

靳埭强编著

中国平面设计

上海文艺出版社 香港万里机构联合出版

4

海报设计

J5
183-4

中国平面设计 ④ 海报设计

112955

BA162/03

中国平面设计④海报设计

策 划：何承伟 曾协泰

主 编：靳埭强

撰 文：靳埭强

责任编辑：刘育文 林用光

美术设计：靳与刘设计顾问

封面创意：靳埭强

封面设计：李丽英

出 版：上海文艺出版社 香港万里机构

发 行：上海文艺出版社

地址：上海绍兴路74号

邮编：200020

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.slcm.com

印 刷：中华商务彩色印刷有限公司

版 次：2000年7月第1版

规 格：640×935 1/8 印张20.5 插页4

国际书号：ISBN 7-5321-2065-1/J·126

定 价：150.00元

版权所有·不准翻印

图书在版编目(CIP)数据

海报设计 / 靳埭强主编. — 上海：上海文艺出版社

2000.7

(中国平面设计)

ISBN 7-5321-2065-1

I. 海… II. 靳… III. 海报—设计 IV.

中国版本图书馆 CIP数据核字(2000)第21639号

本书所有图片之最终版
权，属图片作品之设计者或彼
与其当事人之协定所有。彼等
应本书主编特约而以一次交用
形式付予本书刊载。本书所有
图片，未得设计者或其他拥有
版权之个人或公司之准许，任
何人不得以任何方式翻印。

凡例：编著者叙述(中黑体)——若海报设计的预算低，我们可以用较细小的开度、廉价的纸张和简单的制版印刷，去设计成本低的海报。当然，纸质的选择和印刷的方法，也要适当配合海报的内容；不能只看成本。

设计者解说(秀丽体)——靳埭强 集一设计课程的招生海报，是低成本的制作。尺寸为四开度(约51cm×38cm)，使用廉价的牛皮纸，单色的柯式印刷；图像是退底(除去背景)的黑白照片。由此观之，低成本也能达到清晰明朗的效果。

	序 · 4	
	引言 · 5	
第一章	印刷 · 8	创意 · 22
第二章	字体 · 48	图文关系 · 72
第三章	摄影 · 86	插图 · 98
第四章	图形 · 110	色彩 · 120
第五章	种类 · 134	系列 · 146
	设计师简介 · 158	

目录

序

编写和出版“中国平面设计”书系，主要有两个目的。

第一个目的是，以一批实际制作并应用于中国（包括港澳台）的商业或社会实务的优良设计作品，作宏观上归纳综述和微观上分析研讨，介绍各门设计的创作原理和制作方法，介绍各设计师的工作经验与处理手法，此实构成设计专业领域的进阶。学习设计的学生，不仅可从丛书获得各种设计的理论和方法，更重要的是能从专业设计师的心得和经验中，汲取大量教室里不易学到的实践知识，丰富自己的阅历，增长处事的才干。而对于专业设计师，本丛书也是他们难得的资讯，可藉兹吸收和交流同业经验，提高本身创作水平。

第二个目的是，通过本丛书，有计划地把中国设计师的优秀作品，介绍给中国、中华文化圈乃至全世界的广大读

者，提高中国设计的地位，促进中国设计事业的繁荣。我们竭诚邀请全国及中华文化圈的设计名家、优秀的青年设计师以及各享誉的广告公司提供佳作，希望本丛书能概括当今中国设计的代表名作，记录当前中国设计师的创作成果，反映当代中国设计水平。我们对本丛书或可作为中国设计的历史性文献，抱厚望焉。

《海报设计》是这套设计丛书的第四册。本书收录的是中国内地、港、澳、台七十多位设计师共约二百幅的海报杰构。全书分为六章，分别以不同的海报实例，讲解海报的印刷、意念、创作程序、字体、图文关系、摄影、插图、图形、色彩、种类和系列等十多个问题。

编著者尝试以独特的形式来著述海报的设计问题。针对上述不同的问题，对各张海报

一一剖析；而海报的设计者，亦各自介绍每张作品的创作心得。读者可以从不同的角度，去了解设计者的创作意图和每一张海报作品的特点。

编写专业设计丛书比想象中困难得多。由于工作庞大，牵涉面广，《海报设计》由计划、征稿、编写、设计，直至制作出版，历时年半以上。征得来自中国内地、台湾及港澳设计师的佳作不少，由于篇幅所限和内容配合的安排，各地佳作未能尽录，甚感遗憾。对热心支持我们的设计师，编著者谨致衷心的感谢！希望今后继续得到更多设计师的全力支持。我们将坚持忠诚于专业的精神和高水准的原则，努力把“中国平面设计”书系编写得更完美。

靳埭强 一九九九年十二月

乡间的木刻板门神

二十世纪三十年代商品海报

五十年代的产品海报

电影《唐山大兄》海报 1971年

人类什么时代开始利用海报，颇难考究。根据历史的记载，早在中国古代，人们已经懂得将信息写在纸上，张贴在户外，传播给大众。这种传播媒体，叫做“告示”，不妨说，这就是古代的海报。

自印刷术发明，雕刻木版印刷在宋代便已发展得相当蓬勃。那时候出版的年画，也是现存最早的中国招贴版画。这种“招贴画”，都是以家喻户晓的图像，宣扬诚恶扬善的信念和吉祥如意的幸福愿望。这可算是古代的装饰艺术海报。

中国各地乡间，每逢喜庆节日，都爱上演各种戏剧。剧团常张贴“剧目表”，预告演出的剧目，这就是昔日的文化海报了。

商业海报的发展，必定与社会经济发展同步，也随着印刷技术发达而普及。香港早期的海报，随彩色石版印刷事业

的兴办而出现，慢慢发展。二十世纪初，香港已流行彩色石印的商业月历海报。

在欧洲，现代海报设计写下了历史性的第一页。工业革命和资本运用，促进了生产和市场消费，配合印刷技术的迅速发展，商业服务性海报达到质量并重的高度要求。第二次世界大战之后，各国重建工作非常迅速，经济繁荣使得民生安定，文化活动蓬勃发展。无论产品的推销和文化的推广，都会借助海报的传播力量，海报的水平日渐提高，表达形式亦更为多姿多彩。

近二十年，香港的社会经济突飞猛进，现代设计亦在七八十年代渐渐成长。香港社会安定繁荣，文娱艺术活动逐渐普及，海报不但成为商品的重要传媒，也是传播文艺信息的有效工具。由于设计教育在香港渐受重视，设计人才受社会

重用，香港的设计水准迅速提高，海报设计亦渐趋国际水平。

中国内地自改革开放后，市场经济发展一日千里，现代设计在八十年代开始开拓新的局面，人材辈出，受世界注目。

本书选刊的海报，都是中国内地、台湾和港澳设计师的作品。这些海报，有些是资深设计师的代表作，也有不少是较年轻的设计师作品，很多属于近年的创作。我们不能说本书全面地介绍了中国的海报，但也可以反映中国海报设计的状况。

选择作品的角度，并不只是考虑作品的水平，而是着重于选择一辑适当的海报实例，阐述海报设计的各种问题。加上各位设计师自述创作心得，编著者深信书中的每一作品，都有它的优点和鉴赏价值。

引言

印刷 | 創意

作品設色柔潤 鮮艷通透

中西合璧 時代經典

13歲任美術部練習生

海上

HANG ZHI-YING'S CALENDAR POSTER SHOW An Avant Garde of Modern Design in China

中國現代設計先驅

一九〇〇年至一九四七年

杭穉英

月 份 牌 海 報 展

藝林畫廊

香港灣仔洛克道三零二號洛克中心三樓

一九九五年八月十五日至廿五日

「杭穉英作品初探講座」八月十九日下午一時半至四時

精通海報 廣告 商標 設計

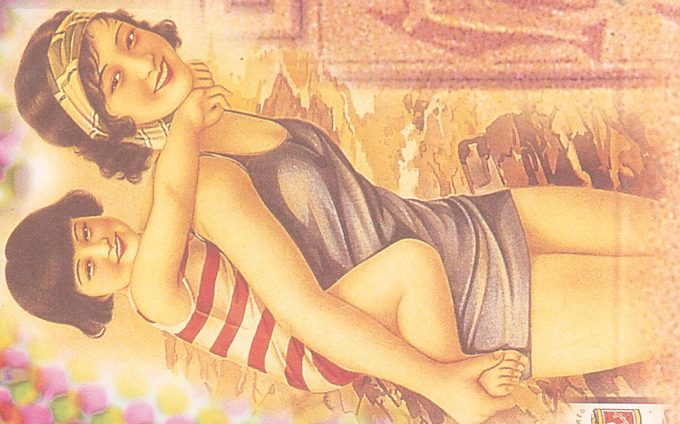
海報設計 Maxi Communications

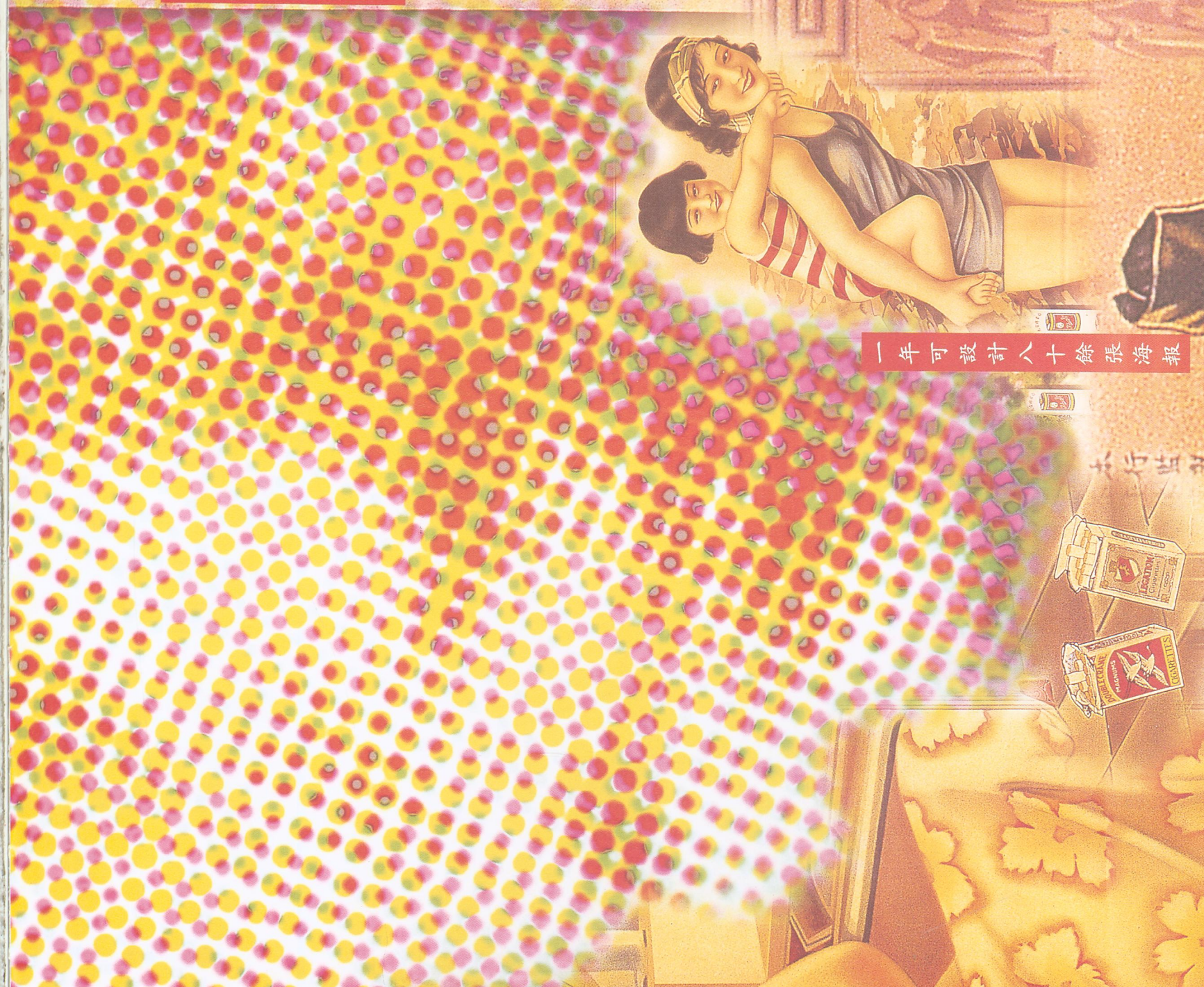
HONG KONG
DESIGNERS
ASSOCIATION
香港設計師協會

柔何態醉欲風春雨宜復烟

16歲從事草圖設計

一年可設計八十餘張海報

本行監製

20歲成立設計工作室

風格創新 分工精細

介绍

照明的奇异效果

最能影响家庭环境的装饰项目是照明，因为它在不同的程度上影响着我们的生活。不同形式的照明会左右物体或空间的形象、色调以及它们给人留下的印象。照明既能营造也能破坏室内环境的气氛。

但实际情况常常是：建筑风格与结构已设计完成并付诸建设实施，这时人们才想到照明。这是一个很大的错误。照明同其它因素一样，需要从设计之初就予以考虑。尤其是住宅的主人至少也该了解照明设计的基本常识，以便在给住宅进行照明设计的时候拿出自己的意见。令人遗憾的是很多建筑师、室内设计师和装修人员在这方面缺乏训练。

在过去的十年中，出现了很多新

技术，因而知晓照明设计的原理就显得十分必要。如果市场上只有镶于天花板上的插座和灯泡的话，谁还需要什么专业的照明知识呢？可是现在，居家者可以从品种繁多的照明装置中进行选择（照明装置指全套的照明设备，包括所有安装和通电所需要的部件），单是荧光照明就经历了革命性的变化，既为节约能源，也为继承建筑传统的风格，荧光照明现已成为室内装饰的一个必不可少的组成部分。

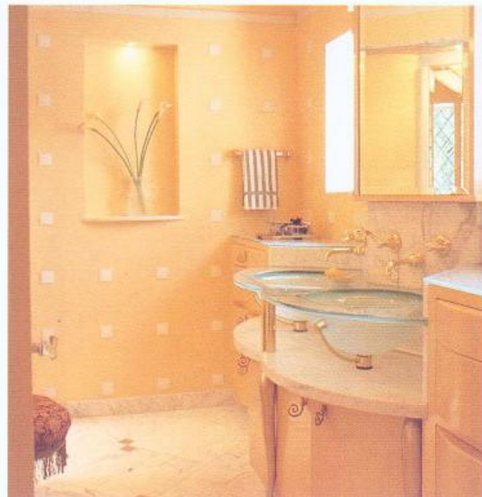
当今，人们生活与娱乐的方式已有所改变，很多住宅都采用了开放式的设计。这种设计为房间功能的转换提供了有效的支持。新的娱乐中心与

控制系统也改变了人们使用住宅的方式。出色的照明设计应当把居住者所有的不同需求以及他们的生活方式考虑在内。

照明的功能

策划住宅照明的时候应注重运用不同类型的照明装置，从而满足以下三要素对光线的需求：人、建筑和重点物品，如艺术品、收藏品等。

这三个要素都很重要，但重中之重是考虑如何为使用空间的人提供照明。

若海报设计的预算低，我们可以用较小的开度、廉价的纸张和简单的制版印刷，去设计成本低的海报。当然，纸质的选择和印刷的方法，也要适当配合海报的内容，不能只看成本。

靳埭强 集一设计课程的招生海报，是低成本的制作。尺寸为四开度(约51cm×38cm)，使用廉价的牛皮纸，单色的柯式印刷；图像是退底(除去背景)的黑白照片。由此观之，低成本也能达到清晰明朗的效果。

1976年创作

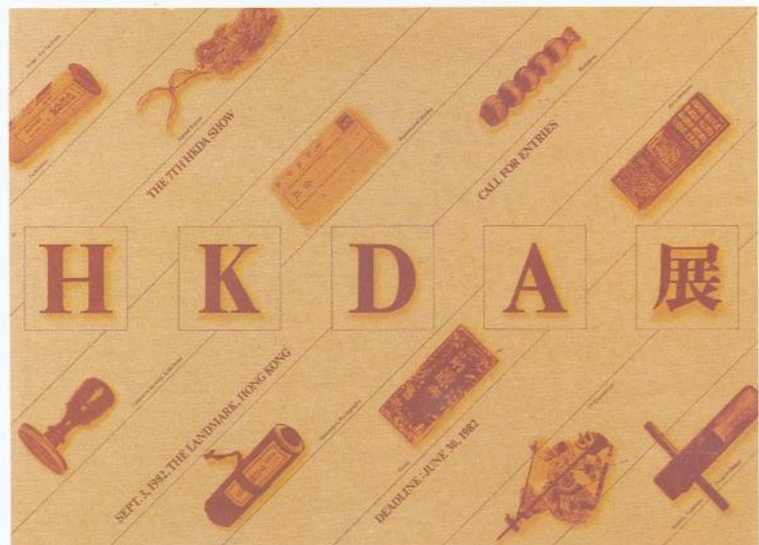
靳埭强 另一张集一设计课程海报，是以对开度(75cm×50cm)普通白粉纸，运用黑红双专色印刷。

这款集一海报以宋体字和楷书，配合字体骨格，表现学习的基本精神。

1977年创作

靳埭强 设计师协会年展的海报，用四开度牛皮纸制作，印刷则用红与黄两专色。彩色效果不错，既能配合古老器具的图像，也带有现代和民俗的口味。

1982年创作

普通的海报是用对开纸度(75cm×50cm,大度纸对开则为82cm×55cm,更大的纸度为100cm×70cm),常用的纸质是白色的粉纸,有光面和哑面的不同,二者质感效果各异。选择不同油墨色彩,可得到不同的效果。

这是一款海报设计,运用三专色及双专色搭配印刷出来的不同的色彩效果。上图是以黑、橙及蓝专色,而下图则是以黑、橙双专色迭印。

刘小康 这海报是为一套新派舞台剧《拍案惊奇》而创作的,人类建造自己的环境,但仍不断地制造冲突。

人与台营造了一个紧张的气氛,但不存在于我们的生活中。

海报宣传分两个阶段:

①早期尺寸较小(上图),51cm×76cm,用三色印刷,主要是分布各中学及大专院校。

②近期演出,再制作一张(下图)74cm×99cm之双色海报,用于香港各演出场地及公共空间张贴宣传。

1994年创作

有时，海报可选用较特别的纸张，求取特别的质感效果，例如有色的纸和具有不同肌理的纸。

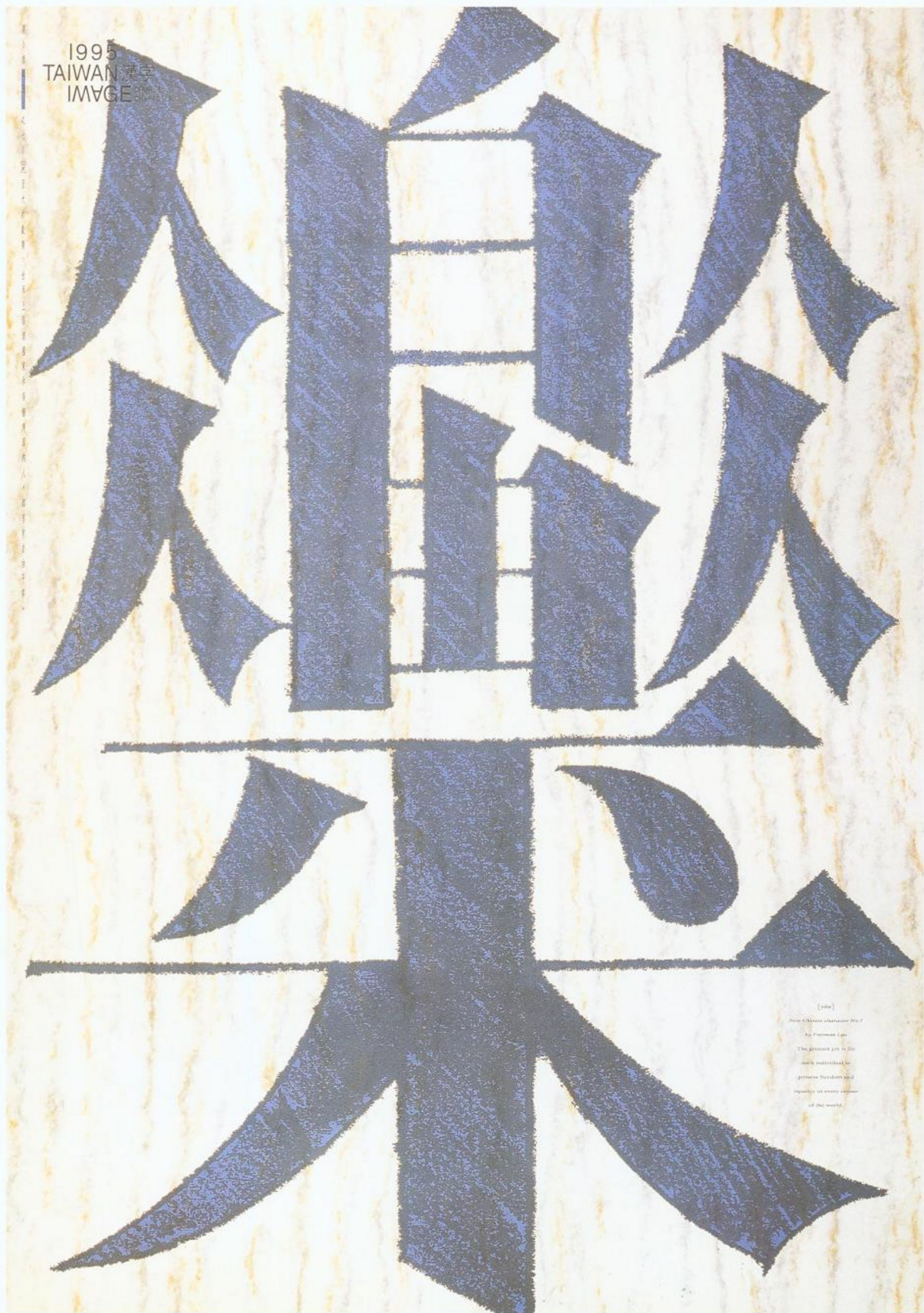
刘小康 作为中国人的平面设计师，对汉字的感情是很深的。

每一个汉字都好像一幅图画，不仅仅书法和书版字体令人着迷。笔者中学时设计校报，接触宋体字，已发觉中文字体的美，及后从事设计，越益爱好中国文化，逐渐了解汉字造字，对标志设计有很多启发。我设计了一些以汉字为概念或结构的商标，显然是个有别于外国的商标设计方法。

许慎的《说文解字》指出造字六法，其中象形法最能说明汉字的图像性，但我觉得“会意”更具吸引力，如止戈为武，示制止战争还是要靠武力，这种寓意比“象形”字更有层次。武则天造的字也多如此，很有创意及意境，构成一幅幅抽象的图画及概念。用会意法造字，不是规范汉字也可猜想其含义。现代艺术家徐冰造的没意义汉字，细读也引起很多联想。

时代不同，现代人对旧观念也有新的看法，例如与其用数个字或一句话去表达，倒不如另创汉字，发挥汉字的一个单字表达多重意义的特色。这里藉台湾印象汉字专题海报，造了三个“新汉字”，表达我对世界事物的一些看法。这是其中之一。

1995年创作

在印刷中运用专色，有不少优点。设计者可以随意选用指定的油墨颜色，而不必依靠印刷四原色去叠色。专色与专色，可以相叠印成另一颜色，一个专色也可以藉网版叠成不同色调，变化颇多。

王序 《平面设计在中国展》的海报，用汉字“凹”“凸”构图，既表现印刷的凹凸制版技巧，同时也体现国际竞赛常用的“IN”“OUT”淘汰法，在印刷方面采用山打士纸张，背景的文字在专色重叠印刷时所浮现的光泽，则是这张海报的特点。

1996年创作

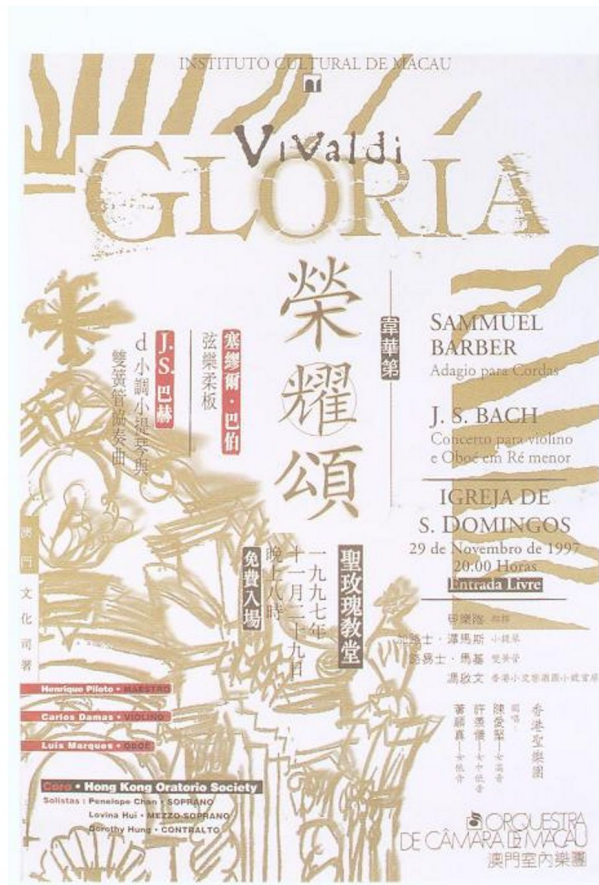
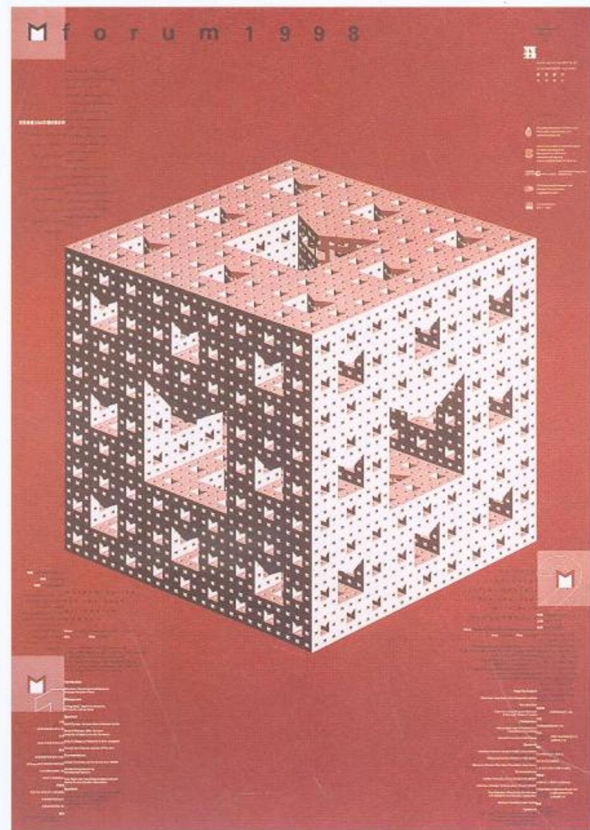
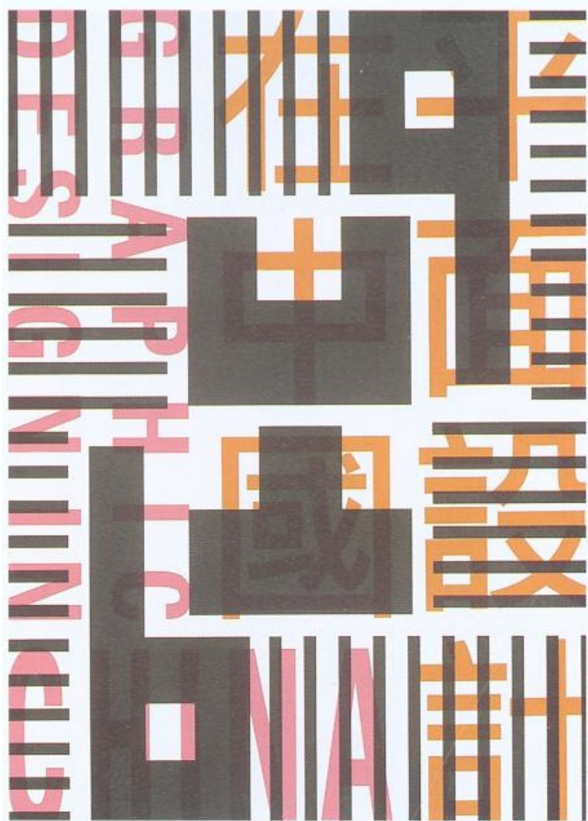
刘小康 M Forum 海报是以M Forum标志为中心。标志以英文字母“M”为元素组成一立体空间，状似蜂巢，意寓城市结构及多元文化，亦是Forum讨论的主题。印刷则只用了红黑二色，尺寸为74cm×99cm。

1998年创作

马伟达 (Victor Marreiros)
吴卫鸣 (插图)

澳门室内乐团演出海报以演出地点——圣玫瑰堂的内部装饰为设计画面的重心，运用具有音乐感的插图表现主题。

1997年创作

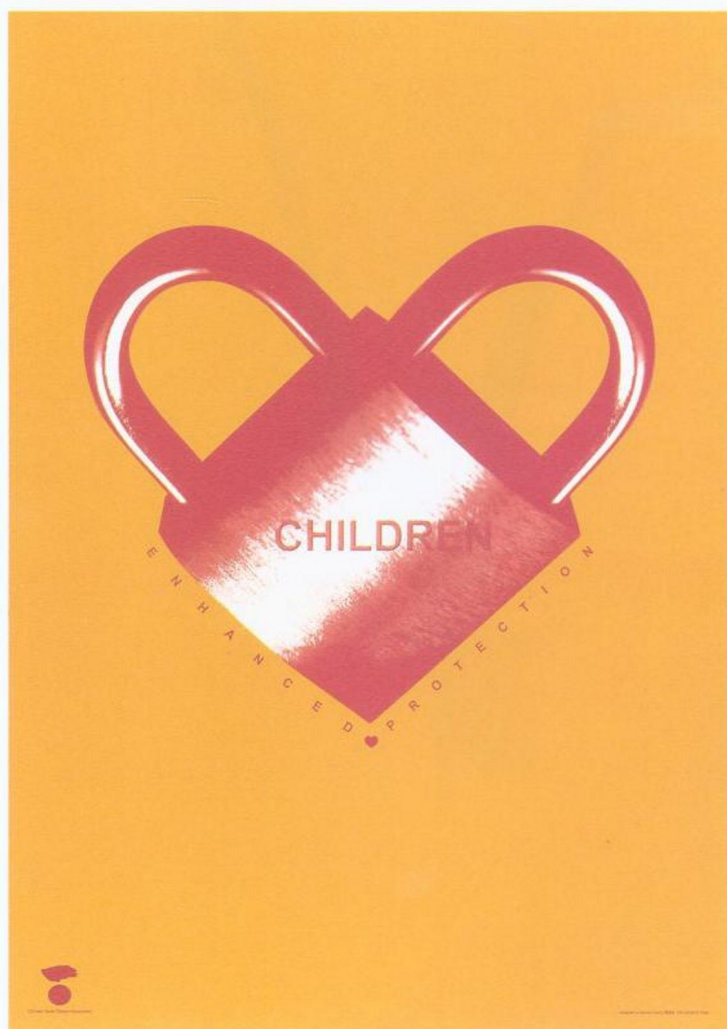
这两张保护儿童海报都是运用两个专色叠色效果而构成，色彩效果简洁鲜明。

程湘如 这张保护儿童海报以“方向不迷失”为题，运用巨型回形针别住翅膀，象征在自由环境下的儿童保护有其必要性，才不致失去方向。

1997年创作

程湘如 另一张保护儿童海报以“双重保护心”为题，将平凡的锁头强化成心形双锁头，彰显用爱来保护儿童的双重心意。

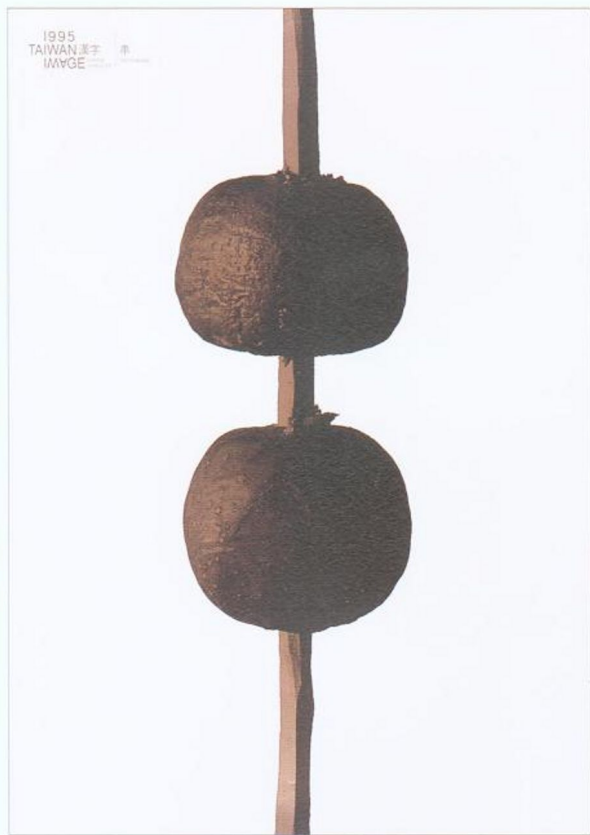
1997年创作

运用两个有灰度层次的网版叠印，可使单色调图像层次丰富。若选择特别色彩的油墨双色印刷，可令黑白图像增添色感。

王序 这一系列以四幅汉字为主题的展览专题海报，采用图形来表现汉字是创意的特点，在设计方面未加任何修饰。在印刷上采用红金和黑色叠印，意在表达仰慕先古的智慧。

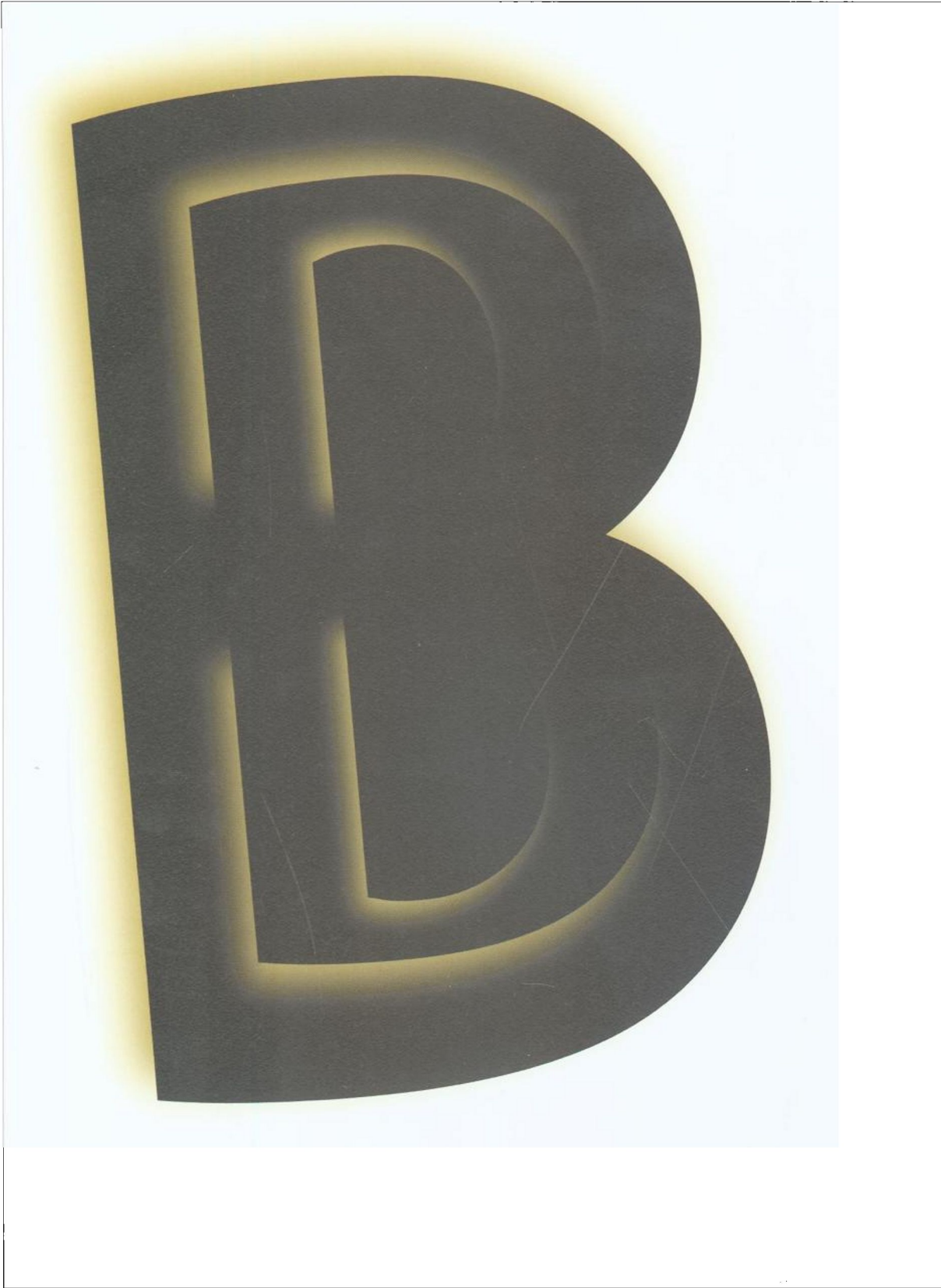
1995年创作

运用特别的油墨，可求得特殊的质感效果。

王序 《设计交流》新三辑 No.14. 的推广海报，采用了三个组合的英文字母“B”来表达布尔诺、双年展和“金字母B” (Golden B) 奖之意，在印刷方面首次尝试使用金粉混合油墨的印刷方法求得特殊的质感。

1998年创作

有些海报除了有张贴宣传功用之外，还可作为纪念品。因此，在印刷制作上，可以运用特别的工序，求取精致华美的效果。

靳埭强《坐也自在》是花纹纸《自在》系列的推广海报，一组六幅中之一款。为了示范这种由笔者设计的花纹纸在印刷上的效果，每款不同色彩的纸，应有各种不同的印刷方法，去表现这种新产品的特质。

这幅海报的自坐纸是铁灰色，彩色的小青蛙和石头是先用不透明白油墨印底后，叠印四原色；石头再加厚光油；“坐”字黑色与无光泽油墨叠印；质感层次丰富，表现了纸的品质和优秀的印艺。

1997年创作

