

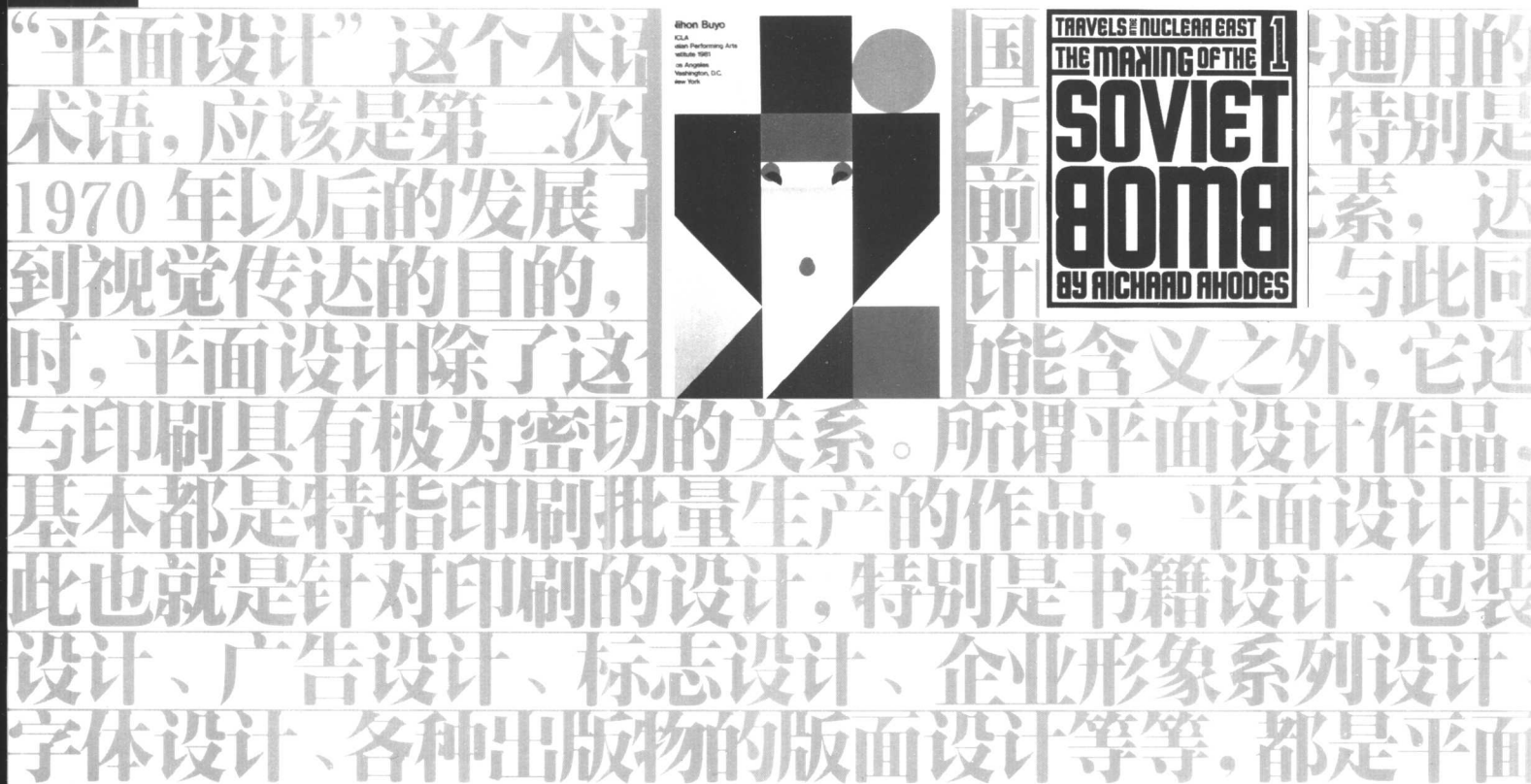
A HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

世界平面设计史

王受之设计史论丛书

Shouzhi Wang

王受之 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

世界平面设计史 / 王受之著. —北京:

中国青年出版社, 2002

(王受之设计史论丛书)

ISBN 7-5006-4830-8

I. 世… II. 王… III. 平面设计—工艺美术史—世界

IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 060929 号

书名: 世界平面设计史

著作权人: 王受之

责任编辑: 王寒柏

策划: (香港) 天一艺术设计出版有限公司

设计制作: 广东天一文化有限公司

出版: 中国青年出版社

社址: 北京东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

发行: 中国青年出版社北京图书发行部

电话: 010 64010813

传真: 010 84027892

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

经销: 新华书店

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 20.25

字数: 800 千字

版次: 2002 年 9 月北京第 1 版

印次: 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册

ISBN 7-5006-4830-8/J · 490

定价: 85.00 元

本图书有任何印装质量问题, 请与出版处联系调换

联系电话: 010 64033570

A HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

世界平面设计史

王受之设计史论丛书

Shouzhi Wang

王受之 著

中国青年出版社

王三

王受之设计史论丛书

作者介绍

王受之 1946年出生于广州，设计理论和设计史专家。毕业于

武汉大学研究生院，1980年代曾担任过广州美术学院设计系副主任和学院的工业设计研究室副主任，1987年作为美国富布赖特学者，在宾夕法尼亚州立大学西切斯特学院和威斯康辛大学麦迪逊学院从事设计理论研究和教学，1988年开始在美国设计教育最权威的学府——洛杉矶的“艺术中心设计学院”（Art Center College of Design, Pasadena）担任设计理论教学，1993年升任为全职终身教授，负责全院的现代设计理论和现代设计史教学。1997年担任美国全国艺术和设计院校委员会（National Association of Schools of Art & Design, NASAD）年度会议理论组召集人，1998年作为联合国开发总署专家在北京的中央美术学院主持设计理论和设计史讲学班。

王受之曾经多次担任重要设计比赛的评委工作，包括香港设计师协会“设计98”年展评委、1997年香港回归的国家艺术大展评委。

王受之是中国的中央美术学院、清华大学美术学院、上海大学美术学院等高等艺术设计院校的客座教授。

著作

王受之所著设计理论和设计史著作相当多，其著作成为中国大陆、台湾和香港的设计专业教科书或主要参考书，其中包括在大陆出版的《世界现代设计史》（广东新世纪出版社，1997）、《世界现代平面设计史》（广东新世纪出版社，1998）、《世界现代建筑史》（中国建筑工业出版社，1999）、《当代商业住宅区的规划和设计》（中国建筑工业出版社，2001），还包括台湾出版的《世界现代设计》（艺术家出版社，1998）、《世界现代平面设计》（艺术家出版社，1999）、《现代世界艺术的发展》（艺术家出版社，2001），他参与撰写的《战后美国史》（中国社会科学出版社）曾经获得1992年国家社会科学著作的金奖。他的《设计史论丛书》包括《世界现代设计史》、《世界平面设计史》、《世界当代艺术史》、《世界时装史》、《世界广告史》、《世界工业产品设计史》、《美国插图史》等，由中国青年出版社与香港天一艺术设计出版公司联合出版。

目录

前言	10
绪论	20

第一章 工业时代的版面设计 44

导言	44
19世纪上半叶字体设计的发展	46
木刻版海报的发展以及在商业广告上的应用	48
印刷的革命	50
排版技术的机械化	51

第二章 摄影——新传达工具 52

导言	52
摄影的发明	53
摄影技术在印刷上的应用	56
摄影作为一种新媒介的地位确定	57

第三章 维多利亚时期的大众化平面设计 60

导言	60
石版印刷的发展	63
波士顿彩色石版印刷学派	63
彩色石版的语汇	65
看版、路牌的发展	66
儿童读物的设计发展	67
美国编辑与广告设计的兴起	68
维多利亚时期的版面设计风格	73

第四章 “工艺美术”运动的平面设计

76

- “工艺美术”运动的背景——76
- 英国的“工艺美术”运动和在设计上的体现——83
- 美国的“工艺美术”运动和在设计上的体现——90

第五章 “新艺术”运动

96

- “新艺术”运动的背景——96
- 法国“新艺术”运动的平面设计——99
- 英国“新艺术”运动的平面设计——104
- 美国“新艺术”运动的平面设计——106
- 比利时“新艺术”运动的平面设计——108
- 德国“青年风格”运动的平面设计——111

第六章 二十世纪平面设计的源起

114

- 导言——114
- 现代平面设计的探索——弗兰克·赖特和格拉斯哥派——117
- 维也纳“分离派”运动——123
- 彼得·贝伦斯的探索——126

第七章 现代艺术对平面设计发展的影响

132

- 导言——132
- 立体主义——134
- 未来主义运动——135
- 达达主义运动——138

超现实主义——141
摄影与现代主义运动——142

第八章 “图画现代主义” 平面设计运动 144

“海报风格” 运动——144
第一次世界大战的海报设计——146
慕尼黑的纳粹反动宣传画设计——148
“后立体主义图画现代主义” ——“装饰艺术” 运动在平面设计上的反映——150

第九章 新的形式语汇 158

引言——158
俄国构成主义设计运动——159
荷兰的“风格派” 运动——167
构成主义的传播和发展——171

第十章 包豪斯与新的国际平面设计风格 174

引言——174
魏玛时期的包豪斯(1919-1924)——177
莫霍里-纳吉的影响——182
迪索时期的包豪斯(1924-1932)——184
包豪斯的最后阶段——187
简·奇措德和他的新版面设计风格——190
20 世纪上半叶的字体设计趋势——191
依索体系运动——192
现代交通地图版面设计基础的奠定——194

荷兰的独立现代主义设计运动	194
摄影技术在平面设计上的新运用	196

第十一章 美国的现代主义设计运动

198

导言	198
新移民对于美国平面设计的影响	199
美国“新政”时期的政治海报设计项目	201
欧洲设计家到美国的大移民	202
美国现代平面设计的主要赞助力量	204
第二次世界大战期间的平面设计	205
第二次世界大战结束初期的美国平面设计	206
科学技术和工业生产资讯的平面设计发展	208

第十二章 国际主义平面设计风格的形成

212

导言	212
国际主义平面设计风格运动的先驱	213
为科学项目的功能性平面设计	216
新瑞士无饰线字体风格	217
经典版面风格的设计大师	218
瑞士巴塞尔与苏黎世的平面设计	218
美国的国际主义平面设计	221

第十三章 纽约平面设计派

224

导言	224
纽约平面设计派的先驱	225

版面编辑的革命	230
期刊杂志衰退时期的版面设计	232
新广告设计	235
美国版面设计的表现主义	237
乔治·罗依斯	242

第十四章 企业形象设计与视觉系统

244

导言	244
意大利的奥里维蒂公司的企业形象设计	246
美国最大的电视公司之一——哥伦比亚广播系统的企业形象设计	247
瑞士巴塞尔化学工业协会的视觉系统设计	250
新海文铁路公司视觉系统设计	251
企业形象设计进入成熟阶段	252
系统化视觉形象系统设计	256
美国联邦设计改进计划	258
公共交通标志系统设计系列	260
国际奥林匹克运动会的标志系统设计	261
企业形象设计的发展和东西方的不同企业形象模式	265

第十五章 观念形象和非西方国家的平面设计发展

268

导言	268
波兰的海报设计	269
美国观念形象的设计	272
怪诞海报和“心理变态海报”风格	277
欧洲的“视觉诗人”	279
第三世界国家的海报	282

第十六章 国际语言和国际对话

286

- 导言—— 286
- 日本的战后平面设计—— 288
- 超人文主义与超平面设计—— 293
- 后现代主义平面设计—— 295
- “新浪潮”平面设计运动—— 301
- 孟菲斯风格和旧金山派平面设计—— 304
- “里特罗”设计和乡土风格—— 307
- 电脑在平面设计中引起的大革命（80年代末到90年代）—— 311

第十七章 数码革命与平面设计

314

- 电脑辅助设计的起源—— 315
- 数码平面设计的先驱—— 316
- 杂志的复兴—— 318
- 电脑字体设计—— 319
- 数码形象处理—— 321
- 互联网设计—— 322

前言

《世界平面设计史》这本著作是笔者长期研究平面设计的结晶。这本著作在1998年曾经以《世界现代平面设计史》的方式出版过,在那本著作的基础上,增加了第十七章“数码时代的平面设计”,对文字也进行了修改和补充,就是这个版本,应该是在中文中反映平面设计发展的最完整的著作了。

“平面设计”这个术语,经过多年的风风雨雨,应该说现在已经基本上取得国际上的共识,在国际上基本统一了。所谓“平面设计”,所指的是在平面空间中的设计活动,其涉及的内容主要是二维空间中各个元素的设计和这些元素组合的布局设计,其中包括字体设计、版面编排、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,而它的表现方式则是以现代印刷技术达到的。因此,平面设计和视觉传达设计、印刷设计具有极为密切的关系。

设计活动内容广大,从建筑到城市规划,从工业产品到手工艺,都是设计活动的内容,而平面设计是设计范畴中非常重要的一个组成部分,所有在二维空间中的、非影视的设计活动都属于平面设计的内容。而目前,平面设计的范围已经跨越了影视界限,在多媒体设计中产生非常积极和活跃的作用。平面设计在21世纪开始朝多媒体的方向发展,进入了一个崭新的领域。与此同时,它的传统和范畴却依然存在,在电脑辅助设计的技术前提下,发展速度非常惊人。

英文中“平面设计”这个词是“graphic design”,最早使用这个术语的是美国人威廉·阿迪逊·德威金斯(William Addison Dwiggins,1880-1956),他在1922年开始使用这个术语来描述他所从事的设计活动的内容,但是却没有得到美国和国际间的采纳,人们使用“装潢艺术”来描述这个设计活动,迄今为止,在中国大陆称“平面设计”这个活动依然是“装潢设计”,在西方国家,长期以来也称之为“装饰艺术”。其实,平面设计不仅仅是装饰和美化,它的主要功能应该是调动所有平面的因素,达到视觉传达准确的目的,这

是平面设计的真正功能,而美化则是第二位的、从属性的。

“平面设计”这个术语正式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,特别是在1970年以后。调动以上所述的平面元素,达到视觉传达的目的,是平面设计的根本。与此同时,平面设计除了这个层次的功能含义之外,它还与印刷有极为密切的关系。所谓平面设计作品,基本都是特指印刷批量生产的作品,平面设计因此也就是针对印刷的设计,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,都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、标志等等以符合视觉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,而各种元素,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。区分现代和传统的平面设计,基本在于机械化大批量印刷生产的这个手段上,在欧洲是公元15世纪由德国古腾堡发明金属活字印刷术带动的,这也就是西方现代平面设计最早的萌芽,所以这本《世界平面设计史》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。如果从平面设计的对象因素来论,就产生了字体设计、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：如何传达视觉内容，如何达到最佳的传达效果等等，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法来说，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“多元媒体”（multimedia, 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都采用平面设计的若干手法，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世界现代平面设计史，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，而它之所以与社会、文化、政治、经济等等因素具有极为密切的关系，是因为它是设计各个范畴中与文字关系最为密切的一个领域，同时具有印刷批量化的特点。因此，平面设计也最易受到意识形态的影响，它的发展兴衰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。如果真要写出一部以反映平面设计风格演变的影响为背景的历史，还真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、文化等等因素的总和，西方往往采用德文单词“Zeitgeist”来描述，这个德文单词没有具体的或者准确的中文翻译词，甚至英文中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特征和文化品位。平面设计是最能够集中体现这种被称为Zeitgeist的特定文化品位的设计活动。

古代以来，人类一直在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、印刷的发展等等，都代表了这种努力的成果。直到目前电脑的发展，电脑网络（internet）技术的发展，依然代表了这种探索的延续。1922年，设计家威廉·阿迪逊·德威金斯终于把这些努力综合用一个术语代表：平面设计（graphic design），说明把各种平面因素组织成具有次序、具有视觉传达规律的总体的这种活动的性质，从而奠定了现代平面设计的定义基础。虽然现代平面设计已经与传统的平面设计大相径庭，电脑取代了手工，平面的风格也非常丰富，但平面设计却依然是各种设计活动中与传统关系最为密切的一种。古代苏美尔人创造了书写，为文字创造开启了大门；古埃及人第一次成功地把文字、插图有条不紊地编辑、书写在草纸上，成为最早的平面设计典范；中国人创造了印刷技术，发明了造纸技术，发明了陶瓷的活字技术；朝鲜人发明了金属活字；中世纪的欧洲僧侣精心撰写和设计了金碧辉煌的手写圣经和圣诗，把插图、文字、装饰融为一体；德国的古腾堡发明了西方最早的活字印刷技术，促进了欧洲的印刷发展，这种从欧洲文艺复兴以来的欧洲印刷技术发展和各种字体、版面、插图的出现等等，都是现代平面设计的传统依据。

从本质来看，古典的平面设计与当代的平面设计虽然具有相当不同的地方，但是，从目的上和手段上来看，却依然有非常类似之处，其目的都是传达，对象是读者，组成设计的内容也依然是文字、图形、装饰，形式依然是二维的，或者平面的。更加重要的是：无论是古典的还是当代的平面设计，都基本上是以印刷的方式发展的。那种因为现代建筑革命而造成传统建筑逐步消失的情况，在平面设计中则并不存在。平面设计经历的是一场渐变过程，而不是现代建筑运动的那种翻江倒海似的大革命，因此，在现代主义建筑

受到后现代主义挑战的时候,平面设计依然处于比较平稳的过渡之中,没有出现建筑上后现代主义那样的巨大浪潮。原因主要是平面设计与传统关系的密切。

虽然如此,工业革命的确给平面设计带来了很大的冲击,特别是印刷技术和制版技术的发展,依据资讯时代电脑带来的新科技冲击,在很大程度上改变了平面设计的手法,因此,我们可以以工业革命为一个分界线,划分平面设计发展的历史脉络。这本书的目的在于阐述自从工业革命中期以来以西方国家为中心的平面设计的演进,探讨这些演化的背景 and 影响因素,探索电脑时代对于平面设计可能带来的影响和发展趋势。

与著作、专论繁多的建筑设计不同,平面设计的理论著作,特别是涉及到发展历史的专著数量很少,从我多年的从事设计理论和设计史教学的经验来看,这方面的著作虽然谈不上凤毛麟角,但是的确少而又少,大部分不过是设计史中涉及的一个简单的侧面而已,比如字体设计、版面设计、插图设计、书籍设计、企业形象和标准设计、海报设计等等,专著相当丰富,缺乏的是能够把这些关系密切,同样属于平面的、二维的设计活动和形成这些设计各种面貌的历史背景,指导这些设计的各种理论联系起来讨论的综合著作。如果说我感觉到问题,倒是平面设计中的一些组成部分有本末倒置的情况。比如企业形象设计(CI),或者插图设计等等,都几乎成为脱离平面设计而独自成为体系的新范畴,其实,不过是某些设计家为了强调自身价值而夸大其词,把平面设计的某些内容,脱离平面设计总的体系来单独讨论,这实在是不正确的,对于设计新人来说,也容易造成误导。因此,这本书的撰写,有“确定名分”的动机,是想还平面设计原来应该有的面貌,从理论和历史发展的讨论和阐述中,提出平面设计的理论原则和基本构成因素。

笔者长期在美国的高等设计院校从事设计理论和设计史教学,因此很注意西方的平面设计史论著作。

自从准备撰写这本著作以来,更加注意资料的来源。在众多的著作中,最具有权威性的应属菲利普·梅格斯(Philip B. Meggs)的《平面设计史》(*History of Graphic Design*, Van Nostrand Reinhold, New York, Second edition, 1992)。这本书第一版出版于1983年。我是在1987年开始在美国东部的宾夕法尼亚州西切斯特大学艺术系(Department of Art, West Chester University, West Chester, Pennsylvania)担任客座教授的,为了应付设计基础课,我在那个拥有近两万名大学生的大学图书馆中查找参考著作和教材,其中梅格斯的这本著作的第一版,对我来说是最具有指导意义的,使我受益匪浅,可以说我能够比较顺利地给美国学生开设那门课,在很大程度上应该感谢这本著作。1988年我开始受聘在洛杉矶的“艺术中心设计学院”(Art Center College of Design, Pasadena, California)担任教学,直到如今,一直使用他的这本著作来作为主要教材。1992年此书出了增改后的新版本,当时我正负责指导一个从韩国来的研究生作插图史的研究,为了让她到汉庭顿图书馆(Huntington Library)的善本图书馆(这个图书馆是目前西方收藏从文艺复兴以来手抄本和善本最集中的图书馆之一)作研究,为了理顺历史脉络,我还是要求她用梅格斯的著作作为依据。严格地说,梅格斯的新版著作对于这个研究生和我本人来说,都非常有指导价值。我视他的这本著作作为目前市场上所有平面设计论著中最完整的一本,并经常向学生推荐。曾经担任过中国工业设计协会负责人的柴长佩工程师曾经在20世纪80年代后期翻译过这本书的部分章节,以小册子的方式在大陆出版,应该是中文中最早的翻译本了。

除了以菲利普·梅格斯的《平面设计史》几个不同版本作为主要参考之外,笔者还参考了下列的著作:

● 亚兰·里文斯顿与伊莎贝拉·里文斯顿:《平

面设计与平面设计师百科全书》

(*Encyclopaedia of Graphic Design + Designers*, New York: Thame sand Hudson, 1992)

● 菲利普·汤普逊与彼德·戴文波特:《平面形象词典》

(Philip Thompson and Peter Davenport: *The Dictionary of Graphic Images*, St.Martin Press, New York: 1981)

● 约翰·巴尼科特:《海报简史》

(Barnicoat, John: *A Concise History of the Poster*, Lodon: Thames and Hudson, 1972)

● 透纳·贝利等:《字体百科全书》(Berry, W. Turner, Johnson, A.F., and Jaspert, W.P.: *The Encyclopaedia of Type Face*, London: Blandford, 1958)

● 爱德华·吉朋等:《平面设计的语言》(Booth-Clibborn, Edward, and Baroni, Daniele: *The Language of Graphics*, New York: Abrams, 1980)

● 马克斯·加罗:《历史上的海报》(Gallo, Max: *The Poster in History*, New York: American Heritage, 1974)

● 安尼·加奈:《平面设计史上1325个最伟大的时刻》(Garner, Anne, ed.: *The 1325 Greatest Moments in the History of Graphic Design (sofar)*, Montana State University, 1987)

● 爱德华·戈特沙尔:《今日的版面传达》(Gottshall, Edward. M.: *Typographic Communications Today*, Cambridge, MA: MIT Press, 1989)

● 爱德蒙·格里斯:《版面的艺术与实践》(Gress, Edmund G: *The Art and Practice of Typography*, New York: Oswald, 1917)

● 史蒂夫·赫勒等:《从维多利亚时期到后现代时期的平面设计风格》(Heller, Steven and Chwast, Seymour: *Graphic Style from Victorian to Post-*

modern, New York: Abrams, 1988)

● 贝佛斯·赫勒:《海报》(Hellier, Bevis: *Posters*, New York: Stein and Day, 1969)

● 约翰·刘易斯:《印刷分析》(Lewis, John: *Anatomy of Printing*, Lodon: Faber and Faber, 1970)

● 卢斯·玛霍特拉(编辑):《欧洲与美国的传统海报》(Malhotra, Ruth, et: *Traditional Poster in Europe and USA*, Vol. I - III, Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1973)

● 詹姆斯·莫然(编辑):《20世纪印刷》(Moran, James, ed.: *Printing in the 20th Century*, New York: Hastings House, 1974)

● 约瑟夫·穆勒-布鲁克曼:《视觉传达史》(Muller-Brockmann, Josef: *A History of Visual Communications*, New York: Hastings House, 1967)

● 静·穆勒-布鲁克曼:《海报史》(Muller-Brockmann, Shizuka: *History of the Poster*, Zurich: ABC Editions, 1971)

● 亨利·皮兹:《美国插图二百年》(Pitz, Henry C.: *Two Hundred Years of American Illustration*, New York: Random House, 1977)

● 潘尼·斯巴克:《设计参考手册》(Sparke Penny: *Design Source Book*, Secaucus, NJ: Chartwell, 1986)

● 斯图亚特·列克:《现代海报》(Wrede, Stuart: *The Modern Poster*, New York: Museum of Modern Art, 1988)

● 丹尼·阿珀戴克:《印刷式样:历史,形式和使用》(Updike, Daniel Berkeley: *Printing Types: Their History, Forms, and Use*, Cambridge: Harvard University Press, 1937)

● 朱利斯·赫勒:《今日印刷》(Heller, Jules: *Printmaking Today*, Holt, 1972)

● 比维斯·希勒:《海报一百年》(Hiller, Bevis:

100 Years of Posters, Harper, 1972)

● 戈特弗雷德·林德曼：《印刷与绘画》(Lindemann, Gottfried: *Prints and Drawings: A Pictorial History* Praeger, 1970)

● 保罗·兰德：《保罗·兰德：一个设计家的艺术》(Rand, Paul. R.: *Paul Rand: A Designer Art*, Yale University Press, 1985)

除此之外，对于个别专门的项目，比如企业形象设计、字体设计、版面设计、海报设计、包装设计等等，都有不少专门的著作，但是这些著作大多数都比较侧重于技术层面的介绍和论述，真正从历史和理论上探讨的著作，甚至包括以上书目中的部分著作，还是非常少的。这个问题不仅仅出现在平面设计著作中，在一般设计理论、工业设计等等范畴中也依然如此。唯一的例外是建筑设计，因为理论发展历史长，具有强大的研究力量，因此比较深刻的理论著作相对较多。

平面设计这个术语出于英文“平面”(graphic)，在现代平面设计形成以前，这个术语是泛指各种通过印刷方式形成的平面艺术形式，比如木刻、石版画、腐蚀版画、丝网印刷版画等等。因此，当时这个词是与“艺术”连用的，统称上述艺术形式为“平面艺术”。“平面”这个术语当时的含义已经不仅仅是指作品是二维空间的、平面的，它还具有更进一步的意义：批量生产的，并因此而与单张单件的艺术品区别开来。所以，可以说“平面艺术”，或者“平面设计”自从产生以来，就与印刷有不解之缘。它很早就被称为“民主的艺术形式”(the democratic art form)，因为只有通过印刷批量生产，普通人才能够享有这种艺术。从广义来看，平面艺术自从开始以来，就已经不仅仅包括绘画的印刷，同时也包括字体设计、版面编排、书籍装饰等等丰富的内容。而设计的目的是印刷出版，这是古往今来平面艺术，或者平面设计的最共同点。

把文字、图书和装饰标记以某种方式安排在一起

应该说是平面设计的基本内容，从这点来看，应该说早在远古时期就已经有类似的活动了。如公元前3000年两河流域的苏美尔人在泥版上刻画的文字符号(the Sumerian pictographic tablet)；公元前1800年的汉谟拉比石刻(the Code of Hammurabi)；从公元前1500年左右开始出现的大量埃及草纸文书，特别是作为死者陪葬用的《死亡书》(the Book of the Dead)；公元前1400年左右的中国甲骨文和商、周两代的青铜文，都是人类最早的平面设计作品。但是，除了文本、插图和装饰的编排因素之外，我们普遍认为平面设计的另外一个特征就是印刷发行，因此，早期的文物虽然具有平面设计的基本因素，却并不能被视为当代平面设计的开端。真正的平面设计开始，是与印刷相联系的。

平面设计与印刷有极其密切的关系，因此，可以说印刷技术产生的国家——中国，是奠定平面设计基础的国度。现在存世最早的印刷品是中国唐代的《金刚经》，经文是在一块完整的木板上雕刻而成的，印刷在纸本的手卷上，从右到左读，是公元868年的印刷本，其中包括了插图、文本、标题三个基本部分，已经具备了平面设计的几乎所有要素。由于这个刻本如此成熟，因此，可以肯定有比这个刻印本更加早的印刷品。中国也是发明纸张的国家，历史记载汉代的蔡伦发明造纸，考古发现了东汉时期的原始纸张，这些因素都促进了中国早期版面设计的发展。因此，对于平面设计是在中国最早得到完善的这一点，理论界均没有争论。关于现代印刷出现以前的平面设计发展历史，将在本书的《绪论》中介绍。

现代平面设计史的论述应该包括三个基本方面，即：

- 1) 对于平面设计诸因素的论述，包括字体发展、版面编排发展、插图风格发展等等。
- 2) 印刷技术对于平面设计的影响。
- 3) 分门别类地讨论组成内容，比如包装设计、书

籍设计、海报设计等等的发展过程。

如果把视觉传达的方法和特点加进去,就基本构成了平面设计史论的全部内容。本书将设法把这些因素融合在一起进行论述,以期给读者一个比较完整的发展面貌。

现代平面设计与印刷有不解之缘。没有印刷,也不可能有现代平面设计的存在。从印刷技术的发展来看,要把图形、文字印刷到纸张或者其他材料上,必须具备一种能够把图形、文字过渡到纸张或者其他材料上的方法,中国的印刷方法长期以来是采用木版刻制,利用黑墨为材料进行平面直接印刷,虽然毕昇发明了活字,但是长期以来,中国的印刷基本还是依据整块的木版进行的。欧洲的印刷虽然发展比中国迟很多,但是自从德国的古腾堡发明金属活字之后,欧洲的印刷就迅速地摆脱了中世纪手抄本的落后状况,用了很短的时间发展出影响整个西方文化的印刷业来。欧洲虽然起步晚,但是由于技术上的重大突破,在传播(发行)上发展极为迅速,在印刷方法取得一连串的重大成就,因此,欧洲,特别是西欧国家在印刷上、在平面设计上都具有奠定基础的作用。欧洲国家之所以能够迅速发展平面设计,与这个地区广泛使用字母是分不开的。自从古典时代以来,欧洲已经普遍采用字母,而不像中国那样长期使用复杂象形文字,拼音字母数量少,而象形文字数量则巨大,因此使用拼音字母比较容易在活字上得到突破。在文字的突破之后,欧洲集中于印刷技术方法的探索,逐步从传统的印刷方法基础上发展出符合新印刷需求的木版、金属腐蚀版、石版印刷技术来,不但印刷方法得到完善,而且在印刷字体上也多姿多彩,字体种类与日俱增,丰富了版面,促进了平面设计的丰富性。

印刷上的四种基本方法,即凸版(relief)、凹版(intaglio)、平版(planography)和孔版,或者称为“镂空版”(stencil)基本上都是在15世纪以后逐步在欧洲被广泛运用到印刷上的。不同的印刷方法,造

成了不同的效果,因而导致了不同的平面设计风格、字体风格、插图风格、装饰风格的形成。

凸版是最早出现的印刷方法。顾名思义,凸版就是从在一个凸起的平面上进行印刷。最早期的凸版印刷是中国的木刻版印刷,把文字和图画刻在木板上,然后以布拓黑墨,把纸张压印其上,得到印刷图形。因为是直接印刷,所以木刻版上的图形应该是“反”的,也就是说必须以负形刻制,必须由有经验的匠人才能胜任这个工作。欧洲目前发现最早的木刻印刷品是公元1400年的作品,其中有大约为公元1423年刻印的圣克里斯托夫肖像(a portrait of St. Christopher)。欧洲早期的书籍出现了木刻插图,从事木刻插图的画家包括在德国的丢勒(Albrecht Durer)和荷尔拜因(Hans Holbein)。他们是欧洲最早的书籍插图艺术家。丢勒对于木刻线条的运用达到高度娴熟的地步,他的作品具有非常高的艺术性,不但生动非凡,并且具有鲜明的个人艺术风格,是木刻艺术和插图中最杰出的代表作品之一。比如他于1498年创作的《启示录》(The Apocalypse)就是典型代表作。欧洲的木刻版印刷到19世纪时期发展到新的高度,采用优质的木板,锋利的刻制刀具,达到能够准确模拟钢笔画效果的地步。这种新的木刻技术称为“木版镂刻”(the wood engraving),它代表了木刻技术的高度发展和在印刷中的更加广泛运用。这个技术的最高水平代表是托玛斯·比维克(Thomas Bewick)。他被称为“木版镂刻技术之父”,他为1797年英国出版的《英国鸟类》(The Common Snipe, from the 1797 Book British Birds)一书所作的精美插图,是这种技术达到炉火纯青地步的代表作。

凸版印刷是比较普遍的印刷方法,自从工业革命以来,因为金属活字普遍采用,凸版印刷成为最主要的印刷方法之一。目前的凸版印刷,包括有活字版、铅版、锌版感光性树脂版等。活字版是用铅通过铸字机铸造成铅字排版组合上机印刷,印刷数量比较大的印