

极简设计

STUART TOLLEY

[英] 斯图尔特·托里 著 周安迪 译

 广西美术出版社

M

极简设计

[英] 斯图尔特·托里 著
周安迪 译

摄影：斯图尔特·托里
超过 400 张插图

N

图书在版编目 (CIP) 数据

极简设计 / (英) 斯图尔特·托里著; 周安迪译. —南宁:
广西美术出版社, 2019.8
书名原文: MIN, The New Simplicity in Graphic Design
ISBN 978-7-5494-1939-5

I. ①极… II. ①斯… ②周… III. ①平面设计—研究 IV.
①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 202319 号

Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

MIN: The New Simplicity in Graphic Design © 2016 Stuart Tolley
Author: Stuart Tolley
Art Direction & Design: Stuart Tolley (Transmission)
www.transmission.design
Design Assistant: Tree Abraham
Still Life Photography: Stuart Tolley
Interviews: Matthew Lee
Portrait Photography: Ivan Jones
Essays: Stuart Tolley and Simon Kirkham

This edition first published in China in 2019 by Guangxi Fine Arts Publishing House, Co., Ltd, Guangxi
Chinese edition © 2019 Guangxi Fine Arts Publishing House Co., Ltd

极简设计

著者 / [英] 斯图尔特·托里

译者 / 周安迪

出版人 / 陈明

责任编辑 / 陈曼榕

版权编辑 / 韦丽华

封面设计 / 周安迪

排版制作 / 李冰

责任校对 / 韦晴媛

审读 / 陈小英

责任监制 / 王翠琴 莫明杰

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

市场部 / (0771) 5701356

印刷 / 深圳当纳利印刷有限公司

出版日期 / 2019 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 787 mm×1092 mm 1/16

印张 / 18

书号 / ISBN 978-7-5494-1939-5

定价 / 148.00 元

版权所有 违者必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

斯图尔特·托里

STUART TOLLEY

Transmission 平面设计工作室的创始人及艺术总监，也是《珍藏版：创新包装和平面设计》的作者。

托里的编辑设计艺术总监生涯可以追溯到 15 年前，当时他是屡获殊荣的时尚杂志 Sleazeration 的设计师。随后，他被任命为《独立报》的《星期六杂志》的代理艺术总监和英国《绅士》杂志的高级设计师。此后，他致力于推出多种有关生活方式、音乐、艺术、旅游和奢侈品的出版物。

2009 年，托里在英国成立了 Transmission 平面设计工作室，这是一家创意传播机构和编辑咨询公司，致力于与出版社、艺术机构、非营利组织和生活方式品牌紧密合作，创作内容并设计定制的出版物。www.transmission.design

简化提炼

平面设计师如何应用克制和简化提炼的方法来创作独特的设计

12	采访 #1 <i>Cereal</i> 杂志, 旅行与风格杂志
18	Rosa Park & Rich Stapleton
20	Non-Format
21	Simon Renaud & Jérémie Nuel
22	Made Thought
24	Studio Newwork
25	Ena Cardenal de la Nuez
26	Geometry Global, Frankfurt
28	Lotta Nieminen
29	D8 & Noma Bar
30	The Studio
32	Artiva Design
33	Les Graphiquants
34	Shaz Madani
36	The Entente
37	Carl Nas Associates
38	Designbolaget
40	UMA/Design Farm
41	LucienneRoberts+
42	Mousegraphics
44	Nicole Arnett Phillips
45	Ritxi Ostáriz
46	John Morgan Studio
48	Stockholm Design Lab
49	Anymade Studio
50	Fons Hickmann M23
52	BRH+
53	Barnes & Webb
54	Pascal Alexander
56	Dalston Creative
57	Studio Hausherr
58	Jop Van Bennekom & Veronica Ditting
60	Neil Donnelly
61	Daniel Halsall
62	BOB Design
64	Plus Mûrs Studio
65	Henrik Nygren Design
66	M35
68	Christof Nüssli
69	Moruba
70	David Blamey and Julia
72	Thomas Danthony
73	Hvass&Hannibal
74	Korefe
76	Rumors
77	Edited
78	Albert Romagosa Design Cabinet
80	Feed
81	MAAN
82	Colin Tunstall
84	David Lane
85	Designers United
86	Section.d
88	Kasper-Florio
89	Commission
90	Genís Carreras
92	短文 #1 社会革命
100	短文 #2 网格

制作工艺

用制作工艺代替平面设计作为视觉传达的手段

- 110 采访 #2
BVD, 品牌战略和平面设计机构
- 116 BVD
118 Stinsensqueeze
119 Heydays
120 Fernando Mastrangelo
122 Morse Studio
123 Bedow
124 Hey
126 North
127 Made Publishers
128 Landor
130 Lars Müller
131 Deutsche & Japaner
132 6D-K
134 A3 Studio
135 Darren Wall
136 Kasper-Florio
138 Jason Ramirez
139 Neubau
140 Hort
142 A Future Without
143 Akatre
144 Trevor Jackson
146 Mark Vidler
147 BOB Design
148 Browns
150 Condivisa
151 Ermolaev Bureau
152 Olaf Bender
154 Dalston Creative
155 Izet Sheshivari
156 Deutsche & Japaner
158 Mucho
159 Pentagram
160 Paperlux
162 Haw-Lin Services
163 Matteo Colella
164 Haroon Mirza
166 Paul Schoemaker
167 FELD
168 Estudio Eduardo del Fraile
170 StudioMakgill
171 王志弘
172 Alexander Brown
174 Savvy Studio
175 BVD
176 Demian Conrad Design Studio
178 Alec Soth
179 Mucho
180 The Designers Republic
- 182 短文 #3 当过剩遇见极简
190 短文 #4 极简主义在今天

几何图形

用图形和抽象构图把设计提炼到最纯粹的形式

- 201 采访 #3
Erased Tapes Records, 独立唱片公司
- 206 Supermundane/FELD
208 Toko Design
209 Designbolaget
210 Build
212 Magpie Studio
213 Ena Cardenal de la Nuez
214 Karoshi
216 Konrad Becker
217 Bielke&Yang
218 Made Thought
220 Nouvelle Administration
221 TwoPoints.Net
222 Manual
224 Patrick Fry
225 Twice
226 Garbett
228 Neue
229 王志弘
230 Stockholm Design Lab
232 Marco Papiro
233 Jonathan Barnbrook
234 Alex Hunting & Nathalie Lees
236 Edited
237 Jonny Sanders
238 Sawdust
240 Hey
241 OddFischlein
242 Atipo
244 Anymade Studio
245 &Larry
246 Nouvelle Administration
248 HelloMe
249 Hey
250 Edited
252 Ward Heirwegh
253 Village Green
254 Leo Burnett
256 Neo Neo
257 Playtype
258 Baxter and Bailey
260 BVD
261 Studio FNT
262 Quim Marin
264 Mark Gowing
265 Yuta Takahashi
266 Made Thought
268 Peng Hsing Kai
269 Marius Jopen
270 Farrow
272 Blok
273 La Tigre
274 Bunch
276 Peter Gregson Studio
277 Kim Hiorthøy
278 Face
280 Ray O' Meara
281 Stephen Parker
282 Ena Cardenal de la Nuez
- 284 网络资源
288 致谢

M

I

N

M

极简设计

[英] 斯图尔特·托里 著

周安迪 译

摄影：斯图尔特·托里

超过 400 张插图

N

简化提炼

平面设计师如何应用克制和简化提炼的方法来创作独特的设计

12	采访 #1 <i>Cereal</i> 杂志, 旅行与风格杂志
18	Rosa Park & Rich Stapleton
20	Non-Format
21	Simon Renaud & Jérémie Nuel
22	Made Thought
24	Studio Newwork
25	Ena Cardenal de la Nuez
26	Geometry Global, Frankfurt
28	Lotta Nieminen
29	D8 & Noma Bar
30	The Studio
32	Artiva Design
33	Les Graphiquants
34	Shaz Madani
36	The Entente
37	Carl Nas Associates
38	Designbolaget
40	UMA/Design Farm
41	LucienneRoberts+
42	Mousegraphics
44	Nicole Arnett Phillips
45	Ritxi Ostáriz
46	John Morgan Studio
48	Stockholm Design Lab
49	Anymade Studio
50	Fons Hickmann M23
52	BRH+
53	Barnes & Webb
54	Pascal Alexander
56	Dalston Creative
57	Studio Hausherr
58	Jop Van Bennekom & Veronica Ditting
60	Neil Donnelly
61	Daniel Halsall
62	BOB Design
64	Plus Mûrs Studio
65	Henrik Nygren Design
66	M35
68	Christof Nüssli
69	Moruba
70	David Blamey and Julia
72	Thomas Danthony
73	Hvass&Hannibal
74	Korefe
76	Rumors
77	Edited
78	Albert Romagosa Design Cabinet
80	Feed
81	MAAN
82	Colin Tunstall
84	David Lane
85	Designers United
86	Section.d
88	Kasper-Florio
89	Commission
90	Genís Carreras
92	短文 #1 社会革命
100	短文 #2 网格

制作工艺

用制作工艺代替平面设计作为视觉传达的手段

- 110 **采访 #2**
BVD, 品牌战略和平面设计机构
- 116 BVD
118 Stinsensqueeze
119 Heydays
120 Fernando Mastrangelo
122 Morse Studio
123 Bedow
124 Hey
126 North
127 Made Publishers
128 Landor
130 Lars Müller
131 Deutsche & Japaner
132 6D-K
134 A3 Studio
135 Darren Wall
136 Kasper-Florio
138 Jason Ramirez
139 Neubau
140 Hort
142 A Future Without
143 Akatre
144 Trevor Jackson
146 Mark Vidler
147 BOB Design
148 Browns
150 Condivisa
151 Ermolaev Bureau
152 Olaf Bender
154 Dalston Creative
155 Izet Sheshivari
156 Deutsche & Japaner
158 Mucho
159 Pentagram
160 Paperlux
162 Haw-Lin Services
163 Matteo Colella
164 Haroon Mirza
166 Paul Schoemaker
167 FELD
168 Estudio Eduardo del Fraile
170 StudioMakgill
171 王志弘
172 Alexander Brown
174 Savvy Studio
175 BVD
176 Demian Conrad Design Studio
178 Alec Soth
179 Mucho
180 The Designers Republic
- 182 **短文 #3** 当过剩遇见极简
190 **短文 #4** 极简主义在今天

几何图形

用图形和抽象构图把设计提炼到最纯粹的形式

- 201 **采访 #3**
Erased Tapes Records, 独立唱片公司
- 206 Supermundane/FELD
208 Toko Design
209 Designbolaget
210 Build
212 Magpie Studio
213 Ena Cardenal de la Nuez
214 Karoshi
216 Konrad Becker
217 Bielke&Yang
218 Made Thought
220 Nouvelle Administration
221 TwoPoints.Net
222 Manual
224 Patrick Fry
225 Twice
226 Garbett
228 Neue
229 王志弘
230 Stockholm Design Lab
232 Marco Papiro
233 Jonathan Barnbrook
234 Alex Hunting & Nathalie Lees
236 Edited
237 Jonny Sanders
238 Sawdust
240 Hey
241 OddFischlein
242 Atipo
244 Anymade Studio
245 &Larry
246 Nouvelle Administration
248 HelloMe
249 Hey
250 Edited
252 Ward Heirwegh
253 Village Green
254 Leo Burnett
256 Neo Neo
257 Playtype
258 Baxter and Bailey
260 BVD
261 Studio FNT
262 Quim Marin
264 Mark Gowing
265 Yuta Takahashi
266 Made Thought
268 Peng Hsing Kai
269 Marius Jopen
270 Farrow
272 Blok
273 La Tigre
274 Bunch
276 Peter Gregson Studio
277 Kim Hiorthøy
278 Face
280 Ray O' Meara
281 Stephen Parker
282 Ena Cardenal de la Nuez
- 284 **网络资源**
288 **致谢**

引言

极简主义不是一种潮流。它是一个历史悠久的视觉准则，影响着包括艺术、建筑、工业设计、摄影、音乐、时尚和平面设计等视觉文化的各个方面。极简主义是一种克制，是对在社会巨变时期涌现的过分的华丽矫饰的一种反动。最初由诗人安德烈·德尔·萨尔托（Andrea del Sarto）在 1855 年提出，后来由极简主义建筑大师路德维格·密斯·凡·德·罗（Ludwig Mies van der Rohe）转述的“少即是多”，可以说是精确提炼出了极简主义的核心，表明所谓简化就是清洁视觉景观的过程。

本书是在装饰主义和浮夸文化（“bling” culture）大行其道十余年后，对减法设计、几何设计和手工制作的新一轮的回归和探索。它也是对经典、成熟和克制的平面设计的一次展示。这种平面设计将重心放在提炼而不是装饰，注重减法而不是加法。

简化提炼（Reduction） 本书的第一部分探讨了平面设计师如何利用限制和简化（一般来说，极简设计的重要组成部分是留白，将设计简化到最基本的要素：白纸或屏幕）。不过简化并不止如此，这一部分还将探讨平面设计师如何通过裁剪、提炼和修改图像来做出原创作品。

制作工艺（Production） 设计品的印刷生产已经复兴了数年，很大程度上归结于数字格式的过度饱和，而印刷品可以通过触觉体验质感。人们仍然希望能将一个漂亮的东西捧在手中。这是人类的本性。本书的这一部分探讨了生产如何超越，甚至取代了平面设计本身的装饰性来实现传达和沟通。

几何图形（Geometry） 几何平面设计的本质就是在能够沟通信息的前提下，将设计简化为最纯粹的图形。这是通过使用抽象形状和组合来创作色彩大胆绚丽的图案而实现的。

公众对极简主义的推崇开始于 20 世纪 50 年代到 60 年代初。以克制和秩序为中心的新视觉语言是由美国艺术家弗兰克·斯特拉（Frank Stella）等人倡导的，他希望艺术品被视为一个脱去了艺术史羁绊的独立的对象。斯特拉开始实验视觉限制。这个实验产生的作品在 1959 年纽约现代艺术博物馆（MOMA）展出，也就是他最早的抽象极简主义艺术作品系列：“黑画”（Black Paintings）。该系列由四幅绘画组成，画面是精确的黑色平行几何条纹，颜

料是普通的家用油漆。这种创作方法旨在强化画布的平面，使观众意识到画作本身的二维性。该系列作品除了让斯特拉一举成名，还为极简主义艺术风格的产生提供了灵感。

这种创造艺术的新方法是革命性的，与景观、宗教符号、自然和肖像的可视化传统艺术不符。斯特拉用自己的新风格来描述了“你看到的就是你所看到的”，表达了他想改变传统艺术的现代感知的目标。流行艺术于20世纪50年代中期出现，也为当代艺术家提供了将艺术作品本身看作对象的空间，拒绝通常与道德、神话、景观和古典史等传统美术相关的主题。这两种艺术风格都促使公众认为“任何人都可以做到”，但与极简主义不同，流行艺术最终是被公众所接受的。这主要归功于其民粹主义和商业形式的外观，如专辑封面。

但极简主义并非一开始就是历史的宠儿。美国极简主义艺术家卡尔·安德烈（Carl Andre）的作品被公众认为“谁都可以画出来”。1966年，安德烈创作了“等价物”（*Equivalent*）系列，一组八个作品，具有相同的高度、质量和体积，但形状不同，它们都是“等价的”。最后一个艺术品《等价物八》（*Equivalent VIII*）是一个雕塑，用120块砖在地板上铺了两层，成为一个6×10的矩形。这件作

品在1972年由伦敦泰特美术馆（Tate Gallery）购买之后，被称为“一堆砖”。当时大众对于泰特美术馆花费高价购买此艺术品感到愤慨，最终导致《每日镜报》评论此作品为“一堆垃圾”。这件艺术作品已经成为自命不凡的抽象艺术的代名词，至今未能摆脱。

本书旨在摒弃和消除一些这样的陈词滥调，证明简化平面设计的方法远非简单的选择，这些细腻的技巧需要花费数年的时间来掌握。对于本书收录的多数设计师来说，这种平面设计方法不仅仅是一种风格，还是一种意图的陈述。“简化澄清”（Simplify to clarify）是BVD平面设计工作室的战略品牌。

我相信平面设计师需要更多的自我约束来收敛各种可能的视觉方向，尤其是要放弃那些很快就会过时的视觉趋势。十多年来，主流视觉趋势倾向于装饰性的图形设计和受到书法启发的图案设计。

这种风格我们都见过。汽车、美容产品、图书封面、包装和杂志的广告，它们无处不在。看起来很漂亮，但它们是纯粹的装饰，也容易被模仿。装饰风格常让人感到过于做作。你只要看看过于复杂华丽的信息图就知道，图形传递的信息在设计中丢失了。信息图形设计的作用是通过

数据可视化传达复杂的信息，但在一些画蛇添足的人手里，会酿成一场信息传达的灾难。这是一个典型的形式超越内容的例子。

简化是社会变革的一种表现，要避免误解就要以历史的眼光来看待极简主义作品。极简主义的背景十分复杂，本书收录了探讨这个主题的几篇短文。每一篇短文都反映了社会变革的一个关键时刻。在那一刻，简化的视觉语言与正在发生的社会变化产生了共鸣。

现在也是如此。朝着极简主义平面设计方向的转变，反映了当前全球紧缩和社会服务消减的状态，也标志着一个世纪前出现的抽象艺术的回归。正如短文《社会革命》中所讨论的那样，这一发展归功于俄罗斯的至上主义画家卡齐米尔·马列维奇（Kazimir Malevich）。他在1915年创作的《黑方块》（*Black Square*），就如标题所示：白色的画布上画着黑色的方块。它表达了马列维奇对一场艺术革命的渴望。他摆脱了具象的表现形式。这是一幅伟大的绘画作品，激发了大量其他视觉艺术风格和平面设计师的创新。现代社会对这种风格见怪不怪，但在当时这幅现代的、以机械为灵感的作品震撼了整个艺术界。之前从没

有绘画简化到这个程度。

那是个无与伦比的创新时期，是艺术家们相信他们的作品可以激发社会变革和政治革命的时代。在视觉文化更加成熟的当今社会，他们的想法略显天真，但在当时，平面设计是组织社会变革的强大工具。20世纪亚文化和人权运动的图形语言就是例证。但在那之后，平面设计的作用发生了很大变化。

这一变化在现代意义上的平面设计师诞生的20世纪50年代尤为明显。在这之前，平面设计没有自己统一的现代视觉语言，而是混合了各种各样争奇斗艳的风格。众所周知，设计是沟通的工具，但正如短文《网格》中所叙述的，直到引入以网格系统为中心的设计方法，平面设计才有了一致的视觉方向。也是在这段时间内，平面设计师被赋予了新的沟通使命。这在美国更为明显，50年代消费主义的兴起意味着产品必须吸引消费者的眼球。平面设计师的新角色由此诞生。正如《冗余与简练》一文中所讨论的。在此期间，一种极简视觉语言诞生了，它旨在穿透周遭的视觉噪音。这与之前的设计思想都背道而驰。消费者对这种设计风格和生活方式十分买账，“少即是多”的平面设

“向极简主义迈进可以成为社会变革的标志，重要的是，要通过历史的眼光看待简约作品，以避免误解。它有丰富并且经常是无政府状态的背景。”

计方法的有效性一目了然，广告商们也因此趋之若鹜。

分析平面设计的历史很重要，但本书不是要提倡复古。本书收录的作品受到前述的极简主义图形风格的影响，但目的是为理解当代极简主义设计提供新的视角。本书没有收录那些通过极简主义重新演绎经典设计的电影海报、书籍封面和个人项目。我们收录的案例都是精美、永恒、克制的平面设计。

每个案例的图片都是专门为本书在摄影棚中拍摄的。这为读者欣赏作品提供了一个统一的视觉环境。我们要突出的重点是对象本身，而不是设计框架。为了强调这一点，我们采用了非常简约的摄影风格，背景选用清爽的配色，印刷使用两种半反光的意大利佛捷歌尼艺术纸。这种纸张可以减少阴影的干扰，并形成一条横贯全书页面的水平线，呈现出一种静谧和平衡。

为了进一步探讨平面设计的简化方法，本书的三部分都分别包含一篇独家深度访谈。每个受访者都经过特别挑选，他们的工作理念代表了极简主义平面设计的新浪潮。每个采访都围绕着极简主义的视觉方向进行讨论，深入了解设计为何采用了极简主义的表现方法，以及这种风格与当今社会有何关系。

在《极简主义在今天》一文中，我们探讨了“简单生活”。我们可以选择是否愿意被技术包围，但无论我们是否愿意，我们都不断受到信息的轰炸。我相信在消息灵通的现代，寻找平静是很重要的。这本书有点像一张黑胶唱片，你应该花一些时间，沉浸在主题中慢慢欣赏。

所以，坐下来，关掉你的移动设备，享受吧。

简化提炼

T