术设计 设计图学 动画设计基础 电脑美术设计基础 装饰图案及应用 摄影基础及应用 中国书法艺术 设计思维与方法 编排设计 形态设计

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

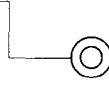
平面设计史

PINGMIAN SHEJI SHI

主 编：门小勇
参 编：何 方
          俞高峰
          雷 青
          李少波
          吴海茹

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计史 / 门小勇 主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81053-792-X (高等院校设计艺术基础教材)

I. 平... II. 门... III. 平面设计—工艺美术史—高等学校—教材 IV.J509

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066485 号

高等院校设计艺术基础教材

平面设计史

PINGMIAN SHEJI SHI

主 编 门小勇

责任编辑 李 由

特约编辑 朱 林 邓初锦

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮码 410082

电话 0731-8821691 8649149

E_mail: hndxcbs@126.com

经销 湖南省新华书店

印装 湖南新华精品印务有限公司

开本 889×1194 1/16 印张 13.5

版次 2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

书号 ISBN 7-81053-792-X/J·31

定价 32.00 元

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混杂的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中存在的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也力求突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

彩 1-1 公元前3700年左右的美索不达米亚地区的布劳石碑

彩 1-2 公元前1420年古埃及的纸草书《末日审判》

彩 1-3 1459年出版的《拉丁诗篇》中的一页

彩图 3-1 1901年, 艾克曼设计的壁挂《五只天鹅》

彩图 3-2 亨利索雷 1898 年设计的《广告》海报

彩图 4-1 《亚维农少女》 毕加索 (1907)

彩图 4-2 《塔巴林舞会有动态的象形文字》 塞韦里尼

彩图4-3 《图案》 米罗

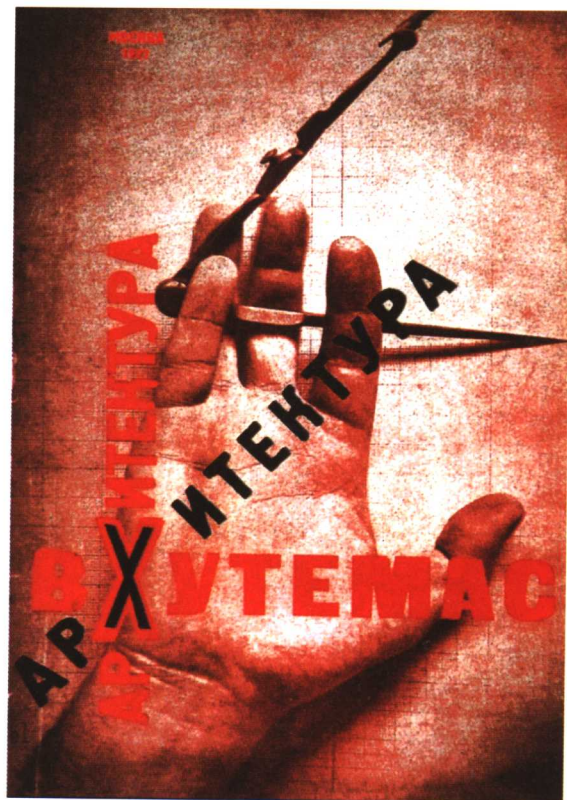
彩图4-4 《魔术的领域》 马格利特

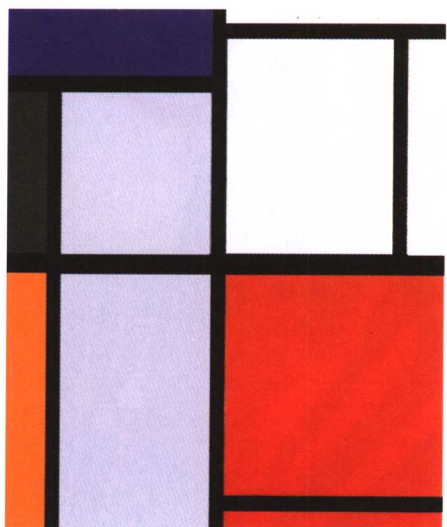
彩图4-5 广告展览海报 伯恩哈德 (1929)

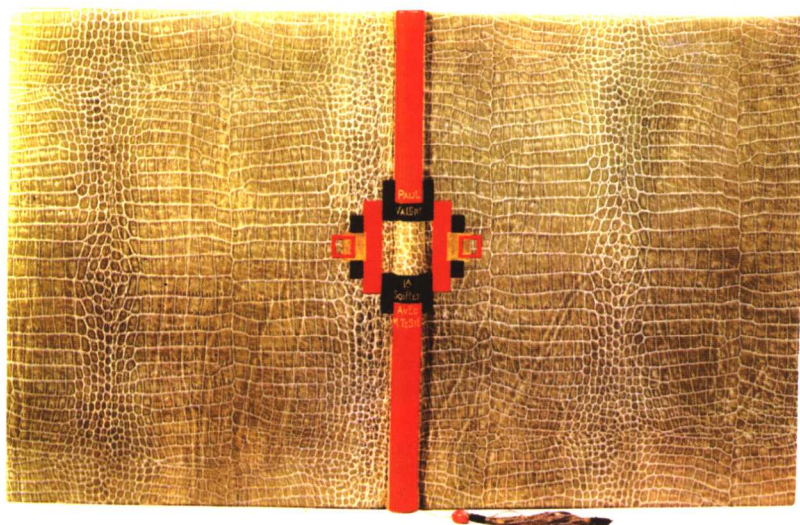
彩图4-6 阿勒克赛·甘的设计

彩图4-7 李西茨基的平面设计

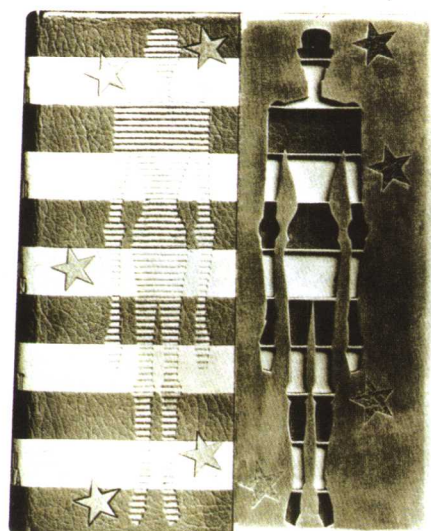
彩图 4-8 《作曲》 蒙德里安 (1921)

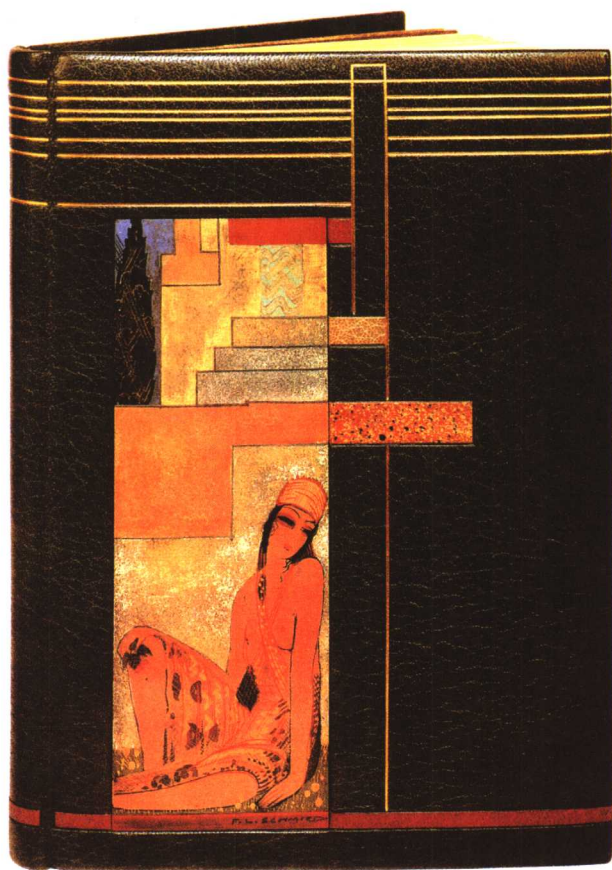
彩图 4-9 书籍设计 莱格瑞恩 (1922)

彩图 4-10
书籍设计 阿德勒 (1929)

彩图 4-11
书籍设计 波纳特 (1929~1931)

彩图 4-12 《雅歌》书籍设计 施密德 (1925)

彩图 4-13 伦敦地铁中心海报 考弗 (1930)

彩图 4-14 《北方快车》海报 卡桑德拉 (1927)

彩图 4-15 汽车海报 卢波特 (1920)

彩图 4-16 演出海报 保罗·科林 (1925)

彩图 5-1 包豪斯丛书封面 莫霍里·纳吉 (1928)

彩图 5-2 赫伯特·拜耶设计的报亭式样

彩图 5-3 包豪斯展览设计的招贴 朱斯特·施密特 (1923)

彩图 5-4 包豪斯《起点》杂志专刊封面 朱斯特·施密特 (1926)

彩图6-1 电影展览海报, 兹瓦特 (1928)

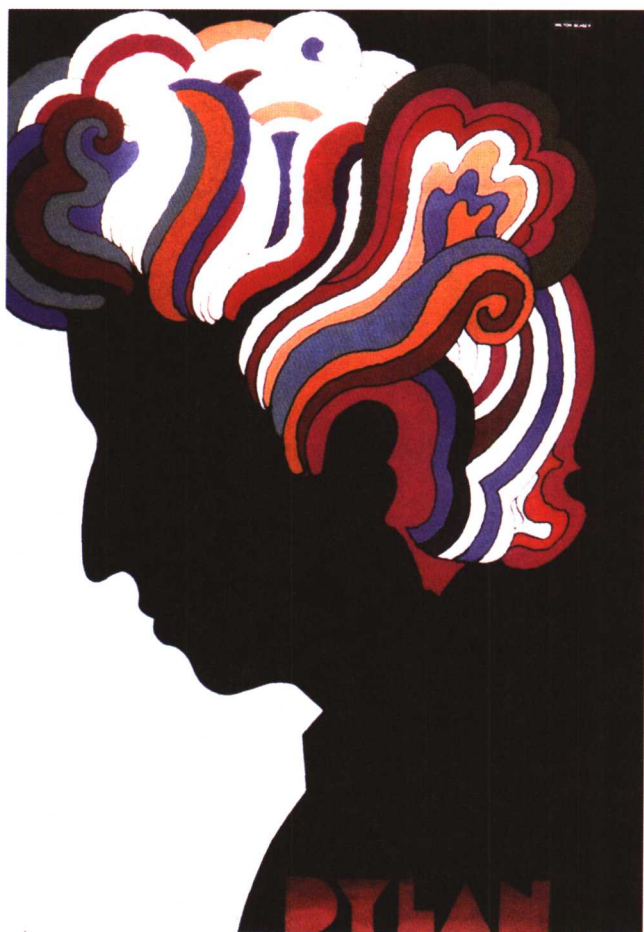
彩图6-2 展览海报 马克斯·比尔 (1960)

彩图6-3 《纽约世界博览会》海报 宾德 (1939)

彩图8-1 A History戏剧海报 亨里克·托玛泽夫斯基

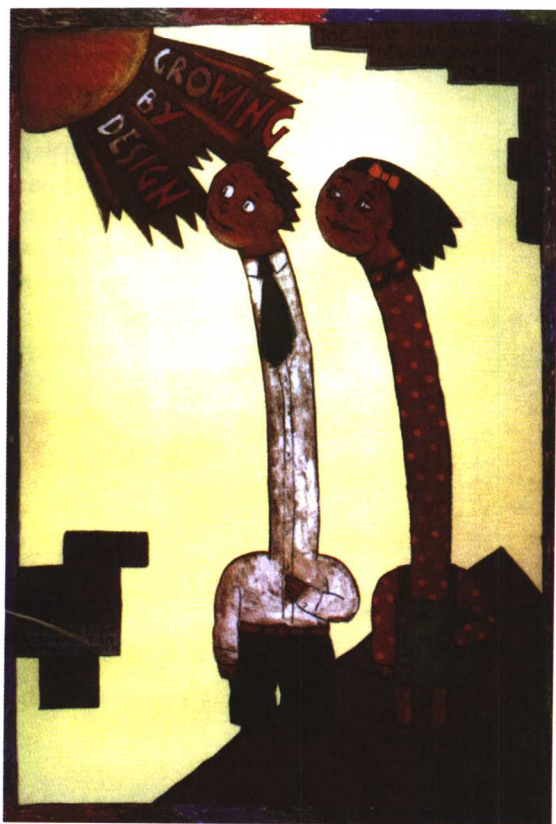

彩图 8-2 为 Bob Dylan 设计海报 米尔顿·格拉塞 (1966)

The School of Visual Arts
 AN INDEPENDENT PROFESSIONAL ART SCHOOL IN HIGHER EDUCATION 209 EAST 23RD STREET NEW YORK 10010
250 Courses
 FILM PHOTOGRAPHY VIDEO TAPE FINE ARTS HUMANITIES MEDIA ARTS

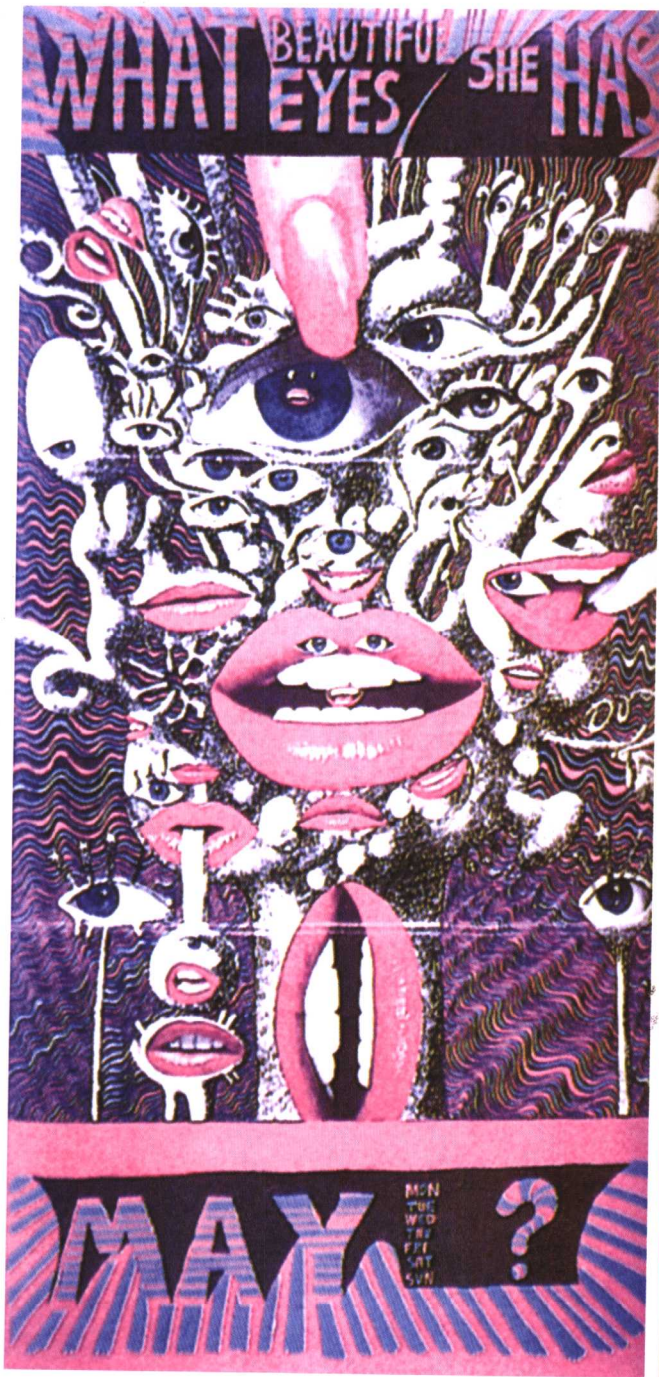
彩图 8-3 纽约视觉艺术学校海报 米尔顿·格拉塞 (20 世纪 70 年代)

彩图 8-4 《阿斯彭第 40 届国际设计会议》海报 西摩·什沃斯特

彩图 8-5 美国图钉工作室《三分钱的歌剧》唱片套封面 西摩·什沃斯特 (20 世纪 60 年代)

彩图 8-6 (左)
 怪诞海报 1- 重新复兴“新艺术”运动 美国 (1970)

彩图 8-7 (右上)
 怪诞海报 2- 重新复兴“新艺术”运动 美国 (1970)

彩图 8-8 (右下)
 商业海报设计 维克托·莫斯科斯