

机械传动图形设计的时代性

刘承致

韩国南首尔大学博士在读 河南 洛阳 471003

摘要: 机械传动作为时代的产物受时代变化的影响而变化, 时代因素的在其形式上直接体现了出来。本文以机械传动图形为研究对象, 分析了时代性在机械传动图形形式的变化上起到的作用。探索了机械传动结构的客观形式与艺术创作的主观形式间的关系, 艺术的主观能动性对机械传动图形的创作起到的指导作用和抽象尺度, 风格变化。

关键词: 机械; 传动; 图形设计; 时代

The age of mechanical transmission graphic design

Chengzhi Liu

Ph. D. candidate, South Seoul University, Luoyang 471003, China

Abstract: Mechanical transmission, as a product of The Times, is affected by the changes of The Times, and the factors of The Times are directly reflected in its form. Taking mechanical transmission graphics as the research object, this paper analyzes the function of time on the change of mechanical transmission graphics. The relationship between the objective form of mechanical transmission structure and the subjective form of artistic creation is explored, and the guiding role of the subjective initiative of art to the creation of mechanical transmission graphics is also explored.

Keywords: Machinery; Transmission; Graphic design; Era

一、机械美学的起源与意义

第一次工业革命的爆发将机械传动的结构大规模的展现在全世界的面前, 齿轮的咬合, 皮带的摩擦, 铰链的传导, 连杆的纵横, 使大机器的结构运作成为了一场机械的视觉交响乐, 吸引了全世界的目光, 也对当时的艺术与设计界产生了巨大的影响。对于机械传动的复杂结构, 早期的艺术家们对其美学价值持否定态度, 曾试图大量的使用维多利亚风格的装饰去遮盖它们, 但也无济于事, 反而弄巧成拙, 在 1851 年伦敦的水晶宫工业博览会上暴露了出来。直至十九世纪末二十世纪初, 在现代主义的大环境下, 建筑大师沃尔特格罗皮乌斯设计了法古斯鞋植厂, 主动暴露内部结构, 促进了机械美学的产生。从此机械传动结构的美观才被人们接受认可, 并成为了风行一时的机械美学与粗野主义风格形式, 被各设计行业广泛使用。因为其风格的极端表现具有一定反叛与调侃性质, 在后现代主义的环境下发扬光大。

著名法国艺术学者丹纳曾在他的《艺术哲学》一书中提到, 影响物质文明与精神文明的因素离不开种族, 环境, 时代这三方面。机械传动图形的时代性指的是机械传动图形在相应的时代中, 表现出来的政治、经济、文化、美学意识和设计样式等因素的总和。其时代性随着时代的发展而变化, 在学术和应用方面起着推动作用。

对于科学而言, 时代的变化与进步预示着科学技术的提升, 科技所呈现的物质形式也会有极大的改变。结合我们机械传动的主题来说, 机器的传动结构形式会随着科技的提升而变化。对于艺术而言, 时代的更替会呈现出更多的艺术表现形式, 也就是不同风格的呈现。这种呈现不是像科技一样的更迭, 而是丰富艺术世界的内容。因此我们要说时代的变化影响艺术的表现。

二、机械传动图形设计时代性理论分析与典型形式表现

机械传动图形因为其主题与造型来源是时代的产物, 所以它的造型概念离不开历史的束缚, 也就是离不开时代的固有特征。在时代固有特征的基础上进行主观创作, 才能称之为优秀的艺术作品。

对时代性的研究正是在这一理论的指导下对机械传动形式的创作与研究做理论探索, 不管是基于时代关系的艺术表现, 还是联系时代背景的审美风格, 都是为了探索时代关系对艺术与设计在客观归率上的主观呈现。体现出了审美风格随着时代的发展而发展, 符合设计的审美规律和时代要求。

机械传动图形的设计具有一定的理想性, 实验性。在遵循客观规律的情况下进行一定的大胆改变, 如同超现实主义一般, 创造如梦幻的图形形象, 正符合我们所处的后现代主义时期, 文脉与调侃的创作理念之下。对机械传动图形的本质特征进行设计、变化便是我们为其增添理想性所要做的工作。对于时代性这一概念下的理想性探索, 就是在时代规律的固有特征上进行变化, 打破时空概念下机械传动图形一定的固有形式, 与其他时代的特征进行有机结合, 或对固有形式进行一定的夸张, 会使机械传动图形的形式感大幅度加强。这种对时代固有形式的扭曲, 体现了机械传动图形时代性设计的趣味性。

机械传动图形设计的结构形式融入各个时代的固有特征, 结合大量艺术家基于主观意愿对其时代进行个性解读, 呈现出丰富多彩的艺术作品和。从时代的物质层面, 社会层面, 精神层面切入, 作用与机械传动图形的形式, 大量存在与影视作品与漫画作品中, 对图形设计领域起到借鉴与指导的作用。

三、古代与现代科技的对比统一

古代科技的设定概念,在艺术作品中有两种解释。一种是指在高等的文明社会所出现的过去文明的产物,且科技水平高于这一文明。另一种解释则是在落后的文明中出现凌驾于时代之上的科技形式。

这两种设定形式有着相同的出发点,便是打破时空的概念,使时间与空间的联系错乱,造成一种落后的文明与先进的科技之间的不对称感,使先进与落后并立,古典与现代并存,体现了一种矛盾的对比统一的哲学概念。而二者在同一时空内有机结合,交融在一起,且以更加夸张的形式出现,呈现一种强烈的矛盾和谐的感觉。这种极大的时空落差正表现出极强的创作与观赏的神奇感受。

生产力与生产关系的不平衡,体现了时代环境下不同的意识形态和社会形式所呈现的固有特征的碰撞,时空交错的创作手法便是艺术的主观理想化创作方式。在不改变时代客观规律的情况下充分发挥主观能动性,将不同时代的特性艺术化提炼,夸张,拼接,有机结合,展现了一种奇异多元的审美体验。朋克文化便是其代表风格。而机械传动的概念在这一风格中大规模使用。

四、朋克文化对正统的反叛

朋克文化出自于1970年,是摇滚乐的一种音乐流派,体现对于正统的反叛,以及激进的先锋精神。这种文化在图像艺术中的运用便是借用了其意识形态,呈现出一种激进、夸张、梦幻、抽象的艺术形式。最早引用朋克一词的是文学作品。在20世纪60年代的新浪潮科幻运动中,大量的科幻题材作品问世。1984年问世的《神经漫游者》便是早期朋克文化-赛博朋克的呈现。但赛博朋克虽然冠以朋克之名,与其概念却大相径庭。1987年,科幻小说作家杰特为自己与同类建立在维多利亚时代的奇幻技术类型的作品寻找了一个通用术语,于是再给科幻杂志的信中提到蒸汽朋克这一概念。1990年科幻小说《差分机》问世,蒸汽朋克文化受到大众的关注。在过后社会的发展,蒸汽朋克逐渐被其他艺术领域所接受,在影视、绘画、设计、雕塑等领域广泛使用,使蒸汽朋克跳脱出文字的束缚,以具象的方式呈现在公众视野当中。因为蒸汽朋克成功发展,后世又引申出描绘第二次科技革命内燃机颓废消极的柴油朋克,描绘20世纪中后期信息技术大飞跃的原子朋克,描绘基因工程生物化学领域的生化朋克,描绘纳米技术工程的纳米朋克等。

机械传动图形在朋克文化中主要体现在以第一次工业革命与维多利亚时代碰撞为背景的蒸汽朋克,还有以第二次工业革命内燃机的大规模使用为背景的柴油朋克。它们都是建立在时代背景与时代关系上,以此做文章的艺术体系。不同的是蒸汽朋克主要体现的是工业革命后欣欣向荣的人类社会,是对机械传动的赞美与歌颂。柴油朋克则是以两次世界大战的发生为背景对机械传动进行消极黑暗的反乌托邦描述。而共同点是二者都表现了一种推想虚构主义。所谓推想虚构主义,就是指在客观时代背景下对时代的物质文明、社会文明、精神文明进行大胆的推想与夸张,主观建构出在无外力影响下,时代特征的过度发展呈现的乌托邦架空社会形态。

事务的外在形式和内在精神总是随着时代的发展在改变的。朋克文化形成的推想虚构主义理念使整个时代背景都进行了夸张的艺术处理,但其中最直观的,要数外在形式的呈现。在二者外在形式当中,机械传动元素是其不可分割的组成部分,也是人们最直观,最喜爱的组成元素,是蒸汽朋克与柴油朋克的标志性形象。本该隐藏在外壳之下的机械传动结构被复杂化,巨大化,打破科技黑箱的观念,以裸露的形态暴露在大众视线之内,直观的展现齿轮的精密咬合,皮带的颤动,链条的牵引,弹簧的收缩,连杆的交错等复杂的机器运作方式。这种复杂而又秩序化的运作方式符合人们原始的审美欲望。

朋克文化一方面体现了科技与理性为时代带来的光辉,描绘出人们认识世界,改造世界的过程。另一方面展现了人在机器面前的渺小,既对机器有着强烈的依赖,又对机器对于自然和人类的破坏性表现出强烈的恐惧。这些复杂的感情统统表现在朋克形式夸张的形态上,是一种矛盾统一的集中体现。朋克风格也是在矛盾的反叛机器时代的到来。

五、高科技的大胆幻想

虽然未来世界通常都被描绘为电子科技大规模使用的时代,但机械传动图形在未来高科技时代题材下的体现也非常广泛,电子科技与机械传动间也有千丝万缕的联系,并且机械传动作为人类历史上长期使用的动能传递结构且符合现代美学价值的前提下,在艺术呈现上将长久占主导地位。

机械传动与电子信息科技间的关系可以追溯到前文提到的奠定了蒸汽朋克一词的科幻文学作品《差分机》。差分机并不是幻想出来的,而是历史上真实存在的。1819年,英国科学家巴贝奇设计了差分机,并于1922年制作出了模型。简单来说差分机就是电子计算机的雏形,与现代电子计算机的区别表现在它不是以电子的方式运转,而是以蒸汽机带动的机械传动结构运转。真空管既是电子的齿轮,电线既是电子的连杆与皮带,芯片既是电子的传动系统。可见电子信息科技与机械传动间的联系,而电子信息科技也是另一种机械传动。但因为差分机的出现过于超前,未能真正制造出来。如果成功,人类将直接跳过电气时代直接进入信息时代。电子信息科技也呈现了一种朋克风格——赛博朋克。作为朋克风格的起源,赛博朋克名称的来源其实与朋克摇滚并没有什么关系,只是在20世纪80年代流行的朋克音乐文化影响到《神经漫游者》的作者,运用了朋克一词来表现自己的不同。赛博一词来源于cybernetics一词的前缀cyber,可以解释为数码,电子。因此赛博朋克可以理解成数码朋克。之所以没有将其与前文的蒸汽朋克柴油朋克组合在同一体系是因为它们的时代背景存在根本差异,虽然都冠以朋克之名。蒸汽朋克与柴油朋克是已经出现在我们的历史上且过去的时代概念,我们所做的是在保留客观固有形态的前提下将它们的时代特征夸张架空。而未来时代的发展在我们还未接触到的时间线上,无法定义它的时代特征与时代走向。因此赛博朋克风格的时代特征可以更加充分的发挥主观能动性。

机械传动图形在赛博朋克的观念里并不像蒸汽朋克一样表现对大机器的赞美,也不像柴油朋克一样表现机

器的残酷，而是以一种隐喻的方式表现了对机器普及时代的警示。科技是第一生产力，是推动社会形态变化的核心动力。但一切事物发展进步的背后都会隐藏着其黑暗的一面。在赛博朋克的时代里，机械化信息化大规模发展，高耸入云的摩天大楼，色彩斑斓的光电影像，自动化的公共设施，一切都体现着一派欣欣向荣的繁荣景象。但这些都是赛博朋克世界的表象，它真正要揭示的是繁荣社会之下的黑暗。在这么一个科技井喷的世界，看似华丽的机器已经为人类的灭亡埋下了隐患，人类已经渐渐控制不住科技这匹烈马的缰绳。机械义体的改造，人类意识的信息化，人工智能的自我意识，贫富两极分化越来越严重，打开了潘多拉魔盒的人类成为了忒修斯之船，无法理性的认识自己，调整自己。在这样的时代关系下机械传动的描绘也就呈现了一种复杂的意义，它以一种明表暗贬的手法警示了机械与人类的关系。

结语

时代性在艺术表现当中具有重要地位。它的变化为人类社会带来了丰富的文化形式。这些精彩的文化形式是时间带给我们的瑰宝。机械传动图形作为时代的产物其形式变化体现了时代的特点。艺术创作在这些特点的前提下发挥主观能动性将发掘创造更多优秀的艺术作品。

当然，对于机器的描绘并不都是积极的，机器也存在着一定的消极观念，涉及到物质存在的两面性。长远来讲，机器的存在就如同悬浮在人类头顶的达摩克利斯之剑，一方面给人类带来便利与进步，另一方面，机器的出现为人类以及地球的安全埋下了隐患。比如机器生产产生的大量废弃物影响了地球的生态系统。1952年的伦敦毒雾事件就是代表。机器的大规模发展使人们的生活更加便利的同时也使人类在行为与思想方面丧失了许多能力。人类依赖日益方便的机器产品，逐渐从机器的主宰变成了机器的奴隶。由赫伯特马尔库塞所著的《单向度的人》一书中指出，科技高度发展的社会使人丧失

了思辨的固有思维，沦落在社会的潮流中，提出了人在科技发展下是否还能称之为人的反思。

随着时代的发展，机器与人的关系会越来越复杂，越来越敏感。艺术创作也要发挥自己的双刃剑功能，引导科技与人类的共生关系。做到艺术与设计对社会生活的合理表现。

参考文献：

[1][法]丹纳·傅雷译·艺术哲学[M].北京：人民文学出版社，1981.

[2][英]约翰·德斯蒙德·贝尔纳，伍况甫，彭家礼译·科学革命与工业革命[M].北京：科学出版社，2015.

[3]唐圣天·好设计简史（上）[M].北京：中国建筑工业出版社，2018.

[4]度本图书·蒸汽朋克艺术[M].北京：中国青年出版社，2016.

[5]刘仲瑄·超现实主义梦幻图形设计 - 以弗洛伊德精神分析理论进行研究[D].南宁：广西艺术学院，2013.

[6]金刚·艺术的时代性[J].智库时代，2018，No.149：220-221.

[7]李帅帅·试论蒸汽朋克中的机械美学[J].现代交际，2017，No461：65-66.

[8]张琪琪·二元对立——赛博朋克人文解读[J].大众文艺，2019，No464：38-39.

[9]詹威·赛博朋克风格的视觉图像发展研究[C].湖北美术学院.

作者简介：刘承致（1994.4.12—）男，汉族，河北省张家口市，韩国南首尔大学博士在读，硕士学历，艺术设计。