

艺术设计与科学

2021年11月第1卷第1期

数字媒介发展下的造型感知

向日奎

华东师范大学美术学院, 上海

摘要: 艺术是一个开放的领域, 以可知的现状为题材进行创作。在信息爆炸的 21 世纪, 社会面貌和人类观念有着大动荡和大改变。技术上的革新跟社会意识的进步使人们对美与造型的感知有了质的飞跃, 思想上和生活中对“秩序”“重审”“再建”的需要更加迫切。以数字媒介为首的新媒体的发展, 深深影响着大众在造型上的感知与对美的认识。在如今大的时代环境下, 艺术将创造无限的可能。

关键词: 数字媒介; 美学; 造型

Shape Perception Under the Development of Digital Media

Xiang Rikui

East China Normal University, Shanghai

Abstract: Art is an open field and works on the subject matter of the knowable present. In the 21st century of information explosion, social outlook and human concept have great turbulence and great changes. Technological innovation and the progress of social consciousness make people's perception of beauty and shape have a qualitative leap, and the need for "order", "review" and "reconstruction" in thinking and life is more urgent. The development of new media, led by digital media, deeply affects the public's perception of modeling and understanding of beauty. In today's era, art will create infinite possibilities.

Key words: Digital media; Aesthetics; Modelling

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

作者简介: 向日奎, 华东师范大学美术学院国画系, 硕士, E-mail: 1399783464@qq.com。

文章引用: 向日奎. 数字媒介发展下的造型感知 [J]. 艺术设计与科学, 2021, 1 (1): 166-170.

<https://doi.org/10.35534/ads.0101021>

1 引言

纵观人们对美的探究,科学技术无疑是推动其发展的根本动力。21世纪以数字媒介为代表的新媒体所带来的造型美在网站、动画、印刷等运用上随处可见。数字媒介运用数字化的构建,使造型的表现力得到前所未有的飞跃。本文围绕着数字媒介发展下的造型感知进行研究,通过历史、文化、背景等因素展开讨论。

2 数字媒介与造型感知

造型艺术具有一种特殊的功能:将我们所处的环境视觉上转换。这种功能展现在事物之间相互关系的“艺术信息”中。美可被视为一种“系统”,是可以被我们的感官感知和“悟”到的东西,我们的社会通过“形象生产”将其普及。显而易见,数字媒介的出现将信息更有效率的可视化,观众被动或主动地去选择浏览,信息传播的速度较传统手段(口头、文本)更是呈几何趋势上升。数字化下的造型是在一种虚拟媒介中的造型模拟,数字造型能力的强大在于系统有效的模拟形态,从而为审美提供更为庞大的数据。

关于造型的美究竟可不可以量化始终是个争议。传统的造型美学,人们的审美与表现往往更多取决于外在环境和可获取的现成品。艺术家通常所预期达到的效果和直到完成品出现,才真正知道自己创造了什么,这种不稳定和无秩序,使多数传统的美术品在当时具备不可复制的特性,而这种特性成为了对艺术的一种判断方式。直到1962年,以安迪·沃霍尔(Andy Warhol/美国)为首带着波普艺术出现在世人的眼中(如图1),彻底打破了固有的审美与批判模式。艺术不再是难以企及供少数人享用的,和生活一样艺术不分高低贵贱。从笔墨纸砚到投影照相,对艺术理解进步也使得展现艺术的手法层出不穷,艺术表现的多样与无限可能逐渐深入人心。直到数字媒介的飞速发展,操作上的参数化使造型的“预建构”更为规范,在模拟造型的过程中,创作者根据自己的预判短时间便能极为准确的在虚拟空间将造型样式与实操工具相组合,不需要过多的时间与耗材便能完成创作所需的大量前期准备工作。数字化造型设计是一种工作机制抽象进行的过程,画面对象符号化,但人与造型之间应有的互动反馈机制并未改变。数字媒介在如今普及度极高,以计算机互联网为首的用户使用者在全世界占比接近45%,发展到一定程度后形成一种新的审美文化。新媒体出色的表现力也进一步加强了人们对造型的感知能力。数字化造型设计的一些基础理论研究至今已有数十年的历史,比如讨论如何对已知图形进行定义通过数字语言操作达到更为复杂的形式。传统的手绘需要耗费大量的时间,计算机通过数字语言可以快速地对画面进行描摹,传统技能并不是被取代,而是通过数字媒介提高了创作效率,同等时间下生产出的图像远远超出过去。在创作者对自身造型感知的训练上也有很大的帮助,如3D等图像软件的出现不但使造型表现力进一步增强,也使创作者的空间想象力进一步提高。最近比较流行的软件,图形参数化工具Grasshopper,将动力学计算引入造型设计中,通过物理力学模拟进行交互仿真,使动态造型呈现出更加接近现实的状态(如图2)。应该认清的是数字化的技术在造型领域的应用还在发展中。数字化的造型是对美学的更新与充实。数字技术为观众对美的追求而服务,机器与自动化的介入必然在今后相当长的时间内与传统更好地融合。数字化呈现不是简单的抄作业拷贝,数字技术就像使用者感官的扩展,这种延伸会带来两大方面的提升:首先是在塑造的过程中对各种环境、社会、文脉等条件更为敏锐的反应能力;再就是解放了个人知识储备的局限,对最终形成的成果具有更高程度的控制。

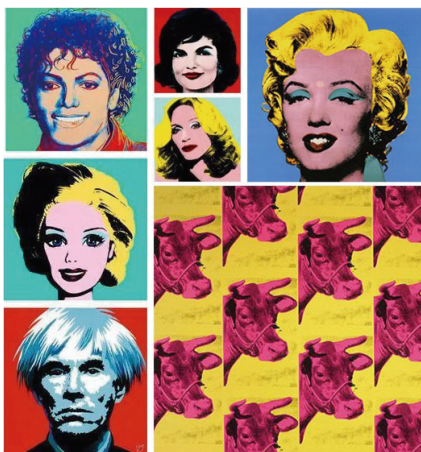

图1 安迪·沃霍尔系列作品 照相版丝网漏印

Figure 1 Andy Warhol screen printing of photo plate

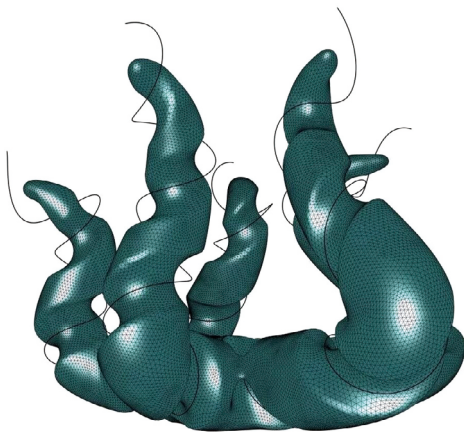

图2 使用 Grasshopper 创建的模型

Figure 2 A model created using Grasshopper

3 数字媒介下造型美学的新思路

黑格尔认为,时代的艰苦使人对于日常生活平凡的兴趣予以太大的重视,为现实、现世的利益而辛劳,这种物质现象在外部,而且已经渗透到内在的精神世界之中,占据了精神选择方式及其内容的主要方面。对美超乎寻常的追求是一种“精神的现象”的体现,或者说“现象的精神”的再现,它排除主观与客观、主体与二元对立的思维方式,达到主客关系的相互贯穿与渗透。基于外在环境下人所产生的非物质的对造型精神上的判断,这就是审美。对于美的感知,通常分为两种形式:无意识和有意识。收到信息的被动影响,在不知不觉被某个艺术造型所吸引;和有选择地去挑选信息,去关注某种特定的艺术造型。对于造型美的判断,源于视觉感官,眼睛能看到的事物,成为感知造型的基础。

现有的理论体系在解释任何运作系统通常包含着四个要素:实体,即系统内部的部分、元素和变量;载体,必须存在于某一特定的环境中从而生产对比性;属性,系统和其实体所具有的特质和性能;关联,

系统内部各个实体之间的内在联系。因此不论是造型美学或艺术创作,存在于非物质的精神世界,所参照的物质系统是在某种特定的环境之中互相影响的一系列事物,它们形成了一个不同于系统内部任何一个部分的、更为宽泛的模式。图3是基于数字媒介互联网平台下的一个基本操作系统反馈模型:输入信息是数据来源用于完备互联网平台,互联网平台配备的管理机制是整个平台的负责中心,输出信息是互联网平台根据输入信息在平台内部交互形成的新组合数据,输出同时将会以输入信息的身份再次反作用于互联网平台。一个规范的系统具备合理的管理规章,数字媒介的设计必须“知道”根据环境条件的变化如何进行回应并采取行动。目前的数字系统已经可以做到在应对各类环境中产生的信息作出相应的反馈,反馈大致可分为积极和消极两种。消极反馈表现为一个指示出现偏差的错误信息,需要及时做出调整,减少或者抵消偏差。消极反馈对维持系统的平衡和稳定状态来说非常重要。但是,也可以选择保持甚至于放大偏差,这种情况我们称之为积极反馈。它在形态发生和诸如信息这样的运作系统成长的过程中显得尤为重要。经济学中的通货膨胀周律就是积极反馈的一个典型例子。无论是在机械系统还是在社会系统中,对消极反馈的回应一般是“削减、放缓甚至中断”。而对积极反馈的回应则是“增加、保持或者继续进行”。划分三个程度判断系统的状态,第一种是稳定状态,第二种是成长状态,第三种是变化状态。在稳定状态下,使用消极反馈来确保平台在正常轨道上运转。消极反馈意味着在偏离正常轨道的情况下,经过调整回到正轨上来。运作系统总是处于不停地运行和变化当中。虽然偏离了理想状态,但是由于消极反馈的作用,它不会偏离得太远。第二种是成长状态。在此,当出现偏差时,积极反馈维持着这一偏差,其结果是离原来的状态越来越远。在这种状态下,会促进某种新行为的发生,但如果这种偏差无休止地继续下去,任何运作系统都会有解体的危险。“相关螺旋”(relational spiral)现象便是一个典型的例子,当系统内合作的各方加剧了他们互动的强度时,便会出现“相关螺旋”现象。如果“相关螺旋”效应持续运作不停止的话,运作系统内各方之间的关系就不会继续下去。消极反馈本身倒不一定是坏事,这是由于系统需要维持平衡的状态。第三种是变化状态。从一个状态转化为另一个状态。在此过程中,既需要积极反馈,也需要消极反馈。积极反馈使整体向着新的方向运行,但消极反馈在某一层面上起作用,从而使整体回归到平衡状态。运作系统在维持平衡的同时能够不断调整和更新自身的能力是最为引人注目的特征。概括起来作为数字操作平台参照物质系统原理最重要的是完整性和相互依赖性,由于系统中各个部分相互影响和控制这一特征,不论是超系统还是亚系统,所有可感知的系统都会被反作用。

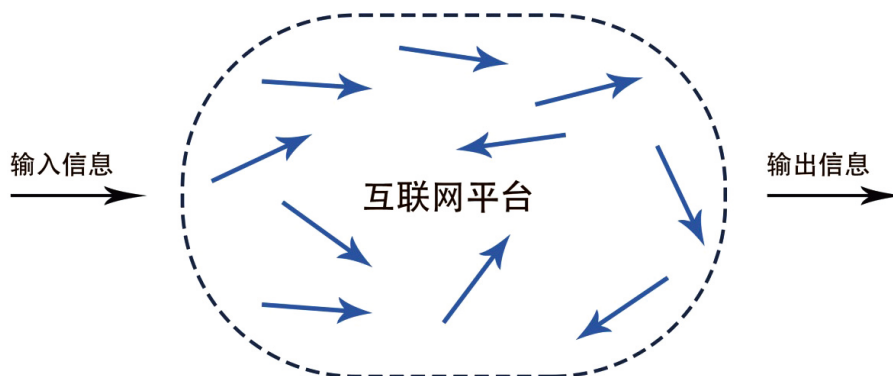

图3 数字媒介互联网平台信息交互模拟

Figure 3 Digital Media Internet Platform information interaction simulation diagram

古希腊时代流行的观念认为,精神、思想反映的只是最普通、平凡的现实,也就是说凡是正常的知觉和感受力都可体察的客观实与精神世界之间并不存在绝对的界限,精神与人的关系也就是人生存和发展的现实关系。但是,思想家们希望走出这种精神与现象的统一,企图从现象域之外另立一个空间,这个空间可控而和谐。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德对该时代精神现象的把握和判断,就遵循对各种社会现象进行溯源的逻辑推理方式,对日常经验现象进行大胆的展望。康德提出的四大批判适用于各种流行的精神现象,以批判来穿透这些现象整理引导它们。问题的落脚点在于社会历史的综合判断,康德《历史理性批判》之前的三大批判,是他进逻辑理论与概念范畴的清理工作,清理之后的空场是对现存世界进行整理与建构,只知道个别或者仅追求普遍都只是认知的一个方面。从本质上说,目前我们所生存的物质空间都是未知界限无法突破封闭的,与认知外的外部环境没有可行的交流方式。就在这样的情况下人类根据已知物质系统创造出了数字媒介。已知物质状态通常都拥有十分明确的目标,不同系统的内部与各个部分按照一定的规则来采取行动、进行回应和反馈。开放性的系统与其外部环境进行交流时,可吸收和释放物质和能量,既输入也有产出。一旦失衡,直到重新回到正轨上之前,都可以暂时容忍偏离常规和变化。长时间无法自我调控,便会分崩离析。现实的复杂经过结构性的调整来适应外部环境的变化,精神现象学为数字媒介成为虚拟空间的载体建构起了完整的逻辑体系。

4 结论

根据自然、社会、历史等方方面面的因素。可以说有了数字媒介,人们便可亲手打造亲眼见证我们所生活的这个世界的重呈。尽管目前数字媒介下造型的感知还仅仅局限于视觉等基础感官,存在诸多的不满意之处,但通过数字平台大数据重组这一特性,将辩证的方法发挥到极致,不存在又被期许的组合赋予“过程合理性”而展现在人们面前,体现出人类不同于万物那般孜孜不倦追求的精神。

参考文献

- [1] 何建良. 艺术终结论批判:从黑格尔到丹托[M]. 南昌:江西人民出版社,2017.
- [2] 由芳. 交互设计:设计思维与实践[M]. 北京:电子工业出版社,2017.
- [3] 郑森,邓威. 造型艺术新途径——谈雕塑艺术的数字化技术介入[J]. 2021(4):77.
- [4] 吴慧芳. 文化全球化视野下的文化身份问题研究[J]. 中共天津市委党校学报,2016,18(1):7.
- [5] 宋德泳. 技术发展视阈下的艺术学理论创新[J]. 艺术百家,2019(1):25-31.
- [6] 孟凡行. 艺术人类学的基本问题与学科发展新方向[J]. 思想战线,2019,45(5):43-52.
- [7] 朱宇婷. 互联网时代下艺术设计的交互演绎与发展新态势[J]. 长春工程学院学报(社会科学版),2019(3):81-84.
- [8] 林昱君. 互联网对艺术传播的影响[J]. 中国传媒科技,2017(12):76-77.
- [9] 仝朝晖. 塞尚造型观念中的“形体、空间、结构”解析[J]. 艺苑,2018(5):9-16.
- [10] 陈汝洪. 虚拟拍摄中总体视觉造型观念的应用研究[J]. 北京电影学院学报,2018(2):152-156.