

蒙德里安的抽象主义对当代中国海报设计的启示

姜韶颖 朱加莹

(东北大学 辽宁 沈阳 110819)

[摘要]蒙德里安是荷兰风格派的重要奠基人之一，是几何抽象画派的先驱。他的绘画由早期具象的，立体主义的形式逐渐演变为抽象的，更为纯粹的视觉艺术。他认为艺术应该祛除一切外在的形式，以抽象精神为目的。他崇尚直线美，主张通过直线的美感观察事物的内在形式。蒙德里安抽象主义的创作形式对于当代设计的诸多方面造成了巨大的影响，一方面打破了传统设计语言的束缚，使现代设计得到多元化的发展，另一方面也使得设计师的设计理念多维度的展开。在现代的设计语境下研究蒙德里安的抽象主义作品，并分析其中的设计语言对于当代中国海报设计带来的启示。

[关键词]蒙德里安；抽象主义；海报设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.2043

一、蒙德里安艺术形式解析

(一) 具象与抽象

普遍来说，具象和抽象是两种完全不同的概念。表面来看，多数人会认为具体的、写实的即具象，夸张的、变形的即抽象。但是从本质上来说，具象和抽象都是属于表现美的方式，只是所表达的内容有所不同。具象所表达出的内容是自然界中事物本身所具有的特征，艺术家们通过对于事物外在形式的把握，加上自身对于事物的理解所呈现出来的效果。抽象则是直接揭示了客观世界所具有的规律，是不会因为客观事物的改变而改变的。从思想上来说，人的意识也通常分为理性和非理性两种状态，具象艺术是通过对色彩、事物形态等的观察后经过精密的推算后所得出来的结论，呈现出来一种理性的形态。而抽象艺术则是一种无规律的非理性表现。^[1]总而言之，具象是理性的，而抽象是非理性的，但是这种非理性是一种超越理性的，理性的理性，并不是不理性。在蒙德里安所体现出来的艺术特色中，这种拥有很强的理性因素体现的尤为明显。

(二) 形式与表现

不同艺术形式可以表现出不同的视觉效果，视觉效果可以激发人对形式的认识与感知。画面可以让我们联系生活，联系我们对情感的认知，联系我们所积累的视觉经验；这些能画面产生互动。这种应激反应，是画面中“形”与“型”构建联系所呈现的意义。蒙德里安通过纵横的线条分割以及不同颜色的色块来勾勒出画面的效果，手法独特鲜明，这样的艺术特色表面看起来简单，实际形式多样，塑造了具有典型性的艺术形象，符合对审美的最求，能给人带来不同的审美感受。

(三) 均衡与统一

蒙德里安认为“造型”美是通过基本线条、颜色和均衡关系表现出来的，平面中的均衡关系是他所强调的重点。均衡可以在自然状态下被表现出来，它具有统一性、普遍性和协调性。它的存在方式事多种多样的。从物理角度上来说，均衡代表的是自然中物体之间，可以在力的相互作用下达到平衡；从生物角度上来说，均衡代表的在生物间构成完整的

生物链，从而达到生存上的平衡；从审美角度上来说，均衡就是在画面中既能展现具有冲击力的视觉效果又能多元素之间相互抵销，相互交融的平衡。达到均衡与统一的前提，是要有对立关系存在。

二、蒙德里安抽象主义对商业海报设计的启示

(一) 抽象主义的造型法则在海报设计中的体现

与设计功能的复杂性相比，简洁是衡量设计是否简单和优美的标准，海报设计也同样如此。同样简洁的两幅作品，能够传达的信息越多越好。但是传达相同信息的海报，画面越简洁则传达信息的效果就会越好。抽象主义就能够很好地将自然事物以及人们的精神世界用一种理性简洁的构图方式呈现出来，这种精炼的线条以及高度提炼的视觉符号无疑是受到工业以及科学技术进步的影响。这一点与现代海报设计的要求，包括图形语言的概括、简练等特征相符合。抽象主义在构图中所追求的构图形式的平衡与和谐，以及视觉上趋于平衡的色彩也是现代海报设计中所需要的。在海报设计的排版设计中，图片、文字、留白等元素就可以看作是抽象主义中的点、线、面。如此分析就可以比较准确的把握海报设计的视觉规律，更好地帮助设计师抓住重点，设计出简洁而又信息丰富的作品。所以抽象主义与海报设计之间也有着千丝万缕的联系。

(二) 蒙德里安的抽象主义对于海报设计中形态构成作用

1. 构图

纵观蒙德里安作品及艺术特色，便可发现他的作品构图就是经过设计和优化的平面构成，他所呈现的构图就是调整平面元素的分布关系，通过抽象的表现方式，利用数理关系与美学思想的整合，纯粹表现了点、线、面间平面空间关系的构成美，并形成独特的艺术特色，认为真正的造型可以通过平面的均衡关系被表现出来，这样的观点这对平面构成影响意义深邃久远，同时也影响到了海报设计领域。

蒙德里安所呈现出的艺术特色和受抽象主义思潮影响下提倡的新造型主义观点，影响了之后诞生的包豪斯设计教育体系里的平面构成理论，提供了具有指导性的理论体系。原

因在于他的艺术作品中包含了平面构成三种基本构成元素的艺术特征,这三种基本构成元素也是如今设计领域内平面构成的基本理论和实践方向基础框架。在他所倡导的风格派和相应的艺术理论体系中,将抽象的点、线、面作为平面设计形式手法与构成造型的重要准则,为形态构成在美学思想上将抽象艺术与设计技术相互交融,相互转换提供了无限的可能性。在收集资料的过程中,通过阅读大量有关《平面构成》的书籍与文章发现,以在平面设计领域中对平面构成内容的讲述都提到点、线、面的基本属性和特征还有构成法则的组织原理和重点等,也都谈到了蒙德里安的风格派和独特的艺术特色对其的贡献和影响,虽很简单,并不很深入,但体现出了它的重要性,是必不可少的内容。在当今时代下的海报设计领域也继承了蒙德里安关于点、线、面关系的构成体系,与此同时加入了同时代以及所在的社会环境下所要求的审美准则和思想等,得到了开拓和发展。^[2]

2. 色彩

蒙德里安的色彩观趋于理性。他对色彩构成最基本的三个属性:即在色相、明度和纯度在色彩关系之间构成方式有着独到的见解。他在颜色的色相对比中,明确了对于色相的选择:既三原色红、黄、蓝,其次在明度个纯度的对比关系中也采用了高明度和高纯度的对比来表现出色彩构成上的虚实冷暖的空间关系,通过调整位置分布、对比搭配来控制平面在视觉和心理上的和谐秩序感。这也满足了色彩构成的最终目标。除此之外,他还对三非色:既黑、白、灰的使用进行了观点上的阐明,认为有了它们的存在,才能增强其他颜色的艺术魅力,使空间更加明确这对于现在海报设计在色彩搭配使用中有着指导性意义。

在现代海报设计中,具有表现力的色彩构成对于设计者创造能力的自由发挥和作品信息的传递是至关重要的,这点就像我们平时观看影片或者舞台剧,通过对音乐运用烘托或加强某种情感上的表达。同时鲜明且具有很强的色相区别的颜色可以在平面的空间划分中起到很大的作用,可以明确控制平面内的空间分布,使观者在观赏作品时起到言简意赅的效果。这也是蒙德里安对颜色理解在未来影响包豪斯对设计学者在色彩构成方向培养的体现。不再拘泥于传统写实作品中细腻的色彩关系,呼吁从文学性的束缚中解放出来,回归纯粹的色彩关系,开拓出色彩全新的设计美。总体来说,蒙德里安高明度高纯度,色相分明的色彩理论,虽然能从其中看见马蒂斯所倡导的野兽派的影子,但又有所改进,加入了自己的想法,阐明的美学思想具有独立性。他的这种色彩观,是一种具有活力、创造力和节奏感的色彩观念。这对平面设计的发展和现代海报设计领域的色彩构成和审视色彩美感的影响是不可磨灭的,同时也将色彩本身具有的基本属性注入精神情感上的功能,增强了色彩在海报设计中的艺术性与表现力。

3. 内容与空间

蒙德里安创作的作品内容时不仅仅停留在二维平面空间当中,还与他所创作作品的画室在空间上展现了他的个性与他的创作环境紧密的融合在一起的,这个画室成为他艺术是有特定的场所创作的,这也是作品与空间构建练习的表达,他将作品与空间有规律的进行分布,在所有参观过蒙德里安创作环境的人都表达出了相同观点,他的的工作室的明亮洁净且井井有条,和墙上的构成布局,和家具摆放的位置语化作对应关系,他的话是就是衣服艺术品,它的创作空间的内容也是来解释他作品的工具,他及注重对将空间看成与作品联系的部分。

蒙德里安的艺术特色和他所引领的新造型主义体现出的几何抽象美学观点与平面设计领域对比看似相互独立,实则具有一定联系和转换的关系。

(三)在中国海报设计中建立抽象理念及几何构成的思考模式

蒙德里安的艺术特色和他所引领的新造型主义体现出的几何抽象美学观点与现代海报设计领域对比看似相互独立,实则具有一定联系和转换的关系。其对海报设计的影响在我看来体现在平面设计创作思想上、创作表现上、设计语言上及发展趋势这四个方面。在海报设计的基础理论中,可以通过上文我们论述的蒙德里安的艺术特色在形态构成的三大构成的作用中,能看到对其的影响同时也渗透到其中。在海报设计领域中的所遵循的理论可以寻找到蒙德里安艺术特色的影子,正是因为蒙德里安艺术特色及几何抽象美学观的理解符合当今很多设计者的创作的目的和审美规律,并且能够表现出形象的形式美,所以被合理的进行应用,从而能让海报设计作品更有表现价值,不仅如此还兼备更为上层的审美价值,充分继承了包豪斯所倡导并一直延用至今的技术与艺术所融合的现代主义设计核心思想。不同的是蒙德里安在创作时是对平面关系直接表现为抽象几何关系,表现纯粹的画面均衡的普遍美,而我们在进行设计时需要在抽象的几何构成空间里加入设计所需要传达的元素,这就相对是多了一道工序,在蒙德里安作品中构成和元素都是抽象的,而在平面设计中构成是抽象的而元素按照需要有可能是具象的。将蒙德里安艺术特色与现代的海报设计进行比较可以发现,二者虽具有矛盾性,但也具有统一性。

三、结语

蒙德里安的抽象艺术,并不是简单的格子画,其中所包含的更深层的精神内涵也是现代设计师需要把握的。在目前形势下,表达精神层面的好作品将会接踵而至,中国海报设计的发展,也需要人们去努力推动。

参考文献

[1]徐沛君.蒙德里安艺术选集[M].北京:金城出版社,2014.