

編著

靳埭強

出版

香港萬里書店

海報設計

POSTER DESIGN

AUTHOR

KAN TAI KEUNG

PUBLISHER WAN LI BOOK CO. LTD

香 港 設 計 叢 書 ① 海 報 設 計

主編：靳埭強

編著者：靳埭強

編輯策劃：曾協泰 陳文威

編輯：林用光

美術設計：靳埭強設計有限公司

製作策劃：劉祿祺

出版者：萬里機構·萬里書店

香港北角英皇道499號18字樓

發行者：萬里機構營業部

香港北角英皇道499號18字樓

製版者：Next Graphic Limited

香港鯉魚涌華蘭路14號益新工業大廈7樓B座

承印者：中國宏興印務有限公司

九龍觀塘偉業街138號三樓

定價港幣二百五十元

版權所有·不准翻印

本書所有圖片之最終版權，屬圖片作品之設計者或彼與其當事人之協定所有。彼等應本書主編特約而以一次交用形式付予本書刊載。本書所有圖片，未得設計者或其他擁有版權之個人或公司之准許，任何人不得以任何方式翻印。

一九九三年四月第二次印刷

ISBN：962·14·0368·5

凡例：編著者敘述(中黑體)——若海報設計的預算低，我們可以用較細小的開度、廉價的紙張和簡單的製版印刷，去設計成本低的海報。當然，紙質的選擇和印刷的方法，也要適當配合海報的內容，不能只看成本。

設計者解說(秀麗體)——關慧芹 《法國生活寫照》海報，在視覺形象上帶古樸的韻味；在顏色和字體的選擇方面，設計者也以此為發點。為了配合展品的格調，特意印在米色的羊皮紙上，也使懷舊情味更濃。

序 · 4 引言 · 5

第一章 海報的歷史 · 8 海報與印刷 · 18

第二章 海報的意念 · 34 設計的程序 · 48

第三章 字體設計 · 56 圖文關係 · 68

第四章 攝影表現 · 84 插圖表現 · 92 攝影與插圖 · 100

第五章 圖形設計 · 110 色彩運用 · 120

第六章 海報的種類 · 134 系列性海報 · 144

設計師簡介 · 158

目錄

香 港 設 計 叢 書 ① 海 報 設 計

香港設計叢書①海報設計

主編：靳埭強

編著者：靳埭強

編輯策劃：曾協泰 陳文威

編輯：林用光

美術設計：靳埭強設計有限公司

製作策劃：劉祿祺

出版者：萬里機構·萬里書店

香港北角英皇道499號18字樓

發行者：萬里機構營業部

香港北角英皇道499號18字樓

製版者：Next Graphic Limited

香港鰂魚涌華蘭路14號益新工業大廈7樓B座

承印者：中國宏興印務有限公司

九龍觀塘偉業街138號三樓

定價港幣二百五十元

版權所有·不准翻印

本書所有圖片之最終版權，屬圖片作品之設計者或彼與其當事人之協定所有。彼等應本書主編特約而以一次交用形式付予本書刊載。本書所有圖片，未得設計者或其他擁有版權之個人或公司之准許，任何人不得以任何方式翻印。

一九九三年四月第二次印刷

ISBN：962·14·0368·5

凡例：編著者敘述(中黑體)——若海報設計的預算低，我們可以用較細小的開度、廉價的紙張和簡單的製版印刷，去設計成本低的海報。當然，紙質的選擇和印刷的方法，也要適當配合海報的內容，不能只看成本。

設計者解說(秀麗體)——關慧芹 《法國生活寫照》海報，在視覺形象上帶古樸的韻味；在顏色和字體的選擇方面，設計者也以此為發點。為了配合展品的格調，特意印在米色的羊皮紙上，也使懷舊情味更濃。

序 · 4 引言 · 5

第一章 海報的歷史 · 8 海報與印刷 · 18

第二章 海報的意念 · 34 設計的程序 · 48

第三章 字體設計 · 56 圖文關係 · 68

第四章 攝影表現 · 84 插圖表現 · 92 攝影與插圖 · 100

第五章 圖形設計 · 110 色彩運用 · 120

第六章 海報的種類 · 134 系列性海報 · 144

設計師簡介 · 158

目錄

序

編寫和出版《香港設計叢書》，主要有兩個目的。

第一個目的是，以一批實際製作並應用於本港商業或社會實務的優良設計作品，作宏觀上歸納綜述和微觀上分析研討，介紹各門設計的創作原理和製作方法，介紹各設計師的工作經驗與處理手法，此實構成設計專業領域的進階。學習設計的學生，不僅可從叢書獲得各種設計的理論和方法，更重要的是能從專業設計師的心得和經驗中，汲取大量教室裏不易學到的實踐知識，豐富自己的閱歷，增長處事的才幹。而對於專業設計師，本叢書也是他們難得的資訊，可藉茲吸收和交流同業經驗，提高本身創作水平。

第二個目的是，通過本叢書，有計劃地把香港設計師的優秀作品，介紹給本港、中國乃至全世界的廣大讀者，提高本港

設計的地位，促進本港設計事業的繁榮。我們竭誠邀請本港設計名家、優秀的青年設計師以及各享譽的廣告公司提供佳作，希望本叢書能概括當今香港設計的代表名作，記錄當前香港設計師的創作成果，反映當代香港設計水平。我們對本叢書或可作為香港設計的歷史性文獻，抱厚望焉。

《海報設計》是這套設計叢書的第一冊。本書除了選刊三十五張世界海報名作外，收錄了本港十五位設計師共一百九十多張海報。本書分為六章，分別以不同的海報實例，講解海報的歷史、印刷、意念、創作程序、字體、圖文關係、攝影、插圖、圖形、色彩、種類和系列等十多個問題。

編著者嘗試以獨特的形式來著述海報的設計問題。針對上述不同的問題，對各張海報一一剖析；而海報的設計者，亦各

自介紹每張作品的創作心得。讀者可以從不同的角度，去了解設計者的創意思路和每一海報作品的特點。

編寫專業設計叢書比想像中困難得多。由於工作龐大，牽涉面廣，《海報設計》由計劃、徵稿、編寫、設計，直至製作出版，歷時半年以上。由於技術上原因，徵稿工作未如理想，以至未能全面介紹本港設計佳作。對熱心支持我們的十多位設計師，編著者謹致衷心的謝意！希望今後繼續得到更多設計師的熱心支持。我們將堅持忠誠於專業的精神和高水準的原則，努力把《香港設計叢書》編寫得更完美。

靳埭強 一九八九年一月

本港鄉間的木刻版門神

第二次世界大戰期間的電影招貼

五十年代的產品海報

電影《唐山大兄》海報 1971年

人類什麼時代開始利用海報，頗難考究。根據歷史的記載，早在中國古代，人們已經懂得將訊息寫在紙上，張貼在戶外，傳播給大眾。這種傳播媒體，叫做「告示」，不妨說，這就是古代的海報。

自印刷術發明，雕刻木版印刷在宋代便已發展得相當蓬勃。那時候出版的年畫，也是現存最早的中國招貼版畫。這種「招貼畫」，都是以家傳戶曉的圖象，宣揚誠惡向善的信念，和吉祥如意的幸福願望。這可算是古代的裝飾藝術海報。

中國各地鄉間，每逢喜慶節日，都愛上演各種戲劇。劇團常張貼「劇目表」，預告演出的劇目，這就是昔日的文化海報了。

商業海報的發展，必定與社會經濟發展同步，也隨着印刷技術發達而普及。本地早期的海報，隨彩色石版印刷事業的興

辦而出現，慢慢發展。本世紀初，本港已流行彩色石印的商業月曆海報。

在歐洲，現代海報設計寫下了歷史性的第一頁。工業革命和資本運用，促進了生產和市場消費，配合印刷技術的迅速發展，商業服務性海報達至質量並重的高度要求。第二次世界大戰之後，各國重建工作非常迅速，經濟繁榮使得民生安定，文化活動蓬勃。無論產品的推銷和文化的推廣，都會借助海報的傳播力量，海報的水平日漸提高，表達形式亦更為多姿多采。

近二十年，香港的社會經濟突飛猛進。本地的現代設計亦在七、八十年代漸漸成長。本港社會安定繁榮，文娛藝術活動逐漸普及，海報不但成為商品的重要傳媒，也是傳播文藝訊息的有力工具。由於設計教育在本港漸受重視，設計人才受

社會重用，本地的設計水準迅速提高，海報設計亦漸趨國際水平。

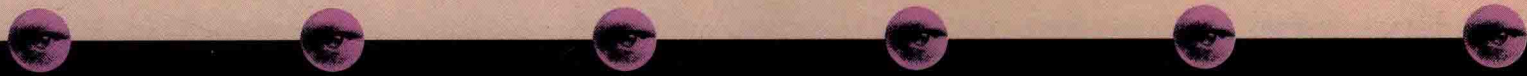
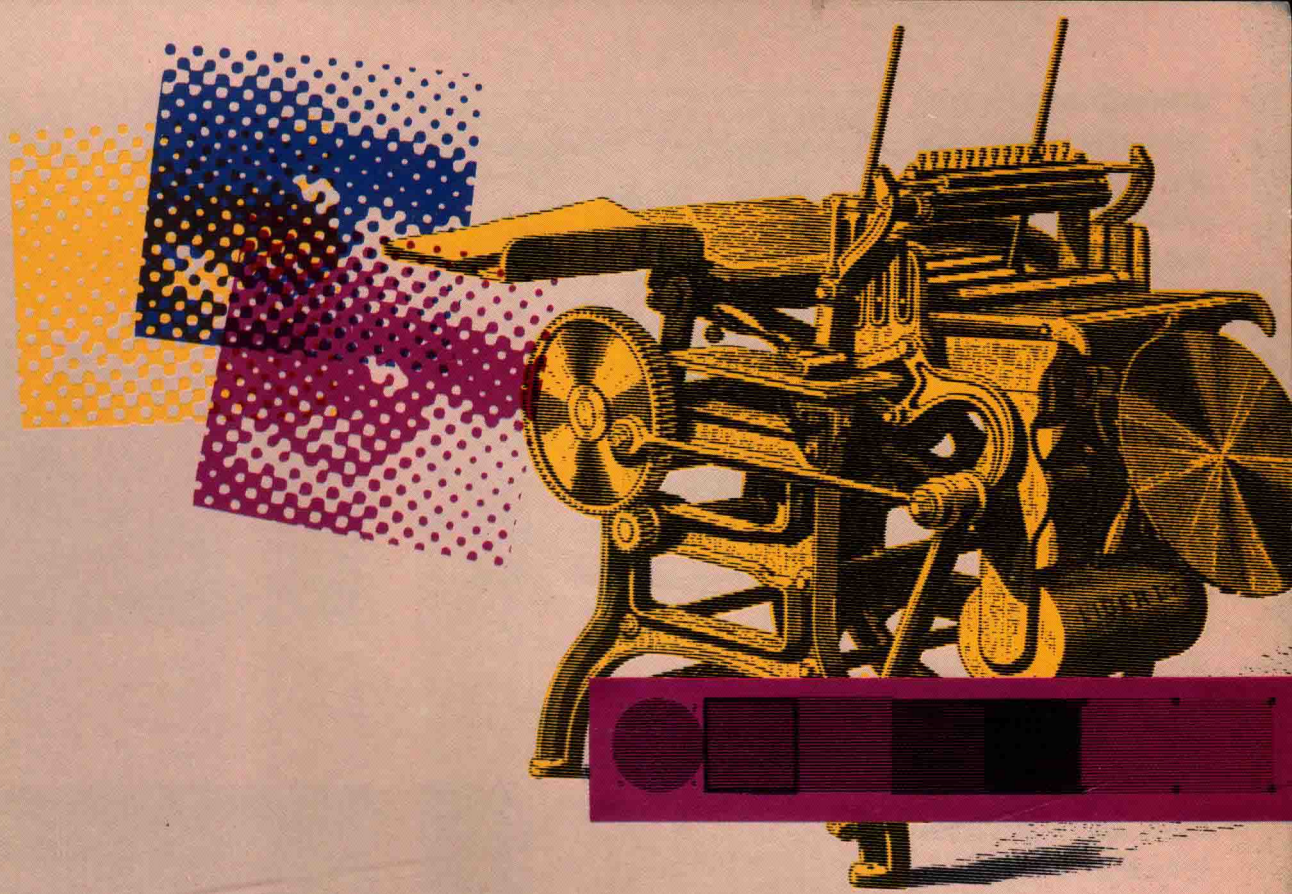
本書選刊的海報，除了歷史部分選刊了世界名家的作品外，大部分都是香港設計師的作品。這些海報，有些是資深設計師的代表作，也有不少是較年青的設計師作品；很多屬於近年的創作，但也包括一些七十年代的。我們不能說本書全面地介紹了香港的海報，但也可以反映本地海報設計的狀況。

選擇作品的角度，並不只是考慮作品的水平，而是着重於選擇一輯適當的海報實例，闡述海報設計各種問題。加上各位設計師自述創作心得，編著者深信書中的每一作品，都有它的優點和鑑賞價值。

引言

歷史 |

印刷

海報的歷史源遠流長，不同的地區有不同的發展情況。近百年來，現代設計發展創造了重要的歷史階段，也是海報設計發展的重要時代。

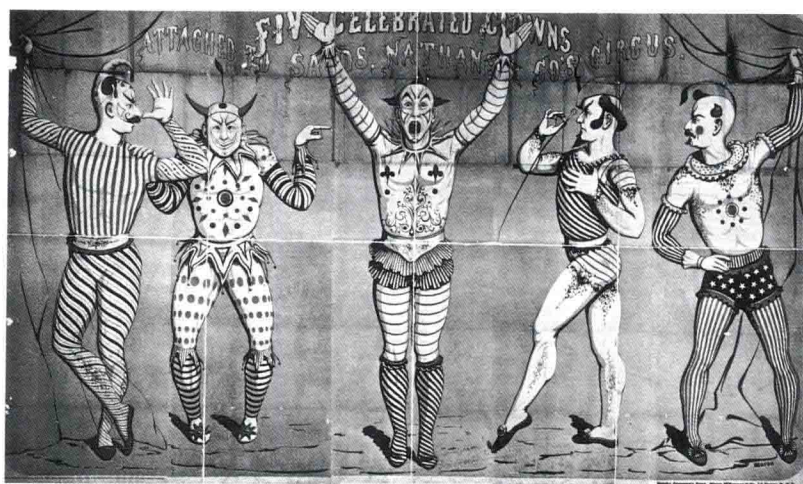
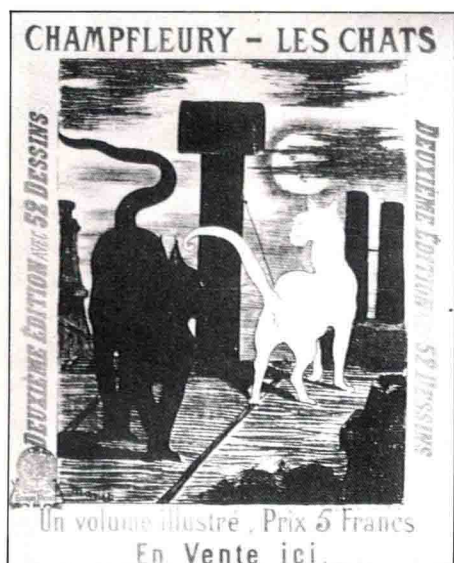
讓我們從一輯世界名家的代表作，看看現代海報設計的發展情況。

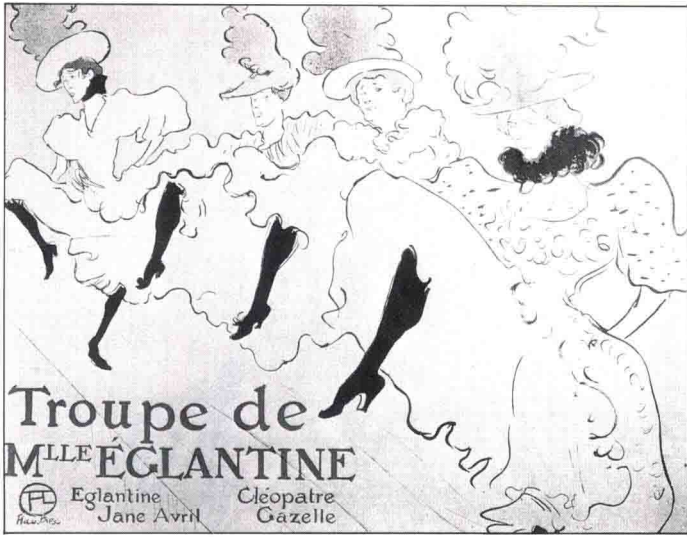
《貓傍野花》是法國藝術家愛德華·馬奈 (Edouard Manet) 在一八六八年的作品，石版印刷，是書籍的宣傳海報。插圖以面與線構成，黑白對比強烈。

《五名丑》是美國藝術家約瑟夫·W·莫爾斯 (Joseph W. Morse) 在一八五六年的作品，木版印刷的戲院海報。人物造型生動，古典的裝飾字體，像背景一樣地處理，處於次要的位置。

《Les Girad》是法國海報畫家尤利斯·薛雷 (Jules Chéret) 在一八七九年的作品。石版印刷，插圖和字體都是以自由生動的線條描繪，充滿動感。

以上三張海報都是學院派寫實風格的海報。

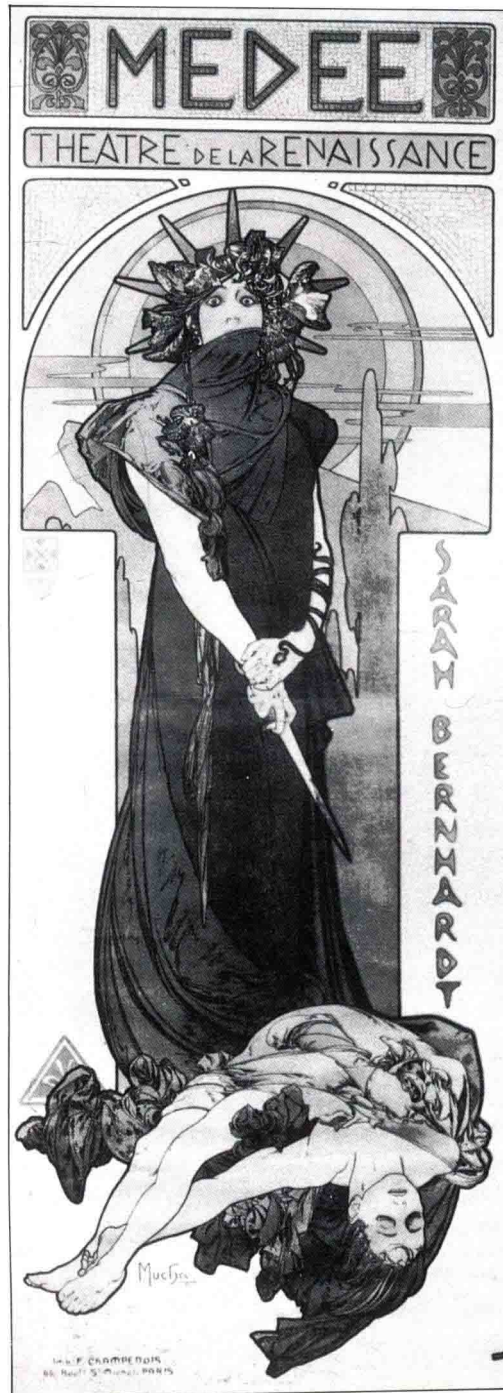

《野玫瑰》是法國海報畫家亨利·德·圖魯斯-勞特勒 (Henri de Toulouse-Lautrec) 在一八九六年的作品。石版印刷，具有繁華夜生活的色彩；人物插畫線條流暢，受日本浮世繪與後期印象派畫家風格影響。

《文藝復興之梅德劇院》海報 (右下)，是捷裔法國海報畫家阿馮斯·繆沙 (Alphonse Mucha) 在一八九八年的作品，石版印刷。繆沙是歐洲新藝術風格 (Art Nouveau) 的表表者。這一風格具有較強的裝飾性。這款海報是他為當時著名的舞台明星碧蘭夏蒂 (Sarah Bernhardt) 繪製的戲劇海報，造型優美，構圖嚴謹。

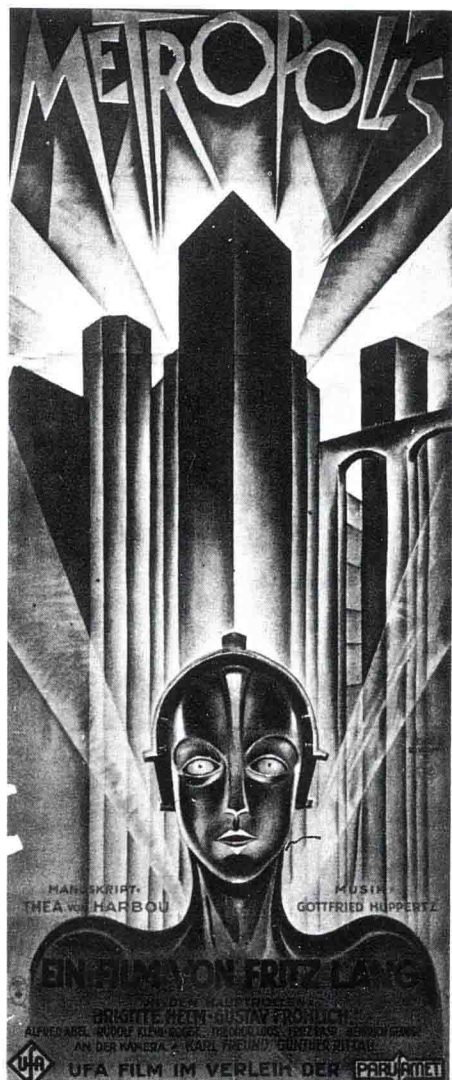
《柯確卡喜劇》海報，是英國海報畫家奧斯卡·柯確斯卡 (Oskar Kokoschka) 在一九〇七年的作品，石版印刷。這款「喜劇」海報是他的代表作，屬於表現主義的風格，插圖的筆法與用色都是感性的，表現的感情極端強烈。文字造型也非常爽朗，無襯線的字體與插畫配合得宜。

德國海報設計家魯維格·霍爾文 (Ludwig Hohlwein) 在一九〇八年設計的服裝海報，用的是平面化的造型手法。他又常用條子和方格的紋理，處理一些平面，調和的色組與對比的明暗處理，建立一個明快的個人風格。這海報以石版印刷。

《我要你！加入美國軍隊》是美國設計家詹姆士·蒙哥馬利·符拉格 (James Montgomery Flagg) 在一九一七年的作品，石版印刷。這是非常著名的美國募兵海報，以寫實的手法繪描人物，那扣人心弦的眼神和動作，直接有力地傳遞訊息。蘇聯設計家伊·里斯捷基 (El Lissitzky) 在一九一九年的作品《紅楔擊白》(Beat the whites with the red wedge)，是以純抽象的幾何圖形構成，紅色銳角衝擊白色圓形，碎片四濺，表現政治內容。里斯捷基是前衛字體設計家，也是構成主義藝術的倡導者。這海報是他廿九歲時的代表作。

《大都會》是德國設計家舒爾茲-奈登 (Schulz-Neudamm) 在一九二六年的作品，石版印刷。這是一張電影海報，以直線構成的城市建築與射燈光圖形，和弧線構成的機械人，營造了超時代的視覺效果。《大都會》是德國著名電影工作室 UFA 的經典科幻片。奈登是 UFA 的設計師。

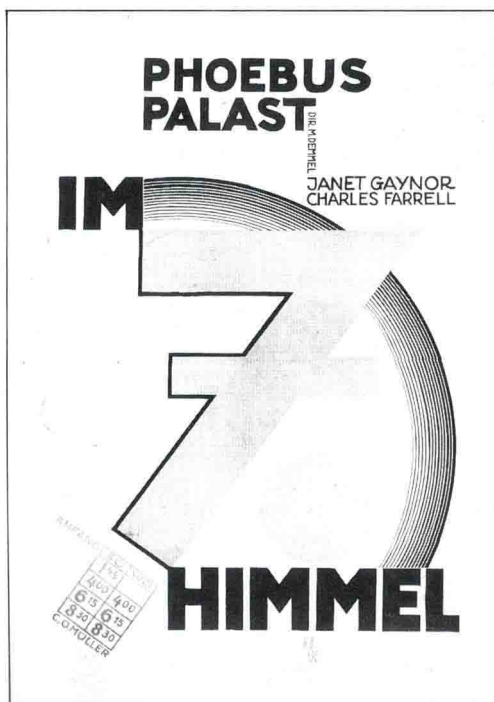

《包浩斯展覽》海報，是德國設計家朱士德·施米特（Joost Schmidt）在一九二三年的作品，石版印刷。包浩斯是一九一九年由現代設計教育先行者格羅浦斯（Walter Gropius）創立的設計學校，曾發動過對現代設計影響重大的「包浩斯」運動。前衛藝術家克利（Paul Klee）與康丁斯基（Wassily Kandinsky）都是這個運動的主將。包浩斯以「藝術與科技結合」為理想培訓專業設計師。施米特是在包浩斯學習雕塑與字體設計，學成後於一九二五年受聘為該校的雕塑系主任及字體設計導師。

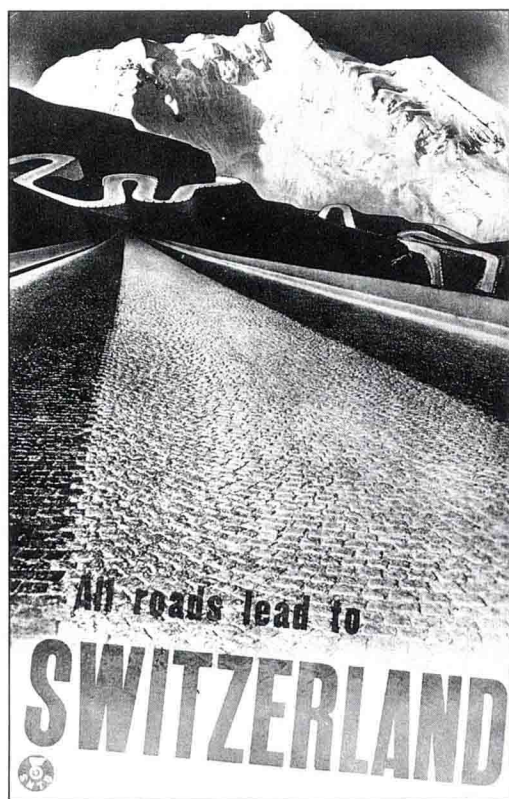
這張《包浩斯展覽》海報，是施米特當年獲學生比賽首獎的設計。他的作品明顯地受前衛的蘇聯設計家影響。他與拜耶（Bayer，中圖），那基（Moholy-Nagy）等建立了包浩斯的功能性字體設計方向，有別於表現主義風格。

奧裔美國設計師哈勃特·拜耶（Herbert Bayer）是包浩斯第一代學生，也是包浩斯運動中最重要的海報設計家之一。他於一九二六年設計的《漢斯·樸爾席教授建築攝影講座》海報，活版印刷，是他典型風格的代表作。他以理性的幾何骨格，構成空間與字體的編排設計，純以無襯線字體和幾何形，創造了簡潔易讀的新風格。

《七重天浮波斯宮殿》是德國設計師穆勒（C.O. Müller）在一九二七年的作品，漆布版（Linoleum Cut）印刷。這也屬於純粹幾何形與字體設計的典型風格，理性結構的空間關係，予人強而有力的視覺印象。

《條條大道通瑞士》海報，是瑞裔美國設計家哈勃特·馬特（Herbert Matter）在一九三五年的作品。這海報的圖象是運用攝影照片，構圖與質素都很高。雪山、彎曲的公路和前景的石砌康莊大道，表現的主題呼之欲出。馬特曾在巴黎求學，與卡山德雷共事海報設計。一九三二年回瑞士，從事攝影與字體設計。擅長利用照片和簡潔的字體編排。一九三六年定居紐約，繼續從事攝影、設計與教育工作。

法國設計師 A.M. 卡山德雷（A. M. Cassandre）於一九三四年設計的葡萄酒海報，風趣幽默，醉酒過程的意念引人入勝；人物造型簡練優美，與字體互相配合的漸變處理手法高明。卡山德雷是受包浩斯精神影響最大的巴黎海報設計家，他的風格帶有立體主義的特徵，並融滙了法國的情調。這是他的代表作。

德國設計家讓·茲索德（Jan Tschichold）在一九三七年設計的巴塞爾美術館海報，柯式印刷，是純粹以字體和幾何形編排構成的海報。他擅長字體設計和空間的運用。他的生平介紹在本書的封底。

法國設計家簡·卡魯 (Jean Carlu) 於一九四二年在美國設計的海報《美國的答覆：生產》，柯式印刷。卡魯的風格也受立體主義影響，他與卡山德雷共同將幾何造型手法推展於法國海報設計中，以簡潔的象徵表現取代了寫實風格。

意大利設計師喬梵尼·賓托利 (Giovanni Pintori) 在一九五七年設計的好利獲得產品宣傳海報，柯式印刷，是純粹抽象圖形構成的作品。賓托利曾為好利獲得打字機產品，設計了不少宣傳海報，風格獨特，是抽象造型海報設計的典範。

美國設計家保羅·朗德 (Paul Rand) 在一九五四年設計的《互信日》海報，是以拙稚的自由平面形，以及簡單明亮的色彩構成圖象，文字的編排生動而整潔。朗德是一位具影響力的美國設計家，早於四十年代，他三十二歲時，出版著作《設計之思考》，立論精闢。五六年為 IBM 設計商標，成為典範。他的海報設計亦別具一格。

