

程彦平 编著

招贴设计

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

• 编著 程彦平

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

招贴设计

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

招贴设计 / 程彦平编著. — 北京: 北京理工大学出版社, 2006.11

ISBN 7 - 5640 - 0892-x

I. 招... II. 程... III. 宣传画—设计—高等学校—教材 IV. J218.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 113726 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 7.5

字 数 / 186 千字

版 次 / 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

印 数 / 1~4000 册

定 价 / 38.00 元

责任校对 / 郑兴玉

责任印制 / 母长新

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

精 品 推 荐

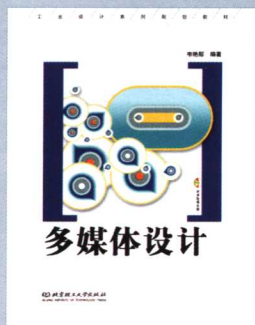

《中文期刊版式全攻略》

ISBN 7-5640-0693-5
定价：108.00元
出版日期：2006年01月
主编：王 阳 萧 兰

本书是一本关于杂志版式设计的实用指南。全书以中文原创实例进行讲解，从实例中探索设计技巧，展示栅格系统魅力！本书适合从事美编工作的人员学习或参考。《中文期刊版式全攻略》是一本关于杂志版式设计的实用教程。几位主创人员都是杂志业内“摸爬滚打”多年的从业人员，这次，他们将自己的经验和体会一并拿出，与广大读者共同探讨，具有很强的可读性和实战性。本书将西方平面设计界沿用多年的“栅格”理念与中国的实际情况相结合，深入浅出地探讨了中文期刊版式设计技巧。同时，作者将“美编”这一概念放大，也论述了中外平面设计发展历史、杂志社编辑部流程、印前交接、工作中的为人处事等，可谓一应俱全。书中大量直观的版式实例全部为作者原创，图文并茂，一目了然，叫你怎能不心动？

《多媒体设计》

ISBN 7-5640-0685-4
定价：38.00元
出版日期：2006年07月
主编：韦艳丽

本书理论和实践相结合，全面阐述了多媒体设计的理论知识、设计思维和设计方法，并通过实例讲解了相关软件的应用和多媒体整合设计的过程。全书共九章，分别概述多媒体设计、多媒体设计的开发环境、软硬件条件；多媒体设计的开发过程，设计的思路和方法；讲解如何处理多媒体中的各种素材；全面讲解了多媒体的截面设计，通过flash和Authorware这两款软件系统讲解单机版多媒体整合设计过程；是网络版多媒体整合，单机版多媒体和网络版多媒体的发布；通过对9个设计精美、风格独到的多媒体作品的展示和分析讲评，可提高设计上的美感和品位，并为设计提供设计思路和源泉。

《色彩构成》

ISBN 7-5640-0705-2
定价：38.00元
出版日期：2006年06月
主编：吴 卫

本书归纳整合了国内多版同类教科书和作者多年的教学经验，具有代表性。作者全面融汇了国内南北院校历年同类教科书的观点并加以反思和修正，具有完整性；采用数学媒体取代传统的颜料介质表达色彩，突出了传统教学与现代技术的交叉性。书中的450余幅图片系作者从近千幅教学幻灯片中精选而来，精彩纷呈，可使学生在读图书中启发灵感，举一反三，达到理解色彩理论，启发创新思维的目的。

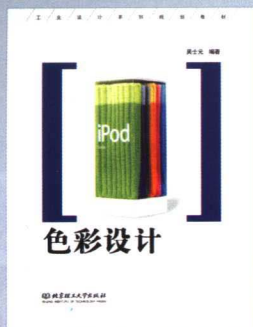

《思维设计》

ISBN 7-5640-0584-X
定价：52.00元
出版日期：2006年08月
主编：[荷]田 葳

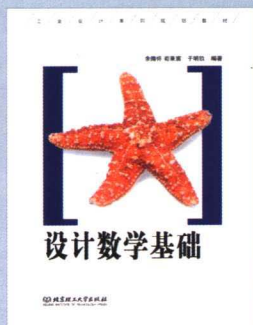
本书以作者在荷兰和国内的教学实践为基础，引入欧洲当代全新的思维教学方法，对艺术设计及相关专业传统的创新思维教学模式进行了突破性的变革，使本教材以一套新的授课方式和体系完成对学生创造性思维的培养。本书图文并茂地介绍了思维设计的相关背景，三种视觉思维模式、造型基础与思维创意的关联、观念思维与创新的联系并提供了系统的思维训练课题。

《色彩设计》

ISBN 7-5640-0441-X
定价：30.00元
出版日期：2005年08月
主编：吴士元

本书包括5章内容：色彩的魅力；感觉色彩；色彩原理；色彩调和原理；设计的色彩运用。本书给出了约180余幅插图，以彩图为主，非常生动。在选图上，也显示出作者独特的眼光和严谨的治学态度。

《设计数学基础》

ISBN 7-5640-0628-5
定价：20.00元
出版日期：2006年01月
主编：余隋怀

本书应工业设计（艺术类）和艺术设计两大专业教学之需，较为系统地介绍了设计领域中涉及的最基本的数学理论和方法，包括设计数学概论、数据处理分析、几何学基础、设计几何应用测量基础和高等数学基础等。本书教材为设计类专业量身定作，注重“重创新、适专业、宽口径、讲实例、重应用”的原则针对设计专业培养目标，面向设计流程的各个环节，通过大量的实例，让学生掌握在专业学习和设计实践中所必需的数学知识，并配以练习和实验题目，力图做到创新性、综合性、趣味性和实践性的融合统一。

《展示艺术设计》

ISBN 7-5640-0676-5
定价：30.00元
出版日期：2006年07月
主编：林福厚

本书共16章，内容依次为展示设计概述、展示艺术空间与摊位设计、人体工程学、总体美术设计与各单项美术设计、展示道具设计、版面设计、图标设计、标志设计、照明设计、色彩设计、商业展示与博物馆陈列、展示设计常用艺术手法、展示工程预算报价与合同、展示安全问题、出国办展注意事项、展示设计意图的表达等。本书内容全面，详略得当，适易作为艺术设计、工业设计及相关专业本科教材使用。

《网站界面设计》

ISBN 7-5640-0691-9
定价：32.00元
出版日期：2006年08月
主编：马月

网站界面是用户和互联网产生接触的第一窗口，对于互联网产品的访问量、注册量销售额甚至成本等都有至关重要的影响。本书从界面设计原则、交互设计、呈现设计和网络广告设计四个方面详细、系统地介绍了优良网络界面设计的方法，并包含大量的实际案例分析，是国内第一本从理论到实践深入分析网络界面设计的专业人士必备书籍。

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

北京理工大学出版社读者服务部可办理邮购业务
邮政地址：北京市海淀区中关村南大街5号 100081
联系电话：010-68911084

如有意见或建议，欢迎与策划编辑联络
电话：010-68911083
E-mail: Shine 68@sohu.com
LHHOUR@126.COM

INTRODUCTION

内容简介

本书图文并茂，介绍了招贴的由来和发展，分析了招贴的相关要素，提炼出设计的关键，展示了设计作品的整体设计过程。

本书的特点在于理论联系实际：对比了前辈的作品与草图；通过获奖作品呈现完整、规范的设计流程；以课题训练创意思维，引导设计的实现。本书可使读者通过案例，全面了解视觉传达规律及平面制作规则。

本书可作为视觉传达设计等设计专业的教材，也可用作相关专业的参考书。

BRIEF INTRODUCTION OF WRITER

作者简介

程彦平 1971年 出生

1996年 哈尔滨大学 广告设计专业毕业

2001年 日本 东北生活文化大学 设计专业毕业

2003年 日本宫城教育大学 平面设计专业毕业 获硕士学位

现任同济大学 传播与艺术学院 艺术设计学专业 讲师

曾获

“靳埭强设计基金奖”三等奖

日本“CS设计奖”金奖

日本仙台市橱窗设计大赛 金奖等

展览

2000年5月 第一次个人设计展（日本仙台）

2000年5月 第二次个人设计展（日本仙台）

PREFACE

前言

我在大学的时候第一次接触到招贴设计,当时还没有电脑,所有的设计制作都要用手绘完成。当时单绘制这一程序至少也要用一两天的时间,但却让我对招贴设计产生了浓厚的兴趣。后来有机会在招贴设计强国日本继续研究学习,并有幸将自己多年来积累的设计经验及研究成果共享于国内的设计教育事业。

在实际的招贴设计教学过程中,我发现招贴设计的学习没有得到同学们应有的重视,大多数同学过于依赖电脑,对招贴设计缺乏全面的认识。而招贴设计却是平面设计中的无冕之王!她几乎包容了平面设计中的所有设计准则,尤其是对初学平面设计的同学,招贴设计可以使同学们全面地了解视觉传达规律、平面设计制作规则等。系统地学习招贴设计将对希望投身于设计领域的同学们有着不可估量的推动作用。

现将我整理的一些招贴设计的知识及经验编辑成册,希望能给刚刚接触招贴设计的同学们一点帮助,同时也期待着与设计界的同人交流、共勉。

CONTENTS

目录

	第一章 招贴的由来与发展
0	1 招贴的起始
2	2 二战前各艺术流派对招贴发展的影响 ——现代招贴的产生 / 新艺术运动 / 装饰艺术 / 表现主义 / 未来主义 / 客观广告 / 构成主义 / 荷兰风格派 / 包豪斯 / 超现实主义 / 达达主义 / 战争招贴
26	3 二战后各国招贴的发展 ——瑞士 / 波兰 / 德国 / 意大利 / 法国 / 英国 / 美国 / 日本 / 其他国家
	第二章 招贴的相关要素
53	1 招贴的功能与特点
56	2 招贴的分类
56	3 招贴诸构成要素的分类 ——应用图形的分类 / 文字的相关要素 / 构图方式的要素 / 配色的相关要素 / 印刷的相关要素
	第三章 招贴设计的关键
72	1 创意思维
76	2 视觉表现 ——构图 / 图形 / 文字 / 色彩配置
	第四章 招贴设计的过程
96	1 主题の設定
97	2 资料的搜集与分析整理
97	3 创意的形成
98	4 表现方式的选定
99	5 实际制作
100	6 后期制作
100	7 实际创作过程示意图
108	8 课题训练参考 ——视觉表现课题训练(1) / 视觉表现课题训练(2) / 综合课题训练
111	招贴参考数据
112	参考书目

第一章 招贴的由来与发展

“招贴”按其字义解释：“招”是指招引注意，“贴”是张贴，即“张贴而招引注意”。招贴的英文名字叫“poster”，在英语词典里意指展示于公共场所的告示(Placard displayed in a public place)。在伦敦“国际教科书出版公司”出版的广告词典里，“poster”意指张贴于纸板、墙、大木板或车辆上的印刷广告，或以其他方式展示的印刷广告，它是户外广告的主要形式，广告的最古老形式之一。也有人根据“poster”的词根结构来分析解释招贴的词义，认为poster是从“post”转用而来，“post”词义为柱子，故“poster”是指所有张贴于柱子上的告示。

招贴在国内还有一个名字叫“海报”，据传是我国清朝时期有洋人以海船载洋货于我国沿海码头停泊，并将poster张贴于码头沿街各醒目处以促销其船货，沿海市民称这种“poster”为海报。依此而发展，以后凡是类似海报目的及其他有传递消息作用的张贴物都称之为“海报”。

1 招贴的起始

世界上最早的招贴广告被认为是在埃及古城底比斯遗址发现的一份3 000年前的文字招贴。内容是悬赏一个金币捉拿“逃跑的奴隶”，是以尼罗河上游的芦苇类植物(纸莎草)为材料精制成的，招贴尺寸只有20cm×25cm。目前，这份古老招贴仍保存于英国伦敦博物馆。

根据考古学家证实，迄今为止我国发现的第一张印刷招贴(图1)是11世纪(宋朝)山东济南刘家功夫针铺的一张印刷广告宣传品。目前，这一广告物的印刷用铜版陈列在中国历史博物馆内。

1. 山东济南刘家功夫针铺招贴 11世纪

铜版四寸见方，上面雕有“济南刘家功夫针铺”字样，中间是白兔抱铁杵捣药的插图，右边四字为：“认门前白”，左边四字为：“兔儿为记”，下部的内容是说明产品质地和销售办法的7行28字。这一印刷招贴又兼作为针的包装纸用。这张招贴也是迄今为止是世界上发现的最早的印刷招贴。

国外最早一张通过印刷手段完成的招贴则比中国晚400年左右，由英国人威廉·凯克斯创制而成，从此印刷形式的招贴大为流行。据美国《Advertising Design》一书记载，15世纪时，招贴是除了口头宣传外的唯一广告形式。

17世纪欧洲工业革命带来的工业化，使印刷图形材料和制作成本大为降低，招贴广告也从初始时期进入到发达时期。18世纪，随着字体设计的飞速发展出现了许多适合招贴印刷的字体，如埃及体、爱奥尼亚体、透视体、克拉伦登体、拉斯康体、多利安体、歌德体、珍珠体等。1789年石版印刷技术的发明（发明者：德国人阿洛伊斯·塞内菲尔德/Aloys Senefelder），使艺术家有可能直接在石版上进行各种绘画作品的创作（图2），这些都对招贴设计的发展具有重要意义。

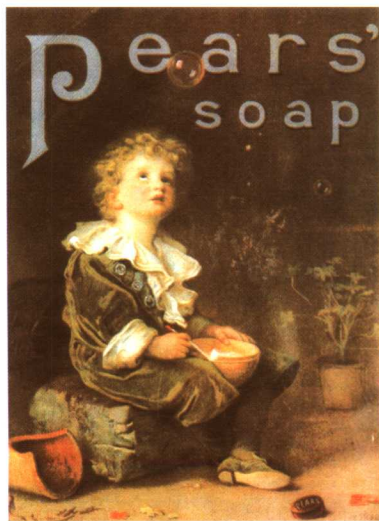
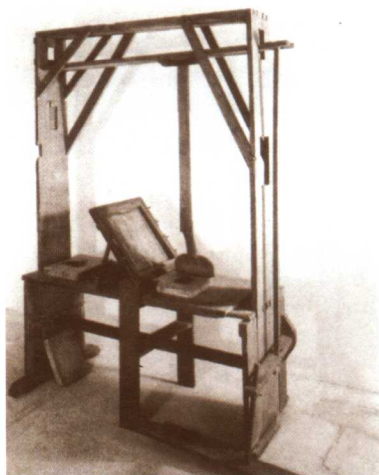
2 二战前各艺术流派对招贴发展的影响

——现代招贴的产生

19世纪城市文明快速发展，街道两旁到处可以看到张贴的招贴，内容涉及经济、社会、文化等各个领域的信息。人们经常被路边招贴上鲜艳的颜色所吸引，因为招贴上的插图拥有明确的时代背景与意义，所以不仅能反映出时代的艺术潮流，大众更能透过招贴上的图像接收到另一种更为精简的美学观念。而这一切都要归功于石版印刷的发展。

石版印刷发明以前，印刷招贴就像印书一样，是利用凸起的印有黑墨的字模在纸张上复印，偶尔也用木刻印刷的方式印出插图。字模的选择与排列，纸张的准备等工作并不是由设计者来完成，而是都由印刷者一手包办。石版印刷发明之后，艺术家们便可以将好的图像再转画在石板表面。每一块石版代表一种颜色，最多可以用到15块石版。这样的印刷技术在第二次世界大战之前仍被广泛使用。就是这种石版套色印刷使“Bubbles”（图3）这幅油画能以相

2. 阿洛伊斯·塞内菲尔德 (Aloys Senefelder) 使用的杆压石板印刷装置 1797年
3. Pears公司的肥皂招贴广告 1886年
4. 朱尔斯·谢雷特 (Jules Cheret) 作品 1893年
5. 朱尔斯·谢雷特 (Jules Cheret) 作品 1893年
6. 朱尔斯·谢雷特 (Jules Cheret) 作品 年代不详

FOLIES-BERGÈRE

FOLIES-BERGÈRE

同的色泽重新以招贴的形式展现在世人面前。这张以小孩为主角的油画为名画家约翰·米拉尔斯 (John Millais) 于 1886 年所画, 复制的招贴由皮尔斯 (Pears) 公司所收购, 为他们的肥皂做广告。

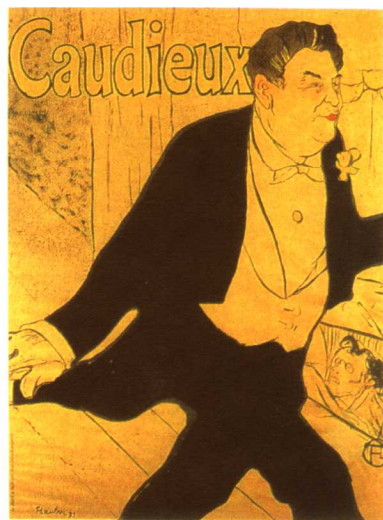
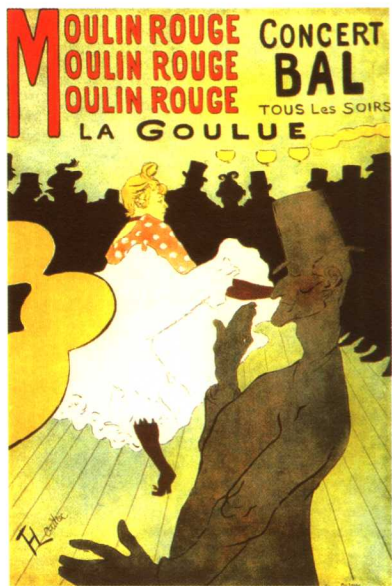
法国的朱尔斯·谢雷特 (Jules Cheret) 可以说是将艺术与商业融为一体的代表人物。谢雷特原是一位排字工人的儿子, 曾在巴黎当过石版工的学徒, 后来在伦敦学习更新的印刷技术。1860 年回到巴黎后, 谢雷特逐渐发展出一套三至四色的印刷技术, 1866 年在巴黎他自己的印刷厂制作出第一张彩色的平版招贴, 象征着现代招贴广告的产生。谢雷特作品规模有时可以达到 2.5m 高, 已非一张纸所能涵盖。作品的内容大都是与真人大小相同的年轻女子, 几个手绘文字, 有时则有标语。这些女子的双脚不但没有着地, 反而浮在半空中, 仿佛要从画面中走出来一样。谢雷特从 1866 年到 19 世纪末, 共创造出 1 000 多幅招贴广告, 其题材从戏剧到煤油以及电影新星、摩登美女等, 几乎无所不包。1889 年, 他获得了国际招贴展览金奖, 法国政府授予他荣誉勋章。他逝世后, 尼斯城开办了收藏其作品的“谢雷特展览馆”, 他被誉为“现代招贴之父”。他的招贴形式大都以单一的主角及极少的文字为构成形式, 这种形式成为当时招贴制作的公式, 普遍流行于欧洲与美国。在谢雷特以前的招贴, 插图有的很简陋, 有的却很细腻, 作者直接把绘画技巧应用于招贴, 虽然造型很写实, 但总体上显得平铺直叙, 缺少视觉上的吸引力和表达力。谢雷特是把传统的插图绘画语言转变为招贴设计表现语言的前驱。谢雷特把造型和色彩进行了整体性的简化和夸张, 包括画面的结构、人物形象、明暗调子, 画面的深度感和层次感都被戏剧性地强化了。他的作品和传统招贴相比, 显得明亮, 甚至张狂, 具有一种呼之欲出的视觉感召力 (图 4.5.6)。谢雷特的设计语言具有现代招贴艺术的基本特征: 明晰、强烈、具有个人风格。他的作品由此划定了传统的早期招贴和现代招贴之间的分界线。

稍晚于谢雷特, 法国出现了另一位现代招贴艺术创作方面的先驱者。虽然他只活了 37 岁, 但他对招贴艺术发展的影响却不亚于谢雷特。他就是亨利·德·图卢斯·劳特累克 (Henri De Toulouse Lautric)。在绘画史上, 劳特累克是后期印象主义画家的重要代表人物, 和德加、修拉等人齐名。华丽而有时是妖艳的色彩, 滑稽并带有卡通意味的人物造型, 强烈而常常是很不稳定的画面构图, 构成了劳特累克作品特有的美。和谢雷特的作品相比, 劳特累克的造型

形象缺乏通常人们所喜爱的那种亮丽，那种悦目的美感，相反地，它们常常令人感到视觉上的不舒服。而这两位大师的作品所反映的不同审美倾向，预示着以后招贴艺术在形式表现语言方面两个主要发展方向：谢雷特对造型，色彩的平面化和夸张处理，直接推动了招贴创作中装饰风格的发展，而劳特累克作品中表现出来的那种带有“病态”的激情与苦涩辛辣的讽刺意味，则成为招贴艺术史上表现主义和讽刺性广告的发展源头。因此，许多招贴史论家给予劳特累克和谢雷特同样高的评价是有充分理由的（图7.图8）。

自从日本木刻版画于1867年及1878年的巴黎世界博览会出现后，便立即成为当时最有影响力的美学观。日本木刻版画的平面化、图案化、色彩平涂等表现形式打破了西方文艺复兴以来秉承的空间、透视、画面色调统一等美学概念，给西方艺术家们极大的触动。就连后来出现的铅字字体（如Auriol体，见图9）也有临摹日本字体的痕迹。

1881年法国政府鼓励出版自由的新法规的公布，招贴作为一种时尚的流行艺术被逐渐地推广开来，愈来愈多的艺术家加入到招贴设计的行列中。当时的招贴图形的设计并非以产品的样式或象征某种理念为出发点，而是诉诸美学观点，这一点也是当时招贴艺术家所真正关心的。

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

——新艺术运动

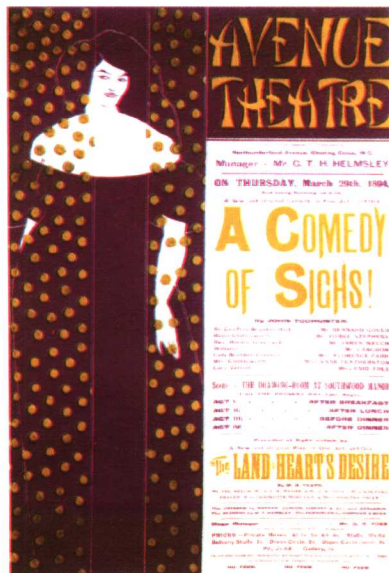
19世纪末20世纪初,世界性的新艺术运动对招贴设计有着极大的推动作用。其最主要的特征是装饰性,画面的形态简化而夸张、平面化、组织形式具有韵律感,另外还加入了“象征主义”的象征性、暗喻性等图形语言的运用(如神话人物形象的大量运用)。新艺术运动发起于法国,在美国、英国也称为新艺术运动,在德国称为青年风格,在奥地利称为维也纳分离派,在意大利则称为自由派风格。在新艺术运动的推动下产生了众多的招贴设计艺术家:法国的阿尔方斯·马卡(Alphonse Mucha)、尤金·格雷斯(Eugene Grasset)、伊曼纽尔·奥利兹(Emmanuel Orazi)、皮埃尔·邦纳德(Pierre Bonnaud)、西奥菲尔·亚历山大·斯坦林(Theophile Alexandre Steinlen)、奥地利的克利姆特(Klimt)、柯罗门·莫斯(Koloman Moser)、英国的奥布雷·比亚兹莱(Aubrey Beardsley)、查尔斯·伦尼·麦金托什(Charles Rennie Mackintosh)、美国的爱德华·彭菲尔德(Edward Penfield)、威尔·布拉德里(Will Bradley)、意大利的马赛罗·杜多维奇(Marcello Dudovich)、德国的维克多·舒费斯基(Victor Schufinsky)、彼得·贝伦斯(Peter Behrens)等(图10~21)。

10
11
12

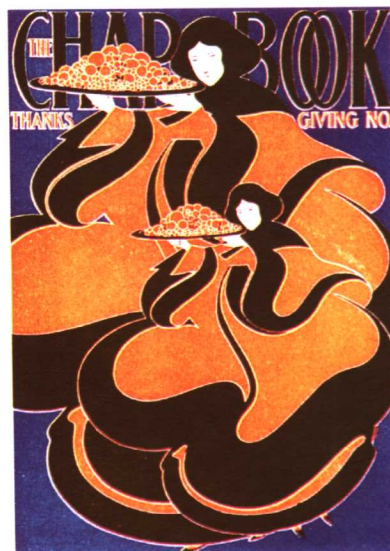
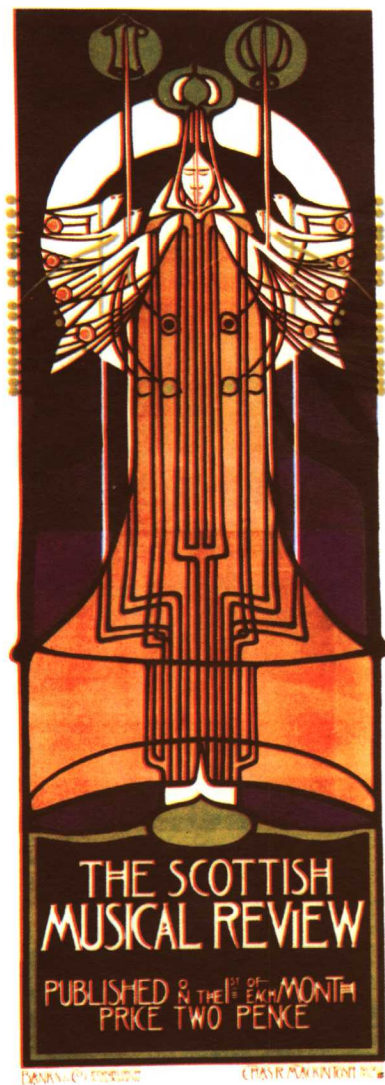
7. 亨利·德·图卢斯·劳特累克(Henri De Toulouse Lautric)作品 1891年
8. 亨利·德·图卢斯·劳特累克(Henri De Toulouse Lautric)作品 1893年
9. Auriol字体 1902年
10. 阿尔方斯·马卡(Alphonse Mucha)作品 1897年
11. 尤金·格雷斯(Eugene Grasset)作品 1894年
12. 皮埃尔·邦纳德(Pierre Bonnaud)作品 1894年

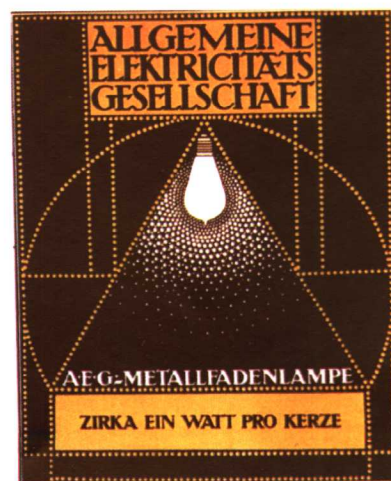
13. 西奥菲尔·亚历山大·斯坦林
(Theophile Alexandre Steinlen) 作品
1894年
14. 克利姆特 (Klimt) 作品 1898年
15. 奥布雷·比亚兹莱
(Aubrey Beardsley) 作品 1894年
16. 伊曼纽尔·奥利兹
(Emmanuel Ozzi) 作品 1905年
17. 柯罗门·莫斯
(Koloman Moser) 作品 1902年

18 19
20
21

18. 查尔斯·伦尼·麦金托什 (Charles Rennie Mackintosh) 作品 1896年
19. 威尔·布拉德里 (Will Bradley) 作品 1895年
20. 马赛罗·杜多维奇 (Marcello Dudovich) 作品 1899年
21. 彼得·贝伦斯 (Peter Behrens) 作品 1910年

——装饰艺术

装饰艺术风格招贴是在新艺术运动的装饰特征上发展而来,其特点是使用神话为标志的象征主义色彩大为减少,主要是以现实人物、风景或动物为题材。另外在画面处理方面装饰艺术风格倾向于简洁、轻巧。造型基本上为平面化、细节处理丰富,重视形式上的统一,而非写实性表现。代表人物有法国的保罗·科林 (Paul Colin) (图22)、英国的弗雷德里克·查尔·赫里克 (Frederick Charles Herrick)、美国的舒尔策·纽德曼 (Schnlz Nendamm) (图23)、德国的贾仆·威尔兹 (Jupp Wiertz) 等。

后来受立体主义的影响,形成了以几何化硬边造型和对比强烈的色块,取代了纤细的曲线风格的后期装饰艺术风格招贴,并开始画面中大量应用黑体字。其中最具代表性的人物为生于乌克兰,战后移居法国的卡桑德拉 (A·M·Cassandre) (图24~27),其次还有琼·卡鲁 (Jean Carlu) (图28) 及皮埃尔·菲克斯·马瑟亚 (Pierre Fix Masseur) (图29) 等人。

22. 保罗·科林 (Paul Colin) 作品 1925年
23. 舒尔策·纽德曼 (Schnlz Nendamm) 作品 1925年

22
23