

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2013.01.020

后印象主义色彩理念及其对现代平面设计的影响

王美艳

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 后印象主义的色彩理念彻底颠覆了西方绘画传统, 注重表现色彩的情感性、装饰性和象征性, 采用大面积纯色平涂, 制造强烈的色彩对比, 以表达创作主体的主观情感。受后印象主义色彩理念的影响, 现代平面设计在画面上倾向于处理成二维平面, 在色彩的运用上大面积平涂艳丽的色彩, 以着力构筑画面的装饰性美感, 表达设计师的内心情感, 创造视觉冲击力, 从而打动受众。这些都值得当代平面设计师借鉴。

关键词: 后印象主义; 色彩理念; 现代平面设计

中图分类号: J502

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2013)01-0083-05

On Color Concept of Post-Impressionism and Its Impact on Modern Graphic Design

Wang Meiyang

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

Abstract: The post-impressionists' color concept has overturned the tradition of western painting by focusing on color's performance, decoration and symbolism. A large area of flat coated and solid color could create a strong feeling of contrast in order to express the subjects' emotion. Affected by the color concept of the post-impressionists, modern graphic designers tend to deal with two-dimensional pictures with a large area of flat and bright colors to create decorative beauty, which is helpful to express the inner feelings of designers, to create a visual impact and to impress the audience. These practices are worth being used by contemporary graphic designers.

Key words post impressionism; color theory; modern graphic design

0 引言

后印象主义也称“印象派之后”或“后期印象派”, 是法国美术史上继印象主义之后出现的美术现象, 代表人物有保罗·塞尚(Paul Cézanne)、文森特·威廉·梵高(Vincent Willem van Gogh)和保罗·高更(Paul Gauguin)。以塞尚、梵高、高更为代表的后印象主义艺术家在早期的创作中都有一段印象主

义风格期, 因此, 他们有着共同的创作倾向。但到后期, 随着浮世绘的影响日益增强和他们自身的艺术探索, 加之他们对生活的积淀, 都形成了各自鲜明而独特的风格。塞尚注重物质的具体性、稳定性和内在结构的表现, 梵高追求线条和色彩的表现力以及画面的装饰性, 高更则专注于艺术表现的原始性和象征性^[1]。

印象主义对转瞬即逝的光影和色调的捕捉、短

收稿日期: 2012-09-16

作者简介: 王美艳(1974-), 女, 湖南株洲人, 湖南工业大学教授, 博士, 硕士生导师, 主要研究方向为艺术与设计史论, E-mail: 1020196432@qq.com.

笔触的欢快色彩、亮丽纯净的画面等都被后印象主义所借鉴,但这些技巧是为了辅助象征内涵与主观情感的表现。与印象主义强调客观和忠实于自然界的光影有所不同,后印象主义艺术家更强调忠实于主观情感。为了表达主观情感,可将客观物象加以变形,以表达艺术家独特的主观感受,现实的光影和色调不再成为后印象主义艺术家追求的目标。个性化的色彩、有意味的造型、平面化的布局,都是为了突出表现创作主体的内心情感。这些观念都被平面设计所吸收。贝尔(Emile Bernard)认为:“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系和组合,或者说构图,这些审美的感人的形式,我称之为有意味的形式。”^[2]贝尔从后印象主义绘画中发现大面积平涂的色彩、富有节奏感和装饰性的线条、不受时空限制的平面化构图等形式的独特意味,认为这种形式上的转变,不啻是艺术史上一个翻天覆地的革命。因此,后印象主义为20世纪西方现代主义各美术流派提供了可资借鉴的范式,而其色彩理论更是对现代平面设计产生了巨大的影响。

1 后印象主义色彩理念

后印象主义的色彩理念,彻底颠覆了西方绘画传统。这体现在2个方面:一是注重表现色彩的情感性、装饰性和象征性;二是大面积纯色平涂,制造强烈的色彩对比。

1.1 注重色彩的情感性、装饰性和象征性

传统的西方绘画,重视描摹物体及其环境的光影与色调变化,展现三维立体的空间感以及逼近自然环境的真实感。文艺复兴以来的西方传统绘画,艺术家致力于通过光影的明暗、色调的冷暖和明度变化来再现客观物象,其作品越是逼近现实越是受到肯定和褒奖。而后印象主义却认为,不应把色彩当作描绘具象世界的工具,色彩具备独特的表现功能,是表达主观情感的重要工具,象征功能和表达情感的功能应位于再现功能之上,色彩不应该被束缚于描述自然真实世界和物象,而应凸显自身的表现性、装饰性、抽象性和象征性^[3]。

色彩脱离自然环境而走进社会环境,其存在意义亦随之发生转变。经验是人们认识色彩的重要基础。这种经验来源有二:一种是人们自身的感官体验,另一种是人们传统观念的认识。正是因为对色彩的认识来源不一,所以促成了色彩观念的多样性。人们对单纯色彩浅显的认识使其对色彩形成了固有

的观念,认为色彩不具备独立性。而对于艺术家来说,色彩会说话、会思想,引人幻想,让人梦幻。色彩的多重性承受着情感的轻与重。红色、黄色引起快乐的情绪,并代表着财富、光荣和爱情,其它色彩亦有自身的内涵。同一色彩有时也会具有不同的内涵,因为色彩的意识及观念在不同的社会文化中会以不同的形式出现。色彩不仅对人的情感产生作用,还会在人的观念中以象征的形式出现。梵高作为一个真性情的画家,一直都致力于探索如何用色彩表达他浓烈的情感。对于他来说,色彩是诱发或传达人类激情的重要媒介,不能局限于传达局部而琐碎的真实。他往往通过浓烈、厚重、简洁的色彩,撞击观众的心灵,抒发其深厚饱满的情感。这从其作品《向日葵》(如图1所示,图片来源:<http://collection.sina.com.cn/yhds/20111025/161742871.shtml>)^[4]里亮丽炫目的黄色可略窥一斑。在这幅画作中,色彩的表现性被梵高有意识地强化,传统的光影、色彩的明暗对比和过渡被忽略了。梵高往往通过运用简化、夸张、对比等手法,将色彩的表现力发挥到了极致,因此,他的许多作品都具有摄人心魄的力量。

图1 《向日葵》

Fig.1 Sunflowers

1.2 大面积纯色平涂和强烈的色彩对比

后印象派画家大多用纯色作画,倾向于运用大面积纯色平涂和强烈的色彩对比,所以色彩特别清新明亮,没有浑浊之感。“随心所欲,非描述性的色彩和以线条的图案限定平涂的色块,以及不要深度或雕塑式的立体感。”^[5]这是高更对色彩的理解和看法。他的综合主义理念贯穿其创作的高峰期。

例如,高更曾通过平面化的非过渡性色彩、简化的人物造型、强烈而浑厚的色彩来表现塔希提岛的原始意蕴和他对所谓现代文明弊病的抨击。高更作品中大块平涂的色彩,具有鲜明、艳丽、纯净的美感。他随着自身的情感而选择色彩,无视事物的自然色。高更追求色彩的平涂法,为的是取得综合性的效果,他乐于调动一切艺术手段来表达这种情感与视觉理念。塔希提岛上的自然风光、原始的生活方式和人文意蕴,促使高更运用单一而明净的色调去表现塔希提岛居民原始而质朴、单纯的生活和思想(如图2所示,图片来源:<http://www.vartcn.com/art/yxyy/painting/200803/15846.html>)。高更通过将人物

设置在一个虚幻的、艳丽而纯粹的色彩背景中,以突出人物的气质和画面要传达的人文内涵和主旨意蕴。高更以鲜明而粗重的轮廓线分割大面积平涂的色彩,同时塑造简略而概括的形态,通过画家内在的秩序和节奏来经营画面,使画面呈现出一种简洁的和谐美、装饰性、韵律感。高更在色彩观念方面受到贝纳的影响而形成了综合主义的绘画手法,这种手法特别有利于提高色彩的表现力。高更喜欢用朱红色、黄色或云青色涂在画布上作为底色,先将这些颜色厚厚地平涂在画布上,然后再在底色上用黑线勾画轮廓,在景物和人像的轮廓内,再用大片对比鲜明的、艳丽的色彩均匀地涂抹,使轮廓更为突出。其色彩的选用超越了事物的外表形象,与自然色彩相比更动人,同时更富有宗教色彩、赎罪内涵、人生哲理。这是因为高更受象征主义美学的影响,认为艺术家要画的不只是眼睛所看到的東西,而更应该是心灵深处的东西。

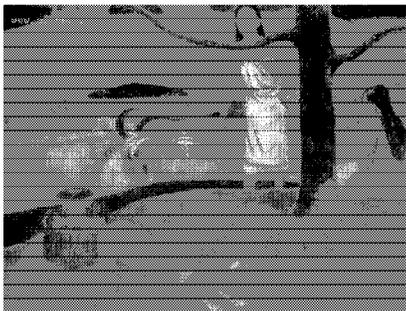

图2 《塔希提岛的牧歌》

Fig. 2 Tahiti Pastoral

《带光环的自画像》(如图3所示,图片来源:<http://blog.china.com.cn/yueke/art/106498.html>)为高更的自画像,背景的大块红色,既象征炼狱,也象征天堂。前景的大面积橙色,象征着高更认为自己如基督一般的神圣,具有救赎的力量。在自己笔下,高更俨然成了一位正在沉思的神。画中的色彩不是叙事性的,而是主观表现性的。为了凸显画家的主观情感,画家运用具有强烈表现力的色彩和对比来加强画面的表现力。秉承综合主义的理念,画面摒弃光影的明暗对比,只用深色的轮廓线来勾勒画面图像,使图像具有很强的平面感和装饰性。富于节奏

图3 《带光环的自画像》

Fig. 3 Self-portrait with halo

感的轮廓线通过线条的转折起伏,使得画面富有动感和力量感。画面的图案通过高度情感化的色彩、律动的线条和有意味的形态,加强了装饰力度和象征意涵。

高更忽视物象轮廓的写实,追求绘画色彩关系的美,其色彩除了表现出他所特有的率直外,还有某些与自然相关联的神秘性。画面中色彩鲜艳,以黑色线为轮廓,再以红色、黄色、橙色、蓝色、黑色来填充,平面装饰效果极其强烈。画面中人物造型奇特有趣,高更本人的形象,是通过先勾轮廓线再填充色块来创作的,其以艳丽色彩的运用和强烈的装饰性,收到了不同凡响的效果。画面中蓝色花茎由曲线构成,将画面分为几个空间,给静态装饰化的空间风格带来了动感,高更的头部在深红色背景的衬托下显得格外突出。透过高更的视线,花朵仿佛也要给我们传达某些奥秘。在这里,画家以各种色彩组成一幅装饰图案,弯曲起伏的线条增加了画面的韵律感,纯粹的艺术语言表现了纯粹的形体与精神。

从这幅自画像可以看出,高更对非描绘性色彩的运用非常大胆、自由。他认为:美妙的红、黄、橙、蓝、黑、白等纯净而艳丽的色彩具有强大的力量,对人们感官深处能产生强烈的刺激;表与里、个体和集体、自然与社会、物质与精神的对比与平衡都是通过色块的对比与和谐来实现的;纯化的色彩有利于加强画面的精神性和表现性,使画面整体具有更加震撼心灵的力量。高更对线条图案及神秘主题的探索影响了许多画家和平面设计师。高更的抽象色彩及其象征性色彩理论和实践更影响了一群画家和设计师,他们像高更一样,大量使用象征性的色彩语言,推动了象征艺术的发展,对于20世纪的现代平面设计产生了重大的影响。

2 对现代平面设计的影响

受后印象主义色彩理念的影响,现代平面设计在画面上倾向于处理成二维平面,在色彩的运用上大面积平涂艳丽的色彩。

2.1 画面设计倾向于二维平面

后印象主义之后的许多平面设计师,受到后印象主义色彩观念和造型方法的启发,更倾向于将设计画面处理成二维平面。

这些平面设计师抛弃了西方传统绘画所追求画面的透视性和三维立体感,通过以线造型、平面布局和表现性色彩等手法来进行创作,着力构筑画面的装饰性美感。他们的许多做法,如取消视觉真实,

摒弃再现自然,抛弃透视的远近和光影的变化,而重视色彩的主观内涵,传达内心和精神的真实,再造有意味的空间和情境等,毫无疑问,这些都是直接受到后印象主义创作理念影响所产生的结果。秉持这种创作手法的艺术家和设计师,植根于这样一种观念:自然、真实的物象和环境并不全然是美的,设计师应当有意识地选择、表现和设计再造一种心灵的真实,而这种通过联想和想象而构筑的虚拟真实,更能打动观众。在他们看来,简化物象甚至走向抽象,摒弃现实世界的细枝末节,突出设计画面的主体意象,反而具有一种直达心灵的美感,能够让观众在短时间内领悟作品的主旨和内涵,从而实现设计者的初衷。

2.2 大面积平涂艳丽的色彩

后印象主义作品中的亮丽色彩深深吸引了众多当世和后世的平面设计师,他们也纷纷以鲜艳的原色来进行大面积平涂,以增强设计的厚度感、张扬感。对于任何形式的设计来说,机械地复制对象毫无意义,画面内容所要表现的对象必须能给受众传达某些信息,并在情感上打动受众,或者在理性上、逻辑上说服受众。

设计师工作的魅力在于运用那些能够打动人、说服人的元素或方法,并用恰当的手段将之清晰而简明地呈现出来。在这个创造过程中,设计师本人的感情因素是至关重要的。换言之,设计师在进行平面设计时,必须投入自己的情感,且通过构图、施色等手段将情感表达出来,并最终打动受众。而象征性的色彩浓烈而直接,有利于传达和表现设计师内心的情感。以此风格为主导的作品,不注重讲述故事或者再现物象,而是通过简略的色彩和造型,注入设计者的思考、体验和感受,通过画面与观众形成互动^[6]。

图4 《朋友的书》封面设计
Fig. 4 Chap Book,
the cover design

受到后印象主义的影响,美国平面设计家布莱德利(William H. Bradley)非常重视色彩的表现力,流畅的线条、大色域的对比,这些成为他平面设计的基本特征。如图4(图片来源: <http://www.guardian.co.uk>)所示,这是他为美国杂志《朋友的书》(The Chap-Book,芝加哥一份文学杂志,发行于

1894—1898年)感恩节专刊特别创作的封面。画面展示的内容为封面女郎端出感恩节食品——“南瓜派”的情景,像漩涡一样重叠的两个女人穿着庞大的裙装,回应着画面上部的字体设计,让人想起感恩节南瓜的凹槽。画面上蓝色和橙红的突出对比强调了裙子褶皱的运动感。细小玲珑的脚微微露出三角形的脚尖,使女人们看起来似从天而降,在空中飘动一般。布莱德利在这里以线造型,运用大面积色彩平涂手法,舍弃物象的细节,运用强烈的色彩、简洁的形式、简化的背景和节奏起伏的形态,同时加入艺术家自身的印象、观念和经验,发掘了平面设计的表现力,该设计体现出后印象主义有力、率直、醒目的特征。同时,此设计采用重复主题的方法,不仅增加了视觉效果,而且非常有助于推广。

像后印象主义一样,布莱德利反对传统绘画观念中把素描和色彩割裂开来的做法,主张通过色彩表现物体的结构。面对创作对象,他总是极其细致地观察、思考,并审慎地组织画面的色调。所以,他创作的画面,色彩和谐美丽,能够非常有力地传达视觉信息。在理性解析和简化后,布莱德利设计出一种区别于现实自然的艺术世界,这个世界有一种永恒而坚实的美。

图5(图片来源: <http://www.sarahkbush.blogspot.com>)是勃索尔德·洛夫勒(Berthold Löffler)1907年为带有歌舞表演性质的“弗勒德茅斯”(Poster for Cabaret Fledermaus)咖啡馆所创作的广告。

此广告设计作品用不同颜色、不同造型的面具作为画面的主要形象,色彩表现

非常成功。从立意来看,非常传神地表现了“弗勒德茅斯”咖啡馆是一个不寻常的、能够给人带来惊喜的地方。这里是一个舞台(既是表演者的舞台,也是观赏者的舞台)。在这里,人们可以避开现实的纷扰,带上面具,释放自己。

设计家通过研究作品的内向(如心性、情感等)探求和向外(如笔墨、色彩等)表现,营造了一种更加贴近人性的艺术氛围。洛夫勒以平涂和强烈对比的色彩以及简化细节的手法表现3个面具,以现代人的审美意识加以创作,深层次地挖掘了面具的表

图5 弗勒德茅斯咖啡馆广告
Fig. 5 Advertising of
Fledermaus Café

现力。画面在简单的黑色基调上,并置黄、红、白3个大色块,构成3个面具,然后以醒目的白色字体表现咖啡馆的名称。所有这些,构成一个色彩斑斓、富有冲击力的画面,不但突出了主题,而且具有强烈的现代感。洛夫勒运用红色、黄色、白色来创造简洁的图形,图形单纯明快,轮廓线清晰明确,这种效果都是通过以线条分割边界和平涂色彩来达到的。整体而言,画面给人骚动而充满视觉冲击力的印象,烘托出主题气氛,突出画面的视觉中心,具有强烈的视觉感召力。从这幅作品可以看出,设计师从设计理念到设计方式都和后印象派理念有很大的关联。

3 结语

对于人类来说,对色彩的理解和感受是一种天性。色彩同形态一样,具有强大的艺术感染力和冲击力,这是大自然赋予人类最奇妙的事物之一。色彩的表现是纯艺术和实用平面设计的关键点,无论是绘画还是平面设计,作品的成败与是否能成功运用色彩有着直接的关系。作为绘画或平面设计作品,首先必须在视觉上打动人,而要做到这一点,很大程度上又取决于色彩运用的效果。后印象主义注重色彩的情感性、装饰性和象征性,清晰的大面积纯色平涂和强烈的色彩对比的理念,对现代平面设计产生了深远的影响,并因之诞生了大量优秀的平面设计作品,值得当代平面设计师借鉴。

参考文献:

- [1] [佚名]. 百科名片:后印象主义[EB/OL]. [2012-08-10]. <http://baike.baidu.com/view/93141.htm>.
- [2] [Anon]. Baidu: Baidupedia: Post-Impressionism[EB/OL]. [2012-08-10]. <http://baike.baidu.com/view/93141.htm>.
- [3] 克莱夫·贝尔. 艺术[M]. 周金环, 马钟元, 译. 北京: 中国文艺联合出版公司, 1984: 4.
- Clive Bell. Art[M]. Zhou Jinhuan, Ma Zhongyuan, Translated. Beijing: China Literary Joint Publishing Company, 1984: 4.
- [4] 褚梦茜. 美国《时代》周刊封面设计风格的演变[J]. 包装学报, 2012, 4(3): 77-82.
- Chu Mengqian. The Evolution in U.S. *Time Magazine* Cover Design Style[J]. *Packaging Journal*, 2012, 4(3): 77-82.
- [5] [佚名]. 梵高和他的《向日葵》[EB/OL]. [2012-08-10]. <http://collection.sina.com.cn/yhds/20111025/161742871.shtml>.
- [6] [Anon]. Van Gogh and His *Sunflowers*[EB/OL]. [2012-08-10]. <http://collection.sina.com.cn/yhds/20111025/161742871.shtml>.
- [5] H·H·阿纳森. 西方现代艺术史: 绘画·雕塑·建筑[M]. 邹德依, 巴竹师, 刘 珽, 译. 天津: 天津人民美术出版社, 1983: 51.
- Arnason H H. History of Western Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture[M]. Zou Denong, Ba Zhushi, Liu Ting, Translated. Tianjin: Tianjin People's Fine Arts Publishing House, 1983: 51.
- [6] 罗丹丹. 尼古拉斯·卓斯尔爵士招贴设计艺术探析[J]. 包装学报, 2011, 3(1): 77-80.
- Luo Dandan. The Analysis of Niklaus Troxler's Jazz Poster Design Art[J]. *Packaging Journal*, 2011, 3(1): 77-80.

(责任编辑:蔡燕飞)