

中国设计家看世界

欧洲广告艺术

罗真如 著

山东美术出版社

中国设计家看世界

欧洲广告艺术

罗真如 著

山东美术出版社

欧洲广告艺术

罗真如 著

山东美术出版社出版发行

山东新华印刷厂印刷

1998年3月第1版 1998年3月第1次印刷 印数:1—5000

787×1092毫米 16开本 4.25印张 4插页 定价:28.00元

ISBN 7—5330—1149—X/J • 1148

前　　言

考察过日本、香港、美国的广告之后，1995年我又有机会去欧洲考察。原想，欧洲工业发达，经济繁荣，文化根基深，巴黎、伦敦、罗马……一定是灯红酒绿，广告兴旺的花花世界，他们又是西方现代艺术的发源地，借助电脑创意设计，其广告一定很“时髦”，很“怪诞”。

来到欧洲，全然不是我想象的那样，给我突出的直观印象是文化气息很浓，而且是古典文化和现代文化和谐的结合。大幅广告牌、通天的霓虹灯很少见到，即使繁华区，也是把广告做在自家的橱窗里，大量的招贴广告集中在地铁站，商品说明书、样本、杂志等不影响城市环境的印刷广告很普及，如旅游杂志、商品杂志、服装样本、香水样本、化妆品样本等，在商店、在公共休息场所都能翻阅到，而且印刷精美，有的还可以任意索取。即便在医院的休息厅，也能信手翻阅。

欧洲国家极重视他们的传统文化，对古典建筑视如国宝，特别重视广告与城市环境的整体和谐，广告不能破坏古典建筑，但又能起到宣传商品的作用。使我惊叹和佩服的是这一

切做得这么完美。

欧洲广告的表现形式也不是想象的那么“流、派、怪”，因为欧洲国家商业发展早、成熟，他们更懂得广告的价值是向大众传播信息、宣传产品、开拓市场、促进销售，他们也更懂得利用广告树立企业形象，广告不是独立的欣赏品，因此在表现形式上，他们求新的同时又做到了让人能看得懂，容易接受。审视每年戛纳获奖的广告作品，无一不是独具匠心地宣传商品的杰作。

欧洲广告制作广泛运用电脑技术，大大丰富了广告的表现力，只要作者想到的，它都能表现，有些甚至是意想不到的效果，比起人工绘制，它具有多、快、好、省的优势。但电脑绝对不能代替人脑，起决定作用的还是人的创意，电脑只是完成广告创意的有利工具。

我在欧洲考察半年多，现将我眼睛里看到和脑子里认识的欧洲广告及随感汇集出版，供读者朋友们跟我一块儿领略欧洲广告的风采。

罗真如

1997年10月

目 录

一 欧洲广告综述	1
1 城市与广告	4
2 地铁广告	7
3 绿色广告	10
4 露天咖啡座与咖啡馆广告	12
5 幽默广告	14
二 法国广告	16
1 法国企业形象广告	16
2 法国时装广告	25
3 法国香水广告	30
4 法国销售环境广告	33
5 法国招贴广告	33
三 瑞士广告	36
1 瑞士钟表广告	36
2 瑞士旅游广告	37
3 瑞士爵士音乐等广告	38
四 德国广告	41
1 马蒂斯戏剧广告	41
2 兰堡书籍广告	45
3 余尔格·克里斯坦企业形象广告	46
4 德国旅游广告	47
五 英国、西班牙、意大利、荷兰广告	49
1 英国广告	49
2 西班牙广告	54
3 意大利、荷兰广告	58

一、欧洲广告综述

创意是广告的生命，欧洲很多的广告创意令人惊叹，耐人寻味。创意紧扣主题，善于抓住人们生活中感兴趣的细节和瞬间的激情，置理于情中，以简洁、幽默、富有想象力的表现，使人乐于接受，易于记住。例如在英国汽车里看到一幅婚姻介绍所的广告，画面上一只红苹果，已从两边被咬得残缺了，象征婚姻已破灭，广告标语：“××婚姻介绍所可以帮助你再创美满新婚”，这种内容的广告较难表现，通常容易一般化或庸俗化，而这幅广告的形式深刻表达了内容。法国电影广告《爱曼纽儿》(图1)，画面将女人的臀部变化为苹果，削下的果皮成蛇形，以喻圣经中挑唆男人去尝禁果的人。德国戏剧广告《在国总管家》(图2)，一根肥硕的香蕉，被绳紧勒变形，象征失去自由，身心被扭曲。法国BHV百货公司宣传牛仔装的路牌广告(图3)，利用欧洲人普遍宠爱狗的感情，画面一只胖乎乎的沙皮狗，嘴里叼一块牛仔布，微扬着头，稚气可爱地望着观众，那神情博得人们的注目与喜爱。法国“VALVERT”矿泉水路牌广告(图4)，一只憨态可掬的胖熊，双手捧着矿泉水贪婪地喝着，真让人喜爱。瑞士广告《金巴利酒》(图5)，以酒瓶构成一个酒店招待员，瓶顶为戴帽的头，瓶贴为围裙，醒目的“CAMPARI”品牌为托盘，一手拿一杯酒，一手拿一束花，热情地招徕顾

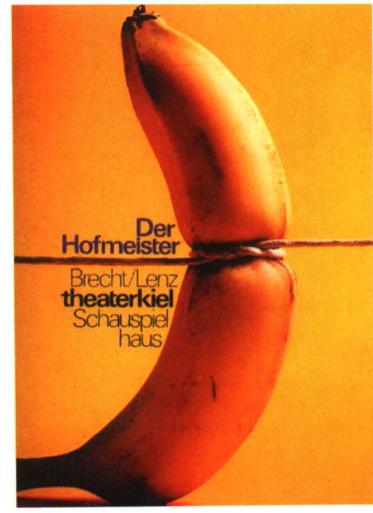
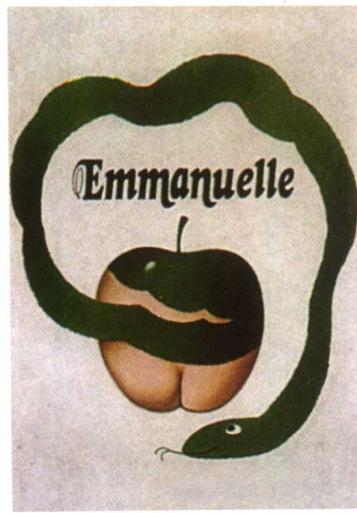

图2

图3

图4

客,生动幽默。123服装公司广告(图6)店面上、购物袋上、偌大的123牌名,不分文化高低,不分年龄大小,不分国籍,谁都认识,国际通行。123虽很平凡,作为牌名,却别有一番与众不同的新奇感、亲切感,平凡中创造了不平凡。

在欧洲很难看到板着面孔,死板板、冷冰冰说教式的广告。这是广告设计师自身素质和修养的原因,也是欧洲整体社会文化品味和生活习惯的反映。人们重视形式美、语言美,这些贯穿在他们的日常生活行为之中,对待向广大消费者宣传的广告,为了传播效应和市场竞争的需要,他们更重视语言和形象的艺术性。所以他们的广告从创意到表现,都着力突出广告宣传的主题内容和讨大众喜欢的艺术形式。广告和艺术,不是互相矛盾,而是紧密结合。这使我想起,多年来国内广告界关于广告是不是艺术的辩论,双方各持己见,难以结论,而在欧洲,根本看不到这种对立性。

图5

欧洲的广告表现,生动幽默,富有想象力。形式有具象的,也有抽象的;风格有粗放活泼的,也有细腻严谨的,没有定式。表现技法有绘、喷、拼贴、摄影、电脑特技……也是多种多样。例如在现今利用摄影、电脑制作广告十分普及的时代,绘画形式的广告仍然雄风昂扬,尤其是招贴广告的文化性、艺术性在欧洲诸国普遍受到重视。戏剧广告如此,不少商品广告也如此。例如世界名牌巴利鞋,30多年来,都采用绘画性很强的招贴广告来

图6

表现产品形象，树立企业形象而获得成功(详见《二、法国广告》中第一节)。

欧洲有不少广告是运用想象图形来表现的。想象，是从事物之间由“此”及“彼”相似性联想而产生的，没有相似性联想，就不可能有想象的创造力。广告中想象图形的设计，是超越事物固有的时空、形态、大小、位置、颜色，按广告创意的构想，进行新的组合所创造的形象，使本来司空见惯的形象，焕发出新的魅力，使人感到新鲜、惊奇，从而引起兴趣。例如瑞士电话公司广告(图7)，将机械的电话与会说话的鹦鹉同构，听话的一端是鹦鹉的头，使电话机有了生命，生动有趣。这一想象图形，把两个相异的事物共性联想，组合成一个新的形象，是形与意的结合，给人新鲜、离奇的新魅力。又如瑞士名表ROLEX广告(图8)，用表与鱼的相似联想，构成一个鱼表，自由自在地游在水中，用这一想象图形，表现新型“潜水艇”表的防水性能。《遥远的过去》德国戏剧广告(图9)，以枯黄的树叶构成人物的头部，表现女主人公岁月的沧桑。《南韩国宝艺术展》(图10)，用刀刻出太极图形，使图形略脱开纸面，产生有明暗层次的立体效果，创造了平面设计中多维空间的新视野。瑞士连锁餐厅广告(图11)，用块面绘画方法表现。法国家户外广告(图12)，高楼顶上两个仿真人的模型人正在吊挂一块黑板，上面书写“没有自由就没有艺术”。

图 7

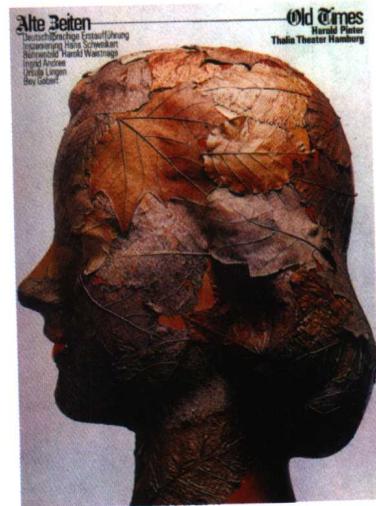
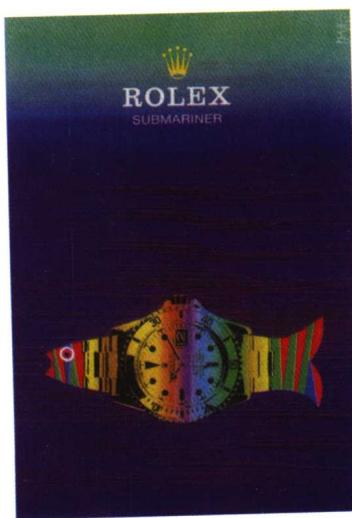

图 8

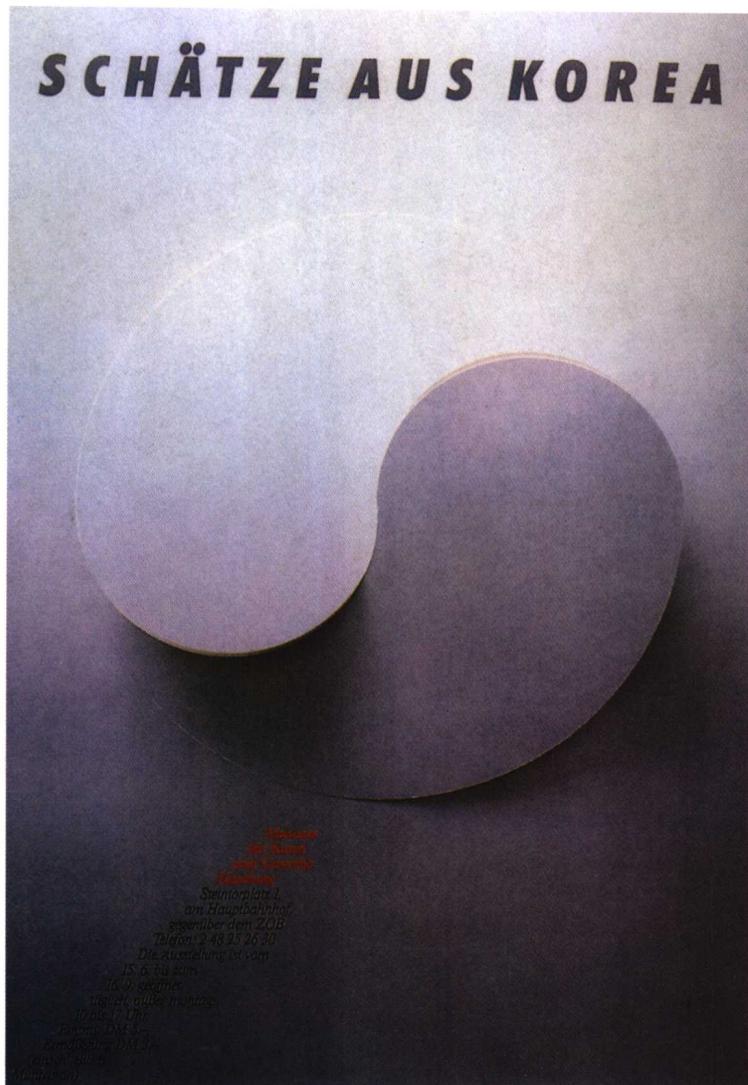

图 11

图 12

1 城市与广告

欧洲广告丰富多彩。它们共同的特点是把广告纳入市政建设的组成部分，统一布局广告的地点、位置、高度、大小、造型、规格，使广告成为城市整体环境的一部分。例如巴黎，它是世界闻名的古都，至今市内不许建造新式建筑，修

缮房屋必须按照原样，不得修改，从而完整地保留着中世纪以来的古建筑、古雕塑、古桥梁、古教堂……现代科技、现代文化、现代产品、现代生活与古都融为一体。而且古典与现代融合得那么自然，一点也没有格格不入的感觉。现代广告也融在巴黎风格之中，不失巴黎的古都风貌。街道两边的广告亭造型皆为古典式，与巴

黎环境相吻合，雨果小说中的巴黎圣母院，如今与广告亭共存于塞纳河畔。例如巴黎广告亭(图13—15)。巴黎的户外广告不多，也都与城市环境相吻合，既不影响环境，也不妨碍交通。例如蓬皮杜广告牌(图16)、大皇宫的旗帜广告(图17)、停车站广告(图18、图20)、围墙上的广告(图19)、旗帜广告(图21)。

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

图 20

图 21

2 地铁广告

欧洲各国的地铁，是各大城市最主要的交通工具。由于现代城市的拥挤，使人类的生活空间向地下拓展，大力开发地下商场、地下车库、地下通道、地下娱乐厅和健身房等。地铁更是缓解地面交通的根本出路，早在1863年，世界上第一条地铁在英国伦敦建成，标志着人类开始向地下空间发展了，迄今全世界共有地铁5000公里，其中75%集中在欧洲。欧洲城市的地铁，像蜘蛛网一样密布在地下，四通八达，成为人们最主要的交通工具。人群流量大，候车的空闲，人们的视线必然集中在广告上。而且地下广告不会影响地面环境，广告主看好了地铁站的优势，因此地铁站成为庞大的媒体，每个地铁站密集张贴着巨幅招贴，成为各类招贴广告的“画廊”。下面列举的是法国的地铁广告：意大利服装广告(图22)。体育俱乐部广告(图23)，标题：从未见过这些！每月235法郎。《堕落》戏剧广告(图24)。LOOK旅游广告(图25)，标题：去新奥尔良还是老价钱，价钱这么便宜，真可谓“批发价”。电缆电视广告(图26)，标题：一根电缆上30个频道，副标题：所有地球人的电缆。《奥古斯特之死》戏剧广告(图27)。汉纳肯啤酒广告(图28)，标题：汉纳肯在世界销售，副标题：过量饮酒有损健康，饮用请节制。金色光礼品广告(图29)，标题：这些盒子的价格太妙了。《一个法国女人》戏剧广告(图30)。雪铁龙汽车广告(图31)，标题：百米弯道赛跑的悲剧发生在马路上很糟，副标题：第一辆可平稳转弯的汽车是桑迪夏阿克蒂瓦型雪铁龙。

图 22

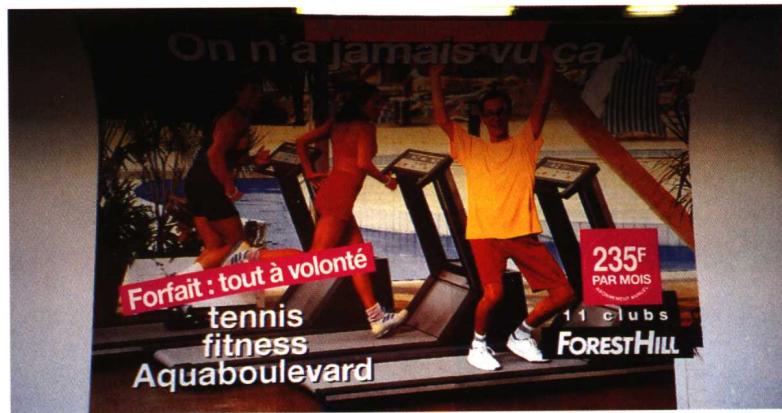

图 23

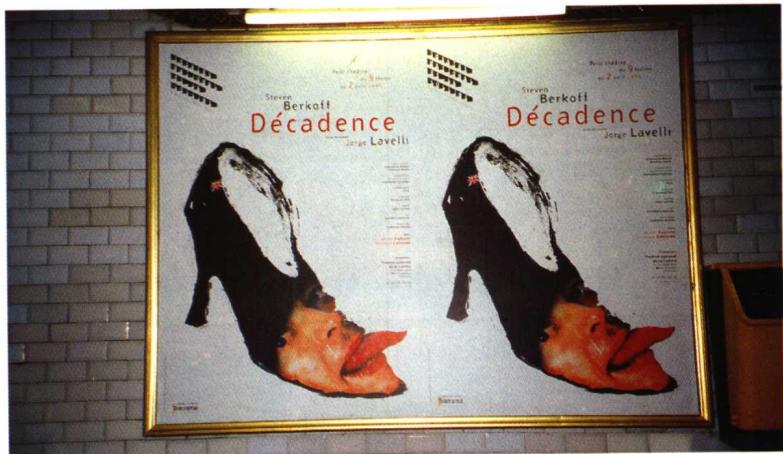

图 24

人》戏剧广告(图30)。雪铁龙汽车广告(图31)，标题：百米弯道赛跑的悲剧发生在马路上很糟，副标题：第一辆可平稳转弯的汽车是桑迪夏阿克蒂瓦型雪铁龙。

图 25

图 26

图 27

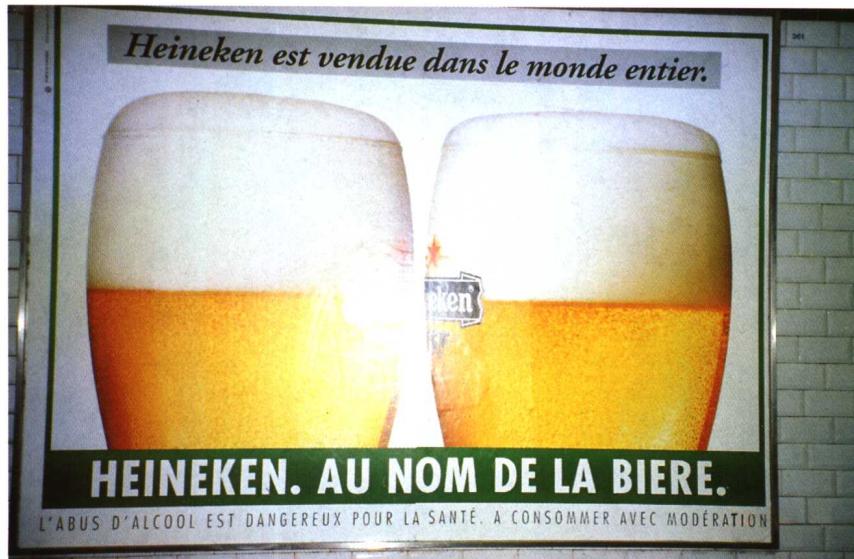

图 28

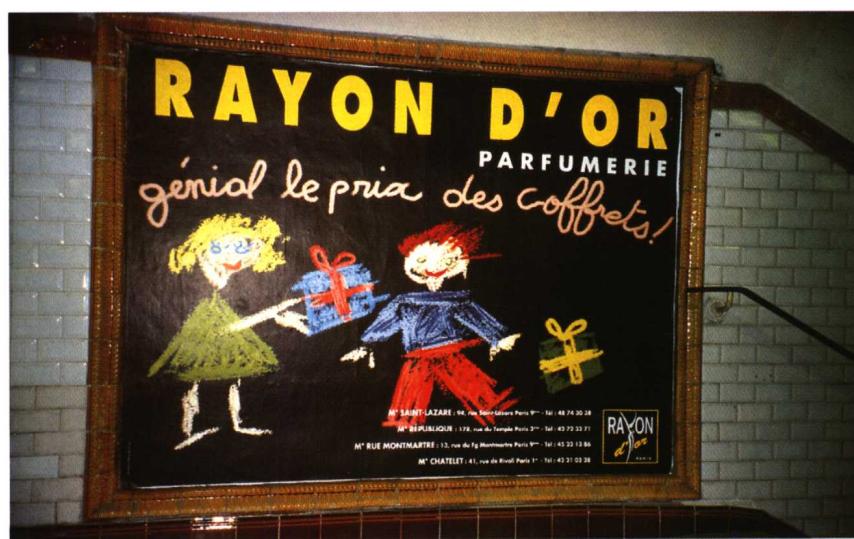

图 29

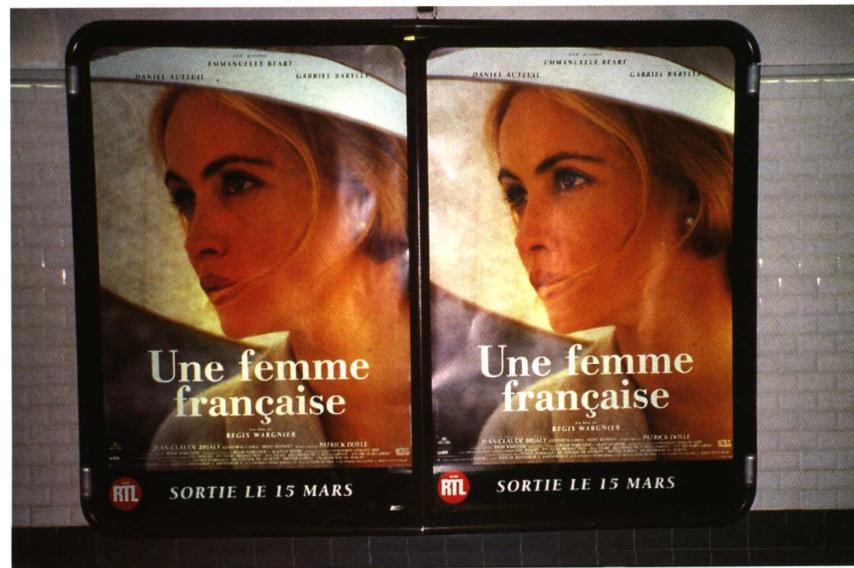

图 30

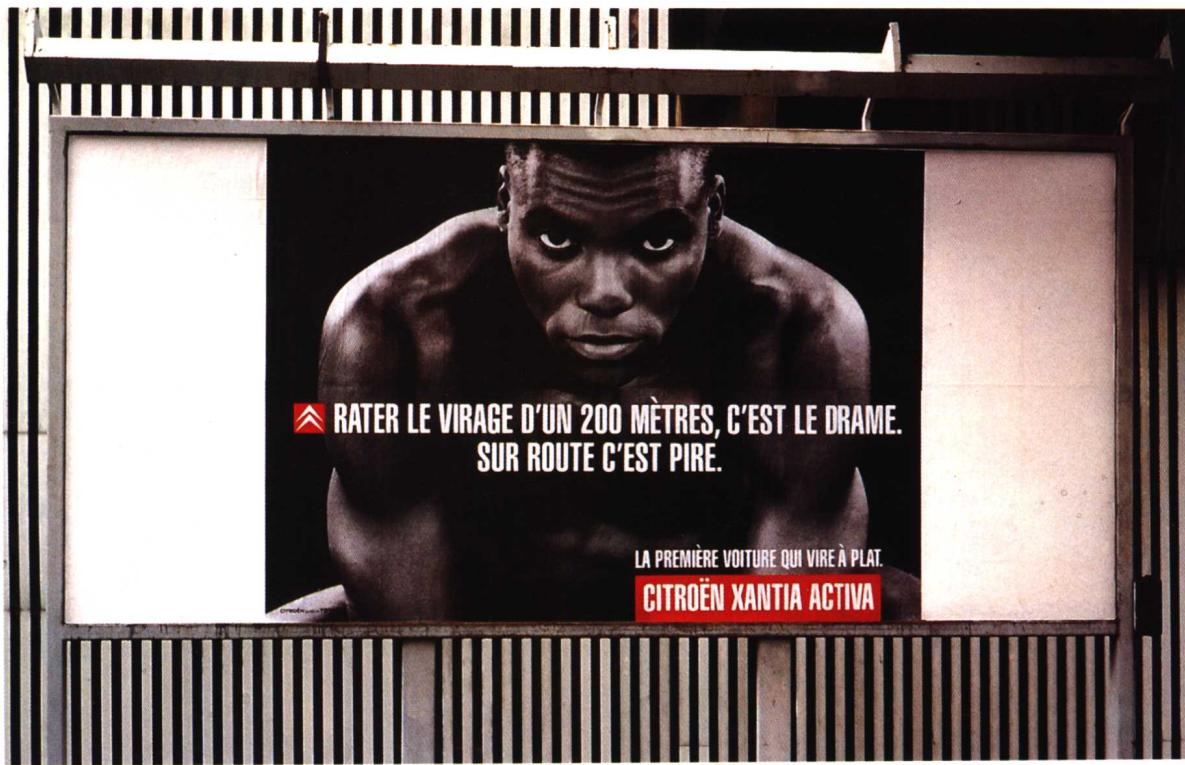

图 31

3 绿色广告

巴黎居民楼的窗台，清一色围着古典卷草图案的黑色铁栅栏，窗台上清一色的都养着花。鲜花从铁栅栏“红杏出墙”，一眼望去，古老的楼群好像镶了一道花边，隐示着主人对花的热爱。街上的花店也多，在地铁站的出入口，在马路边也常有卖花的。经常看到有人捧着一束鲜花匆匆走着，他们有的是送给情人、有的是送给朋友、有的是送给老师、有的是送给父母……送上一束鲜花，既高雅，又表达感情。难怪巴黎除了有“时装之都”、

“香水之都”的美称外，还有“花都”之美称。

欧洲诸国也都喜欢花，荷兰有“鲜花之国”的美称，瑞士有“世界花园”的美称。意大利的罗马、威尼斯家家商店门口垂吊着一簇鲜花，瑞士有的商店就在花丛中。这是欧洲人爱花的习俗，在人类呼唤绿色的今天，这习俗又成了时尚，这种习俗和时尚，在欧洲的广告中有着明显的表现。例如法国西里奥(CHLIO)牛仔服装公司(图32)，它的企业形象就是黄花的世界，店内店外，贴着一个人怀抱黄花的招贴画，柜台上、货架上摆着插着黄花的花瓶，陈列的服装上洒着新鲜

图 32

的黄花瓣儿，在众多的商店中，西里奥那遍地黄花的世界是那么鲜艳妖娆，是那么独特难忘。欧洲很多商店用花和树装饰橱窗广告(图33、图34)，瑞士葡萄酒广告(图35)用葡萄构成的“葡萄人”双手捧着葡萄酒。又如法国GUSSI高级服饰店，五个橱窗布置非常漂亮别致，全部用花草、树木、蔬果……装饰商品，例如用蔬菜水果装饰高档坤包、坤鞋，用真实可爱的小昆虫图案设计头巾、服装、面料等，并用它作为环境，衬托高档坤包(图36—38)，给人以大自然的亲切感。

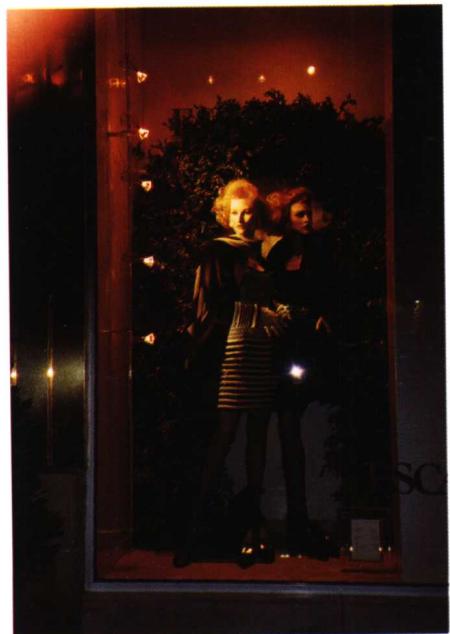

图 33

图 34

图 35

图 36

4 露天咖啡座与 咖啡馆广告

走在街头巷尾，常常闻到醇厚的咖啡香味，它或是从路旁这家咖啡馆溢出，或是从那边露天咖啡座飘来。

欧洲人普遍有喝咖啡的习惯，他们喜欢喝煮咖啡，因为煮咖啡味道醇厚隽永。煮咖啡有一套功夫，首先选择对自己口味的品牌，讲究煮咖啡的容器、煮的时间长短、火候大小、水量多少……因此当速溶咖啡问世时，广告宣传它方便

图 37

图 38