

失序语言在当代艺术作品中的非常态之美

朱子夜

中国矿业大学, 中国·江苏 徐州 221116

摘要: 在古典哲学中, 人们并未发现对立双方的和平共处, 而只有一种粗暴的等级制。本文所探讨的正是艺术作品中的“非常态”设计语言中秩序与失序这一对立双方的关系, 这也是当代设计理论界中长期争论的难点。我将从绘画、建筑、雕塑三方面, 通过对设计作品的赏析, 对当代设计领域中的“非常态”设计语言进行分析、归纳和整理; 通过对失序这一“非常态”语言和艺术作品中的形式美法则之间的对应关系进行分析, 从而归纳出当代多元化的审美观念。艺术作品作为一种“非常态”语言的形式表达, 是一种非逻辑结构, 本身就可以解释现实背景之下“非常态”设计的美。通过对视觉语汇的扩张和深化, 得出失序与秩序语言之间辩证统一的矛盾关系。

关键词: 非常态; 失序; 形式语言; 审美要素

The Abnormal Aesthetics of Disordered Language in Contemporary Artworks

Zhu Ziye

China University of Mining and Technology, China Jiangsu Xuzhou 221116

Abstract: In classical philosophy, we find no peaceful coexistence between opposing forces, but rather a crude hierarchy. This paper explores the relationship between order and disorder in the "abnormal" design language of artworks—a persistent challenge in contemporary design theory. Through analyzing architectural paintings and sculptures works, I will examine and synthesize the "abnormal" design language in modern design. By investigating the correspondence between disorder as an "abnormal" language and the formal beauty principles in artworks, I aim to reveal the diversified aesthetic concepts of our time. As a non-logical expression of "abnormal" language, artworks inherently embody the beauty of unconventional design within their real-world context. Through expanding and deepening visual vocabulary, we uncover the dialectical unity between disorder and order in design language.

Keywords: Non-state; Disorder; Formal language; Aesthetic elements

0 引言

在1917年杜尚将名为《泉》的小便器搬进博物馆之前, 人们对“什么是艺术品”这个问题毋庸置疑。其思维模式固定化从而使得“什么是艺术品”这一问题形成常态。稳定性、风格化、特质、恒常性等都是常态的一种方式。非常态是指偶然性、突发性、模糊性、含混性、短暂性、创造性。非常态通过隐性, 可测性、特质的强化可以形成常态。常态通过引入关联性及其基因改变形成非常态。“态”与“态”的关系是一种时空信息交互、信息变量的关系。

潘公凯曾说: “艺术作品是非常态的建构, 其必要条件之一是形式的错构和意义的隔离^[1]。”在众多艺术作品中, “非常态”是一种极为重要的表现手法。艺术作品的重构不仅包括对传统视觉元素的重新排列和重新诠释, 还包括尝试非传统材料和表现形式。通过打破常规的形式和内容, 创造出新颖的艺术效果引发观众的思考和共鸣。

“无序”作为非常态设计中最常见的语言之一, 这一概念无疑是对传统设计发起的挑战, 这意味着艺术作品通过与常规逻辑语境的不协调和矛盾来吸引观者的注意力。而我们今天就是要探讨“失序”这一语言在艺术领域中的具体表现。

1 秩序与失序的语言分析

1.1 秩序: 平衡之美

秩序是审美客体的本质逻辑与运行准则, 是其外在形态美感与内在条理美感的核心要素。从西方传统绘画到现代绘画, 秩序的审美理念贯穿其中。在自然领域, 秩序以客观且偶然的方式存在, 任何呈现出秩序性的事物, 往往都能激发人们的审美感知。就像自然界中的雪花、花瓣等任何所展现出的对称形态, 又或是蝴蝶、豹纹、鱼的鳞片等任意动物身上富有规律的条纹与对称纹样, 无不体现着秩序之美^[2]。整体而言, 无论是动物还是植物, 自然界所呈现的秩序, 都是一种自然规律的展现以及对美的目的性

表达。

建筑与艺术,虽不属于自然界,但许多建筑和艺术作品无不体现着对称性和秩序性的美感。如巴黎圣母院,双塔并立的西立面呈严格对称结构,玫瑰窗与尖券门楣相互呼应,雕刻细节繁复却井然有序;内部空间则以高耸的拱顶、修长的束柱为特色,中殿与侧廊的布局对称均衡,阳光透过彩色玻璃洒入时,更显庄严神圣。这座建筑的整体设计,将对称与秩序美学融入每一处细节,左右结构严丝合缝,让整个教堂既充满宏伟气势,又散发着静谧肃穆的氛围。

意大利文艺复兴时期著名画家达·芬奇在《最后的晚餐》中,整幅画作以耶稣为视觉中心,十二门徒沿长桌两侧对称分布,按照人物情感与叙事逻辑有秩序有规则地排布,左侧六人与右侧六人在姿态、神情上形成巧妙呼应,构建出平衡且严谨的对称秩序,将秩序之美与宗教叙事深度融合于艺术创作之中。

1.2 失序：重构之美

进入20世纪,艺术领域开始注重从多维视角探索事物的多元表现模式。抽象表现主义、未来主义等都是在这个时期为进一步深化秩序解构下的复杂性所孕育的流派。就当时人类的认知而言,规律化、立体化的秩序认知也逐渐也发展出新的认知意识,即由人的自由意志所表达的认知。这种演变而来的新认知是具有反叛性质,是非传统的、多变的语言,是对现代主义正统原则和标准的批判,是对原有的客观秩序的逐渐剥离,从而产生新的思想。

现代绘画的无序主要表现为:不同属性元素或事物遵循自身属性的情况下的关联性交织、融合与覆盖,因其表现语言的复杂性,故而形成画面的“混融叠合”秩序。具体表现为事物片段拼合及结构分解重组,其核心目的是为了打破传统绘画的单一逻辑与秩序。

米罗的作品《哈里昆的狂欢》,将抽象符号、生物形态与几何图形块面无序堆积杂糅,色彩与线条的对称式交织让整个画面呈现动态变化却暗含韵律的混融状。而抽象表现主义画家德·库宁的作品《女人与自行车》,以狂放的笔触、冲撞的色彩等反形式语言,在人物轮廓与背景色块的对称张力中,呈现难以分辨却暗藏情感张力的混沌秩序^[1]。

因而非传统设计与传统设计两者本身就是一对辩证统一的关系,因而产生辩证思维,故而导致非传统设计思维的产生。两者之间“你中有我,我中有你”但又相互独立的存在。而秩序和失序作为传统设计和非传统设计的重要

组成部分,也继承了传统与非传统的重要属性,具有辩证统一的关系,也就是说无序或乱序的背后往往隐藏着有序,秩序与无序又对立统一在同一空间,无序即有序,有序即无序。

2 失序语言在大艺术中的审美要素分析

2.1 失序在绘画艺术的表现及作品分析

在现代绘画领域中,失序的美学可从多个角度进行探讨。失序语言在绘画领域当中要求艺术家打破常规,创造出新颖的视觉表达形式,有时会显示出奇异怪诞、另类的特征。艺术家通过对同构图形元素、材料甚至是原则的打破、重组以创造出新鲜的视觉画面。

在艺术界,艺术家们按照自己的方式探讨数字技术与艺术结合的可能,并对由算法引发的一系列问题提出思考。AB美术馆以“算法艺术:秩序与失序”为主题聚焦于3位与算法艺术相关的艺术家。我们通过他们的创作来寻找算法如何介入到艺术的创作、算法介入艺术创作能为艺术带来什么样的改变等问题的答案。也通过对艺术作品中失序语言的分析,总结归纳出失序这一非常态设计语言为平面设计作品带来的反叛设计之美^[4]。

自然界中潜藏的数学规律、公式与特定秩序,经抽象提炼后,以艺术化视觉形式转化呈现,往往会传递出熟悉又陌生的独特感受。所谓“熟悉”,源于这些数学规律本就根植于自然转化出的纹理、形态与动态,在自然界中皆能找到可参照的现实原型与对应规律;而“陌生”则来自其生成逻辑:这些视觉形态依托全新的机械规则构建,既是此前未有的新现象,也是带有失序视觉属性的独特产物。

20世纪初期兴起的达达主义,其核心在于对传统价值观和艺术形式的反动,尤其是对当时资本主义社会、战争和文化崩溃的不满。达达主义者认为:传统的艺术形式和审美标准已不再适用当时的社会,只有通过拼贴艺术、现成品艺术等手段才能吸引观众。这样的作品往往具有强烈的讽刺意味,反映了艺术家对资本主义社会的强烈批判^[5]。

美国当代艺术家乔治·康多2020年创作的《无题(多重人格)》。康多以“心理立体主义”手法描绘当代人的精神状态。画面中心人物的面部被分割为6个不规则色块,左眼位于颧骨位置,右眼却与嘴角重叠,嘴唇被拉长为三角形,呈现出“五官错位”的失序状态。康多的“失序排布”并非随意,他通过打破人体比例、色彩和谐等传统规则,让画面的混乱感与当代人“多重社交身份、碎片化自我认知”的焦虑形成隐喻。观众在“视觉不适”中,能深刻感受到失序美学对当代精神困境的精准映射,这正是非

传统绘画的魅力所在。

绘画艺术作为重要的视觉载体,融合了时代的特定的文化属性,是对传统单一画面的打破,流露出对传统绘画规则的反叛。绘画的样式可以是残破的、顺序可以是颠倒的,所有的元素以一种看似毫无规律却充满动态和想象力的方式再度出现,却始终在失序中暗藏对称逻辑,从而构建新的视觉韵律。这种打破传统绘画“单一媒介、固定视角定义的手法,彻底革新了当代人对“绘画边界”的认知,也让失序美学成为推动当代绘画多元化发展的核心动力之一。

2.2 失序在空间建筑领域的表现及作品分析

空间是指具有客体意义的物理形态,是一个较为抽象的观念。空间是由点,线,面组成,由环境与环境之间或人和环境之间彼此的联系而构成。根据人的感觉,将空间划分为室内和室外两个部分,二者均以有序结构和谐发展。

从原始时期的混沌直至今日的现代化,人们为满足各种事情的发展需求,逐渐构建出一个整体且条理的内部体系,来应对错综复杂、千变万化的问题。秩序贯穿于所有的物质与精神规范之间,最终使它们成为一个统一与协调的整体。

《空间的秩序》一书中,日本建筑大师芦原义信对“空间秩序”有过论述:“秩序是空间的骨架,变化是空间的血肉;无骨架则空间散,无血肉则空间僵。在秩序的框架中容纳变化,方为空间设计的至高追求。”这既说明了秩序的出现是必然的,又说明了秩序不变是消极、乏味的。

失序语言在建筑领域的表现可以看作是对传统建筑规则和模式的挑战,以及对建筑形式、结构和理念的创新探索。它在建筑领域的探索并不比在平面领域内的少,其应用也相当广泛。中国建筑师程泰宁提出,中国现代建筑理念在与西方对话中存在“失语”的现象,他主张在建筑理论体系的建构上另辟蹊径,以“形”为手段、以“意”为美学特征、以“理”为本体,构建具有东方智慧的建筑理念^[6]。

程泰宁在设计浙江美术馆时,建筑体量依山形展开,并向湖面层层跌落,高低起伏、凹凸有致的建筑轮廓就像山体展开一样做无序排列。黑色屋顶构件与大片白墙的强烈的色彩反差、坡顶穿插,造型变幻莫测,既拥有现代建筑特色,又保留着江南传统建筑特征。我们不难发现,浙江美术馆在结构和形式上都突破了传统建筑的形式和结构,其核心理念与“往来无碍,归于自然”的境界更唱迭合。

在建筑创作中,建筑师需要在充分掌握古今中外建筑

语意境、情境合一的基础上,不断地转换创新。因此,建筑师只有重新审视中国传统文化中语言特色,走出西方建筑“语言”的束缚,摆脱语言同质化严重的社会现象和枷锁,在建筑形式美、语言美的探索上力争有新的突破,才会有更为广阔的视野^[13]。

2.3 失序在雕塑领域的表现及作品分析

在古典雕塑时期,艺术影响主要体现在人体表现的完美化、对比例和对称的重视、动态之美的表现和艺术风格的融合。如古希腊雕塑家波利克利图斯提出的“黄金比例”成为后世雕塑创作的重要标准,影响了文艺复兴时期的艺术家。这是对比例和对称重视的具象化体现。在当代雕塑领域中,“失序”作为一种非常态设计语言,突破了传统美学对秩序与和谐的追求,激发观者对现实秩序的反思。

硬核女艺术家瑞秋·怀特雷德的“负空间”作品——《House》,以混凝土浇筑伦敦东区一座废弃房屋的内部空间,将建筑的负空间转化为实体雕塑。这种“逆向铸造”手法消解了传统雕塑的实体性,裸露的混凝土表面保留着墙纸残痕与门框轮廓,暗示着原空间的生活痕迹。艺术评论家罗莎琳·克劳斯用“熵”概念阐释其作品,认为这种对空间秩序的破坏揭示了现代社会的碎片化本质^[7]。作品通过缺失与残留的并置,迫使观者在无序中重构叙事,形成对记忆与存在的哲学追问。

克拉里在《知觉的悬置》中说到:“现代社会的‘注意力经济’正在制造一种系统性失序,而艺术的价值在于通过形式的无序重构,唤醒人们对真实世界的感知能力。”因此,“失序”并非对秩序的彻底否定,而是通过打破既有框架,揭示隐藏于表象之下的深层逻辑。正如当代雕塑中的失序美学,正是这种对抗与觉醒的视觉化表达。

3 结语

失序艺术作为艺术表达形式的一种,通过挑战传统审美与心理极限,揭示人类内心的黑暗面,进而促进对精神健康、社会规范与人类存在本质的反思。无论大众接受与否,“失序”对秩序内涵兼具否定与超越的双重含义,并表现出前所未有的“新和谐”姿态接受当代审美的考验^[8]。如今它已渗透到当代设计的观念、设计手法、设计表现与传达等各个方面,其审美价值正亟待被充分认知与发掘。

参考文献:

- [1] 潘公凯. 艺术: 错构与孤离的非常态之美[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2010,49(05):123-130.
- [2] 郑冬冬. “重复·对称”装饰艺术的潜规则[J]. 平顶山学院学报, 2011,26(03):65-67. DOI:CNKI:SUN:PD

SZ.0.2011-03-016.

[3] 戴志强, 高嘉蔚. 秩序感: 视觉艺术的意象体验与审美[J]. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2017,39(06):82-85.

[4] 谢赛特, 陈翼. 生成式非秩序图形在视觉传达设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2025,46(06):294-307.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.06.029.

[5] 杨立群, 杨振宇. 现代性视域下的达达先锋电影研究——以曼·雷《回归理性》为例[J]. 艺术百家, 2024,40

(04):69-76.DOI:CNKI:SUN:YSBJ.0.2024-04-010.

[6] 李华. 程泰宁的建筑思想和实践与意境的建筑化[J]. 建筑学报, 2019,(10):1-5.

[7] 常洁. 当代雕塑材料研究[D]. 中国艺术研究院, 2008.

[8] 叶莉, 矫苏平. “非和谐”设计形态与审美要素分析[J]. 包装工程, 2020,41(22):201-206.DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.032.