

新艺术运动时期的海报设计研究

黄璐

(郑州轻工业学院, 郑州 450000)

摘要: **目的** 研究新艺术运动时期的海报设计。**方法** 通过对新艺术运动的起源、基本特征以及新艺术运动时期的设计形式、设计理论进行研究,探讨出了新艺术运动时期的海报设计特征,并通过具体的案例分析了新艺术运动时期5个国家的海报设计。**结论** 新艺术运动时期是西方艺术设计的一个特定时期,是设计类型从传统设计到现代设计的转折点,新艺术运动时期的海报设计具有非常鲜明的特点,为后来的海报艺术设计打下了坚实的基础。

关键词: 新艺术运动; 海报; 设计; 设计观念; 设计形式

中图分类号: J04 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2014)22-0077-04

The Poster Design during the New Art Nouveau Periods

HUANG Jun

(Zhengzhou Institute of Light Industry, Zhengzhou 450000, China)

ABSTRACT: Objective To study the poster design during the Art Nouveau periods. **Methods** Through analyzing the origin and basic characteristics of Art Nouveau, the design form and design theory during Art Nouveau periods, it discussed the poster design characteristics during Art Nouveau periods. And through specific case, it analyzed the poster design of six countries during Art Nouveau periods. **Conclusion** Art Nouveau period is a specific period of Western art and design, is a turning point from traditional designs to modern design. Art Nouveau poster design has very distinctive features, which can lay a solid foundation for later poster art design.

KEY WORDS: Art Nouveau; posters; design; design concepts; design forms

随着经济的不断发展,文化运动也在不断的发展和推进。19世纪末20世纪初,欧洲地区兴起了新文化运动,且影响至今。海报设计是生活中几乎随处可见的设计类型,新艺术运动时期的海报设计是反映当时艺术特色的重要组成部分,充分表现出了各国的风情、生产力水平,具有非常鲜明的国别特色和视觉冲击力,并影响着现代的广告设计者们^[1-3]。

1 新艺术运动的起源及基本特征

新艺术运动最早起源于欧洲,在19世纪80年代,它仅仅被当作一种简单的现代风格。同时,由于当时流行风格相对多样化,就使得各范围内的团体能够相互聚集,并不断地发展其他团体的特点,这推进了当时

收稿日期: 2014-06-29

基金项目: 2010年江苏省社会科学研究基金项目(10YSD016)

作者简介: 黄璐(1981—),女,湖北武汉人,硕士,郑州轻工业学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

流行风格的改良,属于现代主义的前奏。

由于当时艺术风格的传统性,人们不断地通过思考来寻找一个新的设计方式,这也就促使了新艺术运动的兴起。较传统的设计风格而言,新艺术运动的设计风格具有非常鲜明的特点,流动性的线条让传统的装饰变得充满活力,如从植物中长出,具有十分鲜活的特色。在新艺术风格设计中,设计师们改变了原有的表现手法,不仅利用了传统方式进行艺术的表达,还通过引入现代机器和现代材料,使得新艺术风格设计具有了抽象的外观,令人骄傲的是,玻璃制造使得新艺术风格更加具有表现力。如艾米里·加利的玻璃制品,是新艺术运动时期代表性的重要作品^[4-5]。

新艺术运动作为流行于欧洲和美国的一项著名的装饰艺术运动,不仅具有非常鲜明的装饰特色,同时通过对东方艺术及新的工艺材料的引入,充分展现了当时人们的怀旧以及对新的文化、新的世纪的向往,这也充分表现出了自工业运动开展以来人们思想逐渐由农业文明转向工业文明,使得这一文化运动更加具有感性和浪漫气息。

新艺术风格的发展,不仅体现在时间的推进上,还将人们的生活生产方式以及审美观念发生的变化充分地表现了出来,因此这一艺术类型在不同的领域都有相关的创作。

2 新艺术运动时期的实质

随着工业革命的不断推进,文化运动也在不断开展,到19世纪末期,欧洲地区逐渐形成了一种新的风格——新艺术风格。在这一特定的历史时期,各国的艺术家们共同促进欧洲文化的发展,使欧洲的工艺设计风格迈向了一个新的表现阶段,百花齐放,各个领域都有了新的发展思路。然而,新的设计局面的出现,也对人们定义“新艺术”制造了麻烦。

在王受之先生的《世界现代设计史》中对新艺术运动作了简要的概括,其中大体包含以下几个方面:(1)对矫饰的装饰风格的反感;(2)对工业性质引入到设计中导致粗糙设计的反对;(3)对引入自然风格和日本传统装饰风格的支持;(4)对传统手工艺的推崇。这或许能够反映当时新艺术设计思路的特征,但就事实而言,他仅仅是对这一运动作了简要的描述,并没有提及新艺术的本质。那么“新艺术”的本质到底是什么?就新

艺术运动的发展过程或许可用简单的一句话进行概括:在欧洲传统的设计思路的支配下,对于欧洲比较死板且矫揉造作的设计风格进行的一种特殊性质的批判,在整个设计风格的发展过程中,试图寻找一个新的设计思路进行改变,使设计风格更加具有时代气息。由此,可作出对新艺术运动新的发展理解。

1) 在新艺术风格发展过程中,新艺术的“新”并不是简单意义上的新,它是较以往的设计装饰风格而言的相对意义上的新。就这一时期的新的设计风格而言,历史束缚是设计者们试图摆脱的包袱,他们希望通过突破传统的表现形式,引入自然和外来的表现形式来找到新的设计思路,创造出新的风格。

2) 在新的设计思路,“新”不仅仅是简单意义上的新,它并没有完全放弃传统意义上的设计,同时还具备了现代的艺术观念和表现形式。

3 现代海报设计的兴起

随着新艺术运动的不断推进,法国的海报设计有了非常出色的发展,被公认为是现代广告设计的发源地。图形大师儒勒·舍雷是这一时期非常重要的广告设计大师,他通过运用色彩石板技法将广告设计推向了一个新的层次。随着广告设计方法的改变,招贴广告设计发展迅猛,其中土鲁斯·劳特累克设计的《快乐王后》是当时非常著名的作品,见图1,他将人物和物体进行了勾勒,并引入生活题材。还有许许多多的设计师对新艺术运动风格进行了塑造,使它具有非常鲜明的特点^[6-8]。

图1 《快乐王后》

Fig.1 "Happy queen"

4 “新艺术”运动时期的海报设计特征

兴起于欧洲地区的新艺术运动是一次影响面非

常大的装饰艺术运动,在各个领域都具有非常深远的影响,其主要特点可以归纳为:(1)在设计风格上,通过一种新的自然形态改变原有的维多利亚风格,在装饰设计上通过突出的曲线和有机形态设计来表现作品;(2)对历史的装饰风格具有一定的反对性;(3)在文化的吸收上,突出了对东方艺术中日本浮世绘的吸收和借鉴。新艺术风格的发展中,完全抛弃了历史的装饰和设计风格,通过对自然的运用,充分表现出一种新的设计思路。在自然风格的运用过程中,虽然没有对现代设计发展奠定基础,但对于历史装饰和设计风格的抛弃却对今后的设计运动具有推动作用。

新艺术运动对海报设计有十分重要的影响,主要可以表现为以下几点:(1)在形象装饰手法上,通过对视觉效果的进一步强化,形态的平面化和色彩的分割对比,使得所要表现的物体形态发生了明显的变化,更加夸张;(2)在表现手法上运用隐喻、象征进行创作,使得信息的传递更为有效。在新艺术运动发展时期,恰逢工业文明的前期,现代文化逐渐产生,古典文化逐渐瓦解,新的文化标准已经成为一种主流,更具有时代特色,最主要的特征便是对立冲突。在这一时期,分化的实质其实就是社会阶层的不断分化,以往的贵族文化和民间文化逐步被取代,取而代之的是新兴的资产阶级文化,艺术家们都希望可以改变以往的表现手法,通过对不同文化的借鉴和学习,对设计风格进行颠覆,从而创造出更具个性的风格,不断实现自我的超越。

5 新艺术运动时期各国的海报设计

在新艺术运动时期,各国的海报设计都具有各自的特色,并且推动了现代的海报设计。

5.1 法国

作为欧洲艺术主导的法国,其海报设计非常出色。图形大师儒勒·舍雷是最为重要的几个人物之一,他的海报设计让人能轻易地读懂内容,以一种全新的表现手法呈现在人们面前,通过一种强烈的动态感赋予海报全新的欣赏效果。此外,通过后期平面设计的发展,穆夏等杰出的设计师相继出现,在他们的设计作品中,通过对东方文化中日本浮世绘的引入,使得艺术作品更加细致,其中最为出色的作品便是他的《夏天》,见图2。穆夏的作品中,表现出来的是一种

曲线、自然之美,具有青春的活力。在当时的法国,海报制作是一项非常普遍的艺术设计,并被人们收藏、刊登,成为“海报风潮”。

5.2 英国

英国在新艺术时期对现代海报设计贡献最大的属比亚兹莱,他深受日本浮世绘的影响,通过黑白单线的描述方式使得作品更加具有想象力和色情色彩,在当时引起了非常大的震动。他的作品《莎乐美》就具有非常强烈的色情表现色彩,见图3。英国的新艺术运动时期的海报作品中,艺术家们通过鲜明的艺术色彩和线条进行创作,所选取的素材贴近生活,其中最重要的特点便是对于人物性格的夸张表现,形成了非常鲜明的对比。

图2 《夏天》
Fig.2 "Summer"

图3 《莎乐美》
Fig.3 "Salome"

5.3 比利时

在新艺术运动时期,比利时的地位仅次于法国。在海报设计中,比利时人通常采用具有张力的曲线作为装饰元素,字体形式富有想象力,在创作上则突出纯色和大面积的装饰。

5.4 奥地利

在奥地利的维也纳,其海报设计具有突出的发展特色。最初,奥地利的海报设计通过对其他国家的学习,着重突出曲线装饰,而到后期,便开始进行直线风格的研究。约瑟夫·霍夫曼的海报作品见图4,他利用色调和支线组成了该作品,使得海报具有强烈的美感。

5.5 德国

在新艺术运动中,德国的风格趋向于青年风格。在德国新艺术运动初期,采用的是具有自然主义色彩

图4 约瑟夫·霍夫曼的海报作品

Fig.4 Josef Hoffman's poster work

的曲线装饰,后期发展成为对几何造型和支线造型的研究。在海报设计中,特别强调了字母形式和产品的关系,通过打字机的使用让海报更加具有现实感。

6 结语

新艺术运动时期各国的海报设计都有着各自的特点,对海报设计的发展有着非常重要的影响。在这些作品中,人们可以看到现代技艺的熟练运用,同时还有对形象设计的研究,这对新艺术运动的发展而言是一个大胆的突破,同时为后期的现代主义艺术奠定了基础,意义深远。

参考文献

- [1] 闫启文,赵晴.“新艺术”装饰风格的演绎与延伸[J].美术大观,2009(10):228.
YAN Qi-wen ZHAO Qing.Deductive and Expansion of "New Art" Decoration Style[J].Observatory of Fine Arts, 2009 (10): 228.
- [2] 袁熙咏.新艺术的余辉——20世纪20年代中国书籍装帧界的“比亚兹莱热”[J].装饰,2007(5):26—29.
YUAN Xi-yang.The New Art of the Afterglow: in the 1920s the Light of China's Book Binding Industry "Beardsley Hot" [J].Zhuangshi, 2007(5):26—29.
- [3] 李君利.“新艺术运动”与居斯塔夫·克里姆特[J].贵州大学学报,2007(4):64—65.
LI Jun-li."New Art Movement"and Gustav Klimt[J].Journal of Guizhou University, 2007(4):64—65.
- [4] 黄立安.自然之风梦幻之境新艺术运动的珠宝设计[J].上海工艺美术,2011(1):100—102.
HUANG Li-an.Natural Wind Dream of A New Movement in Art Jewelry Design[J].Shanghai Industrial Arts, 2011 (1): 100—102.
- [5] 冉健.设计美学与中国本土文化[J].四川教育学院学报, 2010(8):96—98.
RAN Jian.Design Aesthetic and Chinese Native Culture[J]. Journal of Sichuan College of Education, 2010(8):96—98.
- [6] 刘菲.新艺术运动时期的首饰艺术[J].艺术与设计, 2009(6):226—228.
LIU Fei.Jewelry Art in the New Movement Period[J].Art and Design, 2009(6):226—228.
- [7] 张荣生.维也纳分离派艺术[J].外国文学, 2005(6):109.
ZHANG Rong-sheng.Vienna Secession Art[J].Foreign Literature, 2005(6):109.
- [8] 何宁.新艺术运动与高迪作品中的曲线[J].艺术设计研究, 2009(4):74—77.
HE Ning.The New Art Movement and the Curve of Gaudi Work [J].Art and Design Research, 2009(4):74—77.
- [9] 李尧.现代绿茶包装设计的审美研究[D].济南:山东大学, 2009.
LI Yao.Research on Aesthetics of Modern Green Tea Packaging Design[D].Jinan:Shandong University, 2009.
- [10] 刘颖,杨猛.包装设计中“五感”应用的探究[J].包装工程, 2011,32(6):72—78.
LIU Ying, YANG Meng.Exploration of "Five Senses" Application in the Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2011, 32(6):72—78.

(上接第76页)

Journal of Hunan International Economics University, 2008 (3):60—62.

[9] 李尧.现代绿茶包装设计的审美研究[D].济南:山东大学, 2009.

LI Yao.Research on Aesthetics of Modern Green Tea Packag-