

艺术设计（广告·动画·影视）书系

招贴设计图形想象

肖虎 著

北京广播学院出版社

招贴设计图形想象

肖虎 著

北京广播学院出版社

艺术设计(广告·动画·影视)书系 编委会名单

顾问: 刘继南 高福安
主编: 路盛章
委员: 肖虎 张骏
曾定凡 索晓玲
陈宏年 闵惠泉
蔡翔

图书在版编目(CIP)数据

招贴设计图形想象/肖虎著.
—北京:北京广播学院出版社,2004.6
ISBN 7-81085-283-3

I.招… II.肖…
III.宣传画—设计
IV.J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046055号

招贴设计图形想象

肖虎 著

责任编辑:李颖 封面设计:肖虎 等

*

北京广播学院出版社出版发行
社址:北京市朝阳区定福庄南里7号
邮编:100024
电话:(010)65450532 65450528
传真:(010)65779405
网址:<http://www.cbbip.com>
新华书店总店北京发行所经销
北京市京津彩印有限公司印刷

*

开本:889×1194毫米 1/16 印张:6
2004年6月第1版 2004年6月第1次印刷
ISBN 7-81085-283-3/K·141 定价:39.00元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

目 录

序	1	熵	50
自序	2	春之祭	52
潘多拉	4	微笑日	54
非洲	8	LEAST IS MOST BEAUTIFUL	56
日本制造	10	盲人节	58
幸福生活在 '97	12	梦	60
中国	14	沟通	62
WTO	16	等待戈多	64
日出	18	母爱	66
门	20	校庆招贴	68
奥运招贴	22	国际商标节	70
北京时间	24	情人节	72
国际红十字会	28	天鹅与科学	74
昨天	30	西安视变油画展	76
日月	32	独立艺术家画展	78
悖论	34	个人招贴	80
权与钱	36	忠孝廉节	82
灵魂是不能拍卖的	38	“非典”	84
时间和金钱	40		
警惕“过劳死”	42		
反对足球暴力	44		
生存还是毁灭	46	后记	90

序

我和肖老师在二〇〇〇年的金犊奖评审工作中相识，一见如故，成为朋友。作为同行，艺术设计教育和艺术创新是我们共同关注的话题，也是我们共同为之奋斗的目标。

肖虎，生肖属虎，名如其人，虎气生生，是一位充满生命活力和创作激情的艺术家。肖老师毕业于中央美术学院油画系。在学生时代，学习努力，涉猎广泛。如今虽为人师，但一如既往，有着一种执著的探索精神。他认为，就艺术创作而言，无论行业、画种，本无高低贵贱，只求与时俱进、开拓创新。无论中外大师，长辈同僚，他一向虚心求教，认真交流，力争更广阔的艺术表现空间。

肖老师现任教于北京广播学院广告学院艺术设计系，从事本科和研究生教学工作，并主持艺术设计研究中心的学术研究和科研项目工作。以此作为学院通向社会的窗口。取得了良好的学术成果和社会效益。

我认为，作为一名毕业于传统美术学院油画系的青年艺术家，他敏锐地看见了新经济时代社会发展对艺术教育的需求，看到了艺术创作和市场经济的关系，而这种集产、学、研于一体的综合性教研方法，也正是我们艺术设计教育工作者的方向。

肖虎老师坚持艺术创作，积累了大量设计作品。在本书选编的招贴设计作品中，我们看到了他全面的文化素养和艺术功力。他的招贴作品，形式无拘无束，但能自成一统，且体现出作者很强的动手能力。许多作品构思大胆，图形巧妙，意味、情趣颇具匠心。其所关照的招贴主体和内容，散发着浓厚的人文主义情怀。

当代艺术观念与艺术设计之融合是他的探索 and 实验。通观他原先的教育背景以及事业发展的轨迹，我认为，他是业界一位独具特色的设计艺术家。我关注肖老师，并非常荣幸为他的新书作序。

林家阳

二〇〇三年十月于同济大学

自序

当招贴只能在画廊或者美术馆里与观众见面，作为一种传统意义上的信息传播工具，招贴已经不再为人们器重和需要。

诺大一个北京，中国政治文化的中心，全世界人民向往的文化古都，几乎没有任何招贴文化的展示空间。今天的人们，似乎更喜欢用美丽多姿的封面女郎把报亭打扮得花枝招展。于是，现代招贴开始变得特立独行，开始拓展它新的生存空间。现代意义上的招贴已经逐渐改变了它旧有的媒介属性，甚至“成为当代艺术所具有的一种重要形式”（陈放语）。

“招贴是人类智慧和文化的象征”，日本著名图形艺术大师福田繁雄说。田中一光则是这样阐释招贴的存在价值：“招贴艺术过去是，现在是，将来永远是平面设计领域皇冠上的一颗明珠”。在欧美文化发达的国家，招贴设计和研究方兴未艾，每年在国际上经常举办各种大型的招贴艺术展览和文化活动，设有专门的组织机构和招贴博物馆，并且在艺术品市场上吸引了很大一部分私人收藏爱好者。

在一些言论相对自由的国度，招贴仍然是艺术家向社会公众表达政治见解、个人主张的宣传工具，是人们抨击时弊、申张正义的武器。招贴还具有美化城市人文环境的公益作用。通过招贴，你可以感受到一个国家、一个城市以及那里的人民的艺术文化涵养。

因而，招贴设计师在今天仍然拥有较高的社会地位和特殊荣誉，招贴设计仍然

是造型艺术学院中，尤其是平面设计学科中最重要的课题之一。

现代招贴艺术已经或正在蜕变成一种全新的艺术形式，由于其独特的创作思维方式，表现为十分丰富的创作主题和多样化的表现形式，其属性和纯艺术创作之间的界定也变得日愈模糊，而不像当代前卫艺术那样曲高和寡、孤芳自赏。招贴艺术的创作具有十分广阔的社会意义和未来空间。

在中国越来越多的人学习招贴设计，从事招贴创作和研究，越来越多的青年设计师参加国际上、国内举办的招贴赛事，并取得了前所未有的成绩。在设计师的倡导下，政府部门和相关公益事业的协会和组织已经开始重视招贴创作和展示活动，这当然是社会文明进步的象征，有助于社会主义精神文明的建设。

招贴设计从反映的内容来划分，基本上分三大类，即政治招贴、文化招贴和商业招贴，或划分为意识形态类、公益类、艺术类和商业类。其实，它们之间的关系也是相互关联的。比如公益类招贴，由于有许多企业出资赞助和发布，又明显带有企业形象或间接的商业宣传目的。从这一点来说，这个界线也是十分模糊的，而且不再显得十分必要。

关于招贴的历史、招贴的风格等理论性问题，许多书上都有长篇大论。在本书中，作者从一个设计师的角度，从自己的创作实践出发，就这近四十多幅自选作品和

读者讨论，切磋关于图形想象和招贴创作的技艺和思想。我当然很清楚，关于这个主题的讨论具有相当的难度，涉及到许多复杂的相关知识，如美学、视觉心理学，甚至政治见解，以及绘画、摄影、电脑完稿等等技术。因而，我更乐意采用这样一种方法来和大家交流，即“看图说话”。这样也许比那些大块文章来得更直接、更深入、更有趣。因为我始终认为，就这本书来讲——一切都由视觉说了算。

图形的创意的确妙不可言。我第一次开始比较系统地研究图形创作，纯属偶然。那是在十年前翻阅一本装帧十分简朴的书开始的。《现代图形设计的创意与表现》是由薄惯休和贾荣林编写的。从这一本小册子里，我发现了视觉艺术中一个奇妙的新天地，并且开始把图形研究应用到标志设计和招贴设计创作中。联系自己的教学活动，我创作了许多招贴作品。或因命题而作，或有感而发，整理和展示这样的创作过程和体会，对于我的教学，言之有物、行之有效。

我从事现代艺术创作的同时，涉及平面设计，因而不喜欢一成不变的东西，不喜欢既定的模式或者风格。我认为任何形式的艺术，风格的形成绝对不是那么轻而易举的。过多地迷恋自己，就是固步自封。那会影响和局限我们的想像力。相反，有时候，我倒乐于有意识地去模仿那些我喜欢的大师，我并不认为这是对大师的不敬，或者是

投机取巧。就设计而言，我认为这是一种很好的学习方法。只有谦虚地去观摩和聆听那些伟大的创作，才会取得明显的进步。其余，就要看你的“课外作业”了，即多方面的知识修养和对生活的观察感悟。

除了电脑完稿必须由学生来做助手，其它的一切手工都由我亲自动手。包括画稿、拍摄、道具制作，甚至灯光布置。我认为越是微不足道的工作，越是需要自己来做，否则，失之毫厘，谬之千里。

招贴的标题和文案至关重要，它关系到创作的成败。我个人的习惯是尽可能地简化。太多的文字，不仅于招贴无益，反而画蛇添足。蹩脚的文字婆婆妈妈，说三道四，反倒会剥夺了读者的想像力，使作品图形的意念嘎然而止。

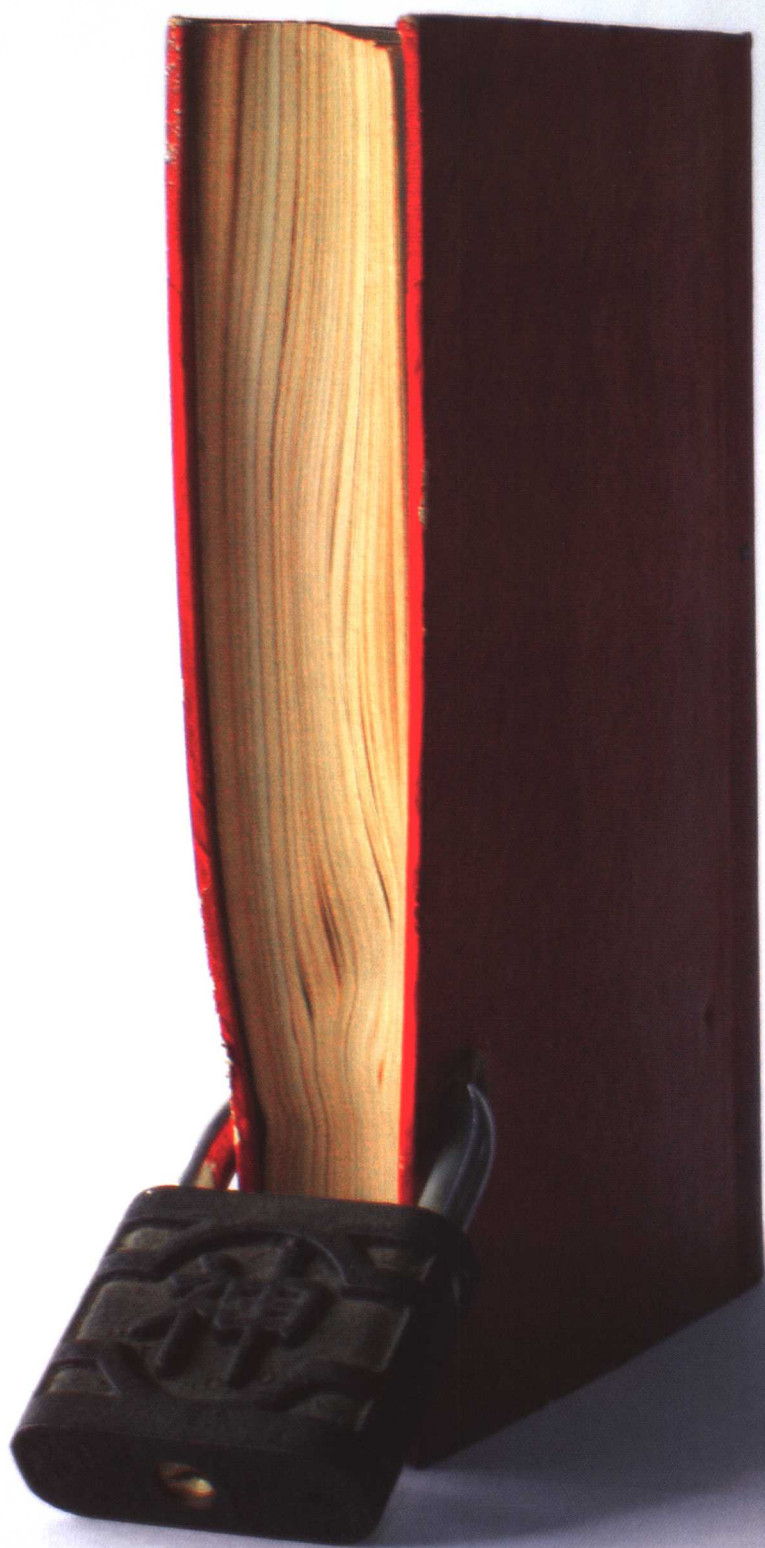
达·芬奇说：“如果你不能从一面潮湿斑驳的墙面上联想出一幅图画，你大概成不了一名画家”。亲爱的读者朋友，如果你不具备图形想象的才能，你又能做一名出色的设计师呢？

潘多拉 PANDORA

这是作者根据自己制作的一件装置艺术作品而设计的平面招贴。取材于古希腊著名的神话传说“潘多拉 PANDORA”的故事。万神之主宙斯为了惩罚从天上盗取火种的英雄普罗米修斯，派美女潘多拉来到人间，并随身带来一个充满了邪恶、魔法的魔盒，并最终诱使人们打开了这个万恶之盒。疾病、灾难和不幸都从盒子中飞出。从此，人类遭受着无尽的苦难。

其实，人类历史的发展过程中，认识真理的同时也常常陷入谬误造成的灾难。反思史无前例的“文化大革命”，十年浩劫带给中国人民的灾难，就是极“左”路线的思想理论的谬误造成的。历史还会重演么？

书和锁在这里构成了一个充满令人困惑和矛盾的图形，产生了某种强烈的象征性意念。

PANI

DORA

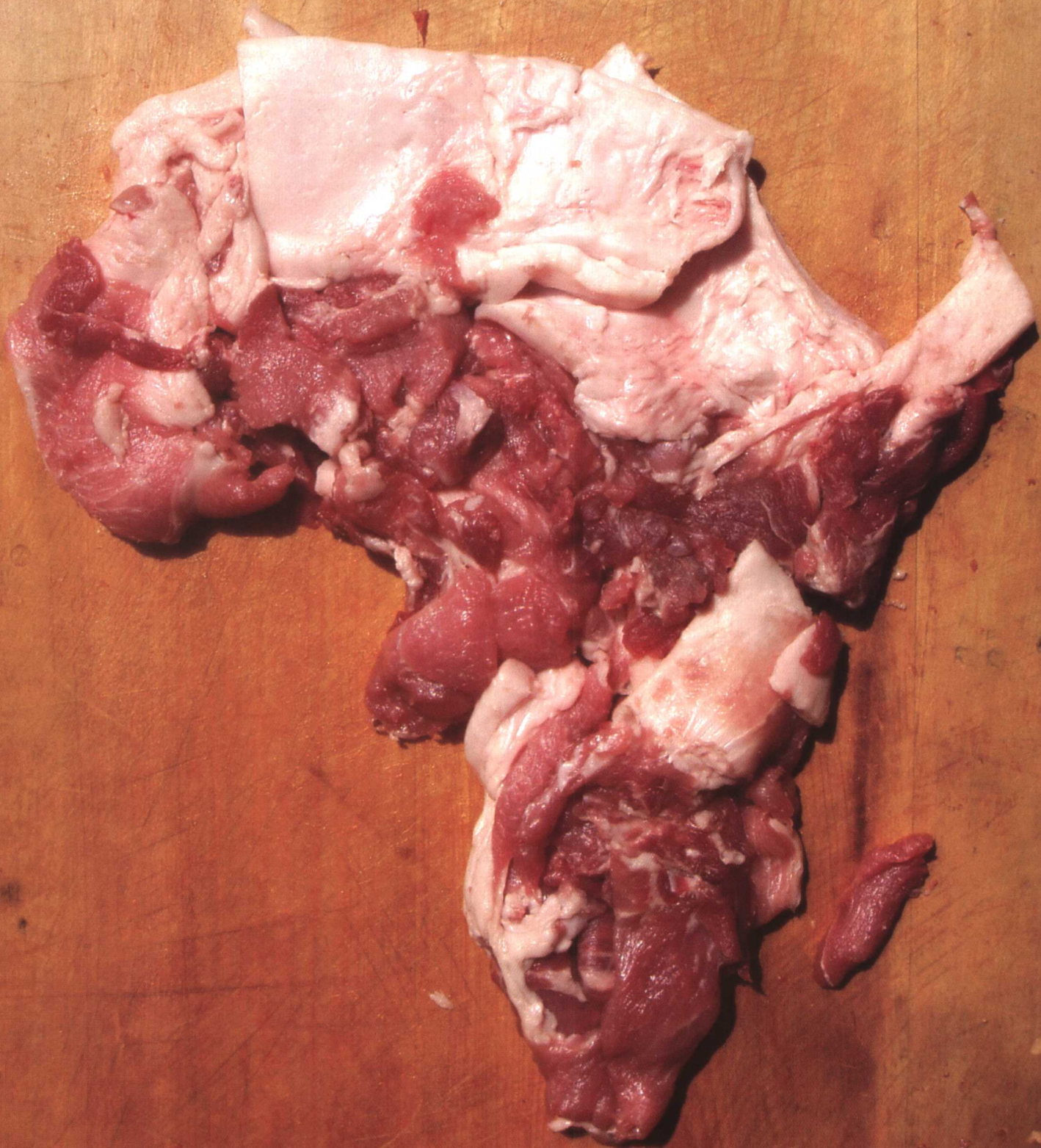

非洲 AFRICA

非洲问题是世界各国设计师们经常关注的题材。有许多关于非洲历史、文化、社会、人文、战争内容的招贴，图形简捷，比喻生动，令人印象深刻。在这一幅作品中，作者采用一种超常的图形象征，揭示了在现代资本主义社会，强势与弱势国家、民族之间，政治、文化、经济之间的矛盾和差异。在这个弱肉强食的时代，非洲就像一块令人垂涎的肥肉，任人宰割。非洲是近代资本主义经济发达的福地，也是种族暴力、种族隔离政策下的极端主义者的角斗场。非洲问题是现代文明与传统文明冲突，发展的一面镜子。

招贴画面上非洲的图形，直接用鲜肉摆拍而成，具有强烈的视觉冲击力和震撼力。

AFRICA

“二战”结束后，作为战败国，日本以经济兴国，并以商品出口和资本输出迅速成为世界上最富有的国家之一。自中日恢复邦交正常化以来，日本以科技产品，尤其是电子家电产品，占领了中国相当长期的贸易市场。但是日本政府中极右势力的政治言论和行为始终成为中日两国人民和政府之间友谊发展的障碍。招贴图形是由一个商品购物袋构成，它所表现出的意味都是十分耐人寻味的。