

平面 设计与建筑

20世纪建筑环境中的 平面设计发展史

【美】理查德·波林 著 王 宁 高媛媛 译

现代平面设计指南——字体、图像、标识和视觉叙事

GRAPHIC DESIGN AND
ARCHITECTURE

A 20TH-CENTURY HISTORY

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

平面设计 with 建筑

20 世纪建筑环境中的平面设计发展史

现代平面设计指南——字体、图像、标识和视觉叙事

[美] 理查德·波林 著
王 宁 高媛媛 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Graphic Design and Architecture: A 20th-Century History

978-1-59253-779-2

Richard Poulin

© 2012 ROCKPORT PUBLISHERS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书中文简体版专有翻译出版权由Rockport Publishers授予电子工业出版社。未经许可,不得以任何手段和形式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2013-8337

图书在版编目(CIP)数据

平面设计与建筑: 20世纪建筑环境中的平面设计发展史/(美)理查德·波林(Richard Poulin)著;王宁,高媛媛译. —北京:电子工业出版社, 2019.5

书名原文: Graphic Design and Architecture: A 20th-Century History

ISBN 978-7-121-36222-4

I. ①平… II. ①理… ②王… ③高… III. ①平面设计—工艺美术史—世界—20世纪
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第059659号

策划编辑: 郑志宁

责任编辑: 郑志宁

文字编辑: 杜 皎

特约编辑: 马寒梅

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编: 100036

开 本: 880×1230 1/16 印张: 16

字数: 422千字

版 次: 2019年5月第1版

印 次: 2019年5月第1次印刷

定 价: 98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: 010-88254210, influence@phei.com.cn, 微信号: [yingxianglibook](https://www.yingxianglibook.com)。

平面设计与建筑

20 世纪建筑环境中的平面设计发展史

目录

引言	9
----	---

前言 1	13
------	----

詹姆斯·斯图尔特·波尔谢克

前言 2	17
------	----

黛博拉·萨斯曼

20世纪前的影响

20 世纪前的影响

岩画与岩石雕刻	26
巨石阵	26
象形文字	27
希腊爱奥尼克字母	28
罗马碑刻	29
万神殿	31
圣阿波利纳雷教堂	31
沙特尔大教堂	32
新圣母玛利亚教堂	32
卡比托利欧广场	33
泰姬陵	34
震颤派美学	34
玉米皇宫	35
艺术与工艺美术运动	35

现代 1900—1950

第 1 章	39
-------	----

发明的影响

1879—1933

白炽灯	41
埃菲尔铁塔	42
现代广告牌	43
艾克特·吉玛和巴黎地铁	45
商业和城市街景	46
百老汇白色大道	48
月神公园	51
纽约地铁	52
时报广场一座和第一条滚动新闻	53
弗兰克·劳埃德·赖特和拉金	54
办公楼中庭	54
莎玛丽丹百货商店	55
米其林大楼	55
霍恩和哈达特自助餐厅	56
纽约大中央车站	57
在路上	59
乔治·克劳德和“流火”	60
好莱坞	61
柏马剃须膏	61
爱德华·约翰斯顿、亨利·贝克和	
伦敦地铁	62

第 2 章 65

艺术与技术：全新的统一组合

1901—1928

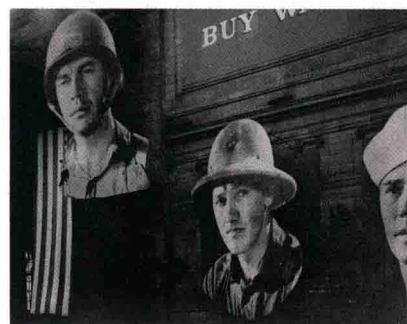
奥托·瓦格纳和德国《时代周报》	67
彼得·贝伦斯和德国电器公司	68
利西茨基和“普朗恩”	69
亚历山大·罗钦科和莫塞尔波百货大楼	70
赫里特·里特费尔德和施罗德住宅	71
赫伯特·拜耶	72
J.J.P. 奥德和尤尼咖啡馆	74
德绍包豪斯	75
《消息报》大楼	77
皮特·兹瓦特和基督教科学派第一教堂	78
特奥·凡·杜斯伯格和黎明宫咖啡馆	79
保罗·伦纳和 Futura 字体	80
坚持不懈合作社	81

第 3 章 83

风格与大众市场

1924—1947

迈阿密装饰艺术区	85
装饰艺术和现代工业国际博览会	86
格劳曼中国剧院	87
纽约摩天大楼	88
洛克菲勒中心和无线电城音乐厅	93
美国流线型风格	97
免下车服务站	99
道格拉斯·利和非凡广告牌	100
现代零售商	103

第 4 章 105

战争之间

1932—1945

PSFS 大厦	106
世界博览会	107
法西斯和纳粹的政治宣传	108
纽约世界博览会	109
阿尔瓦·阿尔托和芬兰馆	110
沃尔特·多温·提格和国家现金出纳展馆	111
公共事业振兴署	112

“二战”后的世界 1950—2000

第 5 章 117

波普奢华风格：美国的影响 1946—1961

小狗尾巴	119
拉斯维加斯和霓虹沙漠	120
莫里斯·拉皮德斯和平民主义酒店	123
阿尔文·卢斯蒂格和诺斯兰购物中心	125
假日酒店	126
霍华德·约翰逊餐厅和汽车旅馆	127
洛杉矶华兹塔	128
麦当劳	129
沃尔特·迪士尼和世界上	
最快乐的地方	130
好莱坞星光大道	131

第 6 章 133

现代主义与国际主义风格 1950—1979

戈尔杰·凯普斯和光的作用	135
路易斯·巴拉甘和卫星城塔	136
约瑟夫·米勒-布罗克曼	137
乔克·金内尔、玛格丽特·卡尔弗特 和英国交通	139
美国第一位现代主义大师	
莱斯特·比尔	141
保罗·兰德和西屋电气公司	142
谢梅耶夫与盖斯玛和大通曼哈顿银行	144
亚历山大·吉拉德和拉芳达餐厅	146
美孚石油和郊区景观	147
纽约世界博览会	148
哥伦比亚广播公司总部	151
卢·多夫斯曼、赫伯·鲁巴林和 “食物文字集合”	153
约翰·梅西和条幅设计	155
芭芭拉·施陶法赫尔·所罗门和 海上牧场	156
尤尼马克和纽约地铁系统	157
波士顿“T”	159
鲁道夫·德·哈瑞克和约翰街 127 号	161
兰斯·威曼和墨西哥奥运会	162

克莱斯比 / 弗莱彻 / 福布斯设计公司 and 《符号系统手册》	164
柯丽塔·肯特和波士顿燃气公司	165
新的户外围挡设计	166
奥托·艾舍和慕尼黑奥运会	168
纽约时报广场 TKTS 售票厅	170
数字“9”	170
哈勃与乔治	171
阿德里安·弗鲁提格和戴高乐机场	172
AIGA 符号	174
佩奇、阿尔比特里奥与里森和贝聿铭	176
阿明·霍夫曼和迪森蒂斯中学	178
约翰·弗里斯和《建筑标识与 平面设计》	179

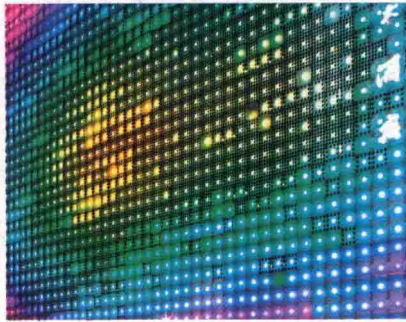
第 7 章 181

后现代主义时期 1966—1995

文丘里-斯科特·布朗联合事务所	183
詹姆斯·文斯和贝斯特产品	186
理查德·哈斯工作室	188
让·维德梅尔和蓬皮杜艺术中心	190
梅顿·格莱泽和大厨房	191
丹·雷辛格和犹太大屠杀纪念馆	192
都灵林格托	193
林璠和越战老兵纪念碑	194
五十岚威畅和建筑体字母	196
洛杉矶夏季奥运会	198
辛辛那提动物园	200
美国新市场	202
交流艺术公司和海湾市场	204
第五大道 712 号	206
索拉纳公园	207
家居店布局	208
登贝设计公司和荷兰邮政电信局	209

IV

21世纪平面设计的开端

229

21 世纪平面设计的开端

洛杉矶国际机场	230
环球影城步行	230
朗讯科技中心	231
东京新兴科学和创新国家博物馆	232
新亚历山大图书馆	233
“光碑”	233
纽约公共图书馆表演艺术分馆	234
MoMA QNS	235
墨尔本会展中心	236
西雅图中央图书馆	237
彭博社总部	238
纽豪斯公共传播学院	239
纽约时报大厦	240
华盛顿新闻博物馆	241
北京西翠娱乐中心的 GreenPix	
零能耗媒体墙	242
布鲁克林植物园	243
库伯联盟学院	244
歌赋街条幅	245
“X” 展	245
相片涂鸦者 JR	246

卢浮宫博物馆	210
萨斯曼 / 普莱扎设计公司	
和迪士尼世界	212
谢亚球场	214
芝加哥奥黑尔国际机场通道设计	215
艾瑞克·斯皮克曼和柏林公交系统	216
艾伦·弗莱彻私宅大门	218
康宁玻璃中心	219
北好莱坞泵站	220
通用设计的影响	221
迪士尼全明星度假村	222
弗里蒙特街体验	224
时报广场摩根士丹利	225

图片来源 249

对本书有贡献者 253

致谢 / 关于作者 254

平面设计与建筑

20 世纪建筑环境中的平面设计发展史

现代平面设计指南——字体、图像、标识和视觉叙事

[美] 理查德·波林 著
王 宁 高媛媛 译

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Graphic Design and Architecture: A 20th-Century History

978-1-59253-779-2

Richard Poulin

© 2012 ROCKPORT PUBLISHERS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书中文简体版专有翻译出版权由Rockport Publishers授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-8337

图书在版编目(CIP)数据

平面设计与建筑：20世纪建筑环境中的平面设计发展史/(美)理查德·波林(Richard Poulin)著；王宁，高媛媛译. —北京：电子工业出版社，2019.5

书名原文：Graphic Design and Architecture: A 20th-Century History

ISBN 978-7-121-36222-4

I. ①平… II. ①理… ②王… ③高… III. ①平面设计—工艺美术史—世界—20世纪
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第059659号

策划编辑：郑志宁

责任编辑：郑志宁

文字编辑：杜 皎

特约编辑：马寒梅

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

装 订：北京利丰雅高长城印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编：100036

开 本：880×1230 1/16 印张：16

字数：422千字

版 次：2019年5月第1版

印 次：2019年5月第1次印刷

定 价：98.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：010-88254210, influence@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

平面设计与建筑

20 世纪建筑环境中的平面设计发展史

目录

引言	9
----	---

前言 1	13
------	----

詹姆斯·斯图尔特·波尔谢克

前言 2	17
------	----

黛博拉·萨斯曼

I 20世纪前的影响

23

20 世纪前的影响

岩画与岩石雕刻	26
巨石阵	26
象形文字	27
希腊爱奥尼克字母	28
罗马碑刻	29
万神殿	31
圣阿波利纳雷教堂	31
沙特尔大教堂	32
新圣母玛利亚教堂	32
卡比托利欧广场	33
泰姬陵	34
震颤派美学	34
玉米皇宫	35
艺术与工艺美术运动	35

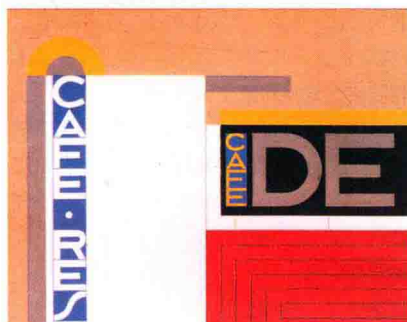
II 现代 1900—1950

第 1 章	39
-------	----

发明的影响 1879—1933

白炽灯	41
埃菲尔铁塔	42
现代广告牌	43
艾克特·吉玛和巴黎地铁	45
商业和城市街景	46
百老汇白色大道	48
月神公园	51
纽约地铁	52
时报广场一座和第一条滚动新闻	53
弗兰克·劳埃德·赖特和拉金	54
办公楼中庭	54
莎玛丽丹百货商店	55
米其林大楼	55
霍恩和哈达特自助餐厅	56
纽约大中央车站	57
在路上	59
乔治·克劳德和“流火”	60
好莱坞	61
柏马剃须膏	61
爱德华·约翰斯顿、亨利·贝克和	
伦敦地铁	62

第2章 65

艺术与技术：全新的统一组合

1901—1928

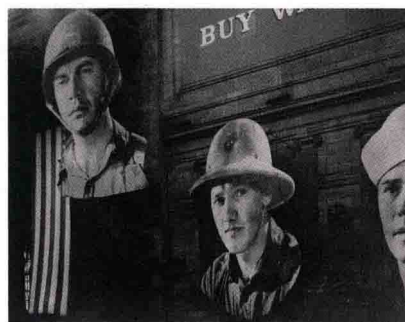
奥托·瓦格纳和德国《时代周报》	67
彼得·贝伦斯和德国电器公司	68
利西茨基和“普朗恩”	69
亚历山大·罗钦科和莫塞尔波百货大楼	70
赫里特·里特费尔德和施罗德住宅	71
赫伯特·拜耶	72
J.J.P. 奥德和尤尼咖啡馆	74
德绍包豪斯	75
《消息报》大楼	77
皮特·兹瓦特和基督教科学派第一教堂	78
特奥·凡·杜斯伯格和黎明宫咖啡馆	79
保罗·伦纳和 Futura 字体	80
坚持不懈合作社	81

第3章 83

风格与大众市场

1924—1947

迈阿密装饰艺术区	85
装饰艺术和现代工业国际博览会	86
格劳曼中国剧院	87
纽约摩天大楼	88
洛克菲勒中心和无线电城音乐厅	93
美国流线型风格	97
免下车服务站	99
道格拉斯·利和非凡广告牌	100
现代零售商	103

第4章 105

战争之间

1932—1945

PSFS 大厦	106
世界博览会	107
法西斯和纳粹的政治宣传	108
纽约世界博览会	109
阿尔瓦·阿尔托和芬兰馆	110
沃尔特·多温·提格和国家现金出纳展馆	111
公共事业振兴署	112

“二战”后的世界 1950—2000

第 5 章 117

波普奢华风格：美国的影响 1946—1961

小狗尾巴	119
拉斯维加斯和霓虹沙漠	120
莫里斯·拉皮德斯和平民主义酒店	123
阿尔文·卢斯蒂格和诺斯兰购物中心	125
假日酒店	126
霍华德·约翰逊餐厅和汽车旅馆	127
洛杉矶华兹塔	128
麦当劳	129
沃尔特·迪士尼和世界上	
最快乐的地方	130
好莱坞星光大道	131

第 6 章 133

现代主义与国际主义风格 1950—1979

戈尔杰·凯普斯和光的作用	135
路易斯·巴拉甘和卫星城塔	136
约瑟夫·米勒-布罗克曼	137
乔克·金内尔、玛格丽特·卡尔弗特 和英国交通	139
美国第一位现代主义大师 莱斯特·比尔	141
保罗·兰德和西屋电气公司	142
谢梅耶夫与盖斯玛和大通曼哈顿银行	144
亚历山大·吉拉德和拉芳达餐厅	146
美孚石油和郊区景观	147
纽约世界博览会	148
哥伦比亚广播公司总部	151
卢·多夫斯曼、赫伯·鲁巴林和 “食物文字集合”	153
约翰·梅西和条幅设计	155
芭芭拉·施陶法赫尔·所罗门和 海上牧场	156
尤尼马克和纽约地铁系统	157
波士顿“T”	159
鲁道夫·德·哈瑞克和约翰街 127 号	161
兰斯·威曼和墨西哥奥运会	162

克莱斯比 / 弗莱彻 / 福布斯设计公司和 《符号系统手册》	164
柯丽塔·肯特和波士顿燃气公司	165
新的户外围挡设计	166
奥托·艾舍和慕尼黑奥运会	168
纽约时报广场 TKTS 售票厅	170
数字“9”	170
哈勃与乔治	171
阿德里安·弗鲁提格和戴高乐机场	172
AIGA 符号	174
佩奇、阿尔比特里奥与里森和贝聿铭	176
阿明·霍夫曼和迪森蒂斯中学	178
约翰·弗里斯和《建筑标识与 平面设计》	179

第 7 章 181

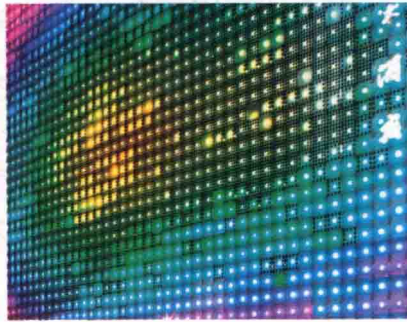
后现代主义时期 1966—1995

文丘里-斯科特·布朗联合事务所	183
詹姆斯·文斯和贝斯特产品	186
理查德·哈斯工作室	188
让·维德梅尔和蓬皮杜艺术中心	190
梅顿·格莱泽和大厨房	191
丹·雷辛格和犹太大屠杀纪念馆	192
都灵林格托	193
林璠和越战老兵纪念碑	194
五十岚威畅和建筑体字母	196
洛杉矶夏季奥运会	198
辛辛那提动物园	200
美国新市场	202
交流艺术公司和海湾市场	204
第五大道 712 号	206
索拉纳公园	207
家居店布局	208
登贝设计公司和荷兰邮政电信局	209

卢浮宫博物馆	210
萨斯曼 / 普莱扎设计公司	
迪士尼世界	212
谢亚球场	214
芝加哥奥黑尔国际机场通道设计	215
艾瑞克·斯皮克曼和柏林公交系统	216
艾伦·弗莱彻私宅大门	218
康宁玻璃中心	219
北好莱坞泵站	220
通用设计的影响	221
迪士尼全明星度假村	222
弗里蒙特街体验	224
时报广场摩根士丹利	225

IV 21世纪平面设计的 开端

229

21 世纪平面设计的开端

洛杉矶国际机场	230
环球影城步行	230
朗讯科技中心	231
东京新兴科学和创新国家博物馆	232
新亚历山大图书馆	233
“光碑”	233
纽约公共图书馆表演艺术分馆	234
MoMA QNS	235
墨尔本会展中心	236
西雅图中央图书馆	237
彭博社总部	238
纽豪斯公共传播学院	239
纽约时报大厦	240
华盛顿新闻博物馆	241
北京西翠娱乐中心的 GreenPix	
零能耗媒体墙	242
布鲁克林植物园	243
库伯联盟学院	244
歌赋街条幅	245
“X” 展	245
相片涂鸦者 JR	246

图片来源 249

对本书有贡献者 253

致谢 / 关于作者 254

引言

洞穴壁画，公元前 13000 年
法国，古哥纳克

数百年来，平面设计与建筑学一直在建筑环境中形影相随。尽管两大学科各有自成一派的语言体系，但它们在各个历史时期都试图相互建立对话。建筑学谈的是形态、空间和目的，既崇尚人类社会的延续性，又分享兼具功能和灵感的经验。而平面设计看重的是字体、图像和符号，既在微妙处传达时间与空间的概念，又叙述文化底蕴和图像故事。

数千年来，人类在洞穴岩壁上标记或在建筑上刻字来讲述多彩的故事，记录漫长的历史。早期人类在其生活的重要场所作画、书写，或记事、抒情，拉斯科的动物画像、美索不达米亚的楔形文字、中国书法和埃及象形文字，无一不是例证。这些早期的视觉传播或平面设计传达的正是美好、完整和超越一切的永恒。

人们开始全心全意地将某些地方奉为圣地的那一刻，也正是平面设计正式与建筑环境结合的开端。经典的铭文、寓意深刻的壁画、装饰繁复的墙面一直都是建筑不可分割的一部分，也影响人们对于建筑中排列形式、图像风格和视觉表现的理解。但凡看到建筑物或公共空间，必然也会看到广告牌、绘有图案或纹理清晰的墙面、指示或警示标志，它们一起影响人们对环境的整体感受。平面设计与建筑环境紧密结合，不仅影响城市面貌，也影响生活其间的众生。

20 世纪，在艺术史与建筑史的交界，早在设计学科正式得名“环境视觉设计”之前，在当时文化、社会和经济环境的影响下，平面设计的经典案例已经在建筑中亮相。环境视觉设计在我们用视觉符号传承历史的过程中是至关重要的一部分，它