

最大的博物館

The Largest Museum

一世紀前
街道，
是世界上最大的博物館
這是漫遊者的畫廊
是形色匆匆者的畫廊
也是從容享受者的美術館
有人展示
也有人欣賞

無論晴雨，這是矗立在此
永恆的羅浮宮
海報 是展覽的主角
而作者 這些老去的畫家們
隨著日夜飛逝、四季流轉
他們是 不朽的畫魂

看仔細點兒……也許閉上你的眼
如果影像仍然清晰可見——就像這樣
這果真是張偉大的海報

One century ago, the street was
The largest museum in the world.
The gallery of promenaders,
Those in a hurry, those
taking their time. Some running,
Some enjoying this amazing museum.

This permanent Louvre was of rain
and good weather !
These paintings were posters.
These artists were painters, of older days
But painters of all the days.

Of day, of night, of the four seasons.
Look well…… close your eyes tightly.
If you still see the image—this,
This is still a very fine poster !

序

世紀容顏的回顧與面向

日月星辰幾度遞嬗，風雲花樹歲時交替，世紀容顏不停其演化律動，再過四年，我們即要告別二十世紀，我們就將邁入二十一世紀。此時此際，回顧過往、面向來茲的心念情懷最是濃郁深刻了。

回顧過往世紀的容顏，不禁懷想；
哲學路上，人們構築智慧的本真；
科學園地，人們尋究知識的體系；
社會系絡，人們追求生存的形式；
教育途徑，人們施設研修的方略；
藝術夢土，人們揮灑生活的唯美；
而生活市井，人們分嗜存在的況味。

所有這些，點點滴滴積累堆疊的，即是眾生樣相，即是歷史軌跡，即成世紀容顏。不論以智求真、用心行善、因教成俗、篤情顯義……，從小我生存價值的體現，到大我集體理想的圓成，所有吾們人類生活風貌暨其相牽連的人文、自然環境，能夠對之予以慧眼體察而靈襟包容而巧思轉化而創意渲染而巨擘重生者，藝術家們當之無愧也。吾人面對世紀交替之際，回顧千方百態、悠悠古往的時空容顏，藝術家們的心血作品，實是最貼切、最深刻的印證了。

讓吾人予以肯定、予以崇仰並一起細加品味吧。因為沒有藝術的生活，人們將失其性靈的高華；沒有藝術的時代，世紀亦將失其可觀的容顏。可以這麼說：藝術創造是人類歷史中最細緻也最巨大的人文工程。因其細緻，得以觀知人間情事；因其巨大，得以包舉世紀萬有。

面向未來世紀的到臨，不禁期待：
哲學活顯本真的智性，使人們更聰睿；
科學明立體系的知識，使人們更理性；
社會形構義理的生存，使人們更正直；
教育潤發整全的情懷，使人們更明慧；
藝術創造圓融的善美，使人們更靈通。

國立臺灣藝術教育館館長 陳益興謹序
八十五年九月於中正藝廊

The Silhouette of the Century in Retrospect and Prospect

Sun, moon, and stars rotate, trees, flowers, winds, and clouds change with time; the silhouette of the century never ceases to follow the rhythm of evolution. For another four years, we will see the twentieth century reach its end, and will enter the twenty-first century. At the present time, we cannot help but be very sentimental in both looking back at the past, and forward to the future.

While we are examining the past faces of the century, thoughts emerge in my mind:

On the road of philosophy, people construct pure essence of wisdom;
In the field of science, people search for systems of knowledge;
In the social network, people explore ways of living;
In the dreamland of arts, people enjoy true beauty of life; and
In the daily life, people share the tastes of life.

All the above described aspects of human lives, piece by piece, day by day, become part of human being, tracks of historical changes, and thus face of the century. No matter it is about search for truth with one's wisdom, making good with one's heart, transformation of social customs by education, solidation of friendship and righteousness, or about realization of individuals' existential values, and implementation of collective ideal, artists have acutely observed all sectors of social life and related demographical and natural environment. They then adopt and transform the images they have observed with their creativity and skills, and produce great works of art. When we stand in the turning of a new century, looking around various faces descended from the past, we find that works of artists are the best witnesses.

Let us appreciate, adore, and enjoy! With a life without arts, human being will lose spiritual contentment. In a time without arts, the century will lose its beautiful face. We may say that creation of arts is the most delicate and greatest human engineering. Because of its delicacy, it touches human lives, because of its magnitude, it includes everything.

While we are expecting the coming of next century, we cannot stop but anticipate:

Philosophy will manifest the natural wisdom of human beings, who in turn will become wiser;
Science will establish systemic knowledges, then people will become more rational;
Society is functioned by the guidance of righteousness, then people will live a moral life;
Education will inspire and create balanced personality, then people will grow with integrity; and
Arts will create pure beauty and merits, and people can find more spiritual contentment.

I-Hsing Chen

Director

National Taiwan Arts Education Institute

September, 1996.

序

藝術與生活的結合，是海報藝術發展的精神所在，更是中國時報主辦這次「世紀容顏回顧—百年版畫海報精品展」以及歷年來推動臺灣各項藝術活動所持的一片心意。

「世紀容顏回顧」集合了來自歐洲、大陸及臺灣三個地區在民國二〇至五〇年代期間的海報，這些作品除了反應出這三地當時的生活型態，更見到三地不同的社會價值與美感品味：歐洲石版海報的典雅、大陸美女月份牌的旖旎，以及臺灣老電影海報中那份張狂蠻橫的生命力度。這些老海報除了勾起我們對過往的深切情感，同時也讓我們因見到地域氣質的差異而對未來社會文化的塑型有所思考。

歐洲石版海報與純藝術的關係密切，許多重要的藝術家如羅特列克、薛雷、畢卡索等人都在創作過程中發展出不少的石版海報作品。而歐洲社會普遍對公共空間的重視，以及對於海報這項與民眾生活習習相關的應用藝術，所投注的成本及關注是臺灣社會亟於效法的。大陸上海味的美女月份牌，在當時中國吸收了西方文化的影響後，呈現出一種中國式的細緻綺麗與舶來文化元素並置的濃厚裝飾性。臺灣的老電影海報則呈現出一種本地特有的質樸與草莽。雖然臺灣海報藝術的發展，因當時社會經濟條件的不足而有所限制，但自其瀟灑而粗獷的筆觸與畫面結構中，張狂的生命力迸發四射。

中國時報歷年來積極參與各項大型藝文活動：一九九三年主辦印象派大師莫內的畫展、一九九四年主辦現代雕塑之父羅丹展出、一九九五年與地方結合主辦的「時報辦桌」，以及今年一九九六年「世紀容顏回顧」，可以見到中國時報在內容上尋求在地文化的反映，藝文活動的推廣上也以此精神力求與民眾互動、與生活結合的方向。

中國時報發行人 余建新

中華民國八十五年九月

PREFACE

The spirit behind the development of arts of poster is the combination of fine arts and social life, which is also the aspiration of China Times in sponsoring the exhibition "Retrospective Silhouette—One Century of Posters" and all kinds of activities of arts in past years. "Retrospective Silhouette—One Century of Posters" has collected posters produced in Europe, China, and Taiwan between the thirties and the sixties. Those posters not only reflect life styles of their times, but also show social values and aesthetic tastes of three different areas: European lithograph posters manifest classic tradition; the monthly pictorial cards of beautiful models from mainland China illustrate romances; Taiwan old movie posters carry an unrestrained excessive power of life. Old posters give rise to our nostalgic sentiments. They also facilitate our reflection on the future retreads of social culture once we notice the difference of local characters.

European lithograph poster has a very close relationship with fine arts. Many great artists had produced lithograph posters during their careers. We can learn and follow the common affection of European societies about public sphere, and their interest and willingness of spending on poster, which is an applied art extensively grown into people's public life. The promotion cards of beautiful models that circulated in mainland China with a strong Shanghai favor, illustrate a heavy decorative characteristic combining Chinese romantic charm and foreign cultural elements, showing the influence of Western cultures upon China. On the other hand, the old movie posters of Taiwan represent a locally unique simplicity and wilderness. Although the lack of basis social-economic conditions to provide material support has limited the development of poster arts in Taiwan. But the wild force of life seem to explode from the fluent and rough sketches and structures of those old posters.

China Times has actively participated in various important events of arts for many years. We sponsored exhibition of the impressionism master, Monet, in 1993. The next year we sponsored the exhibition of Loden, who is regarded as the father of modern sculpture. In 1995, we cosponsored with local groups to present to the public a "cultural banquet by China Times." This year, we join the sponsorship of "Retrospective Silhouette—One Century of Posters." We seek to represent local culture in our newspaper. As a continuous sponsor of art activities, it is also our aspiration to find more interaction with the public, and more ties with social life.

Albert Yu

Publisher

China Times

序

獨一無二的展覽

這個展覽是獨一無二的，因為它上溯到海報的起源，讓你觀賞大師級的作品，像繆舍、羅德列克、薛雷和其他二十世紀的畫家。這個素材展現出許多二十世紀畫家的重要表現手法，同時這個展覽首次呈現出早期前輩畫家在用色、線條和形式上對後來美術發展的影響。參展的作品中很多來自世界各大博物館，像巴黎羅浮宮、大都會美術館、紐約現代美術館，和芝加哥藝術學院，而且首次公開展出。對於能夠舉行此次“百年海報展”，將這些珍品公諸同好，我們感到無比的榮耀與欣慰。

實實在在的投資

身為一個國際鑑定學會的會員，在研究古董繪畫二十五年之後，我認為古典海報是最令人嚮往，而且是收藏家最喜愛的項目之一。因為它數量稀少，即使藝術市場或有不景氣，也不會影響這些手製石版海報的價值。古典海報不斷提升的身價，和與日俱增的迷人氣質，使它成為收藏家眼中的寶藏。

朱利安·保羅·亞希斯

感謝

教育部的支持和協助使得本次展覽能夠順利舉行，並印製展覽目錄。

感謝中國時報的贊助

感謝下列各位人士的熱心支持和無比的耐心：

陳益興，國立臺灣藝術教育館館長

張書豹，國立臺灣藝術教育館研究員

王澤麟，國立臺灣藝術教育館約聘研究員

感謝黃金龍先生耐心的協助

感謝下列各位參與人士的支持，幫助本次展覽更加圓滿成功：

Mr. Edward and Mrs. Lisa Gnariglia

Mrs. Florence Minkoff

Mr. And Mrs. Ken Behm

Mr. Tim Nill

特別要感謝Mrs. Katie Liem持續的支持，本人很感榮幸及喜悅，與所有中華民國的人民分享這次“海報世紀”的收藏展覽。

PREFACE

This Exhibition Is Unique...

This exhibition is unique in that it traces the poster from its early roots with masters such as Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha and Jules Chéret to the modern day masters of the 20th century. The medium has remained an important means of expression for many artists through the 20th century and this is the first exhibition that demonstrates the direct influence of the early pioneers and the continued artistic developments in color, line and scale. Many of the pieces in this exhibition appear in collections of the world's leading museums, such as the Louvre in Paris, the Metropolitan Museum of Art and the Museum of Modern Art in New York, and the Art Institute of Chicago, but many have never been seen in public before. We are pleased to present the world's first true exhibition of ONE CENTURY OF POSTERS.

A Solid Investment

As a member of the International Society of Appraisers, after working with antique prints for the last 25 years, the antique poster remains one of the most desirable and sound purchases an art collector can enjoy. Because of their limited numbers, the hand-made stone lithograph does not fall prey to the fluctuations of the temperamental art market. With their escalating value and timeless charm, antique posters are a treasure to own.

Jacques-Paul Athias

President

Club of American Collectors of Fine Arts, Inc.

This exhibition and catalogue were made possible through the kind efforts and continued cooperation of:

Ministry of Education

I would like to acknowledge the patronage of:

China Times.

China Times Publishing Co.

I would like to thank the following individuals for their enthusiasm and patience under pressure:

Mr. Chen I-Hsing, Director of the National Taiwan Arts Education Institute.

Mr. Bill Chang, Researcher of the National Taiwan Arts Education Institute.

Mrs. Claire Tze-Lin Wang, National Taiwan Arts Education Institute as well as Mr. Ung Kim-Leng, for his indefatigable assistance.

I would also like to thank the following contributors whose help was an outstanding addition to the exhibition's success.

Mr. Edward and Mrs. Lisa Guariglia

Mrs. Florence Minkoff

Mr. and Mrs. Ken Behm

Mr. Tim Nill

As a special acknowledgment, I would like to thank Mrs. Katie Liem for her continual support.

I am happy and honored to share this collection, "One Century of Posters", with the people of Taiwan, Republic of China.

序

海報源起於人類生活活動訊息的傳播，由早期書寫的告示、布告，隨著印刷術的發達而發展為普及多樣化的彩色海報，時至今日社會經濟文化的繁榮進步、海報招貼已成為大眾生活訊息發布，商業、藝文、運動、展演、公益等活動宣導所不可缺少的一種廣告媒體。更由於傑出藝術家的參與設計製作，使其兼具商業性與藝術性的雙重價值，並富時代的意義，值得流傳與欣賞。

海報的印刷，有木版、銅版、石版、照相平版等多種，這次由國立臺灣藝術教育館主辦展出的百餘件百年歐洲海報，都是高水準的彩色石版海報作品。石版印刷是 1798 年由德人西尼菲爾德(Alois Senefelder)發明，應用油墨與水相斥性為基礎的新印刷術，使用油脂材料在石版上直接塗繪噴灑而腐蝕製版印刷，產生輕鬆活潑、自由流暢的良好效果，加上有快速、大量、多彩色印刷的優點，為藝術創作與海報印刷所廣泛應用。

好的海報簡潔醒目有力，圖面文字訴求明確；本次由美國收藏家協會擇優提供的包括海報名家：薛雷、卡匹亞、史坦蘭、謬舍、格拉塞、伯納等，以及大家熟悉的畢卡索、羅特列克等著名藝術家的原版海報精品，內容豐富、精采絕倫；此外加上數十幅大陸早期以擦筆淡彩配合石版彩印的老月份廣告畫及珍貴的臺灣早期手繪電影海報一併展出，殊為難得，定能讓國內觀眾大開眼界，享受一場視覺的盛宴。

本會榮幸應邀參與本次大展之協辦事宜，諸如配合安排石版工作室陳展、教師導賞會、專題講座、藝術家導覽、石版技法示範、海報鑑賞等相關活動，旨在促成展場之生動、歡樂活潑，引導觀賞者清晰深入瞭解分享作品的優美動人風貌，增進展出之寓教於樂的實際功效。感謝主辦單位的精心規劃及所有參與工作人員與藝術家的辛勞，並由衷深摯地預祝此一年度大展圓滿成功順利。

中華民國版畫學會理事長 龔智明
八十五年九月六日

PREFACE

The emergence of poster is closely related to transmission of information about activities in human life. Following the advance of printing technology, written notice and announcement of the early days have developed into popular and diverse color posters. Nowadays, due to the progress and prosperity of society, economic, and culture, poster has become an indispensable media for the dissemination of information concerning the public, business, arts, sports, exhibition, and public interest activities. Thanks to the involvement of outstanding artists in poster designs, poster can hold both artistic and commercial values, reflects the meanings of its time, and is thus worth of preservation and appreciation.

Poster can be produced by means of wooden plate, bronze plate, lithography, and photographic surface plate. The more than a hundred European posters shown in the exhibition sponsored by the National Taiwan Art Education Institute are high quality color lithograph posters. Lithography is invented by a German named Alois Senefelder in 1798. It was then a new technique utilizing the mutual rejection of printing oil and water. By painting and spreading oil pigments with erosive power on the lithographic plate, lithograph poster can give rise to lively vivid and unrestrained fluency. With the advantage of speedy printing of a wide range of colors in large quantity, lithography has been greatly used in art works and posters.

A well-designed poster shall be concise and focused, its images and columns shall be appealing to clear targets. American Association of Arts Collectors has lend to this exhibition posters produced by great artists, including Cheret, Capiars, Steinlen, Mucha, Glacial, Bernard, and renowned Picasso, Touluse Lautrec, and Baroque. All the original posters made by the above mentioned artists are master pieces, which cover various topics and are extremely fantastic. Moreover, dozens of old scratch pastel drawings from mainland China, together with color lithographic commercial posters and precious hand-made posters of early days Taiwan movies, are exhibited. It is a very rare event, which surely will open our eyes to enjoy this visual banquet.

The National Wood Cut Artists Association is honored to be invited to take part in the preparatory work of this exhibition. We have arranged activities like lithography studios exhibit, introductory seminar for teachers, keynote speeches, introductory tour to know artjsts, lithography skill show, and learning session to appreciate the posters. We aim at creating a easy and joyful environment, and leading people who attend the exhibition to a better understanding of the artistic merits of the exhibit works. In the end, we hope to add more to the educational effects.

We like to express our gratitude to the sponsor, the staff members, and artists. We give our best wishes to the success of this annual exhibition.

Jyh-ming Kung

Director

Graphic Art Society of R.O.C.

September 6, 1993

歐洲海報史介紹

海報(Poster)出現之前，有一種節目單稱為 Bill。其主要功能是向大眾告知戲劇或音樂會的上演，內容通常只有演出者姓名、上演戲碼或演奏曲目與日期等文字。除此之外，街上也有張貼各種活動或商品販賣的訊息。最後才出現繪有圖畫的彩色海報。因為是張貼在柱子上的東西，故稱之為 Poster。

原始時代以繪畫或象形文字記錄人類生活或向大眾傳達訊息，是為海報的雛形。西班牙北部的阿爾塔米拉洞窟、埃及、美索不達米亞等地都留有原始繪畫或象形文字。

希臘時代向大眾告示則採用刻繪圖畫和文字於石板上。羅馬人利用金屬版發明複製技術促成複製印刷。

十五世紀歐洲已出現大型木板印刷物，從柱子移到牆壁是海報尺寸大小改變的原因。而此時的木板海報則全為王公貴族的布令和宗教的宣傳所獨占。

商業廣告用的海報，則到十七、八世紀才出現。一七九六年德國 Aloys Senefelder 發明石版印刷術，使海報得以用快速的石版製作多量的彩色印刷。因而促成了海報的發展。

十八世紀以前的海報，大都針對固定的群眾告示必要的資訊，因此對一般人而言，顯得較枯燥無味。到了十九世紀後半，由於英國工業革命及法國革命產生自由的經濟制度，市場的競爭使海報成為銷售商品必須的廣告媒體。海報的印刷，有木版、銅版、石版等多版種，除了必要的文字，在插畫的表現上也與現代海報的處理接近，因此能滿足大眾的視覺訴求和具有親切感。一八六〇年大型印刷機被發明，因而出現等身大或更大型的海報。

近代海報的發端，可從一八六六年海報之父——薛雷自倫敦返回法國，利用彩色石版術複製同一海報張貼於巴黎街頭的時代算起。十八世紀以前的印刷物大都以木版、銅版或活版來印刷，不但印製速度慢，數量也有限，色彩也多以手上彩方式來表現，想要多量生產，必須花費很多時間，直到石版印刷術出現，才能製作快速且大量的石版海報。

當時的石版印刷術，雖然沒有現代印刷術發達，可利用照相分色，分出濃淡調子，甚或利用電腦輸出製作出精緻作品。石版印刷術的濃淡調子，則是利用臘筆或噴畫方式在石版上繪製，因此能表現出繪畫的筆觸及濃淡效果，而廣為多數畫家所喜愛。

十九世紀末，彩色石版畫普及，特別在法國，有「石版海報之父」之稱的，朱爾·薛雷(Jules Chéret)自英國學習石版印刷術後回到巴黎製作巨幅的彩色石版畫海報，將巴黎街頭點綴得多彩多姿。另外「海報之母」羅特烈克(Lautrec)，在他短暫的一生，也製作了藝術價值極高的三十一幅海報。以他們兩人為中心，海報的黃金時代另有史坦蘭(Steinlen)、波納爾(Bonnard)、繆舍(Mucha)、古拉薛(Grasset)等傑出的海報畫家輩出。於一八八〇年到一九〇五年左右，也正是新藝術樣式(Art Nouveau)的時代，影響所及瑞士、德國、比利時、英國、法國、美國等地的畫家都將個

人的繪畫運用在彩色石版畫海報的製作，遂使海報成為一種獨特的藝術。

十九世紀到整個二十世紀，海報的發達，與產業的急速發展速度成正比的關係。初期的海報非常具有繪畫性，作者也大多是畫家，因為當時還沒有設計家這種職業，海報繪製都是畫家的副業。因此海報是繪畫的延長，若從畫面把文字去除就和普通的繪畫或版畫沒有什麼區別。所以就海報的本質來說，即使今日的海報，也不過是將以前的具象繪畫換成照相，插畫或抽象構成等現代表現而已，海報上有繪畫等插圖是沒有什麼改變的。海報之所以會有如此形式，和它的張貼條件有很大關係，因為海報常張貼在街頭或車站等眾人聚集的地方，不是用理論的說服方法，而得依賴感覺和印象。亦即用看的比用讀的還強眼，因此文字越少越好，非得用繪畫來表現不可。

一八八〇年到一八九〇年間海報的中心在巴黎和倫敦。一九〇〇年以後德國、美國、歐洲各地海報也非常盛行。德國因為一新工業國，和奧地利、匈牙利等地的貿易競爭，海報成為很強的宣傳媒體，在一九〇八到一九一四年間更有凌駕倫敦與巴黎的情形。代表作家北部有 Bernhard，作風客觀、冷靜。南部有 Hohlwein 作風明朗、熱情。

第一次大戰結束後，在巴黎產生了，比三十年前朱利斯·薛雷，史坦蘭，羅特烈克時代，色彩更鮮明，更令人感動、印象深刻的新海報。一九一八年以後在巴黎活動的海報設計家有卡山卓 (A.M. Cassandre) 卡魯流 (Carlu)，魯泊 (Loupot)，柯林 (Colin) 等為代表。他們的設計更現代，印刷技術也進步很多，他們製作海報的思考和態度，是近代設計的典範。並且戰後的設計與二十世紀的新美術思潮和表現形式都有密不可分的契合現象。如新印象派的色光再現，野獸派的原色對比，立體派的造形秩序，超現實的幻想，現代藝術的抽象世界等對形與色的追求，都能確適地掌握。

二十世紀初頭的卡匹亞羅 (Cappiello) 傾向於野獸派，而戰後的卡山卓 (Cassandre) 則是立體派的信奉者。二十世紀的新美術運動，不只對法國，也對全世界之商業美術注入了新的活力。

畫家，常常在畫框內，為求自己的思想表現作一些新的形與色之追求，在自己的小宇宙中實驗，有時會與社會脫離。但是設計家，他們的思考會以最普遍的形式來表現，因此能適用於現實生活。

在美國方面，對海報的重視並不如歐洲之盛，雖有一些名家出現，然大多是利用天然色攝影作出的美麗海報，以博取大眾的喜愛。海報之外，美國則在雜誌的廣告印刷上利用彩色底片、彩色印刷等發展有高度的進步。

第一次世界大戰後在英國海報發展的原因是倫敦地下鐵集團對果發 (E. Mcknight Kauffer) 的贊助，使他成為有名的藝術總監。之後英國的一些交通運輸公司如倫敦北東鐵道公司、船公司、倫敦運輸廳等，都出來支援海報印刷業，因此海報設計家輩出，他們相繼設計了一些富有吸引力的觀光海報。

此時，海報開始張貼於汽車或貨車上，讓美術進出街頭，這種移動式的海報更能與一般市民接觸。

一九二八年英國貿易廳，為使英國產品進攻世界市場而成立之設計家組織，定期的發行海報，郵政總局也向各學校發布教育海報而獲得好評。除了生產流通業者的利用外，海報用在政治、教育、宗教等領域的也很多。

從第一次世界大戰的一九一四到一九一八年開始到第二次世界大戰的一九一八年到一九四五年間，歐洲各國的海報設計家有德國的歐氏瓦魯德·荷(Oswald Voh)、維魯茲(Jupp Wiertz)等設計的海報都非常有名，另外，包浩斯出身的東尼·皆普(Toni Zepf)，哈伯特·巴亞(Herbert Bayer)也很有名。包浩斯是一所綜合造形學校，對二十世紀的設計影響很大，特別在印刷設計和植字設計上的革新，貢獻更大。

第一次世界大戰後，全世界落入疲乏的谷底。之後美國成為世界的指導者。美國的汽車工業振興，與汽車工業有關的，保麗龍、橡膠、紡織、化學、石油、玻璃、銅等工業隨之發展，高速公路也連結了各地方的產業，汽車的大量生產產生的新企業如加油站、休息站、餐飲站、汽車劇場、汽車旅館、汽車販賣店、修理工場災害保險等的宣傳變成一種需要。將大型海報張貼在行駛100公里時速的高速公路旁，插圖和文字變得很重要，因此產生廣告規格化，及廣告代理商的出現，在美國都以易懂寫實的廣告牌為主。

在歐洲則不如美國有強而有力的企業團體，也沒有海報的代理店，但是歐洲的海報却藝術性很高。

一九三九到一九四五年第二次世界大戰間，和產業有關的海報都消失了，只有戰爭海報存在。

第二次世界大戰後，損傷比第一次更慘重，世界各國處於振興的狀態之後，世界分成二大勢力，一為以美國為首的自由國家，一為以蘇聯為首的共產國家。自由國家於一九五五年左右，經濟漸趨安定，產業競爭遂變得激烈起來。

因大量生產及確保大量消費，廣告變成一種必要。廣告的促銷隨之變成立體化、電波媒體、報紙雜誌等大量媒體、電話郵購、包裝、P.O.P等綜合企畫，海報的發行，實在是屬於較小的媒體，雖然如此，海報却不失它的重要性。戰後的海報發展開拓了它多用途且特殊的新視覺秩序。以往在純美術中，抽象與具象的待解決問題，海報將之融合，將二種不同的美，巧妙的結合起來，這實在是一種睿智。

二十世紀以來的近代海報，開始雖與美術沒有什麼分化現象，初期的海報畫家受日本浮世繪影響很深，但近代的海報，則受到卡散德里的影響很大，不管幽默、變形、或時間因素等都將之變成二次元之視覺探求。現在世界各國之設計家，不論在思想上，表現上都有獨自驚人的成績，且各自開拓著自己的一片天空。

一九五〇年代以後，由於彩色照相平版印刷術發達，報紙、雜誌、電

視、電腦多媒體等新視覺媒體的普及，海報曾一度被預言有落沒的可能。然而至今，海報的製作非但未被淘汰，反而有日趨興盛之勢。其理由很簡單，因為它只要一張紙張就能存在，同時結合生活空間之大小，與接近繪畫的表現，其張貼，移動，保管簡單等利點，設計者能隨著自己的個性創作發揮，向想獲得訊息的特定人們傳達特定的訊息至其近處，一方面對這些訊息有興趣的人，對於海報有所期待，並可確實地互相交流，另一方面它的製作費便宜，在印刷品中又可使用最高的技術來表現，就造形上的趣味而言，相當具有魅力。

一般而言，海報的特徵歸納如下：

- (一)海報具有傳達訊息的功能，因此畫面構成除合乎美的原則外，並具有強力的視覺效果。
- (二)海報兼具繪畫性與設計性。
- (三)海報主題訴求明確，設計簡潔有力。
- (四)海報的尺寸大小可以隨意控制，以收醒目效果。
- (五)海報的張貼場所可以自由選擇，可以利用反復訴求加強印象。
- (六)海報因依各種不同場所張貼，而須用耐久的良質銅版紙及不易褪色的優良油墨。

海報的種類有(1)商業海報(2)出版品海報(3)觀光海報(4)節慶行事海報(5)公共海報(6)藝術海報等。其表現形式與內容兩方面來看。形式表現有繪畫式或攝影式的表現，也有具象或抽象的表現。內容上包含插圖與文案。海報的造形要力求簡潔有力，造形與色彩要協調統一，畫面構成要有緊張感和均衡感。形式與內容要出奇制勝，不管印製或繪製都要有高水準之表現技巧。海報構成要講求簡潔明瞭、簡單大方，表現的情報要正確，插圖要有直接純粹之訴求，文案要直接而簡短，因為插圖與文字是一種內容兩種表現，文字設計要注意速讀性與可讀性之明視效果，色彩的計劃更要注意醒目效果，心理問題、商品與季節性的關係等。總之，海報要能兼顧創意、編排與技術，以有力的傳達內容與造形表現獨特的衝擊力，才能算是優秀的作品。

海報的設計與製作，在今日的設計公司中，都採製作小組的集體創作，以藝術總監為中心，加上文字設計、插圖設計、編排設計、印刷設計等專門人員共同企畫製作而成。

此次展出作品約有一百三十餘件之多，每一位畫家，每一件作品均各有特色，除非現場目睹、很難光從文字中去領會。

展出作品的大小不一，有些作品是三至四張全開紙連成的巨作，有如現代市面上的廣告招牌，非常有氣勢，在商品廣告效果上非常耀眼；有的畫家在此次的展出中以畫集方式展出，例如繆舍的作品，有些是畫集，雖然沒有大張海報的華麗，但是可以看到繆舍精細畫稿和描繪的用心。

此次百年版畫海報大展，非常有意義，可以一窺百年來歐洲海報的演變過程，不但時代不同，畫風迭變，海報印製技法也隨著畫家的需求而改變。

十五世紀左右活版印刷術興起，利用木版活字和金屬活字來印刷的方式，使印刷方法更快速，而這種方法延續到照相打字後又改觀了，如今的電腦打字排版則更進步。

石版印刷術發明後，套色時濃淡階調非常接近畫家的原作，因此受到畫家繪製海報時的青睞。但是經過多年後石頭材料越來越少，搬運也不方便，於是平版的金屬版材代替了石版畫技術。照相平版製版更方便了現代社會印製彩色海報的需求。在畢卡索的海報中，我們已可以看到照相分色製版的網點了，現在由於電腦當道，各種印刷方式更加發達，不管是平版或鈎羅版，甚至絹印的海報製作，已是電腦照相技術和設計結合的時代了。反觀百年前的手工繪畫石版海報作品，反而倍覺一分親切與懷念。

鐘有輝

參考書目：

- 1.ポスターデザイン 大智浩著 日本美術出版社
  - 2.デザイン小辭典 福井晃一編集 ダウインド社
  - 3.世界のグラフィックデザイン ポスタ歴史編 原弘編 講談社
  - 4.THE POSTER Alain Weill
  - 5.POSTERS John Barnicoat
  - 6.巨匠美術週刊 錦繡出版社
  - 7.美術手帖 美術出版社 1978.6
  - 8.雄獅西洋美術辭典 雄獅美術
  - 9.現代デザイン事典 勝井三雄等監修 平凡社
  - 10.現代美術事典 美術手帖 美術出版社
  - 11.視覚デザインの基礎知識 高津道昭著 東京美術出版社
-