

平面设计简史

主编/毕学锋

著/[英]理查德·霍利斯

译/石婧

Graphic Design A Concise History

平面设计简史

Graphic Design A Concise History

主编 / 毕学锋

著 / [英] 理查德·霍利斯

译 / 石婧

图书在版编目(CIP)数据

平面设计简史 / (英)理查德·霍利斯著;石婧译.—南宁:广西美术出版社,2018.6

书名原文: Graphic Design: A Concise History

ISBN 978-7-5494-1806-0

I. ①平… II. ①理… ②石… III. ①平面设计-工艺美术史-世界
IV. ①J509J

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第2745678号

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London
Copyright © 1994 and 2001 Thames and Hudson Ltd, London
Chinese edition © 2018 Guangxi Fine Arts Publishing House
All rights reserved

本书经英国Thames and Hudson Ltd授权广西美术出版社独家出版。
版权所有,侵权必究。

平面设计简史 PINGMIAN SHEJI JIANSHI

著 者: [英]理查德·霍利斯

主 编: 毕学锋

译 者: 石 婧

封面设计: 毕学锋

策划编辑: 白 桦

责任编辑: 韦丽华

美术编辑: 李 力 陈 欢

责任校对: 梁冬梅

审 读: 马 琳

出 版 人: 陈 明

终 审: 冯 波

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530023)

网 址: www.gxlinearts.com

市 场 部: (0771) 5701356

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/32

印 张: 7.5

出版日期: 2018年6月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1806-0

定 价: 65.00元

一本有温度的平面设计简史。

平面图形是记号。
首先作为识别使用：指纹。
同比例选自《媒介即是讯息》，
马歇尔·麦克卢汉著，1967年
【昆汀·菲·里】

平面设计简史

Graphic Design A Concise History

主编 / 毕学锋

著 / [英] 理查德·霍利斯

译 / 石婧

◆
设计

图书在版编目(CIP)数据

平面设计简史 / (英)理查德·霍利斯著;石婧译—南宁:广西美术出版社,2018.6

书名原文:Graphic Design: A Concise History

ISBN 978-7-5494-1806-0

I. ①平… II. ①理… ②石… 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(2017)第2745678号

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd, London
Copyright © 1994 and 2001 Thames and Hudson Ltd, London
Chinese edition © 2018 Guangxi Fine Arts Publishing House
All rights reserved

本书经英国Thames and Hudson Ltd授权广西美术出版社独家出版。
版权所有,侵权必究。

平面设计简史

PINGMIAN SHEJI JIANSHI

著 者:[英]理查德·霍利斯

主 编:毕学锋

译 者:石 婧

封面设计:毕学锋

策划编辑:白 桦

责任编辑:韦丽华

美术编辑:李 力 陈 欢

责任校对:梁冬梅

审 读:马 琳

出 版 人:陈 明

终 审:冯 波

出版发行:广西美术出版社

地 址:广西南宁市望园路9号(邮编:530023)

网 址:www.gxfinearts.com

市 场 部:(0771)5701356

印 刷:深圳当纳利印刷有限公司

开 本:889 mm × 1194 mm 1/32

印 张:7.5

出版日期:2018年6月第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5494-1806-0

定 价:65.00元

主编序

我应译者石婧之邀，为中文版《平面设计简史》写一篇序言。石婧有着丰富的海外留学经历和学术资源，近些年她一直在为推动中国和世界间的设计交流而努力。她跟我提起这本书的出版计划已半年有余，而实际她的翻译工作早在十年前就已经开始，我一直崇尚这种深耕细作和精雕细琢的工作态度，也为自己能参与本书的出版感到荣幸。

《平面设计简史》是从英国泰晤士 & 哈德森 (Thames & Hudson) 出版社引进，是享誉世界的《艺术世界》丛书 (World of Art) 的其中一分册。该丛书品种超过 300 种，大都以“简史” (concise history) 的方式阐述主题。本书是一本有温度的平面设计简史。它娓娓道来和潜移默化的朴素风格，把年代、事件、设计师联系在一起，着重以设计师和作品剖析为线索构建而成，更容易被设计师和学习平面设计的学生所接受，这种成书特点与作者理查德·霍利斯的设计实践者身份有关。

我曾经有幸拜访过此书谈及的几位设计大师，对其中很多章节所阐述的艺术家的思想很熟悉。2005 年初春我去巴黎艺术城做访问时就拜访了敬仰已久的让·威德默 (Jean Widmer)。那时他已经很少做商业委托的设计项目，工作室里放满了他的新作品，那些画布上的作品像是绘画但更是对现代设计的延伸思考，相比之前参观的他在蓬皮杜个展上的设计作品，更趋于是隐去文字信息和网格系统之后呈现出来的图形加色彩的纯艺术作品。谈及他作为瑞士人到法国工作的经历和感受，他说：“是我带给了法国对现代主义风格的平面设计的思考。”我在拜访让·威德默之前也去拜访了格拉普斯的创始人皮埃尔·贝尔纳 (Pierre Bernard)，正值印尼海啸后一个多月，他工作室里悬挂着刚创作不久的救灾海报“遍布全球——法国人民救灾”，作品透过他富有个性的手绘图形和字体呈现出强烈的视觉冲击力，他很多作品都是未经任何加工的手写笔迹、图形简洁富有张力，从画笔的笔迹和彩色墨迹可看到托马耶夫斯基的风格，就像理查德·霍利斯在书中描述的二十世纪七八十年代的法国设计：“年轻一代的设计师把波兰的设计特点与法国两种相反趋势结合在一起，较波兰一些的方法以格拉普斯为代表，而瑞士设计师的客观态度以让·威德默为代表。在法国，公众对平面设计

的理解的加深，是同瑞士让·威德默的职业发展并行的。”

这更是一本平面设计的教科书，在以欧洲为设计中心的发展历程中，突出世界上不同国家在不同时间节点上对平面设计的贡献。我从设计实践的第一线回到教育领域匆匆忙忙已过去了两年时间，看到很多老师给学生开出的书单和学生毕业论文中引用的参考书目及文献相对单一，这本《平面设计简史》无疑丰富了对西方设计史的阅读，也给今天从事平面设计和视觉传达专业的老师和学生们带来新的视角和参考，更可以为一线设计师在设计探索和实践中找到设计中的自我身份、找到一个借鉴的方向。

最后，我想说这本平面设计简史也是对中国平面设计的鞭策。纵观西方平面设计的发展，除了文化艺术与设计的相互影响，也离不开社会经济发展、工业进步与科技应用、信息传播和媒介的变化带来的设计变革，中国尤其在近30年经济飞速发展，平面设计也发生着巨大的变化，在不远的将来，世界平面设计史应该会有中国的章节，但摆在中国设计师面前的问题是如何呈现世界平面设计版图中的中国平面设计面貌。

毕学锋

中国美术学院设计艺术学院副院长、教授

国际平面设计联盟（AGI）会员

2018年1月

中文版序 / 我所了解的《平面设计简史》

理查德·霍利斯 (Richard Hollis, 1934 年生于伦敦), 其只在 2012 年举办过一次展览, 因此在平面设计世界之外, 大众对他几乎一无所知, 然而这丝毫不会让我们怀疑, 他是英国平面设计领域最具影响力的人物之一。早在二十世纪六十年代的英国, 作为一名平面设计师、作家和教育工作者, 霍利斯就是一位在视觉传达和平面设计领域的前沿实践者。作为平面设计师, 他一贯强调与客户间的紧密合作关系, 并且同样重视与主要出版社、教育机构、艺术家和建筑师之间的可持续性合作, 其中最具有代表性的包括在七十年代早期为约翰·伯格 (John Berger) 的《观看之道》(Ways of Seeing) 做的设计, 以及贯穿了六十年代末到八十年代中期为白教堂画廊 (Whitechapel Gallery) 做的系列设计。霍利斯的设计观念核心在于, 通过他对二战后瞬息万变的社会发展的理解, 以及在当时意识形态与政治环境所形成的社会体系下, 可以经济而有效地传递信息, 并在文字与图像之间达成平衡的表达方式。《平面设计简史》成书的想法源于六十年代霍利斯从事平面设计教育及设计时。这个想法的形成更重要的是让霍利斯得以在工作中与教学和设计的同事们围绕一些主题进行思辨、讨论, 按照理解或需要形成简史线索, 从而对教学及设计工作起到表述与支持的作用, 对专业的语境和平面设计的历史文脉梳理也随即而成。

《平面设计简史》不仅成为记录平面设计近代史发展的权威书籍, 并且也成为平面设计系学生或者爱好者不可或缺的必备基础参考书。首次出版时间为 1994 年 (2001 年修订并补充了更近代的“后现代主义”)。至今此书仍被平面设计爱好者、平面设计系学生、老师、批评家以及平面设计历史学家公认为最受欢迎的平面设计史书籍。它是设计专业阅读清单中的必读书目, 二十余年来, 凡提及平面设计这个专业的学科史, 此书始终占有一席之地。理查德·霍利斯作为本书作者和全书的设计师, 着力提炼紧密而聚焦的历史发展年表, 并搭配精心挑选的插图 (全书图片超过 800 幅)。全书引人入胜地构建了以欧洲发展为核心, 乃至影响整个西方世界的平面设计发展史。重点突出了二十世纪初到二十一世纪初这个时间跨度中的关键发展阶段, 和对平面设计发展具有重要贡献的国家。

霍利斯在全书开篇, 通过一个范例对平面设计作为一门学科的理解做了论述, 即平面设计是起源于印刷及相关的工业产业, 历经大规模印刷制作的包装设计, 直至广告产业的兴起和战后消费文化扩张的学科。霍利斯并未追求把平面设计历史的发展和形成置于专业研究的定位, 而是从结构和叙述重点上, 对平面设计的源起、专业发展

进行了编年史式的诠释。他充分利用插图作为整个叙事的主线，比如讲到海报，会展示印刷后期制作的方法，继而点出工业及大众传媒的兴起，是为了满足政治宣传的需求而作为战争衍生品存在的持续发展过程。霍利斯在书中通过对平面设计历史发展中关键人物的作品、理论，以及在教学实践中产生的影响，和他们的思想、论点进行梳理，把错综复杂的相关人物和事件编织在一起。横跨苏联和欧洲，通过先锋派的发展，霍利斯把我们带入到现代主义的理想世界中，再通过诸如未来主义等卓有影响的运动，而引入到功能主义中；而后再至美国迷幻和反战运动的后期发展。霍利斯提到了二十世纪七十和八十年代电子技术的兴起对全球化的形成带来的影响，正如后来为大家所知，在九十年代末期至今的十余年间，数字化带给社会持续不断的快速变迁。

在今天，这本《平面设计简史》仍让我们感觉到与流行和时尚的格格不入。虽然网上可以找到看似更丰富和新颖的内容，本书却在当下全球化、数字化及互联网的世界中如同一股清流般的存在。即便由于开本和颜色的限制（书中大部分插图为黑白色，邮票大小），这本看上去可谓谦逊的书实际极富设计感。霍利斯本人专业研究颇深而见多识广，在他的创作高峰期，所著文章紧凑而内容丰富，书籍设计非常高效，这些特点在本书充分体现出来。在当下讲究快速传播与设计的社会文化中，本书的细致与篇幅长度并不多见，当快餐似的短篇文章充斥网络，更让我们感受到了细腻文笔的魅力。霍利斯把全书定义为文字与插图两者和谐共处，有效叙事，平面设计史的叙述则作为社会更广泛的延伸，有了这样的指导思想，最终本书成功做到了整体风格简洁明快。通过霍利斯的纵观论述，本书可以为平面设计学科的新生以及还不熟悉西方平面史的人们，提供一个对如此庞大而具有连续发展性的历史主题进行理解和感受的机会。《平面设计简史》并不是在详尽无遗地表述历史，甚至都未曾进行这样的尝试，因此对于新读者来讲更易于接受和阅读。更重要的是，霍利斯赋予那些对平面设计有兴趣或者好奇的人们一个机会，认识到历史仍旧会对文化与专业的发展与变化产生作用，作为对过去的反思，本书也许可以帮助我们对我们息息相关的当下加以认识。

罗伯特·E·德苏萨教授（Professor Robert E. D' Souza）

硕士、博士生导师，英国皇家艺术协会会员

英国南安普顿大学温彻斯特艺术学院院长

2017年11月

译者序

理查德·霍利斯所著《平面设计简史》中文版现在和读者见面了。在英国大学平面设计专业的必读书单中，这本书被列为重点推荐书目。我还在大学平面设计系读书时就通读了这本书。在这本书中，作者霍利斯把一个专业的历史发展，与时代大背景、重要人物、重要事件的脉络进行了清晰的梳理和表达，言简意赅，毫无赘述，加上轻便的开本设计，所以在此后的学习工作中我一直将它常备案头。

理查德·霍利斯是一位平面设计师和书籍设计师，经营着一家助理永远不会超过一个人的工作室。他和作家、艺术家、编辑、策展人、杂志社、画廊等不同领域的客户保持着长期而紧密的合作关系，为他们提供书籍、画册设计及海报设计等服务。他的专业实践经验极为丰富，他对印刷工艺的理解和对新技术的应用对他撰写《平面设计简史》起到了重要作用。比如，在关于包豪斯的篇章中，霍利斯没有像其他设计史学家那样，把重点放到包豪斯的建立、二战背景、院址迁移等复杂的历史背景叙述上，也没有从格罗皮乌斯（Walter Gropius）的理想主义、迈耶（Hannes Meyer）的共产主义和密斯·凡德洛（Ludwig Mies van der Rohe）的实用主义等形而上的角度出发，对包豪斯不同阶段的文化特征进行阐释，他更多的是站在一个设计师的角度，侧重对这段时期中出现的关键作品的设计特点进行细致的描述和分析，然后在此中穿插历史发展和关键人物的叙述。这样的描写，让我们看到了一位资深而理性的设计师是如何看待作品的设计元素关系，印刷、装帧工艺革新以及字体和图片应用的。

霍利斯的写作高峰期集中在1990年到2010年（此时的他已经拥有超过30年的设计经验）的20年间，他在杂志、报纸上陆续发表了二十几篇文章，还出版了包括本书在内的四本设计专业图书。通过霍利斯的文章和图书，我们可以看到他尤其看重传统设计和印刷工艺，在设计风格上，他受到包豪斯和瑞士国际主义风格的影响。这类风格非常看重重点线面的理性应用，讲究“简单有效”的实用功能主义。因此在翻译这本书时，我感受到的整体写作风格也和他的设计哲学一样，直白而实用地解

读作品，必要时对历史发展背景、幕后故事进行叙述。

文中部分设计师的名字中文译名有不同的版本，我在翻译时，参考了不同书籍和网络上的用法，并采用了相对常见或约定俗成的翻译，比如瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)，有的图书译成“格罗佩斯”，但我最终采用的是百度百科中的“格罗皮乌斯”的译法。如果读者朋友们遇到部分名称对不上号，或和平时的称呼习惯不一致的情况，可以对照括注的英文加以辨识。

而对于一些在学界仍有所争议的内容，比如拉兹罗·莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy Nagy)的《新版式》(New Typography)，有一些专家认为应该译成《新字体》，本书在翻译中仍遵循和参考了其他重要的平面设计史料书籍，并不意味着做出了学术上的最终定义。

霍利斯写作的核心是“简史”，语言简练到极致，在不熟悉上下文或历史背景的情况下，很容易理解跑偏。在几次的校对修改中，更正了一些问题，但是由于水平有限，译文中想必还存在一些问题，恳请读者批评指正，提出宝贵意见。

最后，译者想借此机会感谢英国南安普敦大学温彻斯特艺术学院院长、当年我读视觉传达专业硕士课程的导师罗伯特·E.德苏萨教授和中国美术学院设计艺术学院副院长、本书主编毕学锋老师，两位师长给予的大力支持，他们严谨治学、认真负责的工作态度让我印象深刻，受益匪浅。

石婧

2018年1月

目 录

- 5 主编序
- 7 中文版序 / 我所了解的《平面设计简史》
- 9 译者序
- 13 概述

从平面艺术到设计 (1890—1914年)

- 17 第一章 艺术海报
 - 二维设计与平面制作 / 信息设计 / 包豪斯
 - 排版设计 / 摄影和秩序 / 印刷技术和设计
 - / 色彩和视觉暗示 / 制作和新科技

从平面艺术到设计 (1890—1914年)

- 31 第二章 欧洲设计的开端
- 38 第三章 战争与宣传 (1914年到二十世纪二十年代)

先锋派及现代主义在欧洲的起源 (1914—1940年)

- 43 第四章 未来主义和意大利
- 50 第五章 苏联
- 58 第六章 德国
- 74 第七章 荷兰

1940年前的民族趋势

- 82 第八章 瑞士
- 89 第九章 法国
- 95 第十章 英国

设计师与艺术总监

- 103 第十一章 二十世纪三十年代美国设计
- 110 第十二章 战争和政治宣传 (二十世纪二十年代到1945年)

- 118 第十三章 美国 (1945年到二十世纪六十年代)

欧洲现代主义的变异

- 136 第十四章 瑞士和新平面
- 144 第十五章 意大利和米兰风格
- 153 第十六章 法国
- 161 第十七章 北欧
 - 英国 / 德国 / 波兰 / 荷兰

迷幻、抗议和新技术

- 185 第十八章 二十世纪六十年代晚期
 - 古巴 / 加利福尼亚——地下和另类 / 抗议: 1968年和越南

新浪潮: 电子技术

- 192 第十九章 二十世纪七十年代和八十年代
 - 民族风格和国际影响 / 对于国际风格的另一种选择 / 英国 / 荷兰 / 法国 / 瑞士 / 德国 / 意大利 / 日本 / 美国

后现代主义: 设计的终结?

- 222 第二十章 从1990年到新千年
- 230 参考书目及文献
- 235 索引

致谢

写这本书始于二十世纪六十年代在西英格兰艺术学院（尤其与已故的保罗·舒特玛的谈话对作者产生很大激励）和伦敦中央艺术学院时期；书中大部分的视觉素材都是在此期间整理收集完成的。如果没有设计师同行的支持，作者的工作也无法完成。他们的名字如果一一罗列，恐怕名单的长度将无法控制，其中尤其要感谢的人有尼古拉斯·比达尔夫（Nicholas Biddulph），已故的梅尔·卡尔曼（Mel Calman），罗宾·费耶（Robin Fior），已故的 F. H. K. 亨利恩（F. H. K. Henrion），大卫·金（David King），罗宾·金罗斯（Robin Kinross），克莱蒙·勒菲尔布（Guillaume Lefébure），卓凡尼·卢素（Giovanni Lussu），卢迪·卢戈（Ruedi Rüegg），菲力普·汤普森（Philip Thompson），玛丽恩·韦塞尔（Marion Wesel）。

对中央圣马丁艺术与设计学院，圣布莱德印刷学会和苏黎世设计博物馆的图书馆工作人员的帮助特别表示感谢。书中的图片资源多来自安·克雷德藏书（Ann Creed Books）和大卫·金收藏（David King Collection）的慷慨出借；朱利安·霍金斯（Julian Hawkins）对图片翻拍提供了可靠支持，戴比·拉德克利夫（Debbie Radcliffe）对文字的编辑工作付出大量精力，亚

当·海（Adam Hay）和马里特·穆恩伯格（Marit Muenzberg）提供了排版的专业支持。

再版的筹备工作需要感谢斯图亚特·贝利（Stuart Bailey），马里特·穆恩伯格和克里斯托弗·威尔森（Christopher Wilson），圣布莱德印刷学会的图书馆工作人员和苏黎世设计博物馆海报部的费利克斯·斯图丁卡（Felix Studinka）。对作者客户们的耐心及作者妻子波西·西芒德斯（Posy Simmonds）再次表示感谢。

作者前记

希望可以像在课堂上使用投影机投放图像一样，书中插图可以起到参考资料的作用，也可以让读者根据它们进行深度研究。原始作品的尺寸以它们的具体说明为准（海报或插页）；复制品的大小仅用于对文字和图片间的关系进行清晰说明的作用。在此无须罗列出每幅图片的创作团队，书中这些图片的设计师及说明文字即可起到这样的作用。说明文字的格式设计是为了避免产生混淆。它们可作为参考资料，其中必要部分已做翻译。

概述

视觉传达从广义上来说拥有一段相当长的历史。原始人类在捕猎时，追踪动物留在泥浆中的足迹，所查看的就是平面标记，这些标记反应到他们的头脑中就会形成相对应的动物的图像。

平面图形可以是符号，例如字母，或者构成其他一些形式的符号系统，例如路标。把基本元素放到一起——如绘画中的线条或者照片中的像素——即构成图案。平面设计就是指通过对基本元素的创造或有意识的选择，在平面上加以组合，借此传达一个主题思想的表现方式。

一个符号不等同于一个图像。平面图形也不仅指我们根据所看到或所想象的画面而绘制出的说明性插图。它们是若干符号，通过其之间的潜在关系，对一种含义形成统一的表述，这些符号的组合排列亦可以使之产生新的意义。

注意野生动物
英国路标

核裁军活动
海报，1960年
[F. H. K. 亨里翁]

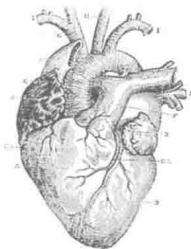
纽约州商务部
宣传Logo，1960年代
[查理·摩丝/威尔
斯、里奇、格林尼]

不论是以文字为主或以图片为主，还是图文各有自己的立意，绝大多数情况下文字和图像会被放在一起使用。在很多经典平面设计案例中，表述模糊的图像都需要依赖文字的精准表达对其赋予确切的定义。

文字作为讲话内容的记录，在成为印刷品后，原本带有的感情和平仄语调也随之丢失了。当代平面设计师（特别是他们的前身，未来派艺术家）曾尝试打破这种局限性。他们通过调整相关文字的大小、粗细及不同位置关系设计出的版面，可以让沉默的文字发出“声音”，既满足了传达信息的原始需求，又为所传达的信息赋予了独特个性。

设计元素间的上下文关系同样决定了一个设计的整体含义，以及

它如何被人所认知。最著名的现代设计之一——“I love New York”，是象形图案和字母的混合体，以这种组合方式为基础，所传递的含义

KAFFEE HAG SCHONT

IHR
HERZ

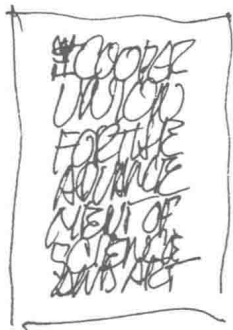
十九世纪医学插图

“卡菲·哈格：照料你的心脏”
广告，1920年代
(包装设计，1906年)
[爱德华·苏格兰]

全民输血服务中心
标识，1948年
[F.H.K. 亨里翁]

才为大家普遍理解和接受。因为在我们传统的表现方式认知中，当它只是生物学课本上的插图时，这个心形图案并不喻指“爱”。

通过图案和文字传递的含义与那个创造或者选择使用这些元素的人之间基本没有关系：它们并不代表设计者自己的思想。设计师表达的信息是为客户需求服务的。尽管它的风格形式可能受到设计师的审美喜好与偏爱的影响，但是所传达的信息一定是它的目标人群能够识别和理解的语汇。这是平面设计与艺术的首要的也是最关键的不同之处（尽管早期平面设计先驱中的相当一部分人同时还是艺术家）。第二个不同于艺术家之处，设计师的设计作品是工业生产的产物。接到任务需求后，设计工作通常先从纸上或者电脑屏幕上开始。设计师一般以团队的形式工作，其中的艺术总监，负责主导摄影或者插图风格。设计师通过提前研究产品特点，制定出设计方案，然后经过和客户的若干轮讨论和调整，才能确定最终方案。

COOPER
UNION
SCHOOL
OF ART &
ARCHITECTURE

“德国战俘
及平民俘虏慈善团体”
海报，1918年
[路德维希·霍尔维恩]

标识字体设计草稿及完稿
1960年代
[赫伯·鲁巴林]

在二十世纪中期，平面设计成为一项专业学科，发展至今，“商业艺术家”向广告公司和广告代理提供专业化服务。这些专业人士包括视觉设计师（版式设计师）、印刷人员，负责标题及正文的整体排版和细节调整，并制定版式制作方案；各种类型的插画家，创作的范围包括从机械图纸到时装设计稿的绘制；修片师；字体设计师及其他为完稿提