

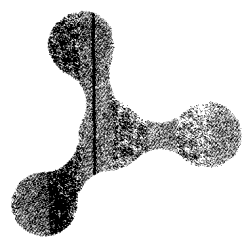

盖尔·戴布勒·芬克（美国）编

上海人民美術出版社

白色设计

平面设计中白色的魅力

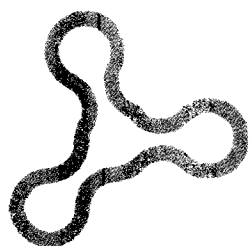

白色设计

原书空白页

上海人民美術出版社

白色设计

平面设计中白色的魅力

盖尔·戴布勒·芬克

图书在版编目 (CIP) 数据

白色设计 / (美) 盖尔·戴布勒·芬克著; 徐军华译, 一上海: 上海人民美术出版社, 2002.4

书名原文: White Graphics

ISBN 7-5322-3048-1

I.白... II.①芬... ②徐... III.平面设计—图集
IV.J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007518 号

Copyright © 2001 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

合同登记号: “图字: 09-2001-447 号”

本书经美国 rockport 公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版

白色设计

编 著: 盖尔·戴布勒·芬克 (美国)

翻 译: 徐军华

责任编辑: 薛建华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路 672 弄 33 号)

邮 编: 200040 电话: 54044520

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

开 本: 920 × 1140 1/16

印 张: 12

版 次: 2002 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 3500

书 号: ISBN 7-5322-3048-1/J·2884

定 价: 80.00 元

感谢本书中选用了他们作品的设计师以及更多的设计师，正是他们的作品使我们生活更加美丽而富有情趣；感谢洛克伯特出版社的编辑们，是他们使我有机会写这样一本有趣的、总纲性的书；最后，还要感谢我的家人：我的丈夫斯科特、两个孩子麦肯和马歇尔、我的父母以及斯科特的父母。

谨以此书献给我的父亲。

盖尔·戴布勒·芬克已出版了11本书，并在杂志上发表过大量平面设计和环境平面设计方面的论文。她是 Identity 杂志的前任主编和 HOW 杂志的专栏作家。

> 目 录

前言：关于诗歌、猫和白色

导言

12

第一章：空白

114

第二章：白色的震撼力

156

第三章：三维空间的白色

> 前言

关于诗歌、猫和白色

这是我第11本关于平面设计的书。我必须承认其他的任何一本（尽管已很吸引人）都不能激发人的诗情。至少据我所知是这样。然而，就在今年1月，在邮递员送来的一堆堆信件、盒子以及其他邮包之中，我发现了一件特殊的東西：来自设计师罗伯特·奎利的一首诗。

白色总能激起诗人的激情，斯宾塞曾热情地赞美天鹅，写道：

我未曾见过如此的美丽：
那两只鸟儿
品都斯峰顶点缀的白雪也不能比
化身为天鹅的宙斯
为了他的爱人，也不能更见得洁白
就算勒达有他一般的白羽
又怎能及它们此刻的清丽
它们是如此的洁白……

不仅如此。斯宾塞仅仅是讴歌天鹅，在一首关于 Regillus 湖之战的诗里，麦考利这样描述两位可敬的战士：“他们的盔甲冰冷似白雪，他们的战马嘶鸣如霜凌。”叶芝高声吟唱：“我但愿我们是那飞翔在浪花丛中可爱的白鸟。”伊丽莎白时代的诗人亨利·沃恩痛惜岁月的易逝，因为生命还没有“教会我的灵魂如何去密会那天上银白的世界”；切斯特顿梦到“白色的一方清泉撒向阳光肆意的庭院”；而更近的有摇滚乐手唱到“在白色的丝绸之夜”，“挂着黑幕的白色屋子里”发生了什么，以及脸色如何变得“苍白中更显苍白”。

诗人们曾形容衣服“形如飞雪”（莎士比亚），“洁白的面纱掩着忧郁的脸”（弥尔顿），海浪如“奔腾的白色野马”（阿诺尔德），月亮就像“丰润的少女，总伴着清光盈盈”（雪莱）。在丁尼逊的诗中，亚瑟王的英雄骑士们欢呼“这世界是如此圣洁而美好”。白色，作为一种颜色，能够描绘人类的丰富情感，象征从圣洁到死亡的不同概念。你会发现白色在前面的诗歌中的作用，同样体现在本书的设计作品中：衬托其他的色彩，提供清爽的空白，突出重要的部分。但是据我所知，至今不曾有人写过平面设计中关于白色的诗歌。所以我在此引用了奎利的一首诗来弥补这个缺憾。

还有约翰·塞尔斯的猫的故事。这只猫是我的书中提到的第一只活物，而且它很善意地贡献出它的名字“空白”。它的故事提醒我们，在平面设计中，人们总想将白色掩盖掉或不用白色，而不是对白色研究利用。塞尔斯曾收留了一只被遗弃的骨瘦如柴的小猫，一直将它养大，小猫现在长得健壮而自信。像所有的猫一样，空白有了自己独立的生活。设计师们如果偶尔也能给与白色自由的发挥空间，然后等待奇妙的事情发生，那会从中获益匪浅。本书中的作品就证明了那将是多么令人兴奋的设计。

白色“空间”

没有空白，
即无所谓存在。

盖尔·戴布勒·芬克
辛辛那提
2000年4月

现在的空白，
一转眼就变成存在。

现在的存在，
也曾经是一片空白。

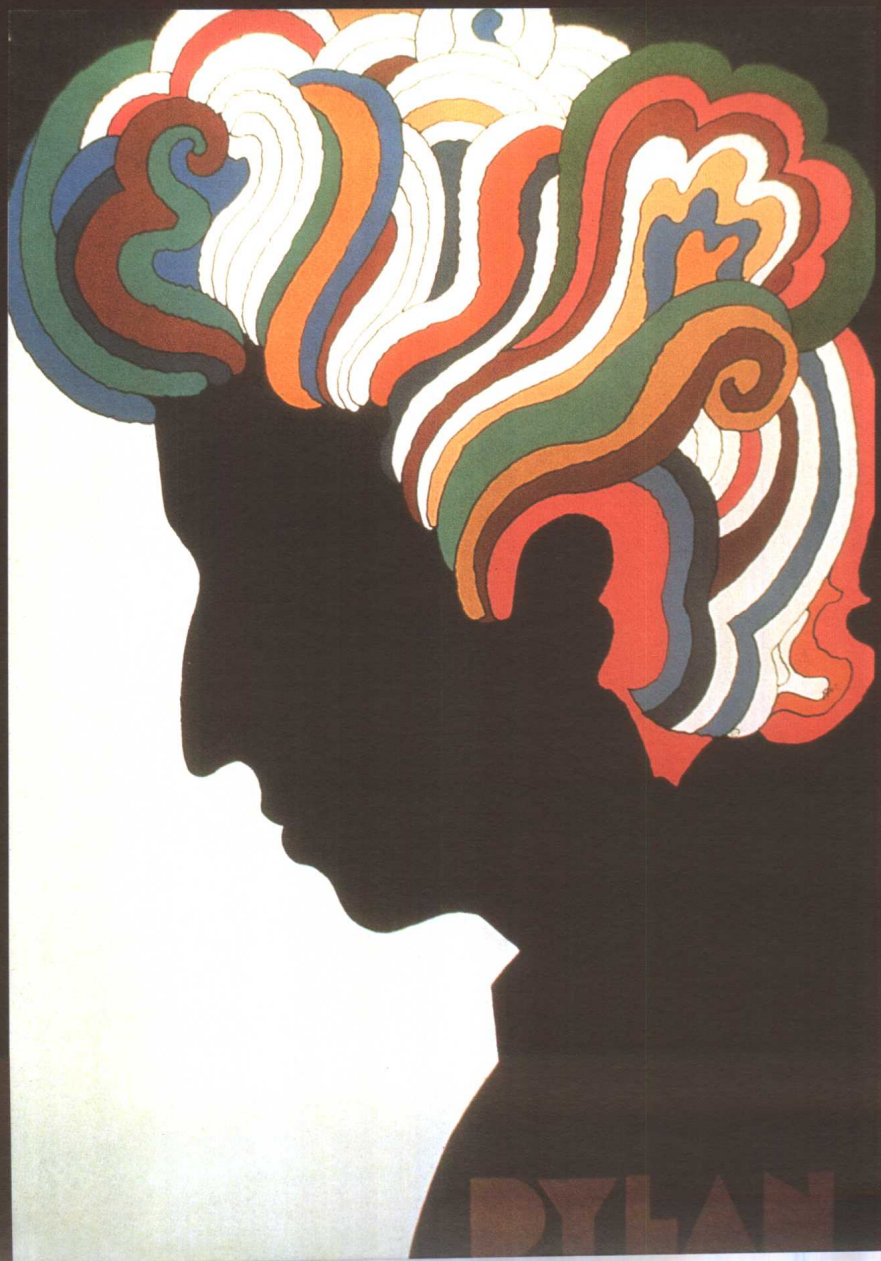
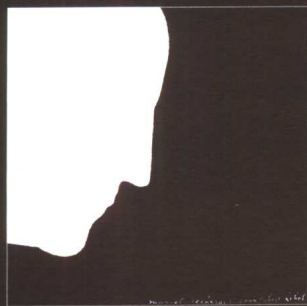
添入的内容，
并不重要过
留下的空白。

空白之真实，
就如填充内容的实在。

空空的画布……
正是所有创作的开始，
聪明的人儿，需要你精心去描绘。

> 导言

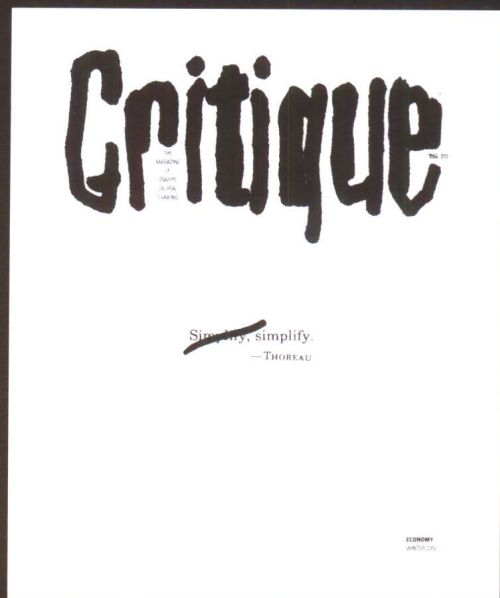
我在大学读书时，就因空白对我的诱惑而改行平面设计。这并非因为喜欢，而是出于对它的一种敬畏之情。你们知道，我的专业是绘画艺术，但是想到我以后的全部生活将是面前的空白画布，便放弃专业，选择目前的工作。而且平面设计中的空白意味着新的挑战。作为设计师，我们通过在空白处的创作设计来表达一定的涵义，但是视觉的信息交流是双方面的。20世纪70年代初真正引导我进入这一领域的是共有8本的精装白皮书 *The Push Pin Style*。书中作品都是充满灵感和激情的，设计师有弥尔顿·格莱泽、西摩奇·瓦斯特、圣安图·彼特和很多至今仍叫不出名字的设计师。其中的很多作品即是有效地运用空白而创作出来的，如格莱泽设计的有名的海报（Bob Dylan 海报）。与马塞尔·迪尚的剪影原理相似，格莱泽利用黑白对比创作出醒目的影像。然而，与格莱泽的海报不同的是，迪尚的作品是——空白作为正片影像，而非底片。

当今最具影响力的一些设计几乎很少采用意象和色彩。以詹姆斯·维克多为杂志*Critique*设计的封面为例。这一期的主题是“经济”，维克多在空白背景上设计黑色文字，这种简约手法却直接映射主题。没有什么能够妨碍这种设计理念。另外，如果运用恰当，白色底面上的空白同样能够产生效果。

用空白来创作正片影像的另一典型例子是，最近为Potlatch公司设计的美国设计世纪丛书*Pentagram*。你会注意到数字是怎样在那些抽象拼贴画间显示出来的，而实际上数字是根本不存在的。数字的显现是由照片拼贴画中的图像空白所造成的效果。

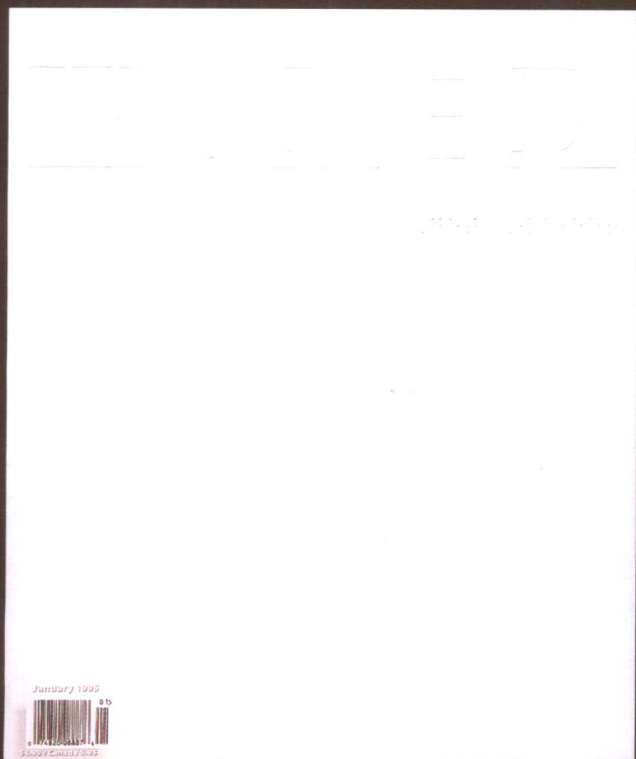

披头士乐队的双面唱片，也被称为白色唱片，是同样有名的设计。还有约翰·普伦基特为杂志*WIRED*设计的封面，那饰以浮凸暗饰的封面使这本杂志在报摊的杂志中显得尤为醒目，它也因设计新颖而受到读者的青睐。新款的大众甲壳虫车，由阿诺德广告公司设计的广告在竞争中也很受人注目。20世纪60年代兴起的怀旧运动中，由多伊尔·戴恩·伯恩班克为这一款汽车设计广告。一辆小甲壳虫车漂流在白色汪洋，这意象甚至远远超出语言或多层画面所能表达的。一片美丽的空白是最令人感觉舒适平静的一份释怀，它使人们摆脱印刷和媒体的过于繁重、过于活跃的图像。平面设计令我领会到一种对空白的全新感受，我不再像过去在绘画课上那样对它敬而远之。事实上，现在我能够正视它，并对自己的能力有充分的自信心。但是等我升入天堂到达天国之门时，圣彼得会对我说什么呢？也许会说：“空白很美，是吗？”

萨帕先生

萨帕制作室

洛杉矶托斯 / 旧金山

The essence of art is creativity. Although the artist may take a "freehand" approach in execution, there are well-defined parameters, which ultimately dictate design. *The creative process is not performed by the skilled hand alone, but must be a unified process in which head, heart, and hand play a simultaneous role.* (Bayer 1979.)

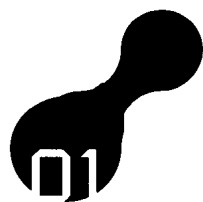
Dentistry lives by both its art and its science. In the past each community has had one or two practitioners who were considered "true" artists. These clinicians set themselves apart because of what was perceived as unusual talent. Yes, many of these individuals were remarkable; however, it is only with new technologies and a better understanding of the design components that we have begun to realize that a Renoir lives within each of us. This "new age" of aesthetic dentistry is filled with budding artists who can realize enormous potential with greater motivation, guidance and insight.

This year's Symposium is dedicated to those practitioners who are seeking new ways to perfect art in their restorations. Tutelage will come from some of the world's great masters: individuals who truly understand that the Art of Restoration is a melding of head, heart and hand.

Dr. Michael Cohen

Fridav

Dr. **V**incent Kokich
 Dr. **E**dward P. Allen
 Dr. **P**eter Wöhrie
 Dr. **R**obert Frazer, Jr.
THE INTERNATIONAL MASTERS
 Dr. **K**onrad Meyenberg
 Dr. **P**ascal Magne
 Dr. **G**erard Chiche
 Dr. **D**aniel Buser
 Mr. **D**avid Mainz
 Dr. **A**ndrew Alpert
 Dr. **J**ohn West
 Dr. **S**tephen Rimer
 Dr. **U**rs Belser
 Dr. **P**atrick Palacci
 Dr. **D**avid Schwab
 Dr. **N**eil Starr

空 白

..... >> 一些早期出版的书籍已显示出设计中一直存在害怕使用空白的现象，亦或是对空白的一种恐惧。早在还没有平面设计这个名词时，排字工人终日忙于文字和图片的排版。当书还是完全手抄、手绘时，附有插图的手稿都留有很宽绰的空白。那时出版书是一项劳动密集的工作，而且花费时间长，致使空白的适当使用显得既实际又经济。

但是活字印刷改变了这一切。纸张变得相对便宜，尽管刻版很贵，却能无限地使用。图片成为印刷商的一个卖点。曾经只有富人买得起带图片的书，现在书中充满图片：整页的图片，半页的图片，甚至以插图来修饰边页，堆砌得如同积木。

然而这狂热没有持续很久，最终成功的是明智的人（没有插图的书籍甚至更赚钱）。但是对设计师来说不幸的是，狂热之后的持续仍然存在。印刷是很难留下空白。

为什么呢？设计师都明白，那样看起来更好。空白能突出内容，它作为背景，组织画面，为视觉提供宁静的着落点。空白可以映衬出不同的风格，从正规、严整的印刷到生动的照片画面。

空白成为这本书的主要部分，原因很简单：对设计师来说，它如同一种多功能工具。在这本书中，你看到的不是普通意义上的空白，而是印刷中的空白。在你面前伸展开一片空白。书中的作品展示出空白的魅力，或许足以激起你对它的热爱。

米利肯地毯宣传册
科普兰 希尔特勒设计交流协会

艺术总监 > 布兰德·科普兰

设计师 > 莱昂内尔·费雷拉, 丽贝卡·达蒂罗

插图画家 > 莱昂内尔·费雷拉, 维维安·迈兹

摄影师 > 桑德洛

撰稿人 > 罗德尼·罗杰斯

客户 > 米利肯地毯公司

客户业务 > 地毯贸易

印刷商 > 塞文印刷社

纸张 > Utopia One

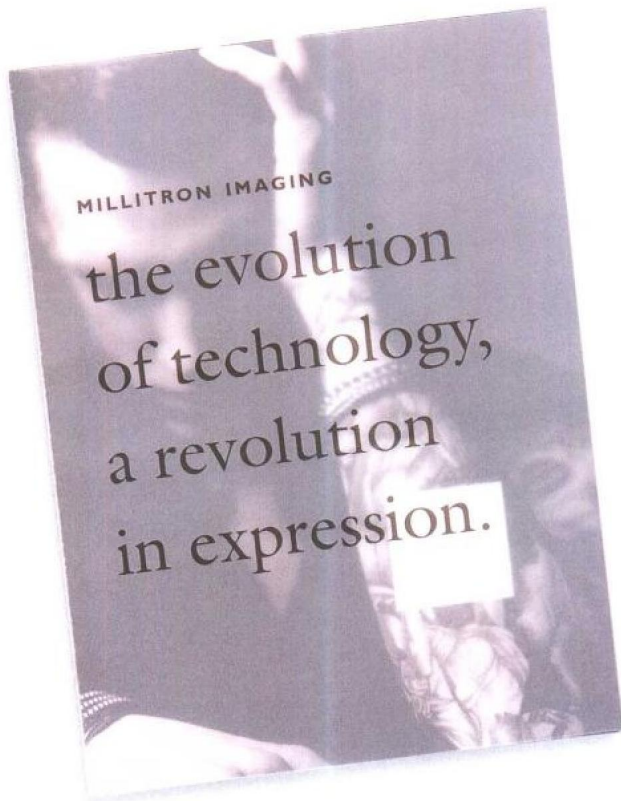
颜色 > 四色印刷法

印刷 > 胶印

纸型 > 22cm x 28cm

>> 客户公司将设计图案印制到地毯上,意欲向建筑师和设计师推销公司产品。高品位的设计封面, 和设计师的照片, 颇能打动读者。优雅而生动的黑白照片与空白页面相衬, 而且图片和文字的设计更增其艺术效果。

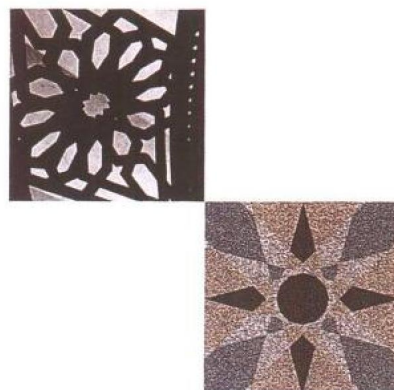
其中的设计关键在于整页照片中留出的空白方格。方格内只有三个小数字表明地毯的尺码(平方米), 使得空白不再单调。在空白页面上, 相对的两个方格图片即是照片中缺失的部分, 地毯的图案设计的灵感即来源于此。

地毯推销手册采用白色优质纸作封面。其雅致的纸纹、迷人的照片, 都若隐若现, 具有朦胧的美感。而简约的文字设计也同样吸引手册的读者: 设计师和建筑师。

BUILD YOUR IMAGE

What inspires you? Art? Architecture? A cascading spiral of symmetry and grace? Imagine a vast canvas that beautifully captures the magic of your unfolding vision. A grand stage from which to establish an identity. Reflect a philosophy. Or express an idea.

手册里面，与几乎空白的页面相对的照片，充满激情，给人以灵感。照片中留出的空白方格表示公司颇具特色的产品，即设计的地毯图案。缺失的图案方格印制在空白页面上，旁边是由此激发灵感而设计出的地毯图案。巧妙地运用空白创造一种高品位的效果，这与传统的商业广告和推销手册完全不同。

Design Within Reach 目录和网址 五角设计公司

艺术总监 > 基特·欣里希斯
 设计师 > 戴维·阿萨维
 摄影师 > 斯特凡·诺马森
 客户 > Design Within Reach
 客户业务 > 家具设计
 印刷商 > 唐纳利印刷社
 纸张 > Memo60# 和 100# Northcoat
 颜色 > 四色印刷法
 印刷 > 胶印
 纸型 > 23cm x 27cm

>> 不管顾客喜欢从网上，还是通过翻阅目录来购买家具，都同样会领略到来自Design Within Reach 的设计风格。作为一家专门销售家具的邮购公司，希望顾客在订购家具和使用家具时，都会得到细致的服务。

网上目录和目录册的目录均以空白背景来展示家具。每件家具由方格隔开，如同一件件艺术品。设计者的照片，产品的规格，以及对颜色、涂漆的介绍，都设置在一起，颇具荷兰画家蒙德里安的风格。

一些网站疯狂地使用不同的色彩，或者电脑屏幕的背景画面杂乱拥挤。而这个设计采用了不同的风格，以整洁的空白背景来展示小巧的家具照片。网格分界线打破空白的单调，创造出一种适合高档产品的有品位的设计风格。