

青年亚文化视角下的故障艺术美学风格探究

王雪皎

(北京科技大学, 北京 100083)

摘要: **目的** 从青年亚文化的研究视角出发, 探讨故障艺术美学风格的表征和意义。**方法** 采用英国伯明翰学派的研究立场与研究路径, 将具有反叛精神的故障艺术风格放置到社会与文化语境中分析与阐释。分别对故障艺术风格的反叛意识、表意实践、文化身份认同三个方面展开分析与讨论。**结论** 故障艺术是由互联网成长起来的青年群体所创造的亚文化美学风格。错乱的符号体现了青年一代反主流文化意识和自我独立的价值观。各种错乱的表意符号“同构”成一个有意义的整体风格, 将青年群体的意愿与价值凝聚起来, 是信息时代数字技术高速发展和社会结构急剧变化转型的一种症候。在消费社会中, 新奇和独特的故障艺术符号表达了互联网成长起来的青年群体一种强烈的自我身份建构意识和文化身份认同。

关键词: 故障艺术风格; 反叛意识; 表意实践; 身份认同

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)14-0278-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.14.044

Aesthetic Style of Glitch Art from the Perspective of Youth Subculture

WANG Xue-jiao

(University of Science & Technology Beijing, Beijing 100083, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the characterization and hidden cultural significance of the Glitch Art style from the perspective of youth subculture. The Glitch Art style with rebellious spirit was placed in the social and cultural context with the research standpoint and path of the Birmingham School for analysis and interpretation. The rebellious consciousness, ideographic practice and cultural identity of Glitch Art style were analyzed and discussed respectively. Glitch Art is a subcultural aesthetic style created by young people growing up on the Internet. The disordered symbols reflect the anti-mainstream cultural consciousness and self-independent values of the young generation. All kinds of disordered ideographic symbols are “isomorphic” into a meaningful overall style, uniting the wishes and values of youth groups, which is a symptom for the rapid development of digital technology and the rapid change and transformation of social structure in the information age. In the consumer society, novel and unique failure Glitch Art symbols express a strong sense of self-identity construction and cultural identity of young people growing up on the Internet.

KEY WORDS: Glitch Art style; rebellious consciousness; ideographic practice; identity

当代青年亚文化是在信息社会、互联网的文化语境之下生成的, 伴随着互联网成长起来的青年一代, 价值观和世界观与父辈主流文化迥然不同, 尤其是互联网的虚拟世界、数字产品的电子图像给青年亚文化带来了全新的美学风格^[1]。色彩饱和的错乱条纹、闪烁的雪花噪点、错位的像素颗粒、滤光片叠加的色彩失真效果, 使得电子图像出现了一种毫无秩序的混乱

感, 瞬间生成了独特的视觉图像奇观, 屏幕显示电子图像的故障艺术风格迅速地流行起来。这里所谓的“故障艺术”(Glitch Art)是指电子设备信号传输显示过程中出现的破碎、错乱、缺陷、颜色失真等的异常图像。设计师可以通过破坏数据或者人为操纵电子设备引发图像故障, 并在此基础上再创作, 追求图像生成过程中意外和偶然的技术显示故障所带来的科

收稿日期: 2020-03-02

基金项目: 中央高校基本科研业务经费精品文科资助项目(FRF-BR-17-010B); 北京科技大学研究型教学资助项目(KC2017YJX06)

作者简介: 王雪皎(1978—), 男, 辽宁人, 博士, 北京科技大学副教授, 主要研究方向为视觉传达设计、设计文化研究。

技感和未来感,故障图像变成了一种青年小众群体自我价值诉求的视觉表征。如今,故障艺术已经从小众群体的青年亚文化转变为大众商业广告图像的视觉语言,被许多前卫艺术家和青年设计师广泛接受并使用。本文采用英国伯明翰学派的研究立场与研究路径,将故障艺术风格放置到文化与社会的语境之中,解读和阐述故障艺术风格的表征和意义。

1 错乱的符号：故障艺术风格的反叛意识

英国伯明翰学派斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)认为,风格问题,更确切的说是一个时代的问题,对风格的解读实际上就是对亚文化的解读^[2]。故障艺术的青年亚文化风格不是在“真空”中产生的意义,而是在信息时代特定的社会文化语境之中,在赛博朋克和黑客文化中萌发出的别具一格的符号游戏。在 Sloche 冷饮品牌广告中,时尚男女青年手中拿着该品牌的冷饮产品,由于图像计算技术的故障,男女青年的头部显示成了马赛克雪花噪点形状,这种面目不清的故障噪点具有一种干扰真实再现图像表现规则的恶作剧特质,隐隐地表达了该品牌的目标消费青年群体追求特立独行与反叛主流文化的诉求,见图 1。在美国设计师施德明个人作品集和唱片的封套中,从咆哮的狼、乐队的歌手到老人的肖像全都采用红色和绿色滤光片错版色彩失真的故障图像,设计师主动利用电子设备故障或编码错误,在原有真实图像再现显示的过程中形成一种阻隔,传达出青年小众群体特立独行的

反叛意识,见图 2—4^[3]。

故障艺术风格是一种典型的青年亚文化反叛风格,是伴随着互联网成长起来的青年一代创造的反叛父辈文化和主流文化的一种符号层面的美学风格。故障艺术不是凭空创造出来的,而是在原有的符号及其表意系统的基础之上,通过破坏、扰乱、挪用等方式呈现出来的。比如,通过借鉴赛博朋克美学风格中错位、拉伸、扭曲的符号,表现电子科技故障的未来感,挪用黑客文化中错乱干扰的符号,标榜信息时代青年一代的反主流文化意识和自我独立的价值观。色彩饱和的错乱条纹、闪烁的雪花噪点、错位的像素颗粒、滤光片叠加显示的色彩打乱了其图像完整的符号系统的呈现,实质造成了符号表意系统的错乱与失调。从本质上看,故障艺术风格的符号系统出现的毫无秩序的错乱,解构了传统真实再现图像的美学风格,把错乱图像符号与主流文化区隔开来。这也是对主流常规美学风格的颠覆和解构,其美学力量在于破坏原有的符号秩序系统,并且表述新的所指,从而获得艺术表达和审美愉悦。这种错乱的符号具有强烈的表意力量,尤其在信息时代的语境中,用解构的方式破坏已有的图像话语,是伴随着互联网成长起来的一代青年群体表达话语权的一次发声。通过故障艺术形式,渴望吸引大众的关注目光变成社会的焦点,通过解构和颠覆主流文化中图像的严肃性和经典性,瓦解主流文化话语的权威性,构建出具有全新意义的青年亚文化的话语权力,其实质是获得青年亚文化群体话语创新

图 1 Sloche 冷饮品牌广告设计
Fig.1 Advertising design of Sloche cold drink brand

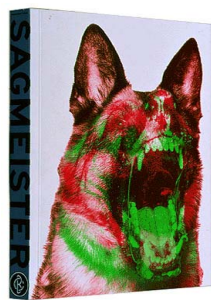

图 2 施德明作品集封面
Fig.2 Sagmeister's collection of works

图 3 《洛杉矶反应》CD 封套设计
Fig.3 Envelope design of "Los Reactivos" CD

图 4 CD 封套设计
Fig.4 Envelope design of CD

的自由。表达了伴随着互联网成长起来的青年一代试图与父辈主流文化抵抗与决裂,以及青年话语权力自主意识的觉醒。通过各种错乱混杂的符号系统表达对主流文化的批判,并通过这种风格重塑青年一代的社会话语权力,丰富了社会群体的多元性话语言说。

2 同构的符号:故障艺术风格的表意实践

英国伯明翰学派的迪克·赫伯迪格(Dick Hebdige)认为,亚文化的美学风格对于旁观者看来可能毫无意义,但实际上在亚文化群体内部看来,是一种充满创造力的表意符号,具有反叛与嘲弄主流文化的意义^[4]。这种看起来悖论的现象也存在于故障艺术风格青年亚文化的图像之中,错乱的符号表意系统看似混乱却是信息时代的社会文化症候。《时尚多样性》广告图像中,身穿时装的女性出现显示故障的马赛克符号、蓝绿色和紫色滤光片叠加的色彩失真符号、扭曲的波浪线色彩条纹符号,表达了时尚的主题展览概念和前卫先锋的特征,见图5。《四季狂欢》雷克斯酒吧广告图像中,歌手的眼镜出现了紫色细条形状叠加的故障图像,贴切地表达了酒吧歌手音乐的实验性和前卫性,见图6。《完美》主题广告图像中,设计师更是将故障艺术风格发挥到了极致,石膏人物形象被扭曲成波纹状的符号,各种颜色混杂在一起的噪点符号、编程出现的乱码符号、扭曲的英文字母等“同构”在一起,表现了故障艺术风格的反主流特质,见图7。

故障艺术风格中错乱的符号表意系统看似混乱,却能够生成一个有意义的整体风格。采用法国结构主义思想家克劳特·列维施特劳斯(Claude Lévi Strauss)所提出的“同构”的概念,阐释故障艺术风格的社会隐喻^[5],即各种错乱的条纹、闪烁的噪点、错位的像素、失真的色彩等符号与伴随互联网成长起来的青年

一代的反叛精神有着“同构”的关系,也与信息时代千变万化的数字技术语境之间有着“同构”的关系。也就是说错乱而混杂的符号系统通过“同构”的方式可以形成知觉表意的整体,将创造故障艺术风格与青年群体的意愿与价值凝聚起来。各种错位、失真、混杂的符号系统所构成的具有未来科技感的图像,实质上是对信息时代数字技术高速发展和社会结构急剧变化转型的一种症候,所表达的意图是青年一代对数字技术失控的危机不安和焦虑。数字技术的飞速发展使得工具理性在生活中占据了主导地位,但是已经发展到了人类无法完全掌控的阶段^[6]。在智能生活中,人们可能刚刚念叨着想要清洗沙发,手机界面立即就推送出清洗沙发的服务电话,人们也会被深夜里的智能电器突然咯咯大笑所惊醒,这种脱离了人类掌控的数字技术逐渐主导了日常生活。与其说数字技术的进步给人类带来了表面的幸福感,不如说数字技术将人类推进了一个不可预知的离奇社会,同时人类逐步丧失了对于数字技术的控制能力和对现实的批判能力。这种数字技术理性就异化为一种绝对合理性,消除了世界的多样性和丰富性,数字技术理性变成一种无所不能的至上权利。故障艺术风格的表意实践正是在表达对信息时代数字技术失控现实的不安和焦虑,仅仅是扰乱了主流文化既有的符号规则系统,不会破坏任何事物,表达了互联网成长起来的青年一代创造自己风格的权力。

3 消费的符号:故障艺术风格的身份认同

法国社会学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)认为,人们的消费行为不是基于商品的使用价值,而是追求产品背后的符号意义,企业不仅生产了产品,而且通过广告、媒体宣传等途径制造了人们的需求^[7]。也就是说,人们的消费已经从物质性的实践活动转向

图5 《时尚多样性》展览广告
Fig.5 “Fashion Diversity”
exhibition advertisement

图6 《四季狂欢》雷克斯酒吧广告
Fig.6 “Four Seasons Carnival”
Rex bar advertisement

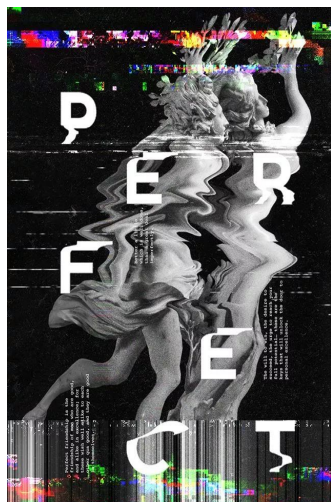

图7 《完美》主题广告
Fig.7 “Perfect” theme
advertisement

图 8 滴滴快车广告设计
Fig.8 Advertising design of Drip Express

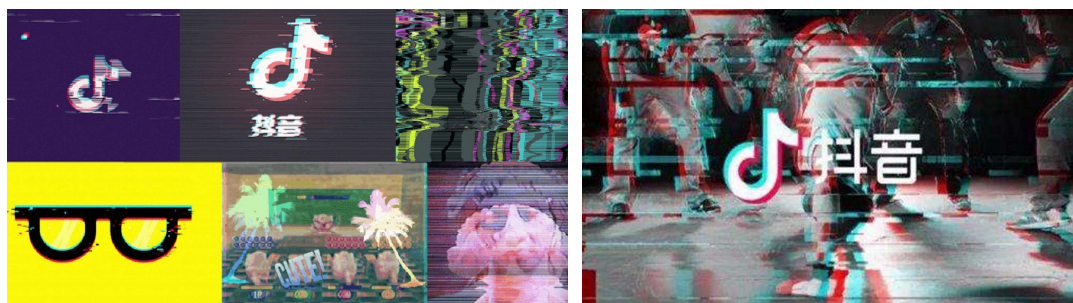

图 9 抖音的标志与视频影像
Fig.9 Tik Tok logo and video image

为对商品符号化的编码与解码活动，整个消费社会已经转变为由各种类型符号构成的复杂系统^[8]。主流商业文化试图剥离故障艺术风格中反叛性的负面消极因素，将故障艺术的符号转化成大量可被复制的消费图像，为商业资本盈利所用。滴滴最近发布的《想出发就出发》滴滴快车系列广告中使用了动态的文字故障艺术效果，文案：“到了一定年纪再活得张扬？”巧妙的几个动态文字的故障显示为相反的意义：“不，一定活的张扬。”这些看似出现故障艺术风格的文字符号并没有破坏信息传达，反而有效地传达了品牌的价值主张，即激发年轻人努力跨越眼前的障碍与焦虑，拥抱生活的美好，活出真实自我的勇气，见图 8。另外一款以音乐创意短视频为主的《抖音》社交软件，从标志到界面内容均采用了故障艺术风格，灰蓝双色错叠、边缘条状显示故障符号，传达出图像受到电波干扰后颤抖的视觉意象，并且在抖音视频中也会出现音符不停跳动的动态抖动状态，同时会出现图像的故障撕裂，这种新颖独特的故障艺术风格受到了青年消费群体的追捧，见图 9。

大众文化学者约翰·菲斯克（John Fiske）认为，风格就是文化认同与社会定位得以协商与表达的方法手段^[9]。消费社会中，青年群体通过故障艺术风格新奇和独特的符号，表达一种强烈的自我身份建构意识和文化身份认同。当故障艺术风格被商业收编以后，从一种青年亚文化的反叛风格转变为了消费风格，凭借其故障艺术符号的新奇性和独特性吸引消费者的眼球^[10]。与此同时，故障艺术风格意识形态上的反叛性也被相应地削弱，向主流意识形态靠拢，变成可用于编码和建构消费者文化身份的一种重要的工具。从某种意义上看，故障艺术风格的消费符号是青

年群体表达自身价值的一种方式，青年群体在购买故障艺术风格商品的消费过程中，也购买了商品消费符号所指代的意义。商品的符号消费向外传递出审美偏好、阶层趣味、群体价值和社会地位等自我文化身份的信息，同时也可以从其他人的符号消费中识别相应的信息。可见，故障艺术风格作为商品的表意符号，成为了消费群体文化身份的自我认同与外在表征之间相互链接的载体。尤其是互联网变成了青年群体进行故障艺术风格商品符号消费的重要媒介平台，聚合世界各地的青年，表达自己的身份认同与群体归属。

4 结语

故障艺术是伴随着互联网成长起来的青年一代创造的美学风格，是信息时代数字技术飞速发展与社会结构快速转型下的缩影。从本质上看，故障艺术是伴随着互联网成长起来的青年一代自发形成的美学风格探索。由于没有系统的理论作为指导，只是追逐新奇的青年人在设计符号层面的一种突破和尝试，所以符号表意系统的错乱与失调反映了青年亚文化的反叛意识，表达了青年一代对信息时代数字技术高速发展和社会结构急剧变化转型的焦虑与不安，他们试图创造新的美学风格寻求群体的文化身份认同。然而，故障艺术作为一种青年亚文化设计风格，其积极的一面在于不断破旧立新、反叛传统，促进了主流设计文化生态系统的新陈代谢，为设计领域注入了一股新鲜的活力。

参考文献：

- [1] 崔家新，池忠军. 青年亚文化的概念解析——基于青

- 年亚文化历史流变的发展性考察[J]. 学习与实践, 2018(11): 134-140.
- CUI Jia-xin, CHI Zhong-jun. Conceptual Analysis of Youth Sub-culture: a Developmental Investigation Based on the Historical Evolution of Youth Sub-culture[J]. Learning and Practice, 2018(11): 134-140.
- [2] 胡疆锋. 霍加特和霍尔的早期文化理论比较[J]. 文化与诗学, 2012(2): 92-112.
- HU Jiang-feng. Comparison of Early Cultural Theories between Hogart and Hall[J]. Culture and Poetics, 2012(2): 92-112.
- [3] 斯特凡·施德明. 设计家施德明: 为什么我的设计如此出名[M]. 北京: 中国青年出版社, 2013.
- STEMMING S. Designer: Why is My Design so Famous[M]. Beijing: China Youth Publishing House, 2013.
- [4] 胡疆锋. 伯明翰学派青年亚文化理论研究[M]. 北京: 中国社会科学院出版社, 2012.
- HU Jiang-feng. A Theoretical Study of Youth Subculture of Birmingham School[M]. Beijing: Press of the Chinese Academy of Social Sciences, 2012.
- [5] 迪克·赫伯迪格. 亚文化: 风格的意义[M]. 陆道夫, 胡疆锋, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009.
- HERBERTIG D. Subculture: The Meaning of Style[M]. LU Dao-fu, HU Jiang-feng, Translate. Beijing: Peking University Press, 2009.
- [6] 丹尼尔·米勒, 希瑟·霍斯特. 数码人类学[M]. 王心远, 译. 北京: 人民出版社, 2014.
- MILLER D, HORST H. Digital Anthropology[M]. WANG Xin-yuan, Translate. Beijing: People's Publishing House, 2014.
- [7] 鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富, 全志钢, 译. 南京: 南京大学出版社, 2014.
- BAUDRILLARD. Consumer Society[M]. LIU Cheng-fu, QUAN Zhi-gang, Translate. Nanjing: Nanjing University Press, 2014.
- [8] 赵建鑫. 鲍德里亚消费社会批判理论评析[J]. 学术探索, 2015(3): 32-37.
- ZHAO Jian-xin. Baudrillard's Critical Theory of Consumer Society[J]. Academic Exploration, 2015(3): 32-37.
- [9] 约翰·菲斯克. 关键概念: 传播与文化研究辞典[M]. 第二版. 李彬, 译. 北京: 新华出版社, 2004.
- FISKE J. Key Concepts: Dictionary of Communication and Cultural Studies[M]. 2nd Edition. LI Bin, Translate. Beijing: Xinhua Publishing House, 2004.
- [10] 伍玉宙, 邹晓松, 原佳丽. 诱惑性产品外观的社会符号学解读[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 114-117.
- WU Yu-zhou, ZOU Xiao-song, YUAN Jia-li. Former Beauty Socio-semiotic Interpretation of the Appearance of Seductive Products[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 114-117.

(上接第 265 页)

- [5] 周汝昌. 永字八法——书法艺术讲义[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2006.
- ZHOU Ru-chang. Eight Methods of Yongzi Calligraphy Art Handout[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2006.
- [6] 刘兵兵. 清代宫廷木活字印刷则例——《钦定武英殿聚珍版程式》研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2010.
- LIU Bing-bing. A Case Study of Movable Type Printing of Palace Wood in the Qing Dynasty: a Collection of Precious Plates in the Imperial Palace of Wuying[D]. Beijing: Chinese Academy of Art, 2010.
- [7] 吕秀立. 阳春白雪话杜梨[J]. 园林, 2010(8): 73.
- LYU Xiu-li. Baixue's words of Du Li in Yangchun[J]. Garden, 2010(8): 73.
- [8] 陆贻. “模件网格化”风格系统在平面设计中的应用研究[D]. 北京: 中国美术学院, 2013.
- LU Lai. Application Research of “Modular Meshing” Style System in Graphic Design[D]. Beijing: China Academy of Art, 2013.
- [9] 陈传文, 利阳. 论中国元素与现代设计的融合[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2012(3): 130-134.
- CHEN Chuan-wen, LI Yang. On the Integration of Chinese Elements and Modern Design[J]. Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences), 2012(3): 130-134.
- [10] 关荣, 王健. 基于淮安方言的字体设计及应用研究[J]. 装饰, 2016(11): 140-141.
- GUAN Rong, WANG Jian. Font Design and Application Research Based on Huai'an Dialect[J]. Zhuangshi, 2016(11): 140-141.