

浅谈永井一正海报设计风格演变与日本现代平面设计发展

葛 威

师范大学美术学院 江苏宿迁 223800

摘要: 永井一正是日本二战后成长起来的著名平面设计大师, 他的艺术成果对于日本的现代平面设计发展有着极大的促进意义。纵观其一生, 其设计风格随着日本平面设计发展而不断演变。本文着重探讨永井一正设计风格与日本现代平面设计发展。

关键词: 永井一正; 平面设计; 海报设计; 设计风格

众所周知, 个人的发展总是会受到时代的影响和制约, 当去探讨永井一正海报设计风格的演变时, 则必然要考虑其所处的时代背景。只有从历史的角度出发时, 得出的结论才更加具有说服力、更加利于理解。

平面设计广义上从属于文化艺术范畴, 而日本早在公元前2世纪就受到了中国文化的影响, 并不断学习中国优秀的文化, 中国的艺术传到了日本, 即被日本所学习且发展出具有日本特色的艺术表现形式。如大航海时代, 日本从中国草书中探索出平假名这种字体, 并同汉字一直为其所用。同样, 在日本现代平面发展的初期, 日本也特别善于学习他国的优秀艺术设计风格, 并且逐渐发展出具有日本特色的设计风格, 而永井一正作为日本现代平面设计大师, 其设计风格伴随着日本现代平面设计的发展而不断演变。可以说永井一正见证了日本平面设计的发展, 也对日本平面设计发展起到了巨大的促进作用, 同样也可以说对日本文化的发展进步有一定的促进作用。

日本的平面设计于二战后开始向现代化方向发展, 纵观日本文化的发展经常是在吸收外来优秀文化的基础之上, 融入本民族特色最终形成独特的日本风格, 其现代平面设计的发展也正是如此。20世纪50年代, 这个时期是日本设计发展的“拿来”时期, 即是日本本土的现代平面设计充分向西方现代艺术学习时期。此时日本的现代平面设计发展进程也就自然的受到了西方现代主义艺术的影响, 此时日本现代平面设计就表现出强烈的构成主义风格。这个时期日本平面设计作品中图形多是以抽象的几何造型为主, 并以几何形在画面中央作为主体, 色彩对比强烈, 有着明显的构成主义风格, 但是在作品中仍然强调东方艺术的柔美意境。这正表明日本此时的“拿来”并不是全盘接收西方的设计风格, 而是带有思考性的“拿来”, 在学习西方的同时又发展了日本本土的

艺术和东方的艺术。此后日本平面设计发展紧跟时代的进程, 并在设计风格中反映着时代、丰富着时代。

1929年出生于日本大阪的永井一正, 他见证了日本现代平面设计的发展并做出了杰出的贡献。童年时期的永井一正生活过得并不幸福, 由于父亲参军, 童年时期他只能和母亲相依为命, 很少能和父亲见面。后因战争远离故乡, 逐渐长大成人。青年时期于1951年在东京艺术大学学习雕塑, 入学后对平面设计专业表现出异于常人的学习兴趣, 而对雕塑专业却没太大的热情。与学院申请转专业后无果, 便果断退学转攻平面设计。并于之后在平面设计领域取得了很多成就。

日本现代平面设计发展的初始阶段: “拿来”时期, 也恰好正是永井一正设计生涯的初期。永井一正的平面设计风格受到西方现代设计风格的影响。此时西方现代主义风格对永井一正影响最为深远的是以“包豪斯学院设计思想”为核心的抽象主义艺术风格。包豪斯设计学院把功能放在设计的首位, 成功地统筹了艺术与设计两者之间的关系, 废弃传统的“装饰”形式, 推行一种纯理性的形式简洁的几何风格, 形成了独特的“包豪斯思想”。包豪斯设计学院也开展对平面、立体、材料与色彩的研究, 丰富了海报的设计形式。除包豪斯设计思想以外, 此时期的俄国构成主义、法国的超现实主义和美国的光效应艺术等也对永井一正海报设计风格产生了影响。永井一正也认为他受到包豪斯思想的影响很大, 曾说过“艺术家自身的艺术修养十分重要, 西方的包豪斯学院艺术思想曾对我起了很重要的影响作用。”而现代主义艺术运动中蕴含的“少就是多”的设计艺术思想, 恰好与日本本民族传统艺术中所崇尚的“简约”艺术审美观点相匹配。也就为西方现代主义艺术运动的理念能够自然的融入进日本社会提供了良好的文化基础, 使日本本土艺术更容易接收现代主义艺术的思想。也就顺理成章的

对永井一正海报设计风格产生影响，最终使永井一正初期海报设计风格呈现出几何化与抽象化的特征。永井一正的早期海报设计作品体现出明显的西方构成主义艺术风格，即：抽象构成。他的作品中画面主题内容表现为几何形的搭配排列组合，几何线的构成、排列。如永井一正的“世界展作品”等。而构成主义对永井一正海报创作的影响主要体现在以下两个方面：对海报设计元素、形式、色彩以及对设计主题的表现，以及图形之间的关系。

此时期永井一正的海报设计风格受到西方的影响，与日本平面设计向西方学习的大环境氛围也是息息相关的。此时日本平面设计发展也推动了永井一正的海报设计风格的演变，而永井一正的设计成就也推动了日本现代平面设计发展的进程。

进入到20世纪60年代，日本现代平面设计发展受到了摄影、印刷等现代技术发展的影响，新的平面设计画面表现手法、造型手法诞生。即是摄影作品经过裁切处理后直接应用于平面设计作品之中。如ANONIS印刷公司海报，就是永井一正此时期设计的典型作品。画面下方是辽阔的海平面摄影作品，中上方是由具有节奏感的几何线排列构成。既体现出时代的艺术设计特色，又与日本传统文化中“空寂”等民族文化特色息息相关。不难看出此时的日本艺术设计作品在装饰题材内容上，富有日本传统艺术形式语言增多，例如浮世绘的平面装饰等。但强调板式的构成性仍是作品的主要特点。从中我们可以看出日本设计师正处于一个探索、消化西方现代艺术所带来的影响阶段。此时期也是永井一正海报创作的中期阶段，和此时日本设计发展的时代步伐一致，永井一正的海报作品中许多也是通过对摄影照片的使用，加之抽象的图形元素，使其构成为一张完整的作品。这一阶段永井一正的海报特征可以称之为“东方抽象”风格，即是通过海平面、沙漠、山川等摄影照片的裁切，直接用于海报作品之中，用来表达日本传统文化艺术中特有的“空”，这也正是东方的审美概念的表现。而“抽象”则指的是作品中几何图形的构成。

在20世纪80年代时，日本现代平面设计风格则更加具有日本传统艺术特征，艺术作品的隐喻性、意蕴性加强，强调了东西方文化艺术的调和性，并在此基础上更具日本传统艺术特征。此时永井一正的海报作品特征可以称之为是东方具象风格。画面中的图形已经不再是抽象的几何形体，而是具有具体形象的动物图形，这些具象的图形充满着象征意义。但并不是意味着抽象几何形从画面中完全消失，而是将几何形体，如直线、三角

形等巧妙的组合、搭配，使之构成具体形状，如“海龟、鸟儿”等具体形式，并且保持了画面的纯粹性、简洁性、自然性。较为直接的表现出了日本美术的特征即是：装饰性、自然美、色彩美。装饰性是日本美术的主要民族特色之一。不以抽象的图案来填补空间，而是将自然题材，如树木、花草等绘入艺术作品之中，造就日本内在平和、含蓄，表面似平淡无味而实则丰富深沉。自然美是日本美术所具有的另一个民族特征。是自然界的审美存在，是人类社会实践的结果。自然美在日本文化艺术中主要体现在两个方面，一是对自然的崇拜，把人看作是自然的一份；二是对艺术的不矫饰、不夸张、不违背自然事物的事理及人的自然天性和感情。在艺术表现上追求事物的原始自然形态美，对自然怀有深切的爱和特殊的亲和感觉。日本大和绘艺术中直接体现自然美，采用自然物或原生事物作为表现的背景，运用象征比喻的手法表现平常存在的自然表象，并通过表象表达其内在的自然美，所以日本民族一般从原生态的角度来看待自然事物，日本的房屋建筑，陶艺、编织工艺等都追求保持自然材料的原色，尤其以白色、青色等自然原色为美，在日本文学、绘画等方面都是如此。永井一正前、中期的作品，主体图形大都是与生命、宇宙相关，只不过不同时期的表现方式不同，尤以后、近期海报作品的植物纹样装饰最具表现性，繁密的植物纹样就源于自然主义的表现，即保持植物纹样原始本色。此时期的海报多以“保护动物海报”为主题进行创作，用以表现人类与自然、动物应该是统一和谐的关系，这也正是日本民族所具有的东方审美意识，即：“万物有灵、万物有生”的观念^[1]。在明白了这一点以后，回首再去看永井一正此时期的作品，就会更加的理解大师心中所想表达的情感了！

在20世纪90年代以后，经过几代设计师的不懈努力，日本终于建立起既具有本民族艺术特色，又兼具有西方现代设计风格的平面设计体系，成为世界上重要的设计大国之一。此时的日本设计突破以往的设计风格，强调日本传统文化特征，故事性的叙事方式特征较为明显。此时期的永井一正的海报设计风格即为“空寂”风格，他的近期作品以生态环境、保护动物为主题，图形静寂，用色淡雅朴素，作品整体风格表现出幽玄、孤寂之美的意境，即为“空寂美”。这个时期永井一正的设计作品，在主题图形的选择上范围不断扩大。从初期的以动物图形为主，拓展到了植物、文字、昆虫等。图形的形象并不是完全具象、完整的，图形大多是残缺的、透

叠的。残缺即指的是作品中只出现动物身体的一部分，使其“不完整”，或者是采用其他的设计元素替代动物身体残缺的部分；透叠一般运用在动物与文字的海报之中，文字透叠在图形之上，文字一般指的是“LIFE”“HELP”等与生命有关的词语，这也是永井一正一个创作的重要的主题系列海报。值得一提的是永井一正作为现代平面设计的大家，至今仍奋斗在设计的一线，现仍以“LIFE”“HELP”之类的主题进行创作，前不久他的设计作品还荣获设计大奖，这一点十分值得我们学习。其实并不是功利性的学习，而是要学习大师对于设计的态度，从永井一正青年时转专业未果而退学去入设计行会，再到他不断学习、与时俱进。始终走在了设计发展的前沿领域，从他的身上能够看出他对设计的热爱、对设计的执着，这种学习的态度实在令人动容。

到目前为止，日本在其现代平面设计发展的过程中，总的来说一直是在探求本民族艺术风格与西方现代设计艺术流派之间的融合问题，研究两者在平面设计作品中结合的可能性，因此可以说，日本现代平面设计发展的历史实际上是一部在不断探索本民族艺术风格特点与西方现代艺术流派相结合的历史，是“拿来”“融合”“发展创新”的历史。在此过程中，有无数日本设计师在为日本平面设计发展而做努力，永井一正便是其中的代表人物之一。

永井一正海报设计风格的不同时期正好与日本平面设计发展不同时期的发展特征相对应，可以看出，永井一正受到日本当时社会发展的影响是比较大的。从前期海报设计的几何抽象风格，直到后期的东方具象风格，总的来说，是一个风格由“西方”转变向“东方”的过程。在这个过程中设计主体表现形式、手法等，都曾发生了巨大的变化，但我们仍然可以从中感受到东方的审美趣味、东方审美意境。并且可以看出永井一正海报设

计风格的发展与日本现代设计发展同步伐。日本的现代平面设计的发展从二战以后开始向西方学习，尤其是美国，日本现代平面设计水平在此后的几十年飞速发展并且不断发展创新，始终未忘本民族的传统艺术风格，可以说从初期的西化，到创造出具有日本民族传统文化艺术的现代设计风格的过程中，永井一正一直深受影响，并且他也不断地为了日本现代平面设计的发展做出自己的努力。所以，也可以说永井一正的海报设计是时代发展的产物。值得我们借鉴的是：日本设计的发展既吸取了他国的优秀文化艺术，但也不是全盘接收，而是有选择地去学习、去接受。同时也善于将外来的文化艺术与日本本民族的传统文化艺术相结合，从而在现有的文化艺术的基础之上，形成具有日本民族特色的现代平面设计风格。这对当代设计师是具有一定的启示意义的。

在现代，设计工作者要做到“取其精华”更要做到“为我所用”。我们需要去学习优秀的外来文化艺术提升自身的设计素养，但更要以本民族传统文化为根基，不能本末倒置。要知道，任何一个国家和民族都有自己特有的文化传统和生活习惯，一个国家的设计如果脱离了最本民族的传统文化，只会成为游离于国家、民族之外的怪胎^[2]。所以，学习、研究民族本土文化的优秀传统，应是设计艺术工作者不可忽视的一个重要课题。在这点上，日本现代平面设计发展历程或许能够给艺术设计者提供一些启示。

参考文献：

- [1]包装学报：《论永井一正海报设计风格的演变》_黄奕羽
- [2]华中师范大学：《永井一正海报形式语言分析》_邓超群
- [3]湖北美术学院：《永井一正公益海报的应用研究》_李恩泽