

浅析欧普艺术风格的视觉图案设计应用

董婷琦

(四川师范大学, 四川 成都 610100)

摘要: 21世纪以来人们对精神个性的需求也愈来愈高,在日常生活中我们的服装、饰品、包具的设计也不仅仅停留在实用的阶段,对审美和个性更是有了新的追求。通过对欧普艺术风格这种极具视觉审美性的图案构成原理的研究,了解其组成图案的主要元素及构成方式。并掌握其风格图案的特点,使其有助于运用在设计应用的实践中。

关键词: 欧普艺术风格; 视觉设计

一、引言

(一) 研究背景

理论意义与价值: 极大部分的心理学家把欧普艺术这种视觉错视现象看作是费解与极其机械的现象,因为在他们看来视觉产生的过程是极其复杂的,视觉是由受到外界刺激后的视觉神经,把受到的刺激传输到大脑里,并且对这种所受刺激进行截图与分析进而形成视觉的感受。由此,这个过程说明视觉的产生就大脑而言并不仅仅是简单的将外界事物单纯的输入而已,视觉错视的产生这一现象是一种正常的人体生理现象。因此研究这种现象,对人体认知的特征有更综合系统的了解,进而为形而上学的知识论和辩证的唯物主义知识论提供科学依据。

实践意义与价值: 随着经济社会的飞速发展,当代的艺术也是更上高楼,不管是在专业的美学领域、设计领域还是在日常生活中,我们所接触到的艺术现象越来越多,丰富变换的艺术与我们的生活水乳交融。而欧普艺术这种极具视觉冲击的艺术形式在视觉艺术中的地位无疑是举足轻重的。

(二) 选题背景

随着新世纪的到来,人们日益增长的物质文化需求,大众不仅仅只有对物质生活的刚需,对审美和精神层面也有了更高的追求。欧普艺术的视错觉特性除了在艺术本身的独特价值之外,在当今社会各个方面的设计应用中也极具潜力;与此同时,以艺术创新为主导的研究设计在服饰包具产品的自身美学价值中的作用也是非同小可。在社会发展日新月异和文化艺术百舸争流的大环境下,艺术创作同样紧跟时代的号召,变换丰富着自己的存在形态与方式,创新发展的设计理念如雨后春笋。从欧普艺术中衍生发展出来的图案应用以其独特的构成方式和强烈炫目的色彩对比吸引了不计其数的消费者们,满足了在新时代新环境下涌现的大批消费者们对时尚个性的心理需求。

欧普艺术风格图案就是通过提取欧普艺术中点的元素,线的元素,面的元素这类基本视觉特点的图案。按照其独特的构成方式和强烈的黑白对比及色彩对比来造成视觉上的律动感和错视空间,极具视觉冲击力和审美性。因此受到设计师们及消费者的喜爱与追捧,在当下的高定时装周及奢侈品展中也可发现它们的身影。欧普艺术风格图案也极具趣味性和潮流风尚,在以后的艺术创作和设计应用中定会受到越来越多的青睐。

二、欧普艺术的概述

(一) 欧普艺术的概念

欧普艺术,欧普艺术通过在几何图形中使用黑白对比和强烈的色彩对比,以此刺激视觉感官产生奇妙错视空间和图案变幻运动的一种艺术。欧普艺术在绘制方式上相对追求严谨,常常需要借助直尺圆规这样的工具进行一定的精准定位规划来完成。是艺

术与科学的一次交融,拉近了彼此的距离。

(二) 欧普艺术的起源与发展

欧普艺术源于20世纪60年代的西方,在1965年纽约现代美术馆举办了一个主题为眼睛反应的画展,在画展上呈现了大量的经过相对严谨设计的几何图形图案,这些几何图形图案排列规律过色彩的强烈对比使这些二维的图形图案看上去有炫幻运动的视觉错觉和幻觉。欧普艺术这一名称在这次画展中正式被使用。由威廉姆·塞茨策划在MoMa举办的The Responsive Eye展览是欧普艺术巅峰的一个重要标志。

(三) 代表人物及典型作品

维客利·瓦萨雷利于在1929年进入一所包豪斯主义的学校穆赫兰学院。在此学习期间,他积极探寻了许多视觉形式为之后的抽象风格奠定了基础。从他开始采用黑白的强烈对比创作的作品《佳维》画面中因为方块的扭曲使整个棋牌构成的黑白对比方块产生了似在运动的视觉错觉。作品《斑马》中准确的黑白对比线条使画面产生律动感。到后来维客利·瓦萨雷利在创作中重现对色彩的使用,这一系列的作品基于几何形状变化而成。通过在此中填充不同的色彩,色彩块面的对比使之形成视错觉幻。之后的“博拉尔”系列、“线”系列、“格式塔”系列使他名声大震,被誉为“欧普艺术之父”。在他的手稿中可发现,他会先将画面仔细划分成若干的小格子,以便颜色能准确精细的涂到相应的小部分。这无疑是需要提前设计和精心计算才能得到的。他擅长在画面上制造出不同维度的矛盾关系。

布莱特·莱利他的作品大多都是黑白色调为主。在一个抽象主义表现的展览中,受到颇多启发开始尝试不同形式的作品。第一幅可以称之为欧普艺术的作品,因受到未来主义的影响创作于1960年。之后一段时间里创作的作品也是以几何图形黑白对比为主如《流》,有节奏的黑白曲线排列方式使画面持续产生运动波折的视错觉感受,还有作品《吻》《方形中的运动》等。1967年,他开始创作有色彩的作品如“瀑布”系列。在70年代的作品中,加深了色彩情感的表达,一系列是水波纹的作品中,利用渐变色的对比使用,使得画面像是流动的水波纹,极具审美视觉性。80年代到90年代作品中,与之前渐变柔和的色彩对比不同,他开始强烈使用色彩对比,画面的块面感形成了色彩上、方向上的强度对比。

三、欧普艺术风格图案元素分析

在欧普艺术风格图案中,点、线、面作为一种抽象的基本元素,在艺术家的笔下通过不同的组合构成形式带给观者妙趣的视觉体验。在欧普艺术风格图案的几何造型过程中,点、线、面作为最基本的构成元素在最后的画面视觉方面起到了至关重要的作用,并且对于界定点、线、面的标准其实是灵动的,因为点、线、面的界定是对于整个视觉画面而言。欧普艺术风格图案的几何形态有两方面,其一是点、线、面的几何形状,其二是这些几何形状的具体排列组成方式。这些画面构成元素正是形式美的基础。

(一) 点的元素

无尽黑夜里的点点繁星、茫茫沙滩上的一个贝壳,这些都是自然生活中点元素的体现。什么是“点”?这是一个较为宽泛且界定不那么明确的一种概念。在图案设计过程中,点的大小、点的数量、点的形态、点的色彩的不同使得画面视觉有了独特的感

情色彩与个性。如紧密相挨的点给人视觉集中感、整齐排列的类似形态的点给人平和、安稳的视觉感受。点的使用也是非常灵活,通过一定结构和规律的排列方式可完成各不相同的视觉画面,变化万千,单纯而不简单。

(二) 线的元素

雨后的彩虹、街道上的路灯、蜿蜒曲折的林间小溪,这些都是自然生活中点元素的体现。就作品视觉画面而言,只要是具备细长特点的元素,我们都可概述为“线”。线也可理解为是从点的部分扩展而来的。线的变化同样万千,长度、曲度、宽度、位置等等,使得线灵动地穿行于画面的各个部分并且恰当的表达创造者的视觉效果和画面情绪,变换丰富多元且创作延展的可能性巨大。曲线这一元素通过一定结构性的排列还可构成类似水波流动状的视错感观。

(三) 面的元素

前文也有叙述,面和点、线的区分并不是泾渭分明的,面与点、线的区分较大程度上是根据其在画面上的体积占比,因此面可以定义为是由点、线的拓展延伸与持续移动变换而来。大的单体点可是面、宽长的单体线是面,无数个单体点组合构成的图形也可叫面、多个线条组合构成的图形亦可叫面。同时面有规则面如几何形也有自然轮廓的面如泼墨晕染的面,这样的面更多随意偶然性。

(四) 色彩构成

色彩作视觉感受中最突出重要的组成部分,由它进而产生的视觉影响力巨大且迅速。色彩与情感间的联系也十分紧密,色彩本身就拥有属于自身的情感偏向,小学课本里我们就学到热情洋溢的红色、清新的绿色等等。通过色彩的呈现也便于作者传递情绪。色彩的构成也就是色彩之间的相互影响相互作用,但它不能独立于形而单独存在。欧普艺术风格图案正是通过点、线、面这些平面构成的要素与色彩的对比作用来形成错视美感和趣味。色彩分为两大类,无彩色系和彩色系列。无彩色系包括黑色、白色、不同程度的灰色组成。在欧普艺术风格图案中黑白系列的无彩色系作品也是占据了不容小觑的部分。欧普艺术风格图案中常常使用黑白进而产生强烈的视觉对比。彩色系列包罗万象,除了无彩色系以外,其他的颜色都是彩色系列的一员。渐变的邻近色柔和在不知不觉中就“欺骗”了我们的视觉,布莱特·莱利的水波纹系列就是如此,利用渐变柔和的色彩对比营造流动感。同一个颜色在不同颜色的映衬下给我们的视觉感受是不同的,这也表明色彩更具有“欺骗性”。

以理查德·安努斯科维奇的作品《深红色广场》为例,仔细观察图片会发现,图中的线条并非曲线,而是由中间部分均匀放射出的直线。但理查德·安努斯科维奇在线条的色彩上加以变化利用渐变的色彩填充直线,使得画面看似曲化。

四、各个领域中的设计应用

人们的审美被越来越丰富多元的形式刺激影响着,也使得人们的审美需求步步上升,一般无二的招贴广告和平面设计无法满足人们对审美需求的标准。设计师们开始尝试寻找具有更高视觉冲击力和视觉美感的作品,欧普艺术风格图案毋庸置疑是契合了这一新需求的不二之选。欧普艺术风格图案在不同角度的观察下可以呈现不同的视觉感观效果,这也使得同一幅作品可以有多元化的解读方式。

1968年,由Lance Wyman设计的墨西哥奥运会海报在当时可謂是欧普艺术风格图案在平面招贴设计中一次成功的尝试。在欧普艺术诞生及流行的时期就对时尚领域产生了不小的影响,欧普艺术风格的图案有空间感、律动感、多维度等等吸引视觉感受的

特点,所以欧普艺术风格图案在时尚服饰领域的嫁接无疑是画龙点睛,使得欧普艺术风格服饰在众多风格中脱颖而出。视错觉特性也在服饰设计中起到如虎添翼的作用。服饰作为时尚行业的代表,其作用本就是满足消费者的购买需求,而当今购买者的需求要素日趋多元,受艺术、科学、社会事件等等的影响。服饰设计的新颖契合着消费者的个性需求。视错觉图案可巧妙无痕的帮助服饰本身去修饰人的形态,这种在二维平面中就能轻易“骗”过视觉的图案,运用在可立体化的服饰上,效果不言而喻,且丰富了服饰设计的多元化。欧普艺术风格图案可丰富消费者的心理感受、可修饰消费者的体态、可产生审美的趣味性。

2013年,路易·威登的春夏发布会主题就为极具欧普艺术风格图案的“棋牌格”。当季的新品罗列万象,服装、包具、鞋子都使用欧普艺术风格的图案,这无疑是一次对欧普艺术的致敬与创新,是欧普艺术在新时代所焕发的新魅力。德莱斯·范诺顿的秋冬系列“Coutorama”采用了清新亮丽的颜色和类似“水波纹”系列的线元素装点新衣。蔻驰、阿玛尼、匡威、阿迪达斯都有过欧普艺术风格的设计作品。

随着新世纪的到来,建筑和装饰设计的视觉效果愈来愈被设计师和受众所重视,欧普艺术风格图案也因此受到建筑和装饰设计的青睐。在家庭房屋装修设计中,欧普艺术成功应用的案例也不在少数,欧普艺术风格图案的加入能够帮助设计中空间布局的表达更理想化、帮助营造统一和变化的整体装修调性、使其具有视觉艺术美感。沃尔夫信号楼、OMA所设计的深圳腾讯公司大厦都是优秀的实践案例,设计师们都利用了欧普艺术风格图案的构成要素原理,增加了建筑和装饰设计效果的丰富性,使得敦厚的建筑们也有了自己的生趣。

互联网发展迅猛,游戏行业也是一直在求新求变,视觉元素在游戏设计中兹事体大。游戏的视觉传达力之间关系着游戏是否具有足够的吸引力,如今利用欧普艺术视错觉特性设计的游戏日出无穷。利用视错觉特性使游戏者难以充分正确的了解游戏画面亦可增加游戏者的游戏难度,增加游戏趣味性。

五、结语

欧普艺术风格图案在视觉方面具有二维跨三维的灵动感,通过分析欧普艺术的发展兴盛过程,解析欧普大师作品中画面构成的要点。进而对欧普艺术风格的图案有个更进一步的理解,便于在视觉设计中的应用。

参考文献:

- [1] 谢薇. 视错觉在绘画中的运用研究 [D]. 北京服装学院, 2019.
- [2] 才英杰. 动态视错觉织物创新设计 [J]. 纺织导报, 2019 (3): 4.
- [3] 李明, 顾茂. 欧普艺术影响下的设计风格“复苏”——当代酸性设计应用研究 [J]. 中国艺术, 2022 (2): 10.
- [4] 王晓. 眼见未必为实——探析错视在装置作品中的作用 [C]// 第十五届沈阳科学学术年会论文集 (经管社科), 2018.
- [5] 曾霞. 欧普艺术图案的研究 [J]. 轻纺工业与技术, 2019, 48 (5): 4.
- [6] 李娜源, 王琴, 朱智勤, 等. 图像分解与色彩实验下的多曝光图像融合 [J]. 中国图象图形学报, 2021.
- [7] 邢锐, 王利支. 光与色的魔术——以欧普艺术家卡洛斯·克鲁兹-迭斯的参与式互动艺术为例 [J]. 艺术与设计: 理论版, 2021 (12): 3.
- [8] 李列锋. 视觉传达设计中的情感化表现研究 [J]. 包装工程, 2021, 42 (6): 4.