

从纽约“里特罗”设计谈女性设计师的发展

■ 闫社霞 阿坝师范高等专科学校

[摘要]20世纪80年代,随着电子信息技术快速发展,在设计领域中,对设计者性别上要求不多,同时女性接受设计教育机会增多,女性地位逐渐提高,女性设计获得了很大发展,更多女性设计师出现在设计舞台上。其中,强调历史复古风格的“里特罗”设计,大多数都是出自女性设计师之手。

[关键词]纽约“里特罗”设计 女性 设计师 发展

根据相关文献的记载,大多数较为出名的艺术家一般为男性,女性比较少。这些男性艺术家所表现出来的能力被世人仰慕,男性艺术家在整个行业中的地位日益凸出。但是,随着女性在社会中地位的提高,一些女性设计者也积极参与到艺术设计创作,并将自身的设计风格展现在艺术设计中。

一、沉默的女性设计师

琳达·诺克林的《失落与寻回——为什么没有伟大的女艺术家》探讨“在对现实世界上为何没有出现著名的女艺术家进行回答时,得出社会制度决定了女性的地位,社会制度本身就存在着一定不公平。长期以来被父系社会所垄断,所以女性不能发挥自身的主导作用,这样就使整个女性权利难以得到保护”。由琳达·诺克林提出的问题在对设计问题进行分析时,同样适用。

随着社会的快速发展,市场化的竞争日益激烈,给社会带来了丰厚的商品利润。在性别选择方面,往往会考虑到男性,因为男性的社会地位较高。工业设计就日益成为设计领域的重点,在艺术手工领域可能会消失或出现边缘化。而大部分手工艺操作者大多数为女性,然而这种手工艺术设计方式可能会逐步退化或被逐步取代。其结果是使大量女性设计者及其成果被排除在设计史之外。

在父系社会中,女性的生物特征如灵巧、细致等特质与女性的设计能力机械的等同。大多数女性主要从事的工作是手工艺设计与制作,这是与当时的社会发展现状相适应的,当时,女性被片面地认为更适合参与手工艺的制作。同时,女性往往具有一种传统的家庭特色,并在手工生产过程中起到了主要的作用。手工生产往往与女性设计紧密联系在一起。我们没有办法改变手工艺设计被等同于女性设计的现实。但目前的处境是,当设计史在努力大加表扬由工业设计所带来的成果时,却把主要从事手工艺的女性设计师排除在外。女性设计者能够运用设计去表达的唯一领域也就没有了,于是,女性成为设计史中的“沉默者”。

二、纽约“里特罗”设计中的女性设计师

到了上世纪八十年代,平面视觉设计取得了崭新的大发展。平面视觉设计主要应用在电脑设计中,并在此方面取得了一些新的突破。平面视觉设计与后现代设计紧密联系在一起,更加强调历史风格的复古,这种风格被当时称为“里特罗风格”或者“里特罗”设计。

对于“里特罗”设计,其主要成员较少,他们都是战后出生的新一代设计师。典型的代表人物有宝拉·谢尔(Paush Pin Scher 1948-)、路易斯·菲利(Louise Fili, 1951-)和卡林·戈德伯格(Carin Goldberg, 1953-)。这三名艺术设计者均为女性,并作为此流派设计的奠基者与核心人物。在艺术设计过程中,他们应用多种色彩、排版、空间应用等艺术设计方式,并注重个性化与原创性的结合,以此设计出了一种全新的艺术作品。其设计的艺术作品符合现代设计原则,并采用一些简单、自由的设计理念。使用各种不同的图案混合、字体混合、字体距离的大小不一混合,比较讲究微妙变化的色彩细节等等手法。

谢尔作为此类风格的典型代表人物,为推动艺术平面设计的发展起到了重要的作用。谢尔的设计往往具有特别饱满的实实在在的形体,因此更加沉着。同时她还采用了木刻字体和版面来提高设计元素的丰富性和多样性。她为一个造纸公司设计广告册页,在设计过程中,主要采用了折衷的方法,为《伟大的开始》设计了新字体,此种字体是对原有字体类型的一种创新。这种新字体结合运用粗细变化强烈的一种无装饰线体“特里奥体”、1925年具有游戏风格的“格列科罗沙特体”和1911年具有强烈装饰性的手书体“菲里斯体”,并在风格设计方面有所创新。当时所采用折衷的方法也较为盛行。在美国的平面设计行业中,一般也会是此种设计理念,并将其作为一种创新的艺术设计方式,并应用至其他领域。

路易斯·菲利也是此类艺术设计风格中的典型代表人物之一。在他的艺术设计中,不仅在字体设计方面进行了创新,同时也注重色彩与书籍主题设计的一致性,使书的内在价值得到了较大的提升,图书的销量在国内图书行业中居于榜首。她设计的封面也具有较强的创作表现力,深受读者的喜爱。同时,菲利也利用了复古的艺术设计风格,重新运用了年代久远而被人忘却了的很多字体,并在多个方面进行了创新。使艺术设计整体理念得到了不断的丰富与发展。例如,20世纪初设计的“艾里斯体”(Iris),此种艺术体具有自身的设计风格,并在平面设计方面有了新的突破。艺术设计的主要特色是与时代气息相互适应,一些原有设计方式已不再适应当

前的艺术设计理念。所以,菲利对此进行创新。她主持设计的“帕特农丛书”与欧洲的历史文化充分结合在一起,既具有文艺复古的风格,又具有现代化的人文气息。她对意大利某度假村在吸引顾客方面的字体设计较为关注,并将其作为一宗独特的设计作品,逐步趋向于多元化,使书籍的设计风格更为多样化。

上世纪七十年代,卡林·戈德伯格在哥伦比亚唱片公司工作,其中主要从事一些对字体与版面的设计。到了八十年代,她开办了自己的设计事务所,主要对一些即将出版的书籍进行版面设计。其中,她特别感兴趣是20世纪初期的海报风格,所以在她书籍设计和其它的视觉设计上都明显看到此风格的痕迹,并表现出一种独特的设计风格。她对20世纪初期的现代主义运动平面设计风格构成主义,荷兰“风格派”等等非常喜欢。早期曾经花费时间学习绘画、建筑预想图,在她的作品中常常能体现出来。因此,她的设计融合了早期现代主义风格和建筑细节、建筑构造的特点,也有后现代主义典型的折衷特色,因此,她的设计作品也有一定的神秘性。

所谓的“里特罗”设计,在整个核心设计过程中,主要追求的是一种复古形式,它可以作为一种新型后现代主义运动方式。纽约平面设计的后现代主义更多考虑到基本的平面设计中的古典要素,同时也会更为注重装饰风格的应用。“里特罗”设计采用大量的复古的装饰方法,特别注意吸收20世纪初期出现在棒球卡设计、火柴盒设计、杂志海报的商业广告和商业插图等方面的装饰素材,使自身的设计形式得到极大的丰富提高。从目的上来讲,它也可以称为向现代主义、国际主义简单、刻板风格挑战的典型后现代主义运动之一。

大多数“里特罗”派设计者为女性,随着电子信息的快速发展,一些女性已经开始从事艺术设计工作,高科技的发展使得男女两性的分工显得很模糊,因此,越来越多的女性介入设计界,并对艺术设计领域发展起到了重要的作用。

三、女性设计师的新发展

从20世纪80年代进入到新经济社会以来,随着女性接受设计教育机会增多,女性地位逐渐提高,女性有更多机会成为设计师,女性设计获得了很大发展。更多的女性设计师出现在世界设计舞台上,女性设计师表现出与男性设计师不同的特点,特别是在女性消费群体需求的实现方面,表现出更多优势。

20世纪末到来之前,从事平面设计工作的女性明显多于男性,阿普里尔·格雷曼和石冈惠子以她们的作品显示了女性做为平面设计师如何进行创作和创新的各种不同方法,通过展览和写作、网站设计、艺术指导和多媒体应用等途径。这些工作对如何重新定义平面设计的职业作出了贡献,它赋予了平面设计全新的社会意义。阿普里尔·格雷曼一直被推崇为“电脑生成设计的女鼻祖”,她是著名的实验性设计参与者,在追求个人富有表现力的创作方法的过程中,检验了易读性和可达性的界限。在1986年发表的作品《这有意义吗?》不仅是一座属于她自己的坐标,而且在国际平面设计界产生了重大的影响。1998年,她因为革新性而获得了美国平面艺术协会颁发的勋章。

石冈惠子曾被誉为日本最伟大的美术设计师,在消费主义至上时期,她在不同的文化之间定义一种全球化的表达体系。她的方法在于结合戏剧和美术的概念,运用以自己导演的模特为基础的高度专业的摄影术。她的设计形象冲击了关于性别、性、美、身体、国籍和种族的观念。

今天,以无限创造为特征,“在商场的销售征战中看到了产品销售一个隐含的目的:接近女性消费群体。”“女性的消费要求渗透到各个产品销售领域中。市场围绕着女性消费群体的需求而发展变化。进入信息社会之后,女性角色发生了重大变化,女性完全摆脱了家庭主妇的重担,大多数女性都参加工作而成为职业女性,对于今天的女性来说,能够做全职的太太已成为一种奢望。”家庭越来越小,各种科学技术的发展使家务可以轻松完成,女性的地位在逐渐提高,因而女性有更多时间来为自己和他人消费。工时大大缩短,休闲时间增多,女性消费者消费状况的变化,对于设计发展也提出了更高要求,在这样的消费发展中,女性设计师的优势得以显现出来,从而获得更多发展机会。

四、女性设计师的优势

(1)女性设计师关爱大自然。与男性设计师相比较,在女性设计师的作品中会体现更多温暖、呵护和热情,更多尊重大自然本来的规律。生态女性主义认为女性懂得享受生活,设计严谨,更加关爱自然。有些男性设计者在设计过程中,忽视了对大自然环境考虑。而女性设计者会首先考虑到环境的重要性。(2)女性设计师以人为本。女性设计师特有的女性气质,如温柔、细腻、有爱心等,使设计充满了更多的情感因素,并以情感的形式表现出来。一些学者的观点是,新艺术运动在实质上就属于一种很有女性意识的艺术设计运动。其设计理念与方式较为柔美,具有一些人性化的设计特点。(3)女性设计师追求完美。追求完美是女性设计师的内在体现,能够在工作和生活的每个细节中不断去探索,追求最好的境界,也是社会“主角”意识的觉醒。

随着科学技术全面发展,特别是电子计算机、自动控制、网络技术等高科技的发展,很多技术上的问题迎刃而解,从而使设计需要更多审美内涵,强调软价值,设计的人性化、多元化发展,非物质社会设计对服务的强调,都使女性在设计中有更多机会发挥才能,从而使女性在设计过程中发挥越来越重要的作用。(责任编辑:杨建)

参考文献:

- [1] 王受之.《世界平面设计史》[M].中国青年出版社,2002.
[2] (英)杰里米·安斯礼.《设计百年—20世纪平面设计的先驱》[M].中国建筑工业出版社,2005.