

名品
点评

漫步招贴设计的艺术通道

MANBU
ZHAOTIESHEJI
DEYISHUTONGDAO

■ 李长春 高亮 编著

■ 河南美术出版社

名品
点评

漫步招贴设计的艺术通道

MANBU
ZHAOTIESHEJI
DEYISHUTONGDAO

■ 李长春 高亮 编著

■ 河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫步招贴设计的艺术通道/李长春,高亮主编.——郑州:
河南美术出版社,2002.3

(名品点评)

ISBN 7-5401-0983-1

I. 漫…/II. ①李…②高… III. 宣传画 作品集—
世界—现代 IV. J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081418 号

书名:名品点评

漫步招贴设计的艺术通道

编著:李长春 高亮

责任编辑:陈宁

河南美术出版社出版发行

地址:郑州市经五路 66 号

邮编:450002

河南新达彩印有限公司印刷

开本:889×1194 毫米 1/16

印张:5

字数:25 千字

版次:2002 年 2 月第一版

2002 年 2 月第一次印刷

印数:1—3,000 册

ISBN 7-5401-0983-1/J. 869

定价:40.00 元

知识经济时代的生活方式改变了区域性对人们的束缚，人们将对异域文化的渴望和对传统文化的怀恋融进现代文明中。今天，当我们步入科学和经济高度发达的平台之时，也将溶入艺术与设计构筑的文化大潮。因为未来的时代，是一个艺术的时代，设计的时代！

招贴海报作为现代“艺术的设计”之新的传播形态，反映了当下社会的思想与行动，并作为历史精神状况的演进过程来进行判别和阐释。以艺术的感召力和信息意象的传达效力，撷取历史时空中最具典型性的文化符号，折射、孕育出时代的生命价值和美学境界。

招贴海报设计首先是蕴含着的创意与概念，力图表现“人的痕迹”、“人性”的设计语言，散发、洋溢出对生命意义的感知，使作品表现出浓厚的人文情怀与理想。在观念上也把招贴海报看成是另类美术，或是绘画艺术风格的一种分支和延伸，力图从传统的绘画基础上发展出自己的图形特性和语义。并把招贴海报当作诗歌一样高度个人化，可自由发挥的对象和手段，唤醒人类在自然造物过程中自发本能的情感意愿的凝聚。

招贴海报—视觉传达艺术的奇葩，它的设计原理和表现技法广泛而全面，最能体现出平面设计的形式特征，具有视觉设计中最重要基本构成要素，其设计理念、表现手段及技法较之其它广告媒介更加具有时代性和典型性，成为超越电视、报纸、杂志广告而作为媒体全程工程的象征性的重要存在形式。

招贴海报设计源自西方，经过近百年来不断冲击和洗礼，赋予了今日招贴海报不凡的魅力和耀眼的光芒。本书织体依照图例评析为脉络，解绎经典招贴海报的创造意念和图形识别与传达方法，旨在促进东西方文化和海报招贴设计艺术的交流，增进平面设计行业与大众之间相互了解沟通，激发并提升设计创意人文自觉、艺术灵感和社会责任意识，从崭新的视角，推介视觉设计艺术的通道，展示并融汇一种新的创作理念和视觉文化范畴。

以设计传达意念，让设计贴近心灵，令赏析更为沉醉。

李长春 高亮
2001年12月

李长春, 1962 年生于广东省, 祖籍河南南阳。1987 年毕业于西安美术学院设计系, 现为郑州轻工业学院艺术设计学院装潢系副教授。中国包装协会会员, 河南美术家协会会员。编著出版了《现代平面构成与设计》一书, 招贴画“圣灵之火”获第三届中国体育美术展览入选奖。一直从事招贴设计和书籍装帧、CI 设计、标志、绘画等方面创作, 作品大量被采用、发表, 并多次在全国和省级专业评比中获奖。

高亮, 1963 年生, 河南开封人, 1991 年毕业于鲁迅美术学院装潢设计系, 现为郑州轻工业学院艺术设计学院装潢系讲师。中国工业设计协会会员, 河南美术家协会会员。曾主持设计中国工商银行总行的系列招贴, 首届(郑州)国际儿童节系列招贴设计, 参与设计中国青少年发展基金会希望工程流通纪念币特种纪念品等活动, 《中国龙典》CD 包装荣获河南省第十届发明博览会设计金奖, CI 设计、招贴设计、书籍装帧、插图等作品被大量采用或发表。

目录

序言

兰尼·索曼斯(美国)	1	第埃尔·萨菲斯(法国)	19
LANNY SOMMESE		THIERRY SARFIS	
帕雷特(西班牙)	4	加洛斯拉夫·苏拉(捷克)	22
PERET		JARASLAV SURA	
艾伦·弗莱彻(英国)	7	卡里·碧波(芬兰)	25
ALAN FLETCHER		KARI PIIPPO	
金特·凯泽(德国)	10	佐藤晃一(日本)	28
GUNTHER KIESER		SATO KOICHI	
伊斯特文·沃里兹(匈牙利)	13	保罗·易宝(比利时)	31
ISTVAN OROSZ		PAUL IBOU	
詹姆斯·桑伯(美国)	16	艾尔雷弗德·哈瓦萨(加拿大)	34
JAMES THROPE		HACA ACFRED	

菲尔·瑞斯拜克(美国)	37	亨利克·托马泽维奇(波兰)	55
PHIL PISDECK		HENRYK TOMASZEWSKI	
丹·雷辛格(以色列)	40	福田繁雄(日本)	58
DAN REISINGER		SHIGEO FUKUDA	
冈特·兰堡(德国)	43	纳尔夫·斯切拉瓦格(瑞士)	61
GUNTER RAMBOW		ERLPH SCHRAIVOGEL	
詹姆斯·维克多(美国)	46	安妮克·奥利昂热(法国)	64
JAMES VICTORE		ANNICK ORUANGE	
皮尔·门德尔(法国)	49	华得马·斯维尔兹(波兰)	67
PIERRE MENDELL		WADEMER SWITRZY	
尼古拉斯·特罗斯勒(瑞士)	52	齐藤诚(日本)	70
NIKLAUS TROXLER		MAKOTO SAITO	

兰尼·索蔓斯 (美国)

LANNY SOMMESE

美国著名设计家兰尼·索蔓斯，其文化艺术招贴作品不仅映衬出美国现代社会、文化多元化的一角，并蕴含艺术活动所独具的创造性与人性化的情趣。在他的图形招贴之中核心来自于直观的视觉精神，并且介于一种设定性和非设定性之间，自发地梳理出精英意识和社会话语，选择一种适合其想法的视觉样式，是兰尼·索蔓斯特有的风格，而非有一个固定的模式。同时隐喻的视觉语言编码也是他招贴作品中的一个重要方面，因为观众必须利用信息语言提示去打开锁定的内涵，引发其想象力，从而更主动的去尝试参与不同的内容。在兰尼创作的图像中，同构、错位、变异和置换强烈地吸引着观众的共鸣。随意涂写的插图与素描都能铭刻出设计师的灵感和创意，繁复而又简约的线条充满着变奏与韵律，拟人化的象征图形和文字相得益彰，谱奏出轻快的欢乐颂。他的图形从笔端跃然纸上，活灵活现地体现出风趣、幽默、正义的视觉意象。

从他坚实的绘画功底中，我们也能看到虽然电脑已大量介入艺术设计作品中，但传统的手绘表现方法、独具匠心的设计意念仍是永恒生命力的所在，它给机械化的设计吹来一股轻松的春风，在拥堵的信息空间中，带给眼睛一份休闲的绿地。

《罗密欧与朱丽叶》戏剧招贴，是兰尼·索蔓斯设计的极具幽默感受的一幅作品。整幅招贴设计独辟蹊径，只用了一套黑色，白底画面上主题形象是一对男女热切的拥抱在一起，两个单纯的人物之间清晰地衬托出一个白色的心形，在黑色正形的中间出现一个虚拟的白色负形，心形与箭是爱情的象征，在这里却被刺上了一个白色的十字架短剑而转换为悲剧的符号。这种黑与白、虚与实的对比，有效地诠释了悲剧的特性和两种对立理想及力量的冲突，使招贴主题的意念传达更为准确和完整，在视觉图形语言上形成极为精致的效果。

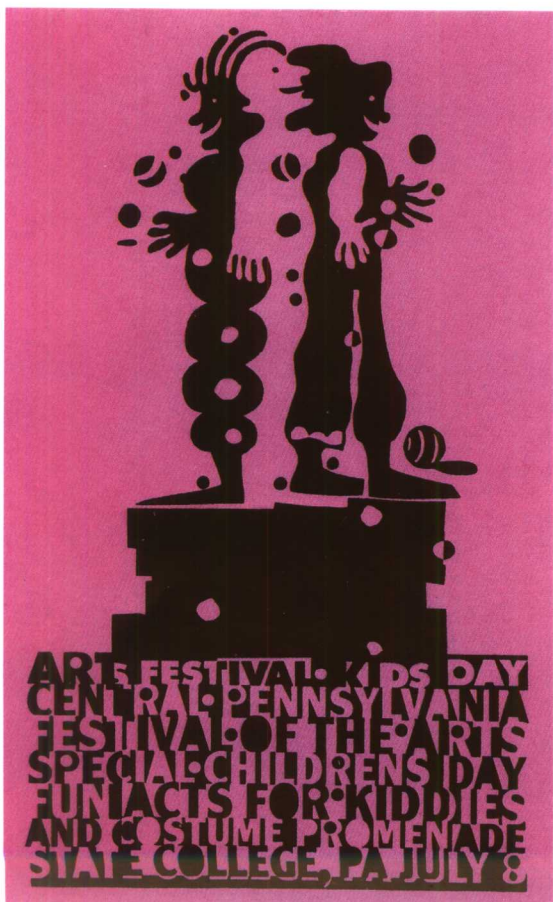
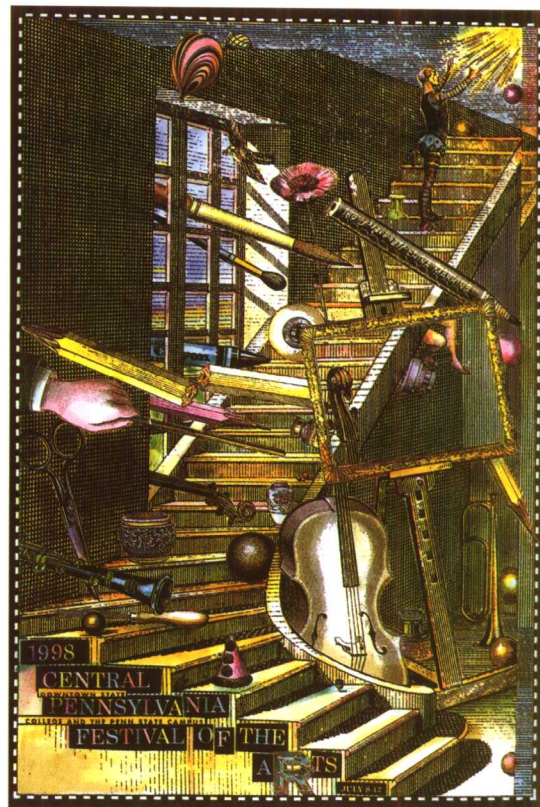
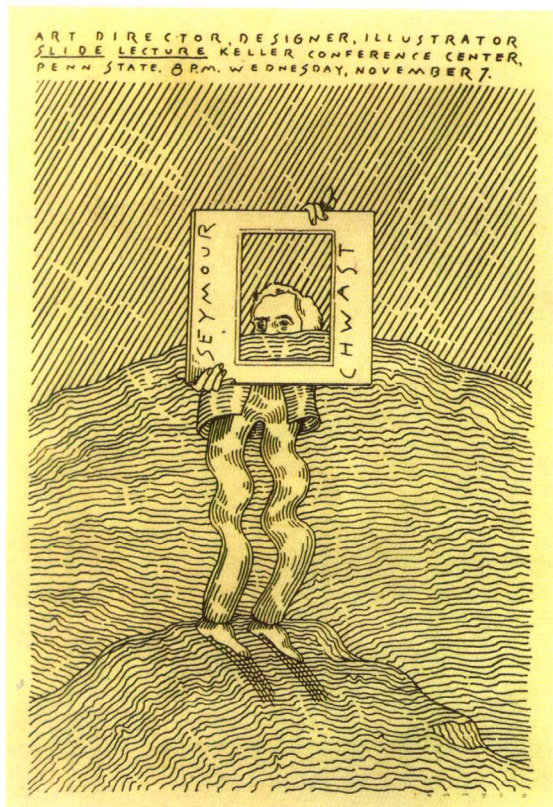
SHAKESPEARE SERIES, PAVILION THEATRE, JUNE 4 & 5 8 PM.

AND

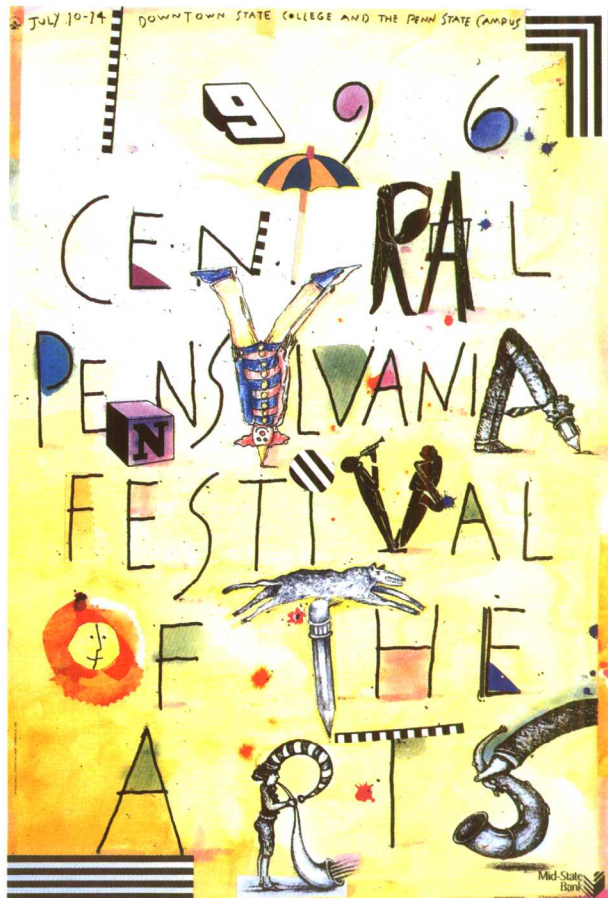
ROMEO

JULIET

设计家讲座 / 招贴
宾夕法尼亚艺术节“儿童日” / 招贴

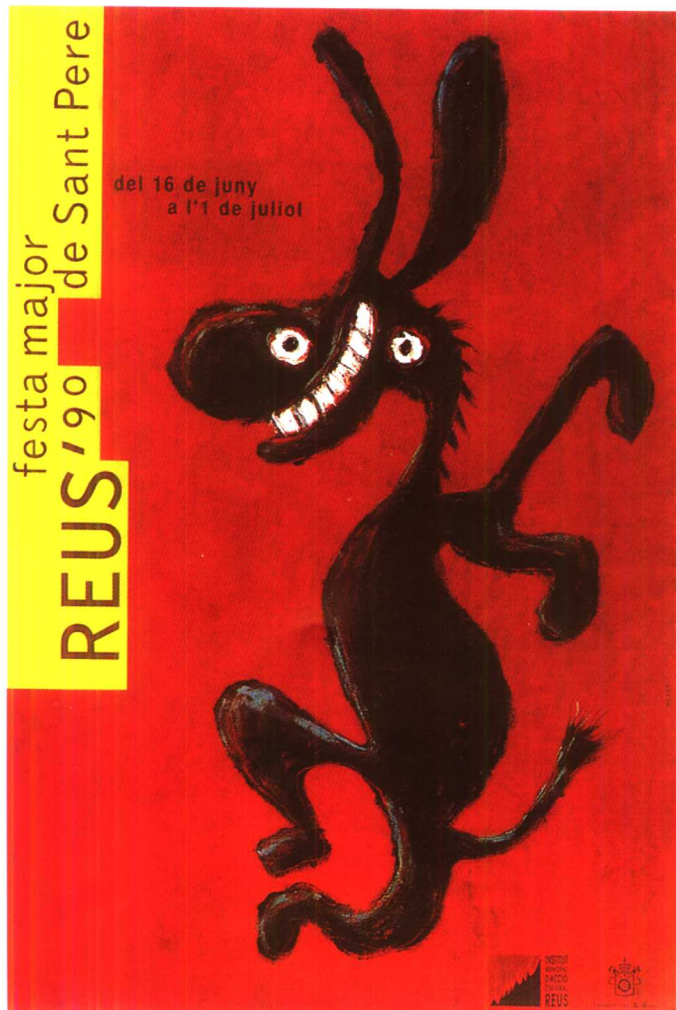
宾州艺术节 / 招贴
艺术节 / 招贴

帕雷特的海报作品似乎生就有一种愤世嫉俗的激情，人们被他那焕发出极具艺术魅力和智慧之光的作品本身所感动，并以此伴随着心灵上的震动。随着电脑成为海报设计主要代言工具的今天，帕雷特的艺术作品无疑将带给我们一种清新纯洁的视觉语式，成为视觉通道中一道亮丽的风景。

在帕雷特的海报设计中，他吸取了现代绘画艺术语言，运用表现主义和超现实主义两种形式地相互掺揉，构成其海报设计的独特风格，使他的作品产生一种全新的内涵和一种无法抗拒存在的真谛。特别是在他开放式的构图中，通过视觉语言来表现出内心世界似孩童般的天真与烂漫，化解了信息传播中的心理障碍，拉近了人与人之间交流和沟通的距离，明显呈现出后现代主义的亲和力与人性化。展开想象的翅膀，使心中所要表现的意象在画面中自由的翱翔，把平凡的主题表现的十分新颖、奇特，并富有感召力。

《巴塞罗那城市节》海报设计，画面通过一个朴实无华、简洁清纯的抽象少女形象，展示着一个热情与好客的民族，使人强烈感受到巴塞罗那这座城市的浪漫与激情，处处充满着生命和活力，好像弗拉门戈舞蹈一样的自由、热情与奔放。涂鸦式的肢体语言与稚拙形态的塑造，恰到好处的体现出了五光十色的地中海文化艺术复合体的归属。在片刻与永恒，短暂与持久之间架起了一座心灵沟通的桥梁。帕雷特的作品不仅在设计艺术的表现形式上，而且在设计本质上把握住了艺术的内涵，为我们树立了超尘脱俗的艺术风范，以直率纯净的艺术风格走向世界的尽头。

尼坞市公众节 / 海报
鸡尾酒吧 / 海报
大阪《SATY》杂志 / 海报

SELTZ

艾伦·弗莱彻 (英国)

ALAN FLETCHER

艾伦·弗莱彻是从国际现代风格占主导地位的高起点上步入设计领域的。他善于把海报放在广大的文化视角中来观察摄取各种信息，将最优秀的英国设计传统和最流行的现代国际视觉潮流非常巧妙、有机地统合在一起，以国际化的语言和恰当的艺术生成方式对文化观念进行编译和诠释，在海报的视觉图形上展示着一种非凡的创造力，透露出绅士的含蓄和教养，被人们誉为“设计魔术师”。艾伦性格鲜明的设计风格，机杼独出的艺术设计理念以及作品中表现出来的对人性的遵从、关爱及浓厚的人文意识，使其在设计作品中体现出智慧的创意性与自由诙谐的境界。

艾伦坚持以独创的个性，采用合适而非简单趋从时尚的设计来满足客户要求，并以其精湛的设计服务赢得了广泛的国际声誉，从而保证设计传播的有效性和创造出一种附加价值。

这幅《G&B》展览海报，是为伦敦一家著名的印刷公司举办的优秀丝网印刷广告回顾展所作的海报设计。艾伦运用超越立意、率性的肌理色彩与指纹效果，以一个色彩斑斓的手印，负载了艾伦对传统手工艺与高科技工业社会的理解与感悟，渲染叠幻出特异的构成变化和多样的设计意味，形成了丰富别致的图形广告效应。

艾伦·弗莱彻是以设计为基础来探索意念的图形语式创造，在超脱传统设计的层面上重新启动，强调意念的形式表现，并强化视觉感知力度。以此突出主题独特内涵和全新的感受，使海报流露着一种高尚的文化信仰和格调优雅的品味。

在图形的创意方面，艾伦的作品常常在你的遐想之中，但又往往出乎你的意料之外，其作品提供了多种设计上的可能性和思维上的灵活性，使人获得一种全新的图形样式和独特的视觉效果。这也正是艾伦作品的杰出和感人之处。

An exhibition
of 100+ works
printed on paper

20th August - 1st
31st October 1995
Open every day
10.30am - 6.00pm
Admission £3.50
Concessions £2.50

The Design Museum
Butlers Wharf
London SE1 2NU
Source: *Art & Design*
by Fowler & Rogers

Underground
Tower Hill, London
London Bridge Station
Docklands Light Railway
Tower Station, London
British Rail
London Underground

Angie Rucker
New York
1995
August 1995

G&B Arts at the Design Museum

Alexander & Co. Ltd. London

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

Bookings

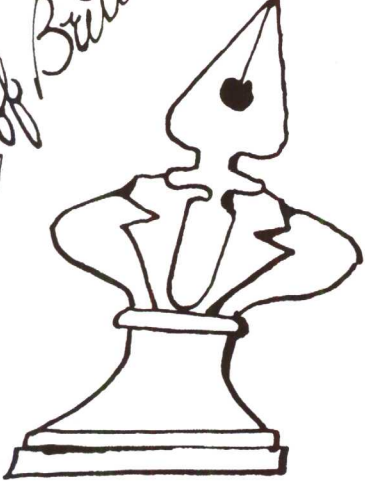
Bookings

Bookings

Bookings

GB

Best of British Authors

TWENTY OF OUR GREATEST LIVING BRITISH WRITERS
 BERYL BAINBRIDGE · JOHN BETJEMAN · MALCOLM BRADBURY · ANTHONY BURGESS
 MARGARET DRABBLE · LAWRENCE DURRELL · JOHN FOWLES · LEON GARFIELD
 WILLIAM GOLDING · GRAHAM GREENE · TED HUGHES · JOHN LE CARRE · LAURIE RIE
 ROSAMOND LEHMANN · IRIS MURDOCH · V S NAIPAUL · V S PRITCHETT
 ROSEMARY SUTCLIFF · LAURENS VAN DER POST · REBECCA WEST

THE BOOK MARKETING COUNCIL

The 100 Questions
 David Shipley Ltd
 100 Questions Ltd
 100 Questions Ltd
 100 Questions Ltd
 100 Questions Ltd
 100 Questions Ltd

20th Icofrada Design Seminar
 The Icofrada Design Seminar
 20th Icofrada Design Seminar
 20th Icofrada Design Seminar
 20th Icofrada Design Seminar
 20th Icofrada Design Seminar

The Lecture Programme
 21 & 22 February 1991
 Days 1 & 2
 9.30 am to 12.00

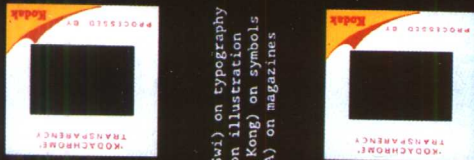
Post World Symposium
 23 & 24 February 1991
 Days 3 & 4
 9.30 am to 12.00

Table Matters Symposium
 25 & 26 February 1991
 Days 5 & 6
 9.30 am to 12.00

images

For information please contact:
 Hawk Sadler Ltd, 15 Pratt House
 London SE1 5SD, Tel: (071) 348 3101
 Telex: 261200, Fax: (071) 383 4784

Wolfgang Weingart (Swi) on typography
 Peter Brookes (UK) on illustration
 Henry Steiner (Hong Kong) on symbols
 Martin Pedersen (USA) on magazines

Theme of the seminar:
 The design process
 from the idea to
 the final solution

Seventeenth Icofrada Student Seminar
 9:30am to 12:00 on 11/12 February 1991
 Odeon Cinema, Marble Arch, London
 International Council of Graphic Design Associations

a homage to Max Ponty

英国作家协会 / 海报
 第十七届国际图形设计联合会 / 海报

第二十届国际图形设计联合会 / 海报
 法国香烟 / 海报

作为德国超现实主义图形传达极具影响力的设计大师，金特·凯泽的海报艺术作品以创造性的语言，在特定意识的支配下对视觉形态元素，进行新的组合与创造，以虚拟与现实的结合方法在造型、结体、言情、达意等方面为我们展示出了一个振颤视听的超现实空间，开拓出视觉设计语言新的境界。

在金特·凯泽的作品中，强调了海报的社会责任，重视海报主题的深刻表述与价值，图形传达对金特·凯泽来讲不仅仅是信息的交流与传播，更是一种思想艺术的交流。在他的作品中，常常运用很容易被人们忽略的平凡事物，通过高度写实的照片、暗房技术、喷绘、拼贴、综合画法等表现手法，在有限与无限、精确与模糊的互补中，超越了现实，超越了知觉。他在作品中把视觉和触觉的通感性完美的结合起来，使作品富有创新精神、社会意识和批判色彩。

这幅《为什么和平还未实现》是为政治集会设计的海报作品，作者运用异形同构的表现手法，使对立的两极，差异的双方互相借用，相互重合，在不断扩散的造型的演绎中，构成了一个严谨、和谐的视觉图形，给人以深刻的哲理。令人信服的表现出时代强烈需要和平的同时，战争并没有结束这一主题。

把主观与客观，现实与幻想，真实与虚化融为一体，取得了天然等值、等形、等概念的结果，给人以深刻感受与召唤。这也是艺术家运用想象与创造力把已知事物重新整合的结果，化平淡为神奇的智慧体现。即使岁月流逝，也永不可磨灭。