

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 综合 > 美国平面设计大师保罗·兰德作品探析

所有文章快捷检索

美国平面设计大师保罗·兰德作品探析

Go [高级检索] 提示: 关键词间使用空格

发布时间: 2008-10-21

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

Page: 1

--邹文兵 吴卫 (湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘要: 保罗·兰德是当今世界上最杰出的平面设计大师之一。他以功能性和适用性为出发点, 运用极简、蒙太奇、拼贴等设计艺术表现手法, 将包豪斯倡导的设计哲学和理性之美概括为简洁、理性的设计语言并应用于商业美术之中, 以其独有的想象力契合着商业与艺术的两大领域, 给消费者开拓了新的设计文化风貌。

关键词: 保罗·兰德; 平面设计; 极简; 蒙太奇; 拼贴

1、背景

20世纪30年代的美国, 在平面设计领域与欧洲相比, 几乎还不存在现代主义设计运动, 第二次世界大战的爆发, 使得大批的欧洲现代平面设计师逃亡来到了美国, 因而把欧洲的现代平面设计介绍到了美国, 刺激了美国现代主义平面设计的发展, 于是出现了美国最早的现代平面设计队伍。这些美国设计师在欧洲现代主义基础上从事平面设计, 逐渐有了自己独特的风格特点, 并形成了所谓的“纽约平面设计派”。[1]纽约平面设计派的出现使得美国平面设计风格得以确立, 与欧洲的现代主义、国际主义平面设计风格相得益彰、互为补充。艺术天赋极高的保罗·兰德是美国“纽约平面设计派”最重要的奠基人之一。

2、保罗·兰德简介

保罗·兰德 (Paul Rand, 1914-1996, 见图1) 是当今美国乃至世界上最杰出的平面设计大师、思想家及设计教育家。半个多世纪以来, 他在视觉设计方面的建树和前卫精神对整个平面设计领域而言, 影响巨大而深远。

保罗·兰德1914年生于纽约的布鲁克林, 1929-1932年(15-18岁)期间就学于纽约普拉特学院(Pratt Institute)学习设计, 1932-1933年(18-19岁)转到纽约的帕森斯设计学院(Parsons School of Design)学习。1933-1934年(19-20岁)到纽约艺术学生联盟(Art Student League)进修设计, 师从德国杰出的设计家乔治·格罗兹(George Grosz), 在此期间, 学习了比较实质性的设计内容, 接触了大量的欧洲设计刊物, 在意识形态上受到欧洲功能主义设计思潮的影响, 对国际设计运动有了较深刻的了解, 从而使其思想站在了当时美国设计家的前列。1937年, 23岁的兰德开始了自己的平面设计职业生涯, 不久便成为“君子——冠”(Esquire Coronet)广告公司的艺术指导, 为《老爷》(Esquire)、《服装艺术》(Apparel Arts)等著名的服装艺术杂志做封面设计, 并取得了成功。之后兰德一直担任纽约著名的威廉温特劳布广告代理公司(William H. Weintraub Advertising Agency)的创意指导, 也曾受聘于美国IBM等多家著名公司并担任艺术顾问和设计指导。1954年兰德离开广告公司开始独自负责企业形象设计方面的工作, 其中案例包括美国广播公司(ABC)、IBM公司、西屋电器公司(Westhouse)、雷斯特(Next)电脑公司、UPS快递公司等等。他为这些公司和机构所设计的企业标志, 已成了家喻户晓的经典之作。保罗·兰德一生创作范围相当广泛, 涉及了书籍装帧设计、广告海报、插图、字体设计和企业形象设计等多个领域。对设计的独到理解使得兰德获得了社会的一致好评, 他创作的多件作品曾被欧美和日本的博物馆收藏, 他也因此获得了纽约艺术设计家协会, 英国皇家设计师协会等机构授予的多项荣誉。

与设计创作相比, 保罗·兰德对设计教育有着强烈的情感, 他从1942年(28岁)开始担任库柏联盟(Cooper Union)协会的老师, 1946年(32岁)在普拉特学院教学, 1956年(42岁)在耶鲁大学艺术设计学院担任教授, 教授图形设计。在美国, 其著作《关于设计的思考》(Thoughts on Design)、《设计与本能》(Design and the Play instinct)、《保罗·兰德作品集》(Paul Rand: A Designer's Art)等书籍的知名度丝毫不亚于他的设计作品。

在摄影史上被称为结构主义大师的包豪斯设计学院教授匈牙利人莫霍利·纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)曾这样评价保罗·兰德:“保罗·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”。兰德认为: 平面设计的受众群体不单是受过教育的知识分子, 而是各式各样的社会大众; 设计效果应该是生动有趣而且引人入胜。正是基于这样的观念, 他很早借鉴并采用欧洲设计家创造的照片拼贴等艺术手法, 组成既有理性特点, 又有生动象征性图形的新的设计风格。兰德对于平面设计的点、线、面、色彩、肌理、空间等各种构成要素都给予高度的重视, 在遵循功能主义高度理性的同时, 努力寻找这些视觉元素最和谐的组织方式和最佳的传递效果。

3、保罗·兰德作品创作手法透析

兰德设计出的作品具有非常强烈的视觉效果, 是因为他深谙设计的法则, 具有能够把简单变成复杂, 把复杂变成简明, 把普通变成神奇的设计能力。譬如在补色与对比色的处理上、在简单的几何图形和复杂的有机图形的混合使用上、在处理细部与整体的关系上都能驾驭自如, 以上这些在兰德企业形象设计上体现的淋漓尽致, 更是为世人留下了IBM、西屋电器公司(Westhouse)、UPS快递公司等不朽的企业形象设计。

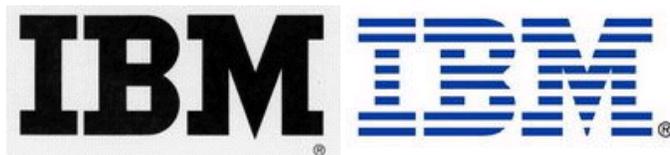

图2 IBM公司 1956年标志 42岁 / 图3 IBM公司 1976标志 62岁

3.1 极简的艺术手法

“简化”的反义词是“复杂”, 在平面设计领域中, 简化是指设计师用精练的设计语言, 略去具体细节而抓住主干, 形神兼备地传达出形象或意念的大致轮廓与内在精髓的构思方式。在兰德的众多设计作品中将简化这一艺术手法运用到了极致, 笔者将其这一重要特征称之为“极简”。

由于深受包豪斯建筑美学和欧洲字体艺术的影响, 兰德设计的标志透析着建筑般的机能性和新字体艺术的易读性。兰德认为标志作为一个

相关旧文快速搜索

> None.

企业识别系统的核心，其表现必须强而有力且容易记忆，IBM公司的企业标志和形象设计是兰德最为经典的案例之一。

二十世纪中期美国的“国际商业机器公司”是一个以生产打字机、电脑和计时器为主要业务的企业，1956年，公司主席汤玛斯·华特森（Thomas Watson Jr.）认为当时的设计比较陈旧并不能代表公司的形象，于是他邀请兰德为公司设计一个“具有非常先进理念又前卫”的标志，以便更好的传播公司形象。保罗·兰德把难以记住的“国际商业机器公司”（International Business Machines）名称缩写为IBM，便于传播和记忆，并设计出一直沿用至今的企业标志——IBM黑体字。如图2所示，在对IBM这几个字体设计时，结合IBM公司以事务机器及打字机起家这一历史，将“IBM”三个字母的形象特征设计成打字机打印风格，“B”字母中间负形设计成两个方孔，与其经营打孔机这一业务紧密相扣。标志醒目、简洁、贴切，透过这个崭新的外形传达出IBM最基本的营业内容，1976年，保罗·兰德又为IBM公司设计了八条横纹的变体标志，并选定标准色为蓝色。如图3，水平的等线构成处理让人心里产生电磁波振动的动感，既传达了公司高科技行业的性质，又寓意了公司发展理念：严谨、科学、前卫且充满激情。这个标志简练概括、新颖大方且具有强烈的视觉冲击力。兰德利用一切可以利用的项目，将IBM新的标志形象广泛运用在与公司有关的一切物体上，通过技术创新、产品设计以及优秀的售后服务，体现“IBM就是服务”的理念。IBM公司新的形象获得了人们的青睐，最终成为公众信任的计算机界的“蓝色巨人”。这个兼具标准图、标准字、标准色的IBM标志，得到了许多评论家极高的评价，也成为了我们今天企业形象设计课程中重要的案例之一。

图4 美国广播公司标志 1962年

美学家库尔特·贝德特把艺术简化解释为“在洞察本质的基础上所掌握的最聪明的组织手段。这个本质，就是其余一切事物都从属于它的那个本质。”[2]兰德真可谓对“这一聪明的组织手段”运筹帷幄，他设计的作品视觉秩序清晰明确、画面简洁，却不影响主题思想和丰富信息的传递。图4是1962年兰德为美国广播公司（American Broadcasting Company）创作的标志，标志中abc字母水平构图，字母形态的设计及整体空间的处理上集中体现了以极简的特征来强调作品内在魅力，通过简化各种视觉元素，寻找最佳的组合排列方式，达到最好的表达效果。

3.2 蒙太奇手法的运用

蒙太奇，是电影构成形式和构成方法的总称，是法语“montage”的译音，原是法语建筑学上的一个术语，意为构成和装配。后被借用过来，引申用在电影上就是剪辑和组合，表示镜头的组接。[3]

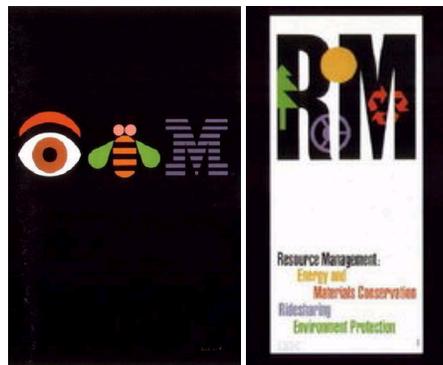

图5 IBM的招贴设计Eye-Bee-M 1981年 / 图6 IBM招贴广告设计 1980年

保罗·兰德对蒙太奇艺术表现手法的掌握、借鉴并运用于平面设计中，是其在视觉心理上的又一成就。如图5、6是IBM公司的招贴设计，也是兰德的传世之作，在招贴设计和字体设计领域的开拓探索给他的设计职业带来了深刻的影响。作为一名“功能主义者”和“实用主义者”，他在内容和形式之间划出了严格的界限，他认为好的设计应该简洁地表达内容，无须华丽的语句；不好的作品只是流于形式、是肤浅的。他总是试图在广告作品中引导受众主动探索和诠释广告传达的内容。在图5招贴中，一个眼睛、一只蜜蜂和一个M代替了IBM传统logo：“I”设计成眼睛，是对人的关爱；“B”设计成蜜蜂图形，代表的是辛勤劳动；“M”信息与科技，是对技术的不断创新。在创作时兰德并不用简单的英文字母来设计这幅招贴，而是把这些符号元素进行意义上的分解，然后再将各种符号信息重新组合。体现了IBM一直在锐意创新、辛勤劳动并积极进取的精神。风格独特又构成得和谐自然，显现出设计的创造价值，体现了科学与艺术的结合，合乎观众的接受心理。

兰德不断探寻蒙太奇的平面表现方式，他从二维空间与人的关系、作品和受众的关系之中去发掘平面设计的无限可能。图6设计的主题是推广IBM企业文化的招贴，作品的黑色边框和白色的背景可以将观者的注意力集中在招贴的主要内容上。RM是资源管理（Resource Management）的缩写，色相与IBM产品色彩风格相同采用黑色，体现了IBM的产品形象与专业精神；橙色的圆象征“能源”（Energy）体现了一种活力；循环箭头象征着“资源保护”（Materials Conservation）采用赤色，表现了一种流动和广泛认可；“方向盘”是“共乘”（Ridesharing）采用接近海洋颜色的蓝，表示了共享这一主题；绿树是环境保护（Environment Protection）使用自然最初的色彩绿色，反映了生命的价值和健康的意义。画面通过色彩补色对比原理，形成视觉对比效果，让受众生成强烈的视觉印象。这幅作品表达形式不拘一格，富于变化，体现着IBM的专业精神与产品厚重的质感，彰显了IBM的理念与企业文化，达到了宣传企业形象和产品的目的。

图7“desi8n 63”纽约艺术指导俱乐部海报 1963年 / 图8《真实、艺术、表达》

3.3 拼贴手法的运用

拼贴艺术形成的主因，源于毕加索急欲突破空间的限制而神来一笔的产物，最早运用于设计领域的是一些欧洲设计家。由于兰德平时很注重对欧洲艺术家创作方法的研究，他把这一创作的方法运用于自己的设计实验。兰德的拼贴手法多元化，体现在对色彩、肌理、质感及画面的重组构成的丰富变化上，在他经营的画面中往往还充满着游戏和

讽刺的趣味。如图7“desi8n 63”纽约艺术指导俱乐部海报与图8《真实、艺术、表达》，都是兰德以拼贴手法实现的最佳诠释。在这些作品中兰德把照片拼贴的图形、绘画插图或简单明确的文字标题，活跃而井然有序地排列于版面之间，代表着当时美国同类设计的最高水平。兰德的设计中充满着一般设计家不敢采用的补色对比的混合使用、简单的几何图形和复杂的有机图形的混合使用、照片的拼贴和大色域的结合使用。在节奏的把握、特殊的设计概念与品位等方面，都充分显示了保罗·兰德对设计的深刻认识及对视觉心理的控制能力。通过对拼贴艺术手法的运用，兰德创造出一个以集结视觉引力、多重内涵与视觉趣味的视觉世界，搭建起自己的感官世界与受众间的桥梁。

4、结语

保罗·兰德的设计实践领域极其广泛，但其作品设计风格却不拘一格，富于变化，且具有强烈的现代感。在设计创作过程中，兰德将出发点 and 归宿点都以人性的角度加以思考，坚持简洁洗练、自由和隽永的艺术表现之路。色彩运用鲜明且强烈，作品独具清新诙谐的幽默感，使得兰德的作品思想蕴意丰富且韵味无穷。兰德在设计领域的突破，给消费者开拓了新的设计文化风貌。

兰德的设计以其严谨的构图、线面简洁的几何图形，拒绝了无谓的形式而独求平面艺术的真谛，承袭着由包豪斯倡导的现代派设计理念和美学原则。为了将20世纪上半叶包豪斯倡导的设计哲学和理性之美，切实应用到商业美术中来，他付出了毕生的精力。在设计艺术发历史上兰德的贡献不单是创作了一幅幅具有强烈现代感的平面作品，而是把一个新的设计文化提高到了理论上的高度，他在视觉设计方面的建树和前卫精神对整个平面设计领域而言，影响巨大而深远。

参考文献

- [1]王受之：《世界平面设计史》[J]，北京，中国青年出版社，2002年9月版，第224页。
- [2][美]鲁道夫·阿恩海姆：《艺术与视知觉》[J]，滕守尧、朱疆源译，成都，四川人民出版社，1998年，第66页。
- [3][俄]爱森斯坦：《蒙太奇论》[J]，富澜译，中国电影出版社，2003年9月版。
- [4]南政：平面设计中的蒙太奇[J].装饰，2007年第7期，第123-124页

作者简介：

邹文兵（1979-），男，江西樟树人，湖南工业大学包装设计艺术学院助教，湖南省包装设计艺术与技术研究基地工作室成员。厦门大学文学学士，湖南工业大学包装设计艺术学院在读硕士，主修视觉传达。通讯地址：湖南省株洲市泰山路湖南工业大学包装设计艺术学院，412008。

吴卫（1967-），男，湖南常德人，湖南工业大学包装设计艺术学院院长、教授、硕士生导师，湖南省包装设计艺术与技术研究基地首席专家。清华大学美术学院设计艺术学博士，曾于1988-1990年留学日本千叶大学デザイン学科，主要从事传统艺术符号文化和高校艺术教育理论研究。

The analysis of American graphic designer Paul Rand's work

Zou wenbing Wu wei

(School of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412008, China)

Abstract: Paul Rand is one of the best Graphic Designer in the world. He suggests functionality and applicability, he also utilizing Minimalization; Montage; Collage and some other techniques to express the Art of Design. He generalized Bauhaus' Design Philosophy and the art of rationality into a simply and rationally languages, and applied it into commercial art. His unique imagination which perfectly combined the art and the commerce area, which present a whole new concept of Design culture to the customers.

Key words: Paul Roland; graphic design; minimalist; montage; collage

相关链接

» None.

Page: 1

责任编辑: dolcn

设计在线链接代码

@esignonline

@esignonline
http://www.DOLCN.com

正式启用CNNIC官方中文域名
设计在线.CN; 設計在線.CN; 设计在线.中国

© 1997-2008 DesignOnLine

关于我们 | 豁免条例 | 广告赞助 | 网站地图 | 活动支持 | 友好同盟 | 返回首页