

A HISTORY OF MODERN GRAPHIC DESIGN

世界现代平面设计史

1800 - 1998

王受之设计丛书之二

新世纪出版社

J509.1/2

王受之设计丛书之二

世界现代平面设计史 1864—1997

专著：王受之

主编：伍时雄 孔雁

责任编辑：王小斌 龙起雯

封面设计：Steven Wood

版面设计：Anny Kong

出版：新世纪出版社

制作：明辉彩色印刷有限公司

发行邮购：深圳市艺术研究会

地址：深圳市南天大厦1栋227室

邮编：518028 电话：86-755-3343990

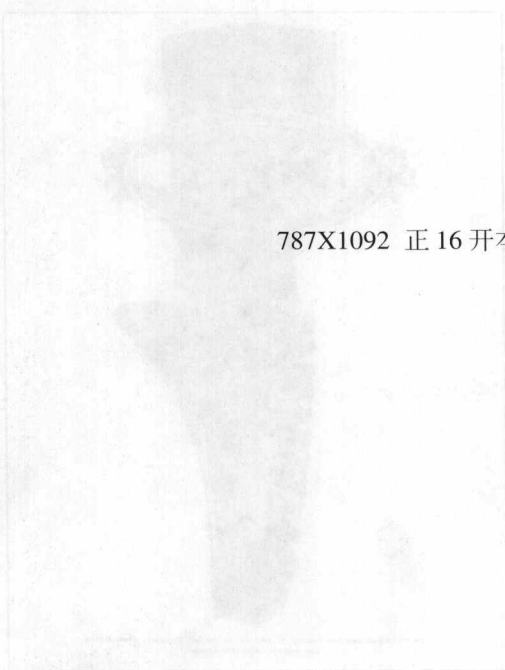
787X1092 正16开本 24印张 20插页 720千字 印数1-3000册

1998年第一版 1999年4月第一次印刷

书号：ISBN 7-5405-1902-9/J·471

定价：¥150元（平装）

如发现印装质量问题，请与发行处联系调换。

Shou Zhi
Wang
anq

专著：王受之

丛书主编：伍时雄 孔雁

新世纪出版社出版

Editors: Wu Shixiong & Anny Kong
New Epoch Press, Ganzhou, China

现代设计自从19世纪开始发展以来,已经有100多年的历史了。在这短短的100多年中,现代设计对数千年的传统设计面貌带来了彻底的、全面的改革。无论是建筑、室内与环境、平面、工业产品,还是工艺品、纺织印染、服装、以至于城市规划,都发生了形式与内容方面的巨大变化,现代设计奠定了现代物质文明的形式和内容基础,是20世纪物质文明发展史上的重要内容和组成部份之一。

中国的现代设计是自从开放改革以来发展起来的。在10余年间,设计从各个方面促进了经济的发展,全国出现了成千上万个新型的建筑设计事务所、室内设计公司、广告公司、工业设计事务所,各个企业内部也都纷纷成立了自己的设计部门。全国同时成立了100多个设计院、系,设计教育蓬勃发展。从总体来看,中国的设计正在健康和迅速地成长。

当然,由于市场需求庞大,发展迅速,因此,在现代设计的总体上来看,必然存在着不足和不平衡的情况;重实践而轻理论,重内容而轻文脉,设计的各个领域发展不平衡等等,不少设计师借用外国的现代和当代设计形式时不分青红皂白地生搬硬套,或者漠视本国丰富的民族遗产而一味追逐外国设计模式;这种情况的出现,一方面是经济高速发展中不可避免的现象,另一方面则是重设计实践,轻设计理论,尤其是缺乏系统地研究设计理论的结果。因而,在设计上自然出现大量互相抄袭,形式雷同、设计品味低下的现象,解决这个问题的可能性,一是随时间的流移,通过大量的实践和与先进国家进行交流,逐步提高整体设计水平;二则需在设计理论上加强研究力量,以设计理论为一种手段来提高设计人员、设计院系教职员工的水平。正是本着推动中国现代设计理论和实践上向更高层次的发展为宗旨,我们通过与著名设计理论家王受之先生的多番联系和反复讨论研究,决定出版《王受之设计丛书》。

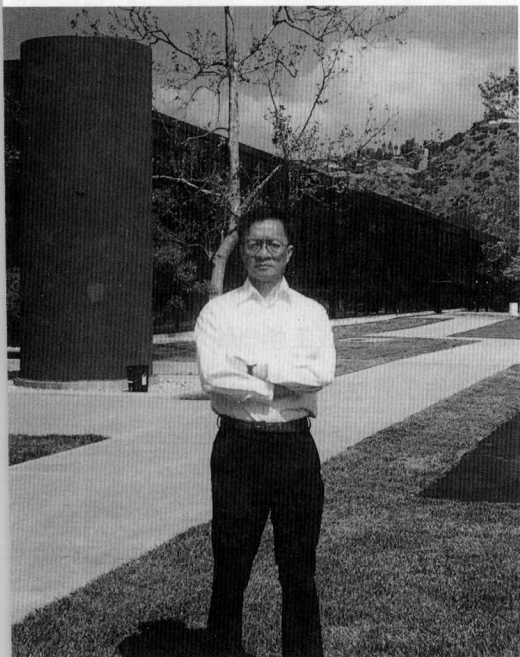
这套丛书从组织结构上来说,分为史与论两个大方面,其中《世界现代设计史·1864—1996》、《世界现代平面设计史》、《现代建筑、室内和环境设计史》三本分别从现代设计运动、现代平面设计发展及现代建筑、室内和环境设计发展三个现代设计的主要方面,把设计的演变和社会发展对设计运动的影响进行了深入的阐述与讨论;《设计方法与设计学》、《设计用人工程学概论》和《设计基础》,则从理论的角度对构成现代设计体系的三个有机组成部分作了系统的介绍。以这套丛书的理论体系为基础,再加上具体的设计实践,设计技巧训练,可望而逐步形成一套比较完整的、合乎当代设计需求的设计体系,对中国的设计总体水平的提高起到促进作用。

王受之先生是我国现代设计教育的重要奠基人之一,80年代初期对我国现代设计教育,特别是设计理论教育与研究作了大量工作;1987年以来,他一直在美国目前名列前茅的设计学院——洛杉矶的“艺术中心设计学院”(Art Center Collge of Design, Pasadena)担任理论教学工作,是目前对中国设计和国际的历史与现状均有深刻认识的重要学者。这套专门为中国设计工作者、设计教育工作者和设计专业学生而写的理论著作将对我国设计水平的提高产生积极的影响。

编者 1998年12月

... 1946年9月16日出生，广东省广州市人。毕业于武汉大学研究生院，曾任中国广州美术学院设计系副主任，副教授。现为美国洛杉矶艺术中心设计学院理论系和研究生院教授，同时在洛杉矶的加利福尼亚艺术学院艺术评论系、奥迪斯美术与设计学院理论系兼任教学。北京中央美术学院、中央工艺美术学院客座教授。拥有中国工业设计协会顾问等众多的名誉头衔。

著作包括《世界现代设计史1864-1996》(1996)，《中国工业设计史》(1985)，《现代广告艺术》(1987)，《二十世纪世界时装》(1986)，《中国大陆现代艺术史》(1995)。参加撰写《战后美国史》(1991)等等。论文甚多，发表在美国的《设计丛刊》，中国大陆的众多专业刊物，中国台湾的《艺术家》、《联合文学》等刊物上。

王受之 1946年9月16日出生，广东省广州市人。毕业于武汉大学研究生院，曾任中国广州美术学院设计系副主任，副教授。现为美国洛杉矶艺术中心设计学院理论系和研究生院教授，同时在洛杉矶的加利福尼亚艺术学院艺术评论系、奥迪斯美术与设计学院理论系兼任教学。北京中央美术学院、中央工艺美术学院客座教授。拥有中国工业设计协会顾问等众多的名誉头衔。

著作包括《世界现代设计史1864-1996》(1996)，《中国工业设计史》(1985)，《现代广告艺术》(1987)，《二十世纪世界时装》(1986)，《中国大陆现代艺术史》(1995)。参加撰写《战后美国史》(1991)等等。论文甚多，发表在美国的《设计丛刊》，中国大陆的众多专业刊物，中国台湾的《艺术家》、《联合文学》等刊物上。

目录

1

前言

10

导言

平面设计的开端 (P10)

平面设计在工业化以前的发展背景

字母的创造和在平面设计中的使用 (P16)

中世纪时期平面设计中最重要的发展有如下几个方面 :1. 古典风格的存在和有限发展 ;2. 凯尔特人 (Celtic) 的书籍设计 ;3. 卡罗林时代 (the Caroline) 平面设计的复兴 ;4. 西班牙的图画表现主义风格发展 (Spanish pictorial expressionism) ;5. 中世纪晚期的宗教读物装饰手抄本

古腾堡发明金属活字和印刷技术在欧洲的发展 (P23)

德国的早期插图书籍 (P26)

文艺复兴时期的平面设计 (P31)

1. 意大利文艺复兴时期的平面设计 ; 2. 法国印刷的发展 ; 3. 巴塞尔和里昂成为欧洲16世纪印刷业的新中心 ; 4. 17世纪的欧洲的印刷和平面设计

版面设计在18世纪欧洲的新发展 (P35)

1. 法国罗可可时期的书籍出版和平面设计 ; 2. 英国18世纪的平面设计与印刷业发展情况 ; 3. 欧洲“现代”字体体系的形成

39

第一章

工业化时代对于平面设计的影响

导言 (P39)

1. 19世纪上半叶字体设计的发展 (P40)

18世纪中期以来,欧洲有不少人开始设计新的字体以适应工业时代的平面设计要求,符合工业时代的用途和时代的形象,其中包括:托马斯·科特列尔 (Thomas Cottrel) 创造12线皮卡体 (12 line pica letterform) 新字体 (1765年前后);罗伯特·桑涅 (Robert Thorne) 创造“胖体” (fat face types 1821);文森特·菲金斯 (Vincent Figgins) 设计了以下几种新字体:古董体或埃及体 (Atique 1815)、古典图斯坎体、2线珍珠体 (Two Line Pearl)、五线皮卡带阴影体 (Five Line Pica in Shade),这是西方字体设计上的第一种以阴影造成立体形象的字体;两线初期无饰线体 (Two Line Great Primer Sans-serif 1832),这个设计使他成为最早推广无饰线字体的设计师;亨利·卡斯隆 (Henry Caslon) 艾奥尼克体 (Ionic type specimen 1840);威廉·索罗古德 (William Thorowgood)、六线反埃及斜体 (six Line reversed Egyptian Italic 1828); 7) 威廉·卡斯隆 (William Caslon IV) 2线英国式埃及体 (Two-line English Egyptian 1816)。

2. 木刻板海报的发展以及在商业广告上的应用 (P44)

18世纪中期以来,木刻板画因为商业的广泛使用;法国重要人物:保罗·加瓦尼 (Paul Gavarni)。

3. 印刷的革命 (P45)

4. 排版技术 (typography) 的机械化 (P47)

49

第二章

摄影对于平面设计的影响

1. 摄影的发明 (P49)

西方有几个人对于摄影的发明作出了贡献:约瑟夫·尼波斯 (Joseph Niepce 1765—1833),他是法国发明家,大约在1820年左右发明摄影技术,被认为设计技术的发明者;路易斯·达盖尔 (Louis Jacques Daguerre) 和威廉·亨利·塔波特 (William Henry Fox Talbot 1792—1871)。

2. 摄影技术在印刷上的应用 (P54)

纽约发明家约翰·莫斯 John Calvin Moss) 在 1871 年开始尝试用摄影进行印刷制版, 现存的最早摄影印刷例子之一为《里什蒙运河边上的自由人》Freeman on the Canal Bank at Richmond。

3. 摄影作为一种新媒介的地位确定 (P56)

重要的早期摄影家: 戴维·希尔 David O. Hill)、罗伯特·亚当逊 Robert Adamson)、朱利亚·卡麦隆 Julia Margaret Cameron)、F. 纳达 F.T. Nadar)、保罗·纳达 Paul Nadar)、马休·布莱迪 (Mathew Brady)、提莫西·奥苏里文 Timothy H. O'sullivan)、爱德华·穆布里其 Edward Muybridge)。

58

第三章

维多利亚时期的平面设计

导言 (P58)

1. 石版印刷的发展 (P60)

阿罗斯·森尼非德 Aloys Sennefelder 1771 — 1834) 1796 年在德国的巴伐利亚 Bavaria) 发明了现代石版印刷; 德国印刷技师发明了彩色石版艺术技术; 法国印刷技师戈德弗罗依·恩格尔曼 Godefroy Engelmann) 于 1837 年完成了彩色石版技术发展。

2. 波士顿彩色石版印刷学派 The Boston school of chromolithography) (P60)

美国的彩色石版印刷源起波士顿。英国人大约在 1840 年开始利用石版印刷出版书籍, 参与石版印刷的英国人之一威廉·沙普 William Sharp) 把这个技术引进美国波士顿。重要的波士顿石版印刷奠基人和印刷公司有: 布弗特 J.H. Bufford)、普朗公司 Prang & Co.)。

3. 彩色石版的语汇 (P62)

波士顿派把彩色石版印刷技术传到美国各地; 重要的石版海报生产、设计单位有: 斯托罗布里其石版印刷公司 The Strobbridge Litho.Co.)、舒玛什—阿特林格石版印刷公司 Schumacher & Ettlinger, Lithographers)、克里伯斯石版印刷公司 Krebs Lithographing Co.)、霍恩公司 A. Hoen & Co.)。

4. 看版、路牌的发展 (P64)

欧洲是海报的地区; 美国是路牌的地区。

5. 儿童读物的设计发展 (P66)

维多利亚时期儿童读物发展迅速; 英国和其他欧美国都出现了许多重要的儿童读物设计家: 弗里德里克·沃克 Frederick Walker)、沃尔特·克莱恩 Walter Crane)、伦道夫·卡特科特 Randolph Caldecott)、凯特·格林纳威 Kate Greenaway)。

6. 美国编辑与广告设计的兴起 (P68)

平面设计开始大规模地运用到商业广告上, 重要的创始人有美国纽约的哈伯兄弟, 包括: 詹姆·哈伯 Jame Harper 1795 — 1869)、约翰·哈伯 John Harper 1797 — 1875)、惠斯里·哈伯 Wesley Harper 1810 — 1870)、弗里奇·哈伯 Fletcher Harper 1807 — 1877); 他们出版了自己的刊物哈伯斯周刊 Harper's Weekly) 成为美国平面设计的重要阵地。

7. 维多利亚时期的版面设计风格 (P74)

装饰趋向在版面上逐步成为重要的风格。主要的代表设计集团与个人有: 1) 赫恩·依廉伯格 Hern Ihlenburg 1843 — ?) 马克凯拉 MacKellar); 费城的史密斯和约但铸字公司 Smiths & Jordan Foundry in Philadelphia); 依廉伯格从事设计工作的机构是美国最重要的铸字公司——“美国铸字公司” the American Type Founders company) 的重要组成机构之一, 新的风格: 维多利亚展示字体 Victorian display typefaces) 由他们设计成。2) 约翰·昆明 John f. Cumming 1852 — ?) 在波士顿的迪金森铸字公司 the Dickinson Type Foundry in Boston) 从事字体设计。

76

第四章

“工艺美术”运动的平面设计

1. 英国“工艺美术”运动 the Arts & Crafts Movement) 的背景 (P76)

1) 英国“工艺美术”运动的平面设计: 约翰·拉斯金 John Ruskin) 的主张; 对于工业化的对抗和新哥德风格 Neo-Gothic) 在英国的复兴; 威廉·莫里斯 William Morris) 与其设计事务所。

2) “世纪行会” the Century Guild) 的平面设计: 背景; 重要的设计家: 阿瑟·马克穆多 Arthur H. Mackmurdo

1815 — 1942) 和他的平面设计风格 ; 出版物《世纪行会玩具马》The Century Guild Hobby Horse始于 1884年)。
 3) 克姆斯各特出版社 the Kelmscott Press) : 艺术工作者行会 the Art Worker's Guild 1884年成立) ; 出版社中的几个重要的平面设计师和他们的作品风格 : 沃尔特·克莱因 Walter Crane)、赫伯特·霍恩 Herbert Horne)、威廉·莫里斯 William Morris) ; 莫里斯的出版社中的平面设计作品 : 《乔梭集》 the Works of Geoffrey Chaucer)、《呼啸平原的故事》 the Story of the Glittering Plain)。

- 4) “私营出版运动” the Private Press Movement)
- 5) 书籍设计文艺复兴

2. 美国的“工艺美术”运动和在平面设计上的体现 P93

- 1) “工艺美术”运动在美国的状况
- 2) “工艺美术”运动在美国平面设计上的发展

98

第五章

“新艺术”运动的平面设计

1. “新艺术”运动的背景 (P98)

2. 法国的“新艺术”运动的平面设计 (P100)

1) 谢列特 (Jules Cheret , 1836 — 1933) 和格拉谢特 (Eugene Grasset , 1841 — 1917)
 2) 法国“新艺术”运动的进一步发展 : 新一代的新艺术风格平面设计代表人物 : 亨利·德·图卢兹·劳德里克 Henri de Toulouse-Lautrec 1864 — 1901)、斯坦兰 Theophile-Alexandre Steinlen 1859 — 1923, 瑞士人)、阿尔丰斯·穆卡 Alphonse Mucha 1860 — 1939, 捷克人)、伊曼努尔·奥拉兹 Emmanuel Orazi 1860 — 1934)、保罗·伯顿 Paul Berthon 1872 — 1909)、乔治·德·佛赫 Georges de Feure)。

3. 英国“新艺术”运动的平面设计 (P107)

集中于平面设计的英国新艺术运动 ; 重要的设计家 : 奥伯利·比亚兹莱 Aubrey Beardsley 1872 — 1898)、让·图鲁普 Jan Toorop 荷兰人, 1858 — 1928)、查尔斯·里克茨 Charles Richetts)、詹姆斯·普莱特 James Pryde 1866 — 1941)、威廉·尼科尔逊 William Nicholson 1872 — 1949)、伯格斯塔夫兄弟 the Beggarstaffs Brothers)、劳伦斯·豪斯曼 Laurence Housman) ; 重要设计作品 : 奥斯卡·王尔德的《沙乐美》 Oscar Wilde's Salome)、《米努特的皮亚洛特》的插图与设计, 这两本书的插图均为比亚兹莱所作。

4. 美国“新艺术”运动的平面设计 (P110)

《哈伯周刊》 Harper's) 杂志成为美国“新艺术”风格的平面设计重要媒介 ; 重要的设计人物 : 路易斯·里德 Louis Rhead 1857 — 1926, 英国人)、威廉·布莱德利 Will Bradley)、爱德华·平菲尔德 Edward Penfield)、艾瑟·里德 Ethel Reed)、马克斯菲尔德·派里什 Maxfield Parrish 1870 — 1966)、威廉·卡奎维尔 William Carqueville 1871 — 1946)

5. 比利时的“新艺术”运动的平面设计 (P113)

比利时的“新艺术”运动 ; 1891年的“二十人小组” Les Vingts) 展览 ; 亨利·凡德·威尔德 Henri Van de Velde) 的重要贡献。

6. 德国“青年风格”运动的平面设计 (P116)

德国的“新艺术”风格称为“青年风格” ; 《青年》杂志 Jugend) 成为这个风格的主要发展媒介 ; 重要设计师 : 奥托·艾克曼 Otto Eckmann 1865 — 1902)、彼得·贝伦斯 Peter Behrens 1868 — 1940)、汉斯·克里斯蒂安森 Hans Christiansen 1866 — 1945)

120

第六章

二十世纪现代平面设计的形成

导言 (P120)

现代主义在艺术上与设计上的区别 ; 现代主义的文化含义 ; 现代主义运动的国际化

1. 现代平面设计的探索——弗兰克·赖特与格拉斯哥派 (P122)

- 1) 美国设计家弗兰克·赖特在平面设计上的探索——美国版的新艺术风格和工艺美术运动风格的混合 ;
- 2) 苏格

兰的“新艺术”运动和查尔斯·马金托什以及“格拉斯哥四人”设计集团：查尔斯·马金托什 Charles Mackintosh (1868 — 1928)、赫伯特·麦克奈尔 J. Herbert McNair (1868 — 1955)、玛格列特·麦当娜 Margaret Macdonald (1865 — 1933)、弗朗西斯·麦当娜 Frances Macdonald (1874 — 1921)；格拉斯哥派的继承人：塔尔文·莫里斯 Talwin Morris (1876 — 1949)。

2. 维也纳“分离派”运动 (the Vienna Secession) (P129)

分离派的产生历史背景；分离派运动的特点；分离派平面设计的主要人物：古斯塔夫·克里姆特 Gustave Klimt、科罗曼·莫塞 Koloman Moser、阿尔佛列德·罗勒 Alfred Roller、约瑟夫·霍夫曼 Josef Hoffmann、约瑟夫·奥伯里奇 Josef Olbrich、阿道夫·波姆 Adolf Bohm。

3. 彼得·贝伦斯 Peter Behrens) 的探索 (P134)

贝伦斯对于现代设计的巨大贡献；建立德国设计协会——德国工业同盟 Werkbund)；与德国通用电器 AEG) 的关系——企业形象系统设计的开创建立独立设计事务所和培养新人：沃尔特·格罗佩斯 Walter Gropius、密斯·凡德洛 Mies Van Der Rohe、勒·柯布西耶 Le Corbusier；贝伦斯在平面设计上的探索；贝伦斯的理性主义趋向；贝伦斯与克林斯波铸造公司 the Klingspor Type Foundry)；劳威里克 J.L.M. Lauweriks 1864 — 1932) 的字体设计方式。

141

第七章

现代艺术对平面设计发展的影响

导言 (P141)

现代艺术产生的背景与原因；现代艺术的特征；影响现代艺术的因素。

1. 立体主义运动 (P142)

毕加索与布拉克

2. 未来主义运动 (P144)

意大利的马里涅蒂 Filippo Marinetti) 1876 — 1944, 诗人, 1909年写出现代主义宣言；波齐奥尼 Umberto Boccioni (1882 — 1916)、卡罗·卡拉 Carlo Carra (1881 — 1966)、卢吉·鲁索罗 Luigi Russolo (1885 — 1947)、巴拉 Giacomo Balla (1817 — 1958)、谢维里尼 Gino Severini (1883 — 1966)、佛塔纳多·德比罗 Fortunato Depero, 1892 — 1960)；未来主义建筑运动：圣蒂里亚 Antonio Sant'Elia (1888 — 1916)。

3. 达达主义运动 (P149)

雨果·巴尔 Hugo Ball (1886 — 1927)、马谢·杜尚 Marcel Duchamp (1887 — 1968)、让·阿普 Jean Arp (1887 — 1966)、扎纳 Tristan Tzara (1896 — 1963)、库特·施威特 Kurt Schwitters (1887 — 1948)、约翰·哈特菲尔德 John Heartfield (1891 — 1978, 柏林达达)、威兰·赫兹菲尔德 Wieland Herzfelde (1896 — ?)、乔治·格罗斯 George Grosz (1893 — 1959)。

4. 超现实主义 (P153)

安德烈·布里东 Andre Breton (1896 — 1966)、路易斯·阿拉贡 Louis Aragon (1897 — 1982)、乔治·德·契里科 Giorgio de Chirico (1888 — 1978)、马克斯·恩斯特 Max Ernst (1891 — 1965)、林恩·玛格里特 Rene Magritte (1898 — 1967)；萨尔瓦多·达利 Salvador Dali (1904 — 1989)；胡安·米罗 Joan Miro (1893 — 1983)。

5. 摄影与现代主义运动 (P154)

弗朗西斯·布拉贵尔 Francis Bruguiere；阿尔文·库本 Alvin Langdon Coburn；曼·雷 Man Ray。

156

第八章

“图画现代主义”

1. “海报风格”运动 (Plakatstil —— Poster Style) (P156)

德国在20世纪初期海报风格运动的产生背景；海报风格的特征；主要人物：鲁西安·伯恩哈特 Lucian Bernhard (1883 — 1972)、朱里斯·吉布肯斯 Julius Gipkens (1883 — ?)、汉斯·厄特 Hans Rudi Erdt (1883 — 1918)

2. 第一次世界大战的海报设计 (P158)

第一次世界大战的背景及对平面设计的影响；第一次世界大战时期交战双方的海报设计特点：德国方面：鲁西安·伯恩哈特 Lucian Bernhard、朱里斯·吉布肯斯 Julius Gipkens、汉斯·厄特 Hans Rudi Erdt、奥托·雷曼 Otto

Lehmann、路德维克·霍尔魏恩 Ludwig Hohlwein；英、美方面：阿尔弗雷德·里特 Alfred Leete、詹姆斯·弗莱格 James Montgomery Flagg, 1877—1960)、约瑟夫·里因德克 Joseph C. Leyendecker。

3. 慕尼黑的纳粹反动宣传画设计 (P161)

霍尔魏恩 Ludwig Hohlwein) 是此时海报设计影响力最大的一个设计师；霍尔魏恩设计的纳粹海报以及它们所传达的强有力的法西斯信息；纳粹平面设计风格及其影响。

4. “后立体主义图画现代主义”——即“装饰艺术”运动在平面设计上的反映 (P162)

后立体主义时期的设计风格；“装饰艺术”运动；重要的设计家：爱德华·科夫 Edward McKnight Kauffer (1890—1954)、卡桑德拉 A.M.Cassandre (Adolphe Jean-Marie Mouron, 1901—1968)、保罗·科林 Paul Colin (1892—1989)、奥斯汀·库伯 Austin Cooper (1890—1964)、约瑟夫·宾德 Joseph Binder (1898—1972)、舒尔兹-纽达姆 Schulz-Neudamm、阿伯拉姆罕·盖姆斯 Abram Games。

171

第九章

构成主义平面设计

引言 (P171)

1. 俄国构成主义设计运动 P171)

1) 构成主义产生的背景和发展情况：俄国十月革命对于设计造成的积极影响；俄国前卫艺术与设计集团；2) 构成主义和至上主义在俄国平面设计中的发展；“普朗斯”(PRONS)风格；重要的俄国构成主义平面设计家：马列维奇 Kasimir Malevich、戴维和弗拉基米尔·布留克兄弟 David and Vladimir Burliuk、康定斯基 Wassily Kandinsky (1866—1944)、亚历克塞·甘 Aleksei Gan (1893—1942)、艾尔·李西斯基 E. Lissitzky (1890—1941)、亚历山大·罗钦科 Alexander Rochenko、高尔基和弗拉基米尔·斯坦伯格兄弟 Gerogy (1900—1933)、Vladimir Stenberg (1899—1982)。

2. 荷兰的“风格派”运动 (De Stijl) (P182)

风格派形成的过程与背景；风格派的特征；风格派的重要成员：西奥·凡·杜斯伯格 Theo van Doesburg (1883—1931)、蒙德里安 Piet Mondrian (1872—1944)、乌德 Pieter Oud (1890—1963)、巴特·凡德·列克 Bart van der Leek (1876—1958)、维罗斯·胡扎 Vilmos Huszar (1884—1960)、盖里·里特维特 Gerrit Rietveld。

3. 构成主义的传播与发展 (P187)

杜斯伯格对构成主义平面设计风格的推广作用；波兰：亨利克·伯利维 Henryk Berlewski (1894—1967)、捷克：拉迪斯拉夫·苏特纳 Ladislav Sutnar (1897—1976)、匈牙利：莫霍里-纳吉 Laszlo Moholy-Nagy)。

190

第十章

包豪斯与新平面设计风格的形成

引言 (P190)

包豪斯形成的背景；包豪斯的精神领袖——格罗佩斯，他的现代主义思想内容和设计哲学；包豪斯的兴起与衰落。

1. 魏玛(Weimar)时期的包豪斯 1919—1924) (P192)

当时的平面设计：费宁格 Lyonel Feininger (1871—1956)、保尔·克利 Paul Klee、约翰·伊顿 Johannes Itten (1888—1967)、康定斯基、奥斯卡·施莱莫 Oskar Schlemmer。

2. 莫霍里-纳吉 Laszlo Moholy-Nagy) 的影响 (P197)

纳吉在平面设计上的探索与成就；受纳吉影响的重要包豪斯平面设计师：赫伯特·拜耶 Herbert Bayer (1900—1985)

3. 迪索 (Dessau) 时期的包豪斯 1924—1932) (P200)

历史背景；拜耶的设计风格成熟时期；包豪斯的平面设计风格定型化。

4. 包豪斯的最后阶段 1932—1933) (P204)

朱斯特·史密特 Joost Schmidt (1893—1948)；米斯·凡德洛 Ludwig Mies van der Rohe (1886—1969)。

5. 简·奇措德 (Jan Tschichold · 1902—1974) 和他的新版面设计风格 (P207)

背景 ; 风格特征——理性主义的平面设计风格 ; 1933年被纳粹迫害 ; 奇措德战后对于世界平面设计的影响。

6. 20 世纪上半叶的字体 (typefaces) 设计趋势 (P209)

艾里克·基尔 (Eric Gill 1928 — 1930) 和他的“无装饰线体”系列 the Gill Sans type family ; 爱德华·约翰逊 Edward Johnston) 和约翰逊的 1916 年“铁路字体” Johnston's railway Type , 1916) ; 保罗·伦纳尔和他的“未来体” Paul Renner: Futura Typefaces. 1927 — 1930) ; 鲁道夫·科什和卡伯体 Rudolf Koch : Kabel type 1928) ; 斯坦利·莫里森和“时报体”、“时报新罗马体” Stanley Morison : the Times 1932. New Roman)。

7. 依索体系运动 (the Isotype Movement , 即图形传达系统) (P211)

Isotype 为 International System of Tuypographic Picture Education 的缩写, 形成于 1934 年的荷兰, 创始人是奥托·纽拉斯 (Otto Neurath) ; 背景 : 1934 年在荷兰组成一个视觉传达研究中心, 称为“改革小组” the Transformation Team) , 研究最有效的视觉传达图形 ; 特点 : 利用非常简单的图形传达视觉信息 ; 重要的人物 : 鲁道夫·莫德利 Rudolph Modley)

8. 现代交通图版面设计基础的奠定 (P212)

开始用简单图形来设计提供给大众用的地铁地图 : 亨利·贝克 Henry C. Beck 1903 —) 设计伦敦地铁地图 the London Underground 1933) , 这个设计项目的完成和其良好传达功能, 对于世界公共交通的视觉传达设计起奠基作用。

9. 荷兰的独立现代主义设计运动 (P213)

背景: 重要设计人物 : 彼德·兹瓦特 Piet Zwart 1885 — 1977) 和他对于平面设计的重要贡献兼有现代主义和达达平面编排的特征风格 ; 亨德里克·维克曼 Hendrik N. Werkman 1882 — 1945) ; 保罗·舒特玛 Paul Schuitema. 1897 — 1973) ; 威廉·桑伯格 Willem Sandberg 1897 — 1984)

10. 摄影技术在平面设计上的新运用 (P216)

摄影的图画处理——拼贴和剪贴 ; 重要的先驱人物 : 赫伯特·玛特 Herbert Matter 1907 — 1984)、沃尔特·赫德格 Walter Herdeg 1908 —)

美国的现代主义平面设计运动

导言 (P218)

美国设计的历史发展 ; 美国设计的特点 ; 现代主义设计运动在美国的开端 ; 几个重要的现代平面设计先驱 : 威廉·康威金斯 William Addison Dwiggins)、亚科布 S.A. Jacobs)、雷斯特·比尔 Lester Beall 1903 — 1969)

1. 新移民对于美国平面设计的影响 (P220)

第二次世界大战造成的大移民潮 ; 重要的新移民平面设计师 : 艾蒂 Erte, 1892 — 1991, (俄国人)、梅赫美德·佛米亚加博士 Dr. Mehemed Fehmy agha 1896 — 1978, (俄国人)、马丁·蒙卡西 Martin Munkasci 1896 — 1963, (匈牙利)、亚历克塞·布罗多维奇 Alexey Brodovitch 1898 — 1971, (俄国人)、约瑟夫·宾德 Joseph Binder)

2. 美国“新政”时期的政治海报设计项目 (P222)

3. 欧洲设计家到美国的大移民 (P223)

背景 ; 风格特征 ; 重要设计家 : 威尔·布丁 Will Burtin 1908 — 1972) ; 让·卡卢 Jean Carlu, 1900 —) ; 乔治·吉斯提 ; 赫伯特·玛特 ; 拉迪斯拉夫·苏特纳

4. 美国现代平面设计的主要赞助力量 (P225)

背景 ; 赞助人与设计师 : 1) 芝加哥大企业沃尔特·皮普克 Walter P. Paepcke 1896 — 1960) 是美国集装箱集团 the Container Corporation of America 1926) 董事长与总裁, 他通过公司聘用以下设计师设计广告 : 艾伯特·雅科布森 Egbert Jacobson 1890 — 1966)、查尔斯·科伊涅 Charles Coiner 1898 — 1989) ; 2) 同时亚历克塞·布罗多维奇请卡桑德尔 Cassandre) 为《哈泼月刊》Harper's Bazaar (1939) 设计封面。

5. 第二次世界大战时期的平面设计 (P226)

战争时期的平面设计, 特别是海报设计 ; 几个重要的设计家 : 约瑟夫·宾德、赫伯特·拜耶、赫伯特·玛特。

6. 第二次世界大战结束初期的美国平面设计 (P228)

第二次世界大战结束初期的美国平面设计面貌 ; 几个重要的设计家 : 威廉·德库宁 Willem de Kooning)、亚历克塞·布罗多维奇、约瑟夫·宾德、赫伯特·拜耶、赫伯特·玛特、乔治·吉乌斯提 George Giusti 1908 — 1991)

7. 科学技术和工业生产资讯的平面设计发展 (P231)

背景:20世纪30年代的科学主体平面设计;拉迪斯拉夫·苏特纳(Ladislav Sutnar, 捷克设计家)的贡献;斯维特目录服务公司的设计项目(Sweet's Catalog Service);两本重要的著作:《目录设计》(Catalog Design)、《目录设计程序》(Catalog Design Progress);赫伯特·拜耶在40、50年代主持设计《世界地理地图》(World Geo-Graphic Atlas Container Corporation, 1953);威廉·布丁(Will Burtin)设计铀235原子模型。

第十二章

国际主义平面设计

引言 (P234)

国际主义设计风格(the International Typographic Style)在战后世界的确立;米斯主义的风靡

1. 国际主义平面设计风格运动的先驱 (P234)

恩斯特·凯勒(Ernst Keller)、西奥·巴尔莫(Theo Ballmer);马克斯·比尔(Max Bill)和他的设计背景、他的设计哲学、他的设计哲学在乌尔姆设计学院(the Hochschule Fur Gestaltung in Ulm)的确立和对德国设计的巨大影响;奥托·艾舍;马克斯·赫伯(Max Huber);安东尼·弗洛绍(Anthony Froshaug)

2. 平面设计上科学技术化的设计方法发展 (P238)

瑞士设计师的贡献:安东·斯坦科夫斯基(Anton Stankowski, 1906—)

3. 新的瑞士无饰线体字体系列的发展完成 (New Swiss sans serif typefaces) (P239)

新字体发展的经过:1950年代形成新瑞士无饰线体;设计人:阿德里安·弗鲁提格(Andrian Frutiger, 1928—)发展21点的无饰线体“通用体”(Univers);50年代中期,爱德华·霍夫曼(Edouard Hoffman)和马克思·梅丁格开始改造“阿克兹登兹·格罗特斯克体(Akzidenz Grotesk, 19世纪的最初无饰线体)”,这就是所谓的“新哈斯特体(New Haas Grotesk)”;德国人称为“赫尔维提加体(Helvetica typeface, 1961)”,成为当代最流行的无装饰线体。

4. 经典版面风格的设计大师——赫尔曼·扎夫(Hermann Zapf) (P240)

背景:他设计的具有国际影响的新字体:帕拉丁诺体(Palatina, 1950)、米奥体(Melior, 1952)、奥帕迪玛体(Optima, 1958)都具有和谐、典雅的特征,比无饰线体更加美观。他的字体大部分是有饰线的;作品:《版画手册》(Manual Typographicum, 1954)

5. 瑞士的巴塞尔(Basel)与苏黎世(Zurich)的平面设计发展 (P246)

瑞士在50、60年代成为影响世界的国际主义平面设计风格的中心,特别是巴塞尔、苏黎世两个中心;重要设计家:艾米尔·路德(Emil Ruder)、阿明·霍夫曼(Armin Hofmann)、汉斯·纽伯格(Hans Neuburg)、约塞夫·穆勒—布鲁克曼(Josef Müller—Brockmann)、西格菲尔德·奥德玛特(Siegfried Odermatt)、罗斯玛利·提西(Rosmarie Tissi)。

6. 美国的国际主义平面设计 (P246)

纽约的重要的国际主义风格平面设计师:诺尔·马丁(Noel Martin)、鲁道夫·哈拉克(Rudolph de Harak)、贾贵林·凯西(Jacqueline S. Casey)、拉尔夫·科朋(Ralph Coburn)、迪特玛·温克尔(Dietmar Winkler)、阿诺德·萨克斯(Arnold Saks)

第十三章

纽约平面设计派

引言 (P249)

美国平面设计发展背景;纽约的平面设计

1. 纽约平面设计派(the New York School)的先驱 (P250)

保罗·兰德(Paul Rand, 1914—)和他的背景、他的设计哲学、他的风格、他的设计对于美国平面设计和世界平面设计的影响;阿尔温·鲁斯提格(Alvin Lustig);阿列克斯·斯坦维茨(Alex Steinweiss, 1916—);布兰布利·汤普逊(Bradbury Thompson, 1911—);索尔·巴斯(Saul Bass, 1921—)把纽约派的风格带到洛杉矶、形成西海岸风格的主要人物;乔治·契尼(George Tscherny, 1924—);依万·契玛耶夫(Ivan Chermayeff, 1932—);汤姆·盖斯玛(Tom Geismar);罗伯特·布朗约翰(Robert Brownjohn, 1925—1970)

2. 版面编辑的革命 (P257)

开始于40年代的美国出版编辑设计改革(从《幸运》 Fortune、《时髦》 Vogue、《璨烂》 Glamour、《十七岁》 Seventeen、《温馨》 Charm、《小姐》 Mademoiselle等杂志开始),到50年代发展的非常壮观;参与人物有:威廉·布丁、里奥·里昂 Will Burtin, Leo Lionni, 1910—)、亚历山大·里伯曼 Alexander Liberman、亚历克塞·布罗多维奇 Alexey Brodovitch)、赛伯·潘列斯 Cipe Pineles, 1910—)、奥托·斯托奇 Otto Storch)、亨利·沃尔夫 Henry Wolf)。

3. 期刊杂志衰退时期的版面设计 (P260)

所谓衰退是因为杂志被电视和其他的新大众传播媒介取代而产生的,时间大约是从60年代左右开始。

新的设计中心:芝加哥、洛杉矶60年代,美国的平面设计开始成为一个正式的职业;专业的平面设计杂志出现:《印刷》 Print, New York, 1940);重要的设计人物与中心:彼得·帕拉佐 Peter Palazzo)、杜加德·斯特迈 DugaId Stermer, 1936—)、比·费特勒 Bea Feitler, 1938—1982)、麦克·萨里斯伯利 Mike Salisbury, 1941—)。

4. 新广告设计 (P263)

美国战后广告的发展简史:多利·伯恩巴赫 Doyle Dane Bernbach) 广告公司在纽约开张(1949.7.1);文稿撰写家与平面设计艺术家的新紧密合作关系形成;美国重要的新设计师:比尔·伯恩巴赫 Bill Bernbach, 1911—1982, 负责广告文稿撰写)、波伯·盖茨 Bob Gage, 负责平面设计)、伯特·斯坦豪塞 Bert Steinhauer)、查尔斯·皮西里诺 Charlie Piccirillo)。

5. 美国版面设计的表现主义 (P266)

60年代形成于纽约的新的字体、版面设计风格;重要的设计家与他们的设计:金·费德里科 Gene Federico 1910—);唐·艾根斯坦 Don Egensteiner);赫伯·卢巴林 Herb Lubalin 1918—1981);Stettler typeface (1965);约翰·阿科姆 John Alcom);纽约市徽设计 New York city Togo proposed, 1966.)、《艾罗斯》 Eros) 杂志设计(1960年)、《事实》 Fact) 杂志设计、《前卫》 Arant Garde)、《U&Ic》杂志设计。

6. 乔治·罗依斯 (George Lois, 1931—) (P271)

背景:被称为美国大众传播的“可怕的儿童”与多利·伯恩巴赫 Doyle Dane Bernbach) 在50年代合作;设计活动受多利·伯恩巴赫设计哲学影响;60年代,《老爷》杂志 Esquire) 的相当多的青年读者被《花花公子》 Playboy) 拉去,因此罗依斯被请来作《老爷》杂志的设计;他的广告设计;他的设计对于美国平面设计的重大影响。

第十四章

企业形象设计的发展

导言:企业形象设计的历史 (P274)

企业形象设计的作用:VI、BI、MI;二战后企业形象设计的开端。

1. 意大利的奥利维蒂公司 (Olivetti) 的企业形象设计 (P275)

吉奥瓦尼·平托里 Giovanni Pintori)

2. 美国最大的电视公司之一——哥伦比亚广播系统 (CBS) 的企业形象设计 (P276)

几个重要的美国和世界企业形象设计专家:卢·多夫曼 Lou Dorfsman)、威廉·戈登 William Golden)、艾罗·萨里宁 Eero Saarinen 1910—1961)。

3. 瑞士巴塞尔化学工业协会 (CIBA) 的视觉系统设计 (P280)

这个设计项目奠定了欧洲国际主义风格的企业形象设计基础

4. 新海文 (New Haven) 铁路公司视觉系统设计 (P281)

5. 企业形象设计进入成熟阶段 (P282)

重要的设计项目:保罗·兰德 Paul Rand) 设计的IBM公司企业形象系统、美国广播公司企业形象系统 American Broadcasting Company ABC); 罗伯特·伦尼安 Robert Miles Runyan) 设计的里顿工业公司企业形象系统 Litton Industries); 莱斯特·比尔 Lester Beall) 设计的国际纸品公司标志 International Paper Company trademark 1960); 切玛耶夫-盖斯玛公司 Chermayeff & Geismar Associates) 设计的大通曼哈顿银行企业形象系统 the Chase Manhattan Bank, 1960)、美孚石油公司企业形象系统 Mobil Oil Trademark 1964)、美国“全国电视公司”企业形象系统 NBC)、时代-华纳公司 Time Warner)、美国电影学院形象系统 American Film Institute)、洛克菲勒中心形象系统 Rockefeller Center); 索尔·巴斯公司 Saul Bass & Associates) 设计的:美国电报与电话公司企业形象系统 AT&T)、日本“美能达”公司企业形象系统 Minolta)、美国“联合航空公司”企业形象系统 United Airline)、美国“大陆航空公司”企业形象系统 Continental Airlines)、美国

“联合道路”公司企业形象系统 (United Ways)、美国贝尔电话公司企业形象系统 (AT&T·Bell)。

6. 系统化视觉形象系统设计 (P288)

1962年德国乌尔姆设计学院为德国汉莎航空公司设计的视觉系列标志 (Lufthansa German airlines·1962) 成为系统化设计的先驱; 负责人: 奥托·艾舍 (Otto Aicher)、托马斯·冈达 (Tomas Gonda 1926—1988)、弗里茨·昆伦加斯 (Fritz Querengasser)、尼克·罗里什特 (Nick Roericht)。另外具有国际影响的视觉系列设计师有如下几位: 拉尔夫·依克斯特朗姆 (Ralph Eckerstrom)、约翰·玛赛 (John Massey); 美国集装箱公司视觉系列标志设计 (Container Corporation of America); 玛西莫·维格涅里与尤尼玛克设计公司 (Massimo Vignelli and the Unimark New York office纽约); 诺尔公司的企业识别系统设计 (Knoll graphic 1966—1970s)。

7. 美国联邦设计改进计划 (P292)

约翰·玛赛 (John Massey) 设计的美国劳工部标志设计 (trademark for the U.S. Department of Labor 1974); 玛西莫·维格涅里 (Massimo Vignelli)、文森·格里森 (Vincent Gleason), 设计的美国国家公园系统设计 (Unigrid system for the National Park service 1977)。

8. 公共交通标志系统设计 (P294)

1974年, 美国交通部 (the United States Department of Transportation) 委托美国平面设计学院 (the American Institute of Graphic Arts, AIGA) 联合设计全国交通标志系列; 设计的步骤与进展; 特别委员会研究 (由托马斯·盖斯玛 Thomas H. Geismar 领导); 罗杰·库克 (Roger Cook 1930—), 唐·商诺斯基 (Don Shanosky 1937—) 领导具体设计; 全标准化使用。

9. 国际奥林匹克运动会的视觉系列设计 (P296)

兰斯·威曼 (Lance Wyman), 彼得·穆多什 (Peter Murdoch) 联合设计: 第十九届奥林匹克运动会视觉标志系统设计 (墨西哥城); 由联邦德国杰出的平面设计师奥托·艾舍 (Otto Aicher) 负责设计的: 第二十届奥林匹克运动会视觉标志设计 (慕尼黑), 1972; 由美国平面设计师主持的洛杉矶奥林匹克运动会视觉系列: 第二十三届奥林匹克运动会 (洛杉矶), 1984年; 由吉姆·伯特 (Jim Berte), 罗伯特·伦安 (Robert Miles Runyan) 等主持设计的洛杉矶奥林匹克运动会标志; 由庄·杰德和德波拉·苏斯曼 (Deborah Sussman) 主持设计的洛杉矶奥林匹克运动会大会指南与其他视觉材料设计; 由美国平面设计师主持设计的 第三十届奥林匹克运动会 (亚特兰大) 视觉传统系统, 1996年。

10. 企业形象设计的发展和东西方的不同企业形象模式 (P301)

日本对于西方企业形象设计的扩展; 远东对于日本体系的接受和扩大化; 两种体系的比较; 中国企业形象设计应该采取的模式讨论。

平面设计的观念表达

导言 (P303)

1. 波兰的海报设计 (P304)

波兰海报的历史传统; 重要的波兰海报设计家与他们的作品: 阿曼多·特斯塔 (Armando Testa)、亨利克·托玛泽维斯基 (Henryk Tomaszewski)、杰里·弗里沙克 (Jerry Flisak)、罗曼·契列维茨 (Roman Cieslewicz)、波兰西斯卡·斯特罗维斯基 (Franciszek Starowiejski)、约翰·莱尼卡 (Jan Lenica)、瓦德玛·斯威兹 (Waldemar Swierzy)。

2. 美国观念形象的设计 (P308)

图钉工作室派 (Push Pin Studio): 西摩·什瓦斯特 (Seymour Chwast 1931—)、米尔顿·格拉塞 (Milton Glaser 1929—)、雷诺兹·鲁芬斯 (Reynolds Ruffins 1930—)、爱德华·索勒 (Edward Sorel 1929—)、保罗·戴维斯 (Paul Davis 1938—); 詹姆斯·麦克穆兰 (James McMullan)、巴利·扎德 (Barry Zaid)、理查·赫斯 (Richard Hess)、阿克斯诺德·维加 (Arnold Varga)、约翰·伯格 (John Berg); 出版刊物《图钉年鉴》(The Push Pin Almanac), 后来改名为《图钉平面设计》(Push Pin Graphic)。

3. 怪诞海报和“心理变态海报”风格 (P314)

70年代出现了风格怪诞的新海报设计形式; 主要代表设计师: 伍迪·皮特尔 (Woody Pirtle): 创作设计诺尔办公家具公司海报系列 (Knoll furniture poster 1982)、罗伯特·威尔逊 (Robert Wes Wilson), 维克多·莫斯科斯 (Victor Moscoso)、彼得·马克斯 (Peter Max): 设计“爱”海报 (Love poster 1970); 兰利·索姆斯 (Lanny Sommese)、戴维·戈尼斯 (David Goines)。

4. 欧洲的“视觉诗人” (P317)

当代世界平面设计的状况和发展趋势

导言 (P325)

战后世界平面设计综述；德国民族风格的消失；国际主义风格甚嚣尘上；英国国际主义的特殊面貌：阿兰·佛里契 (Alan Fletcher)、科林·佛布斯 (Colin Fobes)、包博·基尔 (Bob Gill) 等人的设计工作室。

1. 二战后的日本平面设计发展 (P327)

日本民族风格与现代主义风格共存的探索与成就；几个重要的战后日本平面设计家 (因为汉字名称不全，为准确起见，在此暂时采用拉丁字母代替) Ryuichi Yamashiro、Yusaku Kamekura、Masuda Tadashi、Kazumasa Nagai、Ikko Tanaka、Takenobu Igarashi、Shigeo Fukuda、Koichi Sato。

2. 超人文主义与超平面设计 (P334)

人文主义是特指与全盛期的文艺复兴风格决裂的新风格，因此，所谓“人文主义”具有与正宗传统断裂的历史含义，因此在设计上，出现的反对正宗国际主义风格的新设计的探索被称作“超人文主义”，所取的主要不是“人文主义”内容，而是人文主义对于经典文艺复兴的反叛内涵。事实上，这个风格是后现代主义在平面设计上的体现之一，也称作“超平面设计”。重要设计家为后现代主义的奠基人罗伯特·温图利 (Robert Venturi)。

3. 后现代主义平面设计 (P336)

重要的后现代平面设计：罗斯玛利·提西 (Rosmarie Tissi)、西格弗雷德·奥德玛特 (Siegfried Odermatt)、斯蒂夫·盖斯布勒 (Steff Geissbuhler)。

4. “新浪潮”平面设计运动 (P342)

沃夫根·魏纳特 (Wolfgang Weinart, 为此风格的主要创造人)；联邦德国乌尔姆设计学院 (Ulm Institute of Design) 的学生丹·弗里德曼 (Dan Friedman) 是第二个重要的新浪潮版面风格奠基人；其他重要人物：艾普里尔·格莱曼 (April Greiman)，她是洛杉矶的“新浪潮”平面设计代表人物；威利·孔茨 (Willi Kunz, 瑞士·美国)；肯尼斯·海伯特 (Kenneth Hiebert)。

5. 孟菲斯风格和旧金山派的平面设计 (P348)

这是80年代的两个重要的平面设计运动。因为同时从米兰和旧金山发起，因此常常被放在一起研究。孟菲斯是意大利米兰和美国旧金山为中心的一个以家具、工业产品、室内设计为主的后现代主义设计集团。其领袖是艾托·索扎斯 (Ettore Sottsass)。重要人物：克里斯多夫·拉德 (Christoph Radl)、威廉·朗豪斯 (William Langhauser)、麦克·凡德比 (Michael Vanderbilt)、麦克·曼沃林 (Michael Manwaring 1942—) 和麦克·克朗宁 (Michael Cronin 1951—)。

6. 里特罗设计(petro)和乡土风格 (P352)

80年代兴起的平面设计运动，特点是复旧风格，产生的中心是纽约。风格与荷兰的风格派十分接近。重要人物有：彼拉·谢尔 (Paula Scher)、路易斯·菲利 (Louise Fili)、卡林·戈德伯格 (Garin Goldberg)、罗林·路易 (Lorraine Louie)、丹尼·佩拉文 (Daniel Pelavin)、查尔斯·安德森 (Charles S. Anderson)、卓·杜菲 (Joe Duffy)、麦克·马布里 (Michael Mabry, 1955)、尼维尔·布莱迪 (Neville Brody)。

7. 电脑在平面设计中带来的大革命 (P359)

电脑在平面设计上的广泛运用造成的革命效应；电脑在平面设计上采用的简单经历；目前常用的平面设计电脑软件系统和电脑硬件系统；当代重要的电脑平面设计家有：苏珊·卡尔 (Susan Kare)；阿普里尔·格莱曼 (April Greiman)；卢迪·凡德兰斯 (Rudy VanderLans)；祖扎那·里科 (Zuzana Licko)；苏姆奈·斯通 (Summer Stone)。

彩页图录 p1 — p 20

平面设计史这个术语,应该说到目前为止已经比较规范化和取得国际认识的一致性了。所谓的“平面设计”,指的是在平面空间中的设计活动,其涉及的内容包括字体设计、插图、摄影的采用,而所有这些内容的核心是在于传达信息、指导、劝说等等目的,而它的表现方式则是以现代印刷技术达到的。

平面设计是设计范畴中非常重要的一个组成部分,所有二维空间中的、非影视的设计活动都基本属于平面设计的内容。英文中“平面设计”这个词是“graphic design”最早使用这个术语的人是美国人威廉·阿迪逊·德维金斯(William Addison Dwiggins, 1880—1956),他在1922年开始使用这个术语来描述他从事的设计活动的内容,但是却没有得到美国和国际的采纳,真正使“平面设计”这个术语成为国际设计界通用的术语,应该是第二次世界大战之后的事情,特别是20世纪70年代以后的发展了。“平面设计”这个术语,除了平面上的活动这个含义之外,还具有与印刷密切相关的意义,特指印刷批量生产的平面作品的设计,特别是书籍设计、包装设计、广告设计、标志设计、企业形象系列设计、字体设计、各种出版物的版面设计等等,是平面设计的中心内容。平面设计是把平面上的几个基本元素,包括图形、字体、文字、插图、色彩、标志等等以符合传达目的的方式组合起来,使之成为批量生产的印刷品,达到准确的视觉传达功能目的,同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足。印刷是一个舞台,而各种因素,比如图形、文字、字体、插图等等则是这个舞台上演出的角色,不同的角色搭配,组成了不同的戏剧内容,现代平面设计的内涵大约可以这样比喻。当然,没有通过印刷手段的这些因素的组合也可以被视为平面设计活动,现代印刷的介入,其实正是现代平面设计的开始,所以,现代平面设计史所阐述的正是以现代印刷手段为基础的平面设计活动发展的历程。

正是因为平面设计涉及的范围广泛,因此,对于它的论述也具有一定的难度。如果从平面涉及包括的组成内容来看,就造成了字体设计、版面编排设计、插图设计、标志设计和企业形象设计、摄影在平面上的运用和处理等具体的风格和方式演变历史论述;如果从平面设计涉及的功能来看,则又出现了视觉传达的论述;如果传达视觉内容,如何达到最佳效果等等,因此有视觉传达理论的描述;如果从平面设计的最终采用手段来说,就出现了与印刷密切相关的理论描述,加上目前通过电脑的所谓“多媒体表现”(multimedcia, interface)设计也大量采用平面设计,建筑设计的表现、工业产品设计的表现、广告设计的绝大部分采用平面设计的若干手段,因此,又出现了平面设计具体应用范畴的具体论述。这种复杂的状况,造成撰写一本平面设计史的困难。因此,如何把握准确的尺度,为广大读者写出一本可以作为比较准确的参考的《现代平面设计史》,是笔者考虑再三的一个主要问题。本书的撰写,将尽力把上述的三个方面都包括进去,虽然不希望这本著作的篇幅太大,但是也依然希望能够使它比较全面地反映平面设计在100多年中发展的基本面貌和内容。

平面设计史的历史悠久,因为与印刷相联系,因此往往受到印刷服务对象的限制和要求的影响,从而与各个不同的时代的社会背景发生密切的关系。平面设计的这种特点比其他各种设计都明显,之所以它与社会、文化、政治、经济等等因素具有极其密切的关系,是因为它是设计各个范畴中与文字最为密切的一个领域,同时具有印刷批量化的特点。因此,平面设计也最受意识形态的影响,它的发展兴衰,与意识形态的起落和意识形态的控制松紧密切相关,并且自古如此,从无例外。一部平面设计史,可以被看作一部社会发展史的缩影。因此写平面设计史其实是非常难的一件事情。如果真是写一部反映平面设计风格演变的影响背景的历史,不啻于撰写一部意识形态发展史。影响平面设计风格的因素,其实是社会、政治、经济、文化等因素的总和,西方往往采用德文单词“Zeitgrist”来描述,这个德文单词没有具体的或者准确的中文翻译,甚至英文中间也没有准确的翻译词,它指的是一种时代精神,一种特定时代、特定时间的特定文化和文化品味。平面设计是最能集中体现这种被称这为Zeitgeist特定文化品味的设计活动。

自从古代以来,人类一直寻找能够用视觉符号方式表达思想感情的方法,寻找能够利用图形储存自己的记忆和知识的方法,寻找能够把信息的传达程序化和简单化的方法。文字的产生,印刷的发展,