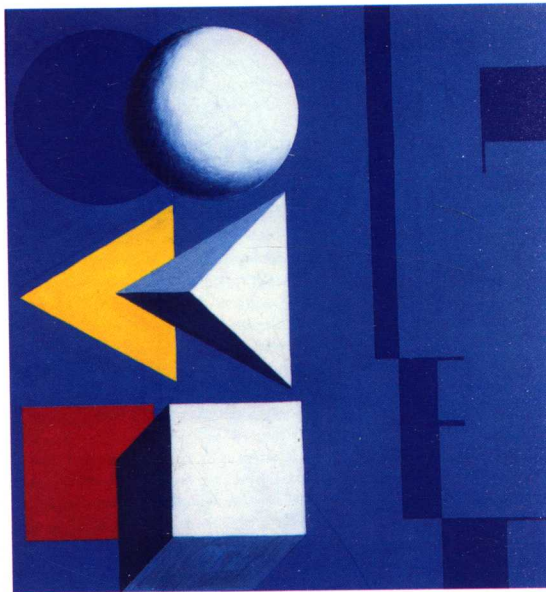

现代平面设计史

A History of Modern Graphic Design

梁梅 著

本书旨在为希望了解现代平面设计史的设计师和学生提供一个简略的线索和脉络，了解其发展过程中各种风格形成的原因和特质，著名平面设计师的设计理念及其作品，以及一些具有代表性的国家的平面设计风格。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

现代平面设计史

A History of Modern Graphic Design

梁梅 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

现代平面设计史 / 梁梅著. —北京: 北京大学出版社, 2015.7

(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-25612-1

I. ①现… II. ①梁… III. ①平面设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材

IV. ①J509

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第056934号

书 名	现代平面设计史
著作责任者	梁 梅 著
责任编辑	谭 燕
标准书号	ISBN 978-7-301-25612-1
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路205号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪官方微博: @北京大学出版社
电子信箱	zpup@pup.cn
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022
印 刷 者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
定 价	720毫米×1020毫米 16开本 17.25印张 268千字 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷 68.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

目 录

前 言 / 001

第一部分 工业革命 / 005

1. 机械印刷技术的发明 / 007
2. 石版彩色印刷术的发明 / 010
3. 摄影的发明 / 013
4. 字体设计和版式设计 / 021
5. 工艺美术运动 / 025
6. 新艺术运动 / 033
7. 现代艺术运动 / 049
8. 装饰艺术运动 / 071

第二部分 现代主义 / 079

1. 德意志制造联盟 / 079
2. 荷兰风格派 / 083

3. 俄国构成主义 / 087
4. 包豪斯设计学校 / 094
5. 战争期间的平面设计 / 102
6. 国际主义平面设计 / 108
7. 企业形象设计 / 122

第三部分 信息时代 / 151

1. 大众文化和消费文化 / 152
2. 波普设计 / 157
3. 朋克风格 / 172
4. 孟菲斯 / 177
5. 后现代设计 / 182
6. 电脑辅助设计 / 192
7. 数码影像处理 / 200
8. 互联网设计 / 206

第四部分 各国平面设计 / 213

1. 美国平面设计 / 213
2. 德国平面设计 / 227
3. 意大利平面设计 / 233
4. 波兰招贴画设计 / 240
5. 日本平面设计 / 248
6. 中国平面设计 / 258

前言

“平面设计”一词是英文“graphic design”的中译，也翻译成“图形设计”，现在通常译成“视觉传达设计”。作为一个学科，中国设计院校以前称为装潢设计，开设装潢设计专业，现在基本上都通称为平面设计。平面设计主要是通过图形和文字来传递信息，设计的内容包括广告招贴设计、书籍装帧设计、字体设计、版式设计、标识设计和企业形象设计等。进入信息时代后，平面设计的内容还包括网页设计和数字媒体设计的部分内容。

现代意义上的平面设计是从19世纪开始发展起来的，与当时的工业化生产和商业的发展有密切关系。影响现代平面设计发展的主要因素是现代机械化印刷技术的发展。新的印刷技术的出现、石版印刷、摄影技术的发明为平面设计开辟了新的天地，为发展新的视觉设计语言提供了技术条件，也是职业平面设计师出现的前提。因为平面设计主要服务于商业信息传播，平面设计师早期被称为“商业艺术家”。现代平面设计作为商业销售中的重要手段，正是在西方工业化的资本主义社会快速发展起来的。

由于技术和新的审美观念的影响，平面设计的现代语言和风格成为早期平面设计师努力探索的目标。现代平面设计运动于20世纪20年代前后在欧洲和美国展开，为这一运动做出主要贡献的是荷兰风格派、俄国构成主义和德国包豪斯设计学校。经过这些设计运动的探索和实践，新的平面设计形式和语言逐步形成。这种新的平面设计语言去掉了传统的装饰因素，运用简洁的无衬线字

体和视觉图形来传达信息，几何形的平面布局成为早期现代平面设计风格的重要特征。

第二次世界大战期间，现代平面设计风格更趋成熟，而且，作为最有力的宣传手段，现代平面设计在二战期间起到了非常好的反战宣传作用，成为反法西斯的有力武器。这一时期，许多优秀的平面设计师及其作品相继出现。尤其是在美国，随着经济的快速增长，很快进入到一个商业和消费社会，现代平面设计发展得非常快。与此同时，许多欧洲著名的平面设计师来到美国，对促进美国现代平面设计的发展做出了重要贡献。

二战结束后，随着经济和商业的发展，欧美国家进入到一个物质丰富的消费时代，平面设计发展得极为迅速。由于企业之间的竞争日趋激烈，为了在市场中确立自己的形象，赢得消费者的关注，在平面设计领域，出现了一个新的设计内容，即企业形象设计。作为企业整体形象（CI, Corporate Identity）设计中的一部分，VI（Visual Identity）设计，也就是企业视觉形象的设计部分，成为了企业市场竞争的手段，越来越受到企业的重视。

进入20世纪50年代末期，欧美平面设计在大众文化和消费文化的冲击下，在形式和内容上都注入了反叛的因素，成为了西方波普文化重要的组成部分。现代平面设计的风格也随之发生了变化，进入到后现代设计时代。随着信息时代的来临，电脑和电脑设计软件成为了平面设计的重要辅助工具。电脑技术在平面设计中的引入，既改变了平面设计的方式，也形成了新的平面设计语言和风格，还扩大了平面设计的内容，如网页设计、数码影像设计等。电脑软件的图形处理功能大大加快了平面设计的速度，出现了带有明显电脑技术处理痕迹的视觉图像。使用“视觉传达”一词替代平面设计概念，正是因为网页互动设计和数码媒体设计已经很难用传统的平面设计来描述了。

在现代平面设计发展的过程中，各国也在寻求发展具有自己民族文化特点的设计风格。一些国家如德国、意大利、波兰、日本，以及中国等，都在逐渐探索具有本国文化特征的平面设计风格。尤其是亚洲国家日本，他们发展了极具日本文化特点的平面设计语言，得到了世界平面设计界的认同和欣赏。中国作为具有悠久文化历史的东方国家，虽然现代平面设计发展得比较晚，但在许

多设计师的努力下，也在逐步形成自己的风格，许多设计师在为发展具有本民族文化特点的平面视觉语言而努力。

本书由2001年清华大学出版社出版的《世界平面设计艺术史》一书修订、改编而成，由于增加了新内容，并重新安排了结构，故书名改为《现代平面设计史》，试图通过图文并茂的形式梳理现代平面设计的发展历史，通过平面设计的外在形式探讨其发展的内在原因。因为觉得章节式的写作方式过于正式、呆板，阅读起来比较乏味，在安排本书结构时，借鉴了美国著名平面设计史学者菲利普·B. 麦格斯(Philip B. Meggs)的《平面设计史》(*A History of Graphic Design*)一书，把现代平面设计的发展历史分为三个大部分，另用各国平面设计部分介绍了一些有代表性的国家的平面设计风格。这样的排序方式也许仍值得商榷，但基本上可以概括现代平面设计发展进程中的三个大的阶段及其特点。

本书旨在为希望了解现代平面设计史的设计师和学生提供一个简略的线索和脉络，了解其发展过程中各种风格形成的原因和特质、著名平面设计师的设计理念及其作品，以及一些具有代表性的国家的平面设计风格。如果作为设计专业的教材，约需40个课时讲授。本书在编写的过程中，借鉴了国内一些引进出版的有关现代设计史的译作，在此特向这些为国内引介世界设计历史知识的同行表示敬意和谢意。

工业革命

采用图形和文字传播信息虽然古已有之，但是，能够大批量进行印刷复制的现代信息传播方式，则是伴随着工业革命而发展起来的。尤其是电和摄影的发明、印刷技术的机械化，改变了印刷的速度和排版的方式，对现代平面设计的发展起到了重要的促进作用。(图 1-001)

工业革命开始后，随着印刷技术的发展和机器生产方式的出现，平面设计

▲ 图 1-001 《我主的神迹》，设计：H. 诺埃尔·汉弗莱 (H. Noel Humphreys)，1848 年，彩色石版套色印刷

▲ 图 1-002 “现代之家”招贴画，设计：艾曼纽尔·奥拉兹（Emmanuel Orazi），1905 年，彩色石版印刷

行业开始专业化，并出现了职业分工，印刷工艺的每一个步骤都在往更加专业的方向发展。随后，摄影技术的发明及其在平面设计中的运用，极大地改变了平面设计的视觉面貌。彩色石版印刷技术的出现，则使彩色印刷品第一次能够大批量生产。

在 19 世纪以前，信息传播的方式主要是图书，书籍的印刷和出版工序颇为费时，周期漫长，因此信息传播的速度非常缓慢。19 世纪以后，由于工业和商业的发展，社会要求信息传播的速度越来越快，特别是商业信息的传播，如广告、海报、宣传手册、招贴、路牌等的需求开始增大。传统方式的印刷出版已经不能满足这种急切的需求，因此，新型的印刷技术和印刷公司应运而生。这一时期，广告制作公司、路牌制作公司、彩色石版印刷公司等相继出现。（图 1-002）另外，大量的产品需要重新包装，也需要广告来促进销售量，这也增加了平面设计的需求量。

新兴的中产阶级开始把消费印刷出版物作为日常的生活需求，他们开始习惯于阅读大量的科学技术著作、小说、诗歌、杂志、报纸等。为了满足他们的阅读需要，不但出版发行业高度发展，而且围绕出版业的平面设计也得到大幅

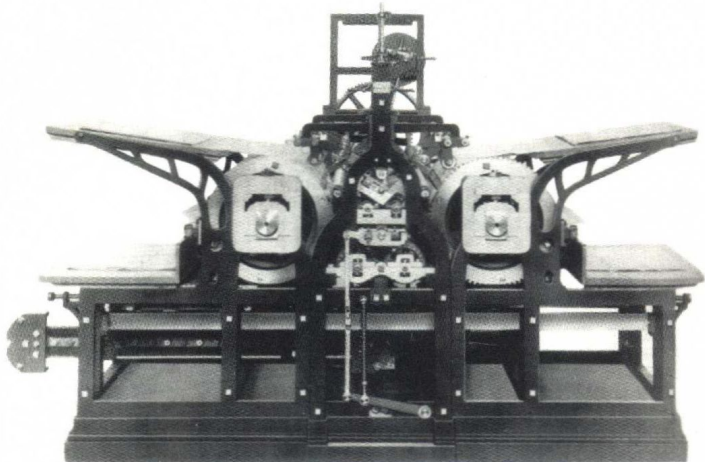
度发展。新的印刷技术促进了印刷业的繁荣，大量新型、运作周期短的出版物开始进入人们的日常生活，报纸杂志逐渐成为人们文化生活中的重要内容。

出版物的发展直接增加了对平面设计的需求。与此同时，与平面设计相关的各种因素，如字体、排版、插图、标识等，都在工业化过程中得到了快速的发展。商业需求又促进了广告招贴的发展，使得信息传播在 18 到 19 世纪产生了革命性的变化。

1. 机械印刷技术的发明

早在 18 世纪中叶，德国古腾堡发明了活字印刷术，欧洲的印刷业从此开始了一场革命。19 世纪，印刷技术进一步发展，印刷机械和印刷技术都有了更大的进步，由此也促进了平面设计的发展。在英国，斯坦霍帕爵士（Lord Stanhope）开设的印刷厂首先引入了全金属结构的印刷机，不但省力，提高了印刷效率，而且这种印刷机的印刷尺寸比以前大了一倍，能够印刷出大尺寸的海报和其他印刷品。虽然这种印刷机还是以手工操作，但由于机械部件的改进和金属构件的采用，已大大提高了印刷的效率。

1810 年 3 月，弗里得利克·康尼格（Friedrich Koenig）在英国申请了蒸汽印刷机的专利，他在自己的印刷厂利用自己设计和制造的蒸汽印刷机进行实验性印刷，开启了印刷技术革命性的进步。1811 年 4 月，他印刷出的第一个样本是 3000 页厚的《年度注册目录》，印刷速度在当时可以说快得惊人。斯坦霍帕印刷厂的全金属结构手工印刷机，每小时只能印 250 页，而康尼格的蒸汽印刷机则每小时可印 400 页，这是当时世界印刷速度的最高纪录。伦敦《泰晤士报》的约翰·沃尔特（John Walter II）委托康尼格设计和制造了一种新的双滚筒蒸汽印刷机，以供报社的大批量印刷使用。这种印刷机的印刷速度达到了每小时 1100 张的水平，印刷的尺寸达到 90 厘米长、56 厘米宽。1814 年 11 月，沃尔特在《泰晤士报》报社宣布：《泰晤士报》已经开始用蒸汽机印刷了！这是印刷业一个新纪元的开始。从那时开始，报纸行业率先采用机械印刷新技术，大大提高了印刷的速度和质量。（图 1-003）

◀ 图 1-003 第一台蒸汽滚筒印刷机，1814 年

1815 年，威廉·考柏（William Cowper）发明了新的印刷技术，他的改革是把原来平面的字版改成曲面的，因此能够与滚筒更密切地吻合接触，改进后的印刷速度达到了每小时 2400 张。如果印双面，则每小时可以印刷 1200 张。1827 年，英国《泰晤士报》委托考柏和他的合伙人安布罗斯·阿普加斯（Ambrose Applegath）设计制造了一种采用他的曲面字版的四滚筒的新蒸汽印刷机，轻而易举地把印刷速度提高到每小时 4000 张双面印张。到 1850 年，《泰晤士报》的印刷数量从 18 世纪晚期的每天 1500 份激增到每天 38000 份。

19 世纪 20 年代，钢版印刷取代了铜版印刷，使得印刷效果在细节上更趋完美。钢版的表面比铜版更加持久坚固，在需要印刷大量细密的线条用以展现

浮雕等微妙的层次变化时，钢版印刷在品质上更为精美。钢版印刷也提供了更细腻的表现效果，因此经常被用于制造邮票和作为纸币的印刷模板。这种复杂技术的发明及运用，使得伪造钱币变得不再容易。（图 1-004）

▲ 图 1-004 《瑞典歌曲四重奏》海报，John H. Bufford 父子公司出品，1867 年

纸张的价格是限制印刷业

迅速发展的另一个因素。18世纪以前，因为造纸技术主要采用人工，因此纸张价格很贵，导致印刷品价格也相对较高，一般人很难买得起。1801年，英国人约翰·冈布尔（John Gamble）设计出一种新的造纸机，在英国取得专利。这种造纸机是滚筒式连续造纸机的前身，无论在造出的纸张长度还是造纸的速度上，都是以前任何一种造纸机无法比拟的。

▲ 图 1-005 *Histoire des Quatre Fils Aymon* 扉页，设计：英格思·格拉斯特（Eugène Grasset），1883 年

1803 年，这种机器

在英国弗洛格摩地方的造纸厂实际运作，造出了滚筒纸。后来，佛德利奈兄弟（Henry and Sealy Fourdrinier）把冈布尔的造纸机加以完善，制造出了当时最流行的连续式造纸机——佛德利奈造纸机，对大幅度降低纸的价格起到了关键作用。

蒸汽动力印刷机和造纸机的发明及改进，大大加快了印刷速度并降低了印刷成本，在此前提下，印刷品才真正能够服务大众、服务社会。（图 1-005）现代平面设计正是在这些技术的发明和变革的基础上开始发展起来的。

2. 石版彩色印刷术的发明

石版印刷是19世纪印刷业最具重大意义的发明。1796年，德国人阿罗伊斯·塞尼菲尔德（Aloys Sennefelder, 1771-1834）在德国的巴伐利亚省首先发明了石版印刷技术。石版印刷的原理其实非常简单，就是利用油和水不相容的原理，首先用油性的笔把作品画在光滑的石版上，这种笔可以是油性蜡笔、油性铅笔或者其他的油性笔，然后把水淋在石头的表面，除了油性笔画过的部分以外，其他部分都变湿了，有油性油墨层覆盖的部分沾上了浓淡不等的油墨，水覆盖的部分则没有油墨，再把纸压在上面印刷，就可以得到非常细腻的印刷效果。

1800年前后，阿罗伊斯·塞尼菲尔德开始进行彩色石版印刷的试验。1819年，他初步掌握了彩色石印方法，并预言彩色石印技术可以完善到印刷绘画作品的地步。

在德国人成功地走出第一步后，法国人也开始紧接着进行试验和应用。

▲ 图1-006 石版套色印刷的商业卡片，波士顿路易斯·普朗公司出版

▲ 图1-007 展示了1851年英国首届博览会水晶宫场景的圣诞节卡片，彩色石版印刷品

1837年，法国画家，也是印刷技师的戈德弗罗依·恩格尔曼（Godefroy Engelmann, 1788-1839）发明了比较完善的彩色石版技术。他采用的方法是用一块石版印刷黑白版，另外的套色则用不同的石版加上去，以多块石版组成彩色印刷效果，这一工艺流程也被称为石版套色印刷。（图1-006）彩色石版印刷的成果，应该说是法国人在德国人的探索基础上发展起来的，然后很快被推广到英国、德国和美国。

1846年，美国发明家理查德·M·霍（Richard M. Hoe, 1812-1886）完善了滚筒式石版印刷机，他的新机器比旧的平版石版印刷机在速度上要快6倍以上。他的发明使

石版印刷的速度能够与一般的滚筒印刷相媲美，成为石版印刷进入普及化的一个重要转折点。与当时其他印刷方法相比较，石印最大的优点是可以印刷彩色，如果速度相似，成本也差不多，彩色显然比黑白单色更具有发展前景，在传递信息时也更容易吸引人，因此，石版印刷开始得到普及。（图1-007）彩色石印服务的对象从为美国新产生的中产阶级印刷绘画的复制品到多种多样的彩色招贴和广告，很快，每年的彩色石印数量就达到数以百万份计。（图1-008）

在理查德·M·霍的发明之后，另外一个彩色石印的重大发明也是由美国人在波士顿完成的，发明者是约翰·布弗特（John H. Bufford）。他也从事彩色石印工作，他的油性蜡笔描绘和印刷达到了非常高的写实水准。布弗特从1843年开始进行彩色石版印刷试验，他采用一块黑白版作为主版进行绘画，然后利用其他的石版加上肉色、红色、黄色、蓝色以及淡灰色背景等，在这五

▲ 图1-008 为《青年》杂志封面创作的木刻画，作者：奥托·埃克曼（Otto Eckmann），彩色石版印刷

▲ 图 1-009 这幅由狄更森兄弟 (Dickenson Brother) 公司出版的彩色石版印刷作品, 描绘了 1851 年英国伦敦海德公园举办的首届世界博览会中机械产品展出的场景。

种基本色都印刷出来以后, 他还加上棕色和橙色, 色彩套版丰富, 达到了很高的印刷水平。

在彩色石印技术如此普及的情况下, 普通的文字平版印刷业受到了很大的冲击。原来以文字为中心的平版印刷需要非常耐心地设计字体, 使字体有系统性, 本身也可以经得起反复推敲, 而石版印刷基本是由画家在石版上随手描绘出来的, 因此, 无须对字体有特别的系统设计要求, 随手就可以创造字体。石版印刷的随意性和自由度优于普通平版印刷, 而且彩色石版印刷色彩绚丽、设计生动, 轻而易举就把文字平版印刷挤出了主流。(图 1-009)

彩色石版印刷技术的发展, 造成了石版设计与印刷新的职业需求, 包括艺术家和印刷技工。艺术家必须对水彩和其他的色彩媒介非常熟悉, 并且能够根据要求描绘出流畅的、色彩绚丽的插图, 而技工则必须掌握在石版表面制作的技术, 把艺术家的绘画进行技术处理, 其中分色是一个难度很大的过程。根据不同的绘画, 石版的数量可能达到 20 块到 30 块, 如何分色, 如何决定石版应该用什么色彩, 是一个技术要求很高的工作。艺术家在绘画时也必须考虑到石版分色的具体情况和限制。因此, 印刷技工和艺术家的合作是保证石版印刷质量的关键。