

本书由史蒂芬·海勒作序

设计师不可不知的 100 种 世界经典平面设计图书

[英] 杰森·戈弗雷 著
陈东山 陈小民 译

本书由史蒂芬·海勒作序

设计师不可不知的 **100** 种

世界经典平面设计图书

[英] 杰森·戈弗雷 著

陈东山 陈小民 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

设计师不可不知的100种世界经典平面设计图书 /
(英) 戈弗雷著 ; 陈东山, 陈小民译. -- 北京 : 人民邮
电出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-115-32952-3

I. ①设… II. ①戈… ②陈… ③陈… III. ①图书—
版式—设计—作品集—世界 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第202024号

版权声明

Bibliographic: 100 Classic Graphic Design Books

Copyright©2009 Laurence King Publishing

Translation©2013 Posts & Telecommunication Press

Chinese translation rights arranged with Laurence King Publishing Ltd. through Andrew Nurnberg Associates International Limited.
All rights reserved.

中文简体字版翻译版由安德鲁·纳伯格联合国际有限公司授权人民邮电出版社出版。

内 容 提 要

本书是世界范围内影响力较大的平面设计指导书。书中展示了 100 种英、美、日等国知名出版社的优秀平面设计图书, 涵盖了非常广泛的资料, 深入阐述了 20 世纪平面设计的演变。在介绍每本经典图书时, 本书都展示了书中的经典跨页、版式结构等, 还介绍了图书的基本信息, 包括年代、出版社、设计师等, 图文结合, 讲解全面细致。相信读者阅读本书后会受益匪浅, 从而加深对平面设计的理解, 并将其应用在自己的设计工作中。

本书适合平面设计专业的学生及从事平面设计工作的人员阅读。

-
- ◆ 著 [英] 杰森·戈弗雷
 - 译 陈东山 陈小民
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 董雪南
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
 - 印张: 13.75
 - 字数: 592 千字 2013 年 10 月第 1 版
 - 印数: 1-3 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-7088 号
-

定价: 98.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

本书是一个致力于探讨平面设计领域的书库。本书并非通过简单地罗列平面设计图书讲述该领域的历史演变，本人也不敢大言不惭地自诩是最权威地汇整了该领域最好的100本图书。事实上，本书仅仅是向读者展现众多被设计工作室收藏在藏书室的平面设计图书，它们早已成为平面设计师实践视觉灵感的源泉和重要的奋斗目标。本书中提及的很多图书是从成千上万本平面设计著作中精挑细选出来的，在这个专业具有至关重要的意义。它们或是对该领域发展有着巨大影响的出版物和参考文献，或是某个时代或者风格的象征。有些图书一经出版即对当时的时代产生了影响，而另一些在后来的时代才开始为人们所接受。另外，本书汇整的所有这些关于平面设计的书刊，其图书本身的设计都是平面设计的最经典案例。

设计师素来重视藏书室，在设计师的工作室里，藏书室是其生活和工作的重要部分。我感觉自己非常幸运，大学教授激发了我对于书籍的热情，自己在职业生涯早年又致力于环境标识艺术的工作，这些都让我意识到藏书室的重要性。我毫不怀疑正是这些影响了我后来对于汇整图书的强烈兴趣。

在本书出版之前，

这类汇整平面设计书刊的书目几乎随处可见，而且表面上看似也一直有设计师在使用。但是，之前的那些书目却常常更多地谈论作者而非他们的代表作。这类汇整的涉及面很广，总是涉及很多创意领域的图书，特别是视觉艺术和摄影领域。但是，事实上，它们却很少真正被定义为平面设计书刊。因此，出于权宜的考虑，本书仅着眼于平面设计。此外，本书还需要将很多书架上的设计年鉴排除在外，因为这类书刊的数量相当庞大，或许应该在它们自身应属的领域范围内加以研究；而且，这些年鉴往往缺少编辑的视角。

精选图书绝非一桩易事，即便花费了大量的功夫和精力，最终列出的书目很有可能仍然在本质上具有随机性。作为一个插画图书，非常重要的一点是这些图书应该具有视觉吸引力和冲击力。有鉴于此，我合理有效地排除了很多专门对平面设计进行评论性分析的图书，原因在于这些图书往往使用了大量文字，却只有很少的图片。当然也有例外，即拉斯洛·莫霍利-纳吉出版的《*Vision in Motion*》（《运动中的视觉》）（1947年）和匈牙利画家乔治·凯佩斯出版的《*Language of Vision*》（《视觉语言》）（1944年）。这两本都是具有创新思维的图书，倡导了一

种新的设计理念。不仅如此，在它们自身的版面设计中也反映了这种理念。

若要将所有汇整的书刊都拍摄成图片，那就意味着必须能够获得这些书。本书汇整的图书中，很多仍然是正在发售的，其他的在二手图书市场也不难找到。本书目更倾向于收录第二次世界大战之后出版的书刊，部分原因在于这一时期正好是平面设计作为一个专业领域的快速发展期，而且在这之前出版的书刊已经很难找到，现在通常都陈列在博物馆里了。20世纪二三十年代关于字体排印革命的书刊更是如此。谢天谢地，这些书刊在赫伯特·斯宾塞撰写的《*Pioneers of Modern Typography*》（《现代字体排印先锋》）（1969年）、埃克哈德·纽曼的《*Functional Graphic Design in the 20's*》（《20年代实用平面设计》）（1967年）、格尔德·弗莱什曼的《*Bauhaus: Drucksachen, Typografie, Reklame*》（《包豪斯设计风格：印刷材料、字体排印、广告》）（1984年）等著作中都有详尽的记录。这些书堪称典范的、无与伦比。

当然，一些第二次世界大战之前的图书也被汇整在本书目中，因为它们对于平面设计历史至关重要：简·契肖尔德编写的《*Die Neue Typographie*》

（《新字体排印》）（1928年）和阿尔弗雷德·托尔默编写的《*Mise en Page*》（《页面布局》）（1931年）都是具有深远影响的书刊——它们从根本上改变了整个平面设计领域。这两本书刊能够出现在本书目中，多亏了伦敦圣·布莱德印刷图书馆的慷慨相助，只有在这样的少数几个地方，才能探寻到如此稀缺的书刊。我希望本书能够帮助这些经常被引用的图书在世界上留下一些痕迹。

即使在第二次世界大战之后，除了少部分之外，绝大多数平面设计图书从来没有大量印刷。随着这一产业的不断发展，越来越多的设计师力求获得早期设计出版物的副本。然而，从某种程度上说，这种做法又不可避免地导致很多书刊更难以找寻，特别是那些不再印刷的图书，比如拉吉斯拉夫·苏特纳尔编写的《*Visual Design in Action*》（《动作的视觉设计》）（1961年）和布拉德伯里·汤姆逊编写的《*The Art of Graphic Design*》（《平面设计艺术》）（1988年）。对于平面设计专业的学生来说，学校的图书馆是找到这些书刊的为数不多的地方之一。

本书汇整了出版最早的两本字体样本书：一本来自美国铸字公司（ATF）；另一本来自法

国德伯尼·裴依铸字厂。很多公司制作这种字体样本目录的目的是为了将它们的印刷制品推广到印刷业。本书中精选的这两本样书在风格上有着鲜明的对比。ATF出版的字体目录（1906年）是一本建立在19世纪的散页印刷行业的书刊，以粗黑字体和精巧的衬线字体为特色，比如Bookman和Cheltenham字体。然而，德伯尼·裴依铸字厂出版的《字体目录》（1926年）说明20世纪20年代该铸字厂已经意识到法国平面设计艺术的新潮流，于是在生产过程中引入设计师，并且在营销过程中将他们的需要作为首要考虑因素。这些样书，以及其他经常见诸平面设计藏书室的样书，其价值绝不仅仅是用作历史字体排印的参考工具，更是对这个专业起源的一个重要记载。在本书目中介绍的其他例子还包括摄影字体公司出版的厚重的《Alphabet Thesaurus Nine Thousand》（《字母辞典9000》）（1960年）以及拉突雷塞公司的字体排印图书（约20世纪70年代）。由于该图书在艺术贸易领域的广泛使用，因此在20世纪70年代，它成为激发设计师将平面设计当作毕生追求的职业生涯的第一书。

本书的版面布局与其他任何设计工作室的图书并没有太大差别。字体排印方面的图书，不论是

纯粹的样书，还是对该领域深入探讨类的图书，往往彼此向对方靠拢。作为平面设计的一个专业领域，“字体排印”是一批字体收录的天然发源地，比如罗布·罗伊·克里经过广泛研究而编撰的才华横溢的《American Wood Type: 1828-1900》（《美国木活字体1828-1900》）（1969年），以及埃莫·莱纳编写的更具有特质的汇编《Modern and Historical Typography》（《现代和历史上的字体排印》）（1946年）。平面设计师研究字体的试验可见大卫·兰斯·戈因斯编写的《A Constructed Roman Alphabet》（《建构罗马字母表》）（1982年）中的具有古典风格的字体，以及日本现代著名设计师五十岚威畅的《Igarashi Alphabets》（《五十岚威畅字母表》）（1987年）中的雕塑字体。除此之外，还有很多研究特殊字体的图书，如拉尔斯·穆勒出版的袖珍本《Helvetica: Homage to a Typeface》（《向Helvetica字体致敬》）（2002年）以及科林·班克斯的《London's Handwriting》（《伦敦的书法》）（1994年）。《伦敦的书法》是对Johnston字体的真挚致敬。

在日常活动中，平面设计师的藏书室中使用最多的一部分或许应该是

“原始资料读物”。这部分是符号、标记、创意的视觉资源库，通常用于支撑平面设计研究的依据和完成某些平面设计项目。克拉伦斯·P·霍依编写的《Handbook of Designs and Devices》（《设计和设备手册》）（1932年）出版70年之后仍然在印刷出售。这本格式目录一直是很多公司商标的基础。亨利·德雷夫斯的《Symbol Sourcebook》（《符号大全》）（1972年）和鲁道夫·莫德利的《Handbook of Pictorial Symbols》（《图形符号手册》）（1976年）都对找寻一种国际认可的符号系统的方法进行了深入研究，同时又为标志设计提供了不可或缺的创意灵感。从20世纪70年代开始，关于商标和商标字体的书刊的出版呈现蓬勃发展的态势，最早的一本桑山弥三郎编写的《Trade Marks & Symbols》（《世界商标与符号》）（1973年）。该书按照字母和图片组合布局，采用了完全前后参照的索引风格。

教育方面的需求一直是平面设计书刊出版的不变宗旨，多亏了需要指导的学生如“走马灯”般不断涌现，这些书刊才能够始终受到很多人的欢迎。最成功的指导性书刊是由几位最德高望重的设计教育大师编撰的。阿明·霍夫曼的《Graphic

Design Manual》（《平面设计手册》）（1965年）提供了对于平面设计形式的最完美解析，以及一个时至今日仍然能够在教学中产生共鸣的平面设计实践系统。霍夫曼在巴塞尔工艺美术学校的同事埃米尔·鲁德所著的《Typography》（《字体排印学》）（1967年）也是该主题领域最典型的教科书。

威廉·艾迪生·德威金斯的《Layout in Advertising》（《广告设计》）（1928年）是最早阐释新平面设计专业的作用和方法的图书之一。他的这本书是平面设计的模板。多年以来，除了技术进步对制作的影响之外，这个模板几乎没有改变。约翰·刘易斯编写的《Typography: Basic Principles》（《字体排印的基本原理》）（1963年）是一本关于基本设计标准的小版式指南。这本书对于平面设计同样至关重要，在很大程度上是因为刘易斯坚信必须首先理解了平面设计的历史之后，才能开始从事平面设计这一职业。

大约在20年前，成熟、完整阐释平面设计的起源和发展的图书开始出版问世。菲利普·B·梅格斯编写的《A History of Graphic Design》（《平面设计史》）（1983年）是这一主题后来发展史的

参照标准，它回溯了平面设计从最初的书写形式到今天的完整演变过程。相对而言，理查德·霍利斯编写的《Graphic Design: A Concise History》（《平面设计：一部简史》）（1994年）涉及范围稍窄，然而结构更紧凑。作者在书中独具匠心地融合了文字和图片，这也是一本必读图书。作为一本画刊，爱德华·布兹-克利本和达尼埃勒·巴尼罗编写的《The Language of Graphics》（《平面设计语言》）（1990年）呈现出的视觉盛宴是难以超越的，其超饱和的彩色书页中摆满了图片。

按照统一的目的汇整平面设计师们的著作，能够创作出具有当代特征的书刊。本书“选集”章节收集的这些最好的书刊都彰显了它们各自的历史背景。对于企业标识意识的提高充分体现在埃格博特·雅各布森编撰的《Seven Designers Look at Trademark Design》（《七位设计师眼中的商标设计》）（1952年）中；关于多样化的国际平面设计产业见诸艾伦·弗莱彻、科林·福布斯和鲍勃·吉

尔编写的《Graphic Design: Visual Comparisons》（《平面设计：视觉比看看》）（1963年）中，该书为平面设计中的常见问题提供了不同的解决办法。里克·鲍伊诺编写的《Typography Now》（《当代字体排印》）（1991年）以其收集的解构字体排印标志着20世纪90年代字体设计和排印布局的变革。

1947年，保罗·兰德出版了《Thoughts on Design》（《关于设计的思考》）。这是一本具有开创性意义的书，作者将艺术和广告的独特融合，为后来的平面设计专题著作设定了标准。这些著作不仅标准要求很高，而且还必须有一定的观点和目标感，而且收录的内容必须胜过单纯的作品收集。米尔顿·格拉瑟编写的《Graphic Design》（《平面设计》）（1973年）和乔治·刘易斯编写的《The Art of Advertising》（《广告的艺术》）（1977年）不仅展示了作者惊人的天赋，而且这两本书同时还记载了美国的流行文化。当然，作者身上的故事同样重要，不论是沃尔夫

冈·魏因加特在其编写的《Weingart: Typography》（《魏因加特：字体排印学》）（2000年）中记录的他研究字体排印的历程，或者薛博兰在其编写的《Make it Bigger》（《没有最大，只有更大》）（2002年）中表现出来的想要彻底改造自己的强烈欲望，亦或是艾米莉·金在其编著的《Robert Brownjohn: Sex and Typography》（《罗伯特·布朗约翰：性与字体排印》）（2005年）中讲到的罗伯特·布朗约翰一生与毒瘾抗争的悲剧故事。

一本图书的成功，在一定程度上还必须依赖其包装和排版布局。毫无疑问，本书中汇整的图书都是这些方面的典范。变换版本、使用不同的纸张以及新兴的装订技术都是可供参考的依据。所有出版公司都注重印刷质量，特别是20世纪60年代的亚瑟·尼格里等瑞士出版公司，其图书印刷质量足以与今天的拉尔斯·穆勒出版公司和海芬出版社等出版的图书相媲美。

设法呈现正确的目录细节是一项艰巨的任

务。对于每本书来说，这些细节包含了原版的以下信息：书名、作者、出版公司、出版日期和地点。另外，还有该书页面的尺寸，先高度、后宽度、总页数。当然，书刊的设计师的姓名也会一并列出。当遇到某些书同时在很多地方出版的情况时，我只列出本书展示的版本的信息，同时在文章中提及及其他已知的版本，当然我们也会保持相关信息的更新。在每个章节，图书按照出版日期的先后顺序排列。

本书不是简单地罗列这些图书，而是试图让读者去感受它们。所有这些图书几乎都是由平面设计师的藏书室提供的，由于它们长期处于使用状态，因此很多都留下了翻折过的痕迹。一些书的护封已经找不到了，因此我们还必须尽力找寻每本图书的原版。有些书的图片拍自后续重印的版本，图书的纸张材质甚至都没有明显的变化。它们是理解平面设计的重要资产，也是决定平面设计未来发展方向的宝贵工具。

杰森·戈弗雷在这本无与伦比的书卷中汇整了所有平面设计图书，浏览了一番之后，我不由自主产生一种强烈的羡慕感。若非我已真正拥有所有这些书，甚至编著它们其中的一本，我毫不怀疑这本书还将会激发我去购买这些图书的强烈欲望。与此同时，本书让我产生了一种严重的焦虑感。它抛给我这样一个生动的难题：我真的不知道我之前复印的有关平面设计书刊的很多珍贵副本放到哪里去了。假如您来参观我的个人藏书室（那是我存放绝大多数书籍的一个独立房间），您会发现我珍藏的书籍数量有多么庞大，书架空间根本不够用，这迫使我不得不把书籍在书柜前方高高堆起。由此带来的麻烦就是当我试图从中找出一些我需要的书时，困难不是一般的大。当然，当我不需要这些书籍或者不是正在找寻它们的时候，它们都各就各位，“泰然自若地躺在”各自的位置上“休息”。我知道这样的想法是很荒谬的，但是我真的觉得我的这些书就是合谋起来不让我找到它们，而且它们似乎非常享受在“书目捉迷藏”游戏中贬低我的智商。这些书籍真是可恶！它们不仅包含各种各样的信息，而且一个个似乎都具有邪魔的智慧。好了，忘记这些奇异的、妄想狂似的思索吧。我们言归正传，可以这样说，倘若没有一个有效的系统将平面设计图书编入目录，我们都很容易陷入茫然不知所措的境地。这就是我为什么非常羡慕戈弗雷先生对组织整理的爱好，同时又欣赏他神通广大的分类学知识的原因。

在您面前的是一本跨越了20

世纪和21世纪的出版物，更是平面设计图书的精华。长期以来平面设计一直未曾受到艺术和文化学者的重视，而如今越来越多关于平面设计基础知识和深奥理论的书籍出版面市，这真是一件令人大快朵颐的事。我仍然记得20多年前，我开始编撰关于这个主题的图书的时候，编辑们都非常谨慎，唯恐涌进这个被认为是小市场的平面设计领域。当时，唯有经过最仔细审查的图书方可见天日。现如今，世界上越来越多的出版公司每年都出版很多平面设计的书刊，既有关于传统的基础知识和设计流程的图书，也有关于设计“文化”的晦涩难懂的专著。我相信在过去短短几年内出版的有关设计和相关主题的图书与整个20世纪30年代甚至80年代出版的图书相比，在数量上都是足以接近甚至不相上下的。

可以说，这种情况的出现让精挑细选优质图书的工作成为了苦差事，就像从碎谷壳里分离小麦一样，往往令人心生畏惧、望而却步。很明显，在众多关于平面设计的图书中肯定有一些劣质图书。另外，还有一些图书早已跟不上潮流了。但是，这其中也存在很多优质图书，它们是平面设计历史的重要基石。德伯尼·裴依铸字厂是一家位于巴黎的铸造字体厂，也是开启A·M·卡桑德拉、阿列克谢·布鲁多维奇等设计大师的设计生涯的起源地。裴依铸字厂出版的《字体目录》（1926年）是一本具有重要历史意义的文献，尽管早已不再印刷，但是它记录了字体排印历史的一个重要时期。同样，罗伯特·玛辛编写的《Letter and

Image》（《字体与图片》）（1970年）对于每一名画报字体排印专业的学生来说都是必不可少的。计算机时代的很多设计师用于字体和图片分层的技术，归结到底都来自前计算机时代。被誉为字体排印试验家的玛辛收集了这些技术的历史根源，找寻到这一现象的演变过程。甚至，像约瑟夫·宾德编写的《Colour in Advertising》（《色彩在广告中的应用》）（1934年）和阿尔弗雷德·托尔默编写的《Mise en Page》（《页面布局》）（1931年）等实用参考指南，都是拼缀图风格的重要著作。拼缀图风格是设计领域的宝贵遗产，其原因就在于每一本这样的图书都在表现各自时代的风格和形式方面的方式。

时至今日，这些优质图书都如同首次出版一样，是仍然具有可开发价值的平面设计知识库。埃格博特·雅各布森撰写的《Seven Designers Look at Trademark Design》（《7位设计师眼中的商标设计》）（1952年）或许已经把设计师保罗·兰德、赫伯特·贝耶、威尔·伯丁、阿尔文·鲁斯蒂格等的作品研究得非常透彻了。而且，有些商标仍然存在，它们为研究商标成败提供了珍贵案例。1963年，艾伦·弗莱彻、科林·福布斯和鲍勃·吉尔在合伙创办“五角星”设计工作室之前编写了《Graphic Design: Visual Comparisons》（《平面设计：视觉比看看》），这是一本收集了很多风格迥然不同、但又相互关联的圖片的书籍。长久以来，它是激励年轻平面设计师创作的灵感

之源。

如果你领会了平面设计图书如何从颜色是昂贵奢侈品的时代演变到现代的过程，那么你一定会上目结舌。1947年，保罗·兰德出版《Thoughts on Design》（《关于设计的思考》）一书时，全书仅有几页是彩色的。但是，在他编撰的《A Designer's Art》（《保罗·兰德作品集：设计师的艺术》）（1985年）上就已经有了大量的彩页（同时印刷设备和纸张的质量也大幅提高）。因此，即便固执的兰德也承认20世纪40年代末期和20世纪50年代是平面设计图书创作的低谷期。约翰·刘易斯编写的彩色图书

《Printed Ephemera》（《短期印刷物》）（1962年），因为再版时使用单色而使发行大受影响（尽管该书仍然有良好的发行记录）。但是今天，假如没有全彩印刷的出现，里克·鲍伊诺和爱德华·布兹-克利本编写的具有开创性意义的《Typography Now》（《当代字体排印》）（1991年）（第一本全面研究“新解构字体排印”的图书）和艾伦·弗莱彻编写的《The Art of Looking Sideways》（《当代横看艺术》）（2001年）等著作绝不可能有效地在市场上发行。

平面设计图书常常被不公平地认定为“华而不实”，但是每年出

版的这类图书中，都有一部分是来自其他设计师的设计灵感。本书中收录的绝大部分图书，从亨利·德雷夫斯编写的《Symbol Sourcebook》（《符号大全》）（1972年）到赫伯特·斯宾塞编写的《Pioneers of Modern Typography》（《现代字体排印先锋》）（1969年），都是平面设计实践和文化研究必不可少的书籍。尽管大部分平面设计图书通常都是为专业设计师或者学生读者编著的，但是不应该因此而限制这类图书的读者群。这本书成功揭示了这些图书最重要的意义在于它们是流行文化的“百宝箱”。

目 录

字体排印学

- 13 《American Line Type Book》(《美国铅字排印书》)
- 14 《Spécimen Général: Tome 1》(《通用字体样本: 第一卷》)
- 17 《Die Neue Typographie》(《新版面设计》) 吉安·塔希萧尔特
- 19 《Modern and Historial Typography》(《现代和历史上的字体排印》) 埃莫·莱纳
- 20 《The Letter as a Work of Art》(《文字作为艺术作品》) 杰拉德·库特尔特博士
- 23 《Manuale Typographicum》(《字体排印手册》) 赫尔曼·察普夫
- 24 《The Encyclopaedia of Type Faces》(《字体百科全书》) W·特纳·贝里、A·F·约翰逊、W·P·加斯帕特
- 27 《Alphabet Thesaurus Nine Thousand》(《字母辞典 9000》)
- 29 《An Atlas of Typeforms》(《字体图表集》) 詹姆斯·萨顿, 艾伦·巴特拉姆
- 30 《Wood 2》《木活字2》
- 32 《American Wood Type: 1828-1900》(《美国木活字 1828—1900》) 罗布·罗伊·克里
- 35 《Letraset》(《拉突雷塞》)
- 36 《A Constructed Roman Alphabet》(《建构罗马字母表》) 大卫·兰斯·戈因斯
- 38 《Igarashi Alphabets》(《五十岚威畅字母表》) 五十岚威畅
- 41 《London's Handwriting》(《伦敦的书法》) 科林·班克斯
- 42 《Helvetica: Homage to a Typeface》(《向Helvetica字体致敬》) 拉尔斯·穆勒

资料读物

- 47 《Handbook of Designs and Devices》(《设计和设备手册》) 克拉伦斯·P·霍依
- 48 《Printed Ephemera》(《短期印刷物》) 约翰·刘易斯
- 51 《Semiologie Graphique》(《图形符号学》) 雅格·伯汀
- 52 《Letter and Image》(《字体与图片》) 罗伯特·玛辛
- 55 《Trade Marks & Symbols》(《世界商标与符号》) 桑山弥三郎
- 56 《Label Design》(《标签设计》) 克劳德·亨伯特
- 59 《Symbol Sourcebook》(《符号大全》) 亨利·德雷夫斯
- 60 《Handbook of Pictorial Symbols》(《图形符号手册》) 鲁道夫·莫德利
- 63 《Words and Buildings》(《文字与建筑》) 乔克·金尼尔
- 64 《The Dictionary of Visual Language》(《视觉语言词典》) 菲利普·汤姆森、彼得·达文波特
- 67 《Old Advertising Cuts from A-Z》(《老式广告插图 A-Z》) 查尔斯·斯宾塞·安德森
- 68 《Today's Hieroglyphs》(《当代象形字图案》) 汉斯·鲁道夫·鲁兹
- 71 《Alphabets & Other Signs》(《字母及其他标志》) 朱利安·罗森斯坦、梅·古丁(编辑)

教科书

- 75 《Layout in Advertising》(《广告设计》) 威廉·艾迪生·德威金斯
- 76 《Mise en Page》(《页面布局》) 阿尔弗雷德·托尔默

- 79 《Colour in Advertising》(《色彩在广告中的应用》) 约瑟夫·宾德
- 80 《Language of Vision》(《视觉语言》) 乔治·凯佩斯
- 83 《Vision in Motion》(《运动中的视觉》) 拉斯洛·莫霍利-纳吉
- 84 《The Graphic Artist and His Design Problems》(《平面艺术家和他的设计问题》) 约瑟夫·穆勒-布罗克曼
- 87 《Typography》(《字体排印学》) 亚伦·伯恩斯坦
- 88 《Typography: Basic Principles》(《字体排印的基本原理》) 约翰·刘易斯
- 90 《Graphic Design Manual》(《平面设计手册》) 阿明·霍夫曼
- 93 《Visual Presentation of Invisible Processes》(《不可见过程的视觉呈现》) 安东·斯坦科夫斯基
- 95 《Typography》(《字体排印学》) 埃米尔·鲁德
- 96 《A Sign Systems Manual》(《符号系统手册》) 罗斯比/弗莱彻/福布斯公司
- 99 《Grid Systems in Graphic Design》(《平面设计的网格系统》) 约瑟夫·穆勒-布罗克曼
- 100 《The Visual Display of Quantitative Information》(《量化信息的视觉呈现》) 爱德华·R·塔夫特
- 103 《Notes on Book Design》(《图书设计概述》) 德里克·伯兹奥尔

历史图书

- 107 《The New Graphic Art》(《新平面艺术》) 卡尔·格特斯那、马库斯·卡特
- 108 《Functional Graphic Design in the 20's》(《20年代的功能平面设计》) 艾克哈特·纽曼
- 111 《Pioneers of Modern Typography》(《现代字体排印先锋》) 赫伯特·斯宾塞
- 112 《Images of an Era》(《一个时代的图片》) 约翰·加里甘、弥尔顿·格拉瑟、多尔·阿西顿、阿兰·高旺士
- 115 《The Language of Graphics》(《平面设计语言》) 爱德华·布兹-克利本、达尼埃勒·巴尼罗
- 116 《A History of Graphic Design》(《平面设计史》) 菲利普·B·梅格斯
- 120 《Typography: When Who How》(《字体排印: 何时、何人、何为》) 弗里德里希·弗里德耳、尼古拉斯·奥特、伯纳德·斯丁
- 123 《Graphic Styles》(《平面设计风格》) 史蒂芬·海勒、西摩·切瓦斯特
- 124 《Graphic Design: A Concise History》(《平面设计: 一部简史》) 理查德·霍利斯

选集

- 129 《Seven Designers Look at Trademark Design》(《7位设计师眼中的商标设计》) 埃格博特·雅各布森(编辑)
- 130 《Polski Plakat Filmowy》(《波兰电影海报》) 塔德乌什·科瓦爾斯基(编辑)
- 133 《Graphic Design: Visual Comparisons》(《平面设计: 视觉比看看》) 艾伦·弗莱彻、科林·福布斯、鲍勃·吉尔
- 134 《Publicity and Graphic Design in the Chemical Industry》(《化学工业的公共宣传和平面设计》) 汉斯·纽伯格
- 137 《Design Coordination and Corporate Image》(《设计统合和企业标识》) 弗雷德里克·亨利·凯·亨利

- 翁、艾伦·帕金
138 《Graphis Diagrams》(《图表设计》) 沃特·赫德格(编辑)
141 《Top Graphic Design》(《顶级平面设计》) 弗雷德里克·亨利·凯·亨里翁
142 《The Liberated Page》(《解放的页面》) 赫伯特·斯宾塞(编辑)
145 《Typography Now》(《当代字体排印》) 爱德华·布兹-克利本、Why Not 设计公司、里克·鲍伊诺
146 《Carouschka's Tickets》(《卡劳奇卡的纸质票据》) 卡劳奇卡·斯特雷杰夫特、彼得·吉尔加尔德

专题著作

- 151 《Thoughts on Design》(《关于设计的思考》) 保罗·兰德
152 《Esposizioni e Mostre》(《展览和表现》) 伊尔伯特·卡蒙尼
155 《Visual Design in Action》(《动作的视觉设计》) 拉吉斯拉夫·苏特纳尔
156 《Love and Joy about Letters》(《爱字体, 得欣喜》) 本·沙恩
159 《Milton Glaser: Graphic Design》(《米尔顿·格拉瑟: 平面设计》) 米尔顿·格拉瑟
160 《The Graphic Design of Yusaku Kamekura》(《龟仓雄策的平面设计》) 龟仓雄策
163 《Jan Tschichold: Typographer》(《吉安·塔希萧尔特: 字体排印家》) 拉里·麦克莱恩
164 《The Art of Advertising》(《广告的艺术》) 乔治·刘易斯、比尔·皮茨
166 《The Complete Tadanori Yokoo》(《横尾忠则的作品全集》) 横尾忠则
167 《'Walk Away René'》(《“走开, 雷尼”》) 乔治·哈迪、斯托姆·索格森
170 《Living by Design》(《设计推动生活》) 彼得·戈伯(编辑)
171 《Forget All the Rules You Ever Learned about Graphic Design: Including the Ones in this Book》(《忘记你学过的关于平面设计的所有规则: 包括这本书的这些》) 鲍勃·吉尔
174 《Lo Studio Boggeri: 1933—1981》(《波杰利工作室: 1933—1981》) 布鲁诺·蒙古齐(编辑)
175 《Paul Land: A Designer's Art》(《保罗·兰德作品集: 设计师的艺术》) 保罗·兰德
178 《Herb Lubalin: Art Director, Graphic Designer and Typographer》(《赫布·鲁巴林: 艺术总监、平面设计师、字体排印师》) 格特鲁德·斯奈德、艾伦·匹柯利克
179 《Cassandre》(《卡桑德拉》) 亨利·穆龙
181 《The Left-Handed Designer》(《左撇子设计师》) 西摩·切瓦斯特
182 《Dorfsman & CBS》(《多夫斯曼与哥伦比亚广播公司》) 迪克·赫斯、马里恩·穆勒
185 《The Art of Graphic Design》(《平面设计艺术》) 布拉德伯里·汤姆逊
186 《The Graphic Language of Neville Brody》(《内维尔·布劳迪的图形语言》) 内维尔·布劳迪、乔恩·沃普克拉夫特

- 189 《Brodovitch》(《布鲁多维奇》) 安迪·格伦伯格
190 《Siegfried Odermatt & Rosmarie Tissi》(《罗斯默瑞尔·蒂斯&西格弗里德·奥德曼特: 平面设计》) 奥德曼特和蒂斯、杰克·华斯、维尔纳·M·沃尔夫(编辑)
193 《Nova: 1965—1975》(《诺瓦杂志: 1965—1975》) 戴维·希尔曼、哈里·佩西诺提、戴维·吉布斯(编辑)
194 《The End of Print》(《印刷的终结》) 刘易斯·布拉克威尔、大卫·卡尔森
197 《Printed Matter》(《印刷物》) 罗宾·金洛斯、雅普·范·崔斯特、卡尔·马腾斯(编辑)
198 《Wim Crouwel: Mode en Module》(《维姆·克劳威尔: 模块的风格》) 弗雷德里克·惠更斯、休格斯·C·伯克拉德
201 《I Am Almost Always Hungry》(《我总是那么饥饿》) 卡汉联合公司
202 《Tibor Kalman: Perverse Optimist》(《蒂博尔·卡尔曼: 乖戾的乐观主义者》) 彼得·霍尔、迈克尔·布雷特(编辑)
205 《Weingart: Typography》(《魏因加特: 字体排印学》) 沃尔夫冈·魏因加特
206 《Maeda @ Media》(《前田@媒体》) 前田约翰
209 《The Art of Looing Sideways》(《当代横看艺术》) 艾伦·弗莱彻
210 《Sagmeister: Made You Look》(《施德明: 吸引你的目光》) 彼得·霍尔
213 《Make it Bigger》(《没有最大, 只有更大》) 薛博兰
214 《Designed by Peter Saville》(《彼得·萨维尔的设计》) 艾米莉·金(编辑)
217 《8vo: On the Outside》(《8vo设计集团: 在外面》) 马克·霍尔特、哈密什·穆尔

- 218 补充书目
219 图片出处说明
220 鸣谢

藏书签

- 15 Eric Baker 艾力克·贝克
21 Peter Saville 彼得·萨维尔
28 Matthew Carter 马修·卡特
53 David Hillman 戴维·希尔曼
89 Simon Esterson 西蒙·伊斯特森
98 Henk van Assen 亨克·范·阿森
101 André Baldinger 安德烈·巴尔丁格
102 Mario Eskenazi 马里奥·埃斯克纳齐
110 Andy Altmann 安迪·阿尔特曼
117 Quentin Newark 昆汀·纽瓦克
122 Gabriele Wilson 加布里埃尔·威尔逊
136 Tony Brook 托尼·布鲁克
158 Michael Bierut 迈克尔·布雷特
162 Angus Hyland 安格斯·黑兰德
203 Adrian Shaughnessy 阿德里安·肖纳西
208 George Hardie 乔治·哈迪
211 Vince Frost 文斯·弗罗斯特
216 Wim Crouwel 维姆·克劳威尔

本书由史蒂芬·海勒作序

设计师不可不知的 **100** 种

世界经典平面设计图书

[英] 杰森·戈弗雷 著

陈东山 陈小民 译

人 民 邮 电 出 版 社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.bjtgbook.com

图书在版编目(CIP)数据

设计师不可不知的100种世界经典平面设计图书 /
(英) 戈弗雷著 ; 陈东山, 陈小民译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-115-32952-3

I. ①设… II. ①戈… ②陈… ③陈… III. ①图书—
版式—设计—作品集—世界 IV. ①TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202024号

版权声明

Bibliographic: 100 Classic Graphic Design Books

Copyright©2009 Laurence King Publishing

Translation©2013 Posts & Telecommunication Press

Chinese translation rights arranged with Laurence King Publishing Ltd. through Andrew Nurnberg Associates International Limited.
All rights reserved.

中文简体字版翻译版由安德鲁·纳伯格联合国国际有限公司授权人民邮电出版社出版。

内 容 提 要

本书是世界范围内影响力较大的平面设计指导书。书中展示了 100 种英、美、日等国知名出版社的优秀平面设计图书, 涵盖了非常广泛的资料, 深入阐述了 20 世纪平面设计的演变。在介绍每本经典图书时, 本书都展示了书中的经典跨页、版式结构等, 还介绍了图书的基本信息, 包括年代、出版社、设计师等, 图文结合, 讲解全面细致。相信读者阅读本书后会受益匪浅, 从而加深对平面设计的理解, 并将其应用在自己的设计工作中。

本书适合平面设计专业的学生及从事平面设计工作的人员阅读。

-
- ◆ 著 [英] 杰森·戈弗雷
 - 译 陈东山 陈小民
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 董雪南
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
 - 印张: 13.75
 - 字数: 592 千字 2013 年 10 月第 1 版
 - 印数: 1-3 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-7088 号
-

定价: 98.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

本书是一个致力于探讨平面设计领域的书库。本书并非通过简单地罗列平面设计图书讲述该领域的历史演变，本人也不敢大言不惭地自诩是最权威地汇整了该领域最好的100本图书。事实上，本书仅仅是向读者展现众多被设计工作室收藏在藏书室的平面设计图书，它们早已成为平面设计师实践视觉灵感的源泉和重要的奋斗目标。本书中提及的很多图书是从成千上万本平面设计著作中精挑细选出来的，在这个专业具有至关重要的意义。它们或是对该领域发展有着巨大影响的出版物和参考文献，或是某个时代或者风格的象征。有些图书一经出版即对当时的时代产生了影响，而另一些在后来的时代才开始为人们所接受。另外，本书汇整的所有这些关于平面设计的书刊，其图书本身的设计都是平面设计的最经典案例。

设计师素来重视藏书室，在设计师的工作室里，藏书室是其生活和工作的重要部分。我感觉自己非常幸运，大学教授激发了我对于书籍的热情，自己在职业生涯早年又致力于环境标识艺术的工作，这些都让我意识到藏书室的重要性。我毫不怀疑正是这些影响了我后来对于汇整图书的强烈兴趣。

在本书出版之前，

这类汇整平面设计书刊的书目几乎随处可见，而且表面上看似也一直有设计师在使用。但是，之前的那些书目却常常更多地谈论作者而非他们的代表作。这类汇整的涉及面很广，总是涉及很多创意领域的图书，特别是视觉艺术和摄影领域。但是，事实上，它们却很少真正被定义为平面设计书刊。因此，出于权宜的考虑，本书仅着眼于平面设计。此外，本书还需要将很多书架上的设计年鉴排除在外，因为这类书刊的数量相当庞大，或许应该在它们自身应属的领域范围内加以研究；而且，这些年鉴往往缺少编辑的视角。

精选图书绝非一桩易事，即便花费了大量的功夫和精力，最终列出的书目很有可能仍然在本质上具有随机性。作为一个插画图书，非常重要的一点是这些图书应该具有视觉吸引力和冲击力。有鉴于此，我合理有效地排除了很多专门对平面设计进行评论性分析的图书，原因在于这些图书往往使用了大量文字，却只有很少的图片。当然也有例外，即拉斯洛·莫霍利-纳吉出版的《Vision in Motion》（《运动中的视觉》）（1947年）和匈牙利画家乔治·凯佩斯出版的《Language of Vision》（《视觉语言》）（1944年）。这两本都是具有创新思维的图书，倡导了一

种新的设计理念。不仅如此，在它们自身的版面设计中也反映了这种理念。

若要将所有汇整的书刊都拍摄成图片，那就意味着必须能够获得这些书。本书汇整的图书中，很多仍然是正在发售的，其他的在二手图书市场也不难找到。本书目更倾向于收录第二次世界大战之后出版的书刊，部分原因在于这一时期正好是平面设计作为一个专业领域的快速发展期，而且在这之前出版的书刊已经很难找到，现在通常都陈列在博物馆里了。20世纪二三十年代关于字体排印革命的书刊更是如此。谢天谢地，这些书刊在赫伯特·斯宾塞编写的《Pioneers of Modern Typography》（《现代字体排印先锋》）（1969年）、埃克哈德·纽曼的《Functional Graphic Design in the 20's》（《20年代实用平面设计》）（1967年）、格尔德·弗莱什曼的《Bauhaus: Drucksachen, Typografie, Reklame》（《包豪斯设计风格：印刷材料、字体排印、广告》）（1984年）等著作中都有详尽的记录。这些书堪称典范的、无与伦比。

当然，一些第二次世界大战之前的图书也被汇整在本书目中，因为它们对于平面设计历史至关重要：简·契肖尔德编写的《Die Neue Typographie》

（《新字体排印》）（1928年）和阿尔弗雷德·托尔默编写的《Mise en Page》（《页面布局》）（1931年）都是具有深远影响的书刊——它们从根本上改变了整个平面设计领域。这两本书刊能够出现在本书目中，多亏了伦敦圣·布莱德印刷图书馆的慷慨相助，只有在这样的少数几个地方，才能探寻到如此稀缺的书刊。我希望本书能够帮助这些经常被引用的图书在世界上留下一些痕迹。

即使在第二次世界大战之后，除了少部分之外，绝大多数平面设计图书从来没有大量印刷。随着这一产业的不断发展，越来越多的设计师力求获得早期设计出版物的副本。然而，从某种程度上说，这种做法又不可避免地导致很多书刊更难以找寻，特别是那些不再印刷的图书，比如拉吉斯拉夫·苏特纳尔编写的《Visual Design in Action》（《动作的视觉设计》）（1961年）和布拉德伯里·汤姆逊编写的《The Art of Graphic Design》（《平面设计艺术》）（1988年）。对于平面设计专业的学生来说，学校的图书馆是找到这些书刊的为数不多的地方之一。

本书汇整了出版最早的两本字体样本书：一本来自美国铸字公司（ATF）；另一本来自法

国德伯尼·裴依铸字厂。很多公司制作这种字体样本目录的目的是为了将它们的印刷制品推广到印刷业。本书中精选的这两本样书在风格上有着鲜明的对比。ATF出版的字体目录（1906年）是一本建立在19世纪的散页印刷行业的书刊，以粗黑字体和精巧的衬线字体为特色，比如Bookman和Cheltenham字体。然而，德伯尼·裴依铸字厂出版的《字体目录》（1926年）说明20世纪20年代该铸字厂已经意识到法国平面设计艺术的新潮流，于是在生产过程中引入设计师，并且在营销过程中将他们的需要作为首要考虑因素。这些样书，以及其他经常见诸平面设计藏书室的样书，其价值绝不仅仅是用作历史字体排印的参考工具，更是对这个专业起源的一个重要记载。在本书目中介绍的其他例子还包括摄影字体公司出版的厚重的《Alphabet Thesaurus Nine Thousand》（《字母辞典9000》）（1960年）以及拉突雷塞公司的字体排印图书（约20世纪70年代）。由于该图书在艺术贸易领域的广泛使用，因此在20世纪70年代，它成为激发设计师将平面设计当作毕生追求的职业生涯的第一书。

本书的版面布局与其他任何设计工作室的图书并没有太大差别。字体排印方面的图书，不论是

纯粹的样书，还是对该领域深入探讨类的图书，往往彼此向对方靠拢。作为平面设计的一个专业领域，“字体排印”是一批字体收录的天然发源地，比如罗布·罗伊·克里经过广泛研究而编撰的才华横溢的《American Wood Type: 1828-1900》（《美国木活字体1828-1900》）（1969年），以及埃莫·莱纳编写的更具有特质的汇编《Modern and Historical Typography》（《现代和历史上的字体排印》）（1946年）。平面设计师研究字体的试验可见大卫·兰斯·戈因斯编写的《A Constructed Roman Alphabet》（《建构罗马字母表》）（1982年）中的具有古典风格的字体，以及日本现代著名设计师五十岚威畅的《Igarashi Alphabets》（《五十岚威畅字母表》）（1987年）中的雕塑字体。除此之外，还有很多研究特殊字体的图书，如拉尔斯·穆勒出版的袖珍本《Helvetica: Homage to a Typeface》（《向Helvetica字体致敬》）（2002年）以及科林·班克斯的《London's Handwriting》（《伦敦的书法》）（1994年）。《伦敦的书法》是对Johnston字体的真挚致敬。

在日常活动中，平面设计师的藏书室中使用最多的一部分或许应该是

“原始资料读物”。这部分是符号、标记、创意的视觉资源库，通常用于支撑平面设计研究的依据和完成某些平面设计项目。克拉伦斯·P·霍依编写的《Handbook of Designs and Devices》（《设计和设备手册》）（1932年）出版70年之后仍然在印刷出售。这本格式目录一直是很多公司商标的基础。亨利·德雷夫斯的《Symbol Sourcebook》（《符号大全》）（1972年）和鲁道夫·莫德利的《Handbook of Pictorial Symbols》（《图形符号手册》）（1976年）都对找寻一种国际认可的符号系统的方法进行了深入研究，同时又为标志设计提供了不可或缺的创意灵感。从20世纪70年代开始，关于商标和商标字体的书刊的出版呈现蓬勃发展的态势，最早的一本桑山弥三郎编写的《Trade Marks & Symbols》（《世界商标与符号》）（1973年）。该书按照字母和图片组合布局，采用了完全前后参照的索引风格。

教育方面的需求一直是平面设计书刊出版的不变宗旨，多亏了需要指导的学生如“走马灯”般不断涌现，这些书刊才能够始终受到很多人的欢迎。最成功的指导性书刊是由几位最德高望重的设计教育大师编撰的。阿明·霍夫曼的《Graphic

Design Manual》（《平面设计手册》）（1965年）提供了对于平面设计形式的最完美解析，以及一个时至今日仍然能够在教学中产生共鸣的平面设计实践系统。霍夫曼在巴塞尔工艺美术学校的同事埃米尔·鲁德所著的《Typography》（《字体排印学》）（1967年）也是该主题领域最典型的教科书。

威廉·艾迪生·德威金斯的《Layout in Advertising》（《广告设计》）（1928年）是最早阐释新平面设计专业的作用和方法的图书之一。他的这本书是平面设计的模板。多年以来，除了技术进步对制作的影响之外，这个模板几乎没有改变。约翰·刘易斯编写的《Typography: Basic Principles》（《字体排印的基本原理》）（1963年）是一本关于基本设计标准的小版式指南。这本书对于平面设计同样至关重要，在很大程度上是因为刘易斯坚信必须首先理解了平面设计的历史之后，才能开始从事平面设计这一职业。

大约在20年前，成熟、完整阐释平面设计的起源和发展的图书开始出版问世。菲利普·B·梅格斯编写的《A History of Graphic Design》（《平面设计史》）（1983年）是这一主题后来发展史的

参照标准，它回溯了平面设计从最初的书写形式到今天的完整演变过程。相对而言，理查德·霍利斯编写的《Graphic Design: A Concise History》（《平面设计：一部简史》）（1994年）涉及范围稍窄，然而结构更紧凑。作者在书中独具匠心地融合了文字和图片，这也是一本必读图书。作为一本画刊，爱德华·布兹-克利本和达尼埃勒·巴尼罗编写的《The Language of Graphics》（《平面设计语言》）（1990年）呈现出的视觉盛宴是难以超越的，其超饱和的彩色书页中摆满了图片。

按照统一的目的汇整平面设计师们的著作，能够创作出具有当代特征的书刊。本书“选集”章节收集的这些最好的书刊都彰显了它们各自的历史背景。对于企业标识意识的提高充分体现在埃格博特·雅各布森编撰的《Seven Designers Look at Trademark Design》（《七位设计师眼中的商标设计》）（1952年）中；关于多样化的国际平面设计产业见诸艾伦·弗莱彻、科林·福布斯和鲍勃·吉

尔编写的《Graphic Design: Visual Comparisons》（《平面设计：视觉比看看》）（1963年）中，该书为平面设计中的常见问题提供了不同的解决办法。里克·鲍伊诺编写的《Typography Now》（《当代字体排印》）（1991年）以其收集的解构字体排印标志着20世纪90年代字体设计和排印布局的变革。

1947年，保罗·兰德出版了《Thoughts on Design》（《关于设计的思考》）。这是一本具有开创性意义的书，作者将艺术和广告的独特融合，为后来的平面设计专题著作设定了标准。这些著作不仅标准要求很高，而且还必须有一定的观点和目标感，而且收录的内容必须胜过单纯的作品收集。米尔顿·格拉瑟编写的《Graphic Design》（《平面设计》）（1973年）和乔治·刘易斯编写的《The Art of Advertising》（《广告的艺术》）（1977年）不仅展示了作者惊人的天赋，而且这两本书同时还记载了美国的流行文化。当然，作者身上的故事同样重要，不论是沃尔夫

冈·魏因加特在其编写的《Weingart: Typography》（《魏因加特：字体排印学》）（2000年）中记录的他研究字体排印的历程，或者薛博兰在其编写的《Make it Bigger》（《没有最大，只有更大》）（2002年）中表现出来的想要彻底改造自己的强烈欲望，亦或是艾米莉·金在其编著的《Robert Brownjohn: Sex and Typography》（《罗伯特·布朗约翰：性与字体排印》）（2005年）中讲到的罗伯特·布朗约翰一生与毒瘾抗争的悲剧故事。

一本图书的成功，在一定程度上还必须依赖其包装和排版布局。毫无疑问，本书中汇整的图书都是这些方面的典范。变换版本、使用不同的纸张以及新兴的装订技术都是可供参考的依据。所有出版公司都注重印刷质量，特别是20世纪60年代的亚瑟·尼格里等瑞士出版公司，其图书印刷质量足以与今天的拉尔斯·穆勒出版公司和海芬出版社等出版的图书相媲美。

设法呈现正确的目录细节是一项艰巨的任

务。对于每本书来说，这些细节包含了原版的以下信息：书名、作者、出版公司、出版日期和地点。另外，还有该书页面的尺寸，先高度、后宽度、总页数。当然，书刊的设计师的姓名也会一并列出。当遇到某些书同时在很多地方出版的情况时，我只列出本书展示的版本的信息，同时在文章中提及及其他已知的版本，当然我们也会保持相关信息的更新。在每个章节，图书按照出版日期的先后顺序排列。

本书不是简单地罗列这些图书，而是试图让读者去感受它们。所有这些图书几乎都是由平面设计师的藏书室提供的，由于它们长期处于使用状态，因此很多都留下了翻折过的痕迹。一些书的护封已经找不到了，因此我们还必须尽力找寻每本图书的原版。有些书的图片拍自后续重印的版本，图书的纸张材质甚至都没有明显的变化。它们是理解平面设计的重要资产，也是决定平面设计未来发展方向的宝贵工具。

杰森·戈弗雷在这本无与伦比的书卷中汇整了所有平面设计图书，浏览了一番之后，我不由自主产生一种强烈的羡慕感。若非我已真正拥有所有这些书，甚至编著它们其中的一本，我毫不怀疑这本书还将会激发我去购买这些图书的强烈欲望。与此同时，本书让我产生了一种严重的焦虑感。它抛给我这样一个生动的难题：我真的不知道我之前复印的有关平面设计书刊的很多珍贵副本放到哪里去了。假如您来参观我的个人藏书室（那是我存放绝大多数书籍的一个独立房间），您会发现我珍藏的书籍数量有多么庞大，书架空间根本不够用，这迫使我不得不把书籍在书柜前方高高堆起。由此带来的麻烦就是当我试图从中找出一些我需要的书时，困难不是一般的大。当然，当我不需要这些书籍或者不是正在找寻它们的时候，它们都各就各位，“泰然自若地躺在”各自的位置上“休息”。我知道这样的想法是很荒谬的，但是我真的觉得我的这些书就是合谋起来不让我找到它们，而且它们似乎非常享受在“书目捉迷藏”游戏中贬低我的智商。这些书籍真是可恶！它们不仅包含各种各样的信息，而且一个个似乎都具有邪魔的智慧。好了，忘记这些奇异的、妄想狂似的思索吧。我们言归正传，可以这样说，倘若没有一个有效的系统将平面设计图书编入目录，我们都很容易陷入茫然不知所措的境地。这就是我为什么非常羡慕戈弗雷先生对组织整理的爱好，同时又欣赏他神通广大的分类学知识的原因。

在您面前的是一本跨越了20

世纪和21世纪的出版物，更是平面设计图书的精华。长期以来平面设计一直未曾受到艺术和文化学者的重视，而如今越来越多关于平面设计基础知识和深奥理论的书籍出版面市，这真是一件令人大快朵颐的事。我仍然记得20多年前，我开始编撰关于这个主题的图书的时候，编辑们都非常谨慎，唯恐涌进这个被认为是小市场的平面设计领域。当时，唯有经过最仔细审查的图书方可见天日。现如今，世界上越来越多的出版公司每年都出版很多平面设计的书刊，既有关于传统的基础知识和设计流程的图书，也有关于设计“文化”的晦涩难懂的专著。我相信在过去短短几年内出版的有关设计和相关主题的图书与整个20世纪30年代甚至80年代出版的图书相比，在数量上都是足以接近甚至不相上下的。

可以说，这种情况的出现让精挑细选优质图书的工作成为了苦差事，就像从碎谷壳里分离小麦一样，往往令人心生畏惧、望而却步。很明显，在众多关于平面设计的图书中肯定有一些劣质图书。另外，还有一些图书早已跟不上潮流了。但是，这其中也存在很多优质图书，它们是平面设计历史的重要基石。德伯尼·裴依铸字厂是一家位于巴黎的铸造字体厂，也是开启A·M·卡桑德拉、阿列克谢·布鲁多维奇等设计大师的设计生涯的起源地。裴依铸字厂出版的《字体目录》（1926年）是一本具有重要历史意义的文献，尽管早已不再印刷，但是它记录了字体排印历史的一个重要时期。同样，罗伯特·玛辛编写的《Letter and

Image》（《字体与图片》）（1970年）对于每一名画报字体排印专业的学生来说都是必不可少的。计算机时代的很多设计师用于字体和图片分层的技术，归结到底都来自前计算机时代。被誉为字体排印试验家的玛辛收集了这些技术的历史根源，找寻到这一现象的演变过程。甚至，像约瑟夫·宾德编写的《Colour in Advertising》（《色彩在广告中的应用》）（1934年）和阿尔弗雷德·托尔默编写的《Mise en Page》（《页面布局》）（1931年）等实用参考指南，都是拼缀图风格的重要著作。拼缀图风格是设计领域的宝贵遗产，其原因就在于每一本这样的图书都在表现各自时代的风格和形式方面的方式。

时至今日，这些优质图书都如同首次出版一样，是仍然具有可开发价值的平面设计知识库。埃格博特·雅各布森撰写的《Seven Designers Look at Trademark Design》（《7位设计师眼中的商标设计》）（1952年）或许已经把设计师保罗·兰德、赫伯特·贝耶、威尔·伯丁、阿尔文·鲁斯蒂格等的作品研究得非常透彻了。而且，有些商标仍然存在，它们为研究商标成败提供了珍贵案例。1963年，艾伦·弗莱彻、科林·福布斯和鲍勃·吉尔在合伙创办“五角星”设计工作室之前编写了《Graphic Design: Visual Comparisons》（《平面设计：视觉比看看》），这是一本收集了很多风格迥然不同、但又相互关联的圖片的书籍。长久以来，它是激励年轻平面设计师创作的灵感

之源。

如果你领会了平面设计图书如何从颜色是昂贵奢侈品的时代演变到现代的过程，那么你一定会瞠目结舌。1947年，保罗·兰德出版《Thoughts on Design》（《关于设计的思考》）一书时，全书仅有几页是彩色的。但是，在他编撰的《A Designer's Art》（《保罗·兰德作品集：设计师的艺术》）（1985年）上就已经有了大量的彩页（同时印刷设备和纸张的质量也大幅提高）。因此，即便固执的兰德也承认20世纪40年代末期和20世纪50年代是平面设计图书创作的低谷期。约翰·刘易斯编写的彩色图书

《Printed Ephemera》（《短期印刷物》）（1962年），因为再版时使用单色而使发行大受影响（尽管该书仍然有良好的发行记录）。但是今天，假如没有全彩印刷的出现，里克·鲍伊诺和爱德华·布兹-克利本编写的具有开创性意义的《Typography Now》（《当代字体排印》）（1991年）（第一本全面研究“新解构字体排印”的图书）和艾伦·弗莱彻编写的《The Art of Looking Sideways》（《当代横看艺术》）（2001年）等著作绝不可能有效地在市场上发行。

平面设计图书常常被不公平地认定为“华而不实”，但是每年出

版的这类图书中，都有一部分是来自其他设计师的设计灵感。本书中收录的绝大部分图书，从亨利·德雷夫斯编写的《Symbol Sourcebook》（《符号大全》）（1972年）到赫伯特·斯宾塞编写的《Pioneers of Modern Typography》（《现代字体排印先锋》）（1969年），都是平面设计实践和文化研究必不可少的书籍。尽管大部分平面设计图书通常都是为专业设计师或者学生读者编著的，但是不应该因此而限制这类图书的读者群。这本书成功揭示了这些图书最重要的意义在于它们是流行文化的“百宝箱”。