

数字媒体驱动下孟菲斯风格的创新转译与AIGC辅助实践

陈美霖

广州美术学院，广东省广州市，510261；

摘要：孟菲斯风格以其自由、活力的视觉语言长期活跃于设计领域，而数字媒体的发展为这一经典美学注入了动态化与交互化的新维度。本文聚焦数字媒体与孟菲斯风格的创新融合路径，通过案例分析与创作实践，探讨数字技术如何重构孟菲斯风格的几何图形、高饱和撞色与幽默布局等核心元素，并揭示其在情感传播与沉浸体验中的独特效能。研究发现，数字媒体通过动态渲染、实时交互与跨媒介延展，不仅延续了孟菲斯的风格特点，更将其从静态装饰转化为可参与的叙事媒介。研究进一步结合人工智能生成内容（AIGC）技术的辅助性应用，提出数字时代下孟菲斯风格的创新实践范式，为智能化设计提供兼具艺术价值与情感唤醒效能的参考路径。本文聚焦数字媒体与孟菲斯风格的创新融合路径，探讨AIGC如何通过算法生成、风格迁移与动态交互等技术手段，重构孟菲斯风格的视觉符号。

关键词：孟菲斯风格；数字媒体艺术；AIGC

DOI：10.69979/3041-0673.25.08.003

绪论

孟菲斯风格(Memphis Style)诞生于1981年，意大利设计师埃托·索特萨斯(Ettore Sottsass)在米兰成立“孟菲斯集团”(Memphis Group)，成为后现代主义设计运动中极具颠覆性的力量^[1]。该小组其成立初衷是对现代主义设计的功能主义与极简美学提出批判，以几何抽象、高饱和撞色、无序布局为核心特征，融合了波普艺术、装饰艺术等视觉元素，主张通过装饰性、趣味性和反常规的设计语言打破工业时代的冷漠感，强调设计的艺术性与情感表达，而非功能性。而今，新时期的孟菲斯风格保留了原来的颜色和几何元素的象征，创造出了一种多种元素交织组合而成的丰富的视觉感受，时至今日对全球设计仍有着深远的影响^[2]。

在如今数字媒体主导的视觉文化语境下，人们对个性化、情绪化的艺术体验需求日益增长。孟菲斯风格将艺术与生活、批判与创新完美融合，与人们追求个体独立性的心理十分契合^[3]，孟菲斯风格凭借其风格特性，天然契合人们对数字媒体动态化、交互性表达的追求。然而，现有研究多集中于平面设计领域，对数字技术如何重构其视觉语言并赋能情感传播的探讨仍显不足。本文以数字媒体为研究框架，结合动态交互、三维建模与AIGC辅助技术，系统性分析孟菲斯风格的数字化转译路径，并通过孟菲斯风格与数字媒体两者结合的深入研究，验证其在激发观众愉悦感与沉浸体验中的实践价值，最

终为数字时代的设计创新提供理论支撑与技术参考。

1 孟菲斯的风格特点与数字媒体现代化应用

孟菲斯风格以几何抽象、高饱和撞色、无序布局为核心特征，在数字媒体技术赋能下，其视觉语言进一步升级：图形选用突破传统限制，材质与色彩通过虚拟渲染超越物理边界，布局依托三维空间实现天马行空的动态重构。借助设计软件的可变参数，几何形体可自由变形、随机排列，并通过动态化视觉和人机互动技术，进一步实现在数字维度中拓展出无限创作可能。

1.1 几何与点线的基础图形

孟菲斯视觉风格以其显著的几何图形和点线纹理为特征，主要体现在形体构成和表面纹理上。搭配成主要形体的往往由平面的矩形、圆形、三角形等基础几何图形，和立体的正方体、球体和锥体等组成。主体的装饰纹理同样可以由波点、波浪等各种形状搭配组合。以创造引人注目且复杂的图案，为整体设计增添了层次感和趣味性。何种复杂的图样，都可以由点线面经过各种变形得来，这使得孟菲斯风格与各种事物之间能有很高的适配度，可以说其经久不衰的原因也是得益于大量基础图形的运用。如今，使用数字软件创作孟菲斯风格非常便捷。平面设计软件和三维软件中都必然内置基础图形和模型，同时网络上庞大的资源库为创作者们提供了更多常用的素材，例如人体、动植物、建筑家具等，基础几何形体不再局限于方圆三角，而这些素材渐渐成为

了新的“基础图形”，被创作者们会融入作品中以表达信息或观念。

1.2 丰富和碰撞的色彩材质

孟菲斯设计的独特之处还在于色彩材料的丰富运用。在色彩搭配上，创作者们大胆地在同个设计中同时运用高饱和的色彩，不区分主色调、衬托色，而用大块的色彩并置^[4]，更追求强烈的对比和视觉冲击力营造出强烈的个性和情感。在材料使用上，设计师也会考虑传统材料和新型材料、廉价材料和昂贵材料的结合，创造出层次丰富、富有质感的作品。同时这个特点的背后还蕴含了“怪诞与反现代”的文化意味，这源于过去大众习惯将艳俗的色彩和塑料制品看作粗俗简陋的象征，把名木装饰或大理石视为财富与权力的象征，而孟菲斯的设计师们将低级和高级材料结合，以“高低搭配”来平衡、协调等级关系，消除了等级制度下产品设计的差异化，形成了新的文化内涵^[5]。

而如今在数字模拟的世界中，数字技术突破了物理材料和成本的限制，实现了材质与呈现成本的革新。色彩与材料被统一到材质球，色彩中带有材质属性，材质属性中包含色彩表现。色彩上，数字调色盘打破了颜料介质的束缚，创造出实体世界无法实现的“超现实色质”。材质上，3D材质库的虚拟属性不仅消解了物质阶级，还能让例如水或牛奶等在现实世界会瞬间崩塌的流体形态，在虚拟空间中却可以永久保持反重力造型。等级制度下材料使用的差异在当代语境下被弱化，怪诞感转向由视觉刺激和违和感中产生。这种在数字媒体世界中对色彩与材质的巧妙运用进一步提升了孟菲斯风格的品质和视觉效果，为作品视觉注入了更加丰富的表现力。

1.3 自由与幽默的创意布局

孟菲斯风格的作品常常会通过将抽象的形状与幽默感结合，创造出引人发笑和富有趣味性的作品。孟菲斯的设计师们故意打破了传统对称布局的规则，通过不同形状和元素的错位组合，创造出具有独特的现代感和前卫性。简单几何构建起来的家具，可以让人看上去像长了触角的台灯，张开双臂的衣柜，日常家具也能引发人们的想象力，赋予冰冷物品以性格和温度。在数字媒体的虚拟世界中，孟菲斯风格的物体可以多透视、多维度地布局，可以无视物理随意倾斜漂浮，也可以为物体增加随机、克隆、变形等效果。自由度的巨大提升带来了无限的想象力。例如，一组悬浮的锥体可能以倾斜角

度随机堆叠，看似摇摇欲坠却因虚拟重力系统的动态平衡维持稳定，这种矛盾性既延续了孟菲斯风格的幽默趣味的特点，又通过技术逻辑赋予其合理性。

2 孟菲斯风格在数字媒体应用形式探索

2.1 游戏互动中孟菲斯风格的应用

而数字媒体作为传播的主要载体，孟菲斯风格得到了多维度的技术支持。在动态化与互动性上，通过交互界面、游戏动画与游戏引擎，几何元素的律动与色彩碰撞被赋予“生命力”，形成更具沉浸感的视觉体验。例如游戏《糖豆人：终极淘汰赛(Fall Guys)》将孟菲斯的积木美学动态化，玩家在荧光色块搭建的竞技场中碰撞翻滚，几何障碍物随着物理引擎产生弹性形变，实现了设计语言的游戏化转译。再如法国著名平面艺术家卡米尔·瓦拉拉(Camille Walala)的艺术家网页设计中，用户的圆形光标可以触发悬浮图形位移，静态的几何色块被赋予呼吸感与响应性，将平面设计转化为可参与的动态叙事(如图3-1-1)。这种数字演化不仅延续了孟菲斯“认真玩乐”的精神内核，更通过技术手段将观众从被动观赏者转变为共谋者，完成了从设计风格到体验哲学的升级。

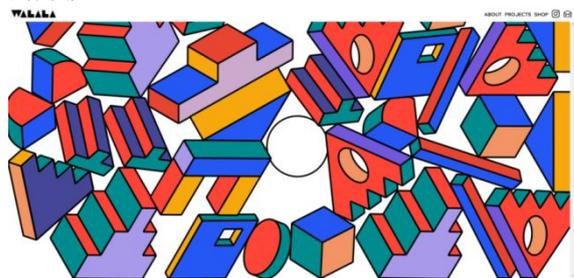

图 3-1-1 卡米尔·瓦拉拉(Camille Walala)的网络主页

2.2 影视动画中孟菲斯风格的应用

由澳大利亚独立动画工作室 Glitch Productions 制作的现象级网络动画《神奇数字马戏团》(The Amazing Digital Circus), 创下了上线 90 天全球播放量超 1.9 亿的优秀成绩。动画视觉中鲜明融入了孟菲斯风格基因(如图3-2-1): 几何切割的抽象空间、突兀的蓝天白云贴图、高饱和撞色与不规则布局, 搭配上赛博幻觉和逃离虚拟世界的剧情基调, 一座充满荒诞张力的数字舞台被搭建起来。观众被剧情和孟菲斯风格逐步牵动, 由一开始幽默愉悦到致幻癫狂, 实现了数字媒介对经典设计语言的情绪化转译, 向观众呈现了孟菲斯风格在动画领域所能创造的视觉冲击。

图 3-2-1 《神奇数字马戏团》动画截图

其中一个名为Zoobie的角色从视觉形象上来看(如图3-2-2),以三角和圆柱等基础几何体构成角色主体,小翅膀、螃蟹钳子、Y和Z形天线等带有具象意义的简单图形作为装饰,糖果色、斑马条纹和圆形波点的贴图丰富色彩。设定上,Zoobie的身体部件是可拆卸和更换的,可是她却会因为拼凑不出自己想要的身体而感到烦恼。设计师在赋予她非对称、自由幽默的特点的同时,又给观众因为角色对自身形象产生烦恼的情节带来强烈的反差。

图 3-2-2 《神奇数字马戏团》中 Zoobie 的角色设计

2.3 公共艺术中孟菲斯风格的应用

数字媒体公共艺术作品在空间中的呈现方式通常离不开电力驱动,往往包含“声音”“光影”“运动”三大特点。孟菲斯风格数字艺术装置通过鲜明的视觉语言和交互特性构建独特的体验场域。在情感维度上,其标志性的高饱和和色彩组合与夸张几何形态形成强烈的视觉刺激,天然具备调动愉悦情绪的特质。在空间落地上,这类装置突破了传统平面设计的静态局限,通过动态感应、交互投影等技术手段,将装饰性视觉元素转化为可参与的动态系统,通过空间重构和实时互动创造出剥离现实的沉浸感。这种融合娱乐性审美与交互技术的表达形式,重新定义了数字时代的艺术参与方式。

卡米尔·瓦拉拉(Camille Walala)是当今孟菲斯风格里极具代表性的人物,她擅长根据不同的建筑特征,将看似千篇一律的几何图形重新构成组合,以此突出建

筑不同的功能特征^[6]。她的灯光装置作品《打开灯,这里很暗》(TURN ON THE LIGHT ITS DARK IN HERE)(如图3-3-1)坐落在英国物利浦一座博物馆的门前。这件作品运用了大量色彩明度相近,色相选择多样的彩色灯管制作。灯光组合成各种几何体,看似简单但里面包含了立体和平面,平直与波浪,正形和负形,还有积木感的楼梯和半圆体,呼应博物馆的外观。它们放置的朝向和位置和看似杂乱无章,但角度都趋于垂直,上下错落但有致。这样的设计既给整个建筑突出增加原有的一些庄严的历史特征,同时又添了一丝动感^[6]。

图 3-3-1 《打开灯,这里很暗》卡米尔·瓦拉拉

艺术科技公司 ENESS 创作的《飞艇管弦乐队 (AIRSHIP ORCHESTRA)》(如图3-3-2)是一个由16个充气角色组成的互动装置。从充气角色的简单几何外形、斑点条纹纹理可以看见孟菲斯风格的基因,但与常见的孟菲斯风格作品别具一格的是,充气雕塑内的灯光颜色会随着游客们的互动不断改变。此外,声音互动又给游客体验增加了一个维度。运动传感器捕捉游客运动再上传到联网系统,每个角色都进行对应的“歌唱”和“演奏”,它们的眼睛还会跟随着游客与他们互动。游客行走其中,可以沉浸在由一个个角色“组成”的声音景观中,建立一个完整的合唱团,音乐与光同步,营造出多感官体验。孟菲斯风格的可爱角色与平易近人的技术相结合,旨在激发每个人像孩子一样放松地游玩,为人们在公共空间的体验中带来意想不到的乐趣。

图 3-3-2 《飞艇管弦乐队 (AIRSHIP ORCHESTRA)》现场

3 AIGC 赋能下孟菲斯风格的探索与实践

3.1 理论耦合：AIGC 的技术特性与风格适配

人工智能生成内容（AIGC）是通过算法模型对海量数据进行学习模拟，自动生成文本、图像、音频、视频等多模态数字内容的技术范式。在数字媒体领域，AIGC与视觉风格的结合正在重塑创作生态。AI 生图技术的发展与孟菲斯风格高度契合，这既源于后者在可控性和利用率上的优势，也进一步推动了该设计风格的广泛传播。孟菲斯风格的抽象性与模块化特征显著提升了 AI 生图的可控性与利用率。例如，几何图形的非具象表达无需依赖复杂细节刻画，AI 可通过简单的参数调整快速生成风格统一的视觉单元；而高饱和撞色的算法化匹配，则能基于用户情感标签动态输出适配场景的配色方案。这种技术适配性催生了两种典型应用和传播路径：在用户生成内容（UGC，User-Generated Content）领域，用户仅需向 AI 绘画工具输入“孟菲斯风格”指令，便能零门槛产出高张力视觉内容；而在专业生成内容（PGC，Professional-Generated Content）范畴，设计师通过参数化模板调控几何变量实现创意量产，实现创意效率的指数级提升和信息的高效传播，达到降本增效的目的。

3.2 批判实践：《后室狂欢剧场 404》的 AI 创作解构

在信息爆炸的数字媒介语境中，孟菲斯风格被 AI 工具以秒为单位批量生成图像，社交媒体平台中充斥着被无限复制的几何海报、动态贴图与广告模板，孟菲斯风格在一定程度上从视觉愉悦演变为信息熵增的荒诞符号。这种由技术赋能的“高效创作”反而催生出消费主义的“无意义狂欢”：高饱和色块堆砌成符号废墟，模块化设计沦为算法操控的提线木偶。由此，笔者用 Midjourney 创作的《后室狂欢剧场 404》（如图 4-2-1）试图通过 AI 反身性创作，将孟菲斯风格从“设计语言”转化为“批判媒介”，揭示数字资本主义中符号过剩的集体眩晕，折射出后现代消费社会中符号过剩的集体焦虑。

标题中三重符号的碰撞已预示其批判维度：“后室”指向数字废墟中无限复制的错乱空间，“狂欢剧场”解构了孟菲斯风格原有的娱乐基因，“404”则作为网络时代的终极墓志铭，宣告着信息超载系统的崩溃临界。作品充斥着高饱和度的荧光色谱，如克莱因蓝、电光紫、辐射粉，构建起致幻的视觉磁场。那些悬浮的几何模块搭配上错乱的物体或人体模型，既是孟菲斯经典语汇的数字化转生，亦是 AIGC 批量生产时代的标准化零件，在

棋盘格地基与赛博大厦构成的数字迷宫中，演绎着永不停歇的数据通货膨胀。

/Prompt:Memphis style, dark background, absurd style, multiple geometries, irregular objects, black and white objects, fluorescent objects, stripe pattern, checkered floor, red sphere, inwardly extending space, 3D rendering, rough, plaster, metal

/Prompt:Memphis style, dream core, dusk sunset, neon tones, fluorescent strips, absurd style, confused mannequins, suspended objects, metal lines, irregular objects, fluorescent objects, stripe patterns, checkered floors, inwardly extending spaces, 3D rendering, --ar 4:3

图 4-5-1 笔者使用 Midjourney 创作

3.3 进化路径：从形式延展到观念迭代

从实践经验出发,AIGC 与孟菲斯风格的结合可以从技术工具层面面向创作模式转型,其未来探索可聚焦于三个维度:形式媒介的延展性、风格基因的重组性与观念表达的批判性。

在形式层面,孟菲斯风格在 AI 的模块化解构下提供了跨媒介接口。以《后室狂欢剧场 404》为例,其静态图像可通过 AI 视频生成工具(如 Runway)转化为动态序列,模拟网络冲浪时视觉信息不断闯入的;还可以通过 AI 三维模型生成工具(如 TRIP0 AI),将二维平面拓展为三维空间,体验动态的狂乱剧场;更进一步可结合 AI 代码生成工具(如 GitHub Copilot)与 UE5 引擎,玩家可深入探索后室空间,与物品场景互动,重新搭建数字乌托邦。利用 AIGC 技术,可以使作品完成从平面到立体、从静止到动态,从观看到体验的转化,使孟菲斯风格突破原本的设计边界,成为批判数字异化的沉浸式媒介。

在创作方法论上,AIGC 的提示词工程为风格杂交提供了实验场域。例如通过将“孟菲斯风格”与其他风格指令组合,如“赛博废墟”“生物机械”“故障艺术”等,试验未曾有过的视觉创新。此类创作需建立动态词库系统,通过语义网络分析定位风格冲突阈值,在可控与失控间寻找创新平衡点。

最根本的突破在于重构孟菲斯风格的价值内核。当 AI 将风格降维为可批量调用的参数包时,创作者需反向利用这种“去深度化”特质,将其转化为观念传达的加速器。在《后室狂欢剧场 404》中,通过 AI 对孟菲斯风格愉悦设计的大批量重构生成,寻找其背后的视觉数据暴力的隐性含义。这些 AI 驱动的风格越界不仅消解了孟菲斯派的装饰性传统,更构建起后人类美学的矛盾张力。

AIGC 并非风格的同质化推手,当其与批判性创作意

识结合时,算法的高效性恰可成为解构权威美学的利刃。这种技术辩证法,或将为孟菲斯风格在人工智能时代开辟出一条从“装饰工具”到“观念载体”的进化路径。

4 小结

本文研究了孟菲斯风格和数字媒体艺术,探索它们在当代设计领域的创新融合。技术上,动态交互与三维建模技术赋予几何图形以“生命力”,使静态设计转化为可参与的叙事媒介;情感上,高饱和撞色与幽默布局通过数字渲染与多感官交互,显著提升了用户的沉浸感与情绪共鸣。同时本文通过理论与 AIGC 实践的双重视角,揭示了数字媒体与孟菲斯风格融合的创新路径。AIGC 创作实践《后室狂欢剧场 404》为数字时代的孟菲斯风格创作注入了反思性与社会价值。这种创新融合为设计师提供了更广阔的创作空间,同时也丰富了观众的艺术体验,为数字化时代的设计注入了更多的活力和多样性。未来研究可进一步探索孟菲斯风格在元宇宙、实时虚拟空间中的应用潜力,推动其从视觉语言向体验哲学的全面升级。

参考文献

- [1]王受之.世界现代设计史(第二版)[M].北京:中国青年出版社,2015:第7章.
- [2]张嘉睿.视觉传达设计中孟菲斯风格的延展与应用[J].鞋类工艺与设计,2023,3(05):58-60.
- [3]王新雨,程亚鹏.现代平面设计中的孟菲斯风格研究[J].包装工程,2022,43(06):359-364. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.06.049.
- [4]王惠玉,师晟.“孟菲斯”风格研究及其在当代视觉设计中的应用[J].美术教育研究,2023,(14):132-134.
- [5]李明,梁列峰,李梅.“孟菲斯”的“怪诞与反现代”设计观[J].中国艺术,2021,(02):60-67.
- [6]李雨轩.camille walala:孟菲斯风格的图形世界[J].汉字文化,2019(07):146+150. DOI:10.14014/j.cnki.cn11-2597/g2.2019.07.074

作者简介:陈美霖(2001年-),女,汉,广东省海丰县,硕士,广州美术学院,研究方向:数字媒体与影视动画设计理论研究