

从化学致幻到数字致幻的迷幻艺术设计视觉演变

王可怡

苏州大学，江苏省苏州市，215123；

摘要：本文聚焦迷幻艺术设计，深入探讨从化学致幻影响到数字致幻时代其视觉风格的演变历程。通过分析不同时期迷幻艺术的代表作品，梳理出化学致幻时期独特的视觉元素与表现手法，以及数字技术兴起后对迷幻艺术视觉带来的创新与变革。揭示了技术发展对迷幻艺术设计视觉演变的推动作用，以及迷幻艺术在不同时代背景下所承载的文化内涵与精神诉求，为理解当代迷幻艺术设计发展提供新的视角与参考。

关键词：化学致幻；数字致幻；迷幻艺术设计；视觉演变

DOI：10.64216/3080-1516.25.09.054

迷幻艺术这一特殊的艺术形式从产生之初因其荒诞而富于想象的视觉风格引起了人们的广泛兴趣。它在发展过程中经历了从化学致幻影响的初期探索到数字技术参与之后的崭新转变。通过对这一演变过程进行深入研究，既可以帮助我们梳理清楚迷幻艺术设计的发展历程，更可以洞悉现代社会的技术与艺术、文化之间的密切联系，了解在不同时代语境中艺术的革新和突围。

1 从化学致幻到数字致幻的迷幻艺术设计视觉特点

从化学致幻到数字致幻，迷幻艺术设计的视觉表现形式呈现经历着极其复杂的变化，在各阶段都形成了特有的视觉特点。早期，迷幻艺术设计借助化学致幻剂的用明快强烈的颜色撞击视觉感官，高饱和度色被大量使用，借此产生反差强烈的颜色搭配，创造了梦幻般的超现实气氛，使人犹如置身在另外一个陌生的世界^[1]。除去强烈奇幻的色彩，迷幻海报中的字体编排方式同样富有创意，设计师们采用拉伸、扭曲、失衡等手法，使字体呈现出一种自由、动感的姿态。这种编排方式不仅增强了海报的视觉冲击力，还使字体成为了一种表达情感和精神的载体。线条上，富有自由随性和蜿蜒扭曲等特点，突破传统几何规则，似为刻画灵魂深处的混乱和流转，给画面以活力和捉摸不定的动态。从构图上看，常常表现为无序堆砌，大量繁杂的要素充斥于画面之中，加上变形拼贴的图案与随性灵活的排版，结合视觉错觉，形成洞穴效应、线条的错觉、色彩震动等视觉效果，打破现实与想象之间的边界，营造出一种迷幻而不真实的视觉效果。在进入数字时代后，迷幻艺术设计中色彩的在保持鲜明特征的前提下达到更加精致的虚拟调和。设计师们借助近些年飞速发展的数字技术营造出自然界中少见的色彩渐变和融合效果，使画面具有梦幻般而又逼真。线条的运用由人工自由造型到依靠代码精准操纵，不仅能模拟手绘灵动造型，同时也能建构规整繁复的几何图案，展现出属于现代的机械美感。在构图方面，交

互性布局已成为一种新潮流，画面互动不再借助类似欧普艺术的视觉错位的平面呈现方式，而随着用户操作发生对应的改变，引导受众对画面进行积极探究并深入到艺术体验中去。

2 从化学致幻到数字致幻的迷幻艺术设计视觉演变

2.1 色彩——浓烈冲撞至虚拟调和

在化学致幻时期迷幻艺术设计用强烈，碰撞的色彩风格刺激着人的视觉神经和传达着特殊的精神体验，在致幻药物的作用下，艺术家在色彩搭配上寻求突破常规，高饱和度和强对比色彩搭配并不少见^[2]。而迷幻艺术中高对比度色彩与超现实色调的运用，本质上是对人类视觉系统的一种策略性刺激。格式塔心理学理论指出，人类视觉感知具有对简洁性与规律性的先天偏好，而红蓝撞色、粉紫渐变等非自然色彩组合，则通过打破这种视觉惯性，迫使大脑进入一种高度警觉的解析状态。高饱和和系被大量使用，在黑光灯照射下形成强烈视觉冲击，创造出梦幻般的效果、超然于现实之外的气氛符合了那个时代人们打破常规，探寻未知的精神世界。

数字技术的崛起使迷幻艺术设计中的色彩运用减弱了色彩的强烈对比并向虚拟调和方向发展。数字工具使设计师对颜色有了空前的掌控力，设计师可以很容易地创造并调节在自然环境下进行难以把握的颜色过渡和整合。设计师通过准确的色彩参数设定，营造出一种与蒸汽波美学相类似的渐变色系效果，不同颜色间的转换更自然顺畅，极大程度的缓解了因高对比色与光学振动效果引发的“视觉过载”而造成的视觉疲劳，以粉紫渐变为代表的非光谱色，通过打破传统色彩理论中的互补与和谐原则，创造出一种介于现实与梦境之间的视觉场域。这种色调在数字艺术中的广泛应用，不仅重构了观众对色彩真实性的认知，更在神经层面挑战了大脑对色彩恒常性的固有判断。在虚拟场景与数字艺术作品

中,设计师借助于色彩塑造出了特有的空间感与气氛,透过颜色的渐变来创造让观者有身临其境之感同时结合光影效果仿真,不同色彩在虚拟光线中表现出丰富的层次,更进一步提升画面立体感和真实感,社交媒体的流行以及数字展示平台也给迷幻艺术设计中色彩风格带来了冲击。为了满足屏幕显示的需要,颜色选择上更强调与电子设备兼容,既要确保视觉冲击力,又要追求颜色舒适和谐。这种色彩由浓烈冲撞到虚拟调和的演变既是科技进步的表现,又是人们审美观念变化的表现,更是一种更具有沉浸感和个性化艺术体验追求的表现。

2.2 线条——自由随性到代码操控

在化学致幻的时代里,迷幻艺术设计线条中洋溢着洒脱随意的性情。艺术家们以致幻状态或者寻求致幻体验为创作初衷,挣脱传统绘画规则的羁绊^[3]。这些建筑的线条并不受制于传统的几何和构图规则,早期的迷幻艺术还融入了新运动时期的艺术特征,其中一些像带着回归中世纪哥特风格的藤蔓,以及各种奇特生物的外形,或是勾勒抽象精神世界从而传递心灵深处感情和幻想。在而数字时代代码操控是迷幻艺术设计中一种全新的线条塑造方式,设计师在计算机软件的帮助下,通过代码写出命令来准确地控制线的长短、走向、弧度以及疏密程度,这种变化在促进创作效率的同时,也使线条获得了空前的复杂性与精确性^[4]。设计师可创作复杂分形图案,对称线条组合来模仿自然现象的线条规律例如山脉的勾勒和水流的曲线。

代码操控也使得线具有动态变化功能,在动画及交互作品中线可以随用户操作或者预设程序实时变换形态、色彩及轨迹。受众的介入使得线的表达更丰富性与多元性,提升作品趣味性与互动性^[5]。与此同时,设计师们通过不断地优化与创新算法,创作出了独特的线条艺术作品来打破传统手绘的束缚,由自由随性向代码操控的转变以及迷幻艺术设计中线的发展变化反映出艺术和技术的深刻结合,这种变化不仅扩展了线的表现形式及创作空间,而且给受众以新的视觉体验并引发了对于艺术和技术之间关系的反思。

2.3 构图——无序堆砌到交互布局

在化学致幻时期迷幻艺术的设计构成往往表现为无序堆砌。艺术家们受到致幻体验的熏陶,力图把头脑中碎片化的荒诞形象直接展现于作品之中,诸多要素不分青红皂白,没有逻辑的堆砌而成^[6]。画面上可能会同时存在神秘符号,抽象图形以及扭曲文字等现象,制造了一种神秘而深刻的气氛,激发了受众对于不可知精神世界的幻想,在数字技术不断发展的今天,交互布局已经渐渐成为迷幻艺术设计构成中的一种新潮流,数字平台给受众和作品之间的交互带来了可能性,设计师们开

始站在受众参与的立场上对构图进行重新构想。在网页设计中,移动应用以及虚拟现实等工作中,画面元素会随着用户操作而实时改变,受众会通过点击,滑动以及手势控制来探究工作的不同水平以及内容。

交互布局突破了传统构图静态性的束缚,使画面具有动态生命力,设计师通过对各要素位置、尺寸、透明度等方面的合理设定,将受众的视野与操作路径进行导向,营造一种节奏鲜明,趣味性强的交互体验。以虚拟现实作品为例,设计师以建构多维度空间为手段,使受众能够自由地穿梭于空间之中,以不同的视角对作品进行观察与诠释,提升受众的沉浸感与参与感,另外,数据分析的运用使得设计师能够更深入地理解受众的行为及偏好,并依据反馈信息对交互布局进行优化,增强了作品对受众的契合度^[7]。由无序堆砌发展到交互布局,体现出迷幻艺术设计由创作者主导转向用户主导,使艺术作品能够在和受众交互中获得价值升华。

2.4 载体——实体媒介到数字平台

在化学致幻的时代里,迷幻艺术的生产与传播主要是依靠实体媒介来完成的,其中最具影响力的是二十世纪六十年代出现的迷幻艺术的平面海报设计,实体媒介给艺术家们提供了一个直接表现的场所,使受众在对作品的近距离赏析中体会到笔触、色彩与质感所带给他们的特殊韵味,但实体媒介受限于物理空间与传播范围,其作品影响力与受众群体较为局限,在数字技术高速发展的今天,数字平台已经成为迷幻艺术设计中的一个重要媒介,数字绘画软件、3D建模工具以及动画制作软件等的出现给艺术家们带来了更方便,更有效的创作途径。设计师可以在虚拟的环境下自由发挥,由于对作品进行修改与改进的难度大大降低,极大程度的减少了设计师们创作成本与时间成本,数字平台突破实体媒介在时间和空间上的局限,使迷幻艺术作品得以在全球范围内快速扩散。社交媒体、艺术网站以及在线展览平台为艺术家们提供了广阔的作品展示空间,受众在网络上随时随地对作品进行鉴赏与共享,例如Instagram在2012年推出的「X-Pro II」滤镜,X-Pro是一种冲洗手法“Cross-Processing”(交叉冲洗)的缩写,就好像正片负冲,负片正冲,用不同化学溶剂来达到不一样的胶片冲洗效果。而「X-Pro II」滤镜通过强化红色光谱与暗角晕影,日常快照被赋予迷幻怀旧的色彩,使每个使用该软件的用户都可以加入到创造中来,从而促进了艺术交流与文化传播。随着虚拟现实和增强现实技术的广泛应用,数字平台的展现方式得到了进一步的丰富。数字平台也给迷幻艺术设计提供了全新的商机,以韦斯·威尔逊为代表的迷幻艺术家们通过数字作品销售,虚拟展览以及线上授权来实现其商业价值。由实体媒介向数字平

台过渡,在变革迷幻艺术创作与传播方式的同时,促进艺术产业数字化转型,给迷幻艺术发展带来新生机。

2.5 叙事——隐晦隐喻到多维互动叙事

化学致幻时期迷幻艺术设计常以隐晦隐喻进行叙述。在致幻体验的熏陶下,画家们力图传达出一个超验而又神秘莫测的精神世界,其作品充斥着许多不易被直接诠释的象征和形象。例如把各种动植物的外形拼贴在一起,或营造出与现实无关的情景,并以此来影射人们心灵深处的渴望,恐惧以及对这个世界特有的理解,这一叙事方式是模糊而抽象的,受众需要挖掘其背后所蕴含的象征意义并通过个人生活经历和想象去建构故事,领悟作品中所传达的感情和思想,迈入数字致幻时代的多维互动叙事是迷幻艺术设计中一个新的亮点,数字化技术颠覆了传统叙述的线性模式,为艺术家提供了一个更为开放和多样化的叙述空间。受众不再被动地接受故事,他们能够通过点击,滑动和语音指令等各种交互方式来影响其发展方向。以一件交互式数字迷幻艺术作品为例,受众在虚拟场景中所作出的每个选择都能触发不同情节分支继而产生独特故事线,与此同时,数字平台还支持各种媒体的整合,将文字、图像、音频和视频等元素有机地融入到作品之中,给受众以全方位和身临其境的叙事体验。艺术家们可以通过动画、特效和虚拟现实等手段把原本含蓄的比喻,用更加直观和有冲击力的形式展现给受众,让受众对故事内容有一个更加深刻的认识,从而进一步丰富了叙事的水平和层面。在多人在线互动的作品里,受众甚至能够一起创造,驱动故事的展开,从而形成一种独特的群体叙事体验。

由隐晦隐喻转向多维互动叙事,这不仅使迷幻艺术和受众之间的沟通方式发生了变化,而且使叙事可能性大大扩展。它使得迷幻艺术既能保持神秘性和想象力,又能很好地满足数字时代受众追求个性化和沉浸式的感受,从而开拓出迷幻艺术发展的新途径,并使之成为更富有活力和包容性的艺术表达形式。

3 从化学致幻到数字致幻的迷幻艺术设计视觉演变的启示

由化学致幻向数字致幻的转变,迷幻艺术设计的视觉演变,既显示出艺术风格的转变,也给艺术创作,技术应用和文化发展等方面带来多维度深刻的启迪,技术促进了艺术的发展,在这种演进过程中表现得尤为突出,数字技术给迷幻艺术提供了新的创作工具与表现形式,使迷幻艺术发生了全方位的改变,包括色彩、线条、构图、叙事等,这些变化点明了艺术和技术不是孤立的,是互相促进,相互交融的,艺术家要利用新技术、发掘新技术对艺术创作的潜能,运用技术创新增强艺术表现力、创作更具有震撼力、感染力的艺术作品,同时这些

需求也会促进技术的进一步发展,在文化层面上,迷幻艺术设计视觉演变体现出不同时期社会文化特征,化学致幻艺术是在一定历史时期诞生并崛起的,体现了那个时代人们对于社会现状的思考以及对于精神自由的向往;数字致幻艺术与数字时代中的信息泛滥和高度互动的特点是相互呼应的。由此可见,艺术是对时代文化的反映,艺术家们在进行创作时应该注意到时代的脉搏,并通过艺术作品来体现当前的社会和文化。在数字致幻时代迷幻艺术设计更强调受众的参与与交互,由单向传播转向双向交流。这就需要创作者关注受众,洞察受众需求并采用多样化互动手段来提高受众参与度,使受众在艺术体验过程中产生特殊的情感共鸣与精神享受。

由化学致幻向数字致幻迷幻艺术设计的视觉演变给艺术创作者,技术开发者以及文化研究者们带来了大量的体验与启发。今后,要不断促进艺术与技术,文化深度融合发展,不断探索艺术发展新取向,创作更多既具有时代特色又具有艺术价值,给人民群众带来更加高品质艺术体验的作品。

4 结语

迷幻艺术设计由化学致幻向数字致幻的视觉演变过程反映了科学技术的进步、文化变迁与艺术创新。化学致幻时期迷幻艺术用自己特有的视觉语言体现着特定年代的精神风貌,数字致幻时代迷幻艺术在先进数字技术的推动下,开辟出更宽广的创作空间和表现形式。这种演进既表现出艺术对于科技的灵敏反应,也反映出艺术在各种时代背景中不断进行自我更新和自我突破的内在动因。

参考文献

- [1]姚嘉钰.分形艺术在视觉空间中的设计算法研究[D].广州美术学院:2022.
- [2]费琪.“酸性”设计风格视觉现象探析[D].景德镇陶瓷大学:2022.
- [3]王庆.“迷幻艺术”风格在新媒介设计中的应用研究[D].山东艺术学院:2023.
- [4]邵赛君.迷幻艺术在实验性字体设计中的研究与运用[D].浙江工商大学:2023.
- [5]王雅欣,曹向晖.迷幻艺术在包装设计中的回潮与发展[J].绿色包装,2023(01):144-148.
- [6]王雅欣.迷幻艺术视觉形式的流变与回归[D].北京服装学院:2022.
- [7]王逸然.六十年代迷幻海报中字体的设计探究[D].南京艺术学院:2022.

作者简介:王可怡(2000.2-),女,汉族,安徽省宿州市埇桥区人,硕士,研究方向:视觉传达设计。