

The media expansion and artistic language innovation of meticulous character creation in the digital age

Linghao Han

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

With the advent of the digital age, the creative methods and artistic expression forms of Gongbi figure painting have undergone profound changes. Traditional Gongbi figure painting has been passed down for a hundred years with its fine and precise brushstrokes and profound characterization of characters. However, with the rapid development of modern technology, digital means have provided new media and expression methods for Gongbi figure creation, promoting the innovation of artistic language. This article analyzes how digital technology expands the media means of Gongbi figure creation, analyzes the application of digital tools in the creative process and their impact on artistic language, and then explores the development trend of Gongbi figure creation in the digital background. Research has shown that digital technology has provided new creative tools for Gongbi figure painting, as well as new possibilities for the richness and diversity of artistic language, allowing traditional Gongbi figure painting to present more modern forms of expression. At the same time, it also faces challenges in inheritance and innovation. This article analyzes the media expansion and artistic language innovation in Gongbi figure painting in the digital age through specific cases, and proposes a modern transformation path for traditional Gongbi figure painting in the digital age.

Keywords

digital age, meticulous characters, creative media, artistic language, innovation

数字化时代工笔人物创作的媒介拓展与艺术语言革新

韩凌昊

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

随着数字化时代降临, 工笔人物画的创作方式以及艺术表现形式出现了深刻的变革, 传统工笔人物画凭借精细且精准的笔触以及深刻的人物刻画, 历经百年传承, 然而随着现代技术快速发展, 数字化手段给工笔人物创作提供了新的媒介和表现方式, 促使了艺术语言的革新, 本文剖析数字化技术怎样拓展工笔人物创作的媒介手段, 剖析数字工具在创作过程中的运用以及其对艺术语言的影响, 接着探讨工笔人物创作在数字化背景下的发展趋势。研究显示, 数字化技术给工笔人物画给予了新的创作工具, 还为艺术语言的丰富性与多样性提供了新的可能, 让传统工笔人物画呈现出更具现代化的表现形式, 同时也面临着传承与创新的挑战, 本文结合具体案例, 分析了数字化时代工笔人物创作中的媒介拓展与艺术语言革新, 提出了数字化时代下传统工笔人物画的现代转型途径。

关键词

数字化时代, 工笔人物, 创作媒介, 艺术语言, 革新

1 引言

工笔人物画身为中国传统艺术的关键构成部分, 凭借其精细且入微的绘画技法、丰富多样的人物表情以及深刻动人的人物形象塑造而声名远扬, 自唐代起始, 工笔人物画历经了长达数百年的传承以及不断发展, 形成了具有独特魅力的艺术风格, 工笔人物画的核心要点在于借助细腻的笔触以及真实的色彩来呈现人物的内心世界以及外在形态。然而随着信息化时代的来临, 传统工笔人物画渐渐遭遇了创作形式

较为单一、表现力略显不足的状况, 传统的手绘技法虽然拥有深厚的历史沉淀, 却也遭受着媒介限制带来的困扰, 以至于难以在现代艺术创作过程中充分地表达出复杂的情感与思想。

数字化时代已然来临, 数字技术于艺术领域得到广泛运用, 这推动了工笔人物创作在媒介方面的拓展以及艺术语言的革新, 计算机图形学、数字绘画、三维建模、虚拟现实等技术快速发展, 为艺术家给予了全新的创作工具以及表现平台, 致使工笔人物画的创作方式不再仅仅局限于传统的纸笔, 而是朝着更为多元化与数字化的方向迈进。数字化媒介可提升艺术创作的效率与精度, 还为工笔人物画的创新带来全新可能, 推动了艺术语言的革新。

【作者简介】韩凌昊(2000-), 女, 中国黑龙江齐齐哈尔人, 在读硕士, 从事中国画研究。

在数字化的大背景之下，工笔人物创作究竟该如何做到紧跟时代步伐，又如何在充分尊重传统的前提下实现技术创新以及艺术语言的多样化，这已然成为当前艺术创作领域里一项关键的课题，本文围绕数字化时代工笔人物创作展开探讨，主要聚焦于其中的媒介拓展以及艺术语言革新这两个方面，对其在创作实践过程中的应用状况以及发展趋势给予分析，为工笔人物画实现创新与转型提供相应的理论支撑。

2 数字化媒介对工笔人物创作的拓展

数字化媒介的引入给工笔人物创作给予了极大的技术性变革，这种变革体现在从创作工具到表现形式等多个方面，均发生了意义深远的变化，以往传统的工笔人物画创作依赖纸张、毛笔以及水墨等材料，而随着数字技术的介入，画家如今可借助计算机、数位板以及3D打印等设备来进行创作，如此便实现了更为多样广泛的艺术表达可能性。

2.1 数字工具的应用与创作过程

数字化媒介所有的最大优势体现为灵活性以及高效性，借助数位板、平板电脑这类设备，艺术家可直接于数字画布之上展开绘制工作，运用如Photoshop、Corel Painter、Clip Studio Paint等计算机软件来进行调色、修整以及细节添加等操作。相较于传统工笔人物画而言，数字工具的运用不光节省了时间，提升了效率，还让艺术家可以较为轻松地开展图像的修正与编辑工作，举例来说，在传统工笔画创作过程中，画家大多时候需要历经多次修改与调整，然而使用数字工具之后，修改工作可在短短几秒钟内就得以完成，也降低了物理介质的损耗情况。

数字工具让工笔人物创作的色彩表现得以拓展，传统工笔人物画一般采用水墨或中国传统彩色技法，数字绘画能提供更多色彩选择，以及丰富的效果模拟，艺术家借助数字色彩可渲染出更细腻、多变的视觉效果，比如利用数位板的压力感应，艺术家能模拟传统工笔画里细腻的线条变化，让数字化创作的艺术效果更贴近传统手工绘制。

2.2 三维建模与虚拟现实的结合

除二维绘画外，三维建模以及虚拟现实即VR技术在工笔人物创作里的应用受到了变得日益广泛的关注，借助三维建模，艺术家可以更具立体感的方式呈现人物形态与空间布局，达成人物更为真实且生动的重现，三维建模可以呈现人物细节，还可以在虚拟环境中于不同角度、不同光照条件下展开观察，提升了人物作品的艺术表现力。

虚拟现实技术为工笔人物创作搭建起互动式创作平台，艺术家借助VR设备进入虚拟空间，与数字人物展开互动，在创作进程里更深入地理解人物的空间关系以及动态表现，VR技术的运用让工笔人物创作冲破了二维空间的束缚，拓宽了艺术表达的维度。

2.3 数字化创作的多样性与跨媒介融合

数字化媒介应用让工笔人物创作形式更为多样，数字

画作和其他艺术形式的跨媒介融合，像数字工笔画能跟动画、视频、3D模型、虚拟现实等多种艺术形式相结合，形成全新的艺术表现方式，借助这些跨媒介结合，工笔人物创作可获得传统艺术难以相比的表现力与灵活性，也能更好契合当代观众多样化审美需求。

3 数字化时代工笔人物创作中的艺术语言革新

艺术语言在艺术创作里是用来表达思想感情以及传达美学理念的关键工具，长久以来一直都是艺术家开展创作的关键方式，随着数字化技术持续进步并得到应用，传统艺术形式比如工笔人物画的艺术语言也经历了深刻革新，数字化技术改变了工笔人物画的媒介与表现手段，让艺术语言变得日益丰富多样。艺术家借助数字工具能开展更为精细的创作，保留了传统工笔的精髓，又在表现形式上实现了突破，数字化技术促使艺术语言在多个维度得以拓展，带动工笔人物创作迈入新的艺术表现领域。

3.1 艺术表现手法的创新

数字化创作给工笔人物画给予了表现手法的创新空间，这是以往从未有过的，在传统工笔人物画里，艺术家凭借细腻线条、精致色彩以及精准构图去塑造人物形象，每一笔每一划都饱含着艺术家的情感与技艺，不过这些传统技巧存在一定局限，在表现复杂光影效果和人物细节方面，随着数字化工具被引入，艺术家可更自由地调整和优化人物的光影效果、线条流动、色彩变化等元素，创造出更丰富的情感和氛围。传统的细致工笔技法在数字创作中得以延续，同时数字化工具给予了艺术家更多创作自由，让他们可以借助调节光线、色彩和形态等元素来呈现更复杂的情感层次。

比如在数字绘画里，艺术家可借助调整人物面部光影的变化，较为细腻地呈现人物的内心世界，人物表情的改变以及姿态的塑造，也可凭借数码工具的灵活性实现实时调整与完善，而这些均可让人物的情感表现更为生动且有感染力，数字工具可模拟传统水墨画的渐变效果，在细腻的笔触当中渗透进更多的层次感，使得人物在表现方面更加立体，充满动感。

数字化创作让工笔人物创作突破传统技法局限，融入更多现代艺术元素，比如数字化创作能把工笔人物画和表现主义、抽象艺术等风格相融合，创作出有现代感与实验性的作品，艺术家能在传统工笔基础上创新，又能借助与现代艺术流派融合，打造出有时代感的工笔人物作品，这种跨界融合使工笔人物画在继承传统之际，呈现出更广阔的艺术表现空间。

3.2 数字化艺术语言的符号化与象征性

数字化时代的艺术语言并非仅仅局限于视觉表现，在符号化以及象征性这些层面也有了一定程度的拓展，传统工笔人物画的艺术语言一般较为直观、具象，主要是依靠细腻的线条以及颜色去呈现人物的外貌与神态，然而在数字化创作过程中，艺术家针对人物形态、背景和环境做了抽象处理，

创造出了多种有象征意义的内容,使得工笔人物画的艺术表达层次得到了丰富。

借助数字工具,艺术家可针对人物形态、背景以及光影等诸多元素展开抽象化处理,赋予作品更为深远的象征意义,比如说,艺术家可借助对画面色调进行调整、让线条呈现出流动感、使形态产生变化等方式,传达出人物的内心情感以及社会背景,而这些内容在传统工笔创作过程中是很难达成的。凭借符号化的艺术语言,工笔人物画不再只是局限于人物的表面形象,而是可借助形态的改变、色彩的运用以及构图的设计,深刻地呈现人物的社会意义、文化内涵以及精神追求。

这种象征性艺术语言的运用,让工笔人物创作得以突破传统表现形式,迈向更为多元化的艺术表达范畴,在数字化创作里,人物与背景的关系不再只是外在形态的简单结合,而是借助抽象符号、色彩象征以及视觉语言隐喻等方式,营造出更为丰富的情感层次与艺术意涵,数字艺术语言的符号化和象征性提升了作品的表现力与感染力,促使工笔人物创作呈现出更为复杂且多维的艺术意蕴。

3.3 互动性与参与感的提升

数字化技术被引入后,工笔人物创作的互动性以及观众的参与感得到了提升,借助虚拟现实也就是VR、提高现实即AR以及数字平台等技术,观众可以欣赏静态的工笔人物作品,而且还可与作品展开互动,这种互动性设计破除了传统艺术展览里观众与艺术作品间的隔阂,使得观众可更深程度地参与到艺术创作进程当中。

比如借助数字平台,观众可以凭借触摸屏、鼠标或者其他输入设备来对人物的表情、动作以及背景等元素加以调整,让作品呈现出各异的情感与氛围,这样的互动性设计提升了观众的参与感,也使得观众能领会作品的内涵以及艺术家所传达的情感,经由数字化创作,工笔人物画的艺术语言变得更为灵活且有多维性,观众不再只是单纯的接受者,而是可成为艺术创作的一部分。

虚拟现实技术以及超高现实技术得以应用,这让工笔人物作品能以更具真实感的方式呈现在观众眼前,观众借助VR设备可进入工笔人物画的虚拟世界,和画面里的人物开展更直接的互动,甚至能进入画作的背景与环境之中,去体验人物的故事以及情感,凭借这些创新互动方式,工笔人物画提高了观众的沉浸感,还拉近了艺术创作与观众之间的距离。

3.4 数字化工笔人物创作的未来展望

随着数字化技术持续向前发展,工笔人物创作所运用的艺术语言也会发生发展以及演变,在未来的时候,艺术家可以更加自由地去探寻新型的表现手法,借助更为先进的技术手段达成更为丰富的艺术效果,借助数字化创作方式,工笔人物画的传统技法与现代艺术形式可实现更为完美的融合,开辟出更为广阔的创作空间。

在这个过程中,数字化技术取得进展,会促使艺术创

作和观众之间形成更深层次的互动,推动工笔人物创作朝着个性化以及多样化的方向前行,艺术家可以更灵活地呈现自己对于传统与现代的理解,同时给予观众更多参与感和沉浸感,数字化时代为工笔人物创作开辟了更为广阔的艺术语言表达空间,推动了这一传统艺术形式的革新与发展。

4 数字化时代工笔人物创作的挑战与发展方向

虽说数字化时代给工笔人物创作给予了前所未有的机会,然而在实际运用过程中,数字化创作仍旧遭遇着一些挑战,其一传统的工笔人物创作注重细腻的手工技艺以及对笔墨的把控,数字化创作即便提供了更为高效的工具,可大多时候缺少传统技法里的精致与温度,其二数字工具和技术持续更新换代,这就致使艺术家需要不断学习并适应新的创作工具,这在一定程度上提升了创作的复杂程度以及技术门槛。

数字化工笔人物创作会朝着更为智能化以及个性化的方向迈进,随着人工智能、虚拟现实、提高现实等技术持续取得进展,工笔人物创作不会再被限定于传统的二维画面,三维空间、多感官体验以及虚拟现实技术的运用会给艺术创作带来全新的表现形式,艺术家在传承传统工笔画精华的基础上,可借助数字化手段扩充艺术语言的多样程度以及表现能力,创作出更多有创意和个性的作品。

5 结语

在数字化时代,为工笔人物创作给予了全新的媒介以及艺术语言,促使传统艺术形式发生革新,借助数字化工具与技术的运用,工笔人物创作在表现形式、艺术手法以及观众体验等方面都有了极大拓展,艺术家可利用数字绘图软件精准描绘细节,模拟传统工笔画的精细,还可以创新色彩与纹理。如此一来,创作过程变得更为灵活,作品的复制与传播也更为便捷,扩大了艺术的受众群体。

然而即便数字化创作给予了更多的可能性,可是在情感表达以及手工技巧的深度层面,它依旧很难彻底取代传统技法,传统工笔画向来注重细致的手工技巧,数字化创作工具虽有便捷性,然而怎样维持传统工笔画的精髓并融入现代科技的创新之处,依旧是当下艺术家所面临的挑战,怎样平衡传统与创新,让二者相互促进,是工笔人物创作在未来发展进程中需要去解决的关键问题。

参考文献

- [1] 王超淇.数字叙事视角下旬邑彩贴剪纸动态图形设计研究[D].西安建筑科技大学,2024.
- [2] 于朕.开启“可能世界”——“首届中国数字艺术大展”述评[J].美术,2024,(06):24-33+158.
- [3] 王若存,陈思羽.舞蹈艺术的新媒介转型——以《唐宫夜宴》为例[J].文艺论坛,2024,(03):67-74.
- [4] 张凯乐.新媒介视域下中国传统绘画传承与转向研究[D].东南大学,2023.