

平面设计伦理与风格手法

(英) 吕西安娜·罗伯茨 著

陈永群 刘 砦 杨淳嘉一 译

辽宁科学技术出版社

不可否认，道德属于伦理中的一部分，但它并不是伦理的全部。道德是关于我们对他人或事物的责任。然而，伦理却是有关人的精神特质的东西，以及一个人整体的生活方式。是一个人，他到底属于哪一类人，是个什么样的人的问题。

安奈尼·格雷林

事物 本质

TITLE:GOOD:AN INTRODUCTION TO ETHICS IN GRAPHIC DESIGN

AUTHOR:LUCIENNE ROBERTS

©2010,简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由瑞士AVA出版公司授权辽宁科学技术出版社在世界范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号: 06-2008第 154 号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

平面设计伦理与风格手法 / (英) 罗伯茨著; 陈永群等译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5381-6388-9

I. ①平… II. ①罗… ②陈… III. ①平面设计—伦理学②平面设计—艺术手法
IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第055692号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 精一印刷(深圳)有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 220mm×300mm

印 张: 25

字 数: 50千字

印 数: 1-3000

出版时间: 2010年10月第1版

印刷时间: 2010年10月第1次印刷

责任编辑: 陈慈良

封面设计: 张迪

版式设计: 张迪

责任校对: 周文

书 号: ISBN 978-7-5381-6388-9

定 价: 88.00元

联系电话: 024-23284360

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkjc@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6388

平面设计伦理与风格手法

Luciencenne Roberts+

这是一个简单的问题：你是否会成为一个坏的好设计师，或者一个好的坏设计师？你的回答更倾向哪一个？对于平面设计师来说，这透露了什么样的伦理关系呢？

平面设计正处在与伦理相关的变化中。这里有引领视觉风格的表现方式，也有对过度追求自我表现所反映出来的失望。宣言式的和带有主题性的出版物如今已扩展了创造“好”的设计意识。但是，这个“术语”究竟意味着什么？相关的争辩还处在初级阶段。

本书为帮助设计师、教育工作者和学生去思考平面设计的职业价值和潜能，并建立起一个认知的基础。设计师其实就是大众，我们作出的决定就定义了我们是谁。与伦理相关的判断选择将帮助我们重新塑造世界。

017

第一部分：创造“好”简史

几个世纪以来，视觉艺术一直被利用来影响、教育或控制他人。为了更大的自由，艺术家们已经探讨了有关艺术家的才能的合理被应用问题。这一简短的历史性的研究是以艺术与手工艺为始的，其中涉及了不同历史时期的文化：从古埃及到意大利文艺复兴时期，从18世纪政治讽刺文艺到苏联的革命艺术，以及William Morris的设计思想。

032

问题焦点

006

使用指南

008

立场宣言

033

第二部分：向“好”靠近

在本章理论性的论述中，四个被访问者，从哲学，法律，神学和政治学的角度谈论伦理，并以此反映伦理，是如何在平面设计实践中起作用的。

034

哲学

Anthony Grayling

044

法律

Jacqueline Roach

050

神学

Richard Holloway

058

政治

Delyth Morgan

064

问题焦点

065

相关伦理观

Naomi Goulder

Frederik Willemarck

074

人权条约，1998

公约权利

010

可用的定义

011

本书的界定

012

简介

081

第三部分：辩论“好”

这个半辩论性质的论文以第二部分作为切入点，从多样与不寻常的视角探究设计的五个问题。

082

我应该对每个人都好吗？

088

我该为谁工作？

094

可以快乐吗？

100

谁有权评判？

106

值什么？

112

问题焦点

113

第四部分：创造“好”

五名来自设计和相关领域的从业者，谈论伦理怎样影响他们的工作。访问的内容占用了10个篇幅，记录了设计师对“你是一名好的设计师吗？”这个问题的反应。

114

家具和产品设计/展览设计/
装置Michael Marriott

119

你是一名好的设计师吗？

Paula Scher, Oded Ezer,
Divya Chadha

122

建筑

Billie Tsien

125

你是一名好的设计师吗？

Will Holder

126

创作性设计

Simon Esterson

130

你是一名好的设计师吗？

Thomas.matthews, James Victore

132

摄影记者

Chirs de Bode

135

你是一名好的设计师吗？

Deborah Szebeko

136

平面设计/公共艺术

Sheila Levrant de Bretteville

141

你是一名好的设计师吗？

Ali Rashidi, Luba Lukova,
Susanne Dechant

144

问题焦点

145

案例

161

第五部分：做“好”

来自A420的Rupert Bassett和Lynne Elvins定义了设计师之间的实际区别。工作室里Lynne Elvins系列的访问，四名设计师讨论了Bassett和Elvins可持续设计的新方法和理论。

162

可持续性的问题计划

174

案例研究

176

Ken Garland

180

Violetta Boxill

184

Pat Kahn

188

Dan Eatock

192

问题焦点

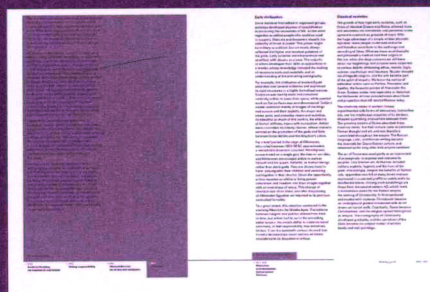
使用指南

伦理不是个非黑即白的课题，但也不是含糊不清的东西。本书由整体介绍作为开篇，以相关参考资料为结尾。其中共有五个部分。第一、二、三部分是理论，第四和第五部分则是要点与实践篇。

每一部分 开篇页如右图所示

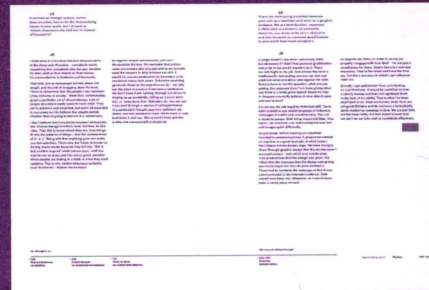

第一部分: 创造“好”简史
历史描述

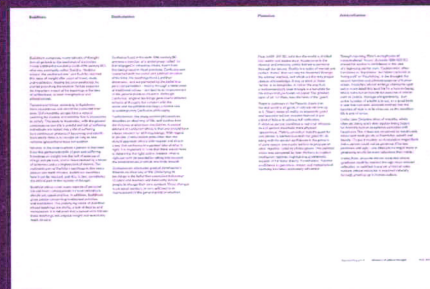

第二部分: 向“好”靠近

这是理论性的部分，其中有四个访谈。每个访谈以被访问者的照片作为开篇，来呈现访问的过程和内容。

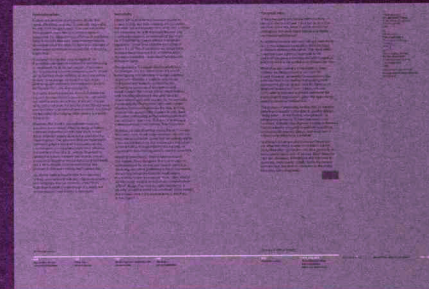

第二部分则由术语表和英国人权法案概要组成。

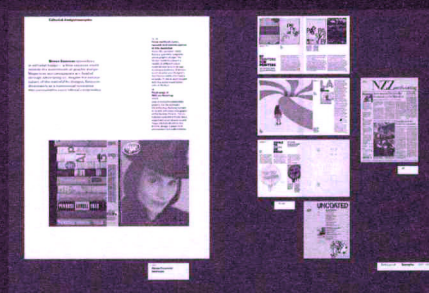
第三部分: 辩论“好”

该部分同样以五篇理论性文章组成。每篇以插图为首，文论在后。

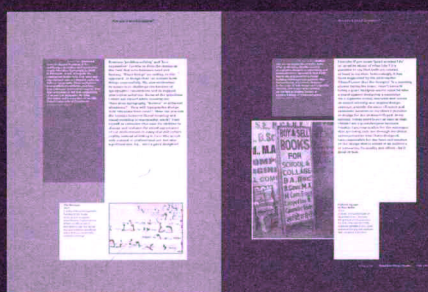

第四部分：创造“好”

要点与实践部分是对五位在设计及其相关领域从业者的访问。

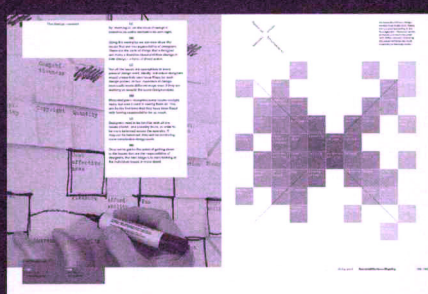

第四部分还有十位平面设计师对“你是一名好的设计师吗？”问题的回答。

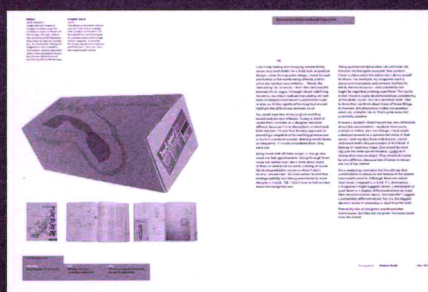

第五部分：做“好”

以制订新的分析体系的方法为要点与实践篇，探究设计实践中的可持续性问题的。

第五部分包含四个有关要点与实践的访谈。

文论前后交叉的参照信息，显现在每部分页面下方。这能帮助我们查到相关的可参考的信息，以及引起注意的重点术语表条目。

For thoughts on...			Summary of ethical thought		Approaching good	The law
→ 016 Richard Hollis on brevity	→ 016 David Morgan on emotional detachment	→ 124 Chris de Bode on coping with absence	→ 016, 018 Business	→ 016, 018 Business	→ 016, 018 Business	→ 016, 018 Business

每个人都会有储存思想的“行李箱”。就像政治家必须声言自己的立场一样，我也想在此讲下我的故事，没准会有用的。

我是英国人，生于1962年，是设计师父母的独生子。我们一家三口人在一起时，常会谈很多事，无所不谈。在我还是个孩子时，关于生命中的两个要点——“好”意味着什么，以及死亡的问题就着实让我着迷。我会去做礼拜，不难看出其中的关联。

我以前有关道德的想象，是有关道德伦理准则与政治的关系，或与利益有关的东西。因为我确实不相信其中的一个是另一个的前提，或是独立于宗教信仰的。

我是撰写这本书的平面设计师之一，我认为自己是个思想开明的人。我相信忍耐力的作用，所以不太关注不幸。因为对不幸的过分关注会削弱我们对生活的信心，并且会掩盖道德与伦理的复杂性。我不认为悲观主义是世故原由而发生的。也许我是个天真的理想主义者，但我把这看成是真诚与乐观的生存姿态。

平面设计的工作值得我们去热爱，因为我把它看成是一种政治性的实践。当我还是个学生的时候，我就靠几篇文章的分析，得出了这个结论。其中一篇文章就是有关印刷师Beatrice Warde的非常简短的文章。在20世纪80年代，此文被张贴在印刷排版部门的墙上。近乎以祈祷的语言传达扼要的信息，对于所有这些传播知识和思想起到重要作用的印刷品和可视交流文化从业者，起着醒示作用；因为印刷工作是人类最重要的活动之一。

可用的定义

[名词]

道德哲学

道德规范

[形容词]

与道德相关的

道义上正确的

道德[形容词]

涉及人类特性或行为的好或坏的，或者是区分对与错之间的

道德[名词]

道德行为

好[形容词]

具有正当的或愿望品质的

有效的、胜任的、可依赖的

亲切的、道德精神上出众的、善良的、仁慈的、彬彬有礼的、令

人愉快的、有益的

正确的、恰当的、有利的、具有吸引力的

好[名词]

指那些是好的；有益的和道义精神上正确的

对[形容词]

公正的、道德的或是在社会认知中是正确的

对[名词]

指那些道德精神上或是在社会认知中是正确的或者公正的事物

上述定义都来自：

The Oxford Compact English Dictionary

好不是…

…可产生高度视觉效果的设计书籍，由于视觉表象的动人，在此运用于对与伦理相关的平面设计的阐述是不合适的。

…哲学性，既不是神学也不是政治学的论述，但其构想的阐述基础，涉及到所有的根本性问题。

…如果这是本“怎么做”或者“想什么”的书，那将否定本书主题的复杂性。

…批判性，尽管建立平面设计与伦理相关的实践规范很重要，但要始终如一地持续运用在实践中是不容易的。

…福音书的，因为本书有许多对“好”的不同释义。

…假装高尚只会促使你变坏。

好是…

…关于构想的，不是“设计构想”，而是对生活的构想。为此你可花点时间，坐在舒适的椅子上，一边喝着喜爱的饮料，一边欣赏广阔的景色，并且细细地去想。你会发现，在生活的道路上，有许多地方是可以绕行的…我为什么会在哪里？我能作出与众不同的事吗？我是宇宙的中心吗？

…好/坏

利己主义/利他主义

贬低/赞扬

集体/个人

增加/减少

独白/对话

精神的/时间的

人造的/真实的

经济的/奢侈的

自由的/克制的

乐天的/疑心的

安静的/吵闹的

狂喜/沮丧

关闭/开启

坦率的/委婉的

富裕的/贫困的

掐灭/点燃

谨慎的/冒险的

依赖的/独立的

热心的/冷漠的

靠近的/遥远的

涵盖的/排除的

禁止/允许

生存/责难

萃取/修饰

理性的/情感的

平凡的/不可思议的

犀利的/平和的

好问的/漠不关心的

一丝不苟的/听天由命的

鼓舞/安慰

发散/集中

对/错…

在最近BBC的喜剧“如何建立你的国家”，Danny Wallace尝试用他位于东伦敦的平地，建立了一个私有王国叫可爱。在这个诱人的天真的计划中，我们曾被邀请去构想那里的组织结构。我们认为不好理解的事情，在实际中却能运作。Pentagram设计了一面旗子，英国银行在货币方面给予了建议，梵蒂冈红衣教主则给了道德规范的模式。“十大戒律不能改”，红衣教主说。但当Wallace回到伦敦后，就决定简化所有的东西：“创造‘好’”——这是所有一切需要的唯一规范。

这听起来简单，但是有没有一个“创造‘好’”的共识呢？如果没有一个共同的理解，我们就很难理解“好”如何使世界变得可爱。哲学家GE Moore说，先人在定义好的行为时，是考虑在一般情况下，“好”意味着什么。

…如果我们可以在任何情况下做到好，就使我们更加容易地去解决有关好的行为的问题。我们都知道什么是好的行为，那么我们的第一个问题是：什么是好的？什么是不好的？我们据此把伦理定义的好坏放到问题的讨论中去……11

对本书主题的阐述建立在详细的上下文关系中，平面设计伦理与风格手法涉及设计活动和具体的平面设计。其目的在于提高人们对与伦理相关问题的意识，并由此引发关于与伦理相关的平面设计实践的争辩。伦理是个大的主题——本书已缩小了它所涉及的范围，但还是难以对展现出的相关复杂问题提供无可争辩的答案。

将伦理和平面设计联系在一起，也许看起来有点荒谬——但这毕竟是一项工作。在这，不存在自负的沉溺行为或者夸大其词的说法。至关重要的是，平面设计师所从事的是一项社会活动，它是通过非常自然的方式影响很多人，因此，随之而来的就是一种社会责任。

除了直观的视觉功能，设计还对任何看见它或者

买卖它的人产生影响。如果设计的功能可以改进一个产品，服务或者概念，那么客户就会期望这个设计起到的作用越大越好。这种影响力可以是积极的也可以是消极的。一些个人或或许会从我们的设计中感到快乐或者学到些什么；而另一些人也许会被激怒。在他们看来，这些设计于物理环境是多余的，或者对于大部分被吸引住的人来说，设计对他们的心理健康是有破坏性的。最重要的是我们要记住我们工作的内容，并且记住设计所带来的表达是会产生某种反响的。

当我们认为一件设计作品是“好”的时候，我们是如何评判的？是因为这个设计师很有天分吗（也许吧），或抓住了时代精神（确定的），或追随潮流（太多了），或者是一些漂亮的东西（无论这意义怎样）？

当我们夸奖一件设计作品是优秀的时候，我们通常是指它形式上的品质，但这种品质并不是孤立存在的。我们需要考虑客户的需要，遵循自然的规则和潜在的用户，以及预算的限制。我们作品中许多成功的功能特征，往往出于那些我们曾经勉强加入的因素的贡献。这些铸就了“好”的设计因素，而不考虑功能去评价一个设计将是毫无意义的。

在给予任何平面设计作品，以“好”作为赞誉之词的时候，我们应该超越它的艺术与功能的优点，把它放到更宽广的社会背景中，去评判它的“好”的问题。它是否带给我们生存的世界于看得见的贡献？难道作品的信息全部只是关于所传达的产品和服务？所服务的产品和服务全都是有益的吗？或者无论如何此产品和服务也许会变得有害？设计有没有高效地利用设计的材质和生产技术？这些材质是不是可以被处理或者是可回收再利用，而不会对环境引起伤害或者投入大量资金？生产商有没有被公平的对待？对于其所提供的技术和努力有没有给予恰当的报偿？这些和其他许多类似的问题都应该是设计师所关心的内容。除了那些我们能使其成为实物化的设计外，我们还处在广阔的可构想与行动的网络中。这其中的许多事情都落在了伦理与道德的范畴内。因此，这便含有哲学的寓意内质。

“好”的焦点

哲学是本书的开启点。对于善于解决实际问题的设计师来说，也许他们担心本书过于抽象。Bertrand Russell 机敏地将哲学家描述成“只是对提问题感兴趣，但却从不给这些问题做出解答”。

这样的哲学家们使我想起我曾经向一名店主询问怎样可以抄近路到Winchester的情景。他则询问一个站在后面空地上的男人：

“这位先生想要知道去Winchester的近路。”

“Winchester?” 一个陌生的声音答复着。

“是的。”

“去Winchester的路?”

“是的。”

“近路?”

“是的。”

“我不知道。”

他想要完全知道这个问题的本意，但却没兴趣去回答。^[2]

然而，本书证明了道德哲学对于设计实践是绝对有关系的。

关于好，本书以一个简要的有关人的自由方面的发展历史调查作为开始，然后，由此衍生了艺术家、手工艺者和设计师的责任。第二部分展开的是哲学、神学、政治学和法律的论题，并作为切入点于伦理相关的调查中。第三部分分析了上述问题与平面设计相关的观念，全部都以理论作为焦点展开论述。

书的最后两个部分是要点与实践篇。第四部分的焦点，是设计师对于伦理与相关设计问题的思考。第五部分，是如何根据运用与伦理相关的设计要点来改进实践。许多面临伦理困境的设计师，就是设计逐渐变成商业行为的结果。此书因此就是在这种社会大背景下的设计。它胜于一般性质的活动或者宣传形式。这里所展现的作品不都是与伦理相关的，也并不代表所有的观点。

“好”是一本与伦理相关的书籍吗?

“好”是本与伦理相关的书吗?

“好”的目的当然在于表述与伦理相关的内容，但这只是结果上所要求的。我们每个人都要开放性地被激发去分享知识，并且将伦理运用到设计实践中去。本书已经全面的考量反映来自不同背景和文化的人的不同观点：男人和女人，年轻的与年长的。这些合作者以公正和客观的态度来探究问题。接近伦理的构想已成为每个人心中的第一目标。

除了时间带给我们的压力，我们每个人都对各自的问题谈得都很全面、坦率和予以支持的。出版商及时的支付了稿费，阶段性的付款也将贯穿始终。合作者们已被致谢。

出版业给我们提供了许多创造的机会。然而，这样的称心如意的工作也意味着它存在点剥削。所支付的费用根本不能与合作者所花费的时间相提并论（译者如是）。这就是说，出版业是一个具有风险的行业，把投资回报放到首位，所以出版商理所当然会深切关注销售额与相关费用。

希望“好”的设计会带给我们快乐。书的目标在于把让人望而却步的主题，变得看起来具有吸引力，并且由此使它更适合目标（潜在）和读者（客户）群体的理解和认同。然而，“好”并不能影响所有的事情。比如，尽管使用还原色板的pdf格式而可以输出大型号文件，但“好”还是不能使用大型号文件印刷。

本书的一些章节只有单色或双色的印刷，这证明了使用少量颜色也同样可以制造丰富的视觉效果，纸张也是可回收的。然而，好的印刷只在远东，那里的废物处理以及雇用工人的规章没有欧盟这样易于监控的标准。尽管散装海运运输可以完成运书的任务，但空运还是成了必要的运输方式。

所以，由此看来“好”既是道德的又是不道德的。相矛盾的目的使得印刷都充满着与伦理相关的东西。我们希望本书是容易被理解的，有教育性的，具有丰富视觉感觉的，并且还是一本惊人的著作。我们也希望这本书能卖得便宜些。在现有的体制下，大量的出版物，在道德上的妥协是不可避免的。责任应由我们所有人来承担。“好”问，如果我们不先做改变，那么改变会不会被强加在我们身上呢?

积极的信息

伦理在平面设计的范围内是个不可探究的领域，这听起来相当的令人沮丧，但事实却不是这样的。本书的终极目标就在于鼓励提问，希望能够作为改变我们对“好”在平面设计中的认知的先决条件。

像许多其他的专业一样，极少有平面设计与伦理相关的困难与处境被展现在我们面前。然而，平面设计是我们社会结构的一部分，甚至是一些看起来很小的设计，也会影响着他人，并且作品本身也透露出设计师更宽广地向生命靠近的途径。在书写和研究“好”的过程中，我们发现，设计师们的确意识到了这种社会责任，并且在他们的设计中会考虑伦理问题。但其中许多人，还是无法搞清楚职业与个人的伦理关系，并且有着非常强烈的被强迫性地认识问题的感觉。通过在第五章中Ken Garland“心的改变”所描述的情景，我们看到，设计师好像是一个没有权利的职业。这本书所带来的乐观的信息，是与个人的行为息息相关的。所以，是否关注我们买了些什么，或是否拿出点时间去选举，或者用一些额外的时间与印刷师傅聊天等等，这都很有可能对我们原有于“好”的态度作出点改变的。

“好”是关于我们做什么，我们为什么要做，以及最重要的是我们是否值得去做。达成一套严格的道德规则共识，在这个阶段或许还早，还需要我们还原到问题本质和更多的批判。不过，关于做一名与伦理相关的平面设计师意味着什么，这还是容易达成共识的。

[1]

GE Moore

《伦理学原理》(Principia Ethica)

1903

[2]

Bertrand Russell

《罗素回忆录》(portraits from Memory)

1956

