

论坛与资讯

非主流艺术对主题设计的积极影响

韩旭

(天津科技大学, 天津 300457)

摘要: **目的** 研究非主流艺术的运用对主题设计产生积极的影响力。**方法** 了解非主流艺术小众性与主流艺术大众性的辩证关系,研究创作主题设计过程中的关于非主流设计的谋略技巧,分析非主流艺术元素在主题设计中的实际运用案例,探讨当下主题设计作品对非主流艺术元素的有效借鉴。**结论** 非主流艺术在主题设计中的运用,既避免了作品的设计雷同,也强化了作品的创意设计和商业价值,还激活了潜伏在主题设计背后的灵魂,对主题设计产生了积极影响。

关键词: 非主流艺术; 主题设计; 创意性; 创造力; 影响力

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)12-0088-04

Positive Influences of Non-mainstream Art on the Subject Design

HAN Xu

(Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300457, China)

ABSTRACT: **Objective** To make sure the positive influence of applying non-mainstream art on the subject design. **Methods** It explained the dialectical relationship between minority in non-mainstream art and popularity in mainstream art, researched the strategy of non-mainstream design during composing subject design, analyzed the practical application cases of non-mainstream art elements in the subject design, and then explored effective references of present subject design works for non-mainstream art elements. **Conclusion** Using of non-mainstream art elements in subject design either can strengthen the originality and commercial value of design work or avoid designing the similar works. It also will inspire the soul behind the subject design and make a positive effect.

KEY WORDS: non-mainstream art; subject design; originality; creativity; influence

在经济蓬勃发展的今天,文化艺术百花齐放,人们对各种设计项目提出了不同的情绪诉求和更高的创意需求,促使了主题设计更快发展,涌现了各类富有创意、极具个性的新锐设计风格,重新界定了设计定义——“设计就是感染,因为其过程所创造的启发,是基于人类在普遍价值和精神上的共鸣^[1]。”在许多具有明显目的和思想表现的优秀主题设计中,可以看到非主流艺术元素的运用,它们或隐蔽地融合在设计理念里,或个性地突显在设计作品中,用突破常规、破坏

常规的新整合,产生出新的审美空间,同时这种敢于创新、敢于突破的精神,也是设计创作应有的态度。

1 非主流与主流的辩证关系

如同字面意思,非主流不是主流事物,是不被广大群众认可的。从心理上看,主流是确定、树立、划定和保持事物的正统性,是一个社会、一个时代受到倡导的、起着主要影响的文化。非主流则泛指主流之外

收稿日期: 2014-01-25

作者简介: 韩旭(1973—),女,天津人,天津科技大学讲师,主要从事视觉传达设计、包装设计方面的研究与教学。

的各种文化观和艺术观,是对主流文化的一种颠覆和破坏,可能是相对超前的、自主的、魔幻的、张力的,也可能是滞后的、偏激的、颓废的、对抗的。也就是说,非主流是相对主流产生的,主流与非主流是存在于同一个社会条件、同一个文化背景、同一个区域内有着明显界限,相互独立但又相互依存的两个不同的文化现象和社会现象。又如著名导演昆汀所说:“非主流成为主流,这就是说主流文化与非主流文化是相对的概念,在一定的时间、空间内会发生变化。比如说,在以具象的、物质的表现手法为主的设计时代,出现利用抽象符号来做设计,那他就是非主流的^[2]。”

从艺术角度看,非主流具有特定的艺术表现形式,代表着特定社会群体的心理特征。非主流在视觉表现空间的创造力和张力,决定了它是具有“艺术就是表达”的共通性的,因此非主流已不再是一个代表数量的社会概念,而是一种艺术,是社会艺术蓬勃发展下的必然产物。从设计角度看,设计所特有的“创造性思维有一种破坏性的冲劲,由你把大家制定的规则撕破^[3]”,确定设计本身就隐藏着非主流基因。

2 非主流艺术在主题设计中的表现

非主流艺术在不断变化,它的存在是因为很多人被一种毫无快乐的生活主宰,他们将这种颓废消沉的情绪变成一种生活方式,他们的“审美似乎已不再是一种享受,而是一种刺激^[4]”。他们以另类元素构筑非主流艺术:崩溃的大地,残存下来的人类的孤独与绝望,冰冷黑暗的浮层,立体几何交叉的三维空间,残破不堪的建筑,欲坠未坠的凝重和假象,似乎没有生命活动的街道,奇异沉重的机械,看不到阳光的地下室,到处充斥着失去活力的压抑感和孤独感。塞拉·科耐尔在《西方美术风格演变史》中就曾这样描述:当理想的蓝图在近代都市的天际线上慢慢消失,某种怪诞的宗教就开始在人们荒芜的心灵中悄悄潜入^[5]。

在日常生活中经常会看到包括以上这些非主流艺术元素创作的主题设计,它们通常用不拘一格的文字符号重塑另类视觉空间,用有趣、另类、幽默、自嘲的特定图案形成日常情感表达,以写实、抽象、混合等手段表现荒诞无稽的非主流艺术风格。他们用重金属、旧工业、电子技术等元素创造出一个光怪陆离的科幻世界,也有以涂鸦文化、嬉皮士、卡通插画等方式

展现一个富有童趣的成人精神世界,还有用放大微观世界生物元素还原一个广袤深邃的自然空间,这些通过人工变异实现的不标准抽象设计,象征着“统一的和谐被突破、美与丑的界限被打破^[6]”,让人只可意会不可言传地感受到一股另类艺术力量的传递。

对非主流艺术现象进行深究后发现,这种“既非源自哲学,也非源自美学,更不是艺术家的突发奇想”^[5]的反传统思潮的文化和艺术,实则是工业革命冲击了传统社会所产生的余波,它更多意味着一种创新、一种突破,而突破、创新、创造是设计永恒的主题和精神追求,因此,非主流文化、非主流艺术与主题设计之间有着千丝万缕的潜在联系,它们对设计师设计实践过程中的启发必然产生积极影响。

3 非主流艺术对主题设计的影响

非主流艺术是以刻意回避正统训练的主线思想而进行的创作和设计,与传统的或者正式的艺术创作完全对立,用非常规性思维模式,通过叛逆、张扬、狂野、诡异的表现手段,使作品产生张力,以非循规蹈矩、未经加工雕琢、不考虑名利、破坏后再整合的方式,来体现作品的独特性和唯一性,它对主题设计的积极影响体现在3个方面。

3.1 在态度与精神方面对主题设计的积极影响

法国巴黎市民称为“铁娘子”的埃菲尔铁塔,在建筑之初曾遭受巨大非议,三百多人签名呼吁书反对设计方案,他们认为这种镂空结构的剑式铁塔,将严重破坏巴黎建筑的艺术风格。而如今,埃菲尔铁塔已然成为巴黎和法国的象征,每天吸引大量来自世界各地的游客前来参观学习,并且成为世界建筑史的经典作品。又如贝聿铭设计的巴黎卢浮宫前的玻璃金字塔,初期也广受争议,过了很长一段时间,人们才逐渐接受这个建筑,并且浪漫地称它为“卢浮宫内飞来的巨大宝石”。埃菲尔铁塔和玻璃金字塔印证鲍桑葵的美学论断:凡是对感官知觉或想象力,具有特征的也就是个性的表现力的东西,同时又经过同样的媒介,服从于一般的也就是抽象的表现力的东西就是美^[6]。埃菲尔铁塔和玻璃金字塔都是在当时背景下不被理解和接受的非主流设计作品,却在日后成为艺术建筑标杆,成为非主流主题设计的经典成功案例。

大众审美是需要培养、引导的,而不是一味地迎合^[7],因此不论是环境设计、工业设计、服饰设计、视觉传达设计或动漫设计,都要有一个独特的思想表现和鲜明的风格取向,再以非主流的态度去创作,使非主流式的创意思维通过局限的主题得以展现,促使非主流艺术元素所含有的对抗性、幻意性和颠覆性被主流理解,产生艺术传递和思想过渡,使作品的主题更显张力。而非主流崇尚“不走寻常路”的意识反叛,对于主题创作来说是不可或缺的一部分,其对设计师的影响也是巨大的。非主流所包含的张扬、个性、叛逆、异形态的艺术,其反叛精神的核心就是注重自我价值的实现,是一种在痛苦失意中发芽壮大的艺术。也可以说设计师本身就是非主流群体中的一员,他们在草莽、荒诞、狂野、不羁中寻找创作元素和激情,用颠覆传统的设计作品,激发人们求新求变的精神,将设计现象与人们内心深处的愿望联系起来,以达到设计主题的被关注度与影响力。

3.2 在形态与法则方面对主题设计的积极影响

今天的年青人在意识形态上受非主流文化的影响,这是非主流群体风格化的自我呈现,促使当下的主题设计由风格引导,实用性与功能性不再是考量的基准^[8]。他们的行为方式也呈现出“强调自我个性、固化自我优势、推进自我风格群体化”的诉求趋势和现状,这种独特的表达方式,强化着非主流与主流之间审美观念的博弈,使得非主流艺术中的新、奇特构成的内在结构,成为引领现代主题设计新思维的诱发源,它的特殊效果在短时间内调动人的所有感官,其张扬个性、不受正常思维限制的反常态形象更加受到年轻一代的青睐,使主题设计的大部分不再强调物质功能,更多是思想行为与参照物的表现,再随着受众群的扩大而扩散,形成主题设计影响力。

“人类在利用设计满足种种需求的同时,又在创造新的需求^[9]”。为一个没有时间做梦的世界提供梦想,成为设计师工作的一部分,因此当代主题设计是基于生活又高于生活的。意识形态的变化,设计法则的多元,表现形式的自由,都为主题设计带来广阔的创作空间。借鉴非主流艺术精髓,选择性、小众性、积极性地对非主流艺术进行延展,实际上是更正确地运用设计中形式审美法则之“统一中寻求变化,突破中寻求和谐”的基本原则,以更个性、更自由的形态依存

于主题设计,并推进时代的精神内涵与个体的自由追求,在摩擦或共鸣中提升大众的关注度,博得更理想化的存在感和认同感,这也是后现代主义设计在现实中的积极表现。

3.3 在思维与创造方面对主题设计的积极影响

非主流艺术含有社会肌理变异的基因,不管它日后会不会成为主流,单在今天来说,它在丰富美学内涵、拓展人类思维方面都是一种贡献^[10]。换言之,世界的本象并非因人而存在,非主流艺术的产生是无法归类的,是无法给予确切定义的,同时也是没有定论的,但无论如何都必须承认非主流艺术对当代主题设计的积极影响,也必须认知到非主流艺术的产生很大一部分是基于人性本体和个体对这个世界的深刻体验。

设计就是不断发现、再发现和创造、再创造的蜕变与演绎过程。代表青年体验的非主流艺术,强调原创,大胆追求独立和个性美,这种区别于主流的逆向思维,突破了固定框架,具有无限的想象力和表现力。从某种意义上来说,非主流是发展革新前进的活力源,这个“活力源”正是设计创造力所在,对主题设计产生意义深远的进步性影响。

非主流艺术在主题设计中的表现,也是思维的重生和再生,它所表现的内容大多寓意深刻,耐人寻味,拥有强烈的视觉效果和心灵冲击效果。人们通过主题设计中那些神奇怪异的大胆创造所体现出的个性化特点,产生了主题设计之外的联想。同时,不论主题设计的外在形态是什么样的表达方式,其深层次的表达仍然是对真、善、美的追求或者是对美好事物的向往,在那些非理性的、超现实的、反逻辑的背后,也形象地展现了个体对一个更合理、更美好的社会形态的渴求。

4 结语

个性主题设计时代悄然而至,主流文化影响下的正统设计已经无法满足时代需求。非主流艺术为主题设计补充了宝贵的新鲜血液,对非主流艺术应用自如的主题设计无疑已经走在了行业的最前沿,它以前卫的姿态引导主题设计,使设计历久弥新、更富有内涵,给主题设计增添了更多的人性光芒,并确保了设计永远站在潮流之巅。

参考文献:

- [1] 原研哉.设计中的设计[M].桂林:广西师范大学出版社, 2010.
KENYA H.Design of Design[M].Guilin: Guangxi Normal University Press, 2010.
 - [2] 张志伟,欧阳谦.西方哲学智慧[M].北京:中国人民大学出版社, 2000.
ZHANG Zhi-wei, OUYANG Qian.Western Philosophical Wisdom[M].Beijing: Renmin University of China Press, 2000.
 - [3] 陈楠.设计思维与方法[M].武汉:湖北美术出版社, 2009.
CHEN Nan.Design Thinking and Methods[M].Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House, 2009.
 - [4] 田中一光.设计的觉醒[M].朱锴,译.桂林:广西师范大学出版社, 2009.
TANAKA L.Design Awakening[M].ZHU E, Translate.Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009.
 - [5] 科耐尔·塞拉.西方美术风格演变史[M].杭州:中国美术学院出版社, 1992.
CONNELL S.History of Western Art Style[M].Hangzhou: China Academy of Fine Arts Publishing House, 1992.
 - [6] 鲍桑葵.美学史[M].张今,译.北京:中国人民大学出版社, 2010.
BAO Sang-kui.Aesthetic History[M].ZHANG Jin, Translate. Beijing: Renmin University of China Press, 2010.
 - [7] 薛艳平.非主流动画[M].北京:中国传媒大学出版社, 2007.
XUE Yan-ping.The Non-mainstream Animation[M].Beijing: Communication University of China Press, 2007.
 - [8] 范珺.浅析非主流文化对中国设计的影响[J].数位时尚(新视觉艺术), 2010(1): 87—88.
FAN Jun. Analysis of Effect of Non-mainstream Culture on China Design[J].Digital Fashion(New Visual Arts), 2010(1): 87—88.
 - [9] 诸葛铠.艺术设计学十讲[M].济南:山东美术出版社, 2009.
ZHUGE Kai.Art and Design Ten Talk[M].Jinan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2009.
 - [10] 王兴伟.浅析当今“非主流”现象的服饰文化特征及审美取向[J].文化艺术研究, 2009(3): 42—44.
WANG Xing-wei.Clothing Culture Characteristics of Today's "Non-mainstream" Phenomenon and the Aesthetic Orientation [J].Culture and Art Research, 2009(3): 42—44.
- ~~~~~
- (上接第83页)
- ZHANG Shu-fang, CAO Ju-jiang.Design on Children Car Based on Reverse Engineering Technology[J].Packaging Engineering, 2012, 33(6): 49—52.
 - [3] 张荣强,王洁婷,石贵岭.中国古典家具逆向工程建模方法解析[J].机械设计, 2013, 30(6): 108—110.
ZHANG Rong-qiang, WANG Jie-ting, SHI Gui-ling.Analysis of the Modeling of Reverse Engineering for Chinese Antique Furniture[J].Journal of Machine Design, 2013, 30(6): 108—110.
 - [4] 曲延瑞,佳瓦德.基于系统设计的产品机能结构要素探究[J].包装工程, 2012, 33(24): 78—81.
QU Yan-rui, MOUSAVI Javad.Research on System Design Based on Product Functions and Structure Elements[J].Packaging Engineering, 2012, 33(6): 78—81.
 - [5] 叶德辉.基于逆向工程技术的改良性产品设计[J].制造业自动化, 2011, 24(12): 128—130.
YE De-hui.Evolutionary Design Based on Reverse Engineering Technology[J].Manufacturing Automation, 2011, 24(12): 128—130.
 - [6] 魏加兴,杨晓清.基于CAD/CAM的复杂曲面产品设计[J].包装工程, 2011, 32(22): 35—38.
WEI Jia-xing, YANG Xiao-qing.Complicated Curved Surfaces Product Design Based on CAD/CAM[J].Packaging Engineering, 2012, 33(6): 35—38.
 - [7] 向威.混合方法研究在设计研究中的运用[J].装饰, 2012(12): 121—122.
XANG Wei.Practice of Mix Method Researchin Design Studise [J].Zhuangshi, 2012(12): 121—122.
 - [8] 董荪,钱昀.虚拟装配技术在家具设计中的应用研究[J].装饰, 2012(10): 121—123.
DONG Sun, QIAN Yun.Application of Virtual Assembly to Designing a Furniture[J].Zhuangshi, 2012(10): 121—123.
 - [9] 李琳,薛艳敏,张磊.机构置换设计方法研究[J].包装工程, 2010, 31(20): 7—10.
LI Lin, XUE Yan-min, ZHANG Lei.Research on the Method of Mechanism Substitution Design[J].Packaging Engineering, 2010, 31(20): 7—10.
 - [10] 杨艳红,钟相强.工业设计中产品的逆向设计方法研究[J].机械设计, 2013, 30(10): 102—105.
YANG Yan-hong, ZHONG Xiang-qiang.Study on Rever Design Method of Industrial Design Product[J].Machine Design, 2013, 30(10): 102—105.