

超现实主义的荒诞性表达对插画设计的启示研究

陈昕阳

苏州大学，江苏苏州，215006；

摘要：超现实主义荒诞性表达以其对梦境、潜意识与现实的深刻解构，为当代插画设计提供了丰沛的灵感，独特的方法论。本研究想系统地探讨超现实主义荒诞性表达在插画设计中的应用与启示。论文首先梳理了理论渊源与美学特征，剖析了其在拓展艺术表现形式、激发创作灵感及更新审美观念等方面的影响。研究核心在于提出并论证了真实性与荒诞性结合、设计符号隐喻及潜意识指引等设计原则，并结合案例阐述了梦幻场景、荒诞组合与时空错位等具体设计方法。

关键词：超现实主义；荒诞性表达；插画设计；艺术启示

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.046

1 超现实主义插画与荒诞性表达相关理论与分析

1.1 超现实主义插画概述

1.1.1 创作机制

深入探究超现实主义插画的创作机制，会发现其核心在于无意识主导与理性克制之间那微妙而精妙的平衡。这一创作机制的构建，深受弗洛伊德“本我 - 自我 - 超我”理论的深刻影响。

在创作实践的进程中，无意识主导引领着艺术家深入潜意识。以自动绘画技法为例，在创作时，需彻底摒弃理性的干扰与预设的目标，让手中的画笔或工具成为连接潜意识与画布的桥梁。这绝非是毫无章法的随意涂抹，而是一种经过长期训练与沉淀，能够直达潜意识核心的表达方式。

然而，超现实主义插画并非是脱离理性的，理性克制在创作中同样占据着举足轻重的地位。艺术家在挖掘潜意识的过程中，也需借助理性的思考来搭建画面的结构与形式。

1.1.2 视觉语法

超现实主义插画的视觉语法特征在于矛盾空间与透视法则的冲突。传统绘画通过透视法则（如近大远小、消失点）构建出“真实可信”的三维空间。但超现实主义插画却故意扭曲、重组现实元素，让观众陷入“既熟悉又陌生”的认知困境。如达利的《记忆的永恒》中，软化的钟表像融化的奶酪般垂挂在荒原上，时间仿佛被梦境的橡皮擦抹去了物理规则——这种矛盾空间既冲击视觉神经，又暗藏哲学隐喻：当时间失去刻度，记忆是否也会像沙漏里的沙粒般失去意义？

1.1.3 接受效应

认知失调在观众欣赏超现实主义插画的过程中，是

一种极为常见的心理反应。超现实主义插画常常以扭曲、变形和重组现实元素为手段，打造出超越常规认知边界的画面，这使得观众在欣赏时常常陷入困惑与不解的迷雾之中。以雷内·马格利特的作品《这不是一只烟斗》为例，画面上那醒目的“这不是一只烟斗”标注，犹如一颗投入平静湖面的巨石，瞬间打破了观众对图像与现实之间传统认知的平静湖面。这种荒诞离奇的表现手法让观众感到困惑不已。

然而，这种认知失调所带来的影响并非全然负面。恰恰相反，它会在观众的心田里生根发芽，激发出他们丰富的想象力和创造力，带来一种独一无二的审美愉悦。超现实主义插画以其荒诞的画面和情节，斩断了传统美学对美的狭隘定义，引发观众对美的全新思考。

1.2 超现实主义插画的特征

1.2.1 冲动本能的自觉性

超现实主义插画最为显著的核心特质之一，无疑是对于艺术家冲动本能与无意识创作的尊崇。这一理念深深根植于弗洛伊德的精神分析学说之中，揭示了其拥有超越理性桎梏的磅礴力量。超现实主义插画艺术家们，试图凭借创作实践，精心雕琢成视觉艺术的形式，呈现在观众眼前。

拼贴技法在超现实主义插画中的巧妙运用，进一步强化了冲动本能创作中的主导地位。艺术家们从各类杂志、报纸甚至废弃物品中精心剪取图像元素，再依据潜意识的指引，如同拼图大师一般，将这些元素进行组合。

1.2.2 幻觉梦境的荒诞性

在超现实主义插画中，幻觉与梦境被视为人类潜意识最直接的体现。艺术家们将那些在清醒状态下难以察觉的意象、情感与欲望，以荒诞不经的形式展现在画布

之上，往往打破了现实的时空界限，将不同时间、不同空间的元素毫无逻辑地拼凑在一起。

1.2.3 艺术表达的局限性

超现实主义插画强调创作过程的自发性和偶然性，可以利用自动绘画、梦境记录等技术实现。然而，过度依赖这种“无意识创作”，有时会导致作品陷入结构松散、逻辑断裂的问题。某些拼贴作品在追求视觉冲击力的同时，忽视了元素间的内在联系，导致画面虽元素丰富，却难以让观众体会到情感共鸣。

超现实主义插画在长期发展过程中，逐渐形成了对梦境、幻觉、荒诞场景等特定表现手法的依赖。这种风格的一致性，一方面成为了其鲜明的艺术标识，另一方面也埋下了审美疲劳的隐患。当观众反复接触类似的视觉元素——如漂浮的物体、扭曲的空间、不合逻辑的组合时，最初的新鲜感可能会逐渐消退。

1.3 超现实主义荒诞性表达

1.3.1 荒诞的起源

荒诞是超现实主义插画的重要特征之一，它不是为了搞笑或哗众取宠，而是直接戳破了人们对“现实是什么”的固有认知。

超现实主义的荒诞是有明确目的的。达利画融化的钟表，表面看是超现实场景，深层是在质疑时间的绝对性；恩斯特把机械零件和生物拼贴在一起，表面看是荒诞组合，深层是在讽刺工业文明对自然的破坏。这些作品像一面镜子，照出我们对现实的盲目信任，也令观众思考：如果现实是“假”的，那什么是真的？它让我们意识到：现实不是铁板一块，而是由语言、符号、权力共同构建的“虚构故事”。

1.3.2 荒诞性的内涵

超现实主义荒诞性包含三个维度：本体论荒诞、认知论荒诞和存在论荒诞。这三个维度相互交织，共同构成了超现实主义插画的独特魅力。

（1）本体论荒诞

本体论荒诞体现在对物理法则的否定上。超现实主义插画艺术家们凭借独特的艺术创造力，通过扭曲、变形以及重组现实元素等创作手法，构建出超越常规物理法则的画面场景。以萨尔瓦多·达利的《记忆的永恒》为例。画面中，软化的时钟以一种违背常理的姿态悬挂在荒芜的景观之上，这一独特的视觉呈现仿佛在宣告时间在梦境的奇异维度中已然失去了其原本的意义。

（2）认知论荒诞

认知论荒诞体现在对感知逻辑的颠覆上。雷内·马格利特的经典之作《这不是一只烟斗》。在这幅作品中，画面上清晰呈现着一只烟斗的图像，然而在图像下方却

赫然标注着“这不是一只烟斗”的文字。这种看似矛盾且荒诞的表现手法，瞬间引发了观众的困惑与思索。在传统的认知观念里，图像被视为现实的直观反映，二者之间存在着明确的对应关系。

（3）存在论荒诞

马克斯·恩斯特的《大象西里伯斯》是这一主题的典型例证。画面中，一头被机械零件拼接、躯干扭曲成罐状的大象，既保留了动物的基本形态，又通过荒诞的变形消解了其传统象征。大象在文化中常被视为力量与智慧的符号，但恩斯特却将其转化为矛盾载体：机械齿轮与生物躯体放到一起，暗示技术理性对生命的支配；罐状躯干则像封闭的容器，隐喻生命被规训与物化的处境。这引发对生命本质的哲学反思——当象征力量的符号被技术语言重新编码，生命的价值是否也随之沦为可替换的零件？

1.4 超现实主义插画中荒诞性的表现形式

1.4.1 超越现实的夸张

超越现实的夸张手法将平凡的现实雕琢起来，这种夸张并非简单的尺寸放大或缩小，而是艺术家们精心设计的，达利的《记忆的永恒》便是这一手法的典范之作。画面中，柔软的钟表如湿漉漉的布料般垂挂在枯枝上，蚂蚁与钟表共舞，时间在这里失去了线性的流动，凝固起来。达利通过夸张手法，将时间的无形流逝转化为可以触摸到感知到的物质形态，使观众不由自主地沉浸于对生命本质的探寻。

1.4.2 象征符号的表现

在超现实主义插画的艺术体系中，象征符号占据着至关重要的地位。它们并非画面中可有可无的装饰元素，而是艺术家精心构思并运用的独特语言，每一处细节、每一种形态都蕴含着特定的信息与内涵，等待观众去解读、去共鸣，进而深入作品的核心世界。

以雷内·马格利特的作品为例，苹果在他笔下不再是单纯的水果。从文化与宗教层面来看，苹果在西方文化中具有丰富的象征意义，它既可能是伊甸园中引发人类原罪的禁忌之果，代表着人类对未知的欲望以及欲望带来的后果；又可能是智慧树上的启蒙之实，象征着知识与智慧的获得。

1.4.3 艺术本体的隐喻

有时候，艺术家们不直接说出他们的想法，而是用一个个巧妙的隐喻，让观众在欣赏画面的同时，自己去琢磨、去体会。这种表达方式拒绝直接陈述，以马格利特《戈尔孔达》的变体场景：荒漠中孤独的人体与头顶绽放的鲜花形成一种对立的结构。荒漠象征生存的困境，而鲜花则指向生命力。

1.4.4 张扬抽象的色彩

色彩是艺术家表达创意和情感的重要工具，具有极为突出的表现力。艺术家们常常运用大胆而张扬的色彩，将画面营造出一种梦幻般的氛围。以萨尔瓦多·达利的作品为例，其色彩运用堪称典范。例如，在他的许多作品中，明亮的红色象征着激情与欲望，深邃的蓝色代表着神秘与无尽的想象，而鲜亮的黄色则传递出一种温暖而神秘的光芒。

2 超现实主义荒诞性表达在超现实主义插画中的设计原则与方法

2.1 超现实主义荒诞性表达对插画设计的原则

2.1.1 真实性与荒诞性的结合

真实性与荒诞性的结合，并非简单的元素拼凑，而是一种深层次的情感与理念的交织。艺术家需要通过对现实世界的深刻洞察，捕捉那些具有普遍共鸣的情感或场景，然后以荒诞的手法进行重构，使画面在真实与虚幻之间游走，引导观众在熟悉与陌生之间穿梭，从而引发更深层次的思考。

2.1.2 设计符号的隐喻与象征

隐喻，作为超现实主义插画中常用的表现手法，通过间接的方式暗示作品的主题与思想。它要求观众超越画面的表层信息，通过联想与推理，揭示隐藏的象征意义。在达利的《记忆的永恒》中，软化的时钟并非简单的视觉奇观，而是对时间本质的深刻隐喻。时钟作为时间的象征，其软化变形暗示了时间的主观性与流动性。

象征，则是通过特定符号与普遍意义的关联，构建作品的多层解读空间。马格利特的作品中，云、鸟与天空等元素反复出现，这些自然符号不仅营造了画面的诗意图，更成为人类自由精神的象征。

2.1.3 潜意识的指引与投射

超现实主义插画强调潜意识的指引与投射，这种创作理念深受弗洛伊德精神分析理论的影响。艺术家们通过自动绘画、拼贴等技法，让潜意识中的想法直接转化为图像，从而创造出充满偶然性和不可预测性的作品。这种创作方式不仅体现了艺术家的冲动本能，也展现了超现实主义插画的独特魅力。

2.2 超现实主义荒诞性表达插画的设计方法

2.2.1 梦幻非理性的场景

超现实主义插画常常通过创造梦幻非理性的场景，营造出一种超现实的氛围。这种场景不仅具有强烈的视觉冲击力，还能够引发观众的思考。艺术家通过扭曲现

实、打破常规逻辑和结合梦境元素，创造出令人意想不到的画面，从而引导观众进入一个超越现实的世界。雷内·马格利特的《天空之谜》中，他将天空中的云朵与人脸相结合，创造出一种梦幻般的画面。

2.2.2 荒诞幽默的组合

超现实主义插画常常通过创造荒诞幽默的组合，传达出作品的深层含义。马格利特的作品《这不是一只烟斗》通过在画面上标注“这不是一只烟斗”，挑战了观众对图像与现实之间关系的传统认知。这种荒诞幽默的组合不仅引发了观众的思考，还展现了超现实主义插画的独特魅力。观众看到的是一幅逼真的烟斗图像，但文字却明确指出它“不是一只烟斗”。

2.2.3 错位的时间与空间

超现实主义插画常常通过创造错位的时间与空间，营造出一种超现实的氛围。这种错位不仅具有强烈的视觉冲击力，还能够引发观众的思考。艺术家通过打破传统的时间与空间规则，创造出令人意想不到的画面，从而引导观众进入一个超越现实的世界。达利的《记忆的永恒》中，软化的时钟悬挂在荒芜的景观中，仿佛时间在梦境中失去了意义。

参考文献

- [1] 布勒东, A. 超现实主义宣言 [M]. 巴黎 Éditions du Sagittaire, 1924.
- [2] 达利, S. 记忆的永恒 [M]. 纽约: Pierre Collignon, 1942.
- [3] 马格里特, R. 超现实主义与绘画 [M]. 巴黎: Éditions du Chêne, 1967.
- [4] Baratto, R. 超现实主义插画与现代建筑的“纯色”畅想 [EB/OL]. ArchDaily, 2018-05-04.
- [5] 闫嘉欣. 超现实主义绘画创作中的空间重构及实践研究 [J]. 美与时代 (中), 2025, (02): 78-80.
- [6] 季凡, 杨子豪. “万物与我为一”视角下超现实主义风格服装设计研究 [J]. 染整技术, 2025, 47(02): 51-54.
- [7] 张晶. “真实”情感背后的隐喻——对达利超现实主义时期绘画解读 [J]. 名家名作, 2025, (06): 25-27.
- [8] 车仁成. 马格利特、达利超现实主义绘画中的形式美 [J]. 收藏与投资, 2024, 15(10): 179-181.

作者简介：陈昕阳（出生年月 2001 年 8 月 16 日），性别女，民族汉，籍贯江苏盐城，职务/职称学生，学历硕士，单位苏州大学，研究方向平面设计。