

Advertising & Society

核心广告学系列教程

A History of Graphic Design :

The Perspective of Aesthetic Research

平面设计史： 美学研究的视角

王淑芹 著

上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

Advertising & Society

核心广告学系列教程

上海市卓越新闻传播人才教育基地建设项目

A History of Graphic Design:

The Perspective of Aesthetic Research

平面设计史：

美学研究的视角

藏书章

王淑芹 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书以平面设计为主要研究内容,从美学的角度对平面设计的历史演变进行了详细的梳理。全书分九章,分别对西方早期、工业革命时期、现代主义时期、后现代主义时期以及数码时代的平面设计和审美风格做了探讨。书中结合大量的设计作品,以简单明了的语言概括了世界平面设计艺术的起源和发展演变、不同历史时期重要的设计运动和设计流派、不同国家平面设计的发展及其审美特点。从中既可欣赏到大量著名平面设计大师的经典作品,了解平面设计的审美风格,也能领略整个设计领域和社会时代的变迁,知晓平面设计发展的全面景观。

本书是一本图文详解的国际化、全方位、系统性的平面设计审美文化的参考图书。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计史:美学研究的视角 / 王淑芹著. —上海:
上海交通大学出版社,2018
ISBN 978-7-313-19277-6

I. ①平… II. ①王… 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(2018)第 083904 号

平面设计史:美学研究的视角

著 者:王淑芹

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:谈 毅

印 制:常熟市文化印刷有限公司

开 本:710 mm×1000 mm 1/16

字 数:422千字

版 次:2018年6月第1版

书 号:ISBN 978-7-313-19277-6/J

定 价:88.00元

地 址:上海市番禺路951号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:22.5

印 次:2018年6月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52219025

前 言

Preface

平面设计的主要内容包括字体设计、标志设计、插图设计、包装设计、广告设计、展示设计和编排设计等,其本质上是利用视觉的符号和形式语意按照审美规律对平面艺术进行的一种审美表达。好的设计作品既能让人一目了然,又能过目不忘,给人留下比较深刻的印象,这就要求设计师们具有非常好的审美素养,以及对作品的整体构思水平。

随着商品时代的发展和艺术设计的大众化,平面设计在人们生活中的应用已经十分普遍。平面设计的最终目的是为了引起人们注意,实现传递信息的目的。如何把功利性的目的借助美学的运用,巧妙地达到平面设计的宣传力度,并且为接受者营造出艺术性的消费氛围,是现代平面设计需要思考的方向。优秀的平面设计,总是善于将实用性与艺术性完美融合,让接受者在接受信息的同时,获得心灵的愉悦。

实际上,美学思维已经充分渗入现代的平面设计之中,许多设计作品都在某种程度上体现了设计师的美学思想,极大地改变了设计者的观念,并在设计领域发挥着越来越重要的作用。现代社会生活的提高,不仅给人们带来了物质的丰富,使得他们对产品设计的质量、性能要求越来越高,而且对产品的形象设计以及宣传也至为关注。平面设计传递出来的信息不仅关乎设计本身,还能够体现出消费者的身份、档次、地位以及爱好等。现代平面设计只有在美学理论的指导下,不断地丰富自己的理论知识,将实践和理论完美地结合起来,才能设计出符合现代大众审美的作品,达到设计的目的。

同时,平面设计还是科技与艺术的结合,是商业社会的产物,在商业社会中需要设计与审美的平衡。与纯粹的艺术不同,平面设计既要符合客观

审美性又要具有实用性、替接受者设想、以人为本。打动人对于平面设计师来说是一种挑战,平面设计的关键之处在于发现,只有不断通过深入的感受和体验才能做到。设计要让人感动,就要设计足够的细节,设计有审美感的图形创意,设计能够和接受者心理及其信息相适应的色彩品位,借助可以有效传递情感及其信息的材质,把设计的多种元素进行有机地艺术化组合,把技术、艺术巧妙地融合处理,使平面设计成为审美的艺术。

在平面设计史上,美学观点的发展直接影响了平面设计艺术的变化。通过平面设计艺术,我们通常可以把握一个时代的生活和审美趋向,从这个层面说,一部平面设计史就是一部平面艺术审美史。

早期的平面设计与审美基本上难以分清,平面设计的产生需要特定的历史文化背景,其中包括一个民族的生活方式、习俗、伦理道德、审美习惯等,它们构成了潜在的深层文化结构,制约着平面设计艺术的发展状况。正因为这样,作为人类审美文化组成部分的平面设计艺术,在早期的作品中,无不刻印着早期美学观念的印记。

20世纪出现了众多美学流派和思潮,这些艺术思潮携带新的审美思想对所在时代的平面设计产生了不可忽视的影响。西方现代审美艺术在思维方式、表现形式、创作手法及表现媒介上对早期审美艺术进行了全面、彻底的革命。它不仅改变了艺术的内容和形式,更重要的是它改变了艺术的观念并对现代平面设计产生了深远的影响。

平面设计在世界各国的产生和发展都有着共同的规律。它们随着商品的产生而产生,随着科技进步和社会发展而发展。科学技术进步所带来的传播手段的革新,无不对平面设计的发展产生巨大的推动作用。从工业革命时期的工艺美术运动到包豪斯,再到当代,各种现代审美思潮风起云涌,此起彼伏。各个发展时期都和各种艺术思潮紧密联系,互相影响。从欧洲的现代主义,到后来的后现代主义等,通过包括工艺美术运动、新艺术运动、立体主义、未来主义、包豪斯、构成主义、波普风格等形形色色的艺术运动,把审美观念、平面设计等都囊括其中,许多艺术家和设计家均兼任“设计家”和“美学家”的使命。

审美观念在思想观念上,直接或间接地影响了平面设计,并对平面设计的发展演变起了积极的推动作用。虽然审美与平面设计是两个不同属性的艺术领域,它们都有自身的发展规律和独特的发展方式。但我们应该看到

每个时期的审美思潮不同程度地都给平面设计提供了意识形态方面的营养和艺术形式上的借鉴,这无疑对当代平面设计的发展具有重要的意义。

但是,目前国内外平面设计理论多偏重于设计史及设计实践,而缺少对其从美学理念等更深的思维层面上的探究。基于这一点,本书试图从美学的视角研究平面设计的发生、发展,结合历史上优秀的设计家和设计作品,希望从一个新的角度,深入探讨平面设计的历史演变,以期对我们当代的平面设计乃至艺术设计有所启示。当然,平面设计在当代也在不断受到技术因素的冲击和影响,我们希望把中外的设计发展、设计家、设计作品放置在审美的视角中,从而能够窥见平面设计的另外一面。

基于此,当下的平面设计也正在关注审美性的艺术功能,平面设计正在向艺术性和观赏性的方向发展,一些优秀的平面设计甚至成了人们的收藏品。只有继承传统的美学观念,学习当下的设计理念,才能获得充足的设计灵感。本书可以作为高校教材,配合平面设计和艺术设计的课程使用,期望在艺术美学理论的指导下,在艺术设计中丰富自己的理论知识,将实践和理论完美地结合起来,设计出符合现代大众审美的艺术作品,达到设计的目的。

目 录

Contents

- 第一章 西方古代审美风格的演变及平面设计的发展**
- 1 第一节 早期人类的审美意识与平面设计的起源
- 7 第二节 中世纪宗教审美主题下的平面设计
- 11 第三节 文艺复兴时期人文主义的审美与技术冲击下的平面设计
- 21 第四节 18 世纪西方美学与平面设计的新发展

- 第二章 世纪之交的西方美学与平面设计**
- 27 第一节 技术革新背景下的审美意识与平面设计
- 37 第二节 维多利亚时期的审美风格及平面设计
- 44 第三节 审美意识领域的新探索与“工艺美术”运动
- 60 第四节 “新艺术”运动的美学风格与平面设计艺术形式的探索
- 85 第五节 机器美学与现代平面设计的探索

- 第三章 现代主义审美风格的萌芽与现代平面设计的形成**
- 102 第一节 现代主义审美风格的根源——现代艺术
- 122 第二节 现代平面设计审美风格的形成
- 144 第三节 包豪斯美学理念及其平面设计风格

- 第四章 现代主义美学影响下平面设计的发展**
- 153 第一节 现代平面设计的审美形式——字体
- 157 第二节 抽象主义美学与欧洲的现代版面设计风格
- 168 第三节 现代美学思潮下平面设计的发展——纽约平面设计派

	第五章 现代主义审美风格下平面设计的发展
191	第一节 现代审美风格与西方企业形象设计的发展
208	第二节 公共标志系统的设计
212	第三节 国际奥林匹克运动会的世界标志系统设计
	第六章 20世纪40年代以后审美意识多元下的平面设计
227	第一节 波普风格影响下的美学与平面设计
231	第二节 超现实主义风格下的波兰海报设计
235	第三节 反美学风格——怪诞海报
238	第四节 自由与个性的追求——“视觉诗人”
242	第五节 社会观念的表达——第三世界国家的海报
245	第六节 民族与世界的话语体系——日本的平面设计
	第七章 后现代主义美学思潮下的平面设计
258	第一节 后现代主义美学思潮
262	第二节 视觉审美——美国的观念形象设计
269	第三节 审美形式的探索——“新浪潮”平面设计运动
277	第四节 装饰主义审美风格——“孟菲斯”风格和旧金山派平面设计
283	第五节 审美回归——“里特罗”设计和乡土风格
	第八章 多维空间中的审美艺术——数码时代的平面设计
293	第一节 电脑给平面设计带来的变革
298	第二节 数码时代的平面设计
307	第三节 数码时代平面设计的技术发展趋势与艺术审美体验
	第九章 中国平面设计的美学审视
317	第一节 早期审美与平面设计的源头——石刻和壁画
332	第二节 中国近代审美文化下的平面设计
340	第三节 中国现代审美文化下的平面设计
349	参考文献
350	索引

第一章

西方古代审美风格的演变及 平面设计的发展

第一节 早期人类的审美意识与 平面设计的起源

平面设计是指在平面空间中的设计活动,涉及二维空间中各个元素的布局与设计,主要指在平面空间中,将图形、文字、色彩等以符合信息传递为目的组合起来,并给予受众以视觉的心理满足。现代平面设计是建立在现代印刷的基础上的,其涉及领域主要有字体设计、书籍设计、广告设计、标志设计、包装设计、企业形象设计、各种出版物的设计等。

世界平面设计的历史始于书写和文字,一开始就与人类的审美意识相辅相成。早期的审美意识,是促生了布局、编排等日后平面设计的主要因素。法国南部拉斯考克地区的山洞中发现的原始壁画绘画,北美洲的印第安人岩画都是早期人类审美意识的凝结,也成为早期人类平面设计的雏形。

古希腊的哲学家与美学家认为,美是形式,倾向于把形式作为美与艺术的本质。在古希腊,关于美与艺术观念背后,诸神与理论理性成为思想的规定性。到了古罗马时期,实用、功利之风盛行,在美学思想上缺乏独到的成就。而中世纪的主流文化是基督教文化。在中世纪,上帝成为美与一切艺术的规定性,实践理性成为思想的规定性。这一时期的美学被纳入神学之中。从基督教神学的立场来看待美,认为美的根源在上帝。美在完善,而完善又基于尺寸、形式与秩序,大有强调形式之倾向。这一时期有把形式神秘化的倾向。

平面设计的历史可以追溯到人类文明的初期,自从人类有了审美意识之后,就一直在寻找采用视觉符号传递信息和储存记忆的方式,平面设计的历史是从人类记录自己的思想开始的。早期的人类为了记录自己的思想活动,为了交流,开始用各种手段来传递信息。最早,人类运用图画做手段,从古代的原始绘画当中,我们看到祖先创造了各种形象的符号,也开始了布局、编排等平面设计的元

素的探索,而这些早期的平面中,也存在早期人类审美的影子。如在法国南部拉斯考克地区的山洞中发现的原始人壁画,由一条长长的、宽狭不等的通道组成,其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画有 65 头大型动物形象:有 2 米到 3 米长的野马、野牛、鹿和 4 头巨大公牛,最长的约 5 米以上,成为惊世杰作,绘画生动,没有特别的设计布局,绘画的元素基本上是简练的动物的形象,具有早期平面设计强烈的符号特征。从这些壁画的造型上看,有着摹仿自然界动物、人等外形的影子,即德谟克里特所说的艺术摹仿自然:“在许多重要的事情上,人类是动物的学生:我们从蜘蛛学会了纺织和缝纫,从燕子学会了造房子,从天鹅和夜莺等鸣鸟学会唱歌,都是摹仿它们的。”在阿尔塔米拉洞内的壁画上,有一头受伤的野牛(见图 1-1-1),它圆睁怒目,伸出双角,力图做最后的反击。奔放的线条和鲜明的色彩,刻画出野牛顽强的生命力,人们甚至会感觉到它的肌肉在颤动,由此可以看到在原始时期人类以平面的形式记录下的是一种天性的“模仿”。但是原始艺术并不是为了“摹仿”动物形象而把它们画在洞穴壁上的,这样做其实是有其他实际的功用和目的。即记录原始状态下的生活信息,或祈求狩猎丰收,或祝福人丁兴旺,或是一种图腾崇拜。从平面设计的效果看,人类的这些史前设计充满了想象力与创造性,洋溢着生命与力量的激情,包含着原始意味的审美倾向,所以,在史前这些平面作品中又都具有强烈的表现性。因此,早期平面设计既有摹仿的影子,但又充满着实用(巫术)的意念,是一种具有一定的精神意味的实用艺术。

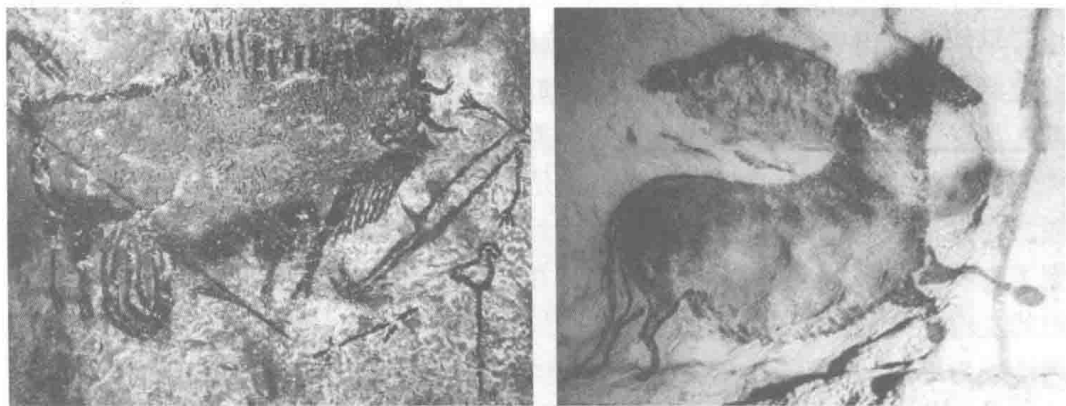

图 1-1-1 拉斯考克地区的山洞壁画 2 则

随着人类思维水平的发展,到了北美洲的印第安人岩画当中,可以看到更加简练、更富于标志化的形象。许多符号,虽然看似凌乱,但是已经包含了潜在的编排意识(见图 1-1-2)。农业发展促进了原始人的交流,从而促进了文字的产生,文字突破了图画对于思想的表达能力的有限性,开始了平面设计的新发展。人类早期的文字包括三种类型:即苏美尔人的楔形文字、古埃及的象形文字以

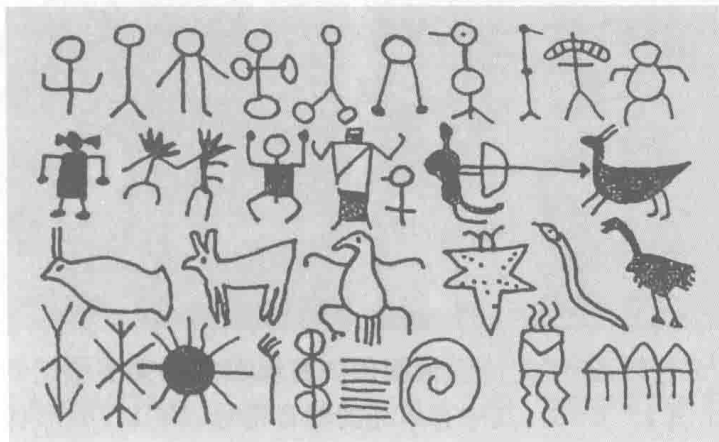

图 1-1-2 北美印第安人在史前的岩洞壁画

及中国人的象形、会意和仿音结合的文字。大约公元前 3000 年,生活在两河流域的苏美尔人创造了利用木片在湿泥板上刻画的“楔形”文字(见图 1-1-3),最初,这种文字基本上是象形文字(见图 1-1-4),代表作品是“汉谟拉比”法典。楔形字原来是从上而下直行书写,后来改为从左而右横行书写,于是全部楔形符号转了 90° ,从直立变成横卧。由于右手执笔,从左而右横写,楔形笔画的粗的一头在左,细的一头(钉尾)在右。苏美尔楔形字有意符和音符,约在公元前 3000 年左右,青铜时代的苏美尔人就用泥板通过图画的形式记录账目,后来,这些符号演化为表意符号,至于那些无法描绘的东西则用任意指定的办法来表达。而且苏美尔人还用它来表示声音,几个表意字合在一起就可以代表一个复杂的词或短语,这就使得许多符号都成为多余。经过巴比伦人、亚述人、阿拉米人的使用和改造,楔形字成为一种半音节文字。在字母发展史上有所贡献的楔形符号共有 500 种左右,其中许多具有多重含义,其“准确含义”只能根据上下内容来

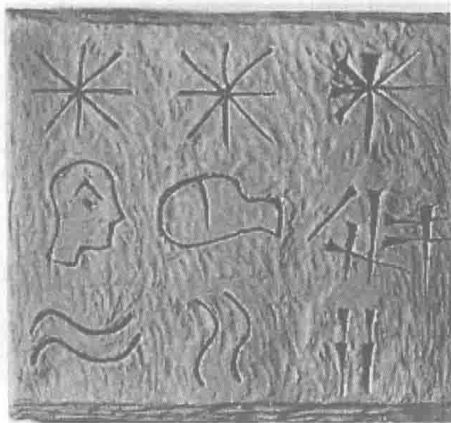

图 1-1-3 两河流域的楔形文字

图 1-1-4 两河流域的象形文字

确定,这就使得楔形文字体系比后来的字母文字体系更难以掌握。尽管如此,在2000年间,楔形文字一直是美索不达米亚唯一的文字体系。到了公元前500年左右,这种文字甚至成了西亚大部分地区通用的商业交往媒介。

远古时期,由于人类实践和认识能力的局限,对艺术形式和现实世界不能理性地加以说明,于是就创造了形形色色的神话传说,用幻想的形式来表达对周围事物的理解。距今5000多年前,古埃及出现了象形文字(见图1-1-5),后来被欧洲人称作 Hiérglyphe——这是希腊语“神圣”与“铭刻”组成的复合词,即“神的文字”。古埃及人认为他们的文字是月神、计算与学问之神图特(Thoth)造的,和中国人“仓颉造字”的传说很相似。古埃及象形文字早期的样子像优美生动的图画(见图1-1-6),其中有单纯的辅音符号,如“口”的形状表示辅音r,有特定的音节符号,表示一定的意义,同时在词汇里直接作为语音单位,如太阳的图画表示“太阳”,读作ra,在词汇里,遇到ra这个音节,就画一个太阳,如下图左上角的 Ramses。这种文字主要用于碑铭,称“圣书体”。为了方便在纸草上书写,发展出草书——“僧侣体”。到公元前650年之际,又产生了“大众体”,笔画简洁,适于普通人学习使用。随着时代的发展,对于一些比较抽象的意义,象形文字显然无能为力。因此,古埃及人把拼音字母与象形文字合用,最后变成了字母,创造出24个表音符号,具有了表意、表音功能。在所有的古埃及文书中,对平面设计影响最大的,也可以被视为现代平面设计的雏形的是在纸草上书写的文书(见图1-1-7)。这种被称为埃及文书的文字记录,利用横式布局或者纵式布局,文字本身是象形的,因此插图与文字互相辉映,十分精美。在所有古埃及的文书中,最具平面设计价值的应该是纸草文书,特别是给去世的人书写的《死亡书》,这些书大部分有精美的插图,插图和文字混合,文字纵排,具有高度的装饰特点(见图1-1-8),在版面编排上就出现非常自由的倾向,排版上的自由化造成高度装饰化的效果。

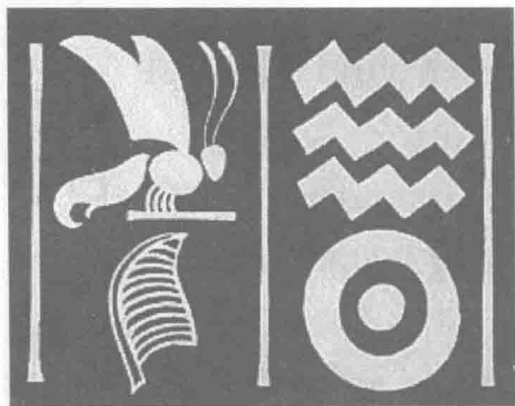

图1-1-5 古埃及的文字兼有象形和符号的特点

图1-1-6 公元前1450年前后古埃及人“死亡书”上的象形文字

图 1-1-7 公元前 1420 年古埃及纸草书
“末日审判”部分

图 1-1-8 古埃及 1370 年前后的“死亡书”
注重插图和文字的编排

除此之外，古埃及的浮雕和壁画也是当时平面设计的一个主要组成部分，在表现形式上有许多程式化的共性，形成了埃及独特的设计风格：横带状的排列结构，用水平线来划分画面，画面构图在一条直线上安排人与物，人物依尊卑和远近不同来规定形象大小，追求平面的排列效果；内容详尽，追求画面的叙述性，描绘精微，人物造型程式化，写实与装饰相结合，文字与图像并用，具有文字的绘画性和绘画的可读性的特点。如在《拉姆赛斯一世墓壁画》(见图 1-1-9)这幅壁画中，中间是拉姆赛斯一世，他的右边头戴王冠，头部呈鹰形的是荷拉斯神，它是奥西里斯神和伊西丝神之子，他的双眼分别代表太阳和月亮，成为后来基督的雏形，他是上帝的化身；左边那个长着豺狼头人身的神叫阿努比斯，它是陵墓之神，还负责管理把尸体制成木乃伊，在阴间审判庭上担任重要角色，手中握有进入冥世大门的钥匙，这是一幅将国王引入冥世的画。

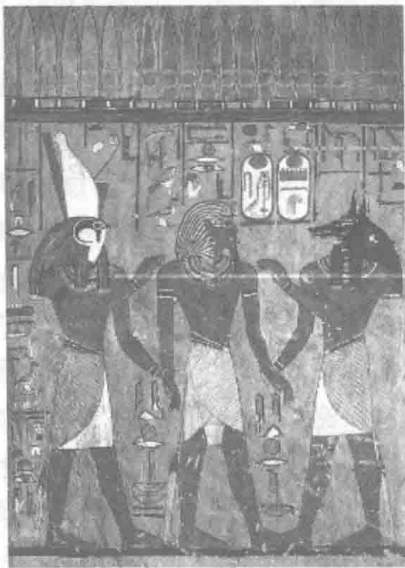

图 1-1-9 《拉姆赛斯一世
墓壁画》

它的设计自由，平实，版面完整统一，是埃及早期平面设计的具体体现。

公元前 525 年，波斯帝国征服了埃及，沦为波斯的一个省。公元前 332 年，马其顿亚历山大征服了波斯又占领了埃及，从此埃及处于外来民族的统治，艺术进入希腊化时期。公元前 30 年埃及沦为罗马帝国的一个行省，从这时起古埃及历史宣告结束。《神殿浮雕》(见图 1-1-10)是埃及托勒密王朝(前 304 年—前 30 年)时期的作品。浮雕表现的是女神为国王戴上两重王冠的表情，宣扬了“王权神授”的意思。浮雕遵循传统造型方法，薄衣紧贴裹着身体，表现出女神身体曲线变化美，布局精致，利用竖排方式组织主题画面，是当时平面设计的杰作。

图 1-1-10 《神殿浮雕》

中国文字是历史上最古老的文字之一，汉字也是迄今为止依然被采用的绝无仅有的表意文字。汉字发展主要有三个阶段：第一阶段是图画文字阶段，商代以前的文字应该属于这个阶段；第二阶段是以表形文字为基础，以表音文字为主体的表音文字阶段，从甲骨文到秦代的文字都属于这个阶段；第三阶段是以形声字为主体，还保留了一些表形字和表音字的形音文字阶段，从秦汉到现代汉字都属于这个阶段。值得一提的是，中国的平面设计在印刷上的字体种类主要是楷书、宋体，以及近代采用的改良宋体——仿宋体，还有近代受到西方无装饰线体而产生的“黑体”，而隶书的使用，往往仅限于标题和某些特定的场合。

字母是一种新的文字体系，能够从根本上改变象形文字的弊端，也是西方平面设计的最主要的元素。对平面设计影响最大的应是西方的字母的发明，它从根本上改变了人们书面传达的方式，大幅度地提高了人们掌握文字的速度，缩短了掌握文字的时间，影响了平面设计发展的途径和方式，产生了独立的、西方式的平面设计方式。拉丁字母是罗马人通过古伊特鲁斯坎人从古希腊传入的，当时的字母并不完整，共有 17 个字母，罗马人攻占希腊以后，把希腊的图书馆、学者都搬到了罗马。罗马人沿袭了希腊文明，文字则是拉丁字母。罗马帝国时，大量兴建纪念性建筑，文字也开始规范化。在进行平面设计时，设计者不是把文字作为整篇文章的一个组成部分来看，而是把每个字都作为一个单独的形式来进行设计，使拉丁字母变得独立而完整。在表现时，字母笔画内部的疏密关系和字母与字母之间的疏密关系都经过缜密的思考，在编排上，整个版面呈现出整齐划一的视觉面貌。

在演变发展的过程中，罗马字母形成了自己的特点。罗马字母最主要的特点是装饰线，称为“饰线”，即 Serif。如 A 字母角上的两个小横线，H 上下的短横线等，它们主要的作用就是装饰，形成了拉丁字母设计中的一个庞大的体系：饰线体。罗马时期的饰线体称为“罗马饰线体”(Roman serif)，极其典雅。罗马字体设计的另外一个重要的特点是方形的大写字母——方体。这种字体在公元 2 世纪十分普遍，它用扁头笔书写，字体方正，是很正式的一种字体。与此同时，手书体也出现了，称为“方形拉斯提克体”，或者称为“拉斯提克方体”，这种字体相当紧密，比较节省空间位置，较为经济，书写速度也快。古罗马人务实、严谨，在平面设计方面，他们要求“合适”，表现协调。

从平面设计的起源来看,人类早期的审美与平面设计密不可分。早期的平面设计是从审美符号开始的,文字是平面设计早期较为成型的艺术表现。原始人类的审美意识中包含了对自然的模仿,也蕴含着对宗教的崇拜。这些审美意识表现平面设计艺术中,早期人类运用圆、直线、曲线等线条形式,对它们加以组合,并渐渐具有了对对称、节奏、均衡和整齐等形式的设计美感的追求和探索。

第二节 中世纪宗教审美主题下的平面设计

中世纪时期(The Medieval Time)是介于古典文明和文艺复兴之间的一段时期,基督教在这一时期成为垄断性的宗教,教会控制一切,古典时代的大部分最重要的文化,包括书籍、抄本都毁之一炬,这个时期又被称为“黑暗时期”(the Dark Age)。古罗马时期的哲学家、思想家圣奥古斯丁认为上帝是一切事物美的创造者和源泉,上帝的美是至高的美、绝对的美。对于中世纪美学来说,上帝就是全能、仁爱和最高的美;表现自然美的各种事物处于上帝的静观中,其美的源头就是上帝自身。中世纪的主流文化是基督教文化,上帝成为美与一切艺术的规定性,实践理性成为思想的规定性,从而与古希腊重视现实生活相区分。在中世纪思想家看来,自然物体和艺术物品中使人感到愉快的那种整齐划一或和谐,事实上不是这些事物对象本身的一种属性,而是上帝在它们上面所打下的烙印。上帝本身就是整齐划一,当他把自己的性质熔铸在被造物里面时,这些被造物就呈现出整齐划一的特征。上帝创造的世界到处都是多样性的和可分性的,在努力仿效上帝的整一时世界取得了多样性的整齐划一,这就是和谐。因此,事物的和谐性、匀称性和秩序性之所以是美的,原因在于和谐是世俗世界所可能达到的“最像上帝”的那种整齐划一。作为上帝的不完整形象——纯然的宇宙通过自己的多样性和复杂性,摹拟了上帝的单纯性和简单的完美性。

中世纪美学还重视形式,形式来自上帝。奥古斯丁受毕达哥拉斯学派的影响,认为现实事物的美即和谐、秩序和整齐划一,而这又归根结底是一种数学关系。美在完善,而完善又基于尺寸、形式与秩序,大有强调形式之倾向。与奥古斯丁一样,托马斯·阿奎那也是从神学出发来阐发其美学思想的。关于什么是美的问题,他也认为,美首先在于形式。同时还认为,美是可感的,只涉及形式,无涉内容,不关联欲念,没有外在的实用目的。

在平面设计中,当时欧洲文化的体现方式就是各种精美的手抄本的《圣经》和其他的福音著作。凯尔经,BOOK of Kells,是一部泥金装饰手抄本,是早期平面设计的范例之一,这是一本有着华丽装饰文字的圣经福音手抄本,每篇短文的开头都有一幅插图,总共有两千幅。它是西方平面设计的代表作,也被大众认为

是爱尔兰最珍贵的国宝。为了突出神学的审美主题,中世纪平面设计往往以夸张、变形等手法表现精神世界。这在中世纪的手绘经文中表现得更为集中,人物形象的绘制采用程式化的手法,又瘦又长,与文艺复兴时期的人物肖像相比,他们是缺乏生命力的,但却使人在阅读经文时能产生在精神上接近上帝的感觉。中世纪手抄本的经文插图另一个特点是透视感弱,为了更好地表现空间感,中世纪的绘经师们就发明了分割画面的方法,他们将画面人为地分割为几个部分,用于表现辽阔宇宙的不同空间层次。

中世纪的西方社会依附于上帝的辉煌而存在和发展,那是一个基督教广泛传播的时代,中世纪绝大部分的艺术也由“神”而展开,色彩丰富的绘图祷告书手抄本,作为传播宗教文化的读物,每本都凝聚着才华横溢的工匠大师的心血,堪称是精雕细琢的绝世的艺术品,被众多书籍收藏家们视为珍品,每翻启一页就能

图 1-2-1 1405 年法国苏瓦松或拉昂的皮纸插图手抄本《祷告书》

欣赏到早期绘画大师们的杰作和精湛的手艺,其复杂的设计和宝石般的色调常常迎来珠宝爱好者的强烈赞赏。在整个中世纪中,福音祷告书被认为是至高无上之物,是贵族和皇族们最流行的祈祷用书形式,有着“中世纪畅销书”的美誉(见图 1-2-1)。内容一般包括先知画像、耶稣的生平和对圣家族的描述,类似于佛教的本生故事图,是对宗教图像艺术的一个重要补充。它们起源于中世纪时期的“古抄本”,一改以往“卷”状的书籍形式,新的书本成对摺形式,每二十五章装成一本,用厚重木片做成封面加以保护。整理的长条纸草卷更为方便,此种形式延续了好几百年,后来为了要便于阅读,将书籍表面上腊,并用铁圈串装成册,样式和现代的圈装本极为相似。

13 世纪开始流行的彩色绘图装饰手抄本是手抄本中最为精致华丽的,而描绘基督教内容的祷告书更是手抄本的珍品。为上流阶层精心装帧的祈祷书,通篇多采用哥特字体、叶漩涡饰框架、章节起首字母大写,并配有小巧装饰性强的象征物,同时也会配合内容大量加入精美细密画。在其中出现的图案经常取材自中世纪贵族的纹章徽记及基督教艺术中的一些象征符号,细密画师们还会精益求精地加入了众多经过装饰处理的首字母和边框,并用细碎的纹样填充和点缀。在版式上往往会配有镶框的设计,有的是天线状的植物图案,从开篇的首字母延伸出来包围住整页的文本,还有不少会使用葡萄树的纹样做镶框,因为葡萄树在基督教艺术中有象征耶稣的内涵。在文章配备插图方面,每幅精美的细密

画均拥有着无与伦比的醒目彩度,画师用简单明确的手法将文字所表达的内容图像化,当然这些内容也是围绕《圣经》及圣徒故事等神圣题材的。

从文字风格及设计上看,抄本祷告书经历了早期拜占庭艺术时期、六世纪至七世纪的爱尔兰和英格兰的凯尔特民族的装饰性绘画时期(其中凯兰书卷尤为著名)、到卡洛林王朝和奥托王朝(the Ada Gospels)的手抄本时期。卡洛林王朝和奥托王朝时期由于正值罗马帝国的再一次复兴,酷爱基督教神学的查理曼大帝请来了英国学者带来了文雅的欧陆风格,并统一了抄写字体为——“卡洛林小写字体”。后来这种字体又被哥特式字体所替代。总的说来,其发展的过程大致如下:中世纪早期刚劲的罗马体逐步让位给诸如安色尔体和半安色尔体的草书体,在不列颠群岛甚至还发展出了与众不同的书体海岛大写体和海岛小写体。到了中世纪晚期及文艺复兴时期常用的图案风格则变为细小优雅的花朵及枝叶装饰环绕、飞禽以及一些来自远古的小人物和裸体小爱神,并使用了相当多的天然颜料加以调配填入。

中世纪时期的手抄本其实并不只是为了满足神父牧师或者修道士的需求,更广义的用途是给皇宫贵族作为权贵的显耀。因此这些手抄本除了展现那个时期中最为优秀的艺术家和工匠们的才情,还折射出手抄本拥有者们广泛的审美兴趣和生活品位。不少手抄本书中能看到当时人们日常生活和自然世界景象描绘,如玩旋转陀螺的孩子们、围起圈跳舞的农民们、散步闲逛中的上流人士、猎人和他们的猎狗等。彩色藤蔓、树叶、花蕾、鸟儿、松鼠等也常见于装饰点缀之中。通常这些祷告书中丰富的装饰设计和多样化图案,都是为带来更多翻阅的乐趣,并制造不同的视觉喜悦。这种彩色的连环画式故事表达方式,使得即便是圣经和宗教经文,也能让人感受到行文图例中洋溢着来自图文以外的跃动幻想,激发对于人物和场景间无尽的扩散想象。

中世纪手抄本最明显的特征是广泛采用插图和广泛进行书籍、字体的装饰。这时的抄本出现了扉页,出现了装饰华贵的大写第一个字母,出现了与文章内容密切相关的插图(见图1-2-2)。在中世纪,平面设计中出现了较大的发展。在这一时期,古典风格的继续存在,并在一定程度上有限发展。古典风格(The Classical Styles)是从古典希腊、古典罗马和古典埃及的各种字体风格中综合发展起来的文字风格,也包含了古典时期版面编排的某些特点。

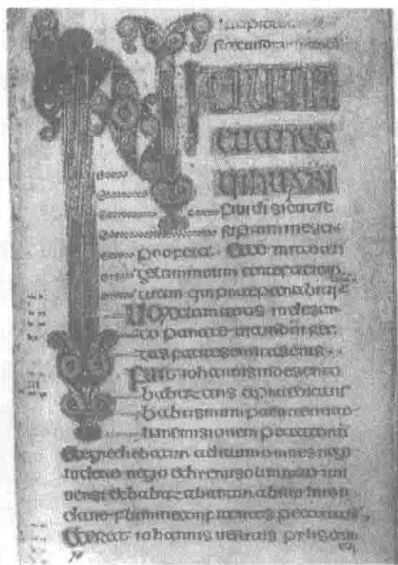

图1-2-2 中世纪的手抄本
《都罗之书》