

国际广告设计大师丛书

霍尔戈·马蒂斯 4

主编 林家阳 车其

34
(4)

HOLGER
MATTHIES

河北美术出版社

国际广告设计大师丛书

霍尔戈·马蒂斯 4

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

霍尔戈·马蒂斯4 / (德)马蒂斯绘; 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 7-5310-1850-0

I. 霍... II. ①马...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091237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

霍尔戈·马蒂斯4 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

“一位杰出的戏剧人”(2)

埃德马特·克里斯蒂安·奥哥斯特

舞台顾问的手中接过剧本时,他的创作便开始了。他潜心钻研剧本,仿佛自己要当导演似的。在动手之前他还要与剧组成员进行多次深入的谈话,双方都从谈话中受益匪浅。上面提到的多特蒙德的展览是庆祝德国首次根据剧作家尤格尼·奥尼尔编写的美国歌剧《戴孝的埃莱克特娜》而举办的。霍尔戈·马蒂斯为此设计的招贴画很有典型性,体现了他创作的风格。画面上只有一片腐烂得只剩下几缕

多年来剧院用装饰手段绘制招贴来招徕观众,这些画常常以插图的形式透露一些剧情。虽然这些画稿一般出于演出节目的舞台布景设计师之手,但是它们仍然是像个标签,没有深入触及到演出剧目的内核。而霍尔戈·马蒂斯的组合招贴画却不然,他试图用画来透析剧中人物受伤的心灵。当霍尔戈·马蒂斯彬彬有礼地提出要求,从惊讶的

叶脉的树叶。照片中那丝丝入扣的叶脉给人的印象确切地说是超现实主义的,那渐渐变浅的单一色调使人感受到埃莱克特娜荒漠的心境。人们可以毫不费力地将剧名中的“戴孝”与枯死的绿叶联系起来,而他的造型艺术的主要特征在此表现得淋漓尽致:

1. 深入细致地分析要做招贴的剧情内容。
2. 寻找出惟一的、非常贴切的画面题材,而不

是为剧情配上插图。

3. 制作或是准备一个要拍摄的实物模型有时要花费巨大的精力和财力,是一个很艰苦的过程。

4. 拍摄时,技术精湛巧妙,常采用高超的超现实的照明技巧。

5. 精心设计版面,这是招贴画中不可缺少的组成部分。

6. 别具匠心的平版印刷。

25年后,我回顾与霍尔戈·马蒂斯的合作,紧张地为基尔、明斯特、奥斯纳布吕克和施腾达尔剧院制作多幅招贴的情景。他虽然不是剧组成员,然而他对我们剧本的内容了如指掌;为使作品的思路可视化,他准确地寻觅到极有说服力的构图喻体,他的这种清晰的思维及对事物把握的准确性令我折服。当我们在基尔排演莎士比亚的《李尔王》时,他马上就认识到,这个悲剧涵盖了宇宙中的万物,特别反映在《李尔王》的头脑里,并最终导致了死亡。当时各种报纸恰巧刊登了最新拍摄的行星的照片,那拱起的行星表面使人惊奇,让行人感到通向天体的道路离近了。霍尔戈在招贴上设计了一个闪着灰绿色光芒的圆形死人头颅,这一超现实主义的手法不由得使人联想到宇宙中的一颗行星。这幅作品震撼了人们的心,因为作者用比喻的手法表现了莎士比亚的扣人心弦的剧作:宇宙悲剧发生在国王死去的头颅中。

20世纪70年代,戏剧界与社会各界一样刮起了讨论风。导演和布景设计师、演员和歌手、剧场经理和行政经理,还有广告部主任和戏剧顾问都想对某一剧的广告设计发表意见。有些人将这位设计师视为做招贴的手艺人,毫无顾忌地就着色或版面提出鸡毛蒜皮的更改建议。霍尔戈·马蒂斯非常友好和冷静地让人们对自己的作品评头论足,因为这属社交时尚。尽管如此,他以艺术家的自信捍卫着自己的设计思想。我不得不常常紧张万分地观察他,在他向一大群大范围的“剧组成员”出示他设计的草图时,如何面对所谓的“清洁女工的审查”(征求对招贴艺术一窍不通的门外汉及心地单纯幼稚的人们对其作品的意见)。经验告诉他,人们对第一张图最有意见,怒气最大。所以,他要等到人们的虚荣心都宣泄之后,才把他最喜欢的作品拿出来,这张作品往往会得到人们的认可。

戏剧招贴是叫卖的商人,它应在喧闹的街头截住过往的人流,引起人们的好奇,一半出卖信息,一半用艺术调制首次演出的诱饵。然而戏剧不仅通过海报来取悦观众,而且试图用大批印刷品来吸引观众。因此聘请一位内行的设计师来承担这个塑造自我的重要任务就成

了每一位剧院领导必须十分重视的工作。1981年在我当上奥斯纳布吕克剧院经理时,对于我来说,把这个任务托付给谁完全不是问题,包括选择打印格式在内的所有一切都构成了剧院的门面。

虽然霍尔戈常常为剧院工作,但是并非千篇一律将他的构思从一个剧院搬到另一个剧院去,而是分别为每个剧院塑造各自的形象。这并不意味着他的造型及造型原则像换衬衣一样在剧院之间变化。恰恰相反,尽管他与不同剧组合作不断有新的不同风格的作品问世,但是人们能从很远的地方毫不费力地辨认出霍尔戈的招贴。波依·哥伯特(Boy Gobert)曾让他为汉堡塔利亚剧院设计招贴。他成功地创造出系列无与伦比的杰作,常常比宣传的演出更深入人心。有些富有挑衅性,甚至是暴露伤风败俗的画面构思在拥有百万居民的汉堡引起了轰动。有一张公众舆论还能忍受的揭露怀孕丑闻的招贴画完全是按霍尔戈的品味制作的。因为在他那艺术家的心灵深处他不愿当一个顺风使舵、处事圆滑的招贴画设计师。不久,波依·哥伯特荣任柏林席勒剧院经理,并带上霍尔戈·马蒂斯去柏林艺术中心施展才华。由于席勒剧院有一笔可观的广告费款项,所以使霍尔戈·马蒂斯有幸把他的画作以A0标准付印。在这里他终于如愿以偿地将小剧院无法支付的构思变成现实:为单独的一个作

品创作三张连环画构成的招贴,先出现画面,然后才显现说明文字。在剧院获利丰厚的20世纪80年代,他享受了这种艺术上的豪华。他为席勒剧院创作了许多在印刷技术上也令人叫绝的美丽的招贴画。

我毫不犹豫地称霍尔戈·马蒂斯为一位杰出的戏剧人,因为他在画中对古典和现

代作品的精辟剖析为演员赢得众多来消遣看戏的市民开辟了道路。他的一些招贴画就像袖珍剧一样展示了舞台上那分秒间的场面,表现了扣人心弦的瞬间。例如,为阿尔伯特·卡姆斯的《着魔的人》(基尔1975)设计的海报:破裂的木制胳膊上高擎着一只折断的革命拳头;为哈罗尔特·平德尔《真空地带》(汉堡1975)创作的招贴体现了异常寂静的时刻:一个远去的人的侧影经过开垦的耕地,消失在迷雾之中;或体现悲惨失败的情景:一架通向国王权力的歪歪斜斜的梯子,一条令人毛骨悚然的血路沿梯子向下流淌,而此时麦克白已看不见了(柏林1988)。这位招贴艺术家的用心是不言而喻的,他就是要将剧院门前的街道上把镜头对准剧院内演出的精彩场面,打开闪光灯,按下快门,以此来吸引观众,使他们对演员产生好奇心。我真想亲眼目睹霍尔戈·马蒂斯参与导演的一幕,例如做舞台或服装设计师。要知道他的戏剧才能和想像力蒙蔽和折服了多少著名的戏剧人,但是无人能说服他。只要时间允许,他常常坐在排练现场或是看首场演出。之后戏剧顾问、导演或剧场经理会将这位才华横溢的艺术家拉到一边,想听听他对演出的批评性评论。但使他们大为惊奇的是他没有这么做。因为在戏剧人看来,虽然选景抢拍对制作招贴有用的镜头无时无刻都非常重要,但霍尔戈·马蒂斯作为优秀摄影师拥有明察秋毫的眼光,清廉方正的直觉,他会像一只猛兽将剧组的工作尽收眼底。

许多年前我到汉堡的住所兼工作室去拜访他,只见屋子里塞满了绘画和摄影作品,在顶天立地的书架上堆积着不计其数的实物模型,它们曾用作招贴的题材,被拍摄下来。有瓷猪、剧院大门和锡兵,还有咖啡壶、面具和手枪。

亲爱的霍尔戈,祝您一如既往,创作愉快,马到成功!

OPERA VON GEORGES BIZET

CARMEN

Musikalische Leitung:
Klaus Rohra
Inszenierung:
Fritzdietrich Gerhards
Ausstattung:
Dietrich Schoras
mit:
Ulrike Busch-Ebel
Max Volgi
Adam Krüzel
10. 9. 1949 - 10. 9. 1989
40. Jahrestag
der Wiedereröffnung
THEATER OBERHAUSEN

《卡门》，为德国奥伯豪森市剧院设计的招贴，1989

If we don't
think greener
the earth will

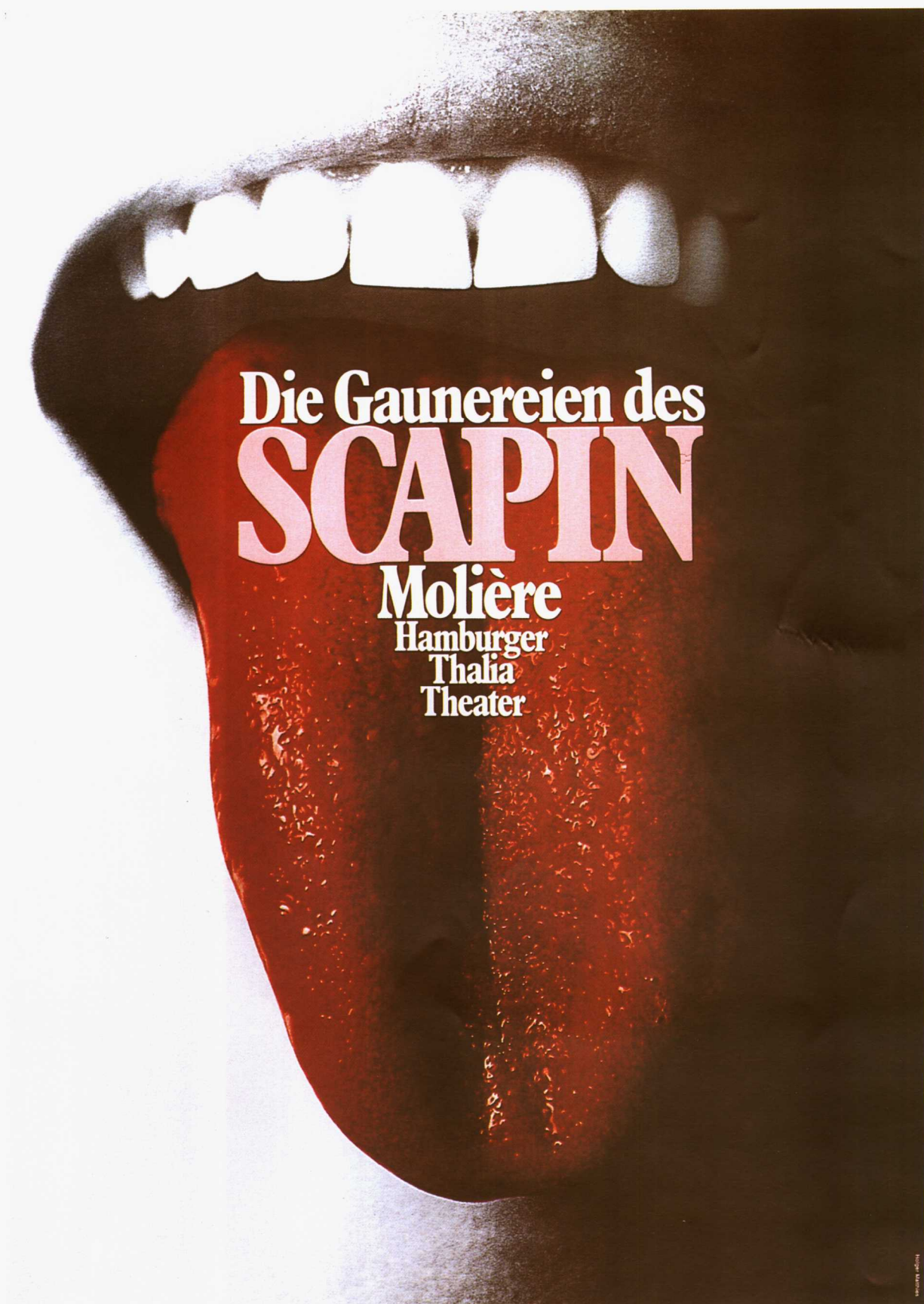

blackout

东京 999 招贴艺术画廊招贴, 1999

2000 年艾特林根皇宫节日招贴，1999

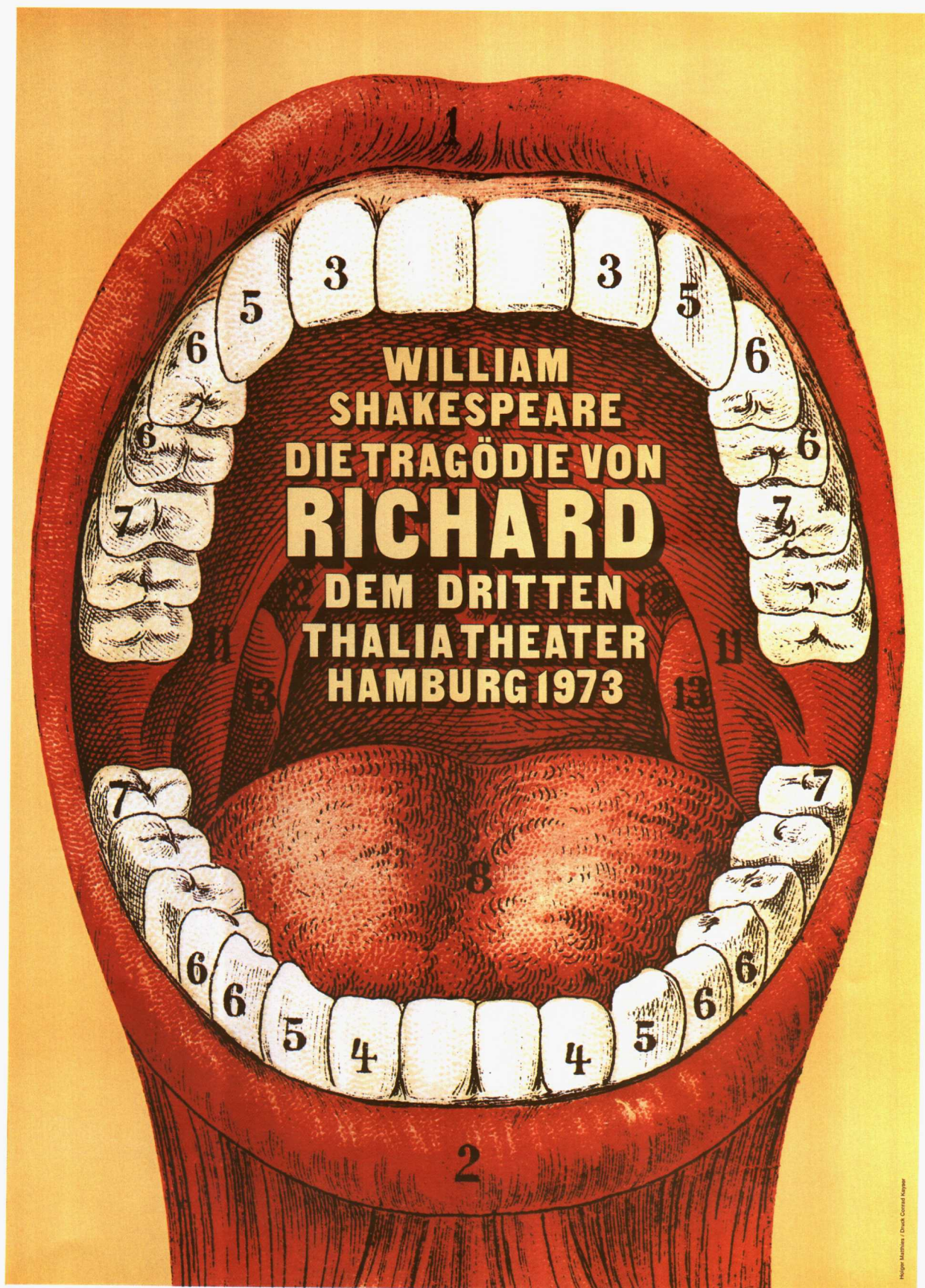

《斯卡皮的诡计》，为德国汉堡市塔利亚剧院设计的招贴，1975

PLAKAT-THEATER/THEATERPLAKATE
HOLGER MATTHIES
POLYDOR INTERNATIONAL
ALTE RABENSTR. 2 HH 13 IM 2. ST.
AB 20.12.84

《霍尔戈·马蒂斯的戏剧招贴》，德国汉堡市波利达国际展，1984

《理查三世》，为德国汉堡市塔利亚剧院设计的招贴，1973

《有什么好笑的？》，为德国萨尔布吕肯市剧院设计的招贴，1980

GEORGE GERSHWIN

MUSICAL GALA

Erstklassiges
Solisten-Ensemble
aus New York
und London.
Orchester,
Chor, Ballett,
60 Mitwirkende.
Regie und
Choreographie:

DARRYL
ROBINSON

Porgy & Bess

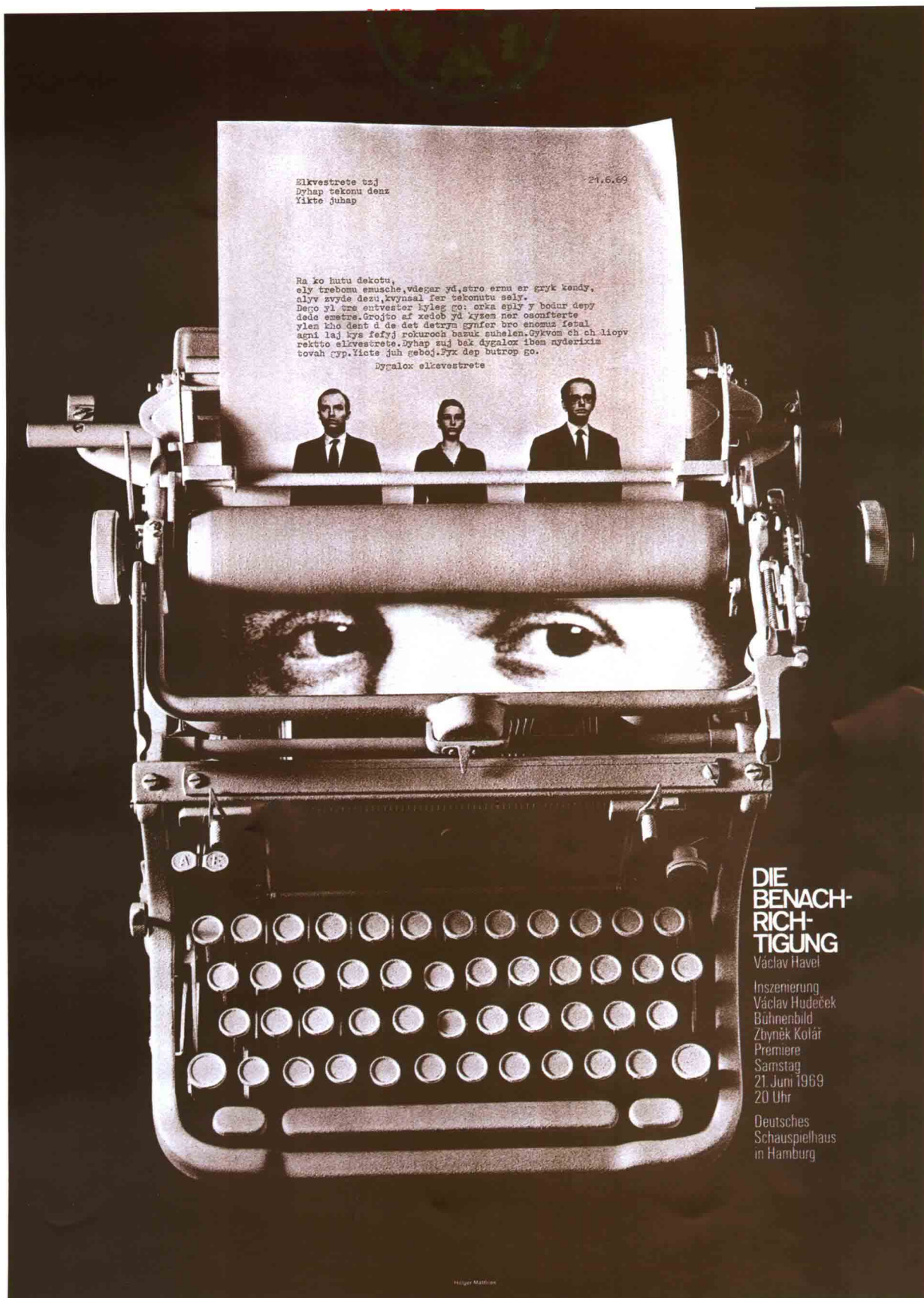
Crazy for you

Lady Be Good

My One and Only

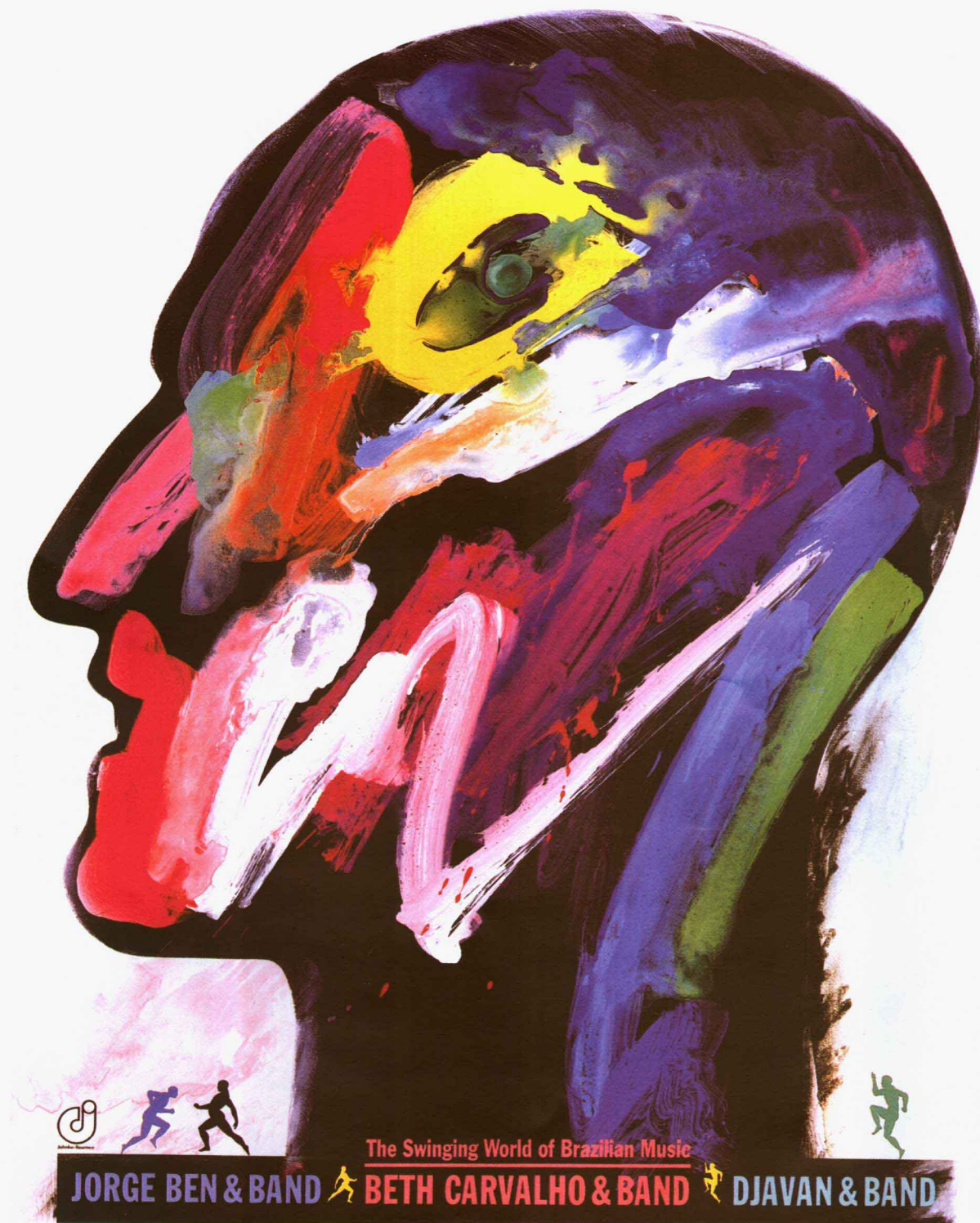
Ein Amerikaner in Paris

Tourneeleitung: Gastspiel- und Theaterdirektion Gerhartz GmbH

《消息》，为德国汉堡市德国剧院设计的招贴，1969

Karsten Jahnke und Macondo Konzerte präsentieren
VIVA BRAZIL '88

《维瓦·布拉齐》，音乐会招贴，1988

Heinrich von Kleist

Amphitryon

Reichert

Ritter

Krauel

Sinjen

Altmann

Wagner

Pigulla

Diekmann

Baumgarten

Melikyan

Heinrich von Kleist

Penthesilea

Neuenfels

Viebrock

Trissenaar

Treusch

Thalbach

Heesters

Rau

Haß

Drews

Peter

Holm

Joeres

Robbers

Madin

Grubel

Eckhardt

Heinrich von Kleist
Der zerbrochne Krug

Lietzau

Reinhardt

Parmeggiani

Wildt

Minetti

Hagen

Ptok

Hartmann

Pampel

Rau

Rabe

Jochmann

Chlapek

Melikyan

Gabriel Barylli

Kleist

Barylli

Kuhlmann

Hartmann

MacDonald

Hallant

Jepsen

Gauß

Fitzgerald Kusz

Saupreissn

**Staatliche
Schauspiel-
bühnen
Berlins**
Generalintendant
Boy Gobert

Brenßen

《普鲁士人》，为德国柏林市国立剧院设计的招贴，1981