

流行文化影响下纹身符号设计研究

李心怡, 陈 瞻

浙江理工大学艺术与设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年10月20日; 录用日期: 2023年12月21日; 发布日期: 2023年12月29日

摘 要

随着时代的发展, 纹身视觉符号表现出不同文化特征和审美内涵, 给人以美的艺术享受, 并且被赋予了新的发展空间。本文旨在探讨流行文化思潮下对纹身符号的影响, 从纹身视觉符号的概述和艺术价值的角度出发, 挖掘纹身符号的美学意义和文化内涵。在此基础上, 提出纹身视觉符号在现代设计中转化设计运用, 为纹身视觉符号在当代设计领域应用提供借鉴。

关键词

纹身, 视觉符号, 流行文化

Research on Tattoo Symbol Design under the Influence of Pop Culture

Xinyi Li, Zhan Chen

School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou Zhejiang

Received: Oct. 20th, 2023; accepted: Dec. 21st, 2023; published: Dec. 29th, 2023

Abstract

With the development of the times, tattoo visual symbols exhibit different cultural characteristics and aesthetic connotations, providing people with beautiful artistic enjoyment and being endowed with new development space. This article aims to explore the impact of popular cultural trends on tattoo symbols, and from the perspective of the overview and artistic value of tattoo visual symbols, explore the aesthetic significance and cultural connotations of tattoo symbols. On this basis, it is proposed to transform and apply tattoo visual symbols in modern design, providing reference for the application of tattoo visual symbols in contemporary design fields.

Keywords

Tattoos, Visual Symbols, Pop Culture

1. 引言

达尔文在《人类遗传》中说：“从北方的极地到南方的新西兰，列举不出哪个伟大国家的土著人不纹身的。”

纹身是一门古老的艺术，其起源于图腾崇拜。据记载，人类最古老的纹身可以追溯至公元前 3370 年至公元前 3100 年之间，这一证据源自 1991 年 9 月在奥扎尔阿尔卑斯山发现的欧洲最古老的木乃伊——冰人奥茨，其身上共有 61 处纹身分布在不同的部位，这也是目前已知的第一个人类纹身的证据[1]。此外，全世界不同国家也有在人类遗骸上纹身的记录，这表明纹身拥有悠久而丰富的历史。

2. 纹身符号的艺术价值

随着社会的发展，纹身被赋予了新的寓意和内涵。风格种类日渐精细，纹身技术也有着很大的进步。现代纹身也被看做是一种文化、一种行为艺术，也更是一种个性化的表现。

视觉符号作为意义的载体，也是人类大脑思维方式的联想[2]。而纹身同样是社会发展中人们所创造出来的视觉符号。从符号学角度解读纹身，纹身视觉符号是可变的，将不同地域风格的视觉符号进行创新，能够形成不同的内涵和寓意。而纹身正是通过视觉感知其不同的风格，从而产生视觉联想，进一步感受到纹身的含义和艺术效果，最终产生情感上的共鸣。纹身视觉符号，是其所拥有的丰富的、有机联系的符号系统中的一份子。

2.1. 美学意义

美学意义是客观的。这既因为它含有现实现象的、不取决于人而存在的自然性质，也因为客观地、不取决于人的意识和意志而存在着这些现象同人和社会的相互关系[3]。与其他视觉符号相同，纹身自身也有它的美学意义。纹身视觉的美学意义主要从纹身的历史、习俗及艺术魅力上所体现。我们可以把纹身视觉看成是一个独立的视觉符号群系，这个独立的符号群系是纹身者的主观思想和客观的自然与社会交互作用的特殊表现，它是纹身历史、文化的结晶。

作为一种特殊形式的“纹身”，其美学意义远远超过其它类型的标志或标识。纹身者所表达的情感、态度、行为等都能对自己所处的环境产生影响，并通过这种潜移默化的感染作用来达到美的效果。并且纹身视觉符号所表现的是内容与形式相统一的形式美，它有着自身的规律，何种纹身符号应用何种风格，风格的主从如何布局搭配，设计位置的处理，色彩的配置等，都有纹身视觉符号特定的规律，其所包含的意味远比符号自身深刻得多，复杂得多。它可以作为表现纹身文化广泛而又多种的信息符号传承下去。

例如从悠久的日本纹身历史来看，日本纹身视觉符号产生了不同的美学意义。现今日本人对纹身的认知已经发生了巨大的转变，从一种传统的技巧到一种全新的审美观念，再到现代时尚潮流，纹身已经不仅仅是一种装饰，而是一种展示个人魅力的方式。日本年轻人对文化的渴望和体验的热情被激发到了极致，从而形成了一种独特的都市斑驳色彩，其中浮世绘式的纹身图案逐渐减少，取而代之的是个性化、甚至是抽象化的纹身图案“见图 1”，这些图案不仅是在人身上产生的表现自己特定精神趋向的体现，也体现在纹身视觉符号有身体语言的纪念性、激励性、解脱性[4]。

Figure 1. Japanese tattoo

图 1. 日本纹身^①

迄今为止, 日本纹身艺术以其华丽绚烂、恍若未至、而在当今世界别具一格, 成为了日本特色的艺术形式。成为一种普遍的大众的日常的人体的艺术装饰、时尚流行和潮流趣味, 充分展示了纹身这一视觉符号的美学意义。

2.2. 文化内涵

纹身是世界范围内广泛存在的一种文化现象。纹身是一种古老而又时尚的风俗。达尔文在《人类遗传》中说: “从北方的极地到南方的新西兰, 列举不出哪个伟大国家的土著人不纹身的。”而作为一种社会历史现象和民俗事象, 纹身也同样具有其独特的功能与意义。现代纹身已经超越了传统观念, 摆脱了技术的束缚, 它正在越来越接近人们的日常生活, 并且越来越具有个性。它正在按照它自己的规则进行流传与发展。

在当代社会中, 纹身以其独特的艺术魅力吸引了众多社会群体的积极参与和作为一种个性化的表现。纹身作为一种社会文化现象, 常常在多个特定领域中呈现出高度的集聚性, 例如在体育界就呈现出一定的群体性特征。体育界更钟情于纹身文化, 其纹身图案千姿百态、寓意丰富。在体育界中最具代表性的集中体现在贝克汉姆、科比等大牌明星身上出现大批纹身“见图 2”, 美联社 1997 年进行的一项研究发现, 35% NBA 球员都有至少一种纹身图案。在一些球队, 甚至连退役后都要穿上纹身装。今天美国 NBA 联盟更是 70% 的队员都有纹身经验[5]。并且出现了在西方的面孔上搭配东方的纹身文字及符号, 在东方的面孔搭配西方的纹身文字“见图 3”, 这使得国内的纹身行业掀起热潮, 也体现了纹身艺术文化在全世界的交融。

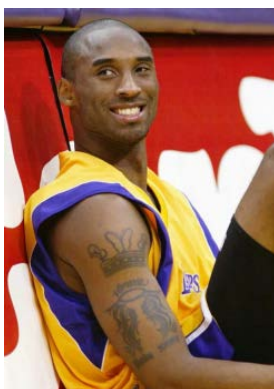

Figure 2. Kobe tattoo

图 2. 科比纹身^②

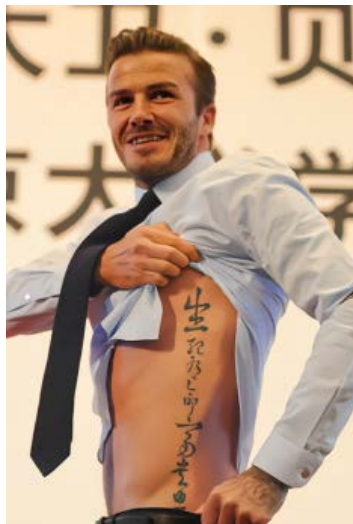

Figure 3. Beckham Chinese character tattoo
图 3. 贝克汉姆汉字纹身^③

纹身文化也体现在后现代社会自我认同的方面, 社会变迁使得个体自我认同同样面临变革。个体要想得到更好地发展契机, 就必须在集体文化中扬弃传统意义系统、追求推崇个人主义社会文化、把自我认同推向新高度[6]。这一变化彰显出自我认同的危机。所以后现代社会中的自我身份问题是值得重视的。纹身是人们用符号建构自己身体的一种独特的实践。纹身所带来的独特体验, 包括其永久性以及疼痛感, 成为个体通过身体符号来获取自我认同的重要形式。

3. 流行思潮下的纹身视觉符号

随着时代的进步, 人类的生活水平和文明程度都取得了显著的进步, 这为我们的精神世界带来了更多的可能性。因此, 我们应该积极探索和创造一种独特的、能够反映当今时代的流行文化, 让我们的思想更加丰富多彩。关于流行文化的影响问题, 王晓青在《当下中国流行文化分析》[7]中认为流行文化对当代中国社会流行文化产生的影响具有双重性: 一方面具有某种正面社会意义, 比如充分显示出人类的自主性、自由性, 但同时自身也包含着某种局限性, 可能使公众欣赏品位下降。

在具体的纹身视觉符号设计应用中, 纹身视觉符号对新时期流行文化思潮的呼应表现在色彩的丰富、艺术元素的多元、不同风格的视觉符号产生以及不同地域纹身文化成果的融合展示, 这是流行文化思潮影响下, 纹身视觉符号的应用在当今社会中变得富有生命力与魅力。

3.1. 流行文化影响下的纹身视觉符号风格

相较之前, 流行文化潮流影响下, 现代纹身开始慢慢向透明化和大众化方向发展。还从侧面回应了大家对纹身初期的接受态度, 纹身多藏于服装可以覆盖的地方。而且随着时代的进步, 越来越多的年轻人开始对“被隐藏”的不满, 推动纹身朝着脖子等外露部位扩展“见图 4”, 而现代纹身, 更是表达了纹身者自身的性格, 和自我早期至今, 纹身部位的演变也代表了纹身的一种心态。纹身也在原有的基础上产生更多的视觉符号风格的设计创新, 这是一种融合了流行风格的设计手法而产生的一种现象, 它表现为文化元素流行化转变。花鸟, 老鹰, 蛇, 心, 等等, 这些就是纹身的经典视觉符号。因朋克风格, 波普艺术、这种后现代主义的手法得到了广泛应用, 象征的拼贴遵循了波普艺术标志性技巧, 美式块面插画手法赋予了纹身视觉符号街头文化的风格。部分纹身的视觉符号经过后现代主义扁平化插画手法的处理, 具有更加符合现代审美图案形象。

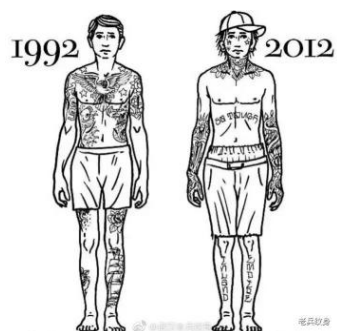

Figure 4. Changes in the tattoo area

图 4. 纹身部位的变化^④

目前的纹身主要有四种经典风格, 其中包括传统、school、写实及图腾, 其中传统风格中包含老传统“见图 5”与新传统“见图 6”, School 风格中包含 New School 与 Old School。随着美学的发展, 新传统风格、School 风格及“小清新”风格更受到当下年轻人的喜爱。

Figure 5. Old tradition

图 5. 老传统^⑤

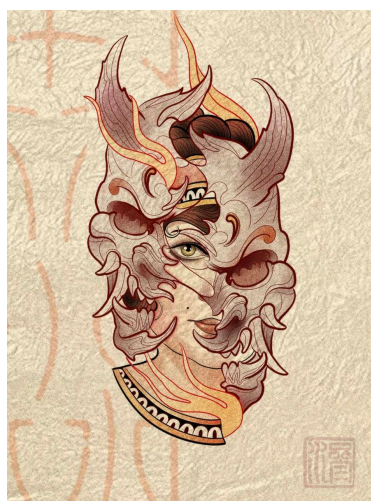

Figure 6. New tradition

图 6. 新传统^⑥

就新传统风格来看, 无论是东西方, 新传统都是在老传统的基础上进一步发展, 有了结构和明暗的概念、线条也有了粗细变化, 并且它比老传统更强调美感, 更强调轻仪式感, 更强调礼节性, 新传统下视觉符号轻重缓急更加鲜明, 色彩搭配富丽鲜艳具有明暗关系。而这些恰恰也是现代纹身变革的方向所在, 所以目前从事传统类纹身工作的纹身师大多都是新传统风格。

School 风格可以直接译作“派系”, 为西方经典风格之一。它指在一定范围内具有相同或类似特征, 但由于成员不同而形成的一个群体。按历史发展分为 Old School“见图 7”和 New School“见图 8”两种。Old School, 亦称“美式传统”。虽然这些元素都有一定寓意和象征意义, 但它们更接近于西方文化中对自我身份认同的理解, 成为了一种精神上的象征与寄托。Old School 主题相对固定, 多为小片纹身, 适用于多纹身拼接。线条尤为粗狂均匀, 简单的色彩配比和复古的款式。New School 在 Old School 的基础上, 增加了更多透视, 构造、明暗与色彩等等。它把原来的平面图形转化为立体效果来表现, 使原本复杂抽象的造型变得更加直观生动起来。由于流行文化的发展, New School 成为近年来纹身届中迅速流行的风格, 许多年轻人都选择了 New School 纹身这一独特符号。这些带有个性和时尚气息的纹身图案往往会给人一种与众不同的感觉。例如: 爱好体育运动的人, 手臂上都能纹出身材漂亮的运动员图案; 或热衷于音乐者, 可选正版乐评家图案做 New School 纹身。New School 纹身是一种非常具有创意, 也非常能显示力量的手法。它不仅仅是一种时尚潮流, 也能展现自己独特创意的生活态度。

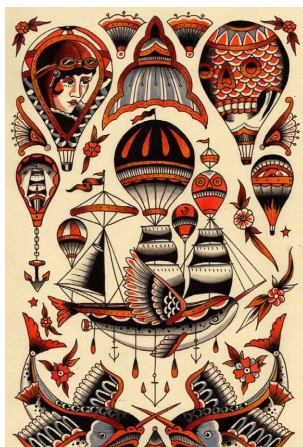

Figure 7. Old school
图 7. 旧学院^⑦

Figure 8. New school
图 8. 新学院^⑧

流行风格促进了纹身视觉符号设计, 增强文化因子鲜活性, 生动性等, 使它的审美内涵不断丰富。纹身被用作视觉符号, 富有变化, 可通过持续的创造与结合。向传统艺术提出了挑战, 并重新界定, 并对艺术自身进行了新的诠释, 这都是艺术的新形态[8]。通过纹身视觉符号设计, 我们能够重新塑造纹身文化, 并对其价值观有了更深刻的认识。同时, 给我们创造出一种新、别具一格的纹身艺术。

3.2. 流行思潮下纹身符号的转化设计

纹身视觉符号是流行文化潮流下, 纹身设计艺术遂流传于各个人群。符号互动主义的代表布卢默说: “人与人之间的互动, 就是一个认识和界定的过程。” [9] 因为有些纹身爱好者对于纹身的界定及其行为都在发生变化, 由最初的图腾崇拜, 走向反叛低俗, 最终走向时尚审美, 并且促使纹身在不同的群体中传播起来。

以流行为导向的互动。在这个过程中, 流行成为一种力量、一个符号和一种象征。在现代社会里, 流行已成为一种文化现象和社会交往手段, 它与人们的日常生活、情感体验密切相关。纹身与流行有着千丝万缕的联系, 并产生了一系列的转化设计。

纹身艺术的发展不仅促进了世界的交流也带动了相关文化的产业的发展。现代化的背景下, 人们已经步入多元共生时代, 很多国家或地区已经出现植根于纹身文化与历史之中的设计理念。随着社会经济不断地向前发展, 开始重视对纹身文化资源进行开发与利用, 可以将流行纹身符号风格进行新的创新设计。并且形成了一种新的时尚潮流。纹身在时代的发展中产生了许多新的风格, 如纹身符号融入并运用于人们服装之中, 依据现代审美设计并结合纹身符号的特殊含义, 在纹身部位和服装样式上也进行整合, 实现纹身文化和现代服装设计之间的创新交融, 创造性发展。流行思潮下亚文化的冲击, 纹身风格小众且个性的特征与之适配度更高。MUNDANE 的一周年特别企划邀请了国内著名的纹身艺术家 WILL, 与其合作推出了一系列高品质的服饰产品“见图 9”。策划以「Flapping the wings」为主题, 以老鹰、老虎等 Old school 纹身符号为主要设计元素, 传递纹身艺术和积极向上的精神。同时也希望通过这些抽象的涂鸦图案表达对未来的憧憬, 并赋予时尚前卫感。设计师 Liza Borzaya 的珠宝系列「GetInked」“见图 10”, 以纹身艺术为灵感, 巧妙地融合了骷髅、缎带、玫瑰、扑克牌、四叶饰等多种独特元素, 呈现出纹身符号与珠宝之间的巧妙转化。此外, 首饰上所描绘的面具也是该系列产品重要的部分之一。在纹身元素中, 「骷髅」无疑是最具代表性的一种。Liza Borzaya 以白金雕刻出骷髅立体起伏的面部轮廓, 双眼和鼻部微微下陷, 牙齿不对称排列, 面部则以珐琅绘制出醒目的纹身图案, 呈现出小丑、恶魔等不同风格的形象, 展现出卓越的视觉张力。这样的转化设计不仅能够保留纹身符号的独特特色, 同时也能够为现代服饰品设计注入更为丰富的表现语言元素。

Figure 9. MUNDANE clothing design

图 9. MUNDANE 服装设计®

Figure 10. Liza Borzaya jewelry design
图 10. Liza Borzaya 珠宝设计^⑩

随着社会经济的不断发展以及人们生活水平的提高,对产品包装要求越来越高。在包装设计上小众设计师融入了反映小众群体的纹身图案。如在英国就有设计师 Robot Food 设计的关于纹身风格的英国护肤品 Stories and Ink 的包装设计“见图 11”。这一包装设计采用突出性和可取性相融合的纹身视觉符号,使这一包装设计继承和发展纹身文化的精神内涵。

Figure 11. Stories and Ink packaging design
图 11. Stories and Ink 包装设计^⑪

由此可见,总结纹身符号风格,提炼出其特色符号,找出纹身符号和当代产品之间的契合之处,对其进行转化设计。不断创造出既富有纹身符号特征,又能满足现代审美要求的创新设计。

4. 结语

综上所述,随着社会的不断进步,我们的自我认知也在不断提升,纹身艺术作为一种对身体的美化和自我认同,已经成为时尚青年的新宠。纹身艺术是现代审美意识发展到一个新阶段后出现的产物,它既体现出当代人们对于美的追求,又反映出时代的潮流趋势。作为一种独特的艺术形式,它是一种自我肯定的象征,不断创新,具有独特的美学意义和文化内涵。在当今日益多元化、对个性的追求日益强烈的时代,其自由、即兴和原创性的个性特点,使其已经成为一种新的表现方式,作为一种流行的视觉元素,创造出一种具有纹身特色和流行文化内涵的产品已经成为了一个新时代的课题。虽然由于社会经济发展及文化差异的存在。但通过对纹身艺术的传承应用,不仅有助于发扬纹身文化,同时也能够激发其创新设计的无限生机和活力。

注 释

- ①图 1 来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/410184323>
- ②图 2 来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693027567619164986&wfr=spider&for=pc>
- ③图 3 来源: <http://1024rd.com/history/13214.html>
- ④图 4 来源: https://m.163.com/dy/article/DPDD21RK0518UJA5.html?spss=adap_pc&from=wapShare
- ⑤图 5 来源: <https://www.xiaohongshu.com/explore/62fb39be00000000f017620>
- ⑥图 6 来源: <https://www.xiaohongshu.com/explore/61989c9f000000002103497b>
- ⑦图 7 来源: <https://www.xiaohongshu.com/explore/6258042c00000000102db32>
- ⑧图 8 来源: https://www.sohu.com/a/327443806_644837
- ⑨图 9 来源: <https://weibo.com/7500355109/4782105428494811>
- ⑩图 10 来源: <https://m.ilovezuan.com/article-21137.html>
- ⑪图 11 来源: <http://www.qinluecn.com/news/show-784.html>

参考文献

- [1] 奥云. 冰人奥兹的最新惊人发现[J]. 大科技(科学之谜), 2014(3): 20-21.
- [2] 周敏, 汪瑞霞. 基于京剧脸谱视觉符号的文创设计研究[J]. 艺术教育, 2023(2): 222-225.
- [3] 常永琦. 浅谈体育教师的体态语言美[J]. 新课程学习(中), 2013(2): 163-164.
- [4] 姚天冲, 齐英如. 日本纹身: 从黑道标志到文化潮流[J]. 日本研究, 2013(1): 102-108.
- [5] 曾红卒. 纹身与中美篮球文化[J]. 体育文化导刊, 2005(12): 40-42.
- [6] 黄剑. 身体维度下的自我认同[J]. 青海民族研究, 2012, 23(1): 14-19.
<https://doi.org/10.15899/j.cnki.1005-5681.2012.01.030>
- [7] 王晓青. 当下中国流行文化分析[J]. 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版), 2004, 26(6): 820-822.
- [8] 斯托洛维奇. 审美价值的本质[M]. 凌继尧, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984: 161+167.
- [9] 赫·布卢默. 符号互动论[M]. 上海: 商务印书馆, 1983.