

招贴设计

主编：刘欣欣 编著：田 晶 刘欣欣

高等院校艺术设计专业教材

早期的招贴与招贴艺术的演变 | 印刷、摄影、数码技术与招贴艺术的发展 | 西方现代招贴艺术的发展及主要流派 | 中国现代招贴艺术的发展历程 | 波兰、日本的招贴艺术 | 招贴的概念 | 招贴的特征 | 招贴的功能 | 招贴的分类 | 招贴设计的图形及应用 | 招贴设计的文字及应用 | 招贴设计的色彩及应用 | 招贴设计的构图 | 招贴设计的表现 | 招贴设计的原则 | 招贴设计的创作程序

高等院校艺术设计专业教材

招贴设计

主编：刘欣欣 编著：田晶 刘欣欣

 科学出版社

内 容 提 要

招贴具有绘画和设计的特点,其大尺寸的画面、强烈的视觉冲击力、卓越的创意构成了现代招贴最主要的特征。社会的进步和科学技术的飞速发展,东西方文化日益频繁的交流与融合,以及现代科技、文化、艺术和现代广告的发展,均给招贴设计带来了新的观念。

本书选取了经典招贴设计作品,同时也收录了一些优秀的新人作品。通过这些优秀作品,解读枯燥、艰涩的理论,便于初学或自学的读者进行学习,循序渐进掌握设计实务。

本书可以作为高等院校艺术设计专业本科或专科的学习教材,也适合广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

招贴设计 / 刘欣欣主编; 田晶, 刘欣欣编著 —北京:
科学出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-03-027767-1

I. ①招… II. ①刘… ②田… III. ①宣传画—设计
IV. ①J218. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 096799 号

责任编辑: 陈 洁 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: XX Design

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市彩和坊印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2010 年 8 月 第 一 版

开本: 16 开

2010 年 8 月第一次印刷

印张: 7.5

印数: 1—3 000

字数: 192 000

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

招贴设计

想得到 做得到

每一个设计师都想成为一名优秀的设计师，都想设计出最出色的作品。但是，怎么能够成为优秀的设计师呢？出色的设计作品是怎样设计出来的呢？设计师所必备的基本素质又有哪些呢？我曾有幸和许多优秀的设计师、设计大师成为朋友，成为他们的学生，这其中包括世界最顶尖的平面设计师、建筑家、产品设计师、工艺品设计师、时装设计师、陶艺家、空间设计家、色彩专家……尽管他们所从事的领域千差万别，每个人的艺术风格各异，但是，透过他们的作品与生活，我深深地领悟到一个恒久不变的真理：不具备良好的、深厚的专业功底很难成为一名优秀的设计师。

我所指的功底包括两个方面，一个是表现上的专业功底，一个是思想上的专业功底。想得到，做不到，是一种遗憾，这是因为缺少表现上的专业功底；画得出来，但想不到画什么，更是一种遗憾，这是因为缺少专业的思维训练。一个优秀的设计师必须想得到，并且能够做得到。

在我的学生时代，有两件事是让我永生难忘的，一是我在学习工业设计的时候，世界著名工业设计家、德国斯图加特艺术设计学院教授雷曼先生，让我们用最简洁的方法设计五个乒乓球的包装。当时我在一个做其他作业时裁掉的黑色废纸板条上打了六个孔，把五个乒乓球塞了进去，并在中间穿了一根红色的细条。雷曼先生看到我的作品时问：“你为什么多打了一个洞呢？”我回答：“这个可以直接吊挂在商场的货架上，就

不用其他附属品了。”雷曼先生十分高兴地说：“这就是设计，设计要能考虑到使用。”

另一件事是我在日本东京艺术大学读研究生的时候，那里有很多著名的设计大师，像田中一光、福田繁雄，他们都是东京艺术大学的老师。一次我看到福田老师在很短的时间内用富士山为题创作出几十个创意图形时，我真怀疑他的脑袋是不是和我们的不一样。

在生活中，这些老师也给了我很多启发。福田繁雄老师的家有一个白色的木门，旁边安装了门铃，当我们这些来访的学生都恭恭敬敬地站在门前等待主人开门时，福田老师却从门旁边的白墙里穿了出来，原来这木门只是他家的一个装饰品，而真正的门被他设计成了白墙。

能够想到出奇致胜、让人拍案叫绝的创意，并能完美无缺地把它呈现出来，这是每一个设计师的愿望。

在国外学习、工作近二十年，回到清华大学美术学院教书，转眼已过十年光景，送走了一批一批毕业生，又迎来一届一届新生，他们怀着热情与期待而来，带着豪情壮志而去。作为一名教者，我深感一套系统的、全面的、适于今天的设计基础教材对设计专业的学生来说是非常必要的。这个想法得到了中国科学出版集团新世纪书局的裴红义总经理的理解和大力支持，没有他的支持，这项工程是无法实现的。新世纪书局的策划编辑成洁、编辑丁小静兢兢业业，为书稿成书付出了很多努力；另外，各位作者都尽心尽力，在此向他们致谢。

书是学习的一种工具，书是人生的伙伴，学习每一本书都会有不同的收获。希望这套书能成为学生们学习艺术设计铺垫功底的第一层砖，也希望能成为对设计有兴趣的读者的手边书。尽管我们耗尽所能，但书中不免存在瑕疵，您的建议、指正是对我们的鞭策。

刘欣欣

2010年5月于北京

目录

招贴设计

第一章 招贴的历程与流派 002

- 第一节 早期的招贴与招贴艺术的演变 003
- 第二节 印刷、摄影、数码技术与招贴艺术的发展 006
- 第三节 西方现代招贴艺术的发展及主要流派 009
- 第四节 中国现代招贴艺术的发展历程 022
- 第五节 波兰、日本的招贴艺术 028

第二章 招贴的概念、特征、功能与分类 034

- 第一节 招贴的概念 035
- 第二节 招贴的特征 036
- 第三节 招贴的功能 040
- 第四节 招贴的分类 044

第三章 招贴设计的构成元素与应用 048

- 第一节 招贴设计的图形及应用 049
- 第二节 招贴设计的文字及应用 054
- 第三节 招贴设计的色彩及应用 062

第四章 招贴设计的构图与表现 068

第一节 招贴设计的构图 069

第二节 招贴设计的表现 080

第五章 招贴设计的原则与创作程序 094

第一节 招贴设计的原则 095

第二节 招贴设计的创作程序 096

第六章 招贴作品欣赏 098

第一章

招贴的历程 与流派

×× 左图：采用图片和夸张的手法设计的招贴 | 右图：田中一光采用几何图形与色块结合传统戏剧造型设计的招贴作品

第一节 早期的招贴与招贴艺术的演变

1-1-1 早期的招贴

招贴是最早最普通的平面设计形式，是指将文字、图形、色彩等平面设计元素组合，形成简洁的画面，张贴于可以广为流传的地方，以引起人们的注意，达到向观者传达文化、政治、商业或其他特定信息目的的告示。招贴的主要目的就是传递信息。

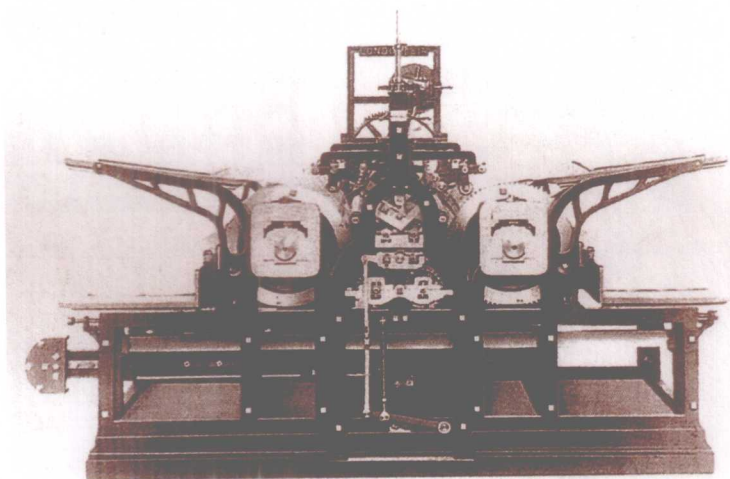
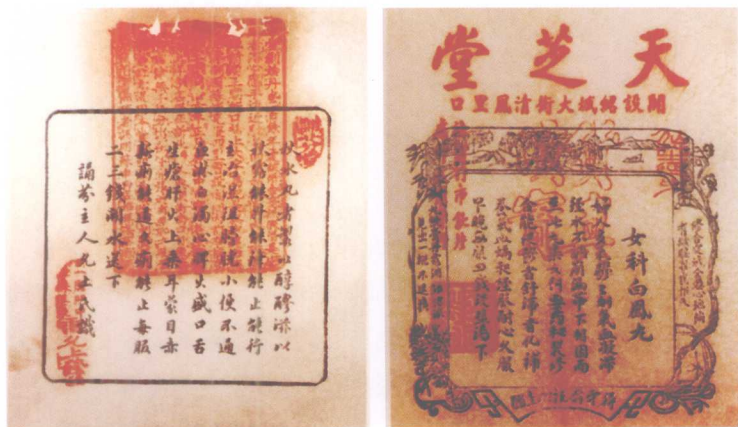
现存于英国伦敦博物馆的在埃及古城底比斯遗址中发现的一张悬赏告示招贴被公认为是世界上至今发现的最早的招贴。这是一张大约出现在公元前3000年，用尼罗河上游的芦苇类植物——“纸莎草”精制成的告示，上面写着愿以一个金质硬币为酬赏追捕一名逃跑的奴隶。这份古老的招贴纸幅尺寸只有20cm×25cm，在当时却造价昂贵，只有富商才用得起这种材质的纸。因为年代久远，这张招贴显得格外珍贵。

国外最早的印刷形式的招贴出现于15世纪，英国印刷家威廉·凯克斯首先采用这种形式的招贴向牧师宣传复活节所用的教规书籍，从此印刷形式的招贴开始流行起来。在15世纪，口头宣传以外唯一的广告宣传形式就是招贴。

×× 北宋时期山东济南刘家功夫针铺的印刷广告

据我国考古发现，我国最早出现的一张印刷招贴要比西方的印刷招贴早接近四百年。这是一张现存于中国历史博物馆的北宋时期山东济南刘家功夫针铺的印刷广告。这一招贴广告由四寸见方的铜雕版印制而成，印有“济南刘家功夫针铺”的白兔商标、产品质量、做工等详尽内容。画面中央是一个白兔抱铁杵捣药的标识图形，上方刻有“济南刘家功夫针铺”字样，右边四字为“认门前白”，左边四字为“兔儿为记”，下方写有28个字，对选材、加工、销售承诺进行了描述。这一印刷招贴既是广告，又同时作为针铺售针的包装纸，称得上是一举两得，它图文并茂，主题明确，清晰易懂，是中国古代招贴广告的代表性作品。

×× 上图：中国早期的医药广告招贴 | 下图：1814年世界上第一台蒸汽滚筒印刷机

1-1-2 招贴艺术的演变

招贴艺术的发展离不开造纸、印刷、摄影、数码技术的发展，也离不开美术、文学等艺术文化的影响，通过招贴艺术的演化过程我们可以看到技术与文化在不同时期的表现。与其他艺术作品不同，招贴既有明确的目的性，又与每一时期的印制、传播等技术密切相关。

13世纪，中国的木刻版印刷技术传入西方，改变了欧洲在布料上印刷图形的历史，从此木刻版印刷在西方社会得到广泛传播。

15世纪，德国人约翰·古腾堡在木刻版印刷基础上研制成活字版印刷术，这种在纸张上使用活字印刷的技术刺激了图形设计的发展，使招贴向成为大众传播信息媒介的方向迈开了一大步，采用印刷形式的招贴从此开始流行。

16世纪，设计师开始注重对观念的表达，出现了近乎现代超现实主义倾向的表现手法，为适应社会对印刷设计的大量需求，欧洲许多国家都建立了印刷图形设计中心，图文印刷设计在欧洲得到了普及。

18世纪，图形设计领域先后出现了法国的“洛可可风格”和意大利的“现代风格”。“洛可可风格”的装饰设计具有崇尚贵族风尚的特征；“现代风格”则注重几何形和空间的设计，强调对比与统一。字体研究在这一时期也有了突破性的进展，许多适合招贴印刷的新字体被创造出来。

19世纪，产业革命带动了各类发明创造，也极大地推动了招贴的发展，给设计师带来了更广阔的表现空间。1860年大版面印刷机问世，大尺寸的招贴开始出现在大众场合；1881年，法国巴黎的杂志印刷首次采用彩色照相制版工艺，印刷质量有了质的飞跃；后来造纸机、印刷机的出现使高效率、大批量印刷成为现实；而照相机的发明、摄影的产生则使逼真形象的印刷成为可能，如今摄影已成为招贴设计表现的重要手段之一。可以说每一次科技进步都对招贴设计产生了重大影响，推动了招贴设计的进一步发展。

×× 印刷发明家 约翰·古腾堡

×× 这幅作品描绘了当时法国招贴艺术的繁荣景象

第二节 印刷、摄影、数码技术与招贴艺术的发展

1-2-1 印刷使招贴艺术普及化

作为平面设计的一个类别，招贴离不开印刷技术的发展，文字、画面、色彩在印制过程中被准确无误地呈现，这使招贴的大量复制化和普及成为可能。

1. 木板印刷

最初出现的印刷招贴是木板印刷，也就是首先在木板上刻制好招贴的文字和图案，然后在木板上涂色，再转印到纸张上，这种印刷实现了同一内容的画面的可复制性，同时，字体和图案也可随心所欲地加以设计。

2. 石板印刷

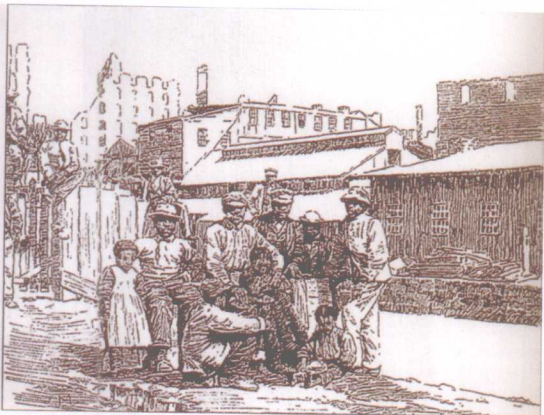
石板印刷术发明于1798年，到19世纪30年代，石板印刷术已经成为一种非常流行的方法。人们不仅用这种方法来制作书中的彩图，而且还用它来制作标签、广告传单和海报等。如今，它仍被画家和平版印刷工作室所采用。石板印刷术之所以在画家中广为流行，是由于它是第一种可以让画家按照他们习惯的方式，在一块平整的石头上“作画”的版画复制法，画家可以直接、自然地进行艺术创作。

3. 机械印刷

18世纪中叶，世界上出现了滚筒印刷机，从此欧洲的印刷技术史掀开了新的一页，这场印刷技术的革命大大促进了平面设计、字体设计的发展，可以说是人类进入现代印刷招贴的起点。由此开始，由于印刷技术的提高，大量的、快速的、相同的招贴作品可以同时产生，平面、滚筒、黑白、彩色、多色等印刷技术的发展使招贴艺术的普及化、高质化得到了保证。

×× 1865年拍摄的照片

×× 用左图照片制作成的金属腐蚀版画

1-2-2 摄影让招贴艺术的表现更加真实

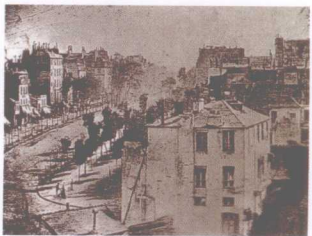
摄影技术的发展给招贴艺术带来了飞跃式的发展，没有摄影技术之前，招贴中的图形完全是用手工绘制而成，其时间性、真实性、生动性都无法与摄影相比较。

1826年，法国人尼伯斯经过反复试验，终于拍摄出世界上第一张风景照片，这是摄影技术的重大突破。尼伯斯是一个石板印刷家，他想把在民间流传的一些宗教形象印刷出来，但是他本人不会画画，因此他开始考虑不需要手工绘制的技术，经过多次实验，终于发明了摄影技术。无独有偶，在同一时期，法国画家、演员路易斯·达贵尔也在做着摄影试验，后来两人开始合作，共同研究摄影技术。由于尼伯斯突然离世，路易斯独自继续研究。他改善了摄影方法，改进了摄影机，在1839年他终于拍摄了一张清晰的巴黎街景，同时还第一次拍摄了一个行人，从此摄影技术进入了实用阶段。

随着摄影技术的发展和摄影图片在印刷上的应用，更加真实、生动、可捕捉瞬间形态的招贴画面开始出现，这就使招贴艺术从完全手绘向图像化方向迈了重要的一步，给招贴艺术的表现提供了崭新的舞台。

×× 1826年尼伯斯拍摄的第一张户外风景照片

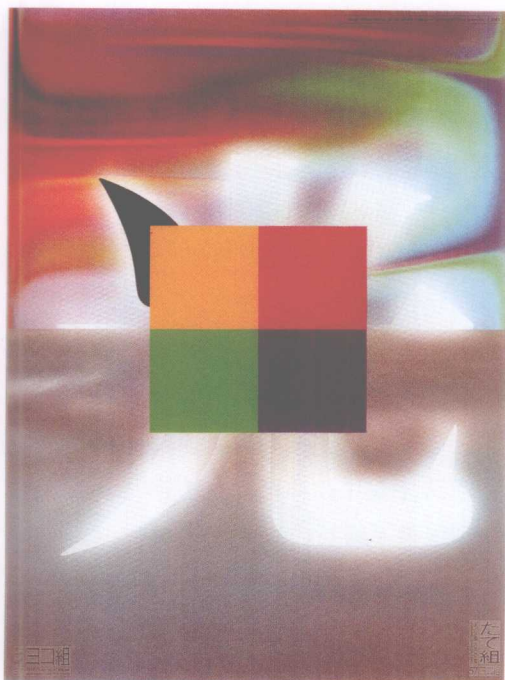
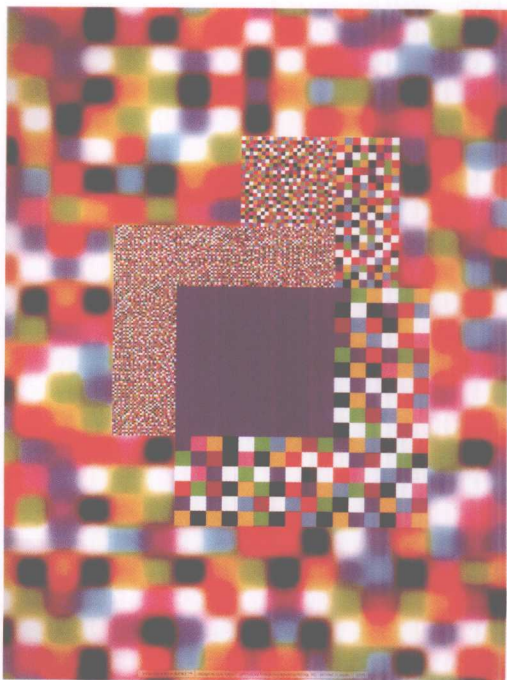

×× 1839年达贵尔拍摄的巴黎街景照片

1-2-3 数码技术给招贴艺术提供了更广阔的空间

从20世纪80年代开始,电脑开始走入平面设计,起初很多设计师对应用电脑进行平面设计还不熟悉,但是随着电脑技术的提升和普及化,随着图片处理、综合排版以及相对应的数码摄影、打印、印刷设备的完善,以电脑为核心的数码技术给设计带来的便捷和其他手段无法实现的效果让设计师接受了这个全新的设计武器。

数码技术使过去招贴设计中的植字、画图、排版、图形创作等均可在界面上完成,而且电脑处理图像的独特效果也是前所未有的。20世纪80年代,美国苹果电脑公司成功地推出了应用于设计的电脑,这种图像处理的电脑给招贴艺术带来了前所未有的革命性变化,它可以使平面设计师快速地综合各种素材,设计出完整的招贴,甚至也可以打印出来。数码技术为平面设计的创作、表现力都开拓了更加广阔的空间,过去许多被认为无法实现的画面都应运而生,日本著名平面设计大师胜井三雄先生早在1958年就预言,人类将来的设计师有一天将不再用笔来创作。

×× 胜井三雄利用数码技术设计的招贴

第三节 西方现代招贴艺术的发展及主要流派

1-3-1 西方现代招贴艺术的发展

从现代招贴的产生到第一次世界大战期间，街头巷尾的招贴生动地展现着人们的经济、社会、文化生活。随着印刷技术的进步、摄影及图像处理技术的发展，招贴再度成为大众传播最主要的媒介，其发展进入了空前的繁荣时期。

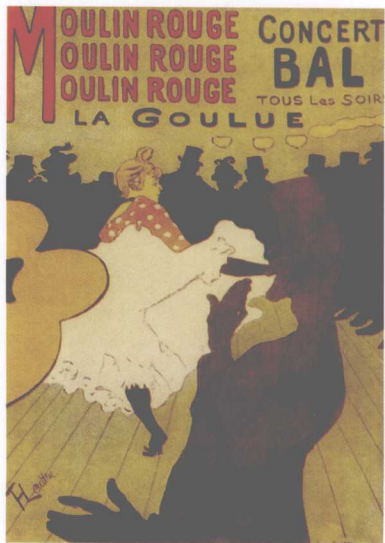
19世纪末20世纪初，兼具审美和广告宣传功能的招贴在欧洲文化艺术发展的不断推动下掀起了一个发展高潮，各国相继涌现出了一批在设计风格和表现技巧上大胆尝试的设计艺术家。在这批设计艺术家中，有一位非常突出的人物，他就是被誉为“现代招贴艺术之父”的法国著名画家、设计家朱尔斯·谢雷特（Jules Cheret, 1836~1932）这位多产的设计师一生创作了1000多幅各类广告招贴，他率先尝试运用石版技术进行招贴广告设计和印刷，在创作中发展出了一种适合应用于现代商业宣传招贴的新形式。他的作品具有明显的个人风格，具有很强的绘画和装饰性，他把多种绘画风格艺术融入到了招贴作品中，产生的画面效果热烈欢快。

朱尔斯·谢雷特受华托（Watteau）、布歇（Bouchei）等洛可可艺术家的影响最大，他的招贴画风格较多地借鉴了法国洛可可艺术，画面充满强烈的世俗情趣，这样的画面效果往往能满足大众审美的喜好，因而能吸引观众的注意力，取得了巨大成功。

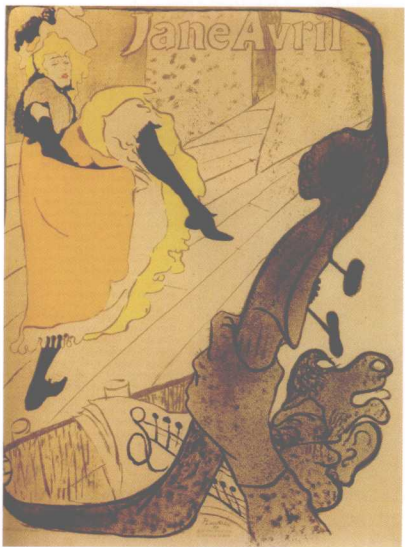
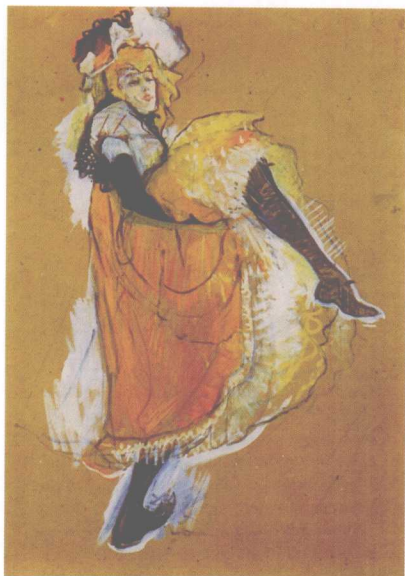
这一时期的很多招贴艺术家纷纷效仿朱尔斯·谢雷特的风格，其中包括在招贴史上占有重要地位的法国后期印象主义著名画家和设计家土鲁斯·劳特累克（Toulouse Lautrec，

×× 朱尔斯·谢雷特设计的招贴

×× 土鲁斯·劳特累克设计的招贴

1864~1901)。劳特累克的招贴在风格和创作题材上与绘画很接近，但是视觉表现形式更加单纯，视觉效果更加强烈，受晚期印象派画家德加等人的影响，劳特累克同时借鉴了戈雅和安格尔的线描手法和日本浮世绘木版画的表現技巧，将色块与极富表现力的线条相结合，营造出一种具有戏剧性的画面效果。他注重理念的表达，常采用讽刺、幽默、极具漫画意味的表现手法，使招贴的主题具有一定的寓意和深刻的社会意义，这一强烈的个人风格也成为后来的招贴设计师在表现类似题材时的借鉴对象。

出身贵族却身有残疾的劳特累克喜欢混迹于社会各个阶层，因其个人不幸福的经历，他的作品多为表现娱乐场所的景象。劳特累克常常光临巴黎蒙马特区著名的娱乐场所“红磨房”，他为“红磨房”设计了许多招贴广告，用自己独特的表现方法突出了“红磨房”舞女们舞姿摇曳、眼波流转的独特风情。他的作品中时常充斥着一种忧伤的情感，表现出一种压抑而又有些病态的激情。

劳特累克在招贴设计领域取得的辉煌成就大大提升了招贴这一独立的艺术形式的地位和质量，劳氏的作品既是大众传播的媒介，又是公认的世界一流的绘画作品。

此后，由于招贴设计的独特魅力，很多著名的画家和艺术家都纷纷参与招贴设计。这就使得招贴更具艺术性和影响力，引起了社会的巨大反响和极大关注。1881年，法国政府鼓励出版自由法规发布后，马路、街道等场所成为招贴的世界。招贴得到了空前的普及。

1-3-2 西方现代艺术流派与招贴艺术

随着招贴的普及,各种招贴艺术流派如雨后春笋,纷纷发展起来,主要有新艺术运动、象征主义、表现主义、装饰艺术、构成主义、风格派、立体主义、未来主义、超现实主义、后现代主义、波普艺术等众多流派,在此我们分别加以介绍。

1. 新艺术运动

新艺术运动是19世纪末在法国产生的,这是从英国工艺美术运动中派生出的新型的装饰艺术运动。新艺术运动主张对传统的装饰风格及矫饰的维多利亚风格进行反思,提倡从自然状态中提取视觉表现元素,强调装饰性、动感的整体风格,否定直线,借助曲线表现韵律感。新艺术运动对招贴设计产生了巨大的影响,带来了多元化的装饰艺术风格。在不同国家,新艺术风格的称谓各不相同,法国、英国、美国称之为新艺术,意大利称之为自由派风格,奥地利维也纳称之为分离派风格,德国称之为青年风格。

阿尔丰斯·穆夏(Aiphonse Mucha, 1860~1939)是法国著名设计家,他的招贴作品体现了新运动时期的主要特征。

出生于捷克斯洛伐克的阿尔丰斯·穆夏最开始是为当红演员莎拉·波纳特的演出设计招贴,随着演出的成功,穆夏的招贴得到广泛传播,受到了大众的喜爱。后来他还创作了《四季》(1896年)等广为大众熟知的著名作品。

阿尔丰斯·穆夏的招贴画经常出现日本绘画的线条刻画手法、明亮华丽的色彩、巴洛克、洛可可风格的动态描绘、青春美貌的女性和富有装饰性的花草,这就是“穆夏风格”。穆夏的作品有让人赏心悦目的画面效果,很好地满足了大众审美的需要。他在驾驭装饰艺术语言方面得心应手,充分体现出了新艺术的情调,穆夏因此成为法国新艺术运动杰出代表人物。

巴黎是新艺术时期的世界艺术中心,其他国家的艺术家们争相追随巴黎的艺术潮流,效仿包括平面设计在内的各种艺术设计类型的风格和手法。

英国新艺术运动时期的招贴受比亚兹莱(Aubrey Beardsley)书籍插图的影响较多,画面带有很强烈的装饰性。

×× 阿尔丰斯·穆夏设计的招贴

×× 达德雷·哈迪创作的戏剧招贴《欢乐的少女》