

21世纪高等院校精品规划教材

总主编 / 肖勇 傅祎

平

面

扈秀丽 主编

平面设计简史

21世纪高等院校精品规划教材
总主编 / 肖勇 傅祎

扈秀丽 主 编

平面设计简史

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

平面设计简史 / 扈秀丽主编. — 北京: 北京理工大学出版社, 2009.8
ISBN 978-7-5640-2596-0

I. 平… II. 扈… III. 平面设计 - 工艺美术史 - 世界 - 高等学校 - 教材 IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 139212 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

地 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

发行电话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京奥美彩色印务有限公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 7

字 数 / 210千字

版 次 / 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

定 价 / 45.00元

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

总序

GENERAL PREFACE

20世纪80年代初,中国真正的现代艺术设计教育开始起步。90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩大招生的政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一,中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。

但我们应该清醒地认识到,艺术和设计是一个非常庞大的教育体系,包括了设计教育的所有科目,如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等,而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段,教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较简单的设计领域,设计理念与信息产业的要求仍有相当的距离。

为了适应信息产业的时代要求,中国各大艺术设计教育院校在专业设置方面提出了“拓宽基础、淡化专业”的教学改革方案,在人才培养方面提出了培养“通才”的目标。正如姜今先生在其专著《设计艺术》中所指出的“工业+商业+科学+艺术=设计”,现代艺术设计教育越来越注重对当代设计师知识结构的建立,在教学过程中不仅要传授必要的专业知识,还要讲解哲学、社会科学、历史学、心理学、宗教学、数学、艺术学、美学等知识,以培养出具备综合素质能力的优秀设计师。另外,在现代艺术设计教育院校中,对设计方法、基础工艺、专业设计及毕业设计等实践类课程也越来越注重教学课题的创新。

理论来源于实践、指导实践并接受实践的检验,我国现代艺术设计教育的研究正是沿着这样的路线,在设计理论与教学实践中不断摸索前进。在具体的教学理论方面,几年前或十几年前的教材已经无法满足现代艺术教育的需求,知识的快速更新为现代艺术教育理论的发展提供了新的平台,兼具知识性、创新性、前瞻性的教材不断涌现出来。

随着社会多元化产业的发展,社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加,现在全国已有1400所高校开设了艺术设计教育专业,而且各高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生,每年的毕业生超过10万人。

随着教学的不断成熟和完善,艺术设计专业科目的划分越来越细致,涉及的范围也越来越广泛。我们通过查阅大量国内外著名设计类院校的相关教学资料,深入考察各相关艺术院校的成功办学经验,同时邀请资深专家进行讨论认证,发觉有必要推出一套新的,较为完整、系统的专业院校艺术设计教材,以适应当前艺术设计教学的需求。

我们所策划出版的这套艺术设计专业系列教材,是根据多数专业院校的教学内容安排设定的,所涉及的专业课程主要有艺术设计专业基础课程、平面广告设计专业课程、环境艺术设计专业课程、动画专业课程等。同时还以不同专业为系列进行了细致的划分,内容全面、适中,能满足各专业教学的需求。

本套教材在编写过程中充分考虑了艺术设计专业的教学特点,把教学与实践紧密地结合起来,参照当今市场对人才的新要求,注重应用技术的传授,强调学生实际应用能力的培养。且每本教材都配有相应的电子教学课件或素材资料,可大大方便师生的教与学。

在内容的选取与组织上,本套教材以规范性、知识性、专业性、创新性、前瞻性为目标,以项目训练、课题设计、实例分析、课后思考与练习等多种方式,引导学生考察设计施工现场、学习优秀设计作品实例,力求教材内容结构合理、知识丰富、特色鲜明。

本套教材在艺术设计专业教材的知识层面也有了重大创新,做到了紧跟时代步伐,在新的教育环境下,引入了全新的知识内容和教育理念,使教材具有较强的针对性、实用性及时代感,是当代中国艺术设计教育的新成果。

诚然,中国艺术设计专业的发展现状随着市场经济的深入发展将会逐步改变,也会随着教育体制的健全不断完善,但这个过程出现的一系列问题,还有待我们进一步思考和探索。我们相信,中国艺术设计教育的未来必将呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象!

肖 勇 傅 祎

平面设计简史

本书从专业基础教育的角度出发,对平面设计的发展历史进行了简单、概括的陈述,主要帮助学习者了解平面设计发展的纵向脉络,从总体上把握平面设计在现代设计中的地位和影响,从而达到深入理解专业设计的目的。当然,在谈及平面设计历史的时候,如果不对其概念的内涵和外延作出限定,势必造成内容的混乱,因此,我们首先对平面设计的概念进行探讨。

20世纪之前,英语中与“平面设计”(graphic design)最接近的词汇应该是版面设计“Topo-graphy”,它的原意中包含“对印刷物进行布局、安排”的意思;作为现代专业词汇,平面设计一词最早是在1922年被美国设计师威廉·阿迪逊·德维金斯(William Addison Dwiggins, 1880—1956)使用;而在汉语中,它属于外来词汇,其使用时间不早于20世纪80年代,这其中的原因除了外来学科在翻译过程中的概念错失之外,还与新中国成立后早期轻工业发展从属并落后于重工业发展有关。因此,本书除了重点对中国古代的大量史实有所陈述之外,在现代阶段的平面设计陈述中,则主要以分析欧美国家为主。20世纪80年代后,我国平面设计风格多跟从欧美,直到本世纪,设计的本土化趋势才逐渐突显出来。尤其是2008年第29届奥运会在我国的成功举办,对我国的设计发展有不容忽视的影响。

平面设计专业作为艺术教育的学科,设置时间并不长,从根本上看,它理所当然地从属于人文艺术学科。日本工艺大师柳宗悦先生曾将艺术分为造型学和非造型学,非造型学对应时间艺术,即文学和音乐,而造型学对应的空间艺术中,包罗了建筑、绘画、雕刻和工艺美术(设计)等,另外还有时空交叉艺术,即影视、戏剧和舞蹈。平面设计从本质上看自然要归入造型艺术的二维空间范围。有些学者对于平面设计概念的限定除了空间维度外,还增加了印刷技术条件,这是因为现代平面设计的发展从形式上完全倚仗印刷技术,尤其是机械印刷。本书力图以设计的内容为依据,对平面设计的范畴进行粗略划分。在古典技术阶段,平面设计的内容主要集中在书籍设计和广告等方面,可细化为字体、插图、版面编排等;在现代技术阶段,因为受到技术条件和商业以及媒体发展的影响,又增加了包装、海报、VI等设计内容。现阶段,由于设计学科与其他学科的交叉越来越多,专业的界定越来越趋向模糊化,以至于平面设计本身的不同范畴也逐渐相互交叉,单纯以设计内容作为界定专业设计标准,已经不能适应理论技术的要求,因此对平面设计概念的探讨有非常明显的权变特点。以VI设计为例,它不仅囊括了平面设计原有的专业技术范围,更重要的是设计活动的开展已经关系到管理行为的视觉传达,对其理论探究已经完全从管理学的角度进行。由此可见,平面设计的范畴已经走向了综合化,这也是未来设计的总体发展方向。

在本书所陈述的平面设计历史发展过程中,以时间为轴,重点讲述不同时代平面设计的表现形式,主要以风格流派作为断代的主要线索,另外,技术条件对平面设计的影响也是重点陈述内容。从风格上看,平面设计的总体发展方向和产品设计基本一致,以工业革命带来的影响作为古典与现代分界的主要条件,呈现了手工制作与机械印刷完全不同的形式特点。其中,现代平面设计因为受到印刷、摄影和电脑等技术的深入影响,呈现出前所未有的艺术魅力和信息传达能力,形式更是千变万化。除了技术发展对平面设计的形式影响外,艺术风格也是左右平面设计的重要因素。技术对平面设计的改造主要体现在形式上,而艺术对平面设计的影响则是从内容到形式。古典艺术风格在中国的发展主要以朝代有序,主要原因是中国文化厚重的兼容性,相对西方艺术风格的发展对平面设计的单纯影响要明显得多,因此在文中的现代过渡阶段有重点陈述。

总之,平面设计贯穿了整个人类文明的发展史,在信息的承载与传达中有着举足轻重的作用。作为设计专业教学来讲,这些历史信息是必备的基础,应当引起足够的重视。尤其对于我国现代平面设计教育来讲,早期教学的重心多集中在专业技术方面,对专业史论教学缺乏足够的重视,更应该加强这方面的理论教学。

编者

平面设计简史

第一章 古典时期的平面设计概述 7

第一节	图形与文字对平面设计的意义	7
第二节	抄绘时代	10
第三节	早期的造纸术与印刷术	14
第四节	新图文时代的到来	17

第二章 现代平面设计的源起 20

第一节	承前启后的字体设计	20
第二节	印刷与排版技术革新	22
第三节	摄影技术的介入	23

第三章 平面设计的改良期 25

第一节	工艺美术运动时期的平面设计	25
第二节	新艺术运动时期的平面设计	28
第三节	装饰艺术运动时期的平面设计	33

第四章 现代平面设计观念的形成 34

第一节	现代艺术对平面设计的影响	34
第二节	图画现代主义	39
第三节	构成主义与风格派	44

第五章 现代平面设计观念的推广 49

第一节	包豪斯	49
第二节	字体设计的新发展	54
第三节	新印刷版面的表现	56

第六章 美国现代平面设计运动 60

第一节	欧洲移民及其设计影响	60
第二节	“二战”招贴	63
第三节	纽约派	66
第四节	美国印刷版面的表现主义	69

第七章 国际主义平面设计 72

第一节	瑞士早期的平面设计	72
第二节	平面设计功能传达的科学化	73
第三节	新瑞士无衬线字样	74
第四节	巴塞尔和苏黎世的设计	74
第五节	美国国际主义平面风格	76

第八章 系统化的视觉识别设计 78

第一节	早期企业识别设计的典范	78
第二节	企业形象识别设计的成熟期	81
第三节	系统化识别设计观念的推进	83

第九章 平面设计中新概念的形成 85

第一节	波兰招贴	86
第二节	美国概念形象	89
第三节	狂热的招贴设计——怪诞和心理变态	94
第四节	德国视觉诗人	96
第五节	古巴招贴	98

第十章 国际平面设计的新面貌 100

第一节	日本战后的平面设计	100
第二节	欧洲平面设计的新表现	102
第三节	衰退后的版面编辑设计	103

第十一章 后现代主义平面设计 105

第一节	欧普艺术与波普艺术	105
第二节	后现代主义平面设计的早期探索	107
第三节	后现代主义平面设计的主要流派	109

参考文献 112

古典时期的平面设计概述

chapter
01chapter
02chapter
03chapter
04chapter
05chapter
06chapter
07chapter
08chapter
09chapter
10chapter
11

“一部完整的平面设计史，是应该从人类开始记录自己的思想开始叙述的。”无论追溯艺术还是设计的起源，其证据大都来自原始劳动或者祭祀的痕迹，而这些痕迹的记录方式，有立体的工具和雕塑，也有平面的图画。古代两河流域的石碑、埃及的墓室壁画、阿尔塔米拉洞穴的壁画、中国甘肃的岩画……在人类文明早期起源的每一个角落，几乎都能够找到一些用一定规律编排的图像或文字。在古典技术阶段，图形和文字的编排是平面设计的主要内容，尤其在印刷技术出现之前，这些组织编排主要靠手工完成，因此，在艺术风格上显现出原始、质朴和精细的特点。作为承载设计的物质材料，在手工技术时期是多样化的，人们在岩石、木、竹、泥、青铜、陶的表面记录了大量社会信息，甚至还可以根据不同材料的肌理或者不同器皿的外形对图文进行编排设计。这一时期，不同的地域文明，都是以这种图文形式进行记录的，图形与文字不仅意味着信息记录，也是意识形态的最好体现。

第一节 图形与文字对平面设计的意义

人类在最早记录信息的时候，其主要方式是通过常用的形象符号、原始的平面布局安排集中表现在岩画和器皿上。在文字出现以前，图形符号的意义重大，按照现有的艺术起源的不同学说，原始的平面布局在技术的限制下除了审美意义外，更重要的是巫术或者宗教意义。所以，越接近人类文明的早期，图形与符号的编排设计就越相似。语言和

符号的进一步发展，形成了不同的文字体系，符号的布局和意义才开始有所不同。

一、不同文明体系的图形与符号起源

图形与符号的布局是平面设计在古典技术阶段的最早风格依据。迄今所发现的最早的图像布局，大约来自旧石器时代晚期的欧洲。根据现有的考古材料，在公元前3.5万—公元前1万年之间，西方先后发生了奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化。以典型的遗迹法国拉斯科洞穴壁画（奥瑞纳文化）、西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画（马格德林文化）为例，其内容都以野兽为主，野牛、猛犸象、披毛犀和鹿是其描述的主要题材，而布局则大多按照自然的狩猎场景，散落在洞穴的壁或顶上。在拉斯科洞穴的壁画中，还真实地按照狩猎所见刻画了牡鹿一只只跳过岩石的情景（图1-1）。

图1-1 鹿群 法国拉斯科洞窟壁画

非洲发现最早的平面布局痕迹始于中石器时代，当时非洲北部岩画以创作时间长、题材内容丰

富、技法多样化和布局程式化、风格化著称。非洲岩画的布局安排在不同时期有不同特色：古代水牛时期以单独动物图样布局为主，撒哈拉沙漠中部的恩阿杰尔高原壁画是典型代表；饲养公牛时期布局开始走向风格化，细线刻是这一时期的特点；马时期已经基本具备了古埃及的平面布局的程式特色，以《射手的搏斗》为例，内容是两组人物为争夺一头母牛而激战的场面，其布局讲究平行和均衡，初步具备古代埃及的平面布局特点；始于公元2世纪的骆驼时期，在骆驼图像中，以概括的集合图案居多，晚期是粗糙简陋的小型图像，混有题记和象征性符号（图1-2）。

图1-2 非洲原始岩画

亚洲早期图像布局的痕迹集中在西亚和中国境内。中石器和新石器时代的西亚文明集中在安纳托利亚（今土耳其）中心地区的黎凡特（今叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦等地）和两河流域。其壁画的布局特点是出现了连续成组的图案排列，在恰塔尔休于遗址的壁画中，人物、动物、星辰和几何图案单独或连续排列，成为后期两河流域文明中装饰布局特色的主要来源。我国的西北部地区也发现了大量的岩画，内蒙古阿拉善右旗德柱山的岩画“鸵鸟”大约画于旧石器时代，是我国迄今发现最早的图像布局遗迹。我国境内已发现的岩画可分为南北

两系，北方多为自然平铺布局的人物、动物、狩猎场景和各种图腾符号；南方除了狩猎场景外还增加了房屋、收获、村落和宗教仪式等世俗生活题材的岩画，在排列布局上也更接近后来的散点透视（图1-3、图1-4）。

图1-3 原始岩画

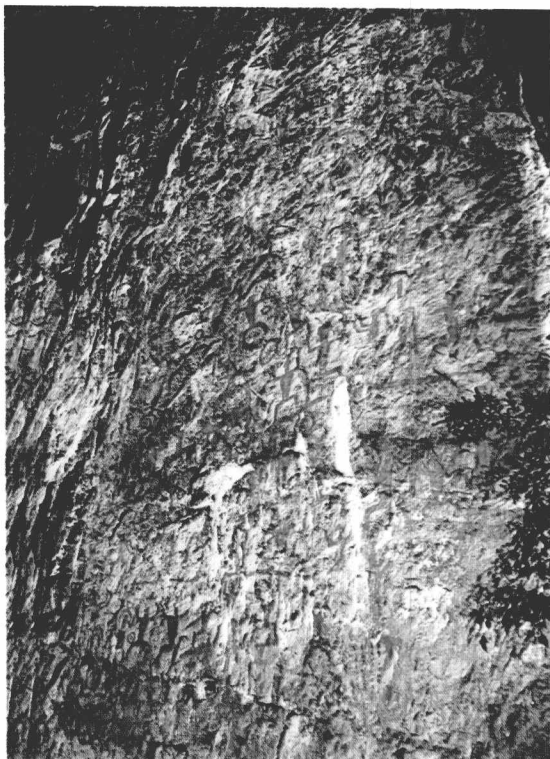

图1-4 我国境内的原始岩画

人类文明进入新石器时代以后，留下的遗迹增多，说明艺术特征的证据也就更加本土化了，这一时期出现的陶器是其中最有说服力的证据。就世界范围而言，各地进入新石器时代的时间不同，陶器产生的时间也就不同。陶器表面的图绘布局各具特色，有黑、白、灰、彩四大类别，其中彩陶更具有代表性。

我国的彩陶设计最具装饰特色，不仅纹样丰富，包含了从动物到植物的多种题材，而且抽象纹样的发展也已经走向风格化，典型的图案布局有对比、分割、开光、双光、多效等装饰手法。

二、文字的早期发展

字体是现代平面设计的基础，不同的语言体系其文字有不同的特点，因此在平面布局中的设计也要根据其特点进行设计。从人类早期文明的发展来看，语言文字也是在不断演化和进步的。最早有苏美尔人的楔形文字、埃及象形文字和中国象形、会意文字三种，后来在埃及和美索不达米亚双重文明的影响下，克里特岛的米诺亚文明创造了拼音字母。字母是后来平面设计的主要内容，从产生至今，影响深远，但象形文字也有其设计特质，从中国的书法艺术中可见一斑。

1. 楔形文字

楔形文字是世界上最古老的文字，大约产生于公元前3200年的两河流域，苏美尔人创造了这种在湿泥板上刻画的字体，因为是木片刻写的原因，每个字的笔画都有楔形的感觉，因此而得名。从严格意义上说，楔形文字也是从象形发展起来的，后来因为苏美尔人的文化发展需要，图形表达越来越简化，也就发展为更为抽象的符号表意文字了。典型的作品要数汉谟拉比法典石板，其字体规格大小和图像配合，文字整体布局规范、工整，总体上体现出严肃、规整的王家风范。实际在古典时期的大部分文字和图像作品的所有权都属于王室和贵族，平民几乎没有文字的使用权。

楔形文字的早期布局都是自上而下、自右而左直行书写，后因书写方便（前文写好的字容易被后文刻写的动作涂抹）而改为从左至右的横写。阿卡德人在苏美尔人的基础上把楔形文字体系化，使古巴比伦人和亚述人也从中受益。再后来，在亚洲文化的不断交流与发展中，伊朗高原的波斯人把它改造为方便使用的字母文字。因此，楔形文字成为对世界文化影响最大的古老文字之一（图1-5）。

图1-5 公元前3700年左右的美索不达米亚地区的布劳石碑

2. 象形文字

从严格意义上说，文字就是从象形开始的，但今天所称的“象形文字”特指埃及与中国的象形文字。在埃及文化中，所有今天能够考证的遗存几乎都是为神奉献的结果，而“象形文字”在埃及文中的本意也是“神的文字”。与我国的象形文字相比，埃及的文字更加图形化，同时具备很多隐含的意义。埃及象形文字是和图像并生的，文字全部竖向排版，中间配有一定比例规格的插图，著名的比涅特抄本和汉尼夫纸草书是其典型的代表作。埃及文字是古老文字中使用时间最长的，从公元前3100年到公元前394年，近3500年的时间里，埃及人用自己独特的装饰固化了这种文字的平面设计风格。另外，从平面设计的类别起源来说，埃及人创造了世界上最早的书籍——《死亡书》。埃及文字的发展和楔形文字一样，最终因抽象含义的表达缺陷而走向字母化（图1-6）。

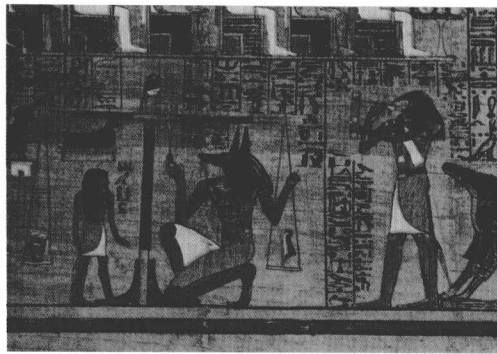

图1-6 公元前1420年古代埃及纸草书《末日审判》

我国的汉字同样起源于象形文字，与埃及和两河流域不同的是，汉字除了象形之外还具备会意和形声的特点，因此也最复杂，但汉字在文明不断进步的同时改进了自己单字构成的信息体系，最终成为世界上最古老和最具生命力的文字体系。关于汉字的起源有多种说法，如结绳说、刻契说、八卦

说,更民间一点的是“仓颉造字”,但无论说法如何,最确凿的证据应该是来自陶器和甲骨文上的刻字。山东日照莒县陵阳河出土的“日”、“月”、“山”陶文和河南殷墟出土的甲骨显现了早期中国文字的精美和规范。以甲骨文为例,其文字根据龟壳和牛胛骨的形状按自上而下、从右到左的顺序排列,因无插图,所以整体布局显得严肃、规范,对其研究颇有难度(图1-7)。

图1-7 甲骨文

从以上人类早期文字的发展可以看出,无论是楔形文字还是象形文字都有其表意的复杂性和记忆的困难,很难得到广泛传播,因此,亚洲人、非洲人和欧洲人在发展与交流中,共同造就了字母体系。

3. 字母体系

关于单字母的最早起源可能是复杂的,但最早的字母体系却明确来自于古代腓尼基人(黎巴嫩和叙利亚前文明)。尽管证据不充分,但可以肯定的是早在公元前1300年左右,腓尼基人就已经在贸易经商中广泛使用一套由22个字母组成的拼音字母体系。直到公元前600年,希腊人才对其进行改良和添加,形成古希腊字母体系,这种利用声音表意的字母系统对西方文明起到了重大的推进作用,因此希腊前文明“米诺亚文明”也被称为西方文明的起源。

希腊人的贡献不仅仅在于完美地改进了字母体系,从平面设计的角度看,希腊文学对整个平面技术与艺术的发展都有决定性的推进力量,尤其是古希腊的雅典时代,文字成熟、规范,大量的抄本在设计上均衡完美,影响了整个欧洲后来的书本格式。希腊人的抄本是卷轴的形式,一部作品通常以10卷为1个单位,抄写完毕后保存在特制的容器里。这种形式后来被罗马人所继承,不仅传播到欧洲的

其他国家,还在此基础上将书本格式用于商业交易,形成最早的图书市场,同时也就产生了最古老的书店和书商。

古罗马人对希腊人的征服是显而易见的,但同时希腊文明对罗马文明的反征服也是毋庸置疑的。从文字上看,罗马人继承了大部分希腊人的字母并发展为23个;到中世纪时期,罗马的23个字母又被增加了3个,成为26个,为形成完整的现代英语体系奠定了基础。

字母是最简单的语言信息承载方式之一,便于记忆。它不仅改变了语言的表达空间,更为平面设计的发展提供了基础元素。至此,西方的平面设计风格开始和字母的形体紧密结合起来,而字体本身的设计也成为平面设计的重要范畴。罗马人虽然在艺术上没有达到希腊人的水平,但在实用方面却很有创造。以字体为例,为了增加罗马帝国的神圣庄严,罗马人第一次给拉丁字母增加了装饰线,被称为“罗马饰线体”(Roman serif)。公元2世纪,由于羊皮纸、纸草等书写用材弥足珍贵,罗马人开始使用大写字母“方体”(capital quadrata)。而手写体“提斯提克方体”(rusti quadrata)也在此时出现了,方体的形体特征是方正、规整,“提斯提克方体”更是在规整的基础上减小字间距离,除了节省空间,还提高了书写速度。

第二节 抄绘时代

抄本亦称“写本”。古代书籍最先都出于抄写,在印刷术发明之前,无论东西方,人类的大部分信息都是依靠手工记录的,尤其是我国古代书籍制作。从春秋战国时代开始,我国就留存了大量的手写痕迹,我国此时的文字记载已经脱离了商代甲骨,周代的金属(青铜为主)载文也已经不是主要形式,以帛、竹、木等轻便材料为主的文书成为主流。另外,还有石刻碑文,中国早期的字体发展证据大量保留在了石载文形式中。早期的文字记载因为很少有插图,因此设计的主体主要以汉字为主,而我国书法的形成和发展,更是体现出了中国艺术乃至中国文化的独特魅力。唐以后,刻本渐行,对于手写的本子专门称为“抄本”或“写本”。宋以后,雕版虽盛行,但写本与之并行,如明《永乐大典》、清《四库全书》皆为抄本。有些抄书者系著名藏书家或学者,故除书的内容外,其手迹亦值得研究。明清时期这种宫廷专门监制的内府抄本已经成为我国抄绘艺术程式的典范。

早期西方人的抄绘大都在纸草和羊皮上进行，单独成文的作品多来自古代埃及和希腊。欧洲今天所谓的“抄本”是来自拉丁语系的翻译词汇，指对折形式的书本。在中世纪之前，欧洲人已经学会将信息记录在经特殊处理的羊皮纸上，在形式上是单页卷纸，不易阅读和保存。后因基督教的广泛传播，所需教化阅读物的数量和质量都有了大幅度的提高，因此变革了书籍形式，将原来的羊皮纸按照一定的规格对折，装订后用木片或者金属做封面，加以装饰。大部分抄本都是二十五章为一本，这种形式一直沿用了几百年。

一、我国古代的抄绘艺术

从现存的彩陶看，我国的仰韶文化时期，先民已经开始流畅、熟练地使用毛笔并记录信息，但如果以平面设计的角度去划分中国传统的文字遗存，真正具有设计感的时代应该在商周时期。这时的甲骨与青铜刻字已经具有用笔、结体和章法（布局）的基本特点。

1. 金文和石鼓文

“金文”相对商代甲骨文而言是更成熟的文字，不仅内容更为丰富，字形也更加规整，是更加抽象的文字符号。周代的钟鼎礼器上有大量的铭文，周宣王时期的“毛公鼎”上有497字，是现存最长的青铜器铭文。周代的金文发展到春秋战国的错金铭文，装饰性明显增强，形体修长，线条走向圆润，其艺术水平却已经不能和端庄质朴、疏朗整洁的商周金文同日而语了（图1-8、图1-9）。

图1-8 颂鼎

图1-9 颂鼎铭文

我国现存的正式的石刻文字是商代妇好墓出土的石磬刻文。而先秦最有名的是石鼓文，大约出现在春秋战国时代。与金文相比，其象形意味更少，有些字字体繁复，有大篆的特点，大部分字已经接近小篆。作为刻文，其意义对印文来说具有启发和影响作用。

2. 竹木简牍

竹木简牍（图1-10至图1-12）记事在我国由来已久，大概在商周时代就有了简牍，也曾多次出土春秋时代简牍，但现在留存的最早的考古实物是战国简牍，分楚简和秦简两类。秦简以四川青川郝家坪出土的两件木牍为代表，木片的尺寸规格基本统一，按照字体的大小竖排安排版式。在春秋时代，也使用昂贵的缣帛作为书写材料，《晏子·外篇》第七有“著之于帛，申之以策”。

图1-10 简牍

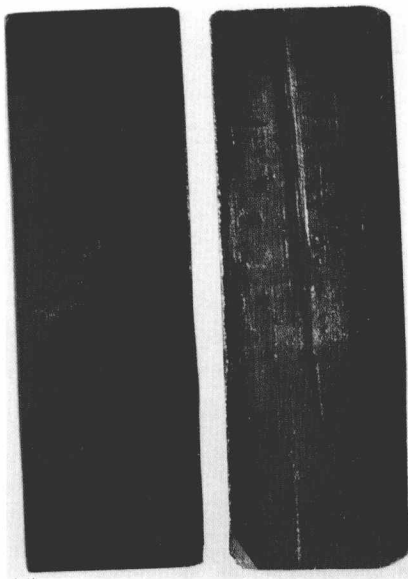

图1-11 木牍

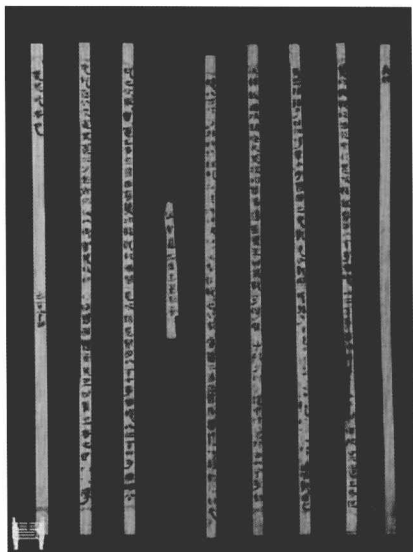

图1-12 银雀山《孙子兵法》

3. 玺印

玺印在我国古代是权利和地位的凭证，用于文书、简牍以及物品的封存或传递转移，其章法带有浓厚的时代特点，因此是我国平面设计的特殊品类。玺文分朱文（文字凸起，称阳文）和白文（文字凹入，称阴文），还出现了朱白相间的章法布局。玺的形状大小多种多样，有长方形、正方形、圆形和异形；刻文内容也多样化，有姓名、官职、吉祥用语和肖像图案等；材料有金、银、铜、玉等各种材质。玺文往往为适应印面布局的需要，对字体进行大胆简化、省略、变形或者移位，有时候甚至创造出新的结构，给后世释读带来了困难。

4. 书体演变

书法艺术是我国平面设计的重要元素，我国书体演变成熟于汉唐间，汉代是书法成熟的重要阶段，篆、隶、草书均发展成熟。篆书多用于石刻、符刻和官方重要文书的书写；隶书多用于典籍、中级官方文书和墓碑；草书则用于低级官方文书、普通奏牍和民间书写。从周代就确立的等级制度，在我国所有的设计中都有明显的体现，二维艺术更不例外。六朝时期文书简牍和砖铭中大致有五种类别的字体：篆、隶、草、楷、行。我国古代书法的演进速度惊人，尤其是魏晋至隋唐，出现了许多成就非凡的书法家和大量关于书法的著述。小篆自六朝起只用于碑刻铭额，隶书也只用于官府文字，其余字体虽来源于隶书，但署衙、民间皆流行使用，成就了我国博大精深、兼容并包的书法艺术。这其中，行、草虽早期为图快捷而生，但后期用笔用意皆通义达情，可表达出书者独具的个性情感，创造了独特的书法审美。从唐代开始出现大量的木刻印制书籍，但对于字体，只取了规格方正的楷体和后演变使用的宋体（图1-13），隶书在刻印中多用于标题或特殊场合，至于篆、草、行在印刷使用中极其有限。书体演变在唐时达到高潮，以后的宋、元、明、清书法艺术都是在唐的基础上依据时代特色发展演变，而各个时期都有集大成的书法大家。

因诗、书、画是一体的，因此我国的平面抄绘时代，自然要受到这种综合评价标准的深刻影响。这种抄绘评价标准的综合化，甚至影响到了纸张和墨这些载体或工具。到五代以后，歙州砚、宣州毛笔、澄心堂纸等书写材料，成为书家所用名品，传承至今，经久不衰。

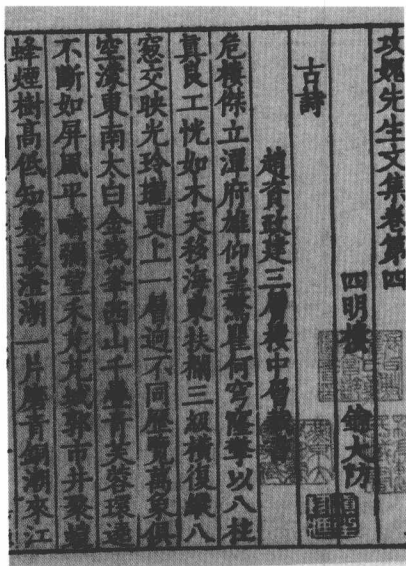

图1-13 宋体字的萌芽

二、西方的抄本时代

3—14世纪的中世纪是西方抄本的流行时期，此时大部分艺术都为基督教服务，因此，抄本的主要内容也以《圣经》为主（图1-14）。在此之前的大部分抄本，因为教会的文化垄断而将其付之一炬，有些学者认为中世纪使欧洲文明倒退了的原因可能也与抄本的焚毁有直接关系。

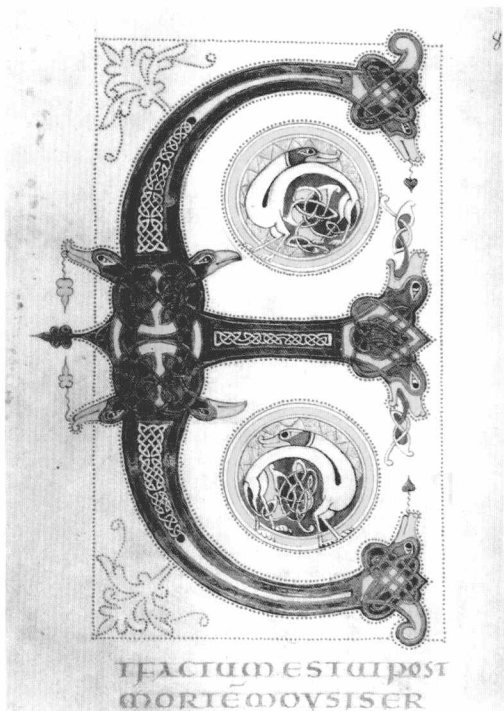

图1-14 圣书装饰 巴黎国立图书馆

1. 安舍尔体

“安舍尔”（Uncials）是古罗马的度量单位，安舍尔体指的是字体的高度和上下的字距是一个安舍尔单位，后来又出现了半安舍尔体。安舍尔体整体规格方正，竖笔粗于横笔，方便软笔书写，是4—7世纪抄本流行的字体。早期的拉丁语系并没有小写字体，安舍尔体和半安舍尔体是小写字母形成的过渡。

2. 古典抄本风格

古典风格是对早期平面风格的统称，它包括从古希腊、古罗马和古埃及发展出来的古典字体以及古典时期的版面编排特点。中世纪的古典风格的来源就是这种从罗马攻打亚历山大之后流传的古典罗马和古典埃及风格的综合。古埃及亚历山大市曾经是人类历史上最重要的文化中心之一，聚集了古典阶段的大部分抄本，但罗马攻打和占领期间图书馆

被毁于一旦，只有少部分图书被保留并流传，从而影响了中世纪的平面设计风格。

3. 凯尔特人的手抄书

4—7世纪除了欧洲大陆的基督抄本，还有著名的凯尔特人手抄本。当欧洲大陆处于动荡之时，凯尔特人在爱尔兰岛上过着偏安一隅的平静生活。作为异教徒，他们有着自己特殊的装饰风格，一直到5世纪左右才开始接受基督教，而原有的文化体系和艺术风格与新的基督艺术结合，形成了平面设计的新风格，这种高度装饰的新风格被称为“凯尔特书籍风格”。凯尔特人的手抄书色彩艳丽，首字母大而华贵，图案式的插图都有装饰花边环绕，和比较写实的罗马风格大相径庭，因此，每一页书都可以视为独立的艺术品。代表作品有《都罗之书》、《凯尔斯之书》等，这些装饰豪华、设计讲究的书籍对后来的欧洲装饰风格影响深远。

4. 标准化抄本

公元8世纪末到9世纪初，法兰克人查理曼建立了政教合一的统一王国，结束了战乱，欧洲开始进入封建王朝时期。查理曼大帝不仅在政治上有卓越的贡献，对于文化复兴也起到推波助澜的作用，他结束了进入中世纪以来的反古典文化运动，开始大力复兴文化和教育。公元789年，查理曼大帝开始发行皇家标准文书，统一了手抄本的版面编排、书体标准和装饰规格，结束了书体凌乱的抄绘局面，同时为后来的标准化印刷出版打下了良好的基础。查理曼大帝对欧洲平面设计的另一影响是他在位期间产生了“卡罗林小写体”，正是卡罗林王朝时期，皇帝委托英国学者凡·约克在法国整理出了便于书写和阅读的小写字体体系，对欧洲文字语言的发展产生了决定性的影响。

5. 西班牙中世纪抄本

西班牙地处欧洲南端，从公元711年开始受亚裔阿拉伯人和北非阿拉伯裔的摩尔人统治，所以，即使在卡罗林王朝的标准化时候，西班牙的平面设计也独具特色，阿拉伯世界的文化和西班牙地方文化的结合，形成了风格迥异的西班牙抄本。在公元945—1000年之间，西班牙的抄本艺术水平达到顶峰，出现了完全以图案为中心的装饰扉页，几何布局，色彩绚烂，充满异教特色。另外，在一些作品中还出现了水彩插图，在宗教读物中十分鲜见。这些抄本插图风格自由，具有鲜明的自我表现特色，因此被称为早期表现主义或“西班牙图画表现主义”（图1-15）。

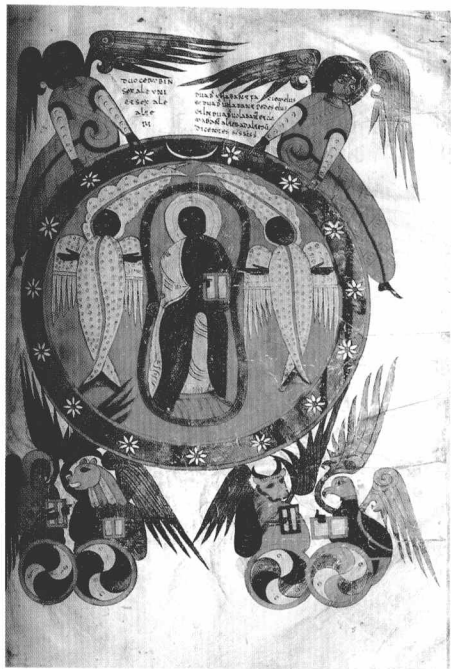

图1-15 圣书插图 马德里国立图书馆

6. 晚期抄本

10—11世纪中期是中世纪的“罗马化”时期。此时，欧洲各国进入了封建时期，同时也开始了漫长的收复圣地的十字军东征。此时，教皇全力促进基督抄本的发展，卡罗林时期的标准化设计被进一步改造，简单的线描取代了原来写实的插图，为了保持装饰感，往往采用金绘的人物背景，既节省了绘制时间，又保持了华丽的装饰效果。这种通俗化和功能性的设计，扩大了读者群体，由原来的僧侣扩展到普通大众（图1-16）。

图1-16 福音书插图 慕尼黑州立图书馆

12世纪中期至14世纪初期，欧洲进入哥特时期。这段时间虽然手抄仍然是出版的主要形式，但造纸术和印刷术的先后传入从根本上改变了欧洲人的读本设计。这一时期的平面设计比较简约，同时，大学的出现使书籍的需求量增加，出版业的改革也势在必行。首先，哥特时期特有的文字体例是“特克斯体”（Texturum），采用装饰线装饰笔画的头尾，风格古朴。其次，出现了全新的版式设计，书本每页都有插图，文字分两栏，风格简明清晰。1265年的《杜斯启示录》是这一时期手抄本的代表作品。

手抄本在中世纪经过近千年的发展，其设计成熟精美，是欧洲这一时期艺术的代表，反映了整个社会的文化状况。14世纪末15世纪初，欧洲的手抄本作坊开始了真正的平面设计工作，除了从事宗教出版物的编排，还设计出版年历、年鉴等，同时都配有精美的插图（图1-17）。荷兰林堡兄弟的作坊就是当时最先进的作坊之一。

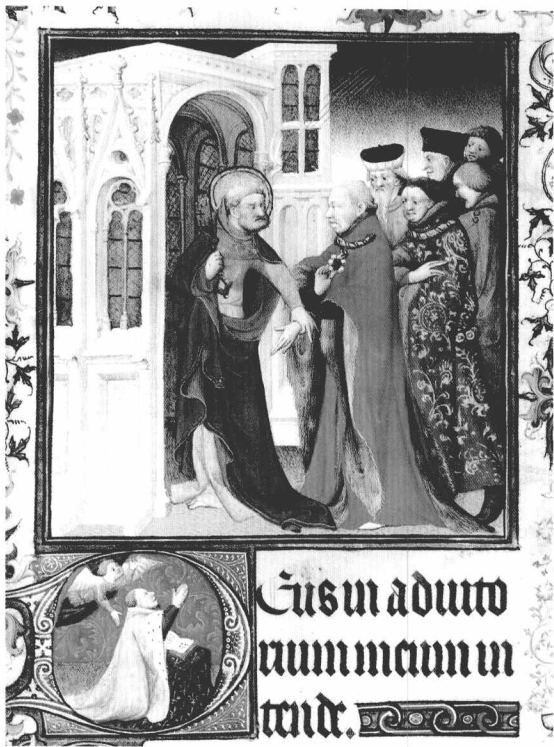

图1-17 圣书插图 巴黎国立图书馆

第三节 早期的造纸术与印刷术

印刷技术是现代平面设计的基础和前提，在印刷术传入欧洲之前，我国早在公元前2世纪就有了确凿的印刷技术证据，早期的印刷中心也因此集中在我国的政治经济中心。与印刷直接关联的技术是造

纸术，同样也源于我国，在我国广泛使用纸张一千年后，欧洲人还在使用羊皮书写。但当造纸技术和印刷技术分别在12世纪和15世纪传入欧洲后，其在欧洲的传播和发展速度十分惊人。

一、早期造纸技术

从出土的古纸可以推测，我国古代植物纤维造纸可追溯到公元前2世纪。西汉（公元前206年—公元25年）初已有用废旧麻绳头和破布为原料制成的麻类植物纤维纸（图1-18）。东汉定都洛阳后，蔡伦（图1-19）深感“帛贵而简重，并不便于人”，于是，他总结前代及同代造麻纸的技术经验，组织生产优质麻纸。也就是说东汉时期，中国已经完成了具有重大意义的造纸技术革新。

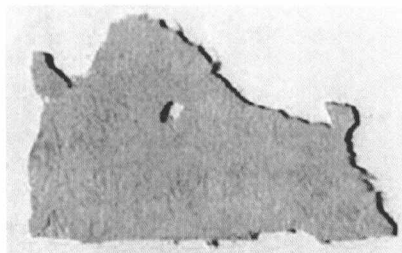

图1-18 1973年在甘肃居延肩水金关发现的麻纸，其制作不晚于公元前52年，纸呈暗黄色，质地粗糙，不适宜书写

图1-19 蔡伦像

蔡伦的另一造纸术贡献是皮纸制造工艺的探索和推广。麻纸和皮纸是汉代以来1200年间我国纸的两大类。我国古代文化因这两大纸种的供应而得以迅速发展。公元3—4世纪，纸已基本取代了落后的简帛而成了中国唯一的书写材料，有力地推进了中国科学文化的传播和发展（图1-20）。

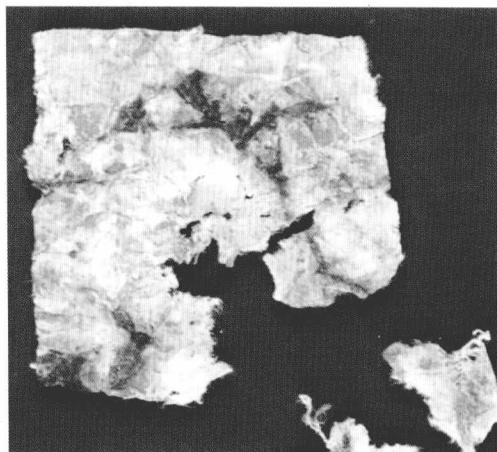

图1-20 两汉时期的中颜纸 1978年出土于陕西扶风县，残长7.4厘米，残宽6.8厘米

中国古代写书用纸，多经过染色处理，这主要是为了防止虫蛀和腐朽。古代染纸用黄檗汁浸染纸张，黄檗汁色黄，有防虫蛀之特效。敦煌石室的唐代经卷，保存了1000多年以后，尽管有破损，但纸张完好，无虫蛀现象。其抄写时，第一张纸起首空二行，先写书名，另起一行写正文。每抄完一书，在末尾空一行再写书名、字数、抄写人姓名、抄写时间、抄写目的、用纸数字，甚至连校书人、审阅人、制卷人姓名也一一附记。内容较多的书，一张纸容纳不下，再用第二张纸继续抄写，纸的一面写满后，反过来在背面书写，一张一张的纸可按顺序连接，既可先写后接，也可先接后写，写完书的长纸，从左向右卷成一卷。为保护书的内容不受污损，在第一张纸前加粘一张空白纸，考究者可用绢绫等丝织品，称作褙（也作“裱”）、包头或玉池。加褙之后，再系上带，捆扎起来。为了便于书卷的保存，每5卷或10卷用帙布包裹起来，或装入书囊。帙也称书衣，常用布、帛制成（图1-21）。

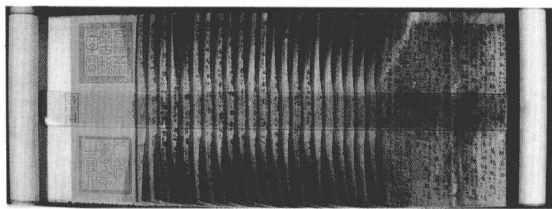

图1-21 北京故宫博物院藏的唐写本《王仁昫刊谬补缺切韵》。全书共24页，47面，首页单面书写，其余皆双面书写

公元7世纪，造纸术传到日本，8世纪传到阿拉伯世界，中亚的第一个造纸中心是撒马尔罕，当地人从我国战俘那里学习了造纸术。11世纪，造纸术

传入北非,12世纪,由占领西班牙的北非摩尔人将造纸术传到了欧洲。最早在西班牙和意大利开设的造纸厂,比较具有代表性的是1276年建立于意大利的 法布里亚诺造纸厂。

二、早期印刷技术

我国是最早使用印刷复制信息的国家之一。早期先民是通过拓印达到复制目的的,这种技术到公元6世纪前后演变为木刻版技术。此时的木刻使用的是反字剔地,早在汉代的画像石和画像砖上,剔地雕刻技术就已经成熟。雕版印刷术发明的年代尚未确知,学术界一般将其定于7世纪。早期印刷活动主要在民间进行,多用于印刷佛像、经咒、发愿文以及历书等。唐初,玄奘曾用回锋纸印普贤像,施给僧尼信众。1966年在南朝鲜发现的雕版陀罗尼经,刻印于704—751年间,为目前所知最早的雕版印刷品。现收藏在英国伦敦博物馆的唐咸通九年(868)的《金刚经》,是现存最早的标有年代的雕版印刷品。卷首刻印佛像,下面刻有全部经文。雕刻精美,刀法纯熟,图文浑朴凝重,印刷的墨色也浓厚匀称、清晰鲜明,刊刻技术已达到较高水平。从唐代开始,佛经普遍采用木刻版印制,这种技术也因此得以在全国推广(图1-22)。

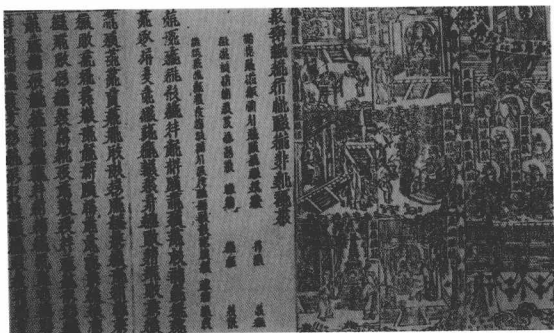

图1-22 西夏文刻本《观弥勒菩萨上生兜率天经》,经折装,有卷首图

印刷技术在中国的进一步改革是宋代,北宋毕昇发明了胶泥活字印刷术(图1-23)。活字印刷改进了印刷术,极大地提高了印刷速度以及内容与刻板对印刷的限制。1314年,王桢总结创制了6万活字,印制了《农书》。其内容分22卷,详细记载了中国木活字的作业程序和方法,包括雕刻、回转式检字架、字盘排版法、组版以及印刷方法等。泥活字发明后,其工艺虽有持续发展改进,但无大进展,原因之一是始终没有突破手工操作的局限;其二是毕昇发明的活字印刷工艺本身已相当成熟,很难再出现突破性进展。后世出现的木活字、锡活

字、铜活字、铅活字等,只是制作活字的材质上的变异,对整个活字印刷工艺并无实质性变化。

图1-23 毕昇像

中国彩印技术开始于“套版”,即根据同一版面不同的内容之需,分别镌刻制版,用不同的颜色轮番施印。早期的套印本多用朱墨两色,后发展为三色、四色、五色。清道光年间涿州人卢坤用朱、墨、紫、蓝、绿、黄套印《杜工部集》,是世所仅见的六色套印本。

据明曹学佺《蜀中广记·蜀中风物》载:北宋初年四川流通的纸币——交子,“制楮为绢,表里印记,隐密题号,朱墨兼错”,很可能就是套印。宋徽宗大观二年(1108年)改交子为钱引券,制六印,四印用墨,两印分用朱、蓝,用六印轮番捺印于币面,也可视为套印法的前奏。套印术发明的时间应在宋、辽、金时期。

明朝晚期尤其是万历、天启年间,是套版印刷的兴盛期。据王重民先生《中国善本书提要》考万历三十年(1603年)新安黄氏初刻《女范编》,为墨色单印本。四、五年后改编重刻为《闺范十集》,加朱色眉批,“在朱墨印本中亦为最早之本”。“最早”的断语虽然下得过于草率了,但的确是现知明代套印的首开先河之本。此后不凡