

ARI

高等院校设计艺术基础教材

平面设计史

修订版

主编 门小勇

湖南大学出版社

ART

教材
和平

J509.1
8/-2

平面设计史

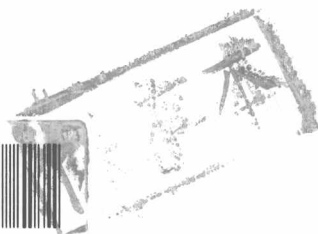
东南大学
图书馆藏书

修订版

主 编 门小勇

SEU 2422130

湖南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计史/门小勇主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2004.8 (2010.8 重印)

ISBN 978-7-81053-792-6(高等院校设计艺术基础教材)

I. 平... II. 门... III. 平面设计—工艺美术史—高等学校—教材 IV. J509

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 066485 号

高等院校设计艺术基础教材

平面设计史 (修订版)

Pingmian Shejishi

主 编 门小勇

责任编辑 李 由

特约编辑 朱 林 邓初锦

装帧设计 吴颖辉

出版发行 湖南大学出版社

地址 长沙市岳麓山 邮编 410082

电话 0731-88822559 88649149

E-mail: hndxcbs@126.com

印装 湖南新华精品印务有限公司

开本 889×1194 1/16 印张 13.5

版次 2010年8月第2版 2010年8月第1次印刷

印数 5 000 册

书号 ISBN 978-7-81053-792-6/J·31

定价 38.00 元

高等院校设计艺术基础教材

编辑委员会

主 编 周 旭 朱和平

委 员 (按姓氏笔画排列)

王安霞 卞宗舜 方四文 丰明高 田卫平 朱和平
何人可 张夫也 张小纲 李中扬 李志平 李轶南
肖 飞 何 辉 周 旭 林 伟 尚华楠 陈 杰
赵江洪 胡 锦 程宇宁 蒋啸笛

参编院校

清华大学

湖南大学

中南大学

东南大学

东华大学

江苏大学

福州大学

南华大学

浙江工业大学

长沙理工大学

华南理工大学

湖南师范大学

哈尔滨师范大学

内蒙古师范大学

株洲工学院

湖北工业大学

广东工学院

大连轻工学院

青岛建工学院

郑州轻工学院

杭州商学院

湖南商学院

中南林学院

华北水利水电学院

江西科技师范学院

黄河科技学院

许昌学院

长沙民政学院

湖南科技职业学院

深圳职业技术学院

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、培养的方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混珠的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”的。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的的目的性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在摹仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积淀

和形成的过程清晰地揭示，并阐明其知识的演变和未来发展过程的趋向。然而，目前出版的大多数教材既没进行揭示，更没有进行展望，以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的，从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来，就是永恒不变的。

事实上，专业基础知识与专业知识之间，始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后，就有基础化的可能。因此，对于基础知识而言，无论是概论性的，还是史论性的，对于日益庞大的知识体系，必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识，将其容纳到基础知识之中，否则，难免会造成专业知识与基础之间的脱节。现代科学技术的发展，对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用，新知识产生和发展的结果，必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代，课程论专家约瑟夫·施布瓦（Joseph Schwab）就说过：“课程领域已步入穷途末路，按照现行的方法和原则已不能继续运行，也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代，经过探索，国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒，按工程（专业）一体化的原则进行课程重组，实现课程跨学科综合、整合（统筹思想指导下的融合）或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天，我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意，但却始终没有实质性的改革举措。个中原因：一方面，我国社会处于转型时期，尚无暇调整、改革这些深层次的问题；另一方面，社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩，没有对这类人才提出特殊要求。此外，课程体系的改革作为一个系统工程，需要从上到下的通识和齐心协力才能开展，而设计艺术工作者向以标榜个性自居，协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下，在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下，通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合，做到与时俱进，去对课程体系中的问题进行调适，我们有理由认为这是行之有效的办法。特别是在当前各种教材、教科书，甚至所谓的专著泛滥的情况下，这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此，由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议，由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行，推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的，先后两次组织专家进行论证，确定教材的种类，试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系，在反复推敲的基础上，确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看，力图形成两个特点：一是突出设计艺术基础教育的全面系统性，把握设计艺术教育厚基础、宽口径的原则；二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾，试图通过对以往的一些教材进行整合，构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后，在充分调研和协商的基础上，确定了每种教材的主编，并召开主编会议，认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神，努力确立符合课程自身要求而又能具有前瞻性的内容。因此，这套教材在内容上也就力图突出三个特色：鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势；强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例；突出的实用性——体现设计专业的实用性特点，注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事，特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代，要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性，更是困难重重。因此，这套教材是否达到了预期的目标，我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后，能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风，同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭
2004年6月5日

目录

M U L U

平面设计的起源与发展

1

- 1.1 平面设计的起源 / 2
- 1.2 中世纪时期的平面设计 / 8
- 1.3 文艺复兴时期——
17世纪末的平面设计 / 14
- 1.4 18世纪的西方平面设计 / 22

工业化时代的平面设计

2

- 2.1 排版印刷技术的革新与平面设计的发展 / 26
- 2.2 摄影术的发明及在平面设计中的应用 / 31

“工艺美术”运动与“新艺术”运动的震撼

3

- 3.1 维多利亚时期的平面设计 / 40
- 3.2 “工艺美术”运动中的平面设计 / 45
- 3.3 “新艺术”运动中的平面设计 / 54

现代平面设计的探索与形成

4

- 4.1 现代平面设计产生的根源——现代艺术 / 64
- 4.2 现代平面设计的探索：早期人物与流派 / 71
- 4.3 现代平面设计的形成 / 74

包豪斯与包豪斯平面设计风格的形成

5

- 5.1 包豪斯理想的萌芽 / 84
- 5.2 包豪斯的发展历程 / 87
- 5.3 包豪斯设计探索的延续 / 102

现代平面设计的发展与表现

- 6 6.1 现代平面设计基础 / 106
6.2 欧洲的现代平面设计 / 108
6.3 美国的现代平面设计 / 114

企业形象设计与视觉识别设计

- 7 7.1 视觉识别的起因及历史演进 / 124
7.2 企业形象设计在西方国家的应用及发展 / 126
7.3 日本企业形象系统及东西方企业形象设计
的不同模式 / 137

二战后观念设计的表现

- 8 8.1 “观念形象设计”的产生 / 142
8.2 波兰的海报设计 / 143
8.3 美国的“图钉”风格与个人探索 / 145
8.4 “心理变态海报”——怪诞海报风格 / 147
8.5 欧洲的“视觉诗人”派 / 149
8.6 第三世界国家的海报 / 151

当代世界平面设计的状况和 发展趋势

- 9 9.1 当代世界平面设计的状况 / 154
9.2 丰裕时期的欧美设计 / 155
9.3 二战后日本平面设计的崛起 / 158
9.4 亚洲其他国家和地区平面设计新面貌 / 163
9.5 后现代主义平面设计 / 164

信息化时代的平面设计

- 10 10.1 电脑在平面设计中带来的革命 / 180
10.2 平面设计与消费文化 / 182
10.3 平面设计与未来 / 184

1

平面设计的起源与发展

1.1

平面设计的起源

1.1.1 文明与文字的早期形成

平面设计的起源可以追溯到人类文明的初期。具有平面设计意义的作品自古有之，古老的岩穴壁画可以看作是最为原始的平面设计作品。平面设计的发展历史是从符号及文字创造开始的。自古以来人类便藉着各种不同的表达方式，包含使用手、脚、眼、嘴、脸等主要器官所做出的动作来表达意识，以达到沟通的目的。在符号尚未出现之前，手势、眼神、面部表情及简单的发音即可在人与人之间传递各种思想与讯息。后来，人们要表达的意思越来越多，仅靠面部表情与肢体语言已远远不够，于是渐渐发展出更多的音符，并将这些音符连串起来以表达一个完整的意思，便形成了某种语言。有声语言能使人类相互沟通，但是若干年间，储存信息唯一的方式一直是记忆，由于记忆不太可靠，语言经多次传达后，常与原意相异，因此一个文明的产生，仅用口耳相传的简单有声语言已不能适应思想交流和行动上的需要，迫切需要一种记事的工具和方法。在文字发明之前，曾先后有过结绳为约、堆石记事和刻木为契的传说。在古代的原始壁画中，我们的祖先为了记事与人际间的交流创造了各种形象的符号，从其目的与动机分析，祖先的意图是非审美的。在法国南部拉斯考克地区的山洞中发现的原始壁画可以上溯至公元前15000~10000年，形象生动，没有刻意的设计布局，只是在空白的洞壁上涂鸦。绘画的主题与当时的生产、生活有关，描绘生动，形象简练，具有强烈的符号特征，这些应该说是日后标志设计的动机。我们在北美洲印第安人的岩画当中，看到了更加简练、更富于标志化的设计特点。

人类文明的起源迄今为止仍然未有定论。历史学家把农业经济的开始作为文明的开端。农业发展的结果是从流动的居住改为定居，于是形成了早期的农业经济中心，此后随着交流的增加，文字被制造出来。一般来说，大约在公元前七八千年，农业经济已经开始在两河流域、目前的泰国北部地区、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域与长江流域的下游开始发展起来。两河流域的苏美尔人很早就创造了利用木片在湿泥板上刻画的所谓楔形文字。

公元1472年，一个名叫巴布洛的意大利人在古波斯也就是今天的伊朗游历时，在设拉子附近一些古老寺庙残破不堪的墙壁上，见到了一种奇怪的、从未见过的字体。这些字体几乎都有呈三角形的尖头，有的横卧着，有的则尖头朝上或者朝下，还有的斜放着，看上去像是一只尖利的指甲刻上去的。巴布洛不能确定这是文字，他带着疑惑回到了意大利。但是，当时没有人对他在西亚的这个发现感兴趣，人们很快淡忘了这件事。欧洲人并不知道，这就是楔形文字。一百多年后，意大利人瓦莱造访了设拉子，他把这些废墟上的字体抄了下来。后来，他在今天伊拉克的古代遗址又发现了刻在泥板（上古的巴比伦时代使用

棒子在潮湿的泥板上书写符号，然后将之晒干或烘干以便阅读及保留)上的这种字体，因此他断定这一定是古代西亚人的文字。瓦莱把他的发现带回了欧洲。他让欧洲人第一次知道了这样一种奇怪的文字。

通过近两百年对美索不达米亚的考古发现以及语言学家对大量泥板文献成功的译读，人们终于知道楔形文字是已知世界最古老的文字。在古代美索不达米亚，最初的文字外观形象并不像楔形，而只是一些平面图画。这种被后世称为楔形文字的美索不达米亚古文字正是起源于图画式象形文字。考古学家曾在乌鲁克古城发现了刻有这种象形符号的泥板文书，经考证确认，时间是公元前3200年左右，这是世界上最早的文字记载。这种文字写法简单，表达直观，有时复杂的意思和抽象的概念就用几个符号结合起来表达，如把“眼”和“水”合起来就是“哭”，“鸟”和“卵”两个符号合起来就表示“生”等。

随着社会的发展，人们交往的增多，要表达的事物愈来愈复杂、抽象，原始的图形越来越不能满足人们的需要。于是，苏美尔人对文字进行了改造。一方面是简化图形，往往用部分来代表整体；另一方面增加了符号的意义，比如“足”的符号除表示“足”外，还能表示“站立”、“行走”的意思。这样，象形文字就发展成表意文字，即符号意义不直接由图形表达而由图形引申出来。

在公元前2500年左右，苏美尔人发明了表词音节文字，即用表音符号代替表意符号，同声的词往往合用一个字符，一个符号也可以表示一个声音。经过这些变化，苏美尔的文字体系逐渐完备。苏美尔人在简化象形符号的过程中，逐渐用楔形符号代替象形符号，最终创立了楔形文字(图1-1)。

苏美尔人的文字最早是写在泥板上的。在泥板上印刻，只适合书写较短的、直线的笔画，由于书写时用芦苇角或木棒角按压，在按压的地方印痕较宽、较深，抽出时留下的印痕则较细、较窄，这样，这种文字符号的每一笔开始部分都较粗，而末尾部分都较细，就像木楔一样，“楔形文字”的名称就是这样来的。楔形成为文字的标准字型，以后在石块上刻写，也同样刻成这种形状。

最初楔形文字是自上而下、从右到左直书写的，这种书写方式的缺点是已写好的字符往往被刻字的手抹掉，后来就把字形侧转90度，改成从左到右的横行。

苏美尔人发明楔形文字，是对世界文化的杰出贡献。后来阿卡德人在吸收苏美尔人的语言和文字的基础上进行了改造，建立了较为完善的楔形文字体系。古巴比伦人和亚述人也先后继承了这份宝贵的文化遗产，并把它传播到西亚其他地方(图1-2)。后来，由于商业的发展，伊朗高原的波斯人对美索不达米亚的楔形文字进行了改进，把它逐渐变成了先进的字母文字。

古代埃及是文字的重要发源地之一。埃及的古文化是沿着6600多公里长的尼罗河发展起来的。其中，最重要的经济和文化中心是尼罗河三角洲地区。埃及早在公元前3100年左右便形成了第一王朝。这个时期，美索不达米亚文化从两河流域被引入埃及，促进了埃及文化的发展。虽然苏美尔人的文字已经从简单的象形文字发展到抽象的字母，但埃及人依然用以图形为中心的象形文字从事书写记录(图1-3)。埃及的象形文字使用的时间特别漫

图1-1
两河流域的苏美尔人在泥板上书写的楔形文字是已知的世界上最古老的文字

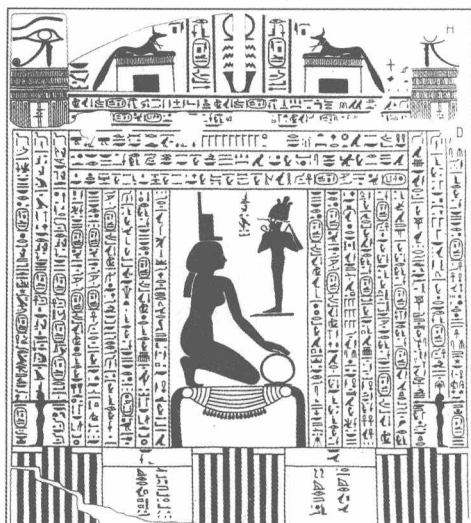

图1-2
古巴比伦时代的泥板文书已具有现代版面编排的某些特点

图 1-3 (左)
古代埃及的象形文字

图 1-4 (右)
古埃及时期的文献，运用了多种字体与插图，采用对称结构，用骨骼线将文字和插图分开，疏密得当，编排工整，主要形象突出

长，在第一王朝时期开始出现，一直使用到公元 394 年。在当时的纸草（一种很稳定的材料，使用时先将纸草茎之外皮剥去，用锐利小刀顺生长方向切割成狭窄长条，并横竖互置，用木槌击打使天然树汁渗出，干燥后再用浮石擦亮，即可使用）文书上，都有大量夹有精美插图的文字记录，可以视为现代平面设计的雏形（图 1-4）。不少纸草文书当中有装饰味道十足的插图，比如著名的比涅特抄本、汉尼夫纸草等等都是精美的杰作，插图与布局、文字书写的精美和流畅都堪称一绝。在古埃及的纸草文书中，《死亡书》最引人注目，它是世界上最古老的“书籍”，源于公元前 1570 年至公元前 1304 年间，后人亦称此书为《金字塔经典》。埃及人相信来世，所有的死者在入葬时都有《死亡书》陪葬，这些书写在纸草上的文书都附有精美的插图，描绘死亡者与神会面的场景，插图与文字混合，文字竖排，具有高度的装饰性。

除此之外，古埃及的壁画上也有大量的插图和文字，布局精美，利用竖排方式组织整体画面，这都是早期平面设计和版面设计的杰作。

象形文字对于一些比较抽象的意义显然无能为力。古埃及人开始学习苏美尔人，发明并采用拼音字母，并与象形文字合用。逐步发展之后，埃及的象形文字就变成了字母文字。由于象形文字本身具有强烈的图画倾向，它的独立性使编排更加自由，可以横排，也可以竖排，从而形成高度装饰化的效果，再加上古埃及的纸草文书和壁画、雕刻等等本身又配有高度装饰性的插图，因此，在版面编排上就出现非常自由的倾向。埃塞俄比亚王阿法塔的墓室壁画就是一个自由排版的典型例子。

中国是世界上文明发生最早的国家之一。汉字是世界三大古老文字中唯一流传至今的文字。在新石器时代发现的一些陶器上，已经具有类似文字的图形。商、周的甲骨文和金文（青铜器上的文字）大量存世。

中国文字的最早形态是简单象形的，比如“日”、“月”、“山”、“水”等等，与所代表的内容在形式上相近。这种类型的文字大量出现在商代的甲骨文上，大约开始于公元前 1800~公元前 1300 年。河南安阳“殷墟”发现的大量甲骨文代表了早期中国文字的精华。这些刻画在龟壳和牛肩胛骨上的文字，排列方式都是从上到下、从右到左的，奠定了以后中文书写数千年的基本规范。与古埃及文书不同，早期中文基本上是以文字为中心来书写和排列的，并没有插图与文字并存的先例（图 1-5）。

周代以来，由于表达的内容更加复杂，单纯以象形文字创造新字已经不够了，因而出现了以意、以音创造新字的方式。比如鱼、羊为“鲜”是以意造字。取“己”字音创造了

人类最早的文字包括三种基本类型：苏美尔人的楔形文字，埃及人的象形文字，中国人的象形、会意和仿音结合的文字。它们的共同之处在于都具有一个单字本身构造的特点，每个字自成体系，本身具有完整的架构，类似图画。这些文字必须花费很长的时间去学习和记忆，不宜被社会大多数人掌握和使用，对文化的发展有碍。字母体系的建立弥补了象形文字的这种不足。

1.1.2 西方字母体系的建立与字体的初步发展

西方平面设计的重要特征之一，就是它与文字不可分割，西方的字母表是人类文明史上一个重要的创造。

公元前13世纪左右，古代腓尼基（今黎巴嫩、叙利亚一带）人创造了世界上第一套拼音字母。这是一套不用图形的书写系统，使用符号(字母)代表声音而非意念，他们借用部分邻近其他民族的字母，渐渐发明出一套22个字母的字母群，从而对腓尼基人的频繁贸易和旅行产生了很大的帮助。腓尼基人约在公元前1000年已充分地使用了这些字母，后来希腊人对此加以改良，并加了一些字母来代表母音，大约于公元前600年形成了希腊字母。

最早的西方文明起源于古希腊以前的米诺亚文明，这种文明是在克里特岛上发展起来的。这种文明受到来自埃及与美索不达米亚文明的双重影响。早在公元前2800年，米诺亚文明已经出现了象形的文字符号。公元前1700年，象形文字被利用希腊语言拼音的抽象符号取代，成为最早出现的字母形式。1908年出土于克里特的法伊斯托泥盘上面有241个符号，它们是最早期的拼音文字。利用音，而不是利用象形的符号代表文字是人类文明的一个重大进步。这种新的文字创造方法被称作“拼音字母”。

米诺亚文明以后，古希腊文明兴盛，成为世界最发达的文明之一。希腊帝国版图巨大，它的文化也影响到整个地中海地区。文字标准化也促进了文学的发展。丰富的古希腊神话经过文字的记录流传至今。公元前700年，出现了荷马（Homer）的不朽史诗《奥得赛》和《伊里亚德》。在这个过程中，希腊人改进了自己的早期拼音文字，使之趋于完美、和谐。希腊文字和抄本的高度发展是在公元前500年左右，那是雅典的黄金时代，文学、艺术兴盛，抄本的数量也大大增加，文字更加规范，字体也更加均匀和平衡。公元前3世纪，古希腊的抄本采用卷轴的形式，并将卷轴分割成若干“卷”。一部完整的文章，通常以10卷为1个单位，并装在特制的容器内。在亚历山大大帝(Alexandrian the Great)期间，希腊文化在西方不断扩张，传播至法国南部、非洲北部及近东地区。后由于罗马书籍买卖的发展，渐渐把书本格式渐渐固定下来，并发展出书商、旧书店，集中于市内的某一地区，建立了有系统的产销秩序。

罗马人攻克希腊以后，沿用了希腊人的文明（图1-7）。他们借用了大部分希腊字母并加以修改，约在公元2世纪，罗马的23个字母已相当完美，但当时的字母并不完整。几百年后的中世纪时期，拉丁字母又加入3个字母，现代英语的26个字母至此完成。

字母的发明和使用，从根本上改变了人们书面传达的方式，大幅度地提高了人们掌握文字的速度。字母的

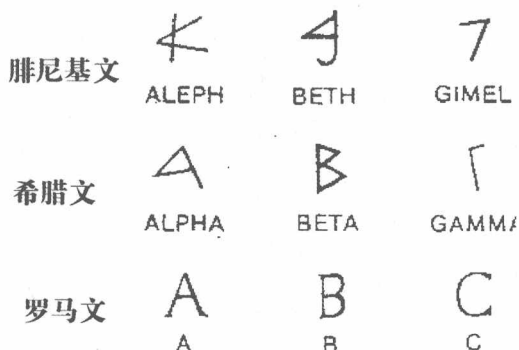

图1-7
ABC字母的发展

出现，也影响了平面设计发展的途径和方式，产生了独立的、西方式的平面设计。无论是苏美尔文明、古埃及文明，还是古中国文明都没有真正地创造出完整的字母体系。

罗马帝国大量地兴建纪念性建筑，文字也开始高度规范化，追求典雅而庄严，罗马体的形成与此密切相关。罗马建筑铭刻体 (Roman architectural inscriptions) 在罗马帝国的建筑上随处可见。从中东到北非，乃至整个南部欧洲地区，罗马文字成为标准。拉丁字的设计此时开始出现了以往没有的情况，即设计字体的时候，把每个字当作一个单独的形式来设计，而不是作为整篇文章的一个组成部分来看。这种设计方式，使拉丁字母变得独立而完整。字母笔画内部的疏密关系和字母与字母之间的疏密关系都经过认真的设计，一篇文章变成疏密均匀的一系列几何图形的连续排列，使整篇文章具有一个完整的视觉面貌。罗马字母的一个重要特点是出现了装饰线，称为“饰线”(Serif)。如字母A脚上的两个小小的横线、I上下的短横线等，后逐步形成拉丁字母设计中的一个庞大体系——饰线体。罗马时期的饰线体叫做罗马饰线体 (Roman serif)，极其典雅 (图1-8)。

罗马字体设计的另外一个重要特点是采用了方形的大写字母“方体”(capital quadrata)。方体在公元2世纪时应用普遍，利用扁头笔书写，字体方正，是一种很正式的字体。与此同时，手写体“拉斯提克方体”(rusti quadrata)出现了，这种字体相当紧密，书写较快，比较节省空间位置，这与当时的书写材料羊皮与纸草相当昂贵有关。

图1-8 从左至右依次为罗马体、现代罗马体、转形罗马体

1.2

中世纪时期的平面设计

艺术史上的“中世纪”是指介于两个艺术高峰即古希腊罗马艺术和文艺复兴之间的一段时间，大约从公元3世纪到14世纪，近1000年左右。在这一时期，艺术与平面设计都是为基督教服务的。

图1-9
中世纪时，修士们在斜台上抄写

公元395年，罗马帝国分解为东罗马和西罗马两个部分，世界历史也就进入了漫长的中世纪时期。基督教在这一时期成为垄断性的宗教，教会控制一切，灭绝它认为邪恶的一切世俗文化。古典时代的大部分书籍、抄本都毁之一炬，人类的文化倒退了上千年。因此这个时期又称为“黑暗时期”。当时欧洲文化的唯一中心就是教堂，而体现文化的集中方式就是各种精美的手抄本的《圣经》和其他的福音著作，而这些宗教抄本也就成为“黑暗时期”的平面设计集大成之作（图1-9）。

当时的抄本具有两个明显的特征：广泛采用插图和广泛进行书籍、字体的装饰。罗马时期的书籍大部分只有简单的阅读功能，而中世纪的抄本却具有更高的象征功能、装饰功能、崇拜功能。这时的抄本出现了扉页，出现了装饰华贵的大写首字母，出现了与文章内容密切相关的插图。公元4~7世纪，出现了“安设尔体”（Uncials）与“半安设尔体”（half-Uncials），之所以称为“安设尔体”，是因为这种字体设计高度和上下字距为一个“安设尔”，“安设尔”是古罗马的度量单位。安设尔体比较方正，竖笔粗，横笔细，方便书写，稍后出现的半安设尔体更加潦草，完全是为快速书写而设计的。在早期的拉丁字母体系中并没有小写字母，安设尔字体和小安设尔字体是小写字母形成的过渡字体。

1.2.1 文、图设计的早期发展历程

（1）古典风格的有限发展

古典风格是从古典希腊、古典罗马和古典埃及的各种字体风格中综合发展起来的文字风格，同时也包含了古典时期的版面编排的特点。经过几百年的战乱，古典风格虽遭到破坏但并没有消失，仍然影响着后世。

埃及古代文明和希腊的古典文明融汇于古埃及的亚历山大图书馆。这所图书馆藏有大量的埃及抄本和希腊书籍，这种罕见的东西方文化汇合使亚历山大成为人类历史上最重要

的文化中心之一。罗马攻占亚历山大之后图书馆被毁于一旦，只有极少数的书籍流散出来，成为古典风格传到中世纪的源流。而这种从亚历山大保存和流传出来的风格，基本是古典的罗马风格和埃及风格的混合，是影响中世纪古典风格的典型因素。

利用羊皮纸（首先将生皮经由机械处理使之软化，接着再将全部毛发和零星边皮除去，并将两面压平，然后立刻在皮上喷浇石炭粉，再以浮石用力磨擦制成）作手抄本是中世纪书籍最显著的特点。书籍的页码平放装订，改变了以前书籍保存、阅读困难的情况，同时也改变了书籍整体的布局风格。中世纪时的一项重要变革，就是改变了以往“卷”状的书籍形态。书本呈对折形式，每二十五章装成一本，用厚重木片做成封面加以保护，这种书籍称为抄本(Codex)，比以前的长条而未经整理的纸草卷更方便阅读。此种形式又延续了好几百年，后来为了更便于阅读，将书籍表面上蜡，并用铁圈串装成册，与现代的圈装本极为相似。以前的平面设计是在长长的手卷上进行装饰和书写，现在则以长方形的书页进行设计布局，无论是字体、插图、还是装饰都发生了很大的变化。其中，存世最早的抄本之一，就是大约形成于公元4世纪末到5世纪初的《梵蒂冈维吉尔》诗集，全部文字采用拉斯提克方体，字体工整，插图往往用红色作边框，宽度与文字部分相同。这本抄本完全是罗马式的，是典型的罗马古典主义在中世纪的存在证明。

(2) 凯尔特人的手抄书籍

从罗马帝国崩溃到公元8世纪是欧洲历史最为动乱的时代，是中世纪最黑暗的时期。整个西欧和中欧都处于动荡之中，只有与欧洲大陆被海分隔开来的爱尔兰岛是欧洲大动荡中一个安静的角落，当时居住在上面的凯尔特人过着比较平静的生活。

公元5世纪左右，凯尔特人开始接受基督教义，此前凯尔特人一直是异教徒，他们有自己的特殊的异教装饰风格，一旦成为基督教徒之后，凯尔特异教文化和艺术风格就自然地与欧洲大陆传来的基督教的文化艺术相融合，产生了非常特别的新风格。具体到基督教的手抄文书，比如圣经、圣诗等等，形成了具有高度装饰特点的平面设计风格，被称为“凯尔特书籍风格”。凯尔特人的手抄书籍色彩绚丽，往往把首字母装饰得非常大和华贵，书籍的插图都是图案式的，与比较讲究写实描绘的古典罗马风格大相径庭；插图都有宽阔的装饰花边环绕，每页书都可以被视为一页独立的艺术品。比较具有代表意义的凯尔特平面设计风格的书籍包括《都罗之书》(图1-10)、《林迪斯法恩圣诗》、《凯尔斯之书》等。这些抄本金碧辉煌，设计讲究，表现了创作人虔诚的宗教信仰和装饰水平。大写字母的装饰、插图的安排对于欧洲日后的平面设计发展都起到重要的影响作用。

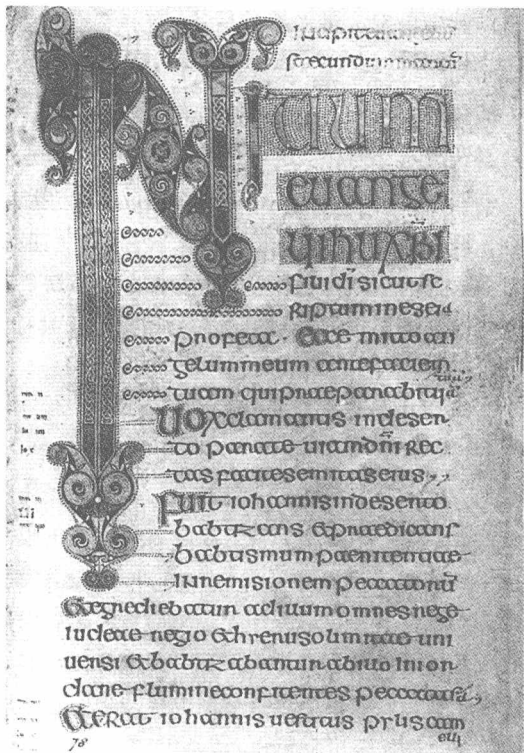

图1-10
公元680年前后的手抄本——
《都罗之书》