

编著 钱凤根

世界名派名家设计大系
③
现代欧美名家图形
设计

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

世界名派名家设计大系
现代欧美名家图形设计

钱凤根 编著

出版发行：河北美术出版社

地址：石家庄市北马路 45 号

邮编：050071

制版：深圳蛇口以琳彩印制版有限公司

印刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本：889 × 1194 毫米，1/16

印张：15.25

印数：1-2000

版次：1998 年 3 月第 1 版

印次：1998 年 3 月第 1 次印刷

定价：280 元

ISBN7-5310-1052-6/J · 888

世界名派名家设计大系
现代欧美名家图形设计

主 编 陈 延 张文学

策划设计 张建斌

责任编辑 张建斌

特邀助理 李连波

作品翻拍 邵丽华

印制监督 毛秋实

编 著 者 简 介

钱凤根，一九六一年生。一九七九年考入南京大学外语系攻读法语专业，相继在该校获文学学士和硕士学位。在校期间结识了一批文人艺士，度过了一段美好的艺术沙龙时光。毕业后曾四处奔波，欲进美术界，然叹己资历浅薄，名份不正，现任教于汕头大学文学院。几年来，辛勤耕耘于美术边界，至今已发表译著三部：《图像的威力》、《美国水彩画技法》、《毕加索——私生活与美术创作》，另有诗歌和论文若干发表。

设/ 计/ 是/ 人/ 类/ 智/ 慧/ 的/ 结/ 晶/

序言

随着社会的进步，人类传播方式和传播媒体的迅速发展，图形从一种原始而简单的方式，逐步拓展为人类通过视觉传达信息的一种特殊的语言形式。与此同时，图形设计的范围，也逐渐从昔日的招贴、报纸杂志和商品包装等扩展到摄影图形、电视和电影图形、计算机图形、环境图形等方面；图形的表现形式也从手绘的原始招贴发展到平版印刷时代的书籍装帧，从热铁时代的铅字排印发展到光电时代的电脑分色和激光排印以及正在普及的电脑图形。综观图形设计的历史，人们不能不惊叹图形发展的神速，也不会不感觉到图形设计作为视觉传达在当今社会中的重要地位。自 70 年代起，欧美部分国家打破工艺美术教育的框框，变商业应用美术为图形设计教育，在艺术学院设立图形设计的教育和研究。这说明图形这种视觉传达方式的重要性已不再仅仅停留在现实表象的显示，正逐渐成为人们的一种共识。现代社会的确已进入一个“视觉图形的时代”。

改革开放之后，我国的设计已在各方面取得了可喜的成绩。尽管如此，相对于国外设计的先进水平来说，我国的图形设计仍然相当落后，这十分不利于民族经济文化的迅猛发展。人类图形设计的

发展从整体上说,经历了三个阶段。在第一阶段中,原始符号演变成文字,第二阶段是由中华民族发明的造纸术和印刷术开创的,第三阶段也就是当今电子技术、激光技术等形成的图形设计新时代。中华民族在图形设计史上有着辉煌的业绩。如果我们不能发扬光大祖先在图形领域的开创精神,不能迎头赶上世界图形设计先进水平,我们实在是愧对祖先,也愧对子孙。要想提高图形设计的水平,仅仅意识到其重要性还不够,还需要有设计师的努力、图形设计的教育和研究。本书正是从这个角度出发,试图对欧美现代图形设计作一回顾。期望设计专业人士能从图形、风格和时代的相互作用的分析探讨中,获得一定的启发。也期望以这样的研究丰富图形设计教育的资料,推动和促进图形设计教育。

现代欧美图形设计经历了世纪交替的新艺术和机械化时代的现代主义设计之后,已逐渐脱离了共同追求的国际性风格。二次大战后,欧美的图形设计越来越趋向于民族个性和设计师个性的表现时代。笔者也诚切希望,中华民族的图形设计,能在设计工作者和教育者的共同努力下,以中华民族的特色和个性跨入世界图形设计的先进行列,再创辉煌。

目录

序 言

第一章 世纪曲线——新艺术图形 Art Nouveau Graphics

- 2 新艺术图形·新世纪图形的源泉
- 6 新艺术图形·英国·比尔兹利
- 10 新艺术图形·法国·巴黎派
- 18 新艺术图形·比利时·范德维尔德
- 22 新艺术图形·德国·青年风格
- 28 新艺术图形·奥地利·维也纳分离派
- 32 新艺术图形·意大利·花草风格
- 36 新艺术图形·荷兰·托罗普
- 40 新艺术图形·美国·招贴风格

第二章 艺术与工业的联姻——现代主义图形 Modernists Graphics

- 50 现代主义图形·工业化时代的视觉传达
- 54 现代主义图形·德国·招贴风格
- 58 现代主义图形·德国·表现派
- 62 现代主义图形·意大利·未来派
- 66 现代主义图形·瑞士/法国/德国·达达派
- 72 现代主义图形·俄国·构成派
- 82 现代主义图形·荷兰·风格派
- 88 现代主义图形·英国·漩涡派
- 90 现代主义图形·德国·包豪斯
- 100 现代主义图形·德国/捷克/荷兰·新客观主义

第三章 优雅之风——艺术装饰图形

Art Deco Graphics

- 104 艺术装饰图形·时代对表面幻象的追求
- 110 艺术装饰图形·法国·卡桑德尔
- 120 艺术装饰图形·美国·流线型
- 132 艺术装饰图形·英国·考弗
- 136 艺术装饰图形·德国·舒尔皮希
- 138 艺术装饰图形·瑞士·马特
- 140 艺术装饰图形·意大利·塞内卡
- 144 艺术装饰图形·欧洲其他国家·拜雷尼

第四章 个性重奏——后期现代主义图形

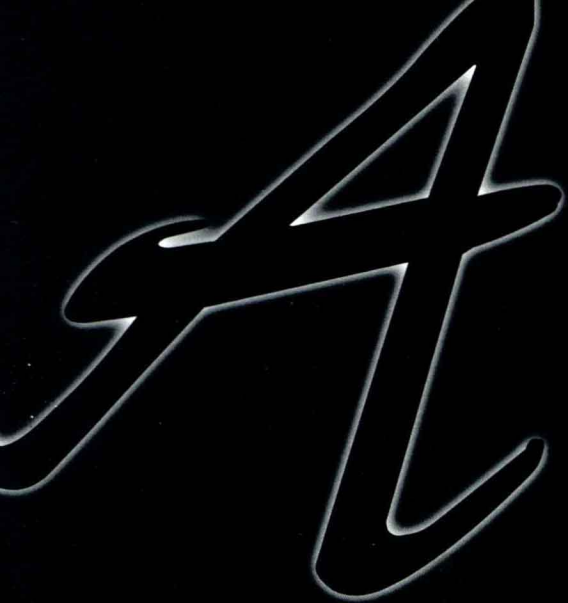
Late Modern Graphics

- 148 后期现代主义图形·大众追求的个性表现
- 154 后期现代主义图形·英国·亨利翁
- 156 后期现代主义图形·美国·朗
- 162 后期现代主义图形·瑞士·国际风格
- 168 后期现代主义图形·波兰·波兰派招贴
- 176 后期现代主义图形·幻象派和其他风格

第五章 游戏的自由心态——后现代主义图形

Post Modern Graphics

- 188 后现代主义图形·多元化的文化环境表现
- 194 后现代主义图形·意大利/瑞士·曼菲斯
- 198 后现代主义图形·美国·新浪潮/蓬客
- 206 后现代主义图形·英国·学院派/蓬客
- 214 后现代主义图形·荷兰·邓巴工作室
- 222 后现代主义图形·法国·格拉皮斯

第一章

世纪曲线——新艺术图形 (Art Nouveau Graphics)

- ☐ 穆沙 (A. Mucha) / 法国
- ☐ 托罗普 (J. Toorop) / 荷兰
- ☐ 埃克曼 (O. Eckmann) / 德国
- ☐ 克利姆特 (G. Klimt) / 奥地利
- ☐ 布拉德利 (W. Bradley) / 美国
- ☐ 比尔兹利 (A. Beardsley) / 英国
- ☐ 卡皮耶洛 (L. Cappiello) / 意大利
- ☐ 范德维尔德 (H. van de Velde) / 比利时

新艺术图形·新世纪图形的源泉

“我们正步入一种全新的艺术,这种艺术所采用的形体既不表现什么也不追忆什么,但这些形体犹如音乐的音调一样能深深打动我们的心灵。”

(德) 奥古斯特·恩德尔

从 19 世纪末至 20 世纪头 10 年(约 1889—1909),新艺术以与传统截然不同的面貌登上了设计舞台。曲线、动植物纹样、几何形,这些便是人们常常用来描述新艺术风格的词汇。新艺术是设计史上的第一个真正的国际风格,它几乎在设计的所有领域引发了一场革命,以图建立与新世纪相适应的设计原则。

新艺术(Art Nouveau)一词来源于法国。1895 年,法国著名设计师萨缪尔·宾(Samuel Bing, 1838—1905)将他的“巴黎东方艺术店”改名为“新艺术画廊”,从而使新艺术这个名称不胫而走。尽管如此,新艺术的诞生地还是在英国,可以说新艺术直接来源于英国的工艺美术运动(Arts and Crafts Movement)。出于对 19 世纪工业化产品的反感,威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1869)领导的这场设计改革运动表达了对手工业的敬意,提倡使用传统生产方法和自然材料,号召设计师们到中世纪中、到大自然的动植物中寻找设计的灵感和意念。新艺术运动继承了工艺美术运动的主张,提出艺术与技术的结合来解决产品造型问题,追求一种完全师从自然的全新风格。

英国

图1 《圭尼维尔王后》

《亚瑟之死》插图

A. 比尔兹利 1893-1894

Art Nouveau Graphics

新艺术在本质上表现为一种装饰倾向或潮流，一种强调曲线的装饰价值的二维装饰风格，因而十分适合图形艺术。新艺术造就了一大批杰出的图形设计师，如英国的比尔兹利、法国的土鲁兹—劳特累克、德国的贝伦斯、奥地利的克利姆特以及美国的布拉德利等。从风格上说，缠绕曲线、动植物纹样、女人体以及几何形装饰主宰了大部分新艺术图形。从地域上说，英国大陆、法国、比利时、意大利和美国等构成了新艺术图形的曲线派，而苏格兰的格拉斯哥团体和奥地利构成了新艺术图形的几何派。在新艺术图形风格形成中，英国图形先驱威廉·布莱克（William Blake）和日本的装饰艺术的影响是巨大的。布莱克那蜿蜒弯曲的线条以及人体和植物形状的结合深深吸引着新艺术图形设计师们；日本艺术中的几何装饰和抽象的动植物几何图式则构成了奥地利分离派和苏格兰格拉斯哥派图形的灵感源泉。此外，新艺术线条的节奏感使设计师们自然而然到舞蹈中寻找题材。美国舞蹈家洛伊·富勒的舞姿成为许多新艺术图形设计师的灵感源泉。布拉德利、舍雷和土鲁兹—劳特累克等的作品为富勒塑造了不朽的形象。

尽管新艺术图形设计师持有共同的主张，采用本质上相同的装饰语言，但新艺术图形在欧美各国各有其表现特色。在英国，简洁的形式要求与恰当的装饰相配；在法国，“现代风格”的装饰似乎决定了形式；到了比利时“二十人小组”成员那里，“自由美学”导致了鞭绳线条的主宰；德国的“青年风格”和奥地利的分离派则以独特的硬边角图形构成了欧洲大陆新艺术图形的另一种风味。分离派还进一步受到英国麦金托希的影响，形成了一种从早期新艺术纯装饰演化而来的后期新艺术直线性风格；意大利的“花草风格”不难看出对法国和比利时艺术的模仿和再创造；在荷兰，作为画家和图形师的托罗普和普里克奉献了神秘的图形；美国受欧洲新艺术影响，诞生了布拉德利这样的图形大师，其创作灵感和表现方式多半来自英国和法国的图形师。

新艺术风格至 1910 年后走向衰落，但新艺术图形仍然成为 20 世纪图形的重要源泉。

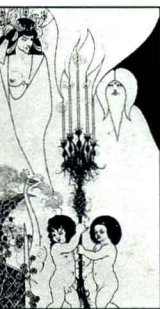

图 2

图 2 《海洛德的眼睛》
《萨洛梅》插图

A. 比尔兹利 1893

图 3 《苏格兰音乐月刊》招贴

C.R. 麦金托希 1896

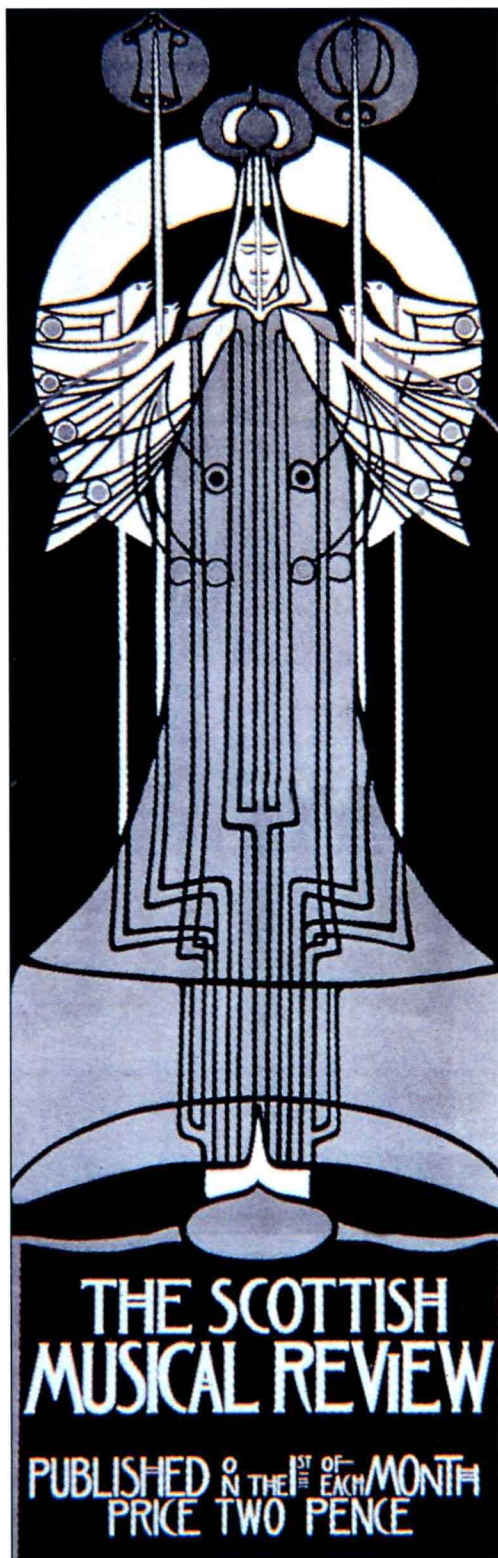

图 3

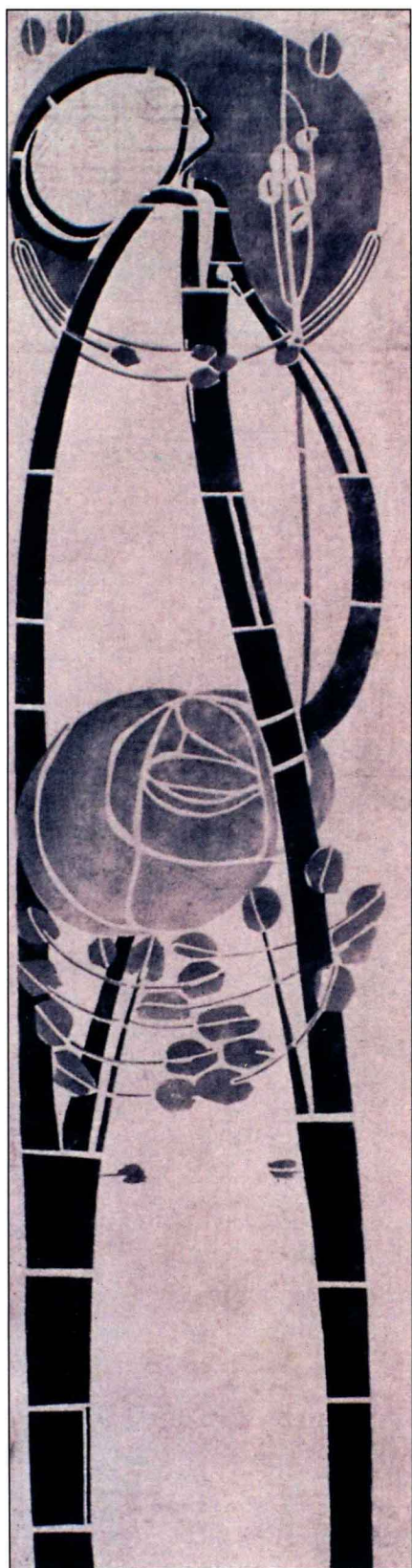
Art Nouveau Graphics

新艺术图形·英国·比尔兹利

尽管新艺术运动在英国国内的声势并不浩大，但对其他国家所产生的影响是深远的。作为新艺术的先驱，奥布里·比尔兹利（Aubrey Beardsley, 1872-1898）在图形设计方面作出了杰出的贡献。他是 19 世纪 90 年代最有影响的图形设计师，也是整个新艺术运动的代表之一。比尔兹利虽然一生短暂，但他在短短几年时间里所创作的千百幅图形对身后的新艺术图形设计师的影响十分明显。如美国新艺术图形设计师布拉德利的图形可以说是比尔兹利图形的再生和再创造。

比尔兹利的图形设计主要表现在书刊插图。在这方面，比尔兹利融会了伯恩—琼斯、莫里斯、惠斯勒、日本印花和希腊花瓶的风格手法，推出了以飘逸的曲线和黑白对比为主要特征的独特图形。使比尔兹利一展其图形天才的书刊是《亚瑟之死》（Morte d'Arthur）和《萨洛梅》（Salome）、《黄皮书》（Yellow Book）杂志和《赛伏伊》（The Savoy）杂志。1892 年，比尔兹利为马罗利的《亚瑟之死》作插图，这是比尔兹利的第一项重大设计。550 幅左右的插图既显示了他惊人的创作速度，也显示了他飞速的艺术发展。《亚瑟之死》所体现的哥特式和浪漫式因素的融合，构成了新艺术想象力度的典范。次年，比尔兹利受出版商瓦尔德之托，为《萨洛梅》的英译本插图。在 1894 年出版的英译本中，比尔兹利又增添了包括《孔雀裙》（Peacock Skirt）在内的这些插图，它们使比尔兹利一夜之间蜚声设计界：二维装饰表面的骨架、高度装饰化和抽象化的线条与纯黑色块构成的高雅变形体，既是比尔兹利图形的内容也是它们的形式。《萨洛梅》出版后不久，比尔兹利又为其任美术编辑的《黄皮书》杂志作了大量插图。1895 年该杂志因瓦尔德的丑闻而停刊。但比尔兹利迅速找到了另一位出版商，推出了《赛伏伊》。这本杂志几乎成了比尔兹利一人展现其才华的天赐良机，那美丽而古典味的插图十分动人。遗憾的是，在作为知名图形师闯入设计界的第六个年头，比尔兹利便匆匆离世，他的去世是新艺术图形的一大损失。

<图 4

图 5 V

图 4 装饰嵌板

C.R. 麦金托希 1897-1899

图 5 利物浦美术学院招贴

H. 麦克内尔 1901