

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2016.02.012

保罗·兰德的设计理念与表现手法探析

刘翠莲

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 美国现代平面设计的开创者与奠基人保罗·兰德被誉为世界平面设计之父, 他认为平面设计应简单、直观、准确地传达内容, 应面向大众而不是某个阶层, 应文雅而幽默并传递乐观精神。保罗·兰德常用拼贴、蒙太奇、极简化作为设计表现手法, 形成了具有本民族特征的、系统的现代主义风格。

关键词: 保罗·兰德; 设计理念; 表现手法

中图分类号: J505

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2016)02-0062-04

Preliminary Discussion of Design Philosophy and Technique of Expression of Paul Rand

LIUCuilian

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

Abstract: A pioneer and founder of modern plane design, Paul Rand is known as the father of world plane design. He held that the plane design should be simple and intuitive to convey the content accurately, which should be geared to the needs of the public with gentleness, humor and optimism, rather than a certain class. Collage technique, montage, a simplified technique were commonly adopted by Paul Rand as the design technique of expression which was developed into the systematic modernistic style with national characteristics.

Key words: Paul Rand; design philosophy; technique of expression

第二次世界大战的爆发, 使得欧洲大批有用的设计人才逃往政治、经济相对稳定的美国, 在美国企业与政府的帮助下, 设计师大胆创新发展自身的设计风格, 促使美国的现代平面设计出现了百花齐放的局面。美国作为一个相对年轻的移民国家, 虽没有悠久的历史, 但思想比较开放、活跃, 易于接受新事物。美国本土设计师在学习欧洲设计思想的同时, 针对美国市场与本民族的消费趋向, 进行了相应的改进与创新。保罗·兰德就是美国现代平面设计的开创者与奠基人, 他促进了美国本土设计风

格的形成, 是世界平面设计史上最杰出的设计师之一, 被人们称为“世界现代平面设计之父”^[1]。

1 保罗·兰德的设计理念

1.1 平面设计应简单直观, 准确传达内容

平面设计的首要功能就是能够吸引观众的注意, 并清晰、直观、准确地传达海报内容, 在满足功能的基础上, 给观众带来愉悦的感受。包豪斯设计学院教授莫霍利·纳吉曾这样评价保罗·兰德: “保罗·

收稿日期: 2015-07-10

作者简介: 刘翠莲(1990-), 女, 湖南邵阳人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为艺术设计,

E-mail: 624305707@qq.com

兰德既是一位理想主义者，又是一位现实主义者，他以功能性和实用性为设计的出发点，凭借自由驰骋的想象力及无穷无尽的才思，运用诗人兼商人的语言，契合着商业与艺术。”^[2]保罗·兰德善用一些人们习以为常的、符合海报隐含内容且具有最佳视觉传达功能的简单图形进行设计，这种图形化的设计语言是保罗·兰德顺应欧洲设计思潮的结果，他利用图形易于传播与识别以及视觉阅读效率极高并富有情趣的特点加强了设计的传播功能。

1.2 平面设计应面向大众而不是某个阶层

保罗·兰德认为，平面设计应当面向大众，不能一味地追求新奇的符号媒介，而是要考虑各类人群在视觉接受的过程中产生的不同效果，从而找出视觉最佳点，以取得较好的视觉美感效果^[3]。因此，保罗·兰德注重构成平面作品的每一个设计要素的运用，他对平面构成的各个要素如点、线、面、色彩、肌理等进行全面分析，尽力使得每个设计要素在人们视觉接受中能够达到最好的效果。在版面设计上，保罗·兰德发扬了欧洲现代平面设计的理性特征，但这种注重功能的机械化的网格形式，不能被生活在美国这种重视商业效益的市场经济环境中的民族所接受。于是，保罗·兰德根据美国大众的需要，抽离出欧洲设计精神性质的内核，秉承以社会服务为中心的包豪斯设计理念，大胆创新，寻求到了适合美国本土受众的设计形式，将设计语言与美国发达的现代经济需求紧密结合，以保证信息传达的准确性和大众需要的满足。

1.3 平面设计应文雅而幽默，传递乐观精神

保罗·兰德认为招贴设计应当体现出文雅的气息，并以巧妙的幽默向大众传达欢快的情绪。他的设计作品不仅让美国的平面设计形成了具有本民族独立、系统的风格，而且使设计提升到一个全新的美学境界。他的创作善于抓住人类内心潜在的童真，为观众提供一个良好的情感导向，给人留下过目不忘的印象，从而使其设计作品脱颖而出。如保罗·兰德在其为自己的作品展览而设计的招贴（如图1所示，本文所有图片均来自于

图1 保罗·兰德
作品展招贴
Fig.1 Poster of Paul
Rand exhibition

B7%E4%BD%9C%E5%93%81)中，他运用了手和陀螺作为图形元素。抽陀螺原本就是一项充满童趣的活动，手指上顶着一个旋转的陀螺，这不仅能引发观众的童心，而且指尖上旋转的陀螺这一情境还隐喻其平面设计艺术创作对“和谐”的追求。作品中大面积的黑色背景与主体图形上4种鲜艳的颜色形成对比，给人强烈的视觉冲击。保罗·兰德善于运用隐喻、比喻的方式设计招贴海报，他创作的形象特色鲜明，传达出强烈的人文情怀与乐观精神。

2 保罗·兰德的设计表现手法

保罗·兰德善于从各种艺术流派中吸取养分，研究欧洲艺术家的创作手法，并深受抽象艺术先驱康定斯基以及立体主义画风的影响，对魔幻般的造型元素和象征性的表现手法喜爱有加，并把这些设计形式和手法有效地运用在自己的设计作品中。

2.1 拼贴手法

拼贴手法是20世纪初由立体主义画家毕加索及布拉克创造的，随后逐渐影响到世界各地^[4]。保罗·兰德对立体主义及构成主义的纯图形化的设计手法进行探索，对欧洲现代设计语言进行提炼，并运用在自己的设计实践中。他将不同的设计元素进行图形化处理后将其拼贴起来，甚至把实物拼贴在一起，形成色彩对比、肌理对比、有机形与几何形的对比，创造出强烈的视觉对比美感，吸引受众的注意并使之记住作品传达的信息。这些艺术手法的运用表现出了保罗·兰德对图形语言的重视，也表现出其对图形语言节奏的把握以及对设计理性美的认知等方面的能力。保罗·兰德重视平面元素的运用，广泛采用文字、合成摄影、图形等元素。文字在他的设计中不只是简单的发音符号或带有某种含义的符号，而是一种元素与画面其他元素相构成、抛开所有常规戒律、以有节奏与韵律的形式进行排列组合所产生的美感。

保罗·兰德为纽约艺术指导俱乐部第3届作品展设计的海报（如图2所示），表现出其拼贴手法在他的海报设计运用中达到了极致。这张海报充分体现了他运用正反空间和色彩分割安

图2 纽约艺术指导俱
乐部第3届作品展海报
Fig.2 New York art
directors club 3rd poster
session of exhibition

排方面的能力。图中有节奏地放置5张几何方形色块,大胆运用4种互补色,图形与照片相结合,组成一只自由自在的飞鸟形象,整张招贴表现出一种活跃、欢快的气氛。文字设计也井然有序地排列于视觉形象之下,既不显得呆板,也不影响人们观看的视觉习惯。这张海报将视觉元素几何化,并运用了分解与重构的手法,色彩鲜艳,对比强烈,使视觉设计传达给观众超强的趣味性。纽约艺术指导俱乐部第3届作品展海报达到了一定的艺术美学境界,以其独特吸引力成为了代表当时美国同类设计最高水平的作品之一。

保罗·兰德设计的儿童读物插图《真实、艺术、表达》(如图3所示)艺术性地运用了图形拼贴手法,将长方形的图片有节奏、有韵律地设计在大面积的灰色背景中,将视觉突出的绿色三角形放置在画面的正上方,构图自由、活跃。将复杂、繁琐的内容提炼成简洁、自由的抽象几何图形是保罗·兰德理性设计的重要表现手法,其简练的画面总能传达出无穷的趣味。

图3 《真实、艺术、表达》插图

Fig. 3 The illustration of truth, art, expression

2.2 蒙太奇手法

蒙太奇是法语“Montage”的音译,原为建筑学术语,意思是构成、装配,该词语最早被延伸到电影艺术中,是一种把分切的镜头组合起来的手段。蒙太奇作为电影艺术中一种独特的表现形式,后来逐渐在视觉艺术等领域被广为运用^[5]。保罗·兰德的艺术天赋与创新精神,使他不断探索新的设计技法,提升设计水平与创造更高的设计价值。保罗·兰德将“蒙太奇”的图形语言和表现形式借过来运用于平面设计,这是他在视觉传达设计的又一成就。在保罗·兰德为美国国际商业机器公司(International Business Machines Corporation, IBM, 一家提供信息服务的跨国公司)创作的招贴(如图4所示)中,就运用了蒙太奇手法。其中最为巧妙的就是基于眼睛“I”和蜜蜂“B”的视觉象征,结合使用已经为人所熟知的IBM公司标志的设计元素字母“M”。在这里,眼睛代表对人类的关爱,蜜蜂代表辛勤的劳动,“M”代表信息与科技,隐喻该公司对技术创新的不断追求,简练的画面传递着丰富的信息。该海报幽默风趣的形式合乎美国人幽默的生活情趣。在创作这幅海报时,

保罗·兰德对于海报中文字元素的运用,不单只是寓意符号,对于直观性的具象图形,也并不是拿来就用,而是把这些代表不同意义的符号元素进行分解,然后再将各种符号信息重新组合,最终含蓄地告诉人们广告设计中深藏的意蕴,从而创造出一种怪异的情趣。从保罗·兰德的一些作品中可以看出,他善于将海报的内容运用隐喻的方式和简练的视觉元素传达出来。他从不使用一目了然的艺术形象,因为他觉得直白的形象缺少含蓄带来的品位。虽然如此,保罗·兰德却认为设计师决不能向大众抛售概念模糊的视觉信息,而是应该引导读者主动去探索和理解广告的内容。

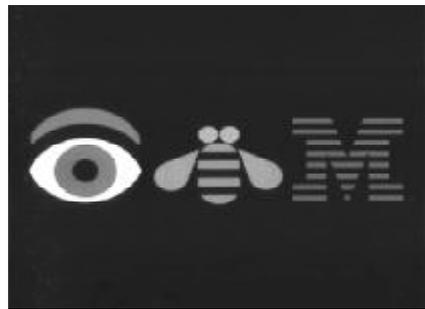

图4 IBM公司招贴设计

Fig. 4 Poster of IBM company

保罗·兰德设计的科伦内特白兰地杂志广告(如图5所示)中大胆运用了比喻的手法。保罗·兰德将侍者比拟为“科伦内特白兰地先生”,把他的头部设计成一只白兰地玻璃杯,而他的头发设计成生动简洁的线条,从而使人物具有鲜明的个性。在这幅白兰地酒广告中,保罗·兰德大胆运用了对比色,将侍者的衣服设计为红色,裙子为绿色,强烈的色彩对比使得人物更为个性化。侍者手中的碟子被替换成鸟巢,加强了整个画面的趣味性与视觉效果,整张海报给人以热烈、愉快的感受。

图5 科伦内特白兰地杂志广告

Fig. 5 Poster of Coronet brandy

2.3 极简化手法

保罗·兰德在标志设计上承袭了包豪斯平面设计的理性化、图形化特征,并将极简化的艺术手法运用在其中,建构出一种在全世界通用的、简约易懂的、服务于现代经济和社会生活的视觉语言。他认为企业标志对于一个企业来说具有独一无二性,代表着公司的形象,是公司质量的代言人,是形式

与内容的融合。因此,展现在人们视觉中的企业标志应具有设计美感,新颖、独特、有强烈的视觉识别度和易于识记。如IBM公司的企业标志和形象设计是保罗·兰德采用极简化手法的标志设计中最为经典的案例之一(如图6所示)。美国国际商业机器公司名称太长,难以让人记住,保罗·兰德为了使其便于传播和记忆,将复杂难记的名称设计成极为简洁的“IBM”,该公司至今还在使用黑体字的IBM企业标志。由于公司是以事务机器及打字机起家的,所以保罗·兰德将“IBM”3个字母设计成打字机打印风格,将“B”字母进行了图形化设计,结合“B”的造型结构,把中间负形设计成两个方孔,这个崭新的标志醒目、简洁、易于记忆,并象征性地表现了公司的打孔机这一业务内容。1976年,为了使公司在市场上继续保持一定的影响力,保罗·兰德又对IBM公司的标志进行了创新设计,将IBM黑体字变成标准色为蓝色的8条横纹的标志(如图6b所示)。条纹是电脑的一种隐喻,如此设计既传递了公司作为高科技行业的性质,又蕴含了公司具有严谨的工作态度和先进的科学技术的寓意。图6b所示的IBM标志体现了保罗·兰德将功能、艺术、独特性融于一体的设计理念,简练概括、新颖大方。保罗·兰德对标志设计的研究非常重视,他为美国很多著名企业做企业形象设计,许多企业标志至今仍然在使用。保罗·兰德说过:“一个企业形象标识系统在特定意义上比绘画更为重要,因为无数的人会看到它,并将在行为上受到它的影响。”^[6]

a) 1956年标志

b) 1976年标志

图6 IBM公司标志

Fig. 6 Logo of IBM company

3 结语

保罗·兰德是美国现代平面设计和纽约平面设

计派发展史上最重要的奠基人和开创人,形成了具有本民族特征的、系统的现代主义风格。保罗·兰德的设计没有遵循平面设计传统,而是深入研究欧洲各类艺术流派,从中吸取养分并进行大胆创新;他注重作品色彩、构成、拼贴所表现的艺术美感,在他的许多作品中可以看到鲜艳色块的对比、有机形和几何形的对比、真实的摄影形象与平涂的块面进行对比等,强烈的对比给予受众视觉的刺激,形成了富有趣味的设计风格。他善于运用图形化的设计语言,以简洁且睿智的语言含蓄地表达设计内容。对于版面设计中出现的每一个要素,他都要作适当的安排,尽力做到具有艺术美感。不管是保罗·兰德的艺术设计理念还是他的学习态度、创新精神,都值得当代平面设计师学习。

参考文献:

- [1] 方 悒. 保罗·兰德的设计语言[J]. 艺术与设计, 2012(11): 67-69.
FANG Yi. Paul Rand's Vision Design Language[J]. Art and Design, 2012(11): 67-69.
- [2] 揭湘元, 邹敏讷. 国外当代平面设计名家名作[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1995: 102.
JIE Xiangyuan, ZOU Minne. Contemporary Graphic Design Masterpieces Abroad[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 1995: 102.
- [3] 章利国. 现代设计美学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2008: 149.
ZHANG Ligu. Modern Design Aesthetics[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2008: 149.
- [4] 周叶青. 毕加索拼贴艺术对当代平面广告设计的影响[J]. 包装学校, 2015, 7(3): 78-82.
ZHOU Yeqing. The Influence of Picasso's Collage Art on Contemporary Print Advertisement Design[J]. Packaging Journal, 2015, 7(3): 78-82.
- [5] 魏晓娇. 蒙太奇影响下的视觉传达设计思维[J]. 艺术与设计(理论), 2013(7): 44-46.
WEI Xiaojiao. Visual Communication Design Thought Under the Influence of Montage[J]. Art and Design (Theoretical), 2013(7): 44-46.
- [6] 何人可, 邹敏讷. 平面设计名家名作: 2[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1997: 105.
HE Renke, ZOU Minne. Graphic Design Masterpieces by Famous Writers: 2[M]. Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 1997: 105.

(责任编辑:蔡燕飞)

