

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

平面设计史

合肥工业大学出版社

文艺 编著

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

平面设计史

文 艺 编 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计史/文艺编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5650-2316-3

I. 平… II. 文… III. 平面设计-工艺美术史-世界-高等学校-教材 IV. J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第161755号

平面设计史

编 著 文 艺

责任编辑 王 磊

封面设计 袁 媛 郑媛丹

内文设计 陶霏霏

书 名 平面设计史

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

网 址 www.hfutpress.com.cn

发 行 全国新华书店

印 刷 安徽联众印刷有限公司

开 本 889mm × 1092mm 1/16

印 张 7.5

字 数 220千字

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5650-2316-3

定 价 48.00元

发行部电话 0551-62903188

目录

contents

第一章 平面设计的起源与发展	11
第一节 平面设计的起源.....	11
第二节 中世纪时期的平面设计.....	17
第三节 17 ~ 18 世纪的平面设计.....	19

第二章 现代平面设计的开端	24
第一节 工业革命与印刷技术的发展.....	25
第二节 摄影技术的发明和在平面设计中的运用.....	26
第三节 招贴画与石版印刷技术的发展.....	28
第四节 “工艺美术运动”中的平面设计.....	31
第五节 “新艺术运动”.....	36

第三章 现代平面设计运动与风格的萌起	43
第一节 现代艺术运动对现代平面设计的影响.....	43
第二节 欧洲的现代主义设计运动.....	50
第三节 包豪斯与现代平面设计风格的形成.....	55

第四章 现代平面设计的发展与表现	60
第一节 欧洲的现代平面设计.....	60
第二节 美国现代平面设计的发展.....	61
第三节 国际主义平面设计风格的形成.....	65
第四节 企业形象设计与视觉识别设计.....	65

第五章 世界现代平面设计的风格与发展	70
第一节 德国平面设计风格.....	70
第二节 意大利平面设计风格.....	73
第三节 波兰平面设计风格.....	75
第四节 日本平面设计风格.....	76
第五节 亚洲其他国家和地区的平面设计风格.....	80

第六章 中国古代平面设计史概述	82
第一节 中国古代平面设计艺术本质的机能性及其具体表现.....	82
第二节 中国早期纹样的发展.....	83
第三节 商周、春秋时期的青铜装饰艺术.....	86
第四节 秦汉时期平面设计史概述.....	88
第五节 唐宋时期平面设计史概述.....	90
第六节 元明清时期平面设计史概述.....	93

第七章 中国近现代平面设计史概述	98
第一节 民国至新中国成立前的平面设计.....	98
第二节 新中国成立后的平面设计.....	101
第三节 改革开放后的平面设计.....	102

第八章 数字时代的平面设计	108
第一节 计算机辅助设计.....	108
第二节 插画设计.....	110
第三节 互联网设计.....	115
第四节 平面设计与未来.....	117

参考文献	120
-------------------	------------

高等院校“十二五”应用型艺术设计教育系列规划教材

平面设计史

文艺 编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计史/文艺编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5650-2316-3

I. 平… II. 文… III. 平面设计-工艺美术史-世界-高等学校-教材 IV. J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第161755号

平面设计史

编 著 文 艺

责任编辑 王 磊

封面设计 袁 媛 郑媛丹

内文设计 陶霏霏

书 名 平面设计史

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

网 址 www.hfutpress.com.cn

发 行 全国新华书店

印 刷 安徽联众印刷有限公司

开 本 889mm × 1092mm 1/16

印 张 7.5

字 数 220千字

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5650-2316-3

定 价 48.00元

发行部电话 0551-62903188

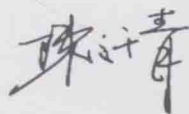
序

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高质量的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是师生互动的主要依据，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

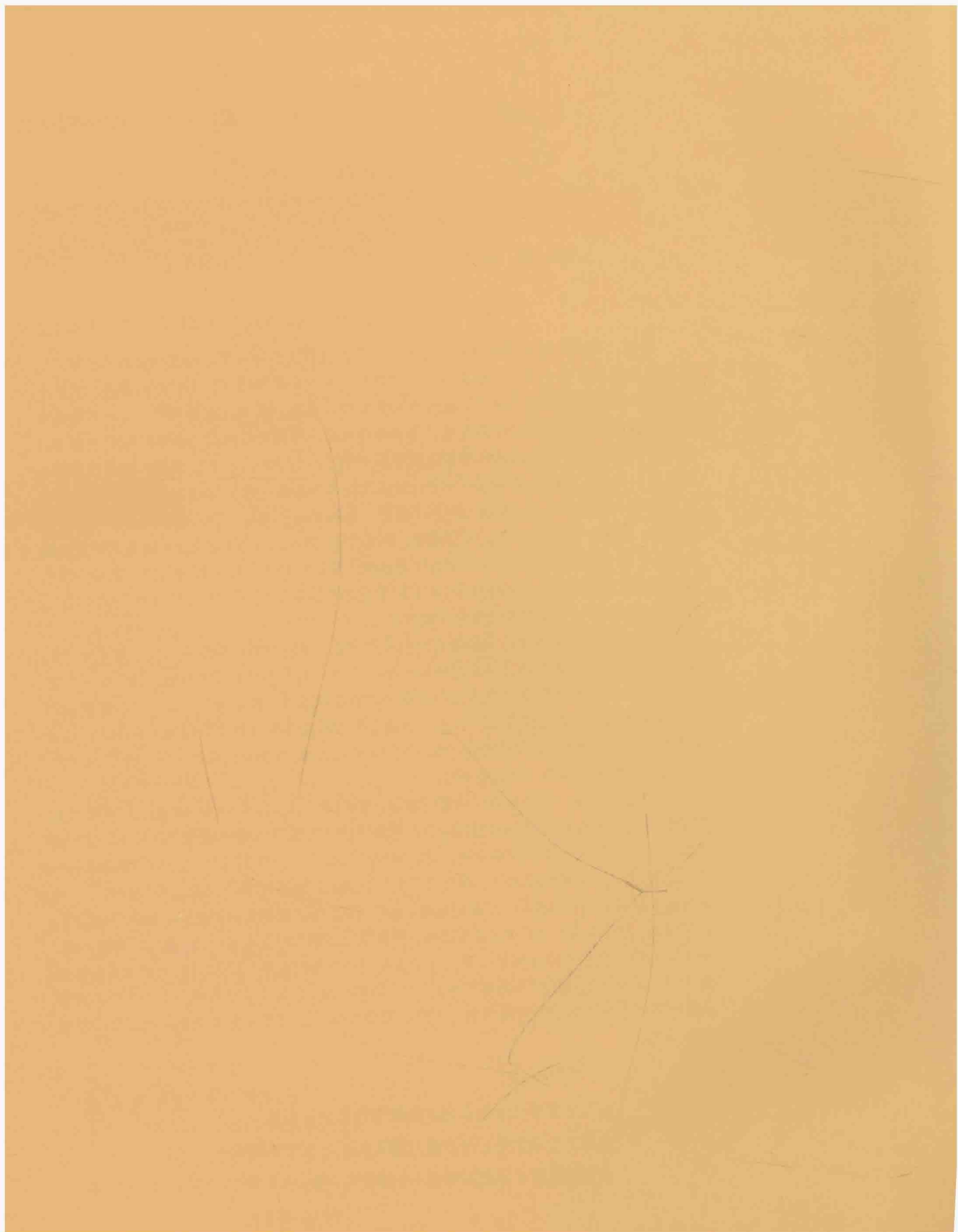
该系列教材基于工作室教学背景下的课题制模式，坚持了实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍。书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员
全国工程硕士专业学位教指委工业设计协作组副组长
上海视觉艺术学院副院长 / 二级教授 / 博士生导师

2014年8月

前言

平面设计史是设计专业的一门基础史论课，对视觉传达设计专业的学生、平面设计工作者有着极为重要的作用。通过对平面设计史的学习，可以比较系统地了解平面设计各时期的主要设计组织、代表人物、代表作品、风格流派，了解平面设计各门类的造型、装饰、构图以及风格流派演变的规律；了解工匠、艺人、设计师的伟大创造和智慧；借鉴设计经验，开阔设计视野；培养科学的观察方法和思维方式；学以致用，为设计实践与创新打下坚实的专业理论基础。同时，对提高设计艺术欣赏及鉴别能力都将起到积极的作用。

本书主要有以下特点：

1. 全面系统 本书较为全面地介绍了平面设计的起源、形成和发展状况。全书内容丰富，结构合理，每章都做到了“把握全局，强化重点，突破难点”，各章结尾部分还针对性地安排有适量习题。这些对于学生科学透彻地学习、掌握相关知识具有积极指导意义。

2. 现代实用 本书具有鲜明的设计观和强烈的时代感，且突出了一般史论教材所没有的实用性。书后的习题体现了设计专业的实践性、实用性的特点，注重教学需要。

3. 图文并茂 本书图片丰富，而且所选图例按照“准确贴切、紧跟时代”的原则尽量搜集最为科学的案例，采用最新的素材。这些不仅使学生在学的过程中紧跟时代发展的要求，并且对设计领域的工作者们也能起到指导作用。

由于时间和资料等因素，本书可能存在很多不足和错误，真诚地希望得到读者和同仁的批评与指正，以便修改与完善。最后，要衷心感谢安徽工程科技学院艺术设计系各位领导和同事的大力支持，他们的指导，为本书增色不少。同时，还要感谢合肥工业大学出版社的领导和丛书责任编辑，是他们的大力支持和辛勤劳动，才使其得以顺利与读者见面。

文艺
2015年8月

目录

contents

第一章 平面设计的起源与发展	11
第一节 平面设计的起源.....	11
第二节 中世纪时期的平面设计.....	17
第三节 17 ~ 18 世纪的平面设计.....	19

第二章 现代平面设计的开端	24
第一节 工业革命与印刷技术的发展.....	25
第二节 摄影技术的发明和在平面设计中的运用.....	26
第三节 招贴画与石版印刷技术的发展.....	28
第四节 “工艺美术运动”中的平面设计.....	31
第五节 “新艺术运动”.....	36

第三章 现代平面设计运动与风格的萌起	43
第一节 现代艺术运动对现代平面设计的影响.....	43
第二节 欧洲的现代主义设计运动.....	50
第三节 包豪斯与现代平面设计风格的形成.....	55

第四章 现代平面设计的发展与表现	60
第一节 欧洲的现代平面设计.....	60
第二节 美国现代平面设计的发展.....	61
第三节 国际主义平面设计风格的形成.....	65
第四节 企业形象设计与视觉识别设计.....	65

第五章 世界现代平面设计的风格与发展	70
第一节 德国平面设计风格.....	70
第二节 意大利平面设计风格.....	73
第三节 波兰平面设计风格.....	75
第四节 日本平面设计风格.....	76
第五节 亚洲其他国家和地区的平面设计风格.....	80

第六章 中国古代平面设计史概述	82
第一节 中国古代平面设计艺术本质的机能性及其具体表现.....	82
第二节 中国早期纹样的发展.....	83
第三节 商周、春秋时期的青铜装饰艺术.....	86
第四节 秦汉时期平面设计史概述.....	88
第五节 唐宋时期平面设计史概述.....	90
第六节 元明清时期平面设计史概述.....	93

第七章 中国近现代平面设计史概述	98
第一节 民国至新中国成立前的平面设计.....	98
第二节 新中国成立后的平面设计.....	101
第三节 改革开放后的平面设计.....	102

第八章 数字时代的平面设计	108
第一节 计算机辅助设计.....	108
第二节 插画设计.....	110
第三节 互联网设计.....	115
第四节 平面设计与未来.....	117

参考文献	120
-------------------	------------

HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

平面设计史

第一章 平面设计的起源与发展

学习目标:

要求学生了解平面设计的发展历史是从符号和文字创造开始的,古老的岩穴壁画可以看做是最为原始的平面设计作品,它们形象生动简练,没有刻意的布局,具有强烈的符号特征,可以说是日后标志设计的雏形;了解早期文字的形成及发展特点。其次要求学生了解中世纪时期艺术与平面设计都是为基督教服务的,当时教会控制一切,而宗教手抄本则成为“黑暗时期”平面设计集大成之作,具有更高的象征功能、装饰功能和崇拜功能。最后,了解文艺复兴意味着古典艺术与文化的复活。这一时期,欧洲无论是平面设计还是印刷技术都得到了长足的发展。

学习重点:

平面设计的起源,特别是西方字母体系的建立与字体的初步发展;中世纪时期凯尔特人的书籍设计及卡罗林时代平面设计的复兴,特别是意大利文艺复兴时期的平面设计、德国早期的书籍设计及法国平面设计的发展。

学习难点:

文艺复兴时期德国和法国早期的书籍设计特点及当时印刷业的发展情况。

第一节 平面设计的起源

一、史前时期的图形艺术

史前图形艺术开启了人类凭借想象力和视觉语言探索周围世界、表达内心感受的历程。远古人类在河流沿岸定居,幼发拉底河流域、尼罗河流域、印度河流域和黄河流域是原始人类重要的居住区域,并孕育了世界的早期文明。在这些史前人类遗址均发现了丰富的图形艺术痕迹。

从古代的原始绘画中,我们的祖先创造了各种形象的符号,可以说原始宗教和巫术影响了史前图形艺术的发展。先民们在与自然的斗争中,获取食物、谋求生存的欲望在图形艺术创作中表现为对希望捕获动物的形象和与之相关的活动的描绘。法国南部拉斯科地区的山洞中发现的原始人壁画可以上溯到公元前15000~公元前10000年,绘画生动,但是没有特别的设计布局,绘画的元素基本上是简练的动物的形象,具有强烈的符号特征(图1-1)。岩洞的主厅因画有长5m的野牛而被称为牛厅,牛厅宽约8m,长约20m。洞内较高处的岩棚侧面画有各种颜色不同的动物,有牛、驯鹿、洞熊、狼和鸟,也有想象的动物和人像。画面大多是用简单几笔粗线条就准确勾画出动物的轮廓,在黑线轮廓内用红、黑、褐色渲染出动物的体积和重量,轮廓准确,神态逼真,显出跃动的生命活力和群体奔腾的气势(图1-2)。当时对于工具和材料的运用,也已达到相当高的水平。比如粉末颜料经过混合并与油脂调配后使用;有些粉末颜料是用骨管吹喷到岩面上去的,通过一些部位色彩的叠加增强了平面图像的面积感。拉斯科洞窟的壁画或排列或重叠或穿

图1-1 法国拉斯科洞窟中出现的壁画

图1-2 法国拉斯科洞窟的壁画《公牛》

图1-3 法国阿列日发现的黏土浮雕
《野牛》

插, 显示出创作者具有初步的构图意识, 体现了史前图形艺术独特的审美意蕴。北美洲的印第安人岩画当中, 可以看到更加简练、更富于标志化的形象。

洞窟图形艺术除壁画外, 还有线刻、浮雕和泥塑等形式。史前时期先民还采用黏土堆积来创作带有浮雕感的动物形象。在法国阿列日发现的黏土浮雕《野牛》是迄今发现的最大的史前雕塑作品。浮雕为侧面造型, 创作者先用泥土堆积成牛的形状, 然后用特殊工具将表面抹平, 最后用凿子雕出牛的五官等细节(图1-3)。原始浮雕动物是先民们在狩猎前举行巫术仪式的重要道具, 可以增强猎手的信心和勇气。

二、平面设计的起源

人类对于平面设计观念的形成应该是始于人类开始利用象形符号记录自己的思想。原始人类为了记录自己的思想、活动、成就, 最初是直接利用图形的形式去表达, 但单纯的图形形式对表达比较抽象的概念与情感的能力是有限的。

大约在公元前8000~公元前7000年, 农业经济已经在两河流域、现在的泰国北部地区、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域与长江流域的下游开始发展起来。农业发展促进了原始人的交流, 从而促进了文字的产生。文字的发明, 使人类社会摆脱了蒙昧无序的状态而进入文明的历程; 文字的出现, 标志着人类已开始迈向文明社会。文字属于视觉符号的一种, 它最大的特点是把语言这个表现思想的听觉符号系统准确地翻译成视觉符号, 使语言通过文字符号得以保存与传播。因此可以说, 平面设计发展的历史应该说是从书写、文字的创造开始的。人类最早的文字基本上包括了三种类型, 即苏美尔人的楔形文字, 古埃及人的象形文字, 中国人的象形、会意和仿音文字结合的文字体系。它们的共同之处在于都具有某个字本身构造的框架特点, 类似图画, 使人们很难掌握, 有碍人们生活的交流和文化的的发展。

1. 苏美尔的“楔形文字”及图形艺术

古代生活在两河流域的苏美尔人发明了最早的文字之一——楔形文字。最初的文字外观形象并不像楔形, 只是一些平面图画。正如我们现在所知, 其间由借助图形表达某种观念到文字出现经过了1000年的演化过程。公元前3500年左右, 苏美尔人开始刻图像于石或镌印其于黏土, 以此作为拥有某物的标志: 或者用一块岩石表示“铁石心肠”, 或者用一棵树表示一幢房屋。随着社会的发展, 人们交往增多, 要表达的事物愈来愈复杂、抽象, 原始的图形越来越不适应人们的需求。于是, 苏美尔人对文字进行了改造: 一方面是简化图形, 往往用部分来代表整体; 另一方面增加了符号的意义, 比如“足”的符号除表示“足”外, 还能表示“站立”、“行走”的意思。这样, 象形文字就发展成表意文字, 即符号意义不直接由图形表达而是由图形引申出来。经过一些变化后, 苏美尔的文字体系逐渐完备。苏美尔人在简化象形符号的过程中, 开始逐渐用楔形