

**SAUL BASS
IVAN CHERMAYEFF
MILTON GLASER
TANAKA
PAUL RAND
HENRYK TOMASZEWSKI
ANDRE FRANCOIS
ROMAN CIESLEWICZ
ALAN FLECHER
McRAY MAGLEBY**

TEN MASTERS IN

平面设计十人

GRAPHIC DESIGN

译编/泛克 捷人
湖北美术出版社

**EDITED BY FUNK
HUBEI FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE**

平面设计十人

**TEN MASTERS IN
GRAPHIC DESIGN**

鄂新登字 (06) 号

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计十人 / 泛克、捷人编译 — 武汉: 湖北美术出版社, 1999.7 2001.3

ISBN 7-5394-0841-3

I. 平...

II. ①泛...②捷...

III. 平面—造型设计—图集

IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 17301 号

平面设计十人

©泛克、捷人编译

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号 邮编: 430077

电 话: 027-86787105

印 制: 深圳彩帝印刷实业有限公司

版 次: 1999 年 7 月第 1 版

2001 年 3 月第 1 版第 2 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/32

印 张: 6.5

印 数: 5001—8000 册

ISBN 7 - 5394 - 0841 - 3/J · 732

定 价: 42.00 元

目录 CONTENTS

米尔顿·格拉塞	6
MILTON GLASER	
诺曼·塞斯莱维兹	30
ROMAN CIESLEWICZ	
田中一光	44
TANAKA	
艾伦·弗雷切	68
ALAN FLECHER	
伊万·切玛耶夫	88
IVAN CHERMAYEFF	
亨里克·托马泽维奇	108
HENRYK TOMASZEWSKI	
保罗·兰德	130
PAUL RAND	
安德鲁·弗朗科依斯	152
ANDRE FRANCOIS	
索·贝斯	172
SAUL BASS	
麦克雷·曼格莱毕	192
McRAY MAGLEBY	

前言

在这本小集子里，我们并没有从历史或理论的角度对整个平面设计的源流和发展作泛泛的评述，也不试图对平面设计艺术的理念和心理效应作抽象的讨论。在此，我们选择以近 50 年来最负盛名的 10 位杰出的设计家及其作品为线索和依据，以求反映当代平面设计艺术的概貌和探寻当代平面设计艺术的理念、风格、流派。

从集子涉及到的设计家中，有当今平面设计领域起先导作用和地位的超级大师，如保罗·兰德 (PAUL RAND)、亨里克·托马泽维奇 (HENRYK TOMASZEWSKI) 等；也有早已蜚声国际，近年来仍活跃于设计领域的杰出设计家麦克雷·曼格莱毕 (McRAY MAGLEBY) 等。正是这些设计家不断地探索和实践，把向来被认为是品位低级的“商业艺术”提升到一个全新的美学境界，使平面设计艺术从理论到实践形成了一个完整的体系，他们是这个时代设计领域的代表。

我们在选择 10 位设计家的时候，特别注意他们各自的风格和特质。米尔顿·格拉塞 (MILTON GLASER) 的设计以其构思新颖，手法多样且富哲理而载誉世界。他在作品

中应用的媒介和技法极为广泛,从剪纸拼贴到摄影蒙太奇,从素描到版画各种形式都采用。有的作品色彩响亮明快,富于装饰趣味;有的作品色调素净细腻,单纯质朴,几乎很少重复相同的手法。

诺曼·塞斯莱维兹 (ROMAN CIESLEWICZ) 的作品显示出来的那种奇异的构思和非凡的想象力,那种将现实和超现实、自然和非自然、理性和反理性的事物及观念揉合、交织在一起的非同凡响的创造力,那种对人类自身和文化传统的独特的思索和观察,那种揭示、表达主题的艺术手法,都无不令观者感到激动和震撼。

田中一光 (TANAKA) 就象一座山,总是温柔,总在成长。他把现代设计观念揉合到日本传统艺术里,作品带有明显的个性:优雅、素净和单纯。他以其独特的表现形式和视觉语言以及鲜明的个性在日本设计界掀起了一场对传统精神的再创造运动。

艾伦·弗雷切 (ALAN FLECHER) 的设计风格最引人注目的特色在于他的明晰的形式语言。简洁、精炼,甚至可说是经济的表现手段是他作品的突出特征。矩形、圆形、三角形、字母及其多种形式的排列,构成了他作品的基本空间。他以对视觉形式的独到敏感,取得了排列与组合的丰富表现力,使他的设计显得既有逻辑秩序,又丰富多变。

伊万·切玛耶夫 (IVAN CHERMAYEFF) 天生具有幽默感,而最重要的是他天赋的鉴赏力和自信心,使他的作品

从不故作，而且富于变化。艺术构思无拘无束，色彩运用大胆而鲜明，充满活力。

亨里克·托马泽维奇 (HENRYK TOMASZEWSKI) 的作品幽默生动，常常采用简洁的手法，初看上去似乎有些童趣，但它们却是深思熟虑的成果。他的一些小型主题绘画好像出自小孩涂鸦，实际上它们是深入研究表现主题，并进行提炼，升华的结晶，这些结晶最终被设计在他的招贴画中。

保罗·兰德 (PAUL RAND) 的设计风貌不拘一格，富于变化，且具有强烈的现代感。构图严谨、线面简洁的抽象几何图形，承袭了“包豪斯”设计哲学的理性之美。而自由、敏感的具象造型及鲜明强烈的色彩运用，又赋予其作品清新隽永的幽默感及独特情思。画面洗练，而韵味无穷。

安佳鲁·弗朗科依斯 (ANDRE FRANCOIS) 的设计构思新颖，往往异想天开，不落窠臼。率真、自由、富于童趣，含蓄、隐喻和引人联想的拟人化手法是他的主要风格特征。他在招贴、书装设计和插图方面的成就尤为突出。

索·贝斯 (SAUL BASS) 的思维和想象力总与智慧和激情结合在一起，所以他的作品总是激动人心。他的设计既遵守传统又富于创新，对每个主题都深入探索；基于平常而发掘出非同寻常的内涵；贴切母体，归于一个视觉出发点，而又远远地超越了画面和视点。

麦克雷·曼格莱毕 (McRAY MAGLEBY) 的作品充满了对大自然的喜爱，题材和风格，手法与造型，线条及形式都受到他对大自然仔细观察的影响。不管是蝴蝶、水鸟、果园中的水果，或者是冰上的滑冰者……都吸引了他的注意，激发了他的想象。

他们各自的风格和特质，通过其每幅作品自然地流露出来，传达给人们，组成现代平面设计艺术主流倾向，烘托了现代文明的氛围。

这些设计家大部分并不单纯从事某一个范围里的设计工作，而是活跃于设计领域的几乎所有方面。从海报、书籍装帧到插图、绘画，从环境、工业产品和服装设计到电影制作。这里所选择的是以他们最优秀且最有代表性的平面设计为主的作品，其中有相当一部分作品的艺术内涵价值，远远超过了它本身的表面形式和实用功能。从这10位设计家风格各异、多姿多彩的设计艺术中，我们可以体会到时代发展的脉络，把握整个设计艺术的发展进程。

目录 CONTENTS

米尔顿·格拉塞	6
MILTON GLASER	
诺曼·塞斯莱维兹	30
ROMAN CIESLEWICZ	
田中一光	44
TANAKA	
艾伦·弗雷切	68
ALAN FLECHER	
伊万·切玛耶夫	88
IVAN CHERMAYEFF	
亨里克·托马泽维奇	108
HENRYK TOMASZEWSKI	
保罗·兰德	130
PAUL RAND	
安德鲁·弗朗科依斯	152
ANDRE FRANCOIS	
索·贝斯	172
SAUL BASS	
麦格雷·曼格莱毕	192
McRAY MAGLEBY	

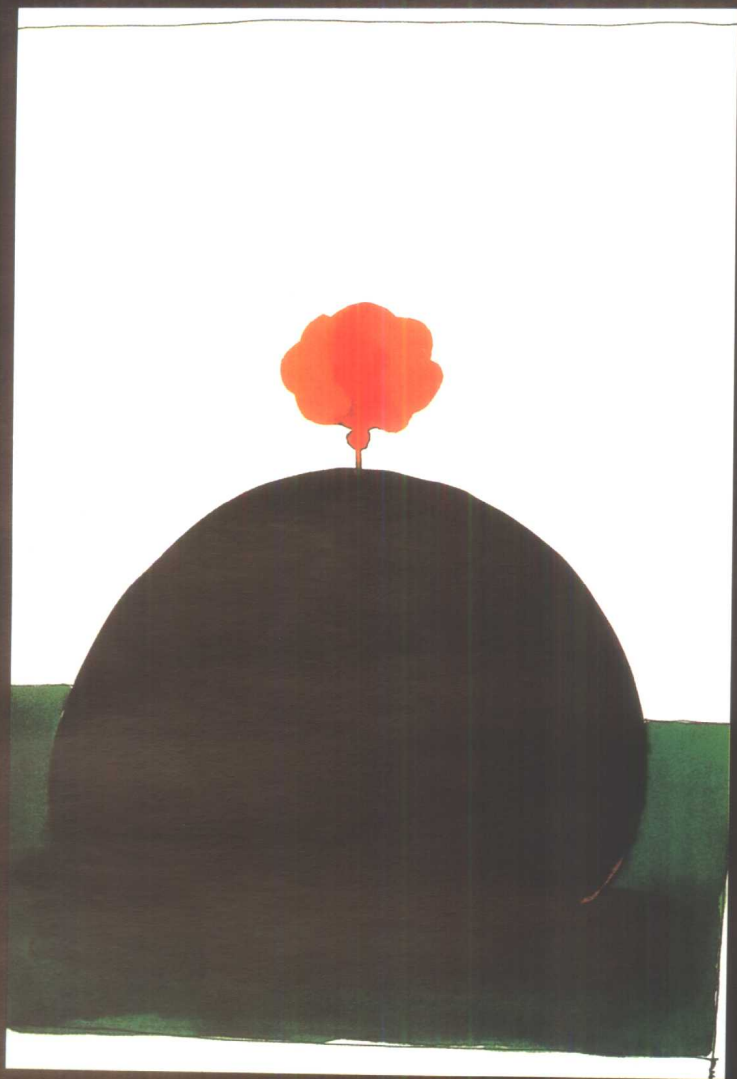
米尔顿·格拉塞 1929 年生于纽约，曾就读于纽约柯柏 (Cooper) 联合艺术学院和意大利博罗格纳艺术学院。1954 年，与人合建了 Push Pin 工作室。1968 年，他与克莱·菲尔科创办《纽约》杂志。1983 年，他与华尔特·伯纳德创建了一家出版设计公司。

格拉塞的设计作品包括：为格兰特 (Grand) 公司的“美国第一超市”所作 CI 设计、曼哈顿 Unearthed 展览馆的整体设计，和为 93 年普利兹奖获得者托尼·库史奈 (Tony Kusner) 的作品《美国之鹰》所设计的标志等等。

格拉塞的作品曾在世界各地展出，包括 1975 年在美国现代艺术馆的个展；1977 年巴黎蓬皮杜艺术中心个人展；1989 意大利维琴查博物馆的个人展和 1992 年的意大利米兰画展等。

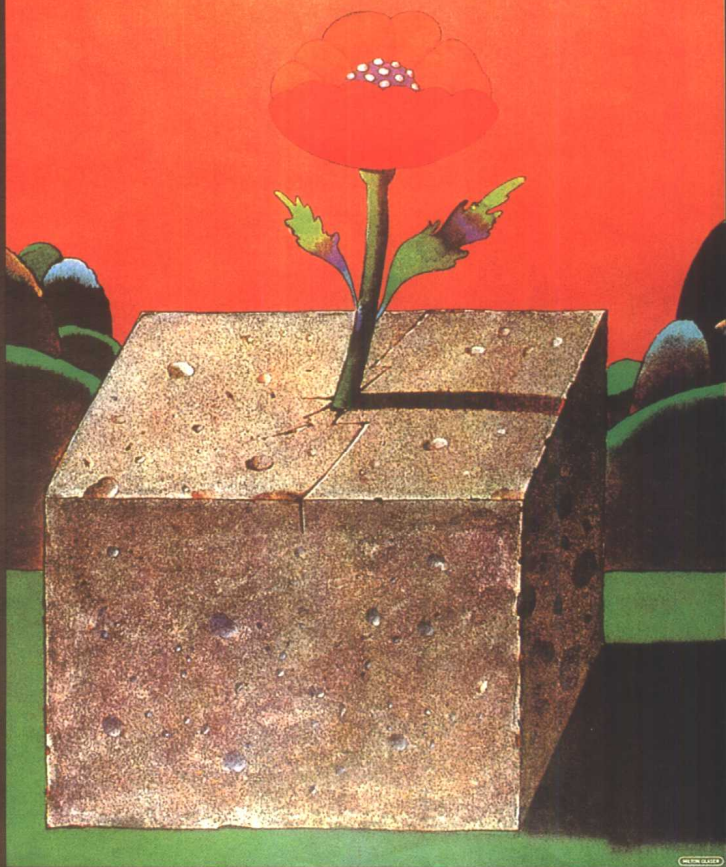

《美国之鹰》书籍标志

西红柿唱片公司海报

FROM POPPY WITH LOVE

“罂粟之爱”（海报）

J U I L L I A R D

This poster, fourth in a series, is made possible by a grant from © TDK.

© 1998 TDK

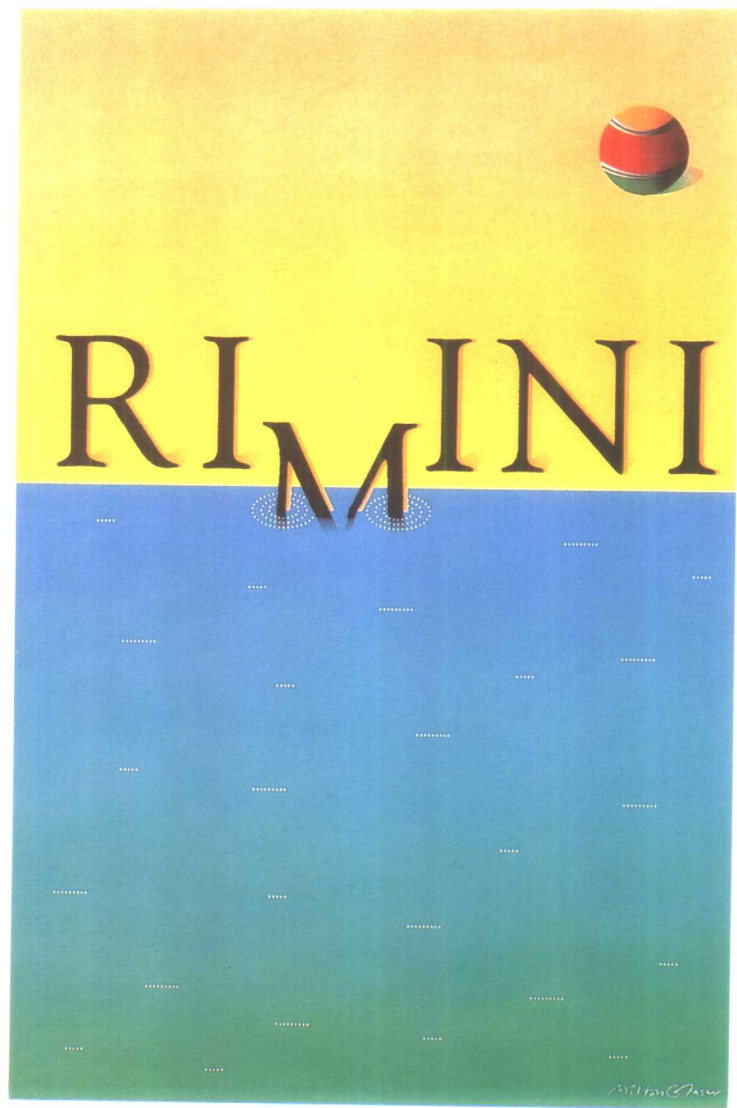
JUILLIARD

The poster third in a series is made possible by a grant from ©TDK
The artist would like to say

Miller Shaw

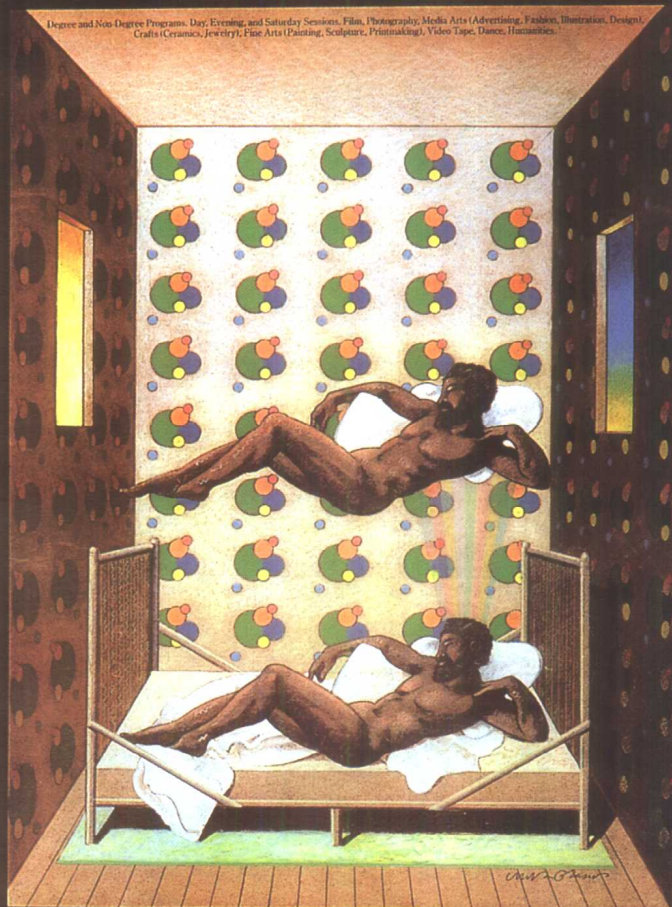
JUILLIARD学校宣传海报

RIMINI城旅游宣传海报

Having a talent isn't worth much unless you know what to do with it.

Degree and Non-Degree Programs, Day, Evening, and Saturday Sessions, Film, Photography, Media Arts (Advertising, Fashion, Illustration, Design),
Crafts (Ceramics, Jewelry), Fine Arts (Painting, Sculpture, Printmaking), Video Tape, Dance, Humanities.

School of Visual Arts
209 East 23rd Street, New York, N.Y. 10010 679-7350

纽约视觉艺术学校海报