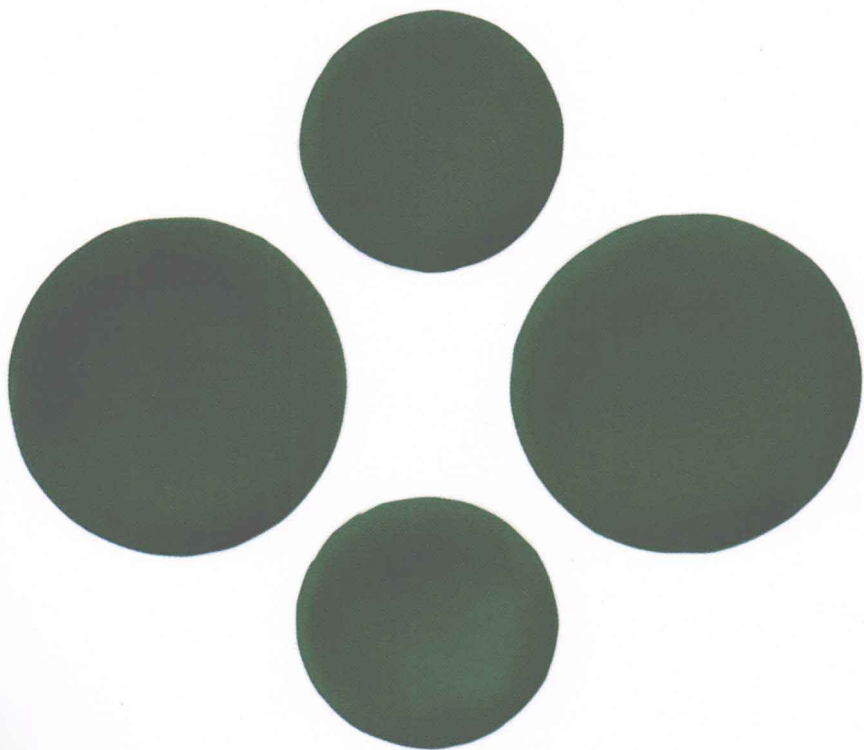


高等艺术院校视觉传达设计专业教材

海报设计

朱琪颖 编著 中国建筑工业出版社





高等艺术院校视觉传达设计专业教材

海报设计

朱琪颖 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

海报设计 / 朱琪颖编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
高等艺术院校视觉传达设计专业教材
ISBN 978-7-112-07623-9

I.海... II.朱... III.宣传画—设计—高等学校—教材
IV.J218.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092174 号

策 划: 陈原川 李东禧
责任编辑: 陈小力 李东禧
整体设计: 陈原川
责任设计: 孙 梅
责任校对: 王雪竹 张 虹

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

海报设计

朱琪颖 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京嘉泰利德制版公司制版
北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×960 毫米 1/16 印张: 8 $\frac{1}{4}$ 字数: 172 千字

2005 年 8 月第一版 2008 年 5 月第二次印刷

印数: 3001—4000 册 定价: 39.00 元

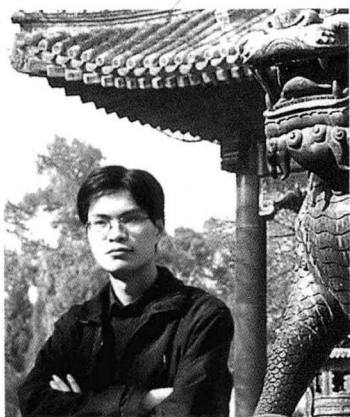
ISBN 978-7-112-07623-9

(13577)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)



朱琪颖

1999年毕业于原无锡轻工大学设计学院(现江南大学设计学院),同年留校任教。任教课程有版面设计、海报设计、视觉系统设计、互动媒体设计。2001年赴芬兰学习考察。现致力于海报设计及数字媒体设计等方向的研究。

作品曾入选芬兰拉赫蒂海报双年展、韩国海报双年展等

序

“知识创造财富，而大学创造知识”。此言前半句话反映出人们对知识经济本质特征的体验，而后半句话则是人们对大学重要功能的认知。经济学家张维迎把二者合为一句话来讲，其意义就显得更加深刻了，我非常赞同这句话。我一直认为，大学的社会价值，不是体现在直接创造物质财富，而是在于它通过创造新知识从而为社会财富的创造提供动力和源泉。这是大学的光荣，大学教师因此被赋予独特的使命。学者和实业家的本质区别就在此。

最近，我们提出了要把江南大学设计学院建设成为研究型的设计学院。为什么这样提？原因主要有两点。一是结合江南大学作为国家“211工程”重点建设高校的整体发展战略和目标，即建设成高水平的研究型大学；二者，也是更重要的原因，这是我们在设计教育大规模、高速发展的形势下，对自身的一个新定位。设计学院经历了近50年的发展，是我国第一个明确以“设计”命名的学院，其历史积淀之深厚、办学目标之明确、社会责任感之强烈，使得这所学院应该而且必须在设计教育方面肩负起新的使命：为设计学科的知识创新作出大的贡献，不断创造新知识。

如何创造新知识？那就需要研究设计领域的新情况和新问题。充分结合社会经济发展，从系统的视角去不断地探索和发现问题，并不断地加以思考和总结，从而把设计领域生动丰富的实践加以总结和升华，形成对于设计规律的系统认识。此时，新的知识便诞生了。既传承前人的知识，又创造新知识，并把这些知识通过科学的方法教授给学生，使之内化为学生的知识结构和专业素质，我们的设计教育目的才能达到。

教材建设就是创造知识的一种具体表现。设计实践的发展如此迅速，教材内容也必须体现出对于这种发展的敏锐感知、深刻反思和前瞻性引导，这同样也是我对学院内各系在编写教材方面的期望。

视觉传达设计作为艺术设计的一个重要专业方向，研究领域和内涵日益拓展，研究深度和水平日益深入。我院的视觉传达系教师把自己教学和研究中的新成果作了认真和体系性的归纳，形成这套新教材，其中既有继承，又注重发展，为此他们付出了辛勤的劳动。

这套教材显然尚不完善，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见。批评和自我批评在目前的设计领域还是太少了，应当加强，因为这将有利于设计事业的健康发展。

江南大学设计学院院长 教授 博导
过伟敏
2005年7月于无锡西山

序

引言——海报传奇

海报史话

现代海报的诞生

“新艺术”运动

现代艺术、装饰艺术及其他

现代艺术——立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义、装饰艺术

现代主义的兴起和发展

德国包豪斯

俄国构成主义

荷兰风格派

政治海报与世界战争

战后海报艺术的发展

瑞士风格

美国的纽约学派

波兰学派

波普艺术 & 欧普艺术

图钉工作室

嬉皮士海报

欧洲“视觉诗人”

法国的格拉普斯工作室

日本的海报创作

后现代种种

中国的海报发展

当代海报的发展状况和趋势

海报的分类、特征与功能

海报的分类

海报的特征

海报的功能

1

3

4

7

12

12

21

21

22

24

26

27

28

29

30

32

34

35

36

38

39

41

43

46

52

52

53

54

海报的创意

海报创意的原则

海报创意的手法

海报的设计与表现

海报的图形设计

图形设计的定义

图形设计的原则

图形设计的方法

海报的色彩表现

色彩的心理效应

色彩的象征意义

以色传神、依神设色

海报的版面设计

版面设计概述

版面设计的基本原则

建立合理的视觉流程

版面编排构成

文字与版面

点、线、面

版面设计的形式法则

版面狂潮

海报版面策略

视觉反差

空间力场

空白运用

海报的表现形态

海报的系列表现

海报的立体表现

海报的环境表现

附录

国内外优秀海报作品选登

学生海报作品选登

55

55

58

63

68

68

69

70

79

79

80

81

84

84

84

85

86

86

87

88

93

95

95

95

96

98

98

106

107

108

108

120

引言——海报传奇

“海报”的名称由来已久，传说是清朝年间洋人从海上运货入我国沿海码头，为了推销其商品而四处张贴广告告示，故当地居民由此称其为海报。海报，英文名称是“Poster”，“Post”在词典中意为竖在公共场合的大木柱，“Poster”则是指张贴在木柱、墙上等处的印刷宣传品。在牛津英汉大词典中，海报被解释为展示在公共场所的告示。所以在我国，海报还有另外的一个称谓：“招贴”——招引观众注意并能够复制张贴。

海报和招贴所指的概念是一致的，只不过随着时代的发展和观念的更新，海报更多的是与社会政治、公益环保、文化活动联系在一起，而招贴和商业营销关系密切，但在商业领域，我们往往用“广告”这个词来概括各种宣传手段。所以，慢慢地海报这个词作为一个通用称谓流传下来，沿袭至今。

海报设计作为平面设计最主要的组成部分之一，涵盖了图形、文字、色彩、版面等诸多要素，其探索空间之大，表现形式之多，是其他设计类别所无法比拟的，可以说，海报设计最能体现平面设计的形式特征。世界上著名的设计师，几乎都因在海报设计方面取得非凡成就而闻名于世。因此，从某种意义上来说，对海报设计进行深入的研究已经成为设计师获得成功的必经之路。国内外著名的艺术设计院校，都将海报设计列为最主要的专业设计课程之一，培养学生的创新思维观念和 design 整合能力。海报的创作，不但需要在形式手法上有所创新，而且要求我们在人文知识、艺术修养方面均有一定的积累，对社会、文化、美学特征方面有所把握。

现代海报的发展已经有一百余年的历史，沧桑百年，海报艺术几经盛衰。随着现代市场经济的发展，海报设计受到了电视、广播、报纸、杂志等众多广告媒体的竞争和挑战，从商业宣传的角度来讲，海报的作用显然已大不如前，但海报并没有因此退出历史舞台，反而成为了众多艺术家和设计师表达观念、展现自我的舞台。世界性海报展览不断举行，大量的海报专著、海报年鉴的出版，有力地促进了现代海报朝着更高层次发展，使得海报设计至今仍处于视觉表现的中轴地位。国际上重要的海报展包括波兰华沙国际海报双年

展；捷克布尔诺国际图形设计艺术双年展；美国科罗拉多国际海报邀请展；芬兰拉赫蒂国际海报双年展；墨西哥国际海报设计双年展；日本富山国际海报三年展；法国肖蒙国际海报节；俄罗斯莫斯科国际海报双年展；香港国际海报三年展等等。这些高水平的海报比赛及展览，促进了全世界设计师们的交流和了解。

很多国家的艺术博物馆，都把海报收藏列为其重要的组成部分；另有一些国家则专门成立了海报博物馆来举办展览，收藏海报作品（例如芬兰拉赫蒂海报博物馆）；有的国家还成立了海报艺术家的纪念馆，来收藏陈列设计家的作品（例如法国尼斯的谢列特海报艺术馆）。

在欧洲，海报曾被理解为街头的艺术，称其为“街头的孩子”。而今，街头海报走进了博物馆，成为了“贵族”的艺术，无论其形式如何变幻，海报始终为人们所钟爱。越来越多的设计师正用自己的智慧和意念谱写着另一段“海报传奇”。

海报史话

回顾历史不是为了过去，而是为了展现未来。研究海报的发展史，有助于我们从历史的角度来审视和借鉴前人的经验，帮助我们认识历史上各种海报风格的起源及发展，从中找到设计创意的源泉和自我风格的定位。

据认为世界上最早的海报是一张埃及的寻人启事，现存于英国伦敦博物馆。海报全为文字表述，讲的是追捕一个逃跑的奴隶，悬赏一枚硬币等等。而据中国的考古证明，最早的印刷海报应该是出现在公元11世纪的宋朝，也就是说，要比英国的还要早400年。这幅海报便是著名的山东济南刘家功夫针铺的一张印刷广告。它由铜版印制，四寸见方，上书有“济南刘家功夫针铺”字样，中间为一只白兔抱着铁杵捣药的插图，左右还分别写着“认门前白兔儿为记”等相当于广告用语的文字，下部还有一些关于商品及销售方面的说明。这幅图文并茂的印刷品同时也被认为是古老商标的起源，具有非常重要的历史价值，现存于中国历史博物馆。

随着经济的发展和机械加工工艺的提高，印刷技术、制版工艺不断进步，采用印刷的教会宣传、各类商品广告、戏剧海报等遍布欧洲街头。海报设计开始流行，使其向大众信息传媒迈出了坚实的一步。同时，海报的发展也促进了印刷设计的普及和提高，为现代海报的诞生创造了有利的技术条件。

18世纪末之前的海报，我们称之为“早期海报广告”，与后来的现代海报艺术发展相比，还是比较粗陋和原始的。在这些海报上面，文字扮演了主要角色，插图简单，缺乏吸引力，除了一些装饰花纹之外，图形并没有起到真正传达信息的作用。但随着工业革命的推动，社会经济的快速增长，资本主义现代工业和商业发展的需要，为现代海报艺术的发展奠定了坚实的物质基础，加上印刷技术的推动，这些都预示了一个新的时代即将到来。



(上) 山东济南刘家功夫针铺
(下) “真理公告”(法国海报, 1792)

现代海报的诞生

现代海报的诞生与印刷技术的发展完善有着直接的关系。1798年，腐蚀版的印刷技术发明，艺术家们可以直接在蚀版上进行多种色调变化的艺术创作，使得印制色彩丰富、形象逼真的艺术作品成为可能。经过几十年的发展，随着技术的不断完善，到了1855年左右，蚀版印刷机已经能够高速地复制各类绘画作品，达到每小时1万张的效率，其成本也大幅降低，这就为现代海报艺术的发展提供了现实条件。在这个时期，各国相继涌现出一批以海报设计作为主要创作对象的艺术家，由他们掀起了海报发展史上的第一个高潮。

朱利斯·谢列特（Jules Cheret 1836~1932年），法国著名的画家、海报设计家、印刷家。他一生设计了上千张海报，是发明“三色石版套印技术”进行海报设计和印刷的第一人，被设计界誉为“现代海报之父”。他发明的这项技术在现代海报史上具有划时代的意义。



剧院演出海报 / 朱利斯·谢列特 (Jules Cheret)

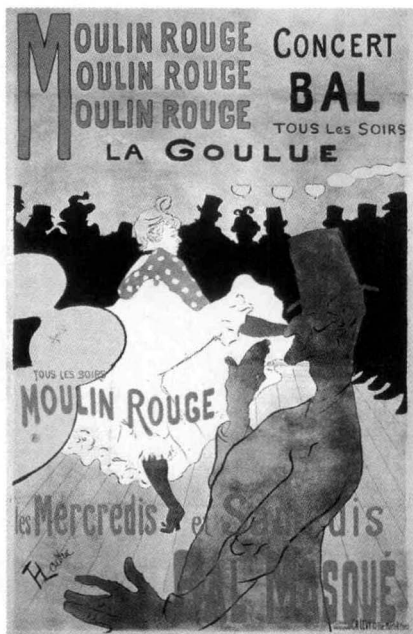
谢列特是把传统的插图绘画语言转变为海报设计表现语言的先驱。在他以前的海报作品，作者往往直接把绘画技巧应用于海报创作，造型写实而呆板，缺少变化。谢列特则对图案造型和色彩进行了整体的简化和夸张，图形简洁流畅，色彩明快华丽，画面洋溢着热烈

欢快的气氛，增强了作品的艺术表现力和吸引力。他的作品和传统的海报相比，显得更明亮、更有张力，有一种呼之欲出的视觉感染力，具有了现代海报艺术的基本特征：清晰、强烈，具有个人风格。由此界定了传统的早期海报和现代海报的分界线。

谢列特改变了传统海报的内涵，使其不再是一个单纯传递信息的媒介，而是赋予了海报美学意义上的价值。在他看来，海报不必百分之百地传达一件商品或事件的信息，而只需要唤起观赏者的共鸣。1889年，巴黎举办了谢列特海报作品展，这也是历史上第一次海报设计家的个展。同年，他获得了国际海报设计的金奖。1890年，法国政府授予他荣誉勋章。在他逝世后，尼斯城还设立了“谢列特展览馆”，专门收藏和展示他的作品。史论家们高度评价了谢列特在海报创作方面的成就，正如丁·巴尼克特在《海报简史》中指出的那样：“谢列特之所以成为世界海报历史上第一位大师的原因，并不是因为他创作了数以千计的海报作品，而是因为这些作品都是一些伟大的艺术品。”

亨利·德·图卢兹·劳特累克（Henri De Toulouse Lautrec 1864~1901年）法国著名的画家和设计家。在绘画史上，劳特累克是后期印象主义重要的代表人物，和德加、修拉等齐名；而在海报艺术史上，他的作品对现代海报发展的贡献也很巨大，虽然他短短的一生（只活了37岁）仅创作了32幅海报，在数量上无法和谢列特相比，但影响力却是相近的。

与谢列特的那种亮丽、悦目的风格不同，劳特累克的海报中充满了辛酸的讽刺意味和愤世疾俗的激情，带有一种“病态”的美感：色彩是平涂的，缺乏层次和立体感，显得不太协调，但却有很强的装饰性；主题形象生动，注重理念的表达；不稳定的画面构图，图形单纯而概括。他的作品题材多为一些娱乐场所的生活景象，描绘的女性形象，大部分是歌舞场上的风尘女子，这与他特定的生活经历有关：矮小的个头和身患残疾使本是贵族出身的他被排斥于上流社会之外，终年混迹于歌厅酒吧，狎妓酗酒，以舞女、妓女为模特，创作了一批绘画史上的杰作，却不受重视，艺术上屡受挫折，在法国和英国的个展多次受到



“红磨坊”/劳特累克（Toulouse Lautrec）

冷遇。但这也造就了他放纵不羁的个性和气质，形成了独特的画风。因此，他借助商业海报这样的信息媒介来宣泄自己的艺术情感。凭借扎实的艺术功底和对社会阶层生活的独特了解，他创作的海报都非常浪漫传神，深受社会的欢迎。

劳特累克在海报设计上的杰出成就，大大提升了海报创作的品位和质量，使得海报从此成为一种独立设计艺术形式，进入了人们的日常生活。他在作品中所运用的幽默讽刺和隐喻性的手法，成为了海报设计表现主义和讽刺性广告的发展源头，对艺术界和设计界的影响巨大，意义深远。

伴随着资本主义经济的发展和印刷技术的迅速普及，欧美各国的海报艺术在19世纪的最后20年里迅速流行起来。不同国家的不同文化特色使得各国的海报创作呈现出不同的艺术风格，但各国设计家探求的方向可以说还是非常接近的。以谢列特为代表的这一代设计家，他们更多的只是把海报看作是绘画艺术的一种延伸或者分支，力图从传统的绘画基础上发展出自己的表现语言，还停留在绘画性的“自然主义”的表达阶段上。然而必须指出的是，这一代设计家中的很多人已经注意到海报设计语言的特殊性，在印刷技术许可的条件下，尽量使画面简单化、平面化。尽管在文字、编排等各个环节都还相当粗糙，海报艺术还是在这一时期从绘画走向了设计的第一步，也是决定性的一步，在形式上确定了现代海报设计的基本要素及构成方式。

(左)“在大使使馆前的布鲁安”/演出海报/劳特累克 (Toulouse Lautrec)
(中)“巴黎花园的珍妮·雅芙莉”/演出海报/劳特累克 (Toulouse Lautrec)
(右)“梅·米尔顿”/演出海报/劳特累克 (Toulouse Lautrec)



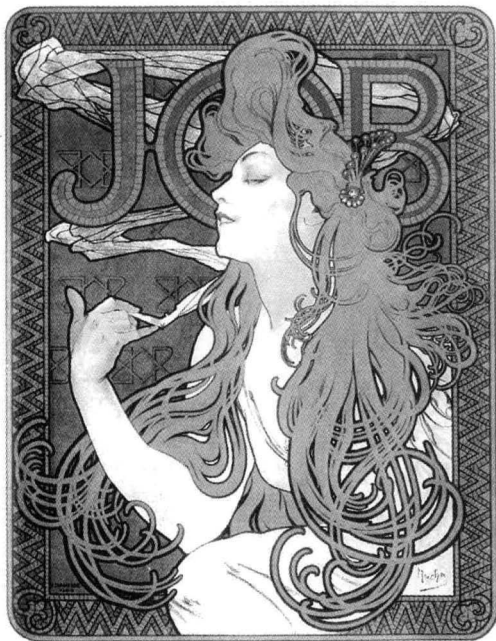
“新艺术”运动

“新艺术”运动（Art Nouveau）是19世纪末、20世纪初在欧洲和美国产生和发展的一次重要的装饰艺术运动，对当时的建筑、艺术及包括海报在内的多个设计领域产生了重要的影响。Art Nouveau源自法文，Nouveau是新的意思。“新艺术”运动被认为是“表现了20世纪新的社会发展、新的技术和新的精神”。

“新艺术”运动有以下几个重要的特点：一、反对繁琐矫饰的维多利亚风格和其他过分装饰的风格，强调“师从自然”，从自然形态中汲取装饰动机，自然主义倾向是它最主要的形式特征。二、拒绝传统，认为传统风格不过是历史的遗留，对发展新的设计没有参考价值。“新艺术”运动是历史上第一个完全抛弃对历史装饰和设计风格的依赖，以自然风格作为发展依据的设计运动。三、学习和吸收东方艺术的特点，特别是受日本江户时期的艺术装饰风格和浮世绘木刻版画的影响比较大。

“新艺术”运动对欧美各国的海报设计都产生了巨大的影响。在装饰手法上，“新艺术”运动海报强化了视觉效果，采用了平面化的形态与色彩对比分割关系，进行适当的变形和夸张，使形象更明晰，色彩更饱和。此外，运用象征性的隐喻手法来表达创作主题和概念也是“新艺术”运动海报的一个重要的特点。人类很早就运用特定的图形、符号来象征某些事物，表达自己的某些观念。这些图形符号与各民族的人文历史、风俗习惯以及神话传奇都有着密切的联系，有着特定的指向性。相对于绘画性海报客观地再现对象，“新艺术”运动的设计家通过各种隐喻图形重新构筑了海报的表达空间，更准确、更有效地进行信息传达。

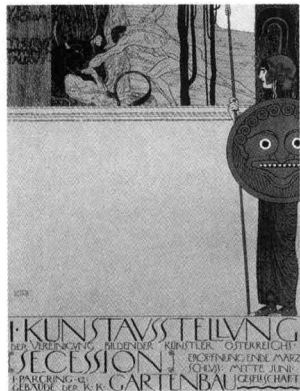
“新艺术”运动具有广泛的国际性，在各个国家的名称也不尽相同，包括法国、英国在内的五六个欧洲国家称之为“新艺术”，美国沿用了这一名称，德国则称这场运动为“青年风格”（Jugendstil），意大利称之为“自由派风格”（Stile Liberty），在奥地利的维也纳则称为“分离派”（Seccessionist），在斯堪的纳维亚各国又被称为“工艺美术”运动。尽管名称各异，但从追求装饰，探索新风格这点上，各个国家是相近的。



“Job” / 香烟海报 / 阿尔丰斯·穆卡 (Alphonse Mucha) / 这张海报集中体现了穆卡风格: 植物纹样装饰, 曲线的运用, 单线平涂的色彩设计、精致的人物描绘以及拜占庭文化的陶瓷镶嵌艺术的影响, 在这里都一一得到了反映

阿尔丰斯·穆卡 (Alphonse Mucha 1860 ~ 1939 年), 法国“新艺术”运动的杰出代表人物。作为一名在巴黎求生存的捷克裔艺术家, 穆卡于1894年为当时著名的女演员萨拉·本哈特所创作的海报使他名声鹊起。他集中地运用以植物纹样为中心的曲线作为装饰手法, 避免任何直线, 风格华丽, 色彩绚烂。他所描绘的女性形象, 都高度的理想化, 典雅、美丽, 这种用漂亮的花草纹样装饰起来的女性形象成为了当时的流行偶像。现在, 穆卡的海报成为人们收藏的热点, 他的作品与凡高、塞尚等绘画大师的油画印刷品并列放在书店的艺术书架上, 很少有海报艺术家能受到如此的尊重, 人们把他的作品看成20世纪最重要的视觉艺术作品。

法国“新艺术”运动时期重要的海报设计家还有: 尤金·格拉塞 (Eugene Grasset 1841 ~ 1917年)、皮埃尔·邦纳德 (Pierre Bounard 1867 ~ 1947年)、伊曼纽尔·奥利兹 (Emmanuel Qrazi 1860 ~ 1934年) 等人, 他们对这个设计风格的发展都起到了重要的作用。



“第一届维也纳‘分离派’展览”海报 / 古斯塔夫·克里姆特 (Gustave Klimt) / 古希腊的艺术女神雅典娜站在一旁观看特修斯杀死怪兽米诺陶, 象征着“分离派”征服保守的传统派。具有“新艺术”和强调纵横编排的“分离派”双重特点

作为欧洲“新艺术”运动的一个重要分支, 维也纳“分离派”的形成, 对当时的“新艺术”运动的发展起到了极大的引导作用, 这也使维也纳成为这一时期巴黎之外欧洲另一个艺术中心。

古斯塔夫·克里姆特 (Gustave Klimt 1862 ~ 1918年), 维也纳“分离派”的杰出领袖、天才画家。他强调个人的审美及情趣表达, 注重想像力的创造, 他的作品既有象征主义绘画内容的哲理, 又蕴涵着东方的装饰意味。他设计了不少的海报, 采用了希腊的神话题材和装饰动机, 加上不对称的几何构图, 显得非常的突出。

维也纳“分离派”的艺术风格的形成和发展很大程度上体现在他们为自己的展览所创作的海报上, 这些重要的海报作品多由“分离派”的核心人物莫塞尔和罗勒等人设计完成。科罗曼·莫塞尔 (Koloman Moser 1868 ~ 1918年), 维也纳“分离派”的主要成员, 画家、工艺美术家、平面设计家。他的作品兼具装饰主义的手法和几