现代设计艺术鉴赏结课考试卷主观题

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-08-23

关于毕加索作品设计要素在现代平面设计中的应用讨论行政管理18-2班李志远11183924摘要：毕加索作品和现代设计的相关性，体现在其作品中包含的设计要素、对现代平面设计的影响，特别是毕加索超现实主义时期和表现主义时期的作品中的设计要素对现代...

关于毕加索作品设计要素在现代平面设计中的应用讨论

行政管理18-2班

李志远

11183924

摘要：毕加索作品和现代设计的相关性，体现在其作品中包含的设计要素、对现代平面设计的影响，特别是毕加索超现实主义时期和表现主义时期的作品中的设计要素对现代设计的影响。毕加索作品的分析方法、构成形式、空间关系、材料运用，均对现代平面设计产生了深远的影响。

关键词：毕加索；现代设计；元素；影响

巴勃罗•毕加索主张在同一空间和时间内，对同一物体从不同视角、运用多视点的方式进行观察、分析，构建一个多种造型组合的整体的空间概念，在画面上进行变形、割裂、分解的抽象组合，创造视觉幻想的真实。毕加索这一新的空间理念，为未来的图形创意和现代设计在观察、分析和构成等方面都起到了不可低估的作用。

一、作品风格

毕加索是个不断变化艺术手法的探求者，印象派、后期印象派、野兽的艺术手法都被他汲取改选为自己的风格。他的才能在于，他的各种变异风格中，都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。他有过登峰造极的境界，他的作品不论是陶瓷、版画、雕刻都如童稚般的游戏。在他一生中，从来没有特定的老师，也没有特定的子弟，但凡是在二十世纪活跃的画家，没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而进。

毕加索从十九世纪末从事艺术活动，一直持续到二十世纪七十年代，毕加索是整个二十世纪最具有影响力的现代派画家。毕加索的作品对现代西方艺术流派有着很大的影响。

毕加索的艺术盛宴几乎贯穿一生，作品风格多样，所以了解毕加索的作品必须分为7个不同时期。分为童年时期（1881年—1900年）、蓝色时期（1900年—1903年）、粉红时期（1904年—1906年）、非洲时期（1906年—1910年）、立体主义时期（1910年—1914年）、新古典时期超现实主义时期（1917年至20年代）及抽象主义时期（1925年以后）。

二、毕加索作品中的设计要素分析

（一）影响最大的创作期

1.超现实主义时期

作品从西班牙画家萨尔瓦多•达利那里汲取营养以辩证的方式展现存在于艺术家、模特和创作中的作品之间的三角关系，也是在这个时期雕塑展开变形个时期的作品采用的并非自然，而是用隐喻的创作方式。台港著名诗人、艺术评论家余光中用16个字来形容毕加索这个时期的作品特点

：“四肢移位、五官互调、扭曲成趣、夸丑为美”。美和丑本身就是一对矛盾的统一体，没有美就无所谓

丑；没有丑也谈不到美。法国文豪雨果曾说过：“丑就在美的旁边，畸形靠近着优美”。毕加索曾说：“我总是以形似为目标……画家应该观察自然，但绝不能将自然与绘画混为一谈。唯独透过符号才能在绘画里表达自然，但符号不是编造出来的，必须确切地以形似为目标，藉此创造出符号。对我而言，在现在或一直以来，超现实性都是这种深刻的形似，超越显现事物的形式与颜色毕加索作品中的标志性元素——符号，在这一时期开始出现。由潜意识映射出来的符号直接铺张于画布之上，直击人的内心。在现代平面设计中符号则是设计的载体，设计家把文字或图形符号化，用简明扼要的符号表达充分的创意思想。作品中图案活力倍增，组织形态多元的身躯，四肢交缠扭曲，不受限于轮廓线条，活力充沛，画家以自我参照的、自我中心的、恣意吞食世界之杂技演员的生殖符号，取代其纹章图腾。画面同时结合了东方的表现形式，平面装饰性极强。

2.表现主义时期

毕加索以分析立体派的解构，来描绘女性朋友和情人天使般的面容。人身怪的面具一再出现在作品中，对于画家而言，一如对超写实派而言，源于希腊神话的这个半人半兽的角色具体代表某种暧昧的人性的形象本身，受到潜意识快感的原则和死亡本身所驱使。这个时期画家创作出了《格尔尼卡》（见下图）这一表现战争残酷性的举世闻名的优秀作品。作品采用了象征悲剧的蓝色调，用浅青、浅灰表现正义。整个画面没有物象表现战争，但透露出强烈的痛苦、绝望、恐怖的情绪。毕加索说

：“我并未画战争，因为我不是会像摄影师一般去寻觅题材的那种画家，但毋庸置疑的，战争存在于我当时的画作中。”毕加索作品中运用的隐喻、解构、象征等方法也是我们今天的现代平面设计中常用的表现手法，特别是图形设计中的“偷梁换柱”的表现方式就和《格尔尼卡》中的人身牛头如出一辙。再如在设计中我们会用⊙来象征眼睛、太阳、生命的孕育，设计出相关的作品，因为它里面有眼睛、太阳及妈妈的乳房等隐喻形象。

格尔尼卡（1937）

（二）设计手法的建构

1.分析方法

毕加索的艺术语言对后来的现代设计的影响，还表现在观察和分析方法上。从毕加索的作品中可以看出形对画家而言已不是刻意的追求，复杂的形已被画家还原为基本的几何形体，而构成它的基本元素就是点、线、面。毕加索采取的思维方式是一种逆向思维，即从“果”看到“因”。把以往事物的起点和终点进行反置，追寻事物的本质，打破了传统的思维模式，从而得到了意想不到的艺术效果，让其作品富有极强的震撼力，极易使人产生共鸣或强烈的情感。这种观察和分析事物的方式对现代平面设计产生了深远影响，现代设计的分析方法也是多提倡进行反向思维或综合思维模式，这样的结果会让人在不同思维方式中寻求到最佳的设计创意点，也就是设计的独创性，这同时也是现代设计的本质特征之一。

2.构成形式

毕加索分析立体主义作品中的点、线、面构成形式，是对现代设计的又一个影响。在作品中，色彩的作用被降低，重点表现点与线、线与线、形与形之间所形成的结构，并特别关注这种结构所散发出的画面张力。现代设计是社会形式下的产物，与社会和人息息相关。从这点上来看，要达到画家所追求的那种自由有一定难度，但随着社会的进步和经济的发展，人们认识事物的能力和水平也有了质的飞跃。现代人崇尚时尚、流行、个性，不受约束，而在很多设计作品中可以看出简洁是一种趋势。对此，我们现在都可以从毕加索的作品中看到设计的元素。例如毕加索的系列作品《牛》（见下图），从1945年12月5日第一稿和1947年1月17日的第11稿。毕加索用不断删减的方法，最后用最简洁的线条勾画出牛最基本的特征。还有画家的另一系列作品《鸽子》（见下图）也是采用的简化方式，把鸽子进行了从具象到抽象的演变，最终获得所需元素。画面用色彩平涂的方式，大胆运用纯度较高的颜色和线条，具有较强的装饰效果和设计味，这与我们当今高校的艺术设计教育的课程理念是一样的。

《牛》

《鸽子》

三、参考文献

[1]360百科“毕加索”词条[OL].https://baike.so.com/doc/5347933-5583381.html.2024.10.30

[2]唐春妮.毕加索作品设计要素在现代平面设计中的应用研究[J].四川戏剧,2024(01):138-140.[3]汪瑞.毕加索与希腊：二三十年代毕加索的古典倾向及希腊影响[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2024(3):114-118.

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找