

尼古拉斯·卓斯乐爵士招贴设计艺术探析

罗丹丹

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 尼古拉斯·卓斯乐将各种音乐元素融合在招贴作品的设计中, 巧妙运用图底反衬艺术、线条变化艺术、简笔写意艺术、色彩构成艺术, 用富于变化的图形表现自由不羁的爵士音乐, 形成了“形”“音”不离的爵士音乐招贴设计艺术特征, 其作品呈现出独特的视觉效果和审美意蕴。

关键词: 尼古拉斯·卓斯乐; 招贴设计; 图底反衬; 线条变化; 简笔写意; 色彩构成

中图分类号: J524.3; TB472

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2011)01-0077-04

The Analysis of Niklaus Troxler's Jazz Poster Design Art

Luo Dandan

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: Various musical elements are fused together by Niklaus Troxler in the poster design. His ingenious use of figure-ground comp, line changes, simplified pen painting of freehand brushwork and color composition co-exist in art. A variation of the graphics performance is employed to express the freedom of jazz music. The art feature of jazz poster design illustrates the mixing of “shape” and “tone”. His posters present unique visual effects and aesthetic implications.

Key words: Niklans Troxler; poster design; figure-ground comp; line changes; simplified pen painting of freehand brushwork; color composition

0 引言

尼古拉斯·卓斯乐(Niklaus Troxler)是国际平面设计大师和爵士音乐节的组织者, 他设计的招贴作品获得了无数国际大奖, 并成为纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art, MOMA)、日本 Toyama 现代艺术博物馆、汉堡艺术和手工业博物馆最重要的收藏品^[1]。在卓斯乐为维尔利肖(Willisau)音乐节设计的众多爵士乐招贴作品中, 音乐的主题, 音乐人的个性, 时代的精神特质, 都在明快欢娱、悠扬摇曳的视觉表现中洋溢而出。这些招贴作品反映了爵士乐的发展, 也反映了近40 a来平面设计的发展^[2]。

卓斯乐出生于瑞士维尔利肖, 是德国斯图加特国

立造型艺术学院的教授, 爵士音乐节的组织者和设计教育的推广者, 国际平面设计师协会(Alliance Graphique Internationale, AGI)理事会成员。他擅长将音乐元素运用到平面设计当中, 每次维尔利肖音乐节和音乐会的招贴画作均出自其手。其爵士音乐招贴作品被誉为“律动精魂”, 具有鲜明的设计风格, 既反映了爵士乐的发展, 也代表了平面设计的发展方向。卓斯乐的招贴作品将随意性与艺术性有机结合, 点线面及色彩运用得心应手, 音乐韵律的表达独具特色。在其招贴作品中, 音乐主题与爵士精魂交织映衬, 时代精神与艺术特质形影相随, 音乐悠扬摇曳与设计独特风韵任意流淌。

赋予卓斯乐招贴设计独特审美意蕴的, 除了其个

收稿日期: 2010-09-06

作者简介: 罗丹丹(1981-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为中外设计史,

E-mail: luodan1231@sina.com

人对时代发展的独特感受和艺术实践的不断探索外,还有美国爵士乐的蓬勃发展。作为美国20世纪音乐文化的代表,爵士乐融合了布鲁斯、拉格泰姆、进行曲等不同风格,以其极具动感的切分节奏、个性十足的爵士音阶和不失章法的即兴演奏(或演唱),在音乐史上占有独特地位^[3]。爵士乐常用的乐器主要有小号、长号、单簧管、萨克斯、小提琴、吉他、贝司、电声乐器等。即兴变奏是爵士乐的主要特征。对于即兴创作的爵士乐,乐手们唯一可遵循的就是曲式及和声,其曲式特点是重复某些旋律,多个声部或多个旋律同时叠置,在反复的和弦框架中连续、快速地即兴变奏、填音,音响丰满^[4]。

爵士乐在风靡全球的同时,也影响了其他艺术门类,尤其是在卓斯乐的肯定和推广之下,爵士乐对招贴设计产生了深远的影响。卓斯乐不仅把音乐的“形”带入到招贴作品之中,而且还把爵士音乐的“神”也融入了招贴设计,其作品在图底反衬、线条变化、简笔写意与色彩构成等方面具有独特的艺术特征。

1 图底反衬艺术

“图底”一词来自心理学格式塔知觉理论。作为知觉理论中的一个概念,它长期被广泛应用于美术学、设计学、形态学、景观学、社会学等学科中。而作为平面设计中的一个概念,常常表现为图与底的对比与衬托,如中国太极八卦图中的阴阳对比。我们在观照平面设计中的图底关系(正负形)时,往往会根据视觉印象下的画面主体和背景之间的转换来解释整个画面,即任何一样物体当被看作“图”时,周围就是“底”;而如果这个物体的周围部分被看作“图”,那么这个物体就成为了“底”,“图”与“底”发生了反衬而又彼此融合成为一个新的整体。这种图底关系往往具有多样阐释性和意蕴独特性。

图1 1985年维尔利肖爵士音乐节招贴作品

Fig.1 The poster work of Jazz Festival Willisau' 1985

卓斯乐擅长利用图底关系,展现出图底反衬艺术的神秘意象,其招贴设计常给人以扑朔迷离的感觉。如图1为其1985年维尔利肖爵士音乐节的招贴作品,即通过黑白图底转换,将一场盛大的爵士音乐会场景展现在观众眼前。招贴作品所表现的自由尽情的演奏,恰与音乐会

的主题“sunny-moon”不谋而合。1988年的“不是,就是”音乐会招贴作品(见图2),将黑影与白影有机结合,黑影里雨中含泪聆听的头像与白影中贝司演奏者的形象随着视觉选择进行转换,不仅贴合招贴主题“entweder oder(不是,就是)”,给观众带来无限遐想,而且表达出爵士音乐的忧伤情调与似是而非的独特体验,体现出爵士音乐的无穷魅力。卓斯乐在其招贴设计作品中大量运用图底反衬这一艺术手法,打破了人们的视觉惯性,也拓展了招贴创意设计的领域。这种图底反衬艺术,表现出强烈的冲击力与艺术感染力,给设计师们提供了一个富有挑战性与趣味性的艺术创作思路。

的主题“sunny-moon”不谋而合。1988年的“不是,就是”音乐会招贴作品(见图2),将黑影与白影有机结合,黑影里雨中含泪聆听的头像与白影中贝司演奏者的形象随着视觉选择进行转换,不仅贴合招贴主题“entweder oder(不是,就是)”,给观众带来无限遐想,而且表达出爵士音乐的忧伤情调与似是而非的独特体验,体现出爵士音乐的无穷魅力。

卓斯乐在其招贴设计作品中大量运用图底反衬这一艺术手法,打破了人们的视觉惯性,也拓展了招贴创意设计的领域。这种图底反衬艺术,表现出强烈的冲击力与艺术感染力,给设计师们提供了一个富有挑战性与趣味性的艺术创作思路。

2 线条变化艺术

线条是图形的基本元素。卓斯乐运用夸张变形和意识流的手法,在图形中对线条进行巧妙变形,用变化的线条建构爵士乐的精神家园,形成了独具特色的艺术风格。卓斯乐借用爵士乐中“摇摆节奏”的三连音,使招贴作品中的各种线条交错穿插,用二维平面元素“时间”来表现音乐中的“时间”,形成切分音和休止符互相交织的动力感。这种色彩鲜明的线条交错穿插所构成的招贴形象,让人自然而然地沉浸于复杂旋律与音响层次丰富的爵士乐园中,体现了卓斯乐在线条变化中追求律动之美的艺术旨向和对音乐节奏的深刻领悟与实践。

卓斯乐的线条处理艺术主要有2种方式。一是对线条角度的极端化处理,如直线、直角、钝角和尖角的广泛使用,给人带来一种野性与力量的情绪张扬。如1995年维尔利肖爵士音乐节的招贴作品(见图3),卓斯乐使用尖锐转折的红、黄、蓝线条,穿

图2 1988年“不是,就是”音乐会招贴作品

Fig.2 The poster work of 'entweder oder Festival' 1988

图3 1995年维尔利肖爵士音乐节招贴作品

Fig.3 The poster work of Jazz Festival Willisau' 1995

插重叠构成小号手的演奏形象,给观众带来一种粗糙、刺耳、野蛮、原始的感受,营造一种运动的视觉效果。这种线条处理艺术,打破了平面图像中简单、呆板的二维局限,既表现了爵士乐的律动和节奏,又契合了时代精神,是对未来主义所倡导的机械化与现代工业技术所追求的速度运动美的独特阐释。

二是对线条柔性的极端化处理。在卓斯乐的众多招贴作品中,充满了随意、洒脱、流动的线条,这些

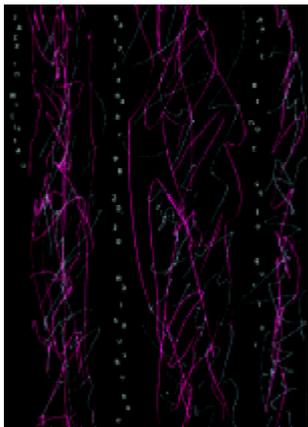

图4 1998年马克·里沃特
吉他独奏招贴作品

Fig. 4 The poster work of Marc
Ribot Solo Guitar' 1998

柔性线条仿佛活泼的音符,象征着爵士乐的即兴演奏,能最大限度地激发观众的艺术想象。如1998年的马克·里沃特吉他独奏招贴作品(见图4),将白色和玫红色线条相组合,使看似无章的线条透露出一种缓急合适的节奏;而线条旁配以竖式排列的字母,犹如雨珠汇成的雨线从黑色天幕自由滑落,观众似乎能听到随风轻扬的淅沥声,这种感觉正如吉他给我们带来的美妙感受。

3 简笔写意艺术

中国笔墨艺术源远流长,书法和水墨写意都以其独特的神韵受到国内外设计师的亲睐,他们将中国笔墨中的线条处理方法与简笔写意技法融汇到图形或者字体设计当中,营造一种别具一格的审美意境。卓斯乐曾多次指出他对中国文化的痴迷,中国书法成为其招贴设计中常用的表现手法之一^[5]。他化用中国书法自然畅达这一艺术特征,创作出具有独特艺术表现的招贴作品,其作品融汇了卓斯乐对中西文化的理解与阐释,是多元文化互为增益、和谐共存的经典注解。

如卓斯乐1990年南非爵士音乐会招贴作品(见图5),在此作品中,卓斯乐运用中国传统水墨画艺术中的简笔写意

图5 1990年南非爵士音乐会
招贴作品

Fig. 5 The poster work of
South African Jazz' 1990

技法,寥寥几笔勾勒出自由奔放的黑人演奏者形象,传达了爵士音乐的南非主题,使招贴设计具有一种别致的本色美与粗犷美,同时也传达出源于黑人音乐的爵士乐舞是属于整个世界的,富有艺术的包容性与创新性。简单明了的黑影黄底搭配,带给观众一种活泼、快乐的心理感受。1996年“晴空快车”维尔利肖爵士音乐节招贴作品(见图6),则注重图形和排版的独特设计,彰显了“简约就是美”这一艺术原则。作者借用自由灵动的书法笔画艺术,设计出简洁奔放的图形,既突出了“快”的主题,又表达了爵士乐无拘无束的艺术特征。而蓝色的背景,则暗示了爵士乐源于蓝调音乐,还突出了“晴空”的意象;黄色与蓝色的对比,色彩醒目又意蕴生动;斜式构图所带来的不稳定感和动态感,诠释了爵士乐的艺术本质。

图6 1996年维尔利肖爵士
音乐节招贴作品

Fig. 6 The poster work of Jazz
Festival Willisau' 1996

4 色彩构成艺术

色彩构成是指色彩的相互作用,是人对色彩的知觉和心理效果在设计 and 创作中的反应。色彩构成是招贴设计创作的基本元素,也是最生动、最活跃的因素,设计师利用人们对色彩构成的视觉感受进行设计创作。卓斯乐的招贴设计作品,就善于借鉴色彩构成艺术,擅长采用大面积的色彩对比来营造一种强烈的视觉冲击力,常用绚丽、鲜明的纯色如红黄蓝绿等色来构成画面。其招贴作品斑斓绚烂的色彩表现和画面的形式美感,犹如爵士音乐的节奏与和声,给人带来极大的艺术享受。

如1989年安东尼·布雷斯頓三重奏招贴作品(见图7),卓斯乐采用五线谱底纹和红黄蓝

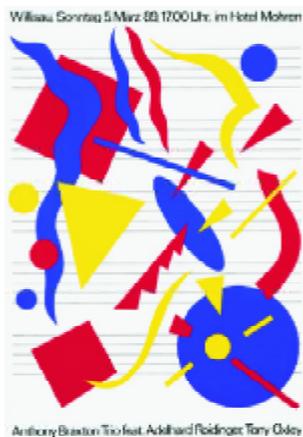

图7 1989年安东尼·
布雷斯頓三重奏招贴作品

Fig. 7 The poster work of Anthony
Braxton Trio feat' 1989

三色暗示音乐会“三重奏”的主题，以正方形、三角形、圆形、椭圆形、锯齿形、直线、曲线等抽象图形符号构成斑斓的画面。在这看似纷繁交错的画面中，人形、架子鼓、萨克斯等图形若隐若现。整幅作品充满了跳跃的音符，彰显了音乐会狂放不羁的主旋律；同时激烈、充满动感的画面也暗含了乐手与乐手、乐器与乐器之间缺一不可的整体关系。

又如1991年安东尼·布雷斯頓四重奏招贴作品（见图8），由红黄蓝绿4种单纯明快的色块构成，暗喻爵士四重奏；竖线、横线、弧线与对角线将画面划分为正方形、扇形和三角形。无论是色彩构成还是分割线的运用，都遵循着“四”的单元原则，主题“四重奏”跃然纸上。同时，整个作品给人一种凝固感和秩序感，让人感觉奔放的音乐突然凝固，音乐的激情也仿佛凝固在寒冷的冬天。“四色”和“四块”的设计，给人带来的是一种严谨的秩序感，这种秩序表面上给人一种冷漠无情的感觉，却深层次地蕴藏了四重奏乐手间及乐器间开放包容的合作关系。

图8 1991年安东尼·布雷斯頓四重奏招贴作品
Fig.8 The poster work of Antony Braxton Quartet ' 1991

5 结语

卓斯乐以其丰富的表现力、深邃的感染力、诙谐幽默的艺术表现方式，并巧妙地运用图底反衬、线条变化、简笔写意与色彩构成艺术，用富于变化的图形表现自由不羁的爵士音乐，用类似通感的手法将音乐元素融入招贴图形设计之中，形成了“形”“音”不离的爵士音乐招贴设计的艺术特征。在其作品中，人们不但可以看到设计的艺术，还可以听到流动的音乐。卓斯乐的爵士乐招贴作品追求抽象的节奏和韵律，画

面简洁而单纯，“具有传播信息和视觉刺激的特点，拥有强烈的视觉冲击力”^[6]。卓斯乐在日趋复杂的技术领域里找准了自己的位置，从自己的立场与世界的关系出发，用艺术设计的方式阐释了对爵士乐的理解^[7]。

参考文献：

- [1] 赵璐. 对话国际平面设计大师尼古拉斯·卓斯乐[J]. 装饰, 2006(2): 96-97.
Zhao Lu. Interview Graphic Designer Niklaus Troxler[J]. Art & Design, 2006(2): 96-97.
- [2] 赵璐. 爵士音乐三十年——尼古拉斯·卓斯乐平面设计作品[J]. 装饰, 2006(2): 52-55.
Zhao Lu. Jazz in 30 Years: Niklaus Troxler's Graphic Design Works[J]. Art & Design, 2006(2): 52-55.
- [3] 沈洪帆. 爵士乐招贴中的抽象美和具象美[D]. 成都: 四川大学, 2007.
Shen Hongfan. Abstract Beauty and Concrete Beauty in Jazz Poster[D]. Chengdu: Sichuan University, 2007.
- [4] 郭昕. 爵士乐语言在格什温作品中的创造性运用[D]. 兰州: 西北师范大学, 2005.
Guo Xin. The Creative Use of Jazz Language in Gershwin's Works[D]. Lanzhou: Northwest Normal University, 2005.
- [5] 吴德玉, 董晓敏. 拥有爵士乐厅的设计大师——记瑞士设计家尼古拉斯·特罗斯勒[N/OL]. [2010-06-20]. http://www.wccdaily.com.cn/9809/22/why_10.html.
Wu Deyu, Dong Xiaomin. The Design Master Has a Jazz Hall: Record Swiss Designer Niklaus Troxler[N/OL]. [2010-06-20]. http://www.wccdaily.com.cn/9809/22/why_10.html.
- [6] 林洪潘, 邱志涛. 浅议现代招贴与计算机辅助设计[J]. 湖南工业大学学报: 社会科学版, 2009, 14(5): 99-100.
Lin Hongpan, Qiu Zhitao. Discussion about the Modern Poster and Computer-Aided Design[J]. Journal of Hunan University of Technology: Social Sciences Edition, 2009, 14(5): 99-100.
- [7] 何见平. 卓斯乐与他的学生们[M]. 北京: 中国青年出版社, 2004: 15.
He Jianping. Niklaus Troxler and His Students[M]. Beijing: China Youth Press, 2004: 15.

(责任编辑: 徐海燕)