

国 际 广 告 设 计 大 师 丛 书

冈特·兰堡 2

主编 林家阳 车其

34
2)

G-RAMBOW

河北美术出版社

国际广告设计大师丛书

网特·兰堡2

主编 林家阳 车 其
河北美术出版社

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

冈特·兰堡 2 / (德)兰堡绘; 林家阳主编.

石家庄: 河北美术出版社, 2003.1

(国际广告设计大师丛书)

ISBN 7-5310-2056-4

I. 冈... II. ①兰... ②林... III. 宣传画 - 作品集
- 德国 - 现代 IV. J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 091310 号

总体策划: 张晨光

责任编辑: 张 星 刘 畅

装帧设计: 张 星 刘 畅

文字翻译: 洪启智 胡伟珊

李 莹 葛夏萍 洪天富 赵 明

技术编辑: 毛秋实

冈特·兰堡 2 主编 林家阳 车 其

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制 版 河北神兴数字技术有限公司
印 刷 河北新华印刷二厂
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 3
印 数 1~5000
版 次 2003年1月第1版
印 次 2003年1月第1次印刷

定 价 27元

兰堡与乌维·勒斯

兰堡和他的学生

1976 年兰堡在法兰克福自己创建的工作室里

1993 年兰堡在莱比锡平面和书籍艺术学院作学术报告

兰堡在工作室

1988年波兰华沙国际招贴双年展全体评委

兰堡和他的拖拉机

1977年兰堡和大艺术商汉斯约汉斯在一起

1988年波兰华沙国际招贴双年展兰堡和奥德马特、田中一光

兰堡和奥斯卡电影获奖者（美）阿尔诺尔德·斯瓦尔茨曼先生在一起

福田繁雄在一起

兰堡和他的学生

以实物作视觉语言(2)

伊莎贝拉·斯拉德克

导彼得·珀里茨施(Peter Palitzsch), 霍斯特·劳博(Horst Laube), 彼得·罗给施(Peter Roggisch)和整个剧团都意识到, 法兰克福学派的哲学思想对60年代末的学生运动有着很大的影响。像“Antigone”、“Othello”奥塞罗等都是这个背景下的产物, 因而都有很现实的意义, 我的广告画突出了这些联系。对我来说, 有着勤劳善良居民的法兰克福成了我创作的福地, 但要整个社会的全貌压缩在广告画中, 在方寸之地表现主题, 这的确是非常难的, 所以我也并非总是成功的。有时我觉得要表白和解释的东西实在太多了, 例如“Jetzt geht das Theater wieder los”(现在剧又开演了!), 这幅画表现了历史上有过的社会对立的情况在当今的法兰克福又重现了, 而且越来越糟: 胸前背后挂着广告牌子满街走的人, 这是失业的迹象, 一个无家可归的妇女等。而用巴黎公社终结的大楼作背景则是要影射布莱希特的剧本。

f+z: 您怎么想起在戏剧广告中采用社会摄影照?

冈特·兰堡: 我受到几本书的影响, 如Louis Aragon(路易斯·阿拉刚)的《巴黎的乡村生活》, Gisèle Freund(吉泽勒·弗罗伊德)的《摄影和社会》, 克拉考厄(Kracauer)和本亚明(Benjamin)的媒介理论论, 特别是约翰·赫尔特费尔德(John Heartfield)及档案工作者奥伊格内·阿特哥特(Eugène Atge)的摄影蒙太奇作品。奥伊格内·阿特哥特将濒临消亡的巴黎哥特式建筑拍摄下来, 为我们留下了宝贵的资料。在与大学生一起进行的实践创作中, 有几幅创新作品, 把我们生活环境作为社会—文化的生活空间来探讨挖掘。从这些作品中可以分析出主题、动机和形式,

form+zweck(杂志名, 德语意为: 形式+目的, 是一本在德国很有影响的专业设计刊物, 以下简为f+z): 冈特·兰堡先生, 您的许多戏剧广告画完全可以采用彩色, 但您仍只用黑白摄影, 您是如何考虑的?

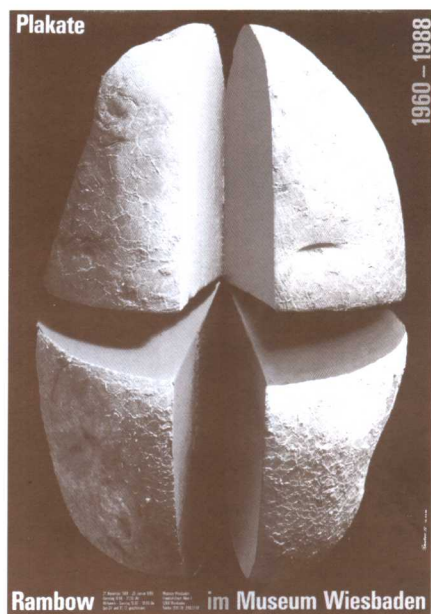
冈特·兰堡: 严格回避使用Chromo-Lux-设计完全是由设计方案所决定的。这些戏剧招贴画不仅与剧本有关, 也与当时莱茵河畔法兰克福的社会背景有关。该剧的编

这正是我们在视觉交流领域工作中所需要的。例如“关门”就试图分析不同社会结构的两条街道的视觉语法, 以便从所有元素的密集体中探索并获取其特有的交际和信息体系。画面上有一本千页的书, 书中画有两条街道, 它们在对一个问题的评论分析上相对而峙。在另外的一个设计中, 卡塞尔北城是我们两年

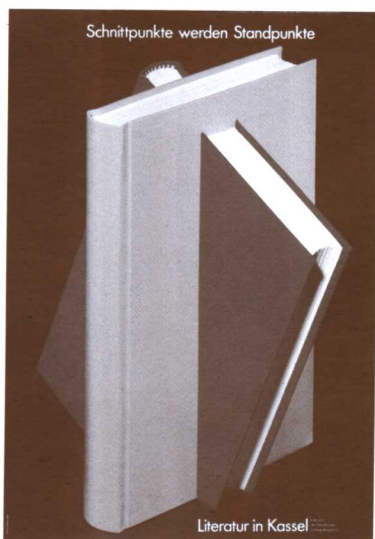
的创作对象。这是个工业和工人区, 面临结构改革的困境。大学生们带着照相机和笔记本走街串巷。他们在小酒店和商店里举办小型展览, 展出他们拍摄的城区和居民的作品。后来我们与该餐馆扩大交流, 建立了合作关系, 共同研讨交际与摄影的策略。后来在当时的机车工厂, 他们联合办了一期巨大的摄影墙报, 使他们的合作达到了高潮。该区有三分之一的人(约两万)在这个工厂工作, 墙报上和文章、画及所拍的人头像都是他们共同制作、编排和选择的。它们相辅相成, 互相补充, 在共同的创作中处处洋溢着切磋交流的友好气氛。法兰克福辛迪加出版社出版了有关文献资料, 它是我和学生们共同劳动的结晶。书中我运用自己在社会和文化领域中开拓使用有文献价值的摄影照片的观点, 对所有个人及集体创作的作品逐一进行了分析和评论。

f+z: 我们再来谈谈法兰克福的广告画。您深入生活产生了新的视觉方式并影响到戏剧招贴画的造型, 那么观众是如何接受这个影响的呢?

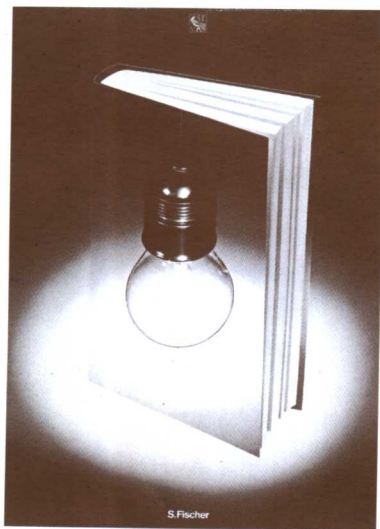
冈特·兰堡: 当时法兰克福的广告画无须加注。观众根据绘图符号、画面、背景及剧情发展综合考虑和理解广告画的现实意义。文化与政治气候也给人启示, 使人们把“戏剧世界”和“城市天地”直接联系起来。今天也许我不会再做这样的广告画了, 人们也许不会这样来理解广告画了, 观赏者参照现实情况, 按照自己的理解去寻觅有关联的密集体。例如我

是这样处理《奥赛罗》的：一张普普通通的照片似乎被风吹到了篱笆上。篱笆代表不容超越的界限，在篱笆后面有一片地皮，要高价出售，牟取暴利，为此要拆除一个工厂。人们上街示威游行，反对投机倒把，反对破坏城市，人们高呼要住房，反对投机。官方不得不派警察对游行的大学生和其他群众进行镇压。黑人的头像表示敌视外国人，同时也表示雇佣

兵。彼得·珀里茨施把“奥赛罗”插在一个不让人喜欢的外国人的形象中，他被威尼斯人利用去充当炮灰，去进行战争，瓜分土地。这张残缺的照片好像偶然被风刮到篱笆，它与报纸、广告、广播电视这些新闻媒介所报道的消息有着某种联系，因此不同的观赏者肯定有不同的联想。在华沙举行的国际艺术博览会上许多老年人静静地伫立在这张广告画的面前，他们看到了砖房子、一片败落的景象、破烂的照片，心里十分难受，也许他们在广告画中找到了他们过去所经历的一段往事。这些戏剧海报对于经历过大学生革命运动的几代人来说无疑是最好的纪念品，在海报中他们又找到了他们的祖国，找到了他们长大成人的城市。另一幅海报“Antigone”的背景是法兰克福的骚乱，在警察出动以前这个海报就具有很强的隐喻性。这出

戏说的是一位统治者，他背离了本民族和自己家庭的习俗准则，破坏了道德和社会的基础，最终自取灭亡，失去了王位。画中所用的实物是一把厨房里的普通椅子，这把椅子是我在法兰克福找到的，后来被用作摄影物烧掉了。这把椅子在寻找素材时肯定起了很大的作用。我在给学生上“事物、实物和景色的隐喻”的课时曾经指出“椅子”在历史发展史上的意义，从普通的坐椅到御坐、帝位，从厨房里的椅子到电椅，并讲述造型艺术和文学是如何采用这一物品的。在许多地方它们已经超出“供人坐”的物理功能，被引申用来表示不同的含义。

DIE GRÜNEN

Natur und Idee lassen sich nicht trennen,
ohne daß Leben und Kultur
zerstört werden.

Alle Gründe sprechen für Grün

为绿党设计的招贴，1984

DIE GRÜNEN

Ein Herz für Bäume
haben nicht nur die neuen
Politiker, auch die alten
spüren es schlagen,
immer heftiger pocht es,
Zuerst haben sie ja
- bei aller Liebe -
gelacht und gesagt:
daß der Wald krank sei,
behaupten doch nur
die grünen Aussteiger und Spinner.
Wenig später lehnten sie sich
behaglich in die Interviewessel,
warnten vor jeder Dramatisierung,
das Problem sei erkannt und daher
auch fest im Griff. Als schließlich
ein Drittel der Wälder so gut wie tot
und der Rest unübersehbar geschädigt war,
ernannten sie, was sie energische Maßnahmen
nannten. Seitdem stirbt mancher Baum
langsamer. Das Herz der alten Politiker
ist weit. Die ganze Industrie
paßt auch noch hinein.

H. Oberlander

Alle Gründe sprechen für Grün

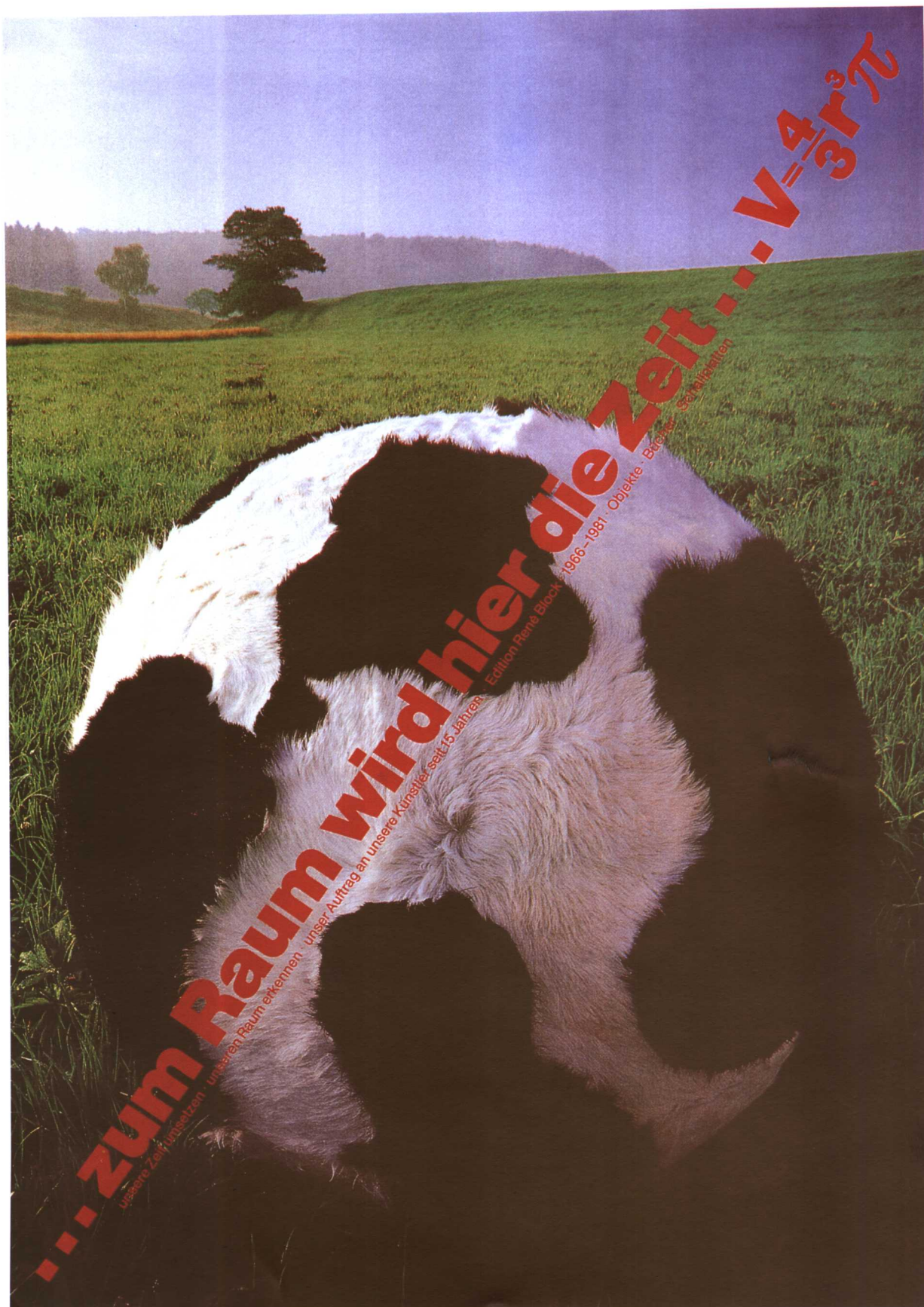
为绿党设计的招贴，1984

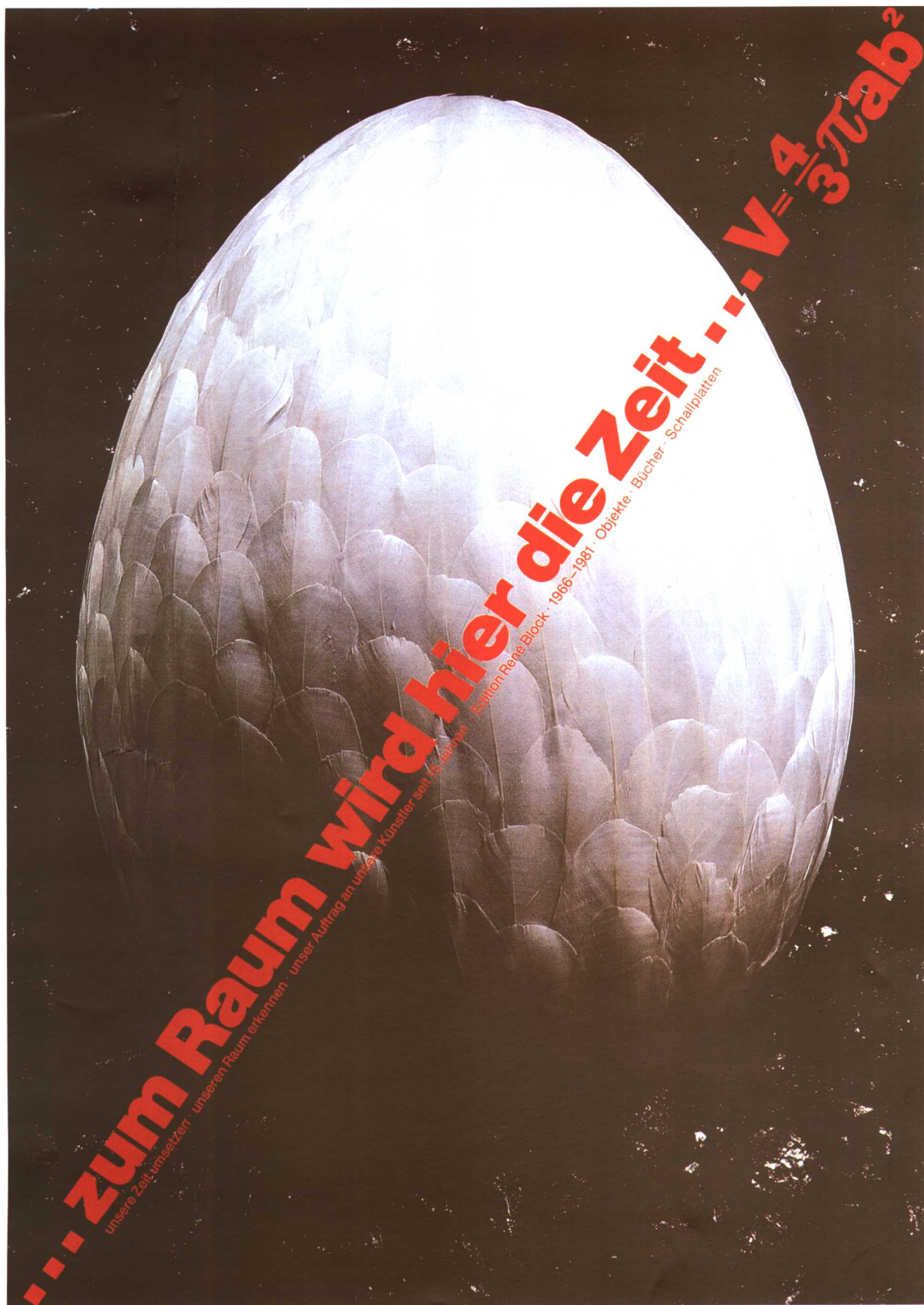
为绿党设计的招贴，1984

为绿党设计的招贴，1984

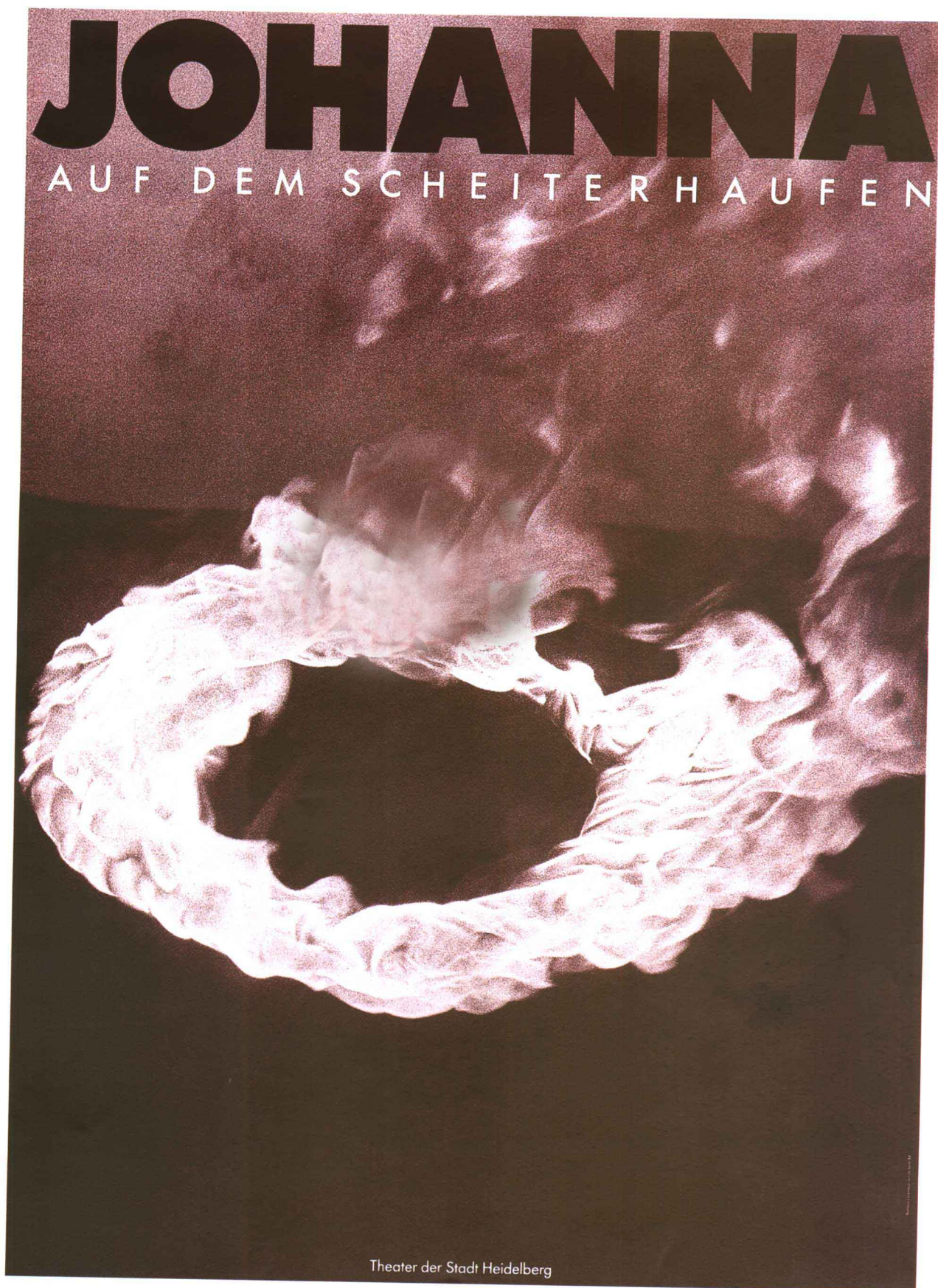
《通向宇宙空间的时候了》，为计算机公司所作的广告，1981

《通向宇宙空间的时候到了》，为计算机公司所作的广告，1981

《通向宇宙空间的时候到了》，为计算机公司所作的广告，1981

戏剧《柴堆上的约汉娜》招贴，1984