

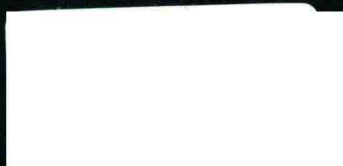
马西莫·维涅里 著 Massimo Vignelli

汪芸 译

设计的准则 THE VIGNELLI CANON

马西莫·维涅里 著 Massimo Vignelli

汪芸 译

设计的准则 THE VIGNELLI CANON

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

The Vignelli Canon
Massimo Vignelli
Copyright © 2010 Lars Müller Publishers
All rights reserved

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的准则 / (意) 马西莫·维涅里著; 汪芸译.
-- 桂林: 广西师范大学出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5495-8767-4

I. ①设 II. ①马… ②汪… III. ①设计-研究
IV. ①TB21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221106号

广西师范大学出版社出版发行
桂林市中华路22号 邮政编码: 541001
网址: www.bbtpress.com

出 版 人 张艺兵
责任编辑 苏 本 王罕历
英文版设计 Massimo Vignelli Beatriz Cifuentes-Caballero
中文版设计 赵 健
内 文 制 作 杨昶贺

全国新华书店经销
发行热线: 010-64284815
北京图文天地制版印刷有限公司

开本: 635 mm × 965 mm 1/16
印张: 7.25 字数: 50千字
2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
定价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

第一部分
无形的因素

语义学	8
句法学	10
语用学	12
规则	14
适度性	16
模糊性	18
历史、理论与批评	20
现代主义	22
设计为一	24
视觉的力量	26
智慧的优雅	28
永恒性	30
责任感	32
权益	34
光	36
任意性	38
语境	40
影响	42
营销	44

马西莫·维涅里 著 Massimo Vignelli

汪芸 译

设计的准则 THE VIGNELLI CANON

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

由于在设计师之间那些有关神奇的电子世界天花乱坠的炒作已经渐渐失效，马西莫·维涅里向我们展示了他的设计标准，以厘清这样一种认识：即便是最精巧的软件也永远不能够替代好设计的基本原理。这本小书就像瑞士军刀一样便携而有益。它并非昔日明星的遗泽，而完全是一位介入且以批判的态度审视技术发展的观察者的当代信条。在马西莫·维涅里看来，自模拟时代以来，平面设计的规则并没有发生变化——我认同这个观点。能够出版《设计的准则》，我本人很愉快。这本小书就马西莫·维涅里自20世纪60年代以来的优雅而坚定的现代主义作品背后的框架做了一个总结。它将为许多设计师提供重要的指南，引导他们走向属于自己的成就。

马西莫·维涅里(1931-2014)是二十世纪下半叶视觉传达发展进程中具有深远影响的人物之一。他设立的规则与原则，以及他本人对此尽忠的恪守，注定了他将留下一个标准、一部经典。得以再版这部经典，我深感荣幸，以此作为向大师的致敬。同时，我们还在继续出版简·康拉迪（Jan Conradi）的著作《益茂国际》（*Unimark International*），该著作是对1965年由马西莫·维涅里共同创办的同名设计机构颇具深度的一部记录。

拉斯·缪勒（Lars Müller）

携着我的挚爱，将此书献给莱拉 (Lella) —— 我的妻子，
也是我的专业合作伙伴。

从我职业生涯的最初阶段开始，我们就互相分享着知识
经验与成长过程。

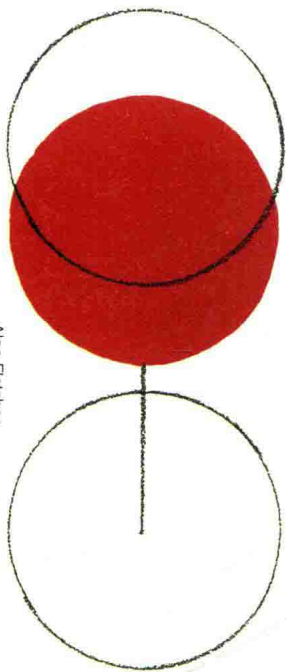
她的创造性的直觉与尖锐的批判丰富了我的生活，同时
也是我们之间合作的结构力量。如若不然，我作品的
意义将大大消减。

应本书的出版人之邀，我开始审视这样一本读物的意义，并意识到它可能会成为有助于更好地理解平面设计中的版式设计的有效工具。这本小书所展现的，就是我们的准则——我们为自己设置的标准。

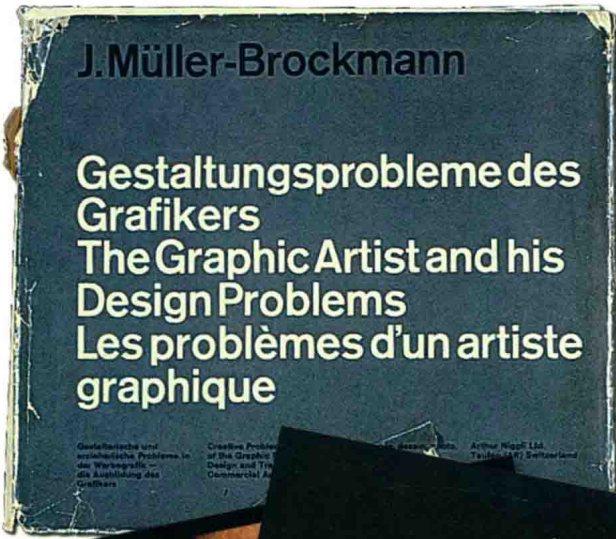
在若干次教学情境中，我注意到年轻设计师缺乏对一些有关版式设计基本原理的掌握；我认为传播自己的部分专业知识或许是有益的，并希望借此改善他们的设计技能。创造力需要知识的支持，方能获得最佳的呈现。这本小书不是要扼杀创造力，也不是要将其简化为一堆原则，它并非妨碍好设计发生的方程式，而是希望制止对设计专业复杂性缺乏了解的状况。大脑应该负责运用合适的方程式去实现预期的结果。

我非常愉快地回顾了版式设计中有所收获的每一个契机，它们有时候来自于大师，有时候来自于同辈的设计实践者。我向瑞士同仁学习规范的设计，向美国同仁学习留白，向德国同仁学习字体强有力的冲击力，向英国同仁学习风趣机智……我向世界各地的同仁们借鉴学习。这种美好而充实的感受源自新的发现，还有探索以新的方式处理同样的事务并获得更好结果的体验。我希望这本书能给大家带来这样的感受。总之，无论如何，我希望确认并重申那些我们设计师所钟爱的——为我们自己所设定的准则。

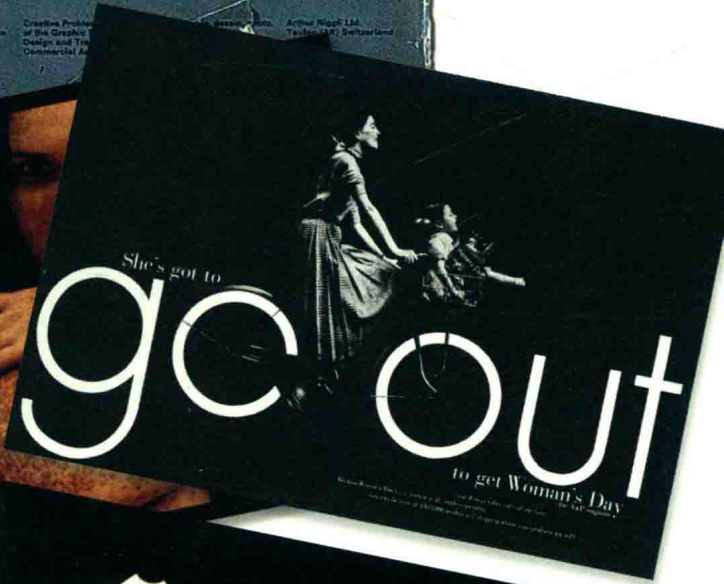
Alan Fletcher

Josef Müller-Brockmann

Willy Fleckhaus

Alan Fletcher

第一部分

无形的因素

- 语义学 8
- 句法学 10
- 语用学 12
- 规则 14
- 适度性 16
- 模糊性 18
- 历史、理论与批评 20
- 现代主义 22
- 设计为一 24
- 视觉的力量 26
- 智慧的优雅 28
- 永恒性 30
- 责任感 32
- 权益 34
- 光 36
- 任意性 38
- 语境 40
- 影响 42
- 营销 44

我总说设计中有三个方面对我而言是非常重要的：
语义学、句法学、语用学。

让我们分别来考量它们。

在我看来，语义学是对于我们需要设计的任何事物的意义所展开的探寻。在接受一项新的设计委托时，无论是平面、产品、展览，还是室内设计，我所做的第一件事就是研究它的“意义”。这个过程可能始于相关的历史研究，旨在更好地理解项目的本质，并为新设计的发展找到最合适的方向。我的工作可以是检索尽可能多的有关企业、产品、主体的市场定位、竞争、其终极使命和终端用户的信息，或是探寻该项目主体的真实含义及其语义学根源。任何设计，如果要获得令人满意的结果，下列因素是至关重要的。花时间探索精准且最本质的意义，探讨其复杂性，学习其模糊性，理解使用的语境，都会是更好地界定我们将会在其中展开工作的限制性因素。除此以外，还有跟从我们的直觉与判断力对研究进行筛选，并就手头的问题做出自觉而有意识的定义。语义学能够为任何有了正确开端的项目提供真正的基础，最终成为设计师本身的一个重要部分，而且成为自然的设计过程中的重要组成部分——显而易见的设计的出发点。语义学还会表明我们能够根据自己的意图进行阐释与转化的某个特定主体最合适的形式，不过，以最轻松也是最自然的方式通过复杂的过程——其中大部分是直觉的——提取语义学研究的本质，以及在设计中添加所有所需的认知，这些都是重要的。就好比音乐，当我们聆听曲目的时候，并不需要知晓作曲家在完成作品的过程中所经历的所有环节。没有语义学的设计是肤浅而没有意义的，而很遗憾的是，这种情况随处可见。因此，年轻的设计师训练自己以正确的方式展开设计的过程，是至关重要的——这也是唯一的、能最大程度地丰富他们的设计的方式。

语义学，它在设计中意味着全方位多角度地理解设计主体，并且在设计主体与发送端和接收端之间，以对双方都有意义的方式建立联系。这意味着设计有意义，而非

主观武断的事物。它有存在的理由，且每个细节都承载着含义，或针对某个明确的目标有着清晰的设计意图。我们常常看见一些没有意义的设计：色条与虚张声势的色块毫无理由地铺陈，占据了视野。我认为，这种做法不是毫无意义，就是难以置信的庸俗，而如果是刻意为之，就可以称得上“犯罪”了。遗憾的是，一些设计师与营销人员却在有意识地轻视客户，并带着这样的想法：对大众而言，粗俗具有一定的吸引力。因此，他们持续地为市场提供粗糙而庸俗的设计。在我看来这就是一种犯罪！因为和其他的公害一样，它制造了视觉污染，使我们的环境恶化！虽然民间的交流通常在某种程度上可以说是粗俗的，但这并非意味着相关的所有形式的沟通必须带有这样的特质。“粗俗”暗示着一种有意识地忽略“任何形式的、既有的、文化的”表达方式。在我们的当代社会里，已经越来越难找寻曾经存在于工业革命之前的那种坦诚的民间交流的形式了。

我的伟大的导师密斯（Mies）曾经说：“上帝存在于细节之中。”这就是句法学的本质——在遣词造句和设计语言表达中控制语法的正确使用的准则。设计的句法是由项目本质中存在的诸多元素组成的。以平面设计为例，它们是总体结构、网格、字体、文本与标题和插图等。平面设计作品的连贯性是通过其中相关元素之间合适的关系体现的：字体如何在每个页面与网格和图片相互关联并贯穿全书，不同的字体尺寸之间如何建立相互关联，不同的图片之间如何建立相互关联，部分如何与整体建立联系。这里存在着实现所有这些关系的正确的方式，同时并存着不正确的方式，而后者是应该避免的。

在平面设计乃至人类所有活动中，句法的连贯性都是至关重要的。网格是能够帮助设计师在平面设计中实现句法连贯性的若干工具之一。

无论我们做什么，如果不被理解，就是沟通的失败，是枉费工夫。我们的设计所做的，是自己认为在语义上正确，且在句法上连贯的事物。不过，如果从成效这个角度去考量，若是没有人能理解设计的结果以及所有的付出所包含的意义，那么整个工作都是没用的。有时候或许需要一些解释，不过无需阐释的状态会更好。任何人造物都应该能够清晰明确地独立存在，不然某些非常重要的东西就是缺失了的。任何事物最终呈现的外观，都是设计阶段的副产品，可能是明确清晰的，也可能是缺失的。理解任何一个项目的出发点及其所有设想，对于全面领会其最终结果并衡量其效益而言，都是重要的。清晰的理念会转化成为清晰的成果，这在设计中至关重要。混乱、复杂的设计则揭露同样混乱、复杂的头脑。我们热爱丰富性，但是憎恨复杂化！

说到这里，我必须补充一些我们所欣赏的有力量的设计。我们不欣赏没有结构的设计，而赞颂带有智慧的优雅的设计——这里意味的是心灵的优雅，而非方式方法的优雅，优雅是粗俗的对立面。我们欣赏的设计是超越潮流模式的，也是超越速朽的狂热时尚的。我们希望设计尽可能地做到永恒。我们鄙视陈旧文化。我们感到出于道德和责任的设计创作更经得起时间的考验。

每一天，我们都带着这些价值观和考量进行设计创作，无论面对何种委托、何种情势：二维或三维，大规模或小尺度，富有或贫穷。设计为一！

