

多片数拼图中极繁主义风格的应用研究

曹皖俊，宋念

湖南师范大学 工程与设计学院，湖南 长沙 410081

DOI:10.61369/HASS.2025050027

摘 要：多片数拼图是指片数大于75片，主要为成年人服务的益智类玩具。不同于传统儿童拼图过分关注教育的意义，多片数拼图更侧重于展示一个玩具该有的娱乐性。目前国内研究拼图的方向多集中在如何将简单拼图融入儿童教学中，而对更复杂的多片数拼图却少有研究。现如今，由于设计风格的多元迸发和消费者喜好的导向，多片数拼图在迎合市场的道路上越走越远。本文从繁复风格的回潮、消费风尚的后现代化、多元文化的交融以及生产设备的进步等四个方面回答极繁主义风格的应用原因，并对多片数拼图中级繁主义风格的具体应用根据主题、设计原则、元素组合、图案构成分别对其进行分析。对多片数拼图中的极繁主义风格研究不仅有助于后续学者在研究多片数拼图发展的时候提供一定的帮助，还对极繁主义风格在具体产业中的影响提供有力证明。

关 键 词：极繁主义；多片数拼图；设计研究

Research on the Application of Maximalism Style in Multi-Piece Puzzles

Cao Huanjun, Song Nian

College of Engineering and Design, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

Abstract： Multi-piece jigsaw puzzles refer to educational toys with more than 75 pieces, mainly designed for adults. Unlike traditional children's jigsaw puzzles that overly focus on educational significance, multi-piece jigsaw puzzles pay more attention to demonstrating the entertainment value that a toy should have. At present, domestic research on jigsaw puzzles mainly focuses on how to integrate simple jigsaw puzzles into children's teaching, while there is little research on more complex multi-piece jigsaw puzzles. Nowadays, due to the diverse emergence of design styles and the orientation of consumer preferences, multi-piece puzzles are going further and further on the road of catering to the market. This article answers the reasons for the application of the maximalist style from four aspects: the resurgence of the elaborate style, the post-modernization of consumption trends, the integration of diverse cultures, and the advancement of production equipment. It also analyzes the specific application of the maximalist style in multi-piece jigsaw puzzles based on themes, design principles, element combinations, and pattern compositions respectively. The research on the maximalist style in multi-piece puzzles not only provides certain assistance to subsequent scholars when studying the development of multi-piece puzzles, but also offers strong evidence of the influence of the maximalist style in specific industries.

Keywords： maximalism; a multi-piece jigsaw puzzle; design research

一、多片数拼图的概念

拼图（Jigsaw Puzzle）是一种益智类游戏的通称。早期拼图的制作是在薄木板上绘制，并用线锯工具将其切割成不同形状的小零件。^[1] 尽管最早期的拼图游戏起源已无法考究，但根据目前人们对拼图历史的认识，习惯于把18世纪当作现代拼图游戏的开端。1750年，伦敦的地图绘制者和版画家约翰·史皮尔斯布里第一个将拼图玩具商品化，用于向孩子传授地理知识。随后，其他木制产品生产厂商纷纷加入拼图行业，制作并售卖地图和不同风格

的版面拼图。

在十八世纪和十九世纪，拼图作为益智类玩具，仅仅为儿童服务。而到了二十世纪情况却有所改变，为成年人服务的多片数拼图（大于75片）开始发展起来。^[2] 不像儿童拼图那样有专门设计的图像，这个时期的多片数拼图通常使用商业可获得的印刷画或者杂志印刷品作为素材。随着现代社会的发展，拼图的类型也开始逐渐扩大，从原来单一的平面二维拼图拓展到了三维立体拼图。但由于立体拼图与积木玩具的区别相对较小、片数较少，多片数拼图中仍然以二维平面拼图为主流。

作者简介：

曹皖俊（1979-），女，湖南师范大学工程与设计学院视觉传达专业副教授。硕士生导师。主要研究方向为图形符号与信息设计研究、传统文化资源的创新设计研究，Email: 124127316@qq.com；

宋念（2001-），女，湖南师范大学工程与设计学院设计学专业在读硕士研究生，Email: ssnianjiang@163.com

二、极繁主义风格

极繁主义 (Maximalism) 起源于后现代主义发展时期, 随着后现代主义艺术思潮的兴起而发展, 其具体出现年份已难以考证, 美国当代著名艺术评论家罗伯特·皮卡斯·维顿在其在《从后极少到极繁主义: 美国艺术 1966—1986》中第一次采用“极繁主义”这个词, 用来概述美国 20 世纪 70 年代以后出现的几种后现代艺术, 自此以后, 极繁主义的概念被人们所接纳。早期极繁主义风格多表现于室内软装、广告招贴、家具产品, 17 到 18 世纪尤其以室内装饰为代表, 且以洛可可、巴洛克风格最为突出。感观豪华、富丽堂皇的视觉效果, 以装饰来表达当时西方传统文化的精髓。

现在的极繁主义美学, 虽然依旧能给观众带来视觉震撼, 但其精神内核已与传统极繁主义大相径庭。它在追求华丽效果时, 不再盲目堆砌昂贵材质, 也不追求过度奢华的俗气, 而是转向展现独特个性和精致优雅的品质, 彰显当代设计的风格以及艺术的永恒价值。

三、多片数拼图中极繁主义风格的应用原因

(一) 繁复风格的回溯

从罗马艺术以一种难以理解的技艺生出简单纯净典雅的形式开始, 反叛的哥特艺术出现复杂建筑外形, 造出复杂几何图形, 极繁与极简这两种趋势便在随后的艺术运动中一直重复出现。^[3] 十多年来极简主义大肆盛行之后, 人们面临一个强调个性多变、混杂杂糅的视觉审美, 当代极繁主义以一种更契合潮流开放的态度强势回归, 席卷各行各业, 其中便包含曾被主流官方视为只被上层阶级享用的多片数拼图玩具。

(二) 消费风尚的后现代化

经济全球化、极端商品化、“纵容的”享乐主义文化的兴起泛滥, 导致后现代主义引发了文明主义、引喻主义、装饰主义等众多思潮。在众多主义风流云集之际, 最直接受到影响的便是大众消费风尚的改变。个性化定制是后现代化消费者注重满足个人需求和品味, 追求独特性和个性化定制的产品和服务的最显著表现, 如何表现自我、激发情感共鸣成为许多品牌乃至企业所追求的终极目标。多片数拼图作为反映时代潮流的载体之一, 无可避免地受到了后现代化消费风尚的影响, 积极投身于迎合消费者兴致的行列中。

(三) 多元文化的交融

在全球化推动的多元审美文化融合下, 单一设计风格主导的格局被打破。当前丰富多元的设计环境中, 个性化、多元化、娱乐化、感官化等开放词汇频繁出现。随着社会多元化趋势, 盛行已久的极简主义不再占据主流, 追求繁复奢华的设计作品开始吸引众多关注。

多元文化的融合展现了绚丽斑斓的视觉效果。对张扬个性的重视, 对多元文化生活方式的关切以及对情绪感受的关注, 必然导致其感性审美维度的变化, 追求感性与伦理的融合。多片数拼图基于现代人对多元文化的认知, 融入不同民族、文化的设计元素, 呈现出极为繁复的美丽图景。

(四) 生产设备的进步

在当代, 科学技术已然成为推动社会生产力发展的首要驱动力。每一次进步与革新, 都关联着社会生产方式、消费结构甚至整个社会文化的脉络。拼图的发展伴随着机械化程度的逐步深化, 当代计算机图形技术的发展使得一切想象都能成为可能, 处理复合图形也不再像以往一样繁琐复杂, 相对应绘图软件的诞生将这一过程简化。数字化图形输出设备既确保了图像生成的高保真与精准度, 其突破性的输出模式也让平面图像可适配各类平面基材与媒介。

另一方面, 在大工业背景下, 传统拼图手工制作方式被机械化批量生产所取代, 一副木质拼图的制作周期从数周至数月不等缩短为一周一批次, 片数的多少也不再成为限制生产的主要因素。不仅如此, 材料学的蓬勃发展将多片数拼图的选材范围不断拓宽, 复合纸板、复合软木板、塑料、亚克力等等纷纷成为拼图厂商推成出新的选择之一。

四、多片数拼图中极繁主义风格的应用研究

现如今设计风格多样化发展, 极繁主义风格拥有的丰富艺术特色, 使其成为多样符号语言、异域风情等融合众多文化的代言。不同历史阶段与地域文化中的极繁主义风格各有特征, 不过无论风格倾向如何, 多片数拼图的图案、造型、色彩等维度, 展现出极繁主义特有的、标志性且统一的装饰形式, 也使得多片数拼图具有独特的符号语言。

(一) 选材丰富的主题内容

不同于以往被传统制造商垄断的局面, 许多新兴品牌的出现以及极繁主义风格的再度回春, 使得多片数拼图的主题范围不再局限于爱国题材、宣传广告和印刷艺术品, 开始出现了各种生活场景主题和虚幻想象类主题。

德国拼图品牌 HEYE 推出的《创造厨房》(图 1)、《新鲜的鱼》(图 2) 等, 便是将图案场景设定在人们日常所接触到的厨房、港口, 运用繁复且细致的手法描绘画面中的每一个细节, 极力烘托热闹、紧张的氛围, 向观众寻求最大共鸣。

如果说生活场景的再现给人带来肉体上的熟悉, 那么虚幻画面的再现便是把人们的精神刺激拉到同一水平。一般来说虚幻想象的场景通常来自两种创作者, 一种是受宗教影响深远、创作处处体现宗教的虔诚教徒, 另一种则是沉溺于自己主观世界的独立艺术家。在多片数拼图领域, 受后现代极繁主义的影响, 这两种创作者的区分逐渐模糊, 甚至还出现了合二为一的现象, 即一位创作者同时创造出既主观又官方的场景。

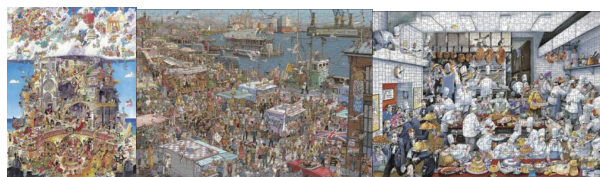

图 1 HEYE 创造厨房

图 2 HEYE 新鲜的鱼

图 3 HEYE 天堂和地狱

来自 HEYE 品牌的画师 Hugo Prades 创造的这副《天堂和

地狱》(图3)便是脱离传统宗教场景框架,将天堂与地狱置于同一建筑物内,通过上下切割的方式表现彼此对立的主题。不仅如此,在这副作品中每个人物都自成一派,有喝醉酒的法官,也有下地狱的修女,神父忙着接电话处理事务,恶魔躺在酒池中欢欢喜喜。繁复杂糅的极繁主义使得多片数拼图在选题时,将循规蹈矩的场景搁浅一旁,转身投入战火四起的混乱之中。

(二) 无意义阐释的设计原则

选题的转变不仅来源于后现代化消费者的观念转变,更源自后现代主义哲学影响下大众玩具开始着重定义为让人感到轻松、解压,而非向受众传递政治经济信息,也并非以幽默的设计语言来引人深思。极繁主义风格作为后现代主义中的突出代表,在多片数拼图设计原则中的应用首先体现在对权威和教化的反抗。

1. 反权威反教化

从前文提到早期拼图玩具的创造主旨不难看出,早期多片数拼图的目的一是为了传播商业信息,起到广告的作用。二是将各类艺术家作品印刷出来,是一种学院派的艺术品观赏。三是为了起到“锻炼”手脑,加强逻辑训练的目的。

虽然现在的拼图目的仍然包括以上几点,但在极繁主义的影响下,多片数拼图的设计开始打破传统设计理念,不再局限于商业宣传、艺术品欣赏和传统教育,而是更多地从受众出发,将使用者的生理和心理都纳入设计目的中,明确反对将使用者固定于接受信息的终端。

国产品牌 SEREN ART 拼图艺术馆在2023年6月推出的《情绪可视化》(图4),不仅包含常规500片拼图,还含有130片DIY拼图,给了消费者充足的动手能力和想象空间。这种将设计的权力部分交给消费者的做法,是在传统多片数拼图中极为罕见的。

图4 SEREN ART 情绪可视化

2. 追求情感表达

拒斥意义阐释的极繁主义讲究感性形式的体验和受众情绪的鼓动,追求一种设计作品同受众心灵的直接沟通。^[4]在这个人人都想表达的时代,多片数拼图由于使用者的需求导向,取消了理性在设计创作中的特权,以纯粹直观形式为主导,强调设计作品的感性特质以及其同受众之间的心理共鸣,将设计者同受众的个人精神价值放在了设计活动的首位。

当代极繁主义风格采用折衷主义手法,不排除任何设计元素,只要适用就可融入平面拼图。而受此风格影响,多片数拼图出现极具个性化的产品,用以满足当下消费者强烈表达个性诉求的意愿。

(三) 多元混搭的元素组合

1. 虚幻与现实

隐喻是超现实主义绘画主题得以实现的起点,也是沟通可能

界与现实界的桥梁。^[5]在极繁主义的界限里,隐喻与真实并不固定在天平两头的对立面,而是可以通过重复、拼贴等手法加以改造融合的素材之一。多片数拼图受极繁主义“大杂烩”主旨思想的影响,其创作元素也常常以一种似像非像,即虚幻又现实的状态出现在作品中。

极度真实的房屋与只在梦境中显灵的仙女一起出现在 HEYE 精灵乐园(图5)。繁花盛开的花园里零星坐落着几栋小屋,装饰华丽的马车停在门口,几位身穿贵族的少女撑着阳伞缓缓走在出园小径上,天上飞来的仙女连同漫天的泡泡把整个场景渲染的如同幻影一般。远处的飞鸟和时钟忽隐忽现,装饰性极强的画面让人分不清现实与虚幻。

2. 东方与西方

自大航海时代以来,世界各地的联系逐步建立,各种古老的、新兴的文化在交流途中得以传播和壮大,东方文化神秘的面纱也在一次次的拜访中拉下帷幕。兼收并蓄的大时代背景下,内敛东方与热情西方的古典主义逐渐混合,创造出了极具异域风情的拼图作品。

HEYE 2022年推出的蝴蝶系列便是代表之一。在蝴蝶的羽翼 I(图6)这副作品中,创作者一一创造性的把西方古典油画《埃及拉巴卢斯的玫瑰》与东方手写毛笔字拼贴在一起,以求营造一种向传统学院派宣战的割裂感。尽管油画作品并未完全展现在画面中,但主体结构依旧隐藏在蝴蝶的羽翼之中,而此时的毛笔字仅作为点缀出现于整副作品中。

3. 古典与现代

图5 HEYE 精灵乐园

图6 HEYE 蝴蝶的羽翼 I

图7 HEYE 全阶段传奇

文艺创作从重理智的因循守旧和某些陈词滥调中解放出来,得益于后现代主义的开放包容。极繁主义在21世纪时代大背景下,吸收融入了许多现代科技与知识,利用折衷的手法将其表现在作品中。HEYE《全阶段传奇》(图7)这副作品反复运用堆叠的手法,将一切有利于推动社会进步的人物集结在一起,从能上天入地的基督到科技改变生活的乔布斯,每个大人物的脸上都带着同一种骄傲自豪的表情,合作创造了如今的世界。

(四) 高装饰性的图案构成

在现代设计制图工具和现代印刷技术的进步影响下,极繁主义风格平面设计师在极大程度上摆脱硬件设备的限制,将各类天

马星空的想象和元素繁琐的设计付诸实践,任何装饰性元素都能统一在画面当中,色彩、图形、构图方式皆以高装饰性为主旨。

1. 强调情绪的色彩搭配

现代人需要时刻注入活力,得到视觉的享受,心灵的滋润。色彩表达的氛围将人们带入了一种意境引起无限遐想。多彩元素是为了表达当下人们心理上的需要和审美趣味表达而产生的视觉语言符号。多片数拼图因创作核心、主题乃至元素的限定,其颜色搭配往往强调感性表达。JUMBO《滑雪比赛》通过高饱和度和色彩对比,来烘托热闹紧张的比赛氛围。HEYE《恐怖城堡》则是将整个画面笼罩在一片阴影中,深深浅浅的蓝色辅助零星火光,给人以神秘但值得探索的奇妙感觉。

2. 体现繁复和杂糅的图形组合

色彩与图形是当代极繁主义风格的核心要素。二者的无限变化可演绎出多样的极繁风格。受极繁主义风格影响的多片数拼图图形设计更倾向于走在抽象、繁复且富有形式美感的路径上,且图形组合方式主要有聚形和同构两种。

聚形在设计领域里指许多分图形紧凑排列,有形部分与无形部分共同组成一个新图形。在多片数拼图的应用中,以HEYE《涂鸦头骨》为代表,这副由众多小怪兽组成的七彩骷髅头作品,通过小怪兽们嘻嘻哈哈的表情与奇形怪状的骷髅头,以一种调侃的方式向外界传达出满不在乎、不守成规的态度。

而同构则是指两个或两个以上的图形,通过渐变、拼贴等手法在主图形里衍生出新的内与意义。在HEYE蝴蝶系列,《蝴蝶的羽翼Ⅱ》、《蝴蝶的羽翼Ⅲ》均采用同构的手法,将元素组合于蝴蝶翅膀内。油画、招贴广告都是羽翼的一部分,机械齿轮安装在蝴蝶脊背成为新的辅助工具。

3. 去中心化的构图形式

“世界上的万事万物就如同洋葱一样,把它们层层剥开之后,里面什么都没有。”极繁的图形堆砌导致了视觉中心的缺失,而平铺、堆叠和拼贴组合给了极繁主义下手创作的强力辅助。

美国拼图品牌 Galison 自1979年成立以来一直致力于通过与知名和不知名的艺术家合作,创造独特的设计和艺术,将艺术带

入日常生活。品牌画师 Julie Seabrook Ream 持续推出的多彩拼图系列(图8),就是将利用平铺手法,把冰棍、磁带等充满生活性和趣味性的物品组合在一起。

重复堆叠的方式自始至终都占据着极繁主义创作手法的主要地位。德国老字号玩具品牌 Ravensburger(睿思)在于迪士尼联名(图9)中,通常采取堆叠的方式,将各种状态、表情的米老鼠头像集结在一张画布上,以一种“吵闹”的氛围向观众传递迪士尼的欢乐印象。

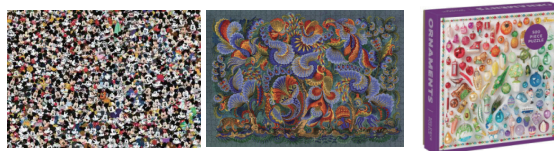

图12 Galison 彩色物品 图13 Ravensburger 米奇挑战 图14 Pomegranate 堂鸟

拼贴组合作为后现代主义的通用做法,在极繁主义拼图中也应用广泛。美国 Pomegranate(石榴)品牌的《天堂鸟》(图10),不仅是对宗教内涵的再解读,也是对古典文化融入新潮流的一种尝试。对图形元素的复制、旋转、组合,构成了一副神秘又激情的绮丽画作。

五、结论

当代极繁主义属于折衷主义现代风格。它将古典与现代、历史与现实、装饰与功能、虚幻与写实、涂鸦与纹样等各类装饰图形、艺术风格融合汇聚,碰撞交织,创造出全新复杂且具强烈时代感的艺术形态。

多片数拼图作为现代社会缓解成年人压力的一种新型益智类玩具,其精神内核已十分贴近极繁主义风格充满趣味、表达情感的设计目标。尽管传统意义上的多片数拼图种类仍在市场上占有半壁江山,但不能否认极繁主义风格的应用给多片数拼图带来了新鲜生动的设计语言,也使得多片数拼图在迎合消费者喜好的道路上稳步前行。

参考文献

- [1]McAdam D. History of Jigsaw Puzzles[J]. American Jigsaw Puzzle Society, 2000.
- [2]Williams A D. Jigsaw puzzles: an illustrated history and price guide[M]. Wallace-Homestead Book, 1990.
- [3] 金梦婕. 当代软装设计中极繁主义风格的应用研究 [D]. 浙江农林大学, 2016.
- [4] 王柯. 当代极繁主义风格平面设计研究 [D]. 苏州大学, 2008.
- [5] 郭伟. 论超现实主义绘画的隐喻世界 [D]. 河南大学, 2008.