

设计五感

恶

善本出版有限公司 编著

北

华中科技大学出版社

目 录

I 恶 史

4/17

II 黑 暗

18/87

III 压 抑

88/159

IV 惊 悚

160/221

V 索 引

222/223

设计五感

恶

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

设计五感·恶 / 善本出版有限公司编著. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5680-3699-3

I. ①设… II. ①善… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 120181 号

设计五感：恶

Sheji Wugan: E

善本出版有限公司 编著

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：(027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

策划编辑：段园园 林诗健

执行编辑：李炜姬

设计指导：林诗健

翻 译：邓诗芸

责任编辑：熊 纯 邓诗芸

责任监印：陈 挺

责任校对：李炜姬

书籍设计：丁佳馨

印 刷：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：14

字 数：112 千字

版 次：2018 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价：248.00 元

投稿热线：13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目 录

I 恶 史

4/17

II 黑 暗

18/87

III 压 抑

88/159

IV 惊 悚

160/221

V 索 引

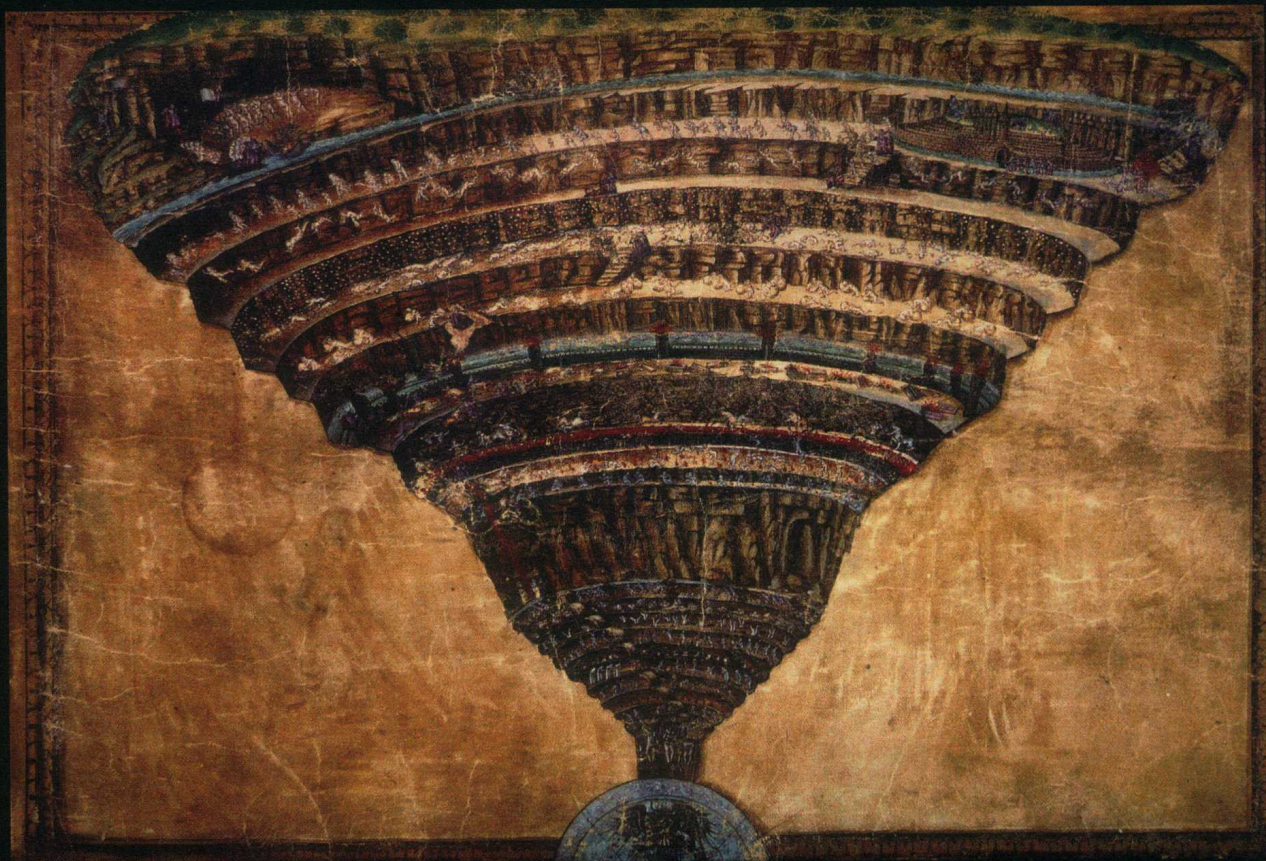
222/223

恶史

人要如何表达愤怒、恐惧、悲伤、痛苦？

许多视觉艺术家创作出强烈有力的画面，借此释放内心的情感。早期的艺术家似乎相对保守，但对死亡、赎罪、罪罚等黑暗题材的绘画探索并非罕见，例如文艺复兴时期对地狱的描绘，或是近代画家对战争的控诉，同样惊心动魄。

本书所收录的当代平面设计和插画均具有强大的视觉冲击力，莫不令人触目惊心，其创作者将视觉元素——尤其是富有象征意义的视觉元素——变形、扭曲、解构、重组，正如大自然无情地操纵生死。今时今日，追寻感官刺激的潮流，在技术进步的推波助澜下被无限放大，不断麻木人们的神经，图像所具备的冲击力也变得愈加强大。我们相信，如此的“恶”视觉具备独特的审美价值，并会给人们带来启发。

图：桑德罗·波提切利根据《神曲》绘制的地狱图插画

波提切利笔下的地狱

流放诗人但丁创作出举世闻名的叙事诗《神曲》的150年后，意大利画家桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 1445—1510)将但丁笔下诡谲壮丽的奇幻世界从文字中释放出来，绘成一幅幅辛辣恐怖的图像。在波提切利为《神曲》绘制的众多插图中，一幅地狱图尤为突出，其以忠实的笔触描绘出阴间恢弘跌宕的全貌，里面层层递进，囚禁着各种各样的罪人，但丁对地下世界的想象由此转化成为触目惊心的视觉形象。

波提切利的地狱图融合了《神曲》中多个章节的情节和描述，引领读者跟随但丁层层往下，渡过地狱的九层境界：深不见底的大裂缝、焚烧得赤红的墓地、荆棘丛生的阴暗密林；罪人在污秽的沼泽泥潭中痛苦地扭动身躯、互相厮打咒骂。有的在滚烫的血河中发出阵阵悲惨的呻吟；有的浸在焦灼翻滚的沥青中，时不时弓起背脊，徒劳地希望能以此减少痛苦；人形的肉团面部朝后，凄凉地流着眼泪哭诉；一些受罚者的身体头朝下地被埋在灼烧的地上，仅有双腿和脚露出地面，止不住地颤抖……种种折磨摧残、幕幕惊心动魄的景象皆被画家描绘出来，构建出令人毛骨悚然、胆战心惊的地狱图景。

图：卡拉瓦乔《手握歌利亚头颅的大卫》

卡拉瓦乔与“黑暗法”

“黑暗（光照）法”（Tenebrism）一词源于意大利语“Tenebroso”，意为“黑暗”，指的是夸张明暗对比的一种绘画技法。运用“黑暗法”的绘画常常通过一束未知光源将焦点打到画面的部分区域，其他区域均陷于深不见底的黑暗中。这一技法在特立独行、颇具争议性的意大利画家米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571–1610）笔下发挥到极致，加上他精于捕捉动作发生前的关键时刻，并忠实再现市井街头的世俗生活风貌，以惊世骇俗、刺激感官的方式大胆地描绘以“人”为主角的故事，令其绘画引人入胜、极具戏剧趣味。

对明暗的这种夸张运用引导观众的注意力集中于聚焦区域——无论是神态、姿势、表情，释放出角色的内在力量，赢得许多后世艺术家的青睐，以突出内在冲突、扩大张力。这一技法影响深远，直至现在，无论是经典的黑色电影，还是现代恐怖片，考究其灯光、氛围、摄影、心理塑造等，都能见到这一技法的影子。在这一技法下，铺天盖地的黑暗仿佛要跃出画面，包围观众，使他们不能呼吸、不敢动弹，引诱观众在无形中进入朦朦胧胧的厚重暗影，而潜伏在意识中或潜意识中的恐惧，仿佛等待着随时跳出来攫住人心。

图：恩索尔《工作室静物》

© Ad Meskens / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

詹姆斯·恩索尔

比利时先锋画家詹姆斯·恩索尔 (James Ensor, 1860—1949) 并不属于任何艺术流派, 但他带有尖锐讽刺色彩的嘉年华式幻彩画面深刻影响了众多后世画家, 并为后世的艺术运动——例如表现主义及超现实主义——铺垫了道路。恩索尔的家庭经营着一家纪念品商店, 迎接一季季来度假旅游或参加狂欢节的游人, 因此他从小就接触各种奇特的狂欢节面具、闪耀着七彩光芒的贝壳、木偶、洋娃娃以及各种各样带有异国风情的古董摆件——这些东西后来堆满了他的工作室, 成为他的模特, 在他奇幻的画作中扮演各种各样的角色。恩索尔深深地为面具着迷, 同时也为光在画面中的丰富寓意着迷, 因为这两者对于视觉表现和心理冲击都有着巨大的潜力。恩索尔认为, 令人目眩神迷的面具具备“鲜活的色彩、华丽的装饰、野性的姿态、尖锐的表情”, 而光能“扭曲轮廓”, 蕴含巨大力量。一场场幻影般的假面狂欢置身于他的绘画之中, 狂欢节的面具、骷髅、木偶、洋娃娃吵吵嚷嚷地聚集在一起, 摆出诡异的表情, 他们好像一步步向观众靠近, 他们的眼眶里空洞无物, 脸上抹着花里胡哨的妆容, 猩红的嘴唇半张, 好像在窃窃私语, 冷眼相看, 讥笑着画外人。

图：由摄影师 Carl Van Vechten 拍摄的达利的肖像
©Van Vechten Collection, Library of Congress

达利与《内战的预感》

1936年，西班牙内部局势日益紧张，画家达利（Salvador Dalí, 1904–1989）创作出《带熟豆的软结构》，这幅画随后被更名为《内战的预感》。

这幅画仿佛对战争作出了强有力的控诉。画面中，一个顶着人脸的巨大怪物横跨在荒芜贫瘠的大地上，他脸上同时迸发出痛苦和狂喜，仿佛是贪婪残忍的侵略者与悲惨的受害者被合并在一个头颅上。干枯的颈脖连接着躯干——说是躯干，其实是肢解后的手臂和大腿——正混乱地以一种自残的方式撕扯着对方——这些肢干围绕着的中间空白的区域形状仿似西班牙地图——他们扭曲着，用力地伸展着、挣扎着，仿佛象征着战争肆虐下国土分离、人们流离失所、身心遭受苦难折磨的惨景。据达利描述，地上散落着的几许“悲惨的蔬菜”——煮豆子——是用来配餐的，为的是让进食这块“无意识的肉”的过程能更开胃——这无疑也增加了这幅画荒谬怪异的气氛。怪物背后的天空在积聚着云朵，似乎震耳欲聋的雷鸣闪电随时准备撕裂天空——画家很有可能在此意指即将爆发的战争。

达利是弗洛伊德精神分析学的忠实追随者，他将贴近现实的细节与肆意的夸张、解构、变形及象征元素结合，创作出虚幻迷离、震撼人心又极具吸引力的视觉世界。而他将食人行为用以比拟战争，也许值得我们对人类本性中的残忍作进一步审视。

图: Reginald Gray 绘制的培根的画像
Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

法兰西斯·培根

曾被撒切尔夫人称为“那个画可怕图画的男人”，爱尔兰著名画家法兰西斯·培根 (Francis Bacon, 1909–1992) 在 20 世纪艺术界独树一帜。他的画作粗暴地撞击感官：屠宰后血淋淋的尸体躯干；一团团色彩粗犷肆意地混合交织；似人非人的生物体露出讥讽般的冷笑，或咆哮，或撕裂般的尖叫，或凶狠地露出尖牙……这些画面充斥他的画作，仿佛对观众控诉着恐惧、痛苦、愤怒和绝望。画面中的主角常常被扭曲，变成无法辨认的畸形残缺躯体，令观众难以去分析和理解，只能被囚禁于这极端的视觉语言中。

尽管培根的绘画具备如此爆发式的力量及毁灭一切的暴怒情绪，并且他也曾形容其绘画过程是一场“徒手搏击”，他不认为他的画是暴力的，反而，“生活才是暴力的”。培根常常从摄影中获取灵感，他会搜集并查看各种展示屠宰场开膛破肚、动物被割喉、医学书籍临床病症等的照片，因为这些照片毫不留情地展示出个体的脆弱。培根的画如此粗暴压抑，他却说“我画，是希望能被爱”——这令人更感其画作尖锐辛酸。