
复古平面

RETRO GRAPHICS

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

复古平面 / 善本出版有限公司 编著. - 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5680-2275-0

I. ①复… II. ①善… III. ①平面设计 IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237532 号

复古平面

Fugu Pingmian

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

装帧设计: 何伟健

责任监印: 林诗健

责任编辑: 熊纯 张瑜

翻译: 张瑜

责任校对: 罗延美 汤雨晴

印刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 14

字数: 112 千字

版次: 2016 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

定价: 238.00 元

投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

前言..... 004

平面风格演变..... 006

复古设计..... 028

索引..... 222

复古平面

RETRO GRAPHICS

★ ★ ★ ★ ★ ★

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

复古平面 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5680-2275-0

I. ①复… II. ①善… III. ①平面设计 IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 237532 号

复古平面

Fugu Pingmian

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健

装帧设计: 何伟健

责任监印: 林诗健

责任编辑: 熊纯 张瑜

翻译: 张瑜

责任校对: 罗延美 汤雨晴

印刷: 佛山市华禹彩印有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 14

字数: 112 千字

版次: 2016 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

定价: 238.00 元

投稿热线: 13710226636

duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

前言..... 004

平面风格演变..... 006

复古设计..... 028

索引..... 222

有一个德语单词在中文，甚至英文的语境中都没有准确的翻译，那就是“zeitgeist”，指代特定历史时期的时代精神，包括当时的文化趋势和审美情趣等。平面设计从本质上就具备反映时代精神的特点，而与社会、政治、文化等因素的结合则进一步使平面设计比其他表现形式更能反映一个时代的精神面貌。

自古以来，人们一直在探寻如何用视觉语言来表达思想和概念，思索如何用图像来存储知识和如何最有效地传递信息。在历史的进程中，这些表达、存储和传递信息的需求被各种各样的人所满足，如中世纪的典籍抄写员、彩饰书稿者、印刷匠人和艺术家等。他们敏锐地领会到所处时代的精神世界和审美趣味，并将其巧妙地记录下来。这些珍贵的记录后来成了设计师不断挖掘和探索的灵感宝库。平面设计中的复古元素被设计师反复应用却历久弥新，经久不衰，归根结底有两方面原因：一方面是因为这些复古元素唤起了人们的怀旧情愫，回忆起旧日的美好时光；另一方面，复古元素由于跨越了漫漫历史长河，因此有着恒久的价值和品质。

当我们记录过去时，往往会从我们所处时代的有利视角出发。古典主义和新古典主义的丰富遗产推动我们重新审视古老而备受推崇的，植根于简洁、比例、对称和端庄的美学价值。绚丽精致的巴洛克和洛可可风格让我们可以一窥戏剧效果和奢侈华丽。中世纪字体、浪漫主义以及富于装饰性是维多利亚风格的主要特征，这体现了它在平面设计中的多样性和复杂性。维多利亚风格是一种繁复奢华的折中主义设计

风格，它既涵盖了古希腊的严谨、中世纪的瑰丽神圣和文艺复兴的典雅，又包括了巴洛克风格的雄伟和洛可可风格的精致。工艺美术运动提倡传统手工艺，从自然和简单的形式中汲取灵感，用中世纪的、浪漫的或民间的装饰风格呈现出清新活泼、富有生机的艺术效果。新艺术运动是平面设计史上一次内容广泛、极具影响力的装饰艺术运动。青春貌美的女性、富于装饰性的曲线、流畅的卷草纹样和花卉鸟虫图案是频繁出现的主题。此外，东方国家如中国、日本的文化元素也为平面设计师提供了源源不断的创作灵感。东方女性美、来自历史和民间传说的场景、旅游景观、极具异域风情的动植物图案，所有这些东方文化元素都极大地丰富了设计的装饰纹样。

随着现代平面设计的不断创新，人们审美观的不断提升，大众对平面设计的品位以及文化内涵提出了更高的要求。对历史有一个更深入的了解无疑会让我们将美的形式延续下去，并不断在过去与现在之间进行有效的交流。这是对经典的致敬，对旧日美好时光的致敬，更是对深厚的历史文化底蕴的致敬。

平面风格演变

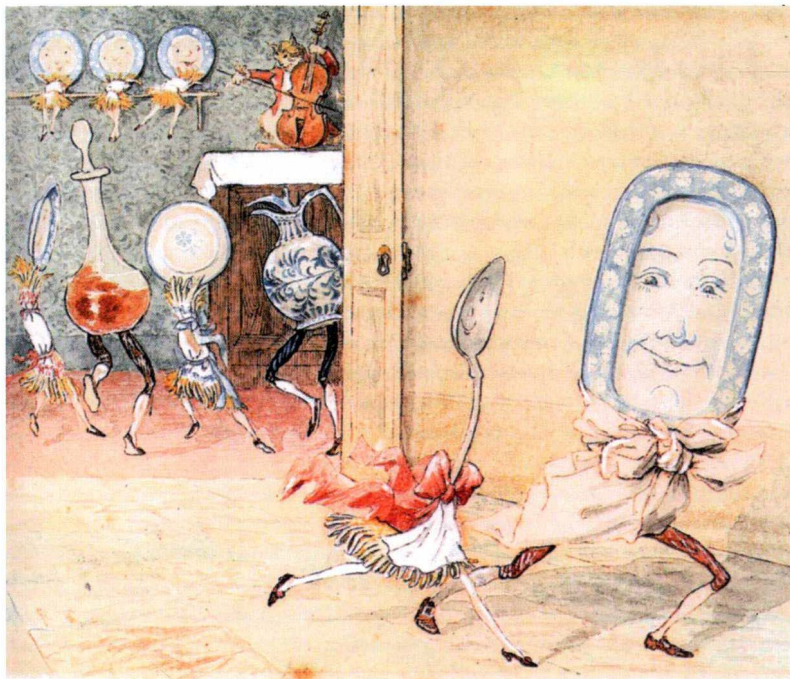
平面设计的本质及其与社会、政治、文化等因素的结合，使其比许多其他的人类表达形式更能反映一个时代的精神面貌。

— 1840s–1900s —

▲ Louis Rhead, promotional poster for *The Century Magazine*, 1894

▲ Randolph Caldecott, illustration from *Hey Diddle Diddle and Baby Bunting*, 1882

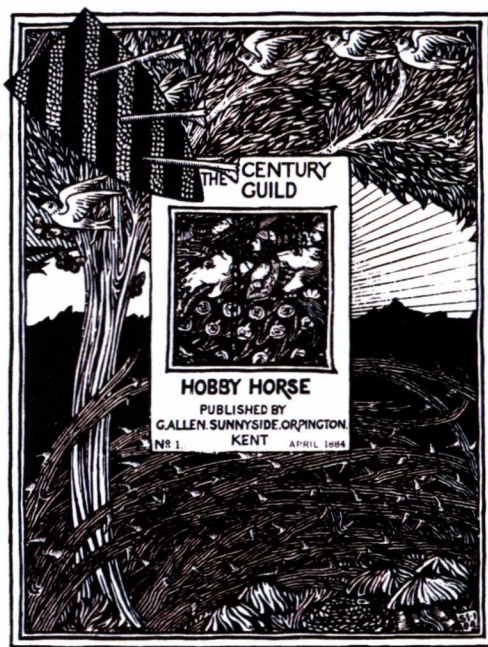
维多利亚风格

第一次工业革命的号角刚吹响不久，整个英国社会弥漫着一股对变革的恐惧与不安，这种不安催生了一股怀旧风气，掀起了对中世纪哥特式建筑、装饰和字体的复兴。平面设计中的维多利亚风格表现为精致的构图和充满装饰性的字体设计，常见于一系列以儿童、少女、花卉和小动物为主题的彩色刊物中。

关键人物：Frederick Walker, Randolph Caldecott (Britain); Louis Prang, Louis Rhead, Harper & Brothers (America)

William Morris, text page from *The Works of Geoffrey Chaucer*, 1896

Selwyn Image, title page to *The Century Guild Hobby Horse*, 1884

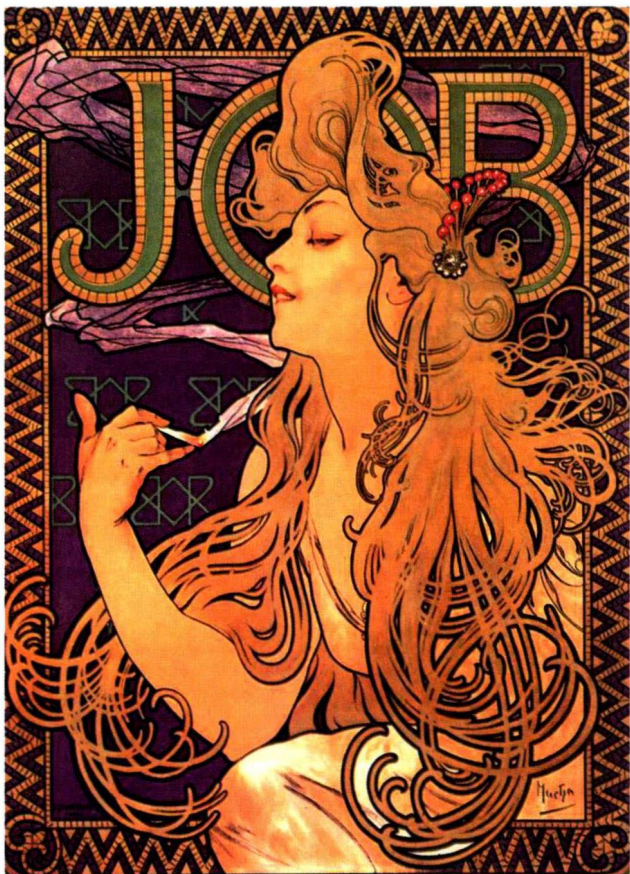
★ 平面风格演变 ★

工艺美术运动

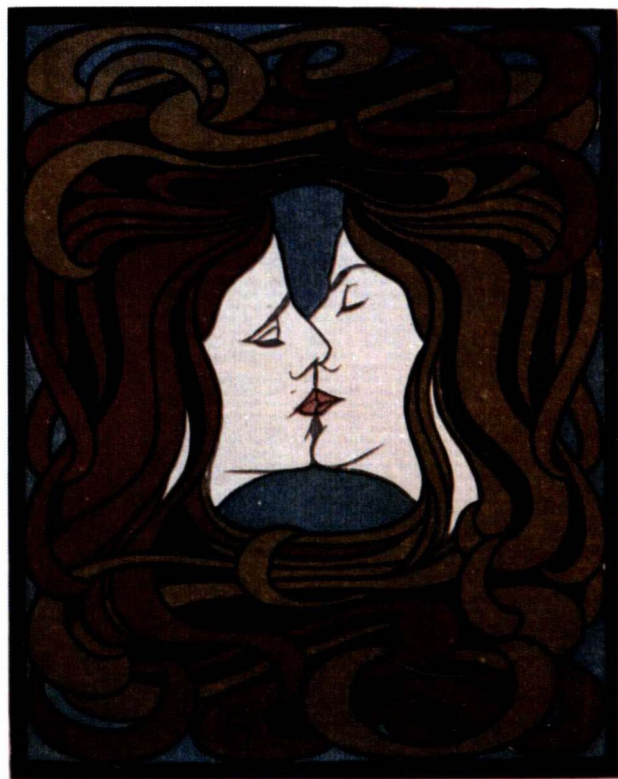
在工业革命的背景下，机械化生产带来了大批缺乏设计和品位的产品。为此，以莫里斯（William Morris）为首的一批设计师主张恢复手工艺传统，一场倡导艺术、设计与手工艺相结合的运动由此展开。不同于维多利亚风格的繁琐矫饰，工艺美术运动从中世纪艺术、自然主义以及东方装饰艺术吸取灵感。它追求简化的形式，从植物形态中汲取装饰元素，赋予其作品浪漫的自然主义色彩。极具代表性的例子是莫里斯所设计的由大量曲线构图的，自然风格植物纹样。此外，书籍的精良化设计是这一运动的另一主要特点。由莫里斯创办的克姆斯各特出版社复兴了一系列哥特式字体，在借鉴中世纪古版书籍的同时，创造了精美得如同艺术品的书籍。

关键人物： John Ruskin, William Morris, Bruce Rogers, Walter Crane, Arthur H. Mackmurdo, Selwyn Image, Herbert P. Horne

— 1890s-1910s —

Alphonse Mucha, poster for 'Job' cigarette paper, 1896

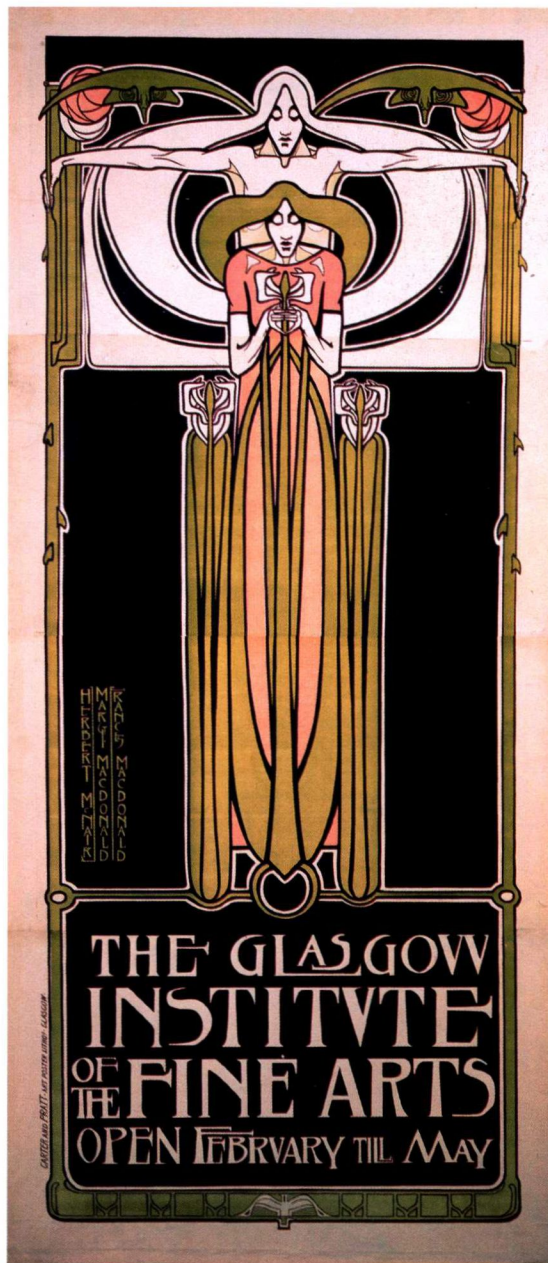

Peter Behrens, *The Kiss*, 1898

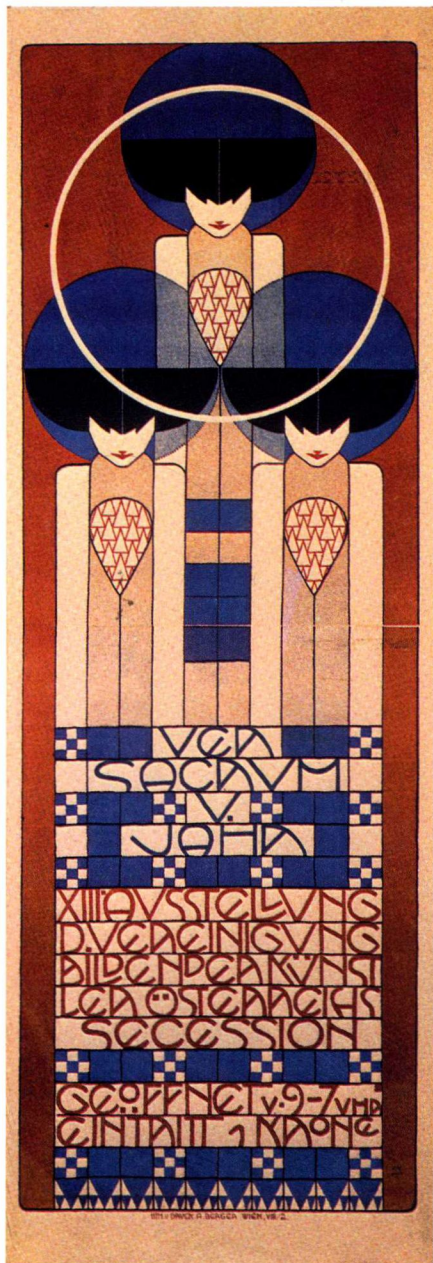
新艺术运动

在1890—1910年间，欧洲和美国见证了新艺术运动的产生和发展。它在装饰上突出表现曲线的运用，装饰动机来源于自然世界的有机形态，并在平面设计和插画上有着举足轻重的地位。此外，它还吸收了日本艺术的元素。其中，日本浮世绘以其书法式的线条描绘，对自然的抽象简化、色彩平涂和装饰图案等方面深深影响了这一时期的西方设计。新艺术运动在欧洲最受欢迎，但其影响是全球性的，因此在不同的国家有不同的名称并被赋予了当地的特点。在奥地利的维也纳，它被称为“分离派风格”；在德国被称为“青年风格”；在英国则被称为“格拉斯哥派风格”。虽然名称各异，但整个运动的内容与形式十分相近。新艺术运动的动态起伏、流畅舒展的线条可以被视为是设计师和艺术鉴赏者们渴望摆脱对历史的装饰和设计风格的依赖，追求自由和释放的象征。

▽ Margaret Macdonald, Frances Macdonald and J. Herbert McNair, poster for the Glasgow Institute of the Fine Arts, 1895

▽ Koloman Moser, poster for the 13th Vienna Secession exhibition, 1902

德国青年风格

A branch of Art Nouveau in Germany.

关键人物：
Otto Eckmann,
Peter Behrens

维也纳分离派

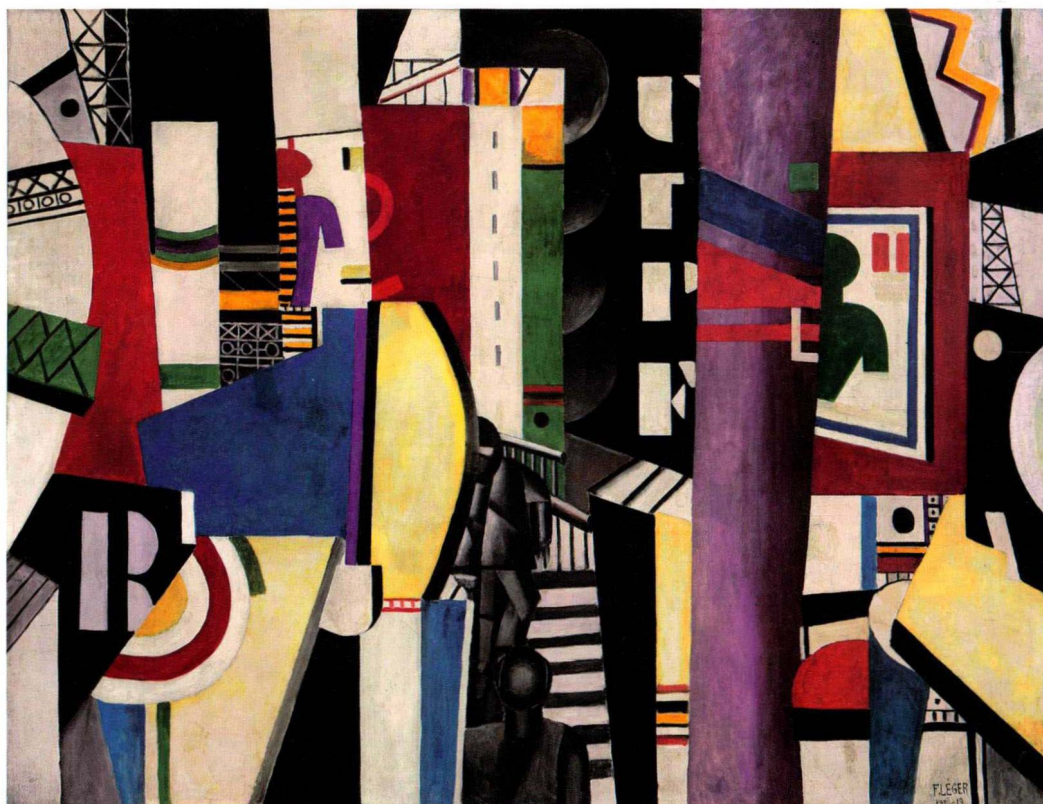
A branch of Art Nouveau in Vienna, Austria.

关键人物：
Gustave Klimt,
Josef Hoffmann,
Koloman Moser

格拉斯哥派

The Scottish branch of Art Nouveau.

关键人物：
Charles Rennie Mackintosh,
Margaret MacDonald,
Frances MacDonald,
J. Herbert McNair

▲ Fernand Léger, *The City*, 1919

立体主义

立体主义是20世纪非常有影响力的一种视觉艺术风格，由西班牙画家帕布罗·毕加索和法国画家乔治·布拉克共同创立。受后印象派画家保罗·塞尚的影响，毕加索创作了一系列抽象的人体绘画。轮廓分明的几何平面、多视点的构图以及混乱的色块表达了对欧洲文艺复兴时期绘画艺术传统的反抗。在立体主义作品中，艺术家们追求破碎、解析和重组，以及物体的各个角度的交错叠放。毕加索和布拉克在创作中运用拼贴技术，采用纸片、木片、砂砾等材料，通过组合和搭配达到视觉和谐的效果。

关键人物：Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Leger

Fortunato Depero, New Futurist Theater Company poster, 1924

★ 平面风格演变 ★

未来主义

1909年，意大利诗人菲利波·马里内蒂在巴黎《费加罗报》上发表了一份未来主义宣言，文中热情赞颂了器械时代、科技、速度、现代生活甚至是战争。这一宣言推动了一系列的未来主义艺术创作。未来派艺术家热衷于用线条和色彩描绘重叠形状和交错层次，尤其热爱运用直线和曲线来捕捉光和声音的质感，从而表现急速运动的人们。对于平面设计而言，未来主义主要体现在未来主义诗歌和宣传品的设计上。

关键人物：Filippo Marinetti, Fortunato Depero, Guillaume Apollinaire