

三度

几何新平面

全球创意平面设计中的点线面

王绍强 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

三度
三度

几何新平面

全球创意平面设计中的点线面

王绍强 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

几何新平面：全球创意平面设计中的点线面 / 王绍强编著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5592-0025-9

I. ①几… II. ①王… III. ①平面设计 IV.

①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 144897 号

责任编辑 董维东

执行编辑 杨洁

责任印制 彭军芳

几何新平面

全球创意平面设计中的点线面

JIHE XIN PINGMIAN

王绍强 编著

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总 发 行 北京出版集团公司
发 行 京版北美（北京）文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司
版 印 次 2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数 100 千字
印 张 14
书 号 ISBN 978-7-5592-0025-9
定 价 99.00 元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

版权所有 侵权必究

平面设计有点像生活本身。我们必须在构建品牌和进行其他平面工作时适时调整、修正并灵活变通。平面设计不仅是为了现在进行设计，也是为了未来进行设计。因此，设计师需要思考未来5年、10年或15年的时间内，应该如何创作一个设计作品。正如我们的社会文化在不断变化，同样地，沟通的语言也需要不断地发展与创新。在这种情况下，平面设计不再是创作“标志”；从设计师的角度来看，它实际上也理应是对这种演变和需求的回应。

本书收录的作品杰出、新颖，显示了目前设计师们真正理解了上述需求，他们利用几何形式和结构创作品牌项目与平面设计，这些作品在各种媒介中表现出适应、进步和革新的能力。改变并适应视觉传达的手段，是平面设计和品牌发展中不可或缺的一部分。这能让设计作品保持一致性，取得进步并保持活力。它让平面设计和品牌设计得以吸引大众的眼光。

同时，本书收录的作品具有超越时间的灵活性和简约优雅的形式。书中许多作品延续了瑞士两所设计学校的一些优秀传统：其中一所是由阿明·霍夫曼（Armin Hofmann）和埃米尔·鲁德（Emil Ruder）领导的巴塞尔设计学院；另一所是由约瑟夫·穆勒-布罗克曼（Joseph Müller-Brockmann）领导的苏黎世艺术学院。在第二次世界大战之前，这两所学院和埃恩斯特·凯勒（Ernst Keller）领导的苏黎世设计学院一起进行了伟大的平面设计研究，他们讲述包豪斯的思想和扬·奇肖尔德（Jan Tschichold）的《新字体排印》^[1]。

这本书收录的作品展示了大胆、勇敢、实验性的平面设计作品，其中多个作品表现了一个真正的设计作品应有的美感。设计师们细腻的创作，让这些作品经过长时间的酝酿和发酵后，其中蕴含的思想历久弥新，其制作水平和最终的成品也与其背后的设计过程和理念一样令人叹服。这样的理念可以而且应该应用于平面设计中的任何领域，而不仅仅是局限于本书的主题——基于几何图形进行设计。

书中一个突出的项目是由获奖无数的荷兰登贝设计公司——我目前最喜欢的设计工作室之一——为法国保险公司AG2R La Mondiale创作的项目。像很多设计师和设计公司一样，他们以“回归基本”作为设计理念，使用图形、几何元素、颜色和干净现代

的字体进行创作，表现了出色的美感和平衡性。作品最终呈现出的简约形式和现代平面设计的完美融合，背后透露出瑞士国际主义平面设计风格中经典永恒的原则。这个项目由蕾哈内·德尔·贝洛投稿，她过去在登贝设计公司工作时参与了这个项目的工作。她秉承了这种平面设计手法：通过视觉语言可以创作出与时俱进、甚至超越时间的让人兴奋的作品。几何图形结合大胆的颜色和重叠的图像，给这个项目赋予了新鲜、动态和现代的感觉。但最重要的是，它显示出一个巧妙的品牌系统所拥有的灵活性，能够满足和适应多种沟通形式的需求。

从本书中，我们可以看到大量出色的作品具有这样的特点：一个能够灵活适应多种媒介，也能够适应设计趋势的图形系统，是一个理想的设计方案。它们经典而永恒，处处表现出瑞士国际主义平面设计风格的理念和理想。现代主义美学在大胆的设计风格和“回归基本”的理念之间取得平衡，反映了在语言传达和视觉传达的方式不断演变的文化土壤中，设计师们起到的重要作用。

值得注意的是，现代主义的平面设计手法倾向于通过几何的图形和结构来创作出上述的理想方案。一些评论家将现代主义定义为“社会上的思想进步趋势。它肯定了人类在实验或技术的帮助下，改善和重塑环境的力量”。

我十分同意这种观点。本书所收录的出色的现代设计师们创作的作品，表达了这样一个观点：他们呼吸时代的空气，将超越时间的理念不断用崭新的形式表现出来。

“复杂是容易的，简化是很困难的。将事情复杂化，只是不断添加内容。每个人都能做出复杂的东西，却很少有人能够简化。”

——布鲁诺·莫那

彼得·罗西
RM&CO 设计工作室创始人

[1] 扬·奇肖尔德 (Jan Tschichold), *The New Typography*, 1928.

>> 序言

>> 案例分享 001

> 商业项目 003

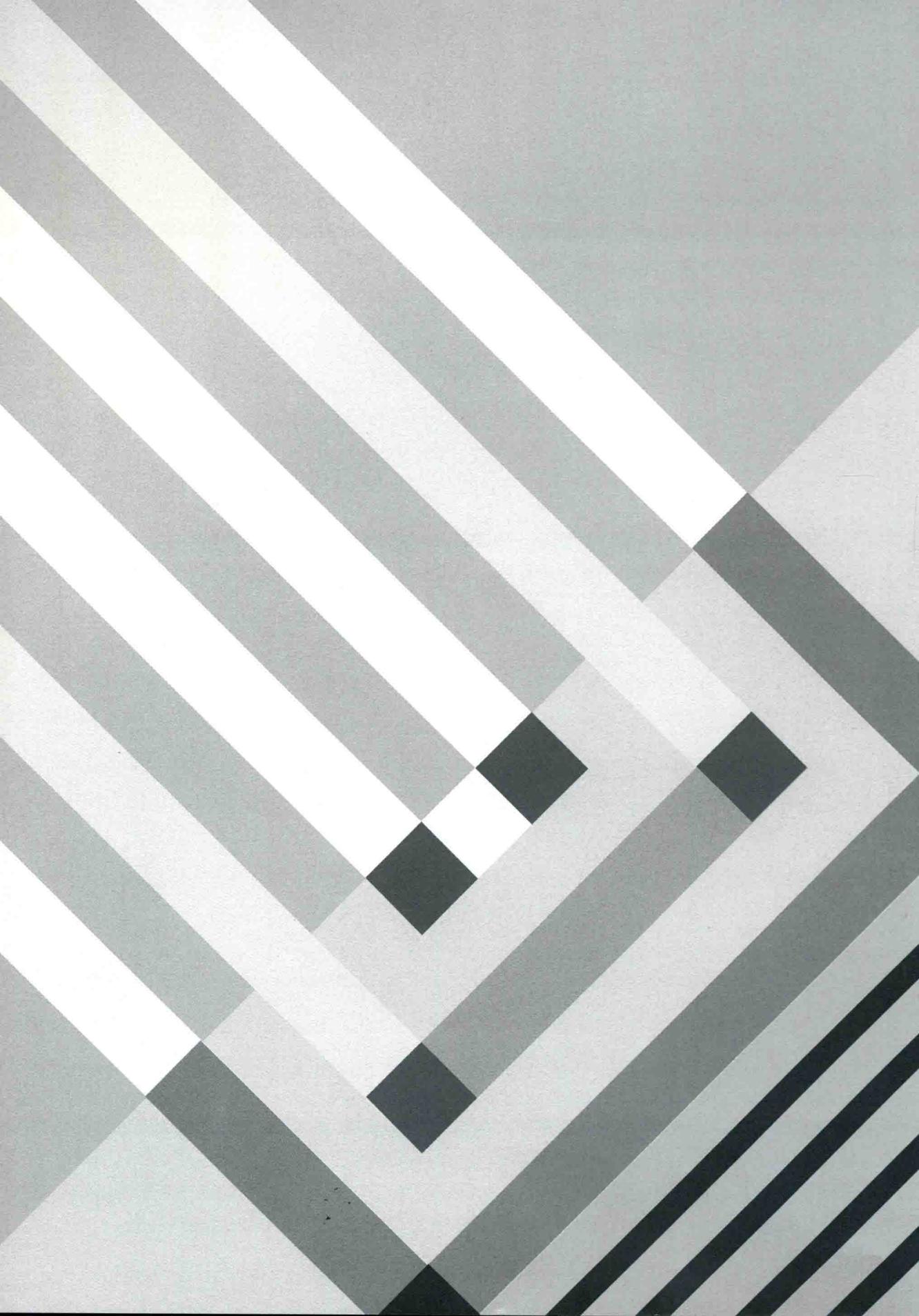
> 文化项目 067

> 个人项目 169

>> 索引 210

>> 致谢 218

▶▶▶ 案例分享 Showcases

>> 商业项目 <<

> DC印刷店

创意 & 设计指导:

查尔斯·达乌德 (Charles Daoud)

设计师:

查尔斯·达乌德,

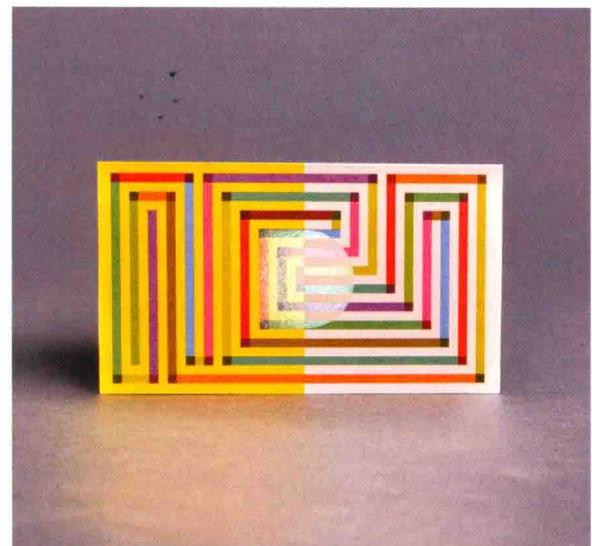
史蒂芬妮·雷内 (Stefanie René),

金姆·彼特斯 (Kim Peters)

客户: DC印刷店 (IMPRIMERIE DC)

查尔斯·达乌德为 DC 印刷店设计的视觉形象十分简洁、鲜明、漂亮。

通过这个设计，他旨在表明，尽管现在印刷品作为一种媒介的地位在不断下降，但只要使用恰当的手法，还是可以做得很酷、很华丽。为了实现这个目标，查尔斯·达乌德基于几何和波普艺术设计了一个动态标志，为使用者创造丰富、有趣的体验。这个设计包括一套完整的印刷品和促销品，其中包括一个双面的立方体创意日历、一个礼品盒以及全套的办公用具等。

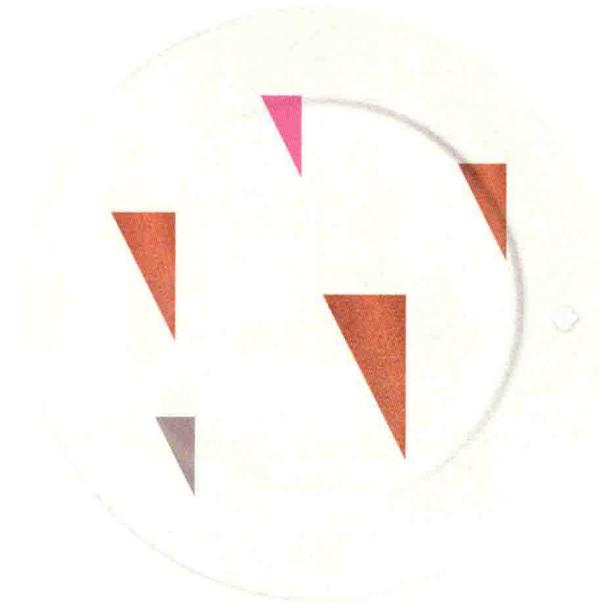
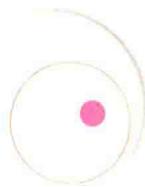
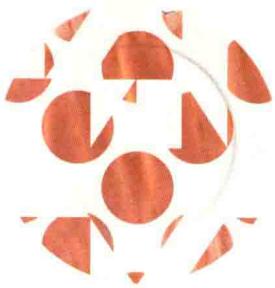
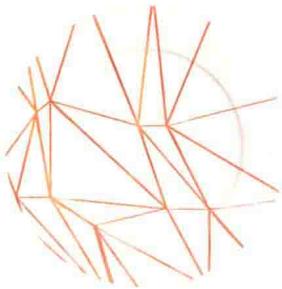
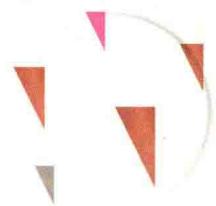

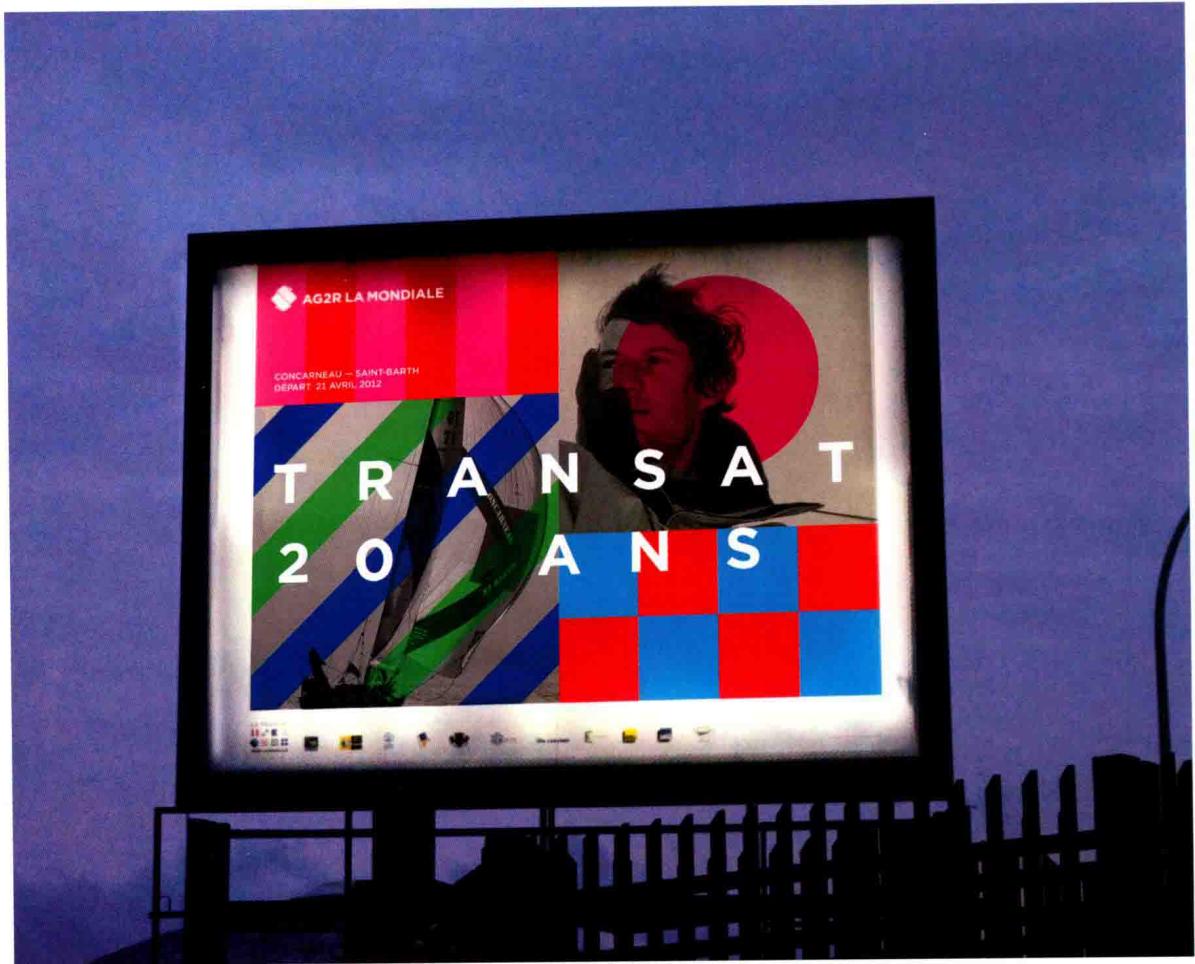
> AG2R La Mondiale保险公司

设计师:
蕾哈内·德尔·贝洛 (Rejane Dal Bello)

客户:
AG2R La Mondiale保险公司

这是为 AG2R La Mondiale 保险公司 20 周年纪念创作的视觉形象，整个项目包括宣传刊物设计、海报设计、广告设计、展板设计、纺织物设计等。其中光是海报就多达 125 张，大小为 4 米 x 3 米。这个设计是蕾哈内·德尔·贝洛在登贝设计公司工作时，从事的其中一个视觉形象设计项目。后来她在原来的设计基础上，又进行了延伸和拓展。

> 苹果医生：苹果产品配件店

设计公司：

Masquespacio设计工作室

设计师：

安娜·米莱娜·埃尔南德斯·帕拉西奥斯
(Ana Milena Hernández Palacios)

摄影师：

大卫·罗德里格斯
(David Rodríguez)

客户：

苹果医生：苹果产品配件店
(Doctor Manzana)

这是 Masquespacio 设计工作室为西班牙一家名为苹果医生的智能手机服务店铺创作的视觉形象和室内设计。这家店铺不仅针对苹果的智能产品，也为其他品牌的智能手机和平板电脑提供技术服务，同时还销售各种应用程序。Masquespacio 设计工作室使用了清新的颜色和简约的色块为这家店铺进行了品牌重塑和室内店铺的装修。几何斜切的元素从平面的包装袋延伸到店铺设计之中，表现了良好的延续性和一致的品牌调性。通过简约的风格和系统性的设计，这个项目赢得了多项大奖，也成功吸引了顾客的关注。

