

凤阳凤画的数字化保护与开发

朱方胜¹, 王玮², 殷俊²

(1. 武汉理工大学, 武汉 430070; 2. 江南大学, 无锡 214122)

摘要: **目的** 对凤阳凤画的数字化保护与创新开发进行探索, 建立凤阳凤画数据库。 **方法** 深入分析了凤阳凤画的发展现状和制约因素, 研究了其组成元素, 提炼了艺术特征, 并且以此为基础探析了凤阳凤画数据库建立的可能性及架构。 **结论** 构建了基于凤阳凤画艺术特点的数据库, 并以此为基础提出了一系列创新开发方式。

关键词: 凤阳凤画; 地方民间美术; 数字化保护; 数据库

中图分类号: J528 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)22-0089-04

Digital Protection and Development of Fengyang Phoenix Painting

ZHU Fang-sheng¹, WANG Wei², YIN Jun²

(1. Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China; 2. Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

ABSTRACT: Objective It is to research the digital protection and innovating development of Fengyang phoenix painting. **Methods** It deeply analyzed the current development situation and restricting factors and also reserched the constituent elements and refined the artistic characteristics of it. Based on them all, it explored the possibility and structure of the database establishment of Fengyang phoenix painting. **Conclusion** It built the database of Fengyang phoenix painting based on its artistic characteristics and proposed a series of innovating development modes.

KEY WORDS: Fengyang phoenix painting; local folk art; digital protection; database

凤阳凤画与杨柳青年画、苏州桃花坞年画一样, 都是传统地方民间艺术的精品, 但却没有得到足够的重视, 保护与开发力度远不如后两者, 令人扼腕叹息。从凤阳凤画入手, 首次对其数字化保护与开发进行了探索, 这是一个全新的研究内容。

1 凤阳凤画简述

凤阳凤画, 出自安徽省滁州市凤阳县, 起源于明代初期, 距今已有 600 多年的历史。凤阳凤画吸取了

工笔花鸟画的勾线、敷色等传统技法, 兼具年画的通俗画风, 属工笔重彩画, 色彩鲜艳且富有装饰意味^[1]。

传统的凤阳凤画拥有独特的题材规范, 主要题材包括丹凤朝阳、龙凤呈祥、带子上朝、百鸟朝凤、五凤楼、麒麟凤、百鸟献寿、四屏画这 8 种^[2]。凤阳凤画以“凤”为主体图案并规定必须是蛇头、龟背、鹰嘴、鸡爪、山羊胡、如意冠、九尾、十八翅, 只有绘制时满足这些要求, 才算是正宗的凤阳凤画。除主体“凤”之外, 凤阳凤画在配饰图案上也有一定的讲究, 主要的配饰有象征富贵吉祥的牡丹、象征热切希望的太阳、象征

收稿日期: 2014-06-22

基金项目: 国家社科基金艺术学项目(12CG096)

作者简介: 朱方胜(1963—), 男, 江苏南京人, 武汉理工大学博士生, 江南影视艺术学院副教授, 主要研究方向为数字媒体艺术。

清风傲骨的梅兰松竹、象征辽源广阔的大海、象征坚强刚硬的山石等。凤阳凤画分为墨凤、素凤和彩凤。墨凤,即单纯使用墨色,通过浓淡来表现;素凤指在墨色绘制的基础上,将重要的点睛之笔用淡彩进行处理,体现素雅之美;彩凤则是最能表现凤阳凤画用色特点的类型,其用色以传统国画颜料为基础,采用重彩为主,多用纯色,少用中间色,以鲜艳明快为主,颜色厚重且富有变化。除此之外,还采用金色、银色在尾羽等细致处进行描金,极致细腻。

主题、图案、色彩构成了凤阳凤画较为完整的美学体系,其生存与发展必然要以此为基础,不能随意更改,否则,必将失去原汁原味的民间艺术价值^[9]。

2 凤阳凤画的发展及制约

虽然凤阳凤画不断加入新的创作元素,但是其保护和传承的方式仍然遵循着传统民间美术的模式,局限于“师傅带徒弟”的发展形式,过于单一,且面临手艺人逐渐减少甚至消亡的危机。多元文化的渗透导致现代人对其关注减少,此类民间美术在当代艺术潮流中逐步被边缘化;商业化规模性的批量生产,使其丧失了应有的文化内涵^[4]。在新时期,如何利用日益发展的新型技术对凤阳凤画进行重新认识、保护、开发和创新,使其在保持原有的传统神韵和文化内涵的前提下,以新的姿态适应快速发展的消费社会,拥有更为广阔的发展空间,成为了一个十分迫切的课题。

3 凤阳凤画数字化保护形式及可行性分析

以信息技术、网络手段为代表的数字技术得到了充分的发展,数字技术不仅在各个工业领域得到广泛应用,而且给地方民间美术的保护与开发开辟了新的途径。对于凤阳凤画而言,题材、图案和色彩是其主要组成部分,必须以其艺术特征为基础来选择合适的数字技术。

3.1 图像采集与处理是基础

基于凤阳凤画的特点,图像采集与处理是最为基本的数字化保护手段,需采用分辨率较高的专业相机,在特定环境下进行标准化的图像采集,尽可能减少由于光学成像不同而产生的色差和因透视而产生

的图案变形。采集之后进行统一的图像处理,调节色阶、亮度等参数,规避无用信息,使得主要信息更为清晰明确,在处理时一定要遵守不破坏、不改变的原则。在大量素材支持下的图像采集与处理,可以对散落各地的凤阳凤画作品进行统一的整理与归类。

3.2 数字化后的色彩更易量化

传统的中国画颜料名称特殊,主要包括:大红、曙红、三绿、酞青蓝、赭石、朱砂、朱膘、三青、胭脂、藤黄、花青、钛白等,对于不接触中国画的人来说,很难将名称与颜色对应起来,这也就加大了研究人员对于凤阳凤画色彩研究的难度。而经过标准化采集处理后的数字化作品,利用软件可以轻易地提取所用色彩的RGB值,对颜色进行量化,从而分析色彩中各个分量的比例,这对凤阳凤画色彩的进一步研究与创新起了巨大的推动作用。

3.3 通过影像记录推动传播

地方民间美术往往技艺繁复,受到地域的限制,并非所有人都有条件亲临现场拜师学艺,这也就造成了资源的流失和浪费。随着多媒体与网络技术的迅猛发展,地域限制已不能再成为阻碍,通过完整细致的影像记录,可以还原艺人从工具准备到起稿描绘再到上色完稿的完整过程,高清的摄录机器甚至可以将调色用水量及笔尖压力角度拍摄得非常清晰。通过网络的传播功能,可以使更多的人对中国民间传统的技艺有更为深入细致的了解。

针对凤阳凤画的图像和影像记录仅仅只是基础,如果不能加以整理归纳,形成较为完善的体系,仍然无法对其进行系统化的保护与开发。因此,构建基于凤阳凤画艺术特点的数据库,并以其为基础进行广泛的开发创新应用才是更科学的数字化保护开发手段。

4 基于凤阳凤画艺术特点的数据库构建

数据库的构建应当根据凤阳凤画本身的艺术特点来进行设计,以求更为完整、系统地对其进行描述,并要有严谨的层次关系。凤阳凤画数据库架构见图1,凤阳凤画的主要元素是图案(包括主体凤和配饰)和色彩,因此下设图案库和色彩库。

凤阳凤画图案库架构及分级见图2,作品由凤主体

图1 凤阳凤画数据库架构

Fig.1 Database structure of Fengyang phoenix painting

造型和配饰构成,由此将凤阳凤画图案库第一级分为“凤”和“配饰”两大类。无论是凤的造型图案还是配饰图案,虽都有其特定的规则,但因类型不同、主题不同、作者风格不同以及创作所处的时代不同,多少存在着一定的差异。因此针对凤阳凤画图案,其数据库的系统设计将“类型”、“主题”、“作者”、“年代”作为第二级,每一类别下分设第三级。第三级类别中,类型包括彩凤、素凤、墨凤;主题包括传统八大主题和创新主题;作者为各个典型代表作者的姓名;年代按照所搜集的作品整理并划分时间段。该数据库已涵盖了凤阳凤画图案的基本信息,但凤阳凤画图案数据库的资源具有典型的复合型信息特色,也就是说一幅图案具备多重属性和界定方式,为了更明确地进行单一信息的表述,特将第四级设定为除了本项所在第二级类别外的另外3项二级类别项。从信息库的组织架构上能够清晰地看出数据库全部资源的分布是循环交叉、互为关联的,这正是由图案信息多属性的特征决定。构建这种信息库的分类体系是基于实用性的考虑,用户无论以哪种方式进入数据库都可以通过下一级搜索来添加搜索条件,进而查阅底层的单一信息,避免出现不同的检索通道资料检索不一致、有疏漏的状况。

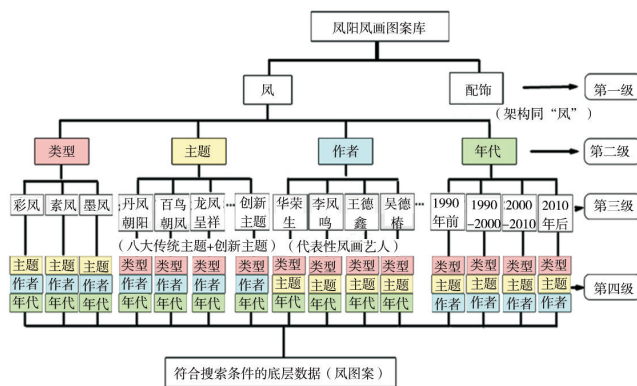

图2 凤阳凤画图案库架构及分级

Fig.2 Pattern database structure and classification of Fengyang phoenix painting

除了图案之外,色彩也是凤阳凤画的主要元素,由于凤阳凤画使用的是中国画颜料,遵循的是中国民间传统色彩体系,其颜色分类和名称与平时熟知的有很大区别,因而这里试图将其量化、直观化、数据化。色彩数据库的系统设计需要考虑色彩定义的全面性,人在接触色彩时,往往无法准确判断它的名称,更多的是生理和心理对于色彩的主观感受,如看到红色时感到热、热烈,看到蓝色时感到冷、宁静等。

基于人们认知色彩的这种特性,数据库设计以色系、色彩生理、色彩心理为第一级。色彩名称检索则直接跳过第一、二级,用户在知晓色彩具体名称的情况下可快速检索色彩信息,色系、色彩生理和色彩心理检索则意在更为全面地提供给用户不同类型的检索途径。凤阳凤画色彩库架构及分级见图3。

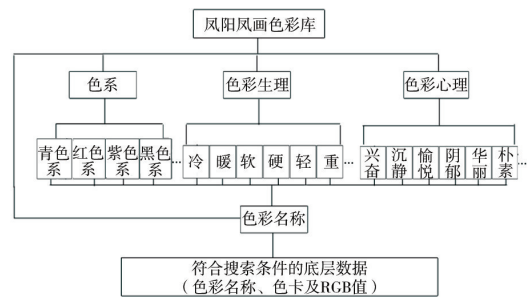

图3 凤阳凤画色彩库架构及分级

Fig.3 Color database structure and classification of Fengyang phoenix painting

“色彩名称”即凤阳凤画中所使用的传统中国画颜料的名称。因颜料品牌不同,颜色的名称也有些许不同,但主要都包括银朱、胭脂、朱砂、朱磬、赭石、石青(依深浅分为头青、二青、三青)、石绿(依深浅分为头绿、二绿、三绿)、钛白、花青、藤黄、石黄、洋红等。对于调和而成的中间色,即使是凤画艺人也很难定义其准确的名称,在这种情况下,就需要研究者另辟蹊径。可先提取色彩值,再与中国传统色彩色谱进行对比,尽可能选取色彩值最为接近的色彩名称进行命名。“色系”是以中国古代色彩的青色系、紫色系、红色系、黄色系、绿色系、白色系、黑色系为划分的。“色彩生理”包括冷暖感、进退感、轻重、软硬、味觉感等。“色彩心理”则包括兴奋、沉静、愉悦、阴郁、华丽、朴素以及联想到的其他事物等^[9]。

在色彩生理和色彩心理下级分类中,根据色彩学的相关知识,再结合用户调研分析,尽可能多地总结

感知类型,以便扩大用户搜索条件的范围。在第二级检索条件选择完成后,会列举出符合条件的多个色彩名称供用户进一步检索,通过具体的选择最终到达单一色彩名称,即第三级。

在数据库底层的单一数据中,不仅仅存储着色彩的名称,同时存储着色彩的标准色卡以及通过提取得出的RGB值。由此,无论通过何种模糊的方式,最终都将得到清晰量化的单一色彩信息。

5 基于数字化的凤阳凤画创新开发探究

凤阳凤画数据库的建立,可先对现存的风阳凤画作品进行系统的整合记录,再通过不断录入新的信息来加以扩展,在存储信息的同时也提供强大的检索功能,为凤阳凤画的保护和研究作出重要贡献。数据库的建立,不能使其成为孤立状态,而应当以其为基础,通过其他方式实现数据的调用,用以新的开发。

5.1 作品再创作的先行预览

凤阳凤画创作过程繁琐,为了创作出主题新颖、姿态优美、色彩艳丽的作品,创作者往往需要反复的尝试,不可避免地耗费了大量的时间和资源。通过建立凤阳凤画数据库,创作者可以单独调用现有的主体凤或配饰,自行搭配或进行自我创新加入原创元素,还可从凤阳凤画色彩库中选择中意的色彩进行点染,观看数字化的成品预览后,再进行修改,最终将满意的作品绘制到宣纸上。

这样一来,凤阳凤画数据库不仅可以作为凤阳凤画艺术家的辅助工具,也能使业余爱好者拥有创作的可能,在新时期借助数字化技术使得更多人能够享受创作凤阳凤画的乐趣。

5.2 现代设计中的中国传统元素

凤阳凤画作为地方民间美术的代表,其造型图案均深深嵌着中国传统文化的印记,数据库的建立为设计师提供了数据支持,通过授权使用,设计师可更方便地获取图案信息,用于产品的创新开发中^[6]。凤阳凤画不仅为现代设计注入了中国的传统元素,其本身也在创新再开发、再利用的过程中拥有了新的身份和作用,得到更广泛的发展^[7]。

5.3 交互游戏的新型体验

游戏往往是传授知识和技艺的一种新型而有效的手段,随着交互技术的产生与发展,拥有沉浸感和体验感的交互游戏成为了年轻人的新宠。由此,凤阳凤画也应找寻其与交互游戏的结合点。凤阳凤画的创作过程繁复却充满想象和乐趣,该款交互游戏可建立虚拟宣纸的场景,以凤阳凤画数据库为底层数据,玩家可以调用图案库中的图案,以手代笔进行触摸式临摹绘制,同时还可调用色彩库中的色彩进行点染,绘制结束后支持图像存储和打印。

6 利用数字化保护与开发地方民间美术

民间美术的类型繁多,包括绘画、剪纸、刺绣、泥塑、木雕、木版画、皮影、陶瓷、染织、草编等,所用工具和材料各不相同,但在审美形态、艺术特点上却有共通之处,它们都遵循一定的结构规范,且符合一定的美学体系。因此,对特定类型的地方民间美术进行深入研究,能够在一定程度上窥视整个地方民间美术的发展方向^[8]。

通过对凤阳凤画数字化保护与开发的研究可知,地方民间美术通过新思维、新技术与新方法,谋求新形式、新发展的道路是可行的,但是,在数字化保护与开发的过程中需要注意一些问题^[9]。

1) 要选用适当的数字技术和方式。并非所有的民间美术形式都适用同样的数字技术和方式,必须根据其特定艺术特性和创作特点进行思考和筛选,不能滥用数字技术破坏民间美术本身的美学范式。

2) 数字技术使用应合理合法。在民间美术中,数字技术扮演着采集和使用信息者的身份,在实行的时候,必须得到相关的许可才能继续,并且采集后的数字化数据信息必须在合适的时间进行合理的使用,牵涉到商业性质的,必须通过相关法律的许可^[10]。

在地方民间美术的数字化保护和开发过程中,只有遵循各项规定,经过不断的发展和完善,才能最终为地方民间美术在新时期的发展开辟一条崭新的道路。

7 结语

理论研究证明构建较为完整的凤阳凤画数据库

(下转第97页)

- [J].Packaging World,2012(2):11—13.
- [12] 李宁.包装设计的人性化表达研究[J].包装工程,2005,26(3):117—118.
LI Ning.Humane Expression of Packaging Design[J].Packaging Engineering,2005,26(3):117—118.
- [13] 黄缨,卢渊.中国传统元素在现代艺术中的创生[J].美术观察,2012(4):126.
HUANG Ying, LU Yuan.Creation of Traditional Chinese Elements in Modern Art[J].Art Observation,2012(4):126.
- [14] 邵屏.从消费心理解读包装设计的市场语言[J].包装工程,2012,33(10):8—11.
SHAO Ping.Analysis of Market Language of Package Design According to the Consumption Psychology[J].Packaging Engineering,2012,33(10):8—11.
- [15] 伍德汉姆·M·乔纳森,周博.现代设计语境中的中国与世界[J].世界美术,2012(1):85—89.
WOODHAM M J, ZHOU Bo.China and the World in the Context of Modern Design[J].World Art,2012(1):85—89.

(上接第92页)

是可行的,今后的研究方向是以理论为基础进行具体的应用研究,在完善理论研究的同时搭建一个实体的凤阳凤画数字化保护与开发平台,应用于凤阳凤画的保护与开发工作中,使其避免消亡并焕发新的价值和神韵。

参考文献:

- [1] 马彦.论安徽凤阳凤画的装饰符号特点[J].阜阳师范学院学报,2011(2):149—151.
MA Yan.Characteristics of Anhui Fengyang Phoenix Painting Symbols[J].Journal of Fuyang Teachers College,2011(2):149—151.
- [2] 何大海,马克云,刘晓玲.论凤阳凤画的特征及文化内涵[J].安徽科技学院学报,2012,26(4):123—128.
HE Da-hai, MA Ke-yun, LIU Xiao-ling.The Characteristics and Cultural Connotation of Fengyang Phoenix Painting[J].Journal of Anhui Science and Technology University,2012,26(4):123—128.
- [3] 刘红伟.解析中国民间图案色彩的传承[J].包装工程,2011,32(10):110—113.
LIU Hong-wei.Analysis of Inheritance of Chinese Folk Pattern Color[J].Packaging Engineering,2011,32(10):110—113.
- [4] 林德勇.数字化时代的民间美术[J].大舞台,2012(8):257—258.
LIN De-yong.Folk Art of Digital Era[J].Big Stage,2012(8):257—258.
- [5] 程亚鹏,张慧明.设计艺术色彩学[M].北京:北京大学出版社,2009.
CHENG Ya-peng, ZHANG Hui-ming.Design Art Chromatics [M].Beijing:Beijing University Press,2009.
- [6] 胡元元.我国民间艺术文化在当代平面设计中的运用[J].包装工程,2012,33(8):125—127.
HU Yuan-yuan.Application of Chinese Folk Art Culture in Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering,2012,33(8):125—127.
- [7] 杨慧.民间美术对现代艺术设计的启示[J].包装工程,2006,27(4):272—274.
YANG Yi.Inspiration of Folk Art for Modern Art Design[J].Packaging Engineering,2006,27(4):272—274.
- [8] 靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004.
JIN Zhi-lin.Chinese Folk Art[M].Beijing: Intercontinental Press,2004.
- [9] 王键.论民间美术的精神本质与视觉创新[J].大众文艺,2013(17):84
WANG Jian.Spirit Essence and Visual Innovation of Folk Art [J].Dazhong Wenyi,2013(17):84.
- [10] 周鸣勇.关于地方民间美术的数字化保护探析[J].大众文艺,2012(17):199.
ZHOU Ming-yong.Digital Protection Analysis of Local Folk Art[J].Dazhong Wenyi,2012(17):199.