

20世纪世界现代设计丛书

视觉设计

CENTURY

VISUAL DESIGN

郭振山
刘增彦
编著

中国纺织出版社

20世纪世界现代设计丛书

CENTURY VISUAL DESIGN

视觉设计

郭振山 刘增彦 编著

中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年视觉设计 / 郭振山, 刘增彦编著. —北京 :
中国纺织出版社, 2017.2
(20 世纪世界现代设计丛书)
ISBN 978-7-5180-2873-3

I . ①百… II . ①郭… ②刘… III . ①视觉设计—工艺
美术史—世界 IV . ① J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 202752 号

策划编辑: 余莉花 特约编辑: 符 芬 责任校对: 王花妮
版式设计: 刘增彦 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010 - 67004422 传真: 010 - 87155801

http: //www.c - textilep. com

E - mail: faxing@c - textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1 / 12 印张: 19

字数: 256 千字 定价: 68.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

序

在中国，艺术学门类所属的设计学是一门年轻的学科，但无疑也是发展最为迅速的学科之一。正因为如此，它在某些方面的发展与建设上就显得不够成熟，不够完善，在学术研究上相对滞后。天津美术学院有着百年的办学历史，设计学的发展也是由来已久。学校一直都非常重视相关学术的建设和发展，在诸多同仁的努力与促成下，历时数年，撰写完成了这套“20 世纪世界现代设计系列丛书”。

本套丛书包括《百年视觉设计》《百年工业设计》《百年服饰设计》三本，是中国首次系统化、全面化的百年设计品鉴丛书，它记录过去、反思过程、预想未来。视觉设计、工业设计和服饰设计具有多样、复杂、流动性等特点，而目前国内的设计历史类专著多偏重产品，对于视觉形象等谈及较少。本套丛书系列化的书写方式更为科学合理，既能兼顾各方向发展的特性，又能把握全局，更全面地介绍和论述设计艺术发展。

在编写方式上，本套丛书力求创新与实用。20 世纪无疑是现代艺术和设计发展的最重要阶段，三本图书各选取 100 个点进行分析介绍，这在国内甚至国际上都具有领先意义。专题论文式的介绍与编写方式也更具有阅读性。图书文风朴实，更有利于传播与交流，对于普通受众而言也是极具价值的美育选择。图书的相关负责人及课题成员多次国外考察和学习的经历确保了图书的前瞻性，在内容、深度和广度上都有着重要的学术价值。他们试图以独特的视角进行拓展和研究，力图为读者的进一步学习和研究提供便捷和指引，为读者今后就某些具体问题深入研究提供有价值的思路。

继往开来，任重而道远，设计艺术将在我国社会各领域的发展进程中扮演更加重要的角色，因此相关的学科建设也必将变得更加重要。希望本套丛书的完成和出版能够抛砖引玉，为设计学科的不断成熟和完善尽绵薄之力。

郭振山于天津美术学院

2016 年 5 月

目 录

一、 艺术的崭新时代 (约 1890 ~ 1918 年)

1. 威廉·莫里斯和他的朋友们	004
2. 新艺术运动	006
3. 日本风格	008
4. 奥博雷·比亚兹莱的唯美插图	010
5. 大众娱乐与广告	012
6. 阿尔丰斯·穆夏的招贴画	014
7. 蒙马特之魂: 亨利·德·图卢兹·劳特雷克	016
8. 欧洲大陆的莫里斯: 亨利·凡·德·威尔德	018
9. 德国 VI 设计之父: 彼得·贝伦斯	020
10. 技术与出版集团的发展	022
11. 维也纳“分离派”	024
12. 英国设计师查尔斯·马金托什	026
13. 第一次世界大战的招贴	028
14. 老上海的月份牌	030
15. 妇女解放运动于平面设计	032
16. 美国新艺术运动大师威尔·布拉德利	034

二、 前卫探索与现代主义设计的诞生 (约 1918 ~ 1933 年)

17. 未来主义	038
18. 达达主义	040
19. 摄影蒙太奇技术先锋: 约翰·哈特菲尔德	042
20. 消费品设计	044
21. 老上海的包装与设计	046
22. 美国插图画的传奇: 诺曼·洛克威尔	048
23. 红色设计	050
24. 俄国构成主义设计师埃尔·李西斯基	052
25. 亚历山大·罗琴科的设计	054
26. 伦敦地铁系统设计	056
27. 荷兰“风格派”设计	058
28. 表现主义	060
29. 超现实主义	062
30. 包豪斯	064
31. 赫伯特·拜尔	066
32. 装饰艺术风格	068
33. A.M. 卡桑德拉的商业招贴	070
34. 摄影与蒙太奇	072

074 35. 广告与现代生活

076 36. 扬·茨池侯德

三、第二次世界大战期间的平面设计 (约 1933 ~ 1945 年)

080 37. 新闻摄影与杂志

082 38. 路德维克·霍尔魏恩的海报

084 39. 第二次世界大战期间苏联海报

086 40. 第二次世界大战期间美国海报

088 41. 雷蒙德·罗维

090 42. 美国消费主义广告

092 43. 麦哈迈德·费米·阿古哈

094 44. 移民美国

四、第二次世界大战后的经济复苏与平面设计 (约 1945 ~ 1960 年)

098 45. 国际主义风格与瑞士派

100 46. 字体设计

102 47. 瑞士设计师赫伯特·马特

104 48. 约瑟夫·米勒·布罗克曼

106 49. 视觉幽默大师雷蒙·萨维尼亚克

108 50. 新时代风尚杂志

110 51. 美国商业主义

112 52. 索尔·巴斯电影海报和片头设计

114 53. 保罗·兰德的企业形象设计

116 54. 视觉艺术大师汉斯·希尔曼

118 55. 霍戈尔·马蒂斯的海报设计

120 56. 意大利米兰派

122 57. 英国设计新气象

124 58. 法国漫画式幽默设计

126 59. 日本民族风格包装设计

128 60. 日本现代平面设计之父: 龟仓雄策

130 61. 以色列设计师丹·雷辛格

132 62. 香港设计之父: 石汉瑞

134 63. 新中国成立初期的招贴设计

五、波普艺术与非主流文化 (约 1960 ~ 1970 年)

138 64. 波普艺术

140 65. 摇滚乐与平面设计

142 66. 波普艺术大师罗伊·利希滕斯坦

144 67. 安迪·沃霍尔的波普艺术

146 68. 新毒品文化与性文化

69. 欧普设计	148
70. 朋克文化	150
71. 法国设计团体格拉普斯	152
72. 图钉工作室	154
73. 波兰招贴	156
74. 古巴风格招贴	158
75. 哈琼文的宣传画艺术	160

六、现代主义的发展与后现代主义（约 1970 ~ 1990 年）

76. 奈维尔·布罗迪的设计	164
77. “孟菲斯”设计集团	166
78. 加州新浪潮	168
79. 五角星公司	170
80. 沃尔夫冈·温加特	172
81. 丹·弗里德曼	174
82. 马西莫·维格奈利的系统化设计	176
83. 荷兰设计	178
84. 视觉游戏大师：福田繁雄	180
85. 日本“国宝级”设计师田中一光	182
86. 靳埭强的中国元素	184
87. 线之美：永井一正	186

七、数码新时代（约 1990 年至今）

88. 个人电脑与苹果公司	190
89. 软件技术的发展与运用	192
90. 动漫新时代	194
91. 新字体	196
92. 数码媒体先驱：穆里尔·库伯	198
93. 时尚杂志	200
94. 交通标识设计之德国	202
95. 大众消费	204
96. 卡尔·多曼·盖斯布勒的海报设计	206
97. 奥运会与形象设计	208
98. 陈汉民的标识设计	210
99. 绿色与环保	212
100. 人文关怀	214

艺术的崭新时代
(约 1890 ~ 1918 年)

香槟 招贴 阿尔丰斯·穆夏

从英国开始，而后扩大到欧美各国的工业革命在世界范围内造成了巨大的冲击和影响，它改变了生产力的基本条件，生产方式开始机械化、标准化和批量化，由此也引发了设计的全新变革。在工业革命的影响下，手工制作的传统设计已经不能满足人们的需求，而机器却可以根据预先制定的设计进行大批量的生产，因此导致了标准化和一体化产品的出现。

为了展示工业革命带来的伟大成就，英国在 1851 年举行了世界上第一次国际工业博览会，这便是著名的“水晶宫”博览会。博览会有十多个国家参展，近两万个参加商，提供了十万多件展品。参观人流摩肩接踵，几个月的时间共有六百多万人次参观。博览会上展出的各种工业产品如大功率蒸汽机、纺纱机、抽水机、开槽机、钻孔机等，让人体会到了工业革命给世界带来的巨大变化。然而，以机器生产代替手工工艺制作的新产品外形大都显得粗糙简陋、缺乏美感，各国的传统手工艺品却以精湛的工艺展现出独特的艺术魅力。“水晶宫”博览会在设计史上具有重要的意义，它一方面全面地展示了欧美国家工业发展的巨大成就，另一方面也暴露了工业化生产的各种弊端，从而促使艺术家开始思考新的历史条件下设计的发展之路。可以说，这次博览会刺激了设计的改革。

在英国，越来越多的建筑师和艺术家开始参与室内装饰以及设计工作，他们强调实用艺术的审美性以及表现力。其中有一些年轻的设计师还开始关注设计的工艺性，并组建各种团体，通过公众性的期刊或展览宣传和推广与此有关的设计和艺

术。19 世纪末 20 世纪初出现的工艺美术运动 (the Arts & Crafts Movement) 和新艺术运动 (Art Nouveau) 掀开了艺术设计的崭新篇章。工艺美术运动起源于英国，是一场工业革命后探索新的设计发展方向的改良运动。这场运动以评论家和作家约翰·拉斯金 (John Ruskin) 以及设计师威廉·莫里斯 (William Morris) 的理论和实践为指导，针对当时设计领域出现的弊端，提出了“艺术与技术相结合”“合适的设计”等前卫设计思想，开创了崇尚自然的设计风格。

如何理解工艺美术运动，威廉·莫里斯是一位极其重要的人物。莫里斯是一位多才多艺的设计师，在纺织、墙纸、书籍、家具、建筑等设计行业都有探索，并为印刷设计做出了突出的贡献。莫里斯坚持“向自然学习”的态度，他的作品以典雅的色调、清新自然的装饰备受人们青睐，在他看来，设计应强调形式与功能。

工艺美术运动也存在一定的缺陷和不足，它否认机器大生产，将好的设计与机械生产完全对立，未能找到艺术与工业化的契合点。因此，许多受其影响的艺术家开始寻找解决此问题的方案，继续探索设计的发展之路。后来形成的在世界范围内影响巨大的新艺术运动便是他们探索的结果。

受文化背景和影响因素的不同，新艺术运动展现出多种多样的风格。严格来说，新艺术运动并非是一场风格完全统一的运动。与工艺美术运动相比，新艺术运动波及范围更广，并在不同的国家和地区拥有自己的诠释。如发源地法国以及英国、比利时、意大利、美国等国以“新艺术”命名，而在德国则称为“青年风格” (Jugendstil)，奥地利维也纳的“分离派” (Vienna Secession) 也是新艺术运动在欧洲的重要分支。新艺术运动起到了承上启下的作用，不但对古典艺术进行了总结和融汇，也对新的艺术形式进行了重要的探索。1890 ~ 1910 年新艺术运动达到高潮，1910 年之后，逐渐被现代主义设计运动和装饰艺术运动 (Art Deco) 所取代。

1. 威廉·莫里斯和他的朋友们

图 1-1 壁纸设计 威廉·莫里斯

19 世纪以来,随着欧洲工业革命的进程,大批工业产品被投放到市场。但是人们尤其是艺术家们对于当时粗制滥造的工业产品兴趣索然,并且理所当然地把这种设计落后的局面归结于机械生产。1851 年英国举办的“水晶宫博览会”集中展示了当时的工业新发明与相关产品,并由此引发了声势浩大的设计批评。以拉斯金为首的一些思想家著书立说大肆批判当时的设计现状,并探索现代设计的发展方向。他们认为设计应该为大众服务,向自然学习,并且应该保持良好的手工艺传统,由此引发了以英国为首的工艺美术运动(the Arts & Crafts Movement)。在这场运动中,以威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896)为代表的设计师们力图通过复兴中世纪的手工艺传统来革新颓败的设计现状,并在一定程度上推动现代设计的发展。

莫里斯出生于英国,因其杰出的艺术探索与实践,被尊称为现代设计之父,推动了全世界艺术设计的革新。莫里斯早年学习建筑,擅长哥特式等中世纪风格的设计。后来,他加入英国绘画团体拉斐尔前派,并结识了伯恩·琼斯、D.G. 罗西蒂等艺术家。因为他为结婚而设计的建筑与室内用品大受好评,莫里斯将视线更多地转向设计。1861 年,莫里斯与朋友一起创立“莫里斯、马歇尔与福克纳公司”(Morris Marshall Faulkner & Co),即 MMF 公司,主要从事建筑、产品、纹样、染织品等设计。在 MMF 公司解体后,莫里斯创办莫里斯公司,并于 1877 年创立古代建筑保护会社,后来还专门创建凯尔姆斯科特出版社(Kelmscott Press)推进图书设计事业。作为一名激进的民主主义设计师,莫里斯成立社会主义者联盟,开始从事政治活动,并将一种为大众而设计的思想融入到创作之中(图 1-1)。

图 1-2 彩色镶嵌玻璃设计 威廉·莫里斯

莫里斯是一位卓越的设计师,在平面设计、产品设计、建筑设计等领域都有杰出表现,他与他的朋友们用精致、严谨的设计装扮着粗糙的工业设计时代。莫里斯在平面设计方面表现出杰出的才能,在他的带领下,英国的壁纸、地毯、书籍、彩色镶嵌玻璃等设计在 19 世纪末期取得重大进步(图 1-2)。MMF 公司成立之后,莫里斯的设计思想在公司的产品中得以实现。他常常以“致力于绘画、雕塑、家具和金属制品的纯艺术工匠”自居,不但负责设计图案,甚至像一名手工艺人一样亲自参与产品的制作。莫里斯以中世纪、哥特式风格和自然主义为创作来源,认为只有哥特式、中世纪的设计才是“诚实”的设计,主张创作朴素而实用的产品。他极力否定过度装饰的维多利亚风格,否定机械化和工业化,强调实用性和美观性的结合。莫里斯

的纹样设计多以自然的动、植物为题材，缠绕的藤蔓、生动的各种鸟类，浓烈而优美的自然气息中无不反映出一种中世纪的田园风味。莫里斯将他的自然风格纹样运用于壁纸、地毯、染织品、刺绣等设计创作之中，创作出大批精致、自然的优秀作品，如19世纪70年代设计的《棚架》(Trellis)、《郁金香织物》和《郁金香和玫瑰梭织》(Tulip and Rose woven panel)等壁纸，在今天看来依然是非常不错的作品(图1-3)。

为了推动图书的制作质量，莫里斯将目光投在了印刷出版业。20世纪90年代，莫里斯成立了凯尔姆斯科特出版社，6年之内共出版了六十余本书籍。许多作品都是他与朋友克莱因等人合作完成的。莫里斯特别注重版面的编排，通常采取对称结构，强调版面的装饰性，其作品个性鲜明、风格严谨、朴素庄重。因莫里斯认为中世纪哥特式的风格才是诚实真挚的设计，所以他设计的书籍都偏向于一种中世纪手抄本的风格。莫里斯设计的书籍中，最著名的是1894年为英国中世纪晚期著名作家乔叟的《坎特伯雷故事集》设计的装帧，版面用精美而繁密的中世纪古典图案装饰，加上辨识度很高的字体，让本书获得了“世界最美之书”的美誉(图1-4)。同时他坚持自然主义风格，始终采用手工艺的方式，这也让他在彩色镶嵌玻璃的设计风格上难免有所局限。尽管存在这种局限，但他首先提出了“美与技术结合”的原则，强调“师承自然”的设计理念，鼓励艺术家从事设计，对工艺美术运动的孕育和发展产生了深远的影响，其设计思想影响了后来大批的艺术家和建筑师。

威廉·莫里斯的设计以及他所推崇的设计风格，被英国和美国众多年轻艺术家所效仿。他们自行组织设计事务所，并称其为“行会”(guild)，由此展开了一场影响深远的设计改革运动，也就是历史上的工艺美术运动。比较有影响意义的有麦克穆多(Arthur Heygate Mackmurdo)1882年创办的世纪行会(The Century Guild)，沃尔特·克莱恩(Walter Crane)于1884年创办的艺术工作者协会(The Art-worker's Guild)，以及阿什比(C.R.Ashbee)于1888年创办的手工艺协会(The School and Guild of Handicraft)。这些组织都受到了莫里斯设计思想的影响，设计风格和设计思想也与莫里斯非常相近，生产的装饰品、家具、书籍等都汲取了中世纪、哥特式和自然主义风格特征，实现了实用性、功能性和装饰性的有机统一。

图1-3 《棚架》壁纸 威廉·莫里斯 1864年

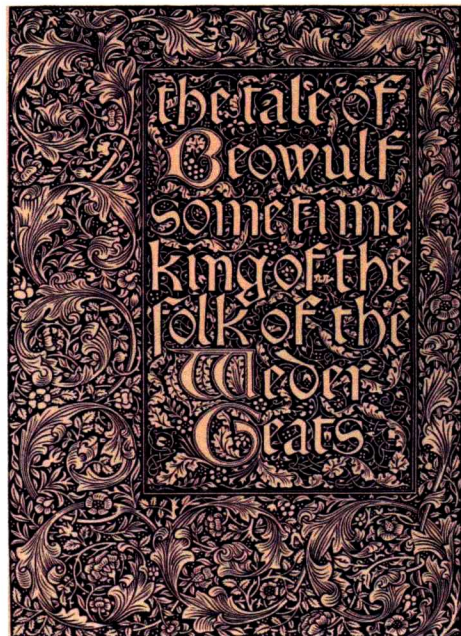

图1-4 书籍设计 威廉·莫里斯

2. 新艺术运动

新艺术运动(Art Nouveau)兴盛于19世纪末期,是那个时代艺术家们创新与转变的集中体现,1890~1910年是其发展的黄金时期。与工艺美术运动相比,新艺术运动的影响范围更大,并在各个地区体现出更加多样化的发展趋势。作为世纪转折时期的重要设计潮流,在仅仅二十多年间,这场运动就波及全世界数十个国家,包括远在东方的中国,对当时的建筑、服装、家具、书籍装帧、海报设计以及图案和字体设计等都产生了非常深远的影响(图1-5)。

新艺术运动的发源地和中心是法国,其名源于艺术商人萨穆尔·宾(Samuel Bing)1895年在巴黎创建的“新艺术之家”(La Maison Art Nouveau)。萨穆尔·宾热衷于艺术品收藏,对于异域风格尤其是日本艺术非常感兴趣。他曾专门去日本考察并带回了大量风格独特的作品,1888年他还出版了《日本艺术》杂志来宣传日本艺术品。在“新艺术之家”中,他不仅展示了自己收购的异域产品,还赞助设计师进行相关风格的设计和创作。他们倡导“回归自然”,以花卉、植物和动物等自然事物作为装饰素材,以从中提取的抽象形态作为装饰纹样,使设计作品色彩细腻而优雅,线条复杂而富有韵律感,创造出一种新的时代风格,自此拉开了新艺术运动的序幕。

新艺术运动同之前英国兴起的工艺美术运动一样,都反对矫揉造作的维多利亚风格,反对大规模的工业生产,崇尚以植物、动物为中心的风格的装饰手法,从植物、花卉等自然形态抽象出来的线条被视为生命和力量的存在。新艺术运动深受哥特式、巴洛克、洛可可以及日本装饰风格,特别是江户时期浮世绘彩色木刻艺术的影响,艺术家们试图创造一种区别于传统风格的独特的设计语言。因受到多种艺术风格的影响和启发,新艺术运动克服局限,发挥所长,展现了动感而优雅的审美情趣。同时,新艺术运动延续和发展了工艺美术运动的自然植物造型,也在试图化解纯艺术与实用艺术之间的矛盾。

英国图书设计师沃尔特·科诺尼(Walter Crane)曾这样评价新艺术运动:“以线条为支柱——明确的线条,重点突出的线条,优美的线条,富于表现力的线条,主导的和整体性的线条。”在形式上新艺术的线条可分为两大类:一种是用活泼的、弯曲的、缠绕的有机形态来组织画面,风格细腻柔美;另一种是从自然形态中提炼出来的瘦长、垂直形态的造型,个性鲜明,富有装饰性,如苏格兰查尔斯·马金托什的作品。

法国新艺术运动大师埃克多·基马德(Hector Guimard)在为

图1-5 新艺术风格彩色镶嵌玻璃设计

图1-6 拿菊花的女性 阿尔丰斯·穆夏

巴黎地下铁道系统设计的一系列入口造型中,便发挥了自然主义的特点。设计师将具有节奏感和生命力的线条融入设计中,使作品呈现出微妙、流动、形式感极强的鲜明特点。这种强调在装饰上利用自然主义的曲线和有机形态的设计特征,在当时的西方世界成为了主流。

新艺术运动时期是艺术界的大变革时期,社会环境也与之有了较大改善。19 世纪末期,法国政府宣布海报设计解禁,允许商家私下制作海报,由此带来了海报等平面设计的黄金发展时期。在歌舞升平的 19 世纪末期,各种娱乐活动兴盛,为平面设计的兴盛提供了蓬勃发展的温床,由此涌现出了一大批优秀的平面设计师。被称之为现代“广告之父”的朱尔斯·谢雷特(Jules Cheret)将色彩石版技术运用到海报印刷上,设计了大量洛可可线条和颜色亮丽的招贴作品。亨利·德·图卢兹·劳特雷克(Henri de Toulouse Lautrec)设计的《红磨坊与拉·古留小姐》等娱乐场所宣传海报,选用日常生活题材,造型夸张、文字巧妙,简单的色彩和突出曲线流畅的特点,成为新艺术运动平面设计的典型代表。阿尔丰斯·穆夏(Alphonse Mucha)的作品常常由美丽的女性和富于装饰性的线条及花草组成,形成了被称为“穆夏风格”的优秀海报作品(图 1-6)。

新艺术运动的影响范围相当广泛,并在各个国家拥有自己的诠释,法国、英国、比利时、意大利、美国等国以“新艺术”命名,而在德国则称为“青年风格”(Jugendstil Movement),其名来源于运动的核心期刊《青年》(Jugend)。此外杂志《潘》(Pan)也经常刊登德国“青年风格”设计师的作品,在世界范围内有着巨大的影响力(图 1-7)。在早期,无论是杂志的设计编排还是当时德国设计师们的平面作品都体现出比较明显的法国风味,只不过后来慢慢偏向于现代设计的风格。奥地利维也纳的“分离派”也是新艺术运动在欧洲的重要分支,克里姆特的哲学性装饰画精致华丽,有着重要的艺术价值与地位。

尽管这场声势浩大的设计运动在 20 世纪初便随着第一次世界大战的爆发走向衰退,并被后来的装饰艺术运动风格所取代,但它所蕴涵的设计理念却是永恒的。后来的设计风格如 20 世纪 30 年代的超现实主义,20 世纪 60 年代的波普艺术以及后现代主义等思潮,在视觉上和风格观念上也汲取了新艺术运动风格的养分。新艺术运动为世界平面设计注入了新的生机与活力(图 1-8)。

图 1-7 《潘》杂志封面 1895 年

图 1-8 俄罗斯 20 世纪初的香皂包装纸

3. 日本风格

图1-9 玉川美人 浮世绘 喜多川歌麿

17世纪初,日本的江户城(今东京)由于征夷大将军德川家康在此设立德川幕府而逐渐繁荣兴盛,成为全国的政治、经济、文化中心。由于德川幕府在日本推行“闭关锁国”的政策,只有中国和荷兰的商人可以在长崎这个唯一的开放口岸从事商业活动。19世纪中期,美国海军准将佩里来到日本,与其签署了贸易协定,宣告了日本闭关锁国政策的结束。这之后,日本的浮世绘、瓷器、漆器、服装等富有地域特色的物品进入欧洲人的视野,形成了19世纪末期影响西方世界最大的异域风潮。追求时髦的人们通过各种渠道欣赏和购买来自日本的舶来品,许多艺术家也从中汲取灵感,进行相关的创作。1872年,法国艺术评论家飞利浦·伯蒂把这种新生的、受日本艺术影响的风格称为日本风。

浮世绘作为一种日本传统的版画在走向世界后获得了前所未有的成功。此时,习惯于写实绘画的西方艺术界在摄影等技术的冲击下正在找寻更有意义的表现方式,浮世绘的出现让他们大吃一惊。画面中充满异域风情的风景,平涂直抹的笔触,主调明亮的颜色与画面都让它在讲究写实的西方世界里凸显魅力。许多大师如莫奈、德加、凡·高都对浮世绘表现出极大的兴趣,他们收藏、临摹诸多浮世绘名家之作,获益匪浅。从这个角度上讲,西方的现代艺术发展很大程度上得益于日本的浮世绘艺术。

在江户时期,随着市民阶层的不断壮大,关于世俗生活的文化和艺术蓬勃兴起,木版印刷的宣传品等印刷物成为人们生活的重要组成部分,浮世绘在其中最具代表性(图1-9)。以世俗生活为特色,主要描绘红尘美女、艺妓、景色、春宫等享乐浮华的生活与场景。技法方面,浮世绘不要求色彩的浓淡处理和阴影效果,而采用平涂的手法,加之单纯清晰、充满韵律的线条,具有强烈的装饰性特征。但这种日本艺术在很大程度上也有许多西方气质,江户中期,许多浮世绘画家借鉴了西方的明暗、透视等艺术技法,极大地丰富了浮世绘的表现方式。所以说艺术创作的相互融合与创新非常神奇,或许就是这样才让艺术更具有生命力。莫奈的名作《吹笛少年》有着明显浮世绘的技法,而凡·高的著名作品《星夜》也被认为是参考了葛饰北斋的《神奈川冲浪图》(图1-10)。

图1-10 星夜 凡·高

日本人崇尚禅宗,喜好简单的生活。其艺术作品风格简约、大量留白,与当时烦琐的欧洲宫廷装饰风格大相径庭,对当时的欧洲艺术界有着极大的吸引力。这种特点在当时的平面设计中表现尤为明显,

在海报设计师劳特雷克、比亚兹莱、穆夏等作品中都可以清楚地看出来。新艺术运动借鉴浮世绘等日本艺术形式，利用不同编排和布局的线条以及抽象的自然花纹，摆脱了保守、折中的表现方法，是现代设计简化和净化的重要过程。劳特雷克抛弃了西方绘画中对于明暗、远近等的客观描绘，而采用了日本艺术中常用的主观空间和处理方法。工艺美术运动大师威廉·莫里斯的具有田园风味的墙纸、纺织品、书籍装帧、家具等设计也都有着日本艺术明显的影响（图1-11）。

日本的设计小巧精致，工艺精湛，体现出传统艺术的特殊魅力（图1-12）。19世纪末期的欧洲，人们反感于粗糙简陋的机械风格，而日本的艺术与设计凭借其优质品性大受好评，并在很大程度上影响了新艺术运动对手工艺精致设计的走向。艺术家们通过日本的造型之美来对比工业革命下粗糙和混乱的设计，可见日本的高雅艺术与装饰艺术在西方艺术界的影响是久远而巨大的，它告诉人们装饰是艺术表达的一种有效方式。在设计形态上，日本人喜好自然题材的创作，各种可爱的昆虫、花鸟等最为常见，而这也正好迎合西方设计界的发展趋向。这种影响在新艺术运动流畅的、有机形态的各种主题中充分体现出来。著名设计师克里斯托弗·德雷赛曾专门去过日本，并对日本艺术有着浓厚兴趣。他制作的日本风格的作品在欧美各国享有盛誉。西方对日本艺术的热情伴随着日本风进入西方美术词典而更加得到强化。

日本风也为欧洲现代主义运动提供了一些核心理念，比如几何造型等。日本艺术中的许多造型都体现出独特的几何魅力，如榻榻米、纸拉门、各种方格图案等。“格拉斯哥四人团”的领袖人物查尔斯·马金托什（Charles Mackintosh）等人的作品风格独特，体现出一种直线与方格的魅力。马金托什善于采用简单而富有力量的几何图形，以纵横的直线作为基本结构元素，运用合理的布局，突出平面感，逐步摆脱了欧洲艺术对立体体积的追求，同时又突破了传统新艺术运动注重自然主义装饰的禁锢，并对后来的现代主义设计影响深远。

日本风格的热潮在欧洲盛行了约30年之久，日本元素常被体现在各国的设计作品中，成为19世纪末20世纪初西方现代设计界的流行元素（图1-13）。特别是以浮世绘为代表的日本美术，工艺精湛、色彩微妙、造型简练，并具有强烈的装饰性、风俗性与自然主义风格，正符合了新艺术运动对于装饰性、简洁性和实用性设计风格的需求。

图1-11 东都名胜·新吉原 浮世绘 歌川国芳

图1-12 19世纪中后期的日本工艺品设计

图1-13 哈克咖啡公司（Coffee Hag）咖啡具 阿尔弗雷德·容格 1907年

4. 奥博雷·比亚兹莱的唯美插图

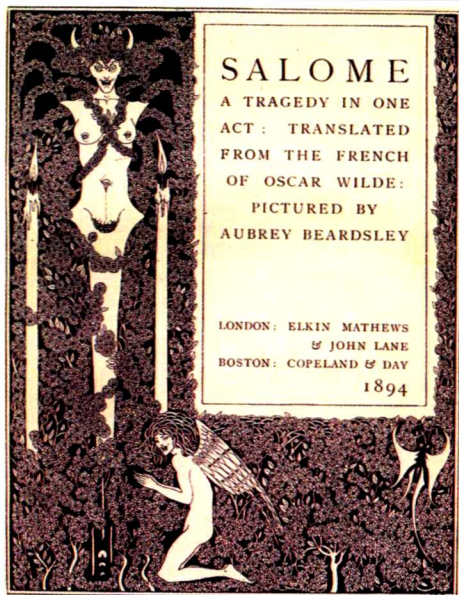

图1-14 《莎乐美》插图 奥博雷·比亚兹莱

图1-15 《黄面志》封面插图 奥博雷·比亚兹莱

图1-16 《黄面志》杂志 1894~1897年

19世纪的英国,伴随着印刷技术的发展,许多报纸杂志相继发行,出现了插图画和招贴画十分繁荣的景象。奥博雷·比亚兹莱(Aubrey Beardsley, 1872—1898)是这一时期英国最富有才华的插图画家和艺术家,他在插图艺术方面造诣颇深,其艺术风格直接影响了世纪之交的许多设计师。比亚兹莱生于英国南部城市布莱顿。幼年时的比亚兹莱虽未接受正规的艺术教育,却表现出极高的艺术天分。比亚兹莱早年四处漂泊,坚持自学人体绘画。这位才华横溢的画家虽然年仅26岁便早早病故,但他在插图方面却显示出了非凡的才华。

比亚兹莱早年是“拉斐尔前派”的追随者,对日本的装饰绘画也有着浓厚的兴趣,他的单纯利用黑白线条创作出来的插图作品主题强烈,想象丰富。而且,他能够大胆地描绘当时社会所禁忌的某些主题,逐渐形成了自己独特的审美趣味和创作手法。1892年,比亚兹莱为图书《亚瑟王之死》(*Le Morte Darthur*)绘制插图,并取得巨大成功。这位年仅20岁的插画家开始受到人们的关注,由此,比亚兹莱决心走上职业画家的道路。

1894年,《画室》(*The Studio*)杂志发表了比亚兹莱为《莎乐美》(*Salome*)所作的插图,社会反响强烈,这为比亚兹莱带来了极大的声誉(图1-14)。著名作家奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)创办了杂志《黄面志》(*The Yellow Book*),并邀请比亚兹莱担任这部杂志的美编(图1-15、图1-16)。这是一本封面用一种黄色厚纸版加黑色线条装饰的刊物,它新奇的小说和怪异的画风颇是投合世纪末的倦怠空气,因此和《莎乐美》一样迅速传播开来。比亚兹莱在为《黄面志》设计的插图和版面中淋漓尽致地展现自己的设计风格,受到许多青年读者的青睐。此书一经出版便获得巨大成功,成为19世纪末“颓废主义”运动的标志,比亚兹莱也因此名噪一时。然而对比亚兹莱来说,这不仅仅是声誉问题,更重要的是他在不知不觉中创造了或者说表达了他那个时代的精髓。

1895年,王尔德被捕,比亚兹莱因受牵连而被解雇。不久,比亚兹莱和亚瑟·西蒙斯一起创办《萨伏伊》(*The Savoy*)杂志,期间他为杂志上发表的《在山下》《理发师歌谣》等文学作品绘制插图。同时,他也为当时的许多文学名著绘制插图。《萨伏伊》成为比亚兹莱的另一个重要创作期,其风格更加趋向多样化。不幸的是,《萨伏伊》也由于各种原因很快夭亡了。晚年的比亚兹莱虽然居无定所,但依然保持着创作的激情。