

GONGYE GEMINGHOU PINGMIAN SHEJI DE
ZHUANZHE YU FAZHAN

工业革命后平面设计的 转折与发展

吴春华 著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

工业革命后平面设计的 转折与发展

吴春华 著

内 容 提 要

本书详细阐述了世界平面设计艺术的起源,重点论述了工业革命后平面设计的发展变化,并对各个国家平面设计发展风格特点进行归纳。全书划分为三个部分。第一部分,对工业革命前平面设计的历程进行回顾。第二部分,探讨现代意义上的平面设计,即从19世纪工业化生产和商业发展的紧密开展前提下的平面设计活动,管窥印刷技术、摄影技术对平面设计语言的拓展,20世纪20年代前后平面设计风格的去装饰化和简洁化体现,20世纪50年代欧美平面设计的反叛体现,以及信息技术在平面设计中的应用推动等。第三部分为中国平面设计的发展。总体来看,本书语言简练、结构清晰、内容丰富新颖,具有学术性、指导性、启发性,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

工业革命后平面设计的转折与发展 / 吴春华著. —

北京:中国纺织出版社,2018.3

ISBN 978-7-5180-4079-7

I. ①工… II. ①吴… 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 231766 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018年3月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:15.5

字数:248千字 定价:67.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

平面设计在中国乃至世界都有着悠久的历史 and 辉煌的成就。人类进化之始,便可谓视传之初。图画在人类生活初期就已经出现,它是人类生活中原始本能的再现,是人类有目的的社会性创造活动,属于人类社会的物质文化活动。由此可见,平面设计自古至今都出现在人们生活的方方面面,是人类物质文明生活的重要组成部分。

几千年来,世界各国在不同的历史时期创造了各个时代丰富博大的平面设计艺术。其风格各异、变化多样,充分显示了创造者的聪明才智及不同的风俗民情。在现代平面设计发展的过程中,各国也在寻求和发展具有自己民族文化特点的设计风格。本书详细阐述了世界平面设计艺术的起源,重点论述工业革命后平面设计的发展变化,并对各个国家平面设计发展风格特点进行了归纳。

本书共五章,可划分为三个部分。第一部分为第一章,对工业革命前平面设计的历程进行回顾。第二部分为第二、三、四章,探讨现代意义上的平面设计,即从 19 世纪工业化生产和商业发展的紧密开展前提下的平面设计活动,管窥印刷技术、摄影技术对平面设计语言的拓展,20 世纪 20 年代前后平面设计风格的去装饰化和简洁化体现,20 世纪 50 年代欧美平面设计的反叛体现,以及信息技术在平面设计中的应用推动等。第三部分为第五章中国平面设计的发展。

本书在撰写时重点突出以下三个特色:

(1)学术性。本书通过梳理现代平面设计的发展历史,探讨平面设计的外在形式下的发展内因,让读者了解发展过程中各种风格形成的原因和特质。

(2)指导性。了解和研究传统视传艺术,承其精华,传其神韵,借鉴和吸收国内外优秀平面设计艺术的构成形式和装饰手法,进一步结合新技术、新材料进行平面设计,不仅能提升设计者自身的修养和图形创作的水平,更能促进设计师设计出富有时代气息的优秀作品。

(3)启发性。本书通过图文并茂的形式阐述现代平面设计史,当中选取了一些著名平面设计师的设计作品,以及一些具有代表性的国家的平面设

计风格作品,使读者不仅能体会出其设计理念,也能感悟到其创作心迹。

本书的撰写参考并引用了大量相关资料,部分内容来自网络,尽管大部分引用的内容均采用脚注的形式进行标注,但难免有遗漏之处,对于原作者的辛劳,作者在此特致诚挚谢意。

由于作者的理论水平有限,加之时间仓促,书中难免出现一些疏漏不足之处,希望老师及同仁予以批评指正。

编 者

2017年4月

目 录

第一章 工业革命前平面设计的回顾.....	1
第一节 平面设计的起源.....	1
第二节 中世纪时期的平面设计	15
第三节 17~18 世纪的平面设计	21
第二章 工业革命后现代平面设计的开端	30
第一节 现代平面设计产生的技术条件	30
第二节 工艺美术运动与现代平面设计	39
第三节 新艺术运动与现代平面设计	52
第三章 现代平面设计的探索与发展	78
第一节 现代平面设计的初步探索	78
第二节 现代平面设计的发展与表现	80
第三节 世界平面设计国家风格的形成	91
第四章 信息时代的平面设计.....	113
第一节 电脑在平面设计中带来的革命.....	113
第二节 平面设计与消费文化、大众文化	116
第三节 平面设计的各种风格.....	123
第四节 平面设计的各种类型.....	149
第五节 平面设计与未来.....	159
第五章 中国平面设计的发展.....	167
第一节 中国古代平面设计的简述.....	167
第二节 中国近现代平面设计的发展.....	198
第三节 新中国成立后平面设计的发展.....	203
第四节 近代以来香港平面设计的发展.....	212
第五节 我国平面设计的发展现状及未来趋势.....	239
参考文献.....	242

第一章 工业革命前平面设计的回顾

平面设计是一门综合性艺术门类。我们了解平面设计的发展历史,需要从符号和文字的创造开始。工业革命之前的平面设计发展,是现代平面设计发展的基础,需要我們对其进行追溯和回顾。本章我们重点论述工业之前的平面设计知识。

第一节 平面设计的起源

一、史前时期的图形艺术

史前图形艺术的出现,开启了人类凭借自身想象力与视觉语言去探索周围世界、表达人类内心感受的发展历程。远古时期的人类在河流沿岸进行定居,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,孕育世界的早期文明。在这些史前人类遗址均发现丰富的图形艺术痕迹。

从远古时期的原始绘画中,先民们创造出了各种各样形象的符号,可以算得上是原始宗教与巫术影响了史前图形艺术的发展。先民们在和自然进行斗争的过程中,获取了食物、谋求生存的欲望,在图形艺术的创作过程中主要表现为对希望捕获动物的形象以及与之有关的活动的描述。法国南部的拉斯科地区的山洞中曾经发现了原始人的壁画,其能够追溯到公元前15000~前10000年,绘画中的人物形象十分生动,但是却缺乏特殊的设计布局,绘画的元素大体上也是一些十分简练的动物形象,具有比较强烈的符号特征(图1-1)。

拉斯科岩洞的主厅因为画有一个长达5m的野牛而被人们称作牛厅,牛厅的宽度约是8m,长为20m。洞中较高地方的岩棚侧面还画有颜色各不相同的动物,有牛、驯鹿、洞熊、狼等,也有一些想象出来的动物与人像。画面大多都是采用简单的几笔粗线条就勾勒出来的动物轮廓,在黑线轮廓

中使用红、黑、褐色渲染出了动物的体积与重量,轮廓十分准确,神态极为逼真,显出一个跃动的生命活力与群体奔腾的气势(图 1-2)。当时的人们对于工具与材料的运用,也已经达到了一个相当高的水平。如粉末颜料经过混合之后和油脂调配之后来使用;有些粉末的颜料主要是用骨管吹喷到岩面中的,再通过一些部位色彩的叠加,进一步凸显出了平面图像的体积感。拉斯科洞窟壁画或排列或重叠或穿插,充分显示出了创作者已经具有了初步的构图意识,充分体现出了史前图形艺术独特而丰富的审美内涵。在北美洲的印第安人岩画之中,能够看出一种更为简练、更具有标志化的艺术形象。

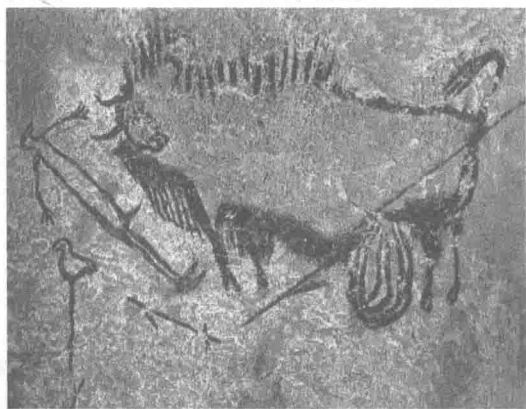

图 1-1 法国拉斯科洞窟壁画

图 1-2 法国拉斯科洞窟牛厅壁画

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》是迄今为止发现的一个最大的史前雕塑作品。浮雕展示的是一个侧面的造型,创作者首先用泥土堆积出了一个牛的大致形状,之后采用特

殊的工具把表面抹平,最后再用凿子雕刻出牛的五官等相关细节(图 1-3)。原始浮雕动物的出现,主要是先民们在进行狩猎之前举行巫术仪式时所使用的 important 道具,它能够极大地增强猎手的信心与勇气。

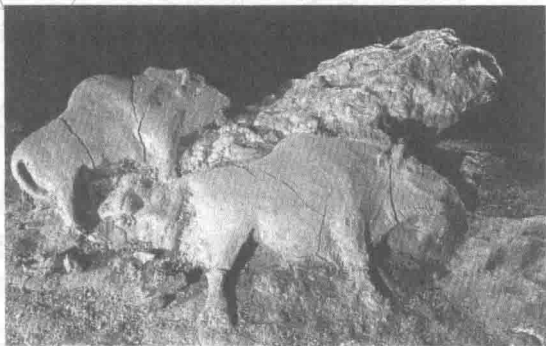

图 1-3 法国阿列日黏土浮雕《野牛》

二、平面设计的起源

人类对于自身平面设计意识的形成是始于利用象形符号来记录思想的那一刻。原始人类为了能够将自己的思想、活动、成就等记录下来,最初主要是直接采用图形的形式进行表达,但是单纯的图形样式对于表达一些相对较为抽象的概念和情感的能力毕竟是有限的。

大约在公元前 8000~前 7000 年的时期,农业经济逐渐在两河流域、现在泰国北部的区域、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域以及长江流域下游逐渐得以发展。农业发展的出现极大地促进了原始人之间的交流,进而促进了文字的出现。文字的发明出现,使人类社会能够摆脱掉蒙昧的状态,从而逐步走向了文明发展历程;文字的出现,标志着人类社会在这个时期已经开始逐步走向了文明社会时期。

文字属于一种视觉符号,它的最大特点就是将语言这一能够表现思想的听觉符号,系统而准确地翻译为视觉符号,使语言能够通过文字符号保存和传播开来。所以我们能够这样说,平面设计的发展历史应该说是从书写、文字的创造开始的。人类历史上出现最早的文字,基本上包括了三种类型,即苏美尔人发明的楔形文字,古代埃及人发明的象形文字,中国人发明的象形、会意以及仿音文字相结合的文字体系。它们的共同之处就是都具有某种字本身构造而成的框架特点,类似图画,让人们难以掌握,从而阻碍了人们生活的交流与文化的发展。

(一) 楔形文字和图形艺术

远古时期,生活在两河流域地区的苏美尔人,最先发明了文字之一的楔形文字。最初的文字在外观形象上并没有像楔形,只不过是一些平面图画。正像我们现在所知道的一样,其间主要是通过借助图形来表达某种思想观念,到文字真正出现之后经过了大约 1000 年的发展演化过程。公元前 3500 年时,苏美尔人逐渐开始在石头或者黏土上刻字,以此当作拥有某物的有效标志。

随着社会的不断发展,人们之间的交往也逐渐增多,要表达的事物也变得越来越复杂、抽象,原始时期的图形也逐渐不能满足人们的需求了。于是,苏美尔人开始对文字做了进一步改造:一方面对图形进行简化,通常是用部分代表整体;另一方面则是增加了符号的意义,如“足”的符号除了用以表示“足”之外,还能表示“站立”、“行走”的意思。这样,象形文字就逐渐发展成了表意文字,也就是符号意义不再直接地由图形表达,而是通过图形引申出来。经过一系列的变化之后,苏美尔的文字体系也逐渐发展完善起来。苏美尔人在简化象形符号的过程中,慢慢地开始用楔形符号代替象形符号,进而创制出了楔形文字。

最早时期的苏美尔文字是写在泥板上的,在泥板上印刻,所以只适合书写一些比较短的、直线的笔画。因为在书写的时候采用的是芦苇角或者木棒角按压,在按压的地方往往会出现一些印痕,这种文字符号的每一笔开始部分都比较粗,而收尾的部分往往会较细,就好像木楔一样。“楔形文字”的名称就是这样来的。楔形发展成为一种文字的标准字形之后在石块上进行刻写,也同样刻成了这样的形状,它标志着人类开始利用抽象符号来记录事件和思想(图 1-4)。

图 1-4 晚期楔形文字

苏美尔人发明的楔形文字对世界文化的发展作出了杰出的贡献。此外,苏美尔图形艺术家也是最早使用连续的描绘性图画来讲述故事的(图1-5)。

乌鲁克地区出土的祭祀用陶瓶,是目前发现的一个最早的描述性浮雕艺术品。整个陶瓶的表面主要是由4层横向的人物图案所构成的,图案和陶瓶的整个形体都保持着十分紧密的结合。最上层主要是向戴冠、穿大袍的母神伊南娜献礼的图案,部分场面相对残缺;中间的一层则是赤裸身体的人手持多种贡物,列队前进;下面的两层主要是一些肥壮的羊群以及长势比较旺盛的谷物造型。瓶身图案造型中的人物与动物全部分列于水平线上,从而打破了史前社会时期在图形艺术中形象较为散乱分布的格局,起到了开创性的作用(图1-6)。

图 1-5 兀鹰碑残片

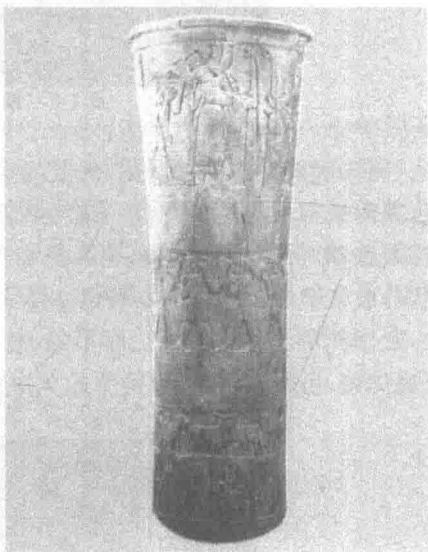

图 1-6 乌鲁克陶瓶

(二)古埃及的象形文字及图形艺术

古埃及两河流域是文字的重要发源地之一。埃及人依旧以本身逐渐发展起来的图形为中心创制出文字,称为埃及“象形文字”,象形文字的原意为“神的文字”。这种文字基本上就是象形图画般的,在埃及使用的时间比较长。其中对平面设计的影响也比较大,也能够被视为现代平面设计的雏形。这种被称作“埃及文书”的文字记录方式,利用的是横式布局或采用纵式的布局,文字本身主要为象形的,所以插图和文字就表现得交相辉映,极为精

美。因为在之后的发展过程中,象形文字开始对某些具有抽象性意义的表达稍显有些无能为力,所以一部分文字就逐渐发展演变成了字母。在所有古埃及的文书之中,最具有平面设计价值的当属纸草文书,尤其是给去世的人书写的“死亡之书”(图 1-7)。这些书大多都具有十分精美的插图,插图与文字之间进行混合,文字纵排,具有极高的装饰性。

图 1-7 埃及纸草文书

由于地理环境较为封闭,埃及图形艺术在形成发展中较少与异质文化交流,因而具有相对的独立性。埃及图形艺术的产生和发展,与埃及人的宗教信仰、丧葬习俗和王权思想关系密切。亡者雕刻、墓室壁画等图形艺术品种繁多,成就辉煌。它的基本特点是博大凝重,恪守独特的程式化规则,体积巨大,宏伟壮观。雕刻多为正面形象,技法朴素写实,有概念化倾向;绘画线条流畅优美,色彩丰富,具有鲜明的风格特色和独特的感染力(图 1-8,图 1-9)。

图 1-8 古埃及壁画(一)

图 1-9 古埃及壁画(二)

记述埃及第一位法老统一埃及战功的石板,奠定了此后三千余年埃及人物造型的基本样式。石板正反两面均刻有浅浮雕,法老形象比其他仆从高大,这是埃及人用以凸出显贵族人物的表现手法。人物刻画采用的头部侧面、眼睛正面和躯干侧面、肩胸正面混合的表现方法,以及以水平条带分割处理平面空间的艺术风格,被后来的埃及艺术家沿袭,正面律成为古代埃及图形艺术的主要程式(图 1-10)。

图 1-10 记述埃及第一位法老统一埃及战功的石板

自中王国时期开始,墓室壁画在埃及得到迅速发展,壁画内容和表现形式更加丰富多彩。《宴乐图》反映了当时宫廷的日常生活,壁画直接以颜料勾线着色,线条富于质感和表现力,人物造型打破了以往呆板的模式,更加生动活泼,整幅作品色彩柔和、娇媚(图 1-11)。

图 1-11 约公元前 1320 年的古代埃及墓室壁画图形

《纳米尔石板》(浮雕)是古埃及古王国时期的作品,约公元前 3000 年,高 63.5 厘米。左侧国王纳米尔面前的鹰是天空之神霍卢斯的象征,也是上埃及的神祇,鹰爪中紧握的系绳象征着下埃及,意在描述纳米尔的权利压倒其对手的事实。与许多古埃及的艺术一样,是古代权利的象征。《纳米尔石板》浮雕风格形式,标志着影响持久的埃及艺术程式的形成。其单纯简练的曲线造型和几何因素,在埃及古王国时期已经趋于完善。有力的线性塑造,使浮雕与题目、铭文的刻画具有相同的意义(图 1-12)。

(三)中国甲骨文的发展

甲骨文主要是指殷墟甲骨文,是中国商朝后期(公元前 14—公元前 11 世纪)王室用来进行占卜记事而刻在龟甲与兽骨上的文字(图 1-13,图 1-14)。它是中国目前发现得最早、最成系统的文字。在已经发现的殷墟甲骨文中,还发现的单字数量多达 4000 个的骨片,其中不仅包含了大量的指事字、象形字、会意字,同样还包含了很多形声字。这些文字与我们目前所使用的文字,在外形方面都存在着巨大的区别,但是从构字的方法上来

看,两者之间基本上还是一致的。

图 1-12 埃及墓室壁画残片《纳米尔石板》

图 1-13 甲骨文

从字体的数量和结构方式来看,甲骨文已经是有较严密系统的文字了,汉字的“六书”原则在甲骨文中都有所体现,但是原始图画文字的痕迹还是比较明显,其主要特点包括:在字的构造方面,有些象形字只注重突出实物的特征,而笔画多少、正反向背却不统一;其中的一些会意字,只要求偏旁会合起来含义明确,而不要求固定字形,因此甲骨文中的异体字非常多,有的

一个字可有十几个甚至几十个写法。

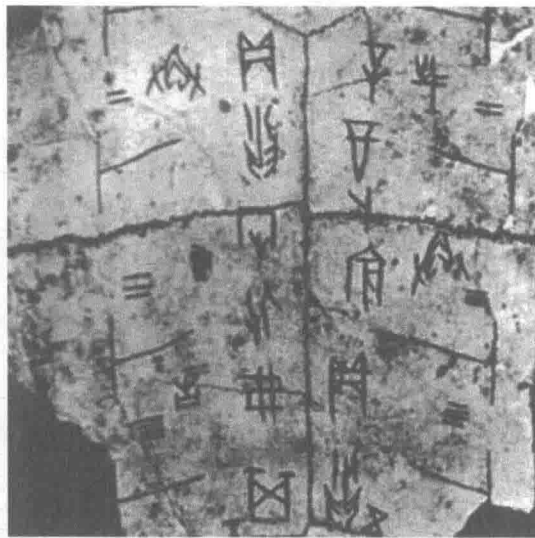

图 1-14 殷墟甲骨文

另外,由于甲骨文是用刀刻成的,而刀有锐有钝,骨质有细有粗,有硬有软,所以刻出的笔画粗细不一,甚至有的原本纤细如发,但笔画的连接处有剥落,又显得浑厚粗重。从结字上来看,长短大小均无一定,或是疏疏落落,参差错综;或是密密层层,十分严整庄重,显出古朴多姿的无限情趣(图 1-15)。

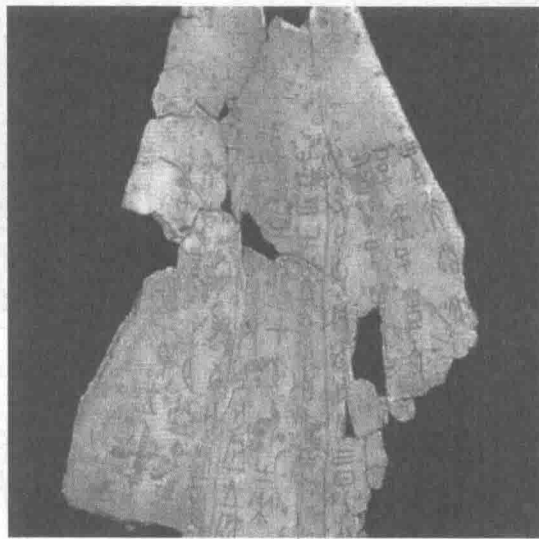

图 1-15 涂朱卜骨刻辞的正面

甲骨文的排列方式是根据从右至左、从上至下,奠定了之后中文书写的基本规范。可以说,甲骨文是在引导炎黄子孙开始使用图形记号去表示意义,并非约束其读音的文字发展历程。

三、字母创造与其在平面设计中的运用

我们可以说,对于早期的平面设计产生最大影响的应为西方字母的发明。西方的字母文字体系出现在根本上改变了人类的书面表达的方式,也进一步影响了平面设计所创造出来的途径与方式,极大地提高了人们掌握文字的速度,并进一步缩短了人们掌握文字所需要的时长,促进社会的快速发展与进步。

公元前1700年,随着希腊语言的发展,埃及的象形文字逐渐被抽象的拼音符号所取代。大约在6000年前,古埃及地区的西奈半岛上出现了每个单词配有一个图画象形文字。在经过了腓尼基的子音字母发展,再到希腊表音字母的出现,这个时期的文字发展则演变成了从右至左写的方式,其中左右倒转的字母也有很多。最后,罗马字母则继承了希腊字母的变种形式,并将它和今天所使用的拉丁字母进一步拉近,进而翻开了拉丁字母发展历史过程中的带有现实意义的一页(图1-16)。

图 1-16 拉丁文字的发展演变