

世界优秀磁带·CD 装帧设计选

安徽美术出版社

S781:1

J534.1
S781:1

世界优秀磁带·CD 装帧设计选

安徽美术出版社

1995 年 · 合肥

责任编辑·装帧设计:陆绍惠

世界优秀磁带·CD 装帧设计选

宋文岚 孟朝阳

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

安徽新华印刷厂印刷

开本:16 印张:6

1995 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5398-0429-7 /J·429

定价:30 元

序

随着改革、开放的不断深入,国外的各种流行音乐迅速传入我国。货架上琳琅满目的磁带和 CD(CD 是一种数码音频系统的商品名称,它包含软件和硬件即唱片和唱机两大门类。本书中特指软件,也就是唱片的封套设计),使人眼花缭乱。在欣赏外来音乐之余,其封套设计也令人神夺。设计观念之新、设计构思之巧、设计手段之高使我国设计人员大开眼界。因此,好的设计作品非常值得我国设计人员借鉴,可以使我国的磁带、CD 的封面设计改变以往那种从歌星的“美人照”来作封面的设计构思,走出单以宣传歌星为目的的设计误区,转向宣传音乐的内涵及本质。为此,我们将收集到的国内外比较优秀的磁带和 CD 的封面设计结集出版,试图用概括而形象的方式为读者再现音乐封面的设计艺术的大致轮廓,使读者对此领域的现状和发展趋势,有一个较明晰的概念和生动的印象。

现代平面设计是与时代的演变及公众的社会视觉心理息息相关的。随着市场意识的不断增强,商品观念不断渗入到音乐等文化领域,音乐渐渐被卷入市场并受到市场大潮的检阅,它不再是纯艺术性个性的表现,特别是流行音乐的产生,更使音乐商品化。磁带与 CD 从根本上讲与书籍一样,是大众日用消费品的组成部分,而且是一个特别容易受社会潮流和当时的群体审美意识所左右的商品。我们不可能把一件设计作品同它的时代精神分离开来,因为它们同环境与时代的关系是非常密切的。书籍装帧的从属性决定了设计者不可能仅仅从纯艺术的角度去构思,而不顾及大多数人的审美情趣,不可能单纯追寻艺术美的形式而不顾及时代美的因素,并且,它还明显地受到现代美术的影响。音乐封套的设计也不例外,而且同时受到来自音乐和绘画两个艺术领域的艺术思维的共同影响和作用。它作为双重载体,一方面是上层建筑、意识形态领域中的重要成分,反映着人们的精神生活内容;另一方面又与社会经济活动密切相关,不可或缺。为此形成了视觉艺术与商业活动的交汇点。它是时代氛围的视觉反映,也是人类精神生活最引人入胜的一种表现,因为它同人类精神变化的现实是不可分割的。设计师漫游于音乐和绘画两种艺术形式之间,在创造艺术价值与经济价值的基础上,实现设计的社会价值,用最完美的图形语言,表述着听觉艺术的绝妙感受。

在收集到的磁带和 CD 的封面设计作品中,我们按照平面设计的主要元素,字与图的组合表达形式与表现手法,粗略地划分了若干类别:纯文字设计类;文字与图形组合类;文字与绘画作品组合类;文字与摄影作品组合类(这类设计作品由于设计手法的普遍而成为数量最众多的一部分),以及成组的套片和一些 CD 唱盘设计。并试图从心理学角度对设计心理进行一点探索。

由于在纯文字设计类中不出现图形,文字成为创作构思的主要元素。在所有的平面设计作品中,有完全不出现图形的设计,但绝没有不出现文字的设计。文字的重要性由此可见一斑。文字表意的直接性和明确性决定了文字在平面设计中的重要性。在一幅图文并茂的平面设计作品中,文字是主体,能准确传递信息;图处于次要地位,起着补充说明和辅助的作用。文字内容本身也有主次之分,主要信息和次要信息在受众接收的过程中要有先有后。这种有先后顺序的信息传递,在视觉上表现为视觉流程。平面设计的意旨所在是决定标题的大小、主体文字的大小、副标题以及其他附属文字尺度,易于判断版面的效果是否生动活泼,高者适用于表现流行乐,低者格调高雅,适用于缓慢抒情的古典乐。对于文字,如果我们不深究其内在含义,那就可以把它看作成一个符号,理解成一个图形。由于中国文字造字的特别性(中国的造字法有象形、会意、形声等方法),几乎每一个文字都有其自身的含义,所以把它看成是一个符号或图形有些令人费解。但设想一下,文字对于一个文盲来说,不懂得文字的含义,文字传递给他的信息就中断了。文字从某种意义上已不成其为文字,而是一个符号,一个抽象图形。封面设计作品不同于绘画作品和摄影作品,而有自己的特殊性。绘画与摄影作品通过形象、色彩、光线的明暗等来表现作者的主观情感,引发观者的想象力与共鸣。“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”这句评品文学作品的名言,同样适用于欣赏绘画和摄影作品,但却不适用于欣赏封面设计作品。因为封面设计的目的是准确地把信息传递给受众,引发他们的购买欲望,实现其商业价值。音乐制作人把音乐作品与歌手推向市场从而赚取利润,每一个歌手在进入市场前都要经过严格的市场调研,确定其形象、包装,以适合他的市场定位。许多设计部门都专门聘请心理学家直接为他们的设计服务。如果产生了“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”

这种效果,那么这个设计就是失败的,因为它没有明确地表达内容,而是把受众引入了歧途,坠入了云山雾海之中,混沌而不能自拔。当人们接受了把文字理解为图形的这个观点后,文字的表达方式也就更广阔了。因为图表语言是一种区别于文学等其他语言形式的视觉语言。它的心理表现是社会实践领域内的心理规律的反映,受社会各种因素的支配,包括哲学思潮等的影响。

中国的文字的是由线构成的,每个字又是一个点,众多的字排列成行又成为一条线,文字的点线结合还可构成面。如图 1. BLVE MVRDER 十个字母排列成上下两行,组成优美紧凑的文字群体,并利用花字或画字的方法来装饰文字群体,不仅没有失去文字本来的易读性,而且还能引起人们的兴趣,强化感情的移入。并且由于图形化了的缘故,成了画面的主角,有时还能成为标志。这就是利用群化和面化的性质组成文字群体。文字除了点、线、面的编排原则,还有透视感、质感、立体感等表现手法。如图 2 以最大的字母 W 开始,以最小的字母 R 结尾,字母由大到小的排列或由小到大的排列,产生了一种由近而远的感觉,也就是我们平常所说的透视感,这样文字就有一种呼之欲出的感觉。如图 3 文字的排列平平淡淡,没有丝毫引人入胜之处,但是在文字笔画的空白处衬托以图片,使得图片隐没于文字中,既不影响文字的易读性,又增加了文字的趣味性。这种处理方法,字体的笔画不宜纤细,以笔画粗大的字体为宜。

质感是唤起人们共感的重要因素,也是影响感情的重要因素,用质感的观点来看文字或线条则有新的发现。

文字的特征和表现手法是多种多样,不可缺少的,而图在平面设计中与文字起着相得益彰的作用。利用图可以更加清晰明确地表达设计作品的内容。绘画作品有抽象与具象之分。“抽象”作为名词或形容词属性时来看,这一概念在哲学与绘画之间有着重要区别。这种区别在前者无形无象,在后者则无象有形。绘画中的“抽象”可脱离了自身不可“感觉”的含义,而成为可以利用于人的感觉的东西。哲学中的概念,是用“抽象”的文字、符号,表示抽象的词意,而绘画中的“抽象”却是用具体地图形来表示“抽象”概念。平面设计中的抽象语言不像单幅抽象绘画作品那样令人难以接受,因为它是一种有着广阔表现力的艺术形式。抽象绘图带有一定音乐特性。它与音乐的表现方式、理解方式、

图 1

图 2

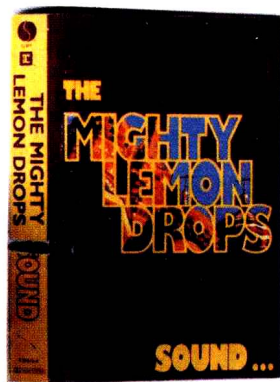

图 3

和欣赏方式有共通之处。对抽象绘画的欣赏有想象余地和再创造余地。它依靠的是联想,而不是依靠直观,抽象绘画的鼻祖俄国的瓦西里·康定斯基也把音乐作为自己论证艺术中普遍存在的抽象性的根据。他有一定的音乐素养,据说十多岁时就学过钢琴和中提琴,但程度如何则无从考究。不过从他用音乐来论证绘画的抽象性来看,康定斯基主要是依据了心理学中有关“声音——图形”的联想理论。抽象的表现方法在音乐美术设计中占有特殊地位,它不仅给观者以联想的空间,也给设计者以更多的创作余地。冷抽象的创始人荷兰的彼埃特·蒙德里西安在《关于我的绘画发展》一书中指出,抽象绘画作为一种“形而上的”艺术形式,是与艺术历史的发展分不开的。同样,平面设计的历史不仅与历史上的艺术形式、艺术观念、艺术流派有关,而且还同当代的社会环境、人文心态、民众的社会视觉心理有关。在封面设计中不仅可以看到抽象的绘画、具象的绘画,还可以看到象征主义的表现手法。达达派的片鸿只影,主体派的一鳞半爪(如图4就有明显的立体派绘画特征),以及超现实主义的表现手法(如图5、图6、图7,超现实主义的构思一清二楚)。这种构思方法从根本上来说是视觉对某时空点的物态采取一种特异的观察方法再加以想象而得到的形象表现。它来源于创作者大胆、新颖的创作意念,同时有着自身视觉生理的、心理的和功能三方面根据。由于人类对世界认识的加强,就愈益不满足于对世界习惯性的表现,设计家们追求更新的形式,更深刻的表现来传达意义。在我国装帧图形的设计中,运用正常心理表现的较多,而在后现代主义思潮的影响下,我国设计已渐渐开始懂得运用反常心理和变异心理的表现方法。设计中的反常心理表现有不易使人理解的一面,但一旦被理解后,反面的作用明显地要比正面更“触及灵魂”深处。反常和变异心理上通过“审丑”的形式在人们心理上激起某种反感,用以征服观者头脑里某些自觉意识而达到预期的目的。在构思中突破通常的法则和时空的限制,有意识的挖掘不拘一格的,异常的,变幻奇诡的题材,以追求新奇的表现。但超现实构思必须遵循符合一定知识性的逻辑,使得观者在欣赏时,不会因其背离现实常规而费解,而是在画面的吸引下,不自觉地在脑海中留下鲜明的视觉印象。超现实构思的元素有错觉、虚实、拼合、光学、变维等,运用它能丰富我们设计思路,为

图 4

图 5

图 6

图 7

视觉传达领域开辟崭新天地。

本书中还有一些音乐封套的设计构思奇巧,意味深长。如图8在画面上方有一排长长短短、大小不一的腿悬在空中,封面以一张黎明时分蓝色调的风景照片为底,封底以一张黄昏时夕阳落山、大地一片金黄的暖色调风景照片为底,英文 offThe Ground 的中文意义为“离开地面”,文义与画义完全吻合,且表现得如此巧妙谐和,暗示了生命的晨昏交替之际的风光景色,给人以无限遐思。图9中封面与封底之分由于画面中牛仔裤的前后之分而不言自明,设计之简洁,构思之巧妙,令人低徊不已,并且画面的黑白强烈对比更加深了观者视觉印象。图10是一盘电影原声大碟,名为牛仔之路。画面正中以一男子叉开而立的双腿作为视觉中心,方形的画面因被一分立的腿构成的三角形打破而活泼生动起来。虽然牛仔帽没有在画面中出现,但从腿旁绑着的皮绑腿、腰际围着的子弹袋和斜插的左轮手枪,依然可以判断出这是一位英姿飒爽、精力充沛的西部牛仔,从他叉开的双腿缝隙处看去,还有一个白色精致的美国象征物——自由女神像。欣赏到这里,这位牛仔的道路就已经出现在人们的面前,不需赘述了。

本书中还有许多值得细细欣赏、推敲、回味的优秀封套设计,这里就不一一记述了。我们对一些设计作品提出来分析只是想起到抛砖引玉的作用,引发人们的注意。每一幅封面设计都有它匠心独运的地方,开卷之际都会给你带来一丝惊喜,拨动你的心绪,使你“每有所得,便欣然忘我”,优游于设计艺术的海洋之中。本书得以出版,还需感谢好友张孟先生、朱睿先生在部分资料的提供上给予了大力的支持和帮助,以及编辑陆绍惠先生的鼎力扶持,没有他们的无私帮助,这本书的出版将是遥遥无期的。

图 8

图 9

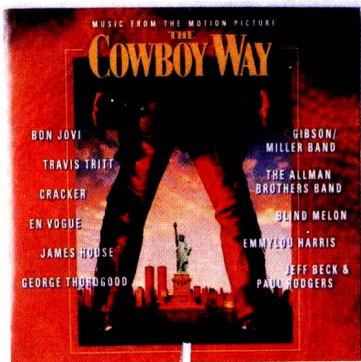
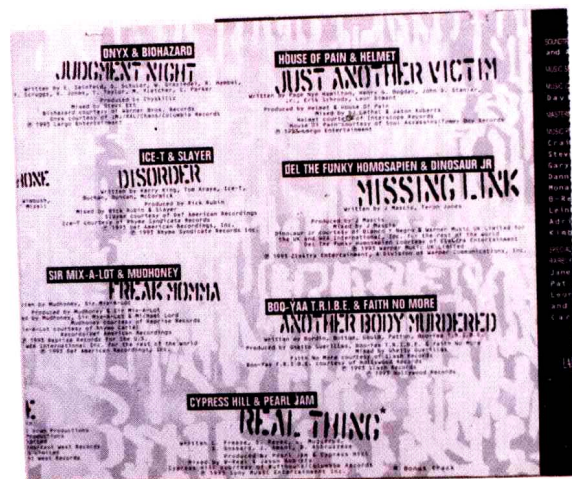
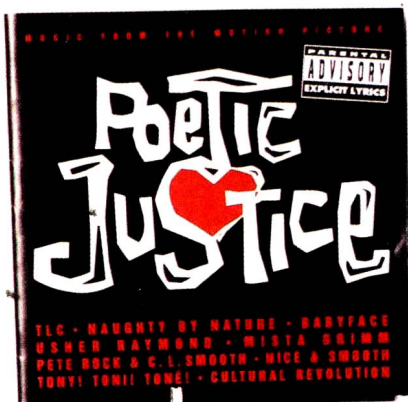
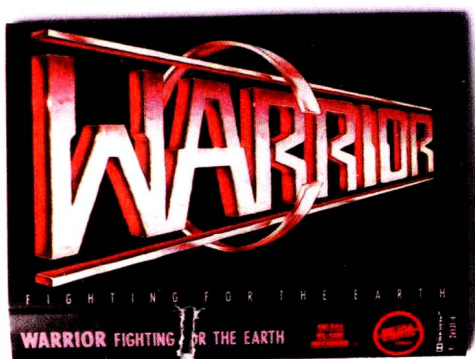
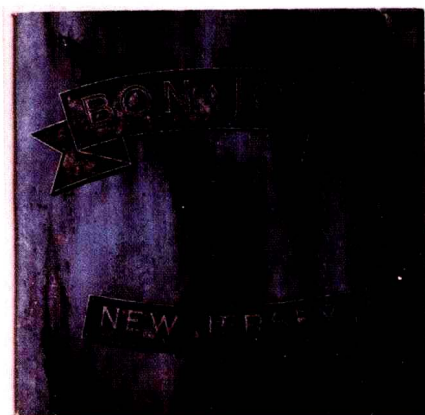
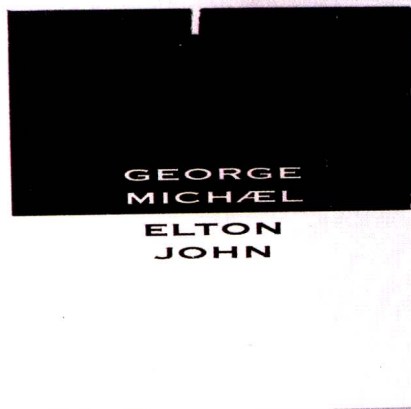
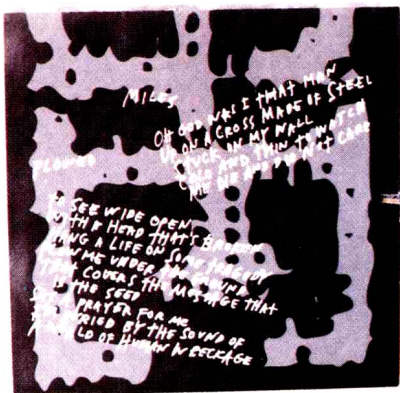
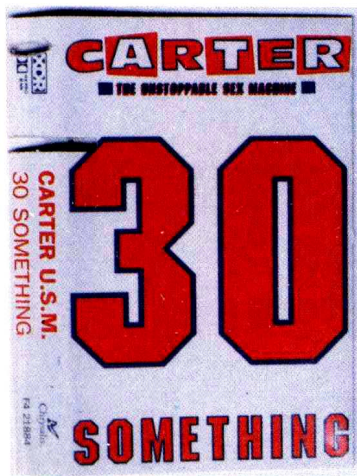
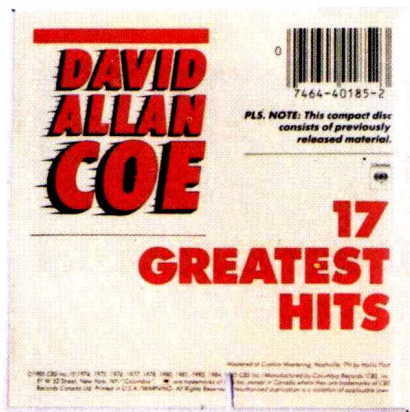
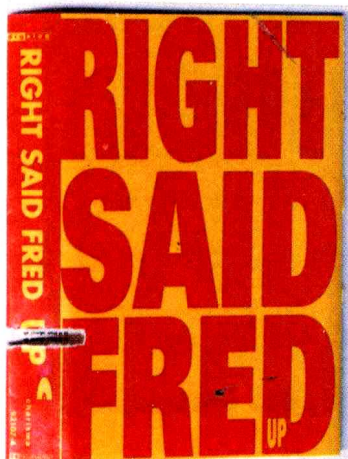
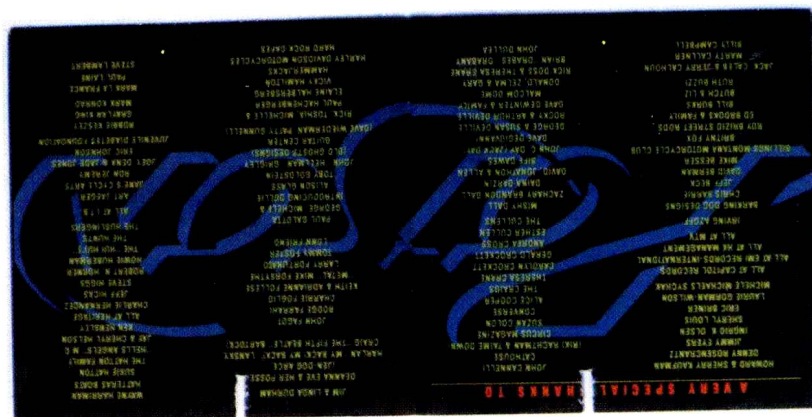
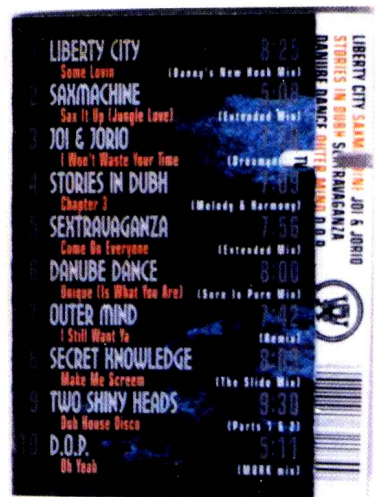
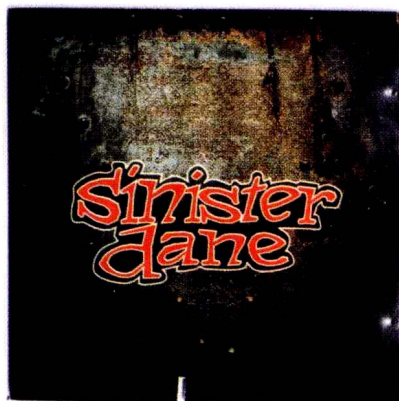
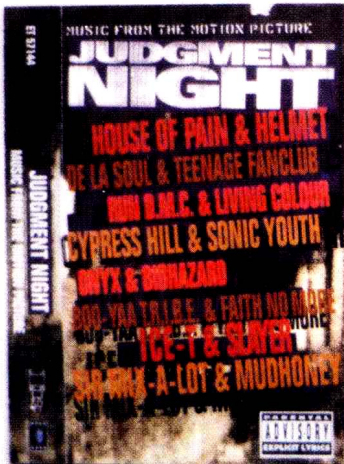
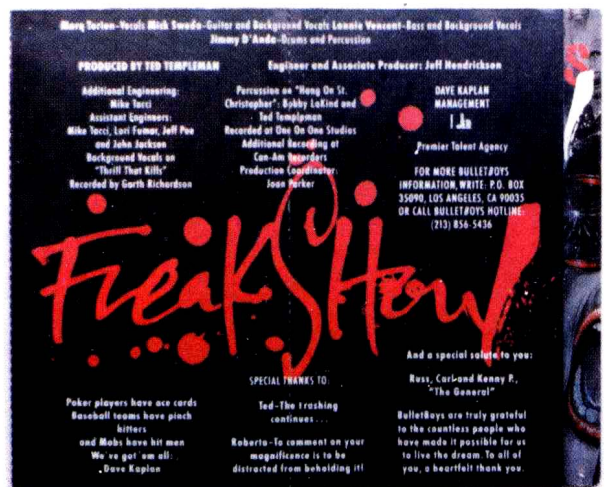
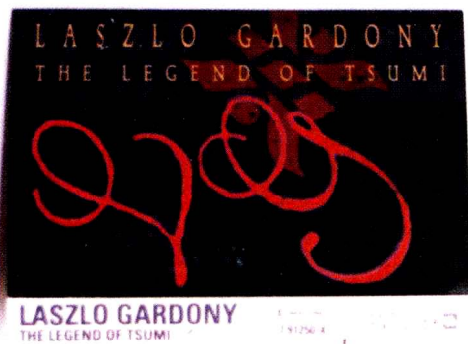
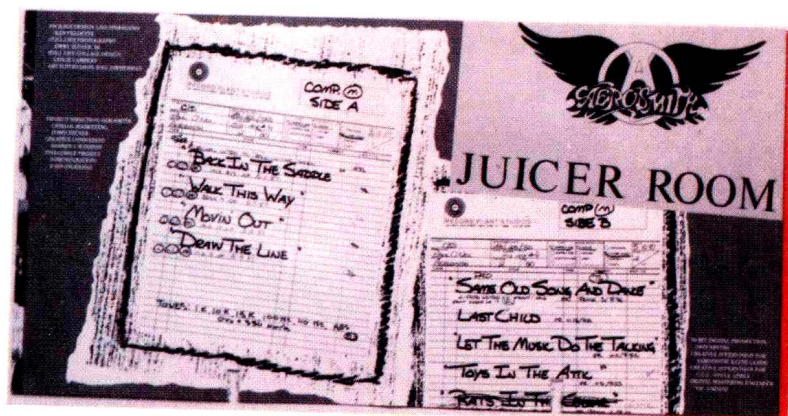
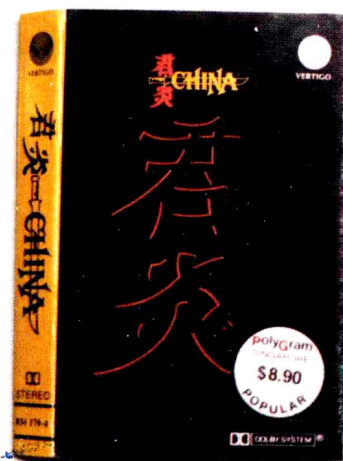
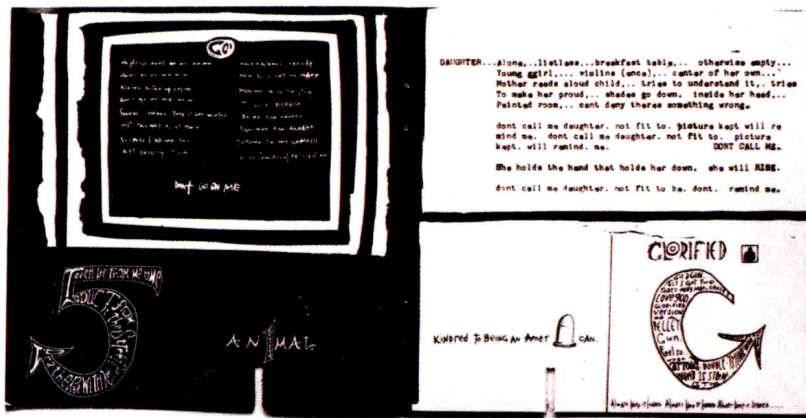

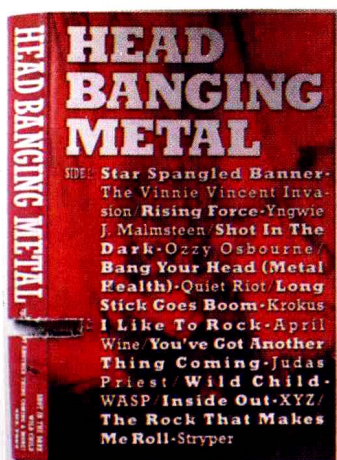
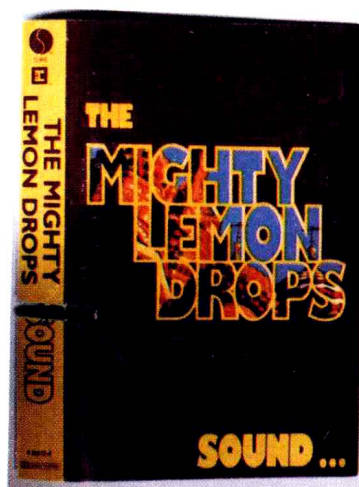
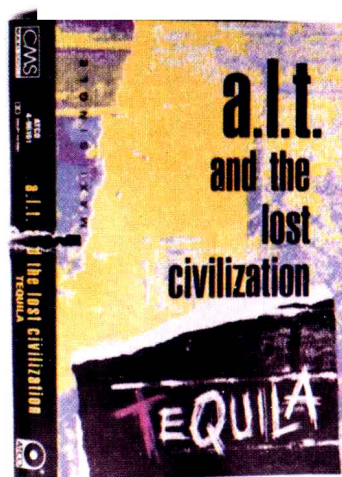
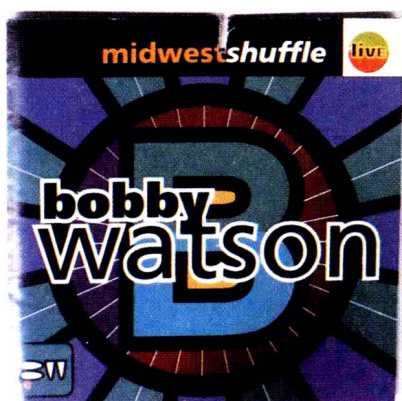
图 10

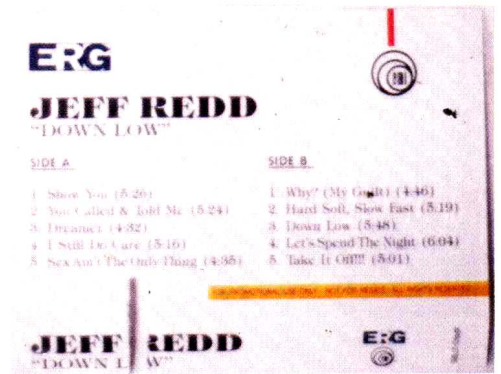

BT 21844

OLD MILWAUKEE
PRESENTS
Shenandoah
AND
Country Music's
STARS of THE '90s

SHENANDOAH
"She's All I've Got Going"
"The Church On Cumberland Road"
DOUG STONE
"It'd Be Better Off (In A Pine Box)"
TIM RYAN
"Dance In Circles"
MARY CHAPIN CARPENTER
"Outtin' Time"

TIM MENSY
"You Can't Throw Dirt"
SHELBY LYNNE
"I'll Lie Myself To Sleep"
ZACA CREEK
"Ghost Town"
RODNEY CROWELL
"The Faith Is Mine"

CBS
SPECIAL
PRODUCTS

TNN

**los
teen tops**

DE SU
Epoca De Oro

SERIE DE ORO

1. DO OUR OWN THANG
2. FUNKY Y-2-C
3. NUMBER DOLPHIN (feat. THE DOLPHINS)
4. DANCE 2 DA MUSIC
5. PUPPIE LOVE
6. GET READY, LET'S DO IT
7. STRAP DOWN
8. STAND FOREVER BY ME
9. DUE KEY LOVE
10. ROCK DA MIC
11. NUMBER GAME BASS CORDS
12. FUNKY PUPPIES
13. YO, WE DID IT 2

