

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.03.015

以色列平面设计师丹·雷辛格海报作品探析

彭子戔, 吴 卫

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘 要: 丹·雷辛格的海报作品形式简洁鲜明, 色彩明快热烈, 运用原色元素形成强烈的色彩对比, 极富视觉冲击力; 丹·雷辛格善于将主题性符号元素融入作品中, 这是其作品简练大气而容易被世人所接受的重要原因之一; 他多年来对东西方设计融合做了大量的探索与尝试, 并成功地将东方元素运用到其海报中, 使其作品内涵丰富且具有国际化风格。

关键词: 丹·雷辛格; 平面设计; 原色元素; 符号元素; 东方元素

中图分类号: J534.3

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)03-0073-05

Analysis of the Poster Works of Israeli Graphic Designer Dan Reisinger

Peng Ziyu, Wu Wei

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

Abstract : Dan Reisinger's poster works demonstrate the features of conciseness in style, brightness and enthusiasm in color, and the strong color contrast by using primary color elements to form strong visual impacts. Dan Reisinger is also good at integrating the thematic symbol elements into his works. This is one of the important reasons why his works are succinct, grand and magnificent and easily accepted by the world. Over the years, he has done a lot of exploration and attempts in integrating eastern and western designs while succeeded in using oriental elements in his poster works. Dan Reisinger's poster works have rich connotations and are international.

Key words: Dan Reisinger; graphic design; primary color elements; symbol elements; oriental elements

1 丹·雷辛格及其创作背景

20世纪60年代前后及70年代被称为平面设计的“黄金时期”, 这个时期举办了很多国际大型博览会及多届奥运会, 如1958年布鲁塞尔世界博览会、1964年东京奥运会、1968年墨西哥城奥运会、1970年大阪世界博览会、1972年慕尼黑奥运会等^[1]。这一系列盛会的举办给各国设计师提供了一个很好的海报设计展示平台, 同时, 这些东西方赛事的海报设计对全世界的平面设计产生了极大的影响, 对推动平面设

计的现代化和国际化起到了积极的促进作用。以色列平面设计师丹·雷辛格(Dan Reisinger, 1934—)参与了布鲁塞尔世界博览会的海报创作, 同时受到上述其他赛事现代派海报作品的影响, 创作了众多具有一定影响力的海报作品, 并成就了其在国际平面设计界代表以色列设计水平第一人的地位。

丹·雷辛格1934年出生于南斯拉夫一个手工艺作坊家庭, 他的家族以为教堂、公共建筑和私人宅院提供装饰绘画服务为职业, 他是第4代传人。祖传

收稿日期: 2015-01-25

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: 彭子戔(1990—), 女, 湖南常德人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为视觉传达设计,

E-mail: 375098320@qq.com

的手工艺对他后来从事设计的影响很大,这也是其后期热衷于建筑和环境艺术设计的原因所在。

第二次世界大战时,南斯拉夫被纳粹侵占,丹·雷辛格是犹太人,他的童年有着很不幸的境遇,他父亲和很多家人都死于纳粹法西斯对犹太人实行的大屠杀,但他和母亲躲过了劫难。童年所经受的压迫和恐怖的环境给丹·雷辛格带来了深刻的体会和丰富的灵感,也极大地影响了他后来的设计观念和风格。1950年,16岁的丹·雷辛格进入耶路撒冷贝泽莱尔艺术与设计学院(Bezalel Academy of Art, Jerusalem),开始了其艺术设计学习生涯,他的启蒙老师是毕业于包豪斯、后来任耶路撒冷贝泽莱尔艺术与设计学院院长莫迪凯·阿登(Mordechai Ardon)^[2]。1954年,丹·雷辛格加入以色列空军,并担任空军图书和出版物的美术编辑。1957—1966年,丹·雷辛格在伦敦中央艺术学院(Central School of Art, London)学习绘画,并与阿布拉姆·盖姆斯(Abram Games)等著名设计师建立了长久的友谊。期间,他还在欧洲各地旅行、考察和工作过,欧洲设计的魅力激发了他为以色列创作好作品的强烈愿望,他希望终于拥有自己国家的犹太人也能享受到充满热情的设计,这段时期的经历为其设计创作起到了促进作用。

丹·雷辛格出生的南斯拉夫在欧洲南部巴尔干半岛,而他青少年时期迁居的以色列在地理位置上则属于西亚,所以他有在分属两个大洲国家生活的经历,这样的经历造就了他的设计带有东西方文化兼容并蓄的特色。以色列自古以来就是一个文化背景深厚、政治情况复杂的国家,她还是基督教的发源地,不同宗教、文化和语言的交织使得创作出符合以色列特色的设计很困难,但是雷辛格童年和后来的经历,造就了他设计的独特风格。他的作品能让观者跨越不同宗教、文化和语言上的差异,感受到他不同凡响的创作天赋。丹·雷辛格是以色列最著名的设计师之一,也是国际设计界的一流艺术家。“他的作品展现出的最大特点就是‘冲突的和谐’:一方面是中东特色与国际化的对话;另一方面是东西方文化之间的碰撞。”^[2]对东西方文化,他做到了兼收并蓄,博采众长。1998年,64岁的丹·雷辛格因其对文化艺术的卓越贡献而获得以色列国家勋章。这是以色列政府在科学、文化、艺术和建筑领域所设立的最高奖项,丹·雷辛格是有史以来获得该奖项的第一位平面设计师^[3]。

丹·雷辛格说过:“设计是一种可能性的艺术。他逡巡在两种倾向之间,调和对立面,如审美和功

能——智力和直觉——限制感情冲动的理性结构和揭示计算的局限性的想象。”^[4]雷辛格对设计的理解特别而深刻,不局限于设计作品只是设计师个人情感的自然流露或者情绪的宣泄,也不是设计师个人情感和作品主题的简单结合,而是一种可能性。其可能性就是在调和与对比、审美与功能、理性与直觉中去调整和重构,并最终形成一幅设计作品。他所认为的设计不仅仅是纯感性的设计,而是有很多理性的因素在其中,能融合东西方的设计元素,这也造就了其设计与众不同,能成功地跨越以色列多语言、多文化的障碍,为大众所接受,成为以色列最成功的设计师之一。

丹·雷辛格的海报设计作品较多,通过梳理和分析,其海报作品具有以下3个方面的特征。

2 原色元素的运用

丹·雷辛格的海报作品颜色绚烂热情,海报版式简洁鲜明,极富视觉冲击力。色光的三原色是红绿蓝,色料的三原色是红黄蓝^[5],而雷辛格在其海报创作的色彩运用上,同时运用红黄绿蓝四原色,且其最喜欢使用的原色色彩就是黄红蓝。雷辛格的作品中大量使用黄色、红色和蓝色,这与其个人经历有关,丹·雷辛格曾经说过:“我的传记是由三种颜色组成的故事,一个就是我在孩提时佩戴的六角星的黄色,还有一个就是俄军解放者军旗的红色,第三个就是以色列天空的蓝色。”^[6]

1976年,丹·雷辛格为耶路撒冷以色列博物馆举办的丹·雷辛格作品展设计的海报(见图1,本文所有图片均来源于丹·雷辛格官方网站, <http://www.danreisinger.com/main.htm>)

就是运用原色进行色彩创作的典型例子。整个海报以黑色作为底色,以5个纵向由暖到冷的色条和1个横向黄色色条组成画面。背景的黑色与画面明亮的色条部分形成鲜明的对比,明亮的色条虽然占据了整个版面的绝大部分,但他将色条的明度做了处理,在构图上使黑色在上、大块面的色彩在下,不会显得头重脚轻。海报上部是由英文和希伯来文(犹太人的民族语言)构成的海报主题说明,用

图1 丹·雷辛格
作品展海报

Fig. 1 Dan Reisinger's
poster works exhibition

英文和希伯来文两种语言来设计海报也是雷辛格的设计特色之一。

丹·雷辛格除了喜欢使用红色、橙黄色等暖色以外,也常常使用黑色或者蓝色、绿色来与暖色对比,以产生视觉冲突。1979年,他为耶路撒冷以色列博物馆色彩展设计的海报(见图2)也以黑色为底色,从左到右使用了红、黄、蓝、绿4个颜色的色块,每一个色块右上角都有一条方向相同但形状不同的橙色纸条状色带,就像16张彩色的便利贴被粘贴在海报上。这条橙色的色带对画面中冷暖不同的16个小色块起到了色调的调和作用,让整个画面融为一体。海报中2种暖色和2种冷色的明度和纯度都很高,与背景的黑色形成鲜明的对比,让人看到海报就明白他要展示的是色彩,鲜明的色彩很好地契合了色彩展的主题。海报上部依然是由白色的英文和希伯来文组成的说明,黑色底面也和下面的色块形成呼应。

图2 耶路撒冷以色列博物馆色彩展海报
Fig. 2 Color poster exhibition in Israel Museum, Jerusalem

图3 第13届马加比厄运动会海报

Fig. 3 The 13th Maccabiah games posters

平衡上下的重量感。

丹·雷辛格的海报作品大多明快、热烈,与他善用红色、橙黄色等暖色元素有着很大的关系。而在色彩搭配上,往往会出现绿色、蓝色或者黑色等冷色调来与暖色调形成强烈的对比,能在第一时间抓住观者的视觉点,在吸引眼球的同时却丝毫不觉得

突兀,这是其设计的一大特点。

3 符号元素的运用

丹·雷辛格还擅长运用主题符号元素进行创作,他为以色列航空公司创作的系列航空目的地海报(见图4)就是其中的翘楚。这些海报中,每一个目的地国家或者城市的特征,丹·雷辛格都用以色列航空公司名称“ELAL”中间的A字母或L字母来变形,且都是由当地最具代表性的标志性符号提炼而成,运用异质同构的图形创意手段来重构“ELAL”字形。以色列航空公司航空目的地系列海报共有16张,本文截取其中的12张(见图4)做研究分析。

a) 巴黎

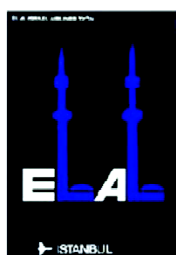
b) 布鲁塞尔

c) 亚洲

d) 耶路撒冷

e) 伊斯坦布尔

f) 伦敦

g) 美国

h) 非洲

i) 哥本哈根

j) 阿姆斯特丹

k) 维也纳

l) 罗马

图4 以色列航空公司航空目的地系列海报

Fig. 4 Series of posters of the Israeli airline aviation destination

这些作品中,有一部分是从航空目的地的标志性建筑中提取符号。如图a为法国首都巴黎的海报,丹·雷辛格采用举世闻名的埃菲尔铁塔变形字母A,埃菲尔铁塔是法国的象征符号,也是巴黎的城市地标,被世界公认为巴黎的标志;图b为比利时布鲁塞尔的海报,此海报采用著名的原子塔作为符号变形字母A,原子塔是布鲁塞尔十大名胜之一,被称为比利时的埃菲尔铁塔;图c为亚洲的海报,采用一座象征亚洲风格的伊斯兰穹窿建筑替换字母A;图d为耶路撒冷的海报,雷辛格用狮子门为符号替换字母L,传说赛利姆一世(Salim I, 1467—1520)计划将这座城市夷为平地,被狮子抓住,要将其吃掉,直到他承诺修建城墙保护耶路撒冷才被释放,狮子也就成为耶路撒冷城郭的标志;图e为土耳其伊斯坦布尔的海报,雷辛格使用苏丹艾哈迈德清真寺的造型来变形2个L字母,苏丹艾哈迈德清真寺也叫蓝色清真寺,海报中清真寺的色彩也是蓝色的,形象地表达出伊斯坦布尔独有的标志建筑。

另外,还有一部分是依据航空目的地特色文化来提取符号。图f为英国首都伦敦的海报,用一位宫廷卫兵的形象来变形字母L;图g用美国国旗星条旗来变形字母L;图h为非洲的海报,用生长在非洲稀树草原上的长颈鹿来变形字母L;图i为丹麦首都哥本哈根的海报,哥本哈根是丹麦最大的港口城市,作家安徒生的著名童话故事使得美人鱼成为了丹麦哥本哈根的标志,因此,海报用美人鱼来变形字母L;图j是荷兰首都阿姆斯特丹的海报,荷兰是著名的郁金香王国,以郁金香的符号代表荷兰让人一目了然;图k是音乐之都维也纳的海报,故用音符替换字母L,非常生动形象;图l是意大利首都罗马的海报,替换L字母的是一个头戴橄榄枝的人,古希腊、古罗马都与橄榄树有不解之缘,古希腊人将橄榄树引进亚平宁半岛,后来在罗马人的极力提倡下,橄榄树遍及整个地中海地区,到今天,意大利的橄榄产量仍居世界第二,所以设计师采用橄榄枝来代表罗马。

运用符号元素进行创作是丹·雷辛格海报作品的典型特征之一。符号元素是任何设计都需要涉及的,符号元素运用得恰当,能提升设计作品的视觉传达效果,使设计作品简洁明了,便于人们理解。因此,符号元素在海报作品中的大量运用,使得雷辛格的作品通俗易懂,更易于被大众所接受。

4 东方元素的运用

1958年,丹·雷辛格为布鲁塞尔世界博览会科学

馆设计的官方海报获奖,在博览会上,他还对精美的远东艺术品表现出极大的兴趣。远东是欧美人使用的地理概念,一般而言,远东包括今天的东亚(俄罗斯的东部)、东南亚和南亚^[7]。在这之后,丹·雷辛格对东方文化以及东西方文化元素的融合做了很多的研究与尝试。东西方文化元素的结合,不仅在丹·雷辛格的海报作品中时有体现,而且他在希伯来文字的字体创作训练中也有类似中国书法笔触的尝试,在其绘画作品中同样出现了一系列书法创作《有字无词》,就像用大写意和抽象画的组合与排列来探讨书法的形式,《有字无词》系列作品还获得过日本的东京字体指导俱乐部(Tokyo Type Directors Club)大奖。

1963年,丹·雷辛格为“贝特谢瓦”舞蹈团设计的公告海报(见图5)就明显带有东方风格,这是其海报作品中第一次出现类似中国书法的笔触元素。在当代平面设计中,这种手法经常被设计师所使用,但在20世纪60年代,雷辛格就已将东方书法形式运用到其设计作品中,这表明其具有相当的艺术前瞻性。这幅海报由黑白红3色组成,上方黑色背景中设计了类似于书法飞白效果的抽象形态,就像一个正在舞蹈的人,海报下方的红色部分是留出来让舞蹈团书写名称场次等信息的,中间的白色文字是“贝特谢瓦”舞蹈团的名称,舞蹈团每次演出在红色部分加上文字之后,整张海报就会变得浑然一体,而且这个类似飞白的舞蹈形象辨识度很高,因此,这幅公告海报获得了广泛的赞誉。

1999年,65岁的丹·雷辛格为自己的作品展设计的海报(见图6)仍然运用了黑白红3色。在纯白的背景上,画面中出现一条巨大弯曲的书法笔触,而且带有枯笔飞白的效果,正中间还有一个红色的方块,衬托在书法笔触的底面,使视觉中心往红色方块汇集,由点线(书写笔触)面(红色方形)交织构成的画面简练大气,极

图5 “贝特谢瓦”舞蹈团公告海报
Fig. 5 “Batsheva” dance troupe’s announcement

图6 丹·雷辛格作品展海报
Fig. 6 Dan Reisinger’s poster works exhibition

具美感。

2005年,丹·雷辛格为其作品展设计的3幅海报(见图7)也运用了中国书法元素。3幅海报采用3个不同颜色的背景,但主体书法元素是一样的,大而醒目,看起来像符号,像字体,更像一次灵感的闪现,行云流水的笔画环绕着丹·雷辛格字样的色条,揭示了展览的主题。这一系列海报继承了丹·雷辛格善用原色元素进行创作的手法,画面简洁生动,大方醒目,富有视觉冲击力。

图7 丹·雷辛格作品展海报

Fig. 7 Dan Reisinger's poster works exhibition

丹·雷辛格在青年时期就开始对东方文化产生浓厚的兴趣,在其后来的平面设计生涯中,他始终坚持对东西方元素在设计上的融合进行研究和探索,其作品中出现了大量的东方元素,这使得其设计元素丰富多彩且具国际化风格。以今天国际平面设计界的东学西渐趋势来看,丹·雷辛格走在了设计时尚的前列。

5 结语

丹·雷辛格作为以色列平面设计领域的领军人物,以其精湛的色彩对比、巧妙的符号元素运用及成功的东西方元素融合等手法,向世人展示了其独特的设计风格,其海报作品是中东特色与国际化交流的优秀成果,也是东西方文化之间协调发展的成功典范。丹·雷辛格的成功与其童年特殊的生活经历有关,也与他后来为以色列建国而付出的辛苦工作密不可分。他不仅将设计当成抒发个人情感的通道,而且将设计看成感性和理性融于一体的手段,同时,他具有更偏重于理性的国际主义倾向。丹·雷辛格的海报作品形式简洁鲜明,色彩明快热烈,善于运用原色元素形成强烈的色彩对比关系,但又能实现色彩调和而丝毫不觉突兀。雷辛格还擅长将符号元素融于作品中,这是其作品简练大气而容易被世人所接受的重要原因之一。另外,他还对东方文化有着极大的兴趣,并成功地将东方元素运用到其海报创作中,这使其作品内涵丰富且具有国际化风

格。丹·雷辛格创作了大量独具特色的海报作品,这不但使其成为了以色列最成功的设计师之一,而且还使其成为了以色列平面设计领域的代言人。

参考文献:

- [1] [佚名]. 以色列著名设计师: 丹·雷辛格(Dan Reisinger) [EB/OL]. [2008-05-24]. <http://www.sj33.cn/mrt/sjs/200805/15987.html>.
[Anon]. Israeli Graphic Designer(Dan Reisinger)[EB/OL]. [2008-05-24]. <http://www.sj33.cn/mrt/sjs/200805/15987.html>.
- [2] 余秉楠. 丹·雷辛格[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002: 序言.
Yu Bingnan. Dan Reisinger[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2002: Foreword.
- [3] 崔波. 以色列著名设计师丹·雷辛格: 我还在学习 [EB/OL]. [2007-12-11]. http://static.chinavisualcom/storage/contents/2007/12/11/45813T20071211164858_1.shtml.
Cui Bo. Israeli Graphic Designer Dan Reisinger: I'm Still Learning[EB/OL]. [2007-12-11]. http://static.chinavisualcom/storage/contents/2007/12/11/45813T20071211164858_1.shtml
- [4] [佚名]. 丹·雷辛格和他的设计: 二[EB/OL]. [2014-12-20]. http://video.chaoxing.com/play_400000323_6133.shtml.
[Anon]. Dan Reisinger and His Designs: Two[EB/OL]. [2014-12-20]. http://video.chaoxing.com/play_400000323_6133.shtml.
- [5] 吴卫, 肖晟. 色彩构成: 图说本[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2006: 22.
Wu Wei, Xiao Sheng. Graphic Composition: Version with Illustration[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2006: 22.
- [6] [佚名]. 丹·雷辛格和他的设计: 一[EB/OL]. [2014-12-20]. http://video.chaoxing.com/play_400000323_6081.shtml.
[Anon]. Dan Reisinger and His Designs: One[EB/OL]. [2014-12-20]. http://video.chaoxing.com/play_400000323_6081.shtml.
- [7] [佚名]. 远东[EB/OL]. [2014-12-20]. [http://baike.baidu.com/subview/72300/10960283.htm#reference-\[1\]-10960283-wrap](http://baike.baidu.com/subview/72300/10960283.htm#reference-[1]-10960283-wrap).
[Anon]. Yuandong[EB/OL]. [2014-12-20]. [http://baike.baidu.com/subview/72300/10960283.htm#reference-\[1\]-10960283-wrap](http://baike.baidu.com/subview/72300/10960283.htm#reference-[1]-10960283-wrap).

(责任编辑: 徐海燕)