

“十二五”国家重点图书出版规划项目

Pearson

Graphic

Design

History

平面设计史

一部批判性的要览
第二版

著者：[美] 约翰娜·德鲁克 埃米莉·麦克瓦里什

译者：黄婷怡 缪智敏 邝惠仪 熊倩

A Critical Guide
Second Edition

广西美术出版社

平面设计史

第二版

广西美术出版社

一部批判性的要览

Graphic Design History

A Critical Guide

Second Edition

Johanna Drucker

University of California, Los Angeles

Emily McVarish

California College of the Arts

著者：「美」约翰娜·德鲁克 埃米莉·麦克瓦里什

译者：黄婷怡 缪智敏 邝惠仪 熊倩

图书在版编目(CIP)数据

平面设计史(第二版)/(美)德鲁克,(美)麦克瓦里什著;黄婷怡,缪智敏等译.—南宁:广西美术出版社,2015.12

书名原文:Graphic Design History
(Second Edition)

ISBN 978-7-5494-1409-3

I. ①世… II. ①德… ②麦… ③黄… ④缪… III. ①平面设计—工艺美术史—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第304802号

Simplified Chinese edition copyright © 2016 by PEARSON EDUCATION ASIA LIMITED and Guangxi Fine Arts Publishing House

Graphic Design History A Critical Guide, Second Edition by Johanna Drucker & Emily McVarish, Copyright © 2013 Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Education, Inc.

This edition is authorized for sale only in the people's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macau).

本书由培生教育出版集团授权广西美术出版社独家出版。

原版书号: ISBN 10: 0-205-21946-2 ISBN 13: 978-0-205-21946-9

本书封面贴有Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签。
无标签者不得销售。

平面设计史:一部批判性的要览(第二版)

著者:[美]约翰娜·德鲁克 埃米莉·麦克瓦里什

译者:黄婷怡 缪智敏 邝惠仪 熊倩

策划编辑:冯波

责任编辑:马琳 谢赫

美术编辑:陈凌

排版:李冰

责任校对:陈小英 梁冬梅 张瑞瑶 尚永红

审读:吴惠娟 肖丽新

责任印制:凌庆国

出版发行:广西美术出版社

地址:广西南宁市望园路9号(邮编:530023)

网址:www.gxfinearts.com

印刷:深圳当纳利印刷有限公司

开本:889 mm × 1194 mm 1/16

印张:25.5

字数:435千

出版日期:2017年8月第1版第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5494-1409-3

定价:198.00元

版权所有,侵权必究。

中文版前言

本书的中译本将使之与新的读者见面，我们对此感到欣慰。

撰写本书之时，我们的意图是为平面设计及其历史的研究提出一套批判性的原则。这套原则旨在引导学生及专业人士将平面设计视作社会性的过程，在这个过程中，文化的力量体现在每件平面设计之物上。由于我们是根据自身的北美洲经验背景而写作的，因此本书的关注点便在于产生自西方传统之内的历史。而讲述这段历史的另一种方式，可以从亚洲各地视觉交流演变的角度出发。这一方式将突出亚洲不同文化中各具特色的视觉、平面和书法的传统，以及在中国及邻近国家中，这些传统与工业技术和当代媒介在近代的碰撞。

本书目前的方法将为中国读者提供一种观察平面样式和平面实践发展的视角，而平面样式与平面实践已经成为支撑这个世界的全球系统中至关重要的部分。这种发展将继续地迅速变化。在各个领域的个人和公共生活中，平面交流从未比今天更为普遍，也不曾更显必不可少。无论在政府、政治、新闻、资讯、商业、娱乐、家庭生活中，还是在社交网络的领域内，人们的交流模式都与平面结构和形式有关。我们撰写这本书时所怀有的信念仍然是理解这些平面形式如何运作的核心——平面交流从来不是中立的。平面交流一直是由某个目的所驱使的交流。视觉形式中所体现出的动机为之注入相当大的力量，并对人们的观点甚至是事件的结果产生影响。我们期望，通过分析这些复杂历史现象的批判性原则，能为领会平面设计丰富的运作原理提供有效的方法。

我们对完成本书翻译所需的工作表示感谢，并希望我们对平面设计史的热忱能为其他人未来的工作带来启发。

我们衷心感激广西美术出版社的编辑们为本书中文版的出版所付出的努力，并感谢他们为我们的工作赋予新的生命。

约翰娜·德鲁克与埃米莉·麦克瓦里什

序言

本书从我们作为艺术家和教师的实践中发展而来。我们两人都在创作活动中运用理论和研究，并经常惊讶地认识到我们参考的很多范本和使用的形式都历史悠久。在日常实践中洞悉历史的角色会使人激动万分，而批判性观念则可以成为思考设计过程或设计产品的有力工具。我们对这些观念纯粹的热情和分享这些观念的渴望催生了本书的写作计划。我们不打算讲述平面设计的故事，不打算把它当作过去已经发生过的事情，而是要揭示目前作品中的众多原理和以历史先例为基础的交流。

本书的跨度和形式受到了平面设计教育者们的启发——他们频繁地表达了对这样一部设计史的渴求。本书要从史前时期开始并追溯制造痕迹的冲动和早期符号表达直至现今的思潮。它前面的章节时间跨度很大，后面的章节聚焦较短的时期和这一行业内的变化。平面设计文化发生的变化，与使之完成各项任务的技术变革一样巨大，但是人类最初的沟通和交流环境中的基本原则仍然在产生作用。我们的做法是尽力以历史的视角去展现平面艺术、视觉表现和设计在实践中深刻的连续性。

在做这方面努力时，我们采用了大量资料。所有投身这一领域的人都对菲利普·梅格斯 [Philip Meggs] 心存感激，他极富创造力的《平面设计史》[*A History of Graphic Design*] 是重要的参考书籍，这本书为本领域提供了描述性的历史基础。理查德·霍利斯 [Richard Hollis] 那本简明扼要、令人钦佩的《平面设计：一部简史》[*Graphic Design: A Concise History*] 中对设计实践的文化背景的洞察力启发了我们。我们认同地从保罗·乔布林 [Paul Jobling] 和大卫·克劳利 [David Crowley] 的《平面设计：1800年以来的复制与再现》[*Graphic Design: Reproduction and Representation since 1800*] 一书中获取研究方法。但对本书关键的研究方法更大的影响来自社会历史学家马克斯·加洛 [Max Gallo] 的《历史中的海报》[*The Poster in History*]。书中对平面作品与社会力量和社会环境之间联系的论证激发对事物本质的顿悟。其他同行的经典著作和文章不胜枚举，它们被列入本书参考书目之中。这些文本对刚刚形成的一个领域——批判性的平面设计史——有真正的价值和实际的益处。

第二版新增内容：

为回应读者要求，整本书做出了大量改进。特别是：

- 图片只要可能都被放大，以使细节和说明文字中的重点更易辨读。
- 新增二十幅图片，当中包括当代伊朗（图 16.6a 和图 16.6b）、中国（图 16.7a 和图 16.7b）和南非（图 16.8a）设计的图片。

新的两章：

1. 从史前时期到早期书写 浓缩之前两章中的内容，并突显基本图像形式和概念的出现。
16. 平面设计和全球化 追问平面设计如何参与创造全球化世界的观念及信息、金钱、影响力和交流之间的互联流通如何改变平面设计师的工作环境。

《平面设计史》的数字资源：

演示文稿：使用《平面设计史》的大学教师可以获得一套全面的演示文稿，内含本书每一幅插图的照片，图片分辨率高，能达到最佳投影效果且方便下载。详情请联系当地培生 [Pearson] 出版社代理处或访问 pearsonhighered.com/art。

MySearchLab 中的电子课本 [eText]：MySearchLab 提供带全部插图的电子版《平面设计史》，并可链接到写作和研究工具，及各种各样的学术期刊和新闻。通过 MySearchLab 订购本书无须额外费用的电子课本，请查一下国际标准图书编号 [ISBN]：0205867715。

智能课程教科书在线 [CourseSmart Textbooks Oline]：学生也可上网订阅本书内容，最高可比印刷版标出的建议售价节省 60%。访问 www.coursesmart.com 获取详细信息。

致谢

本书作者要感谢萨拉·图博格 [Sarah Touborg]，感谢她一直以来对本书的信心和投入；感谢黑点小组 [Black Dot Group]，他们在第一版编辑工作中的表现十分精湛；感谢劳伦斯·金出版社 [Laurence King Publishers] 中同样技术高超的团队，感谢他们为本版所做的工作；感谢各位图片编辑 [picture editor]，他们坚持完成这项十分艰巨的任务；特别感谢慷慨地允许我们复制其作品的设计师们。我们感激本书的许多读者，他们认真细心，一些读者匿名地提出建设性的意见并在初稿和已出版的书中发现事实上和观念上的错误。我们尤其要感谢那些给予本版帮助的人，他们是蒙特克莱尔州立大学 [Montclair State University] 的约翰·卢特罗普 [John Luttrupp]、得克萨斯大学奥斯汀分校 [University of Texas at Austin] 的彼得·霍尔 [Peter Hall]、北卡罗来纳州立大学的玛莎·斯科特福德 [Martha Scotford]、费尔雷·迪肯森大学的珍妮特·欧尼尔 [Janet O'Neil]、帕洛玛学院 [Palomar College] 的格蕾丝·福勒 [Grace Fowler]、芝加哥哥伦比亚学院 [Columbia College Chicago] 的加里·罗赞克 [Gary Rozanc]。最后，感谢我们的同事和学生，我们一直从他们身上收获良多。

约翰娜：感谢吉诺·李 [Gino Lee] 一直以来的明智忠告和友谊。鲍里斯·德鲁克 [Boris Drucker] 对这一项目的热情从不衰减，还有简·德鲁克 [Jane Drucker]，她一直支持我的工作；他们给我留下了美好的回忆。最重要的是，幸亏有艾米莉。在我所知道的合作者中，很少有人能像她一样在理性严谨的同时，始终如一地友好待人且有幽默感。

艾米莉：感谢约翰娜每一次推进项目成形的介入和鼓舞精神的谈话，以及合作期间她所贡献的巨大才能。感谢我的合作伙伴贝姬·邦德 [Becky Bond]，没有她的支持和顾全大局，我可能会在棘手的细节上迷失上百遍。

《平面设计史》的读法

本书致力提供基本的见解和观念、详细的讨论、历史比照和技术背景。书中各章节旨在互为补充，给平面设计多层面的发展提供不同的观看方式。

章节框架 各章并非以纯粹的年代先后划分，而是以重要问题和历史题材架构起来，所以，某一章所涵盖的时期会与下一有关章节的时期重叠。这种重叠消除了完全按线性演进或统一发展的假象，有利于多层面地理解历史结构。

图说和正文 图说对《平面设计史》而言是不可或缺的文本。除了关键原理和术语，图说还详述了在各章正文中粗略介绍的分析 and 事实。

大事记 这些年表把平面领域中的事件与其他文化和政治上相关的事件并置在一起。像所有大事记一样，年表中的事件都经过筛选，并且，通过将之并置，它们不可避免地启发不同的理解。前面的章节中不少年份并不明确。用不同颜色标出的条目与平面设计有特殊关联。

专业用具与材料 这些列表中包含着在相关章节所涵盖的那段时期里可能会被平面艺术家或平面设计师用作创作的物品和方法。列表也包含该时期内会被用于复制的技术，即使这些技术并不为设计师直接使用。（平面艺术家或平面设计师需要留意能利用上的复制方法，以制作适应那些方法的图像或文字。）媒介、工具、材料支持、制作和复制技术也因此囊括其中。

这些清单绝非详尽无遗，但意在引发思考。专业用具与材料在书中出现的时间段不一定与其发明的时间一致，但这个时间段指的是专业用具与材料被普遍使用的时期。专业用具和材料从一段时期到另一时期的沿用，在大部分情况下并没有详细叙述。

导 论

平面设计从未**恰到好处**。

Graphic design is never *just there*.

平面作品总是为目的服务且含有意图，

Graphic artifacts always serve a purpose and contain an agenda,

无论它们看起来多么中立或自然。

no matter how neutral or natural they appear to be.

某人出于某种原因欲示意他人，

Someone is addressing someone else, for some reason,

凭借每一设计出的交流媒介。

through every object of designed communication.

设计的平面形式

The graphic forms of design

表现出塑造我们生活的各种力量。

are expressions of the forces that shape our lives.

我们需要一部批判性的平面设计史：

We need a critical history of graphic design: