

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.02.015

卡桑德尔海报作品探析

邓伟¹, 吴卫^{1,2}

(1. 湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007; 2. 湖南工业大学 研究生处, 湖南 株洲 412007)

摘要: 卡桑德尔是法国“装饰艺术运动”时期著名的商业招贴设计师。他善于运用简洁的几何图形, 并通过重新排列, 体现出艺术作品的理性; 善于运用聚散的组合线条, 并加以变化, 创造出富有张力的画面; 善于运用独特的构图视角, 并通过运用对比手法, 渲染出夸张而立体化的空间。他的商业海报虽然是时代的产物, 但其艺术价值影响深远, 至今是平面设计界的一面标杆。

关键词: 卡桑德尔; 装饰艺术运动; 海报招贴; 几何语言; 抽象线条; 视角

中图分类号: J524

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)02-0074-05

Analysis of Poster Works of A. M. Cassandre

Deng Wei¹, Wu Wei^{1,2}

(1. School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China;

2. Graduate Student Office, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: A. M. Cassandre from France is a famous commercial poster designer in the period of “Art Deco”. He was good at reflecting the rationality of artistic works with simple geometric figures and realignment. He was adept in creating pictures full of tension by joining and parting the combination of lines. He performed well in rendering the exaggerated three-dimensional spaces with unique composition perspectives and contrast technique. His commercial posters were products of the times but with a far-reaching value, which is a standard of graphic design profession up to now.

Key words: A. M. Cassandre; Art Deco; poster; geometric language; abstract lines; perspective

1 概述

卡桑德尔(A. M. Cassandre, 1901—1968)是法国“装饰艺术运动”(Art Deco)时期著名的商业招贴设计师。“装饰艺术运动”是20世纪20—30年代在法国、美国 and 英国等国家开展的一场国际性设计

运动。这场运动发生的同时, 欧洲的现代主义运动也在发生与发展^[1]。“装饰艺术运动”在很大程度上受到现代主义运动的影响, 它本质上是欧洲“新艺术运动”的延伸, 但与“新艺术运动”不同的是, 它不排除资本主义工业化带来的新材料、新形式。然而, 从思想发展的背景和意识形态的视角来看, 现

收稿日期: 2015-01-20

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: 邓伟(1990-), 男, 湖南株洲人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: dw101@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

代主义运动强烈的民主色彩、社会主义大背景,都从来没有在“装饰艺术运动”中出现过^[2]。特别是法国的“装饰艺术运动”,虽然在设计造型、色彩运用、装饰动机上都有新的、现代的内容,但它的服务对象依旧是富裕的上层阶级,是小众的资产阶级权贵,这与强调设计民主化、设计为大众服务的现代主义运动在设计立场上背道而驰^[3]。

20世纪初,俄罗斯芭蕾舞团前卫的舞台设计、服装设计和美国爵士乐等其他领域装饰艺术风格的出现,对当时法国的平面设计师来说极为新鲜和富于感染力,他们对俄罗斯芭蕾舞剧中的舞台设计和服装设计采用金属色等强烈的色彩方案以及美国黑人爵士音乐的节奏与特殊的韵律感皆产生了极大的兴趣,并从中寻找设计灵感,借鉴其形式和色彩的运用。另外,“装饰艺术运动”的设计师对古埃及华贵的器物装饰特征也有相当大的兴趣,尤其是古埃及帝王图坦卡蒙墓中的金面具,它运用简单的几何图形,华贵的金属色,特别是其扇形发射状的太阳光线条,给予设计师强有力的创作启示。在“装饰艺术运动”的平面设计领域,海报自身所具有的宣传属性决定了它的大众性,所以从某种程度上看,它属于面向大众的层面^[4]。在法国,“装饰艺术运动”最具代表性的人物就是卡桑德尔,从他的设计作品中可以看出“装饰艺术运动”的特点,即强调设计手法上追求形式简洁与功能完善的有机统一。

卡桑德尔出生于乌克兰,他有一半的法国血统,1915年他移民到法国巴黎。因为对美术情有独钟,他开始在巴黎国立美术学院和朱利安美术学院学习绘画。他一到巴黎就被先锋美术运动吸引并沉醉其中,特别是受立体主义和构成主义的影响,他的作品不但带有很明显的几何抽象特点,而且还反映出他对构成主义和立体主义等艺术语言独到的见解。他擅长使用简单的几何形和聚散的抽象线条,通过独特的设计视角,将形式与内容有机地结合在其平面创作中。他的海报招贴设计是象征性的立体主义平面风格最杰出的典范。其设计特点可概括为:几何语言的构建、抽象线条的聚散以及个性独特的视角。

2 几何语言的建构

“装饰艺术运动”的几何化特征是结合了原始艺术符号和现代机械工业符号的产物。之所以会有这一特点,一方面是因为受到古埃及装饰风格的影响,19世纪20年代英国的考古学家在埃及发现了一座未被盗过的古代帝王墓——图坦卡蒙墓,里面出土了

大量的古埃及文物。值得一提的是图坦卡蒙的金色面具,它使用简单的太阳般发射的几何图形,搭配金属色和黑白两种色系^[5],达到了强烈的装饰效果,从而向世界展示出了一个绚丽多彩的古埃及王国,这深深地刺激了欧洲的设计师们,因此,使用几何图形来创作便成了当时的风潮。卡桑德尔在1935年创作的海报《油价的运动》(见图1,图片来源于<http://www.cassandre-france.com/posters/prices-motorine-1935-ref.html>)就是使用简单的几何形创作出来的。该海报的视觉重点就在画面中心偏左经过提炼的标点状汽油上,

通过汽油和黑色长方形背景中汽车的叠加,将两者的关系通过一块长方形有效地整合在一起,再结合图形上粗大有力的无衬线字体给人以醒目的提示。如果这幅作品仅此而已,那就只能算是一幅很普通的招贴海报,这幅作品的巧妙在于主要的两块几何图形堆积之处“THE OILIER OIL”文字的出现,标点状汽油图形的重心在下面,它有一个向下的视错觉运动,卡桑德尔有意识地将字体排版向左下方倾斜,这样一个微小的变动使文字也具有向下倾斜的视错觉,让人们感受到加汽油的动作轨迹,从而联想到汽油价格的变动,使人们产生更深层次的思考。另一方面是工业化大规模机械生产中产生了新的形式语言,几何图形象征机械与科技改善和提高了人们的生活水平^[6]。欧洲“新艺术运动”时期,绝大部分设计者的探索都是从事物有机的自然形态中去发现、提炼装饰的形式,而当时大规模机械工业的兴起,使得设计师更加崇尚富有工业时代气息的几何形式。1928年,卡桑德尔的作品《L. M. S最好的铁轨》(见图2,图片来源于<http://www.cassandre-france.com/posters/lms-best-way-1928-ref-20001.html>)被誉为“装饰艺术运动”的经典海报。海报

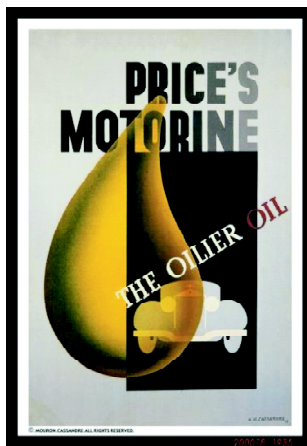

图1 《油价的运动》

Fig. 1 Price's motorine

大量的古埃及文物。值得一提的是图坦卡蒙的金色面具,它使用简单的太阳般发射的几何图形,搭配金属色和黑白两种色系^[5],达到了强烈的装饰效果,从而向世界展示出了一个绚丽多彩的古埃及王国,这深深地刺激了欧洲的设计师们,因此,使用几何图形来创作便成了当时的风潮。卡桑德尔在1935年创作的海报《油价的运动》(见图1,图片来源于<http://www.cassandre-france.com/posters/prices-motorine-1935-ref.html>)就是使用简单的几何形创作出来的。该海报的视觉重点就在画面中心偏左经过提炼的标点状汽油上,

通过汽油和黑色长方形背景中汽车的叠加,将两者的关系通过一块长方形有效地整合在一起,再结合图形上粗大有力的无衬线字体给人以醒目的提示。如果这幅作品仅此而已,那就只能算是一幅很普通的招贴海报,这幅作品的巧妙在于主要的两块几何图形堆积之处“THE OILIER OIL”文字的出现,标点状汽油图形的重心在下面,它有一个向下的视错觉运动,卡桑德尔有意识地将字体排版向左下方倾斜,这样一个微小的变动使文字也具有向下倾斜的视错觉,让人们感受到加汽油的动作轨迹,从而联想到汽油价格的变动,使人们产生更深层次的思考。另一方面是工业化大规模机械生产中产生了新的形式语言,几何图形象征机械与科技改善和提高了人们的生活水平^[6]。欧洲“新艺术运动”时期,绝大部分设计者的探索都是从事物有机的自然形态中去发现、提炼装饰的形式,而当时大规模机械工业的兴起,使得设计师更加崇尚富有工业时代气息的几何形式。1928年,卡桑德尔的作品《L. M. S最好的铁轨》(见图2,图片来源于<http://www.cassandre-france.com/posters/lms-best-way-1928-ref-20001.html>)被誉为“装饰艺术运动”的经典海报。海报

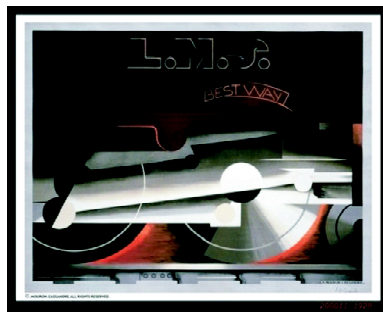

图2 《L. M. S最好的铁轨》

Fig. 2 L. M. S best way

中上半部分被一条横线分割车身与车轮,车身上写着LMS(英国铁路公司, London, Midland and Scottish Railway),字体线条粗壮,凸显出英国铁路公司柴油列车的平稳与速度,而车轮部分规则的圆形被几块横向错落且不完整的几何形打破,给人以强烈的动势,通过画面上下对比体现其速度感,同时车轮的金属渐变颜色渲染出车辆的金属材质特性,诠释了列车的厚重和安全。该海报设计运用不完整的几何形表现地铁车轮,其画面对速度与动感的捕捉,突出了机械的运动和对速度的追求^[4]。1929年,卡桑德尔创作了《北部铁路》(见图3,图片来源于

图3 《北部铁路》

http://www.cassandre-france.com/posters/chemin-de-fer-du-nord-1029.html)。这幅海报也富有很强的时代感,画面主体是由一个金属色圆形加上银色渐变的两个三角形组成的指南针,指南针的形象通过阴影的反衬格外凸显,而指南针的底盘没有完全画出,只是突出指针的方向N(北方),这是卡桑德尔处理画面的一贯做法,减化多余的图形以突出视觉主题形象,直接有效地表达出北方铁路的地域特征。指南针的下面便是一条抽象的铁轨,逝点消失在云雾中,云雾分割了天地,让蓝天与大地过渡得更加自然。为了使画面的空间感更好,卡桑德尔在蓝天上设计了几根放射的线条与铁轨相互呼应。该海报仅用简单的几何图形就突出了需要传达的信息。

立体主义绘画强调在形式上运用几何形状(如长方形、三角形、不规则形状)的抽象形式,按一定秩序进行重构,形成新的绘画艺术形式^[7]。而卡桑德尔正是受到了立体主义绘画的影响,喜欢通过图形的排列组合创造出一种几何形式的美感,并擅长利用块面的堆积、不完整几何形的交错和阴影的反衬来表现画面的明暗、光线和气氛^[8]。这种组织画面的能力显然不仅要依靠视觉经验和感性认识,而且要依靠理性的思考和创新思维才能实现。

3 抽象线条的聚散

卡桑德尔善于运用抽象的线条来构成画面语言,运用几根简单而单薄的线条创造出富有张力的画面感。卡桑德尔最具代表性的巧用线条的作品要数

1927年其为法国铁路公司设计的《北方之星》海报(见图4,图片来源于http://www.cassandre-france.com/posters/etoile-du-nord-1927-ref.html),该海报设计在造型上运用宽窄不一的数列线条表现列车轨道,对图形的简练概括可谓达到了极致。他把画面形象简化到图解的程度,完全利

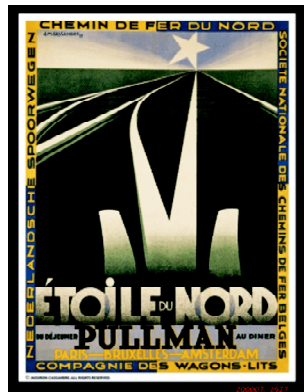

图4 《北方之星》

Fig.4 Etoile du nord

用铁轨的透视和道岔的交错组成抽象几何图案,画面的纵横线条体现出大地的宽广,金属渐变色有力地表现出铁轨的机械美感,给人一种厚重、安全的心理感受。画面上方铁轨焦点透视无限延伸,使画面有一种深邃的空间感,让人感受到立体主义观念对他潜移默化的影响;再结合线条的粗细变化,色彩的微妙渐变产生前进的动感,汇聚的消逝点指向一颗白色五角星,给人带来了希望、美好的感觉,具有强烈的视觉冲击力和时代感。卡桑德尔在同年创作

的《北方列车》(见图5,图片来源于http://www.cassandre-france.com/posters/nord-express-paris-varsovie.html)也是平面构成中聚散发射形式的经典,其中天空色彩的渐变处理和对火车机械金属色的巧妙渐变都成为了那个时代人们争相效仿的典范^[9]。简洁的几何化车轮大小渐变、色彩渐变,其与高度概括

图5 《北方列车》

Fig.5 Nord express
paris-varsovie

火车车身都由左侧向右下角聚集,车辆稳稳地压在画面下方,聚焦的画面很好地贴合了法国铁路公司想传递给大家的信息,那就是:列车安全和快速。在色彩上,由于喷笔的诞生,色彩渐变也就越发显得鲜活逼真,色彩的自然过渡可以轻易地实现,这让设计师有了更多样的色彩表现的可能。卡桑德尔在20世纪20年代为巴黎《强硬派》报纸所设计的海报《不屈服的人》(见图6,图片来源于http://www.cassandre-france.com/posters/lintransigeant-1925-ref.html)也是他最优秀的作品之一,这幅作品充分展示了卡

图6 《不屈服的人》

Fig. 6 *L'intransigent*

桑德尔的天赋和对画面的超强驾驭能力。他用硬朗且概括的女性侧面呐喊的剪影形象，将象征法兰西民主共和的 Marianne（玛丽安娜，在法国被誉为法兰西共和国的象征，她常常被用来指代共和派，她的形象不仅在国家政府机关的印章以及法国的邮票上出现，而且还被刻在了欧元硬币上。她的雕像遍布法国各地，还常常被放置在市政厅或法院显著位置，以象征“共和的胜利”）描绘成一个向人民宣讲真理、有着桀骜不驯性格的年轻女性。那些将真理传输给玛丽安娜的呈放射状的线缆不仅是一个绝妙的创意^[10]，而且电缆线的聚散与人物剪影的呐喊非常形象地强调了巴黎报纸的宣传特性，同时也使画面充满了视觉冲击力，能够给人留下深刻的印象。

4 个性独特的视角

卡桑德尔善于以个性独特的视角渲染出夸张而立体化的空间，但视觉元素却又相当简洁，给人以较强的视觉冲击力，这也是卡桑德尔的海报作品吸引人们眼球的重要手法。1931年，卡桑德尔设计的海报“大西洋”号（如图7所示，图片来源于<http://www.cassandra-france.com/posters/latlantique-1931-ref-200002.html>）夸张地把游轮描绘成一个占幅巨大、强烈黑白反差的纵向长方形，体现出游轮特征的同时舍弃了其繁杂琐碎的细节^[11]。在巨型游轮前面有一只极为细小的拖船，附近还有拱起的浪花，形象地表现了小船的运动轨迹。虽然两艘船的体型对比悬殊，但在视觉上又没有显得很突兀，因为小船完全在“大西洋”的几何形包围之中，并且利用上下两艘船上烟囱冒出的蒸汽将两艘大小船有机地联系起来，让这种含蓄的一大一小、一静一动的反差，突出“大西洋”号庞

图7 《“大西洋”号》

Fig. 7 *L'atlantique*

大、安全、稳定的特征。1935年卡桑德尔为远洋游轮“诺曼底”号设计的海报（见图8，图片来源于<http://www.cassandra-france.com/posters/normandie-1935-ref-200001.html>）与图7具有异曲同工之妙。夸张的仰视角度体现了游轮大气磅礴的形象，与图7一样，它也运用了对比的手法，只是图8将细小的拖船换成了成群的海鸥。不同的是，时隔4年后其所创作的“诺曼底”号更加显得具象立体，细节也丰富了许多。为了体现游轮的稳重，在构图形式上从简洁的纵向长方形变成了对称的图形，使画面少了之前的活泼灵动，却多了几

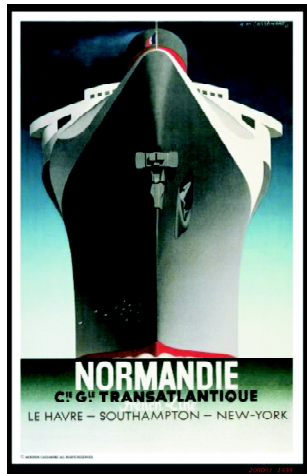

图8 《“诺曼底”号》

Fig. 8 *Normandie*

分成熟与庄重。1932年卡桑德尔为格兰德国际草地网球比赛设计的海报（如图9所示，图片来源于<http://www.cassandra-france.com/posters/lawn-tennis-1932-ref-20033.html>）也反映出卡桑德尔在海报创作视角上的过人天赋。海报以跟踪网球的运动视角为构图灵感，画面定格在网球飞行的轨迹中，视觉焦点是一颗被简化的网球，网球在黑白晕色的反衬下显得格外突出，背景中的球网、中线和

一个准备接球的运动员的剪影传达出了网球运动的特性。虽然画面没有任何辅助性的运动线条，但是这幅海报中网球的立体视角却达到了这一效果，它将人们带入运动的画面中，设计师在定格画面的同时渲染出网球运动的魅力，并使海报招贴具有一定的叙事性，让人联想画面后续的结果，从而达到网球赛事海报传播的目的。

图9 《格兰德国际草地网球比赛》

Fig. 9 *Grande quinzaine internationale de lawn-tennis*

5 结语

20世纪初，欧洲工业革命带来的经济繁荣，以及第一次世界大战后经济复苏所带来的商业的迅猛发展，为设计和艺术提供了发展的机会。为了迎合

人们对机械工业带来的物质丰裕的崇敬心理,艺术创作上需要新的形式和内容来响应资本主义工业化带来的新的文明。法国作为当时欧洲的商业和时尚中心,在20世纪20—30年代爆发了反映当时富庶生活的“装饰艺术运动”。卡桑德尔是法国“装饰艺术运动”时期最成功的商业招贴设计师,他的设计具有强烈的“装饰艺术”特色。卡桑德尔非常明了海报的功能性,善于运用简洁的几何图形,并对其重新进行排列,传达出艺术作品的理性;运用聚散的组合线条并加以变化,创造出富有张力的画面;运用独特的构图视角,借用对比手法,渲染出夸张而立体化的空间。找到招贴内容的本质,舍去多余的元素,达到凸显主题的目的,这是卡桑德尔的招贴设计受到欢迎的主要原因。将卡桑德尔放在整个法国“装饰艺术运动”中来看其海报招贴的创作,会发现他吸取了构成主义和立体主义风格与流派的精华,以及科学技术进步的成果,反对自然线条风格,注重抽象的几何形式,主张机械化的技术美,从而丰富了海报艺术的创作形式与内容。

借鉴和摒弃,一直是设计师应该有的学术态度。在今天这个多元化的设计时代,对设计本质的认识以及对表现形式的探索,需要我们不断地“朝后看,向前走”。对于从事平面设计的人们而言,研究卡桑德尔的海报作品,无论是对认识过去还是展望未来,也无论是从事学术研究还是创作实践,无疑都是极具价值的。

参考文献:

- [1] 张丹妮. 工业革命之后的设计艺术发展[J]. 科技创新导报, 2008(18): 145.
Zhang Danni. After the Industrial Revolution of the Design Art Development[J]. Science and Technology Innovation Herald, 2008(18): 145.
- [2] 胡 阔. 装饰艺术与后现代主义设计的风格比较研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2005: 31.
Hu Kuo. The Research of Design's Style in Art Deco & Post Modernism[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2005: 31.
- [3] 敖立琦. 现代西方装饰艺术设计思维探源[D]. 长春: 东北师范大学, 2008: 10.
Ao Liqi. Trace Back to Modern Western Art Deco Design Thinking[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2008: 10.
- [4] 郭俊宇. 法国“装饰艺术”时期的海报[J]. 艺海, 2009(9): 97-98.
Guo Junning. The French “Art Deco” Period of Poster[J]. Art, 2009(9): 97-98.
- [5] 刘康平. 现当代装饰风格商业插画设计研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2009: 20.
Liu Kangping. The Study of Modern and Contemporary Decorative Commercial Illustration[D]. Shanghai: East China Normal University, 2009: 20.
- [6] 孙 宇. “装饰艺术风格”常用形式语言的剖析[J]. 美与时代: 上, 2010(10): 55-57.
Sun Yu. An Analysis of the “Art Deco” Commonly Used Form of Language[J]. Beauty & Times: I, 2010(10): 55-57.
- [7] 葛鹏仁. 西方现代艺术: 后现代艺术[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2000: 27.
Ge Pengren. The Western Modern Art: Post-Modern Art [M]. Changchun: Jilin Art Publishing House, 2000: 27.
- [8] 李连方. 现代油画艺术思想的萌芽探索[J]. 大众文艺, 2010(17): 19-20.
Li Lianfang. Germination Exploration of the Concept of Modern Oil Painting Art[J]. Dazhong Wenyi, 2010(17): 19-20.
- [9] 吴 卫. 平面构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010: 128.
Wu Wei. Graphic Composition: Version with Illustration [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2010: 128.
- [10] Cissy A M. 卡桑德拉的海报设计[J]. 东方艺术, 2009(1): 152-155.
Cissy A M. Cassandra's Poster Design[J]. Oriental Art, 2009(1): 152-155.
- [11] 刘康平. 现当代装饰风格商业插画设计研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2009: 24.
Liu Kangping. The Study of Modern and Contemporary Decorative Commercial Illustration[D]. Shanghai: East China Normal University, 2009: 24.

(责任编辑: 蔡燕飞)

