

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.01.016

论胜井三雄作品特色

周少卓, 吴卫

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 胜井三雄将计算机技术与平面设计相结合, 成为日本利用印刷术、计算机等技术手段进行平面设计的第一人。胜井三雄设计的作品, 构成形式新颖独特, 善于利用错视觉原理和渐变构成的手法, 给人带来独到的视觉体验和审美愉悦; 在色彩上, 喜欢运用宛如分解阳光而成光谱般的绚丽色彩, 通过晕色渐变营造缤纷幻化的色彩关系; 在意境上, 多以简洁、朴实的形象表达其民族特有的精神气质, 充满了浓郁的禅宗意韵。

关键词: 胜井三雄; 计算机技术; 构成形式; 晕色渐变; 禅宗意韵

中图分类号: J218

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)01-0082-05

Characteristics of Works of Mitsuo Katsui

Zhou Shaozhuo, Wu Wei

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

Abstract: By integrating computer technology with graphic design, Mitsuo Katsui could be called the first person to carry out the graphic design with technical means such as printing and computer in Japan. Regarding works of Mitsuo Katsui, the composition form is novel and unique. The optical illusion principle and gradient composition technique are expertly employed to create the unique visual experience and aesthetic pleasure. The brilliant colors just as the sunshine decomposed into spectrum are often applied to create the colorful and unreal color connection through the gradient iridescence. As to artistic conception, the unique ethnic spiritual temperament with plain and simple images are usually adopted, which are full of rich Zen implications.

Key words: Mitsuo Katsui; computer technology; composition form; gradient iridescence; Zen implication

1 概述

日本艺术界在第二次世界大战之前并没有意识到设计的重要性, 第二次世界大战后的日本从20世纪50年代开始发展现代设计, 至20世纪60、70年代, 其平面设计走向了世界。而这一时间段正是现

代主义、构成主义发展的巅峰时期, 且在世界范围内成为设计风格的主导。因此, 对于当时的日本平面设计师来说, 利用构成主义原理进行创作是顺应时代潮流的选择。经过几代设计师的努力, 到20世纪80年代, 日本已经成为世界上最重要的设计大国之一。这一时期, 数字媒体技术不断发展, 新的计

收稿日期: 2014-10-20

基金项目: 湖南工业大学研究生精品课程基金资助项目(KC1302)

作者简介: 周少卓(1990-), 男, 湖南长沙人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: 544156516@qq.com

通信作者: 吴卫(1967-), 男, 湖南常德人, 湖南工业大学教授, 博士, 硕士生导师, 主要从事传统艺术符号和高校艺术教育理论研究, E-mail: wuwei_1111@sina.com

计算机硬件和软件都在平面设计上被领先使用, 之后才推广到其他设计领域。因此, 日本的平面设计一直处在新技术和信息化革命的最前沿。计算机技术的发展和迅速普及使得平面设计从编辑、排版、图形处理、插图创作, 一直到制版印刷等都发生了翻天覆地的变化。因此, 可以说是计算机技术的发展给平面设计带来了新的形式和内容^[1]。在这一段发展历程中, 日本平面设计界很多精英开始意识到计算机技术与平面设计相结合的可能性, 这其中最著名的代表就是胜井三雄。胜井三雄吸收了计算机技术狂潮所带来的数字化理念, 并将最新的计算机技术与平面设计相结合, 成为日本利用印刷术、计算机等技术手段进行平面设计表现的第一人。

胜井三雄 (Mitsuo Katsui, 1931—) 生于日本东京, 是日本当代最具代表性的平面设计大师之一。1955年胜井三雄毕业于东京教育大学艺术学科构成专业, 1958年他获得东京崇光百货 (Sogo) 包装纸比赛最高奖, 那一年他就曾预言将来的设计师可以不用笔来做设计。30年之后, 他的预言得到了证实。在1964年, 胜井三雄参与了由龟仓雄策 (Yusaku Kamekura, 1915—1997) 等人策划的东京第18届奥林匹克运动会的整体视觉识别系统设计, 此届奥运会所创造出来的视觉形象在奥运会史上是史无前例、独树一帜的, 因而引起了日本平面设计界不小的轰动。20世纪70年代开始, 胜井三雄就研究合成、拼版等印刷技术, 钻研平面设计与计算机技术结合的可能性, 并利用计算机屏幕产生的特殊效果创作了大量作品。他所创作的作品色彩强烈, 个人风格突出, 丰富了数字化时代的设计表现形式。胜井三雄担任了多项博览会的平面设计指导工作, 包括为1970年大阪国际博览会、1975年冲绳海洋博览会以及1985年筑波科学博览会担任艺术指导, 他还参与了多项设计大赛并收获多项荣誉。

胜井三雄是日本平面设计界以计算机进行平面设计的开拓者之一。自20世纪80年代后期至今, 他的作品多数是以广告招贴设计等印刷品的形式出现, 且均为借助数字化技术来完成的。胜井三雄在图像图形创作中, 始终围绕如何操作数字媒体, 以及如何利用点、线、面和色彩等视觉元素, 来编织其极富创造力的视觉表现作品^[2]。

日本平面设计大师胜井三雄是第二次世界大战后在日本本土培养起来的第一代设计师。他借助构成手法, 使其招贴设计形式新颖独特; 在色彩处理上, 他善于使用缤纷幻化的渐变色调; 其招贴的意境表达往往蕴含了他对禅意的深厚领悟。他利用计

算机创作的视觉作品在日本和世界设计界引起了不小的轰动, 受到了业内外人士的一致赞扬。胜井三雄之所以有这样的成就, 关键在于他能够根据时代的变迁, 及时地改变自己的设计思维和设计立场, 并采用具有时代特色的创作手段。

2 构成形式新颖独特

早在接受东京教育大学艺术学科构成专业教育的时候, 胜井三雄在创作上的构成理念就已形成, 构成理念在他的招贴设计作品中打下了深深的烙印。其作品画面冲击感强烈, 构成形式别具一格。他善于利用计算机技术和印刷术制作幻化的光感效果, 通过几何学和心理学原理进行图画创作。胜井三雄的“错觉狂”系列招贴和“胜井三雄展·视觉地平线”招贴作品将其创作的这一特点展现得淋漓尽致, 前者主要利用了错视原理, 后者主要运用了渐变构成理论。

错视是错误视觉或视觉传递发生错误的意思, 通常包括几何学的错视和因色彩对比所造成的错视两种形式。当人们看到某个图形时, 常有感觉与其客观大小、长度、方向等不同的现象出现, 这就是错视^[3]。利用错视原理创作的作品能带给人们不同寻常的视觉感受和体验, 达到艺术或者类似魔术般的效果^[4]。图1 (图片来源: <http://www.katsui.co.jp/works/works02.html>) 所示即为胜井三雄创作的“错觉狂”系列招贴作品。

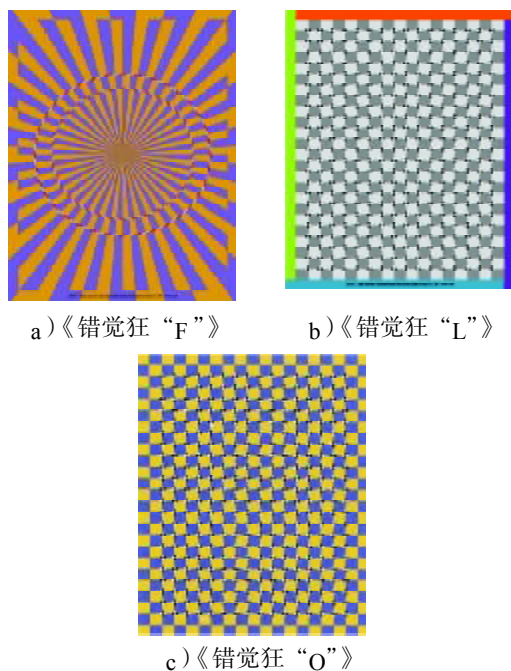

图1 “错觉狂”系列作品

Fig. 1 “Optical Illusion” series works

图1所示的“错视狂”系列招贴设计采用了错视原理,这个错视形式的首创来自日本“错视大师”北岗明佳的成名作《乌龟》,但胜井三雄在构成形式上做了新的演绎。在《视觉狂“F”》(见图1a)中,乌龟的错视是通过相同图形的重复排列实现的,当把黄色的方格当作乌龟时,蓝紫色的图案就成为了地面,这幅作品带给人们展示了一个有趣的视错觉现象——乌龟排成的横线以及竖线都是水平和垂直的,但是,由于作者巧妙地利用了线条和色彩,从而成功地欺骗了观看者的眼睛:当人们在观赏该作品时,感觉横线似乎在往外扩张,竖线则向内挤压。胜井三雄将字母边缘的乌龟调整了方向,从而突显出了字母“F”的模样,并利用同样的原理又创作出了招贴作品《视觉狂“L”》(见图1b)。《视觉狂“O”》(见图1c)招贴中运用的是线和角的错觉,即在直线上面如有与其成锐角的线交叉时,这时直线好像断层般错开,给人以对接不起来的感觉,这些线条彼此都不位于对方的延长线上,画面背景是呈放射状的黄色和紫色相间的条纹,而画面被两个红白相间的线所组成的圆形切割成3个部分,再将其切割出来的条纹进行颜色反相处理,因此呈放射状的直线就给人以被打断的错觉,直线看上去就显得不直,产生了错位感,于是字母“O”的形象跃然于纸上,给观赏者造成极大的视觉冲击力,且观赏者在观看此画面时,如果观看距离产生前后变化,画面还会产生旋转的动感效果。

除了运用错视原理进行创作以外,胜井三雄还常在创作中运用渐变构成的原理进行创作。渐变构成是指基本形或骨骼逐渐地、有规律地循序变动,以此让画面产生节奏感和韵律感的构成手法。胜井三雄运用渐变构成手法为自己的作品展设计了招贴作品《视觉地平线》(如图2所示,图片来源同图1),该作品充分体现了渐变构成设计的美感。该招贴作品设计于2000年,作品的图形为一组4个的电脑图形,从第一个图形到最后一个图形循序渐进地变化,整个作品以渐变的形式呈现。这样设计出的作品不仅没有生硬感,反而多了一丝律动。这种以计算机技术来辅助完成的构成形式,在当时不仅是前卫的,而且还能够给人带来不一样的视觉体验和审美愉悦。

图2 《视觉地平线》
Fig. 2 Visionary Scape

3 色彩效果缤纷幻化

对于日本来说,20世纪80年代是平面设计领域的转折时期。这一时期的图形创作,由于利用了计算机数字技术,因此其风格一改过去手工的拙劣感,细腻的线条是过去鸭嘴笔所不能造就的,流畅的曲线是手工所不能比拟的,绚丽而工整的颜色是过去笔刷所不能达到的,颜色过渡的魅力是喷枪望尘莫及的。可以说,这些计算机数字化的语汇造就了很多独特的设计风格。

胜井三雄利用计算机数字技术所创作的招贴作品风格独树一帜。在色彩上,他喜欢运用宛如分解阳光而成光谱般的绚丽色彩,并使用晕色渐变,对不同颜色之间色彩的微妙色调把握得十分到位。因此,利用计算机技术创造出幻化效果成为了胜井三雄作品的明显特征,这种幻化的色彩往往能带给人们神秘且变化莫测的情境感受。从胜井三雄众多作品中可以看出,他追求形、色、光之间的平衡,优美的色彩不仅可以脱附于形体,在一定环境中还可以加强形态意义的表现。如图3所示(图片来源:<http://www.katsui.co.jp/works/works13.html#>)为胜井三雄“色光之宇宙”展中的作品之一——《布莱恩》海报,该作品呈现状如海螺般的螺旋构造,表现了螺旋体般光谱的效果,仿佛螺旋结构体不停地运动,盘旋而上,不停地放射着色光,而胜井三雄似乎是将这美妙、变幻、转瞬即逝的一刻描摹了下来,让人回味无穷。这幅作品意蕴丰富,充满了一种梦幻、神秘的感觉,十分贴切地表达了“色光之宇宙”这一主题所特有的涵义:光是色的灵魂。

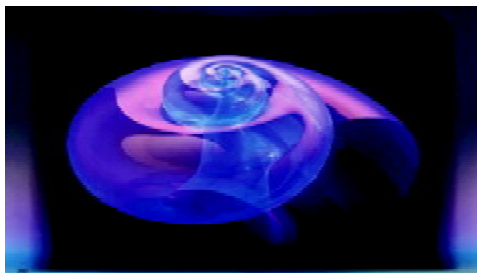

图3 《布莱恩》
Fig. 3 Global Brain

在1999—2000年期间,胜井三雄创作了以“衔尾蛇卵”为主题的系列招贴设计(如图4所示,图片来源:<http://www.katsui.co.jp/works/works14.html>),这些图形呈似圆形的浑沌之态,无限循环,彼此交错相连;又似襁褓中的胎儿,憨态可掬,表达出了“保护、孕育”的主题。图片由内而外体现出朦胧的、含蓄的多色渐变,其内边缘的发光,以及图形的叠加

和穿插使色彩显得更加晶莹剔透,显示出一种新生的力量。整幅作品线条流畅,给人以柔和的感受。同时,作品那种自然唯美的形态触人心弦,丰富的色彩变化也令人称奇。胜井三雄对颜色处理的高超之处,不仅在于其对晕色渐变方法的熟练运用,而且在于他能利用不同的色彩元素组合传达情感,构造具有一定情感氛围的色彩效果,炫丽多彩却又统一协调。面对他的作品,观赏者不会感受到同时代西方作品中的色彩暴力感或者冷艳感,能够感受到的是一种折衷的、自然的、融合了东西方色彩观念的另一种感官世界。

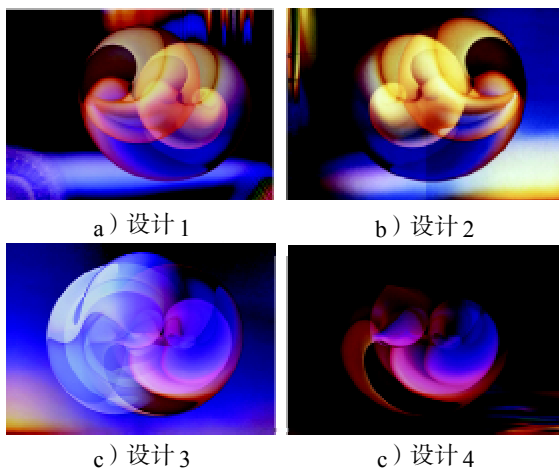

图4 《衔尾蛇卵》

Fig. 4 Egg of Ouroboros

4 禅宗意韵深厚浓郁

日本设计的一个非常重要的特点是其具有传统与现代的双轨并行体制。世界上很少有国家在现代化过程中能够完整保持甚至发扬自己的民族设计传统^[5],而日本的传统设计却基本上没有因为现代化而遭到破坏。究其原因,一方面是受大和民族长期以来追求朴素和自然的审美风格的影响,另一方面是和禅宗意境中重意象、重感悟的美学思想有关。纵观胜井三雄的招贴设计作品,多以简洁、朴实的形象,表达其民族特有的精神气质,充满了浓郁的禅宗意韵。

首先,在胜井三雄的作品中,其图形以抽象居多。胜井三雄在创作中追求以有形之物体现无形之精神,从而使心灵达到返璞归真的境界。如图4所示的《衔尾蛇卵》系列招贴作品,就是要以浑沌之圆来传达呵护之意,画作中柔和缠绵的曲线相互交错,达到了似是而非的境界,这正与禅宗审美中“无中万般有”的境界相吻合。胜井三雄的许多作品都去掉了一切人为的雕琢和装饰,体现了他追求简约素

净的创作情趣。

胜井三雄的作品遵循自然。图5所示是其为杂志《太太手册》(图片来源:<http://www.katsui.co.jp/works/works01.html#>)所设计的封面,图中的素材来源于生活中最常见的元素,如鸡蛋、树叶和花蕾等,给人带来亲和之感;色调极为温和淡雅,画面在质朴恬静中透露着无穷的韵味,具有一种自然的生命张力,体现了日本大和民族那种崇尚清澈质朴、简洁脱俗的艺术气质^[6]。在胜井三雄的作品中往往传达这样的创作思想:雅静的优于喧哗的,简约的优于繁琐的。同时,他常常在作品当中巧妙地置入一些含有禅机的意象,既可以让观赏者享受到自然美,又能够婉转地传达出自己的质朴性情。

图5 《太太手册》封面

Fig. 5 The Women's Notebook cover

其次,在日本人看来,对称和比例虽是完美的,但这是一种人为的表现,而自然之美会体现为不对称或不完美。正如日本禅学大师铃木大拙(1870—1966)在《禅与艺术》一书中写道:“日本艺术家最擅长的妙计之一,就是从不完美甚至是丑陋的形式中寻求美的表现。”^[7]从胜井三雄的作品中可以观察到,不完美的形式或者瑕疵的状态更能表达事物的本质,体现了胜井三雄以残缺为美的审美意识。如2011年胜井三雄为日本地震救灾设计的招贴《援助日本》(见图6,图片来源:

<http://blog.signalnoise.com/2011/03/11/help-japan/>),该招贴作品将日本国旗中的红日居于画面之上,辉映着白色底面,可是这一轮红日并不是完整的圆形,而是利用地震的裂纹将其形体打破。这种残缺的图形,能够激起观者内心的遗憾,并引发其无限的思索,这就与该招贴设计要表达的地震救灾的主题完美地融合起来了,因而该作品整体上呈现的是一种略有瑕疵的形式美。

图6 《援助日本》

Fig. 6 Help Japan

其次,在日本人看来,对称和比例虽是完美的,但这是一种人为的表现,而自然之美会体现为不对称或不完美。正如日本禅学大师铃木大拙(1870—1966)在《禅与艺术》一书中写道:“日本艺术家最擅长的妙计之一,就是从不完美甚至是丑陋的形式中寻求美的表现。”^[7]从胜井三雄的作品中可以观察到,不完美的形式或者瑕疵的状态更能表达事物的本质,体现了胜井三雄以残缺为美的审美意识。如2011年胜井三雄为日本地震救灾设计的招贴《援助日本》(见图6,图片来源:

5 结语

自20世纪70、80年代以来,胜井三雄在日本设计界所获荣誉颇丰,所办展览不胜枚举,给日本设计界带去了新气象。他的作品构成形式独特,充满想象,构成原理在招贴设计中的运用独具匠心;色彩应用巧夺天工,绚丽多彩,利用计算机技术所做的晕色渐变幻化美妙;其图形元素充满禅宗意境和韵味,令人心旷神怡,略有瑕疵的意蕴和形式美让人体会到了浓厚的大和文化气质。

胜井三雄的作品将日本传统文化和现代计算机技术相结合,向世界展示了日本设计的高妙。他勇于创新,将设计与数字技术和印刷术等技术手段完美结合,无论在理念上还是新技术的运用上,都走在了日本平面设计界的最前沿,因此他的作品反映了极其明显的时代特征。胜井三雄的设计理念及其在招贴设计领域所取得的成就,获得了国际设计界的认同。他的创作极大地推动了日本平面设计的发展,也为后来一批又一批从事平面设计的青年探索者提供了借鉴和启迪。胜井三雄充分利用了计算机技术并有机地渗透到他的设计表现之中,他被当之无愧地誉为日本平面设计数字化表现的第一人。

参考文献:

- [1] 雍佳. 现代平面设计数字化发展趋势初探[J]. 柳州职业技术学院学报, 2007, 7(1): 40-43.
Yong Jia. Digitalized Technology Development Affecting

- Modern Graphic Design[J]. Journal of Liuzhou Vocational & Technical College, 2007, 7(1): 40-43.
- [2] [佚名]. 胜井三雄[EB/OL]. [2014-09-10]. <http://baike.soso.com/v62936195.htm>.
[Anon]. Mitsuo Katsui[EB/OL]. [2014-09-10]. <http://baike.soso.com/v62936195.htm>.
- [3] 吴卫. 平面构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010: 68.
Wu Wei. Graphic Composition: Version with Illustration [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2010: 68.
- [4] 王云霞, 吴卫. 北岗明佳运动错视作品的表现形式[J]. 包装学报, 2013, 5(4): 52-55.
Wang Yunxia, Wu Wei. Manifestations of Akiyoshi Kitaoka Motion Illusion Works[J]. Packaging Journal, 2013, 5(4): 52-55.
- [5] 王受之. 世界现代设计史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002: 244.
Wang Shouzhi. A History of Modern Design[M]. Beijing: China Youth Publishing Group, 2002: 244.
- [6] 周鑫, 吴卫. 日本平面设计家小島良平作品探析[J]. 包装学报, 2013, 5(2): 66-70.
Zhou Xin, Wu Wei. Research on Works of Ryohei Kojima Reputed as the Graphic Designer of New Generation in Japan[J]. Packaging Journal, 2013, 5(2): 66-70.
- [7] 铃木大拙. 禅与日本文化[M]. 北京: 三联书店, 1989: 19.
Suzuki Teitaro Daisetz. Zen and Japanese Culture[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1989: 19.

(责任编辑: 蔡燕飞)