

中国传统民间美术视觉元素的数字化应用研究

王越

(重庆人文科技学院, 重庆 401524)

摘要: **目的** 利用中国传统民间美术为数字艺术提供更多的视觉元素, 并借助数字化的方式将其传播。**方法** 分析研究传统民间美术的视觉艺术特性, 提炼视觉元素的组合构成方式和新媒体艺术的创作特性。**结论** 新媒体创作时代具有视觉元素多纬度的转变、时代化的诠释和元素主题的适用性等特点。人们应遵循和彰显传统民间视觉元素在数字化设计应用中的特点和规律, 将民间美术更好地传承和发展下去。

关键词: 视觉元素; 造型; 色彩; 数字化; 应用

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0195-05

Digital Application of Visual Elements in Traditional Folk Art

WANG Yue

(Chongqing Institute of Humanities, Science & Technology, Chongqing 401524, China)

ABSTRACT: In the context of the new media, the traditional Chinese folk art cannot develop without the support of digital technology, so we need to better absorb nutrition of the traditional Chinese folk art and enrich its artistic forms to provide more visual elements and with the help of the digital way to spread it. It analyzes and studies the traditional folk art of visual art features, refining the way of the combination of visual elements, and the characteristics of new media art creation. The major characteristics of the application of traditional folk visual elements in digital design in the new media era consist of the transformation of visual elements, interpretation of the times, and the applicability of the element theme. We should comply with the laws and manifest the characteristics to better inherit and develop the folk art.

KEY WORDS: Visual elements; shapes; color; digitization; application

中国文化博大精深, 民间艺术文化内涵丰富, 传统民间美术作为重要的文化资源蕴涵着丰富的创作元素^[1]。在其自身发展和创新过程中, 认知和分析视觉元素, 探寻它和新媒体之间的契合方式, 对于传承和弘扬民族传统文化、丰富和创新媒体创作, 都是一个值得思考的课题, 极具现实意义和必要性。

1 中国传统民间美术视觉元素的分析

1.1 中国传统民间美术视觉元素的构成形式

中国传统民间美术主要基于农耕文明的历史

背景, 由劳动群众根据自身生活需要而创作, 是一种由集体传承而发展起来的美术形式^[2]。它植根于民间, 贯穿整个百姓生活, 人们在生产生活中, 按照自身的直观感受来表达自己的对人和物的情感。作品形象虽然来源于现实, 但是通过大胆的夸张与取舍, 与人文美术相比更显纯朴, 又别具一格。

中国传统民间美术往往具备艺术性和实用性并存的特质。辽阔的土地和丰富的风土人情也滋养出中国传统民间美术丰富的艺术形态。常见的形式有很多, 这里根据它的造型形式将其分为平面类、立体类和综合类 3 大种, 中国传统民间美术的分类

收稿日期: 2016-07-01

基金项目: 2015 重庆人文科技学院科研项目 (15CRKXJ11)

作者简介: 王越 (1980—), 女, 四川人, 重庆人文科技学院讲师, 主要研究方向为艺术设计和数字媒体艺术。

见表 1。

表 1 中国传统民间美术的分类
Tab.1 Classification of traditional Chinese folk art

类别	主要特点	常见类型
平面类	以点线面的空间分布和色彩运用，在二维空间中创造的平面视觉形象	剪纸、版画、织锦、年画、印染、刺绣、面具等
立体类	在三维空间中利用民间特有物质材料，运用体、面、块创造出的立体形象	泥塑、木雕、石雕、布制品、面塑、糖人等
综合类	具有时间和空间构成因素的造型活动	皮影、木偶等

1.2 中国传统民间美术视觉元素的美学特征

传统的民间美术是在传统文化的滋养孕育下逐渐产生发展起来，具有独特和丰富的艺术特征。首先，传统民间美术艺术形式蕴涵着极为丰富的文化内涵，比如传统文化中天人合一、道生万物、阴阳相合的传统哲学观念，展示了古人对天道的尊敬、对生活的向往、对未来的期盼。剪纸“阴阳鱼”见图 1（图片摘自网络民间工艺），其造型是由八卦图演变而来，核心就是“阴阳相合而生万物，万物生生不息”，这种文化元素的集成使得剪纸这样的传统民间美术作品超出了具体作品的范畴，上升到文化层面，是民间美术视觉作品的核心与灵魂。其次，民间美术作品是劳动人民生活 and 情感的艺术化表现，创作本身往往具备丰富的象征和寓意^[3]。在中国传统民间美术中常赋予事物更多的美好寓意，比如莲花和娃娃组合或娃娃与鱼组合的纹样，这里的“莲”通“连”，有连绵不断、生生不息的寓意。葫芦、莲蓬、石榴往往是多子多孙的象征。最后，传统民间美术通过对创作元素的相互调和，形成了重点分明、多样统一的效果，带给人极强的视觉感受。比如传统年画创作《鸿福临门》见图 2（图片

图 1 剪纸“阴阳鱼”
Fig.1 Paper-cut "Yin and Yang Fish"

图 2 年画《鸿福临门》
Fig.2 New year pictures "Arrival of Great Luck or Blessing"
摘自杨柳青年画），通过合理夸张人物形态、巧妙结合素材、对比冲击色彩和吉祥美好的寓意，带给人强烈的艺术感染力。

2 传统民间美术视觉元素的特征与提取

随着新媒体与数字技术的进步，民间美术视觉元素的提取在数字化媒介中逐渐应用，并产生了很多具有独特意象与品味的作品，带给了受众更丰富的文化蕴意^[4]。传统民间美术作品的视觉元素主要可从色彩和造型两个方面进行筛选和提取。提取元素的再创作一方面丰富了数字化作品创作的素材和语言，另一方面赋予了新媒体作品浓郁的民族特色文化气质。

2.1 传统民间美术色彩元素特征与提取

色彩是艺术创作的重要组成部分，是最能体现民族文化内涵的视觉元素之一^[5]。不同的色彩会传递出不同的情绪和思维，具备强大的视觉抓取能力。传统民间美术的色彩应用其独特的象征意义，折射出民众的审美习惯和情感表达^[6]。老百姓常常以自己的切身利益和功利愿望去理解和使用它，总是和纳福招财、聚财去灾等基本生活需要连在一起。比如红色叫赤，在五行中对应是火，是中国的代表色，在民间凡是喜庆的的活动都能看到满目的红色，它也是国人最喜欢的一种颜色，象征着生命、吉祥、喜庆、热情勇敢等。传统民间美术色彩应用作为一种审美价值符号也被赋予了更多的象征意义^[7]。

新媒介创作中保留了色彩这种独特的具有象征性和百姓审美习惯的元素。《哪咤闹海》见图 3（图片摘自动画《哪咤闹海》），其中动画人物形象的颜色设定和搭配充分汲取了传统民间色彩理论，

融合了五色观,并结合了人物的性格身份特征,采用了中国民间常用的青、绿、红、白、黑等 5 种色彩的装饰性表达,打造了一个个具有鲜明个性特征的形象,如龙王服饰选用青色和黑色搭配,象征着皇权和神圣的地位;哪吒、李靖的用色则以红色为主,代表着正义,虽然都是红色,但是又各有所指:哪吒的红更多地象征着勇敢,李靖的红威武中正,让观者一眼便能知道他是一位武将。片中红色和青色经常交叉着一起出现,色彩对比强烈、用色夸张,给观者带来了强烈的视觉冲击力。色彩只有通过恰如其分地对比及相互衬托,才能形成重点分明、多样统一的效果,才能给带人无限的魅力^[8]。片子整体的色彩鲜艳,并配以灰色为背景,形成了雅致的风格,让人赏心悦目。

图 3 《哪吒闹海》

Fig.3 "Nezha Conquers the Dragon King"

2.2 传统民间美术造型元素的特征与提取

民间美术作为根植于广大民众中的艺术形式,其创作素材大多来自民间的现实之物。艺人在创作过程中往往通过抽象、变形、概括、夸张等手段进行加工提炼,其造型元素往往具备抽象夸张的特征^[9]。在新媒体作品创作中,新的造型元素往往可从人们现有的民间作品中提取有用的视觉元素再加以变形,形成新的形象。比如《梦娃》见图 4,它是由天津的泥人张彩塑工作室和中国网络电视台合作推出的系列公益广告片,该视频的主角是个胖胖的可爱女孩,她身着红色棉袄、身形圆滚,这个造型的创作沿用了传统民间美术中人物圆润的造型,通过适当地夸张,赋予其福气的寓意,又在结构比例上运用了当下比较流行的头大腿短塑形方法,凸显出了一种萌感,并且此造型在质感上虽然还保留了泥塑特有的厚重肌理感,稍显笨拙,但是通过多媒体的再创作,其形象却可以自如地展示各种动作,会更可爱、更符合当代人们的审美,能快

速地深入人心。

图 4 《梦娃》

Fig.4 "Dream Baby"

3 中国传统民间美术视觉元素在数字化媒介下的应用分析

数字技术对民间美术创作最直接的影响还是在于视觉方面的变化。随着科技的进步和各种数字图形软件的普及,艺术家们可以将传统的制作方法和电脑设计完整地结合起来,作品也能充分地结合当下的时代需求,既保留了传统民间美术视觉元素的特性,又赋予了时代审美的需求,既有手工表现的感性知觉,又有电脑运算的独特美感。在数字化技术的加持下,计算机与网络技术的成熟一方面使得传统美术视觉元素既可以在更大的范围内传播和展示传统文化的魅力;另一方面,这种传统民间美术创作又可以通过计算机甚至智能手机来形成数字化创作,这是当前传统民间美术的一个重要发展方向。

3.1 数字化新媒体的创作特性

在新媒体语境下,艺术作品主要包括数字动画、数字影像艺术、网络媒体艺术、数字游戏艺术、数字装置艺术等,这些艺术形态都可作为民间美术视觉元素丰富的艺术语汇为新媒体创作提供更多的可能。新媒体多元的创作手段和形式载体为人们传承优秀的民族文化提供了一个更多元、快速、便捷的平台。

数字技术的发展与成熟催生了民间美术创作多重艺术门类的交融,提升了艺术创作的品质。无论是现代的电视技术、互联网技术还是移动通信技术,都很好地继承了传统民间美术视觉元素的精华,使得现在的作品形式更加丰满,为人们的审美

增添了新的情趣。

3.2 传统民间美术视觉元素的数字化应用方式

3.2.1 视觉元素的多纬度转换

数字虚拟技术可以满足多维度艺术创作的需要。无论是二维还是立体三维的民间美术形式,都应保留民间美术的核心艺术特质进行多维度创作,为作品提供更多的可能性。数字技术和互联网媒体作为创作平台和手段,通过对传统美术作品的图形、色彩、造型等视觉元素的提取,在新媒体技术的加持下,以现代技术手段加以整合,最终形成惟妙惟肖的跨纬度作品。动画片《莲年有余》见图5(图片摘自杨柳青年画),它保留了原有年画的神韵,利用数字化技术将平面二维形象生动地表现在了三维空间之中,由平面元素到影像立体元素的转变,打破了空间和时间的限制,同时,在作品配合上原本不可能存在的声音、滚动文字及场景变化元素,丰富了民间美术作品的视觉形态,带来了当代人多元的身心体验和感受。

图5 动画《莲年有余》

Fig.5 Animation "Lotus Year is More Than"

3.2.2 视觉元素的时代化诠释

艺术创作都具有典型的时代特性,将传统与现代设计融合可以提升设计对象的内涵^[10-11]。数字化时代下,虽然艺术家们用更多的设计手段来汲取传统民间美术的艺术营养,但是这种传承不应是简单地对传统视觉元素的粗糙复制,而应是继承传统的精髓并接轨时代审美的需要。基于时代化的差异和受众审美习惯的变更,传统民间美术视觉元素时代化的诠释应把现代人的信息内容与传统民间美术的表现形式相结合,设计出符合现代人认知习惯和文化认同心理的作品。数字化运用的核心在于视觉元素的把握,传统民间美术视觉元素的时代化诠释与组合是传统民间美术形式的新生。运用多媒体手

段制作的QQ表情包《财神》见图6,作者提取了财神爷的基本造型元素,保留了象征含义的纹样图形及色彩组合,重新夸张了身体形态,加入了符合现代人审美的Q版造型和萌系表情,并突破了传统年画纸张的尺寸比例局限,这对于传统民间美术文化来说是一种极好的传播和推动。

图6 表情包《财神》

Fig.6 Facial expressions icon "God of Wealth"

3.2.3 视觉元素主题的适用性

数字化设计应用在受众阶层和表现主题方面更具多元性特质。在视觉元素的提取和应用中必然需要对传统民间美术的社会属性和情感定义进行区分。数字化技术与数字媒体对于传统民间美术营养的汲取应从传统民间美术作品中寻找视觉元素,并加以整合,最终形成新技术平台与媒介下的民间新作品。随着现代数字技术的普及和广泛应用,表现主题和内容以及传播受众的多元化决定了新媒体技术对于传统民间美术设计元素例如色彩、造型、内容等方面的取舍和选择。例如具有批评性、教育性主题的创作中是否适用传统吉祥寓意的视觉元素符号,这是值得商榷和思考的。根据审美习惯以及主题表现的不同来提取传统民间美术视觉元素是人们在数字化创作中应该尊重的地方。央视制作的公益广告《谷雨》见图7,它正是民间美术数字化的体现。为了展现节气谷雨的主题,特地选用了剪纸的表现形式,造型元素也选择了与主题相关的祥云符号和龙纹,并将谷雨时节的播种、采茶、祭海等民间活动进行视觉元素提取。

4 结语

综上所述,随着时代的进步和社会的发展,人们不应被传统文化束缚,而应将设计创新思维作为内在驱动力,最大限度地激活传统艺术的生命力,

拓展和丰富其表现形式,更多地挖掘传统民间美术的核心要素,将传统视觉元素有效地提取和应用,促进现代新语境实践活动的发展,让世界真正地发现 and 感受中华文明的艺术和文化精神。

图 7 央视公益广告《谷雨》

Fig.7 CCTV public service advertisement "Grain Rain"

参考文献:

- [1] 高哲, 申洁. 陕北民间传统美术在现代包装设计中的应用[J]. 大观, 2015(10): 10.
GAO Zhe, SHEN Jie. Northern Shanxi Folk Art in the Application of the Modern Packaging Design[J]. Big View, 2015(10): 10.
- [2] 邵恒. 中国传统元素在现代包装设计中的融合性研究[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 137—141.
SHAO Heng. Fusion of Traditional Chinese Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 137—141.
- [3] 胡振江. 现代设计中传统吉祥图案的创新应用分析[J]. 包装工程, 2013, 34(4): 101—104.
HU Zhen-jiang. Analysis of the Innovation and Application of Traditional Auspicious Pattern in Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(4): 101—104.
- [4] 彭吉象. 数字技术时代的影视创作与人才培养[J]. 中国电视, 2016(2): 34—37.
PENG Ji-Xiang. Digital Technology in the Era of Film and Television Creation and Cultivation of Talents[J]. China Television, 2016(2): 34—37.
- [5] 孟繁玮, 祝帅. 失去乡土情境的民间美术[J]. 美术观察, 2014(10): 6.
MENG Fan-wei, ZHU Shuai. Loss of Native Situation of Folk Art[J]. Art Observation, 2014(10): 6.
- [6] 冯东, 陈俐燕, 李丹. 民间美术色彩的表现功能与文化意义[J]. 郑州大学学报, 2007(1): 162—165.
FENG Dong, CHEN Li-Yan, LI Dan. The Performance of the Folk Art Color Function and Cultural Significance[J]. Journal of Zhengzhou University, 2007(1): 162—165.
- [7] 刘文良. 阴阳五行哲学观念在现代包装设计中的巧用[J]. 包装工程, 2013, 34(18): 1—4.
LIU Wen-liang. Application of the Yin-Yang and Five Elements Philosophical Meaning in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(18): 1—4.
- [8] 史丽, 高瞩. 现代工业产品设计中色彩哲学的应用[J]. 包装工程, 2009, 30(2): 139—141.
SHI Li, GAO Zhu. Application of Color Philosophy in Modern Product Design[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(2): 139—141.
- [9] 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.
- [10] 王伟伟, 胡宇坤, 金心. 传统文化设计元素提取模型研究与应用[J]. 包装工程, 2014, 35(6): 73—76.
WANG Wei-wei, HU Yu-kun, JIN Xin. Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(6): 73—76.
- [11] 彭曲云, 范伟. 陈设艺术设计的创新精神[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 62—63.
PENG Qu-yun, FAN Wei. The Innovative Spirit of Display Art Design[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 62—63.