

新媒介背景下的图形语言转译与表达探析

封华¹, 郭浩原²

(1. 安徽大学 艺术与传媒学院, 安徽 合肥 230012;
2. 合肥工业大学 建筑与艺术学院, 安徽 合肥 230009)

摘要:伴随各种视觉媒介的兴起与发展、新媒体技术的广泛推进,图形语言以更丰盛多元的面貌呈现在大众眼前。通过对视觉语言形态、特征与意向的分析,来揭示新媒介对图形语言发展带来的革命性影响,归纳出图形语言在媒介更迭下的信息传达、艺术形式特征,尝试开辟图形语言转译与表达的新视角,以期更好地指导个性化的设计实践。

关键词:媒介;图形;转译;表达

中图分类号:J501 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)06-0072-04

纵观人类文明的发展史,图形语言的内涵与形式并不是一成不变的,从岩石壁画到纸质印刷,再到数码媒介艺术,人类文明的每一次技术进步和媒介更迭都为图形语言的发展提供了更广阔的空间。20世纪中后期以来,随着媒介技术的蓬勃发展、媒介融合的趋势日益显现,视觉艺术的呈现形式不断多样化,以数字化技术为依托的新媒介为图形语言生产及传播起到了极大的推动作用,视觉艺术的创作逐渐走向了场景生产模式,数字媒介下的图形语言设计正在朝着更加真实的体验感、多感官和互动化的趋势发展,在基本信息传达功能之外又延伸出新的内涵。视觉行为的传播形态与特征、信息传达的途径与意向、媒介参与的深度与广度等均对视觉传播的主客体产生深远的影响,开辟了图形语言价值构建的新视角。

一、新媒介与图形语言

时至今日,人类社会已经历了三次大的媒介传播形态变革:印刷媒介、电子媒介以及数字媒介。在当下视觉文化发展的全球化语境中,新媒体的介入使广泛意义上的设计语言开启了革命性的时代化重构,从传统单一的纸质媒体走向了数字影像、网页视觉互动、数码装置等利用多种电子媒介表达的视觉实现形态。新媒介在某种意义上

作为一种技术手段已参与到图形生产与转译的全过程,其不仅是一部生产多元形态的视觉机器,也为图形语言的更新提供了转化与交互的平台。^[1]

中央美术学院院长范迪安指出:新媒介是一种在当代艺术形态中存在的艺术形式和手段以及运用它们与传统媒体的交融,构成了当代新的视觉形态。事实证明,新媒介所呈现的图形语言不但更富有吸引力,并且有利于信息准确高效地传达、接收与反馈。新媒介环境下的图形语言是以数字化技术来延伸和拓展人类的想象力,其不仅涵盖了“有形”的外观设计,还包括许多无形的界面设计,如软件图形界面设计、虚拟人物图形语言,视觉语汇在不断更新的同时也在充实着图形语言的外延。从技术层面上来说,建立在多媒体计算机和互联网技术基础上的数字媒介让信息资源在全球范围面向大众开放,实现了发送者和受众之间双向的信息传递与反馈。未来数字媒介下的图形语言从实时互动和复合维度等方面更新了人们的知觉经验,重塑观者对于真实世界的认知,为艺术化的信息表达提供了更为广阔的平台。

二、新媒介下的图形语言特征

1. 以虚拟社群为主要受众的传播模式

这里所指的虚拟社区对应的是超人际传播的

收稿日期:2021-03-20

基金项目:安徽省质量工程教研项目(2019JYXM0536)。

作者简介:封华(1990—),女,安徽合肥人,讲师,硕士,研究方向:视觉文化传播与设计艺术理论。

信息流动渠道。人际传播是个人与个人借助语言和非语言符号交换信息,沟通思想、情感的活动。新媒体信息技术下的图形语言传播并不要求语言指令的发出者一直“在场”,网络媒介的去中心化与垂直化特征使得每个人都是信息的接收者和生产者,打破了线上、线下信息流通的形式、层级与流程的技术壁垒,每一位用户都可以随心选择他所青睐的交流方式。^[2]其次,排除亲缘、地缘关系的制约,线上交往体现出更多自由,常以共同爱好为兴趣联结,承载这一功能的虚拟社群则成为其交往的平台。跨时空、跨地域的用户协同参与,满足了网络部落里的人们沟通信息、抒发情感的愿景。

2. 用户主导的视觉信息即时共享性

新媒体中视觉信息共享的功能,让图形语言的传播者与接收者能够实时产生信息交换,就视觉传达的目的而言,互动是信息的发出者在尊重用户自主选择、自主接受的心理习惯基础上所实现的信息往返流动的交流。数字媒介图形语言的传播是建立在超链接技术平台上的交流,受众可以在任何地点和任何时间检索自己需要的图形语言信息,对艺术作品的浏览需要层层递进,逐一点击方能实现对作品的观赏。这种主观选择的偏好,被注重用户体验的网络平台收集下来以构建用户概要文件和数据分析。可以说,当今数字媒介下的信息接收者既是主体又是客体,图形语言的发出者可以根据媒介的反馈信息来完善、更新他们的设计语言。

三、新媒介的图形艺术表现形式分析

以数字媒介为代表的新媒介改变了人们对物象观察、体验、认知、分析的方式,其多媒体融合的特性有意或无意地扩充了人们的视觉及心灵感知,获得多维度的、情感性的启发与思考。

1. 视觉活动的动态性

新媒体技术的发展给图形语言的创作思维和表现手法注入了新的动能,在数字化技术手段的支持下,突破了时空的限制,呈现出更多可变性和流动性。与印刷媒介的二维、静态特征相对应,新媒体下的图形语言将单一的、不可逆的时间过程映射为可视的多维空间,产生时间和空间层次的趣味感。电子媒介呈现的图形虽具有视听一体的融合效果,但其仍受到编辑模式的限制,新媒体语境下的图形语言化静为动,从限定的静止性的视

觉编排转化为超越物质性的互动、可变过程。以互联网为中心的信息媒介平台是搭建在以链接提取,图文交换的行为模式上的,例如动态图形在UI设计中的应用,BANNER和icon的运动轨迹也被纳入了情境氛围的范畴之内,视觉作品的观赏过程就是动态的,HTML5和CSS3等新技术的应用为动态图形提供了强劲的技术支持。动态图形之间的交错、互换、位移、反复都大大丰富了视觉传达的表现性,通过一种有清晰逻辑的连环思维将信息可视化传递,形成了具有蒙太奇意义的图形语言。

2. 用户参与的交互体验

运用多种媒介手段与受众产生强关联,形成一对一、一对多、多对多的交流互动是数字媒体技术发展的前景趋势,尼葛洛庞帝在《数字化生存》中用“互动式”多媒体来描述计算机的图形界面,将其形容为以网络或者信息终端介质的互动传播媒介,图形语言通过互联网信息终端与受众进行即时的交流对话,实现了视觉活动主体双方之间信息无障碍的双向流动。^[4]基于传媒形态和模式的改变,作为信息承载者和发布者的新媒体比以往更加强调传播中的双向沟通与互动,尤为重视受众的体验和感受。如果说在过去,视觉活动的主体双方(图形语言的创造者和接收者)是放在首要位置的话,那么当下视觉传播的技术手段则占领了决定性的层级,它不仅创作出新颖的图形图像,也使得用户接收与信息获取方式发生了实质性转变,让视觉图形语言的艺术生产和加工再创作形成良好互动的关联要素。^[5]

除此之外,图形语言的互动性还改进了消费者的用户体验,将原本单调的消费过程升级为一种互动与传播的双重体验,从单向传输到双向互动,从实体展销到虚拟演示,从通用设计到场景订制,让视觉艺术的生产和分众消费行为有机结合形成一个完整的视觉传播体系。数字媒介下的图形语言利用用户自生内容和社交互动的优势实现消费者参与行为活动的自我价值,图形与用户是互动的,直观地展现形式及开放的信息传播性能迎合了消费者多样化的价值需求取向。

3. 多种感官通道的整合

人类在探索世界的进程中是以多种感官为介质的,文字是人类最早结合视觉与听觉所产生的文明成果,也是最早记录语言的方式。研究数据表明,人类所有的知识都是由感官经验获得的,也

即人的五种感觉器官:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,其中 70% 以上来自视觉、20% 来自听觉,毫不夸张地说,视觉主宰着人们对客观世界信息的掌握,并且人类一切有目的的触觉、嗅觉、味觉等知觉体验都必须有视觉的引领配合。

数字媒体时代对视觉设计的要求越来越严格,视觉传达的服务对象瞄准了那些能够感知整合的用户,与印刷媒介相比,数字媒介图形语言已逐步变为一种冲破单一感官、开放式的视觉形态,表现手法与叙述方式开始侧重于多感视觉的情境表现,将作用于不同感官的外界刺激通过图像、气味、声音、肌理等合理的规律相融合。由艺术家团队 Golan Levin 打造的交互作品《Messa di Voce》极佳地阐释了这一意图,其核心技术是搭建在计算机视觉,即语音识别算法的程序之上,计算机通过摄录装置和麦克风实时跟踪、记录表演者的声音,再通过既定程序将人声转换为可视化图形投射在大屏幕上,看起来这些对话框和泡泡就像从表演者的嘴巴里冒出一样。现场不仅能听到富含韵律感的声音,还将原本作用于单一器官的听觉重新编码,呈现出具象化、非线性的视觉形态,感官知觉的交错让人们在不断移动、重组、联结之间获得了更深层次的审美感知,这种复杂且重叠的感官信息协调作用、互相激活、代入联想来增强认知感受的过程就是通感。当用户的视觉、听觉、触觉同时接收到相似的信息并在大脑中对认知经验作出整合感官的判断分析,就会产生一种交互体验的升级,引导用户达到寓情于景、引人入胜的效果。

康定斯基曾在《论艺术的精神》中详细阐述了通感在艺术创作中的意义,以及通感与联想的关联。“现在,在心理学领域内联想理论再也不能令人满意了,一般来说,色彩直接影响着精神。色彩好比琴键,眼睛好比音槌,心灵仿佛是绷紧弦的钢琴,艺术家就是弹钢琴的手,它有目的地弹奏各个琴键来使人的精神产生各种波澜和反响。”^[6]形象的比喻描述了视听通感给予人精神上的升华以及心灵上的情感共鸣。

4. 虚拟现实的沉浸感

数字媒介具有强大的图形表意功能,随着图形图像处理软件功能的日趋强大,对数字图像的真实感的确立已然成为值得研讨和攻克的终极命题。基于虚拟仿真技术、三维交互技术、实时渲染技术,以及互联网的快速发展,图像作为一种重要

的媒体资源形式甚至开始可以在视听感官上模仿甚至超越真实的客观物象,创造出一种沉浸式的语境,这种沉浸式的真实感实际上就是一种在场感,以“在场”谋“真实”。当触觉、听觉、视觉等多种感觉通道同时被调动起来,使用者就如身临其境一般,这种具备了人体感官要素的感知接口一旦被开启,用户就会自动在脑海中构建一个三维的虚拟世界,极大的张扬了用户的视听能力,这时的媒介不再离散于人群之外,而是被媒介环绕包裹甚至成为媒介本身。^[7]

VR、AR 技术的应用带给视觉艺术巨大的变革创新,三维图形的生成技术已经相对成熟,其关键是如何达到“实时”生成。为达到实时的标准,通常要确保图像的刷新率不低于 15 帧/秒,高于 30 帧/秒能达到较好的成像标准,在保证图像质量无损和不降低精细度的前提下,持续提高刷新频率是该技术需突破的瓶颈。在媒介呈现方面,其不仅可以借助电脑屏幕、投影幕布进行虚拟化的演示,也可采用 3D 打印、程序化加工的方式进行直观、感性的实体化展示。

例如,在第 60 届戛纳国际创意节上,作为开场节目的电音女子三人组 Perfume 带来由日本新媒体艺术家真锅大度操刀制作的独特表演,歌手身着可以通过远程电脑控制的演出服装,表演中红外线相机和测距相机捕捉她们的细微动作,把人作为移动对象,进行动态投影。歌手的指甲上刷了一种特殊的光学反射涂层,四周布设的高速摄像机可捕捉到手指反射的红外线,依据红外线的波长和反射距离跟踪定位歌手的实时位置,同步在舞台荧幕上进行 CG 投影,营造奇幻炫目的舞台效果。尤其是投影在三人身上的等身大影像也在跟随她们的舞蹈动作实时变化,在获得虚拟视觉体验的同时,自身也成为图形语言组合的一部分。在与 Perfume 三人组合作表演的其他作品中,真锅大度还首度尝试 5G 技术创作合成影像,极具创意地让三位成员在同一时间不同地点完成“同台演出”。2018 年,里约奥林匹克运动会闭幕式上,他一手打造了全球瞩目的艺术短片《东京八分钟》,依托 CG 动画和 AR 技术,不断投射与变幻的光影恰如其分地演绎了科技与艺术的交融。

四、结语

在传统印刷媒介的领域,图形语言处于一种

静态的、预先定义的范畴,而新媒体下的图形语言设计挣脱了传统的思维阈限,改写了游戏新规则,充分发挥了视觉形态发展的源动力作用。新媒体及视觉行为的更新带来了视觉构建语汇的更新与迁移,孕育了视觉图形语言新的审美叙述形式,图形语言从生产到传播、转译与表达的每个环节无一不受到巨大影响。视听整合、实时互动的体验放大了艺术的趣味性,同时,在硬件技术优势的背景下提供与受众自由沟通、交流的平台,表达一种开放、知觉的审美形式以满足用户在视觉感官上的艺术移情与表达渴望。

新媒体背景下的图形语言转译与表达正逐渐朝着多通道交互、沉浸式体验、三维实境技术的方向发展,视觉、听觉、触觉等多感官协调参与的过程形成了新的信息传达模式,数字媒体技术的推进为设计者的灵感萌发与落地提供了选择的可能性。当下新媒体技术的现实边界仍呈现出不断变化的流动状态,图形语言的转译与表达也将随之走向越来越广阔的发展空间,甚至超越了媒介本身的语言特性,带给我们更多传递艺术本身的力量,在内容上、形式上、容量上都将演化出更多丰富的可能。

参考文献:

- [1] 刘立宇. 新媒体与中国当代艺术变革[D]. 北京:中国艺术研究院,2010.
- [2] 约书亚·梅罗维茨. 消失的地域:电子媒介对社会行为的影响[M]. 肖志军,译. 北京:清华大学出版社,2002.
- [3] 钱小轮. 多媒体交互技术下展示设计发展趋势的分析[J]. 经济研究导刊,2013(11):68-69,98.
- [4] 吉本久泰. 图说数字技术[M]. 北京:科学出版社,2003.
- [5] 尼古拉·尼葛洛庞帝·数字化生存[M]. 北京:电子工业出版社,2017.
- [6] 欧阳友权. 数字传媒时代的图像表意与文字审美[J]. 学术月刊,2009,41(6):23-29.
- [7] 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介——论人的延伸[M]. 上海:商务印刷馆,2003.

On the Translation and Expression of Graphic Language Under the Background of New Media

FENG Hua¹, GUO Haoyuan²

(1. Department of Art and Design, Anhui University of Arts, Hefei Anhui 230012, China;
2. College of Architecture and Art, Hefei University of Technology, Hefei Anhui 230009, China)

Abstract: With the rise and development of all kinds of visual media and the development of new media technology, the graphic language presents itself to the public with a more abundant and diversified appearance. This paper reveals the revolutionary influence of the new media on the development of the graphic language through the analysis of the form, characteristics and intention of the visual language, and sums up the information transmission characteristics and artistic expression forms of the graphic language under the alternation of the media, try to open up a new visual angle of graphical symbol language construction, in order to better guide the personalized design practice.

Keywords: media; graphic, translation; expression

(责任编辑:沈建新)