

世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

Brief History Of Graphic Design

平面设计简史

主 编：于萌萌 侯东昱

副主编：李 鹏 谭 景 张 伟

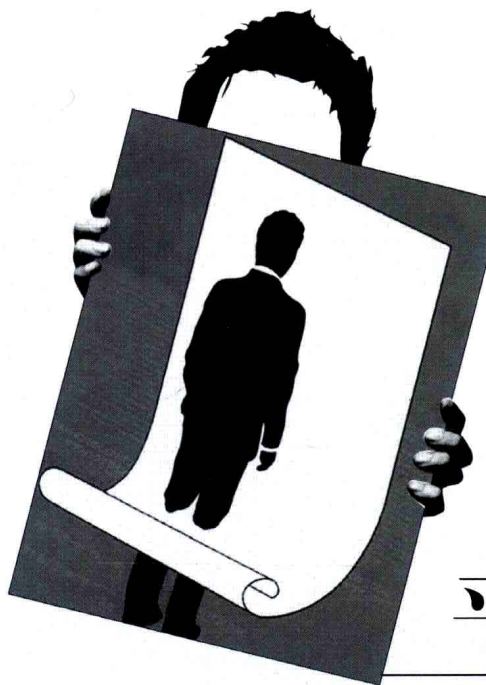

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

21世纪高等院校艺术设计专业系列教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞

平面设计简史

主 编 于萌萌 侯东昱

副主编 李 鹏 谭 景 张 伟

参 编 李厚清 庄乾坤 洪 亮 赵 瑞

内 容 提 要

本教材详细地讲述了平面设计的发展历史,具体内容包括:手工业时代的平面设计、现代平面设计的开端、现代平面设计的形成、现代平面设计的成熟与繁荣、现代平面设计的持续与反叛、平面设计的后现代主义思潮、数码时代的平面设计。本教材突出平面设计专业方向与高等教育特色,全面指导学生提高艺术设计的专业知识和技能。

本教材适合高等院校艺术设计相关专业使用,也可作为高职高专院校相关专业基础教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计简史 / 于萌萌, 侯东昱主编. — 天津: 天津大学出版社, 2010.1

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3273-8

I. ①平… II. ①于… ②侯… III. ①平面设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第226172号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址 www.tjup.com
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 210mm×285mm
印 张 6
字 数 197千字
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次
定 价 36.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一 东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣 中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主审

李超德 苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞 江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆波 山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授
马 建 北华大学美术学院副院长, 教授
邓咏梅 西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
王建国 吉林艺术学院传媒学院院长, 教授
王玉峰 东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授
王默根 河北理工大学艺术系主任, 教授
王同兴 哈尔滨学院艺术与 design 学院院长, 教授
冯 东 西北工业大学艺术研究中心主任, 教授
刘 昆 石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授
刘刚田 河南科技大学艺术设计系主任, 副教授
朱嘉凡 吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授
陈 冰 河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授
陈明艳 温州大学美术与艺术设计学院副教授
杜旭光 河南师范大学美术学院副院长, 副教授
贡小明 河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授
李倍雷 大连大学艺术学院院长, 教授
李新君 山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授
李美霞 天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授
李秀洋 邯郸学院艺术与传媒学院教授
肖 艳 沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授
杨 军 吉林师范大学美术学院副院长, 副教授
杨兴国 洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授
张 刚 湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
林学伟 哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授
苑广华 河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授
唐 建 大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 副教授
唐家路 山东工艺美术学院艺术学系教授
徐雅客 青岛大学美术学院副院长, 教授
黄 凯 安徽工程科技学院艺术系主任, 教授
韩明辉 大连东软信息学院数字艺术系副教授
楼正国 鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从禀自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济和城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不够成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予其时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

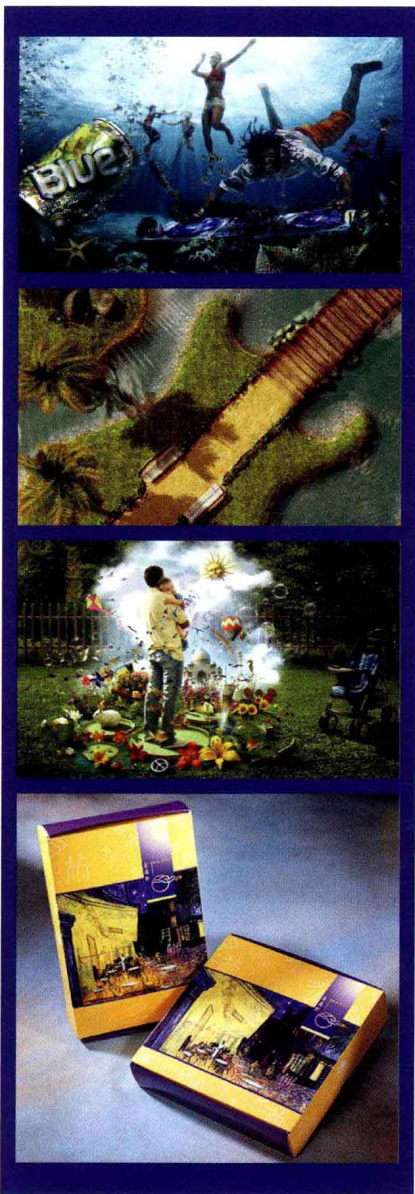
高等院校设计专业开设平面设计史课程是近十几年的事。对于目前蓬勃发展的设计专业，设计史论的研究显得尤为重要。本书编者试着在梳理平面设计的观念改革、风格演进的主要脉络的同时，从实际操作的角度对代表人物、经典作品进行具体分析和阐述，内容全面、简明易懂。本书适于用作高等院校艺术设计专业学生的基础理论教材，也可作为高职高专院校相关专业基础教学用书。它突出平面设计专业方向与高等职业教育特色，全面指导学生提高艺术设计的专业知识和技能。

“平面设计”这个术语现在已经在国际上得到了普遍的认可。所谓“平面设计”，指的是在平面空间中的设计活动，主要包括二维空间中各个元素的设计和这些元素组合的布局设计，具体包括字体设计、版面编排、插图等。而所有这些内容的核心都在于传达信息、指导、劝说等。社会经济、文化的发展使得设计活动内容越来越丰富，平面设计是设计范畴中非常重要的一个组成部分，所有在二维空间中非影视的设计活动都属于平面设计的内容。目前，平面设计的范围已经跨越了影视界限，在多媒体设计中发挥着非常积极和活跃的作用。平面设计在21世纪开始朝多媒体的方向发展，进入了一个崭新的时代。

“平面设计”这个术语在第二次世界大战之后正式成为国际设计界通用的术语，利用平面元素达到传达信息的目的是平面设计的本质。现代平面设计主要包括书籍设计、包装设计、广告设计、标志设计、企业形象系列设计、字体设计、各种出版物的版面设计等，这些都是平面设计的中心内容。平面设计是把平面上的几个基本元素，如图形、字体、文字、插图、色彩、标志等以符合视觉传达目的的方式组合起来，使之成为批量生产的印刷品，达到准确的视觉传达功能目的，同时给观众以视觉及心理的满足。

平面设计的历史悠久，与各个不同时代的社会背景有着密切的关系。它之所以与社会、文化、政治、经济等因素有着极为密切的关系，是因为它是各个设计范畴中与文字关系最为密切的一个领域。平面设计也最易受到意识形态的影响，它的发展兴衰可以被看做是一部社会发展史的缩影。任何一种平面设计风格、流派都足以反映一种时代精神和一种特定的文化品位。例如，从维多利亚时期开始，历经“工艺美术”运动、“新艺术”运动、青年风格、维也纳分离派运动、现代主义、构成主义、风格派运动、国际主义、后现代主义以及在当代涌起的许多风格现象，如新浪潮、旧金山派、乡土风格等流派，反映了平面设计历史的错综复杂。

科学技术是推动人类历史发展最大的引擎。“技术”在平面设计发展历史中的作用是不可替代的，工业革命的确给平面设计带来了很大的冲击，特别是印刷技术和制版技术的发展。数码时代带来的新科技冲击在很大程度上也改变了平面设计的手法。我们明天面对的将是一个更加绚丽多彩的设计世界。

第一章 手工业时代的平面设计/1

第一节 平面设计的起源/1

第二节 中世纪时期的平面设计/3

第三节 文艺复兴时期—17世纪末的平面设计/9

第四节 18世纪的西方平面设计/11

第二章 现代平面设计的开端/13

第一节 工业革命初期的平面设计发展状况/13

第二节 英国“工艺美术”运动/18

第三节 “新艺术”运动/23

第四节 “装饰艺术”运动/29

第三章 现代平面设计的形成/32

第一节 现代艺术运动对现代平面设计的影响/32

第二节 现代海报设计的发展/36

第三节 构成主义与风格派/40

第四节 包豪斯与新平面设计风格的形成/45

第四章 现代平面设计的成熟与繁荣/49

第一节 美国的现代平面设计/49

第二节 欧洲的现代平面设计/53

第三节 日本的现代平面设计/56

第五章 现代主义平面设计的持续与反叛/60

第一节 科学技术的发展及审美观念的变化/60

第二节 领先世界的意大利设计/61

第三节 英国的“波普”设计/64

第六章 平面设计的后现代主义思潮/67

第一节 后现代主义概述/67

第二节 后现代主义的平面设计/69

第七章 数码时代的平面设计/74

第一节 多元文化下中国平面设计的发展状况/74

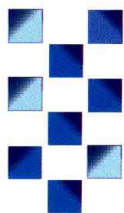
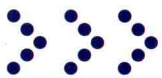
第二节 计算机技术与平面设计/82

第三节 消费文化与平面设计/85

第四节 对平面设计的发展展望/87

参考文献/90

第一章 手工业时代的平面设计

学习目标

了解平面设计的起源、中世纪时期平面设计的特点、文艺复兴时期平面设计的特点。

能力目标

通过该课程的学习，提高学生的审美水平和综合素质，以辩证的思想看待设计的发展，为广告设计的实践课程打好基础。

第一节 平面设计的起源

平面设计发展的历史应该说是从书写、文字的创造开始的。在古代的原始绘画中，我们的祖先创造了各种形象的符号，逐渐产生了布局、版面等日后平面设计的因素。法国南部拉斯科地区的山洞中发现的原始人壁画形成于公元前15000—前10000年，绘画生动，但是没有特别的设计布局，绘画的元素基本上是简练的动物形象，具有强烈的符号特征。北美洲的印第安人岩画当中，可以看到更加简练、更富于标志化的形象。

在人类由原始生活逐步走向文明的起始阶段，人与人之间的交流不断增多，这就要求将自身的思想感情用符号形式来传达。从历史资料记载的结绳记事演变到图形符号，是人类历史上文明进程中的大转折。在文字出现以前，人类就是依据各种图形符号进行记事与交流，直至图形演变为简单的文字，其中包括世界三大古老文字：中国的甲骨文、两河流域的楔形文字以及埃及的象形文字。三大古老文字成为当今世界文字的发展源头。可以说，文字的出现为日后平面设计的发展奠定了最原始的基础条件。

一、古代文字及平面设计的起源

一般说来，大约在公元前8000—前7000年，农业经济已经开始在两河流域、现在的泰国北部地区、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域与长江流域的中下游发展起来。农业发展促进了原始人的交流，从而促进了文字的产生。

①两河流域的苏美尔人创造了利用木片在湿泥版上刻画的所谓“楔形”文字，出现在大约公元前3000年，基本

是象形文字，在公元前2000年发展成熟(图1-1)。苏美尔人发明的文字最早在泥版上印刻，只适合书写较短的、直线的画笔，由于书写时用芦苇角或木棒按压，在按压的地方印痕较宽，这种文字符号的每一笔开始都比较粗，末尾部分则较细，就像木楔一样(图1-2)，“楔形文字”由此得名。这是对世界文化的杰出贡献。其中最重要的作品是“汉谟拉比”法典。古巴比伦人和亚述人也先后继承了“楔形文字”这份宝贵的文化遗产，并把它传播到西亚其他地方(图1-3)。

图1-1 两河流域早期苏美尔人的楔形文字泥版

图1-2 两河流域的苏美尔人在泥版上书写的楔形文字

图1-3 古巴比伦时期的泥版文书已具有现代版面编排的某些特点

②古埃及是文字的重要发源地之一，埃及的文化是沿着6600多千米长的尼罗河发展起来的。这个时期，美索不达米亚文化(图1-4)从两河流域引入埃及，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成抽象的字母，但埃及人仍然以本身发展起来的以图形为中心的象形文字为核心从事记录书写。象形文字的原意是“神的文字”，这种文字基本上是象形图画式的，在埃及使用时间较长。其中对平面设计影响较大的，也可以被看做是现代平面设计雏形的是纸草文书。这种被称为埃及文书的文字记录，利用横式布局或者纵式布局，文字本身是象形的，因此插图与文字相互辉映，十分精美。由于在后来的发展中，象形文字对某些抽象的意义显得无能为

力，从而一部分就变成了字母。在所有古埃及的文书中，最具平面设计价值的应该是纸草文书，这些书大部分有精美的插图，插图和文字混合，文字纵排，具有高度的装饰特点(图1-5)。

图1-4 公元前3700年左右的美索不达米亚地区的不劳石碑

图1-5 公元前1420年古埃及阿尼纸草文书的末日审判

③中国也是世界上文明发生最早的国家之一。在被发现的新石器时代的一些陶器上已经具有了类似文字的图形。中国文字——汉字是迄今依然被采用的世界上绝无仅有的象形文字。中国文字的最早形态是出于简单象形的。甲骨文的排列方式是从右到左、从上到下，奠定了以后汉字书写的基本规范。与埃及不同，汉字早期是以文字为中心的记录和书写排列，并没有插图与文字并存的先例，直到清代都没有发生变化。印刷术与造纸术已被列入中国“四大发明”。中国现存最早的印刷品应该是唐代的佛经教义《金刚经》，是在公元868年印刷的。现存的公元1249年印刷的医学著作《本草》一书，图文并茂，利用字体大小不同标明段落，非常清楚(图1-6)。插图简明扼要，木刻技术成熟，表明中国的印刷和平面设计已经非常成熟。与中国印刷相关的平面设计长期处于一种基本稳定的形式之中，发展缓慢。

图1-6 中医书籍《本草》的一页

二、字母的创造及其在平面设计中的运用

对于平面设计影响最大的应该是西方字母的发明。西方平面设计的一个重要特征是它与其文字是分不开的，西方的字母表是人类文化史上一个重要的发明。字母体系最早产生于希腊地区的米诺亚文明。公元前1700年，象形文字就被希腊语言拼音的抽象符号取代。希腊文字和手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，文字更加规范，字体也更加均匀和平衡。

希腊以后的罗马共和国和罗马帝国是古罗马文化的集大成者，罗马取代希腊成为古典时期的西方文明中心。罗马的文字则是拉丁文字，因而，标准化的文字是拉丁的。罗马帝国时期，罗马字体的一个重要特点是出现了装饰线，并因此形成了“罗马饰线体”；另一个特点是方形的大写字母——方体，利用扁头笔书写，字体方正，比较正式。与此同时，也出现了手写体“方形拉斯提克体”，这种字体相当紧密，比较节省空间，书写较快(图1-7至图1-10)。

公元4世纪，罗马的手抄本具有两个明显的特征：广泛采用插图和进行书籍、字体的装饰。而中世纪时期的手抄本具有更高的象征功能、装饰功能、崇拜功能。同时书籍也出现了装饰华贵的大写第一个字母，出现了与内容密切相关的插图。

图1-7 腓尼基字母

图1-8 古希腊字母

图1-9 古罗马字母

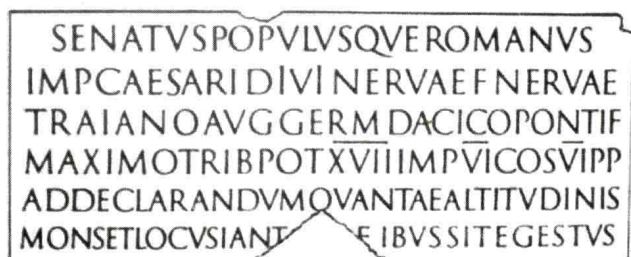

图1-10 柱体上的罗马字体

第二节 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，从公元3世纪到14世纪1000年左右的时间。在这一时期，艺术与平面设计都是为基督教服务的。

一、平面设计的早期发展历程

中世纪时期平面设计最重要的发展有如下几个方面。

1. 古典风格的存在和有限发展

古典风格是从古希腊、古罗马和古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。

中世纪利用羊皮纸替代埃及的纸草，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，以长方形的书页进行布局，无论是字体、插图还是装饰都发生了很大的改变。存世最早的抄本之一，就是形成于公元4世纪到5世纪初的《梵蒂冈维吉尔》诗集，文字采用方形拉斯提克体，插图往往采用红色作边框，宽度与文字部分相

同，工整地排列在文字的上方。这本抄本是典型的罗马古典主义在中世纪的存在证明。

2. 凯尔特人的书籍设计

从罗马帝国瓦解到公元8世纪是中世纪最黑暗的时期。整个欧洲都处于动荡之中，只有居住在爱尔兰岛上的凯尔特人过着相对较为平静的生活。

公元5世纪左右，凯尔特人开始接受基督教义，其原有异教文化和艺术风格就自然与欧洲大陆传来的基督教的文化艺术相融合，从而产生了非常特别的新的文化艺术风格。凯尔特人书籍具有强烈的装饰特点，色彩绚丽，往往把手写字母装饰得非常大而华贵，书籍的插图都是图案式的，插图用比较宽阔的装饰边缘环绕，每一页都被视为独立的艺术品。比较有代表意义的凯尔特平面设计书籍是《都罗之书》、《林迪斯法恩圣诗》、《凯尔斯之书》等。这些抄本设计讲究，表现了创作人虔诚的宗教信仰和装饰水平。

3. 卡罗林时代平面设计的复兴

欧洲的战乱在8世纪末到9世纪初告一段落。法兰克人查理曼建立了教会与皇权合二为一的新王国，统一了欧洲。查理曼最大的贡献是把欧洲推入到封建时代，并大力复兴文化和教育。

公元8世纪，即法国卡罗林王朝时期，国王查理曼发布命令，努力统一整个欧洲书籍的版面标准、字体标准、装饰标准。为了适应流畅快速的书写需要，卡罗林小写字体(图1-11)产生了，它比过去的文字写得快、便于阅读，在当时的欧洲广为流传。它作为当时最美观实用的字体，对欧洲的文字发展起了决定性的影响，并形成了自己的黄金时代。

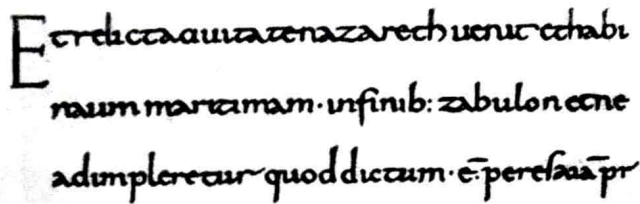

图1-11 卡罗林小写字体

4. 西班牙的图画表现主义风格发展

受摩尔人带来的阿拉伯文化的影响，西班牙的手抄本出现了与当时欧洲其他基督教国家完全不同的风格。书籍抄本具有强烈的装饰风格，插图装饰复杂，书籍四周有华贵的阿拉伯风格图案花边装饰；在公元945年出现了完全以图案为中心的装饰扉页，扉页采用非常工整的几何图案布局，色彩绚丽。这些手抄本都是圣经和基督教的读物，但是在装饰风格上具有强烈的异教特征。教士比修斯抄写

的《比修斯平圣约翰启示录文书》是这一时期比较重要、具有代表意义的作品之一，插图色彩鲜明、描绘生动，是平面设计史上的一个重大的发展。

5. 中世纪晚期的宗教读物装饰手抄本

公元1000年到1150年在历史上称为“罗马化时期”，欧洲各个国家基本全部进入封建时期。为了宣传基督教教义，教皇全力促进宗教书籍抄本出版，书籍发行在这个时期达到一个高峰，读者的范围逐渐扩大，手抄本的标准成为需要解决的重要的问题之一。《启示录》是由插图和文字合并组成的。插图往往以比较工整的方形安排在每页的上半部分，下半部分则是文字(现代字体)，字体具有比较花哨的装饰笔画的头尾，风格古朴。

14世纪末到15世纪初期，来自荷兰的两个兄弟——林堡兄弟主持的手抄本出版作坊成为当时西方最先进的出版作坊之一。林堡兄弟在此从事设计、抄写和编排宗教出版物工作，作品精良美观。

二、印刷技术在欧洲的早期发展

西方中世纪的平面设计，主要体现在各种手工书写和绘制的宗教书籍上。由于当时纸张的制造技术还未从中国传播到欧洲，人们主要运用十分珍贵的羊皮纸进行书写。一本200页的书籍要一个书写者花四五个月的时间才能够完成。所以书籍在那时是非常贵重的东西，只有少数贵族统治阶级才能享用。

和古埃及、古罗马的纸草文献不同，欧洲中世纪的书籍纸张有了同样大小的尺寸，并装订在一起，形成了现代书籍的基本样式。在设计上，手工绘制的书籍具有很高的艺术价值。许多书籍运用了金银等贵重的材料，图案装饰华美，刻画细腻，如在染成深紫红色的羊皮纸上运用金色或银色描绘各种花卉，或在人物背景上用金色和红色绘出各种图案或风景，大量运用图案植物的曲线组合，形成色调匀称的肌理。文字则运用了各种装饰字体，虽与图形交叉在一起，却十分注重二者间的色调对比。

在1400年以后，欧洲各国开始逐步建立起自己的造纸业，纸张被普遍采用。同时欧洲人也运用木刻的方法，印制多种印刷品。在这样的技术基础上，书籍的设计也有了根本性的进步：一方面出现了比手写字体更为规范、精细的字体；另一方面，出现了更为简洁、明快、具有大面积空白的编排样式。

三、印刷技术在中国的早期发展

中国古代的四大发明中有两项与复制术有关，即印刷术(图1-12)与造纸。印刷术最早可追溯到古代的封泥与印章。公元2世纪左右，中国便有将经文刻在石头上，通过

拓印达到复制目的的复制方式,这应该是最古老的印刷方法了。内容除了经文外,还有少许文学作品。公元6世纪前后发明了木刻版。木刻版是使用雕刻技巧将插图与文字以反纹形式在一块木板上制成印版,将不要印刷的部分刻除,印刷时在突出的部分涂上水性印墨,然后放上纸张并施加压力,使版上的墨印转到纸上。我国敦煌发现的《金刚般若波罗蜜经》、朝鲜半岛发现的《无垢净光大陀罗尼经》,都是使用了这种方法。

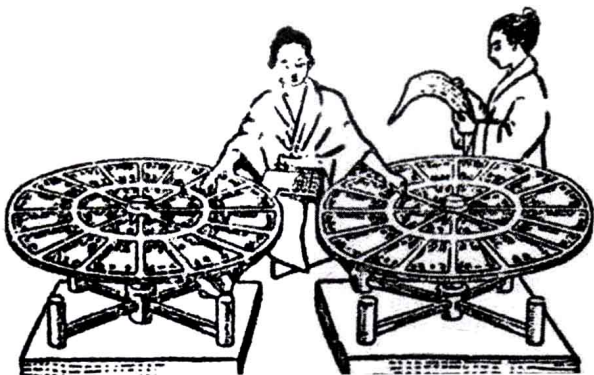

图1-12 印刷术

1. 报纸的雕版印刷

在中国也是世界上最早出现的印刷报纸是唐朝开元年间用雕版印刷的《开元杂报》(图1-13)。它是唐朝统治者于开元年间发行的邸报,本身并无报名,因其发行于唐开元年间,故后人称其为《开元杂报》,史料来源于唐文学家孙樵(字可之、隐之)的《孙可之文集》。孙毓修在《中国雕版源流考》中,记述了当时江陵杨氏藏有七页《开元杂报》的事:“近有江陵杨氏藏《开元杂报》七叶(孙可之集有读开元杂报文当即此也)。云是唐人雕本,叶十三行,每行十五字,字大如钱,有边界栏,而无中缝,犹唐人写本款式……”

图1-13 《开元杂报》

中国古代的报纸印刷起源甚早,到宋代得到初步发展,元、明二朝停滞不前,清代虽有起色,但仍处在很低的发展水平上(图1-14)。清末民初,随着西方近代印刷术的传入和发展,确切地讲,更重要的是随着帝国主义列强的入侵所导致的中国社会的重大变革,报纸印刷业得到了空前飞速的发展。

图1-14 《辕门钞》(清道光年间广东省衙门出版,属地方小报,类似于宋朝的《衙探》,专门刊载本地区衙门里的一些消息)

2. 地图的单色雕版印刷

我国唐代以来,普遍用木刻版印刷佛经,印刷术就在此在全国推广。雕版印刷出现以后,在木板上雕刻比在石板上雕刻容易得多。到宋代雕版印刷已达到兴盛,不只官府刻印书籍,而且也出现了书坊刻书和私人刻书。刻印内容除书籍以外,已发展到报纸和纸币,刻印技术也有很大提高,已经开始出现刻印地图。

明末以前,现存雕版印刷的地图均为黑色的。现今所藏最早的雕版印刷地图,是南宋杨甲所编的《六经图》中的《十五国风地理之图》(图1-15),该书刊于南宋绍兴二十五年(1155年),现藏于北京图书馆。该图中以单线表示河流,以三角形表示山,地名用阳文表示。《十五国风地理之图》用木版雕刻印刷,较德国奥格斯堡发行的最早木版印刷地图要早317年。

图1-15 现存最早的印刷地图《十五国风地理之图》

宋代雕刻印刷了许多地图，有的是附于地方志中，有的是多幅地图集成。《历代地理指掌图》(图1-16)是一本著名的地图，由税安礼编，成书时间在北宋元符年间(1098—1100)。该图有地图44幅，前有序言，后有总论，有总图2幅，始自帝营，迄于宋代的历代区域沿革地图39幅，另有“天象分野图”、“二十八星辰次分野图”、“唐一行山河两戒图”各1幅。每幅地图均附图说明，有的还附有考辨，对研究中国历代区域沿革有重要的参考价值。该图在日本东洋文库收藏有宋刻本，中国现藏有多种明代刻本。

图1-16 《历代地理指掌图》

元代存世地图不多。而朱思本自至大三年到延祐七年(1310—1320)历时10年绘成了当时的中国全图——《舆地图》，以计里画方法，先分别绘成各地分幅图，而后汇编成总图，这幅地图长宽各七尺，现已失传。明代罗洪先根据此图增订重编改成书本形式的《广舆图》(图1-17)。罗洪先在《广舆图》序中说，朱思本地图是他见到的最好的地图，所以选择朱图作为基础。

图1-17 明代罗洪先绘刻的图集《广舆图》

3. 版画的雕版印刷

中国版画的起源很早，作为一种艺术，有着自己发生、发展的过程，并在历史的进程之中，形成了一定的继续性、继承性。正如古代的印章与石刻是印刷术的源头一样，刻有图像的印章及砖刻、石刻也可视为版画的源头。战国时期出现的印面只有图像而无文字的印章，称为“肖形印”，被专家认为“无疑是一种版画的雏形”。现今能够见到的古代雕刻图像，大多从汉代到南北朝时期的墓葬中出土，如成都郊区出土东汉时期的讲经画像砖，画面经师坐于左方，右方坐有六名学生，手中捧简，其中一人腰挂书刀；山东出土的乐什百戏图中的绳技画像石、七盘什画像石以及其他刻有歌舞、农耕、龙马虎鹿等动物形象的画像石、砖。这些虽然不是版画，但是对雕刻版画的产生必然有一定的影响。特别是砖、石的阴线刻画，其凹像画的拓片已经和版画十分接近了。只是它采用的方法与印刷雕版不同。拓片采用的是正面雕刻、背面拓刷的方法；印刷是以反字镌刻，于版面刷墨印于纸的正面的印刷方法，两者完全相反。

晋代以后，还出现了用枣木刻印的符咒。这虽不是版画，但不可否认，这一系列的发明和使用，对雕版印刷版画的产生起了积极的促进作用。

(1) 唐五代时期的版画印刷

唐代已应用和推广雕版印刷术，现存唐代早期的印刷

品,大都配有刻图,可谓图文并茂。这说明,随着文字刻版印刷的发展,版画也就出现了。

现存最早有镌刻年月的唐代版画是于敦煌石室发现的《金刚般若波罗蜜经》的扉画。从现在保存的唐五代时期版画看,其题材比较单一,内容多以佛教宣传为主旨,版画为配合经文的雕印基本形式。而其他方面内容的版画还没有发现。另外,版画的雕印技术水平不一,咸通九年的《金刚经》(图1-18),文字、图画刻印精湛,属于印刷术比较成熟的作品,而吴越地区印制的扉画刻印显得粗率,从手法上也反映出当时的雕版印刷事业尚处于初级阶段。

图1-18 唐代雕版印刷品《金刚经》局部

(2) 宋代的版画印刷

宋代是中国印刷发展史的黄金时代,雕版印刷得到普及,大量的图书开始刻印,这一时期发明了活字印刷术,版画印刷从内容到形式都获得了新的发展。首先,在继唐、五代之后,宋朝政府大量刻印佛经,从宋初期的《开宝藏》起,又有《崇宁藏》、《圆觉藏》、《碛砂藏》的刻印,规模都是极为庞大的。每部佛经,都有扉画,数量之多远远超过前代,刻印技术也有新的进步。如《开宝藏》中的插图(图1-19),版面突出了山水内容背景,人物则处于次要地位,从构图到镌刻技术都比五代时期有了新的进步。宋代刻印的佛经扉画实为宗教题材版画的一代珍品(图1-20)。

图1-19 《开宝藏》中的插图

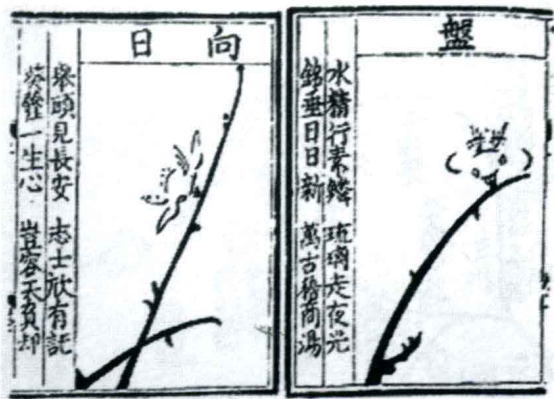

图1-20 宋刻《梅花喜神谱》

(3) 辽代的版画印刷

在三座辽塔中所重现的辽代雕版印刷品极其丰富,其中的辽代雕版美术品更是极其珍贵。应县木塔所出辽代版画《炽盛光佛降九曜星官房宿相》,是目前世界上所能见到的中国古代木刻版印着色立幅中时代最早、幅面最大、刻印最精的作品。此画内容与佛经所说相符,可能就是信众为祈福散灾、建立坛场时所供奉的炽盛光如来说法本尊佛像。现存画心纵94.6厘米,横50厘米,皮纸,原为条幅,天杆地轴均失,画幅上部缺失,现存部分也多处残破缺损,经修整后裱为立轴(图1-21)。

图1-21 辽代版画《炽盛光佛降九曜星官房宿相》

应县木塔所出辽代绢本三色彩印《释迦说法相》，是世所见存的最早绢本三色彩印佛画(图1-22)。

图1-22 辽代绢本三色彩印《释迦说法相》

(4) 金代的版画印刷

金代的印刷事业非常发达。官、私刻书很多，而且都有大规模的刻印佛教经典的活动。所刻经卷卷首均有扉画。平阳姬家刻印的版画《四美图》(图1-23)最为著名，图中心刻印王昭君、班姬、赵飞燕、隆珠四位古人。每个画像之上刻印名字，横眉刻有“随朝窈窕呈倾国之芳容”十个大字，绘刻精细优美，幅面宽大是前所未有。遗憾的是，版画原件于20世纪初被发现后即流失海外。

图1-23 平阳姬家刻印的版画《四美图》

(5) 西夏的版画印刷

西夏版画内容十分丰富，按其处理方式的不同，可分为佛经扉画、插图本佛经、单张佛像和铃印佛像4种形式。

西夏佛经，与宋朝佛经一样，大都有经首扉画，如汉文《金刚般若多罗蜜经》、《妙法莲华经》、《大方广佛华严经》、《转女身经》及西夏文《现在贤劫千佛名经》等，都有相关内容的扉画，其中的西夏文《现在贤劫千佛名经》扉画《译经图》，上绘僧俗人物25身，西夏文人名题款12条，知其为安全国师白智光主持的译经场面(图1-24)。《译经图》中白智光以国师之身，居画面中心，制约全局；助译者番汉各4人，穿插分坐两侧，有的握笔，有的持卷，似有分工，形态各异；前方体形较大的两人，衣着富丽，形态安详，是皇帝秉常、皇太后梁氏。整个构图场面隆重，主题突出，刻工精细，刀法流畅，形象地展示了西夏译经盛况，内涵极为丰富，在扉画中十分少见，是研究古代译经活动的形象资料，甚为珍贵。《梁皇宝忏图》(图1-25)线条流畅，构图优美，人物造型生动，是一幅优秀的古代版画。

图1-24 西夏文《译经图》

图1-25 西夏刻《梁皇宝忏图》

总之，以上叙述表明，宋代(包括辽、金、西夏)到元代这一段历史时期内，印刷技术已十分发达，庄重、优美的宗教版画继承历史传统，并有新的发展。形式多样、题材广泛的各类图书中的版画、单幅图、插图、冠图、连环画都开始出现，套版技术已经发明，并应用于版画艺术，刻印出版画等套版印刷品。

第三节 文艺复兴时期—17世纪末的平面设计

意大利位于地中海的中央,航运方便,是古罗马文化的发源地。中世纪末的意大利商业贸易兴盛,新兴商业都市纷纷建立,商人势力逐渐扩大。“文艺复兴”,本意是再生,指自由精神与人文主义的再生,在这里指以意大利为中心所掀起的西欧新文化思想运动,大约自14世纪持续到16世纪。这一时期,不论是欧洲的平面设计还是印刷技术都得到了长足的发展。

一、欧洲金属活字的发明与发展

欧洲人直到15世纪才掌握印刷术的运用。由于当时经济和文化的迅速发展,书籍的社会需求越来越大,手抄本和木刻版印刷都已经无法满足这样巨大的需求,欧洲各个国家的匠人都积极研究新的、效率高的印刷方法。其中,法国、德国、荷兰、意大利等国尤为突出。

根据历史的记载,真正把活字技术发展完善、使之成为现代印刷主要手段的是德国人约翰·谷登堡(图1-26)。1439到1440年,约翰·谷登堡以铅为材料,铸造字模,利用金属字模进行印刷,是最早的凸版印刷试验。在以后的试验中,谷登堡改变了印刷的材料,采用亚麻仁油,混合灯烟的黑灰,制成黑色油墨,用皮革球沾涂油墨到金属印刷平面上,取得均匀印刷的效果。这个时期最有价值的是公元1568年出版的一本由安曼作插图、称为《各行各业手册》的书籍。在这本书上有8张图片是介绍当时印刷业工作情况的,包括造纸、铸造活字、排版、修版、印刷、装订等。这些插图是用木刻制作的,黑白线条非常清晰。

图1-26 铅活字版的发明者约翰·谷登堡

约翰·谷登堡对于印刷术的贡献主要表现在三个方面。

1. 活字材料的选择和制造

谷登堡鉴于制作小号的木活字有困难,遂选用金属材料,主要是含锡的铅锡合金(加入锡可以提高活字的硬度),并确定了三种金属含量的配比。关于这些金属的选择和比例的确定,可能与其幼年学习的金匠手艺有关。而铸造方法,美国印刷史家奥斯瓦尔德(John Cyde Oswald)认为,当时铸造活字以细砂或黏土为母型,以木为父型。先刻出木活字,捺印于黏土中,取出木字,将熔化的铅锡水浇入黏土模中,取出修整,即成铅活字。

2. 印刷设备的研制

谷登堡借鉴欧洲压榨葡萄或湿纸所用的立式压榨机的原理,发明了世界上第一台印刷机。其机器为木制,采用压印方法(与雕刻版的刷印方式有所区别),底部座台上固定已排好字的活字版,上面的压印板借铁制螺旋杆控制,可上可下,螺杆下有拉杆,以人力推动,得到印刷时所需的压力;用羊皮包以羊毛的软垫蘸墨,将墨刷在活字版上,再铺上纸,摇动螺杆拉杆,通过压印板压力即印出字迹。

3. 油墨的制造

与木板雕刻印刷使用水墨相比,金属活字对水性墨的适性很差,因此必须使用新的着色剂,谷登堡选择了油性墨。油性墨的制作方法为:将亚麻仁油煮沸,冷却后呈暗黑色,以少量蒸馏松树脂得到的松节油精与炭黑搅匀后,放置数月即成适用油墨。

二、人性的解放与回归对平面设计的促进与推动

文艺复兴在欧洲开始于14世纪,从文学、艺术上的特点看其名义上是古罗马、古希腊的风格的发展,而实际上,其实质是欧洲资本主义的萌芽,是人文主义的发展。

1. 意大利文艺复兴时期的平面设计

意大利的文艺复兴在佛罗伦萨和威尼斯都有相当的发展,达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔的创作都是在这里进行的。威尼斯则是平面设计和印刷设计的中心,很多印刷技术人员都意识到威尼斯是印刷品销售非常理想的市场,纷纷申请来到威尼斯开设印刷工厂。其中,来自法国的尼古拉·詹森把金属货币的刻制技术引入活字设计与刻造,是世界上最早从事商标设计的平面设计家之一。他设计的商标都具有金石的味道,笔画刚劲有力,往往采用简单的几何图形组成,简明扼要,是标志设计中的杰作。詹森也把这种方式用于字体设计上,他设计的字体同样具有金石味道,是意大利文艺复兴时期很有影响的字体之一。

意大利文艺复兴在设计上的一个特点是对花卉图案装

饰的喜爱,这个时期的家具、建筑、抄本都广泛地采用卷草花卉图案,文字外部全部用这类图案环绕。

科学书籍和宗教书籍同时盛行,是意大利文艺复兴时期出版业的特点。玛努提斯是意大利文艺复兴时期印刷和平面设计的重要代表人物,他的书籍较少使用插图,文字的编排讲究工整、简洁,首写字母装饰是主要的因素,往往采用卷草环绕首写字母。1501年,他首创“口袋本”(图1-27),是世界上第一本采用斜体的书籍。

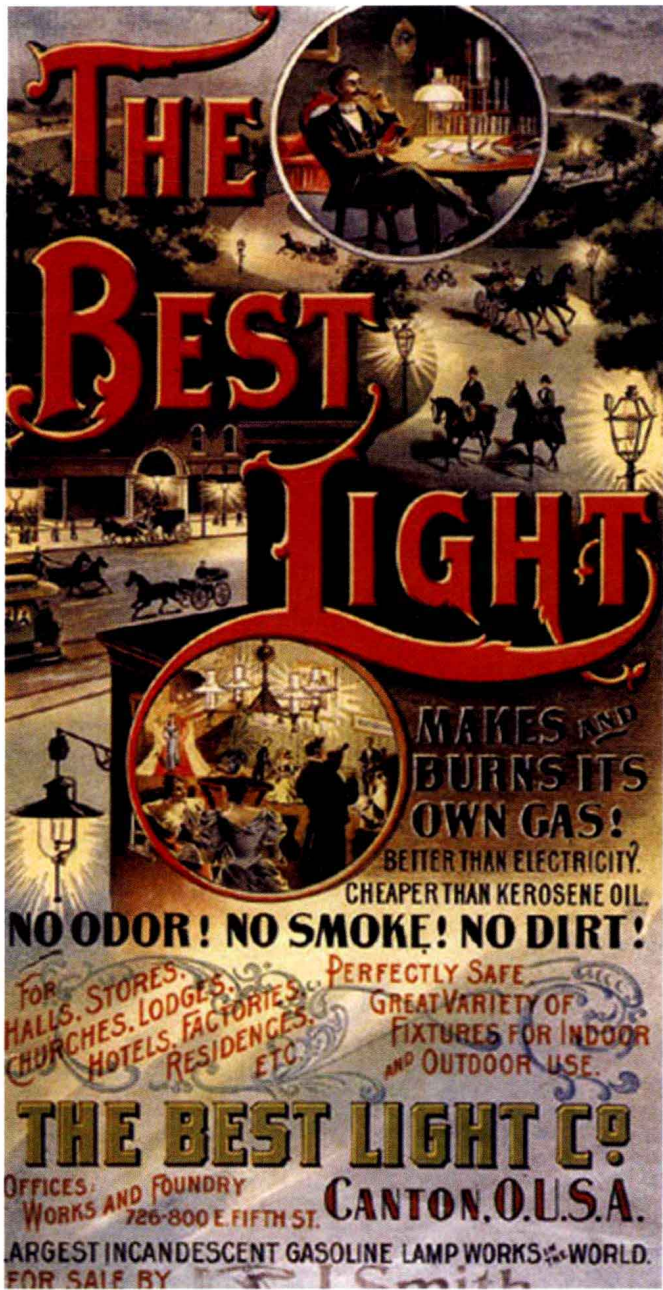

图1-27 口袋本

2. 德国的早期插图书籍

文艺复兴开始后,欧洲人对自然科学的兴趣和为了促进生产力而进行的科学技术探索,形成了对书籍的巨大社

会需求,并对图书出版产生了很大的促进作用。书籍采用插图,对于解释内容是非常有利的,比如当时大量出版的自然科学书籍,利用插图就可以很形象地说明动物、植物的形状和特征。文艺复兴时期,艺术的一个巨大的贡献就是绘画上透视技术的发明和广泛运用。欧洲各个国家这个时期的各种出版物,无论是自然科学还是人文科学,甚至宗教书籍,都广泛地采用木刻插图。欧洲的平面设计由此发展到一个新的高度。

文艺复兴时期在平面设计上的一个非常重大的进展,就是版面设计逐步取代了旧式的木刻制作和木版印刷。金属活字的出现,使得可以把文字和插图进行比较灵活的拼合——即可以进行较简单的版面设计,而插图逐渐从单纯的木刻发展到金属腐蚀版。这就是现代意义上的“排版”。欧洲最早的利用排版方式设计、带有插图的书籍出现于15世纪中期的德国,采用谷登堡金属活字印刷,加上木刻插图拼合印刷出版书籍,这种方法在当时德国很流行。15世纪末,德国城市纽伦堡成为欧洲最重要的印刷工业中心。

1498年,丢勒为《启示录》一书作了15张极其精美的木刻插图,描绘生动,线条丰富,黑白处理得当,构图紧凑,成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。在此之后,丢勒不断为书籍设计插图,书籍的内容也从单纯的宗教发展到知识性和娱乐性方面,他的黑白木刻插图达到当时最高的水平。

文艺复兴时期,欧洲以法国的巴黎、德国的纽伦堡、意大利的威尼斯、瑞士的巴塞尔等为中心,出现了平面印刷设计事业兴盛的局面。

15世纪末,具有现代特点的、采用文字和插图混合排版的方法开始从德国的纽伦堡和其他几个城市传播出去,影响到欧洲的其他国家。

3. 法国印刷的发展

16世纪被称为“法兰西”版面设计的黄金时期。法国的平面设计主要受来自意大利威尼斯设计的影响。其中,亨利·爱斯坦纳是法国最早投身于印刷与设计的印刷家、设计家和出版家。他热衷于出版所谓的“大书”,特别是像字典和词典的工具书。这些作品的问世,使他成为法国文艺复兴时期最重要的平面设计家和出版家之一。

这一时期,法国出版印刷业在一定程度上受到了教会和皇室审查的影响。这种审查,妨碍了书的出版,也妨碍了法国平面设计的发展。尽管如此,法国还是出现了一批非常杰出的书籍设计家、平面设计家,乔弗雷·托利和克劳德·加拉蒙就是非常杰出的代表人物。托利是“文艺复兴”时期那种对于文学、哲学、艺术和自然科学都通晓的知识分子,他出版的书籍插图精美、装饰讲究,大写字母装饰得体而大方,这些书籍成为法国早期最重要的印刷