

改变平面设计的 平面设计师

Graphic
Design

[英] 安娜·格伯 著 王之光 潘敏燕 译

维格尼利 谢雷
弗吕提格 卡森 横尾忠则
罗钦科 布罗迪
新版面设计 构成主义
未来主义 企业形象设计
莫霍利 纳吉 五星公司
贝伦斯 魏因加特

改变平面设计的 平面设计师

[英] 安娜·格伯 著
王之光 潘敏燕 译

 浙江摄影出版社

GRAPHIC DESIGN
graphic designers in the world

Conceived and produced by Elwin Street Productions Limited

Copyright Elwin Street Productions Limited 2010

14 Clerkenwell Green, London EC1R 0DP, UK

www.elwinstreet.com

Simplified Chinese translation © 2012 Zhejiang Photographic Press

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2011-199号

图书在版编目 (CIP) 数据

改变平面设计的平面设计师 / (英) 安娜·格伯
(Anna Gerber) 著; 王之光, 潘敏燕译. — 杭州: 浙
江摄影出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5514-2066-2

I. ①改… II. ①安… ②王… ③潘… III. ①平面设
计—工艺美术史—研究—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 296576 号

改变平面设计的平面设计师

[英] 安娜·格伯 著

王之光 潘敏燕 译

责任编辑: 程 禾

责任校对: 朱晓波

装帧设计: 杨 喆

责任印制: 朱圣学

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 4

2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2066-2

定价: 35.00 元

GRAPHIC DESIGN

The 50 most influential graphic designers in the world

目录

前言 6

招贴设计

朱尔·谢雷 (Jules Cheret) 8 | 阿方斯·穆哈 (Alphonse Mucha) 10 | 贝加斯塔夫兄弟 (The Beggarstaff Brothers) 12 | 路德维希·霍尔维恩 (Ludwig Hohlwein) 14 | 吕西安·伯恩哈特 (Lucian Bernhard) 16 | 莱诺铸排机与莫诺铸排机 18 | 爱德华·麦克奈特·考弗 (Edward Mcknight Kauffer) 20 | 古斯塔夫·克鲁特西斯 (Gustav Klutssis) 22 | 政治与宣传 24 | 斯丹伯格兄弟 (The Stenberg Brothers) 26 | 卡桑德尔 (M.Cassandre) 28 | 约瑟夫·穆勒-布罗克曼 (Josef Müller-Brockmann) 30 | 瑞士国际主义风格 32 | 横尾忠则 (Tadanori Yokoo) 34 | 维克托·莫斯科索 (Victor Moscoso) 36

书刊装帧设计

亚历山大·罗钦科 (Aleksander Rodchenko) 38 | 构成主义 40 | 约翰·哈特菲尔德 (John Heartfield) 42 | 阿列克谢·布罗多维奇 (Alexei Brodovitch) 44 | 赫伯特·马特 (Herbert Matter) 46 | 布鲁诺·穆纳里 (Bruno Munari) 48 | 未来主义 50 | 维姆·克洛维尔 (Wim Crouwel) 52 | 图钉工作室 (Push Pin Studio) 54 | 戴维·卡森 (David Carson) 56 | 奈维尔·布罗迪 (Neville Brody) 58

商业美术，标牌、标记和符号设计

彼得·贝伦斯 (Peter Behrens) 60 | 皮特·兹瓦特 (Piet Zwart) 62 | 库尔特·施维特斯 (Kurt Schwitters) 64 | 安东·斯坦科夫斯基 (Anton Stankowski) 66 | 合成照片术 68 | 保罗·兰德 (Paul Rand) 70 | 龟仓雄策 (Yusaku Kamekura) 72 | 索尔·巴斯 (Saul Bass) 74 | 奥托·艾舍 (Otl Aicher) 76 | 卡尔·加里斯纳 (Karl Gerstner) 78 | 五星公司 (Pentagram) 80 | 玛西莫·维格尼利 (Massimo Vignelli) 82 | 切玛耶夫和盖斯马尔 (Chermayeff and Geismar) 84 | 企业形象设计 86 | 格尔·登贝 (Gert Dumbar) 88 | 艾普瑞尔·格莱曼 (April Greiman) 90

字体设计与版面设计

菲利普·托马索·马里内蒂 (Filippo Tommaso Marinetti) 92 | 保罗·伦纳 (Paul Renner) 94 | 埃瑞克·吉尔 (Eric Gill) 96 | 埃尔·李西茨基 (EL Lissitzky) 98 | 拉兹洛·莫霍利-纳吉 (Laszlo Moholy-Nagy) 100 | 包豪斯设计学院 (BAUHAUS) 102 | 赫伯特·拜尔 (Herbert Bayer) 104 | 扬·奇措德 (Jan Tschichold) 106 | 新版面设计 108 | 赫尔曼·察普夫 (Hermann Zapf) 110 | 赫伯·卢巴林 (Herb Lubalin) 112 | 阿明·霍夫曼 (Armin Hofmann) 114 | 阿德里安·弗吕提格 (Adrian Frutiger) 116 | 马修·卡特 (Matthew Carter) 118 | 艾德·菲拉 (Ed Fella) 120 | 沃尔夫冈·魏因加特 (Wolfgang Weingart) 122 | 新浪潮运动 124 | 杰米·里德 (Jamie Reid) 126

GRAPHIC DESIGN

The 50 most influential graphic designers in the world

改变平面设计的
平面设计师

[英] 安娜·格伯 著
王之光 潘敏燕 译

 浙江摄影出版社

目录

前言 6

招贴设计

朱尔·谢雷 (Jules Cheret) 8 | 阿方斯·穆哈 (Alphonse Mucha) 10 | 贝加斯塔夫兄弟 (The Beggarstaff Brothers) 12 | 路德维希·霍尔维恩 (Ludwig Hohlwein) 14 | 吕西安·伯恩哈特 (Lucian Bernhard) 16 | 莱诺铸排机与莫诺铸排机 18 | 爱德华·麦克奈特·考弗 (Edward Mcknight Kauffer) 20 | 古斯塔夫·克鲁特西斯 (Gustav Klutsis) 22 | 政治与宣传 24 | 斯丹伯格兄弟 (The Stenberg Brothers) 26 | 卡桑德尔 (M.Cassandre) 28 | 约瑟夫·穆勒-布罗克曼 (Josef Müller-Brockmann) 30 | 瑞士国际主义风格 32 | 横尾忠则 (Tadanori Yokoo) 34 | 维克托·莫斯科索 (Victor Moscoso) 36

书刊装帧设计

亚历山大·罗钦科 (Aleksander Rodchenko) 38 | 构成主义 40 | 约翰·哈特菲尔德 (John Heartfield) 42 | 阿列克谢·布罗多维奇 (Alexei Brodovitch) 44 | 赫伯特·马特 (Herbert Matter) 46 | 布鲁诺·穆纳里 (Bruno Munari) 48 | 未来主义 50 | 维姆·克洛维尔 (Wim Crouwel) 52 | 图钉工作室 (Push Pin Studio) 54 | 戴维·卡森 (David Carson) 56 | 奈维尔·布罗迪 (Neville Brody) 58

商业美术, 标牌、标记和符号设计

彼得·贝伦斯 (Peter Behrens) 60 | 皮特·兹瓦特 (Piet Zwart) 62 | 库尔特·施维特斯 (Kurt Schwitters) 64 | 安东·斯坦科夫斯基 (Anton Stankowski) 66 | 合成照片术 68 | 保罗·兰德 (Paul Rand) 70 | 龟仓雄策 (Yusaku Kamekura) 72 | 索尔·巴斯 (Saul Bass) 74 | 奥托·艾舍 (Otl Aicher) 76 | 卡尔·加里斯纳 (Karl Gerstner) 78 | 五星公司 (Pentagram) 80 | 玛西莫·维格尼利 (Massimo Vignelli) 82 | 切玛耶夫和盖斯马尔 (Chermayeff and Geismar) 84 | 企业形象设计 86 | 格尔·登贝 (Gert Dumbar) 88 | 艾普瑞尔·格莱曼 (April Greiman) 90

字体设计与版面设计

菲利普·托马索·马里内蒂 (Filippo Tommaso Marinetti) 92 | 保罗·伦纳 (Paul Renner) 94 | 埃瑞克·吉尔 (Eric Gill) 96 | 埃尔·李西茨基 (EL Lissitzky) 98 | 拉兹洛·莫霍利-纳吉 (Laszlo Moholy-Nagy) 100 | 包豪斯设计学院 (BAUHAUS) 102 | 赫伯特·拜尔 (Herbert Bayer) 104 | 扬·奇措德 (Jan Tschichold) 106 | 新版面设计 108 | 赫尔曼·察普夫 (Hermann Zapf) 110 | 赫伯·卢巴林 (Herb Lubalin) 112 | 阿明·霍夫曼 (Armin Hofmann) 114 | 阿德里安·弗吕提格 (Adrian Frutiger) 116 | 马修·卡特 (Matthew Carter) 118 | 艾德·菲拉 (Ed Fella) 120 | 沃尔夫冈·魏因加特 (Wolfgang Weingart) 122 | 新浪潮运动 124 | 杰米·里德 (Jamie Reid) 126

前言

INTRODUCTION

一直以来，平面设计在我们的日常生活中都扮演着举足轻重的角色，这一点是毋庸置疑的。我们只要看看俄国构成主义者是如何运用视觉工具来宣传十月革命后的苏联，就能对平面设计的重要性有所了解。而意大利的未来主义运动和美国的企业形象设计同样证明了这一观点，前者对书籍的装帧设计有着非同一般的作用，后者影响了全球无数知名公司的名誉、品牌和命运。

本书介绍了平面设计自早期发展以来 100 多年的历史，即从 1886 年莱诺 (Linotype) 整行铸排机等机器问世，一直到戴维·卡森担任《射线枪》(Ray Gun) 杂志艺术指导，并有意运用模糊的手法创造混乱效果的这一段时期。总而言之，这些事件讲述了平面设计自 1850 年兴起到如今发展成为一个行业的历程，其中虽然偶有曲折，但依然不改其魅力本色。书中主要关注以下几件具有重大意义的设计事件：20 世纪 30 年代，德国包豪斯设计学院提出开拓性的设计原则；50 年代，阿列克谢·布罗多维奇 (Alexei Brodovitch) 在担任纽约《时尚芭莎》(Harper's Bazaar) 杂志艺术指导时对平面设计定义的阐释；80 年代，美国设计师艾普瑞尔·格莱曼 (April Greiman) 率先在其平面设计作品中运用计算机技术。

本书还描述了各种影响深远的设计风格和设计时尚，并解释其产生的过程和原因，以及所涵盖的范围。涉及的主题包括：亚历山大·罗钦科 (Aleksander Rodchenko) 在书籍装帧设

“我们不惜一切，只为匆匆过客的一刻驻足。”

弗拉基米尔·斯坦伯格

计领域的合成照片术实验，横尾忠则（Tadanori Yokoo）设计的视觉冲击效果强烈、具有迷幻色彩的招贴画，古斯塔夫·克鲁特西斯（Gustav Klutis）应苏联政府委托所创作的各种引人注目的宣传作品，国际主义版面设计师倾其毕生精力倡导的统一字体——Akzidenz Grotesk，以及赫尔曼·察

普夫（Hermann Zapf）发明的 Verdana 字体成为微软操作系统通用字体的过程。

根据书中 50 位设计师及其工作室所表现出来的独特艺术造诣，本书分为招贴设计；书刊装帧设计；商业美术，标题、标记和符号设计；字体设计与版面设计四个部分。作者用准确规范的术语，以简明易懂的方式，将平面设计的历史娓娓道来，不仅讲述了影响平面设计的重大风格流派，比如新艺术运动、未来主义、现代主义、构成主义、达达主义，也描写了平面设计发展中的里程碑事件，比如平版印刷术、自动铸字机、单版画和数码字体的出现。因此，本书可谓是一部从多种视角进行阐述的平面艺术家传记，它真实地记录了那些毕生为打破束缚、推动平面设计进入新天地，做出卓越贡献的开拓者们生平与成就。

朱尔·谢雷 JULES CHÉRET

在 19 世纪末以前，广告招贴主要由印刷厂的工匠制作。大多采用简单的网版印刷，有时也配有初级的木版画或蚀刻画。后来，受到色彩炫丽、题材奔放的美国马戏团海报的启发，法国艺术家朱尔·谢雷在招贴设计中融入了缤纷的色彩、动感和迄今无人能及的画面复杂感，从而使招贴艺术焕发出活力。而这样的创新，恰恰体现了法国“美好时代”的精神。

1836—1932 年，生于法国巴黎，卒于法国尼斯。

促进了广告招贴的改革和现代化。

1881 年，为了倡导言论自由，法国颁布了一项意义重大的法律，即允许人们在除学校、宗教场所和公共部门之外的地方张贴海报。于是，这种 1796 年在奥地利发明创造的艺术，在法国各大城市蓬勃发展。法国印刷商逐步占领了整个印刷市场，印刷技术也日臻完善。同时，巴黎的文化之都地位也促进了招贴设计的发展，因为在那里有着繁荣的消费市场和一群热衷夜总会、歌舞表演和美食的有闲阶层。谢雷运用与生俱来同时也深为人们赏识的高度敏感性，认识到了人们对刺激的诉求，以招贴画的形式来宣传这些娱乐场所。

作为一名排字工的儿子，谢雷早在 1849 年就开始做平版印刷学徒。期间，他发挥了作用，帮助研发一种利用导杆或“拼版”的创新系统，以实现四色平版印刷。他采用的直接在印刷石板上作画的方式，使得版画的线条变得更加流畅，整个过程一气呵成，同时也便于快速地做出细微的调整。和劳特累克（Henri de Toulouse-Lautrec）、阿方斯·穆哈（Alphonse Mucha）、泰奥菲-亚历山大·施泰因伦（Theophile-Alexandre Steinlen）等新艺术运动时期的艺术家一样，谢

雷也深受日本木刻画和当时流行的收藏品浮世绘的影响。他十分推崇浮世绘中富有表现力的轮廓、单纯简洁的色块、节奏感鲜明的线条，以及对中心透视法的摒弃。1879年，他为香榭丽舍大街上的一家名为钟表的歌舞表演餐厅设计了一幅招贴画。在画中，舞者在一片未知空间翩翩起舞，人物的四肢异常修长，其简洁的二维特性，是对浮世绘的一种抽象借鉴。谢雷的作品很少真实地叙述某一事件，相反，它们常常用女性形象来表现主题，她们举止优雅，穿着时尚，善于享受闲暇时光（或是滑雪，或是品尝美食）。他创造的这些女性形象在当时风靡一时，被称为“谢雷女郎”。

在漫长的职业生涯中，谢雷设计了1000多幅招贴画。1893年他为洛伊·富勒在女神游乐厅的一场表演所设计的海报，可谓是他成熟作品之中的巅峰之作。画中，当红舞女富勒身着半透明的华丽礼服旋转着，她火红的发丝在空中飘荡，美丽的长裙熠熠生辉。这幅作品既表现了演员舞蹈的力度，又暗含着情色的暧昧，实在是难得的佳作。难怪与谢雷同时代的法国作家芬贡（Félix Fénéon）这样写道：“看看这些街头艺术吧。虽然没能被镶嵌在金色的画框中，但它们是栩栩如生的艺术，是色彩绚烂的招贴画。”

1896年谢雷为冰晶宫（Palais de Glace）时尚展绘制的招贴画，这是他最受推崇的作品之一。

阿方斯·穆哈 ALPHONSE MUCHA

阿方斯·穆哈是人们熟知的法国新艺术风格的代表人物。他提升了招贴画视觉的复杂层次，增强了其叙述性。他设计的作品色彩鲜艳，细节优美，高度装饰化，是当时人人争相模仿的对象。

1860—1939年，生于摩拉维亚的伊万奇采（现捷克共和国境内），卒于摩拉维亚的布拉格。

完美地诠释了法国新艺术风格。

就其特性而言，新艺术运动试图统一建筑、设计和绘画三种功能艺术，将其融合成一种反历史模式的全新独创风格。其最显著的风格特点是运用取自自然的高度装饰化，核心是人们对于工业革命影响的一种反动。于是，设计师们喜欢运用弯曲的看似随意实则暗藏锋芒的

线条，以凸显大自然的野性。这样的基本图案搭配上苗条的女性形象就构成了新艺术运动的特色，而穆哈正是这种风格的代表人物。

穆哈出生于摩拉维亚，即现在的捷克共和国境内。之后，他离开祖国，前往维也纳和慕尼黑寻求一展绘画天赋的机会，最终定居巴黎。然而，他的作品自始至终都受到故乡的影响。常常可以在他的作品中看到摩拉维亚民俗艺术的痕迹。例如在为Job牌香烟设计的招贴画中，他刻画了一位四周环绕着阿拉伯风格瓷砖的空中飘荡的女性形象。在1896年为the Salon de Cent设计的苗条女性形象中，我们也可以看到同样的痕迹。穆哈的第一个重要客户是女演员莎拉·伯恩哈特（Sarah Bernhardt），在他的笔下，莎拉化身为英勇的哈姆雷特，正与神话中的恶龙厮杀。这种富有异域情调的作品反映了穆哈对于魔法神秘世界的向往。穆哈笔下的女性形象与同时期谢雷、劳特累克等法国艺术家塑造的女性不同，她们并未迎合大众的审美，而是神秘而

飘渺的，总是处于半梦半醒的陶醉中或是朦胧的忧伤中。她们没有明显的种族特征，却流露着难以亲近的异域气质。

从他的作品中，可以清楚地看到，穆哈和当时的许多艺术家一样都痴迷于日本的木刻画浮世绘。与新艺术招贴画一样，浮世绘不仅作为艺术品被收藏展出，还运用于商业广告之中。当然，穆哈也有自己的独创之处。作为一名接受过绘画训练的设计师，他的作品特别关注色彩的丰富和细节的描绘，这是与前人大不相同的，同时也为未来的设计师们在主题和构图风格上的创新提供了可能。

新艺术风格

该术语由法语词“l'art nouveau”转化而来，大致是指1890年至1910年期间，流行于法国和美国的一种设计风格。从字面上翻译，它等同于“新艺术”，是由萨穆尔·宾(Samuel Bing)在1895年创办的一家巴黎时装店的店名演变而来的。

穆哈1898年创作的啤酒招贴画，它展现了穆哈对程式化性感女性形象的浓厚兴趣。

招贴设计