

新艺术运动时期的平面设计

徐星明

黑龙江建筑职业技术学院 艺术设计系 150000

[摘要]对于平面设计主要是指图像所承载信息的最大化的传达，其功能特点以及传达性明显大于视觉的取悦，也就是在抽象二维空间当中，运用各种元素设计以及元素之间的组合设计才能达到有效的信息传达；由于前现代时期平面设计的发展来看，其最为明显的改变是更加关注于服务层级以及生产方式。新艺术运动在平面艺术的领域中更体现出具有影响力的设计运动。本文通过对新艺术运动的由来进行概括，并提出了理论指导相关概念，基于此分析了新艺术运动的平面设计内容。

[关键词]新艺术运动平面设计

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.689

新艺术是一场承上启下设计运动，诞生于由传统走向现代的转折与过渡时期，同时具备现代和传统、焦虑和信心、颓废和进步，具有重要的历史意义。在充满艺术氛围的历史时期，平面设计中的海报艺术更具有独特艺术魅力，甚至在新艺术运动时期，很多艺术语言源于平面设计。新艺术运动在平面艺术领域展现了独特的艺术风格和艺术特点，优雅而生动的曲线，柔和而温暖的色彩简洁的二维图像、极具个性的艺术语言对平面设计作品进行装饰。其创新精神对当代平面设计产，从19世纪90年代至20世纪初，延续时间将近20年。

对于平面设计的功能性要求，也就是将图像所承载的信息最大化，并且功能性传达相比较视觉取悦性而言更加好，也就是在抽象的二维空间当中运用各种因素进行设计，使得元素之间的组合设计达到最佳有效的传达；主要是由前现代时到现代时平面设计的发展这种最大的变化在于服务阶层发生的变化以及生产模式的变革。其中值得注意的是，新艺术运动在平面设计更多关注于服务阶层^[1]。

一、新艺术运动发展源泉概括

新艺术运动是在资本主义经济持续发展的大环境下，大批量的知识分子认为技术生产下的工业产品形态过于丑陋，缺乏艺术审美，希望通过新艺术运动努力探索艺术与工业化生产方式的关系及二者的结合方式。第一次工业革命后，欧洲各国工业化水平不断提高，生产方式的发展对传统制造业形成了一定冲击，同时在一定程度上改变了人们的生活方式。伴随着工业革命的发展，越来越多的工业产品出现在大众视野，技术与艺术分离的现象也愈发明显，越来越多的反对工业化的声音出现。在这样的大环境下在19世纪下半叶，工艺美术运动反思工业化的思想得到广泛传播。工艺美术运动提倡复兴手工艺，反对矫揉造作的维多利亚风，否定了工业产业产品美学价值，认为只有恢复手工艺才能够让工业产品更加具有审美价值。对于新艺术的概念最早可以追溯到巴黎，是由新艺术设计的三个主要中心之一的“新艺术之家”

设计事务所，大约在1900年举办了一场关于新艺术风格的家具展，这次的家具展影响广泛^[2]。由此，新艺术一词不胫而走，对于这项运动范围涉及十几个国家，最早由法国、比利时发展而来，最后蔓延到欧洲各个国家，甚至是美国。设计领域当中包括了产品、建筑、服装以及平面设计的相关内容，使得绘画艺术以及雕塑领域都受到了影响^[3]。

二、新艺术运动的理论指导以及风格特征点

新艺术运动吸取了大量工艺美术运动的精髓，反对矫揉造作的维多利亚风格。新艺术运动平面艺术设计作品更加贴近自然，无论是作品中简洁的线条，平面作品的色彩，代表了新旧交替时代艺术设计风格的转变。这一时期的平面艺术创作，整体的艺术风格风格由烦琐、复杂转变为简单、明快，由注重装饰转变为注重对信息的传递，由千篇一律转变为注重个性化的表达。这种转变为后来现代主义设计的蓬勃发展奠定了坚实的基础。对于新艺术风格更多的关注于“新”，也是工艺美术运动一脉相承的特点，其最大的改变在于抛弃以往任何一种历史风格为参照物，更加宏观的把握，整体艺术的氛围，对艺术家所创造的一种社会生活提供了更为舒适的环境，使的新的美术形式革新在不断的蔓延到设计领域的多个层面，最终形成独有艺术和审美观^[4]。

三、新艺术运动的平面设计案例

新艺术运动是一场承前启后的艺术设计运动，在历史上具有重要的意义。新艺术运动的诞生预示着工艺美术运动的结束，象征着现代主义的逐渐来临。新艺术运动的平面设计作品自然、简洁，集中体现了新旧交替时代艺术设计风格的转变。新艺术运动艺术家采用流畅的曲线、自然的图案、丰富的色彩装饰设计作品，这种风格对于后世平面设计作品的装饰手法发展有着深远的影响。新艺术运动不同于以往的艺术运动，具有自己独特的设计思想，创新精神推动了当代平面设计作品的不断发展。

(一) 新艺术运动背景下“现代海报之父”——朱莉丝·谢列特 (Julies·Shellett1841—1910)

谢列特通过运用彩色石印的技术方式，受到来自法国洛可可画家的影响独树一帜，形成了一种自由风格以及流畅的画笔风格，同时也受到英国作家明快华丽的色彩影响，做好色彩的运用和处理，从而形成类似于水彩画晕嫩的画笔风格。其作品娱乐性、绘画性、装饰性并存，并且画笔的形式多样，对于画笔的色彩，情感更加的强烈，能够更好地冲击观众的视野，从而创作出一种纤细优美的女性特征，也被称之为谢列特女(The Cherettee)。这是历史上被嘲帖为第一位大使的重要原因，主要由于这些作品的形成都是一个伟大的艺术品。

(二) 新艺术背景之下的阿尔丰斯·穆卡(Alphonse Mucha1860—1939)

在19世纪末法国平面设计迅速发展，穆卡成为当前新艺术运动平面设计的重要人物，其作品风格成为影响法国的设计师，穆卡深受拜占庭文化深度影响，通过采用新艺术运动的植物曲线进行装饰，画笔单线平涂色彩，设计出精细的人物特征，由此，被人们称之为“穆卡风格”(le style mucha)。

(三) 新艺术背景下的黑白线条大师——奥伯利·比亚兹莱(Aubrey Beardsley1872—1898)

比亚兹莱是英国新艺术运动时期，激进以及非常前卫的设计师，由于受到日本平面设计的影响，在设计过程当中表现出不同的艺术风格，但是作品主要以黑白线条的描绘为主，在线条的运用更加重视其长短粗细、刚柔并济，作品表现出强烈的韵律感、顿挫感，相比之下较为简洁精炼，充满着强烈的主题特点，充分展现出想象空间，在当时的社会环境下，由于人们对性的理解差异，因此，他的作品被称之为新艺术运动之下的疯狂孩子^[5]。

四、新艺术运动的平面艺术设计风格

1. 认为曲线才是最美的线条用流

新艺术运动采用自然、流畅的曲线勾勒事物的轮廓。这场设计运动的重要灵感来源之一是东方的艺术风格，尤其是日本浮世绘木刻版画的流畅线条。因此，新艺术运动的平面设计作品区别于以往的设计风格，不再模仿真实的主体而是转向利用流畅、扭曲的自然线条和形状装饰设计作品。

2. 用自然图案进行装饰

新艺术运动采用自然图案进行装饰自然界中的动植物是新艺术运动另一个重要的灵感来源。艺术家想完全摆脱19世纪设计风格的影响，因此，他们拒绝了以往的风格特征，转向自然界寻求新的装饰设计方式。新艺术运动中的典型纹样是从自然草木中抽象出来的，多是流动的形态和蜿蜒交织的

线条，充满了内在活力。艺术家甚至直接参考海洋生物、植物插画进行装饰。

3. 用柔和色彩表现情感

新艺术运动采用柔和、丰富的色彩表现作品的情感特征，常用橄榄绿、康乃馨粉、长春花蓝等色彩。如，捷克艺术家阿尔丰斯·穆夏，擅长使用优美、流畅的曲线与柔和、明亮的色彩展示女性优雅、恬静、动人的形象，其作品风格独树一帜，为后世留下了许多经典作品。

4. 用简洁的二维图像展示内涵

新艺术运动采用简洁的二维图像展示作品内涵。对于曲线的重视和强调，使这场运动具有强烈的平面特征，也具有较为明显的东方艺术风格的痕迹，特别是日本浮世绘风格的痕迹。19世纪写实的海报绘画手法是西方的主流设计方法，新艺术运动采用了二维化的绘图方法，简化了招贴的绘制手法。这种简洁、明快的平面设计作品受到了大众的欢迎。

五、结语

在新艺术运动时期的设计风格中，艺术家们非常擅长运用曲线的设计，曲线与色彩的有机结合使得平面作品变得更加生动，这对后世的平面设计有着深远的影响，无论是在装饰手法还是设计构思方面，都非常具有代表性，于此同时，新艺术运动的创新精神刺激了当代平面设计的探索与发展。新艺术运动时期的平面艺术风格，首先是以具有生命活力的自然形态为主的纹样装饰，从而表达出对自然模仿的热情，使得弯曲的线条和流动的形态更加饱满；从另外一个层面来看，对于这一时期的平面设计，是将设计和日常生活充分的联系在一起，更好地拉近艺术与日常生活之间的距离，为今后的艺术发展奠定了良好的基础，提供更多参考价值。

参考文献

[1] 于利.“装饰性”和“现代性”：新艺术运动时期的平面设计[J]. 创意设计源, 2020(3): 5.
 [2] 万美辰. 新艺术运动的特点及其对世界平面设计的影响[J]. 西部皮革, 2021, 43(14): 2.
 [3] 王菁楠. 浮世绘对新艺术运动时期西方艺术风格的影响[J]. 美术教育研究, 2020(15): 2.
 [4] 周泊宇. 解析新艺术运动中的图形装饰[J]. 美术教育研究, 2021(21): 2.
 [5] 周腾官, 赵祎. 由传统向现代过渡期的新艺术运动首饰[J]. 服装设计师, 2020(11): 4.

作者简介:

徐星明, 1983.6, 男, 汉, 肇源县, 本科, 讲师, 视觉传达设计方向。