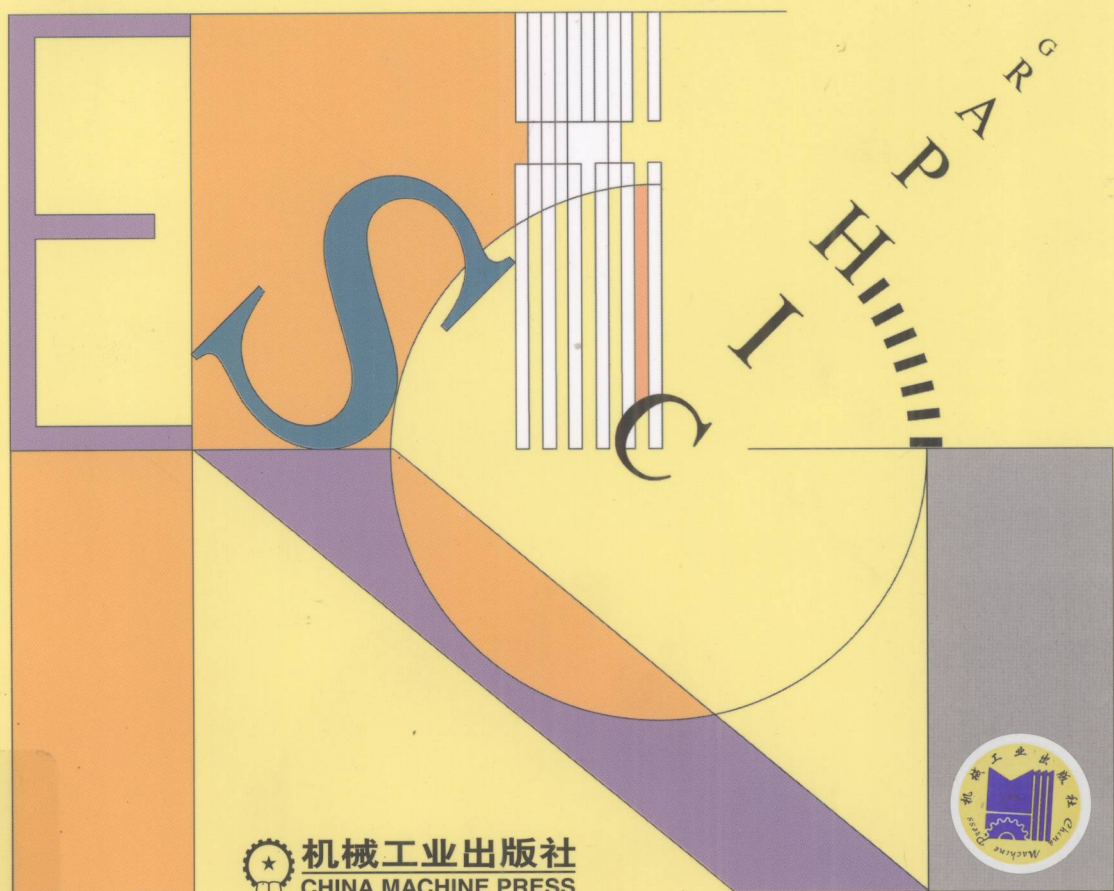

21世纪国外艺术与设计译丛

视觉传达设计史

(日)白石和也 编著 王传杰 译

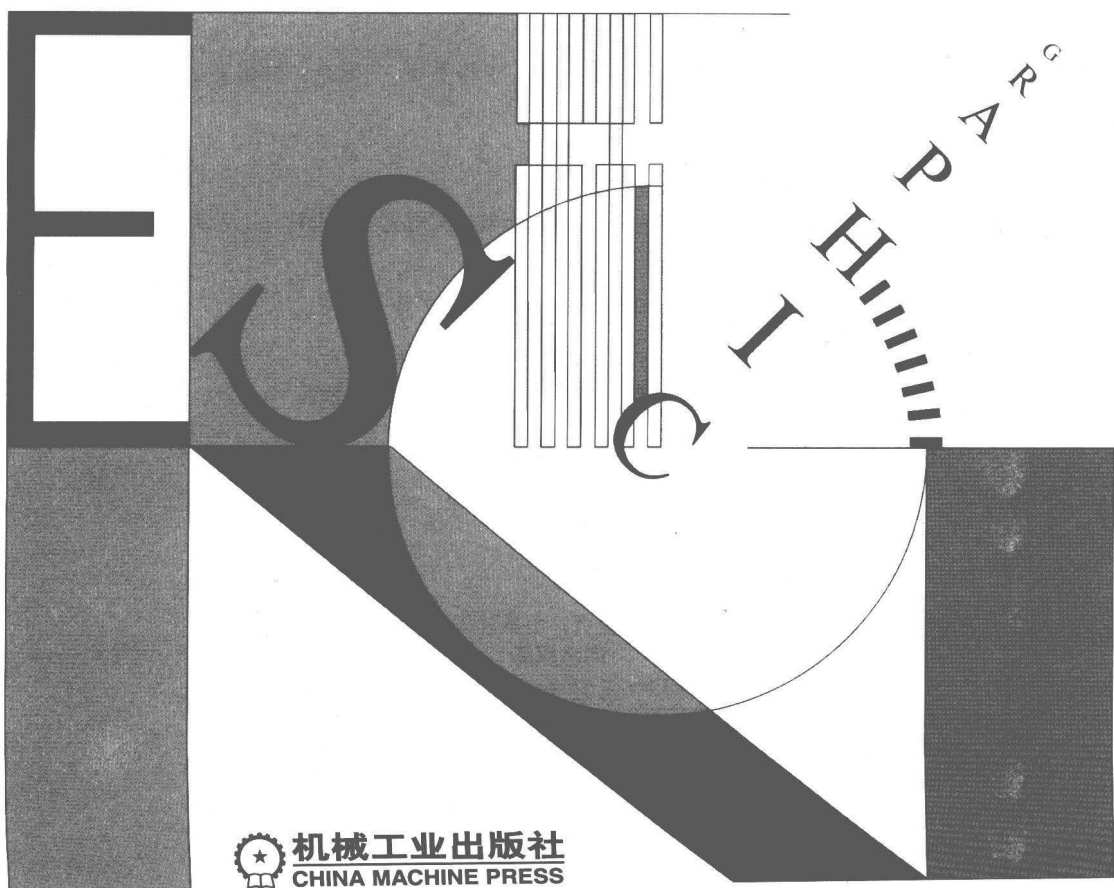
 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

21世纪国外艺术与设计译丛

视觉传达设计史

(日)白石和也 编著 王传杰 译

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书全面地论述了视觉传达发展的轨迹,探索了视觉传达的本质问题,阐释了其在社会发展过程中的重要作用。全书按照历史发展进程分为8章,即近代平面设计的起始、招贴广告的时代、第一次世界大战中的图像宣传、前卫艺术和现代主义的诞生、第二次世界大战时期的平面设计、第二次世界大战后的现代主义和信息社会的平面设计、波普艺术与非主流文化的图像、20世纪末的视觉设计。希望读者通过阅读此书,能从中找到解读当代社会文化现象的钥匙。

Copyright© 200 by Kazuya Shiraishi

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means whatsoever without written permission from the publisher. Chinese Simplified - language edition published by China Machine Press. 本书中文简体版由 Kazuya Shiraishi 出版社授权机械工业出版社独家出版,版权所有,侵权必究。

本书版权登记号:01—2007—081

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达设计史/(日)白石和也编著;王传杰译.—北京:机械工业出版社,2009.11

21世纪国外艺术与设计译丛

ISBN 978-7-111-28707-0

I. 视… II. ①白…②王… III. 视觉形象—实用美术—设计—工艺美术史—世界 IV. J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第196257号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:赵荣 责任编辑:罗筱 责任校对:张晓蓉

责任印制:杨曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2010年1月第1版第1次印刷

169mm×230mm·27.25印张·4插页·525千字

标准书号:ISBN 978-7-111-28707-0

定价:48.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

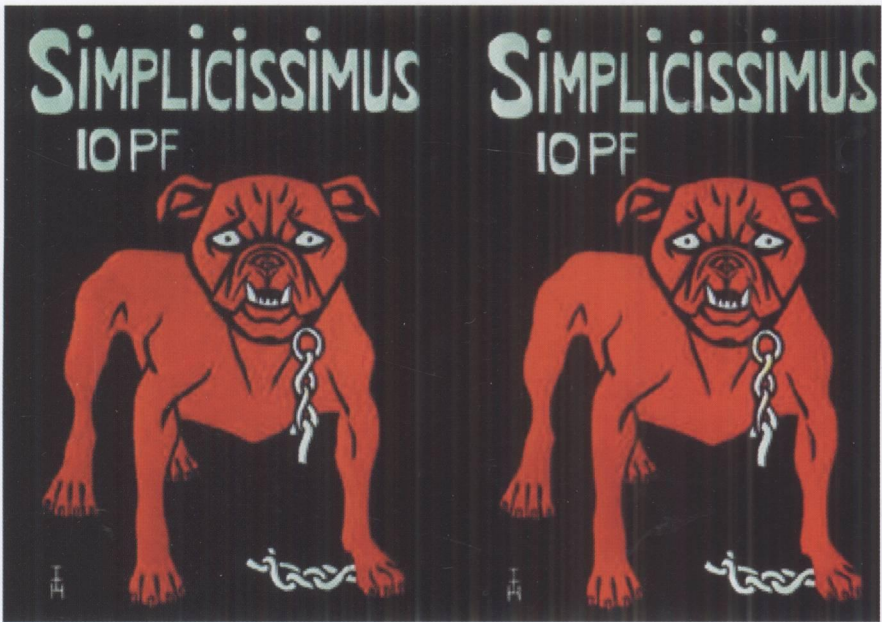
销售一部:(010)68326294

销售二部:(010)88379649

教材网:<http://www.cmpedu.com>

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

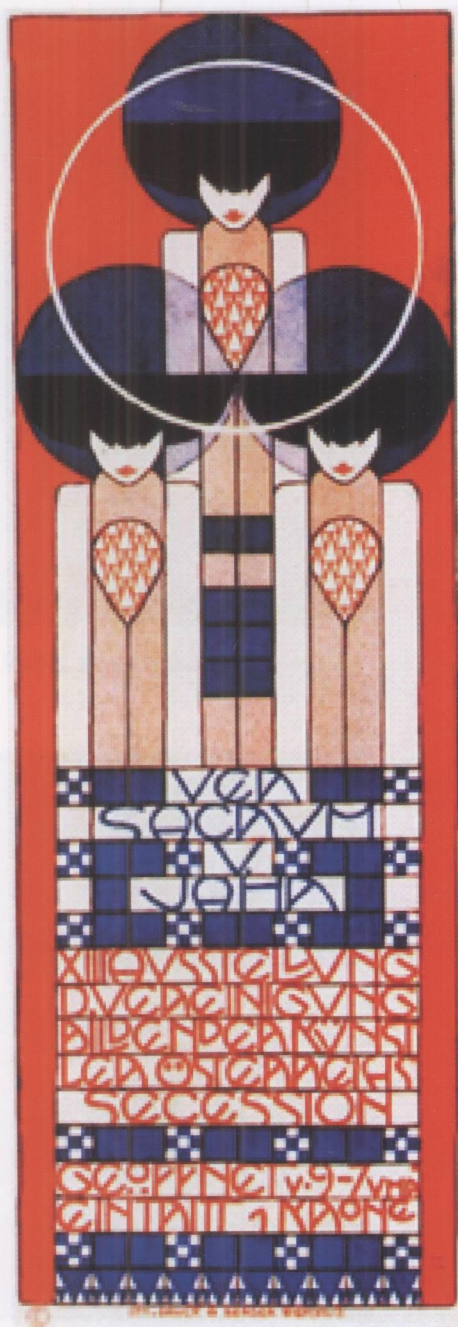
彩图1 《Simplicissimus》周刊讽刺杂志的海报，1897年，德国（参照第2章插图2-13）。

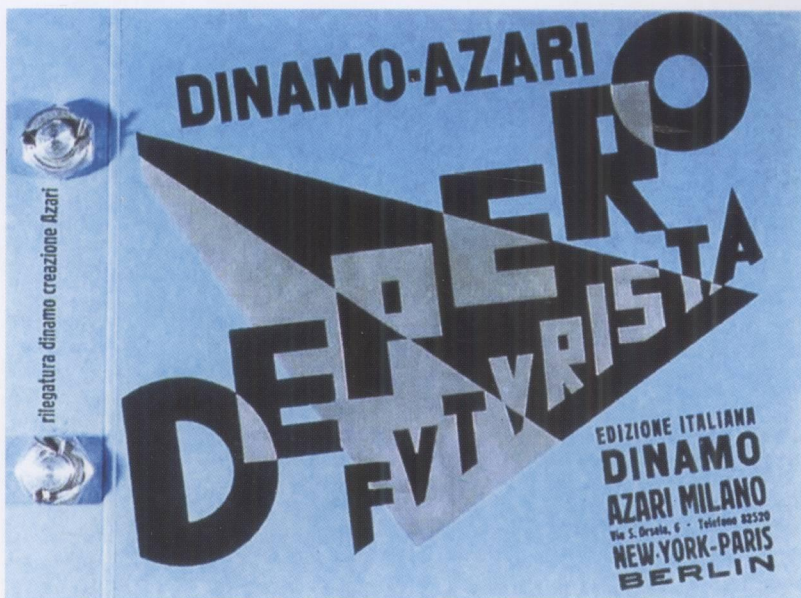
彩图2 海报《CAMPARI》，布鲁诺·马纳里设计。1960年，意大利（参照第6章插图6-23）。

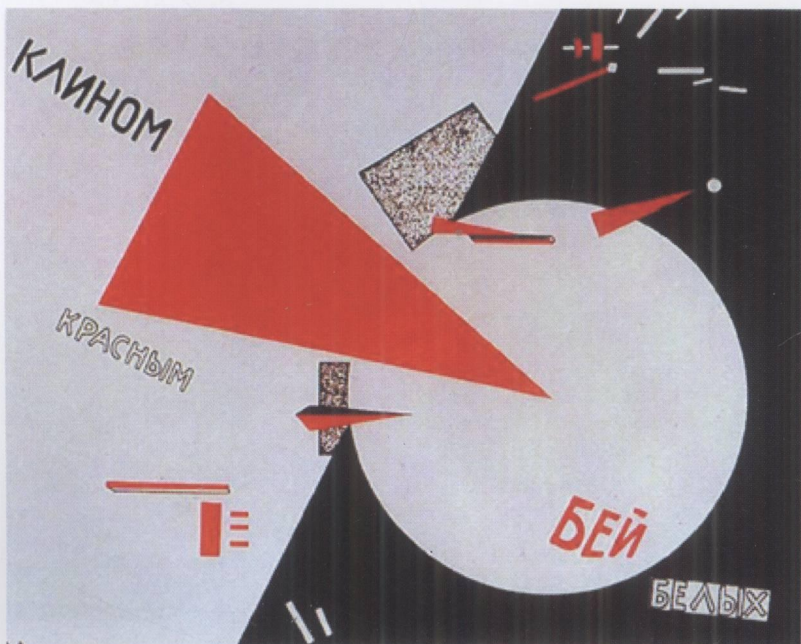
彩图3 《路易纳特 (RUINART) 香槟酒》的海报，阿尔冯斯·穆夏设计。1897年，法国（参照第2章插图2-24）。

彩图4 第13届分离画派展览图录的封面，克罗曼·莫扎设计。1898年，奥地利（参照第2章插图2-32）。

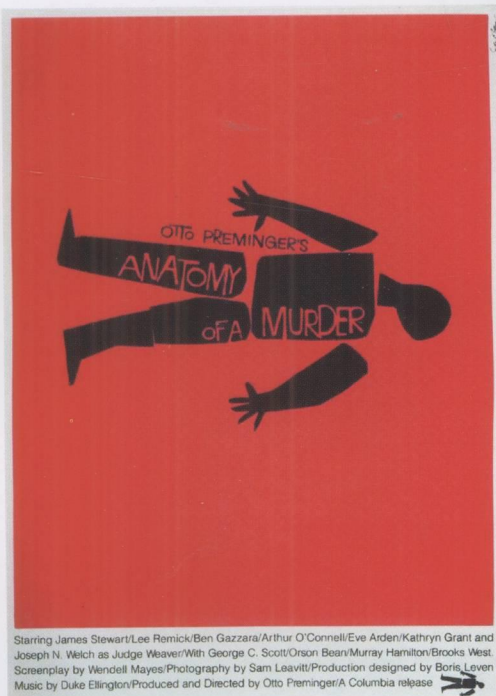
彩图5 《德贝罗·未来派的艺术家》佛图纳德·德贝罗设计的金属封面和字体，1927年，意大利（参照第4章插图4-4）。

彩图6 《用赤色楔子击破白色》的海报，El·里斯茨基，1920年，苏联（参照第4章插图4-24）。

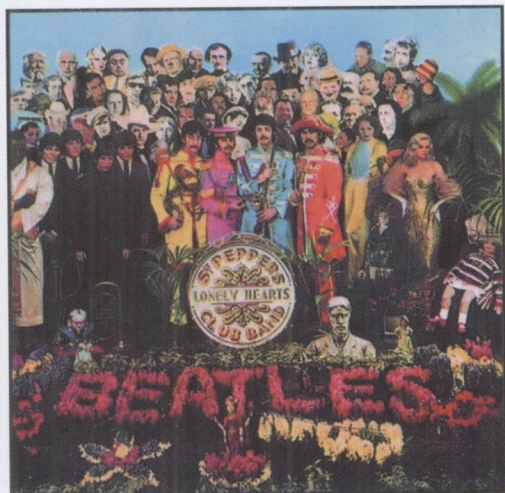
彩图7 《摄影专家》展的海报，加恩·茨奇乔尔德设计。1938年，瑞士（参照第4章插图4-92）。

彩图8 电影《黄金的手腕》的部分设计。1960年，索尔·巴斯设计。美国（参照第6章插图6-100b）。

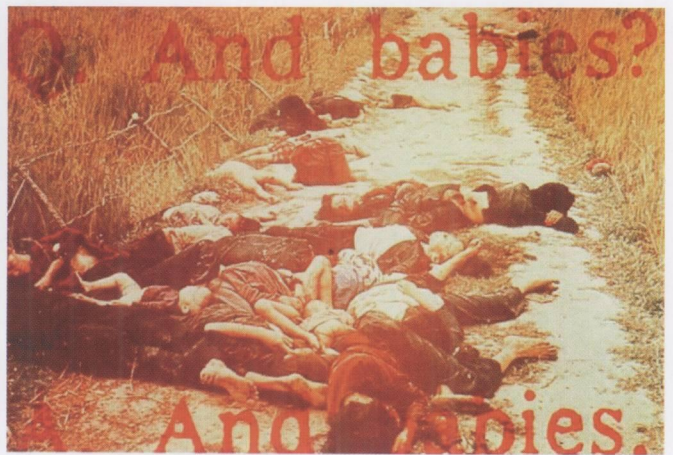
彩图9 甲壳虫乐队《Please Please Me》的封面，使用摄影家安堪斯·马克宾的摄影作品设计制作的。1963年，英国（参照第7章插图7-2）。

彩图10 《佩伯军士的孤心乐队俱乐部》（披头士乐队俱乐部）的封面。1967年，英国（参照第7章插图7-5）。

彩图11 《游击战英雄之日》的纪念海报，托尼·埃沃拉设计。1968年，古巴（参照第7章插图7-16）。

彩图12 抗议越南战争的海报《And Babise》，皮特·布兰特设计，摄影R·L·黑巴里。1970年，美国（参照第7章插图7-24）。

UNITED COLORS
OF BENETTON.

彩图13 贝纳通的广告。图中的照片是在南斯拉夫内战中死亡士兵的服装，图上的解说文是：“儿子所有的遗物都是对战争的抗议和对和平的祈祷”。摄影：奥利维艾·德斯康尼，1994年，意大利（参照第8章插图8-3）。下面的绿方块里使用文字构成的贝纳通的标识。

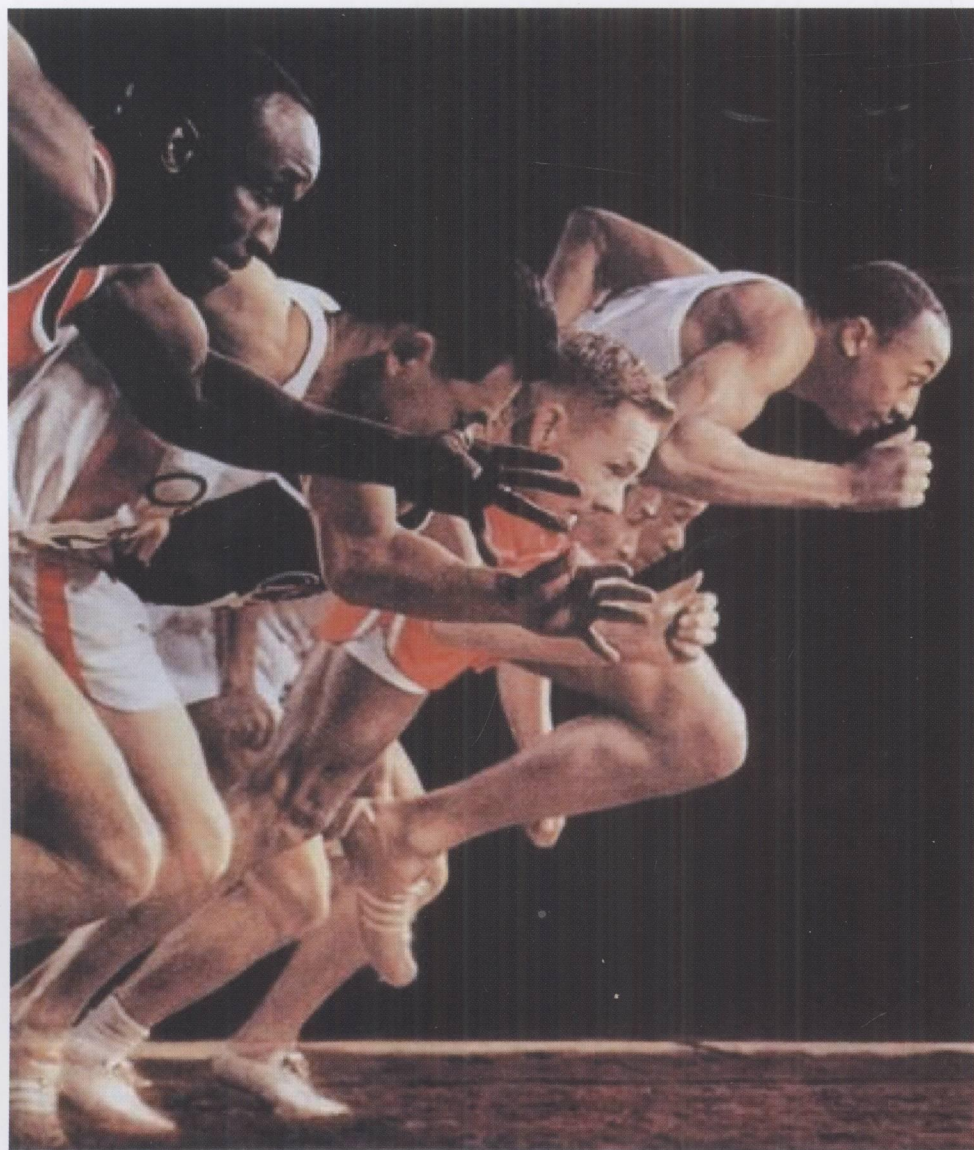

彩图14 波普（Singapop）歌手比约克（Bjork）歌曲集的封面的局部。伦敦Me Company公司的颇尔·怀特设计。1995年，英国。（参照第8章插图8-8b）

彩图15 拉萨拉曼德尔剧场上演的《法官制服下的阴谋》的海报，格拉普斯设计。1977年，法国（参照第8章插图8-31）。

TOKYO **1964**

彩图19 东京奥林匹克运动会的海报，龟仓雄策设计。1964年，日本（参照第8章插图8-59）。

译者序

经过近3年的努力终于完成了《视觉传达设计史》的翻译工作，当敲完最后一个字符时长长地嘘了一大口气，真的有一种如释重负的感觉！从文字的数量来说，工作量似乎不太大，但是里面牵涉到的事件和人物有不少是不很熟悉的，甚至有部分事件对我来说是陌生的。特别是产生于20世纪60年代的英国摇滚乐和以“亚文化群体”形式结成的“摩登派”为核心的消费文化，以及在不安定的情况下从事地下文化出版活动的（Underground）人物及事件等，由于文化的断层和历史的原因等这些很少被介绍到国内来，所以在查寻这些事物的根由时就显得特别的费时耗力，加上一些名词查而无序或者是没有统一的解释，因此有些事物即使借助于最现代的查询工具，往往也难以得到满意的结果，有时候不得不借助于最原始的书信去征询导师的见解（由于交通事故，白石先生的双目接近于失明的状态，不能利用现代化的媒体通信工具，所得到的几封信函都是在白石先生的授意下，由其夫人代其查阅资料后写成的）。也可能是由于这个原因，当原作者、我的导师白石先生听说我用两年的时间去翻译这本书时，眼睛里打着大大的问号（从电话里感觉到的），用带点怀疑的口气说道：出来るのか？（能行吗？）我当时不是很理解这句话的深刻含义，以为在两年内可以完成这本书的翻译工作，尽管本人内心很清楚，这本书与前一本译著《错觉艺术与平面造型》相比较，难度要大很多。事实证明，翻译过程中所遇到的困难远远超出了想象。另外，由于时空和文化上的差异，有些典故很难彻头彻尾、原汁原味地翻译出来，只能根据原版作者的语意用“现代视觉语言”直白地通

IV 视觉传达设计史

译，好在原作对重要的事件与人物都附有外文的标注，而且为了方便读者进一步深入了解是由，在名词注解的人物和事件栏目里保留了人物和事物的日文标注，这样读者也可以通过日文版的资料了解更多的情况。

本书分8章，比较全面地论述了视觉传达发展的轨迹，比较深刻地概述了视觉传达的本质问题，并且从大众传媒的角度阐释了视觉传达在社会发展过程中所起到的重要作用。从这个意义上去解读视觉传达的伟大贡献，在于通过独具个性的视觉语言去启迪人们的本我意识，进而改变人们的思维方式，改变人们的生活习惯，促使社会不断地进步和发展。这个承前启后、引领社会前进的能动作用在任何时候都是不容忽视的。在当今的信息化时代，视觉传达虽然已经呈现出3D和多元化发展的倾向，而且也远远地超越了平面设计的原始内涵，尽管如此，作为一个平面设计师或是从事媒体设计的人，对社会承担的责任和义务依然如故，而且道义上的责任更加重大。

翻译的过程也是一个很好的学习过程。虽然查询的工作非常艰苦，有时候为了查询一个词或者是一句话，用去大半天或者十几天的时间，夏日里经常是汗流浹背，也不知道经历了多少的酸甜苦辣和多少个不眠之夜，但确实学习了不少的东西，也纠正了不少对视觉传达设计史上某些事物的误解。比如通过翻译，对“嬉皮士”、“朋克”、“摩登派”、“消费文化”和与此相关的令人产生幻觉和使人精神陶醉的视觉设计有了进一步全面的理解，这种理解不是限定于技术上的，在思想和观念上也有了更深刻的认识。有些曾经为当代人视为颓废文化的东西，里面实际上也包含着解读当代社会文化现象的钥匙，而我们一般在谈论视觉设计时却往往忽视了这个重要的问题。我希望，读过此书后，国内业界的朋友和同仁也会有同样的感触。

在本书即将付梓印刷成书之际，特别感谢机械工业出版社建筑分社赵荣主任及其同仁对本书工作的全力支持，从书籍的版权购入到最后的校正工作都能够深刻地感受到出版社全体人员认真负责的精神和高度的责任感，还有罗筱同志一丝不苟的工作精神保证了《视觉传达设计史》一书能够得以顺利出版！

末笔之际，祝各位读者健康愉快的同时，也能够从书中得到一些相关的知识和观念上的启迪！

王传杰

2009年端午节于自宅三心书房

原书序

0.1 视觉与复制的诸问题

20世纪即将结束，展望过去，能够代表其时代基本特征的是前所未有的多样性，不过要想彻底探究这种多样性的本质是非常困难的，但是如果将视觉设计作为考察其实质的主体线索，将会起到重要而有意义的作用，这就是写作本书的初衷。20世纪被称为情报化的时代，其基本的内涵如众所周知的那样，听觉（活字）情报越来越多地被视觉情报所代替。

语言学在活字印刷术诞生后不久就迅速普及了，随即像银版照相术和在此基础上开发的照相制版术、电影，以及随着电子技术发展而产生的电视、录像、计算机图像等所谓的媒体工具在发明之后迅速得以实用化，但是视觉学并没有像语言学那样得到应有的普及，与美术相关学问的研究倾向一般也限定在以美学为中心的画像研究而没有新的进展。这就是现状，因为美术是纯粹追求自我情感的表现，而从视觉传达的角度有意识地去研究图像传达的能动性及其变革与性质，或者是从正面的角度研究其在社会发展中所起到的作用的著作是难得一见的。

应当注意的是，视觉印象的本质不像语言学那样有严密的语言逻辑法则，一般来说，人在诞生的同时就有了视觉感知的能力，但是必须有一个与人对话、书写交流的学习过程。婴儿诞生数周之后眼睛就能够辨别事物，但是对最普通的日常语言的理解却至少需要一年以上的时间，在这期间婴儿所学习和理解的大多是抽象的语言，这就是人类语言特有的、与自然界有所区别的约定关系。在日本称之为“牛”的语言对日本人来说是一种默契的约定，如同英语的“Cow”或者是“Ox”和“Bull”的约定一样，违反这个约定就不能正常地进行情报交流。正如曾经见过牛的人，无论是谁仅凭借牛的姿态就能够识别出来一样，虽

然视觉信息的理解与传达不必像学习语言那样精确，但也要具有某种程度的经验和逆向思考的能力。解释视觉的心境是没有原点的，所以要理解视觉复杂的潜在信息就必须学习视觉特有的内涵，这个学习既要依赖于坚忍不拔和自觉努力，还要避免受自己主观意识的干扰，凭借自己的感觉经验直接从自然之中（包括人工环境在内）提取要素。视觉学习的基准就是尊重自己周围环境与事物的约定，真实地展现自然的原点，因为其没有与自然界直接产生关系的语言记号，不同的人可能产生不同的理解。视觉的内容是深邃和宽泛的，因此也会产生与图像的作者本意无关的意外的信息，比如在庞培城发现的犬的图像对研究犬类品种的人来说是非常值得庆幸的意外的收获。

长期以来试图解释人类相互信息传达技能的卡尔·丢勒先生将言语技能分为表现、唤起和记忆三种，人类的言语能够简单地传达过去、现在和将来的样子，也能够进行理论的推定；而语言与视觉传达在准确性和便利性方面是有差异的，没有语言的辅助，视觉传达记述的机能性是不可能与语言相竞争的。人类的行动或许是依赖于大脑皮质活动的条件反射，也可能是一种人类自身所具备的反应，刚出生的大黑猩猩看到了骷髅的图像之后，便本能地萎缩到箱子的角落里，一动不动地浑身颤抖着，这是因为经验的记忆所形成的条件反射，这种反应是根据积累下来的视觉经验而产生的潜意识行为。在今天，文字“毒物”所包含的信息与用“骷髅加上两根大腿骨”的视觉图形具有相等的功能。

根据行为学的原理，世上生物特有的行动是由其内在的触发因素（Releaser）决定的，人类也不例外。对婴儿精心的养育源自于母爱，在整个育儿过程中母亲会精心照顾婴儿，婴儿的一哭一动就会影响母亲的行为，婴儿学走路时满面笑容扑向母亲那一刻，母亲便会忘怀地抱起孩子，欢悦之状难以言喻。这不仅限于孩子的母亲，陌生人也是一样，面对笑容满面、天真烂漫的孩子无论是谁都会亲近的。这就与画婴儿面部的道理是一样的（见图0-1）。因

此，与其他生物相比较，生存方法最自由的人类行为是建立在亲子情结基础上的行为学原理，这是人类的外界与其内界建立对象关系的基础，除此之外，其他直观地了解在漫画表现的世界也是常见的，漫画的真实性并不是通过写实去分析对象，而是从整体上直观地把握和判断观察的对象。

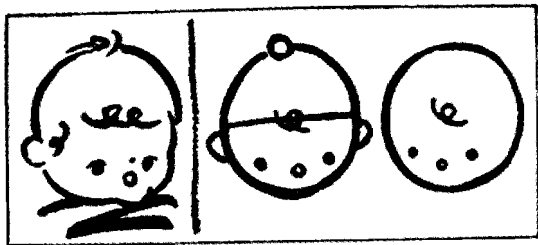

图0-1 婴儿的面部。在一个圆的中间线的位置上画上两个并列的点，然后在中间稍微下面一些的位置上添一个小圆圈，就会成为抽象的与实际形象有很大差异的图像，但是凭借直观的经验就能够一眼看出是一个婴儿面部的图像。选自《印象与人类》。

与语言相比，视觉的图像有一个非常显著的特征，那就是无论幼儿也好、外国人也好，它对任何人都是相通的，因为视觉图像的唤起能力具有相当的广度和深度。美味好吃的食品、具有诱惑力的外套、通俗易懂的连环画、令人毛骨悚然的恐怖场面等，这些画像和影像经常向人们诉说感情，引起人们的注意。这种唤起的机能不必是接近现实生活的真实画像，仅仅依赖线条及其构成的抽象形态就具有无限传达情感的潜能。另外，在语言方面，比如说到“高兴”、“悲伤”、“热”、“冷”等形容词，必须在它们的前面加注适当的副词，才能准确地传达信息和内容，如果不这样做，就很难把握好传达信息的深度和广度。因此现代科学发明了雷达、振动记录仪器、X光机以及其他的视觉化机器，这些仪器所取得的数据都是可信的，这样原来依靠视觉感觉不到的冷热、轻重、长短等完全被转化为数据符号，然后再通过其他的操作装置直接以视觉的方式来读取，因而现代文明在这个基础上得到了飞速的发展。