

前言

我们不再生活在一个封闭的环境中,开放的世界正在提供让人目不暇接的丰富信息。不论技术将来走向如何,时至今日,平面媒介依然是我们获取信息的重要渠道。为了更好地表达信息的内容,并令读者享受到阅读的快乐,平面设计已深深地参与到现代生活中,并成为其中不可缺少的艺术设计活动。以此为契机,中国的现代设计教育正以前所未有的速度发展,几乎所有招收艺术设计类的院校,都设有平面设计专业。同时,设计实践也在国内外取得了骄人的成绩。在这一背景下,这套丛书既是对当今平面设计的分析与总结,以供大家学习和思考,也力图在设计实践介绍一整套设计的方法,以期具体的设计项目服务。

《平面设计案例分析》丛书分为封面设计、版式设计、广告设计、包装设计、招贴设计共计五个方面的内容。丛书选择了当今世界具有代表性的设计作品进行归纳剖析,为读者提供完整的设计介绍。与案例的彩图相对应的是手绘的草图,寥寥数笔简要地提示了设计中的重点,也增强了说明文字的可读性。通过案例的分析可以举一反三,体现了丛书的实用性,为读者提供了一套可供操作的范本。

丛书的作者都在大专院校任教,长期从事本专业的教学与设计,大多具有硕士以上学历。我们希望本丛书的出版能为专业人士的学习与工作带来一定的帮助。

易 晓

2004年5月于北京

发掘与创新

招贴不同于广告,前者少了商业气息,多了文化内涵。许多是公益性的,如环境保护、生物的相互依存、妇女儿童权益、战争与和平、贫困与疾病、教育与价值观。许多是哲理性的阐述,乃至警世恒言。还有许多是政治性的宣传、戏剧的介绍、主题性的竞赛、采用的一般均是寓意和幽默的手法等等。

这里精选了许多创意新颖、风格各异的作品供读者欣赏,并有简短的文字说明。欣赏它们,不是为了摹仿,而是从中得到启示,了解成功的设计是从什么样的观念出发,体现了怎样的天才的想象力、思维的路径和角度,创造了怎样使人难以忘怀的形象,映入眼帘感人至深的是审美价值。

一幅好的招贴画,必然是作者有深刻的体会,从发散的多种思维中选择了最具创新的原点,并深入发掘下去触及了较为深厚的内涵,还可能从偶然中得到了灵感,找到了恰当的形象语言。这一切必然是平时留心观察、正确训练、积累知识、艰辛努力、不断实践的结果。

1998年6月6日在法国第9届肖蒙广告节上,陈放以其作品《胜利》荣获惟一的最高奖。这是迄今为止中国艺术家在国际设计竞赛中获得的最高奖项。在作品《胜利》面前,给人的第一个感触就是强烈的震撼,人们通常伸出两个手指摆出“V”形以表示“胜利”,而这个胜利在这幅作品中却是付出了惨重的代价的,图中显示在表示胜利的“V”字周围是三根残断的手指,这种悲剧效果深深地打动了所有不同国家、不同文化背景的评委,因而荣获全场大奖。从这里,人们可以联想到“辛得勒的名单”,可以想到抵抗“Sars”的悲壮。

胜利

在法国肖蒙广告节上陈放教授以其作品《胜利》获国际比赛惟一的最高奖。

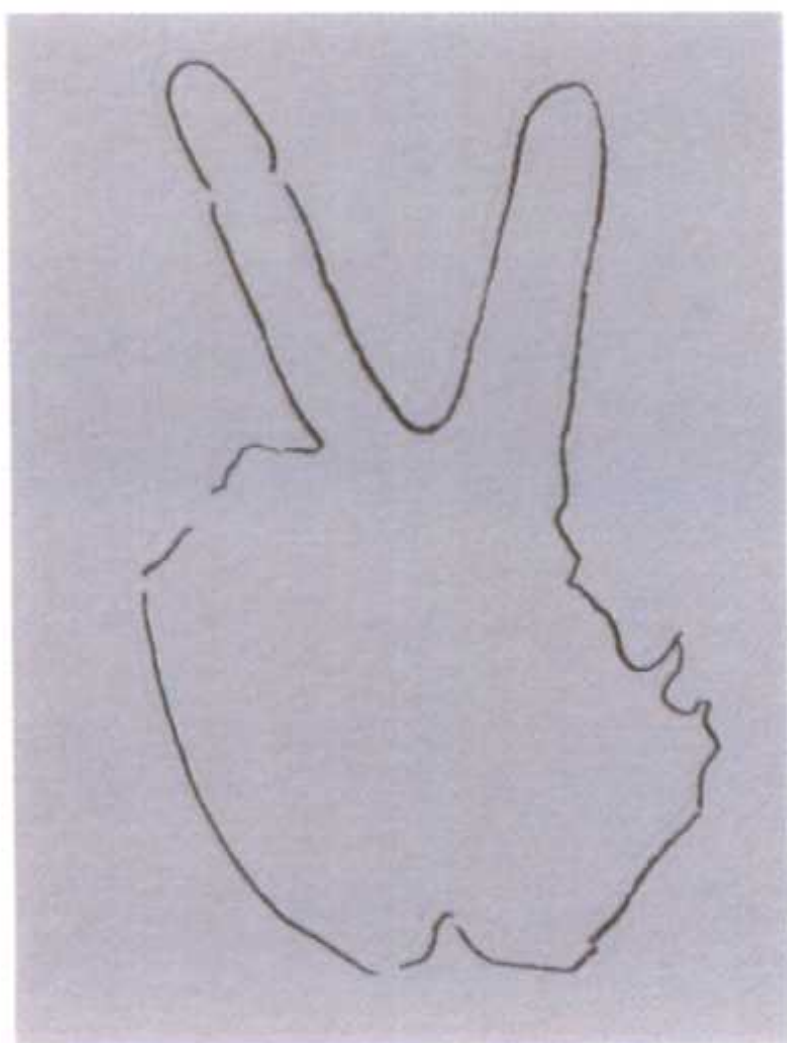
志愿者活动

ASCSU机构通过这幅招募志愿人员广告来呼吁整个社区的人们献出爱心,伸出双手去创造美化自己的生活环境。画面中用手及手指上衍生出来的美丽的花朵寓意爱心奉献的结果。

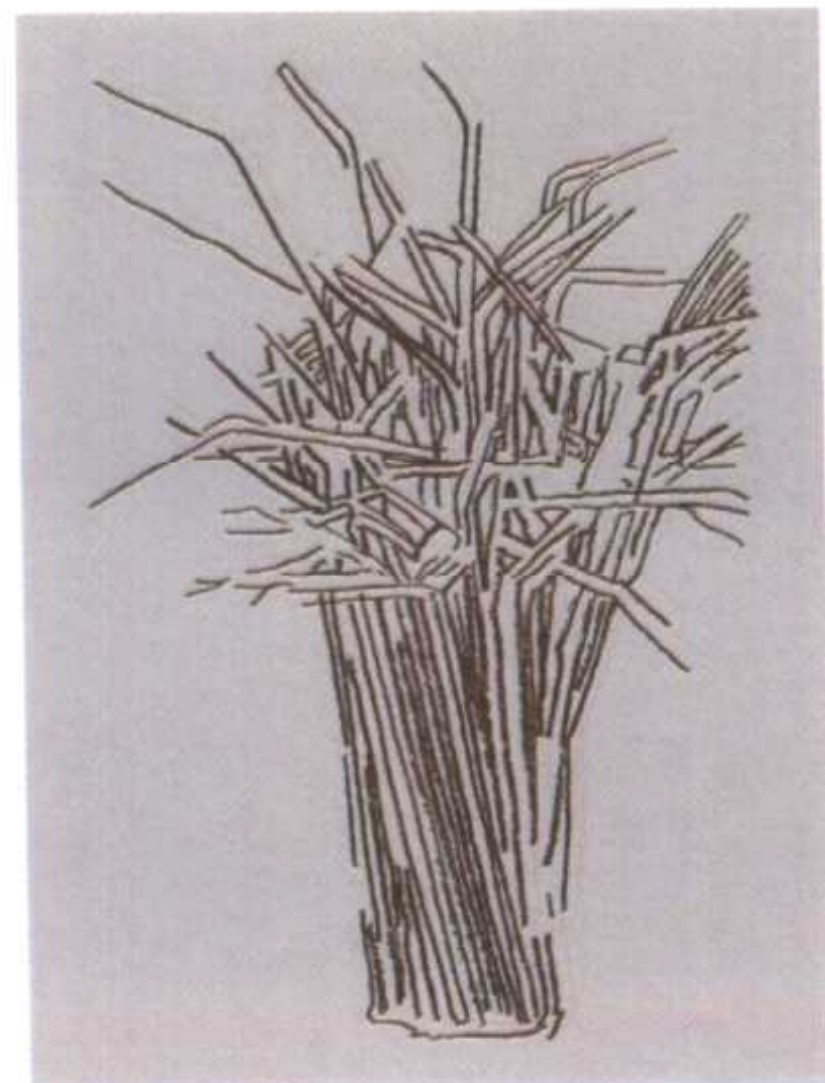
胜利

在法国肖蒙广告节上陈放教授以其作品《胜利》获国际比赛惟一的最高奖。

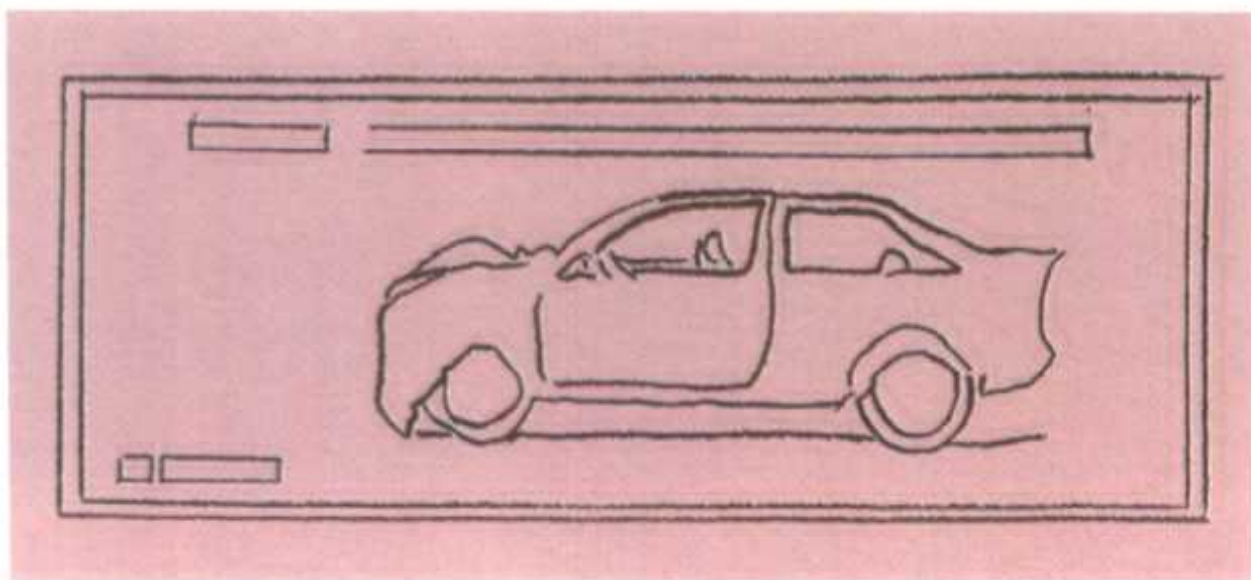
在一个水很少的玻璃杯中插满了吸管,众多的人分一杯“羹”,表明水资源匮乏,想法十分巧妙。

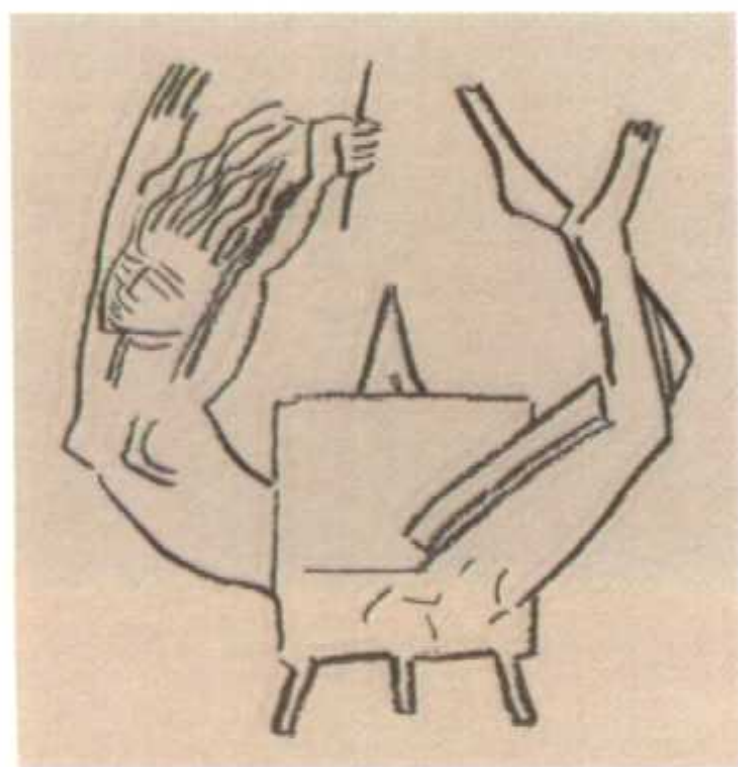

安全行车

这是德国柏林 DDB 广告公司所做的公益广告。在广告牌的前面刚好树立着一根水泥电杆，设计者想象出一辆汽车因违章或酒后开车撞到了水泥电杆上，汽车前部撞得面目全非。利用一瞬间的视差，唤起对交通事故的警惕。

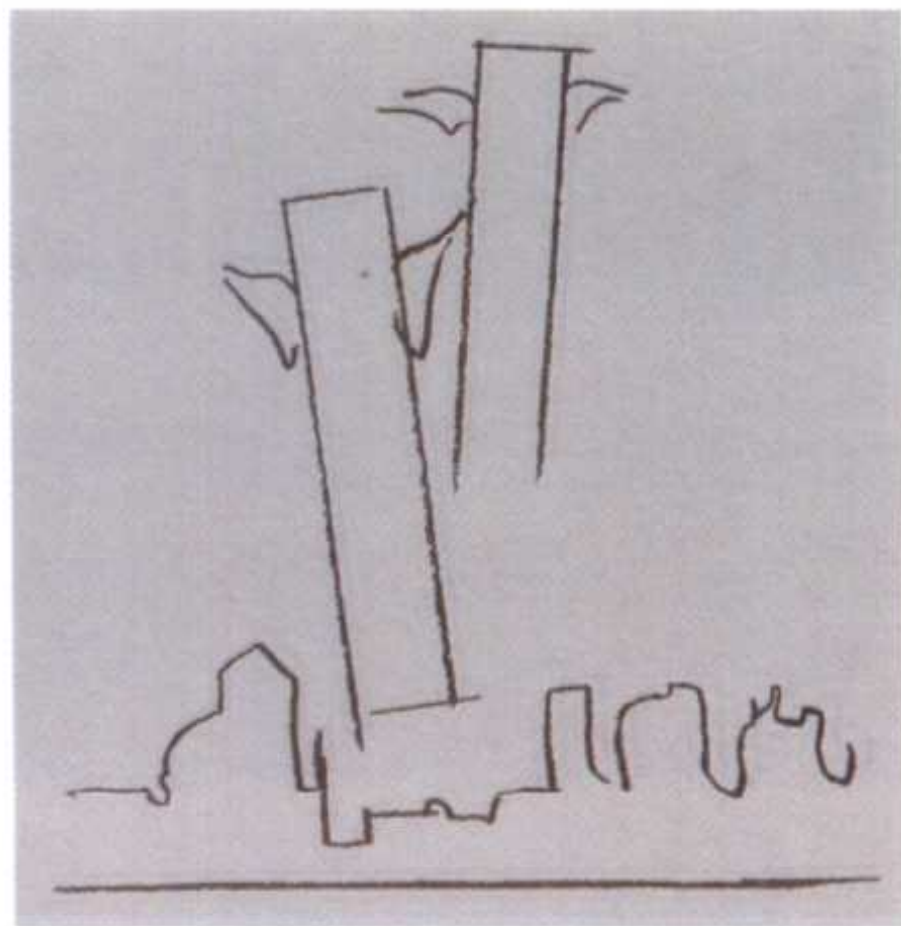

这是为一个图书展览所做的系列招贴海报的其中一张。《畅游》将画板、画架、画笔和模特组合在一起，用画面中的海洋作为畅游的场所。

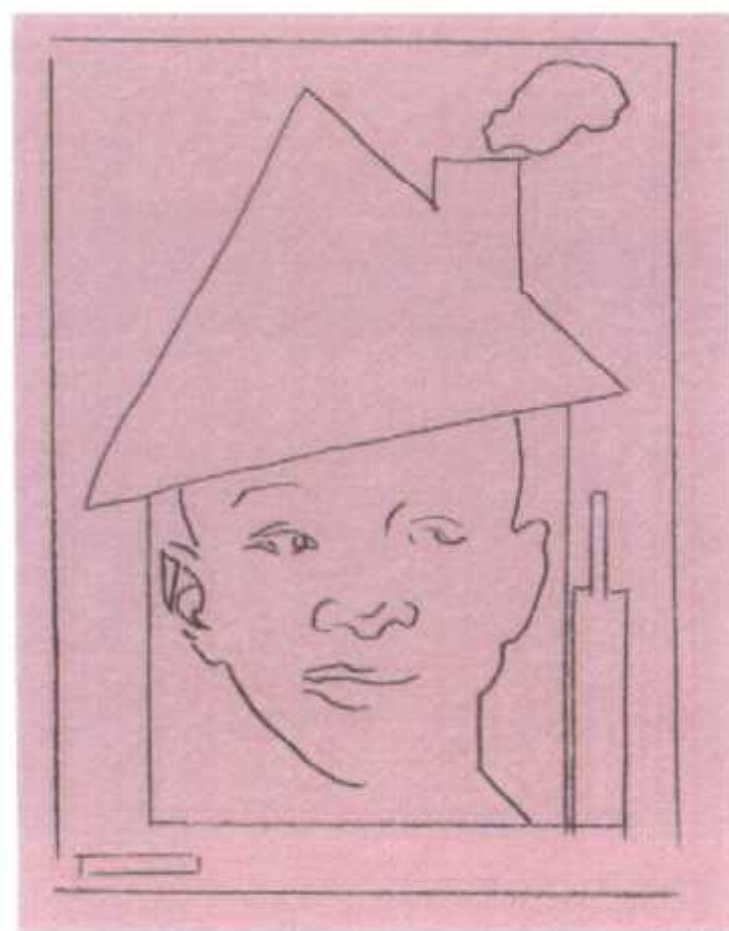

天使

这幅作品是在“9·11”恐怖事件发生之后作者的第一感应。科斯拉托维奇教授对遭恐怖袭击而倒塌的纽约世贸大厦作了象征性地艺术处理，大厦像天使一样长着翅膀升天，赋予了一种非凡的视觉意象，寄托着对在这次悲惨事件中无辜牺牲者的哀思。

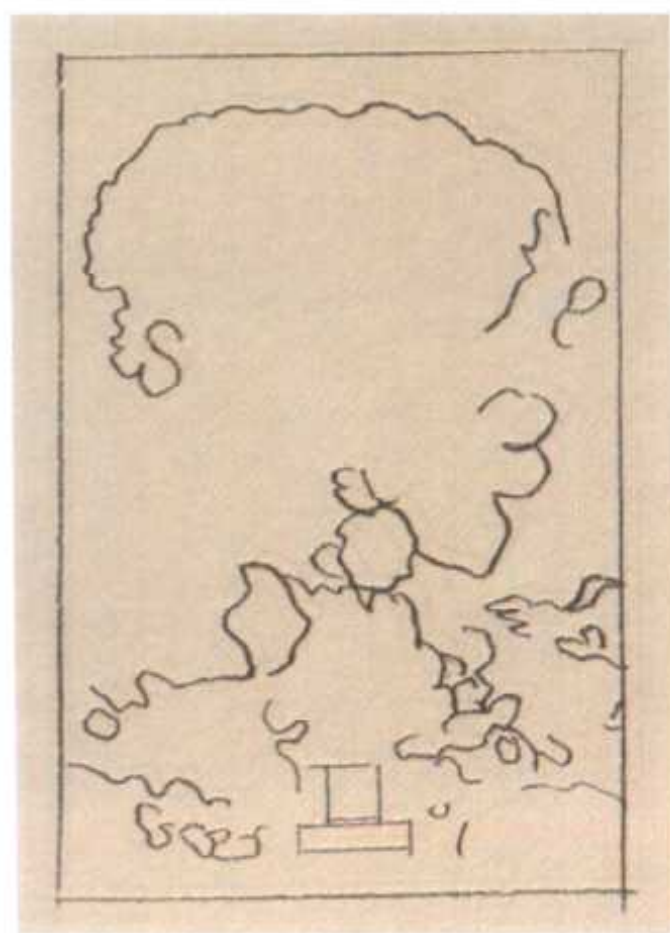

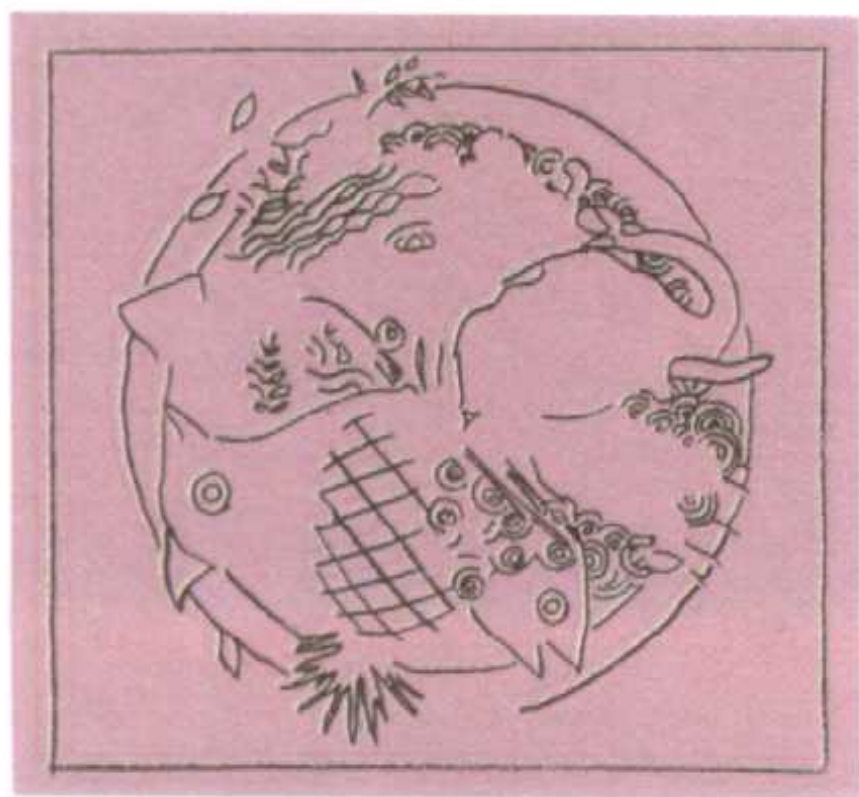
黑人孩子在世界许多地方都经受着苦难、战争、疾病、衣食、住房的困扰。这张招贴画用一个天真而满足的笑脸，头顶一个屋顶的帽子，烟囱冒着青烟，巧妙地表现了他们多么需要救助，他们多么需要“孤儿们的家园”。

在首届香港设计家靳埭强设计基金奖全国大学生平面设计竞赛中，郑霞的作品《物质世界》获金奖。它以传统的物质观念“金、木、水、火、土”为题，创作了五幅涵盖历史的、物质的、精神的、世界的画面，深沉而厚重地表现了主体，同样以巨大的力量引发人们思考。

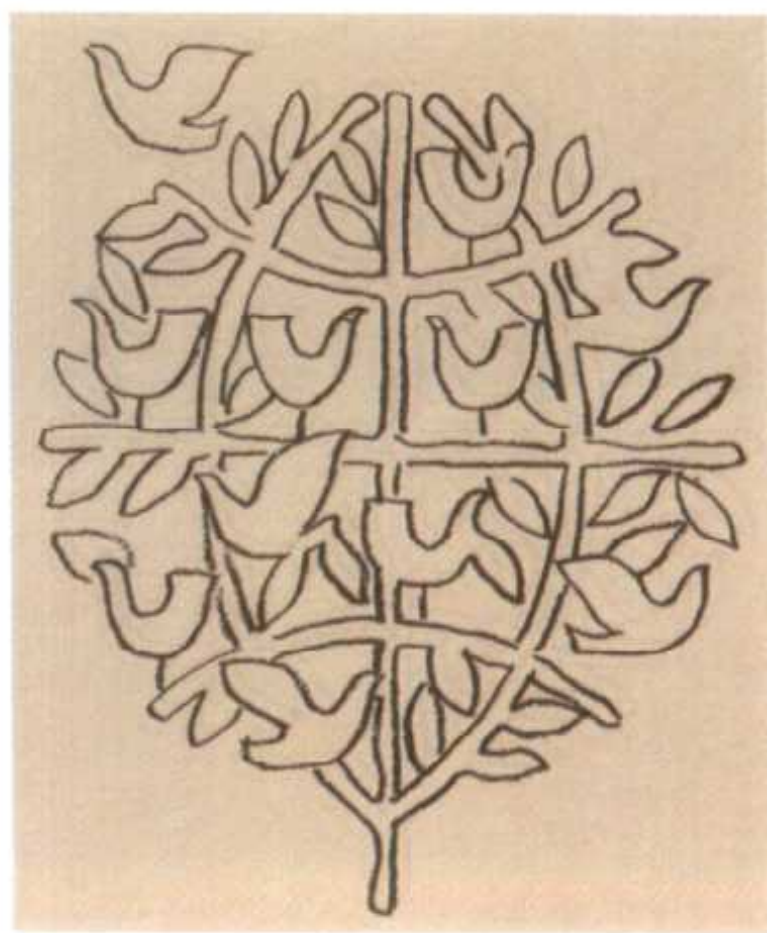
方位

德国艺术家玛丽娜·L.罗莎的作品风格独特且精美。在此，以八个画面交叉表达了生活里的五个感观的四个目标。象征了八个方位或空间的导向，一朵莲花罩住宇宙的八方，万物都在出生、成长、老化并消亡，周而复始，正如一个圆圈，宇宙规律代表了从不间断的永恒。

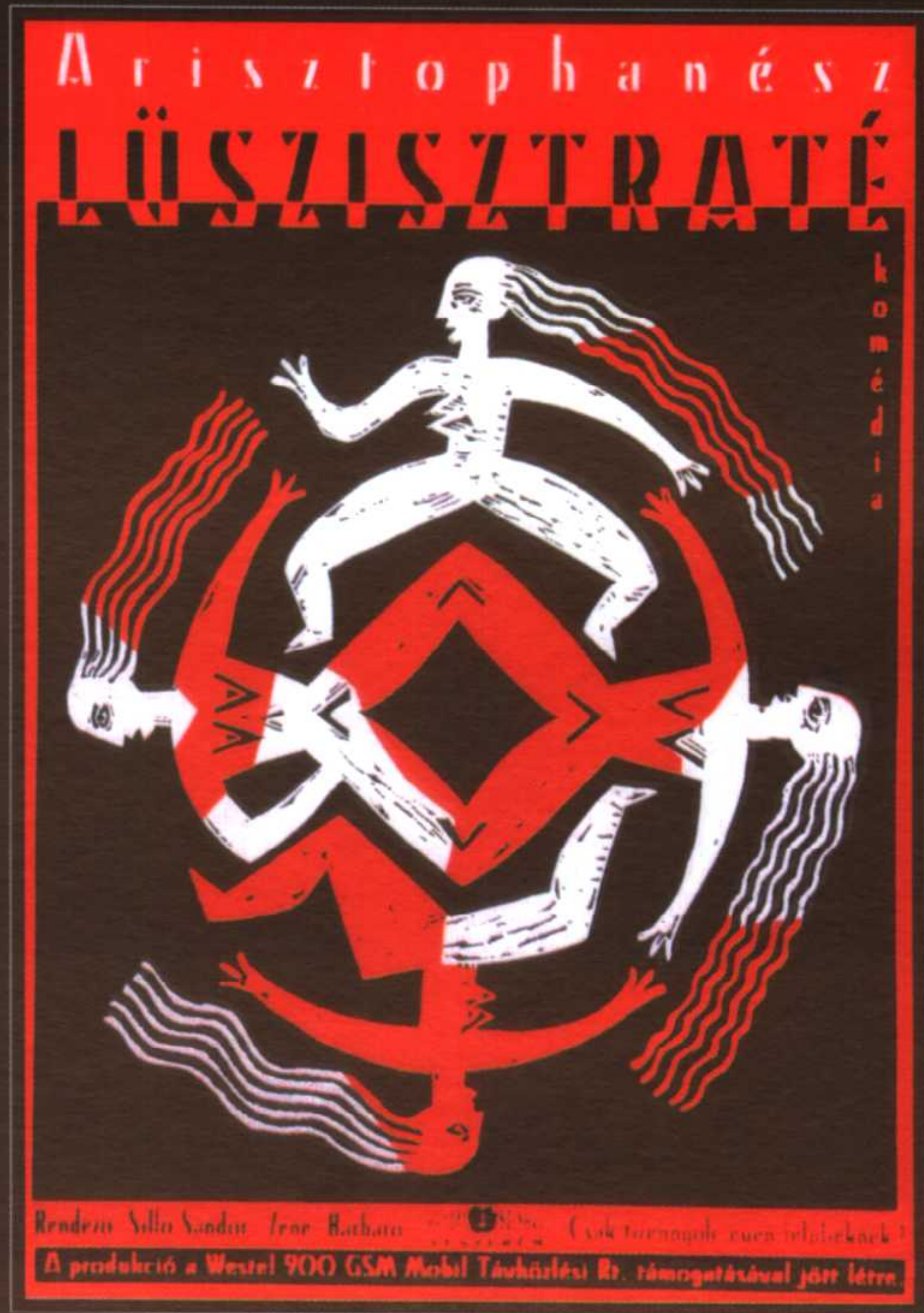
世界和平年

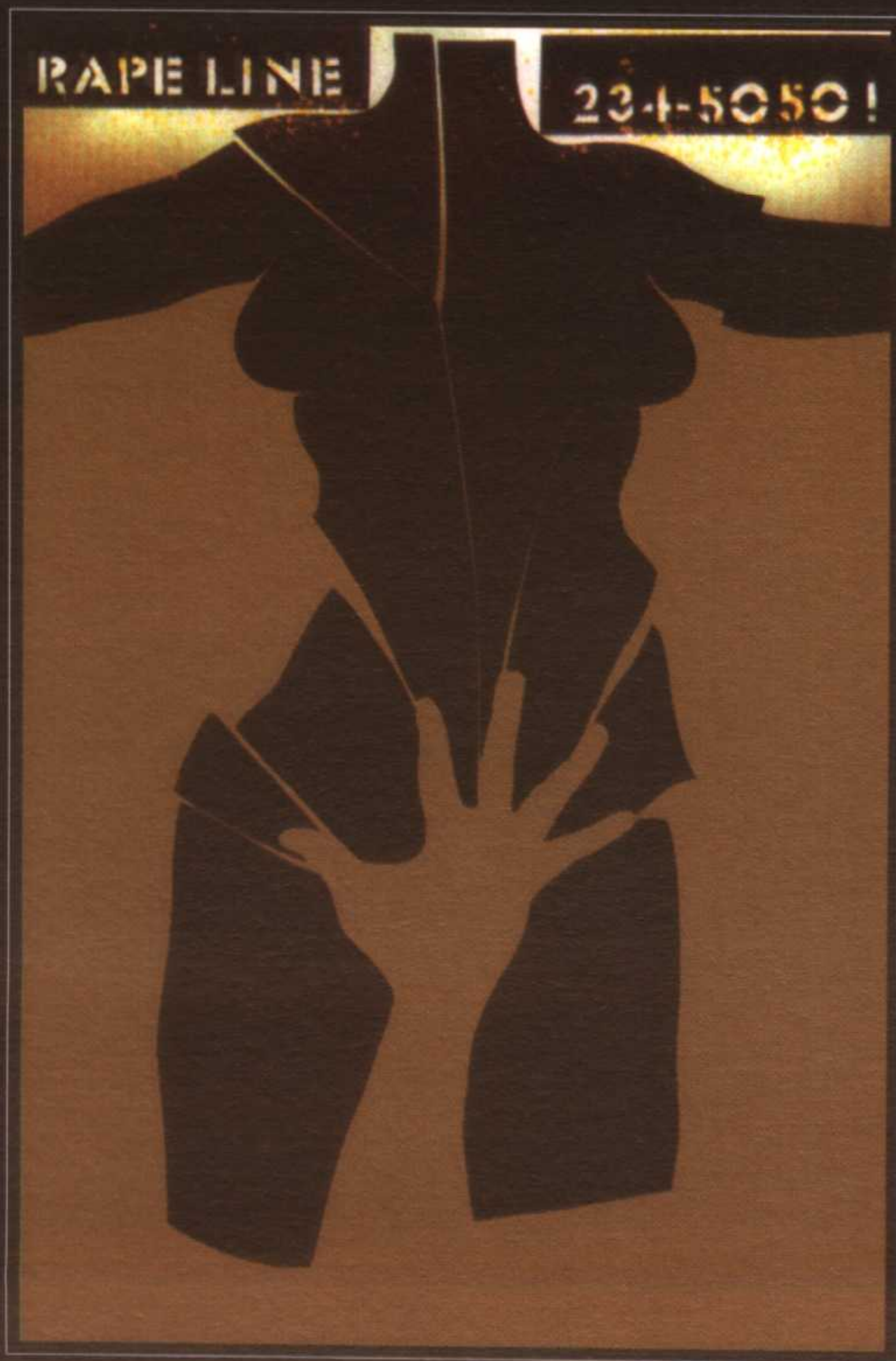
世界和平年是为一枚邮票所作的设计。它将地球装饰成一棵美丽的大树，在树上有很多和平鸽，期待世界上所有民族和种族能够和谐地在地球上生活。表达了世界人民对和平的希望和美好心愿。

轮回

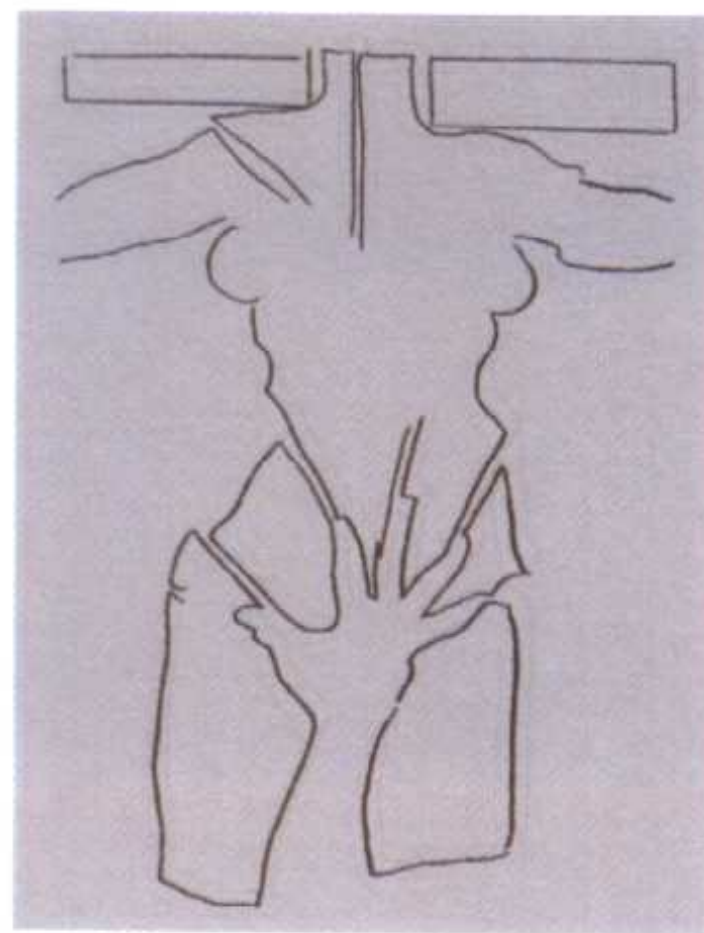
在这幅图案上，可以看到环形和女性舞蹈造型的结合。舞者的移动、对称的排列来自宗教仪式的祭仪，它令人想到生死轮回，唤起美德，摒弃罪恶。简约的图形、对比强烈的色彩和紧凑的结构表现了力量。

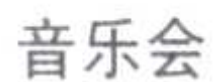

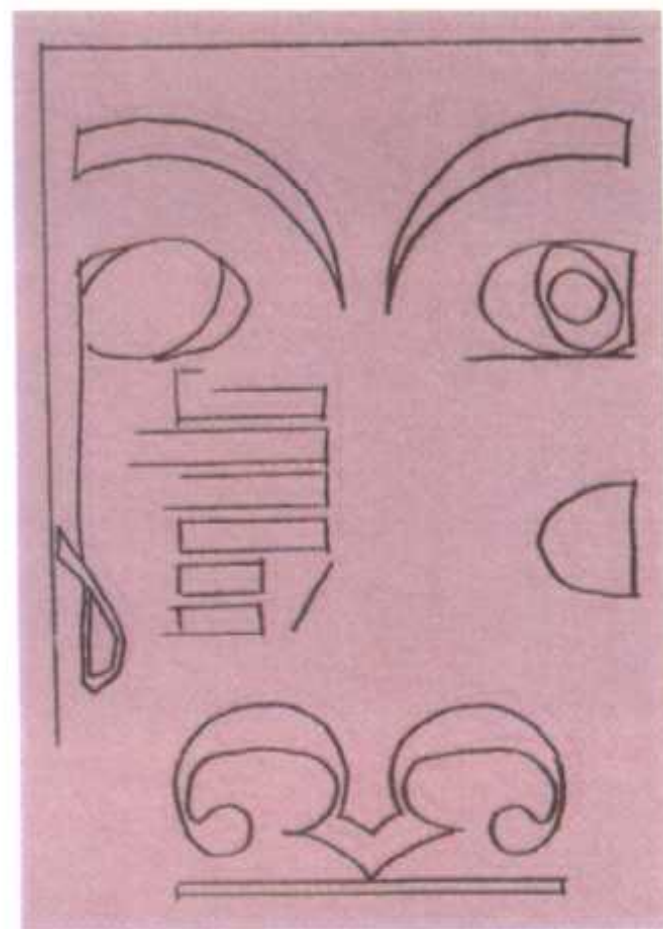
呼救热线

宾夕法尼亚州州立大学的校园呼救热线“RAPE LINE”是一个求救电话。当人们需要救助时,就可以拨打该电话号码报警,它是人们,尤其是女学生遇难时寻求帮助的有效途径。呼救热线“RAPE LINE”的广告将呼救的手与女人体组合成正负图形,恰当地表现了主题。

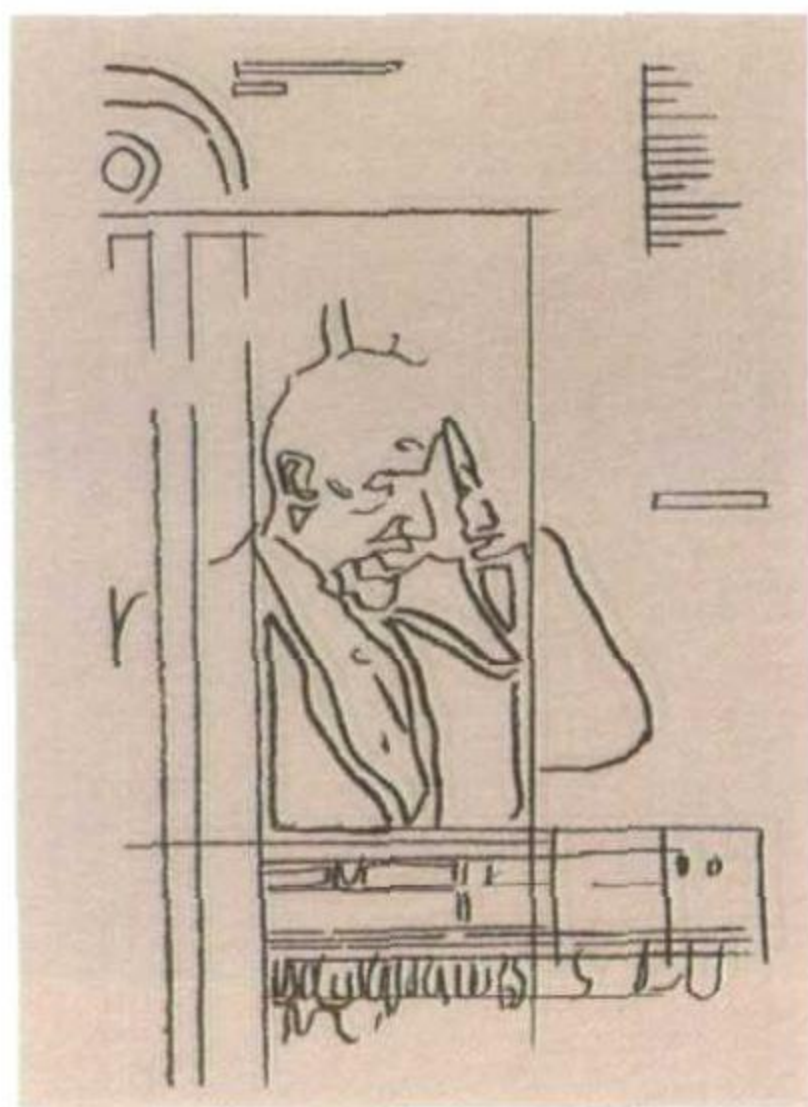

这是菲利普·米洛特为法国广播电台设计的系列音乐连续海报之一。它的特点是字体、图案和色彩达到浑然一体。版面被编排得很好，同时这些平面的组成成分被集中在一起使用了视觉双关语和夸张的表达方式。

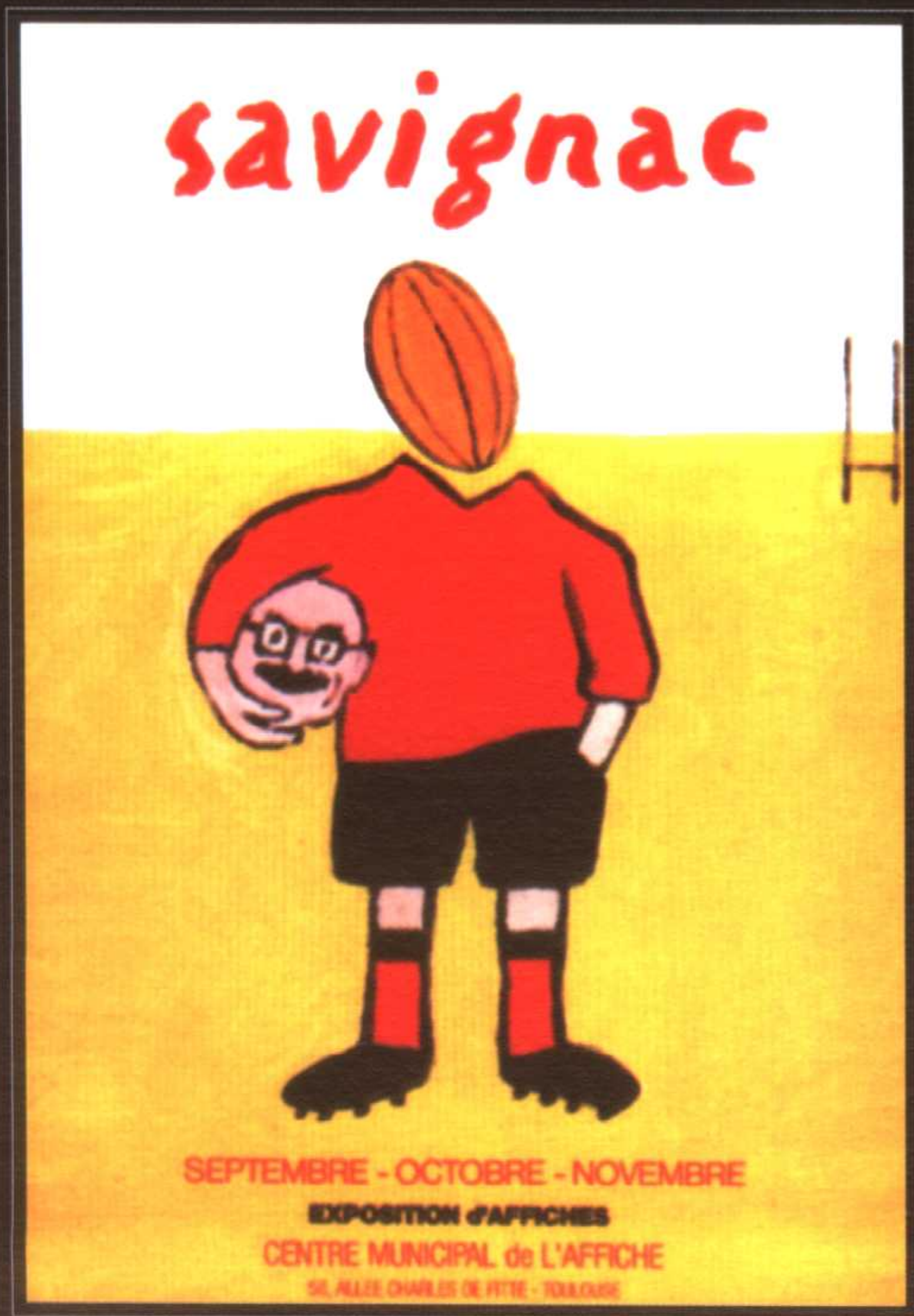

不难看出，这是一个有关音乐的招贴。它用现代的构成方式编排了画面，音乐家在思考，人形突破方框以正负形的互换形成完整的形象又有变化，下面的五线谱增加了音乐的气氛，其他文字也安排得当。

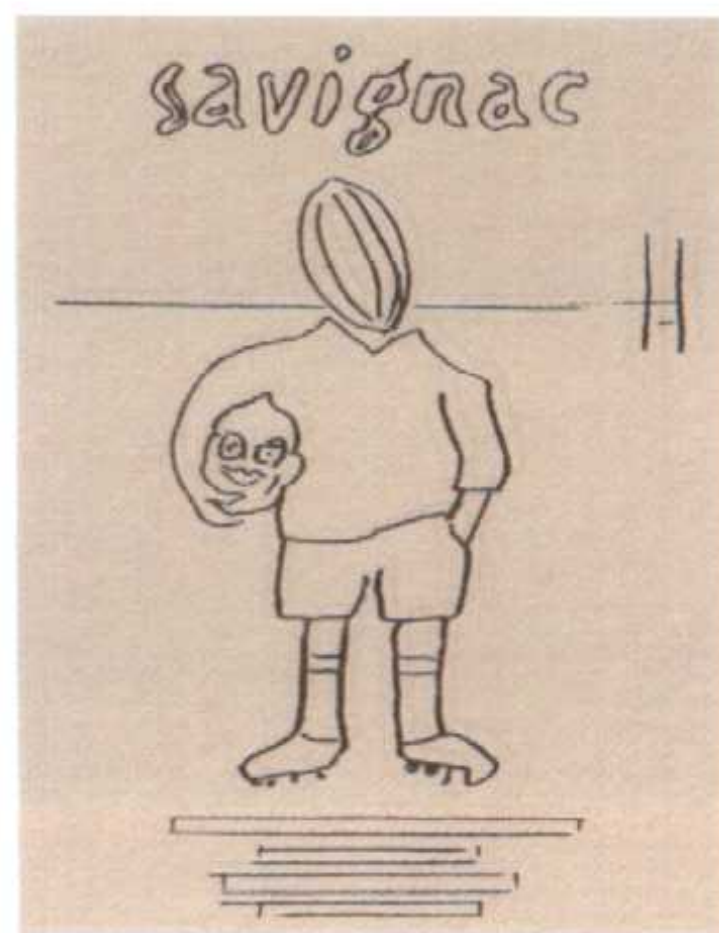

《奥塞罗》是2002年慕尼黑巴伐利亚国家剧院歌剧《奥塞罗》的海报。它用一种简洁单一的图形语言，表现了持久、精炼、象征、大度。这种理性的艺术造诣给人视觉愉悦的享受，也是精神思索的交流。

橄榄球

人们对于橄榄球的热爱到了如醉如痴的疯狂程度。但是，画中的形象却将人的脑袋换成了橄榄球而将脑袋提在了手上。这种提着脑袋干橄榄球的宣传画却是不凡的幽默之作。幽默性作品能使人们关注、微笑、沉思、回味，从中受到启迪。

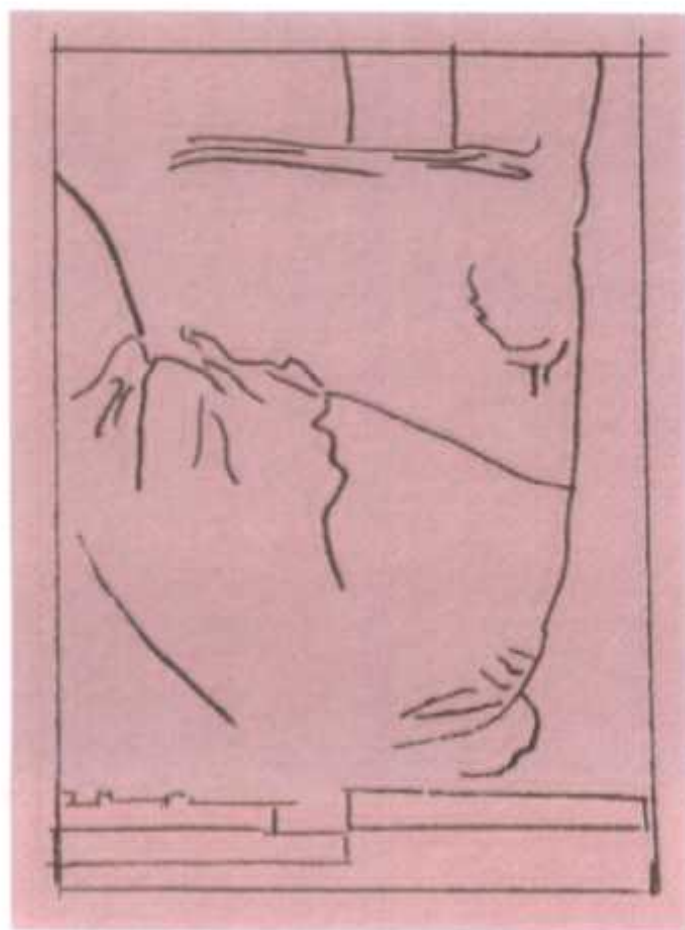
激情的爱

此图是一幅以“激情的爱”为竞赛主题的招贴画。画中对垒的棋子国王与对方的皇后拥抱，简明、幽默地表现了主题。

南非轮盘

一只包裹着纱布的手，渗漏出的血，形成了非洲地图。这是戏剧《南非轮盘》的招贴画，表现了当年非洲的深重苦难。

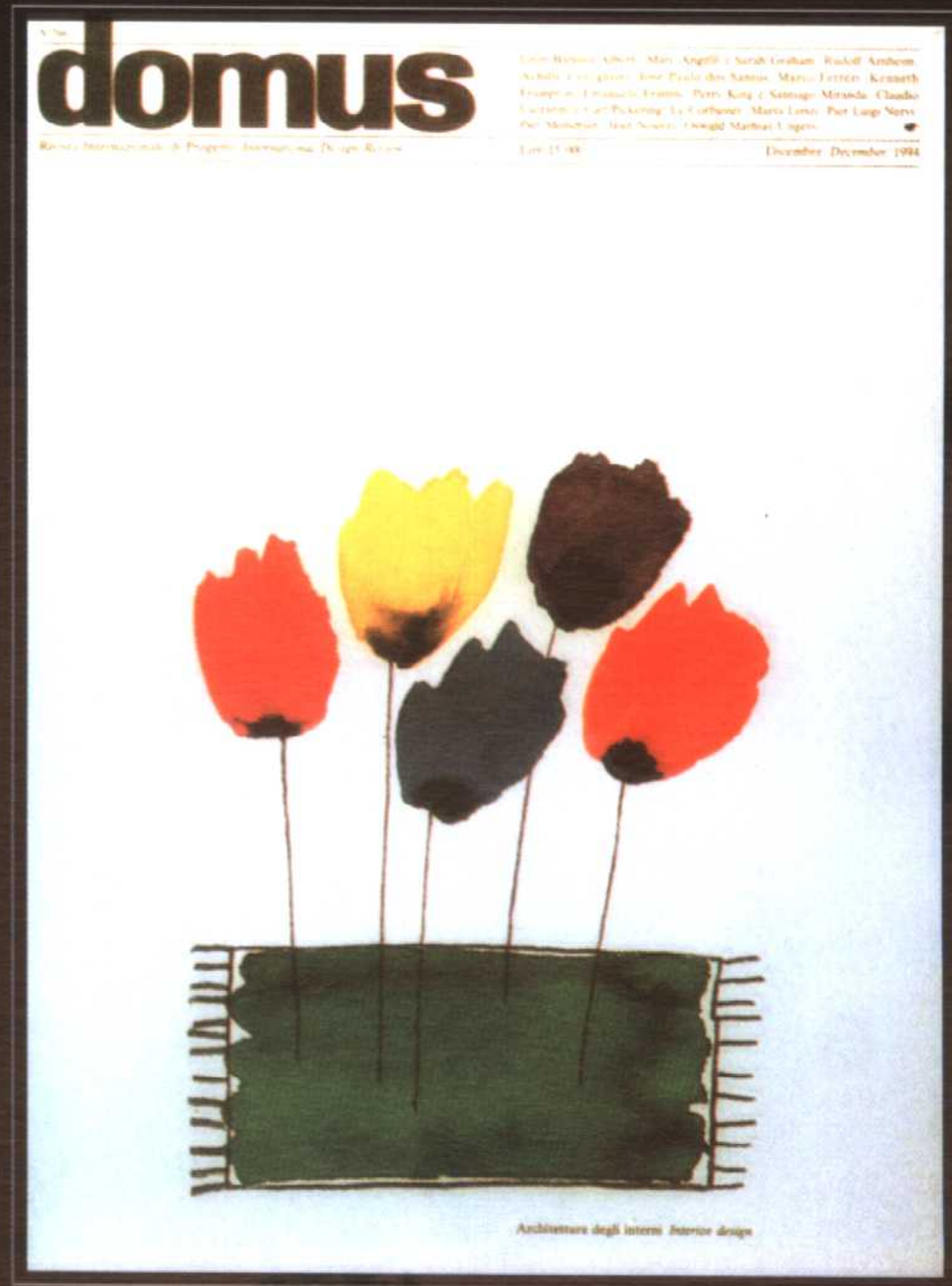
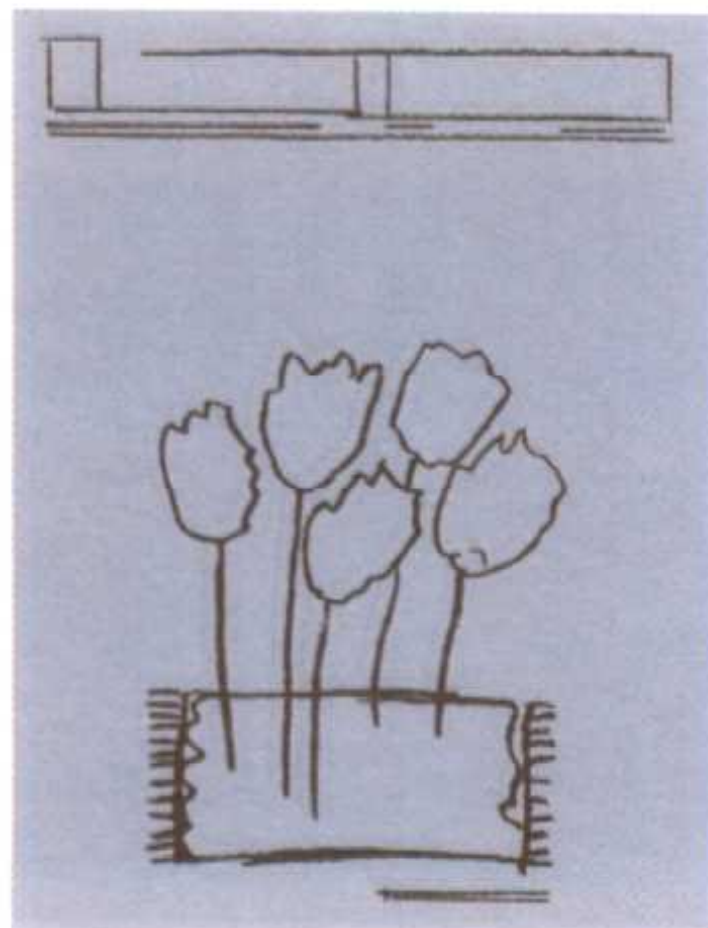

这是第四届特尔纳瓦国际海报展的大奖作品，名为《我们是一个整体》。作品实际上是由十一个单独的形象，如不同的人、雕像、动物等可以将其一半分别组合成一百多张作品，其寓意人与人、人与自然之间相互依存、不可分割的整体关系。

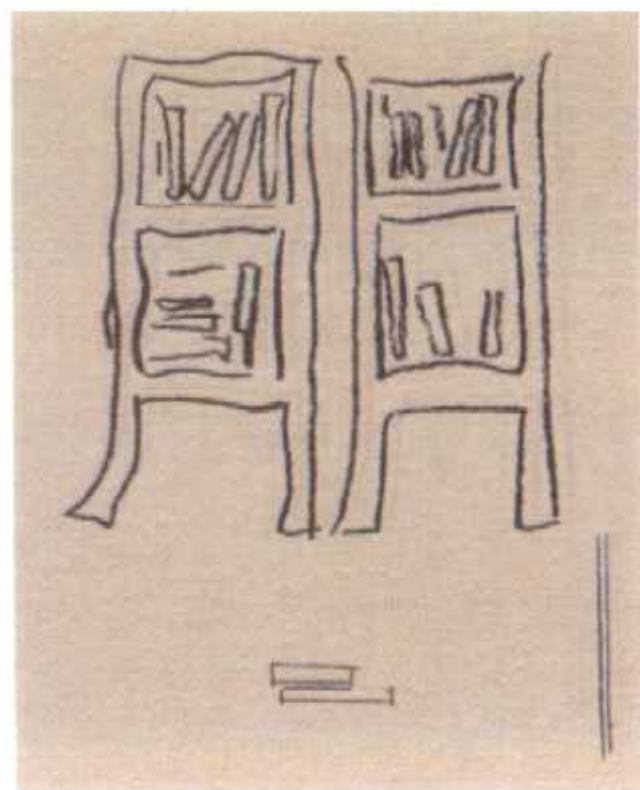
室内设计杂志

意大利《domus》杂志封面设计。这份杂志介绍室内设计方面的内容。在这一期封面上，以一种轻松、抒情而又颇具幽默意味的笔调画出了一片绿色的地毯，奇妙的是在地毯上面开出了几朵色彩鲜艳的美丽花朵，以此来反映室内设计的美妙。

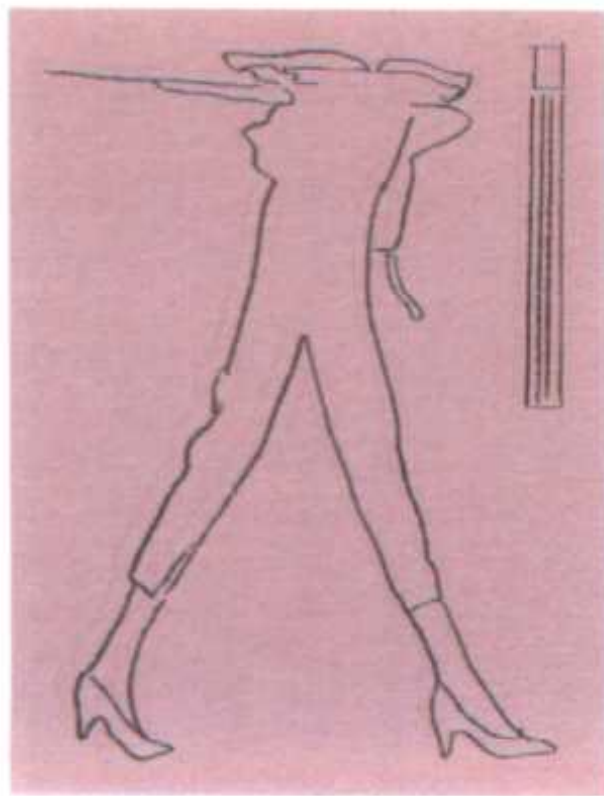

这幅招贴构图新颖，创意简洁，利用“朋”这个汉字作为书架的形式，里面摆放着各种精美的书籍，准确醒目地告诉人们“书是我们的朋友”这一主题。

人

这是一家公司的招贴。所谓形象文字就是模仿物体的形状，写形与写生兼而有之。通过中国汉字“人”这一文字符号，使人们产生不尽的联想。充分表达了该公司以人为本，为人服务，顾客就是上帝的宗旨。

Beauty

小天鹅

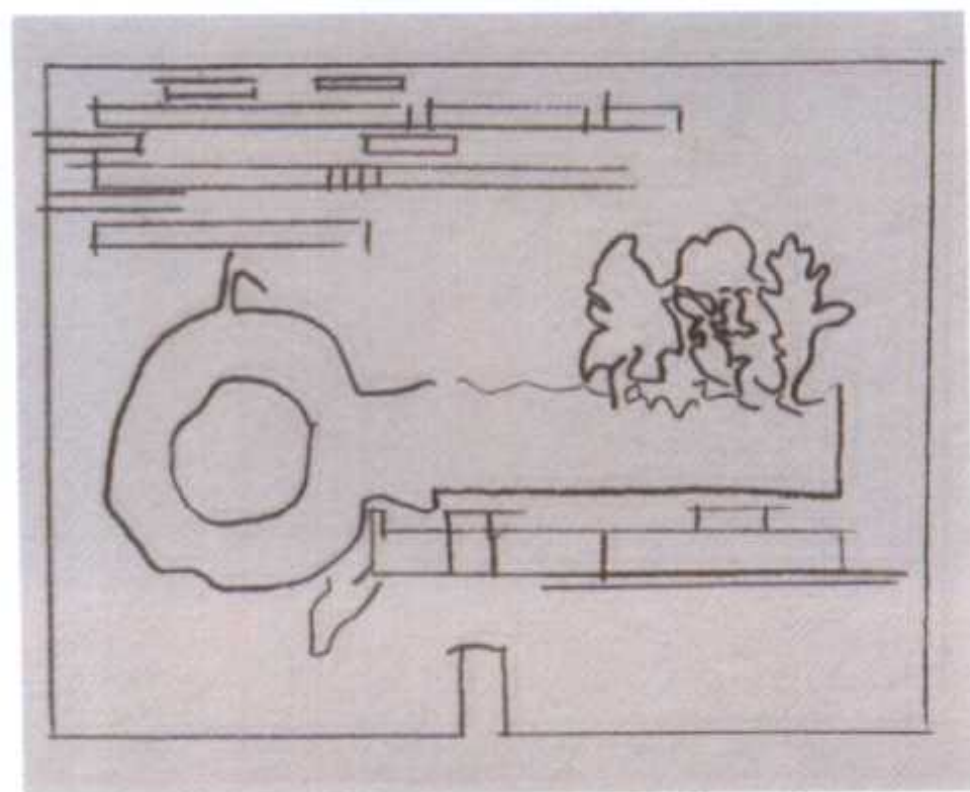
这是“小天鹅杯”第三届靳埭强设计基金奖的一等奖《美的标准》。它是针对我国企业的形象设计，曲线板是画美丽曲线的标准，曲线板的正负形都是美丽的小天鹅。推出企业文化和理念，揭示企业对社会环境、对技术发展的关注。

公园落成海报

这是为瓦尔德马里省利拉公园落成仪式而设计的新闻发布海报。画面有浓郁的法国色彩白色、浅蓝色，用钥匙的图形作为公园开幕的象征。有绿色的树和色彩缤纷的鲜花，还有人和小鸟，欢迎人们到公园来。画面设计得浪漫、轻松，富于诗意。

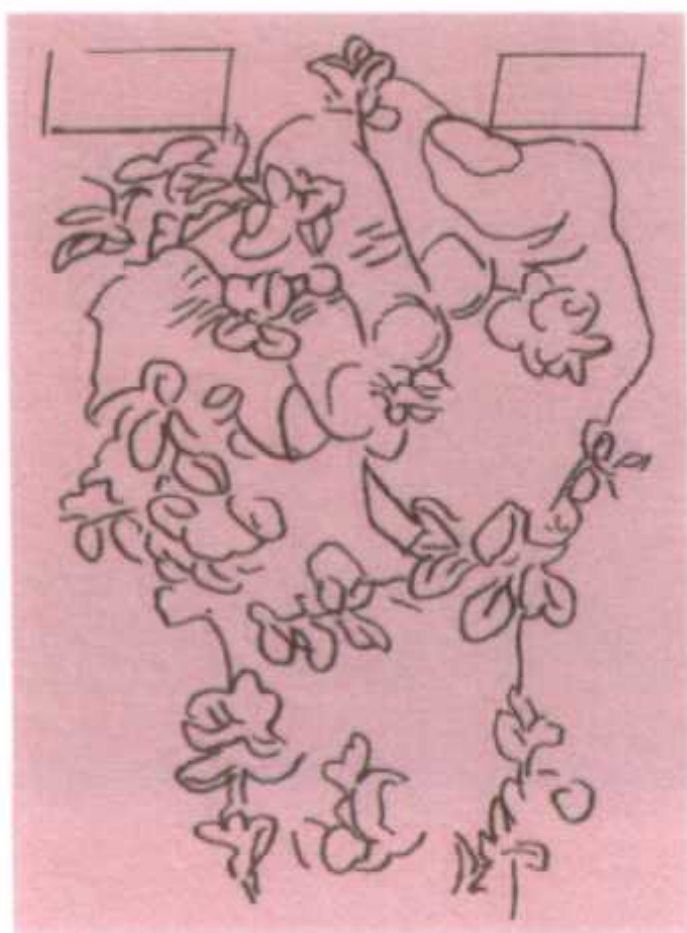
家

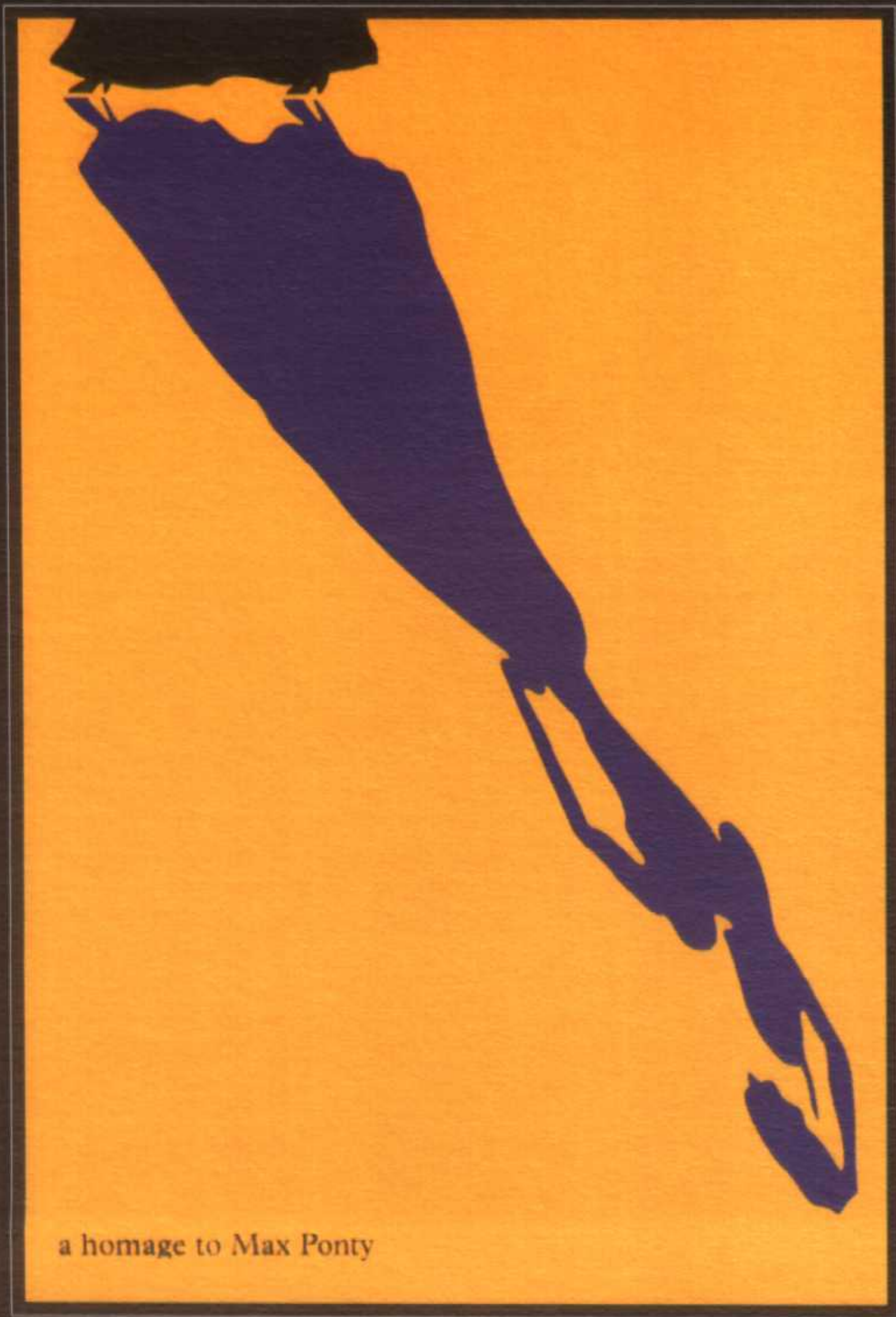
这是上海国际海报邀请展中的一幅“家”题材的作品。它以深蓝的底色衬托着一个草书的“家”字，后面的背景有许多篆书、隶书等字体，代表了中国几千年的文化传统，“家”右边的撇捺以台湾省的图形表示，形成了国家这个概念的整体性。

亚琛爵士乐音乐会

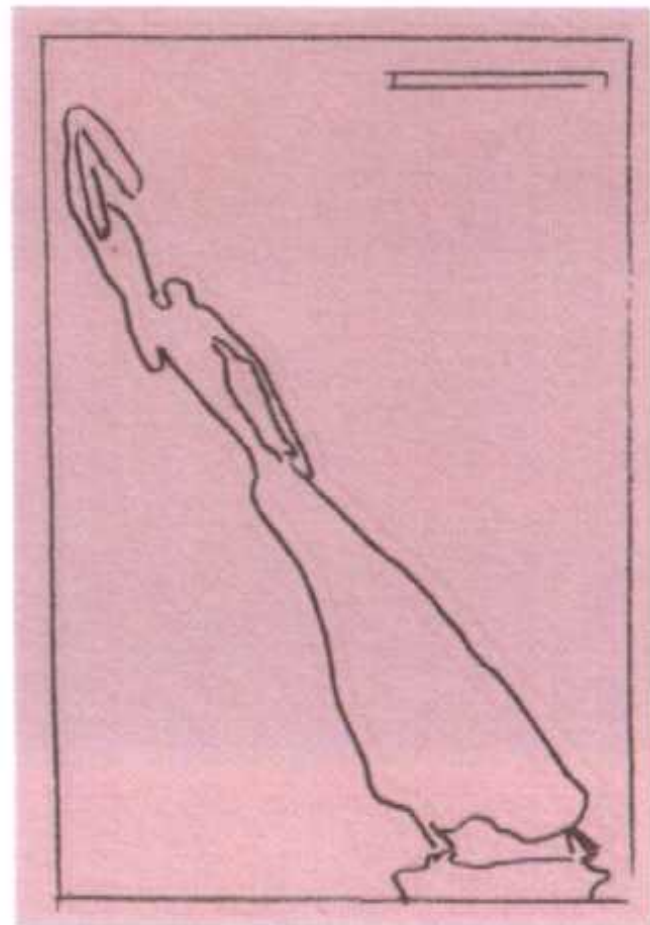
这是亚琛爵士乐音乐会的招贴。爵士乐源于黑人音乐，黑人拳头周围环绕着鲜花，是寓意美好的音乐、美好的事物。

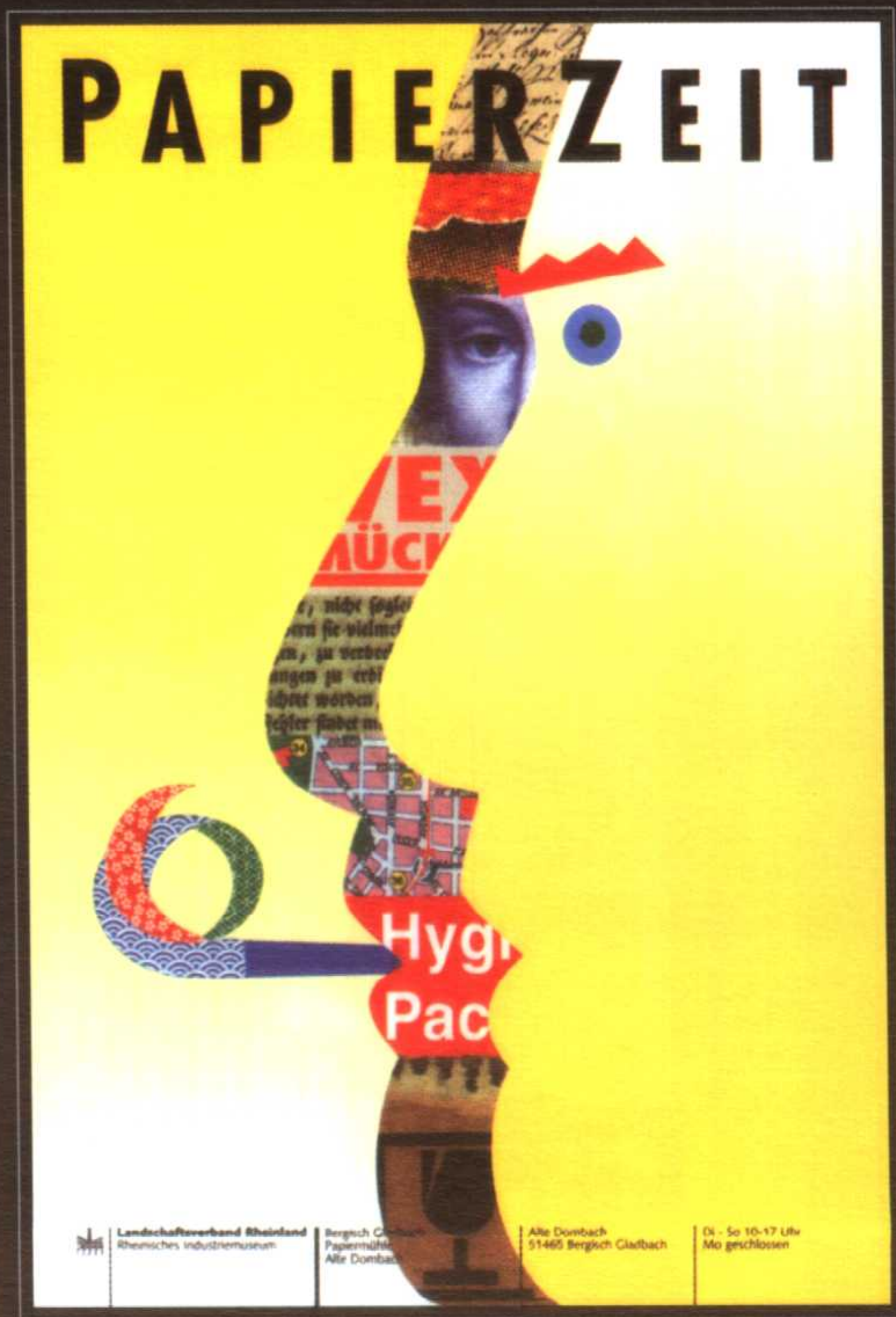
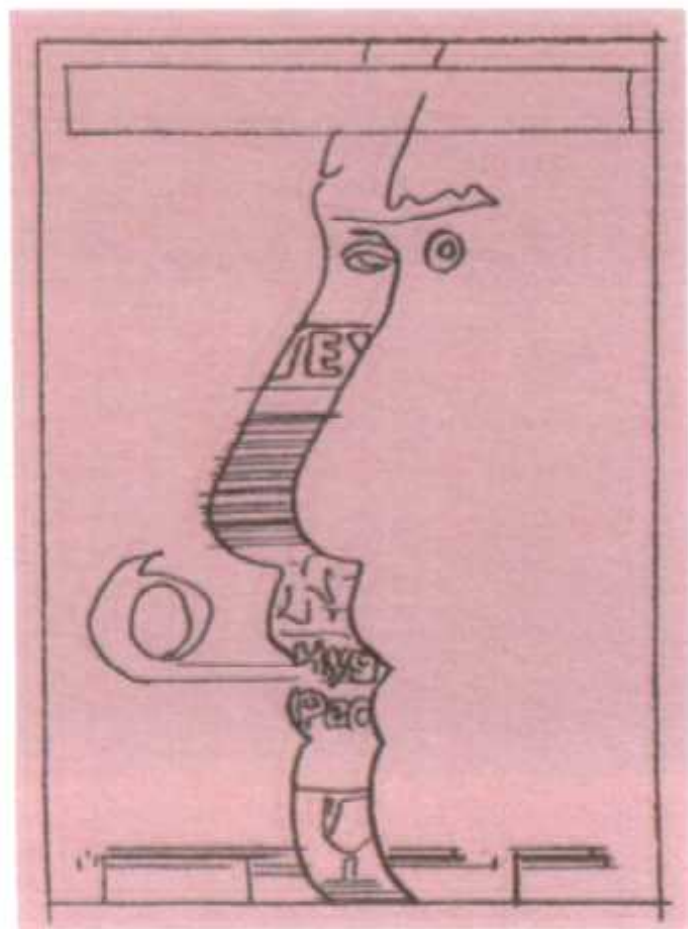
法国香烟

吉普赛人舞蹈的倒影成为法国香烟的招贴。在20世纪30年代就有吉普赛舞女图案的烟盒。香烟广告在现实生活中往往受到很多限制，许多媒体不能做香烟广告。这幅招贴却巧妙地使人通过吉普赛舞女联想到一个品牌悠久的香烟产品。

折纸艺术展览

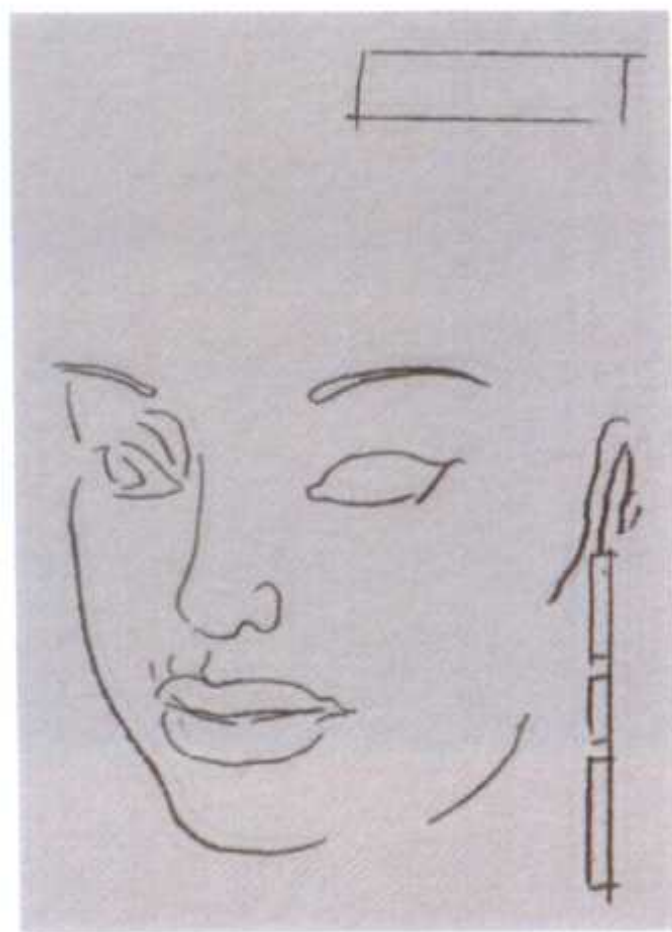
折纸艺术展览招贴用重叠人的剪影吹着纸笛的形象，表现得别有风味。所有的形象都是用各种纸组成的，剪贴的人物富于装饰效果。

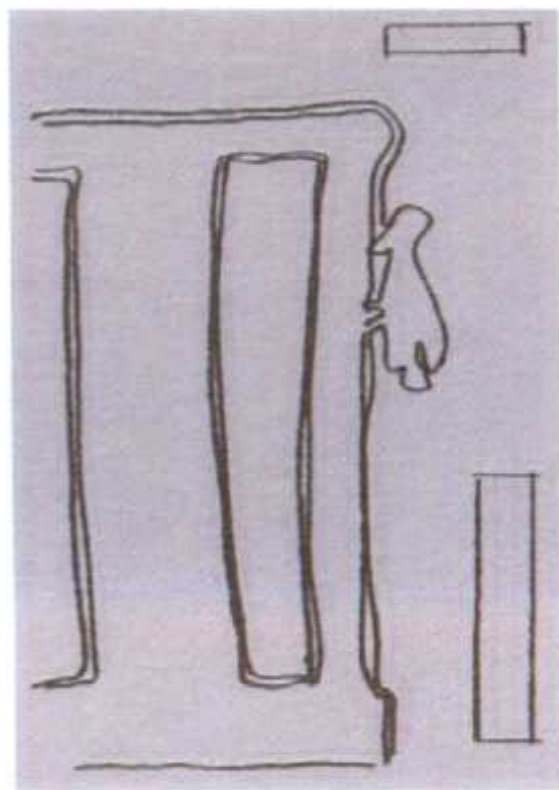
HUMAN AND NATURE

人与自然的招贴画面之一是
将三维建模的头型，用贴图的方式
将天空的图贴在头型上，成为
人与天空的自然融合，表现了人
和自然的紧密关系，人类一刻也
离不开清新富氧的大气层。另外
还有人与水资源、人与动植物等
紧密联系的内容。

保护林木

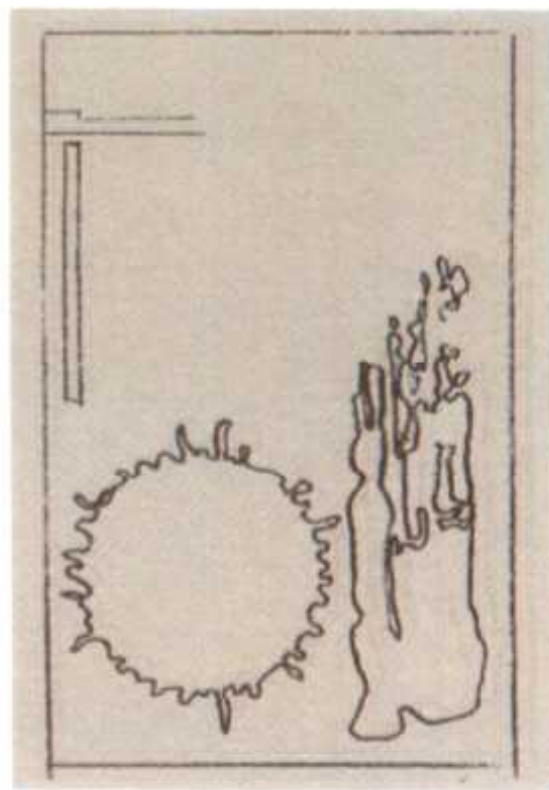
这幅招贴用一把破旧的木椅和一只瘦骨嶙峋的啄木鸟作为整幅画面的主体形象,简洁、清楚地告诫人们,大自然的资源是有限的,要保护自然,否则地球资源将会枯竭。啄木鸟没有森林的树木,只能在木椅上啄虫了。画面构图明快,一目了然。

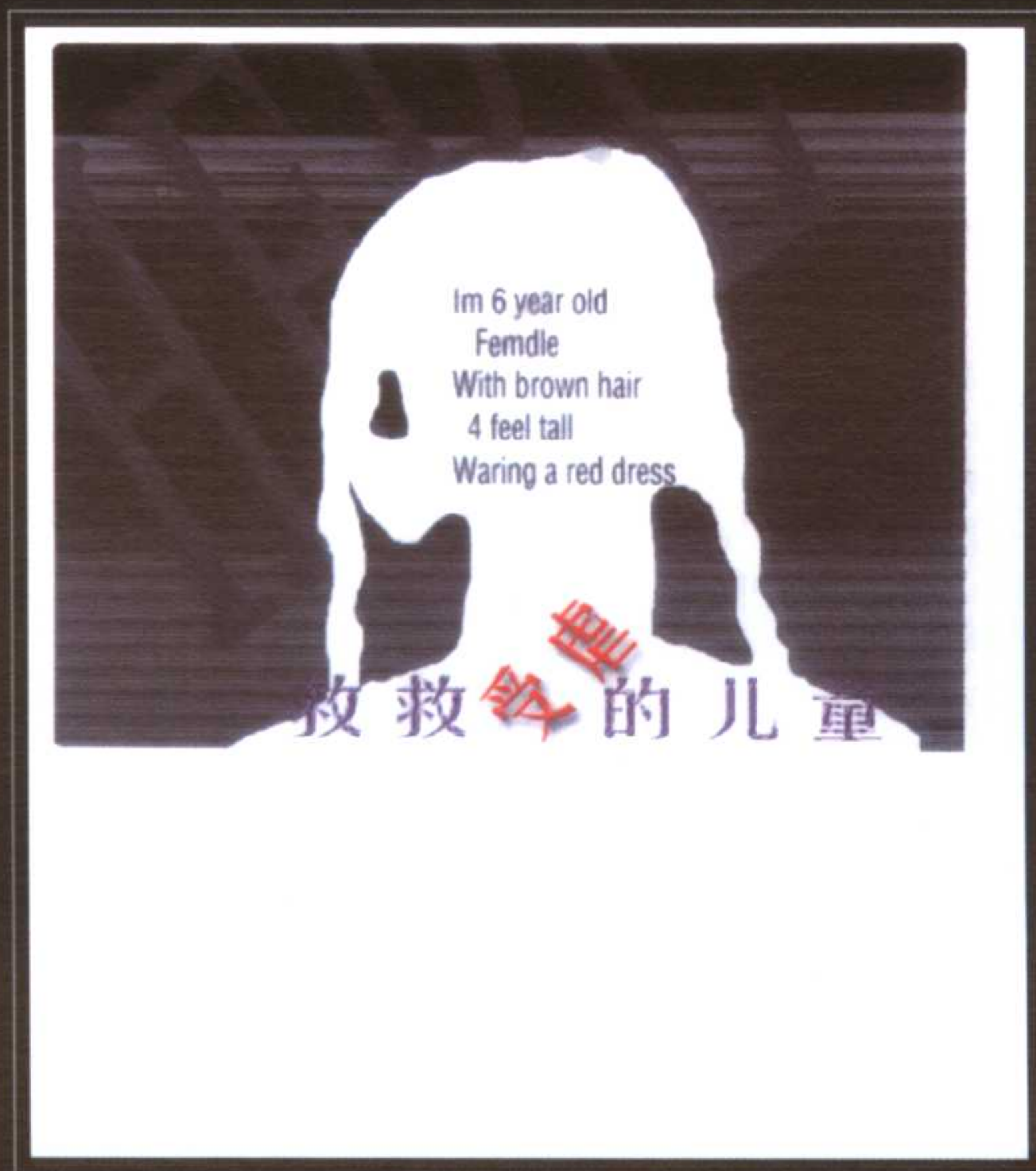
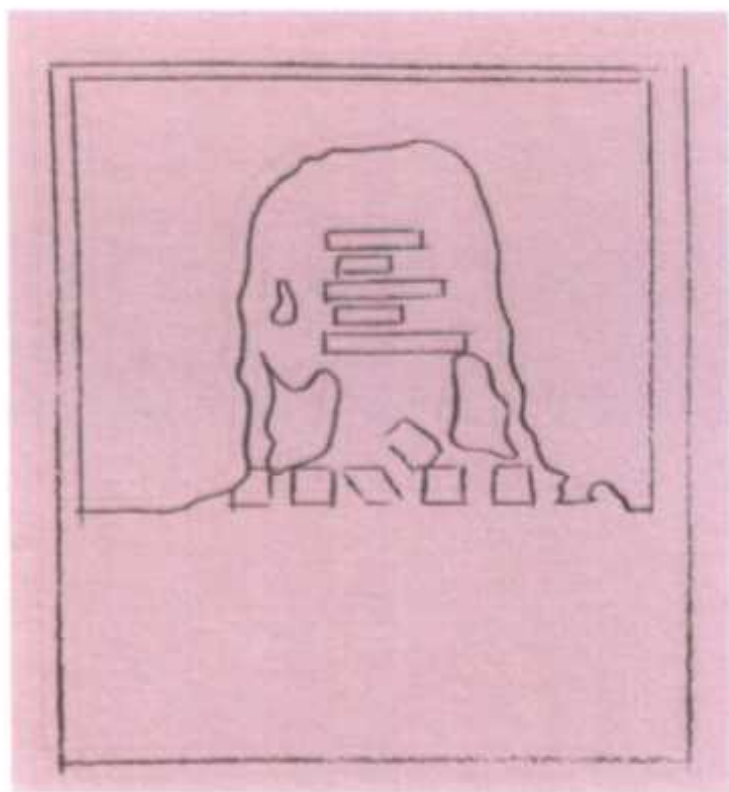
01 命题设计

这是“设计未来—01主题海报邀请展暨论坛”中的展览海报之一。围绕“01”这一设计主题，画面以光芒四射的红太阳为“0”，以毛笔的笔迹为“1”，表达了对未来设计的思考，人类文明进入了数字化的网络时代。

拯救儿童

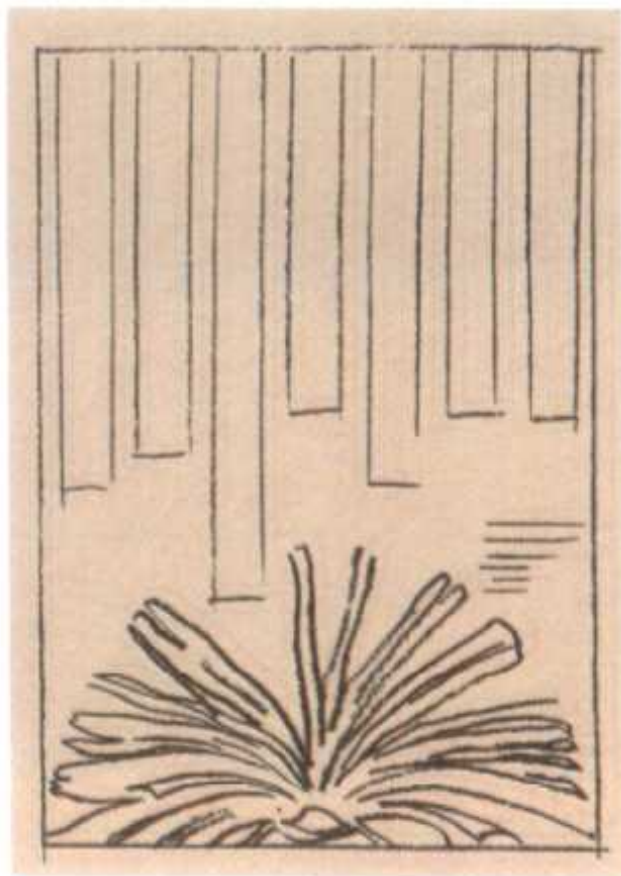
世界上的儿童遭受了很多不幸，特别是女童。这幅招贴画呼吁救救受虐的儿童，女孩的背影面对暗淡色彩的背景预示前面的不幸和危险正在逼近，他们正在等待正义的拯救。

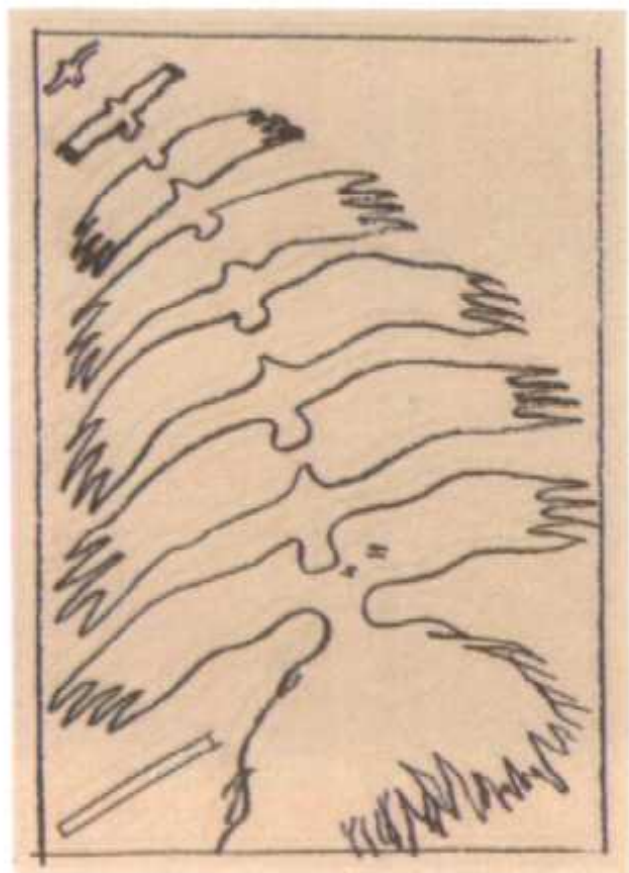
书籍博览会

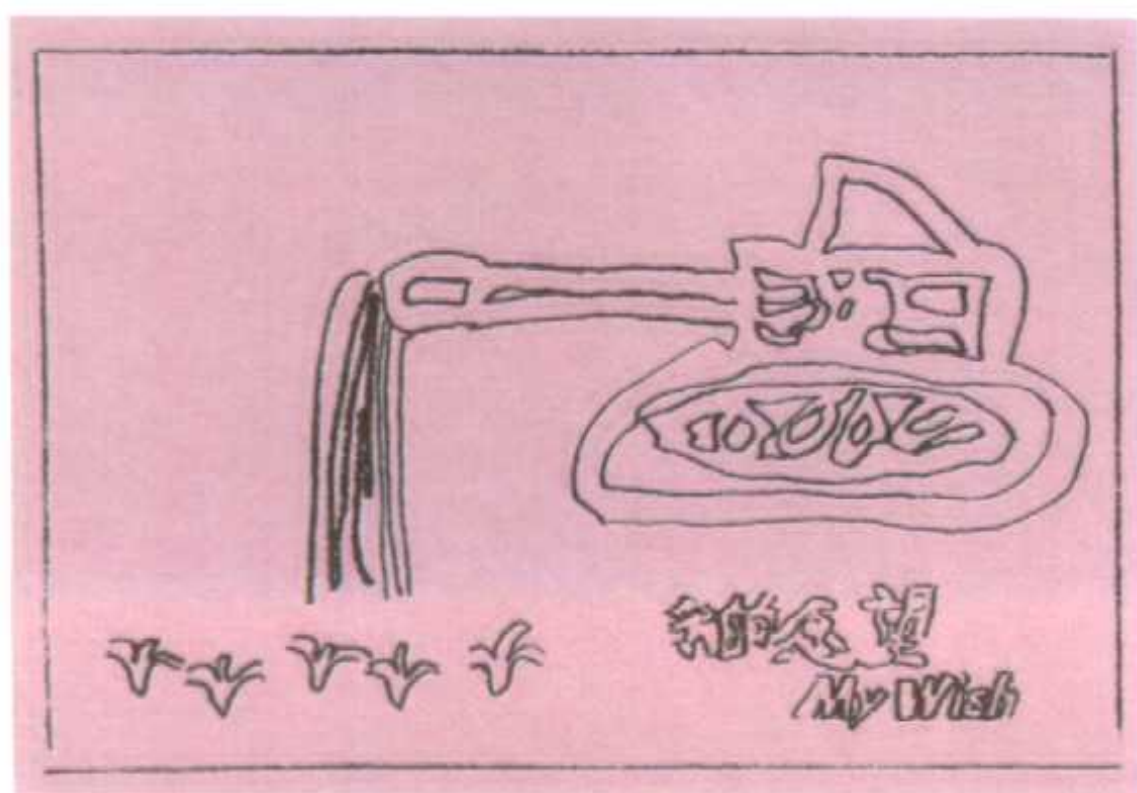
这是一幅已有多年历史的莱比——国际书籍艺术展的海报。海报把创作的元素着重在文字和版面设计两个方面，突出了字母形式美的感染力，书像扇面一样翻开，黑白对比产生了新颖的与众不同的强烈效果。

树与鸟

大自然将向何处去？一句发人深省的话深深触动着每一个观看者的神经。画面中一棵连根飞起的树中间形成的一只只负形展翅的鸟，向人们预示着自然的和谐正在渐渐远离。它再一次为我们敲响环境保护的警钟。

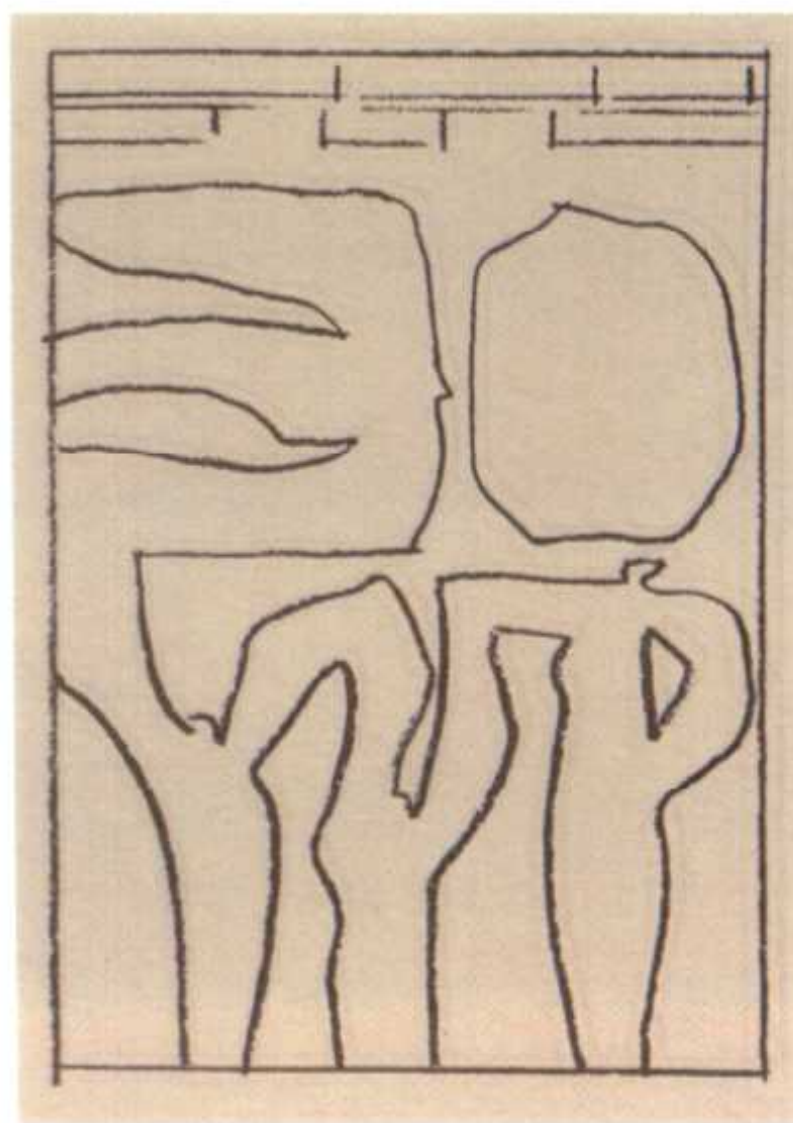
我的愿望

这幅招贴画的特别之处在于它运用儿童画的方式来表达世界和平的主题，通过儿童简单率真的思维，将用于恐怖战争工具的坦克转变成用来灌溉花草的洒水车。它无疑会给所有观看者带来一次不小的心灵震撼。

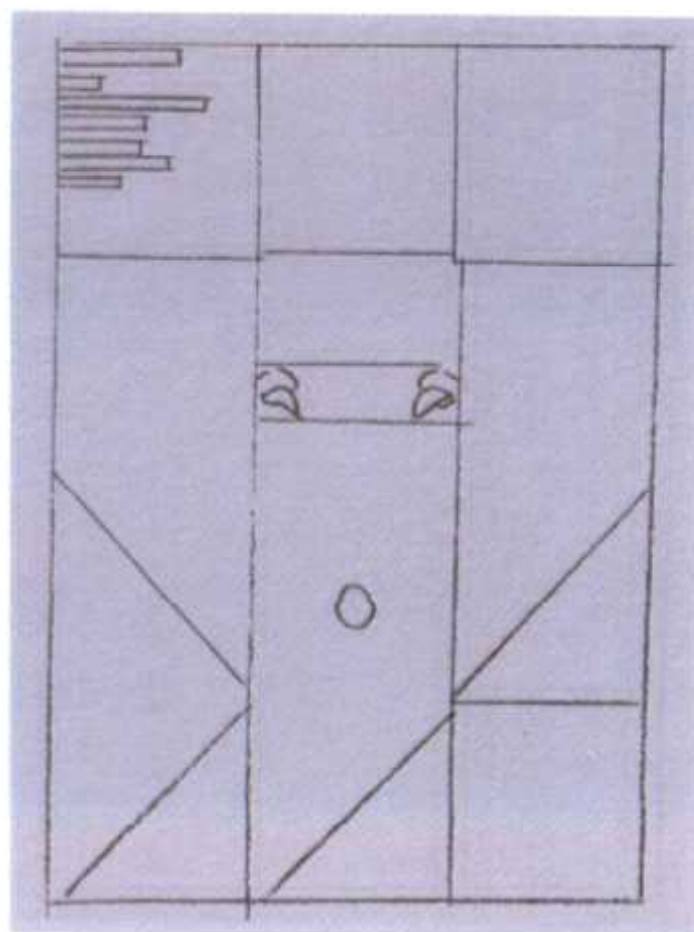
法兰克福博览会

许多电影节广告和招贴画以随意的图形取得了杰出的效果。法兰克福博览会萨特亚季特·雷依电影节的招贴，就用抽象的不同种族的人形，抽象的飞鸟、抽象的太阳表达了电影节各种影片中的剧情、事物、人物和情节。

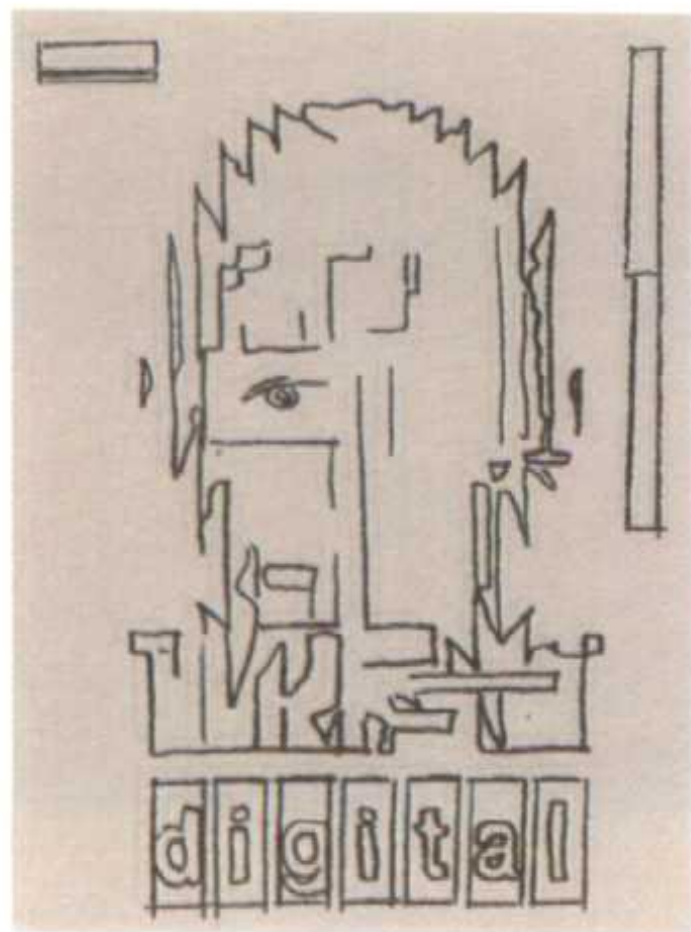

这是日本传统歌舞伎演出招贴画，是日本著名设计师田中一光的系列作品之一。它有简洁凝练、棱角分明的构图形式，构思奇特、手法大胆而强烈的个性特征，艺术风格古雅、清新。

日本 DEC

这张招贴画用现代多样性艺术表现手法中解构重复（形象打散组合）的手法，即把完整的整体形象作破碎处理，然后重新加以组合，形成破碎的空间和形态。解构性形象的变化，一般采用同质不同量的渐次重复构成，画面丰富、新奇，在视觉上有一种放射性，有很强的视觉动感。

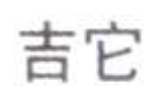
日本DEC

日本デジタル・イメージメント株式会社

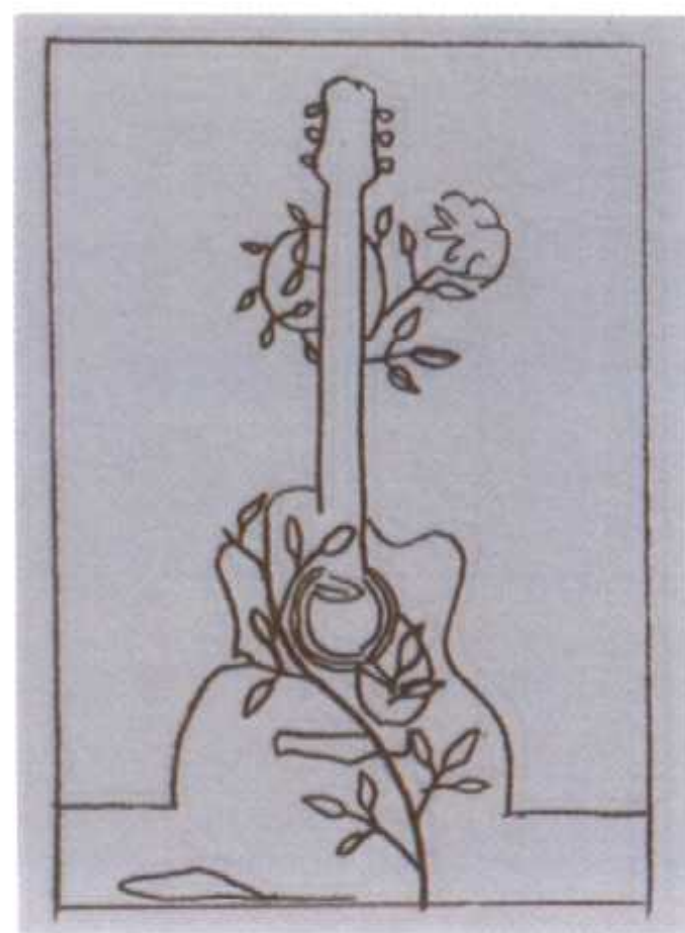
ずばぬけて人間できる
コンピューターカー。

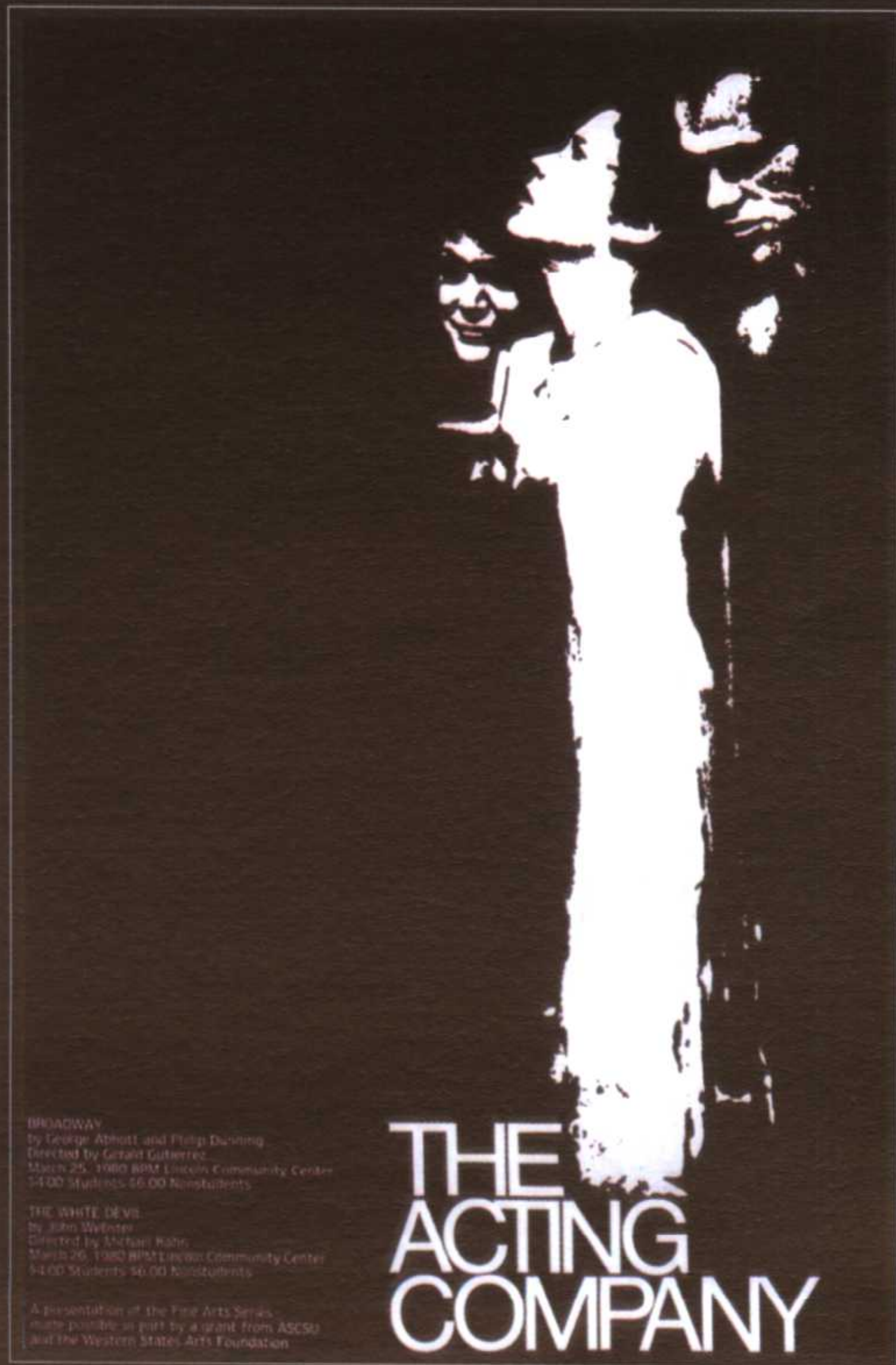
オネステイな性格です。

digital

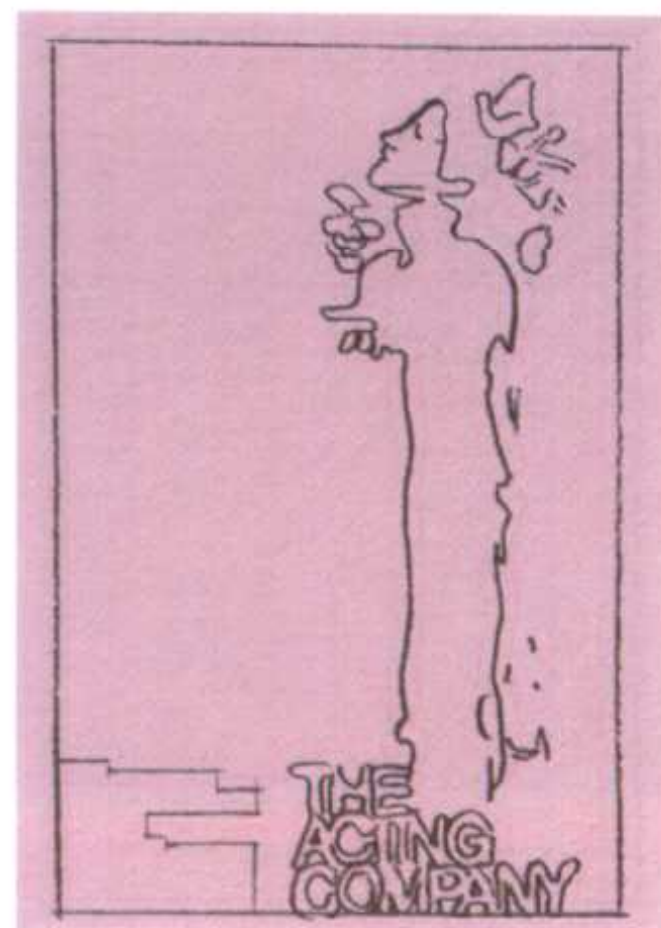
这张招贴画用现代艺术表现的手法，将一个高雅的吉它置于一枝鲜花围绕中，给人一种别致的美感；通过丰富的联想，能突破时空的界限，加深艺术作品美的意境。

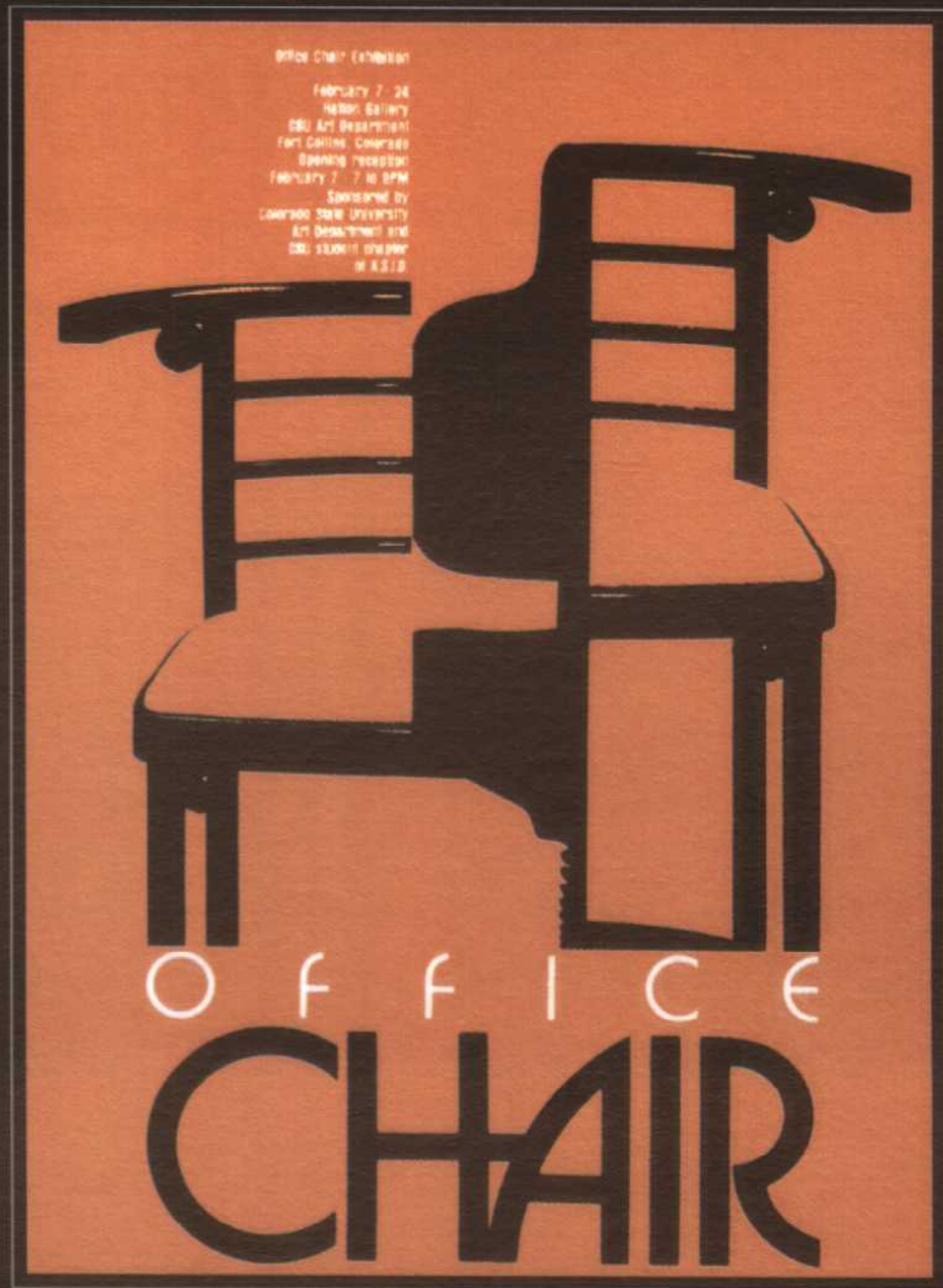
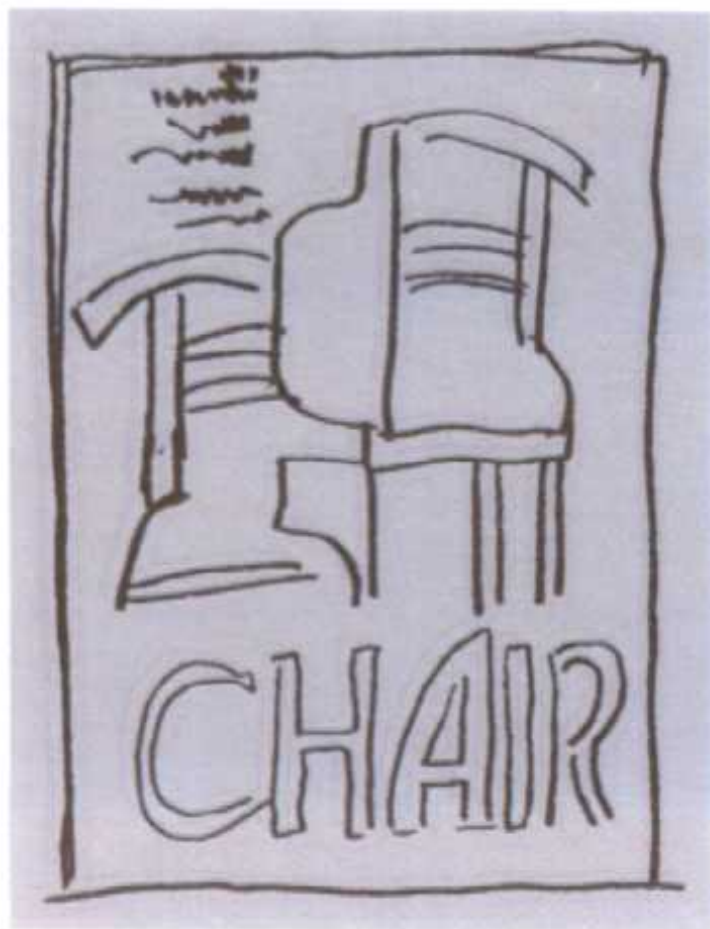
狐狸

这幅戏剧招贴画表现的是富有而好色的伏尔泼的假死所引发的贪婪和尔虞我诈的故事，剧中人物都用与性格相似的动物命名。该招贴画针对这一主题，采用大面积黑色背景来代表阴暗，人物表情极其复杂。

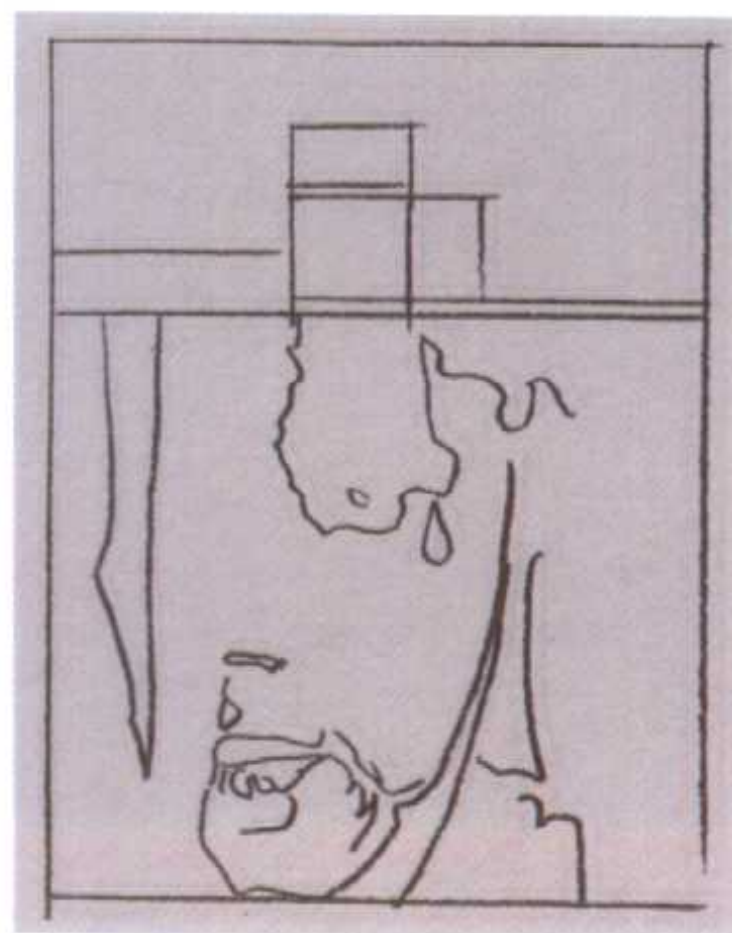
椅子展览

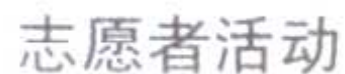
科罗拉多州立大学菲里·瑞斯拜克教授是美国著名图形设计大师，他的作品获得过几十次奖项。这是一个办公室椅子展览的招贴广告。他的图形设计功夫老道，编排独特，构思巧妙。

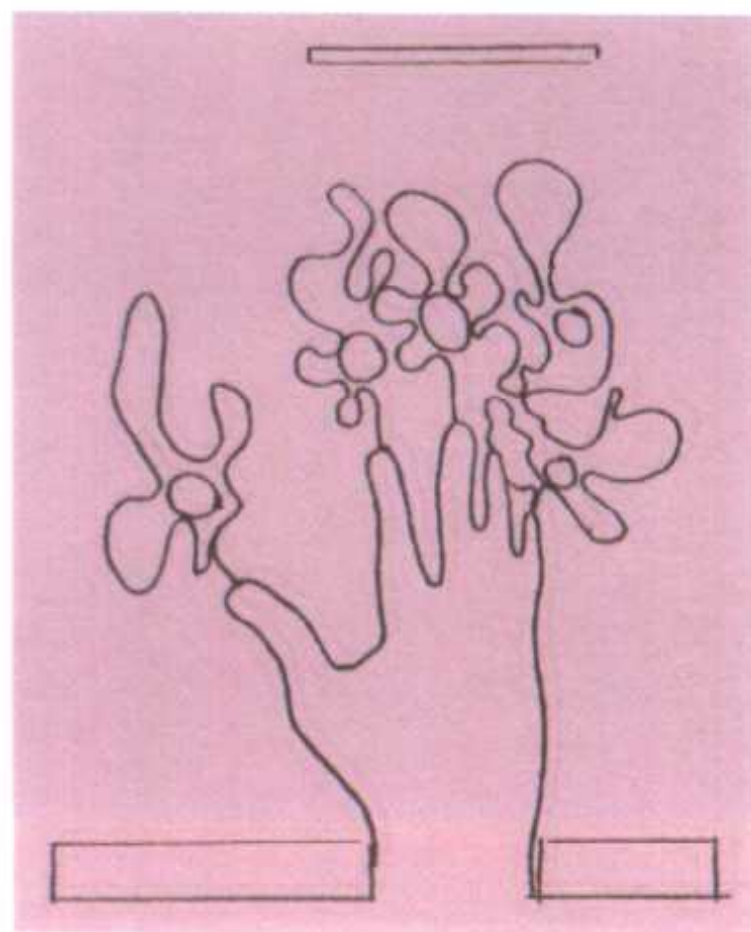

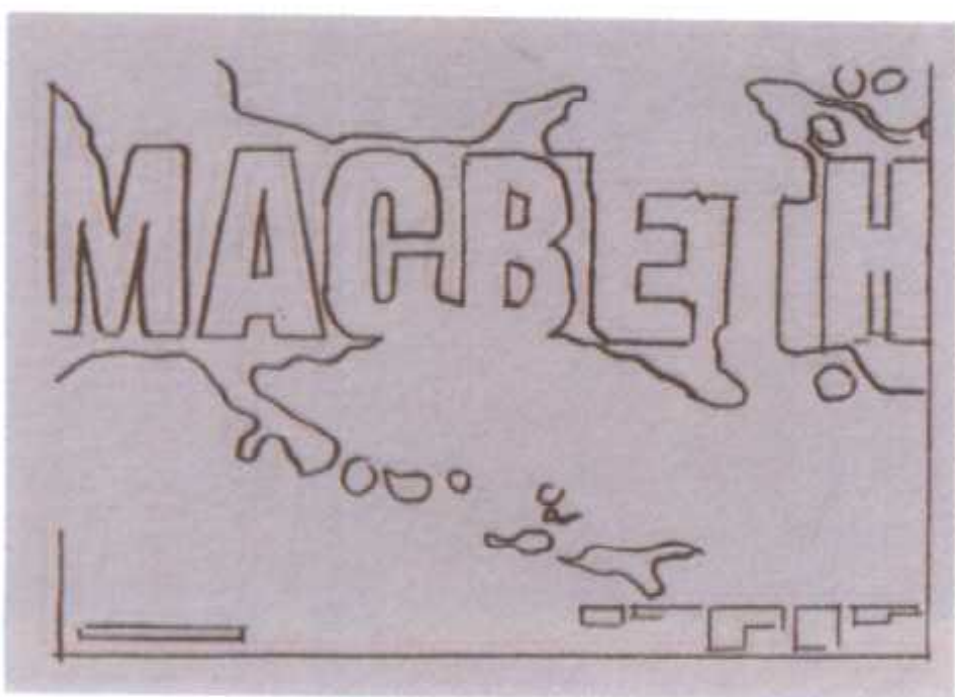
萨特亚季特·雷依电影节的招贴画只用人物半个脸的形象也可以打动观众，在构图和文字处理上别具匠心。电影节期间展示了萨特亚季特·雷依这位电影艺术家的八部电影作品。

ASCSU机构通过这幅招募志愿人员广告来呼吁整个社区的人们献出爱心，伸出双手去创造美化自己的生活环境。画面中用手及手指上衍生出来的美丽的花朵寓意爱心奉献的结果。

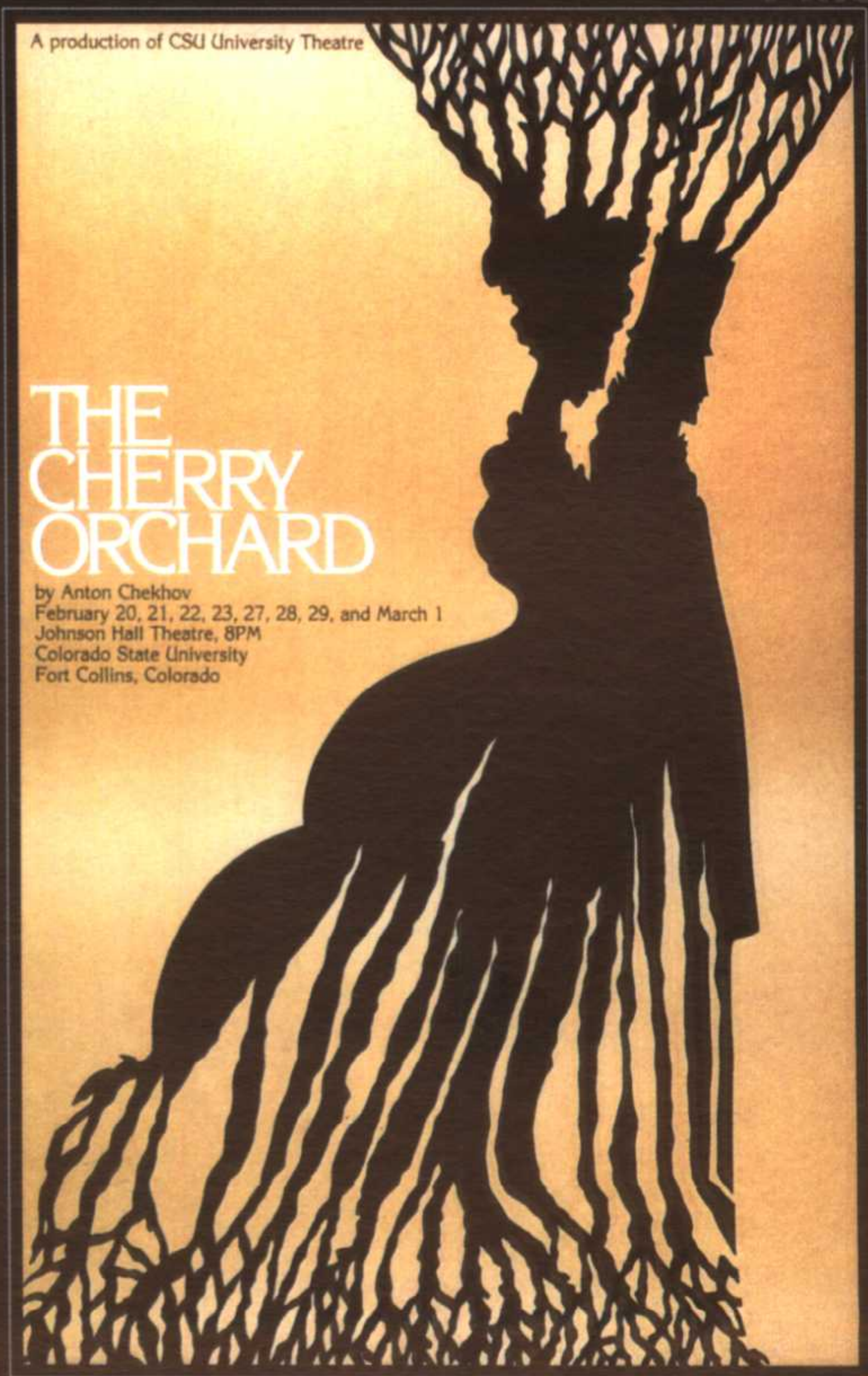
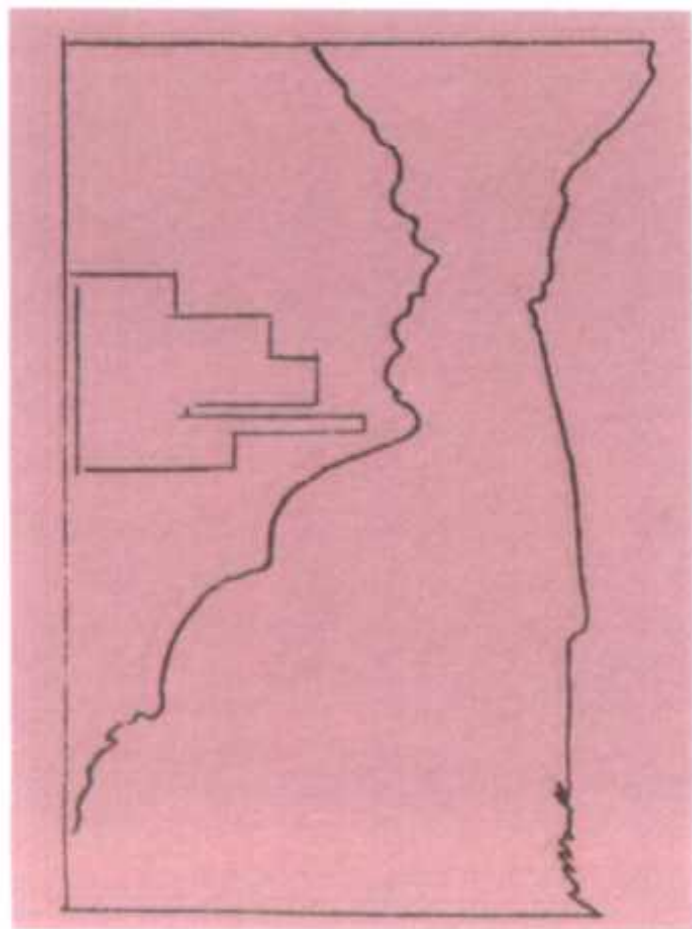

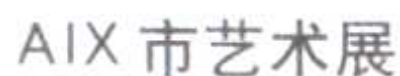
麦克白

这是一张有关莎士比亚戏剧的招贴画，它是为MILTON剧院演出戏剧《麦克白》而作的海报。画中鲜红的血迹表现了剧情的血腥内容，空白出剧名的字样，下面是许多演员的名字和告知演出的时间、地点等。

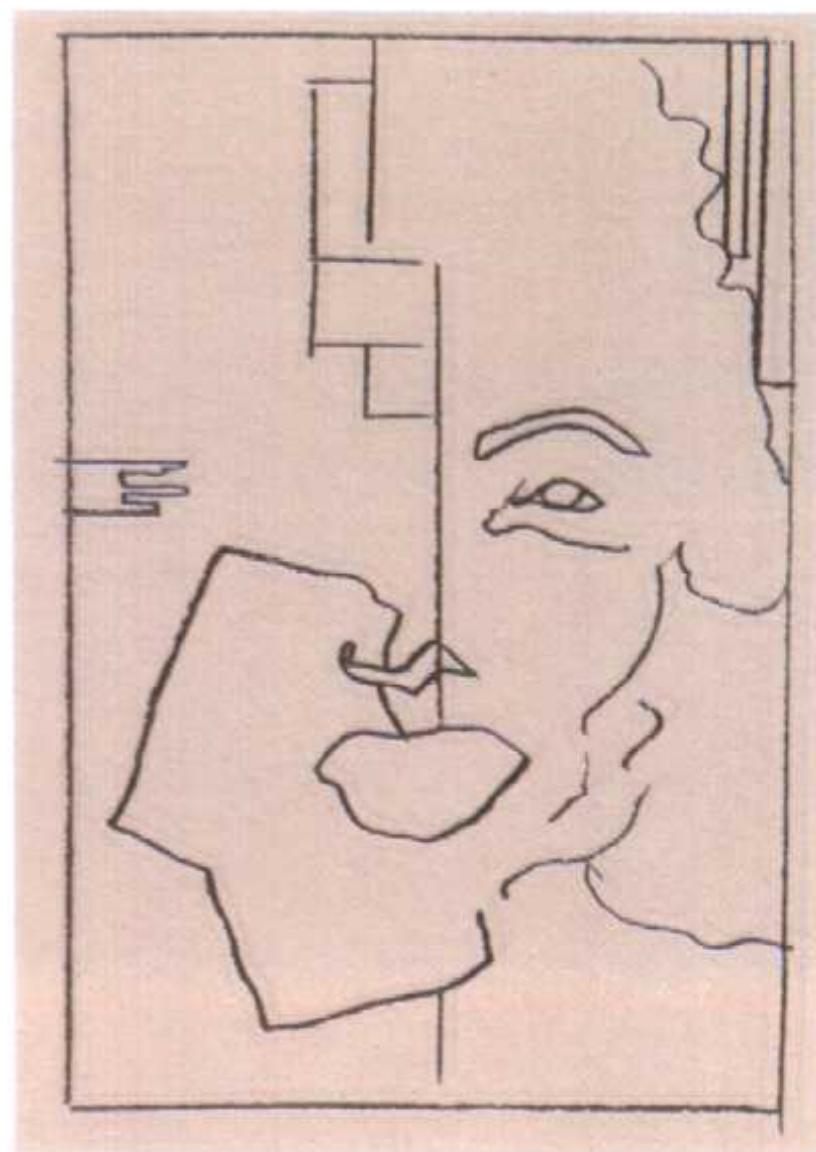
樱桃园的戏剧招贴

这幅招贴画是为俄国著名作家和戏剧家契诃夫的话剧作品在科州大学的演出而设计的。该剧讲述一个樱桃园被迫拍卖的故事。它将树与剧中贵族的形象构成优雅的剪影，树冠、树枝、人物、长裙、树根连接在一起，是非常成功的作品。

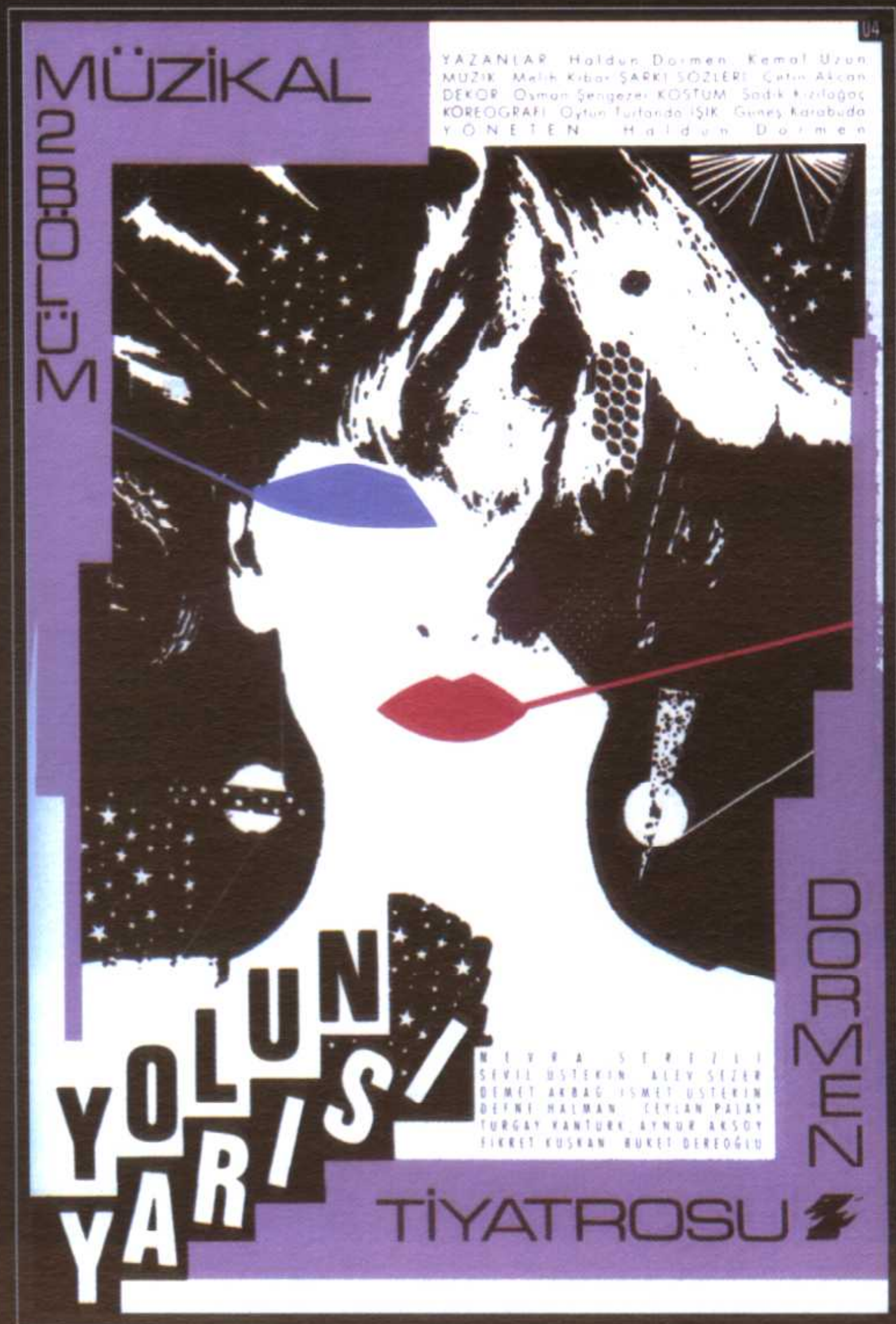
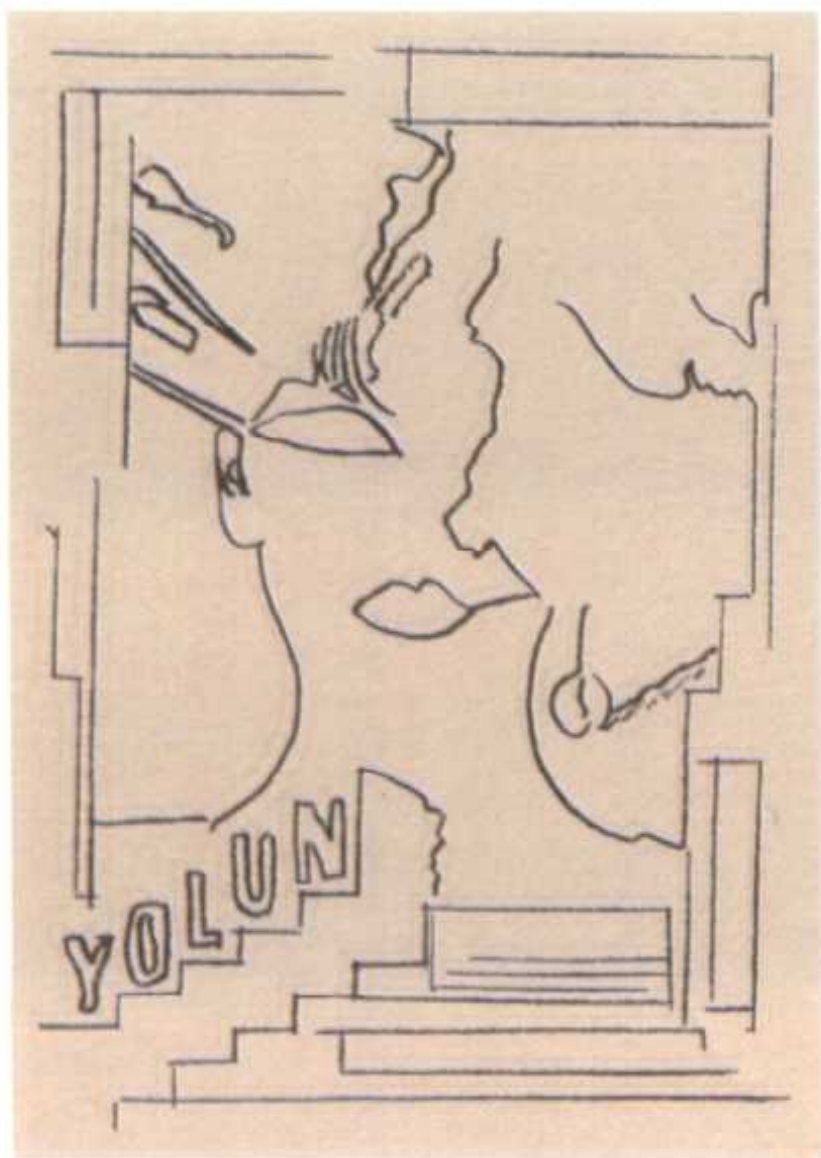

这是 AIX 市安迪·沃霍艺术回顾周的招贴画。它是美国波普艺术的著名画家的作品展，画面的分割很别致，以著名电影明星梦露的形象为主体，也是安迪·沃霍的代表作之一中的人物形象。

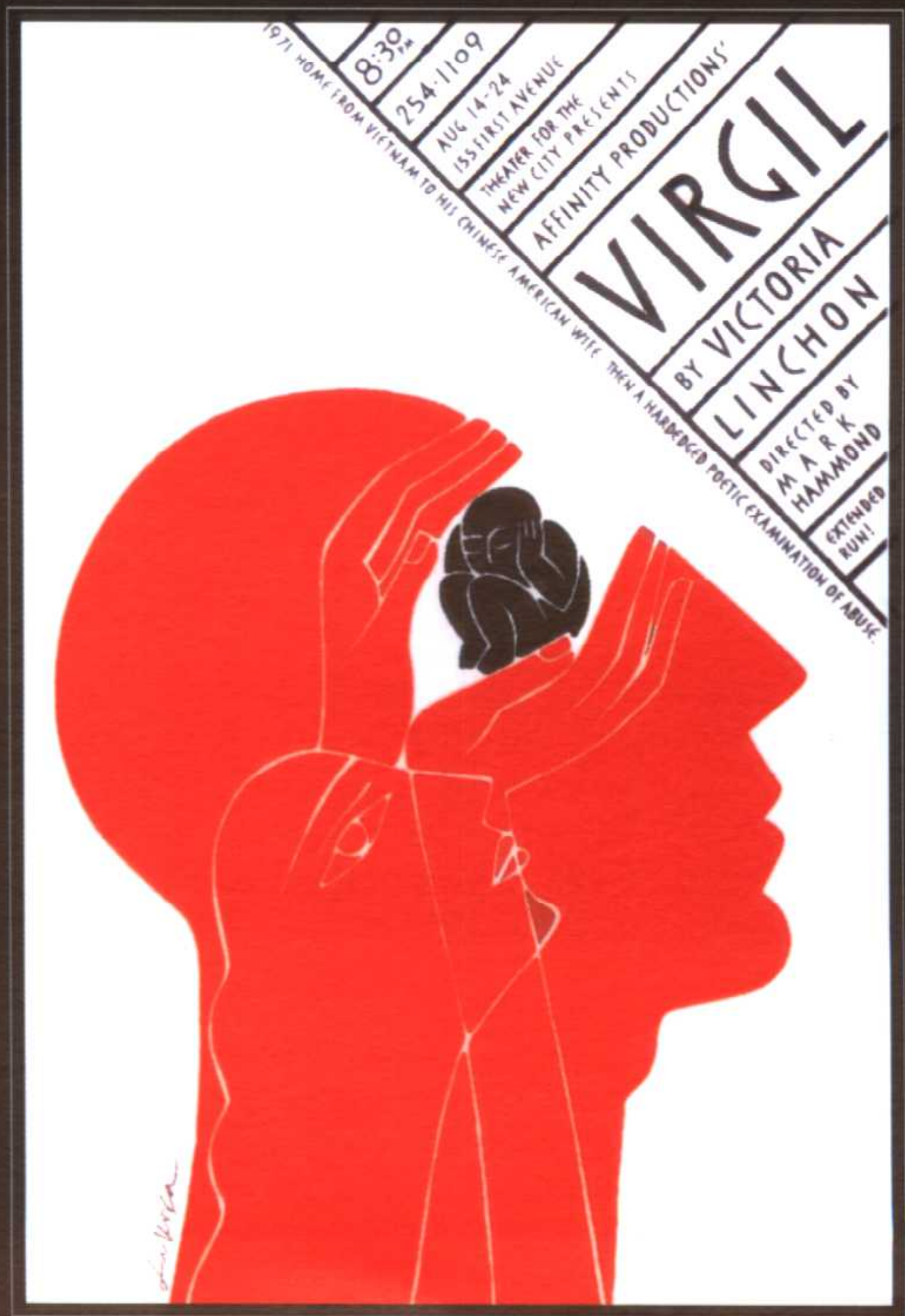
意为中途

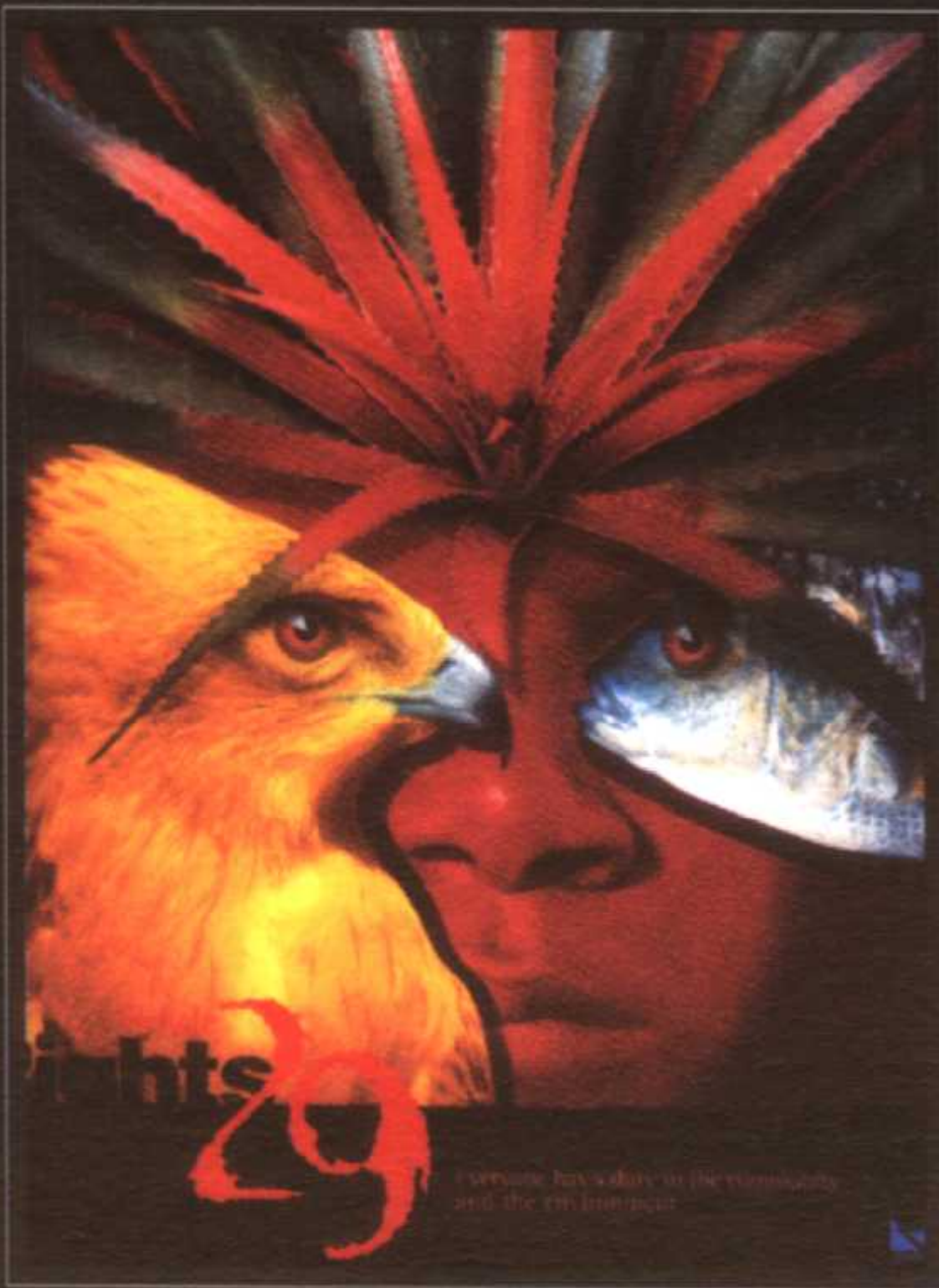
这是讲述一个中年明星故事的戏剧海报。这张招贴画中用现代多样性艺术表现手法使设计形象呈现出一种梦境般的美，充满了浪漫主义的情趣，给人以极大的自由想象空间。

阿波罗

这是一张关于越南战争给一个家庭带来的变化的戏剧招贴海报。戏剧讲述的是丈夫因为参加过越南战争，思想上留下了非常严重的后遗症，开始厌恶人生，甚至开始封闭自己来逃避对现实的回忆，最后妻子用温暖和爱帮助丈夫走出了心理的阴影。画面用非常醒目的红和黑两色来塑造人物形象，利用孕育的设计语言，非常巧妙将这个故事情节准确地表达出来。

非洲共生

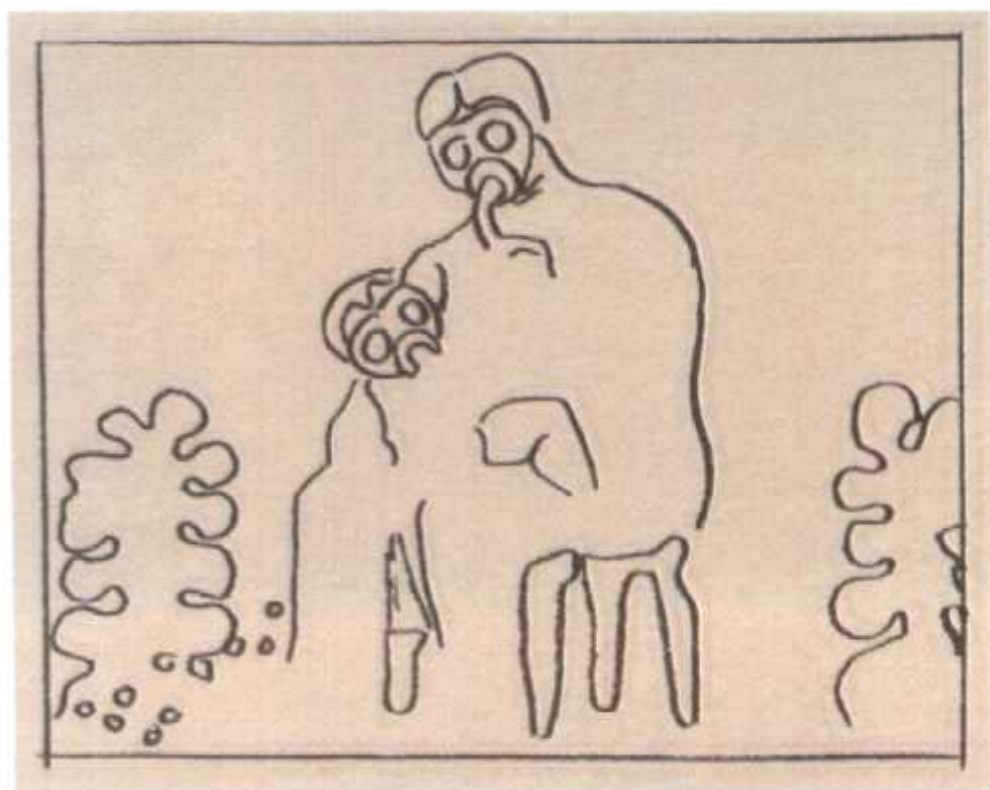
这张招贴画将一个非洲青年的头像、一只美丽的鹰、一条银色的非洲鱼和一株热带沙漠植物组合在一起，告诫人们保护地球生态环境是每一个人的责任。画面醒目、深邃、完美，寓意深刻。

挂历

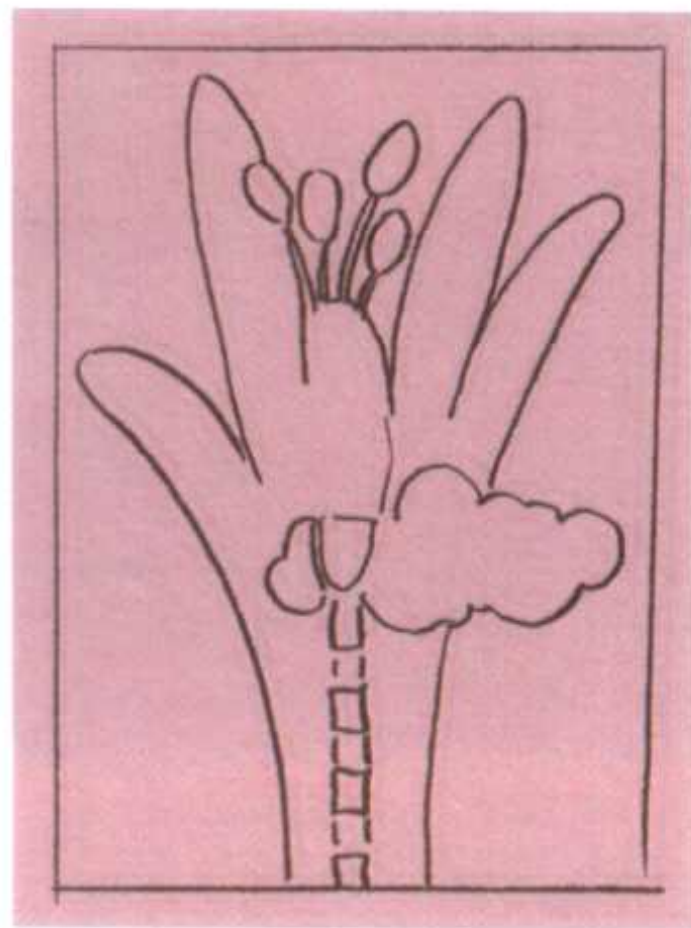
此挂历是一个全球多文化多媒体的交流项目，以“2002 年气候变化”为主题，是为摩洛哥召开的联合国关于气候变化会议设计的。此挂历是爱尔兰艺术家的作品，在德国斯图加特举行的著名的国际日历展览上获得铜奖。它手法大胆，揭示了大气环境污染的影响。

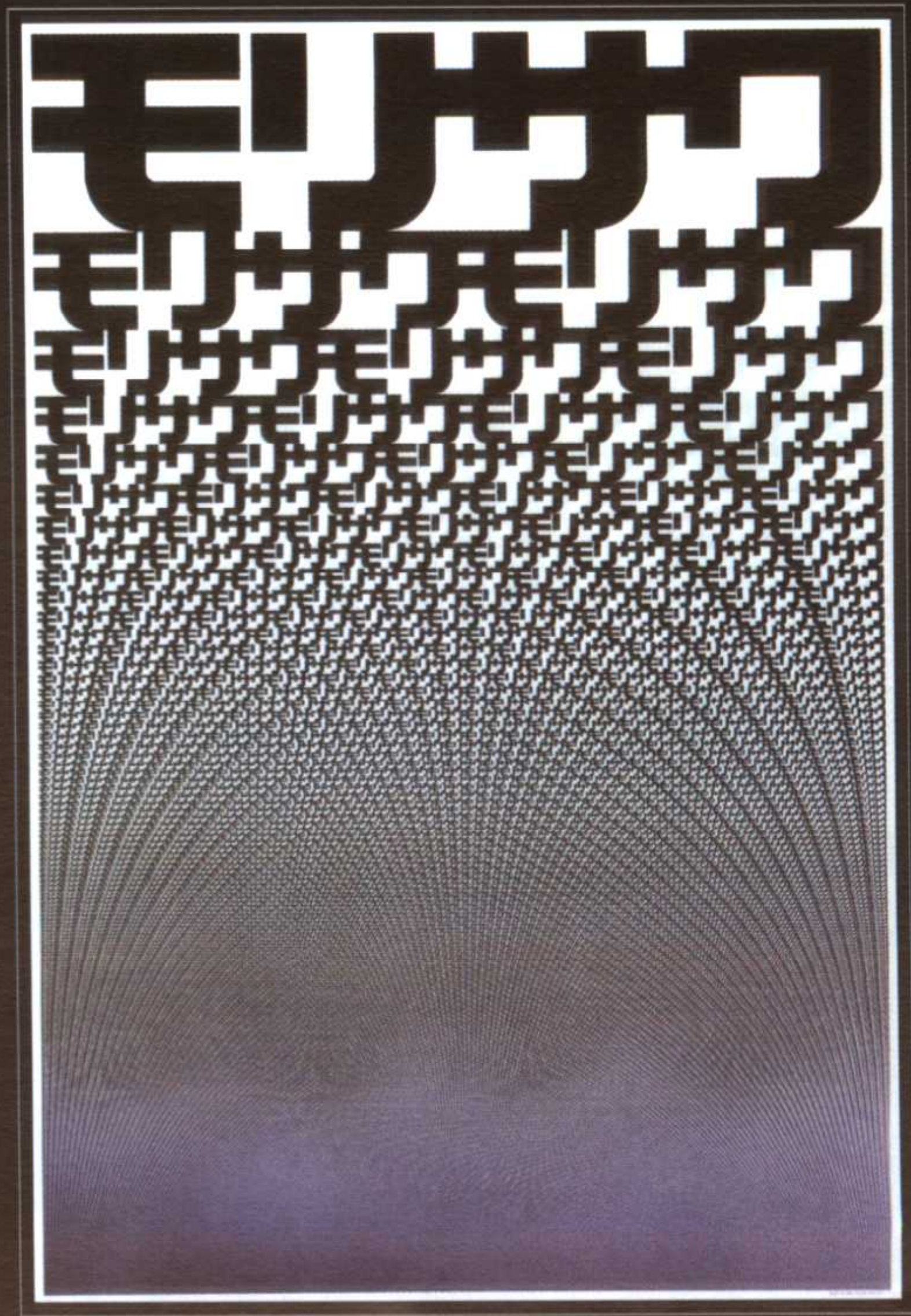
环保招贴

这是1999年上海国际海报邀请展韩国平面设计师的作品。现代社会不断进步发展，同时有害气体的过度排放使得地球的空气质量越来越糟糕。作者通过一个手指来制止这种有害气体的随意排放，表达对环境保护的渴望。设计语言直白、简练，寓意深刻强烈。

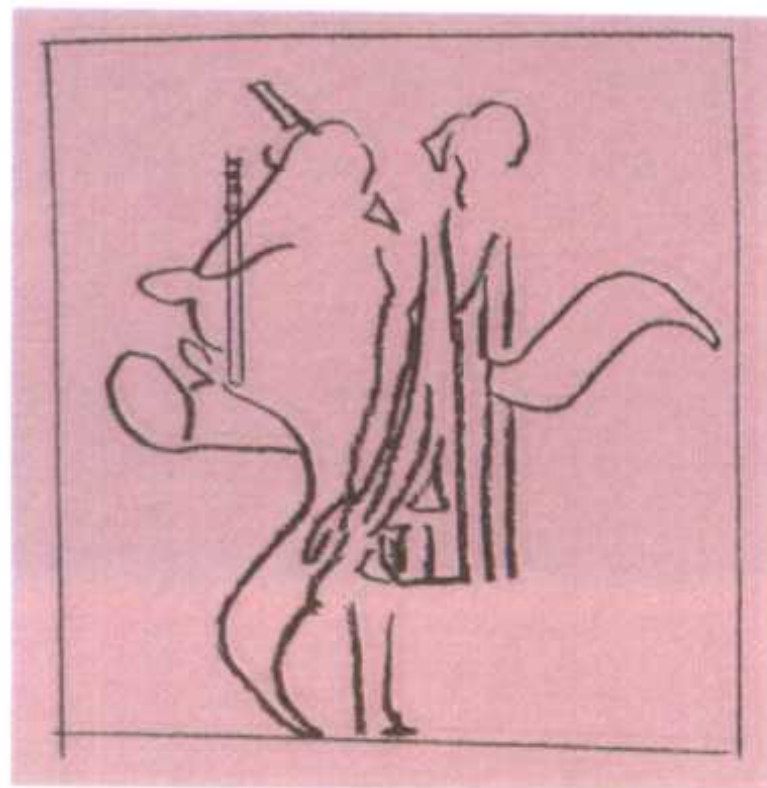
海报设计

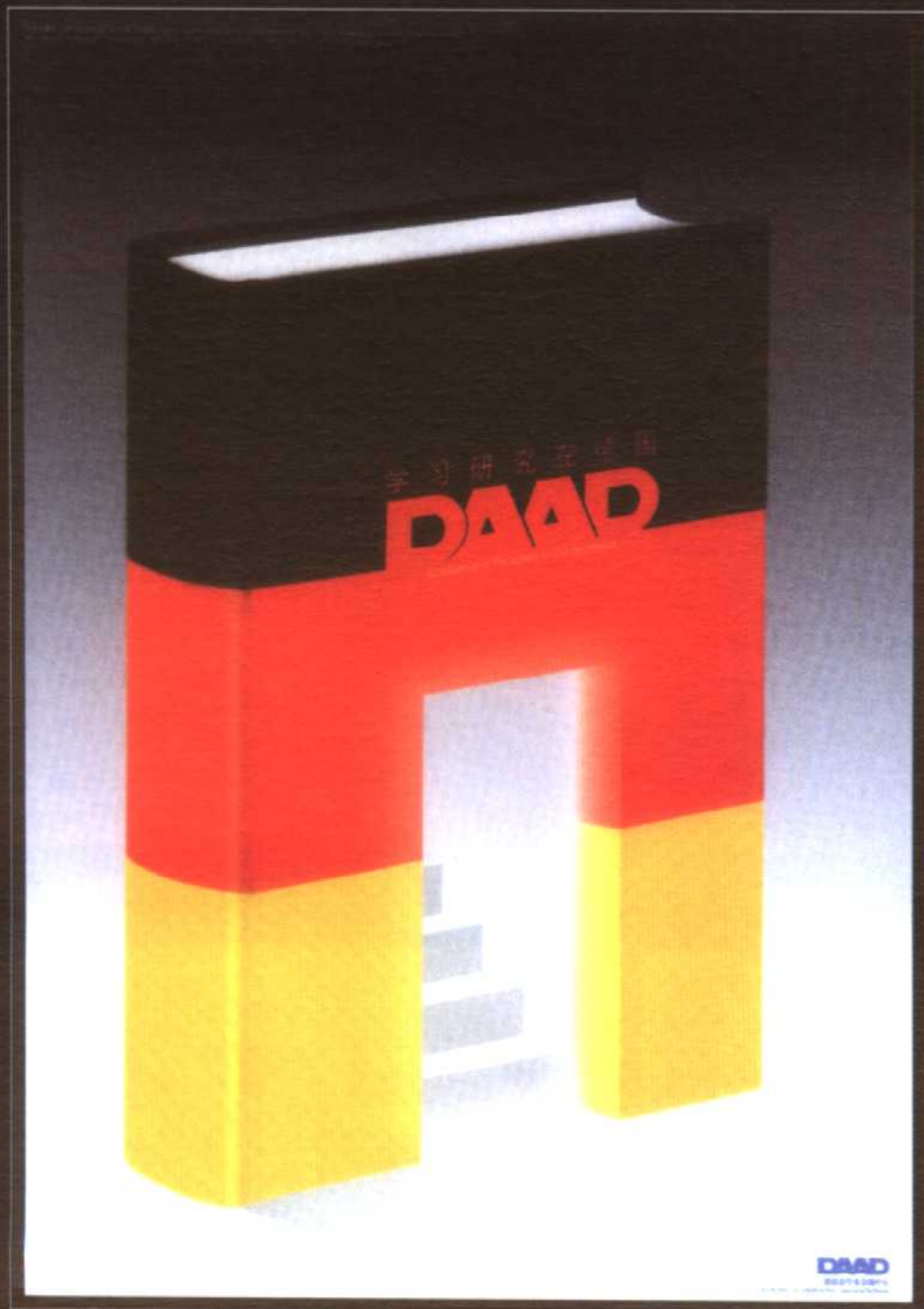
作者巧妙运用日文中片假名简洁抽象的特征，自上而下，由大到小，循序排列构成极具艺术感染力的画面效果。充分说明最简单的设计元素运用得当，亦可产生丰富的艺术效果。

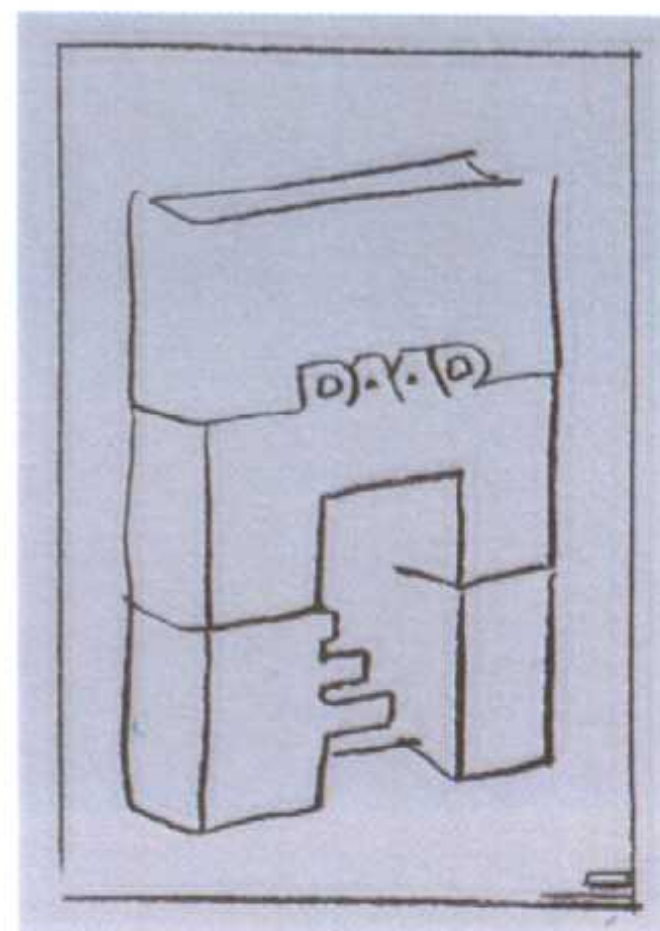
这张海报将音符和舞者结合在一起，音符不但代表音乐，而且在平面的纸上呈现了舞蹈。这样，音乐与此次活动之间的关联就以视觉方式清晰地表现了出来。该海报系列1996年被国际评审团授予声望极高的荷兰“鹿特丹设计奖”。

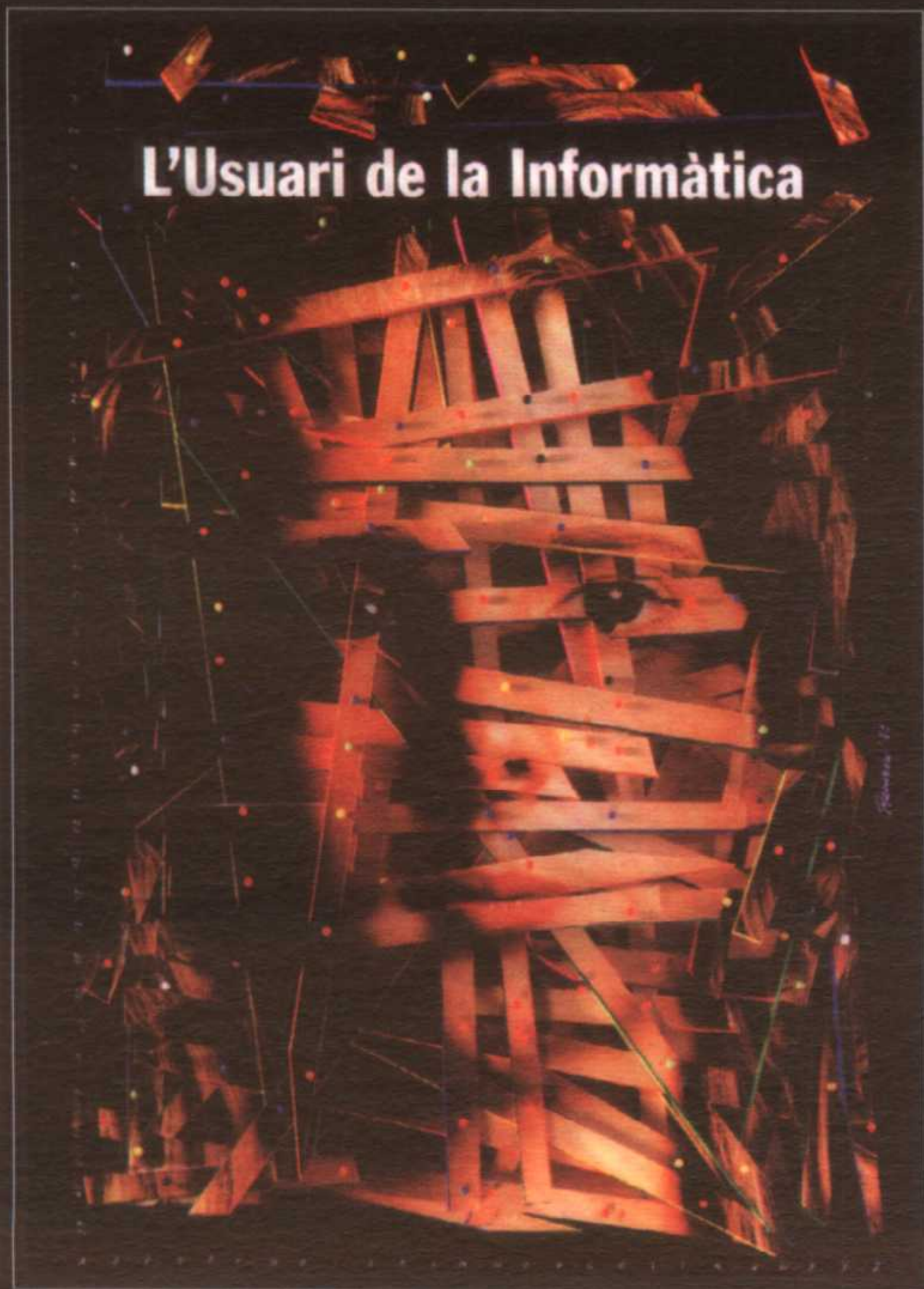

学术交流

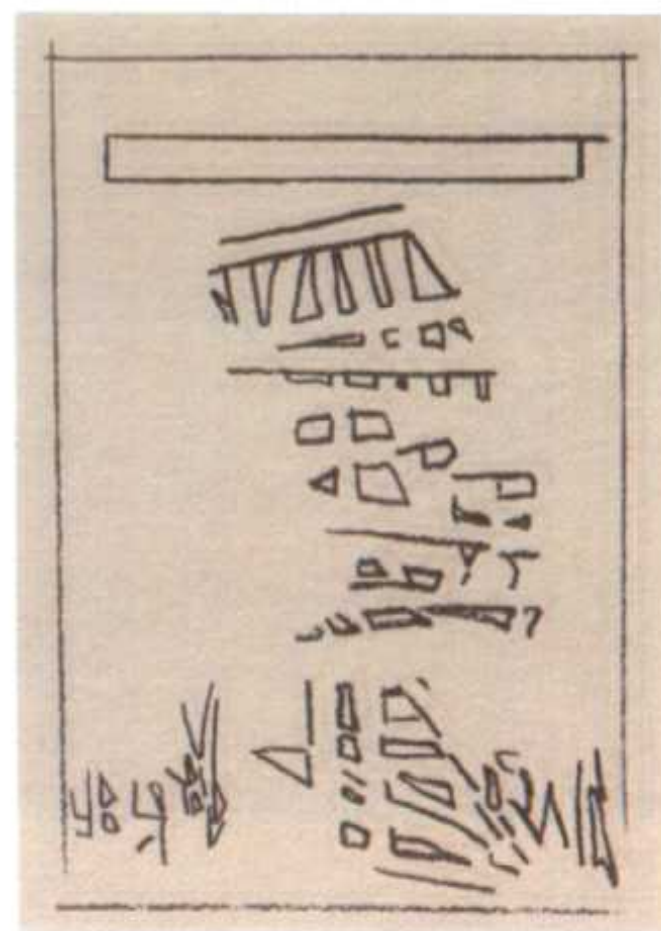
这是德国学术交流中心的海报。画面中书本的颜色很醒目地表达出学术研究的地点——德国；书本中开启的一扇大门表现了德国学术交流渠道的畅通，这扇敞开的大门欢迎着来自各国的人们在德国学习、研究、生活。

信息

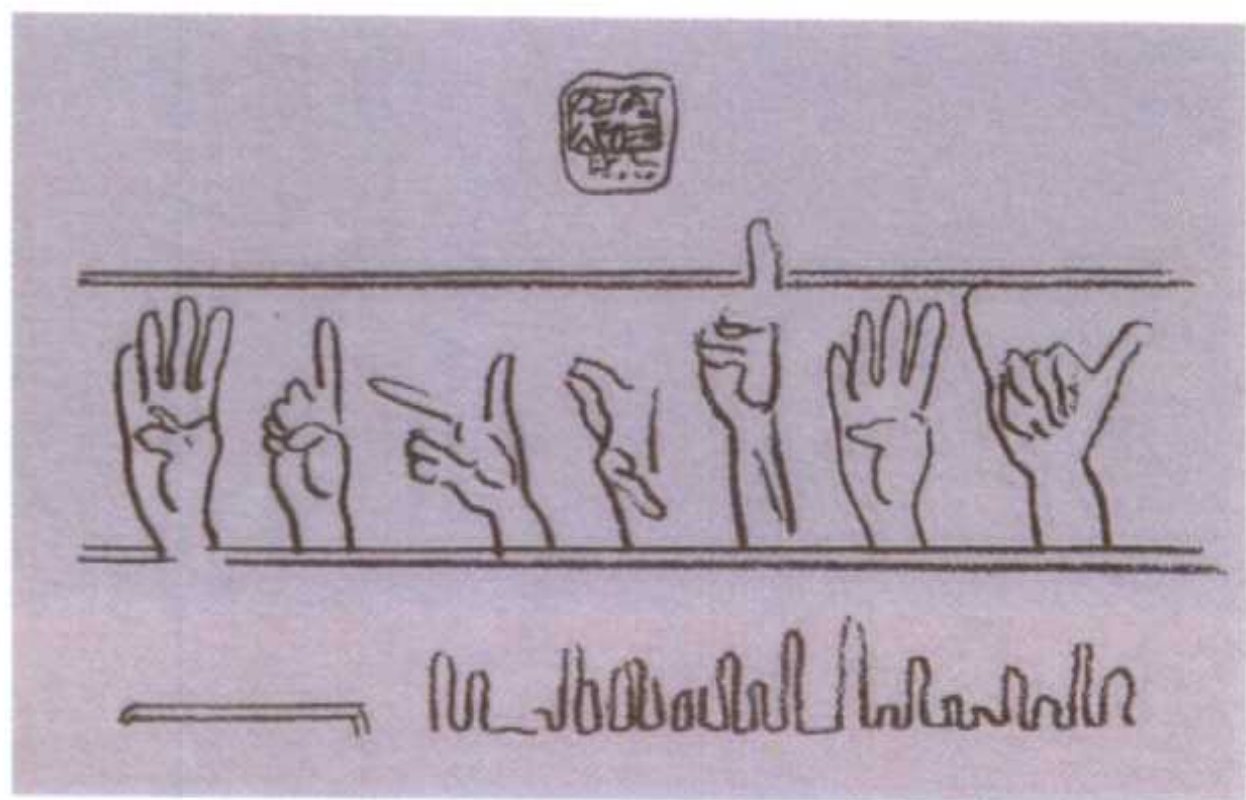
在充斥着无数信息碎片的世界里,人们失去了完整的个性、纯真的情感和彼此的交流。此图运用了类似于面具的图形摄影。这种对主题形象的强化导致了该招贴画的意象化特征,它能有效地吸引观者的注意力。杂乱信息的桎梏,是对人精神的折磨。

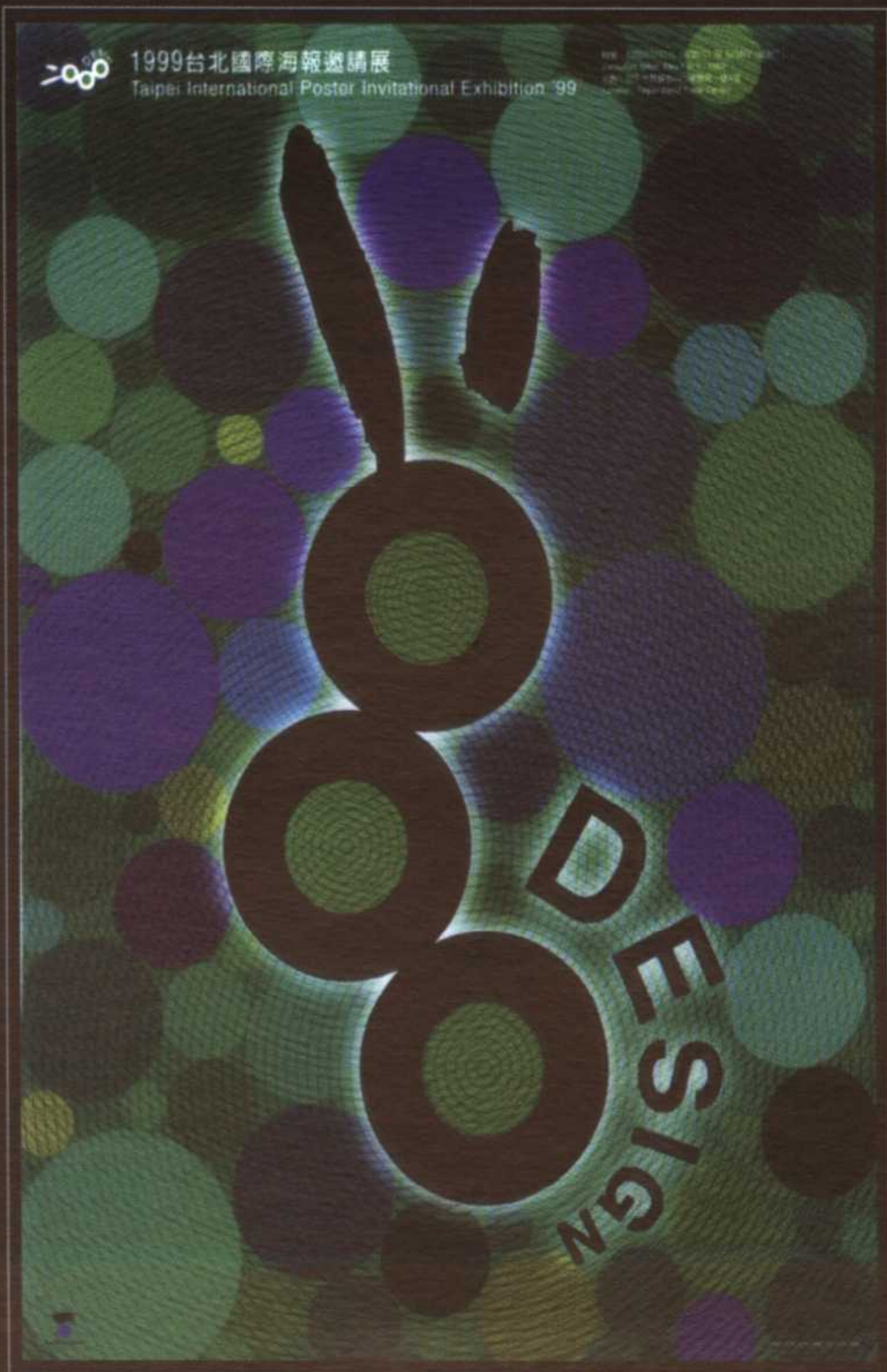
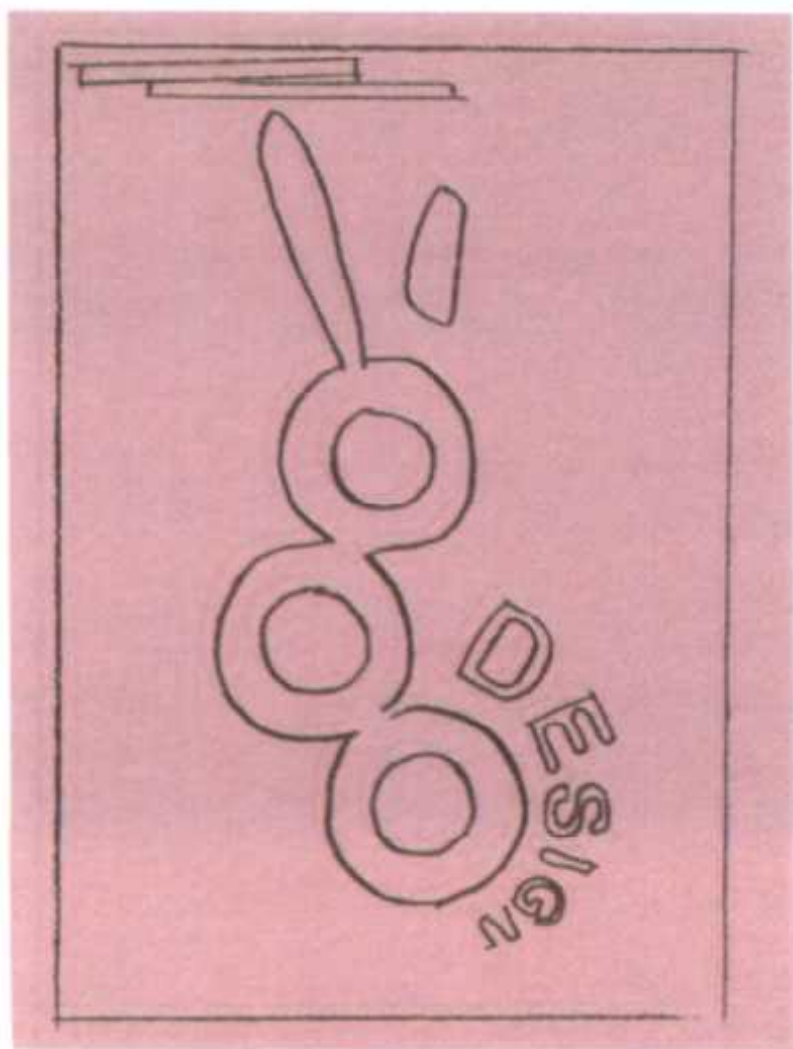
为您服务

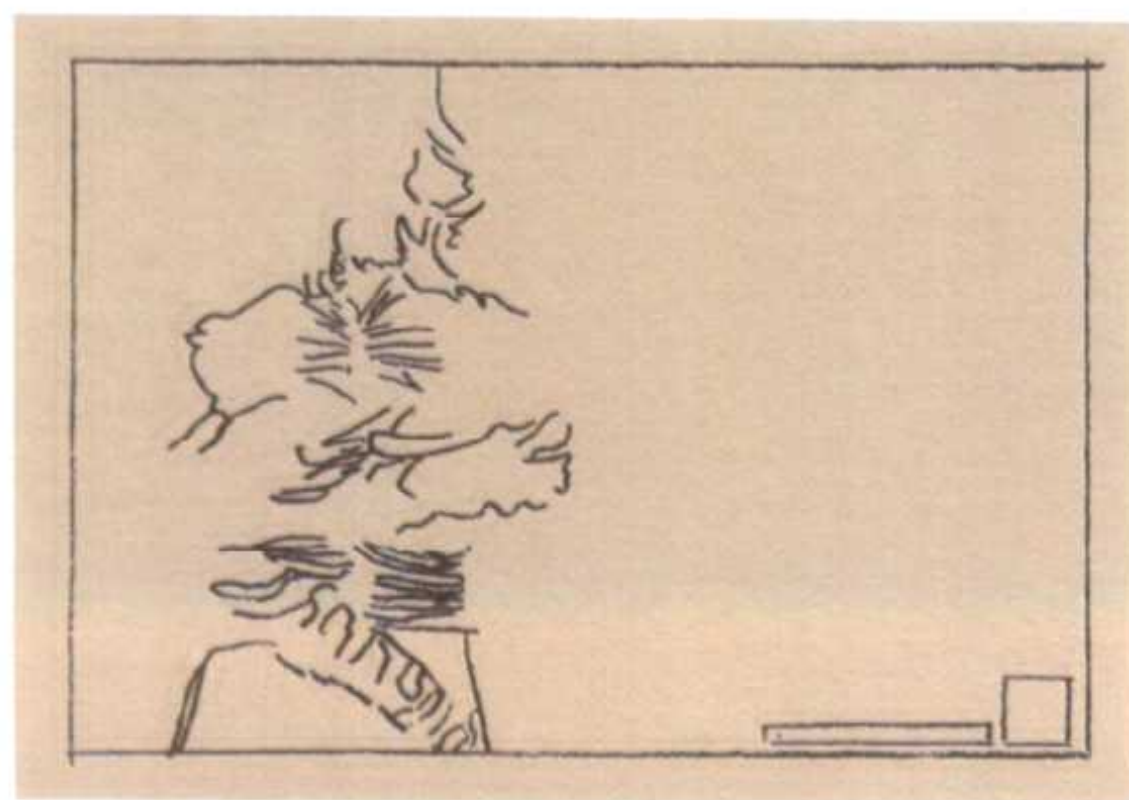
北京市某公司的招贴画，画面背景色彩是红、白、黑三色，中间伸出的七只手，每只手用数字手势组合在一起就是该公司的联系电话号码，真是奇思妙想，主题十分明确：如果您需要我们的服务，请拨电话 4187146。

邀请展

这是台北国际海报邀请展的海报招贴画。它将邀请展的标志放大作为画面主要形象，以大小不同的各色圆形为背景衬托这个标志，并以“DESIGN”字样表明邀请展的设计主题。

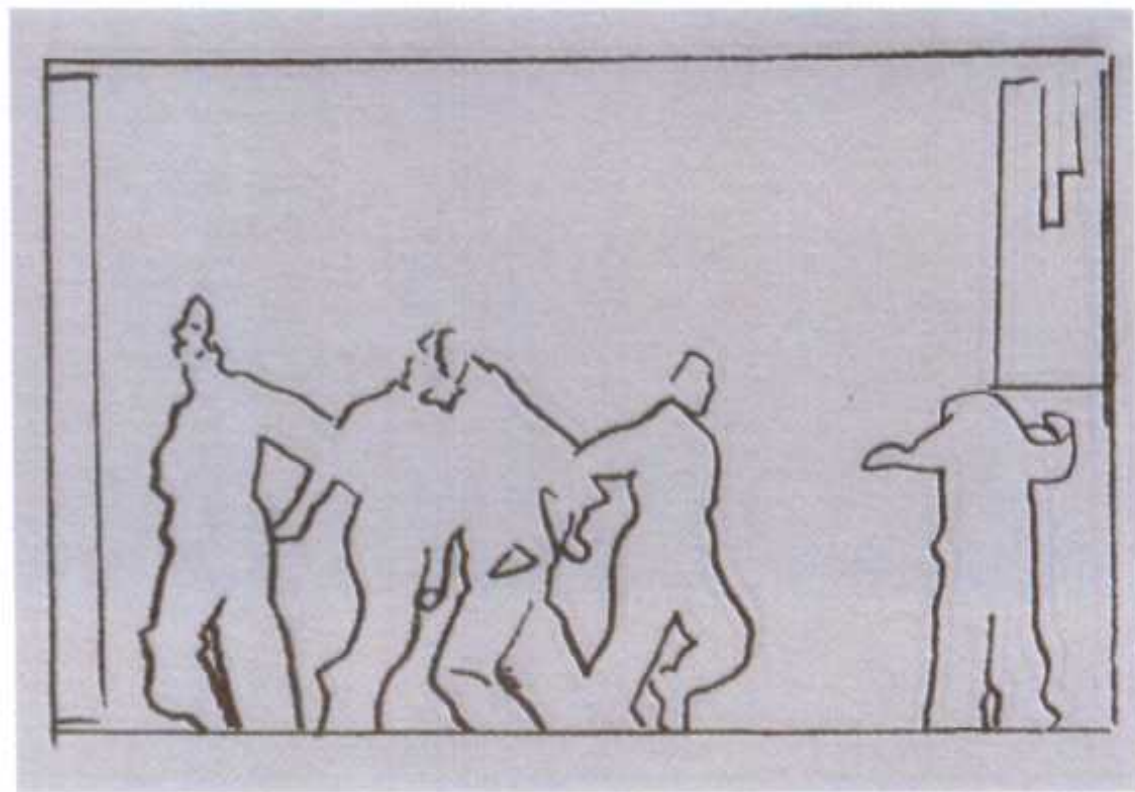
人与动物

这是布拉格—李奥贝纳广告公司为Praha 动物园推出的爱护动物的招贴画。画面中的两个拥抱着的主角是在日常生活中很难联系在一起的女性与老虎，招贴画把人类表达友好感情的拥抱动作运用到人和动物之间，目的在于呼吁大家爱护、资助动物。

电影节

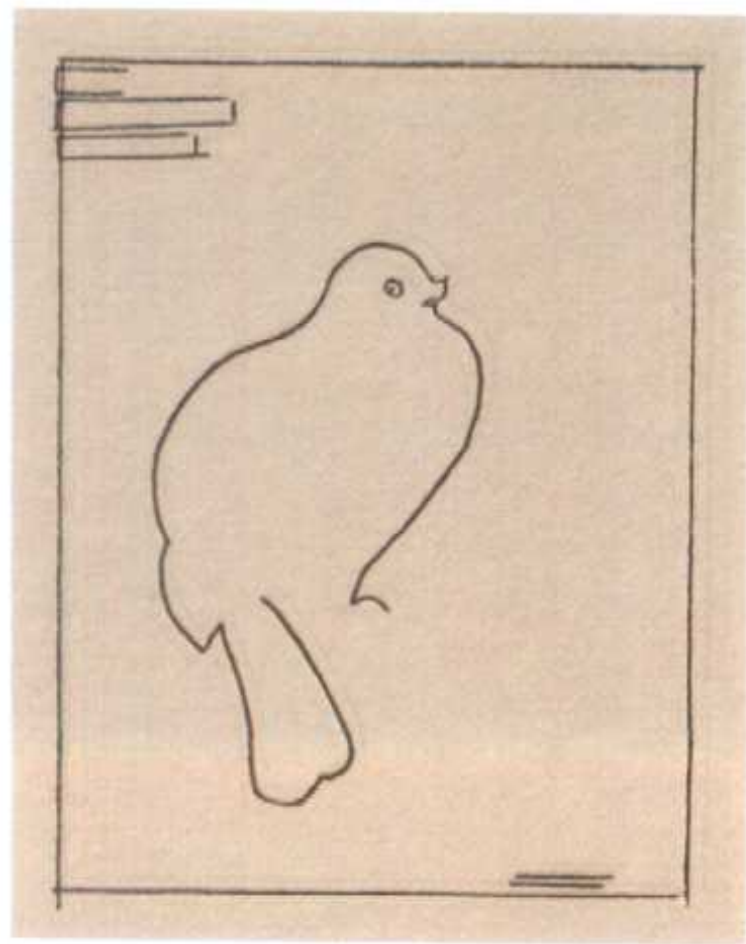
菲里·瑞斯拜克教授为科罗拉多州立大学设计了许多音乐舞蹈演出海报。作者非常善于经营位置，将演员们横排，让出左边的一大块舞台，上下排字，像是序幕开始了。

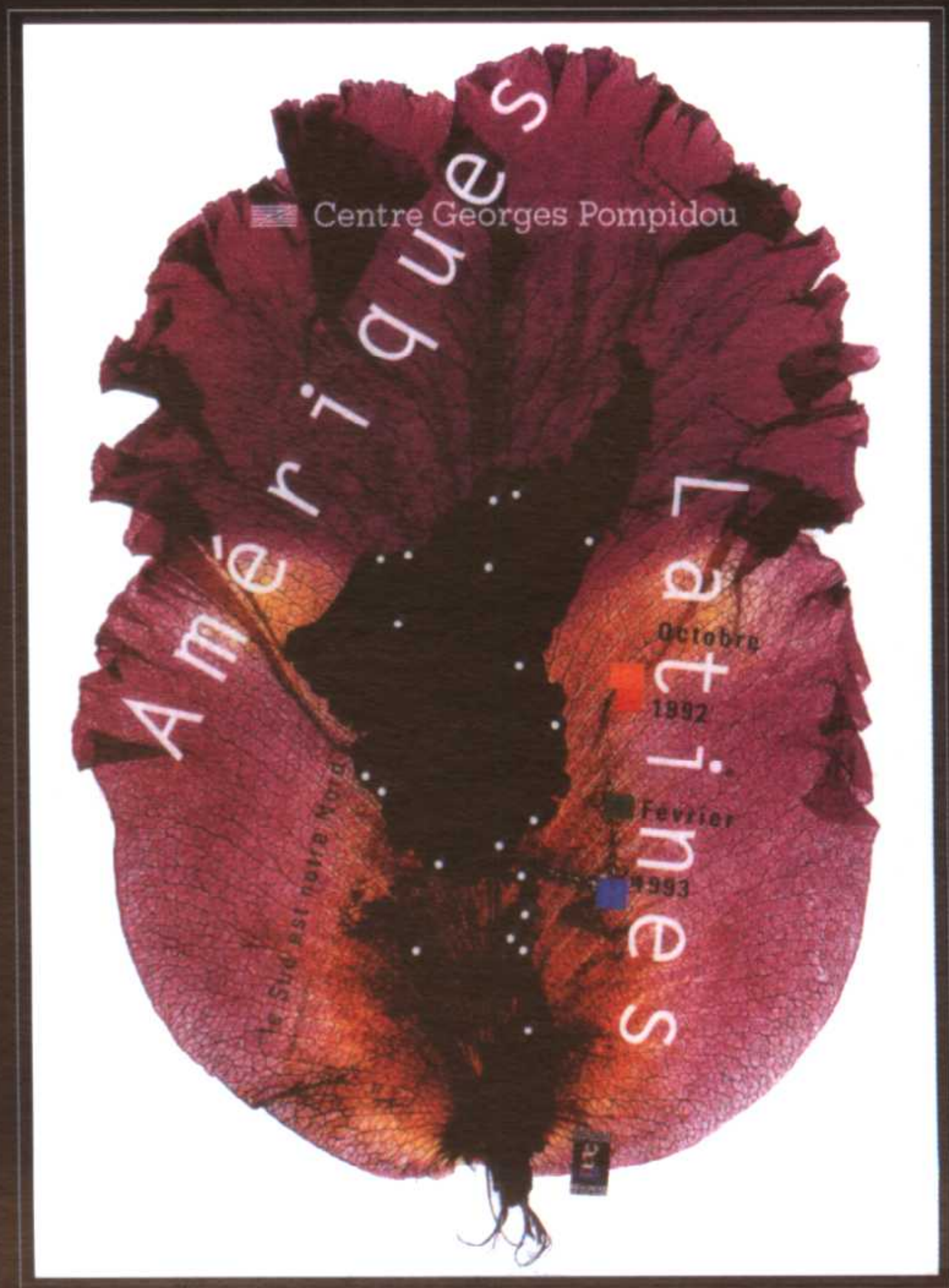
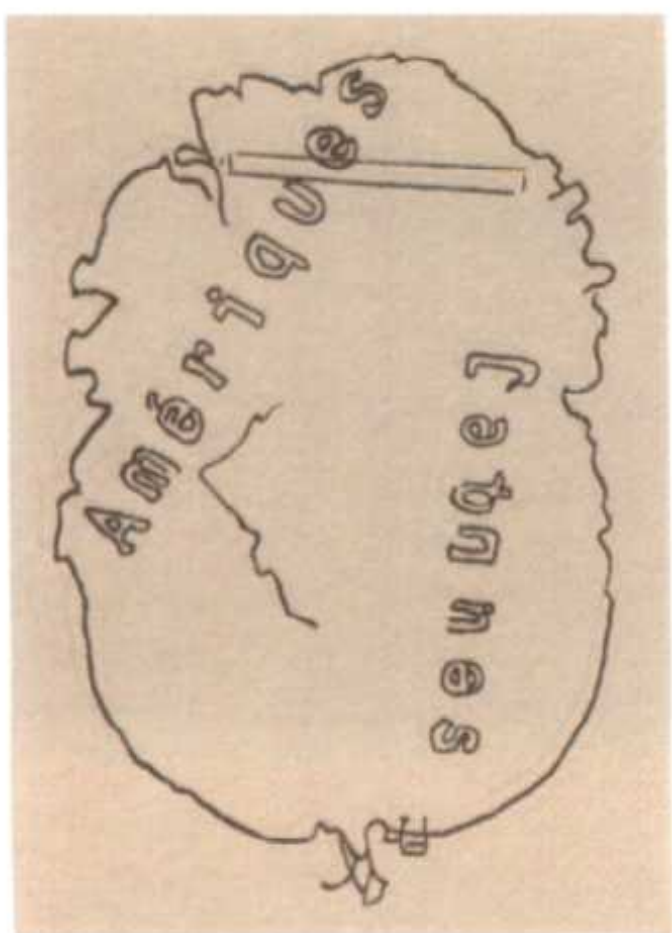
战争与和平

这是一幅日本设计师的作品。日本作为世界上惟一个原子弹受害国，理所当然应该反对战争。许多设计者以和平鸽为题呼吁和平，这幅作品的鸽子画得十分安详，具有强烈的日本画风格，后面的乌云暗示不祥，形成反差。

拉丁美洲

这是蓬皮杜艺术中心“拉丁美洲展览”的海报，获得了第五届肖蒙国际海报节一等奖。画面以拉丁美洲特有的花为主题，中间嵌有拉丁美洲的地图和星罗棋布的城市，表达了浓郁的拉丁美洲艺术风格。

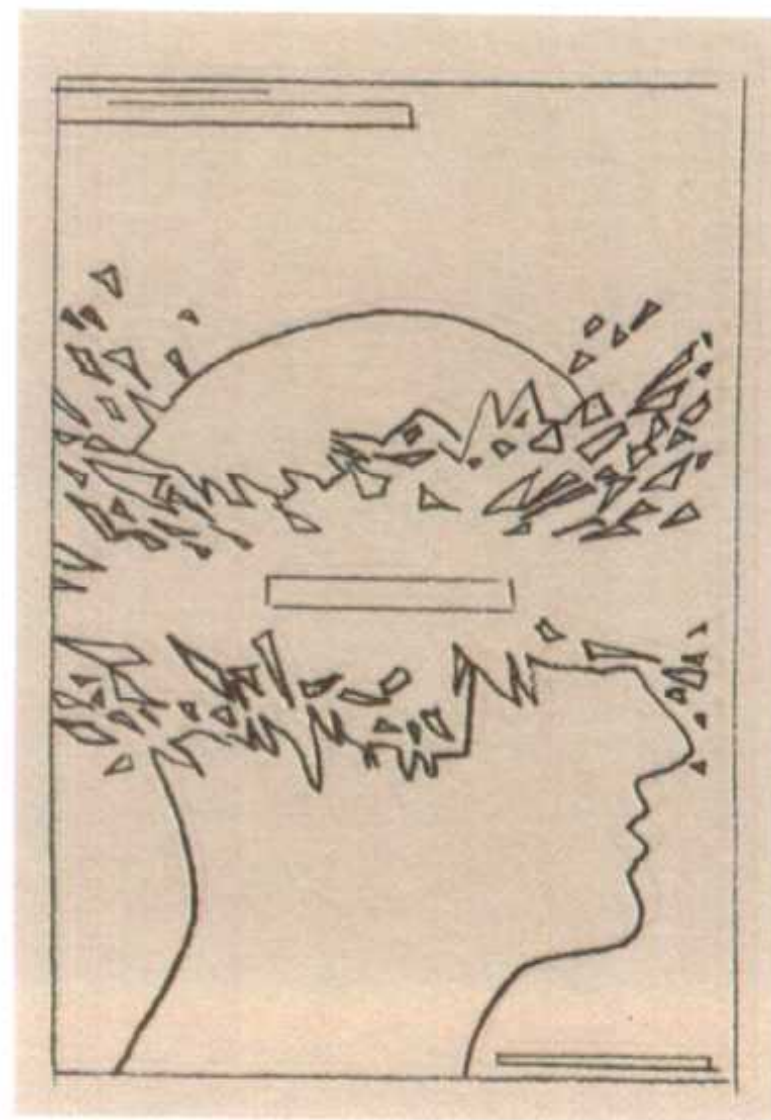
UN-Weltjahr gegen

Rassismus

Interkultureller Rat in Deutschland e

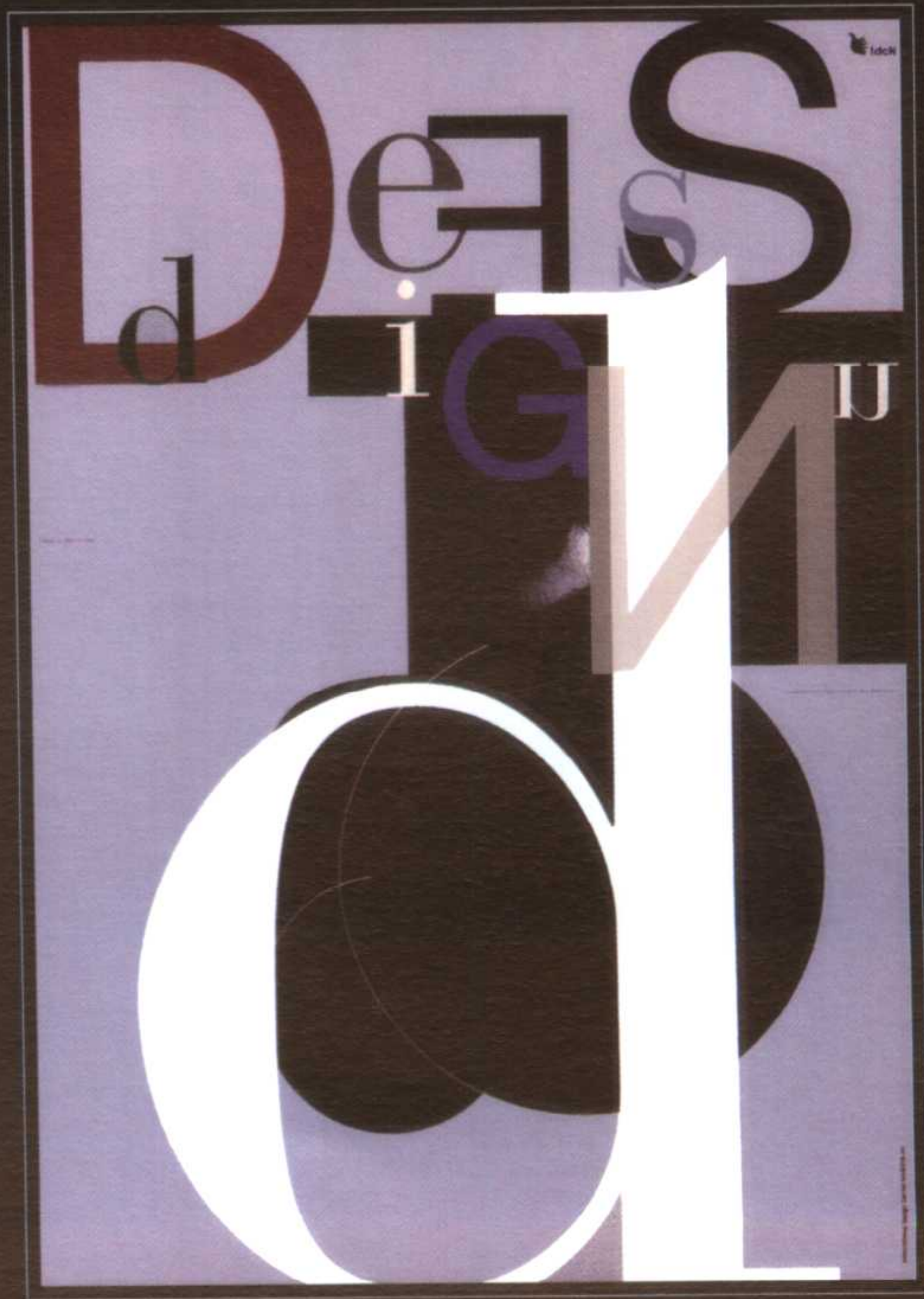
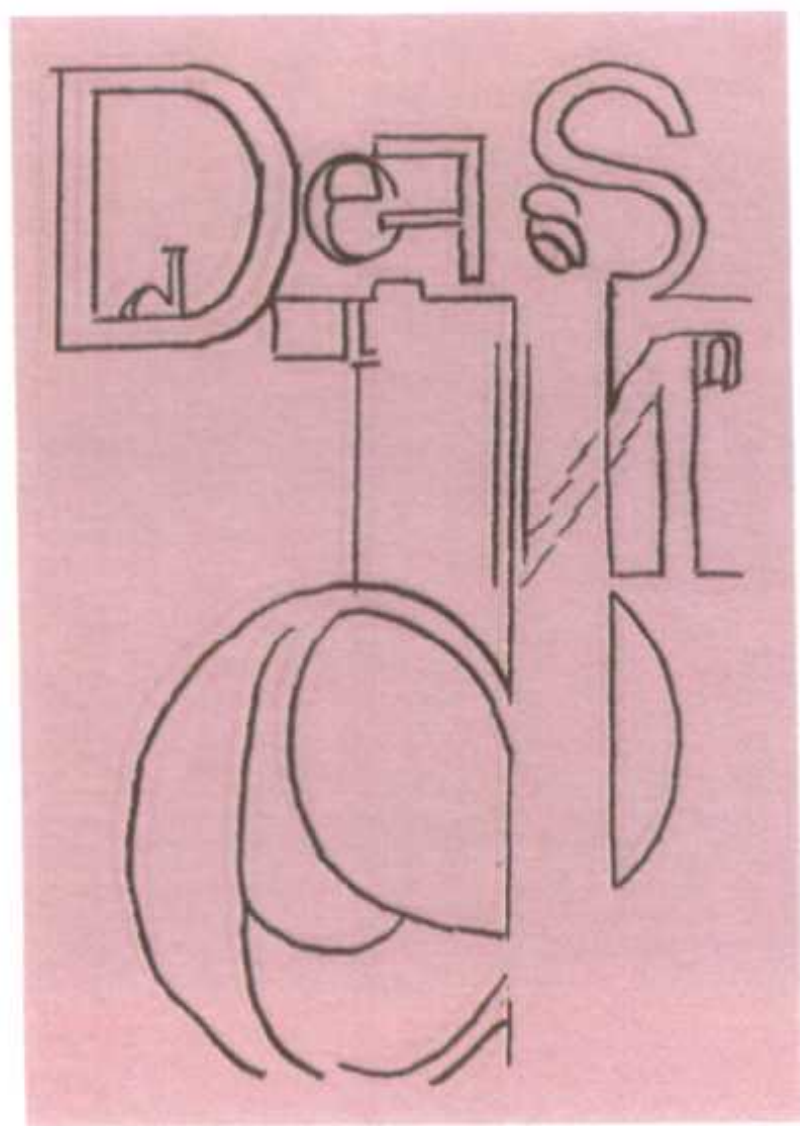
反种族歧视

这是联合国 2001 年反种族歧视日招贴画。它有一系列设计，用大红色的主色调，配以暴发的碎片，传递出反种族歧视的强烈信息。

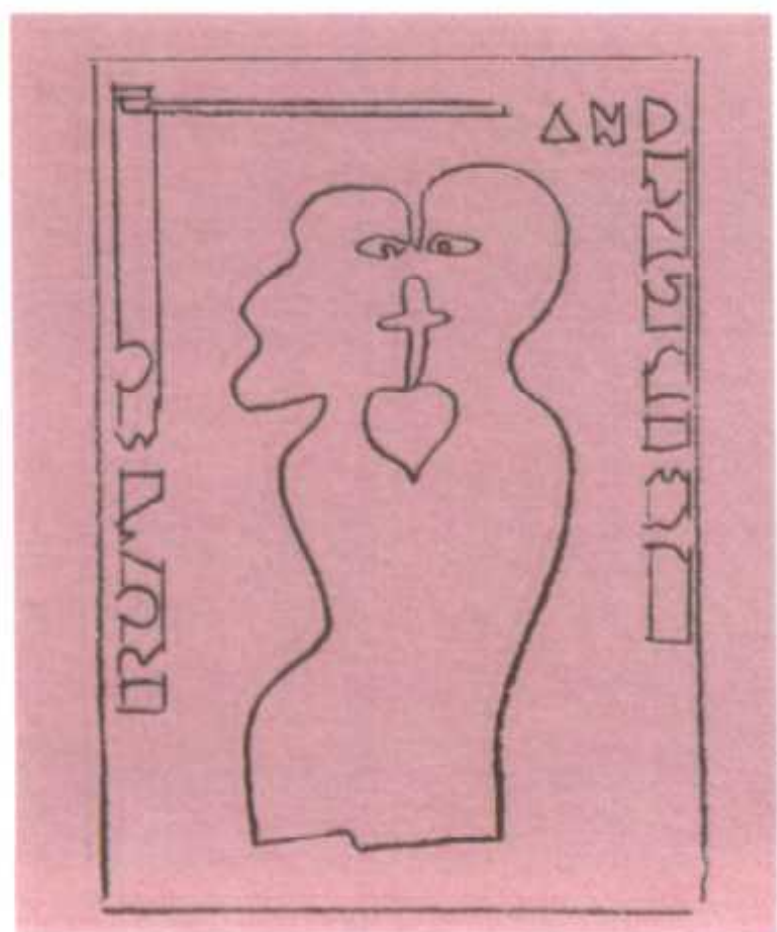
设计

图中用 DESING 的文字组成了画面，大小错落有致，色彩黑白各异，是一个表现国际设计中心的招贴画。它显示出作者的构成素养和能力。

爱

这是一幅莎士比亚的著名悲剧《罗密欧与朱丽叶》的演出海报。画面上惟一的主题是这对热恋中的男女热切拥抱的形象，但在黑色概括描绘的形体之间有一个白色的负形，代表爱情的心形，不幸的是在上面刺上了十字架短剑。这种黑与白、虚与实的对比，形成了非常强烈的视觉冲击力。

巴黎“MATAMA”品牌皮肤香水的招贴画上下编排，将形象和文字分别排列在上下两边，构图也很别致。它用现代艺术表现空灵省略的手法，表达含蓄、神韵、凝练、以少胜多的追求；它善于在艺术创造中留白，给观众留下艺术想象的余地。

