

国际设计大师系列讲座|大师中的大师——“视觉诗人”冈特·兰堡

独具一格的德国设计大师——冈特·兰堡

国际设计大师讲座现场

2015年11月22日傍晚，在国家大剧院新闻报告厅，国际设计大师系列讲座的最后压轴大戏如期开场。世界三大平面设计大师之一的冈特·兰堡在国家大剧院新闻发布厅举办了以“Comment on Society”的主题讲座，现场座无虚席，冈特兰堡先生在现场也感叹道：从来没有给这么多人讲过课！

“纸上的舞台”的策展人吴学夫教授主持了这场讲座，来自德国法兰克福大学的老师葛丽

特·施娜蓓克博士担任中德文翻译。本次讲座中，兰堡教授展示了他毕生创作的大量作品，并深入讲解其作品背后的故事，展示的海报作品中包括他非常著名的土豆系列、出版社系列和戏剧海报系列，每一幅作品都是那么震撼人心，现场观众们如痴如醉，意犹未尽。讲座的最后，来自中国传媒大学、北京印刷学院、中央美术学院等设计专业师生以及来自社会各界的创意人士都积极参与到与冈特·兰堡的互动交流中。

“纸上的舞台”策展人吴学夫教授向观众介绍冈特·兰堡和葛丽特小姐

主讲人：冈特·兰堡

冈特·兰堡教授展示他带来的实物海报

冈特·兰堡在介绍他的作品和经历

本场讲座共持续了三个小时的时间。讲座的开始，冈特·兰堡向大家展示了他与夫人和实习生共同制作的100幅巨幅表演艺术海报中最满意的一幅海报，海报中人物的毛发都是用羽毛粘贴上的，十分精美。

冈特·兰堡生活在德国法兰克福附近一个静谧的小镇里，那里没有车水马龙的喧嚣，只有郁郁葱葱的法国梧桐。那是一片滋养他艺术的土地，他从小在那里生活、成长，至今已有七十余年了。兰堡对这片土地爱的深沉，所以在多年前，他决定在那里定居。他斥巨资买下了一栋1583年荷兰建筑设计师为当时的贵族设计建造的房子，这个房子共有三层，一层做海报博物馆用，至今已展览过几十场大大小小的展览；二层是工作室，除了博物馆的工作人员在这里工作，兰堡还经常把这里提供给当地的学生、老师做实践研究用；三层则是他与他夫人、儿子一起生活的地方。在讲座中，兰堡介绍，“评说社会（Comment on Society）”曾是他在东德举办的一次展览，当时邀请了四个设计师的设计和摄影作品来真实反映德国设计与社会的变化发展以及它们之间的某种内在联系，其中也包括一些二战期间的作品，以及介绍了包豪斯学院起源的作品。冈特·兰堡说，战后的德国曾长期处于经济大萧条之中，包豪斯学院也只能将废弃的大楼重新利用起来，虽然条件十分艰苦，但是包括学生和老师在内的每一个人都保有一颗积极的心，对创意的激情没有丝毫的减少。

1962年，冈特·兰堡通过他的老师得到了他设计生涯中的第一份工作，那是一幅为卓别林主演的默片而设计的海报，后来，他又陆陆续续为公益组织、电影节、展览、音乐节、戏剧节、歌剧、话剧、出版社、图书馆、博物馆等文化公益组织设计了千余幅文化政治类海报，一直到现在，他仍为他毕生的设计事业继续努力着。冈特·兰堡钟爱摄影，他经常将摄影出的作品无限放大，占据了整个海报版面，再加以细节变化，以此来制作出大量的具有震撼力的海报，他曾自创了“法兰克福香肠”字体，并应用于他的海报作品中。他坦言，曾经他自己的设计作品，如今他本人也买不起了。兰堡还专门为自己的工作室设计了海报柱，来张贴自己

的海报，他认为，海报不是在实验室活着的，所有和海报有关系的人，包括设计师、客户、以及刚毕业的大学生，他们都要意识到，海报是在公共空间活着的事物，它必须要和公共空间产生联系。

当谈到中国设计的问题，冈特·兰堡说，八十年代，中国设计师随着学习了越来越多的国际设计作品，却忽略了自己的文化背景，而现在，通过三十年的发展，中国的设计师逐渐的意识到了这个问题，也有越来越多的中国设计师加入AGI，这也表明，中国的设计师也越来越走向国际舞台。

最后吴学夫教授深情评价了这场压轴大戏。他说，冈特·兰堡能够唤醒平凡的物品、普通的图像、色彩和形式，赋予它们巨大的图像力量，他是当之无愧的“视觉诗人”，是大师中的大师，冈特·兰堡教授对纸上的舞台展览也有很高的评价，这也是他在众多邀请他的展览中选择我们的原因。

冈特·兰堡与现场观众互动

冈特·兰堡的夫人

“纸上的舞台”策展人吴学夫教授

讲座结束观众都争抢着与冈特·兰堡亲密接触，并要求签名

“纸上的舞台——第二届表演艺术海报设计国际邀请展”

主办：中国传媒大学、国家大剧院

策划执行：中国传媒大学艺术设计研究中心

策展人：吴学夫、刘欲晓

时间：2015年11月5日——11月29日

摄影：高志

责编：赵淼