

欧洲招贴设计大师作品经典 编著 臧可心

麦修·因伯顿

Melchior Imboden

人民美術出版社

欧洲招贴设计大师作品经典 编著 臧可心
麦修·因伯顿 Melchior Imboden

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

麦修·因伯顿/臧可心编著. —北京:人民美术出版社, 2002.12

(欧洲招贴设计大师作品经典)

ISBN 7-102-02723-0

I. 麦… II. 臧… 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 097172 号

欧洲招贴设计大师作品经典

—— 麦修·因伯顿

编 著	臧可心
编辑出版	人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)
电话 65122584 邮编 100735
责任编辑	霍静宇
装帧设计	臧可心
责任印制	丁宝秀
制 版	北京中科彩视图文制作中心
印 刷	北京国彩印刷有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所
版 次	2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/24 印张 4.5
印 数	1-1500

序

如果您有缘读到这段文字，我希望在此真心地表达一种观念——交流的含义。在我留学德国的过程中，一直力图保持着对文化的思索和面对不同文化差异的清醒态度。由于历史背景、文化理念的不统一性，对艺术和各个艺术形式的理解也因此存在差别。如同有了山川的崎岖、湖海的蒸发运动，才有风的流动、雨的滋润；如同有了巨大的落差，才产生了“飞流直下三千尺”的壮阔，正是由于存在文化差异、文化特色，才使交流产生了价值。另外一层意义，即“沟通”，亦应因地制宜地去理解某种文化或艺术形式存在的原由和价值。

现代招贴艺术起源于欧洲，尤其是文化招贴，在西方平面设计领域一直享有最高的艺术地位；同时，又代表了一种直接、一目了然、应用广泛的媒体，因此现代招贴设计也是平面艺术教学中最常选用的训练形式。简而言之，选择欧洲招贴艺术作为理解欧洲平面设计的切入点，是颇具代表性的。同时，作为编者，也希望读者朋友通过这些最具代表性的大师作品，了解欧洲招贴史发展的脉络；并从他们极具文化特色兼非凡艺术功底的创作里汲取营养，以创作出能体现我国传统文化底蕴的优秀设计。

前面一直提到“交流”一词。事实上，策划此套丛书的过程，本身就是一种十分直接的交流。交流体现着“交互作用”，即双方的、或多方的。

每一部与交流有关的书，其背后都得到了许许多多为交流作出奉献的人们支持。首先无论如何要感谢提供给我文字和图片资料的各位设计师，由于他们的积极配合和无私的

帮助，才使得很多非常有价值的招贴作品和中国读者见面。其次，要特别感谢的是我的导师：冈特·兰堡教授 (**Gunter Rambow**)、米歇尔·西尔纳教授 (**Michael Schirner**) 及麦修·因伯顿教授 (**Melchior Imboden**)。通过他们的特别推荐，我有缘得到了设计师们的迅速反馈。在美学方面，他们也给予了中肯的建议。总之，他们在中欧艺术设计交流领域做出了无私贡献，也使我从他们身上学到了更多交流的实质。

整个组织策划设计实施过程的艰辛，可以用陈放先生在他出版的一本兰堡教授作品集中所述一词“呕心沥血”来表达，恰如其分。而出版一个系列作品集的难度，在此就不再形容了。从十个月前做准备开始，我在几乎没有一天休假的状态下坚持至今，没有因种种的困难而放弃，动力，完全来源于大家，无论是行动上的还是精神上的，我看到的是——一种巨大的愿力。我是这个愿力的实现者，因此总有一条路，可以使我到达终点。

不过，这一历程是没有尽头的。未来还会有更多探索和思考。而且我知道，他们永远和我在一起。有时仅仅是一两句鼓舞的话语，其价值却是无法估量的，这更是使这套丛书顺利出版的至关重要的原因。

在此请允许我列出他们中的一些名字，以代表更多由于篇幅所限无法一一表达我的感谢之情的朋友们：

顾问: Melchior Imboden,

Gunter Rambow,

Michael Schirner,

感谢以下设计师提供图片及文字:

Wim Crouwel, Melchior Imboden, Pierre Mendell,

Alain Le Querrec, Niklaus Troxler.

感谢以下朋友的大力支持:

Julia Braun, Ralf Christe, Reinhard Haus, Wiebke Hoeljes, Adam Seide,

Katrin Ueker, Wagner & Coerdts Atelier für Gestaltung.

陈群、朱昱霖、刘达、朱梦秋、赵海涛、臧晋、王炳瑞、梁光祥、安世麒、高伯康

麦修·因伯顿之路

我们的世界是由无数的因素组合而成的：摄影、绘画、电视传媒以及前述这些因素的任意混合形式。这些图象是用最方便的方法制作出来的，稍微有些图形的混合，但是绝对不让人感到乏味。麦修·因伯顿用纯粹的图形因素为大众消费制作图像。他很少用照片，也极少用或者根本不用色彩，而是依赖于图形自身的效果。他运用和处理视觉想象的能力，不但引起人们极大的瞩目，并能唤起无尽的遐想。

人们可以说因伯顿的作品几乎无法辨认，但是毫无疑问，它能够吸引人们的目光。他的招贴抽象、简单，具有重复性，并简洁地传达出艺术的当代视角。因伯顿因其图形设计的新颖视角赢得了许多奖项。他在二维空间设计领域已经取得了实质性的进步，他的招贴以其带有实验性的大胆和极端的字体设计接近于一种新的图形，几乎成为一种新媒介。设计史早已表明，图形比单纯的语言或文字更具有表达性。

菲力普·阿伯罗格，巴黎库伯联合艺术高校教授，写于美国纽约

Melchior Imboden

Our world today is populated with countless advertising images made up of photographs, cartoon strips, drawings, television spots, web banners, and every combination thereof. Most of this imagery is produced in the most expedient manner, with weak, if not downright poor, graphic composition. Melchior Imboden creates images for public consumption from pure graphic elements. He rarely uses photographs and employs little or no color, relying upon the impact of type and form instead. His abilities to use and manipulate visual illusion and kinetic effect have led to remarkable and highly memorable compositions. One could say that Imboden's work borders on illegibility, but there is no doubt that it is visually arresting. His posters are abstract, minimal, repetitive, and succinctly express a very modern vision of art. Imboden has won many awards for his new vision of graphic design. Imboden has made a substantial advance in the area of twodimensional design. His posters, in their experimental boldness and typographic extremity, approach a new form, almost a new medium. Design history has shown us that form can be much more expressive than discourse or text alone.

Philippe Apeloig, Paris Professor for Graphicdesign at the Cooper Union School of Art, New York, USA.

纯粹字体，纯粹影象

麦修·因伯顿，设计家，更确切的说法是图形设计家和摄影家。他也是一个字体设计家，他的风格有点让人想起传统的瑞士字体设计，但却非常独特，因为他的字体设计综合运用了雕刻或者凸版印刷等方法，是多种方式的混合。结果，一种全新的、令人惊讶的图案或者色彩组合的排列方式诞生了，通过这种方式仍然显示了最大的矛盾关系：最大限度的简化。

奢侈和过度都不是他的风格，甚至连装饰都很少。大量的是线性的、相似的、重复性的，以及由此产生的节奏。结构是最基本的。他的成功在于持久的坚持，也在于麦修·因伯顿是完完全全的瑞士人。他一遍又一遍地反复琢磨自己的经历，带着反讽和某种超然的态度提炼自己的早期设计。

信息转变为图形的形式，内容也就随之变为设计本身。他传达出的不仅是信息，也是他的设计理念。有人就会认为这种艺术的稳定性会阻碍创新试验，但是，绝对不会。当银幕上正在播放他的作品，而他却是一副无所谓的表情。因伯顿创作起来没有限制，充满了热情，无拘无束。他关于凸版印刷的无数次试验——仍然在继续——在亮度上达到了顶点，这种亮度是事先很难预想到的。在一个包括了20位招贴设计家的招贴系列中，他通过将相同的颜色按不同次序印刷的方法创作出了最令人吃惊的色彩组合，并且通过20幅完全不同的作品来展示它们。通过这次试验，一个多种招贴系列“2001”被设计出来，并促使这次艺术家的群体艺术展被命名为“2001”。

他的作品确立了他的设计风格。有人说过：“这是我的作品，我是这幅作品的作者。”毋庸多言，正是用这种方式，他的设计从我们这个时代泛滥的平庸之作中脱颖而出。

作为一位摄影家，他没有什么与众不同之处。他带着疑惑观察人类——或者说——人，内容是信息；人物、事物则通过他的个人主张、个性观察和自我决定的内容变成了他的作品。他仍然是作者，并确切地表达出这一点。

隐藏在这些之后的是他的私人秘密：是创作图形设计还是字体设计，他的目标明确，并且他的摄影作品与此保持一致。他从不混合运用两种不同的表达方法，这一点加强了我的看法：有人断言他在设计上的稳定性——几乎是激进地。“媒介即是信息”，这是马歇尔·麦克伦 60 年代的名言，麦修·因伯顿用他的作品为这句话提供了生动的注释。

尼古拉斯·卓思乐，招贴设计家，视觉传达教授，2002 年于瑞士

Pure Typo, Pure Photo

Melchior Imboden is graphic designer and photographer. He is a typographer with a style somewhat reminiscent to that of traditional Swiss typography. And nonetheless distinct, for he combines his typography in the most varied manner with overlapping, by means of cutting, or by overprinting. The result is a new sequence in which new and surprising patterns or colour combinations are generated, in which the greatest tension is nevertheless revealed: reduced to the max.

Lavishness and effusion are not his approach. Ornaments even less so. More so the linear, the parallel, the repetitive and, thus, the rhythm. Structure is essential. His success is based on consistency. Here, too, Melchior Imboden is entirely Swiss. He hones his experience anew again and again, extracting earlier designs with irony and a certain detachment.

The message becomes the graphic form. Subsequently, the content becomes the design itself. He communicates the message as well as the design. One could almost think that such artful steadfastness would thwart the experiment. But by no means. When he was allowed free rein while screen printing his work, Imboden drew on unlimited resources, full of real and without restraint. His experimenting with innumerable overprints - still based on consistency - culminated in an intensity which could hardly have been foreseen. In a series of twenty posters, he has created the most surprising colour combinations by printing the same colours arranged in different sequences, and has presented them in a total of twenty completely different

麦修·因伯顿简历

1976 — 1984	在卢塞恩做室内设计师。
1980	环地中海旅游。
1984 — 1989	在卢塞恩艺术学院学习图形设计。
1987	在意大利的米兰和瑞士的巴塞尔实习 6 个月。
1989 — 1991	在瑞士的苏黎士当艺术指导助理。
1991	到南美各国旅游。
从 1992 至今	在巴塞尔做图形设计师和摄影师。
1994/95	在瑞士伯尔尼教授摄影，从 1995 年起任卢塞恩艺术学院图形设计系考试委员。
1998	任捷克布尔诺国际图形设计双年展评奖委员会委员。
1999	任俄罗斯莫斯科国际图形设计双年展评奖委员会委员。
2000	获得德国柏林摄影艺术奖金。
2002	任柏林举办的“德国、奥地利和瑞士的 100 个最佳招贴”评奖委员会委员。
从 2001 至今	任德国卡尔斯鲁厄造型艺术学院平面设计系客座教授。
从 1998 至今	成为 AGI（国际图形设计师联合会）会员。

招贴展

1991	瑞士城市巡回展。
1994	瑞士中部图形设计师招贴展 ——“过去与现在: 1900——1994”。
1994	第 7 届德国招贴展, 德国埃森, 德国招贴博物馆。
1994	第 16 届布尔诺国际图形设计双年展, 捷克布尔诺莫罗福斯卡画廊。
1994	第 14 届华沙国际图形设计双年展, 波兰华沙维兰诺招贴博物馆。
1994	第 5 届肖蒙国际招贴艺术节, 肖蒙招贴展, 法国。
1994	第 1 届特纳瓦国际招贴三年展, 斯洛伐克简·康尼雷克画廊。
1994	第 4 届日本国际招贴三年展, 日本当代艺术博物馆。
1995	当代瑞士招贴邀请展, 日本。
1995	招贴邀请展, 美国佛罗里达。
1995	第 11 届国际招贴双年展, 芬兰赫尔辛基。
1995	污染招贴展, 瑞士维利藻。
1995	瑞士字体设计招贴展, “生活、图象与阳光”主题, 法国威列邦。
1996	现代瑞士字体设计招贴展, 瑞士维利藻市政厅。
1996	第 15 届华沙国际招贴双年展, 波兰华沙维兰诺招贴博物馆。
1996	1988 —— 1996 年, 在卢塞恩招贴展国际音乐会期间的个人展, 瑞士卢塞恩当代艺术博物馆。
1996	1988 —— 1996 年个人招贴展, 瑞士艾耐特堡的艾耐特堡中心展览馆
1996	金蜂双年展, 俄罗斯莫斯科。
1996	金蜂三年展, 1994 —— 1996 年国际招贴大赛获奖者邀请展, 莫斯科。

- 1996 日本招贴博物馆开幕展览——国际招贴邀请展，日本。
- 1997 第8届肖蒙国际招贴艺术节：字体设计招贴，法国肖蒙。
- 1997 第5届日本国际招贴三年展，日本当代艺术博物馆。
- 1997 第2届特纳瓦国际招贴三年展，斯洛伐克简·康尼雷克画廊。
- 1997 拉提艺术馆国际招贴双年展，芬兰拉提。
- 1997 第12届国际招贴双年展，芬兰赫尔辛基。
- 1997 第10届国际招贴邀请展，美国佛罗里达。
- 1997 1997——1998年国际招贴艺术节，台湾台北国立CKS纪念馆国立CKS画廊。
- 1998 第16届华沙国际招贴双年展，波兰华沙维兰诺招贴博物馆。
- 1998 第9届肖蒙国际招贴艺术节：摄影招贴，法国肖蒙。
- 1998 第17届布尔诺国际图形设计双年展（评奖委员会委员展），捷克布尔诺马拉维斯卡画廊。
- 1998 第2届日本国际招贴邀请展，日本招贴博物馆。
- 1998 东京字体设计指导俱乐部（TDC）展。
- 东京图形画廊和DDD画廊，日本。
- 1998 纽约字体设计指导俱乐部展，纽约库珀协会小阿瑟·J·霍顿画廊，之后，在北美地区、加拿大、欧洲、西南亚、日本、墨西哥和澳大利亚巡回展出。
- 1999 金蜂国际图形设计双年展，俄罗斯莫斯科。

- 1999 上海国际招贴邀请展, 中国上海。
- 1999 第 11 届国际招贴邀请展, 美国佛罗里达。
- 1999 第 10 届肖蒙国际招贴艺术节: 音乐招贴, 法国肖蒙。
- 1999 兹格拉夫国际图形设计展, 克罗地亚兹格拉夫。
- 1999 国际招贴邀请展, 丹斯克招贴博物馆, 丹麦。
- 1999 第一届欧洲设计年展 / 1999 年获奖作品展。
波兰图伦, 图伦国立美术馆。
- 2000 第 3 届日本国际招贴邀请展, 日本招贴博物馆。
- 2000 第 6 届日本国际招贴三年展, 日本当代艺术博物馆。
- 2000 第 3 届特纳瓦国际招贴三年展, 斯洛伐克简·康尼雷克画廊。
- 2000 第 6 届墨西哥国际招贴双年展, 墨西哥墨西哥城。
- 2000 第 19 届布尔诺国际图形设计双年展: 图形设计与图书字体设计,
捷克布尔诺马拉维斯卡画廊。
- 2000 第 17 届华沙国际招贴双年展, 波兰华沙维兰诺招贴博物馆。
- 2001 2001 年第 2 届宁波国际招贴展, 中国宁波。
- 2001 两代人: 瑞士设计, 1950—2000 年的瑞士图形设计, 美国纽约。
- 2001 招贴艺术展——一个世纪以来的瑞士招贴:
1900 年至今, 柏林博物馆。
- 2001 第 80 届纽约艺术指导俱乐部获奖作品年展, 美国纽约。
- 2001 第 12 届国际招贴邀请展, 美国佛罗里达。

2001	拉提招贴双年展，拉提艺术博物馆、招贴博物馆，芬兰拉提。
2001	东京字体设计指导俱乐部(TDC)展，东京图形画廊和DDD画廊，日本。
2002	东京字体设计指导俱乐部获奖作品年展， 东京图形画廊和DDD画廊，日本。
2002	第20届布尔诺图形设计双年展：招贴、社团标志、信息与广告设计，捷克布尔诺马拉维斯卡画廊。
2002	1953—2002年的瑞士招贴，十位大师的艺术，霍夫斯卓大学霍夫斯卓博物馆汤姆·斯琼的招贴收藏，美国。
2002	评奖委员会展：2001年德国， 奥地利和瑞士最好的100个招贴，德国柏林。
2002	第18届华沙国际招贴双年展，波兰华沙维兰诺招贴博物馆。
2002	第13届肖蒙国际招贴艺术节，法国肖蒙。

获奖

1988	招贴“关爱森林”在瑞士“保护自然”招贴大赛中获金奖（评奖委员会特别奖），瑞士招贴协会。
1991	为“1990年瑞士中部艺术家作品展”设计的招贴获“1990年度瑞

- 士最佳招贴”奖，瑞士。
- 1994 为“1990年瑞士中部艺术家作品展”和“1994年瑞士中部艺术家作品展”设计的招贴获第16届布尔诺国际图形设计双年展金奖，捷克布尔诺。
- 1994 为“1990年瑞士中部艺术家作品展”设计的招贴获第7届德国招贴博物馆三年展优秀奖，德国埃森。
- 1995 为“1994年艺术展”设计的招贴获第11届赫尔辛基国际招贴双年展荣誉提名，芬兰。
- 1996 为“1994年艺术展”设计的招贴获第15届华沙国际招贴双年展银奖，波兰。
- 1996 为“1994年艺术展”设计的招贴在金蜂3年展获国际双年展库奥丁尼奖，俄罗斯莫斯科。
- 1998 为“查士勒戈·斯坦思画廊与剧院30年”设计的招贴获1997年度瑞士最佳招贴奖，瑞士。
- 1998 为“1997年卢塞恩艺术博物馆艺术展”设计的招贴获布朗斯勋章，日本东京。
- 1998 纽约字体设计指导俱乐部国际大赛中获优秀字体设计奖，美国纽约。
- 2000 为“查士勒戈·斯坦思画廊与剧院30年”设计的招贴在第6届国际招贴三年展上获布朗斯招贴勋章，日本当代艺术博物馆。
- 2001 获第12届佛罗里达国际招贴邀请展荣誉提名，美国佛罗里达。