

学校编码: 10384

分类号__密级__

学号: 18620131153592

UDC__

厦 门 大 学

学 位 论 文

妙笔生花:绘画表现语言在海报设计中的传承与发展

Write Like An Angel: The Inheritance and
Development Of Painting Performance Language In
The Poster Design

吴玲丹

指导教师姓名: 戚跃春教授

专 业 名 称: 设计学

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2016 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

海报可以被看作是一种具有功能性的艺术形式。20 世纪 90 年代以前，传统绘画的表现形式是海报创作中最主要的表现手段，但是在进入九十年代以后，摄影及计算机技术凭借便捷的操作、炫酷的特效等优势迅速受到设计师们的青睐，数码设计作品逐渐取代手绘海报作品而大受追捧。然而在近几年，数码设计所带来的弊端逐渐显现，海报随之出现机械化、缺乏个性和人情味等问题，再加之现代海报功能性的减弱和转变，绘画性海报又逐渐回到人们的视野，越来越多的设计师通过绘画表现语言来表达个人情感，提升海报的艺术品位和价值。

本文开篇阐述了绘画艺术与海报设计的历史渊源，从时间脉络上看绘画表现手法在海报设计中的潮起潮落。通过对国际海报双年展的历年获奖作品的统计分析，探寻绘画语言在海报设计中的发展趋势，力图从国内外优秀的现代海报作品中找寻绘画语言的价值，探讨新时期绘画表现手法的审美价值和传承发展。最后以笔者的个人创作实践来探寻海报设计中的绘画语言。本论文通过对海报设计中的绘画表现语言的研究，力图归纳总结出绘画手法在海报创作中的影响和存在的必要性，期望能够为设计师们在今后海报创作过程中提供借鉴，丰富海报的表达形式，提高海报的审美价值。

关键词：海报设计；绘画；表现语言

Abstract

Posters could be seen as a functional art form, before the 1990s, the traditional form of painting poster creation the most important means of expression, but after entering the nineties, photography and computer technology with quick and easy and cool effects and other advantages of rapid favored by designers, digital design work gradually replaced hand-painted poster works and large sought after. However, in recent years, brought about the disadvantages of digital design gradually, posters appears mechanization, lack of personality and human interest issues, coupled with the weakening and transformation of the modern poster functional, posters and paintings of people's vision gradually returned more and more designers show through the language of painting to express personal feelings, enhance the artistic quality and value of posters.

Beginning of this article describes the art of painting and poster design history, watching the ebb and flow in painting styles poster design from time context. Through statistical analysis of International Poster Biennale, winning the calendar year of analysis, to explore the development trend of the language of painting in poster design, trying to find home and abroad outstanding works of modern poster painting language of value to explore the aesthetic of painting styles in the new era values and heritage development. Finally, to explore the meaning of the language of painting poster design by individual author's creative practice. In this paper, through the study of painting performance poster design language, trying to summarize the impact of the necessity of painting techniques in poster creation and existence, it is desirable to be able to provide a reference in the future designers poster creative process, rich poster forms of expression, improve the aesthetic value of the poster.

Keywords: Poster design; Painting; Representational language

目录

摘要.....	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及选题.....	1
1.2 研究目的及意义.....	2
1.3 研究范围及限制.....	2
1.4 研究方法与架构.....	3
第二章 绘画艺术与海报设计的关系	5
2.1 绘画性海报的概念.....	5
2.2 绘画艺术与海报设计的历史渊源.....	6
2.2.1 绘画语言在商业性海报中的发展.....	6
2.2.2 绘画语言在非商业性海报中的发展.....	11
2.3 绘画手法在海报设计中的潮落.....	14
2.3.1 摄影技术的发展.....	14
2.3.2 计算机技术的普及.....	15
2.4 绘画语言在海报设计中的回潮.....	15
第三章 绘画语言在海报设计中的运用	18
3.1 从国际海报展览中看绘画语言的应用.....	18
3.2 海报设计中的具象绘画语言.....	23
3.3 海报设计中的抽象绘画语言.....	25
第四章 绘画语言在海报设计中的传承与发展	30
4.1 绘画语言在海报设计中的审美价值.....	30
4.1.1 个性化.....	30

4.1.2 人性化	31
4.1.3 艺术化	32
4.2 绘画语言在海报设计中的传承	33
4.2.1 手绘与数码技术相结合	33
4.2.2 绘画的美育价值	34
第五章 以实践探究海报设计中的绘画语言	35
5.1 个人设计作品分析	35
5.1.1 线条的绘画形式语言	35
5.1.2 肌理的绘画形式语言	40
结论	47
参考文献	48
致谢	50
攻读学位期间主要科研成果	52
附录	54

Contents

ABSTRACT.....	I
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and topics	1
1.2 purpose and significance	2
1.3 Scope and limitations	2
1.4 Research Methods and architecture	3
Chapter 2 The Relation between painting and poster design.....	5
2.1 The concept of Painting poster	5
2.2 The historical tradition of painting art and poster design	6
2.2.1 The painting language of commercial posters	6
2.2.2 The painting language of non-commercial posters.....	11
2.3 The degradation of painting language in poster design	14
2.3.1 The development of photography.....	14
2.3.2 The popularization of computer technology	15
2.4 The Recovery of painting language in the poster design	15
Chapter 3 The use of painting language in the modern poster design	18
3.1 The use of painting language in international poster exhibition.....	18
3.2 The representational painting language of poster design.....	23
3.3 The abstract painting language of poster design.....	24
Chapter 4 Heritage and development of painting language in poster design.....	30
4.1 Aesthetic value of painting language in poster design	30
4.1.1 individuation	30
4.1.2 humanization	31

4.1.3 Artistic	32
4.2 Heritage of painting language in the poster design	33
4.2.1 Hand-painted combined with digital technology	33
4.2.2 The aesthetic value of painting.....	34
Chapter 5 In practice to explore the poster design of painting	
language	35
5.1 Analysis of individual design works	35
5.1.1 Line form of painting language	35
5.1.2 Skin texture form of painting language	40
Conclusion.....	47
References.....	48
Appreciation.....	50
During major research study for a degree.....	51
Attachments: Graduation design work.....	53

第一章 绪论

1.1 研究背景及选题

海报是信息传达的艺术，虽然每一幅海报最终只是以一张薄薄的纸来呈现，但这其中蕴含着商业与艺术相结合的完美结晶。海报不仅可以映射出人类社会发

展过程中的精神面貌，而且能够展现一个民族在艺术上的成就，也正是海报的这些价值激励着众多富有才华的设计师去不断探索和创造。虽然在进入 21 世纪以来，信息爆炸、媒体竞争使得海报的功能不再像早年那么重要。但是，海报的发展还在继续，展览、收藏把海报的艺术变成了永恒的价值。

纵观历史，海报从诞生之初就与绘画艺术有着密不可分的关系，最早的海报脱胎于绘画艺术，许多绘画形式被直接用于海报设计当中，手绘是早期海报最重要的表现手法。在进入二十世纪九十年代以后，迅速崛起的电脑技术与艺术联姻，由此诞生的数码艺术青出于蓝，逐渐取代传统手绘制作而被广泛应用。电脑软件可以对海报图像进行各种特殊效果的制作，并且天衣无缝地综合各种不同图像及文字，甚至可以模仿出水彩、油画、水墨等画笔效果，对于海报的创作表现有着无可替代的优势。大批精通电脑的新型设计师不断涌现，网上素材资源空前丰富，各种新型的辅助设计软件也层出不穷，数码设计俨然成为了设计中的主流。

与此同时，数码化设计随之带来的一些弊端也愈发不容忽视。人们初次接触数字化图形也许会产生新鲜感，但当这些机械性的设计泛滥了之后，人们就会逐渐产生审美的疲劳和厌倦。另外，对于设计师来说，过分地依赖电脑技术进行设计，很容易丧失个人主观的创造力，最终造成设计作品的千人一面，缺乏特色，更加缺失了对传统艺术和民族风格的传承。须知道，电脑只是工具，设计师的创意能力、全面素养才是设计的精髓所在。传统的绘画手法加上设计师的情感运用，所显示的艺术审美在很大程度上是电脑设计所无法比拟的。本论文基于这样一个设计背景，以海报设计中绘画表现语言的探索为研究方向，通过发掘绘画表现语言的价值及意义，综合评判每一种创作手段的长处与局限，启发设计师能够综合地利用各种创作手段为海报设计注入新的活力。

1.2 研究目的及意义

这是一个信息爆炸的时代，人们每天都要接受数以千计的信息，只有少数会被注意，只有最好的才会被记住，如何让海报能够从浩瀚的信息中显露出来，这是设计师首要必须解决的问题。在数码技术飞速发展的今天，海报设计变得和过去截然不同，设计师仅凭一台电脑就可以完成整个设计过程。不可否认，数字化制图的强大功能大大提高了设计效率，其炫酷逼真地画面效果也丰富了海报的表现，但同时也带来了一些问题。过度追求电脑技术带来的奇特效果，在创造出很多独特新颖的视觉画面的同时，也使得越来越多的海报作品显现出僵化雷同，给人感觉总是千篇一律，缺乏个性和人情味。

相比之下，绘画的表现语言可以增添一份主观的感情，或风趣幽默，或随性自然。绘画的风格多种多样，可以精细描绘，也可以笔随意简，无论是通俗漫画，还是古典插图，都可以很好地触发创意。另外，手绘可以最直接、最生动地传达设计师的想法，其艺术创作的过程更加富有情感和个性，能够展现设计师独有的绘画语言和风格。

最后，海报的主要功能是传达信息。设计师可以运用不同的视觉元素和表现手法去设计海报，使之成功地传达主题。比如设计师可以同时采用摄影和绘画，或其他任何表现手法。创作的方法有很多，最重要的是如何配合海报的内容和意念。本文的主旨不是在否定计算机技术或摄影技术的价值，也不是仅仅在强调只有绘画手法是最优的表现方式，其实无论手绘、电脑或是摄影，只要能够充分表达创意，让所有元素得心应手地融合进设计，那么就是最合适、最恰到的表现方式。本文旨在希望通过对绘画表现语言的探究，扩宽设计师的设计思路，不要被单一的表现手法所限制，故步自封，而应该将多种技术、手法相互结合，取长补短，不断丰富海报的设计形式，提升作品的审美价值。

1.3 研究范围及限制

本文致力于研究海报设计的绘画表现方式，绘画表现方式主要是指在海报创作过程中所采用的是绘画的表现手法。绘画性海报的最终输出与应用还是需要依附于数码和印刷技术的，而不是指纯手工绘制并直接应用的手绘海报或 POP 海报等。本文的范围与限制包括三点：第一、海报的类型和题材有多种多样，笔者

不能一一分析列举，本文所选取分析的海报大都以文化、艺术类的海报为主；第二、对于第三章国际海报展览的获奖作品统计，是笔者根据各大海报展的官方网站、专刊及网络上发布的海报资讯进行整理收集，依据海报的画面来判断、归类为绘画性海报与非绘画性海报，最终的数据仅适用于本论文的论题；第三、由于绘画性海报作品数量众多，无法全部收集完整，所以本文所研究的海报仅选择部分风格特色鲜明的海报作品为范例。

1.4 研究方法与架构

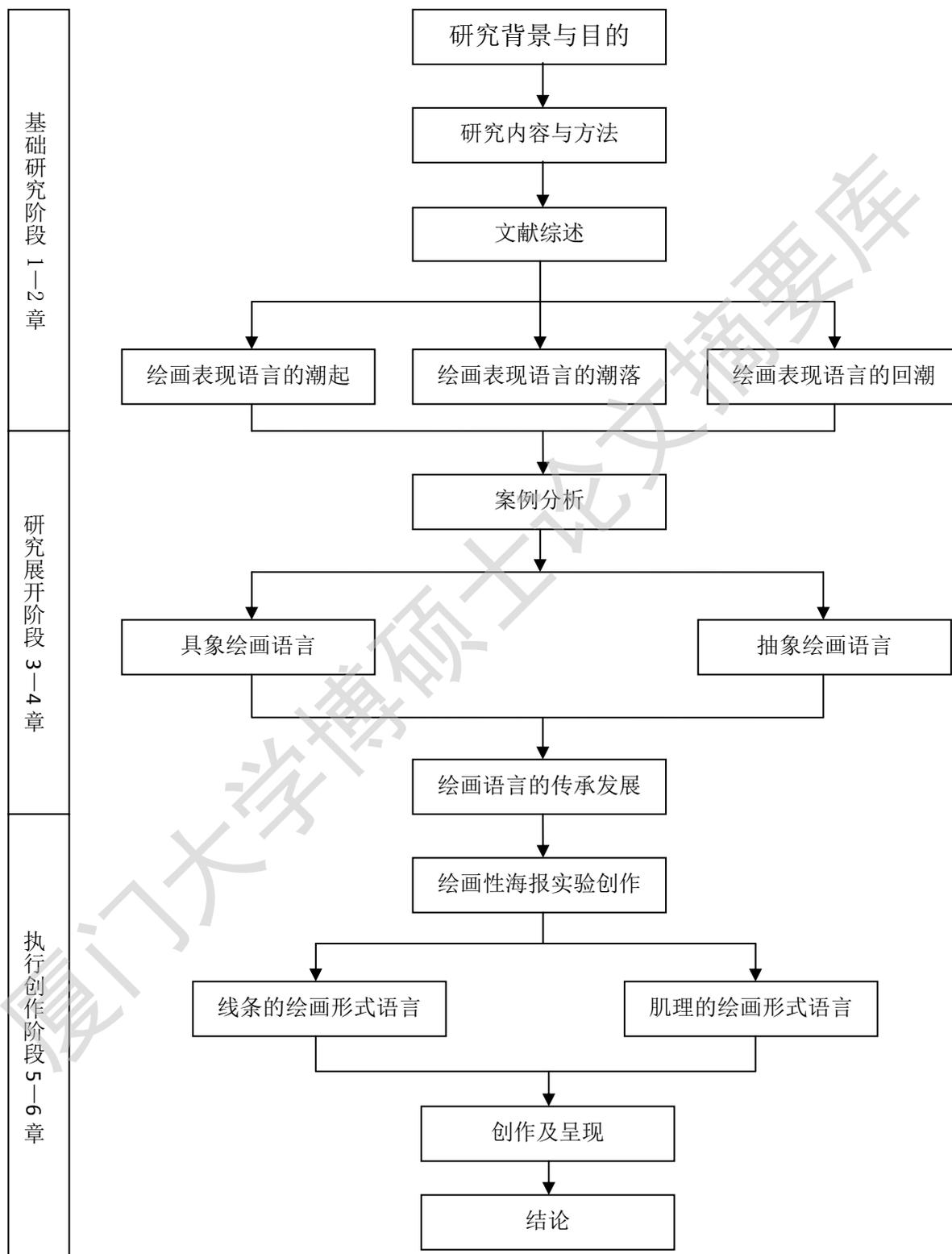
本文的研究方法主要有以下两种：

第一，资料收集法。收集分析的文献资料包括：国内外海报设计相关出版专著、学术论文；了解国内外相关课题的研究方向、研究程度，深入了解相关文献的核心理念；国内外各类海报设计竞赛、展览的资料及图像收集整理。

第二，案例分析。大量收集绘画表现语言在现代海报设计中的实践案例，对国内外优秀海报设计作品、各大国际海报展获奖作品中的手绘表现手法进行分析，总结现代海报的发展趋势及绘画表现手法的应用价值。

本文总体研究框架如下：

表 1: 结构框架图

第二章 绘画艺术与海报设计的关系

海报，又称招贴、宣传画，它张贴于街道、广场、闹市、展会、车站等公共场所，是一种能够有效传达信息的媒体。海报艺术从 19 世纪末发展到今天，已走过一百多年的历史，在其发展的历史长河中，海报总是介于艺术、商业、文化之间，在人类社会中扮演着重要的角色。

纵观历史，海报从诞生之初就与绘画艺术密不可分，最早的海报来源于绘画艺术，并由一群极具才华的艺术家、画家参与设计，许多绘画形式被直接用于海报设计当中。早期的海报发展也得益于各个艺术风格流派的影响，才使其面貌得以完善。从绘画艺术走向现代设计，海报艺术不断走向成熟，虽然在进入九十年代以后，计算机技术及摄影技术的成熟使绘画性海报逐渐被数码作品所取代，但绘画对海报的影响和作用却从未停止，绘画表现手法在海报设计中依然存在着重要的意义和价值，手绘艺术的回潮将唤起越来越多的设计师对绘画语言的重视。

2.1 绘画性海报的概念

绘画，是指用笔等工具，墨、颜料等材料，在纸、织物、墙壁等表面上画图或作其他可视的形象。^①绘画强调的是纯手工绘制的特性，以“手绘”成图为主，多用颜料及绘画工具产生绘画型的图形视觉效果。绘画的画种丰富多样，如油画、国画、水彩画、水粉画、素描、版画、速写、壁画、装饰画等多种绘画形式，其使用的绘画工具和材料如笔、墨、颜料等更是琳琅满目。

海报的表现形式与手法有很多，比较常见的表现形式主要有摄影、电脑设计、绘画。在绘画性海报设计中，主要强调的是以绘画为表现方式所创作的海报作品，设计师在设计创作过程中通过使用绘画的手法来完成海报，包括运用所有绘画类型、手法、工具绘制出来的图案。另外，现代海报的最终呈现是离不开数码和印刷技术的，故绘画表现手法仅是海报创作过程中的一种手段，海报的输出和应用还是需要借助数码技术。这里我们把利用绘画手法绘制的，有别与纯粹依靠摄影和计算机等其他手段完成的海报作品，称之为绘画性海报。

设计与艺术虽属两个不同的领域，但它们的共性也是显而易见的。无论是艺

^①关舒.海报设计中的绘画性图形符号[D].东北师范大学, 2010.

术家还是设计师，都希望在自己的作品中创造一种独特的风格。值得注意的是，绘画性的海报虽然也是使用绘画工具绘制出来的作品，同样具有很高的艺术性，但与纯绘画的还是本质区别的。真正纯粹美术的绘画的本质是“美”，是欣赏的，而不是实用的。纯绘画是画家表现自我情感的产物，观者只要用感情去欣赏其美，除了表现与欣赏之外，没有别的实际目的。而海报一定是基于某一种实际的目的所创作的，始终需要围绕着某个宣传主题进行设计，设计师不能像画家那样仅仅只抒发自己的感悟，还需要考虑到海报的功能性问题。

2.2 绘画艺术与海报设计的历史渊源

海报作为一种信息传达的载体，它首先必须强调功能性。一副优秀的海报作品除了达成画面的艺术美感需求，更重要的是必须尽可能准确无误地向受众目标传达信息，以达到预期的宣传目的。海报的分类没有一个明确的界定，这里根据其使用目的及性质，大致分为商业性海报、非商业性海报。下面对这两大海报类别中的绘画性语言进行时间梳理，通过对历史的追寻，找寻绘画语言在海报设计发展中的关联性，探究绘画语言在海报设计中的潮起潮落。

2.2.1 绘画语言在商业性海报中的发展

海报是商业社会的产物。社会生产力和商品经济的发展、社会文明的进步促使海报的出现。海报的诞生源于商业发展的需求，早期人们需要通过海报来传播商品信息，以达到促进产品销售和广告宣传的目的。这里说的商业性海报是指以营利为目的的，具有商业性质的海报。在商业背景下，海报承载了商品、品牌、企业形象等信息，通过有效传达信息成为提高竞争力、争夺市场的有力商品宣传媒介。

最早有据可考的海报是埃及的一张寻人广告，距今已有 3000 年的历史。海报的内容是一位织布师为了追捕逃跑的奴隶所写的缉拿令，有趣的是奴隶主在这份缉拿信息的落款处写的是“能按您的愿望织出最好布料的织布师哈布”，这实际上也是奴隶主在为自己作的广告。这张海报属于纯文字性的广告，用手写的方式书写于“莎草纸”上，海报中并没有出现任何图形信息，虽然还不具备任何艺术性，但已经初具海报传递信息的功能。

在我国，早在宋朝就出现了商业的印刷海报——山东济南刘家功夫针铺的广

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.