

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.01.017

香港平面设计大师陈幼坚的创作特色分析

李 婧, 吴 卫

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 香港著名的平面设计大师陈幼坚吸收中国的传统文化, 并不断跟随西方的设计潮流, 借鉴西方的设计手段, 表现出了鲜明的创作个性与特色, 确定了他将传统与现代互融、东方古韵与西方潮流兼收并蓄的艺术设计风格。他在创作中善于运用创意思维模式对已有的设计进行创新性再设计; 擅长对传统文化元素进行重构整合, 在设计中体现中国传统文化的真正内涵; 将东情西韵巧妙融合, 创作出具有中国传统文化的元素和西方时尚精神融合到一起的设计作品。

关键词: 陈幼坚; 平面设计; 创意思维; 传统文化元素; 西方情韵

中图分类号: J524

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)01-0087-05

Analysis Creative Features of Hong Kong Graphic Design Master Alan Chan

Li Jing, Wu Wei

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

Abstract: The prominent Hong Kong graphic design master Alan Chan absorbed Chinese traditional culture, while constantly followed western design trends by drawing lessons from western design means and showed the distinct personality and characteristics. The combination of traditional and modern, the ancient eastern and western eclectic styles were demonstrated in his art and design. His works reflected the novel and unique creative thoughts, the innovative redesign upon existing ones, the reconstitution and integration of traditional cultural elements to embody the true spirit of Chinese traditional culture in the design. Through the ingenious fusion of the eastern and western style, the works with the elements of Chinese traditional culture and western fashion style were created.

Key words Alan Chan; graphic design; creative thought; traditional cultural element; western style

1 概述

香港的平面设计在20世纪初开始崭露头角, 早在1960年香港政府为了促进制造业的发展, 成立了“香港工业总会”, 这对香港设计的发展起到了极大的推动作用^[1]。第二次世界大战结束后, 美国对亚洲

的扶持政策使得香港与美国的进出口贸易十分频繁, 为了迎合美国市场的需求, 促进香港经济和社会的发展, 1961年, “香港工业总会”邀请美国设计师来充实设计师队伍和提高香港设计的水平, 由此西方的设计文化和理念开始进入香港, 并成为了香港设计的主导力量。但这也给香港设计界带来了负面影

收稿日期: 2014-11-10

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: 李 婧(1989-), 女, 山西太原人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: jammylovejay@sina.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

响,那就是中国传统文化的设计遭到了冷落。20世纪70—80年代,香港轻工业产品的设计与发展开始进入正轨,香港的商业美术设计也被带动起来。20世纪90年代,特别是香港回归祖国后,中国的传统文化开始受到香港设计师的重视,陈幼坚(1950—)就是其中的代表。他以其独特的艺术理念和设计思维,创作出了许多别具一格的设计作品,不但征服了亚洲平面设计界,而且成为了享誉国际的平面设计大师,被视为香港设计界“教主”^[2]。

陈幼坚并没有受过高等教育,更没有受过正规的设计课程教育,他只是参加过为期10个月的香港大一艺术设计学院夜间设计课程的学习,这是他人生中唯一受过的设计教育经历。1970年,20岁的陈幼坚进入一家广告公司担任设计助理,他说在那里工作的经历就好像在外国大学读书一样,所有的老板都是外国人,很多东西都是在那个时候得到学习和提高的^[2]。此后10年,陈幼坚在不同的外国老板经营的广告公司供职,经过学习与磨砺,陈幼坚积累了丰富的设计经验。1980年,30岁的陈幼坚自立门户,与妻子一起创立了达尔讯广告公司;6年后,又成立了陈幼坚广告设计公司。从此,凭借着自己的艺术天分和非凡的设计才能,陈幼坚荣获了很多香港及海外的设计奖项。1996年,陈幼坚的广告设计公司被美国《平面》(*Graphis*)杂志(*Graphis*是被设计界视为“圣经”的权威性杂志,其在业界中的影响力相当于《福布斯》杂志在财富和商业领域的权威地位)评为全球十大设计公司之一,是当年十大设计公司中唯一的华人企业^[3]。

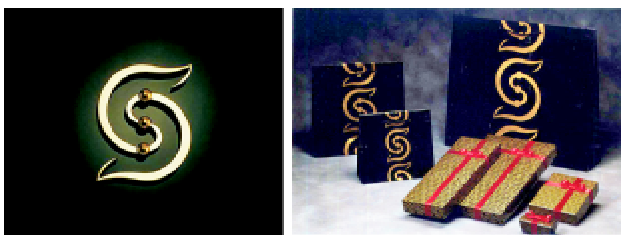
陈幼坚的作品在日本设计界也享有盛名,1991年日方邀请陈幼坚在东京举办个人艺术展览。陈幼坚成功的关键因素除了其与生俱来的天分以及他后天的勤奋努力之外,就是他特殊的学习与工作经历,以及他将中西方文化融合起来的意识。作为一名国际著名的平面设计大师,陈幼坚始终有自己的坚持和想法,他把历史悠久、博大精深的中国传统文化及其视觉元素,通过简单明了的现代表现手段重新组合并将它们展现出来,使得他的作品既有强烈的视觉冲击力又有非同凡响的设计表现力,表现出了鲜明的创作个性与特色,从而确定了他将传统与现代互融、东方古韵与西方潮流兼收并蓄的艺术设计风格,使其成为了著名的、甚至被设计界称为香港设计“教父”的设计大师。

2 新颖独特的创意思维

陈幼坚是一位名符其实的商业设计师。他在设

计创作时,喜欢从不同的角度去考虑作品的视觉效果,既不能让设计作品成为一种纯艺术的展示,也不能使作品完全放弃艺术欣赏的价值而走市场营销的套路。为了使设计的作品既能面对市场,又能满足客户的审美需求,陈幼坚非常重视设计上的创意思维。他认为创意是一个好设计的核心,设计师在进行设计时不应仅注重使用平面设计的各种表现手法,更应该注重设计的思维模式和创作方法。如果设计师既拥有开拓创新的设计理念,又拥有能够将多种思维形式协调统一的设计手段,再明确设计项目的定位和目标,那么创意思维就自然形成了^[4]。陈幼坚为了不断地充实自己,每天都会翻阅不同类型的书籍,接受不同的新鲜事物,结交不同类型的朋友,在传统文化和现代时尚中寻找灵感,找寻更有价值的设计资源。

1990年,40岁的陈幼坚为日本西武百货公司进行企业形象标识及其商品包装盒设计(如图1所示,图片来源:本文图片均来自于百度图库),他利用西武百货公司的英文名字“SEIBU”首字母“S”来造型。中国传统文化中有一种代表阴阳哲学观念的图案,那就是“双鱼”旋转图案,这种图案是古人对宇宙万象观察体会的经验总结。中国古代哲学思想认为万物负阴而抱阳,阴阳相对,轮回更迭,无穷无尽。陈幼坚在设计中就是通过渐长渐消、首尾相抱、相互推动旋转的双鱼图案表现中国古代的哲学思想,并以此象征西武百货公司生生不息的生命力。同时,“鱼”与“余”同音,因而该图案又蕴含着连年有余的意思,从而表达祈盼西武百货公司能够长盛不衰的愿望^[5]。

a) 企业形象标识

b) 商品包装盒

图1 西武百货公司企业形象标识及商品包装盒设计
Fig.1 Corporate image identification and commodity packaging design of Seibu department store

陈幼坚在设计中还十分注重对原有设计的继承,并擅长在原有设计样式的基础之上进行创新设计。2003年,陈幼坚对可口可乐的中文标识(如图2a所示)进行了再设计。这是自1979年可口可乐进入中国市场以来其中文标识的首次大变动^[6]。陈幼坚通过对“COCA-COLA”英文标识(如图2b所示)进行仔

细研究,发现其中的飘带和衬线笔划弧度的设计可以成为中西方两种字体风格相互映衬的契合点。经过巧妙地构思与反复地修改,为了和英文标识中斯宾塞(Spencerian Script)衬线字体相互协调,他将之前传统的中文汉字改编设计成了弯曲流畅的“斯宾塞式”中文字体^[7](如图2c所示)。从形式上看,多层次的飘柔丝带设计和飘带中的银色边线,使标识更加富有时代感,经过微妙的调整和添加之后,原有的视觉元素被激活起来。从色彩上看,底色为红色,字体颜色为白色银边,高纯度的红色与白色形成鲜明的对比,而银色边线则起到了降低饱和度的作用,再加上富有韵律的银白色飘带设计,使整个标识更加富有动感效果。经过陈幼坚的创意设计,可口可乐新的中文标识既有中国特点又兼具国际风范,让人一眼就能认出其为可口可乐家族的新成员。

a) 1979年中文标识

b) 2003年英文标识

c) 再设计后的中文标识

图2 可口可乐标识

Fig. 2 The Coca-Cola logo

3 传统元素的重构整合

陈幼坚的设计往往带着中国风,他擅长对中国传统元素加以重构与整合。在他看来,设计中的中国风尚不是照搬传统元素就能够实现的。陈幼坚认为,在设计创作时,要将传统元素和现代设计手段配合得恰到好处,才能体现出中国传统文化的真正内涵。中国的传统文化是否适合融入设计作品中,还

需要针对市场做好调研工作,在传统与现代中寻找契合点。如果盲目地将中国元素运用在产品中,反而会影响设计的效果^[8]。

中国的传统艺术在表现方面很有张力。陈幼坚在创作中,总能发掘传统艺术的表现元素和设计亮点,从而增强作品的艺术张力。比如,他深入研究中国的传统书法艺术,将书法艺术运用于他的设计中。图3所示是陈幼坚为香港远东广场酒店香宫所设计的酒店标识。作为现代化的都市餐饮店,香港远东广场酒店香宫兼具西方的时尚气息和东方的神秘韵味^[9]。陈幼坚为了体现其将中西方文化融于一身的特质,以香宫的“宫”字作为设计元素,并通过篆书表现出来,将中间的两个口字以中国传统吉祥图案祥云的形式书写,利用传统书法的意象形态进行再设计,体现了香港远东广场酒店香宫与众不同的高雅之气。

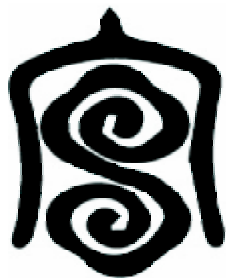

图3 香港远东广场酒店香宫标识

Fig. 3 Logo of Hong Kong Far East Plaza Hotel

又如陈幼坚为香港乌龙茶设计的标识(如图4所示),该设计采用了龙这个最具中国特色的形象作为基本元素。龙是中华民族的象征,是中华民族崇拜的图腾。龙的图腾在不同时代有着不同的图形特征和涵义,而陈幼坚所设计的这个龙形,则略带抽象的意味。整个龙的身子呈“O”形,龙尾在龙头下方,左右错开,整个造型给人一种跃动的视觉感受。龙体的设计采用剪影的手法,龙嘴微张,龙须飘逸,这种简约的黑白处理方式增强了“乌(黑)龙”的符号感,使其具有更好的视觉传达效果^[10]。中国是茶的原产地,因此茶本身就具有了中国特色,而乌龙茶的名字中又带有“龙”字,用龙的形象来做乌龙茶的标志设计再合适不过,既传达了中国的传统文化,又体现了香港乌龙茶这一品牌傲视群芳的豪迈气概。

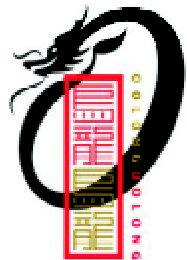

图4 香港乌龙茶标志

Fig. 4 Hong Kong Oolong tea

在陈幼坚的设计作品中,对中国传统元素的运用不再是简单的模仿与借鉴,而是将其与时代结合进行再创造。因此,陈幼坚的设计作品使代表“传统的、民族的”的艺术元素传达出当下的时代风貌,同时,他的创作推动了中国传统文化艺术的继承与

发展。

4 东情西韵的巧妙融合

陈幼坚虽然熟悉并深爱着中国传统文化，但并不代表他对西方艺术设计的排斥，相反，他能通过西方人的眼光反观中国的传统艺术，并且从中发现新的意义和闪光点。在陈幼坚的作品中，有他对中国传统文化精神的深刻领悟，也有对西方设计思想的吸收与借鉴。他往往能够在设计中结合西方设计思潮，找到其与中国传统文化的结合点，创作出具有中国传统风格的元素和西方的时尚精神融合到一起的设计作品，从而创造出符合时代发展要求的艺术设计形式。

2000年，陈幼坚为罗西尼手表设计的海报（如图5所示）让很多人印象深刻。该海报上的刻度不是以往的罗马数字或阿拉伯数字，而是换成了一些不完整的文字，但随着时针的走动却能为每一时刻添上一笔，使其拼成一个完整的中文简体数字，简洁明了地体现了表盘的创意，这是中国元素运用在现代设计中的一个极致体现，这样的设计产品不但美观，而且极具趣味性。

图5 罗西尼手表海报

Fig. 5 Rossini watch poster

2007年，陈幼坚创作了同名系列招贴“一样米养百样人”（如图6所示）。此系列招贴设计运用的元素包括吸管、筷子、冰棒棍等材料，并将其拼成世界著名的人物和动画形象，其中包括中国著名的功夫明星李小龙、日本的铁臂阿童木和西方闻名世界的米老鼠等。这些形象以剪影的形式出现在同一幅画面中，相互映衬并融合，体现了中国文化同世界文化相互交融的发展趋势。

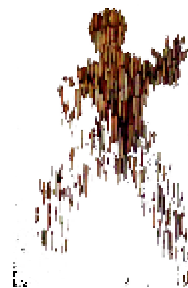
a) Bearbrick

b) 米老鼠

c) 铁臂阿童木

d) 李小龙

图6 “一样米养百样人”招贴设计

Fig. 6 “Different yet colorful people” poster design

图7所示为陈幼坚设计的一幅书法招贴作品，他利用汉字的两个“点”作为设计元素，一个点朝上，一个点朝下，分布在海报的左右两边，且上下稍有错位，而两个点又都有共同的特征，就是它们都是砚台的一部分，一个是盒体一个是盒盖，这样的对称形式设计，以静态的安定感和对称本身具有的平衡感体现出画面的和谐，给人一种单纯、淡定的视觉感受^[11]。

图7 书法招贴设计

Fig. 7 Calligraphy poster design

如果仔细品味陈幼坚的作品，我们可以在那些充满西方情调的设计中体会到中国传统文化的韵味。虽然陈幼坚受中国传统文化的影响很深，但同时他也在学习和借鉴西方的设计理念和表现手法，并且一直推崇将两者结合在一起的“东情西韵”的设计理念。他致力于将中国的传统文化以令人愉悦的形式表现出来，并且能够将西方的现代艺术观念巧妙地嫁接进其设计作品中。陈幼坚通过其独特的创意构思和中西互融的表现技法，向世人展示出了其最具传统性和世界性的设计作品。

5 结语

陈幼坚作为一名优秀的平面设计师，以其新颖独特的创意思维，对传统元素的重构整合和东情西韵的巧妙融合，向世人展示了其独特的设计视角和理念。陈幼坚充分挖掘了中华传统文化的精髓，并

结合了现代设计的表现手法和技巧,使其作品既符合现代人的审美情趣,又传递了博大精深的中华文化。他在这种设计思维中不断地碰撞和寻觅,创作出了无数优秀的平面设计作品。他的每件作品都能给世人带来一种美的视觉享受,因此,他的设计也获得了国际设计界的认同,并极大地推动了香港平面设计的发展。

参考文献:

- [1] 张蓼蓼. 中国传统视觉元素在平面设计中的运用: 由陈幼坚作品引发的思考[D]. 西安: 陕西师范大学, 2012.
Zhang Liaoliao. Chinese Traditional Visual Elements in the Application of Graphic Design[D]. Xi'an: Shanxi Normal University, 2012.
- [2] 海 潮. 香港设计界“教主”——陈幼坚的设计理念[J]. 美与时代: 上, 2010(4): 38-41.
Hai Chao. The Design Concept of Design of Hong Kong “Leader”: Alan Chan[J]. Beauty & Age: First Part, 2010(4): 38-41.
- [3] 黄文浩. 陈幼坚: 我不是艺术家[J]. 家具与环境, 2004(1): 129-136.
Huang Wenhao. Alan Chan: I Am Not an Artist[J]. Furniture and Environment, 2004(1): 129-136.
- [4] 阳 威. 对陈幼坚设计思维的分析[J]. 商, 2013(13): 332.
Yang Wei. The Analysis of Alan Chan Design[J]. Business, 2013(13): 332.
- [5] [佚名]. 香港西武百货公司标识[EB/OL]. [2014-09-10]. <http://wenku.baidu.com/view/f1f08f8502d276a200292ec2.html>.
[Anon]. Hong Kong Seibu Department Store Logo[EB/OL]. [2014-09-10]. <http://wenku.baidu.com/viewf1f08f8502d276a200292ec2.html>.
- [6] [佚名]. 可口可乐标志历经百年的演变[EB/OL]. [2014-09-10]. http://wenku.baidu.com/link?url=1YH2nGDKb13ljGAzYYdTe-UmdWSYHsnhcmXdr96FSeN1tHyXNqqIOC_07tvTah3x27l2qZYfPvNpJ2Y8jWhSClhyL5kjFu3mNDVes9-rRhG.
[Anon]. Coca-Cola Logo After One Hundred Years of Evolution[EB/OL]. [2014-09-10]. http://wenku.baidu.com/link?url=1YH2nGDKb13ljGAzYYdTe-UmdWSYHsnhcmXdr96FSeN1tHyXNqqIOC_07tvTah3x27l2qZYfPvNpJ2Y8jWhSClhyL5kjFu3mNDVes9-rRhG.
- [7] 马 俊. 陈幼坚平面设计作品的艺术风格初探[J]. 大舞台, 2014(5): 55-56.
Ma Jun. The Artistic Style of Alan Chan Graphic Design Works[J]. Big Stage, 2014(5): 55-56.
- [8] 白 鹿. 艺术设计工作室访谈录 陈幼坚设计公司[J]. 装饰, 1999(5): 49-50.
Bai Lu. Art Design Studio Interview: Alan Chan Design Company[J]. Art & Design, 1999(5): 49-50.
- [9] 卢 敏. 中国传统书法元素在陈幼坚平面设计中的运用[J]. 大舞台, 2013(6): 96-97.
Lu Min. The Application of Chinese Traditional Calligraphy Elements in Alan Chan Graphic Design[J]. Big Stage, 2013(6): 96-97.
- [10] 张玉梅. 中国传统视觉元素在陈幼坚作品中的运用[J]. 大舞台, 2014(6): 99-100.
Zhang Yumei. The Application of Chinese Traditional Visual Elements in the Works of Alan Chan[J]. Big Stage, 2014(6): 99-100.
- [11] 吴 卫. 平面构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010: 102.
Wu Wei. Graphic Composition: Version with Illustration[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2010: 102.

(责任编辑: 蔡燕飞)