

基于未来主义运动的平面设计教育教学研究

向迪雅

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:作为20世纪初期特色鲜明的艺术运动之一,未来主义运动具有的自由、动态等特点使平面设计的视觉元素和表现形态发生了显著变化。结合未来主义运动的特点系统梳理未来主义运动的平面设计理论和符号语言,同时研究未来主义对高校平面设计教育教学的影响和带来的改变,并对未来主义平面设计教育学作出反思,以期未来主义更好地发展并应用到平面设计教育学中。

关键词:未来主义运动;平面设计;教育学

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2023)01-0087-06

高校学生的平面设计作品是高校文化建设与输出的重要组成部分。将各高校特有的教学模式和文化氛围融入现代平面设计作品,能一定程度上体现学校特有的教育理念与内涵。其中,未来主义作为平面设计发展的奠基石,主张文艺题材应与突飞猛进的科技和工业相结合,文艺作品应体现未来社会的“现代感”与“科技化”,其设计原则至今仍推动着现代平面设计的创作发展,为平面设计提供参考。未来主义运动的平面设计作品深刻体现了未来主义所倡导的科技、速度与力量等。对于高等院校而言,在组织实施平面设计教育教学活动时,应充分发挥未来主义教育的思想优势进行专业教学改革,进一步提升平面设计教育水准和质量,进而提高学生群体的核心竞争力。因此,在当前时代不断发展、教育教学理念不断更新的背景下,对平面设计中蕴含的未来主义教育思想和教育实践取精去粕以及作出教育反思,对推动现代设计学和教育学的发展起着重要的作用。

1 未来主义运动下的平面设计

1.1 未来主义运动下的平面设计之源

未来主义运动是始发于文艺复兴起源之地意

大利的一种文艺思潮,肇始于意大利的音乐和文学领域。作曲家布鲁奇奥·布索尼在1907年出版了被看作是未来主义雏形的著作《新音乐审美概论》,之后这种思潮在雕塑、绘画、服装等各个领域陆续流行开来。1909年,未来主义运动的发起人——意大利诗人、文艺批评家菲利普·马里内蒂在《费加罗报》上发表了《未来主义的创立和宣言》^[1],之后又发表了《未来主义文学宣言》《未来主义与法西斯主义》《未来主义戏剧宣言》等一系列未来主义的经典文献^[2]。其在宣言中着重强调声音、力量、速度等元素,同时流露出对技术的崇拜。这些文献体现了要注重人的主体意识和生命意识的思想,并提出文艺的题材应当与科技、工业的发展进步相融合,文艺的作品应极大程度地凸显未来社会的“先进性”和“科技感”,艺术家的创作应充满“亢奋”“激扬”的情绪,等等。1913年,马里内蒂参与主办的未来主义相关刊物《拉谢巴》对20世纪诸多文艺思潮产生了影响,尤其对平面设计有着重大影响。现代平面设计中自由、不对称的排版模式便是来源于未来主义的绘画形式^[3]。

作为现代平面设计与现代设计教育的重要

收稿日期:2021-12-27

作者简介:向迪雅(1995—),女,湖南湘潭人,硕士,主要从事设计战略与管理、艺术教育研究。

奠基人之一,著名的设计理论、设计史专家王受之教授在其《世界平面设计史》一书中提到,现代主义的未来派、达达派和超现实主义等对视觉传达的造型语言和视觉传达有着直接影响^[4]。而其中的未来派便是前文所提到的未来主义。未来主义主要影响了平面设计中对自由版式和自由字体的运用。未来主义运动下的平面设计是一种不同于以往的反常规设计,推崇运用奔放的线条和绚丽的色彩绘制一系列繁复的形状和持续的、有层次的交叠组合搭配图形,并建议采取不同于传统的排版方法,使用一种自由的、无束缚的版面构图来表达其画面的运动感和速度感^[3]。

1.2 未来主义运动对平面设计构成元素的影响

平面设计是通过沟通和表现的方式,结合色彩、符号、图片和文字来传达思想或讯息的艺术。在发展初期,平面设计发挥帮助人们进行简单思想传达和历史记录的储存功能,其基本的元素构成仅为图形、文字等;而随着近代工业化的发展以及科技水平的进一步提升,平面设计逐渐成了一门独立的学科,被赋予了设计的内涵被人们广泛应用并被进行了概念上的明确划分^[1]。

平面设计将平面上符合视觉传达目的的各种基础元素,如图形、文字、色彩、插图等,通过不同的设计方案进行组合制成批量印刷品。设计师们通过设计方案的组合将自己的设计思想精准地传达给受众人群,同时给观者愉悦、醒目的设计体验。佛塔那多·德皮罗最先把未来主义相关思想应用到平面设计中,他在商业广告设计中深刻践行了未来主义艺术纲领所强调的“共时性”。未来主义运动对平面设计的影响涉及符号、色彩、版面及视觉等视觉要素,它促成了新世纪对速度与力量的关注。这也体现了未来主义在元素选择和运用中对未来主义宣言的无形回应^[5]。一切代表机械化时代、代表速度与效率、代表现代生活的元素符号,对未来主义艺术家的设计创作都有着深远影响。而未来主义的众多艺术家也试图创作运动或充满活力的作品来诠释现代生活的疯狂运动。这些作品不仅展现了新时代的动感与活力,同时也与现代视觉元素和数字技术产品相结合,如图1所示。

图1 未来主义作品体现的动感与活力

资料来源: <https://www.yrued.com/435621.html>.

1.3 未来主义运动对平面设计的影响

未来主义运动对平面设计的影响既有积极的,也有消极的。一方面,未来主义对陈旧思想表达了不满,主张打破理性的形式规范,它对新科技的包容性强,给设计行业带来了新鲜与活力。未来主义提倡对元素的自由运用,它打破了古典主义对设计形式的禁锢,使艺术家们能够充分发挥自己的想象。未来主义的以上特点,为现代平面设计提供了更加广阔的发展空间,也奠定了平面设计发展的基础。另一方面,设计过程中对未来主义的过度崇拜会导致设计出现偏差。在版面编排中,设计师以完全自由的方式取代逻辑框架或过于强调韵律和视觉冲击力,都会形成所谓自由随性的平面设计风格,导致作品规整感较弱,这在一定程度上不利于读者阅读和获取信息。

2 平面设计中的未来主义符号语言

2.1 未来主义符号语言在平面设计中的基本特征

如今,符号语言在平面设计中得到了广泛应用,人们通过不同的艺术手法将语言符号进行编辑加工,进而形成具有极高审美价值的符号语言。符号通过图形的建构将信息进行传达与互动,从而生成意义^[6]。同时,视觉符号可以被看作某种特殊的事物标记,代替文字语言发挥记号作用并将人们精神层面的内容以更形象的方式表达。在画面中,符号化语言能够有效地将符号转化成一种特殊的语言,加强产品与消费者之间的沟通和交流^[7]。未来主义符号语言不仅能将抽象化的逻辑概念进行客观表达,同时也能透过色彩、动作、文字、思想和文化内涵进行多层次、多角度的显现与释义。

作为一种创意,平面设计实际上是一种视觉化和符号化的过程^[8]。未来主义符号语言使平面设计中的符号语言更加多元化。以色彩为例,20世纪80年代的未来主义艺术设计大幅度使用金色、银色等绚丽色彩,并对金属色、透明色等进行了大胆的色彩表达与渲染^[9],利用符号语言对未来的理想状态、协调关系进行完美释义。但当时的未来主义平面设计建构的符号语言还比较简略,而现代平面设计中未来主义的符号语言则呈现出内涵丰富、表达形象、具有高质感等基本特征^[10]。随着艺术表现形式的多样化,符号化语言既是当前平面设计中最主要的一种言语方式,同时也是艺术中最重要的一种表达形式。如图2所示,设计师通过艺术的表达形式将未来主义符号语言的优势在平面设计中体现出来。平面设计中符号化语言的普遍运用,推进了人们对符号语言优势和表现特点的进一步研究。设计者应不断创新平面设计中的符号语言,促使艺术表现形式更加多样化^[10]。

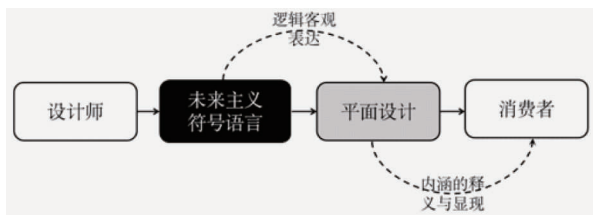

图2 符号语言在平面设计中的运用

2.2 未来主义符号语言在平面设计中的物质载体

平面设计的物质载体是指某些能传递设计师思想或承载其他物质的物质。平面设计的物质载体主要有纸张、颜料、文字和图像等,它通过色彩、线条、构图和造型等手段来表达设计师的思想。在未来主义平面设计中,运用符号语言表达出来的对未来的期待、对世界创新的热情和改变世界的勇气是永恒不变的设计主题。设计师试图将崭新的视觉法则运用到书籍、海报、杂志和版式的设计创作中。他们批判对称、装饰等较为传统老旧的审美,提出从智能机器与互联网等新的工具中获取设计灵感,如简约、秩序、功能等。他们不断寻求完美的视觉体验,以此来适应全新的社会环境。

在早期发展中,平面设计仅通过绘画的表达方式来传递思想。随着时代的进步与科技的发

展,简洁、迅速且能直接表达和传递信息的平面设计的需求呈几何级递增。绘画式的造型和表达方式已不再适应时代的发展,设计造型开始变得抽象,色彩变得平面。平面设计中受未来主义影响较大的物质载体是文字和表现性图像,主要体现在字体大小的错落和不同字体组成的词汇等。其完全抛弃了传统印刷规范的标准字距、行距、字号等,形成了极为自由的表现形式。而未来主义平面设计作品中常见的表现形式也包括文字形式的强烈表现、画面对比形成的视觉冲击力量以及带有韵律的几何图形^[11]。如图3所示,这种受未来主义影响的平面设计通过几何图形的错落排列,传递出强烈的韵律感与视觉感。

图3 未来主义作品中几何图形的运用

图片来源:<https://www.jianshu.com/p/dc174ca9098b>。

随着经济的发展和现代信息技术的飞跃,大数据、云计算等智能技术应用广泛。随着云设计时代的来临,符号语言在平面设计中的物质载体也将日益丰富,平面设计不再是单一文字的描述,而是需要运用符号以及文字等载体对版面的整体效果进行协调^[12]。未来平面设计产品中的符号语言将朝着更具美感和设计感的方向延伸与发展,在此基础上,帮助大众树立正确的审美价值,不仅能使他们感受到未来主义所传达的外在愉悦,还能让他们获得精神层面的满足。现代未来主义平面设计中,多以抽象的元素作为物质载体穿插、重叠在画面中,利用线条表现出作品的运动、力量与速度。如图4的平面设计海报中,将不同的抽象元素通过色彩、文字的相互作用,传递出速度感与力量感。设计师对于字体设计、字母形态与组合构成等符号语言的运用见解独特、恰到好处,在体现出时代与生活感受的同时强调内容

与形式的完整统一,通过图形、文字、色彩等多种物质要素载体的灵活运用体现平面设计的独特风格。

图4 现代未来主义作品中的元素穿插

图片来源: <https://www.zcool.com.cn/u/16109168?sort=8>.

3 未来主义平面设计与教育学

3.1 未来主义平面设计与教育学的联系

未来主义平面设计通过艺术符号的方式表达一定的时代教育背景与文化内涵,是社会经济与文化在学校教育领域的一种缩影。两次工业革命将学校的教育转化成工业制造的附属活动,并催生出以经济发展为目的的未来主义教育学^[13]。其期望通过经济建设、科技创新、社会发展规律等以及高质量、快节奏、高标准的教学原则,使学生成为快速适应社会和市场的操作型人才。学校设计学教师在日常教育中所运用的诸多工业术语,如现代化、标准化等,在一定程度上反映了未来主义对平面设计教育教学的影响,说明平面设计中的教育原理、美学等都与未来主义教育学的核心息息相关。19世纪以来,关于历史和未来的争论一直未停止,这些争论也成了未来主义教育思想的重要内容。其中,斯宾塞的教育理论对各国都有着较深的影响,他思考的“未来教育学”问题充分体现了其未来主义情结,同时也在教育实践中创造了一定的价值。但也有部分学者与其持有不同的看法,例如:皮德斯认为未来主义在教育目的上追求的“完美”“幸福”都过于抽象化,很难对其结果进行客观评论;沛西·能对斯宾塞的生活理想提出了自己的见解和质疑;杜威虽肯定了斯宾塞为教育思想作出的贡献,但其认为教育并不是对未来作出“准备”的,而是体现在生活中的。站在教育本身的角度,这些质疑更多的是认定教育

本身而不是价值度,重视教育的过程和意识而不是教育的未来和目的。

未来主义思潮的出现,在经济、艺术、文化、哲学、教育等领域都产生了深远的影响。同时,出现了以“未来”为研究方向的学问,即“未来学”^[14],其主旨是呼吁人们为更好地适应未来提前作出生理和心理的准备。因此,未来主义与教育问题有着密切关联。托夫勒对斯宾塞的观点进行了延续与补充,他结合科学与社会的发展,让学生“为了未来而学”。未来主义教育学尝试以科学技术为基础,将“未来”的思想与主题相融合。因此,“未来+”模式应运而生。在艺术教育领域,未来主义也为建筑学、平面设计等提供了教育思想与诸多实践成果。

3.2 反思未来主义平面设计教育学

在现代平面设计教育实践中,教育学界对教育学建设逐渐有了系统、深入的认识与反思。这既有对未来主义相关的教育学或教育科学的反思,也有对平面设计课程教学的反思,还有对学生学习的反思。反思未来主义平面设计教育学不仅是教育学界重要的研究任务,也能为更好地发展平面设计学科奠定良好的基础。我们应从以下几个方面对平面设计教育学作出反思,以期将未来主义更好地融入平面设计教育教学中,使平面设计多元化发展(图5)。

第一,重视经验性研究。做好教育学经验性研究不能轻视理论的作用,也不能轻视理论研究。在经验性研究中,不仅注重经验事实和证据的作用,也强调理论的支持作用和理论的建构。例如,马里内蒂提出的未来主义思想,即自由、科技性等,为平面设计的理论建构和经验性证据提供了有力的支撑。平面设计的表现形式依然存在未来主义的身影,这是不可否认的。平面设计中色彩的鲜明运用以及线条图形的生动展示等,都体现了对自由精神的不断追求,也为现代平面设计增添了生机与活力。未来主义虽然对陈旧思想进行了批判,但对新科技却有很大程度的包容,并且追求一种迸发的速度感与表达的力量感。而受未来主义影响的平面设计教育的发展也要求在教育中取其精华去其糟粕,与时俱进地迎接新的发展。未来主义平面设计自由地运用艺术元素,不仅在设计形式上超越了古典主义,还给予了艺术家们充裕的想象空间,使其能艺术地、自由地选用符合

自身特质的元素,创作出追求韵律的同时也具备一定视觉冲击力的艺术作品。平面设计所具备的未来主义特点为平面设计教育学的发展奠定了良好的基础,同时也使现代平面设计教育学有了更广阔的发展空间和设计内涵。

其二,不同文化传统的比较研究。未来主义运动虽发生在20世纪的欧洲,但其同样影响了我国设计学和教育学领域。如何在中外平面设计教育学和教育论的差异和融合中进行新的探索,是发展平面设计教育的重要探索途径。未来主义平面设计教育学家重视混沌学和系统论的哲学思想,同时也使杜威的思想得以延续与发扬。有未来主义思想的教育学家深刻了解到历史、当代和未来的重要关联,充分认识到在承上启下的思想洪流中,注重过程的平面设计教育学必须在处理

传统与现代、科技与人文、经济与教育关系问题上秉持更加有机的、辩证的、历史唯物主义的立场,才能使平面设计教育更具理论意义与实践价值。因此,对不同文化传统的教育进行跨文化研究,对平面设计的发展颇有启发。

其三,符合时空化设计需求。未来主义平面设计作品将时空和科技感进行结合,展现了丰富的空间符号。未来主义的自由与科技精神使设计思维空间得以打开,使设计的符号元素和信息得到了合理的运用。这也使学生能通过更合理的、创新的方式,通过符号信息载体进一步打破传统设计规则,体现多维设计。立足当代,将历史与未来多个设计层面进行融合,这不仅是平面设计的教学目标,更是新时代设计的需求。

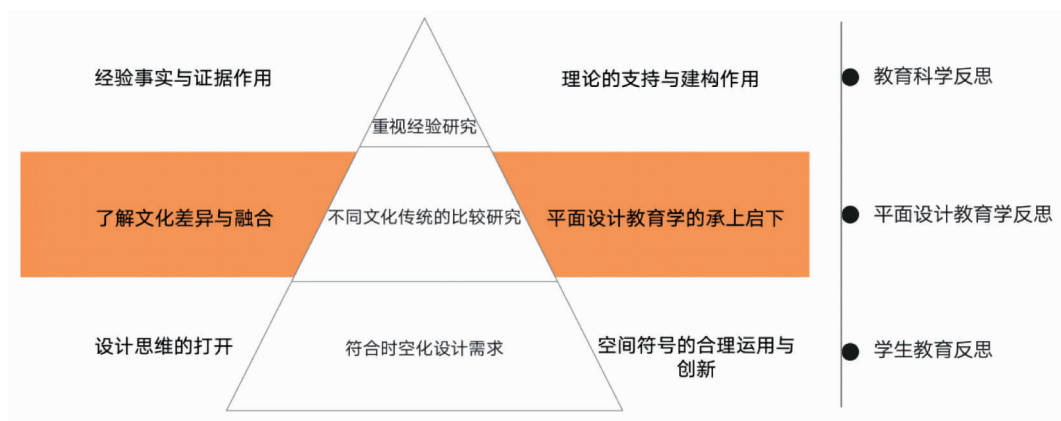

图5 未来主义平面设计的教育学反思

综上所述,高校对平面设计学科的教育要在相关理论支撑和经验研究的基础上,重点培养学生切实的设计思维和创新设计理念。课堂上,教师将国际化、多元化的设计元素与本土的符号元素进行有效融合,引导学生打破时代束缚、利用合理的物质载体形成独有的设计风格与体系。

4 研究结论

未来主义的出现推动了平面设计的发展,为现代平面设计提供了新的设计参考。本文通过分析未来主义平面设计与教育学的联系,得到以下几点启示:第一,未来主义在平面设计的字体、自由版式等方面有着重大影响。未来主义是顺应时代潮流的,能在艺术创作中占据有利的发展地位。分析未来主义对平面设计的影响,是为了系统全

面地认识当下平面设计的风格特点及其转变的根本原因,从而为更好地促进设计学科的发展提出建议。第二,学习或者反思未来主义平面设计及其教育学意涵,需要秉持历史唯物主义与辩证法的态度,把未来主义平面设计当成多元艺术的一份子去看待。第三,不可在平面设计教育教学过程中过度追求未来主义。“未来”作为一个概念,实则部分人当下内心心态的疲影^[13]。在进行设计创作时应正视内心需求,坚定内心目标与信念,既要朝着美好的“未来”努力,也要留意“当下”的风景。第四,学校的教育不应仅依靠教学工具,而应该有效地结合科学与艺术。未来主义的前瞻性应在不断的科学革新中转化为艺术生产力,在老师的教授中促使学生进行有效的思考^[15]。人们应当对未来主义平面设计教育学可

能产生的后果进行反思。学生在高校求学、生活的过程中受到了包括平面设计教育在内的综合文化的影响。平面设计教育在与时俱进中创作的作品,不仅能够提升大众对视觉文化的审美,更能透过作品传播我国优秀文化底蕴,促进社会文明的进步。

参考文献:

- [1] 张培源.简析 20 世纪初期未来主义运动对现代平面设计的影响[J].包装世界,2017(1):84-85.
- [2] 钱江.绘画传统的决裂与颠覆——从未来主义到达达主义[J].艺术评论,2013(8):129-131.
- [3] 李瑛.论西方现代艺术运动对平面设计的引导作用[J].大众文艺(理论),2009(7):99-100.
- [4] 王受之.世界平面设计史.[M]北京:中国青年出版社,2002.
- [5] 马里奥·维尔多内.理性的疯狂——未来主义[M].黄文捷,译.成都:四川人民出版社,2000.
- [6] 何方.符号语言在平面设计中的意义[J].包装工程,2004(3):117-118.
- [7] 马应应.平面设计中的图形与符号[J].中国科技信息,2010(21):181-182.
- [8] 邢晗.平面设计中图形符号教学的有效策略[J].艺海,2014(7):159-160.
- [9] 刘安.以“未来主义”探寻设计新思路[J].中国纺织,2009(11):136-137.
- [10] 向南,魏彩杰.谈平面设计中符号语言的表现意义[J].艺术教育,2019(1):200-201.
- [11] 赵鑫,茹仙古丽·毛衣东,毛小娟.当代未来主义服装设计中的符号语言[J].艺术科技,2017(8):146.
- [12] 杨艳芳.西方现代平面设计的观念与理论研究[D].南京:南京师范大学,2016.
- [13] 熊和平,段俊吉.校园雕塑的未来主义及教育学反思[J].全球教育展望,2019(5):65-74.
- [14] 周琴芳.即将来临的教育革命——论未来主义教育的重要作用[J].外国教育研究,1984(1):61-64.
- [15] 吴昊.对未来主义的再认识[J].美术,2011(2):120-125.

Research on Graphic Design Education Teaching Based on Futurism Movement

XIANG Diya

(School of Architecture and Art Design, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: As one of the art movements with distinctive features in the early 20th century, the freedom and dynamic of the Futurist movement have significantly changed the vision and forms of graphic design. Based on the characteristics of the Futurism movement, this paper intends to systematically clarify the graphic design theory and symbol language of the Futurism movement, explore the influences and changes of the Futurism on the teaching of graphic design, and reflect on the education of futurism graphic design, so as to better develop and apply futurism to graphic design education.

Key words: the Futurist movement; graphic design; education

(责任校对 葛丽萍)