

新媒体艺术中传统图形元素的设计表达

周洁

(广东技术师范学院, 广州 510065)

摘要:以探寻传统图形在新媒体艺术中新的设计表达方式为目的,分析了传统图形元素在新媒体艺术中的3种存在状态,即数字化、动态化和装置化;论述了新媒体艺术中传统图形元素运用的3种方式,即再现式、混搭式和重构式,并且指出了传统图形元素重构式的具体设计方法。研究表明,在新媒体艺术中对这些问题的研究,必将促进传统图形元素与新媒体艺术相结合,实现传统文化新的设计表达形式。

关键词:艺术;新媒体艺术;传统图形;设计表达

中图分类号:J04 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-3563(2013)02-0028-05

Expression of Traditional Graphic Design Elements in New Media Art

ZHOU Jie

(Guangdong Technonlogy Normal College, Guangzhou 510065, China)

Abstract: Based on the traditional graphic in the new media art design expression method as the core, it analyzed the traditional graphic elements in the new media art in three states: digital, dynamic and device; discussed the new media art in the traditional use of graphic elements in three ways: the type, the mix type and reconstruction; pointed out that the traditional graphic elements reconstruction of type specific design method. On this basis, the new media art in the research of these problems will promote the traditional graphic elements better and new media art, traditional culture new design expression.

Key words: art; new media art; traditional graphic; design expression

新媒体艺术是一种以光学媒介和电子媒介为基本语言的新艺术学科门类,是建立在以数字技术为核心的基础上的。新媒体艺术最鲜明的特质为连结性与互动性^[1]。

中国传统图形元素的内容丰富,主要可以概括为水墨图形元素、吉祥图案中的图形元素和民俗图形元素3类。水墨图形元素包括中国画、书法,吉祥图案有凤纹、龙纹、祥云、四喜娃等,民俗图形则包括与民间艺术相关的图形元素,如皮影、剪纸、刺绣、篆刻等。

1 新媒体艺术中传统图形元素设计表达的研究意义

图形作为一种视觉设计语言,对作品的演绎有着

举足轻重的作用,好的图形设计能够帮助作品传达主题信息。其中传统图形元素在平面设计、服装设计、环境艺术设计等领域已有广泛的运用。在新媒体艺术中对传统图形元素进行设计表达,存在这样一个问题:在新媒体下成长起来的设计师们大多很年轻,还有一部分从国外学习回来,对中国的传统文化了解不多,并且受到国外设计思维的影响,对民族化问题缺乏必要的关注;而传统艺术家还没有跟上科技发展的步伐,迈入到新媒体交互这个领域来,这就是通常所说的一个“断层”。目前,民族化问题在新媒体艺术理论上还是个空白,绝大部分还停留在对国外作品的模仿阶段,还没有意识到新媒体艺术仍需要民族化和个性化。然而,并非完全没有人意识到这一点,作为一种新的艺术形式,新媒体艺术并没有完全地脱离传统艺术,相反,它与传统艺术之间保持着千丝万缕的联

收稿日期:2012-08-17

作者简介:周洁(1981—),女,硕士,湖南株洲人,广东技术师范学院讲师,主要研究方向为影像与交互媒体设计。

系,并且出现了新媒体与传统艺术媒介的融合。首先是工艺美术广泛而大量的应用需求推动着它的工业化步伐,新技术开始融入到工艺美术品的生产流程中,电脑刺绣的出现就是一个典型的例子^[9]。对新媒体艺术中传统图形元素设计表达的研究,必将促进中国新媒体艺术的发展。

2 传统图形元素存在于新媒体艺术中的状态

2.1 数字化

传统图形元素在过去是存在于纸张、布匹、石材等实实在在的介质中,新媒体艺术是在数字化的基础上,综合各种科技手段充分地展现作品本身的一种艺术表现形式,可以说数字化是传统图形元素进入新媒体领域的首要条件。目前,可以通过数码摄影、摄像、扫描将传统介质中的图转为数字化的位图图像,也可以使用手绘板,像 Wacom 就可以模拟真实的笔触和压感实现数码绘制功能,这些设备可直接将传统图形元素绘制在计算机软件中,并可用 Photoshop 进行编辑处理。另外像一些矢量软件,如 Illustrator,可以绘制二维的矢量图形。三维造型软件,如 3D-MAX,可以制作三维数码图像。数字化是传统图形元素存在于新媒体艺术中的基本状态。

2.2 动态化

传统意义上的图形元素往往是静态的,新媒体艺术中的图形状态发生了改变,引入了时间概念,不再是静止不变的固定形态,而会随着时间动态呈现一系列图形的变化状态,是动态化的概念。动态概念中又包含两层含义:交互性的动态化和非交互性的动态化。它从字面上理解就是指作品本身的艺术效果变化是否要借助人的参与,需要的则是交互性的动态化,反之则是非交互性的。比如在网页中,一个按钮的动态变化往往包含了4种鼠标交互动作(即鼠标按下、松开、划过和拖动),若每个动作分别给予不同的动态变化效果,那么就可以实现4种需要用户操纵的交互性的动态化效果;而非交互视频里的动态图像,不需要用户操纵就可以自动从头到尾进行播放,这便是非交互性的动态化状态。

2.3 装置化

装置艺术是指艺术家在特定的时空环境里,将人类日常生活中已消费或未消费过的物质文化实体,进

行艺术性的有效选择、利用、改造、组合,以令其演绎出新的展示个体或群体丰富的具有精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲,装置艺术,就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术^[9]。将传统图形运用到新媒体装置艺术形式中,可以借助投影仪来实现在一个公共空间中,通过人的参与而产生影像、声光的互动,观众走进装置区域即在与作品本身共同完成作品的呈现效果。这时传统图形的概念被拓宽了,不再是孤立的图形,而是一系列不断变化、虚拟的互动图形影像。新媒体艺术中的图形元素从某种意义上说就是一种视觉影像装置。

3 新媒体艺术中传统图形元素的表达方式

新媒体艺术的表现形式很多,观众和作品之间的直接互动改变了作品的影像、造型甚至意义。传统图形一直作为艺术表现中很重要的元素,在众多的领域都得以传承和发展,但在新媒体语义下,中国传统图形元素中的宝贵资源并未得以充分利用。传统图形元素在新媒体艺术中已不再受静态、单一的载体限制,除了传统的表现手法外还应有更高的设计要求。

3.1 再现式

再现式是指将传统图形或画作转译为数位摄影、装置和多媒体作品,不改变原来的元素,力求还原真实情景的方法。如2010年上海世博会上用新媒体技术动态表现的《清明上河图》,见图1,就完美地呈现和

图1 多媒体作品《清明上河图》

Fig.1 Multimedia works " Riverside "

还原了原作《清明上河图》,并以巨大的尺寸重现,观众犹如身临其境。再如“虚拟紫禁城”是中国第一个在互联网上展现重要历史文化景点的虚拟世界,这座“紫禁城”用高分辨率、精细的3D建模技术虚拟出宫

殿建筑、文物和人物,并设计了6条观众游览路线,“虚拟紫禁城”囊括了目前故宫所有对外开放的区域。为了营造尽可能真实可信的体验,技术人员通过与中国历史文化专家合作以及对实际演员的真实动作进行动态捕捉,再现了一些皇家生活场景。这种将新媒体的高科技手段用于更真实地展现传统图形视觉元素的方式,在众多的博物馆中都有使用,将历史上已逝的文化元素予以还原,让观众能通过声、光、味、温度等途径更真实地感受和体验。

3.2 混搭式

混搭式是指将传统图形元素与当代元素相结合,以产生错置和矛盾的混搭感的方法。白南准的影像交互装置作品《电视佛陀》见图2,一尊佛像摆放在极

图2 《电视佛陀》
Fig.2 "TV Buddha"

具现代风格的电视前,并结合及时的录影影像,相互冲突对视但又透露出禅意的作品,启迪观众去思考东方与西方、过去与现在、真实与再现等主题^[4]。混搭式的手法以制造矛盾的方式赋予了传统图形元素崭新的表达方式。

3.3 重构式

归根到底,传统图形的使用是为了表意。真正的艺术品,在于能表现或解释一个内容,而装饰艺术的唯一作用,就是使物体看上去更加丰富多彩^[5]。重构式是传统图形元素在新媒体艺术的运用手法中最重要也是最复杂的,它是对传统图形的概念加以运用,在保留传统风格的同时,使其具有现代感,并呈现新的视觉表现形态,因此在重新设计时所创作的新形态要有更好的拓展性和运用弹性。重构式的具体设计手法如下。

3.1.1 意象符号

这个充满了人类生活经验的世界,其实是一个布

满了民俗象征符号的世界^[6]。先看意象概念,意象美学是中国本土的古典美学,以表达哲理观念为目的,以象征性或荒诞性为基本特征,以达到人类理想境界的表意之象;再看符号概念,这里所述的符号是指具有表象性的艺术符号,即借助于线条、色彩、形体、质感等来表达艺术构想的极简图形。在信息高速传播的新媒体时代,精练的符号语言有利于数字化信息的传播。对传统图形元素的运用首先是进行简化,在保留传统特征的同时去掉多余的细枝末节,新创作出的图形是具有传统风格的现代图形。如运用传统红、黑2色的中国娃娃 Pucca,是一个极受欢迎的动漫人物,其形象具有符号感。

林书民曾在他的个展中以山水为元素,用一种中式的极简美学,以科技为转化和隐喻的手段,在光影视像幻化、空间尺度变动之间,呈现了当代的山水情境。他的影像作品《山·河》中的部分截图见图3,虽然

图3 《山·河》
Fig.3 "Mountains and Rivers"

是影像作品,但山水元素得到了重新诠释,利用光将山水的形态剪影化、意象化。他的另一个立体装置作品《山·能量》系列1见图4,其立体的山石,并非描绘真

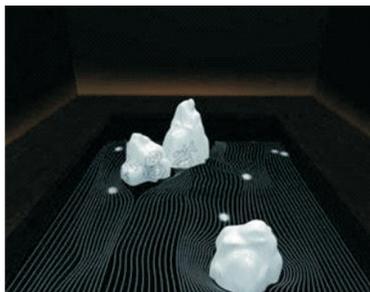

图4 《山·能量》系列一
Fig.4 "Mountain and Energy" I

实的自然山体,而是以传统山水画以及古典园林为基

础所做出的半抽象化的造型。由此可见,传统图形形态在新媒体艺术中被抽象和意象化,是一种很有力量的表达方式。

3.1.2 共生借用

共生借用是指物象间利用它们的相似形,互借互生,融入对方的形象结构中,相互成为对方必不可少的一部分,形成两形或多形共用的有机整体的方法。动态化的表现方式仍是以图形本身为基准,进行动态拆分、多个形态的重组共用等,因此针对新媒体艺术形式的传统图形元素的设计,需要考虑到这些元素之间是否具有可分散和组合性。中国传统图形中有很多共生的表现形式,这源自于“天人合一”的思想理念。陈幼坚设计公司的网站标志见图5,它

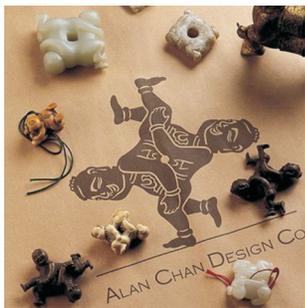

图5 陈幼坚设计公司的网站标志

Fig.5 CHEN You-jian design company web site logo

是以中国民间传统吉祥图案“四喜娃”(4个娃娃,一共2个头、4只手、4条腿,形成“四子争头”的有趣画面)为原型进行高度概括而成的,经过重构的中国传统吉祥图案“四喜娃”就具有了数字化、动态化和交互表现的可能性。

3.1.3 多维空间的延展性

传统图形多数是处在静止状态中的,因此大多是单一视角的,也就是二维的,而一旦成为动态效果时,图形元素就可以是空间的、多维的。这里的空间可指真实的空间,也可以指视错觉意义上的心理空间。那么在构思图形元素表现的同时,就需要换一个角度考虑图形的形态,比如想象从侧面、背面、斜面等视角观看是否具有延续性,要特别强调图形设计的运用弹性。林书民的影像装置《山·能量》系列2见图6,这里的山是半抽象的、真实的立体造型,水是虚拟的投影幻象,观众在作品中与装置互动,体味了虚实相生的多维空间。

图6 《山·能量》系列2

Fig.6 "Mountain and Energy" II

3.1.4 运用时间概念来演绎传统图形元素

新媒体艺术是动态的,所谓动态化是指随着时间的变化而呈现与之前不一样的效果。如凤凰卫视的标志,由吉祥图案凤纹简化重组而来,其视觉形态生动简练,富有向心旋转的动感;此标志的动态演绎是,2只华丽的凤凰在盘旋,并最终定格为标志图形,整体气势恢宏。以凤凰卫视标志为元素的新媒体声光互动沙画表演的艺术截图见图7,简洁的标志图形在沙

图7 凤凰台标志的沙画截图

Fig.7 Sand painting screenshot of Phoenix TV logo

画师手里变成了一个女孩形象,整个过程自然而生动。又如林书民的视觉影像装置作品《内功》,见图8,

图8 《内功》

Fig.8 "Internal Strength"

此作品利用投影仪在地上投影出一个满是莲花的水池影像画面,体验者运用意念来控制莲花的开落,运用意念来钓鱼,在意念发生细微变化时画面会呈现出相互对照的差异。

4 结语

面对崭新的新媒体艺术形式,中国传统图形的新的设计表达方式同样重要。中国传统图形是具有文化内涵的,熟悉中国传统艺术的人都了解,对中国古人而言,传统图形不仅仅是指实像世界里的形,更是与人们心灵有着自然而丰富的联系。传统图形作为新媒体艺术表现的视觉元素,不仅具有审美的价值,还具有传播学上的意义。新媒体艺术也是精神现象转换为符号,并在一定的距离空间得到搬运,经过一定的时间得到保存的手段^[7]。对上述问题的关注,必将促进传统图形元素与新媒体艺术的结合,将中国传统图形元素的视觉表象和精神内涵融入到新媒体艺术的创作中,寻求传统文化新的设计表达方式。

参考文献:

- [1] 新媒体艺术.百度百科名片[EB/OL].(2012-03-27)[2012-06-27].<http://baike.baidu.com/view/149405.htm>.
New Media Art.Baidu Encyclopedia of Business Cards[EB/OL].(2012-03-27)[2012-06-27].<http://baike.baidu.com/view/149405.htm>.
- [2] 张燕翔.新媒体艺术[M].北京:科学出版社,2005.
ZHANG Yan-xiang.New Media Art[M].Beijing: Science Publishing House, 2005.
- [3] 装置艺术.百度百科名片[EB/OL].(2012-04-23)[2012-06-27].<http://baike.baidu.com/view/18445.htm>.
Device Art.Baidu Encyclopedia of Business Cards[EB/OL].(2012-04-23)[2012-06-27].<http://baike.baidu.com/view/18445.htm>.
- [4] 白南准作品再现泰特利物浦美术馆.深圳特区报多媒体数字版[EB/OL].(2011-01-06)[2012-06-27].http://sztqb.sznews.com/html/2011-01/06/content_1394326.htm.
Nam June Paik's Paintings Reproduction Tate Liverpool.Shenzhen Daily Newspaper Multimedia Digital Edition[EB/OL].(2011-01-06)[2012-06-27].http://sztqb.sznews.com/html/2011-01/06/content_1394326.htm.
- [5] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与错觉[M].成都:四川人民出版社,1998.
RUDOLF A H.Art and Illusion[M].Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1998.
- [6] 乌丙安.走进民俗的象征世界——民俗符号论[J].江苏社会科学,2001(5):44.
WU Bing-an.Contribution to Folklore Folklore Semiotic Symbolic World[J].Jiangsu Social Science, 2001(5):44.
- [7] 沙莲香.传播学——以人为主体的图像世界之谜[M].北京:中国人民大学出版社,1990.
SHA Lian-xiang.Communication: the Main Man-made Image World Mysteries[M].Beijing: Renmin University of China Press, 1990.