

智慧城市视角下传统图形元素的新表达

王雪卉

(安徽农业大学经济技术学院, 安徽 合肥 230011)

摘要: 通过简单论述智慧城市及传统图形元素的内涵, 分析传统图形元素在智慧城市视角下的存在状态, 即动态化、数字化、结构化、装置化, 阐述了智慧城市视角下传统图形元素的表达方式, 即再现式表达、混搭式表达、重构式表达。将传统文化表现形式与现代社会发展模式相结合, 汲取古人智慧, 为智慧城市的建设和发展提供参考和借鉴。

关键词: 智慧城市; 传统图形; 表达

中图分类号: J51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-4513(2021)-06-011-05

随着现代科技社会的发展和进步, 智慧城市建设进程的加快, 现代科技艺术对古代艺术造成巨大冲击, 但二者并不是对立关系, 随着人们对传统图形元素的了解和学习, 赋予了传统图形新的表达方式。智慧城市的建设和发展以及人们审美水平的逐渐提升, 促进了电子传媒、光学传媒等艺术的发展, 利用现代智能化技术将传统图形元素中蕴含的深厚文化精髓展现出来, 有效实现信息技术和传统图形元素的结合, 不仅可以促进智慧城市的建设和发展, 也是弘扬中华传统文化的有效途径。因此, 以传统图形元素和智慧城市为研究主体, 借助智慧城市建设中的科技手段, 将传统图形元素以新的形式表现出来, 促进传统图形元素更加适应现代艺术的发展, 更加符合现代人的审美水平, 重新激活中国传统图形元素的活力。

一、传统图形元素概述

中国传统文化历史悠久、内涵丰富, 不仅凝聚了整个民族的智慧, 还为现代人创作提供了灵感。传统文化中的图形元素具有更为丰富

的内涵, 更接近普通民众的日常生活, 具有非常美好的象征和寓意, 从古至今均被用作各领域创作的主流元素如龙、凤凰、云纹、莲花、鲤鱼等。

(一) 传统图形元素的内涵

传统图形元素不仅具有美好、吉祥等寓意, 也是中国五千年传统文化的外在表现, 拥有十分丰富多彩的文化内涵。其一, 不同的传统图形元素蕴含着不同的精神和思想。历史社会中, 图形不仅是前人精神文明中的一部分, 也是特殊人群的重要信仰。特别是文字还没有普及的原始社会时期, 人们通常会将简单的花纹或图案雕刻在器皿、岩石等载体上, 在装饰物品的同时, 便于彼此间进行简单的交流沟通, 这些带有传统图形的器物也成为后人了解原始社会人类生活习惯、思维方式的重要物证。随着社会的进步, 时代的发展, 传统图形元素也得到了发展和扩充, 图形的种类和内涵变得越来越丰富。不同的图形元素在不同的背景中可以表达出各不相同的寓意和思想。例如, 白鹤图案

收稿日期: 2020年11月27日

作者简介: 王雪卉(1986-), 女, 安徽合肥人, 讲师, 硕士, 主要研究方向: 视觉传达设计。

基金项目: 2019年度安徽省高等学校自然科学重点研究项目“基于Google Earth Engine平台下的城市公园绿地可达性及布局优化研究——以合肥市为例”(KJ2019A0931)。

可以代表或象征父子关系,也可以代表对长辈延年益寿的祝福等。其二,传统图形元素是对传统民风习俗的表达。传统图形元素在民间通常被用于民俗活动、服饰等载体上,寓意祝福、吉祥等,表达人们对美好生活的向往。且不同地域、不同时期的传统图形元素代表着不同地区、不同年代的民俗文化内涵和特点。其三,传统图形元素是中华五千年文明的载体之一,不仅可以体现出前人的智慧和当代民俗文化,还是中华文明的载体,是传统文化的表现形式之一。从传统图形元素中可以挖掘出社会和文化发展变迁的历程。部分有美好寓意的传统图形元素被沿用至今,虽然在样式和表达方式等方面发生了一些变化,但其总体上传递的信息或表达的寓意基本一致,体现出传统文化的深厚内涵和巨大影响力。因此,科技手段发达的智慧城市背景下,传统图形元素也拥有了新的状态和表达方式,以传承中华文明,顺应时代发展趋势。

(二) 传统图形元素的应用价值

由于传统图形元素大多造型独特,美轮美奂,且表达的寓意美好,所以即便社会不断发展和变化,其基本形态特征仍旧保持着最初的形态,仅根据不同时代文化和审美进行调整。现代图形设计需要灵活的形式表现力、丰富的艺术想象力和直观的视觉传达力,需要用独特、新颖、吸引人的形式向公众传递信息。在文化、信息技术高速发展、纵横交错的今天,古代文明与现代文化相互碰撞、相互包容,弘扬和发展中华传统文化和民族精神。将传统图形元素应用于现代图形设计中,可以帮助现代人从传统图形元素中发现灵感、挖掘创意点,将传统图形元素和现代相结合。首先,传统图形元素具有独特的历史背景、文化底蕴、思想感情和丰富的寓意表达形式,符合人们的精神诉求、处世观念和生活习惯等,在社会的发展和现代信息传达方面具有先天优势。利用智能技术手段传承和创新传统图形元素,可以提高信息传递的效率。智慧城市背景下,人们的精神、生活、情感和审美等仍旧深受传统文化影响,在接收信息的过程中,人们潜意识或思想感情上

会认同传统图形元素携带的信息。因此,将传统图形元素融入到现代图形设计和信息表达中,可以提升现代作品的文化底蕴,提高信息的传达效率。其次,传统图形元素是一种视觉符号,是一种有意义的视觉艺术形式,有传达信息、理念、文化内涵的作用。现代设计者可以利用传统图形元素象征的美好寓意,实现某种商业价值或宣传目的,提高信息的传递便利性和亲和力。最后,传统图形元素和中华传统文化紧密相连,均与文学、宗教和哲学等有联系。在现代图形设计和信息传达中融入传统图形元素,可以传承和创新传统图形元素的文化哲理,赋予现代作品丰富的文化内涵和表现形式。

二、智慧城市视角下传统图形元素的状态

智慧城市视角下,现代艺术具有虚拟性、交互性、公共性和融合性等体征。将传统图形元素应用到现代信息、艺术表达中,传统图形元素也受到了信息技术手段的影响,获得了符合现代审美的新活力,呈现出动态化、数字化、结构化、装置化的状态。

(一) 传统图形元素动态化状态

在历史进程中,传统图形元素一般被应用于实体化载体,在视觉效果上只能以静态形式存在,难以呈现出视听结合的动态化表达效果。然而在智慧城市建设和发展过程中,摄影、计算机等一系列信息化技术的发展突破了传统艺术形式的限制,赋予了传统文化更丰富的表现形式。智慧城市视角下,传统图形元素以动态化效果呈现到公众面前,且可以根据对象和时间的不同呈现出各不相同的视觉形态。同时,现代信息化技术具有交互性特点,可以帮助公众和设计作品实现实时互动。因此,智慧城市视角下的传统图形元素仍然存在非交互性动态化和交互性动态化两种状态。两种状态的区别在于作品的艺术效果发生变化时,是否需要人的参与,需要人参与而发生变化的为交互性动态化状态,不需要人参与即可发生变化的为非交互性动态化状态。例如,计算机网页中按钮的动态变化需要人操控鼠标来呈现不同动态化

效果,属于交互性动态化状态;视频中的动态图像不需要人操作即可呈现出不同的动态化效果,属于非交互性动态化状态。

(二) 传统图形元素数字化状态

传统图形元素一般依赖于纸张、陶瓷等实体器具进行传播。但在信息技术普及的智慧城市中,不仅可以利用科学技术将传统图形元素呈现在平面中,还可以利用录音、摄影等技术,使传统图形元素转变为动态动画,赋予其声音元素等,利用现代综合性技术和设备对传统图形元素进行加工和创新,进而赋予传统图形元素更加出色、生动的视觉艺术效果。利用扫描、摄影等技术手段将传统平面图形转化为数字化信号,通过智能技术手段模拟出真实的图片绘制笔触,并将利用数字手段绘制出的传统图形元素转化到计算机上,迅速实现传统图形再现。此外,智慧城市发展过程中的一些智能化技术手段,如计算机三维造型软件等利用光影关系、透视关系、位置关系等技术再现真实场景,构建出三维立体的效果,特别是在其中添加真实的图形元素后,虚拟场景与真实场景几乎一致。因此,在智慧城市中已经有许多领域应用了三维立体技术,传统图形元素的数字化处理在很大程度上突破了传统媒介的局限,为公众呈现出更直观的视觉效果。

(三) 传统图形元素结构化状态

传统图形元素结构化指将逐渐积累的知识或元素进行归纳整理,是指呈现出纲领化、条理化、系统化的结构,做到井然有序。因此,结构化状态强调的是对元素重新归纳和整理。将结构化状态运用于传统图形元素表达,主要指按照一定的规律或特征进行排列组合,将收集的碎片化元素重新排列整理,呈现出符合现代艺术特点的效果。结构化在艺术表达中的应用已经较为成熟,许多现代艺术创作者常用这种方法对创作元素进行重组,尤其是被赋予诸多寓意的传统图形元素,经过重新组合排列,结构化整理之后,不仅可以再次激发传统图形元素的活力,也可以呈现出完全不同的艺术效果,使之符合现代审美和发展趋势。虽然传统

创作手段也可以将元素进行结构化表达,但在智能技术手段和设备的辅助下,将传统图形元素和现代科学技术相结合,借助虚拟技术、投影仪等将传统图形元素再现,使受众通过互动的方式了解传统文化,进而拓宽传统图形元素的表达方式和应用场景,也进一步丰富了传统图形元素的内涵。因此,智慧城市视角下,结构化也成为传统图形元素的状态之一。

(四) 传统图形元素装置化状态

艺术或元素的装置化状态指艺术创作者在某一特定的时间环境内,按照一定规律,将人们平时生活中未消费或已经消费的物质文化实体进行有效选择、重组、整合艺术性元素,使这些传统图形元素展现出具有深厚文化底蕴的艺术形式。换言之,传统图形元素的装置化状态,就是有效利用场景、材料和情感等元素综合性的将传统图形元素再现。智慧城市视角下,传统图形元素的表达形式多样,例如,可以利用先进的投影设备将其展示在某一空间中,通过其他公众的参与形成声光、影像互动,观众进入装置区域即可与艺术作品进行互动,使之呈现出不同的艺术效果,表达出不同的内涵。采用现代技术手段可以有效拓宽传统图形元素的概念,这些元素不再是单一的图形,而是连续的、变化的虚拟互动影像,带给受众身临其境的艺术效果,激发现代观众对传统艺术和传统文化的探究以及学习热情。因此,智慧城市视角下的传统图形元素从另一层次讲,可将其称之为影像装置。

三、智慧城市视角下传统图形元素的表达方式

智慧城市视角下,艺术的表达方式较为丰富,公众与艺术作品间的直接互动影响作品的呈现形式和内涵。与智能科技手段相结合的传统图形元素已经不受载体限制,同时也拥有了更多的表达方式。

(一) 再现式表达方式

从字面分析,再现式表达方式指利用一定的技术手段还原或再现原有的场景,将场景中

的图形等元素生动地呈现在观众面前。由于传统媒介时期的科学技术水平有限,导致许多寓意丰富的传统图形元素无法展现在观众面前,观众只能根据自身对历史的理解和对平面图形的感悟认识传统图形元素。但是随着智慧城市的发展,科学技术水平的提升,使得传统图形元素情景再现成为可能。例如,通过摄影、视频、音频、虚拟现实等技术形式将原作品再现,并对其进行二次创作、加工,使其产生更加逼真的效果。但再现式表达方式注重于对情感的再现和还原,并不会对元素本身进行过多的加工和改变,不会影响作品代表的意义和内涵,只是利用一定技术手段,赋予作品更真实的视觉效果。再现式表达方式多用于传统历史文化艺术作品中,通过现代智能技术手段,将传统元素和历史作品展现在观众面前,帮助现代人了解历史,感受中国传统文化的魅力和风采,不断创新和传承中华文化。例如,技术人员采用分辨率非常高的3D建模虚拟现实建模技术,将包涵中国历史的重要历史文化景点“紫禁城”呈现出来,并将部分皇家生活场景模拟再现,将已经消逝的历史文化元素还原再现,辅助观众通过声音、视觉、温度等途径更直观地感受历史及其演变历程。

(二) 混搭式表达方式

混搭式表达方式指将具有不同时代特征、不同含义、不同类型的传统图形元素搭配在一起,形成与众不同的艺术形式,产生意想不到的艺术表达效果。由于传统图形元素寓意丰富,蕴含了多彩的传统思想,与现代具有特征的图形元素或场景混搭表现时,可以为观众展现出具有独特风味的作品。此外,采用混搭式表达方式可以带给观众穿越感或错位感,进而激发出传统图形元素新的活力,使其适应现代社会的发展。部分艺术作品中同时出现了具有现代特征的元素和传统图形元素,将这些作品以智能技术呈现出来,可以看出作品中包含的传统思想理念。传统与现代艺术的碰撞,赋予了作品更丰富、更深刻的含义,激发了观众对现代艺术和传统文化的思考,使人们更清晰地感受到传统图形元素和思想理念在现代化、智

能化城市发展的历程中,加深现代观众对传统图形元素的认识和理解。因此,智慧城市视角下,利用混搭式表达方式展示传统图形元素,可以拓宽传统图形元素的表达方式,也可以加深人们对传统文化、思想、理念的理解,促进中华优秀传统文化的传播。例如,混搭式表达方式的典型示例《电视佛陀》,将传统图形元素佛陀和现代元素电视结合在一起,利用录像、影像等技术手段,营造出具有佛家禅意却又相互冲突的效果,激发人们对东西方文化、传统和现代文化等内容的思考。因此,混搭式表达方式是智慧城市视角下,展示传统图形元素的重要表达方式之一。

(三) 重构式表达方式

重构式表达方式是传统图形元素在现代艺术表达中最复杂,也是最重要的表达方式,它强调借助智能技术手段再现或还原传统图形元素,一般会保留传统图形元素的概念,在保留传统寓意、特征的同时,赋予其现代感,并将元素展现出新的视觉艺术表达方式。重构式表达方式的具体设计应用方法包括意象符号、共生借用、多维空间延展性和运用时间概念演绎传统图形四种方法。第一,意象符号。意象即利用某种图形表达哲理观念;符号指借助色彩、线条、质感、形体等具有意象性的艺术符号,表达出设计者的构想。在信息技术高速发展的智慧城市时代,简单、清晰的符号语言有利于数字化信息的传播。运用传统图形元素时要对其进行简化,保留图形传统特征的同时,删掉复杂的装饰、美化,构建出兼具传统和现代特征的图形。例如非常受欢迎且极具符号感的动漫人物中国娃娃就利用了意象符号的表达方式。第二,共生借用,指利用物象间的相似性,将二者融入彼此的结构中,形成一个新的有机整体。智能动态化表达方式仍旧将传统图形本身作为基础,对其进行拆分、重组等,形成新的动态图形元素。受到“天人合一”理念的影响,传统图形元素有许多共生借用的表达形式。例如中国传统图形元素“四喜娃”,就是典型的共生借用表达方式,利用智能技术手段对其进行重构,“四喜娃”也具备了动态化、数

字化、交互性的可能。第三，智慧城市视角下，先进的技术手段赋予了传统图形元素新的活力，将传统图形元素进行多维空间展示，帮助人们从不同角度观察和欣赏图形，使其具有更强的延展性。例如影像装置作品《山·能量》就具有真实的立体造型，而水则为投影幻象，观众可以沉浸在作品中与装置进行互动。第四，运用时间概念演绎传统图形，即将传统图形元素进行动态化处理，随时间的变化图形会呈现出不同的视觉效果。例如，现代流行的沙画艺术，既展示了传统图形元素，又包含了灯光、音乐等现代科学技术，利用动态化表达形式，展现出时间更迭造成的变化。

中国传统图形元素具有深厚的文化、艺术内涵，传统图形不仅指现实世界中的形，更指与心灵的联系和共鸣。利用先进的智能技术手段对传统图形元素进行表达，不仅可以传播中国传统文化，更赋予了传统图形元素现代审美价值。只有将传统图形元素的理念、视觉表象与现代技术相结合，寻找传统图形元素新的表达方式，才能更好地继承和发扬中华优秀传统文化。

参考文献：

[1] 陈家鹏. 装饰图案图形设计中传统元素的借鉴和

运用——以《岭南春》地毯设计作品为例 [J]. 当代文坛, 2020 (4): 214-215.

- [2] 唐淑楠, 陈金霞. 让城市更聪明一些、更智慧一些 [J]. 红旗文稿, 2020 (19): 11-12.
- [3] 刘泉, 钱征寒, 黄丁芳, 等. 美第奇效应与触发未知创新的智慧社区 [J]. 城市发展研究, 2020 (8): 100-108.
- [4] 程德理, 傅春晓. 智慧城市中的人工智能专利技术应用分析 [J]. 上海城市管理, 2020 (5): 78-83.
- [5] 白惠, 朱景燕. 中国传统美学元素在国漫中的应用与创新 [J]. 景德镇学院学报, 2020 (4): 132-136.
- [6] 蒋心一. 中国元素在动画电影中的运用研究 [J]. 科技风, 2020 (26): 187-188.
- [7] 张伟鹏, 陈岩. 传统元素与数字融合视域下的动画造型研究 [J]. 四川戏剧, 2019 (9): 194-197.
- [8] 熊明, 谭剑清. 湖湘传统艺术符号在动画角色设计中的体现 [J]. 文艺生活: 艺术中国, 2020 (8): 116-117.
- [9] 吕承坚. 探究现代设计中传统文化元素的创造性运用 [J]. 中国多媒体与网络教学学报: 中旬刊, 2020 (9): 218-221.
- [10] 魏妍妍, 薛孟如. 中国传统元素在数字插画设计中的应用 [J]. 工业设计, 2020 (8): 141-142.
- [11] 蒋卫刚. 数字3D动画设计中传统文化元素的运用 [J]. 造纸装备及材料, 2020 (4): 102-103.

New Expression of Traditional Graphic Elements from the Perspective of Smart City

WANG Xuehui

(School of Economics and Technology, Anhui Agricultural University,
Hefei, Anhui 230011, China)

Abstract: In the context of smart city. Through a simple discussion of the connotation of smart city and traditional graphic elements, the existence of traditional graphic elements from the perspective of smart cities was analyzed, namely, dynamic, digital, structured and installed. This paper expounds the expression of traditional graphic elements from the perspective of smart cities, namely, representational expression, mash-up expression, and reconstruction expression. It can provide reference for the construction and development of smart cities to combine traditional cultural expressions with modern social development models as well as to draw on the wisdom of the ancients.

Keywords: smart city; traditional graphics; expression

(责任编辑: 时莎莎)