

M O D E R N
G R A S P I N G
D R E S S I N G

现代平面设计简史

詹文瑶 李敏敏 编著

中国纺织出版社有限公司
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

M O D E R N
G R A P H I C S
D E S I G N

现代平面设计简史

詹文瑶 李敏敏 编著

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

本书从时间和空间的维度，简明扼要地呈现现代平面设计在科学技术、社会思潮、艺术风格等要素共同作用下的发展脉络。同时，在对现代平面设计历史的概述中，辅以大量代表性设计师的深入介绍和作品示意，以展示平面设计发展中的重要时刻。

全书图文并茂，内容丰富，图片精美，具有较高的学习和参考价值，不仅适合高等院校平面设计专业师生学习，也可供其他设计专业从业人员、研究人员参考使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

现代平面设计简史 / 詹文瑶, 李敏敏编著. -- 北京: 中国纺织出版社有限公司, 2019.12

ISBN 978-7-5180-7114-2

I. ①现… II. ①詹… ②李… III. ①平面设计—工艺美术史—世界—现代 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 002544 号

责任编辑: 李春奕 特约编辑: 籍 博 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 14.5

字数: 265 千字 定价: 59.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

Preface

前言

当前，设计艺术对社会、经济与文化的发展所做出的贡献与日俱增，设计艺术教育的发展也迎来了一个新的历史发展时期。如果说20世纪20~30年代，一批学子从西方和日本学成归国，带动了中国设计艺术教育第一个发展阶段的话，那么20世纪80年代以来，随着改革开放的不断深入和发展，由于社会及市场的迫切需求，推动现代设计在我国迅速发展，中国的设计教育随之也迎来了第二阶段的发展时期。这一时期主要是来自西方设计艺术教育理念、方法的引进和对中国传统工艺美术的反思，从实践到理论开始了从“工艺美术”到“现代设计”教育观念更新的转变过程。这一转变为中国的设计艺术教育带来了巨大的变化。它使我国设计艺术产业以传统的装饰、服饰、首饰、家具等行业为依托的产业结构发生了根本性的变革，转向以蓬勃发展的新技术带动的家电业、广告业、包装业、电子业、机械工业、数码媒体、环境工程以及环境设计产业、展览业等为依托的艺术设计新型产业。无疑，适应时代发展需要，培养能够参与竞争并着力推动市场经济可持续发展的人才，已经成为当今设计艺术专业教育亟须关注的前沿课题。因此，培养面向21世纪的新人，要符合时代发展的需要，充分体现与时俱进的精神，在培养目标上，把重心定位在开发学生的创新潜能上，培养学生健全的人格和创新性思维能力，全面掌握设计方法、设计技能和综合知识，使之能够担负起新时代的设计使命。

实际上，随着设计实践活动与理论研究的深入开展，对西方设计与设计教育理念和方法的吸收、消化，渐渐认识到了设计对社会、经济和文化产业所产生的巨大作用，一些既有民族特色又有现代意识的设计作品不断涌现，从而引起学界对发展有民族文化特色的设计语言有了更深层次的思考。“和而不同”“为中国而

设计”“传统图形与现代视觉设计”等理论问题的提出与探讨，本身说明了现代语境中的中国当代设计已进入了文化自觉的发展时期。反观其设计教育，由最初的“三大构成”的引进，对传统装饰图案的互补，进而各大院校相继兴办设计类专业，教育部也将原来的“工艺美术”专业改为“艺术设计”专业，“设计艺术学”也从美术学科中独立出来，成为一门新兴的综合性、前沿性交叉学科。我国也因此有了与西方“Design”相对应的实践与理论的专有名词。设计艺术教育也由重装饰转向与产业更密切地联系和系统的引导过渡的发展。当然，这与中国经济发展的整个大背景和中国本身的现代化进程是分不开的。

目前，教学中“重设计技法，轻设计理论”似乎仍无多大改变，这直接影响了对学生创造能力的培养。随着社会经济的发展，设计的概念已不仅是指一个单件作品（产品）的设计，它更关乎着对所设计的对象从市场调查、信息采集、与业主沟通、设计策划与定位、形态表达以及符号传播与营销等一系列系统的思考。这必然要对在校的学生加强其设计理论的学习，以便不断提高创造性思维能力和适应市场变化的能力。当前，设计专业的教材可谓汗牛充栋，而理论教材却相对稀少，从一个侧面也反映了这项工作需要进一步加强，毕竟“设计”是“为人类创造理想的生活方式”，理想不仅要立足现代更要规划未来，这是需要我们共同努力的。

是为序。

郝大鹏

2019年9月

Contents

目录

001

第一章
现代平面设计之前
的平面设计

- 第一节 图形与文字 / 002
 - 一、图形 / 002
 - 二、文字 / 004
- 第二节 标志、书籍与广告 / 007
 - 一、标志 / 008
 - 二、书籍 / 010
 - 三、广告 / 014

019

第二章
现代平面设计的
开端

- 第一节 新技术对平面设计的推动 / 020
 - 一、印刷技术的发展 / 020
 - 二、摄影技术与平面设计 / 024
- 第二节 从绘画性艺术到设计的转变 / 027
 - 一、招贴艺术 / 028
 - 二、书籍装帧与插图设计 / 039

049

第三章
影响现代平面设计
发展的艺术运动

- 第一节 立体主义 / 052
- 第二节 未来主义 / 055
- 第三节 表现主义 / 059
- 第四节 达达主义 / 061
- 第五节 超现实主义 / 064
- 第六节 抽象主义 / 067

-
- 第一节 平面设计运动 / 072
 - 一、“海报风格”运动 / 072
 - 二、“后立体主义图画现代主义”平面设计 / 074
 - 三、荷兰“风格派” / 079
 - 四、俄国构成主义 / 083
 - 第二节 德国工业同盟 / 086
 - 第三节 包豪斯与现代平面设计 / 090
 - 第四节 新风格的形成 / 094
 - 一、新的版面设计风格 / 095
 - 二、新的字体设计风格 / 097
 - 三、新的图形设计风格 / 099
 - 四、荷兰的独立现代主义设计风格 / 101
-

-
- 第一节 现代主义平面设计阵地的转移 / 106
 - 第二节 瑞士平面设计与国际风格的形成 / 113
 - 第三节 美国现代平面设计的崛起 / 121
 - 一、纽约派设计 / 121
 - 二、表现主义与照相制版 / 125
 - 三、新的广告设计观念与新的广告媒体 / 128
 - 四、新的图形观念设计 / 131
 - 第四节 企业形象设计的发展 / 133
-

-
- 第一节 后现代设计的序幕 / 150
 - 一、一种流行文化的开始：波普 / 150
 - 二、意大利的“反主流设计” / 153
 - 三、超平面设计 / 155
 - 第二节 后现代主义平面设计 / 156
 - 一、“新浪潮”平面设计运动 / 157
 - 二、孟菲斯风格 / 158
 - 三、旧金山派平面设计 / 160
 - 四、里特罗设计 / 161
-

-
- 第一节 日本的设计风格 / 166
 - 第二节 德国的设计风格 / 169
 - 第三节 意大利的设计风格 / 171
-

-
- 第一节 中国现代平面设计的开端 / 178
 - 一、月份牌 / 179
 - 二、报刊广告 / 183
 - 三、装帧设计 / 185
 - 四、商标设计 / 187
 - 五、包装设计 / 190
-

第二节 中国现代平面设计的发展 / 193

一、招贴设计 / 195

二、书籍设计 / 199

三、包装设计 / 201

四、字体设计 / 203

五、现代标志与CI设计 / 206

第一节 计算机辅助与平面设计 / 210

第二节 新的空间——互联网网页设计 / 214

参考文献 / 217

后记 / 218

第一节 图形与文字

平面设计的历史可以说是从人类记录自己的思想开始的。自古以来，人类就在寻找各种方法、方式来表达思想感情，储存自己的记忆和经验，为了使这种记忆和经验能够有秩序并清晰地进行传达，使信息的传达与交流简单化、快捷化，人类开始积极地探索储存信息和传播信息的形式——图形、文字开始出现。

一、图形

上古的人类以狩猎为主，以野果为食，以草叶兽皮为衣，以木石为器，有语言而无文字，无文字的族类为了使这些劳动、生活经验传递下去，以便后人学习和效仿，他们便通过符号把这些情况绘制在洞崖中、石壁上流传下来，人类开始利用符号传递记事，也就有了平面设计上最早的造型符号（图1-1）。在法国南部拉斯考克（Lascaux）地区的山洞中就发现了这样的图画，绘制的主题基本上都是动物，其形象生动，具有强烈的符号特征。

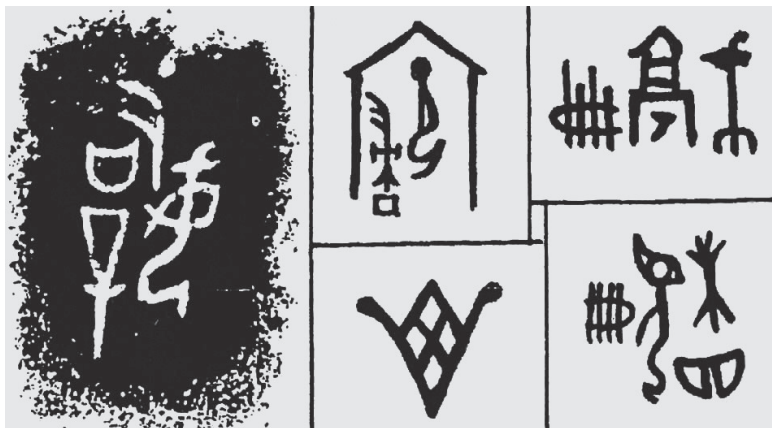

图1-1
象形化的原始图形

那时候人们无法解释大自然的各种自然现象，如威力巨大的雷、电、火、风、洪水等，无法抗拒生老病死。他们崇拜自然，感谢上天给他们带来了温暖的阳光、丰厚的食物，同时他们对食用动物、植物，导致这些生命体消失而感到恐慌和忏悔，于是他们根据某些超然的想象，把一些动物、植物和自然物象神秘化、神灵化，用图形符号记录下来，进行顶礼膜拜。把这些图形符号作为护身符，装饰在服饰上或文在身上，代表某个部落的特殊标志，成为某一氏族的标记，这就是原始的图腾标识。如古代的女媧氏族以蛇为图腾，夏禹部落以黄熊为图腾，还有以太阳、月亮、乌鸦为图腾的，现在中华民族流传下来的龙、凤图形也是当时一些部落的图腾。一部分部落在历史的沧桑中被泯灭，其图腾通过刻画在生产工具、财产、陶罐之类的器物上流传下来，形成另一种视觉品种——装饰纹样、装饰图案，随着物与物的交换，成为商品的标记造型因素。另一部分部落日益强大，其图腾随之不断地演变为城堡标记、家族标记，逐渐成为一个国家的象征——至高无上的国旗和国徽。

古代的人们在生产劳动和社会生活中，思想感情日益丰富，为了满足这种日益高涨的精神需求，他们不断创造、发现、使用各种象征性的符号，以记录抽象的、无法用具体的物象来表达的思想感情，圆就是最古老的抽象表意符号之一。在史前哥伦比亚的洞崖中，圆被刻画成空心的样子，以表达永恒的概念，人类也用它来代表眼睛和嘴巴。还有一个古老的符号，实体中有一点空心的圆，象征着太阳，或是至上之眼。现在我们经常使用的十字和三角形，在古代被用来象征神和天堂在世间的结合体。

最初的图形符号既是写实的，又是有寓意的，由再现、模拟自然物体到具象化、抽象化的表现。“这正是一个由内容到形式的积淀过程，也正是美作为有意味的形式”的原始形成过程。当这些图形从造型上逐渐简化和抽象为符号时，它们代表的意义不仅没有消失，反而表现得更强烈，简化的造型和表征的内容更加整体。

这些原始的、有意味的图形符号浓缩着古代人类的智慧，积淀着原始人类的情感、思想、信仰和期望。这些单纯的、原始的图形符号，是人们最初体验图形创造快乐的尝试，是日后标志设计的动机，是现代设计的源泉。

二、文字

文字作为平面设计的又一设计要素，也是一种特殊的符号，它与图形符号同行，伴随着人类文明的进程，整理、记录和传递着人类文明的历史，它是一种象形的、理性的记录符号。

大约在公元前7000—8000年，农业经济已经开始在两河流域、埃及的尼罗河三角洲、中国的黄河流域与长江流域的下游发展起来了。农业发展的结果是人口从流动改变为定居，为了便于交流，那些用于表达一定思想和观念的图形符号便逐渐简化，并与语言相对应，文字也就被创造出来了。历史上最古老的三种文字是5500年前两河流域的苏美尔人创造的楔形文字，5000多年前尼罗河流域的古埃及人创造的象形文字，3300年前中国殷商时期的甲骨文。

距今5500年前，居住在底格里斯河和幼发拉底河两河流域的苏美尔人创造了楔形文字，它是世界上最古老的文字之一。苏美尔人创造的楔形文字早期以图形符号为主，在几个世纪的时间流逝中，经过一次次的精简，原来代表具体事物的图形文字发展为音节符号，从简单的象形文字发展成抽象的字母（图1-2）。由于在使用过程中，用硬笔在软泥版上压刻出来的笔画一头粗、一头细，好像楔子和钉子，故称为楔形文字。这种文字在公元前2000年发展成熟，目前在不少的重要文物中可以看到这种文字的特点，比如有名的汉谟拉比石板，文字规范、书写整齐。公元前1330年，亚历山大帝国征服了波斯帝国，承载着辉煌的楔形文字就此消失（图1-3）。

埃及的象形文字是沿着尼罗河发展起来的。尼罗河定期的泛

2|3

图1-2

公元前3100年苏美尔帝国的象形文字泥板

图1-3

两河流域地区的楔形文字

滥，使其周围的沙漠变成了沃野千里的绿洲，肥沃的土壤孕育了繁荣的农业，尼罗河三角洲地区成为经济文化中心。这个时期，美索不达米亚和苏美尔文化从两河流域被引入埃及，从而推动了埃及文化的发展、文字的创造。埃及人初期没有受“楔形文字”音节符号的影响，依然以本身早已发展起来的，以图形为中心的象形文字为核心。这种以图形为核心的象形文字，称为埃及象形文字，在埃及使用了很长一段时期。随着时间的推移，以图形为中心的埃及象形文字对于一些比较抽象的意义，难以画出图形，象形文字的表达也显得无能为力了。古埃及人开始学习苏美尔人，发明和采用拼音字母，把拼音字母与象形文字合用，埃及的象形文字就变成了字母，成为表意文字，有的文字不再代表所画的事物，而代表该事物约定俗成的象征的观念。比如，画一个半身狮子表示至高无上的权力，画一个黄蜂表示忠诚。因此，埃及文字是象形文字、表意符号、字母拼音的杂合体。在公元525年，随着埃及被波斯帝国征服，代表着尼罗河繁荣的埃及文字随之消失。

中国是世界上文明产生最早的国家之一。汉字的诞生，标志着我们的祖先从蒙昧时代进入文明时代。汉字的创造、使用、完善，标志着中国人开始进入有意识、有思想地思考问题的时代。中国的文字形态是以简单象形为基础的，我国商朝晚期遗留下来的甲骨文字是非常成熟的象形文字，如“日”“月”“水”“雨”“木”等。文字的图形与代表的内容都十分的相近，商代的甲骨文即是这种类型的文字（图1-4）。“殷墟”出土的大量甲骨文，代表了早期中国文字的精华，这些文字记载了有关国家大事，诸如战争、收成、天文和大量占卜过程，由于大多刻画在龟壳和兽骨上而被称为甲骨文。其排列方式都是从右到左，从上到下，奠定了中文书写数千年的基本规范。后来，周代出现了在青铜器上的钟鼎文和石鼓上的石鼓文，被称为青铜文字或金文。由于需要表达的内容更加复杂，单纯以象形方式创造新字已经不够了，因而出现了以意、以音创造新字的方式，以意造字：日月为“明”，口鸟为“鸣”；以声造字：“江”“河”“防”等。到了周代，中国汉字构成的三种基本方法已完全形成了。汉字经过漫长的发展，形成了现在的多种书写形式，但它始终是从早期象形文字发展而来的，

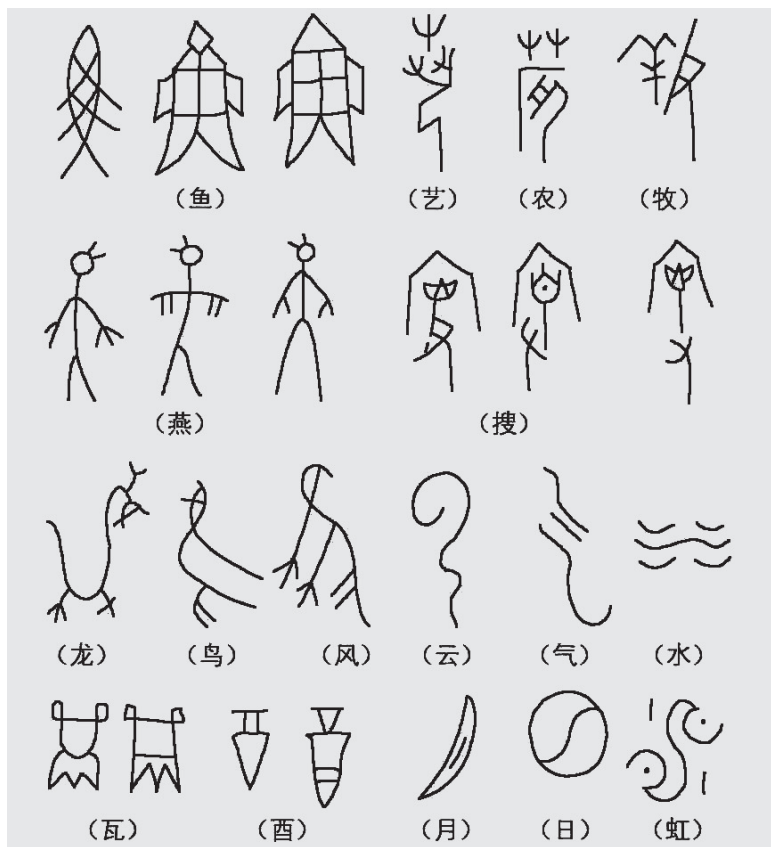

图1-4
甲骨文

是古文字仅存的一种，仍然保持着表意的形式，也是世界上唯一使用至今的表意文字。

无论是苏美尔人的楔形文字，埃及人的象形文字，还是中国人的象形、会意文字和仿音结合的文字体系，它们都有一个共同的特点：每个字自成体系，本身有着完整的结构，像一个图案，复杂得难以掌握，不易被大多数人学习和记忆，对文字的传播存在障碍。只有字母体系的出现，才能根本解决象形文字的弊端。字母体系的发明，应该说是由西方完成的，字母的出现影响了平面设计发展的途径和方式，产生了独立的、西方式的平面设计方式。

字体体系最早产生于希腊地区，古希腊的文明兴盛，文学、哲学、诗歌水平的登峰造极，促进了字母体系的标准化进程。公元500年左右，是雅典的黄金时代，文字更加规范。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。罗马人攻克希