

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.202106015

水墨数字插画中的符号表征

——基于知觉符号视角

姚瑶

(安徽大学江淮学院 文法系,安徽 合肥 230031)

摘要:传统水墨画中的水墨符号运用在数字插画中,可以使欣赏者产生作品水墨意指方向的认知。水墨符号的肌理表征是对水墨笔触基于物理层面的图形表征,通过软件笔刷属性的调整模拟出近似于水墨画的笔触造型;当水墨符号被人类认知经验所调用时,符号中形象、笔墨、色彩、章法等形式表征信息汇聚而成的符号群,可以引导欣赏者达成数字插画艺术中水墨形式的认知。水墨符号在精神层面的表征是中华民族这一社会群体的共性情感表征,是欣赏者对水墨意境的联想与推理,是对中国民族精神的认同与表白。

关键词:水墨;数字插画;知觉符号表征;中国特色

中图分类号:J229 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5092(2021)06-0068-04

数字插画作为一种依托现代科技手段展示虚拟绘画空间幻象的数字艺术,在国内插画市场发展迅速。但因世界大环境影响,中国插画艺术师们总会不自觉地迎合市场,照搬欧美、日韩的插画风格,却往往忽视了中国传承千年的水墨艺术之美,让人不禁叹息。“中国是个有着悠久符号文化传统的国家,也是个符号文化资源很丰富的国家。”^[1]水墨画是中国符号文化中知名度较高的符号之一,不论是材料肌理、形式法则还是情感联想都有其独特的表征形态。研究中国水墨符号的表征对于弘扬民族文化特色,建立融合中国审美情趣的绘画风格具有重要意义。

符号表征体系被分为知觉符号表征与命题符号表征,其中知觉符号更加针对可成像的概念,而命题符号更适合对逻辑的解释。知觉符号对物体原型类似性与多模态性的特点,更适合在水墨数字插画的符号表征中参与解释。所谓知觉符号表征,就是强调认知本质上是知觉性的,知觉符号通过与物体原型的相似性,在记忆中整合成具有模拟功能的知觉符号体系。^[2]具体来说,欣赏者在观看水墨数字插画作品时,水墨符号是作为一种

线索对欣赏者的知觉符号体系产生刺激。此时欣赏者也会借由以往水墨经验的调用,形成作品文化风格及内涵的认知。基于知觉符号理论,本文将水墨符号在感知过程中由表及里的弥散过程,分为了肌理、形式、情感三种表征形态,并具体分析三种形态在水墨数字插画领域的内容结构及运用特征。

一、水墨符号中质料的肌理表征

人类认识事物的过程往往是一个从最基本的感性信息捕捉到最普遍理性概念获取的过程。^[3]水墨符号基于物理层面的水墨笔触图形,是水墨画最表层的符号线索。这种由水墨质料产生的肌理表征,是人们展现水墨空间幻象及识别水墨艺术的基础。而水墨数字插画中水墨肌理表征应是对原有水墨符号相似性的模仿。就如一张桌子的知觉表征看起来就是一个像桌子的东西,有一个平面和四只脚。只要这个形象与人们心中的桌子表征相似,欣赏者就会产生对物体桌子的认知。^[4]同样,水墨数字插画中的肌理表征,就是当数字笔墨堆积形成的符号线索具有相似于水墨肌

收稿日期:2021-04-10

基金项目:安徽省人文社科重点研究项目(SK2020jyxm0965)。

作者简介:姚瑶(1984—),女,上海人,讲师,硕士,研究方向:插画及影视。

理的符号表征,便可以使画面产生物理层面的水墨仿真效果。

1. 国画中的水墨肌理表征

水墨质料以毛笔为媒,借由水与墨的碰撞呈现于宣纸之上,产生出独特的肌理效果。水墨画的绘画技法极其丰富,水墨融合中仅是技法产生的形态效果就变化万千,同一画笔不同速度与笔力产生的形状动态也不相同。但不论是何种形态,其物理特征与油画、蜡笔等绘画质料在肌理表征上都是迥异的。如图1所示:水墨绘画形式由于毛笔的介入使笔触产生丰富变化,顿笔、提笔间将毛笔笔锋的苍劲之力尽显纸面。这与蜡笔、铅笔等较为坚硬的绘画工具,在笔触的形状动态上区别明显。还有,中国水墨有浓淡干湿之分,借由水与墨的配比产生形态上的变化。枯笔笔触内的镂空颗粒,染色技法中的晕染效果都是水墨质料最常用的肌理。再如,水墨绘画以“墨为主,以色为辅,以色助墨,以墨显彩”。相对于水彩画的薄彩,水墨画的雅致、厚重更能展现出国画色彩之悠远意境。

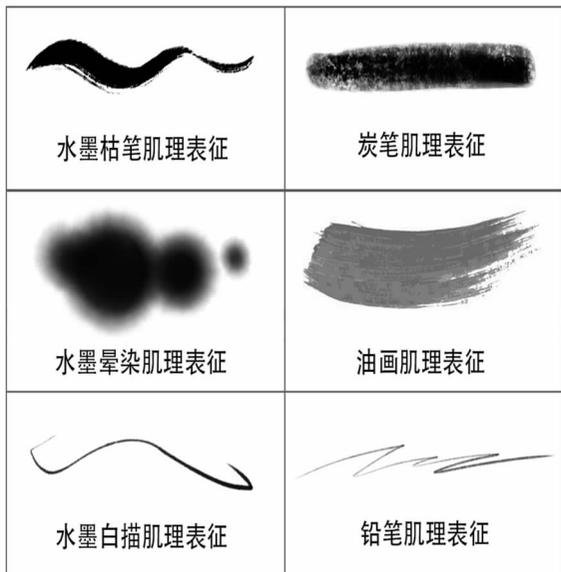

图1 不同质料笔刷的肌理表征

2. 数字插画中水墨肌理表征的运用

水墨数字插画物理空间的符号表征应从符号肌理的模拟出发,结合数字插画的绘画步骤进行取舍,通过知觉符号的相似性,将把握整体绘画的风格指向与引导欣赏者产生对风格的感知作为判断目标。

首先,水墨数字插画对传统水墨画的肌理模

拟,应是趋于相似的针对水墨语境的模拟。水墨数字插画并非水墨画,它是水墨画水墨表征在数字插画中的仿真。因此水墨符号应契合数字插画的绘画过程,从插画角度出发,根据绘画步骤调整肌理表征形态,以达到画面信息相似于水墨画肌理原型的程度。例如插画线稿阶段,笔触表征应是由白描线条构建的笔触肌理,而在作品的上色环节,笔触则有可能转向浓墨晕染的表征形态。这样针对插画绘制步骤的水墨符号表征调整,可有效保证水墨肌理表征涵盖准确图形信息,使其为数字插画服务,并传统水墨画风格保持物理相似。

其次,水墨数字插画中的水墨形态应从水墨画笔的属性出发,运用参数的调整模拟笔触中肌理的相似效果。现在很多插画师将眼光局限在水墨笔刷的创建上,却偏离了风格构建的本身目的。例如灵华水墨画笔,就分别从枯焦、浓淡、清水、墨晕、勾线、皴擦等多个角度进行分类,其笔刷数量达到了近百种。这种数量和分类不但不会方便绘画者,反而增加了创作难度。反观符号质料的肌理表征,不难发现各类水墨画笔之间存在着共通的特征,例如枯笔与皴笔的笔触就都包含相似的线条镂空肌理。因此,水墨质料通过特征归纳,将其分为形状动态、镂空颗粒、边缘晕染、笔力传递等方向,并运用软件中笔刷参数的调整完成水墨肌理表征的变化,才是数字插画中水墨质料模拟的可持续发展模式。

二、水墨符号中认知的形式表征

知觉符号是认知的构成材料,当某一线索被输入并被弥散性激活,经由以往经验的调用会将符号与背景知识联结起来,形成读者对该事物或经验的整体认知。^[5]因此,水墨肌理表征作为最表层的符号线索被识别后,位于认知层面的水墨形式表征可以诱发欣赏者调用对传统水墨画的内在经验,构建水墨认知语境的框架与图解式,以产生对于中国水墨文化的理解与认知。

1. 国画中的水墨形式表征

中国水墨画的独特魅力绝不仅仅是水墨线条的韵律之美,更包含了水墨韵味中东方形式美的表达。中国画从五代发展至今,形式构成与西方绘画截然不同。这也为中国水墨数字插画在风格上的情境构建,提供了丰富的内在经验支撑。

水墨画的形式有很多,形象、笔墨、色彩、章法

等无不包含了中国画形式语言的情感。其中尤其是章法之美,一直是中国美学精华之所在。例如章法中散点透视所展现的空间表征。散点透视区别于西方的焦点透视,其构图没有时间、空间限制,也不受焦点透视的束缚。画面犹如全景般视野辽阔,其形象不受空间布局的影响,通过近大远小展现出“咫尺千里”的宏大感觉。再如空间画面的留白,也是对画面近大远小的布局处理,体现了笔墨留白之处不可忽视的意义。这些水墨画之美的形式早已传承千年,逐渐成为中国绘画的共识符号,如将其利用在数字绘画中,会使数字绘画真正展现出东方艺术之魅力。

2. 数字插画中的水墨形式表征运用

欣赏者对水墨符号的认知,应是多模式、多维度的综合认知。作品中的每一个图式片段都涵盖在形式符号的认知语境之中。不论是构图还是造型,只要其携带中国绘画之韵味,就都会被欣赏者与以往水墨表征经验形成关联,并最终识别出水墨语境下的准确认知。这是知觉符号的“多模态性特征”。^[6]中国文化历史悠久,水墨画的种类及形式更是丰富多样。如欲将如此丰富的绘画形式归纳出统一的形式表征,那未免也过于狭隘。因此水墨数字插画的形式表征应广泛涵盖水墨于形式下的多维度认知中,不论是造型、文本、表现形式还是章法,只要该知觉材料能使欣赏者产生对中国水墨情境模式的判断,便可说该插画作品具有对水墨符号的形式表征。

三、水墨符号中哲学的情感表征

所谓符号,是被认为携带意义的感知。这种意义包含了对符号象征物的联结。在水墨数字插画中,水墨符号经由肌理、形式的表征形态,逐层向读者精神层面的情感表征弥散。这种情感不仅是创作者主观的情感,也是中华民族这一社会群体的共性情感表征。

1. 国画中的水墨情感表征

黄宾虹曾言:“画有民族性,而无时代性,虽因时代改变外貌,而精神不移”。中国文化有着不胜枚举的产物,中国服饰、建筑、传说等都涵盖其中,但不论形式如何,其作品中都会潜移默化地将中国人特有的思想、情感包含其中。

首先,中国哲学思想以“人”为本,重视“情理”的思想倾向。认为“人之大伦”应是“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”。

这种“和谐、恭顺”的儒家思想渗透入水墨人物画中,便产生了作品“情”与“善”的内在情感特征。其次,道家哲学主张清心寡欲,以一种无为的心态游离于人世之外。“登山临水,竟日忘归”,中国文人们“随性、洒脱”的性情将中国诗意山水中“自然、怡情、虚淡”的意境表现得淋漓尽致。当然,这种思想与精神的体现还有很多,例如老庄之“道”在山水留白间的空灵之感;“阴阳调和”对画面空间的制衡等。这些中国水墨画中所蕴含的意境,是中国人情感的体现,也是水墨数字插画在作品精神层面的借鉴内容。

2. 数字插画中的水墨情感表征运用

水墨数字插画作品中意境之美的展现是水墨符号的情感表征,也是欣赏者产生情感联想的依据。意境作为中国水墨画艺术的精髓,是情与景融合后意蕴空间的幻像表达,也是画家思想与形式的统一。就如苏珊朗格所说:“每一件艺术品都是一个富有生命感的、独立的有机整体。如果想要使创造出来的符号激发人们的美感,它就必须以情感的形式展现出来。”^[7]因此,国内的许多水墨数字插画作品都不约而同地弱化了对人景形态的刻画,不求画面中细节的完全再现,而是将大量笔墨用于对画面整体氛围的渲染,以神表情、以物增情、以景寄情,使得画面犹如水中月、镜中花,给观赏者以无限的意境遐想空间。

中国水墨数字插画最擅长展现的是对中国古代生活中唯美画面的描绘。画面中的人物极少会与欣赏者的主观视角接触,而是或低头沉思、或抬头远眺地将情绪沉浸在内敛的自我空间中。同时画中的场景多以远山、湖泊、夜幕等自然素材为表现对象,强化了作品中清新、沉静效果。此外,飞扬的衣角、摇曳的柳条、飞洒的花瓣或飞雪给予作品“气韵生动”之生命力。不论是意境悠远的山水,还是姿态婀娜的人物,抑或是灵动的气韵,都是作为一种符号元素,以和谐、内敛的状态展现其间。这种性情与热情奔放的欧美插画以及以“萌”至上的日韩插画在创作情绪上有着明显的区别。就如傅抱石先生认为:艺术为一国历史最大表白。中国水墨画随着中国历史发展千年,其包含的意蕴不是其他插画形式所能比拟的。它是中国人独有的情感表征,是对中国民族精神的认同与表白。

四、结语

综上所述,水墨数字插画中的知觉符号,是欣

赏者根据自己内心的知觉和经验形成的对水墨符号现有状态、形式以及关联物的整体认知。这种认知可以分为物理、认知、精神三个层面。首先,水墨符号在物理层面的表征是水墨质料通过肌理表征的相似性,将水墨笔触形态再现于数字插画中。这种相似性并不要求笔触的完全相同,而是运用软件中笔刷参数的调整产生趋于相似的水墨效果模拟。在这个过程中,插画师应将目光从水墨笔刷的创建中脱离出来,通过软件中笔刷参数的调整完成不同水墨肌理表征的效果变化。其次,认知层面的水墨语境模拟使欣赏者产生对以

往水墨经验的调用,形成针对水墨形式之美的理解和判断。水墨符号的形式表征应是多模式、多维度的综合性表征,并且以创新的形式将现代插画艺术与传统绘画技法相融合,形成具有中国水墨形式的现代插画艺术。最后,水墨符号精神层面的核心内容应是水墨符号情感表征中对中华文化的联想与认同。水墨数字插画运用水墨意境的形式,将中国哲学思想以及中国人质朴、天然的性格表达于画面中,是中华民族这一社会群体的共性情感表征。

参考文献:

- [1] 李宏图.“符号学与人文学科跨学科方法研讨会”纪要[C].杭州:史学理论研究 2003:149-151.
- [2] 张常青,王瑞明,谢久书,等.颜色概念的知觉符号表征与命题符号表征[J].心理与行为研究,2013,11(4):463-469.
- [3] 鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,2001.
- [4] 伍丽梅莫雷王瑞明.情境模型的实质:命题符号与知觉符号之争[J].心理科学进展.2005,13(4):479-487.
- [5] 张绣蕊,魏屹东.心理空间:知觉符号理论的修正与扩展[J].自然辩证法通讯,2021,43(1):22-27.
- [6] 谢久书,张常青,王瑞明,等.知觉符号理论及其研究范式[J].心理科学进展,2011,19(9):1293-1305.
- [7] 李琼.苏珊·朗格艺术符号理论研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2010.

Analyzes the Symbolic Representation in Ink Digital Illustration from the Perspective of Perceptual Symbols

YAO Yao

(Wenfa Department, Jianghuai College of Anhui University, Anhui Hefei 230031, China)

Abstract: The use of ink symbols in traditional ink painting in digital illustration can make the viewer have a sense of the direction of the meaning of ink painting. First of all, the texture representation of ink and wash symbols is the graphic representation of ink and wash strokes based on the physical layer. The brush properties of the software are adjusted to simulate the brush shape similar to that of ink and wash paintings. Later, when the ink and wash symbols are called by human cognitive experience, the symbol group formed by the image, brush and ink, color, pattern and other forms of representation information in the symbols can guide viewers to realize the cognition of the ink and wash forms in digital illustration art. The use of ink and wash symbols at the cognitive level should be based on the inheritance and innovation of ink and wash forms in modern illustration art. Finally, the spiritual representation of ink painting symbols is the common emotion representation of the social group of the Chinese nation, the association and reasoning of the artistic conception of ink painting, and the identification and expression of the spirit of the Chinese nation.

Keywords: ink painting; digital illustration; perceptual symbolic representation; the Chinese characteristic

(责任编辑:沈建新)