

图形创意大师霍尔格·马蒂斯作品探析

杨勇波, 吴 卫

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘 要:霍尔格·马蒂斯是国际著名的图形创意大师,主要涉足在海报设计领域。他的作品特别注重技巧的运用,经常用简洁的元素表达深刻内省的含义。从图像学的角度解读其代表性的作品可以发现,他灵活运用借代手法制造各种趣味效果,而其异质同构手法的运用能使观众产生丰富的联想空间,特别是通过对材质肌理的转换,塑造了一种新颖的视觉感受。

关键词:霍尔格·马蒂斯;海报;借代;异质同构;肌理

霍尔格·马蒂斯(Holger Matthies, 1940 -)出生于德国汉堡,是当代极为重要的海报设计大师。他的大部分作品主题都与戏剧和音乐有关,其言简意赅的表达方式和各种奇妙的形式组合,给海报作品打上了深深的个性风格烙印。他用海报作品向人们展示图形、文字和音乐、戏剧之间的协调默契。创作没有固定的思维模式,他知道如何合理组织图形中的元素,从而产生丰富的内容和视觉张力。马蒂斯善于利用各种各样的媒体和手段丰富自己的作品,他总希望通过自己的艺术创作能使自己不觉得无聊,使工作变得充满乐趣。

一 借代手法—趣味横生

马蒂斯的作品最大的一个特征是对主体图形进行夸张和变形,他的海报作品经常在各种展览中脱颖而出,以视觉张力和趣味生动的创作手法引起观众的关注。马蒂斯之所以能灵活运用趣味性的创意和表现手段来表达一些效果,是因为他很好地把握

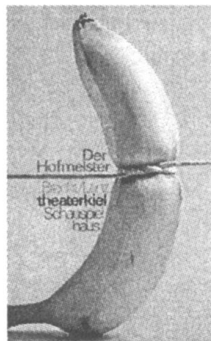

图1 庄园主(1977年)

了海报设计的语言特点,其中借代手法使用率最高。图形创意的借代手法是放弃通常使用的元素不用而另找其它元素来替代,它是借助特定的象征形象或符号,去实现情感上的借代类比,图形设计中就是将抽象的情感问题形象化。^{[1]42}图1是马蒂斯1977年(37岁)为基尔市戏剧院设计的戏剧“庄园主”海报。

“庄园主”戏剧的内容讲的是一个教师和牧师的女儿发生了有悖伦理道德之事,他们是师生关系却发生了不该发生的事情,事后教师特别后悔就割掉了自己的生殖器。马蒂斯在该戏剧海报作品中,主体元素采用了一根硕大的香蕉,它在画面中占有超过画面三分之一的面积。香蕉的中间部位被一根绳索往左右方向使劲拉扯,香蕉上下端迅速膨胀在视觉上产生强大的挤压感,让人目光聚集在绳索紧勒处。海报中香蕉代表男性的生殖器,绳索将香蕉紧勒表达了对违背伦理道德的性欲的禁止,这与戏剧要反映的主题思想恰好吻合。在图形创意中马蒂斯通过两个本不相关的元素进行内在属性的结合,赋予新的含义,给人留下了思考空间。

马蒂斯的作品中富有情趣的图形设计和文字语言能让观众产生情感共鸣,借代手法使观众产生更深的联想空间。在当今时代人们越来越注重审美追求,加上快节奏的生活和纷繁复杂的社会环境,海报作品只有具备独特的表现形式、新奇的图形设计才能得到大众的关注。在马蒂斯的作品《天鹅湖》(图2)中,他将芭蕾舞演员的脚处理成形象生动的天鹅嘴形状,这种通过局部代替整体的借代手法,使观众从表达意义上产生联想,并能使人产生心灵上的愉悦。

图2 天鹅湖(1979年)

收稿日期:2009-01-10

作者简介:杨勇波,男,湖南岳阳人,湖南工业大学包装设计艺术学院硕士研究生,研究方向为视觉传达设计及应用。

其海报作品中趣味性是一种经过深思熟虑的创意和艺术加工后的表现形式,英国美学家爱迪生指出:“凡是新的不平常的东西都能在想象中引起一种乐趣,因为这种东西使心灵感到一种愉快的惊奇,满足它的好奇心,使它得到它原来不曾有过的一种观念。……就是这个因素使一个怪物也显得有迷人的魔力,使自然的缺陷也能引起我们的快感。也就是这个因素要求事物变化多彩。”^[2]马蒂斯的创意图形作品为了追求独特的吸引力,巧妙地运用借代的手法使画面获得新的视觉感受,以独特的语言表达方式,生动有力地揭示出作品的主题和内涵,使观众在视觉享受的同时深刻领悟到作品所要表达的含义。

二 异质同构—联想丰富

马蒂斯创作的戏剧海报作品中所用的各种图形元素,就仿佛是舞台上各种戏剧元素的变化。马蒂斯对各种图形元素的使用,精确地诠释了戏剧丰富多彩这一特性。马蒂斯以一种独特方式——异质同构创作的系列海报取得了巨大成功。同构图形体现了“整体”的概念,强调美学质量,要求构成体自然而又合理,同构图形还体现了“相互统一”的观念。这个观念指的是合理地解决物与物、形与形之间的对立矛盾,使之协调统一。^[3]

马蒂斯曾说过:“一幅好的广告,应该是靠图形语言而不是仅靠文字来注解说明”。^[4]从中不难看出图形语言在海报设计中的地位及意义。异质同构是图形设计中特别吸引人的一种表达方式,它是在同一个画面中将两个或两个以上带有独立意义的图形按一定的规律加以构成、排列与溶合,然后组成新的

图形。马蒂斯 1994 年(54岁)为下萨克森州的汉诺威市立戏剧院的演出节目所设计的海报“戏剧潜入皮肤之下”(如图 3)是典型的异质同构作品。海报中所呈现的是一个男人的上半身和一张有文字的白纸,白纸上整齐地排列着该戏剧的内容简介。创作手法是将男人上半身的皮肤

图3 戏剧潜入皮肤之下(1994年)

跟白纸粘合在一起,表现出两者融为一体形成自然逼真的效果。深层涵义是表达戏剧对人的吸引力和穿透力。这种经过异质同构创作出来的巧妙组合不但能够很好地体现宣传海报的主题,更能够使观众发挥广阔的想象空间,从而使画面的情感诉求得到

很好的传达。

异质同构对现代设计的启示主要体现在其对设计形态的影响上。^[5]马蒂斯的作品在设计形态中异质同构的表现手法可以使看到的对象与以往经验发生矛盾,产生了图形创意的丰富联想。如图 4,马蒂斯 2000 年(60岁)受邀为东京时装公司设计的形象海报《剪刀》,他做成了一系列海报并用不同的材质做成剪刀的形式。《剪刀》表达勿让小孩把弄刀、剪和玩火!不同的生活环境对剪刀有特别的理解。^[6]这是为了突出一个服装品牌 BA-TSU 的“X”,其符号指意明确,布匹的纹理把剪刀换上时装,表达设计的文化语言。由于物质的物理性质不同,其表面的性质也表现出不同的特性,如坚硬、柔软、粗糙、光滑等。我们对所熟悉的物质能够凭借经验和观察判定物质的表面质感,像皮肤是光滑柔润的,而石头是粗糙坚硬的。为了克服视觉上的麻木,可将这些东西颠倒错位,用其他东西来替代原有组织结构中的一部分,结构关系不变,面貌却焕然一新。^[6]马蒂斯通过改变材质肌理来引起观众关注的图形创意作品,其丰富的想象力能给人留下很多的理解空间。

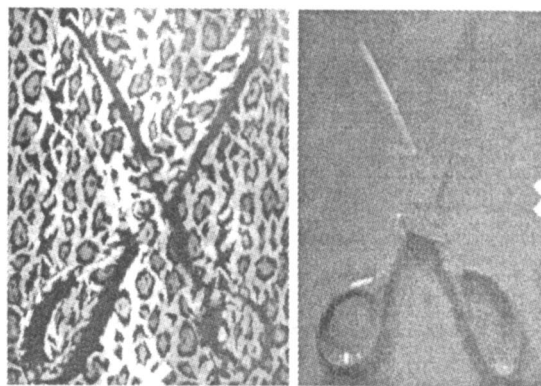

图4 RukiMatsumoto时装(2000年)

三 肌理转换—巧妙新颖

深入解读马蒂斯的海报作品,会发现他特别注重图形中元素材质肌理的灵活运用。肌理指的是物体表面一种重要的属性,它能带给人以不同的视觉和触觉感受。在海报设计作品中,材质肌理可以采用自然或人造的所有

图5 谁醉心于戏剧,请一起来(1979年)

物质,将两种不同材质肌理的元素搭配或者并置在一起,会增强组合后画面的层次感。加上内容和色彩上产生的变化,能使观众产生丰富的联想和情感。如图5,马蒂斯1979年(39岁)为基尔市戏剧院设计的戏剧海报“谁醉心于戏剧,请一起来”,画面中主要视觉元素是一个女演员的头部和很多形态各异的蝴蝶。这些蝴蝶全部被大头针钉在女演员脖颈以上的部位,并且越接近头部越密集。女演员头发的材质肌理完全被蝴蝶替换,这种效果能够体现画面的新颖巧妙,各元素由疏到密的排列强调了戏剧内容的感召力。马蒂斯在这幅海报作品中别出心裁地选用了材质肌理不相干的元素进行了新的置换,创造出了生动活泼的图形。

在图形中,使用不同的材质肌理对比取得的效果丰富多变,但是如果这种方法把握不好会导致设计出来的最后效果杂乱无章,因为材质肌理转换特别注重各元素之间的协调性。除了使用不同的材料对材质肌理进行替换外,马蒂斯的海报作品还会对材质肌理

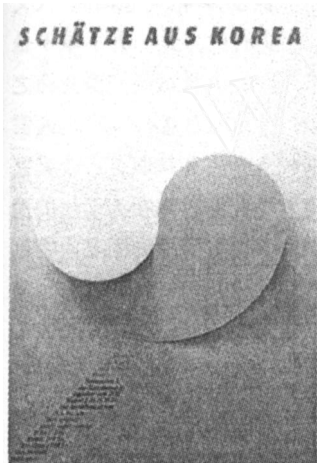

图6 韩国的宝藏 (创作年代不详)

的表面进行加工处理,使海报不但拥有良好视觉效果还拥有较好的触觉感受。例如马蒂斯设计的德国汉堡艺术和手工艺品收藏馆海报“韩国的宝藏”(如图6)就是对海报本身材质进行塑造。画面简洁均衡地显示一个太极图形,是将海报平面进行简单挖割构成的韩

国国旗上的太极符号,并利用光影的明暗效果构成立体感。这种形式不同于普通平面作品的“平面性”而形成较强的视觉冲击力。在这里,马蒂斯很好地利用了材质肌理的特征,使得纸材料在画面中简单生动,还有一定的情趣性,显示出丰富的肌理效果,让海报有了新的语言和生命。马蒂斯创造的立体海报画面简洁,能够很好地表现主题,正如他在一次演讲中说到的:“虽然这不是一个伟大的创意,但至少在我之前没有人做过如此的尝试”。在平面中表达立体效果的方法可能很多设计师有过尝试,马蒂斯开创了通过合理改变平面中的材质肌理状态达到真实的立体效果的先例。

作为现代著名的图形创意大师,霍尔格·马蒂斯设计的作品体现出较强的趣味性和新颖性。他会根据不同时代背景、地域和文化特征精心选择视觉元素进行加工处理,创作衍生出妙趣横生的作品,同时他还特别注重作品内涵和实用价值的表达,并有意在形式上去追求一些独特的视觉效果。

从马蒂斯作品使用最多的三种手法:借代类比、异质同构以及肌理转换,可以看出他十分注重图形中一些细节问题的处理,反对一切模棱两可的没有内涵的作品,并注重事物之间的关联性。各视觉元素之间通过关联组合很好地揭示出作品的主题和内容,其中借代手法主要体现出了画面的趣味性,趣味效果能够带给观众一种视觉享受。而异质同构的表现手法能够将两个不同属性的事物结合组成一个全新的形象,给人以丰富的联想。合理地利用材质肌理转换增强了海报作品的可塑性,特别是通过改变材质肌理状态取得了新颖巧妙的离奇效果。

总的来说,马蒂斯的图形创意作品能够吸引观众做近距离的深入解读,他把观众当成评判自己作品好坏的最佳评委,使得观众与作品产生互动,从而形成强烈的震撼力与感染力。他的作品带给观众的不仅是平面艺术上的视觉感受,还烘托了与主题相关的文化氛围,其反映出的历史面貌和精神风采也给受众留下了很多回味的空间。

参考文献:

- [1] 翁炳峰. 图形创意 [M]. 福州:福建美术出版社, 2004: 42
- [2] 北京大学哲学系美学教研室. 西方美学家论美和美感 [M]. 北京:商务印书馆, 1980
- [3] 周棕凯. 图形创意 [M]. 成都:西南师范大学出版社, 2000
- [4] 林家阳. 图形创意 [M]. 哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2003: 序.
- [5] 滕守尧. 审美心理描述 [M]. 成都:四川人民出版社, 2001
- [6] 门德来. 表现的突破·图形 [M]. 成都:西安交通大学出版社, 2005

(责任编辑:李珂)