

国际广告设计大师丛书

金特·凯泽 2

主编 林家阳 车其

G-KIESER

河北美术出版社

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

金特·凯泽2 / (德)凯泽绘; 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 7-5310-2063-7
I. 金... II. ①凯... 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091305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

金特·凯泽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 2.5
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 25元

金特·凯泽和夫人海丽在他们的藏品展室,摄影。玛拉·埃戈特 1972

金特·凯泽的招贴画(2)

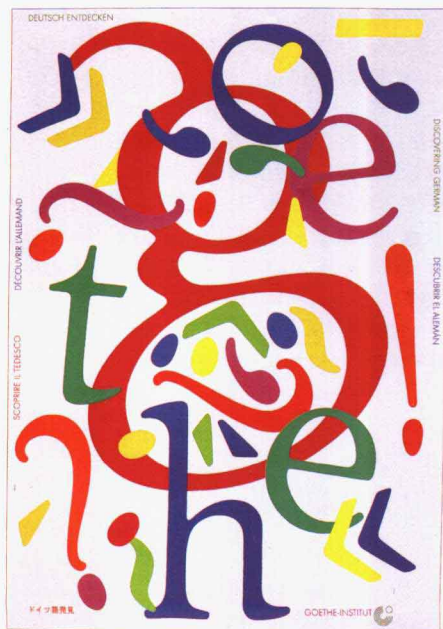
斯特凡·索尔特格

凯泽的创作道路是从接触有价值以及日常生活中实用性的很容易被忽视的东西开始的,他把它们改编成图形。凯泽具有自己独特的图形语言,他所创作的招贴画就是他的独特的图形语言的一个单词。凯泽把那些从“露天”里拾来的动物和木偶雕像放在室内,为的是让观众更好地欣赏它们。出于同样的目的,他拾起那些已被忽视的材料,为的是在纸平面上把它们的形体加以压缩,使之成为惊人的场面。但是凯泽反对自由的平面设计艺术,他认为招贴画必须具有明确的功能,正像那些旋转木马的形象有自己的预定目的一样,凯泽的招贴画也有自己的预定的目的,换言之,物质的质量是为了实现一定的任务。即使他在改变材料的时候,他也牢记这一宗旨。正是这点保证了他的招贴画实现了预定的目的。这一前提对凯泽来说是绝对必要的,因为它不仅支持他的工作,而且给他指出了方向,如何更加毫无保留地表达自由创作的力量。凯泽对招贴画这一媒体的准确理解对他的这种行为方式起到重要的作用。凯泽认为,招贴画必须起到中介的作用,也就是说,招贴画必须在现实的动机及其通过暗示表达的想像之间起到催化剂的作用。动机在通常的情况下是指用一种乐器或几种乐器进行的演出。纯粹的摄影可以把这事实记录下来,但它不能像招贴画那样,以非常抽象的推论方式把这一事实逐渐变为图形。对于音乐招贴画来说,首先要做的是将乐器变换为一个能表现它行为的并在视觉上可以表明的观念,然后相应地创造一个像雕塑那样的三维客体,最后借助灯光使之发亮,并用照相机对招贴画的纸面进行预加工。参观者在观察招贴画的时候要能认出所有这些步骤。所以,观众看到的并不是一只小号,而是借助于一种相应的形象的观念推断小号演奏的特点。这一形象的观念被切入材料——木头、铁皮和其他的材料——之中,由于加工纹路清晰可见,而且并非是粘合的,所以这一形象的观念甚至可以触摸到。将观念转换成客体,首先要做的是设计,并用手和工具创造一个三维的雕塑品。凯泽生性就擅长于雕塑,他在创作雕塑作品的过程中使形象的观念进一步具体化,然后把它固定下来。此外,他还特别注意精确地计算空间,把客体大体上作为浅浮雕或雕塑放到招贴画的面上。凯泽本着这种精神首先把金属、木头或纸张等

料之间的配合,以及画面上各部分之间前后的均匀过渡,以便使招贴画显得生动活泼,焕发出活力。观察者被邀请到凯泽的工作室里体验凯泽的创作过程,通过亲身的体验,观察者知道,凯泽是如何逐渐地理解所提出的任务,并把任务转换成观念,再由观念转换成雕塑作品。这是一个思想上的过程,同时也是一个动手制作的过程。从平面到题材内容,从前到后,

通过单个的浮雕层深入到整个图像,从整个图像到它的观念,从观念回到原来的动机,这就是招贴画的特点。也是创作者的一种灵妙、进步和有效的革新,它远远胜过那些仅做宣传的平淡无奇的标准化的印刷广告(Annonce 通常指报纸或杂志上的广告)。

塑造者用什么样的媒体进行塑造,这和塑造者本人有密切的关系。金特·凯泽是按照造型与用色的一种严格标准来塑造自己的招贴画。换言之,他具有自己的坚定不移的审美要求。他所创作的招贴画并非是为了招贴画本身,而是服务于一个崇高的目的:与人们建立联系,引起人们之间的讨论。凯泽以自己的招贴画最终证明自己是平面设计领域里的探测器。在这方面,从文化史和思想史的角度上看,爵士音乐迷表现出人的基本价值观念的一种透明状况的最明显特性。金特·凯泽的所有作品中贯穿着一条红线:寻求他社会化的机会和危险之间的平衡,寻求他的创作与权力之间的平衡,寻求纤巧的创造性的技术,扬弃破坏性的、以获利为目的的技术。一句话,寻求,甚至是渴望获得与自然融为一体的创造物,是凯泽创作的基本主题。人的面貌,人的真实的或用面具掩饰起来的面貌,不管这面貌是某个或这个音乐家的,也不管这面貌是直接或作为雕塑被拍摄下来的,它常常超出了任务(Auftrag指委托传达的信息)所规定的思想内容的范围,成为凯泽的身份的代表,也许甚至成为凯泽的自我肖像。由此我们非常清楚地看出一点:凯泽需要一种间接表达自己思想感情的手段。他既不用直接说出的方式,也不用只反映自由艺术家自我的创作方式,来表达他的人道主义的理想。相反地,他需要能表达这一任务的一个中间人(Mittler指一个图像),这个中间人仿佛使他免除了本来就生硬的矜持。然后任务所规定的思想内容借助一个理想的、起中间人作用的图像,获得了它的框架和反响。只有在这框架内,头和双手的合作,观念和材料的视觉化的配合,才能获得适当的论坛。在这个范围内,作为他选择的典型人物形象的维护者不断地和观众进行推心置腹的交谈。凯泽坚决主张招贴画应为加强各国人民之间的交往服务。他为音

物体分解,再根据创作主题的需要,运用焊接、堆积、重叠等手法将物体重新组合起来。原则上说,所设计的雕塑模型一开始就可以用绘画形式把它描摹下来,并且可以把它固定在德国工业标准规定的纸张尺寸(DIN-Format)的画面上。塑造者在进行这项工作的時候细心地审查主题的各种单图之间的配合,作为纸张边缘的各种三角材

乐会、歌剧、戏剧、黑森州广播电台的节目以及《律墨尔贝格谈话》(Römerberg Gespräche)所作的广告画均体现了他的这一主张。他创作的招贴画《为什么不是和平呢?》和《吉米·亨德里克斯》反映了他的这种创作态度。《吉米·亨德里克斯》所表现的是知识界,是作为控制装置的头。头始终保持着优势,它发出掌握生活的脉冲。所以亨德里克斯这幅招贴画不愧是时代精神的原始反映,因为它令人信服地表现了时代对自由的要求,对文明的批判,对自然的向往,呼唤另一个不同于越南战争世界的世界。亨德里克斯作为先锋派的一名杰出的代表为观众作出了榜样。

《为什么不是和平呢?》是凯泽继《吉米·亨德里克斯》三年之后创作的招贴画,它再一次反映了凯泽希望和平的坚定信念。亨德里克斯已经死了,越南战争还没有结束。

凯泽在另外一些招贴画里深入地探讨了人的作用、人的社会责任以及人的能力这些重要的问题。他所创作的《浮士德博士》这幅著名的思想家招贴画,尽可能集中地反映了人的自我认识 and 自我评价的极限。这幅拼贴形式的招贴画导致了那部老歌剧(指法国作曲家吉诺创作的歌剧《浮士德博士》)在法兰克福的循环演出。这部歌剧是在凯泽的招贴画发表六年之久后在法兰克福上演的,由哈拉尔·魏司(Harald Wei)担任导演。现实的人和木偶之间的真实主义的表演被应用到凯泽的这些招贴画里。在这些招贴画里,一方面是霓虹灯管,另一方面是由天然材料制成的实物(衣服、大提琴和耶稣钉在十字架上的雕像)。凯泽的这些招贴画进一步导致了关于艺术和矫揉造作的争论。凯泽的招贴画以用词的尖锐和表达的独特而著称。

凯泽在为1992年慕尼黑举办的第二届国际广告柱艺术博览会创作的招贴画里,探讨了本世纪的人及其本质这个重大的问题。他根据国际艺术博览会所确定的题目《发现》(Entdeckungen)在招贴画领域里作出了新的发现:他在广告柱的四周安排了德雷斯登卫生博物馆所拥有的关于人体结构的大型图表的照片。他用彩色标记把人体内部的所有组织:诸如骨头、肌肉、血管等显示出来,这些彩色标记像符号一样暗示人和外界的各种主动和被动的联系。凯泽把错综复杂的现象简化成为法国哲学家笛卡尔(Descartes)的一句名言:“我是,你是……他们是”,以此突出独特的和本质的东西。

在马路当中,失去自己所有外表的人的这些招贴画产生了不寻常的效果。凯泽希望通过这些招贴画“使人们注意到人类生存的共同基础(指生命)……这些招贴画形象地说明,我们的生命是多么地完美和令人神往,但同时又是多么地宝贵和易受伤害。面对我们身体的这些不同的系统——它们的日常功能让我们体会到我们当今的世界——我们的生存又会变得更加自觉。”

概观上述的招贴画,我们可以得出这样的结论:在凯泽的招贴画里,人的形象越来越简化成为符号一样的图像。如果说《吉米·亨德里克斯》和《浮士德博士》招贴画上的那些脸的照片已经产生陌生化效果的话,那么在那些上面布满霓虹灯的木偶的招贴画上,陌生化效

果更加明显。在这些招贴画上,头盖骨象征着尘世;在宣传和平的那幅招贴画上,骷髅再次出现,它象征着死亡;在为慕尼黑国际广告柱艺术博览会创作的那幅招贴画上,我们看到的只是一张解剖图和一些彩色的面……这是不是回避现实?在电子媒体的时代里,现实和潜在的世界融为一体,在这样的情况下,人们不再去反映现实。凯泽以自己的笔触反对回避现实这种灾难性的发展趋势,他如实地介绍人物的典型形象,并不为了纯抽象的符号而放弃人的形象。他在1993年为爱森纳赫文化区和《流亡》杂志举办的报告会和音乐会创作的招贴画,集中地反映了他的这一进步的美学主张。凯泽在那些被纳粹分子驱逐而变得无家可归的人们的困境中发现了一种无与伦比的挑战:人们应该团结一致,共同反对纳粹政权。他用一幅招贴画实现了这一挑战。在创作这幅招贴画的时候,凯泽完全放弃了他的那些形象地描绘事物的能力,只用EXIL(流亡)这个词的四个字母组成了流亡者的形象。这幅超现实主义的招贴,

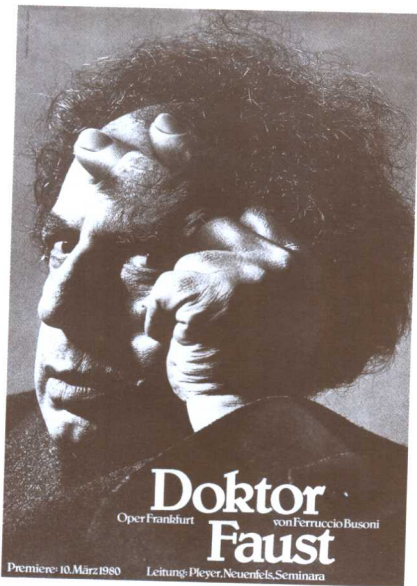
以其黑白印刷的形象中产生的感情效果深深地打动了观众的心。这种感情效果产生于整个图像,产生于生气勃勃和奋发向上的力量。与那些字母等值的招贴画上的句子揭示流亡者必须经历和必须达到的事情。这个句子被放在人物形象的前面和后面。此外,EXIL(流亡)这个词的每一个字母都允许观众进行联想。L这个字母显然代表奔跑(Laufen)和生活(Leben),横放的字母I看来好像代表死胡同,X好像代表告发、驱逐出境、震惊、高昂着头离去的人(即流亡者)。

概观工艺美术博物馆所收藏的那些书和平面设计作品,我们就会发现,书和平面设计中那些独特的招贴画和独特的工艺美术品,不仅仅是一些手工制作的精美的造型艺术作品,而且是产生它们的时代见证。恰恰也是在应用平面设计艺术的历史上,供复制用的样品的作用往往过时了,草图证明是一种艺术家行为的独立写照。广告宣传车也应该用这一标准加以评价。招贴画如果既能完成所委托给它的任务,又能反映它时代的引人注目事件,那么它就是超过一般水平的艺术作品了。

金特·凯泽做了更多的事。他在四十多年的时间里所创作出的招贴画,是德国在第二次世界大战后所发生的文化和思想争论的证明。凯泽不仅描述了这个时代的人的精神面貌,而且表现了生活在城邦国家(Polis古希腊雅典的奴隶主民主制度)的宇宙中的人。在1962年和1982年之间,凯泽为美国民间蓝调音乐节作了许多吉他招贴画。在画面的中心是一把吉他和靠音乐生活、因音乐而活下来的人。

工艺美术博物馆所收藏的那幅凯泽为自己的招贴展览会所创作的招贴画,以凯泽自己亲手制作的材料总结了他的创作意图。

我是,你是……

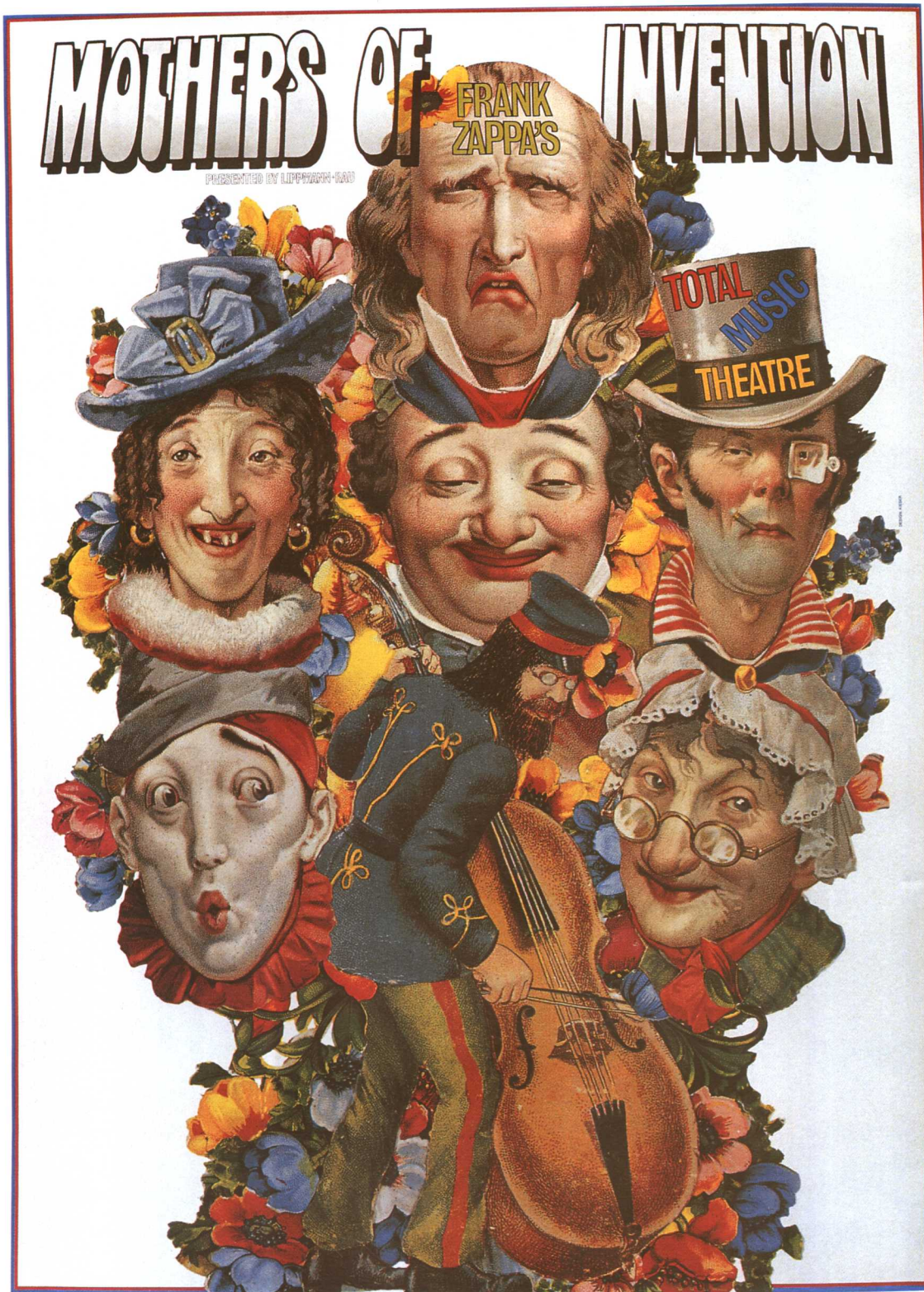

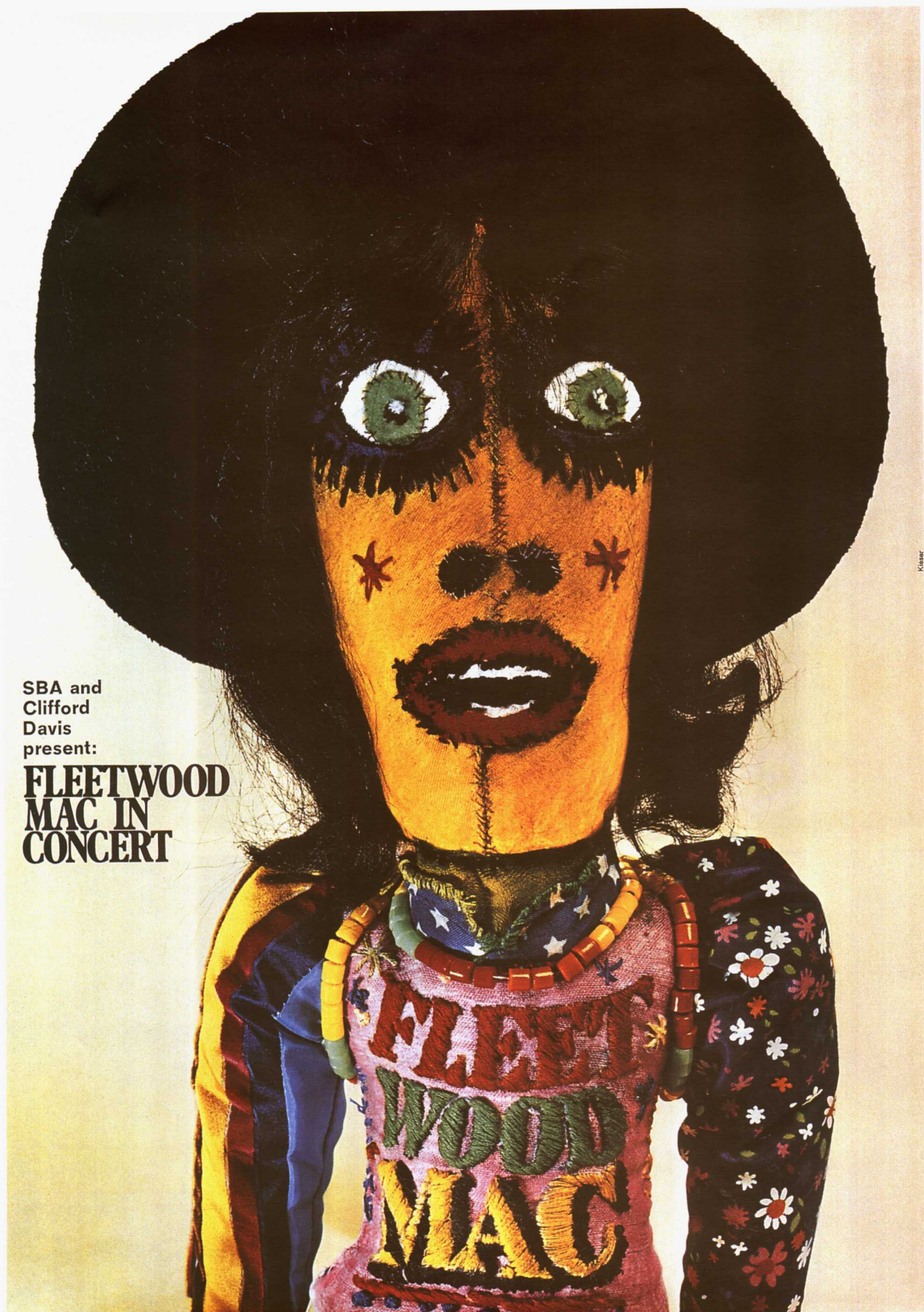
金特·凯泽和学生交谈

音乐会招贴。表现主题：法兰克·扎帕的音乐剧美国颂歌，传统彩色石印漫画拼贴

摇滚音乐会招贴。策划性摄影，通过缝制、刺绣制成的费利伍德·麦克的偶像娃娃，表现主题：青年摇滚音乐和着这个时代充满想像力的服装

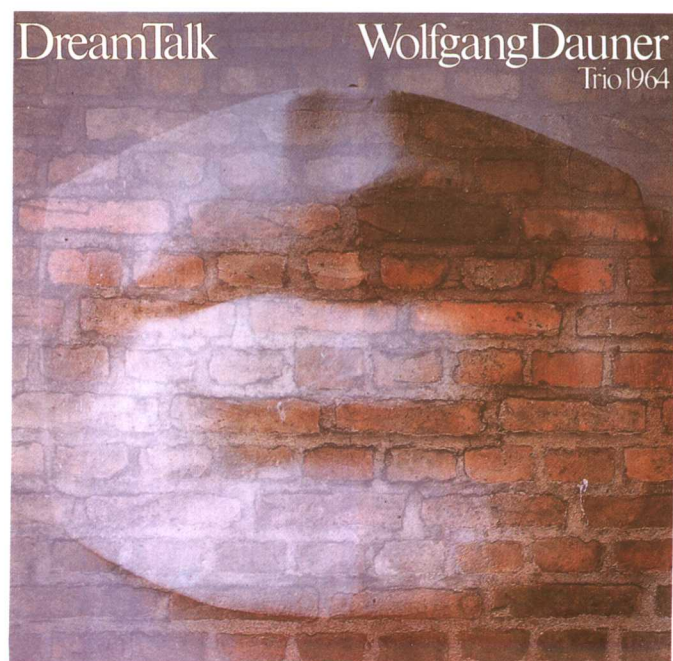
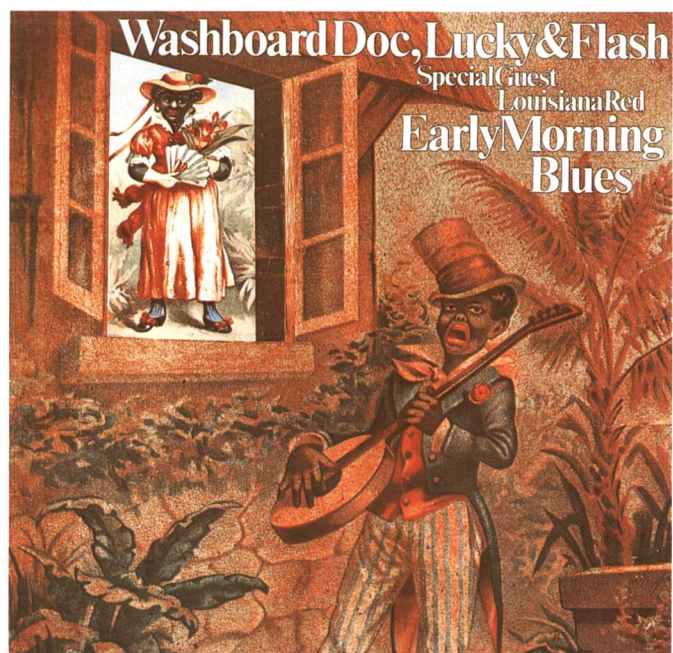
1977

SBA and
Clifford
Davis
present:

**FLEETWOOD
MAC IN
CONCERT**

为力帕芒和劳·李
克兹爵士和流行音
乐出品唱片设计的
封套（封套设计总
数约 50 个）

Philadelphia
Jerry Ricks &
Oscar Klein

Jazz Roots

ROCK'N'POESIE IM THEATER DES WESTENS

Lieder und Chansons
International

Intendant
Prof. Götz Friedrich

Künstl. Direktor
Helmut Baumann

Konzertproduktion
Lippmann + Rau

Vorverkauf
ab 30. Juni 1985
Theaterkasse
Theater
des Westens
Kantstrasse 12
1 Berlin 12

Telefon
030/313 1022
312 5015
Telex
185834 tdw

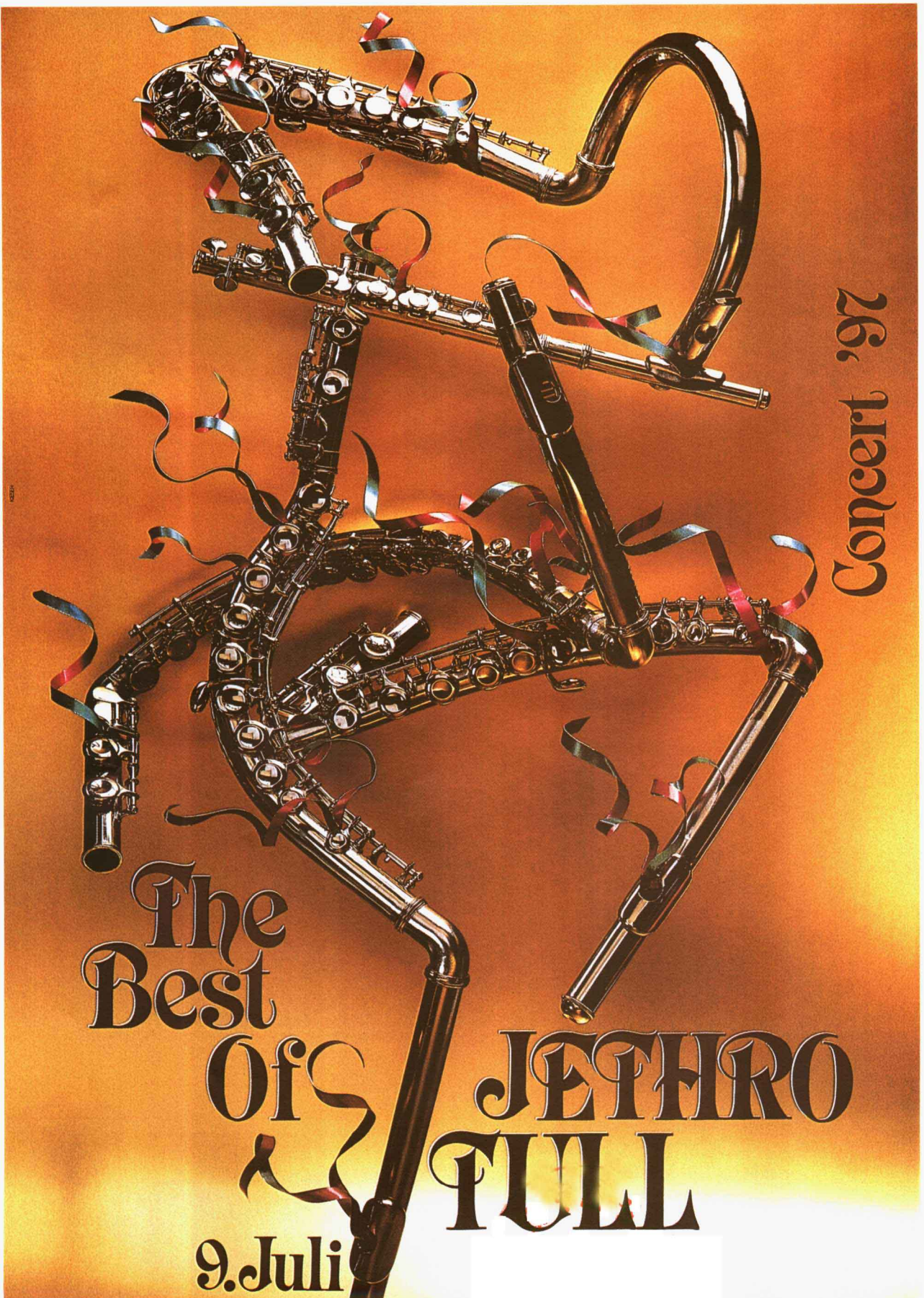
BERLINER

SOMMERNACHTSTRAUM 1985

1985

音乐会招贴。月亮
恋着心灵。策划性摄
影，摇滚与诗意，石
膏雕像

音乐会招贴。雅索
罗·托尔的最佳五
重奏，改造五只横
笛，重新焊接，形成
了乐队中的独奏
者扬·安德森的著
名的演奏姿势，策
划性摄影

Concert '97

The
Best
Of
&
JETHRO
TULL
9. Juli

为拉丁美洲的歌德学院所做招贴。
表现主题：德语在国外，由字母构成的画谜。谜底：将字母连起来就可拼出德国大诗人歌德的名字

ドイツ語発見

GOETHE-INSTITUT

轰动的1983年艺术家蒙面舞会招贴。瓷质魔鬼面具