

A Brief Analysis of the Influence of Dutch De Stijl on Modern Graphic Design

Zijia Qi

College of Art, Shanghai Zhiqiao Vocational and Technical University, Shanghai, 201514, China

Abstract

The development of modern graphic design is closely linked with the Dutch De Stijl movement, which has led graphic design to shift from its previous elaborate style to a minimalist and abstract one. The leading figure of De Stijl, Mondrian, has had a profound influence on the development of modern graphic design. This paper analyzes the design style of De Stijl and its various applications in modern graphic design to explore the impact of the Dutch De Stijl movement on modern graphic design.

Keywords

De Stijl; Graphic Design; Mondrian

浅析荷兰风格派对现代平面设计的影响

祁子佳

上海中侨职业技术大学艺术学院, 中国·上海 201514

摘要

现代平面设计的发展与荷兰风格派紧密结合,使平面设计开始从以往繁复的风格走向简约抽象风格。风格派主要代表人物蒙德里安对现代平面设计的发展产生了深远的影响。本文从风格派的设计风格以及在现代平面设计中的不同应用进行分析,探究荷兰风格派对现代平面设计的影响。

关键词

风格派; 平面设计; 蒙德里安

1 引言

风格派又叫做新造型主义,20世纪初兴起于荷兰,顾名思义,风格派作品由几何造型构成,它在过去乃至现代都对设计界产生了巨大的影响。风格派在历史上总共有三个阶段,蒙德里安和杜斯博格是风格派的代表人物,风格派的起源是《风格》杂志,这份有影响的评论杂志自始至终都为风格派艺术家们的作品呈现和其想法宣称提供了场所,所以风格派的名称就是来自于此。

2 风格派中平面设计的特点

2.1 简约的几何图形成为主体

风格派设计师喜欢运用高度抽象的几何图形理性的表达平面设计艺术作品所蕴含的内在本质,几何图形的造型性意味着逻辑性,表现艺术家们的精确严谨的思想以及对简明秩序的极致追求。例如蒙德里安的绘画代表作品《红、蓝、

黄构图》,从点线面的元素构成或是矩形的排列组合,都可以清晰得出画面整体的方向感是纵横两个方向,由垂直与水平矩形构成。从图中可以直观看出画面中的鲜亮的红色几何矩形最为明显,不仅面积大,且色彩饱和度高,其余蓝色,白色,黄色与黑色矩形的组合,保持住了与红色矩形在画面上的平衡感,理性和简洁。画面中的颜色以及几何矩形排列占比恰到好处,通过元素的运用,使观者在欣赏画面时能感受到有韵律的节奏,几何的构成、颜色的运用、以及鲜亮的饱和度这三者有机统一,组成了风格派最具有代表性的抽象几何原理。这些特点造就了风格派平面设计简洁利落风格,也为平面设计提供了创新的设计思路,丰富了平面设计的视觉语言,使其向抽象主义、立体主义融合。

2.2 非对称性形式的运用

对称是指事物以轴或点为中心展示出的一种镜像结构,形式多种多样,呈现出理性单调的感觉。而“风格派”认为设计不应该只是追求对称性而应该在乎一种和谐的平衡。从蒙德里安的作品《Composition in color》中能明显的看到,整体画面由多种几何矩形构成,其排列顺序、颜色以及形态多有不同。红色为主的矩形占比较多,形态变化却无规律;

【作者简介】祁子佳(1996-),女,中国上海人,硕士,助教,从事视觉传达设计研究。

与红色的矩形形态不同的是，蓝色的几何矩形排列以及在画面中的占比有高度的统一性，在画面上方出现较多；黑色的几何矩形则均匀分布在画面四周。虽然画面由形态相似的几何矩形组成但整体画面呈现了非对称性构图的效果，主要是通过几何矩形的长宽比进行改变，而在这种不平衡的画面关系中想要找到平衡点是不容易的，这需要运用理性的思维寻找艺术画面的平衡点，这对于艺术形式的转变产生了巨大的意义，也促进了平面设计在视觉构图形式上的发展。

2.3 色彩运用极致简单

色彩在平面设计中占有非常强大的表现力作用，它可以带给观者直观的视觉感受以及强烈的视觉冲击感。荷兰风格派以足够明确、理性和简洁的几何风格搭配红黄蓝三原色以及黑白灰中性色形成其自身的理性和秩序的艺术风格，这在蒙德里安的作品《红、黄、蓝构图》中能清楚直观的看到。画面中他利用短线条与明亮的色块，使结构与几个色彩搭配的清晰明了，纯色愈发明亮，结构平衡。蒙德里安作品中的三原色仅仅是平面，没有添加任何的阴影、层面甚至透视，仅仅是一些黑色交叉线将红色色块与其他小正方形联系起来，一些黑色的矩形在其旁边点缀，不仅有效的控制和平衡了大面积的红色色块，也巧妙的处理了这三种颜色的不对称性和对立关系。

《百老汇爵士乐》的创作时间是1942年，也是蒙德里安的代表作之一。红黄蓝这种经典的三原色搭配被应用于画面中，背景则是纯白的平面，画面中的线条由多种颜色构成，色块分布不均的散落在平面上，给人一种不规则以及与富有节奏感的设计美学的体验。荷兰风格派的色彩设计理念为现代平面设计的发展提供了新思路，设计师可以充分运用三原色的设计方法和构图方法，展现更不一样的应用。

3 风格派在现代平面设计中的应用

3.1 风格派在海报设计中的应用

海报设计是平面设计中重要的表现形式之一。布鲁诺·蒙古齐是瑞士著名平面设计师，他的海报作品深受荷兰风格派的影响。他的海报色彩上充分采用了红黄蓝三原色作为主色，采用白色底面，减弱了三原色的纯度，使整体对比减弱，加强了与黑色字体之间的对比效果。将字体作为图形编排，使字体均匀分布在画面正上方的四周，通过不同几何形英文字体的放大或者缩小，字母的大写与小写进行不同几何形的编排进行方向感的夸张，达到了画面的视觉平衡和方向感的营造，字母与字母间的留白为画面增加了呼吸感，体现了满满的现代感，他的海报设计是风格派运用于现代海报设计中的经典案例，将几何结构和三原色融会贯通创造出独特有趣艺术价值。

3.2 风格派在包装设计中的应用

作为包装设计中最重要图形设计，风格派的设计理念成为了现代平面设计的思想来源。例如 ZEETEA 公司推

出的秋冬限定款袋泡茶“麦芽阿萨姆茶”包装盒就以风格派作为灵感来源（图1），ZecTea 异域茶是北京洪水猛兽科技有限公司旗下的一款网红奶茶，包装盒采用了蒙德里安作品中经典的几何形构图方式，运用横直线进行切割，形成各式的矩形，矩形中填充了风格派经典三原色并适当留白。ZEETEA 用的就是与包装设计相对应的立体几何三角茶包，里面是原叶的绿茶，完整的金边玫瑰花等，与包装盒色彩也相呼应。

不仅如此，ZEETEA 公司之所以采用风格派风格设计也与公司品牌理念相对应，ZEETEA 希望去除关于茶的联想和认知，因为在这些繁复背后只有一件对顾客来说最重要的事，就想喝点有味道的水，他们做的就是顾客想喝的最纯粹纯天然的茶，而风格派的理念就是对特征的简化，使之成为最简单的几何结构，最本质最纯粹。ZEETEA 公司将风格派很好的运用于旗下产品中，为产品增添设计感艺术感，瞬间博得了年轻群体的喜欢，产生了品牌效益。

图1 ZEETEA 公司产品包装设计

3.3 风格派在其他平面设计中的应用

风格派装饰元素的热潮还涉及到建筑视觉元素上，海牙的市政报告厅的外立面墙体被蒙德里安的经典代表作品《红、黄、蓝》所覆盖，其独特又具有趣味性的装饰体现了荷兰风格派中的代表性特性，充满着装饰性以及结构性。消除了曲线，质感和个性的集体空间。现代标志设计在进行抽象设计时也会运用风格派简练的艺术风格，更加直观的运用几何图形表达品牌的内涵与理念，使其具有更为广阔的表现空间。产品设计上以里特维特的作品《红蓝椅》为代表，椅子采用木质结构，木条间相互垂直，仿佛线条般。里特维特最初把它设计成灰色，但后来他想用单纯明亮的色彩来增强椅子的结构，于是他使用了三原色色彩风格，所以红蓝椅可以被称作为《红黄蓝构图》的立体版，椅子靠背是红色块，座位面是蓝色块，扶手被设计成黑色块与小黄色块相间，视觉冲击感与设计感并存。

贺卡设计也是平面设计中的一种表现形式，图2是笔者设计的校园文化贺卡平面展开图作品，运用了风格派的设计理念，整个平面被线条切割成大大小小的矩形填充了三原色，吸引观众，四周的不同的矩形可以被切割开后折起至中间红色矩形中，以达到封面的作用。作者设计的目的在于形式上的创新，几何形结构增加了贺卡的互动效果，也增加了

书面书写面积，与校园文化结合，不仅突出校园积极向上的特点并且可以带给观众强烈的视觉冲击，富有个性兼实用性。

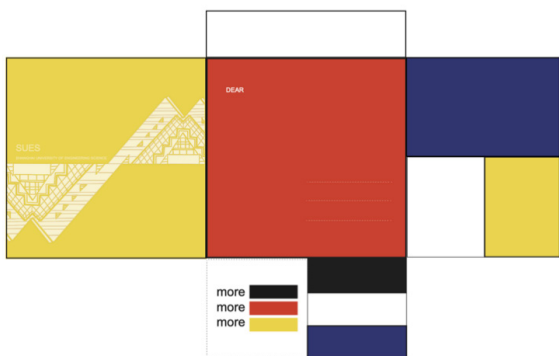

图2 笔者贺卡设计作品

4 风格派对现代平面设计的影响

风格派的设计理念和设计方法在现代平面设计上有非常大的启示作用，这些启发表现在各个层面。它主张追求最纯粹、简约抽象的原则，提倡采用最简单的结构元素和最直接的表达方式，而这都可以在世界中的设计找到共通点，设计师们可以从传统的及装饰的表面中解放，追求最单纯最具有内涵的设计。设计师们可以在三原色的基础上创新变化，

寻找到不一样的效果，在不同方面表现出鲜明的特征与个性。这种抽象严谨的艺术文化直接影响了现代平面设计的发展，运用这种设计理念设计师在个性化的规律下寻求平衡，找到属于自己的设计语言，突出设计的本质，真真切切的寻找自然的本质和寻找简单和谐之美的设计，而这也正是当下平面设计师最应该具备的，而不仅仅是追求表面的装饰性。

5 结语

综上所述，荷兰风格派在当时乃至现在的设计界都产生了巨大的国际影响，包括平面设计，时尚界，建筑界，家具等。它作为一个理想主义艺术流派，将艺术语言简化为简单的几何元素，用集体和普遍代替了个性，探索一种纯粹抽象，理性化的艺术表达，对现代平面设计方方面面都产生了巨大的影响，对平面设计师的要求也更加提高，需要设计师提高自身审美，成熟运用设计理念结合自己的设计方式进行设计，还要符合视觉上的冲击感与美感，从而设计出受观众喜爱的设计作品。

参考文献

- [1] 李雨嘉,周靖明.荷兰风格派艺术特征及其对包装设计的影响[J].丝网印刷,2025,(11):76-78.
- [2] 邢晨艺.对荷兰风格派的分析研究[J].明日风尚,2023,(01):163-166.
- [3] 李艺,李念.荷兰风格派艺术衍生品研究[J].科教文汇,2023,(14):191-194.