

指南针系列教材

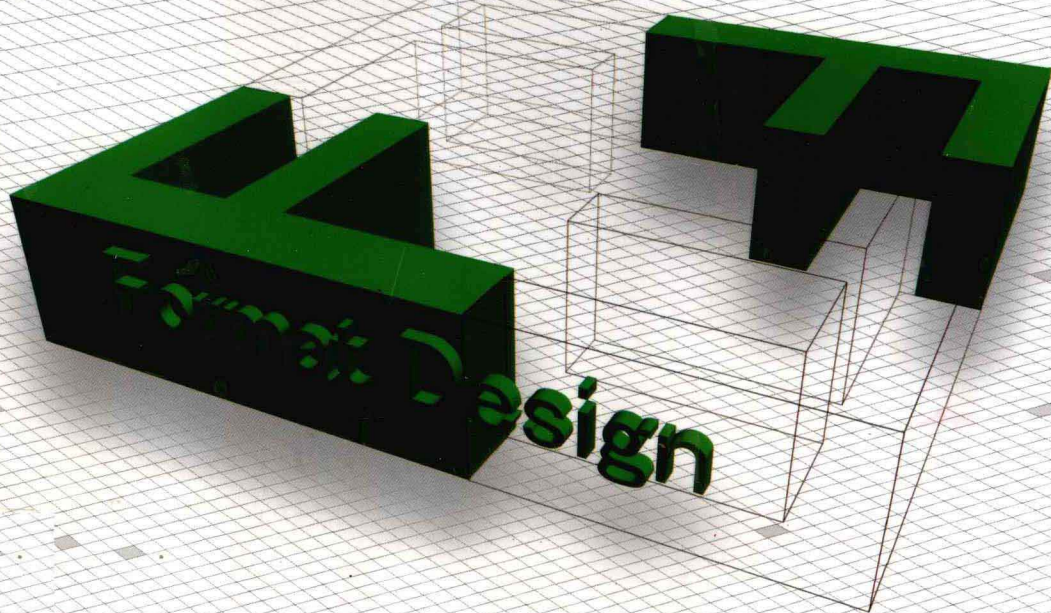
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业

“十二五”精品课程规划教材

版式设计

Format Design

编著 吴 烨

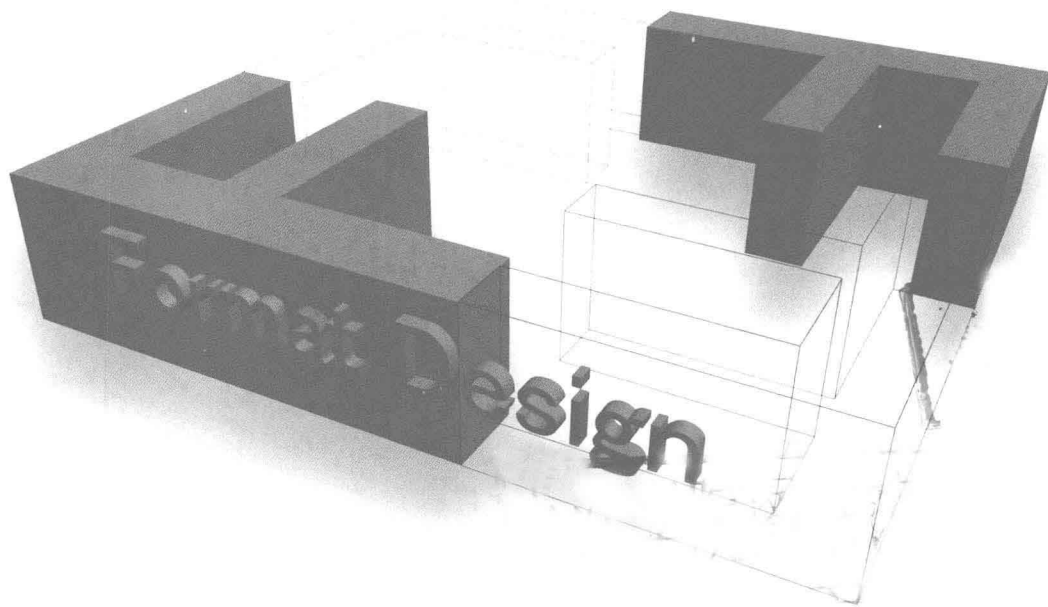
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

版式设计

Format Design

编 著 吴 烨

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

版式设计/吴烨编著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4743-6

I. ①版… II. ①吴… III. ①版式—设计—高等学校—教材 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第074632号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 郭 丹

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年7月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8.5

字数 210千字

书号 ISBN 978-7-5314-4743-6

定价 49.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 邵海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

「当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

第一章 传承 007

- 第一节 版式的流源 / 008
- 第二节 版式设计在平面设计中的地位 / 022
- 第三节 版式设计方法 / 023

第二章 版——规格 024

- 第一节 国际标准纸张尺寸规格 / 025
- 第二节 户内外媒体的规格 / 025
- 第三节 招贴(海报)的尺寸与样式 / 028
- 第四节 信封、信笺及其他办公用品 / 028
- 第五节 书籍的规格 / 030
- 第六节 折页及宣传册 / 032
- 第七节 卡片 / 033
- 第八节 CD及DVD / 034
- 第九节 网络广告规格 / 035
- 第十节 包装 / 035
- 第十一节 印刷 / 037

第三章 式——美感桥梁 039

- 第一节 平衡原理 / 040
- 第二节 秩序原理 / 049
- 第三节 生活经验 / 058
- 第四节 音乐美感 / 064
- 第五节 数学法则 / 070
- 第六节 破坏原理 / 073
- 第七节 本章综述 / 085

第四章 版式网格设计 087

第一节 轴线 / 088

第二节 放射线 / 089

第三节 膨胀 / 090

第四节 矩形分割 / 092

第五章 版式设计原理 094

第一节 点、线、面原理 / 095

第二节 黑、白、灰原理 / 098

第三节 文字、图片、空白原理 / 099

第四节 形式、内容原理 / 108

第六章 版式视觉分析 109

第一节 逻辑 / 110

第二节 效果 / 112

第三节 语气 / 120

第七章 版式设计实训 123

第一节 VI中的文字组合 / 124

第二节 报纸版式 / 125

第三节 杂志版式 / 126

第四节 平面广告版式 / 128

第五节 书籍版式 / 129

第六节 折页及卡片版式 / 130

第七节 包装版式 / 131

第八节 网页、电子杂志及GUI界面版式 / 132

第九节 CD及DVD盘面版式 / 133

第十节 释解版式 / 134

第

二

章
一
章
一
章

本章重点 >>
第三节是本章学习重点，在学习前人的设计方法后，请学生体会自己设计实践的经历并在课堂上分小组讨论，发表具有自己独特见解的设计感悟。

学习目标 >>
了解版式的源流。通过课堂讨论了解版式设计在平面设计知识体系中的地位。提升学生对版式设计方法的理解。

建议学时 >>
6学时。

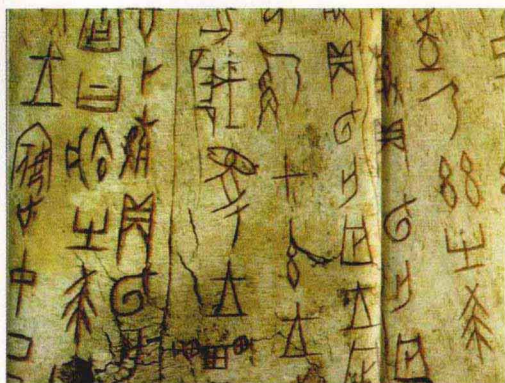
第一章 传承

第一节 版式的源流

一、文字、版式起源

1. 汉字、版式的历史

汉字已经有了近6000年的历史。文字是人类传达感情、表达思想的工具。记录语言的图形符号是世界上最古老的文字，除了中国文字外，还有苏美人、巴比伦人的楔形文字、埃及人的圣书文字和中美洲的玛雅文字，这些文字造就了古文明的历史成就。中国文字的主要发

甲骨文

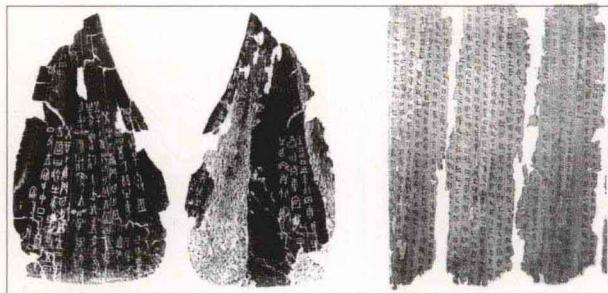

石刻

展历史，包括甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书、老宋等。书籍形式发展经历了卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装的演变。

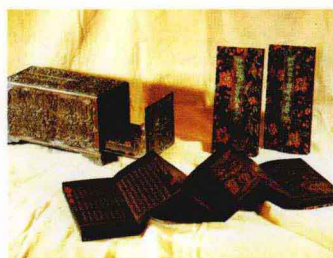
简策

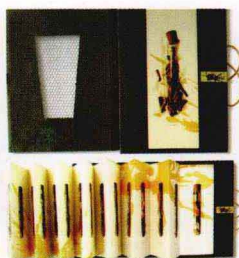
帛书

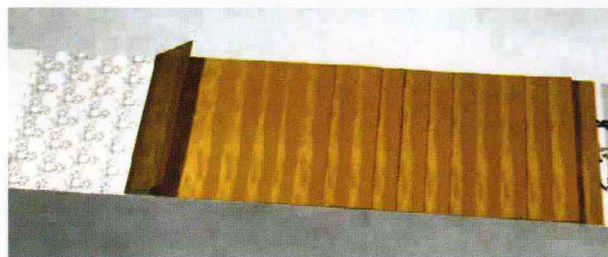
中国古典书籍形式 卷轴装

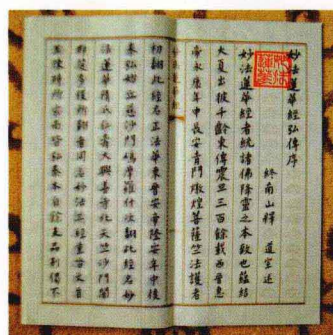
中国古典书籍形式 经折装

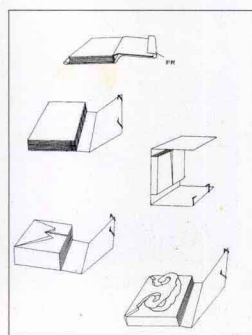
中国古典版式

中国古典书籍形式 旋风装

中国古典书籍形式 蝴蝶装

中国古典书籍形式 包背装

中国古典书籍形式 线装

2. 拉丁文字起源

拉丁字母起源于图画，它的祖先是复杂的埃及象形字。大约6000年前在古埃及的西奈半岛产生了每个单词有一个图画的象形文字。经过了腓尼基亚的子音字母到希腊的表音字母，这时的文字是从右向左写的，左右倒转的字母也很多。最后罗马字母继承了希腊字母的一个变种，并把它拉近到今天的拉丁字母，从这里开始了拉丁字母历史有现实意义的第一页。

当时的腓尼基人对祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体。后来，腓尼基亚人的22个字母传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前1世纪，罗马实行共和时，改变了直线形的希腊字体，采用了拉丁人的风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，强化语言文字沟通形式一致，也为了适应欧洲各民族的语言需要，由I派生出J，由V派生出U和W，遂完成了26个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。

罗马字母时代最重要的是公元1到2世纪与古罗马建筑同时产生的在凯旋门、胜利柱和出土石碑上的严正典雅、匀称美观和完全成熟了的罗马大写体。文艺复兴时期的艺术家们称赞它是理想的古典形式，并把它作为

古埃及的象形文字

学习古典大写字母的范体。它的特征是字脚的形状与纪念柱的柱头相似，与柱身十分和谐，字母的宽窄比例适当美观，构成了罗马大写体完美的整体。

西方历史上有记载的版面形式出现在古巴比伦，约公元前3000年。两河流域的苏美尔人最先创造了原始版面的形式。

二、印刷时代

1. 古腾堡时期

时间：约1450年—约1500年。

在金属活字印刷技术的发明之前，西方的平面设计主要依赖于手抄本和木版印刷。手抄本的设计特点主要是：广泛采用插图和广泛进行书籍、字体的装饰，注重大写字母特别是首字母的装饰，风格华丽；注重插图的设计，采用的插图与文章内容密切相关，对于插图边框讲究装饰。木版印刷是西方在掌握了中国的造纸和印刷技术之后才开始盛行的。

15世纪前后，由于经济和文化的迅速发展，手抄本和木版印刷都已经无法满足社会对于书籍的越来越大的需求，因此西方各国都设法发明新的、效率高的印刷方法。约在1439年到1440年期间，古腾堡已经开始研究印刷技术了。他采用铅为材料造字模，利用金属字模进

中世纪的手抄本之一

中世纪的手抄本之二

中世纪的手抄本之三

中世纪的手抄本之四

行印刷。他用了十多年时间，才印出他的第一本完整的书，称之为《三十一行书信集》，是西方最早的活字印刷品。古腾堡对于金属活字及金属活字印刷的发明，使具有现代意义的“排版”印刷取代旧式的木版印刷成为可能，为催生真正意义上的“版面设计”清除了技术障碍，从而拉开了西方平面设计大发展的序幕。

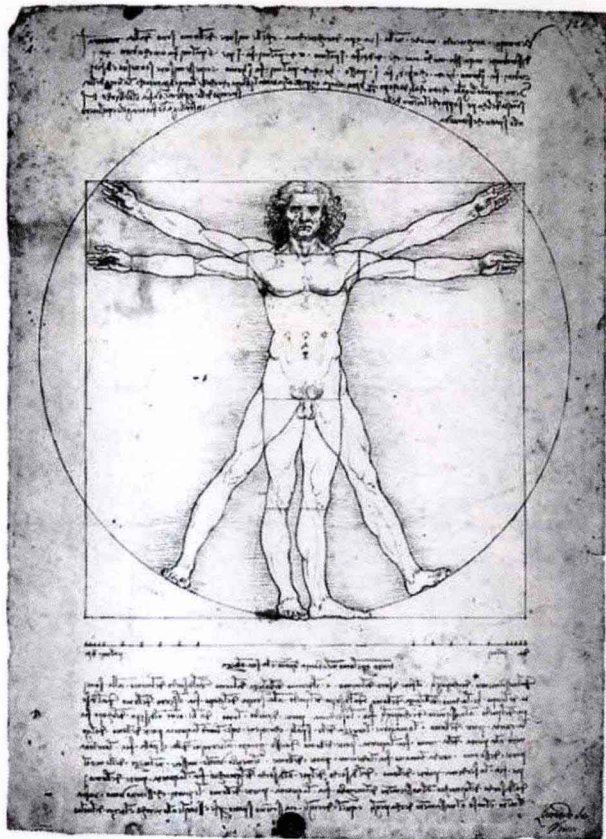
2. 文艺复兴时期

时间：约14世纪—约16世纪上半叶。

文艺复兴标志着从中世纪到现代时期的过渡。从文

学、艺术的特点来看,是把古罗马、古希腊的风格加以发挥,达到淋漓尽致的地步。随着古典艺术、建筑及人文主义复兴,涌现出了如达·芬奇、米开朗琪罗等著名的艺术大师,对于平面设计而言,更多的是反映在书籍插图上,从而大大地扩展了读者的视野和想象的空间。

文艺复兴时期的平面设计,最显著的一个特色是对于花卉图案装饰的喜爱。书籍中大量采用花卉、卷草图案装饰,文字外部全部用这类图案环绕。显得非常典雅和浪漫。无论是在字体设计上还是在版面设计上,都讲究工整、简洁,首字母装饰是主要的装饰因素,往往采用卷草环绕首字母,使整体设计具有工整中有变化的特点。版面布局崇尚对称的古典风格。

达·芬奇为数学家帕西欧里的《神奇的比例》一书中所做的插图

意大利文艺复兴时期,印刷和平面设计的重要代表人物阿杜斯·玛努提斯于1501年首创“口袋书”的袖珍尺寸书籍(罗马诗人维吉尔的作品《歌剧》),开创了日后称为“口袋书”的先河。该书全部采用斜体字体印刷,这是世界上第一本全部采用斜体印刷的书籍。

三、后印刷时代

平面设计经过文艺复兴时期有声有色的发展之后,在整个17世纪显得比较沉寂。除了世界上第一张报纸《阿维沙关系报》日报于1609年在德国的奥格斯堡问世这一重要的突破之外,其他就较少巨大的成就。但是18世纪的情况就大不一样了,巴洛克、洛可可等相继给沉寂了许久的平面设计带来了全新的发展。

1. 巴洛克风格

时间:约1550年—约1760年。

巴洛克风格总的来说,是一种过分强调雕琢和装饰奇异的艺术和建筑风格,倾向于豪华、浮夸,并将建筑、绘画、雕塑结合成一个整体,追求动势的起伏,以求造成幻象的建筑形式。巴洛克风格酷爱曲线和斜线,剧烈扭转,做壮观的游戏,展示一切可以造成人们惊奇赞叹的东西。巴洛克风格的平面设计,追求的是严肃、高贵、丰富、高雅,其特征是采用大胆的曲线结构、繁杂的装饰和无联系部分间的整体平衡,版面布局比较讲究对称,色彩设计强烈。

2. 洛可可风格

时间:约1720年—约1770年。

洛可可风格是一种紧跟巴洛克风格之后起源于18世纪欧洲的艺术风格,它是精心刻意地用大量的涡卷形字体、树叶及动物形体点缀装饰的艺术风格,尤其是在建筑和装饰艺术领域,因过度装饰而造成表现形式过分讲究,具有矫饰的优雅之感。

洛可可风格的平面设计,强调浪漫情调,大量采用

“C”形和“S”形曲线纹样作为装饰手段，色彩上比较柔和，广泛采用淡雅的色彩设计，比如粉红、粉蓝、粉绿等，也大量采用金色和象牙白色，版面布局往往采用非对称（均衡）的排列方法，字体也时常采用花哨的书体，花体字成为书籍封面和扉页上最常用的字体。版面华丽，给人以浮华纤巧、温柔典雅之感。

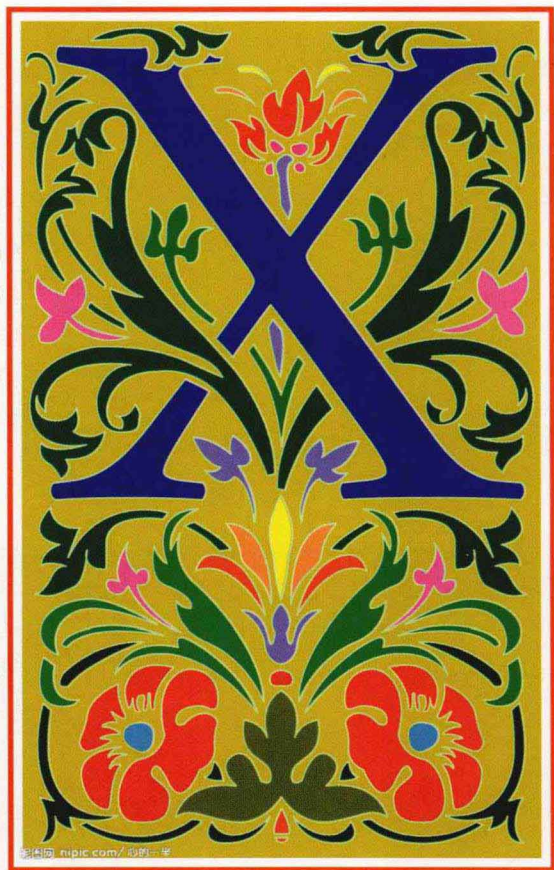
3.“现代”版面的雏形

随着时间的推移，平面设计界和印刷出版界以及广大读者对弥漫已久的矫饰的“洛可可风格”越来越感到厌倦，渴望创造出一种新的设计风格来取代矫揉造作的洛可可风格。意大利人波多尼成为肩负起这个时代责任的设计家，他创造出的“现代”体系以及对“现代”版面的探索影响到后来的平面设计的发展。

所谓“现代”体系，是依托罗马体发展出来的一个新的具有系列字体的体系，被视为新罗马体。这种字体体系的特点是：非常清晰典雅，又较之古典的罗马体具有更良好的传达功能。

4. 工业革命

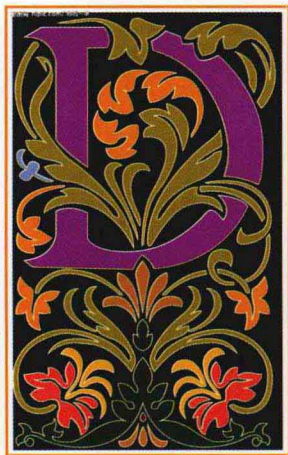
时间：约 1760 年—约 1840 年。

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 X

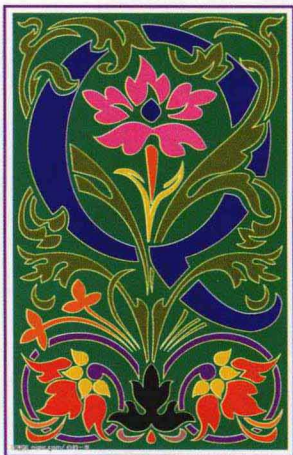
古罗马花草图案装饰的罗马体字母 A

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 D

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 Z

古罗马花草图案装饰的罗马体字母 C

随着生产力和社会总收入的急剧提高,巨大的社会需求直接促进了平面设计的大发展:产品自身需要设计、产品包装需要设计、产品广告需要设计、大量的出版物需要设计。因此可以说,现代平面设计是工业革命的直接后果。工业化大生产为手工业制作时代画上了句号,从而导致各行各业的日益精细的劳动分工,当然也包括平面设计——字体设计、版面设计、印刷加工等各个环节走上了专业化分工的道路。从平面设计角度来看,工业革命除了促进了专业化分工之外,在这个时期里摄影技术和彩色石版印刷技术的发明,更是极大地推动了平面设计的快速发展。

(1) 欧美字体设计大爆炸

英文字母,原来唯一的功能是阅读性的传达功能,而在商业活动中,字母不再单是组成单词的一个部分,它本身也被要求具有商业象征性,能够以独具个性、特征鲜明、强烈有力的形式起到宣传的形式作用。这种要求自然造成字体设计的大兴盛。在19世纪初叶短短的几十年中,涌现出了无数种新字体。

(2) 木刻版海报在商业广告上的广泛应用

木刻海报兴盛于1830年,衰退于1870年。古老的木刻技术之所以在这一时期得到进一步的发展,主要是由于商业海报对于具有精致细节装饰的字体和大尺寸字体的需求所造成的,因为当时的金属铸字技术均难以满足上述字体需求,而造成木刻海报衰退的主要原因有两个方面:一方面是彩色石版印刷的发展,无论是在印刷质量还是在生产便利性方面,均超过了旧式的活字排版印刷方式,自然而然地就取代了木刻活字印刷;另一方面是一些娱乐业的衰落导致海报的需求量骤减造成的。

(3) 印刷、排版技术的突破性革命

在印刷技术方面取得突破性革命的是,蒸汽动力印刷机和造纸机的发明及改进,大大降低了印刷成本,使印刷品真正能够服务大众、服务社会。在排版技术方面取得突破性革命的是,机械排版取代了传统手工排版,解决了阻碍印刷速度提高的一大障碍。1830年前后,印

刷业开始进入鼎盛时期,各种印刷品如书籍、报纸等大量出版,直接促进了平面设计的发展。

5. 维多利亚时期

时间:1837年—1914年

亚历山大利娜·维多利亚自1837年登基,在位时间长达2/3世纪,这个时期被称为“维多利亚时期”,历史学家往往把维多利亚时期的结束时间定为1914年第一次世界大战爆发时为止。

维多利亚时期的设计,最显著的一个特点就是对中世纪哥特艺术的推崇,与巴洛克风格相似,矫揉造作、烦琐装饰、异国风气占了非常重要的地位,维多利亚时代的设计通常是感情奔放、色彩绚烂,显得豪华瑰丽,具有强烈的视觉冲击力,但略显得轻薄、烦琐,易给人以矫揉造作之感。维多利亚时期往往把欧洲和美国,特别是英语国家亦包括其中,这个时期对于设计的很多重要贡献都是来自美国的。维多利亚时期的上半期,平面设计风格主要在于追求烦琐、华贵、复杂装饰的效果,因此出现了烦琐的“美术字”风气。字体设计为了达到华贵、花哨的效果,广泛使用了类似阴影体、各种装饰体。版面编排上的烦琐、讲究版面布局的对称也是这个时期平面设计的重要特征。

维多利亚时期的下半期,平面设计的烦琐装饰风格,因为金属活字的出现和新的插图制版技术的刺激,达到了登峰造极的地步。字体设计家在软金属材料上直接刻制新的花哨字体,

然后通过电解的方法,制成印刷模版。彩色石版印刷的发明和发展,更是给平面设计的烦琐装饰化带来了几乎无所不能的手段。

6. 工艺美术运动

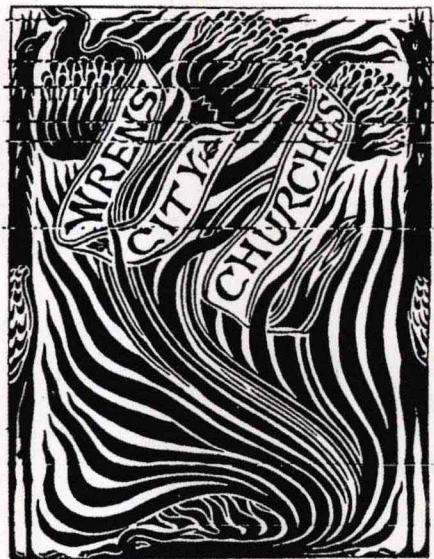
时间:1864年—约1896年

“工艺美术运动”起源于英国,其背景是工业革命以后的工业化大生产和维多利亚时期的烦琐装饰导致设计

颓败,英国和其他国家的设计师希望通过复兴中世纪的手工艺传统,从哥特艺术、自然形态及日本装饰设计中寻求借鉴,来扭转这种设计状况,从而引发的一场设计领域的国际运动。

这场运动的理论指导是英国美术评论家和作家约翰·拉斯金,主要代表人物是艺术家、诗人威廉·莫里斯,他在1860年前后开设了世界上第一家设计事务所,通过自己具有鲜明“工艺美术”运动风格的设计实践,促进了英国和世界的设计发展。在莫里斯的设计中,广泛采用植物的纹样和自然形态,大量的装饰都有东方式的、特别是日本式的平面装饰特征,以卷草、花卉、鸟类等为装饰动机,展示出新的平面设计风格和特殊的艺术品位。

“工艺美术运动”从英国发起后于19世纪80年代传到其他欧美国家,并影响了几乎所有欧美国家的设计风格,从而促使欧洲和美国掀起了另外一个规模更大的设计运动——“新艺术”运动。

W. MORRIS
BY A. H. MACKMURDO, A. R. I. B. A.
1883
GALLEN, SUNNYSIDE, ORPINGTON, KENT. 英国工艺美术运用作品

威廉·莫里斯《呼啸平原的故事》

7. 新艺术运动

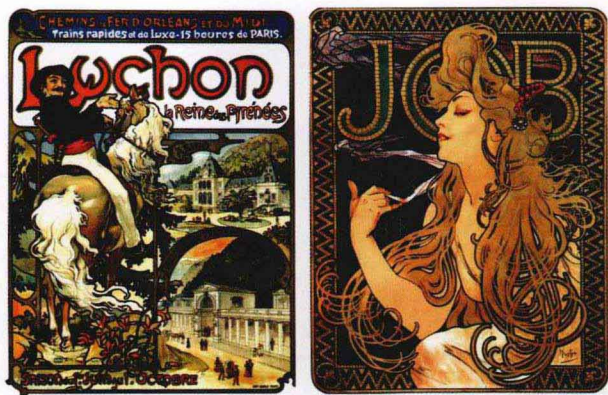
时间: 约1890年—约1910年

“新艺术”运动是在欧美产生和发展的一次装饰艺术运动,其影响面几乎波及所有的设计领域,包括雕塑和绘画艺术都受到它的影响,是一次非常重要的、强调手工艺传统的、并具有相当影响力的形式主义运动。

“新艺术”运动与“工艺美术”运动有着许多相似之处,但是二者亦存在明显区别:“工艺美术”运动比较重视中世纪的哥特风格,“新艺术”运动则基本放弃传统装饰风格的借鉴,强调自然主义倾向,在装饰上突出表现曲线和有机形态。体现在平面设计上,大量地采用花卉、植物、昆虫作为装饰手段,风格细腻、装饰性强,常被称为“女性风格”,与简单朴实的“工艺美术”运动风格强调比较男性化的哥特风格形成鲜明对照。

另外,象征主义作为19世纪末的一个显著的艺术运动流派,对“新艺术”运动也造成了一定的影响。象征主义,其理论基础是主观的唯心主义,反对写实主义与印象主义,主张用晦涩难解的语言刺激感官,产生恍惚、迷离的神秘联想,即所为“象征”。高更是象征派美术运动的先行者。

这个时期具有代表性的平面设计大师有:被称之为“现代海报之父”的朱利斯·谢列特(法国)、

亨利德·图卢兹·劳德里克 JobT 香烟广告

亨利德·图卢兹·劳德里克（法国）和最典型的“新艺术”设计风格代表人物阿尔丰斯·穆卡（法国）、彼得·贝伦斯（德国）等。

8. 现代艺术运动

时间：约 20 世纪初—约 20 世纪 60 年代

现代艺术运动时期大约从 20 世纪初的“野兽主义”运动开始，其源流可以追溯到法国的印象主义，止于第二次世界大战结束时期美国的“抽象表现主义”运动结束，前后历经了半个多世纪。

在众多的现代艺术运动中，有不少对于现代平面设计带来了相当程度的影响，特别是形式风格上的影响。其中以立体主义的形式、未来主义的思想观念、达达主义的版面编排、超现实主义对于插图和版面的影响最大。

（1）野兽主义对平面设计的影响

在 1905 年的巴黎秋季沙龙中，展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品，被人们称作“野兽群”，由此“野兽主义”（Fauvism）得名。野兽主义虽然持续的时间不长，但它以强烈的装饰性趣味和形式感对包括平面设计在内的现代艺术，产生了深远的影响。

（2）立体主义对平面设计的影响

立体主义运动起源于法国印象派大师保罗·塞尚，塞尚提出“物体的演化都是从原本物体的边与角简化而来的”，他所说的：“自然的一切，都可以从球形、圆锥形，圆筒形去求得”，成为立体派的绘画理论。立体派的画家重视直线，忽视曲线，运用基本形体开始几何学上的构图，把所画的物体打破成许多不同的小平面，强调画中要把物体的长、宽、高、深度同时表现出来。立体派艺术受到黑人雕刻及东方绘画的影响，其创作方法是对物体由四面八方的观察，然后将物体打破肢解，再由画家的主观意识将碎片整理凑合，完成一个完整的艺术。

立体主义最重要的奠基人是来自西班牙的帕布罗·毕加索和法国的乔治·布拉克。立体主义绘画是在 1907 年以毕加索的作品《亚维农的少女》为标志开始的，该

德比罗 平面广告 1829 年

毕加索 《格尔尼卡》 1937 年

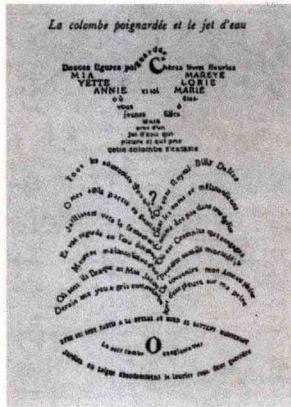
运动从1908年开始一直延续到20世纪20年代中期为止,对20世纪初期的前卫艺术家带来非常重大的影响,并直接导致了新艺术运动的出现,如达达主义、超现实主义、未来主义和其他形式的抽象艺术等。可以说立体主义是20世纪初期的现代主义艺术运动的核心和源泉。

另外特别要提到的是毕加索和布拉克于1912年发明的拼贴绘画技术,使绘画的色彩表现、画面的结构和肌理更加复杂,为丰富平面设计的表现形式及视觉效果起到了有益的启示。

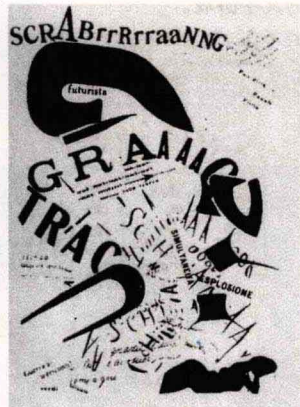
(3) 未来主义运动

未来主义运动是于20世纪初期在意大利出现的一场具有影响深刻的现代主义艺术运动。虽然未来主义只有短短的五六年,但是未来主义的观点给之后的达达主义及现代抽象艺术带来了很大的影响。未来主义的准则简单来说就是“动就是美”,反对任何传统的艺术形式,认为真正艺术创作的灵感来源于意大利和欧洲的技术成就,而不是古典的传统。其核心是表现对象的移动感、震动感,趋向表达速度和运动。

反映在平面设计上主要是自由文字风格的形成,文字不再是表达内容的工具,文字在未来主义艺术家手中,成为视觉的因素,成为类似绘画图形一样的结构材料,可以自由安排,自由布局,不受任何固有的原则限制。

阿波里涅 《书法》
诗歌版面 1918年

马利耐蒂 《每天晚上她一遍又一遍
读着前方炮友给她的信》1919年

福特纳多·德比罗 版面设计 1927年

制,在版面编排上,推翻所有的传统编排方法,强调字母的混乱编排造成的韵律感,而不是它们所代表和传达的实质意义。

未来主义在平面设计上的高度自由的编排,后来被国际主义风格所否定。但在20世纪80年代到至90年代,又被设计界重新得到重视,成为时尚。

(4) 达达主义运动对平面设计的影响

达达主义运动发生于第一次大战期间,由马谢·杜象在纽约领导,影响到现在艺术活动中的每个新艺术运动,现代艺术可以说都是达达的变奏或展开。达达主义主要的发展时期是1915年至1922年,是高度无政府主义的艺术运动。其强调自我,非理性,荒谬和怪诞,杂乱无章和混乱,是特殊时代的写照。

达达主义对平面设计的影响最大的是在于以拼贴方法设计版面,以照片的摄影拼贴方法来创作插图,及版面编排上的无规律化、自由化,也是重在视觉效果,与未来主义有相似之处。差不多同时期出现的构成主义和风格派,在具体的视觉设计上,与达达和未来有相当类似的地方。达达主义运动对于传统的大胆突破,对偶然性、机会性的强调,对于传统版面设计原则的突破,都对平面设计具有很大影响。达达主义对未来主义的精神